

سندروم استک‌هلم

یک رئیس و دو وزیر

فصلنامه تخصصی ادبیات و هنر معاصر دانشگاه تبریز

فصلنامه فرهنگی هنری، شماره ۳۶، سال نهم، تابستان ۱۴۰۴، ۱۱۵ صفحه، نسخه الکترونیکی: ۲۰۰۰۰۰ تومان

فصلنامه تخصصی ادبیات و هنر معاصر؛ داستان شیراز

شماره سی و شش (سال نهم، تابستان ۱۴۰۵)

داستان شیراز

داستان شیراز، فصلنامه فرهنگی هنری، شماره سی و شش، سال نهم، تابستان ۱۴۰۵، شیراز

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید خادم

سر دبیر: الهام فردویی

مدیر نشر و پخش: ساناز نجفی

دبیر بخش ادبیات داستانی: شقایق صابر / دبیر بخش ادبیات نمایشی و تئاتر: نجمه بهاری

مدیر ویراستاری: سمیرا صفایی زاده / ویراستاران: الهام فردویی / احسان دهقان / حامد وحدت

جلد: تابلوی «رنج» اثر لیلا محمدی

نویسندگان این شماره (به ترتیب فهرست):

بخش ادبیات داستانی: دانیلو کیش / احمد رضا تقوی فر / مهدی نوربخش / میلاد قنبری / غزاله سبوکی / خالو خالد

بخش ادبیات نمایشی و تئاتر: مجتبی مقدم / ذیل و سیدنی هومان / مهسا عباسی

«داستان شیراز» در ویرایش آثار رسیده، آزاد است.

محتوای آثار الزاماً منطبق بر آرای «داستان شیراز» نیست.

هرگونه استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

در رابطه با آثار هنری (داستان، شعر، فیلم نامه، نمایشنامه) کسب اجازه مستقیم از نویسندگان نیز الزامی است.

روابط عمومی «داستان شیراز» از طریق پست الکترونیکی مجله پذیرای نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما خواهد بود.

سایت اینترنتی مجله: www.dastaneshiraz.com

پست الکترونیکی: dastaneshiraz1396@gmail.com

آدرس: شیراز، چهارراه مشیر، مجتمع شمس العماره، طبقه اول، واحد ۱ پذیرش آگهی: ۰۹۱۷۷۰۹۱۹۷۰

خوانندگان و همراهان ارجمند

با هدف گسترش دسترسی به فصلنامه داستان شیراز، از این پس فصلنامه را به رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهیم؛ با این حال انتشار هر شماره از فصلنامه نیازمند صرف هزینه‌هایی در بخش‌های گوناگون است. اگر مشتاق به همراهی در تداوم این مسیر هستید، به صورت داوطلبانه مبلغ نوشته‌شده روی جلد (دویست هزار تومان) یا مبلغی دلخواه را به حساب انجمن حیرت واریز کنید.

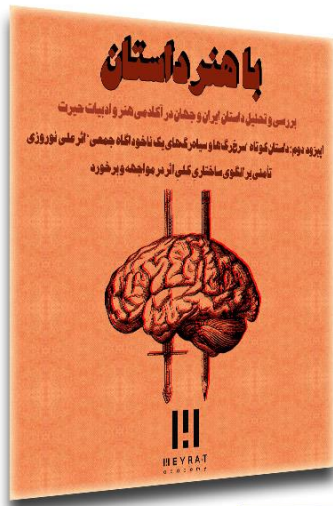
حمایت شما سهمی ارزشمند در ادامه انتشار مستقل و رایگان فصلنامه خواهد داشت و همواره قدردان و سپاسگزاریم.

۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۴۷۰۴۸۶

بانک صادرات، انجمن نویسندگان خلاق حیرت

فهرست

۶	ادبیات داستانی
۶	داستان کوتاه
۶	تمبرهای سرخ با تصویر لنین / دانیلو کیش / ترجمه احمد رضا تقوی فر
۱۷	جایی پایین تر از محل تخم‌ریزی ماهی‌ها / مهدی نوربخش
۲۳	و کنت شقه شده / میلاد قنبری
۳۱	تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی ادبیات داستانی
۳۱	بررسی کارکرد هژمونی‌های قدرت در روند شخصیت‌پردازی / موقعیت‌پردازی داستان «آشغال‌دونی» اثر غلامحسین ساعدی / غزاله سبوکی
۵۸	به هر حال هرکسی ایده خاص خود را دارد - تحلیلی بر داستان کوتاه «شاید اینجا یک نفر زندگی می‌کند» اثر محدثه طلوع / خالو خالد
۶۶	ادبیات نمایشی و تئاتر
۶۶	نمایشنامه
۶۶	کافه کلاغ (نمایش اپیزودیک) / مجتبی مقدم
۸۸	تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی ادبیات نمایشی و تئاتر
۸۸	تئاتر مشارکتی ویدئوگیم‌ها: گیم‌ر به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر / دنیل و سیدنی هومان / ترجمه مهسا عباسی
۱۱۴	ارتباط با ما

واحد دیداری-شنیداری مجموعه فرهنگی هنری حیرت برگزار می‌کند.

پادکست "با هنر داستان" - بررسی و تحلیل داستان ایران و جهان در آکادمی حیرت

قسمت دوم: داستان کوتاه

(سرخ‌رها و سیاه‌رگ‌های یک ناخودآگاه جمعی) اثر علی نوری

تأملی بر الگوی ساختاری کلی اثر در مواجهه و برخورد

[Castbox.fm/vi/965740440](https://castbox.fm/vi/965740440)

@Heyrat_athenarum
www.HeyratAcademy.ir

قسمت دوم پادکست «با هنر داستان» منتشر شد.

داستان کوتاه «سرخ‌رها و سیاه‌رگ‌های یک ناخودآگاه جمعی» اثر علی نوری؛ تأملی بر الگوی ساختاری کلی اثر در مواجهه و برخورد در این پادکست، منتخبی از جلسات بررسی و تحلیل داستان کوتاه توسط مجید خادم در آکادمی هنر و ادبیات حیرت را منتشر کرده‌ایم. این جلسات از بین صدها نشست و سمینار و سخنرانی برگزار شده بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ انتخاب شده‌اند. در هر قسمت، داستان کوتاهی از ادبیات ایران یا جهان و یا اثری از نویسنده‌ای نو قلم، از جنبه‌ای مشخص، بررسی شده است.

[Castbox.fm/va/6883864](https://castbox.fm/va/6883864)

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

پیشکش به سپیده نوری جمالویی

تمبرهای سرخ با تصویر لنین

دانیلو کیش

ترجمه احمد رضا تقوی فر

«مرا همچو مَهْری بر دل بگذار، مرا همچو مَهْری بر بازوانت، زیرا که عشق همچو مرگی است زورآور؛ و رشک، همچو گورخانه‌ای است جفاکار، شعله‌هایش شعله‌های آتش است، آتشی سوزان و مهیب.»

غزل غزل‌های سلیمان^۱ (۸:۶)

سرور ارجمند

هنگام سخنرانی جگرسوزتان دربارهٔ میشل^۲، پرسیدید «چه بر سر نامه‌های مندل اوسیپوویچ^۳ آمده است؟» و فرمودید که گزین آفرینه‌های چاپ‌شده بنیاد چخوف در نیویورک را نباید بی‌کم‌وکاست بپنداریم و شاید روزی نامه‌هایی پیدا شوند و از این رو نامه‌های در گزین آفرینه‌هایش، از مرز بیست گذر خواهند کرد. پس از ستایش

^۱ در متن اصلی تنها به غزل غزل‌های سلیمان (۸:۶) پیشانی نوشت است که برگردان آن را از نسخه ی کینگ جیمز آورده‌ام (مترجم).

^۲ شاید ژول میشل باشد، تاریخدان فرانسوی که باور داشت به برجسته بودن آزموده‌ها و زندگی شخصیت‌ها در گزارش‌های تاریخی (مترجم).

^۳ Mendel Osipovich

کوشش‌های تاب‌فرسای شادروانِ ناکام، یوسیف بزیمنسکی^۱ (که سی سال پژوهش کرد تا رد آدم‌هایی را بگیرد که اگرچه جان از کف نداده، نام‌ها، شهرها، کشورها و حتی قارهٔ خویش را از دست داده بودند)، گفتید که برای رخ‌گشایی نامه‌ها هنوز امیدی هست و آب رفته به جوی بازخواهد گشت.

ناچار شدم که برایتان بنویسم از برای این باورِ باورناپذیرتان، این باورِ باورناپذیر گستاخانه‌تان، که هنوز نامه‌های بیشتری هستند و در دستان کسی (از یادم بازگویی می‌کنم) "که از چرایی‌های احساسی یا از دیگر پرواهای آشکار، نمی‌خواهد دل از این نوشته‌های گران‌بها بکند". هرگز به اندیشه‌ام راه نیافت که هنگام سخنرانی‌تان بپرسم این چه بود که ناگهان -زیرا دو سال پیش، نه این پندار را آشکار کردید و نه در پیش‌گفتارتان چیزی از آن گفتید- چه بود آنچه که اینچنین شما را بی‌گمان کرد که بگویید «نام‌برده، اگر بختیار باشیم، شاید هنوز هم زنده باشد جایی در برلین، پاریس یا حتی نیویورک!» بی‌گمان برداشتِ خوش‌بینانهٔ شما، بیشتر بر پایهٔ پژوهش شادروان بزیمنسکی بود و بایگانی‌هایش. شما به آن‌ها دسترسی داشتید.

کسی که به دنبالش می‌گردید، آقا، «کسی که کلید گشایش این راز را در دست دارد» همان‌گونه که فرمودید، هنگام سخنرانی چند متر دورتر از شما نشسته بود. اگرچه او را یاد نمی‌آوردید؛ بی‌گمان حتی او را ندیدید. و اگر از پیشامد روزگار سایهٔ نگاهتان بر او می‌افتاد، می‌پنداشتید یکی از آن زنانی است که به سخنرانی‌های همگانی می‌روند و وانمود می‌کنند که می‌خواهند چیزی بیاموزند به گونه‌ای که بتوانند با به سرانجام رساندن خویش‌کاری‌های زمینی‌شان، رهسپار جهان مردگان بشوند و در پایان راه بگویند که در تاریکی نزیسته‌اند. ولی یکی از آن‌هایی که به‌راستی می‌آیند تا تنها دمی، تنهایی خویش را از یاد ببرند، تنهاییِ لبریز از اندیشهٔ مرگ یا به این چرایی ساده که تنها آدم دیگری را ببینند.

با اینکه مردم‌گریزانه زیست می‌کنم، آقا، دیگران را به ستوه نمی‌آورم با یادآوری‌هایی که مردم اندوداند همچو گورخانهٔ کلان پیکری پر از مردگان، نه فراوان به سخنرانی‌ها می‌روم و نه به ناآشنایانم نامه می‌نویسم و نه زمانم را چشم‌درراه پاسخی می‌گذارم. با این همه، پروردگار گواه من است -آن‌چنان که اکنون شما نیز گواه من هستید- که در سراپای زندگی‌ام نامه‌های بسیاری نوشته‌ام. و کم‌وبیش همگی روی سخن با یک نفر داشتند: مندل اوسیپویچ.

شما، کارشناس آفرینه‌هایش هستید و (خواست من این نیست که ناراستی‌های زندگی‌نامه‌نویسی‌تان را نمایان کنم) نیازی به توضیحات دراز ندارید؛ شما به‌آسانی راه‌وچاه را خواهید یافت.

در آن سروده که نام گیج‌کننده‌ای داشت «ستاره خوران» (پوشینهٔ نخست، ص. ۴۲)، «هم‌پُرسگیِ دو ستاره، دو هست بوده» به‌هیچ‌رو «فراوردهٔ همکاری نزدیک میان دو کنش نیمه‌خودآگاه و ناخودآگاه» نیست آن‌چنان

^۱ Iosif Bezimensky

که دوشیزه نینا روث - سوانسن^۱ باور داشت؛ بسا که بازنمود شاعرانه شوکی الکتریکی است که در روان مندل اوسیپویچ جریان یافت، دمی که چشمانمان به هم‌پُرسگی نشست در دفتر روزنامه روسکیه زاپیسکی^۲ (سرزده آمده بود «به گونه‌ای سرنوشت‌ساز و از پیشامد روزگار») در پاریس در یکی از روزهای ابری نوامبر ۱۹۲۲. افزون بر این، م.ا. آن‌چنان که بانوی نام‌برده می‌اندیشد در سروده‌های کوچ، «سرخوردگی‌هایش را» نسرود؛ او همواره همان کس بود که خود می‌گفت «شاعر پیشامدها»، اگرچه شاید این را با سایه‌ای از وارونه‌گویی بر زبان می‌راند.

آن هنگام بیست‌وسه ساله بودم... ولی من هیچ ارجی ندارم آقا، کوچک‌ترین ارزشی ندارم. بیاید به مندل اوسیپویچ بازگردیم. در سروده «دل‌آگاهی» چرخ بر همان پاشنه می‌چرخد و «ستاره‌خوارها» نه «هراس‌های ناخودآگاه در پیوند با سرچشمه‌های سروده سرا و از میهن رانده شدنش» بودند و نه «جابه‌جایی یک کابوس با توتم‌ها»؛ آن‌ها تنها آمیزش دو نگاره بودند. روزی با یکدیگر دیدار کردیم، مندل اوسیپویچ ناگهان دست‌به‌کار خواندن جستاری از یک گاهنامه علمی پرفروش شد درباره ستاره‌خوران، پدیده دو ستاره سخت نزدیک (از آنجاست بند «ستارگانی که پیشانی به پیشانی و چانه به چانه هم تکیه می‌دهند») که در ابر غبارآلودی جایی دور از کهکشان راه شیری یکدیگر را می‌خورند. و این نخستین انگیزه بود و دیدار ما دومین. دو رخداد در یک نگاره آمیخته شد. و از آنجاکه سروده‌سرایان به‌سان پیامبران سخن می‌آرایند، ستاره‌خوران، پیامبرانه شد: زندگی‌هایمان، آقا، به گونه ستاره‌خوارانه‌ای درهم آمیخت. اگرچه نام مندل اوسیپویچ به گوشم خورده بود پیش از آنکه ببینمش: همهٔ یدیش‌زبان‌های روسیهٔ آن روزگار - و نه تنها یدیش‌زبان‌ها - از مندل اوسیپویچ شنیده بودند. همچو هر چهرهٔ نیرومند و تبارمندی آراسته به دهان‌زد بود: سراپا ناشیانه از روی دست آنسکی می‌نوشت، فرزندی نامشروع داشت، به زن بازیگر آلمانی نامداری نامه می‌نوشت، از هجده سالگی دندان‌های مصنوعی در دهان می‌گذاشت (هنگامی که شوهری تنگ‌چشم، شاعر روس نام‌آشنا، فکش را پیاده کرد)، نخست به روسی می‌سرود و آن‌گاه به یاری پدرش آن‌ها را ترجمه می‌کرد، داشت دست‌به‌کار رفتن به فلسطین می‌شد و این‌چنین کرد و آن‌چنان. یک بار در روزنامه‌ها پرتره‌ای از او دیدم که پیوتر روتوف^۳ کشیده بود. بی‌درنگ جدایش کردم و به دفتر یادنگاشتم چسباند و با خود اندیشیدم، پرودگارا، مرد زندگی‌ام باید این‌گونه باشد! (آی ای جوانی جان‌گداز).

و ناگهان - پروردگارا! - روبه‌رویم ایستاده بود در دفتر روسکیه زاپیسکی و خیره بود به من. دستانم را زیر میز بردم تا لرزش‌هایشان را نبیند.

¹ Nina Roth-Swanson

² Russkie zapiski

³ Pyotr Rotov

فردایش من را برای شام به رستوران روسی مون پارناس^۱ برد. از آنجاکه، به گزارش داستانی که در آن هنگام دهان به دهان می چرخید، مندل اوسیپویچ، همچو بایرون، سراپا خوار می شمرد زنانی را که پیش نگاه مردمان خوراک می خوردند، هرچند که گرسنه بودم، جز فنجانی چای تلخ چیزی سفارش ندادم. باری، سپس تر، پیامدهای داستان بایرون را به او گفتم. میوه اش سروده ای پرآوازه شد که بزیمنسکی آن را «شعر پیکرشناختی» نامید، که بر بنیاد آن «پس از پاسداشت تن، جوهر آرمانی اندام های درونی که نه تنها دل را، بسا که یاس های کبود شش ها و ماریچ روده ها را دربر می گیرد و همچو دستکش چرم بُز پشت و رو پوشیده ای پدیدار می شود.» از این رو، این سروده، عاشقانه ای است ناب، نه «یک رشته پندارپردازی هایی درباره زهدان مادری!»

سرانجام، دل سپاری ما «مهارناپذیر و گریزناپذیر» شد؛ دریافتیم که با همه راهبندها، باید به زندگی هایمان می پیوستیم. من نباید به دل راهبند های در راه می زدم: خانواده، خاندان، بستگان، دوستان، کانون نویسندگان. و بی گمان آن دخترک بیمار بیچاره ای که همواره همچو واپسین دستاویز، راه را سد می کرد.

به خواستش به روسیه بازگشتم و در دفتر موسکوی روزنامه در-اشترن^۲ کاری دستوپا کردم. هر روز می شد یکدیگر را ببینیم. همیشه در دسترس بودم، اگر نگویم سایه اش بودم. سروده «خورشید زیر سایه های صورتی چراغ» پاسخ نیش دار مندل اوسیپویچ بود به سخنی که در این باره بر زبان راندم. (و نه «دل واپسی اش از خون ماهانگی» پناه بر خدا!).

آقا، شما آگاهید که م.ا در آن هنگام زن و دختری داشت (یا چنان که نینا روث-سوانسن گرامی می نویسد، «م.ا. پندارپردازی های جوانی اش را در خمیره یک همسر-مادر ورز داد!»). هرچند که شاید جگرسوز باشد، باید دوباره سرنوشت آن کودک خدازده ای را یادتان بیاورم که روث-سوانسن نادیده می گیرد، چنان که گویی بیماری مادرزادی اش می توانست سایه بر زندگی مندل اوسیپویچ بیفکند.

بر من مباد که ارزیابی های خودسرانه منتقدان را بیارایم، به ویژه واکاوی های دوشیزه نینا روث سوانسن را - من کمتر از همگان سزاوار انجام چنین کاری هستم و بیشتر از همگان - ولی چیزی هست که باید بگویم: ن.ر.س.، به خوبی آگاه بود از بودش دخترک بیمار، و از روی همدلی زنانه و بی گمان، خوی مادرانه (که همواره با ارزیابی موشکافانه در پیوند نیست)، همه سروده هایی را که واژگان *mayn kind*^۳ را دارند، این چنین خوانش می کند: «شکنجه ای در پیوند با بازدارندگی های فراخود و بار گناهی که بر دوش می کشید!» بیچاره مندل اوسیپویچ اگر می توانست این سخنان را بخواند، تنش در گور می لرزید. نه تنها از برای پستی

^۱ Montparnasse

^۲ Der Shtern یکی از برجسته ترین روزنامه های یدیش زبان روسیه بود که نخست در ۱۹۱۸ چاپ شد. (مترجم)

^۳ به چم «فرزندم» به زبان یدیش. (مترجم)

شگفت‌انگیزشان، هرچند بیشتر از همین‌رو، بسا که از برای اینکه آقا، م. اُ هرگز در کارهایش کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن کودک نکرد: چنین کاری را ویرانیِ چهارچوب‌های دینی می‌شمرد. آقا، من «بکرزای گناه‌کار» هستم، اگرچه تنها بازه‌ای هفت‌ساله میان ما بود، من فرزندِ منِ سروده‌هایش هستم. «واکاوی‌های ژرف‌نگرانه» ی نینا روث-سوانسن و تلاش‌هایش به اندازه‌ای بسیار، بر شالودهٔ رمان‌های سگان شکاری و ستون نمک و همچنین گزین‌سروده‌های ستاره‌ریزان است که این انگارهٔ پوچ را پیش می‌کشد که عشقِ بسانِ تن‌آمیزیِ ناشایستِ نزدیکان است، «کوششی برای نادیده انگاشتن تابو و یک روان‌پالایی در رؤیا!» اگر این گفته‌ام ناخرسندتان نمی‌کند، روث-سوانسنِ فرزانه، سخت کوشید تا «توتم‌ها و تابوها»ی خودش را به مندل اوسیپویچ پیشکش کند.

آیا نیازی هست که بگویم م. اُ بیشتر در پی این بود که بند بگسلد از پیوندهایی که از دو سو در زنجیرش کرده بودند همچو زنجیرهای لنگری. ولی دختر نگون‌بختش، با یک دل‌آگاهی که تنها به کودکان و دل‌گریختگان خداوند پیشکش شده است، دمی را دریافت که مندل اوسیپویچ در آستانه ایستاد و می‌خواست واژگان سرنوشت‌سازی را بر زبان راند؛ واژگانی که در راهش به سوی او با خودش بازگویی می‌کرد همچو پسری که در راه مدرسه خود را برای آزمونی آماده می‌سازد. با تکیه بر بالشت‌ها، کمر راست می‌کند و چشمانِ سوگناکش را سوی او می‌چرخاند و می‌کوشد چیزی بگوید، چیزی که همواره به فروش هراسناک و دیوگونه‌ای سرانجام می‌یابد. م. اُ پاره‌پاره از پشیمانی، کنارش می‌نشیند، دستش را می‌گیرد و به‌جای اینکه سخنان ازپیش آماده‌اش را بر زبان راند، سر بر دامنِ زنِ شرعی‌اش می‌گذارد. «خدا این کودک را همراه با پیشکشی به من بخشید تا مرا از خودپسندی بازدارد» او باز می‌گوید و آن‌گاه حق‌وهق می‌کند.

ویران است و باز به ادبیات، به «سرزمین نویدکرده»، کوچ می‌کند. (به کژیابی و بی‌وفایی‌هایی می‌اندیشم که شعر، بر سرش آورد!) آن‌گاه در آهنگِ ترکِ من شد. همچو کودکی ناخوش و دل‌گریخته‌ای خدایی خواستش بر من آشکار شد، با صدای زنگ در و چرخش کلید در قفل. گفت «در آزار هیچ سودی نیست» و گفت «مرا دل‌دادگی سزا نیست.» بارها از یکدیگر جدا شدیم از برای «به‌پسندی»، همچو رشته‌ای سیمین، بند گسستیم، می‌گفت «مرواریدهای روان بر تخته‌های ساییدهٔ زرد» (در آپارتمان کوچکم در خیابان مرزیلیاکوف^۱ در مسکو)، و آن‌گاه بی‌درنگ، «به‌گونه‌ای مهارناپذیر»، به آغوش هم افتادیم. (سرودهٔ برزخ چیزی جز پاسخی به آن جدایی‌ها نیست).

سرانجام، می‌گویم «سرانجام» زیرا سالیان رنج و گسست و جدایی را در بر می‌گرفت، دریافتیم که زندگی‌هایمان جاودانه با هم در پیوند بودند و نیروهای سست آدمی‌زادیمان نه در برابر عشقمان کارگر

^۱ Merzlyakov

می‌افتادند و نه سدی در برابرش بودند. م.ا می‌گفت «چنین عشقی هر سیصد سال یک بار به جهان می‌آید. میوه زندگی است و تنها داورش زندگی است. زندگی و مرگ.» از اینجاست که چم راستین «برزخ»، سروده‌ای که از پیشامد روزگار، خوانش نینا روث-سوانسن به چرند ناب فرو می‌کاهد. (نگاره جویبار، رود، در بافتار سخن شاعرانه، به‌ویژه هنگامی که سترده و سرکوب می‌شود، از کنش رؤیای ناخودگاه سرچشمه می‌گیرد و به پیرو رؤیاها، رودی خروشان، هرچند ناپیدا و سراپا پیدا - یک «مغاک پرپژواک» - هم به پچیچه واژگان اشاره می‌کند و هم به پاشیدن شاش.)

اکنون می‌خواهید معنای این پرتوپلاها چه باشد؟

نه، مندل اوسیپویچ هرگز شوهرم نبود، ولی معنای زندگی‌ام بود، درست همان‌گونه که من «دوای دردهایش» بودم (بنگرید به دو سروده «فرزند سرکش» و «گایا و آفرودیت» پوشینه سوم، ص ۵۰-۳۴۸). دلدادگی ما بی‌نیاز از «سرخوشی سیری‌ناپذیر خوی و رفتارها» بود، و در این گمانی نبود؛ خودخوری می‌کرد و خودپروری، ولی با اخگری هم بهر.

و آن‌گاه که «زمانه گسست جان‌گداز» گذشت، بندی و گروگان یکدیگر شدیم، و نمودار دمای «بیماری دلربای» ما یکنواخت‌تر شد. سراپای نیک‌منشی‌ام را، واپسین بازمانده پرورشم را از دست دادم. دیگر امیدی نداشتم که برای من باشد ولی او اینجا بود، استوار و به سختی خارا. تندنویسی را با روش گزن^۱ آموختم با افزودنی‌هایی که تنها برای خودم خوانا بودند. م.ا در اوج نامداری بود، نامی در اوج ارج و رویاروی چالش‌ها؛ من زن جوانی بودم و هنوز هم زیبا، چرایی دیگری برای تنگ‌چشمی آن‌هایی که رازمان را می‌دانستند. احساس گناهش، آزارهای پیوسته وجدانش، سرانجام رخت بستند. در سال‌های باهم‌آیی‌ها، در روزگار دل‌آزاری‌ها و دل‌دوستی‌ها، م.ا بهترین کارش را نوشت. (آقا، فراموش نکنید که نمایشنامه‌های انجیلی‌اش دربردارنده اشاره‌های بیم‌انگیزی بودند که حتی اگر در کشو می‌ماندند، در آن زمانه گرگینه‌سان نویسنده را به کام مرگ می‌کشاندند. با خواندن گزارش‌های دوشیزه نینا روث-سوانسن - شرمسارم، ولی انگار باید همواره به او بربخورم چنان‌که گویی رخت‌آویزی است که میانه اتاق کاشته باشند - و خوانشش از موسی که «نماد بیزاری سرکوب‌گشته از پدر-خاخام و پدر-خودکامه» بود، از خود می‌پرسم که آیا نینا ر-س. آن هنگام که به‌جای منتقدی موشکاف، مترجم و سخنرانی فروتن بود، هیچ نیندیشید به سال‌هایی که در روسیه گذراند «زیر آسمان‌های سنگدل نازنین موسای پیر»). من خود همه کارهای مندل اوسیپویچ را تایپ و رونویسی کردم؛ آقا، من مامای زایمان آفرینه‌هایش بودم (برای نمونه، بنگرید به سروده «و بانو بر زبان راند: آمین»، پوشینه دوم، ص ۹۴). چمدانم را سال‌ها بسته نگه داشتم، چشم در راه واژه‌ای. «شب‌های شکوهمند تب

¹ Guerin

درنده» ای را پگاه کردم در شپش‌دانی‌ها و اتاق‌های اجاره‌ای. یاد می‌آورم - اگر سزاوار باشم که یاد آورم - در هتل باکو، شور نخستین تن‌آمیزی‌مان را: رخت‌هایمان با یک‌رنگی کامجویانه‌ای بر رخت‌آویز بودند. (باید سر باز زخم از گفتن سخنی درباره‌ی خوانش روث-سوانسن از سروده‌ی «پوست‌های آمیخته» که فراتر از مرزهای پاکدامنی و دریافت همگانی است).

آقا، شاید بپرسید خب این‌ها چه پیوندی با گزین‌آفرینه‌های مندل اوسیپویچ دارند؟ خب، آقا، من پُلی هیمینای^۱ او هستم در آن سروده که چنین نام دارد (و ارزشش تنها در بافتار آزموده‌های ما آشکار می‌شود). م.ا می‌گفت: «خوشا گرده‌افشانی‌هایت در سراپای بندهایم، در سراپای واژه‌هایم، در سراپای درنگ‌هایم. همه‌ی آن آفرینه‌هایی که آفریده‌ام، حتی آن‌هایی که برگردانده‌ام، مُهر تو را بر دل دارند.» غزل غزل‌های سلیمان را در ۱۹۲۸ برگرداند؛ یعنی، در روزگاری که شکاف میان ما به گذشته پیوسته بود. (خنده‌دار است این دیدگاه زانیکوفسکی که ترجمه‌اش «ناراستی» دارد! آزادی‌هایی که م.ا به خودش بخشید همگی با نگره‌ی خود پگانه‌ی خودش درست‌انگاری می‌شوند؛ دلیلی نداشت که زانیکوفسکی پای پدر م.ا یوسف بن برگلسون^۲ ارجمند را به میان آورد، و او را سرزنش کند. م.ا دریافت‌های خودویژه‌ی خودش را در ترجمه‌هایش گنجانده، هنگامی که در این‌باره از او پرسیدم، پاسخ داد: «جدا از نیاز ناب، چگونه می‌توانستم این‌چنین از برگردان‌هایم شادمان شوم؟» ترجمه‌هایی را که از کاتالوس^۳، کانونیر پترارک^۴، و غزل‌های شکسپیر با همکاری شادروان ایزیرکوف آماده ساخت؛ باید در پرتوافشانی‌های همین چراغ خواند).

باید بگذرم از رخدادهای تاریخی که همچو چشم‌انداز خشنی پس‌زمینه‌ی زندگی‌هایمان را آراسته‌اند. هنگامی که به پشت‌سر نگاه می‌کنم، همه‌چیز گرد هم می‌آید در آمیزه‌ای از برف و باران و گل، در «یکپارچگی تاب‌ناپذیر یخبندان». ولی، آقا، شاید بی‌گمان شوی که مندل اوسیپویچ آن سیمای خشنی را نداشت که پرهیزکاری سخن ناسروده‌اش نوید می‌داد. نامه‌هایی که برای من نوشت به باروکی فلور بودند، از همه‌ی چیزهایی سخن می‌گفتند که در سروده‌هایش گفته بود - و چیزهایی که سروده‌هایش نمی‌گفتند: خوشی‌ها و آشفته‌گی‌های زاینده، نهان‌ترین شورها، شهرها، بواسیرها، چشم‌اندازها، چرایی‌های خودکشی، چرایی‌های زندگی، نایکسانی سروده و سخن ناسروده. نامه‌هایش دریغ‌های عاشقانه، اشاره‌های کامجویانه، نگره‌های ادبی، سفرنامه‌ها و پاره‌هایی از سروده‌ها را درهم می‌آمیخت. هنوز هم یاد می‌آورم باز نمود گل سرخی را، فراشد خورشید را، گفتارهای ناهمسانی را درباره‌ی کنه‌ها، گمان‌گونه‌هایی را درباره‌ی شایمندی زندگی پس از

^۱ در اساطیر یونانی یکی از موزهای نه گانه است و در هنر و ادبیات در پیوند است با دل آگاهی‌های شاعران و خنایاگرانی که آفرینه‌هایی می‌آفرینند در پاسداشت خدایان با درون مایه‌های مینوی. (مترجم)

^۲ Yosef ben Bergelson

^۳ Catullus

^۴ Petrarch

مرگ. یاد می‌آورم باز نمود درختی را، یک همانندسازی را که بر بنیادش جیرجیرک‌های زیر پنجره هتلی در کریمه جیرجیر می‌کردند همچو آوازِ کوک کردن ساعتی مچی، یاد می‌آورم تبارشناسی نامی را، شهری را، بازنمایی کابوسی را. و دیگرچیزهایی که یاد می‌آورم عاشقانه بودند: راهنمایی‌هایی درباره، اینکه در زمستان چگونه تن‌پوش بپوشم یا گیس‌هایم را شانه کنم، نیایش‌ها، «بغ‌بغ‌های پرتب‌وتاب» و تنگ‌چشمی‌ها - نیازی به گفتن نیست که بیهوده بودند.

سپس روزی نامه‌ای دریافت کردم. آقا، نیازی نیست که بگویم در دهشت ۱۹۴۹ چه گذشت، هنگامی که همه هم‌وندانِ کانون نویسندگانِ یدیش پاک‌سازی شدند. رخدادی که از آن سخن می‌گویم درست پیش از آن پیش‌آمدهای سوگناک رخ گشود. نامه‌ای دریافت کردم که برای دیگری نوشته شده بود. شاید بهتر بود کنج‌کاوی‌ام را سرسپرده قانون‌های هم‌زیستی می‌کردم و آن را نمی‌خواندم، ولی درخواست نابه‌جایی بود زیرا نامم به دست‌نوشته مندل اوسیپویچ روی پاکت نامه بود. نه، نامه عاشقانه‌ای نبود؛ درباره جان‌مایه و معنای سروده‌هایش بود - سفارش‌هایی به زنی جوان که داشت سروده‌های مندل اوسیپویچ را به روسی برمی‌گرداند. ولی نامه سرشار از سربستگی ویژه‌ای بود، آمیزه‌ای از «شوریدگی‌های دیونیزوسی»^۱ و «خودبینی بهبودناپذیر سیاه خروس جنگلی» (بازگفته از خود سروده‌اش). روان مندل اوسیپویچ برایم هیچ رازی در خود نداشت. من بی‌گمان بودم، آقا، هنوز هم هستم (اگر بی‌گمانی، دل‌داری ناب و خوددرست‌پنداری نباشد) که نامه عاشقانه پیش‌پا افتاده‌ای کمتر آزارم می‌داد، کمتر لرزه بر اندامم می‌انداخت: می‌توانستم ببخشم او را، «شوریدگی‌های دیونیزوسی» او را؛ به نام دل‌دادگی‌مان، دل‌دادگی بی‌همتا و بی‌هم‌آوردمان، باور دارم می‌توانستم ببخشم بی‌وفایی تنانه او را - از آنجا که خدایان نیز بی‌وفایند و چنین نیز شاعران، هیچ‌چیزی نابخشودنی نیست. ولی اینکه برای زن جوانی از سروده‌هایش نوشت، از روانش، سرچشمه‌های نهان دل‌آگاهی‌هایش؛ اینکه در بافتار گنگی که سروده‌هایش پیشکش می‌کنند، با او چیزی را به هم‌بهرگی نشست که تنها از آن من بود و از آن او، یک‌جور نخستین شیرۀ شب زناشویی^۲ - که، آقا، چیزی است که ویرانم کرد، هستی‌ام را لرزاند و آرامش پیشینم را به آزمون نهاد. همگی یک‌باره، در آشوب زلزله‌ای، «تخته‌های زرد» زیر پایم را گشود و من دست‌به‌کار دست‌وپا زدن شدم آن‌چنان که آدمی در کابوس دست‌وپا می‌زند. دریافتم که تنها راهی که می‌توانستم بر بنیاد آن از سقوط بی‌امانم پیشگیری کنم، کنشی کارساز بود، شکستن آینه‌ای یا چراغی با

^۱ دیونیسوس یا دیونیزوس، ایزد می و کشاورزی در یونان باستان. دیونیسوس نه تنها ایزد می با نیروی مست‌کنندگی‌اش، نیز نماد همه ی آیین‌ها و کارایی‌های می در میان مردمان بود. در افسانه‌های یونان، دیونیسوس یک جام خرگوشی داشت که هرچه از آن می‌نوشید هیچ‌گاه تهی نمی‌شد. در انگلیسی هر گاه با حرف بزرگ نوشته نشود به چم رام ناپذیر و مهار گسیخته است. (مترجم)

^۲ jus primae noctis اشاره به بایستاری در سده ی میانی اروپا که به خداوندان فتودالی راه می‌داد تا به تن آمیزی با زنان بندگان‌شان بپردازند؛ آن هم در شب پیوند زناشویی آن زنان. (مترجم)

سایه‌های صورتی (که آن هم پیشکشی از سوی او بود) یا شکستن چایدانِ چینی یا دماسنج گران‌سنگ. به سخن دیگر، می‌بایست کار دهشتناک‌تری می‌کردم. سپس چیزی به اندیشه‌ام راه یافت: نامه‌ها.

مندل اوسیپویچ از آنجایی که آپارتمان‌اش را بارها گشته بودند، نامه‌هایمان را به من سپرده بود. گفت «آزارم می‌دهد این پندار که بی‌چهرگان، دماغ در نامه‌هایت کنند.» نامه‌ها را به یکدیگر بستم با نوار مخمل سیاهی که در نخستین دیدار برایم آورد. و این نوار در یکی از سرودهایش پدیدار می‌شود، سروده‌ای که در آن، پیوستگی نحوی سطرها از سطری به سطر دیگر کش می‌آید همچو سربندی از گیجگاهی به گیجگاه دیگری. از آن دمی که نوار مخملی را با قیچی در دستم بریدم - بی‌گمان می‌خواستم گیسم را ببرم - با شتابی کند بر فرش افتادم. همین‌که نخستین نامه را پاره کردم، دانستم که دیگر نمی‌شود پا پس کشید، و این ناهمساز بود با دریافتی که همچو نیشتری سراپای تنم را نیش می‌زد: من هم اکنون نیز پشیمان بودم. دلدادگی ما اکنون همچو رمانی بود با برگ‌های گم‌شده‌ای، مانند نسخه‌ی چاپی ناقصی که آدمی به کتاب‌فروشی پس می‌دهد. پس کور از خشم و افسوس، هیچ نمی‌دیدم جز تیرگی تمبرهایی که همچو چکه‌ای از موم سرخ بودند. از آنجاکه با آفرینه‌های مندل اوسیپویچ آشنا هستید، بی‌گمان از خود می‌پرسید که او چگونه این چشم‌انداز را گزارش می‌کرد، این پرتره‌ی فلاندری که در آن پرتوهای نور از میان پرده‌ها بر چهره و دست‌های زنی می‌پاشند. از برای نگاره، از برای نور، آیا آتشی برپا می‌ساخت، باد بر اخگرش می‌انداخت، درهای اجاق‌گاز را می‌گشود؟ آیا بخاری دیواری را هم می‌افزود؟ (من بخاری دیواری نداشتم، و اجاق‌گاز آهنین بیرون بود، هرچند که ماه مارس بود، مارس یخ‌بسته‌ای بود.) باور نمی‌کنم که چنین می‌کرد. «گرگ‌ومیشی زلال» همه‌ی آن چیزی بود که نیاز داشت تا پرتوی بیفکند بر چهره‌ی زنی در کنار پنجره‌ای، و تمبرهای سرخ با تصویر لنین، بسنده بودند تا "مهر سرخ خون همایونی" را برجسته کند. (روشنگری‌هایتان از «خون همایونی» سراپا پذیرفتنی است.) آه، او راهی می‌یافت تا هیزم بر آتش دوزخ بیفکند!

می‌توانستم بگویم او از پیش، آن لغزش مرگبار را دریافته بود. دمی که چشم به من دوخت، دانست که در پی چه بودم: کپه‌ای کاغذپاره کنارم بود. ایستادم و کتاب‌هایش را به سوییچ پرتاب کردم. گفتم «دست‌نوشته‌ها را پاره کردم.» سپس پاکتی لبریز از عکس‌هایمان را به او دادم. «نابود کردم آن‌هایی را که ما را با هم نشان می‌دادند.»

تنها یک بار دیگر دیدمش. در یک گردهمایی بانگ نامه‌ای را خواند. در آن هنگام مرد درهم شکسته‌ای بود؛ انگار دریافته بود که پایانش نزدیک است. شما می‌دانید که سپس چه پیش آمد. شبی «بی‌چهرگان» او را بردند و ته‌مانده‌ی نامه‌ها را. و این‌گونه است که گزین آفرینه‌های مندل اوسیپویچ از پوشینه‌ی پنجمشان بی‌بهره می‌مانند و نامه‌هایش به بیست نامه به ناشران و دوستان فرومی‌کاهند. چیزی را که «شمشیر دهشت‌افزای انقلاب» سربه‌نیست نکرد، شیدایی عشق کرد.

آب رفته به جوی باز نمی‌گردد. گذشته از زیستن در ما سر باز نمی‌زند؛ نمی‌توانیم پاکش کنیم. از آنجایی که رؤیاها نگاره‌ای از جهان دیگرند و گواهی بر هست‌بودگی جهان دیگری، باید در رؤیاها به هم‌پُرسگی بنشینیم: در پیشگاه بخاری زانو می‌زند و با چوب‌های ترگونه خوراکش می‌دهد، یا با صدای دورگه‌ای مرا به نام می‌خواند. بیدار می‌شوم و چراغ‌ها را روشن می‌کنم. درد و افسوس نرم‌نرمک به شادی‌های جگرسوز یادآوری‌ها دگر دیس می‌شوند. دل‌سپاری هراسناک، شکلیا و دیرپایمان، زندگی‌ام را لبریز کرده و دریافتی به آن بخشیده است. بخت با من یار بوده است و من در جست‌وجوی هیچ پاداشی نیستم. من نباید در فهرست راهنمای کتاب‌های مندل اوسیپویچ باشم یا در زیست‌نامه‌هایش یا در پانویس سروده‌هایش. آقا، من خود، سرتاسر آفرینه‌های مندل اوسیپویچ هستم و سراپا آن من است او. آیا خوشبخت‌تر از این هم می‌شود بود؟

آقا، خواهش می‌کنم گمان نکنید که «سرنوشت خویش را پذیرفته‌ام» و تن داده‌ام. از آنجایی که هیچ‌کس نمی‌داند گورخانه مندل اوسیپویچ کجاست، هیچ نمی‌خواهم «شانه‌به‌شانه‌اش» بیتوته کنم (همان‌گونه که ^۱ Z. ی نگون‌بخت گفته است). اگر چنین پندارهایی توانستند دیدرو، آن ماتریالیست فریبکار را از خود به‌در کنند، چرا من نباید، جدا از همه چیزهای این جهانی، امیدوار باشم که در جهان دیگری با او به هم‌پُرسگی بنشینم؟ و من به خداوند باور دارم که در کنارش سایه هیچ نگاری را نمی‌یابم.

^۱ می‌تواند اشاره ای باشد به زانیکوفسکی منتقد در داستان یا شاید هم نخستین حرف نام زن شرعی مندل اوسیپویچ. (مترجم)

مجموعه داستان «سوگ کهنه» اثر مریم مرادی منتشر شد.

این مجموعه داستان از سوی مجموعه فرهنگی هنری حیرت و با همکاری انتشارات پرتو رخسید منتشر شده است.

این اثر، پنجاه و هشتمین کتاب منتشرشده در حیرت است.

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

جایی پایین تر از محل تخم‌ریزی ماهی‌ها

مهدی نوربخش

آنجا که باید خورشید را پرستید، قوانین حرارتی به درستی درک نمی‌شود. (برتراند راسل)

همین دیروز بود، که خبر دادن بالآخره آوردنش، بعد اون همه سال. دیگه بفهمی نفهمی فراموش شده بود، برای مردم، نه واسه من. اون‌هایی که این چند سال تازه ساکن محله شده بودن، خیالشون نبود، خوب ندیده بودنش. شاید فقط عکس قاب‌شده‌ش رو تو امامزاده دیده بودن، تازه اگه دیده بودن. فقط تک‌وتوک، چند تا پیروپاتال قدیمی محل که هنوز زنده بودن و از دست عزرائیل قسر دررفته بودن، به هم می‌گفتن، حالا دیگه پیداش کردن و با ناراحتی سر تکون می‌دادن. همون صبح اول وقت سردر امامزاده رو یه نوار از پارچه قرمز زدن، یک تاج گل از لاله‌های قرمز هم کنار در چوبی امامزاده گذاشتن. عکس محسن رو هم از تو شبستون برداشتن و آوردن وسط لاله‌های قرمز جا دادن. همه‌چیز همون شکلی جور شده بود که باید باشه که واسه مراسم ممدون سی سال پیش درست کرده بودن. من می‌گم سی سال، بلکه بیشتر، می‌دونی زمونه بدجور حساب کتاب رو از دستم در کرده.

صدای بلندگوی امامزاده خودشو تا ته بازارچه می‌کشوند و زیر تاق بازارچه می‌پیچید، «ممد نبودی بینی شهر آزاد گشته، خون یارانت بر ثمر گشته.» فقط همین صدا بود، اما وقتی کویته پور نفس تازه می‌کرد تا دوباره بخونه و فقط صدای زیر سینه زدن شنیده می‌شد، زنی با صدای زیر زنانه از سبزی فروش زیر بازارچه پرسید، ممد آقا توت‌فرنگی کیلویی چنده. با اینکه دلم گرفته بود، خندم گرفت. واقعاً تو دنیا چقدر ممد هست.

باورش سخته، حالا بعد از این همه سال با این همه چش به راهی ننه‌ش، پیداش کرده بودن. رفتم، روبه‌روی عکسش ایستادم. هنوز هم جوون و تروتازه بود. بیست سالی هم بیشتر نداشت، خیلی خوش‌تیپ‌تر از من، من که دیگه زرتم قمصور شده، گوشم رو بگیری جونم از ماتحتم می‌زنه بیرون. اما اون، با موهای انبوه و مجعد، ریش تنک و قطار فشنگ که ضربدري روی سینه‌اش بسته، به یه تانک چیفتن تکیه داده بود و لبخند می‌زد. یه آر.پی. جی هم روی کولش بود. درست داشت به من نیکا می‌کرد و لبخند می‌زد شاید هم پوزخند. فرق لبخند و پوزخند آدمای توی عکس حالی‌م نیست. آره به من زل زده بود اما همیشه یه غمی تو کل صورتشه. همه عکس‌هاش همین شکلیه. تو عکس قاب‌شده روی دیوار اتاقم که با برادرم گرفته هم همین شکلی بود. دو تایی می‌خندیدن. شاید عکاس بهشون گفته بود بگین چیز و بعد دکمه را فشار داده بود. به‌هرحال دوتایی به ریش من می‌خندیدن. خوب به حساب خودشون حق داشتن. اما اون چشم‌های میخکوب‌شده سینه دیوار یه دنیا غم داشت. شاید واسه من ناراحت بودن، شاید هم واسه خودشون. هر گوشه اتاق می‌نشستم اون چشای نیگام می‌کردن، یه نیگای پرغم، حتی وقتی چند سال پیش، قاب‌عکس رو از دیوار برداشتم تا دیگه جلوی چشام نباشه. اون چارگوش روشن‌تر پشت قاب به من دهن‌کجی می‌کرد. باز هم چیزی عوض نشد. باز هم یه غم بزرگ‌تر تو دلم جا باز کرد، فقط این دفعه دیگه دیده نمی‌شد. می‌دونی من یه عوضی وامونده‌ام، حتی حالا هم که می‌خوام بنالم و بگم چی به چیه، باز نمی‌شه، فقط زر می‌زنم، می‌خوام اما نمی‌تونم. همیشه خدا بیبوست دارم، زور می‌زنم اما چیزی از کله وامونده در نمی‌آد. از بچه‌گی بیبوست داشتم وقتی معلم سال سوم عاجز موند از دو کلوم حساب‌کتاب که از این مخ وامونده بزنه بیرون، با انگشت، درست مثل اینکه به در بزنه چند بار تق‌تق کوفت رو ملاجم و رو به بچه‌های کلاس گفت عقل، بعد ساکت شد و ادامه داد پر از پهنه. خوب با قسمت چی می‌شه کرد بیبوست نصیب من شد و شهادت نصیب محسن و ممدون. من پهن‌عقل رو چه به این حرفا. هر وقت خواستم دو کلوم حرف دُرس‌دِرمون بزنم، فقط شد گنده‌گوزی.

ننه محسن را همین چند ماه پیش کنار دیوار امامزاده خاک کردن. خدایامرز هر وقت چشمش به من می‌افتاد، بدوبیراه بود که مثل ریگ کف بیابون نصیبم می‌کرد. می‌گفت تو خجالت نمی‌کشی؟ تو دوستش بودی. هم‌بازی بچگی. برادرت اگه زنده بود چی می‌گفت؟ خوش به حالش که رفت و این روزا رو ندید. بعد لنگون‌لنگون گوشه دیوار کوچه رو می‌گرفت و می‌رفت.

خوب آره دُرس می‌گفت، هم‌بازی بودیم. اون هف‌هشت سالی بزرگ‌تر بود. هم‌سن ممدون بود. اما خوب هم‌بازی بودیم، زیر تاقی کوچه خونه کوکب‌خانوم، تیله‌بازی می‌کردیم. گاهی هم با تیله‌اش جووری می‌زد تو سر تیله‌ام که از وسط دو نیم می‌شد بعد با برادرم دوتایی به ریش من می‌خندیدن. خوب چه می‌شه کرد با قسمت بی‌کردار؟ تیله‌ام از همون اول شیکسه بود.

در مسجد ایستاده بودم. خشکم زده بود و به عکسش زل زده بودم و صدای بلندگو داخل گوشم می‌پیچید. «ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته خونِ یارانت پر ثمر گشته.» خماری از کلام پرید. به‌خصوص وقتی نوحه‌خون ساکت می‌شد و طنین صدای سینه زدن، تنها تو درگاهی امامزاده می‌پیچید. انگار یکی با کف دست محکم می‌زد تخت سینه‌م.

قدیمیا به اونایی که تو این چند سال ساکن محل شده بودن می‌گفتن که محسن پسر اوس مم‌جعفر نقش‌بنده که یه زمانی زیر همین بازارچه کارگاه داشته. تازه‌وارد جوروی به عکس نیگاه می‌کردن مثل اینکه یکی مرده اما دوباره بعد چند سال زنده شده یا اینکه تا همین دیروز نفس می‌کشیده و حالا خبر مرگش اومده. تو نگاهشون به احترامی دیده می‌شد، اما خوب، تک‌وتوکی بودن که گوششون بدهکار این حرفا نبود. به تخمشون هم نبود. خر خودشون رو می‌روندن.

چهل سالی می‌شد که اوس مم‌جعفر نقش‌بند، زیر بازارچه کارگاه داشت. روی کاسه‌بشقاب‌های کوچیک و بزرگ نقش اسلیمی می‌زد. یه دایره کف کاسه می‌زد، داخلش دو تا چش درشت و سیاه با مژه‌های بلند می‌کشید؛ مثل اینکه سرمه توش کشیده باشن. با قلم‌مو یک لب غنچه‌ای به قرمزی گل رز می‌کشید و با چندتا خط سیاه، یک دسته موی از فرق باز شده رسم می‌کرد. بعد دور سرش رو با خط‌های کوتاه و بلند شعاع‌های نور می‌زد. توی کاسه یک نوار رسم می‌کرد، داخل نوار با لوزی و مثلث چهارتا ماهی‌گلی می‌کشید. بعد همه‌شون رو تو کوره می‌پخت. شغلش همین بود. کاسه رو که پر آب می‌کرد، خورشید، کف کاسه افتاده بود. یه خورشید که چهارتا ماهی دور سرش می‌گشتن. نمی‌دونم، شاید هم دنبال هم گذاشته بودن. بین خورشید و ماهی‌ها یه بوته اسلیمی انداخته بود، از همون بوته‌هایی که همین‌شکلی رشد می‌کنن و همه‌جا سرک می‌کشن. اما باز تو اون چشای درشت با مژه‌های بلند یه غمی جا کرده بود. بنده‌خدا، چند سال پیش نمی‌دونم چی شد که دستاش به رعشه افتاد. قلم‌مو تو دستش می‌لرزید. قلم که روی سطح کاسه می‌نشست، خط‌ها از هم وا می‌رفت. چشم‌های خورشید لوچ می‌شدن. سیاهی مژه‌ها رو گونه‌ها پخش می‌شد. مثل اینکه اون دو تا چش بزرگ یک دل سیر گریه کرده باشن.

ممدمون و محسن، دل و جون یکی بودن. دُمشون به هم بسته بود. با هم می‌رفتن خط مقدم. با هم مرخصی می‌گرفتن و هر دفعه هم که بر می‌گشتن واسه من یه چیزی می‌آوردن. یادش بخیر دوتایی با پوکه‌های فشنگ برام یه جامدادی درست کرده بودن. فکرش رو بکن به جای گوله می‌شد خودکار و مداد توش جا داد. هی. چه می‌شه کرد از روزگار بی‌کردار. بعدها وقتی معطل پول شدم به یه مغازه که وسایل تزئینی داشت فروختمش. صاب‌مغازه جلوی چشاش گرفت چرخوندش و گفت این دیگه چیه؟ منم گفتم به چه دردی می‌خوره. طرف جامدادی رو روی پیشخون گذاشت و یه دسته‌شمع از همون‌هایی که تو کیک تولد فرو می‌کنن، داخلش ردیف کرد. چند قدم عقب رفت و به چشم خریدار بهش نگاه کرد. بهش گفتم واسه مداد ابرو، ماتیک، سرخاب و

اینجور چیزها هم خوبه. طرف می‌خواست بدونه از جایی بلندش نکرده باشم. گوزمغز فکر می‌کرد من دزدم. وقتی گفتم محسن و مدمون تو خط درستش کردن تا خودکار و مدادام رو توش جا بدم، فقط تو چشم نیگاه کرد. حس کردم می‌خواد به من بگه این حرفا اندازه دهنِت نیست، مواظب باش دهنِت نچاد. بالاخره خریدش. چیز قشنگی بود. پوکه‌ها دایره‌وار کنار هم تو چند ردیف پشت سر هم نشسته بودن. هر وقت سیگاری بار می‌زدم، داخل پوکه‌ها می‌چیدمشون. بعد به صورت ضربدری، ده بیست سی چهل می‌کردم. صد به هر کدوم می‌افتاد، بر می‌داشتم و می‌کشیدمش. نمی‌دونم اون سیگاری که صد بهش افتاده بود، برنده شده بود یا بازنده. اما خوب من دودش می‌کردم. حلقه‌های دود تو دل هم پیچ می‌خوردن می‌رفتن بالا. می‌شدن یه روح. می‌رفتن بالا، ناپدید می‌شدن، می‌رفتن پیش خدا.

حالا بعد این همه مدت اومده، با کلی خاطره گردگرفته تا من رو خفت بده. می‌دونم حالا می‌خواد بدون به اون جامدادی چکار کردم. خجالت می‌کشم تو چشاش چش بندازم. خبردار شدم که خیلی اتفاقی موقع خاک‌برداری واسه جاده شرکت نفت، وسط هورالعظیم پیداش کردن. می‌گفتن جایی که پیداش کردن یه زمانی زیر آب بوده. حالا که این چند سال بارون دُرس دَرمون نزده، آب عقب نشسته و تالاب خشک شده. مدمون تو مرخصی آخری، قبل از اینکه شهید بشه گفته بود محسن موقع عبور از کرخه دستش از طنابی که دو طرف ساحل بسته شده بوده جدا شده. زور آب زیاد بوده. خودش می‌گفت محسن رو دیده که تو موج آب بالاوپایین می‌رفته. حالا اینکه مدمون اون روز چی کشیده خودش داستانی. لابد آب، جنازه محسن رو با خودش تا جایی که زیر تیغ بولدورز گیر کرده، برده بود. فکر اینکه جنازه محسن روی آب داخل یه تالاب بی در و پیکر، بین نی‌زارها همینطور شناور بوده، تنم رو مورمور می‌کنه. بعد حسابی خیس خورده، سنگین شده و پایین رفته. حتی خیلی پایین‌تر از جایی که ماهیا تخماشون رو می‌ریزن. راستی چرا ماهیا این همه تخم می‌ریزن؟ که چی بشه؟ همین ماهی‌گلی حوض خونه ما، هر سال یه دنیا تخم می‌ریزه. تخماشون روی آب شناور می‌شه، بعد کلاغا میان لب پاشویه، چش می‌ندازن و تک‌تکشون رو، با اون نوک‌های سیاه نکبتی‌شون جمع می‌کنن.

بولدورز داشته تیغ می‌زده واسه جاده شرکت نفت، که راننده استخونای محسن رو دیده. لابد همون استخونای پوسیده هم دم تیغ بولدورز تکه‌تکه شده. مثل تکه‌های در هم و بر هم از یک پازل که دیگه نمی‌شه شکلی رو واسه اون تو ذهن سر هم کرد. می‌دونی، خیلی سال اومده و رفته. دیگه حتی تو ذهن هم نمی‌تونم محسن رو دَم نظر بیارم. وقتی زور می‌زنم که صورتش، حالت خنده‌ش یا وقتی روی خاک کوچه زانو می‌زد و چشم تنگ می‌کرد تا تیلهم رو بزنه دَم نظر بیارم، یبوستم عود می‌کنه. یه چیز چپ‌اندرقیچی دَم نظرم میاد که محسن نیست؛ یعنی مطمئنم که این شکلی نبود. یه چیز دیگه‌ای می‌شه که دخلی به سی سال پیش نداره. یه چیزی می‌شه امروزی. دیگه حال و هوای اون روزها رو هم نداره. رنگ و لعابش امروزی می‌شه. تازه تازه. محسن توی

قاب یه پازل کامل بود؛ مربوط به سی سال پیش. درست مثل همون روزهای من. اما با روزهایی که پشت سر هم اومدن و رفتن، با تغییر نمونه تکه‌هایی از اون تصویر کنده شد، گم شد و دیگه پیدا نشد. درست مثل خودم. اصلاً نمی‌تونم سی سال پیش خودم رو دمِ نظرم بیارم. می‌دونم، محسن تو اون تالاب لعنتی لابه‌لای اون همه نی پوسید و آخرسر زیر تیغ بولدوزر استخوناش ریزریز شد. اما من زنده‌ام. هنوز نفس می‌کشم؛ اما من هم تکه‌تکه شدم. یه چیزایی تغییر کرد. نمونه کاری کرد کم بیارم. بدجور کم آوردم و تو این پس زدن، مثل محسن تکه‌تکه شدم.

وقتی خماری کلافه می‌کنه، وقتی معطل چندرغاز پول می‌شم، کله‌م داغ می‌کنه. فکرهای عجیبی تو کاسه کله‌م پیچ می‌خوره. وقتی سرم تو لاک خودمه، مدمون و محسن رو می‌بینم که دست رو دوش هم، راست‌قد ایستادن و نگاهم می‌کنن. گوشه لب‌هاشون با چهره‌های آروم و پرشده از اعتماد، لبخند پیروزی ماسیده، شاید هم پوزخند تمسخر، گاهی دوتائی گیر سه‌پیچ می‌دن. وقتی نشئه هستم دلم می‌خواد به هیچی فکر نکنم. فقط دوست دارم گوشه اتاقم بنشینم و به سقف نیگا کنم. ترک‌های سقف مثل خطوط اسلیمی همه سطح سفید رو پوشوندن. حتی روی دیوار هم سرک کشیدن. تو لحظه‌ای که حسابی خمارم، دوتایی رو شونه‌هام فشار میارن، پس کله‌م رو گرفته تا وسط خشتکم پائین می‌برن. این قدر پایین که سروتیم یکی می‌شه. بعد بر می‌گردن، می‌رن توی قاب‌عکس، دست رو دوش هم می‌ذارن، تمام‌قد می‌ایستن و به من لبخند می‌زنن؛ شاید هم پوزخند. این حالتشون حسابی گُفری‌م می‌کنه تا اینکه یه روز قاب‌عکس رو از روی دیوار برداشتم و محکم روی موزائیک کف ایوون کوبیدم. اون چشای توی قاب شکسته همینطور خیره نیگام می‌کردن. دست بردم، عکس رو از بین خورده‌شیشه‌ها بیرون کشیدم، ریزریز کردم و تو هوا میون حیاط پاشیدم. چند تکه از صورت‌هاشون با یکی از چشم‌های محسن روی آب حوض شناور شد. ماهیا به تکه‌ها تُک زدن. محسن باز نیگام کرد، بعد روی آب خیس خورد، سنگین شد و زیر آب رفت. اون پایین، پایین‌تر از جایی که ماهی‌های لعنتی تخم‌وتَرکِشون رو می‌ریزن.

اما باز واسه من چیزی عوض نشد. همیشه رنگ آبی روشن‌تر پشت قاب، نکبت کل اتاق رو بیشتر به رخ می‌کشه. اون چارگوش روشن‌تر خودش شد یه شکل که با ترک‌های روی دیوار و سقف، شد یه نقش اسلیمی از همون‌هایی که یه زمانی اوس‌مم‌جعفر توی کارگاهش می‌کشید. لعنتی چیزی شده بود که می‌تونست باشه، اما نبود، یه چیز سرگردون و سرخورده که می‌رفت و در ترک‌های دیوار گم می‌شد. وقتی به این چیزا فکر می‌کنم گوه‌گیجه می‌گیرم. بیوستم بیشتر می‌شه. پهن کله‌م متورم می‌شه. باد می‌کنه.

بالاخره بعد این همه مدت آوردنش، تابوت محسن رو وسط ایوان امامزاده گذاشتن. خط‌های اسلیمی کاشیای امامزاده تو زمینه آبی آسمونی دیوار و سقف تو دل هم پیچ خوردن. وقتی خواستم ردشون رو بگیرم افتادن تو دل هم، تو دلم پیچ خوردن، دلم آشوب شد و قلب واموندم تندتند زد. تابوت محسن رو درست جایی گذاشتن

که همه این خط‌های لعنتی پیچ‌وپیچ زیر سقف به هم می‌رسیدن و یکی می‌شدن. نمی‌دونم چی شده که همه شروع کردن به سینه زدن، صدای سینه زدن مثل یه پتک تو کله‌م پیچید، صدای سینه زدن‌ها، مثل دود سیگاری حلقه‌حلقه تو دل هم رفتن، پیچ خوردن و رفتن پایین و دور قلبم افتادن. یکی هم زیر بغل اوس‌مم جعفر را گرفته بود. پیرمرد اومد و کنار تابوت زانو زد. چیزی زیر لب زمزمه می‌کرد. لابد حرف‌هایی که تو دلش بود. خودش می‌فهمید. مثل اینکه زبانش هم لغوه گرفته بود. حرف‌هاش تکه‌تکه شده بود. کنار دیوار امامزاده ننه‌محسن، روی سنگ قبر خودش ایستاده بود تا بتونه بهتر ببینه. من زودی سرم رو زیر انداختم. حتم داشتم یه کم دیگه نیگاش می‌کردم. می‌گفت تو خجالت نمی‌کشی. خوشا به حال بردارت که رفت و این روزگار رو ندید. دلم می‌خواست یه دل سیر گریه کنم؛ اما وقتی فکر می‌کنم چقدر عوضی‌ام اشکم در نیامد. چی می‌شه کرد با این بیبوست بی‌کردار. زمزمه پیرمرد در هم و بر هم بود. آهنگی داشت مثل گل‌وبوته‌های کاشیای امامزاده. تو دل گل‌وبوته‌ها پیچ‌وتاب می‌خورد و باهاشون یکی می‌شد. اهالی محل دور تابوت حلقه زدند و زیر لب فاتحه فرستادند. بعد با عجله اون تکه‌های استخون رو در قبر میان حیاط امامزاده خاک کردن. اون ته قبر جز چند تا تیکه‌استخون که با گل و خاک جوش خورده بود و تکه‌پاره‌ای از لباس تنش، چیز بیشتری نبود. تو ذهنم می‌خواستم تیکه‌ها رو سر هم کنم، درست کنار هم بچینم و یه محسن دُرس‌دَرْمُون بسازم. اما خیلی کم دارم. هر جور حساب می‌کنم، نمی‌شه. هنوز هم یه چیزی، باید یه جایی باشه که برنگشته، شاید هم برای همیشه گم شده باشه. شاید کف هورالعظیم، خیلی پایین‌تر از جایی که ماهیا تخم‌و‌تَرکشون رو می‌ریزن، هنوز هم چند تا تیکه‌استخون باشه که هیچ‌وقت پیدا نمی‌شه.

تو همین خیالات بودم که همه‌چیز تموم شد. روی قبر محسن یه کپه خاک تَلَنبار شده بود. اوس‌مم جعفر از سر قبر بلند شد، طرفم اومد و سرش رو گذاشت رو شونه‌م، واقعاً نمی‌دونم سر چه حسابی این کارو کرد. شاید چون هم‌بازی محسن بودم یا واسه اینکه من هم مثل محسن تیکه‌تیکه شدم. بعد رفت و از سر تاقچه ابوون امامزاده کاسه‌ای رو برداشت. از همون کاسه‌هایی که خودش یه عمر درست می‌کرد. با دست لرزون کاسه رو از حوض حیاط امامزاده پر کرد و روی خاک کُپه‌شده محسن گذاشت. نزدیک که شدم خورشیدِ توی آسمون اومده بود پایین. پایین‌تر از جایی که ماهیا تخم‌ریزی می‌کنن. خورشیدِ کف کاسه، با یه جفت چشم سرمه‌کشیده به من نیگا می‌کرد.

ادبیات داستانی

داستان کوتاه

و کنت شقه شده

میلا قنبری

توی پیاده‌رو گوشه دیوار نشسته افتاده بودم و بدنم را به دیوار در تاکسی فشرده می‌شدم. مرد خیکی بوگندویی که کنارم نشسته بود بوی تعفن و بوی مردار می‌آمد. مرا به دیوار تاکسی می‌فشرده که تکیه داده بودم به سطل زباله بزرگ توی پیاده‌رو بوی همه تاکسی را فرا گرفته بود. صورتم به شیشه چسبیده بود و آن طرف بیرون خیابان را نگاه می‌کردم. خودم را می‌دیدم که آنجا افتاده بودم و فقط دور شدنم را نگاه می‌کردم. تاکسی تاریک و خلوت بود. هیچ دردی نداشتم اما نمی‌توانستم تکان بخورم. شیشه سرد تاکسی به زخم بزرگ صورتم چسبیده بود و باد تمام بدنم را بی‌حس می‌کرد. خون رقیقی که از صورتم روی شیشه پخش می‌شد را باد پیش از آن که از زخم سرتاسری‌ام سرازیر شود خشک کرده بود. آشغال‌ها و برگ‌های خشک خرد شده با باد می‌چرخیدند و می‌نشستند روی اندام داخلی مرطوبم به چرم در تاکسی می‌چسبیدند. می‌خواستم از جایم بلند شوم و کمی جابه‌جا شوم اما تعادل نداشتم. گوشه صندلی چپانده شده بودم در پیاده‌رو خالی. نمی‌خواستم کسی متوجه من شود. یک حس ترس همراه با خجالت در من به وجود آمده بود. اگر حرف می‌زدم نگاه‌ها به سوی من می‌چرخید. مدتی بی‌صدا و بی‌حرکت همان‌جا ماندم. می‌خواستم با دستم آشغال‌هایی را که به معده‌ام چسبیده بود بتکانم اما تعادلم به هم می‌خورد و مرد خیکی بدبو که به زودی خواب رفته بود بیشتر روی من افتاد زمین. داشتم مچاله می‌شدم کنار دیوار.

دو نفر تلوتلوخوران از خیابان رد شدند و مرا ندیدند که به دیوار شیشه تاکسی چسبیده بودم و نگاهشان می‌کردم. سرم را چرخاندم و از مثلث شیشه تاکسی دیدم که رفتند آن طرف خیابان و به من نزدیک شدند.

تا کسی دیگر دور شده بود و ندیدمشان که جلویم ایستادند. سرم را روی بالشتک صندلی گذاشتم و خودم را بی حرکت و بی صدا در تاریکی پیاده‌رو کشاندم. به خاطر تکان‌های ماشین می لرزیدم از سرما. آن دو نفر به جلو نگاه می کردند و قاه‌قاه می خندیدند. روبه‌روی من در پیاده‌رو ایستاده بودند و من گوشه صندلی عقب بودم برای همین مرا نمی دیدند. راننده که تا آن لحظه تقریباً ساکت بود یک دفعه خنده‌اش به گریه تبدیل شد. کناری‌اش که روبه‌روی من نشسته بود گفت: «خوبی داداش؟»

دوستش گفت: «بعضی وقتا با خودم می گم این دنیا و اون دنیا همش الکیه. یعنی هیچ به هیچه. کی می دونه. همه‌ش بدبختی و سگ‌دو زدن تهشم هیچی.»

راننده انگار سرش گیج می رفت. همان طور که هق‌هق می کرد گفت: «آره خوبم داداش. یه دفعه یه حالی شدم.»

دوستش زیر شانه‌اش را گرفت و گفت: «نه آقا. ناشکر نباش. بالاخره همه‌ش هم بدبختی نیست.»

مسافر بغل دستی‌اش گفت: «چه حالی؟»

دوستش جواب داد: «واسه ما که همه‌ش بدبختی بود و نکبت. اگه یه روز نتونم با این لگن کار کنم باید برم بمیرم.»

راننده اشکش را پاک کرد و گفت: «یه حالی که نمی تونم توضیحش بدم بهت. یه حس رهایی از همه چی ولی نه اون جووری که تو فکر می کنی. حسش قلبمو به درد می آره. نمی دونم چطور بگم داداش.»

رفیقش گفت: «چی بگم آقا. شما هم حق داری. من فقط می گم نباید این قدر بدبین بود.»

کمی روی صندلی جابه‌جا شد و گفت: «بی خیال داداش. فردا همه اینا رو یادت می ره. بیا امشبمونو خراب نکنیم.»

آن یکی گفت: «نمی دونم این دنیا کی روی خوش به ما نشون می ده. آره ما که داریم ادامه می دییم ولی هی...»

راننده گفت: «تو نمی فهمی من چی می گم. یعنی هیچ کس نمی تونه بفهمه. به خاطر مستی نیست. خیلی وقتا این حال می آد سراغم. همیشه نادیده‌ش می گرفتم. چون می ترسیدم. می ترسیدم کاری دست خودم بدم؛ ولی الان نمی ترسم.»

گفت: «واقعاً نمی فهمم.»

راننده و مسافر بغل دستی‌اش از جلوییم بلند شدند و رفتند. چند دقیقه بعد وقتی که دیگر صدای آن دو نفر نمی‌آمد به خودم جرئت دادم و از پشت سطل زباله خیکی گفتم: «وایسا.»

ایستادم و دستم را به دستگیره دیوار گذاشتم. یک دگه کوچک جلوتر خلوت بود. دگه سرعتش را کم کرد و من لی‌لی‌کنان راه افتادم به سمت تاکسی. ایستادم و گفتم: «ببخشید.»

فروشنده ترمز زد و دگه را نگه داشت. گفت: «بفرما.»

دستم را کردم توی جیبم و با آن در تاکسی را باز کردم. کارتم را بیرون آوردم و سرم را به در دگه تکیه دادم تا با صورت روی آسفالت نیفتم. به راننده گفتم: «یه کنت سیلور.»

کارتم را که پیش خودم جا مانده بود دادم به فروشنده و گفتم: «ممنون. کرایه‌م چه قدر می‌شه؟»

گفت: «قابل نداره.»

گفتم: «فندک هم داری؟»

گفت: «پونزده تومن.»

گفتم: «ممنون.»

گفت: «رمز؟»

گفتم: «من هیچ پولی ندارم. کارتم رو جا گذاشتم.»

گفت: «همون جا آویزونه.»

کنار شیشه تاکسی به سمت جلو ایستاده بودم تا نیم‌رخم به سمت فروشنده دگه باشد. راننده رسید و کارت را به سمتم دراز کرد و گفت: «الهی خیر نبینن. هر روز شما حروم‌زاده‌های مفت‌خور به تور من می‌خورین. یکی تون دست نداره، یکی تون پا نداره، یکی کیفشو زدن. یکی باباش مرده. تو که پول نداشتی گه خوردی سوار شدی.»

برای اینکه مرا نبیند خودم را به گوشه‌ای جلوی مجله‌ها کشاندم و کارت را از دستش گرفتم اما رسیدش افتاد روی زمین. گفتم: «ممنون.»

گفت: «خیر و برکت.» و از پشت دریچه کوچک تاکسی رفت ته دگه. از تاکسی فاصله گرفتم و با فندکی که کنار مجله‌های جلوییش آویزان بود سیگار را روشن کردم. دگه از سر لج گاز داد و رفت. دود غلیظی از اگزوزش

بیرون آمد که توی حلقم فرودادم و پیش از آنکه به ریه‌ام برسد از سمت باز دهانم خارج شد. برای آنکه کسی متوجه‌م نشود دستم را روی سوراخ بزرگی که از دهانم شروع می‌شد و گلو و سینه و تا معده و پایین‌تر ادامه داشت گذاشتم تا بهتر بتوانم از سیگار نفس بکشم. به سرفه افتادم. به هر زوری بود به درخت کاجی تکیه دادم به تیر برقی که آنجا بود. موبایلم را که توی جیبم نبود بیرون آوردم و یک کام دیگر از آن گرفتم. سیگار از دستم افتاد توی جوب و شکست. نمی‌توانستم تعادلم را حفظ کنم. خم شدم و از جوب روی زمین برش داشتم. با لباس تکه‌پاره‌ام خشکش کردم اما دیگر روشن نشد. صفحه‌اش خرد شده بود. هوا زیاد سرد نبود اما بادی که می‌آمد باعث می‌شد سمت راست معده‌ام یخ کند و سمت چپ کبدم درد بگیرد. آرام شروع کردم به راه رفتن با همان یک پا و چوب بلندی پیدا کرده بودم که زیر بغلم گذاشتمش. دستم را هم می‌گذاشتم به دیواری که آنجا نبود تا بتوانم تکیه‌گاهم کنم. می‌پریدم و می‌رفتم جلو. باد آشغال‌ها را می‌آورد و می‌زد توی صورتم. دو تا سگ ولگرد داشتند با ماشینشان گشت می‌زدند و توی زباله‌ها می‌چرخیدند. اول ترسیدم به من حمله کنند و پاچه‌ام را بگیرند اما مظلومیت خاصی توی چهره‌شان بود که باعث می‌شد حس صمیمیتی بین ما ایجاد شود. سربازی که راننده بود آب از لب‌ولوچه‌اش آویزان بود. نزدیکشان شدم و گفتم: «سلام سرکار. آتیش دارید؟»

افسر سرش را بالا آورد و گفت: «هاپ‌هاپ.»

گفتم: «چیزی هم نصیبتون شده تا حالا؟ منم مثل شما خیلی گرسنمه.»

پنجه‌هایش را بالا آورد و فندکش را گرفت زیر سیگار روی لبم. گفت: «می‌خوای تا یه جایی برسونیم؟»

دستی روی سرش کشیدم و گفتم: «باید یه کاری واسه خودم بکنم. شاید دوباره دیدمتون، خوش به حال شماها.»

دم تکان دادند. راه افتادند و رفتند جلوتر نگه داشتند. افسر پیاده شد و رفت گوشه دیوار یک پایش را داد بالا و شروع کرد به شاشیدن.

دیگر عادت کرده بودم با یک پا راه بروم. اما خسته بودم. همه‌جا خلوت بود. کسی توی خیابان‌ها نبود و چراغ خانه‌ها خاموش بود. اما من باید می‌رفتم و خودم را پیدا می‌کردم. من این طرف شهر بودم و خودم این طرف شهر. تقریباً به مرکز شهر که رسیدم نمی‌دانستم کجای شهر هستم. برج‌ها و مجتمع‌های بزرگ و کوچه‌های ناآشنای محله‌ها. هیچ‌وقت گذرم نیفتاده بود به این قسمت از شهر که تقریباً هر روز از آنجا رد می‌شدم. روی سکوی جلوی یک دهنه مغازه چند طبقه نشستم. روی انبوه تنها تابلوهای جلوی فقط نوشته بود خیاطی و جراحی. نمی‌خواستم کسی سمت راست بدنم را ببیند، همان‌جا کنج دیوار طوری دراز کشیدم که سمت چپ

بدنم معلوم نباشد. نفهمیدم کی خوابم برد ولی صبحش با صدای بالا رفتن کرکره مغازه که داشت روده‌های آویزانم را لگد می‌کرد از خواب پریدم. این بار تابلو را در روشنایی روز نگاه کردم. دوزندگی، پیوند اعضا. مغازه دکتر آخرین طبقه این مجتمع کوچک بود که من جلوی خوابیده بودم. با خودم خیال کردم شاید او بتواند کمکم کند. از آسانسور مغازه بالا رفتم و یک‌راست رفتم توی مطب خیاطی. همین‌طور بی‌مقدمه و یک‌پایی رفتم و جلوی ایستادم. دکتر پشت میزش نشسته بود و داشت زخم پای یک شلوار را نگاه می‌کرد. گفتم: «اوستا، کمکم کنید.»

اوستا خیاط از بالای عینکی که روی نوک بینی‌اش بود نگاهم کرد و گفت: «چی می‌خواید آقا؟ چه خبرتونه؟ باید اول نوبت بگیرید.»

گفتم: «می‌دونم آقای دکتر. ولی من شرایطم اورژانسیه. منو ببین!»

دکتر بی‌آنکه سرش را از پای چرخش بالا بیاورد گفت: «جَوون تو خیلی بد جر خوردی. این پارگی دیگه قابل تعمیر نیست.»

گفتم: «خواهش می‌کنم اوستا. یه کاریش بکنید.»

اوستا خیاط زخم بیمار را طوری فشار داد که او جیغی زد. بعد رو به من گفت: «ببینید آقا. شما اول باید نوبت بگیرید. در ضمن ما بیمه هم قبول نمی‌کنیم. بفرمایید بیرون.»

گفتم: «جناب دکتر، من نمی‌دونم بقیه‌م کجاست. همین‌ا رو بخیه بزن.»

دکتر متر دور گردنش را برداشت و گفت: «پسرم بدن تو دیگه پوسیده شده، والا این قدر راحت پاره نمی‌شدی. تازه نصف دیگه‌ت هم نیست. کاری از دست من برنمی‌آد.»

لی‌لی‌کنان و ناامید از مطب خیاطی بیرون آمدم. دیگر برایم اهمیتی نداشت کسی مرا در آن وضع ببیند. باید توی شهر دنبال خودم که سرگردان و ناقص بودم می‌گشتم. هم‌زمان که میان آدم‌ها می‌چرخیدم از خودم فرار می‌کردم. می‌ترسیدم خودم را پیدا نکنم و با خودم روبه‌رو شوم. به آدم‌ها نگاه می‌کردم تا چهره خودم را در آن‌ها نبینم. می‌ترسیدم از اینکه دستم روی شانهم گذاشته شود و من برگردم و خودم را ببینم. هراس داشتم.

درنهایت تصمیم گرفتم به همان مکان بروم. به جایی که این اتفاق برایم افتاده بود. جالب این بود که خودم هم دقیقاً همین تصمیم را گرفته بودم. رفتم به طرف آنجا راه افتادم. در راه فکر می‌کردم درحال قدم زدن که بودم. این دوپاره شدنم مشکل من نبود که نصف شده بودم. من توخالی شده بودم آن قدر که تهی شده بودم.

به همین خاطر نصف شده بودم به راحتی دو نیم شده بودم برای همین. فرقی نمی‌کرد این طرفم را داشته باشم یا این طرفم را نداشته باشم چه فرقی داشت.

همه‌چیز داشت از ذهنم عبور می‌کرد وقتی به آنجا نزدیک می‌شدم به یاد می‌آمد. همه لحظه‌های آن حادثه برایم زنده می‌شد. یاد آمد وقتی که من داشتم رد می‌شدم از جلوی ترمینال درحال عبور بودم. دو راننده تاکسی که می‌گشتند دنبال مسافر بودند. به سمت آمدند به طرف من و هرکدام می‌خواست مرا برساند با خودش ببرد. منی که اصلاً تاکسی نمی‌خواستم با تاکسی بروم. پیش از آنکه حرفی بزنم یکی دست چپم را گرفت دست راستم را قبل از اینکه حرفی بزنم آن یکی کشید. از وسط دو نیم شدم با کوچک‌ترین کششی از هم گسیختم. من که کاملاً پوک و پوسیده شده بودم مثل یک برگه کاغذ پاره شدم. راننده بی‌آنکه نگاهم کند مرا کشاند و سوار تاکسی کرد و همان‌جا رهایم کرد توی پیاده‌رو و رفت.

خودم را می‌دیدم که حالا به خودم نگاه می‌کردم. یک پا یک دست نصف سر نصف تن یک آدم درست از وسط نصف شده. برگشتم به خانه آمدم با نیمه‌ام. هنوز هم جدا هستم از خودم زیاد دور نیستم. حالا من با خودم می‌نویسم نشسته‌ام این‌ها را می‌نویسم برای خودم.

heyrat academy

@heyratacademy

148 مشترک • 35 ویدیو

آکادمی هنر و ادبیات حیرت... بیشتر

t.me/dastane_shiraz و 6 پیوند دیگر

مشترک

ویدئوها فهرست‌های پخش جستجو

قدیمی‌ترین

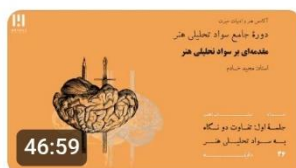
محبوب

جدیدترین

مفهوم هنر آوانگارد - هنر
مبارزه و انقلاب‌پذیری
354 بازدید • 5 ماه پیش

مقدمه‌ای بر سواد تحلیلی
هنر، جلسه اول
311 بازدید • 3 ماه پیش

مقدمه‌ای بر سواد تحلیلی
هنر، جلسه صفر
166 بازدید • 3 ماه پیش

مقدمه‌ای بر سواد تحلیلی

شما

اشتراک‌ها

کوتاه ویدیوهای ...ube

صفحه اصلی

کانال یوتیوب آکادمی هنر و ادبیات حیرت

مجموعه‌ای متنوع و تخصصی و پر بار از برخی سمینارها، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی حیرت در موضوعات ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، سینما، فلسفه و علوم انسانی را در کانال یوتیوب حیرت مشاهده کنید:

Youtube.com/@heyratacademy

آکادمی هنر و ادبیات حیرت

دوره جامع آموزشی تخصصی

داستان نویسی

ادبیات داستانی
نمایش نامه
فیلم نامه

(حضور و آنلاین)

چهارراه مشیر، مجتمع شمس العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

@Heyrat_athenarum
www.Heyratacademy.ir

ادبیات داستانی

تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

بررسی کارکرد هژمونی‌های قدرت در روند شخصیت‌پردازی / موقعیت‌پردازی داستان «آشغال‌دونی»

انتر غلامحسین ساعدی

غزاله سبکی

مقدمه

در طول تاریخ ما انسان‌ها به کمک ابزارهایی خودساخته به نام داستان توانسته‌ایم به درک خود و دیگران همچون شخصیت‌هایی موجود دست یابیم و به نظر می‌رسد پایه کل شناخت انسان از خویش و دیگران مبتنی بر داستان‌ها بنا شده است و بالاخص شناخت ما از خود و من واحد یا من‌های متعددمان همواره شناختی تحت داستان‌ها و تحت نظام شخصیت‌پردازی / موقعیت‌پردازی بوده است. در انبوهی از داستان‌ها همواره شخصیتی به‌منزله موجودی تنش‌پذیر در بستر زمانی / مکانی وجود دارد که در حرکت به سمت خودآگاهی و من ترجیحی همچون خواستی ضمنی باعث ایجاد حرکت و پیشروی در داستان شده است. حال در برخورد با داستان «آشغال‌دونی» با سیر حرکت شخصیتی در بستر زمانی / مکانی خاص مواجه می‌شویم که در مسیر رسیدن به خودآگاهی و من ترجیحی یا همان خود آرمانی گام می‌نهد.

مسئله خودآگاهی و شناخت از خویشتن پیشینه‌ای طولانی و باسابقه در مطالعات گوناگون ازجمله فلسفه داشته است و فیلسوفان متعددی به این مبحث پرداخته‌اند و به این امر نظر دارند که من فقط زمانی می‌توانم از خویشتن خود آگاهی پیدا کنم که از چیز دیگری که خودم نیستم، آگاه شوم و انسان در برخورد و مواجهه با انسانی دیگر است که خویشتن را انسان می‌پندارد و از انسان بودن خود اطمینان ذهنی پیدا می‌کند. در این

مقاله با امداد از نظریات هگل درباره مفهوم خودآگاهی و پیکار و با دور و نزدیک شدن به آراء معرفتی او و تنی چند از دیگر فیلسوفان و نظریه‌پردازان سعی در توصیف و تشریح مسیر حرکت شخصیت مرکزی در نسبت با مفاهیم قراردادی روایت دارم.

در دستگاه فکری هگل خودآگاهی فقط از طریق مواجهه با غیرخودی از جنس خود امکان‌پذیر است. روند خودآگاهی مدیون دیگری است. غیریتی که در دیگری وجود دارد، در متعلق آگاهی هم حضور دارد؛ زیرا اساس آگاهی بر آگاه شدن از چیزی است و آنچه موجودی را در جایگاه من موجودیت می‌بخشد، خواست و آرزوی نسبتاً آگاهانه است؛ بنابراین منِ انسانی منِ خواست و آرزوست و رانۀ فعال در این مسیر رانۀ خواست شناسایی است. در نگاه هگل یگانه خواست و آرزویی که موضوعش خواست و آرزوی دیگر است، رابطه انسان با خودآگاهی است و نخستین شکل این خواست در تاریخ آزمجوبی است که به موجب آن انسان می‌خواهد انسان‌های دیگر ارج و قدر و حقش را بشناسند؛ اما دیگران نیز چنین آرزویی دارند و در نتیجه تقابلی بین این خواست و آرزو پیش می‌آید که آغاز پیکار میان آدمیان است. هگل در کتاب پدیدارشناسی روح از این وضعیت با عنوان پیکار بین خدایگان و بنده نام برده است؛ پیکاری که ارتباطی مستقیم با مسئله خودآگاهی دارد؛ پیکاری تا پای جان در راه شناساندن ارج خویش؛ پیکاری جانبازانه در پی آزمون و آبروی محض خود. نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت، این است که خودآگاهی فقط در تعامل با کنش و واکنش اجتماعی است که به شکوفایی می‌رسد و پرورش می‌یابد، نه در انزوا. در این وضعیت سوژه فقط فاعل شناسا نیست؛ بلکه عامل هم هست. برخلاف شناسایی که انسان را در آرامشی کارپذیر و منفعل نگه می‌دارد، خواست یا آرزو انسان را ناآرام می‌کند و به کار و کنش برمی‌انگیزاند. ابتدای رابطه ارباب و بنده به قصد بازشناسی آغاز می‌شود؛ اما در نهایت ترس از مرگ، ترسی که ضامن حیات انسان است، بنده را مجبور به تسلیم شدن در مقابل ارباب می‌کند و در پی این تسلیم تن به کار کردن برای ارباب می‌دهد. در این گذرگاه نخستین انسانی که نخستین بار به انسان دیگر برمی‌خورد، خویشتن را انسان می‌پندارد و از انسان بودن خود اطمینان ذهنی پیدا می‌کند؛ ولی برای اینکه این اطمینان ذهنی و تصور به مرتبه علم برسد، باید تصویری را که از خویشتن در ذهن دارد، بر دیگران تحمیل کند. به عبارت دیگر باید جهان موجود را که در آن قدر و اعتبارش شناخته شده نیست، به جهانی مبدل کند که قدر و احترامش در آن شناخته شده است و این دگرگونی را همان کنش/فعالیت/کار نام می‌نهد. کنش/فعالیت/کار که عین عاملیت سوژه است، هم ارباب را ارباب نشان می‌دهد و هم تجسم بندگی بنده است و در عین حال نفی‌کننده نیز هست. کار با تغییری که ایجاد می‌کند، هم رفع را در خود دارد و هم اثبات را. هگل در نوشته‌های اولیه‌اش به رابطه دائمی انسان با اشیاء اشاره می‌کند و معتقد است که انسان می‌تواند عینیت اشیاء را با نابود کردن یا تغییر دادن بقا ببخشد. این کنش زمانی آغاز می‌شود که انسان بخواهد خود را بر نخستین فردی که با او روبه‌رو می‌شود، تحمیل کند؛ اما فرد دوم نیز به اقتضای انسانیتش به همین سان رفتار می‌کند و در نتیجه نخستین کنش آدمی که نخستین فعالیت موجد

انسانیت نیز هست، به صورت پیکاری جانانه میان دو موجودی جریان می‌یابد که دعوی انسانیت دارند. به نظر می‌رسد این نبرد ارج‌شناسانه فقط با مرگ یکی از دو حریف یا مرگ هر دو در یک زمان پایان می‌یابد؛ اما اگر هر دو رقیب در نبرد کشته شوند، آگاهی یک‌سره نابود می‌شود و اگر هم فقط یکی از دو حریف زنده بماند و دیگری کشته شود، دیگر ممکن نیست ارج ارباب از جانب بنده شناخته شود؛ زیرا مغلوبِ مرده پیروزی غالب را نمی‌شناسد. به همین خاطر پیکار جو باید حریف خود را به شیوه‌ای جدی نابود کند. باید زندگی و آگاهی او را برایش باقی بگذارد و فقط استقلال او را از میان ببرد و او را بنده خود کند. ارباب صرفاً مصرف‌کننده و نابودکننده چیزهایی است که به دست بنده دگرگون شده است و چون کار نمی‌کند، چیزی استوار بیرون از خود پدید نمی‌آورد و لذت و رضایتش جنبه ذهنی دارد؛ اما بنده با دگرگون کردن و تربیت کردن خویش اشیاء و جهان را دگرگون می‌کند و به سبب کار موجودی فوق‌طبیعی و آگاه از واقعیت خویش می‌شود. بنده با کار کردن روح مجسم و جهان تاریخی و تاریخ عینیت‌یافته می‌شود. وضعیت اربابی به دلیل تنبلی و تن‌آسایی به بن‌بست می‌انجامد؛ ولی حالت بندگی به دلیل کار و کوشش سرچشمه همه‌گونه پیشرفت انسانی و اجتماعی و تاریخی می‌شود و تاریخ هم عبارت است از بنده کارگر. بنده به اعتبار قائمیت به ذات و خودبودگی بالقوه در آگاهی‌اش وجود دارد و آماده دگرگونی می‌شود؛ درحالی‌که ارباب در حالت اربابی خود ساکن و منجمد است. بنده می‌خواهد آرمان استقلال و خویش‌تنش را که از آغاز بندگی خویش آن‌ها را در ارباب مجسم می‌دیده است، در خویش تحقق ببخشد. او می‌داند که خود آزاد نیست و معنای آزاد بودن را می‌فهمد و با کار و خدمت آگاهی خویش را عینی و واقعی و انضمامی می‌کند. بنده با دگرگون کردن جهان به وسیله کار خویش خویش‌تنش را نیز دگرگون می‌کند و شرایط عینی تازه‌ای می‌آفریند؛ پس همچنان که ماهیت ذاتی خدایگان برعکس آن چیزی است که هست، بندگی نیز چون به حد کمال برسد، به عکس آنچه فوراً هست، مبدل می‌شود و به استقلال واقعی راستین دگرگون خواهد شد؛ بنابراین انسان کاملی که قطعاً آزاد و خشنود از وضعیت خویش است، بنده‌ای است که بندگی‌اش را به طور جدلی رفع کرده باشد و در پایان باید به این نکته توجه کرد که هیچ بنده‌ای بدون ارباب نیست و ارباب حلال جریان یا فرایند تاریخی آدمی‌زاست؛ پس اگرچه ارباب در این فرایند مشارکت فعال ندارد، بدون وجود او نیز این فرایند ممکن نخواهد شد.

حال در کنار آراء معرفتی هگل در تشریح خودآگاهی در داستان «آشغال‌دونی» ما با غیاب خانه یا فضای مطلوب در جایگاه بخش مهمی از نظام موقعیت مواجه می‌شویم. قبل از پرداختن به مفهوم خانه یا فضای مطلوب در مسیر شناخت می‌خواهم تأکیدی بر اهمیت زمان/مکان در این فرایند کنم. شناخت از زمان/مکان می‌تواند همنشین شناخت از خود باشد و مختصات زمان/مکان از اجزای اساسی ادراک به شمار می‌رود که در مفاهیم قراردادی روایت اشاره به نظام موقعیت‌پردازی دارد. در موقعیت‌پردازی که جدا از بافت فرهنگی نیست، پیچیدگی‌ها و درهم‌شدگی‌های روایت بسته و باز می‌شوند و یکی از منابع مهم معنا به شمار می‌روند. زمان/مکان هم‌زمان که مؤلفه‌ای علی در شکل‌دهندگی کنش‌ها و روابط با دیگران است،

خود نیز برآیند این فرایند است و از دل این کنش‌ها و روابط شکل می‌گیرد و در این روند رابطه‌ای کاملاً دوسویه جریان می‌یابد.

مسکن بر وزن مفعول به معنای محل آرامش و سکونت است. در لغت‌نامه^۱ دهخدا مسکن به معنی جای باشیدن و خانه، منزل و بیت، جای سکونت و مقام و جای آرام معرفی شده است. انسان در مکان زندگی می‌کند و هستی ایدئال خود را در غالب خانه یا فضای مطلوب خود بازسازی می‌کند. به سخن باشلار^۲ «خانه برای ما هم‌زمان هم خیال‌های پراکنده و هم یکپارچه را مهیا می‌کند.» و «آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است.» انسان و خانه دو مفهوم توأمان هستند. وابستگی و تأثیرهای انسان به خانه و مکان‌هایی که در آن زیسته است، دل‌مشغولی اندیشمندان زیادی بوده است. از نظر هایدگر انسان اساساً موجودی فضامند است و ریشه وجود با سکنی گرفتن از یک تبار واژگانی است. در دیدگاه او هستن به مفهوم سکونت داشتن است و انسان بودن یعنی همچون میرنده‌ای روی زمین سکونت داشتن و تأکید می‌کند که من هستم یعنی من سکونت دارم. همچنین او معتقد است که فضا‌مندی مهم‌ترین کیفیت هستی انسانی در عالم است و ذهن انسان در قالب فضا می‌تواند خویش را بازیابی کند و به شناخت درآورد. بودن بدون بودن در مکان مفهومی بی‌معناست. اتو فردریش بالنو^۳ از منظری انسان‌شناختی به اهمیت خانه در وجود انسان می‌نگرد. خانه همواره مرکز ثقل اندیشه و بودن در فضای عمومی است. از نظر بالنو خانه با مفهوم ریشه و ریشه داشتن پیوندی عمیق دارد. انسان بی‌خانه موجودی بی‌ریشه است و سکونت اولین شرط هویت‌یابی آدمی است. وی معتقد است که خانه در سراسر متن زندگی انسان مبنایی بنیادین دارد. خانه برای احساس امنیت در خودشناسی انسان‌ها ضروری است و موجود ساکن می‌تواند گوهر خود را یافته، انسانی کامل شود. همچنین به باور نوربرگ شولتز^۴ مفهوم خانه همچون مرکز دنیای شخصی از هنگام کودکی آغاز می‌شود و نخستین نقاط آغاز حرکت به منزل و خانه گره خورده است. دیوارهای خانه پدری ساختار چهارچوب ذهنی و هویت فرد را تعریف و مشخص می‌کند. فقط با سکونت و احساس قرار و امنیت است که خشت‌های هویتی هر فرد ساخته می‌شود و خانه فقط سرپناهی ساده نیست؛ بلکه فضایی انضمامی و محسوسی است که با فضای ذهنی هویت تطابق می‌یابد. به اعتقاد او معنا همواره با خانه در ارتباط است. انسان مکان زیسته خود را معنا می‌کند و مکان نیز به هویت انسانی معنا می‌بخشد. معنا حاصل زیستن در مکان است.

حال در رویارویی با داستان «آشغال‌دونی» اگر ایجاد و نمایش و پردازش شخصیت به‌مانند هویتی واحد در بستاری زمانی/مکانی در داستان را شخصیت‌پردازی در آن داستان بدانیم، در غیاب خانه و جایگزینی

۱. Gaston Bachelard

۲. Otto Friedrich Bollnow

۳. Christian Norberg-Schulz

بیمارستان که از آن به کلان‌دیگری یاد می‌کنم، بین دیگری‌های موجود که در زمان/مکان محدود جهان داستان ارائه شده‌اند و شخصیت مرکزی در لایه‌ها و کیفیات متفاوت پیکاری در جریان است که هرچه بیشتر به پردازش و نمایش شخصیت مرکزی می‌انجامد؛ پیکاری که در لایه‌های سطحی و روساختی داستان از جنس آگاهی است و از دل هم‌تافت نیاز/خواست/میل می‌جوشد و یکی از عوامل مهم حرکت در روایت به حساب می‌آید. در این پیکار همواره با غلبه یکی از طرفین مواجه هستیم و رانه چیرگی و بقا بین شخصیت مرکزی و دیگران مدام در حال کم‌وبیش شدن و ساخت‌و‌کار است. شخصیت‌ها در غیاب خانه یا به قول باشلار «نه‌خانه» و جایگزینی بیمارستان و دیگر اجزای موجود بین نقش خدایگان و بنده در نوسان هستند. نظام موقعیت‌پردازی در این داستان کارکرد ساختاری/معنایی درنگ‌کردنی دارد؛ هم به واسطه شیوه تکرار و تأکیدی که در داستان بر آن شده است و هم به واسطه خلق رمزگان پیچیده و عمیقی که هم‌زمان رابطه ارگانیکی با دیگر نظام‌های ساختاری روایت ایجاد می‌کند. نظام موقعیت‌پردازی که تحت عنوان کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت از آن نام می‌برم، هم‌زمان در غیاب خانه به‌نوعی در نسبت با مفهوم طبیعت در منظر هگل در نقشی دیگرسان ظاهر می‌شود و متعاقباً ما را با وضعیتی متفاوت روبه‌رو می‌کند.

این داستان به ده بخش تقسیم شده است که تعداد چشمگیری از بخش‌ها با توصیف موقعیت آغاز می‌شود و دوباره با شرحی از موقعیت به پایان می‌رسد. با در نظر گرفتن این الگو و توجه به این نکته که در مدیوم‌هایی که زمان در آن‌ها کارکردی ساختاری دارد و نتیجتاً حائز اهمیت شدن آغاز و پایان از جنبه‌ای دیگر در مواجهه با داستان آشغال‌دونی به اهمیت نظام موقعیت‌پردازی و کارکرد راهبردی‌اش پی می‌بریم. نظام موقعیت‌پردازی در این داستان هم به لحاظ کمیت و تکرارش و هم به لحاظ کیفیات و چگونگی‌اش نقشی بسیار تعیین‌کننده در کل اجزای کمپوزیسیون دارد.

همچنین ظهور بیمارستان در جایگاه کلان‌دیگری موجب نشر سلسله دوگانه‌هایی از جمله مرگ/زندگی، بیماری/سلامتی، درون/بیرون، خیر/شر، نیاز/بی‌نیازی، سواد/بی‌سواد، فقر/ثروت و... شده است. این دوگانه‌ها در مسیر روایت با تکثیر و بازنشرشان موجب خلق رمزگان پیچیده‌ای می‌شوند که توصیف و تشریحشان خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد. تا قبل از ورود پدر و پسر به بیمارستان موقعیت‌ها و اشیاء صحنه همه به‌طریق گوناگون به بیمارستان ختم می‌شوند. پدری که بیمار است و علائمی از مریض بودن را از نقطه آغازین داستان با خود حمل می‌کند. نیاز و فقری که بخشی از آن به‌خاطر بیماری پدر به وجود آمده و به میزان چشمگیری معلول کلان‌دیگری است و به آشنایی پدر و پسر با آقای گیلانی می‌انجامد. همچنین دیگر اجزای صحنه‌ها مثل ماشینی که آن‌ها را به جایی می‌برد که باید خون بدهند، آدم‌ها، اشیاء، خیابان‌ها و کوچه‌ها همه به‌گونه‌ای به بیمارستان مرتبط هستند و تا پایان داستان همچنان مسیر بازگشت به بیمارستان با قدرت هرچه‌تمام‌تر ادامه دارد. گویی تمام موقعیت‌ها همانند انشعاب‌هایی از بیمارستان در اجزای داستان

جریان دارند. داستان با پیچیدن در یک کوچه آغاز می‌شود و با حبس شدن شخصیت مرکزی در اتاقک تلفن عمومی به پایان می‌رسد. در ادامه با توصیف و تشریح مجزای هر ده بخش در مسیر تبیین روابط قدرت و کشف ماهیت پیکار در جریان بین شخصیت‌ها با توجه به غیاب خانه و جانشینی بیمارستان قرار خواهیم گرفت.

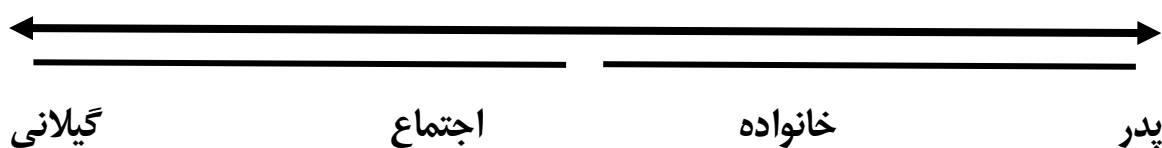
بخش یک

بخش یک با توصیف پیچیدن به کوچه بعدی آغاز می‌شود. پدر و پسر در کوچه‌ها در حال پرسه زدن و در جست‌وجوی غذا هستند و از همان ابتدای داستان به واسطه اشاره‌های شخصیت اصلی که هیچ‌جا آرام‌و قرار نداشته‌اند و همه‌جا را گشته‌اند، به غیاب خانه پی می‌بریم. در ادامه پسر توصیفی از حال و هوای روانی‌اش ارائه می‌دهد که از دست پدرش دماغ و کفری است و ویرش گرفته است که او را اذیت کند و هم حرصش را در بیاورد و هم تن و بدنش را بلرزاند. پدر به واسطه مکان‌ها و نسبتی که با آن‌ها دارد، معرفی و پرداخت می‌شود؛ کسی که کوچه‌پس‌کوچه‌های خلوت را دوست دارد، در خانه‌های خالی را می‌زند، از خیابان‌های شلوغ می‌ترسد، از جاهای دیدنی فراری است، معتقد است که رحم و مروت در خرابه‌ها پیدا می‌شود و در بدترین جاها مثل زیر آفتاب، وسط کوچه، کنار تل زباله و جایی که هیچ تنابنده‌ای رد نمی‌شود، می‌نشیند. در کل کله‌شق و بی‌انصاف است و حساب هیچ‌چیز را نمی‌کند و فقط به فکر خودش است. این معرفی (به واسطه نسبت پدر با موقعیت‌های متنوع) در مقام علت رفتار فعلی شخصیت اصلی ظاهر می‌شود که چرا جانش به لبش رسیده و سر ناسازگاری را با پدر آغاز کرده است؛ ناسازگاری و نافرمانی‌ای که در آغاز داستان به صورت ضمنی و پنهانی در حال پدیدار شدن است و خود شخصیت به این امر اذعان می‌کند که به واسطه محدودیت‌هایی که دارد، نمی‌داند و نمی‌تواند آن‌گونه که باید، کفر پدرش را در بیاورد؛ اما هم‌زمان تن و روان پدر را نشانه گرفته است. کنش‌های او در ابتدای داستان برای مقابله کنش‌هایی کودکانه است؛ مثل فوت کردن در لوله‌ای کوتاه و بلند آواز خواندن مثل «ای خدا، زهرا یار ما نیست»؛ اما رفته‌رفته این پیکار به واسطه ظهور مکانی تازه ابعادی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد و در جسمانیت طرفین پیکار هم نشت می‌کند و فعال‌تر می‌شود. شخصیت سرعتش را تندتر می‌کند و به لنگیدن پدر و تاب خوردن شانه راستش هنگام راه رفتن و در مقابل سلامت بدن خودش اشاره می‌کند؛ اما در روند دیالوگ‌ها پسر همچنان مغلوب و تا حدودی منفعل است. در مسیر حرکتشان آن‌ها به انتهای کوچه می‌رسند و این انتها دلالت‌های چشمگیری را با خود حمل می‌کند. انتهای کوچه به خیابانی شلوغ و پررفت‌وآمد ختم می‌شود. وضعیتی که پدر همیشه از آن فراری است. در این لحظه پدر خودش را به پسر می‌رساند و بازویش را می‌گیرد و می‌گوید: «برگردیم.» و پسر پاسخ می‌دهد: «من که دیگه بر نمی‌گردم.» این دیالوگ هم‌زمان با رسیدن به انتهای کوچه و آستانه خیابان شلوغ به نوعی آغاز پیکاری را نوید می‌دهد که پسر به آن ورود کرده است. در لحظه‌ای که پدر با التماس از پسر

می‌پرسد که چرا دیگر به حرفش گوش نمی‌دهد و او را چه شده است، چشم پسر برای اولین بار به آقای گیلانی می‌افتد. پسر پدر را ترغیب می‌کند تا به سمت گیلانی برود و از او درخواست کمک کند و گفت‌وگویی بین گیلانی و پدر شکل می‌گیرد.

در بخش یک و آغاز پیکاری که بین پدر و پسر در جریان است، پسر همچنان در جایگاه مغلوب‌بودگی به سر می‌برد. گویی در روند داستان کیفیاتی از آن این وضعیت است که به شیوه‌هایی در شخصیت اصلی و دیگری‌های مغلوب نمود پیدا می‌کند. پسر در بخش‌های آغازین داستان به وضعیت روانی و عاطفه خود تا حدودی آگاه است و برون‌ریزی‌هایش را توصیف می‌کند. عاطفه‌اش در موقعیت‌های مختلف برانگیخته می‌شود. تخیل و کنش فکر کردنش پر جزئیات است و تا حدودی صاحب فردیتی است منحصر به خود که رفته‌رفته در طول داستان در نظام موقعیت‌پردازی حل می‌شود و دیگر اثری از آن به چشم نمی‌آید. او در مواجهه با گیلانی خشکش می‌زند و مضطرب می‌شود. توصیف نسبتاً دقیقی از چهره گیلانی و وضعیت ظاهری‌اش ارائه می‌کند. توصیفی که در مواجهه با دیگری‌های متکثر در داستان، به‌غیراز پدر، ارائه نمی‌شود. در برخورد با گیلانی تخیل پر جزئیاتی در رابطه با او و دولت‌منزلش در ذهن شخصیت مرکزی شکل می‌گیرد. همچنین توصیف نسبتاً پر جزئیاتی از عباس (نوجه گیلانی) ارائه می‌کند. توصیف‌هایی که شخصیت مرکزی از پدر و آقای گیلانی و دیگری‌های در غلبه در طول داستان ارائه می‌کند، اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا با حرکت او در مسیر خروج از مغلوب‌بودگی ما با ظهور این ویژگی‌ها در لحظات غلبگی‌اش مواجه می‌شویم. علاوه‌بر نمود ویژگی‌های رفتاری پدر جمله‌ای را که گیلانی در این بخش به آن‌ها می‌گوید (فردا بیست‌وهفت‌هشت نفر پولدار می‌شن)، در بخش‌های پایانی داستان شخصیت مرکزی برای دیگری‌های مغلوب تکرار می‌کند. گویی ماهیت مغلوب‌بودگی صاحب نوعی هوشیاری برای ضبط و به‌خاطر سپاری کنش‌های دیگری‌های در غلبه است.

اگر دیگری‌های تعیین‌کننده و هویت‌ساز در غلبه را در دو بخش خانواده در جایگاه اولین جغرافیایی که شخص در بدو ورود به این جهان تجربه می‌کند و اجتماع در جایگاه دومین جغرافیا و بستری تعیین‌کننده در نظر بگیریم، پدر همچون اولین و مهم‌ترین دیگری در غلبه هویت‌ساز در یک رأس طیف (خانواده) و گیلانی همچون مقتدرترین و آرمانی‌ترین دیگری در غلبه در رأس دیگر طیف (اجتماع) قرار می‌گیرد.

این دیگری‌های در غلبه در ادغام با نظام موقعیت‌پردازی و غیاب خانه مدام درحال برساختن نقش‌هایی برای شخصیت مرکزی هستند. در بخش‌های نخستین داستان شخصیت مرکزی نقش عصا، نگهبان و حمال را برای پدر ایفا می‌کند و تمام نقش‌هایی که بر او تحمیل می‌شود و هیچ‌گاه به پرسش کشیده نمی‌شود، حول نیازهای پدر و بیماری و وابستگی‌اش به پسر می‌چرخد. پدر بیمار است و به‌خاطر فقر نتوانسته است بیماری‌اش را درمان کند و این یکی از عواملی است که بر کیفیت پیکار در جریان بین پدر و پسر تأثیر می‌گذارد که همگی معلول بافت و موقعیت حاکم بر داستان در نبود خانه است.

بعد از مواجهه با گیلانی و قول‌وقرارهایی که برای فردا صبح گذاشته می‌شود، همچنان توصیف‌هایی پرجزئیات از کنش‌های پدر و حال‌وهوای شخصیت مرکزی ارائه می‌شود. ما با آخرین لحظاتی از زیست شخصیت مرکزی مواجه می‌شویم که در حین خوردن آش درحال خیال‌پردازی‌های پرجزئیات درباره گیلانی است. اشاره به این خیال‌پردازی‌ها و به‌مرور حذف شدنشان سه کارکرد در این داستان دارد. ازطرفی اشاره به پایان دوران کودکی شخصیت و ورود او به دنیای بلوغ دارد و ازطرف دیگر نشانه‌ای از وضعیت مغلوب نبودن و حرکت به سمت غلبگی و نیز معلول آوارگی و فقدان فضای مطلوب (خانه) و درنتیجه هرچه بیشتر کم‌رنگ شدن فردیت اوست. در صحنه آش خوردن پدر و پسر بعد از ملاقات با گیلانی پدر دیالوگ مهمی می‌گوید. زمانی که پسر اعلام می‌کند که نمی‌خواهد فردا پیش گیلانی برود و به قیافه و جزئیات صورتش اشاره می‌کند، پدر پاسخ می‌دهد: «چشماش به تو چه؟ دندوناش به تو چه؟ وقتی قراره پولدارمون بکنن، باید خیلی خر باشیم که نریم.» این دیالوگ به‌نوعی بر شیوه نگاه کردن، توصیف و مواجهه شخصیت مرکزی با دیگران و درنتیجه شیوه روایت کردنش تأثیر چشمگیری می‌گذارد.

در ادامه شخصیت مرکزی برای روز بعد و قراری که با گیلانی دارند، بی‌قرار است و همچنان درحال ارائه جزئیاتی دقیق از کنش‌های پدرش است. او همچنان نقش نگهبان پدر را ایفا می‌کند.

در لحظه ورود به زیرزمین و مکان خون‌گیری شخصیت مرکزی دیگر مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد و خودش را به موقعیت سپرده است. در رابطه با شیوه روایت کردنش در مسیر رسیدن به مکان خون‌گیری جزئیات و توصیف‌های اکسپرسیونیستی ارائه می‌کند: «من تو تاریک‌روشن اول صبحی درخت‌ها رو می‌دیدم که خاموش و آرام خواب بودند و چیزی نرم و سفید رو نوک شاخه‌هاشان نشسته بود.» از بعد از لحظه ورود به زیرزمین توصیف‌ها بیشتر به سمت کلی بودن سو پیدا می‌کنند: «چند نفری اون تو بودند، چهار یا پنج نفر، نمی‌شد فهمید که چند نفر بودند. قیافه‌هاشون یک‌جور بود، شبیه هم، همه گرد و خپله، همه سفیدپوش.» محل خون‌گیری، موقعیتی که نزدیکی بیشتری با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت دارد، درحال تأثیرگذاری و حلول بر شیوه روایت کردن شخصیت مرکزی است. آدم‌ها به‌صورت کلی توصیف می‌شوند: مرد چاق، مرد عینکی؛ اما بعد از اتمام خون‌گیری توصیفی که از لوله‌های خون‌گیری داخل سطل آشغال ارائه می‌شود، توأم

با جزئیات و اکسپرسیونیستی است: «تمام سطل پر بود. پر بود از لوله‌های خون‌آلود که عین کرم تو هم می‌لولیدند. گاه قطره خونی راه می‌افتاد و خودش و به قطره خون دیگه‌ای می‌رسوند و گاه چیزی می‌جوشید و تکون می‌خورد.» اشیاء صحنه و کیفیات مکانی رابطه‌ای پویا با بعد روانی شخصیت مرکزی دارند.

مسئله مهمی که در این بخش باید به آن اشاره کنم و به صورت آشکار به غیر از بخش یک در بخش شش هم پدیدار می‌شود، اعتراض یا طغیانی در سطوح کیفی مختلف نسبت به کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت است. در این داستان هرگونه اعتراض یا هر گام هرچند کوچک برای شروع پیکار با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت به سکوت و شکست و تن دادن می‌انجامد. اولین ظهور این وضعیت نافرجام در مکان خون‌گیری اتفاق می‌افتد. در لحظه‌ای که مرد کتاب‌خوان در بین جمعیتی که برای خون دادن آمده‌اند، از ماجرای می‌خندد، آقای گیلانی از او می‌پرسد: «چه خبره معلم؟» او زیر لب می‌گوید: «تو شعورت به این چیزا نمی‌رسه، کار خودتو بکن.» و می‌رود توی نخ کتاب و پاسخی به گیلانی نمی‌دهد. گیلانی می‌گوید: «بازم به سرت زده؟» و متوجه می‌شویم که این اعتراض‌ها فقط در حد طغیانی گذرا ظاهر می‌شوند و در این بخش به واسطه سکوت معلم پیکاری بین گیلانی (که به نوعی کلان‌دیگری بودن را در این بخش نمایندگی می‌کند) و معلم در نمی‌گیرد.

بخش یک با تصمیم پدر برای رفتن به مریض‌خانه و اعتراضش به گرسنگی پسر به پایان می‌رسد.

بخش دو

این بخش با توصیف موقعیت آغاز می‌شود. در بخش دو با عبور تدریجی شخصیت مرکزی از من پیشین یا من مغلوب به سمت من درحال شکل‌گیری که وجوهی از غلبگی در بستر زمان/مکان بر سازنده آن است، مواجه می‌شویم. این وجه با این دیالوگ او به دربان هویدا می‌شود: «ما نامه داریم. منتظر مون هستن.»

ورود به بیمارستان با قوام و ته‌نشین شدن ویژگی‌های پدر در پسر همراه است. نقش پدر به آرامی به سان دیگری‌ای غالب درحال رنگ باختن است. در مسیر عبور از حیات بیمارستان و رسیدن به ساختمان اصلی در لحظه‌ای که شخص دیگری جلوی آن‌ها را می‌گیرد، پسر اجازه صحبت را به پدرش نمی‌دهد و می‌گوید: «رئیس ما رو فرستاده.» و با گفتن این جمله هرچه بیشتر در مسیر غلبگی گام می‌نهد. توصیف‌هایی که از آدم‌ها ارائه می‌کند، کلی و بدون جزئیات است؛ اما توصیف‌هایی که از مکان‌ها ارائه می‌شود، دقیق و پر جزئیات است.

در این بخش باید به وضعیتی مرتبط با شخصیت مرکزی اشاره کنم که در بخش‌های دیگر به صورت الگومند تکرار می‌شود و معلول کیفیت کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت و جای خالی خانه است. به نظر می‌رسد که هر کنش در ظاهر در مسیر بهبود که در جهت زیست و کنش‌های شخصیت مرکزی رقم می‌خورد، در نهایت در لایه‌هایی ژرف‌تر تبعات و جنبه‌هایی از جنس شر بودگی در خود نهان دارد؛ گویی شر عنصر جدایی‌ناپذیر مسیر غلبگی و اربابی است که در قفای خانه شدت می‌گیرد؛ مثلاً نامه‌ای که در مکان انتقال خون برای بهبود پدر به آن‌ها می‌دهند، می‌تواند در سطوح ظاهری برای سلامتی و بالارفتن کیفیت زندگی این دو نفر به کار برده شود؛ اما در نهایت به‌سان دروازه‌ای برای ورود پسر به منجلاب بیمارستان عمل می‌کند یا در بخشی که آن‌ها وارد بیمارستان می‌شوند و پدر وارد اتاق معاینه می‌شود، قانونی که ورود افراد کم‌سن به اتاق معاینه را ممنوع کرده است، در سطوح ظاهری در خدمت سلامت فرد است؛ اما در وضعیت پیش رو به آشنایی پسر با زهرا می‌انجامد که سلسله حوادث دیگری را برایش رقم می‌زند.

بعد از ورود پدر به اتاق معاینه پسر شروع به پرسه زدن در اطراف می‌کند که صدای آوازی از در نیمه‌بازی می‌شنود و به سمت اتاق زهرا می‌رود. این شیوه آشنایی و نام زهرا به‌گونه‌ای یادآور اولین کنش‌های پیکارجویانه شخصیت با پدر در بخش یک است: «ای خدا، زهرا یار ما نیست.» اولین تصویری که پسر از زهرا ارائه می‌دهد، زن چاقی نشسته بر تخت است، درحالی که دامنش را بالا زده و با موجین موهای دور زانوهایش را می‌کند.

پسر توان پاسخ‌گویی به سؤال‌های زهرا را ندارد و مدام از کلمه نمی‌دانم استفاده می‌کند. زهرا او را به داخل اتاق می‌کشد و پسر مقاومتی نمی‌کند و کاملاً منفعل است. تعاملی اولیه بین زهرا و پسر شکل می‌گیرد که به واسطه وخیم بودن بیماری پدر عمیق‌تر می‌شود. در پیکاری که بین زهرا و پسر درحال آغاز شدن است، زهرا از همان ابتدا در جایگاه یک دیگری در غلبه درحال تعیین گداهای تعیین‌کننده در روند پیکار است. این کدها به شکل دادوستد ظاهر می‌شوند و با سیب‌هایی که زهرا از زیر تختش بیرون می‌آورد و به پسر می‌دهد، شروع به ساخت‌وکار در کل روایت می‌کنند. زهرا به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند بدون نوبت به پدر برق وصل کنند؛ اما در مسیر رفتن به سمت اتاق برق با دیالوگ «وضع بابات ناجوره. نترسی‌ها! از اینجا که می‌ریم، برقش می‌دارن. حالا من درستش می‌کنم که عقب نندازن. عوضش تو هر روز اینجایی. می‌آی پیش من و من هرچی دلت بخواد، واسه‌ت می‌دم. هرچی که بخوای.» زهرا اساس مشروط بودن در ارتباط نزدیک با دیگری در جایگاه اولین دیگری در غلبه درحال کمک و نزدیک شدن به بطن کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت را پی می‌ریزد که با دادن قابلمه گرم ناهار و گذاشتن قول‌وقرار برای دیدار هرچه بیشتر این قرارداد را تحکیم می‌کند. در همین صحنه که درحال نوبت گرفتن هستند، زهرا به خانه و زندگی نداشتن پدر و پسر اشاره می‌کند (که به‌نوعی باعث تسریع در نوبت‌دهی می‌شود).

کلان‌دیگری/ بیمارستان/ موقعیت درحال اثرگذاری بر شیوهٔ روایت کردن شخصیت مرکزی است. توصیف‌هایی که از زهرا و دکترها و به‌طورکلی عوامل بیمارستان ارائه می‌کند، کلی و بدون جزئیات است. در حیات بیمارستان و مکان‌هایی که با زهرا می‌روند، زهرا و پسر جلوتر و پدر پشت سر آنها راه می‌رود. وضعیت غلبگی پدر درحال کم‌رنگ شدن است. این کم‌رنگ شدن به‌واسطهٔ دیالوگ‌هایی که بعد از جدایی از زهرا و حین خوردن سیب ردوبدل می‌شود، بیشتر خودنمایی می‌کند. پسر حاضر جواب شده است و آگاهانه و با اعتمادبه‌نفس حرص پدرش را در می‌آورد. در این بخش غذا به‌سان عنصری مهم و تحکیم‌بخش در نسبت با کیفیت رابطهٔ زهرا و شخصیت مرکزی ظاهر می‌شود؛ غذایی که رفع‌کنندهٔ گرسنگی مداومی است که معلول موقعیت است و به‌صورت ضمنی کمی از امنیت و گرمای خانه را با خود دارد.

در این بخش خانم نجات به‌واسطهٔ دیالوگی که بین زهرا و احمدآقا ردوبدل می‌شود، تحت عنوان کسی که با مردان زیادی در ارتباط است، معرفی می‌شود.

بخش دو با کنش غذا خوردن در خیابان و بلعیدن لقمه‌ای بزرگ توسط پدر به پایان می‌رسد.

بخش سه

بخش سه با توصیف موقعیت و حال روبه‌وخامت پدر آغاز می‌شود. بیماری پدر و وخامتش عامل مهمی برای هرچه بیشتر درآمیختن پسر با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت است و باعث تزریق قدرت به پسر در روند پیکار در جریان میان او و پدرش می‌شود. احساس پسر در نسبت با وخامت حال پدر برانگیخته نمی‌شود و علت اوقات تلخش در این بخش این است که حوصله‌اش سر رفته و کلافه شده است. طغیان و اعتراض پدر هم فقط در برابر پسر بروز می‌کند و در برابر دیگری‌های متکثر در داستان در جایگاه مغلوب‌بودگی کامل قرار می‌گیرد که به شکل مظلومیت ظاهری و خود را به نادانی زدن پدیدار می‌شود. این وضعیت به‌نوعی به جغرافیای بستارمند درغلبه‌بودگی طرفین پیکار اشاره می‌کند.

شخصیت مرکزی به دعوت زهرا از نرده‌های بیمارستان بالا می‌رود و وارد بیمارستان می‌شود و در لحظهٔ ورود به داخل گودالی پر از زباله سقوط می‌کند و به‌نوعی به نام داستان و کیفیت کلان‌دیگری در غلبه اشاره می‌شود.

شخصیت مرکزی و زهرا درحال گشت‌وگذار در بیمارستان هستند و زهرا با دیالوگی طولانی فضای بیمارستان را برای پسر توصیف می‌کند. در این بخش دوباره مانند پردازش شخصیت پدر در بخش یک شخصیت زهرا در جایگاه دیگری‌ای در غلبه در رابطه با مکان و نسبتی که با آن دارد، پرداخت می‌شود. معنای بیمارستان

برای او فاصله‌ای زیاد از معنای مرسوم و مورد انتظار از بیمارستان دارد. برای زهرا بیمارستان مکانی است پر از گل و دار و درخت، پر از دکترهای خوشگل و بزرگ کرده که درحال لاس زدن با یکدیگر هستند.

در رابطه با کیفیت پیکار در جریان میان دیگری‌ها و شخصیت مرکزی بن‌مایه‌ای که کیفیت پیکار دیگری‌های مذکر را تعیین می‌کند، خواست قدرت و چیرگی است و بن‌مایه‌ای که کیفیت پیکار دیگری‌های مؤنث را تعیین می‌کند، بیشتر شهوت در کنار آشنازدایی از مکان‌هاست. به جز زنی که در بخش یک حاضر می‌شود و برای خون دادن به محل کار آقای گیلانی آمده است، تمام زن‌های دیگری که در داستان نمود پیدا می‌کنند (تمام کارکنان بیمارستان از نظافتچی‌ها گرفته تا دکترها و پرستارها)، کنش‌هایشان و کیفیت پیکاری که بین آن‌ها و دیگران در جریان است، با محوریت شهوت و کنش جنسی نمایان می‌شود. در اولین مواجهه با زهرا او آواز می‌خواند، دامنش را بالا زده و درحال کندن موهای زانوهایش است و در شرحی که از فضای بیمارستان ارائه می‌دهد، ما با مکانی باصفا و سرشار از لذت و خوش‌گذرانی مواجه می‌شویم. همچنین در معرفی خانم نجات در بخش دو این دیالوگ‌ها بر زبان احمدآقا (دربان) و زهرا جاری می‌شوند: «دربان گفت: "زهرا، باز من یارو اومده. " زهرا گفت: "کدوم یکی؟" دربان گفت: "همون یارو که یه هفته‌س میاد عقب خانم نجات. " زهرا جلوتر دوید و گفت: "کوش؟" و دربان گوشه خیابان را نشان داد. زهرا پرسید: "بالاخره تونسته بلندش کنه؟" دربان گفت: "اون سگ مصب که خدایی بلنده.» و به کنش عشق‌ورزی زنان و رابطه با مردان در فضایی دور از انتظار اشاره می‌شود.

در ادامه گشت‌وگذار شخصیت مرکزی در پشت انبار با آقای امامی در جایگاه دیگری‌ای در غلبه مواجه می‌شود. آقای امامی مسئول انبار بیمارستان است و از فضای حاکم بر کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت به نفع و در خدمت کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت معترض است و مانند بخش‌های قبلی پرداخت شخصیتش به واسطه واکنش و نسبتی که با مکانی ویژه دارد، صورت می‌گیرد. در لحظاتی که به شخصیت مرکزی خیره می‌شود، شیوه نگاه کردنش یادآور نگاه کردن آقای گیلانی است. در جریان گفت‌وگویی که بین زهرا و آقای امامی شکل می‌گیرد، برای اولین بار ما به اسم شخصیت مرکزی آگاه می‌شویم؛ در لحظه‌ای که در مجاورت انبار نیمچه شغلی برای او دست‌وپا می‌شود؛ در لحظه شروع اولین دادوستدهای چشمگیر و از جنس کالابودگی او با دیگری‌ها. این شغل در ظاهر می‌تواند زندگی علی و پدرش را بهبود ببخشد؛ اما در ادامه همین بخش با تبعات این وضعیت که می‌دانیم متأثر از کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت است، مواجه می‌شویم. علی در ابتدا در انجام کار تردید دارد؛ اما با اطمینان و غلبگی زهرا دست‌به‌کار می‌شود.

بعد از آقای امامی علی با اسماعیل روبه‌رو می‌شود. اسماعیل در این داستان در نسبت با بقیه دیگری‌ها با کیفیات پیچیده‌تری پدیدار می‌شود و جنس پیکاری که بین او و علی در جریان است، متفاوت از دیگری‌های متکثر در داستان آشغال‌دونی است. اسماعیل شخصی است که نسبت به دیگران کمتر مغلوب کلان‌دیگری

است. او راننده است و به واسطه ماهیت شغلش مانند دیگران به کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت دوخته نشده است. با تشریح دیالوگ‌های علی و اسماعیل در ماشین می‌توان تا حدودی به شخصیت اسماعیل پی برد. در لحظاتی اسماعیل داد می‌کشد و می‌گوید: «من آقا نیستم. اسماعیلیم.» او به نامش و به فردیتش اشاره می‌کند. او از اصول مردانگی و معرفت برای علی صحبت می‌کند. اسماعیل طی گفت‌وگوهایشان به بی‌اهمیتی نام خیابان‌ها (بی‌توجهی به غلبه نظام موقعیت‌پردازی) اشاره می‌کند. اسماعیل حاضر نیست که علی اولین گیلان مشروب زندگی‌اش را از دست او بگیرد. اسماعیل به صورت ضمنی به پیکاری که بین طبقات جریان دارد، آگاه است و می‌خواهد از آن فرا رود. به این امر از خلال دیالوگی که اسماعیل و آقای امامی درباره انگشتان دست داشته‌اند، پی می‌بریم. علی در لحظاتی که در کنار اسماعیل حضور دارد، جزئیات نسبتاً دقیقی از موقعیتی که او را در برگرفته است، ارائه می‌کند؛ اما همچنان هیچ توصیفی از ظاهر زهرا، آقای امامی و اسماعیل نداریم. برخلاف پدر و زهرا و آقای امامی که در پردازش شخصیتشان در نسبتی که با موقعیت‌ها یا مکان‌های ویژه دارند، به گزاره‌هایی شخصیت‌پردازانه می‌رسیم، در رابطه با پرداخت شخصیت اسماعیل وارد سطوح پیچیده‌تری می‌شویم. در پرداخت شخصیت اسماعیل هم‌زمان که نسبتش با جوه موقعیت مانند پدر و زهرا و آقای امامی تعیین‌کننده است، دیگری‌های فعال و آغشته به کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت هم صاحب نقشی چشمگیر می‌شوند. اگر در پرداخت شخصیت پدر و زهرا و آقای امامی تعیین نسبتشان با موقعیت‌های مذکور مد نظر بود، در رابطه با پرداخت شخصیت اسماعیل موضع او در نسبتی که دیگری‌ها با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت دارند هم تعیین‌کننده می‌شود.

در این بخش اولین تجربه دزدی کردن علی رخ می‌دهد. او جوجه‌ای مریض را در جیبش پنهان می‌کند. اسماعیل به خاطر وضعیت جوجه‌ها ناراحت و پریشان می‌شود؛ اما از هیچ داده یا اطلاعاتی که نشان از متأثر شدن علی باشد، خبری نیست.

علی در برخورد با اسماعیل در وضعیت مغلوب‌بودگی به سر می‌برد؛ البته به‌غیر از موقعیت جغرافیایی مشترکشان که هر دو جلوی ماشین نشسته‌اند. اسماعیل به دلیل دزدی مورد اعتماد آقای امامی نیست و اولین ویژگی‌ای که از او به‌سان دیگری‌ای در غلبه در علی منعکس می‌شود، دزدی کردن است. بخش سه با حرکت به سمت علی‌بیگ و پیچیدن در خیابان به پایان می‌رسد.

بخش چهار

بخش چهار با توصیفی گذرا از موقعیت و وضعیت پدر آغاز می‌شود. علی دست‌خالی و بدون غذا و پول پیش

پدرش برگشته است. در پیکاری که بین علی و پدرش در جریان است، غلبگی پدر در حال کم‌رنگ شدن است. علی می‌خواهد در مسیر بهبود کنشی انجام دهد و برای پدرش غذا پیدا کند؛ اما در راستای تحقق این خواسته سوار ماشین آقای گیلانی می‌شود و در نهایت با زهرا در مکانی قرار می‌گیرد که به تن‌آمیزی نزدیک می‌شود. در پیکاری که بین علی و زهرا در جریان است، علی همچنان مغلوب و منفعل است و جنس رابطه آن‌ها همچنان از جنس دادوستد است. زهرا در حالی که می‌خواهد به‌زور او را در آغوش بکشد و کمربندش را باز کند، مدام به او قول سیب و گلابی و انار و زیرانداز می‌دهد. گویی کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت و غیاب خانه و مهم‌ترین علت که در نتیجه‌گیری به آن خواهیم پرداخت، به هم‌خوابگی که انتظار داریم کنشی از جنس عاطفه باشد، دادوستد و کالابودگی را تحمیل می‌کند. در این بخش دوباره زهرا از زیرزمینی در بیمارستان که مرده‌ها را نگهداری می‌کنند، آشنازدایی می‌کند. در دیالوگی که حین حمل جنازه بین او و علی برقرار می‌شود، خطاب به علی می‌گوید که کمک کند تا جنازه را به مسجد ببرند؛ اما با ورود آن‌ها به آن بخش با نشانه‌ای از مسجذبودگی مواجه نمی‌شویم؛ مکانی که در بخش‌های بعدی تبدیل به میعادگاه تن‌آمیزی علی و زهرا و فاطمی می‌شود.

بخش چهار با طعنه زدن زن نعش‌کش به زهرا که ناگهانی وارد زیرزمین شده، با زهرا و علی روبه‌رو می‌شود، به پایان می‌رسد.

بخش پنج

بخش پنج با تشریح موقعیت افراد منتظر در نوبت و انتظار علی برای تمام شدن مداوای پدرش شروع می‌شود. علی همچنان نسبت به وضعیت پدرش بی‌تفاوت است. او سروربان‌دارتر شده است. کم‌تر خجالتی است و در سیر دیالوگ‌هایی که بین او و دیگران در جریان است، نقش نسبتاً فعال‌تری ایفا می‌کند. در این بخش برای اولین بار نامه‌ای از طرف مردی در بیرون از بیمارستان برای خانم نجات در داخل بیمارستان می‌برد و کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در غیاب خانه شرایط را بدون تعلل برای پرتاب شدن به وضعیت پااندازی فراهم می‌کند. علی خانم نجات را در حالی توصیف می‌کند که پشت میز نشسته است و چشم و ابرویش را در آینه تماشا می‌کند. دوباره در مسیری که معطوف به خانم نجات است، از مکان بیمارستان آشنازدایی می‌شود. مکانی که انتظار داریم کنش‌های مرتبط با درمان در آن غلبگی داشته باشد، تبدیل به مکانی برای کنش‌های عاشقانه یا هوس‌آلود می‌شود. اتفاقی که انتظار داریم بیماری در آن در حال معالجه باشد، زنی را در بر گرفته است که پشت میز نشسته است و در حال برانداز کردن چشم و ابرویش در آینه است. در پیکاری که بین علی و خانم نجات آغاز می‌شود، از همان آغاز در وضعیت برابر قرار می‌گیرند و زمانی که

خانم نجات وارد حیاط بیمارستان شده است تا سر قرار برود و با علی شروع به صحبت می‌کند، همراه علی راه می‌افتد و علی پابه‌پای او قدم برمی‌دارد.

غیاب خانه در کنار کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت هرچه بیشتر درحال تعیین کردن کیفیت کنش‌های علی و پیکاری که بین او و دیگران برقرار است، می‌باشد. با پیشروی داستان علی هرچه بیشتر درحال حل شدن در فضای بیمارستان است. نظام موقعیت‌پردازی بستر بُعد خبرچینی و پاندازی علی را در مسیر پیکارها فراهم می‌کند. بعد از موفقیت در پروژه خانم نجات او جسورتر و فعال‌تر می‌شود و به ماشین دیگری برای خبرچینی نزدیک می‌شود که درنهایت مشتی حواله دماغش می‌شود؛ ولی کوچک‌ترین تأثیری بر او ندارد.

در این بخش علی با وساطت زهرا شروع به فروش پلوه‌های بیمارستانی در پایین شهر می‌کند. قبل از رفتن و شروع نقش فروشندگی برای علی زهرا از او قول می‌گیرد که شب به مسجد بیاید و دوستش فاطمی هم آن‌ها را همراهی می‌کند تا کسی به آن‌ها مشکوک نشود. علی با خوش‌رویی از پیشنهاد زهرا استقبال می‌کند و دیگر خبری از اجتناب نیست و در نسبت با زهرا در مسیر پیکار در آستانه برابری قرار می‌گیرد.

بخش پنج با بلند پلو پلو گفتن علی خطاب به پدرش درحالی که با ماشین اسماعیل درحال حرکت‌اند، به پایان می‌رسد.

بخش شش

بخش شش با توصیف میدانگاهی که محل فروش پلوه‌های بیمارستانی بود، آغاز می‌شود. علی خیلی سریع در نقش جدیدی که از دل کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت برایش تعبیه شده است، فرو می‌رود. در نقش جدید پلوفروشی علی اولین تجربه غلبگی در پیکار را در نسبت با قادر، پسری که شاگردش می‌شود، تجربه می‌کند. قادر مسئول پلو کشیدن می‌شود و علی پول‌ها را می‌گیرد.

در این بخش دوباره با وضعیت اعتراض و طغیان پیرمرد ژنده‌پوش در برابر کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت مواجه می‌شویم. پیرمرد با صدای بلند علی را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «پلو نجاست مریض‌خونه‌ها رو آوردین این‌جا به خورد فقیرفرا بدین؟» او به افرادی که با اشتها مشغول پلو خوردن هستند، می‌گوید: «چه جوری دلتون می‌آد این کثافت و بخورین؟ نجاست و خون و چرک مریض‌خونه قاطیشه.» حرف‌ها و واکنش‌های او بر کسی تأثیری نمی‌گذارد و در پایان این بخش او هم از فشار گرسنگی مغلوب موقعیت می‌شود و یک کاسه پلو می‌خورد و دوباره هرگونه طغیان و اعتراض در برابر کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت هم‌زمان که لحظه‌ای و گذراست، به سکوت و تن دادن می‌انجامد.

بخش شش با قطع کردن حرف قادر دربارهٔ قرص‌ها و هیجان اسماعیل در برابر توانایی علی به پایان می‌رسد.

بخش هفت

بخش هفت با توصیف مختصری از موقعیت و پیشنهاد اسماعیل برای موتورسواری یاد گرفتن علی آغاز می‌شود. علی با کمک اسماعیل موتورسواری یاد می‌گیرد و در پیکار در جریان بین او و پدرش کاملاً در وضعیت غلبگی و قدرت قرار می‌گیرد. در این بخش دیگر خبری از خودناباوری و خجولی و ترس در علی نیست. وقتی که ناگهانی با موتور احمدآقا به بیرون بیمارستان می‌رود تا جلوی پدرش خودی نشان بدهد، در پاسخ به احمدآقا که به او تذکر می‌دهد که مراقب باشد زیر ماشین نرود، می‌گوید: «بی‌خیالش. ده ساله که این کاره‌ایم.»

در ادامه به واسطهٔ دیالوگ‌هایی که بین علی و پدرش ردوبدل می‌شود، غلبگی کامل علی در نسبت با پدر و هرچه بیشتر دوخته شدنشان به بیمارستان آشکار می‌شود. همچنین با کنش روبه‌بهبود و هم‌دلانه از سمت اسماعیل که پیشنهاد می‌دهد برای پدر قهوه‌خانه‌ای دایر کنند، مواجه می‌شویم.

از خلال دیالوگ‌هایی که بین علی و زهرا ردوبدل می‌شود، با چرخش قدرت به سمت علی و غلبگی کامل او بر زهرا روبه‌رو می‌شویم. کیفیت جمله‌هایی که علی در پاسخ به زهرا به کار می‌برد، کاملاً تغییر کرده است و تمام عناصر قدرت و در غلبه بودن در جمله‌هایش موج می‌زند. در این بخش به کسب‌وکاری که علی هم‌زمان با زهرا و احمدآقا راه انداخته است، آگاه می‌شویم.

مسئلهٔ چشمگیری که در کل داستان آشغالدونی در جریان است و در بخش هفت بیشتر به چشم می‌آید، آگاهی کم و سطحی‌ای است که شخصیت‌ها نسبت به کنش‌هایشان دارند. علی و بقیهٔ دیگری‌ها دست به کنش‌هایی می‌زنند که به ماهیت آن کنش و جزئیاتش آگاهی ندارند. آن‌ها نمی‌دانند یا تلاشی برای دانستن تبعات کنش‌هایی که انجام می‌دهند، نمی‌کنند. زهرا آمار و اطلاعاتی از آدم‌های مختلف در اختیار علی می‌گذارد؛ اما اطلاع و آگاهی دقیقی از عمق حوادث و ماجراها ندارد. علی درحال جاسوسی و خبرچینی است؛ اما شناخت دقیقی از آدم‌هایی که جاسوسی‌شان را می‌کند یا دلیل مورد توجه بودن آن‌ها ندارد یا نامه‌ای برای خانم نجات می‌برد که به محتویاتش آگاه نیست و تلاشی هم برای آگاه شدن نمی‌کند؛ گویی آگاهی اصلی یا آنچه که در پس پرده‌ها در جریان است، فقط در اختیار دیگری‌های هرچه بیشتر آمیخته با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت یا بستر اصلی قدرت است. نسبت جهت‌ها و اشیاء صحنه و کیفیات

محیطی این شیوه از اقتصاد داده‌ها و آگاهی در نسبت با طرفین پیکار را تشدید می‌کنند که در بخش ویژه خودش به آن خواهیم پرداخت.

هرچه به بخش‌های پایانی داستان نزدیک‌تر می‌شویم، حجم دیالوگ‌های علی بیشتر می‌شود و کمتر تخیل و صحنه‌پردازی می‌کند.

این بخش با دور شدن ماشینی که علی برایشان جاسوسی می‌کند، به پایان می‌رسد.

بخش هشت

این بخش با توصیف موقعیت و راه افتادن قهوه‌خانه پدر علی آغاز می‌شود. هرچه علی به سمت غلبگی در سلسله پیکارهایش با دیگری‌ها حرکت می‌کند، کیفیت روابطش بیشتر از جنس دادوستد و کالابودگی می‌شود. در این بخش در لحظه‌های مواجهه علی با زهرا متوجه می‌شویم که شب قبل را با هم گذرانده‌اند و علی از زهرا قول گرفته است که دیگر درباره کارهایش سؤالی نپرسد. گویی در سلسله پیکارهای در جریان آگاهی فقط نصیب شخص در غلبه و بیشتر درهم‌تنیده با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت می‌شود. در صحنه راه‌اندازی قهوه‌خانه پدر با الگویی تکرارشونده در مسیر حرکت به سمت غلبگی روبه‌رو می‌شویم که در طول داستان در مسیر پرداخت شخصیت پدر و پسر ظاهر می‌شود و آن تسلط سریع و ناگهانی در مواجهه با موقعیت‌های ازپیش تجربه‌نشده است. در صحنه برپایی قهوه‌خانه که پدر قرار است در موقعیت غلبگی نسبت به افراد دیگری قرار بگیرد، واکنشش به اسماعیل که می‌خواهد چیزهایی به او یاد بدهد، در این دیالوگ نمود پیدا می‌کند: «خودم بلدم پدر، این موها رو که تو آسیا سفید نکردم. می‌دونم چه کار کنم. بعله، خیالتون آسوده.» این واکنش همچنان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌ها و دیالوگ‌های علی در مسیر غلبگی پدیدار شده بود؛ مثلاً در صحنه‌ای که او شروع به فروختن پلوه‌های بیمارستانی می‌کند و خیلی سریع در نقش فروشنده‌ای حرفه‌ای فرو می‌رود یا در صحنه‌ای که اسماعیل دارد به او موتورسواری یاد می‌دهد و او ناگهان از بیمارستان خارج می‌شود و در پاسخ به نصیحت آقای امامی می‌گوید: «بی‌خیالش. ده ساله که این کاره‌ایم.»

در این بخش علی با خانم درخشان پیکاری را می‌آغازد و از همان ابتدا پیروز میدان است. در داستان آشغال‌دونی در پیکاری که علی با زنان تجربه می‌کند، با سرعت بیشتری در مسیر غلبگی قرار می‌گیرد و عنصر فعال و در جریان پیکار او با زنان همچنان شهوت است و در توصیف خانم درخشان به بزک کردن و هروگر کردن او با خانم درخشان اشاره می‌کند. با تأمل بر دیالوگ‌هایی که بین علی و خانم درخشان شکل می‌گیرد،

به تثبیت نقش پانداز بودن او بیشتر پی می‌بریم و با چرخش کامل شخصیتش در نسبت با آغاز داستان مواجه می‌شویم. او به راحتی دروغ می‌گوید و با جزئیاتی که از رفتارش ارائه می‌دهد، به مهارتش در نقش بازی کردن اشاره می‌کند و در غیاب خانه هرچه بیشتر در کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت حل می‌شود و دیگر خبری از کنش‌های منفعلانه و ساده‌دلانه ابتدای داستان در او نیست.

بعد از جدا شدن علی از دوست خانم نجات، او به پشت انبار می‌رود و با کلافگی و غر زدن آقای امامی به خاطر دزدی از انبار روبه‌رو می‌شود. در این بخش علی در مواجهه با آقای امامی در نسبت تساوی و حتی کمی غلبگی قرار می‌گیرد. آقای امامی برای او و پدرش جای خواب جور می‌کند و انباری به‌سان خانه در قلب کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت ظاهر می‌شود. در مسیر خروج از مغلوب‌بودگی و حرکت به سمت غلبگی همواره چیزی بین شخصیت مرکزی و دیگری‌ها در حال معامله و دادوستد است.

در ادامه در صحنه‌ای که علی از مشتری‌های پدرش می‌پرسد دلتان می‌خواهد پولدار شوید، ما شاهد حلول کامل شخصیت گیلانی در او هستیم. باید به این امر توجه کرد که علی هیچ مجالی برای مکث یا برنامه‌ریزی در نسبت با انتخاب‌ها و کنش‌هایش که به صورت مسلسل‌وار پیش می‌روند، ندارد. گویی کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در غیاب خانه هم‌زمان که تمام تصمیم‌ها را برای او پیشاپیش گرفته است و او فقط به صورت خودکار آن‌ها را اجرا می‌کند، هرچه بیشتر در حال پر کردن جای خالی خانه برای او می‌باشد.

در لحظه‌هایی که به آقای گیلانی تلفن می‌کند و باهم گفت‌وگو می‌کنند، به‌میزان چشمگیری نسبت به هم در حالت تساوی قرار می‌گیرند. علی حاضر جواب و فعال است و قول‌وقرارهایی بین او و گیلانی گذاشته می‌شود و در جست‌وجوی اسماعیل به سمت آشپزخانه می‌رود. از خلال دیالوگ‌هایی که بین علی و احمدسیاه ردوبدل می‌شود، غیرمستقیم متوجه می‌شویم که اسماعیل و زهرا در ظرف‌خانه آشپزخانه هم‌بستر شده‌اند و دوباره در مکانی که یک سرش زهراست، آشنازدایی صورت گرفته است.

هرچه به پایان داستان نزدیک‌تر می‌شویم، همچنان که جای خالی خانه با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در حال بیشتر پر شدن است، اتفاق‌ها با ضرب‌آهنگ سریع‌تری رخ می‌دهند. گویی غیاب خانه و جایگزینی کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت فضای تأمل و مکث را ربوده است. اسماعیل برای همکاری با علی روی خوشی نشان نمی‌دهد و این بخش با دیالوگ اسماعیل که اعلام می‌کند دیگر از علی می‌ترسد، به پایان می‌رسد.

بخش نه

بخش نه با توصیف مختصر موقعیت و شرح قراری که علی با آقای گیلانی دارد، آغاز می‌شود. آقای گیلانی در محل کارش (آزمایشگاه) زندگی می‌کند. جایی شلوغ‌پلوغ و پر از شیشه‌های دهان‌گشاد و پله‌هایی آغشته به لکه‌های خون که همگی نشانه‌هایی پرقوت و موصول به بیمارستان هستند و خبری از خانه مد نظر و رایج نیست. در این بخش آقای گیلانی به خانه اشاره‌هایی می‌کند که در بخش مرتبط به آن پرداخته‌ام.

با تأمل در دیالوگ‌هایی که بین علی و آقای گیلانی شکل می‌گیرد، به نسبت تساوی که در پیکار در جریان بین این دو نفر موج می‌زند، آگاه می‌شویم. رفته‌رفته حجم دیالوگ‌های علی بیشتر می‌شود و دیگر خبری از واژه نمی‌دانم و انفعالی که در بخش‌های آغازین داستان در جمله‌هایش جاری بود، نیست. در این بخش به کنش سیگار کشیدن و مشروب نوشیدن علی اشاره می‌شود و رابطه‌ی فعالی بین علی و آقای گیلانی جریان می‌یابد و آقای گیلانی تحت تأثیر او قرار می‌گیرد.

این بخش با دیالوگ آقای گیلانی که می‌گوید: «تا حالا به جونوری مثل تو برنخورده بودم»، به پایان می‌رسد.

بخش ده

بخش ده با توصیف موقعیت و ارائه‌ی کلیتی از تمام مسیرهایی که علی در حال پول درآوردن است، شروع می‌شود. تنش بین علی و اسماعیل درمی‌گیرد که جرقه‌های آن از بخش‌های قبلی زده شده است. این تنش شدیدترین تنش است که علی در طول داستان تجربه می‌کند. میزان قدرت و غلبگی در پیکار بین علی و اسماعیل مدام در نوسان است و کیفیت پیکار در جریان بین این دو نفر متفاوت از پیکار بین علی و بقیه دیگری‌هاست. فقط در مواجهه با اسماعیل است که ما در علی با جوش و خروش و برون‌ریزی از جنس عاطفه هرچند کوتاه و گذرا مواجه می‌شویم. در نسبت با بخش‌های پایانی که حجم دیالوگ‌های علی بیشتر و توصیف درونیاتش بسیار کمتر بود، در این بخش بعد از بگومگو با اسماعیل اذعان می‌کند که حالش بد است و هیچ‌وقت دلش نمی‌خواسته که اسماعیل از او برنجد و توصیفی از شانه‌های آویزان اسماعیل ارائه می‌دهد. همچنین برخلاف ارتباط مکانیکی و از جنس مبادله و دادوستدی که علی با دیگران در طول داستان دارد، در ارتباط و مواجهه با اسماعیل تا حدودی عاطفه‌اش برانگیخته می‌شود و نمود بیرونی پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در صحنه‌ای که از بیمارستان دور شده‌اند و در ماشین هستند و بعد از کتک خوردنش از اسماعیل ناگهان گریه می‌کند. یکی از دلایل بروز این وضعیت در علی تحت غلبه کامل کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت نبودن اسماعیل است. اسماعیل تا حدودی در نسبت با بقیه دیگری‌ها صاحب فردیت است و بعد روانی فعال‌تری

دارد. بعد روانی فعال اسماعیل در طول پیکار برای لحظه‌هایی موقتی بعد روانی علی را هم کمی فعال می‌کند و باعث می‌شود او در ماشین گریه کند. در صحنه‌های پایانی داستان دیالکتیک قدرتی که در پیکار بین این دو نفر در جریان است، پویاتر می‌شود و مدام این غلبگی بین این دو نفر با سرعت بیشتری در حال جابه‌جایی است. با رفتن علی به سمت تلفن عمومی و لو دادن اسماعیل غلبگی به سمت علی باز می‌شود؛ اما با نزدیک شدن اسماعیل به باجهٔ تلفن و پایان داستان مسیر چرخش و انعکاس قدرت در این داستان ماهیت مدور بودنش را هرچه بیشتر آشکار می‌کند.

شیوه‌های پدیدارشدن شبه‌خانه در غیاب خانه

در بخش مقدمه به مفهوم خانه اشاره‌هایی کردم. در این بخش دوباره به مفهوم خانه همچون عنصری هویت‌ساز و حریم فرهنگی، جایی که ما را از دیگری جدا می‌کند و درعین حال هم‌زیستی ما با دیگران را ممکن می‌کند، باز می‌گردم. در نظر شولتز محصوریت و محدودیت یکی از مهم‌ترین عوامل تعریف‌کنندهٔ مکان یا به تعبیری خانه است که توسط مرز و قلمرو ایجاد می‌شود. مرز و حصار سبب به وجود آمدن عرصهٔ درون و بیرون می‌شود. از طریق محصور بودن فضا به مکانی معنادار تبدیل می‌شود.

هر مکان موجودیت خود را از طریق مرزها آغاز می‌کند و فضای خصوصی در جایگاه خانه بخش مهمی از زندگی شخص است که می‌تواند به واسطهٔ ماهیت آن (دور از دید و اطلاع مردم یا حکومت‌ها و کارکرد روان‌شناختی بخش‌های مختلف آن مثل کمدِ رختخواب، زیرزمین، طاقچه‌ها و... برای صاحب‌خانه) تجربه‌ای از اختیار و فردیت را برای انسان حاصل کند و به قول باشلار به‌سان گهواره‌ای انسان را در بر گیرد. حال در داستان آشغال‌دونی در صحنه‌هایی متعدد و در غیاب خانه با شیوه‌های مختلفی برای جایگزینی خانه مواجه می‌شویم.

در یکی از وضعیت‌ها اجزای خانه به‌کرات اما در غیاب مرز و فارغ از انسجام اجزای بنیادینی که مفهوم خانه را برای ما معنادار می‌کنند، در صحنه‌های مختلف تکرار شده‌اند؛ مثل زیرزمین، راهپله، نرده، راهروها، درها، انباری و آشپزخانه و در این حالت ما با خانه‌ای تکه‌تکه‌شده روبه‌رو می‌شویم. پدر در بازه‌های زمانی مختلفی به نرده‌های بیمارستان تکیه داده، استراحت می‌کند و حتی قهوه‌خانه‌اش با اتصالی نیرومند با نرده‌های بیمارستان برپا می‌شود. شخصیت مرکزی علاوه‌بر کنار نرده‌ها زمان‌های چشمگیری را در راهروها و راهپله‌های بیمارستان سپری می‌کند. در نیمه‌های بخش پنج آشپزخانه به‌سان تکهٔ مهمی از خانه در صحنه‌ها حاضر می‌شود و تبدیل به مکانی می‌شود که تصمیم‌های مهم مرتبط با شخصیت مرکزی در آن گرفته می‌شود. آشپزخانه در انتهای خیابان و حامل کیفیتی دودگرفته است و روبه‌روی بشکه‌هایی که روی سرشان

مگس‌ها در حال پرواز هستند، قرار گرفته است و از بخش پنج به بعد شخصیت مرکزی و دیگری‌های متکثر چندین دفعه به آشپزخانه رجوع می‌کنند. در انتهای بخش پنج و از خلال گفت‌وگوی بین علی و زهرا متوجه می‌شویم که زیرزمین بیمارستان که زهرا با عنوان مسجد از آن یاد می‌کند، جایگزین اتاق خواب و محل تن‌آمیزی علی و زهرا و فاطمی شده است. در بخش هشت و بعد از گفت‌وگویی که بین علی و آقای امامی در پشت انباری ردوبدل می‌شود، انباری تبدیل به جای خواب علی و پدرش می‌شود.

در وضعیت دوم با پدیدار شدن خانه در عالم خیال شخصیت مرکزی و آقای گیلانی مواجه می‌شویم. در بخش یک به عنصر خانه تحت عنوان دولت‌منزل در عالم خیال شخصیت مرکزی اشاره می‌شود؛ زمانی که پدر به آقای گیلانی پیشنهاد می‌دهد که پسرش به خانه او برود و غلامی او و بچه‌هایش را بکند و در این لحظات پسر مضطرب می‌شود و کیفیات خانه گیلانی را متصور می‌شود: «یک خانه درندشت با هشتی‌های متعدد و زیرزمین‌های تاریک، بچه‌های قدونیم‌قد، همه دراز و لاغر، همه شبیه خود او، با چشم‌های برآمده، چوب‌سیگاری لای دندان‌ها و همه با صدای زنانه از توی دخمه‌ها و اتاق‌های خلوت من و صدا بزنن و من باید غلامی همه‌شون رو بکنم؟» در ادامه همین بخش در صحنه‌ای که پدر و پسر مشغول آش خوردن هستند، شخصیت مرکزی دوباره در عالم خیال فرو رفته، به این فکر می‌کند که آقای گیلانی دستش را گرفته، به کوچه‌های تاریک می‌کشانند و او را به طرف خانه‌اش می‌برد. کیفیات تصاویر خیالی شخصیت مرکزی همه تاریک و سرد و خالی از زندگی و موجب برآمدن حسی توأم با دلهره است.

در بخش نه دوباره آقای گیلانی به خانه اشاره می‌کند، زمانی که دارد از مضرات سیگار می‌گوید و به این اشاره می‌کند که سیگار دوش را نصف‌شب که از خواب بیدار می‌شود، می‌کشد و درحین کشیدن سیگار به تماشای شهر می‌نشیند و در عالم خیال به تکتک خانه‌ها سر می‌کشد و وارد تکتک اتاق‌ها می‌شود تا آرام بگیرد. در این بخش نسبت آقای گیلانی با غیاب خانه توأم با حسرت است و این کنش او را می‌توان نوعی واکنش آغشته به حسرت در غیاب خانه در نظر گرفت.

در وضعیت سوم عنصر خانه در موقعیت‌هایی نمود پیدا می‌کند که در ظاهر ارتباطی با خانه ندارند؛ اما وقتی در کارکردشان دقیق نظر می‌کنیم، می‌توانیم آن‌ها را جایگزینی برای خانه قلمداد کنیم؛ برای مثال در بخش یک اتاقک تلفن تبدیل به مکانی می‌شود که پدر را در بر می‌گیرد و او شب تا صبح در آن می‌خوابد. همچنین در بخش ده علی در اتاقک تلفن پناه می‌گیرد و سعی در پنهان شدن دارد و به نوعی اتاقک تلفن عمومی نقش اتاق محل کارش را ایفا می‌کند. خیابان و اجزای سازنده‌اش مثل کوچه‌ها، پیاده‌رو، میدان‌ها، چهارراه‌ها و جدول‌ها همه به نوعی جایگزین خانه شده‌اند. شخصیت مرکزی و پدرش از ابتدای داستان تا انتها زمان چشم‌گیری را در خیابان‌ها سپری می‌کنند، چه برای استراحت چه برای کسب‌وکار. لحظه به لحظه خیابان و اجزایش آن‌ها را در بر گرفته است.

درنهایت آزمایشگاه گیلانی که نقش خانه را برای او بازی می‌کند، در کوچه‌ای نیمه‌تاریک و خلوت با پله‌هایی نیمه‌روشن و آغشته به لکه‌های خون و اتاقی که شلوغ است و در آن میز و صندلی شکسته و خرت‌وپرت‌های روی هم انباشته و شیشه‌های خون‌گیری به چشم می‌آید و گیلانی در آنجا زندگی می‌کند. مکانی که شبیه خانه نیست؛ اما کارکرد و نشانه‌هایی از خانه را با خود یدک می‌کشد.

برایند هر سه وضعیتِ ظهور شبه‌خانه درنهایت برای شخصیت مرکزی باعث بروز هویتی تکه‌تکه و مکانیکی و فردیتی ضعیف و کم‌نور می‌شود. همچنین این شیوه از پدیدار شدن شبه‌خانه یکی از علت‌های بروزِ بعد روانی منفعل و عاری از پویایی برای شخصیت مرکزی و دیگری‌های متکثر در داستان می‌شود.

بررسی شیوه‌های غلبگی معنادر استعاره‌های جهت در نظام موقعیت

استعاره‌های جهت مثل بالا، پایین، روبه‌رو، پشت، ته و مرکز بیانگر روابط مکانی اجزا در کمپوزیسیون هستند و هم‌زمان بار روان‌شناختی و احساسی و بافت فرهنگی کمپوزیسیون را به دوش می‌کشند و در این داستان فضاها را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: فضای مسلط یا غالب و فضاها تحت سلطه یا مغلوب. مثلاً بالا در نسبت با آسمان، قدرت، برتری و تعالی و پایین در نسبت با زمین، ضعف و ناپایداری ارزش‌گذاری شده است. مرکز در بسیاری از سیستم‌های فضایی جایگاه اقتدار، تمرکز، توجه، وحدت و قلب آن موقعیت و در مقابل دور بودن از مرکز یا پیرامون مثلاً انتهای راهروها می‌تواند دلالت بر حاشیه‌نشینی، دور از مرکز تصمیم‌گیری، نادیده گرفته شدن، حذف شدن از جریان اصلی و ناشناخته بودن داشته باشد. روبه‌رو معمولاً دلالت بر امنیت، کنترل و آگاهی و پشت دلالت بر ناشناخته و ناایمن بودن و تحت کنترل نبودن دارد.

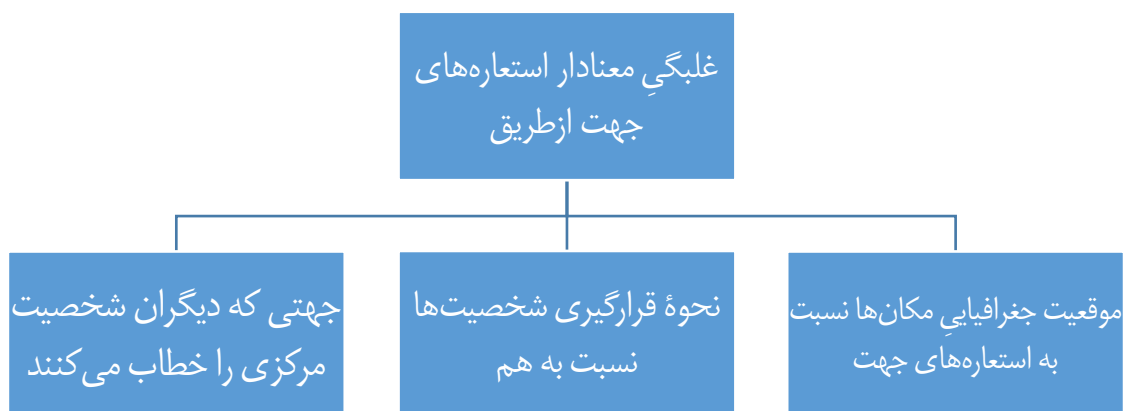
در چند حالت غلبگی معنادار استعاره‌های جهت در این داستان مورد توجه است. حالت اول را می‌توان با قرارگیری موقعیت جغرافیایی مکان‌ها در پایین و بالا و انتها و مرکز بررسی کرد؛ مثلاً در بخش یک آزمایشگاه و محل خون‌گیری در زیر پله‌ها (محل انتظار برای خون‌گیری) و در آخری اتاقی که دوباره به زیرزمینی که سه تا پله به پایین می‌خورد (محل اصلی خون‌گیری) باز می‌شود، قرار گرفته است. اتاق زهرا در اتاق آخری راهروی بیمارستان قرار دارد. اتاق خانم نجات در طبقه اول اتاق اول است. محل تن‌آمیزی علی و زهرا و فاطمه در زیرزمین بیمارستان است. آشپزخانه که موقعیتی مهم برای شخصیت مرکزی و دیگر شخصیت‌ها محسوب می‌شود، در انتهای خیابان است. اتاق و محل زندگی آقای گیلانی بالای آزمایشگاه است و در بخش نه که علی با او قرار دارد و در وضعیت برابری در پیکار قرار گرفته‌اند، علی هم به طبقه بالا می‌رود و با او گفت‌وگو می‌کند. همچنین در صحنه‌های مختلف به پشت مکان‌ها مدام اشاره می‌شود. پشت انبار، پشت آشپزخانه، پشت سالن مرغ‌داری و همچنین در نیمه‌باز. در بخش دو که پدر و پسر می‌خواهند وارد بیمارستان شوند، از در نیمه‌باز وارد می‌شوند. در ادامه در صحنه‌ای که پدر در اتاق معاینه است و علی در حال پرسه زدن، صدای آواز زهرا را از دری نیمه‌باز می‌شنود. در بخش هشت در صحنه‌ای که علی در جست‌وجوی اسماعیل است تا آدم‌ها را برای خون‌گیری نزد گیلانی ببرند، اسماعیل را از دری نیمه‌باز می‌بیند که روی تخت ظرف‌شورخانه دراز کشیده است و به نظر می‌رسد لحظاتی بعد از تن‌آمیزی زهرا و اسماعیل است که علی به آن اشرافی ندارد. درهای نیمه‌باز و غلبه تاریک‌روشن و دودگرفتگی فضا و پرسپکتیو محدودی را که به شخصیت مرکزی می‌دهند، می‌توان در پیوند با اقتصاد داده و محدودیت آگاهی‌ای که در بخش‌های قبلی در نسبت با دیگری‌های مغلوب به آن اشاره شد، بررسی کرد. گویی درهای نیمه‌باز و غیاب نور هم‌راستا با آگاهی محدودشده مغلوب‌بودگی عمل می‌کنند.

در رابطه با نحوه قرار گرفتن شخصیت‌ها و موقعیت جغرافیایی‌شان در نسبت با استعاره‌های جهت در بخش یک وقتی شخصیت مرکزی در آستانه مسیر غلبگی قرار گرفته است و می‌خواهد حرص پدرش را دریابد، تندتر راه می‌رود و از پدرش جلو می‌زند؛ اما در لحظاتی که می‌خواهند با گیلانی صحبت کنند، دوباره پدر جلو می‌افتد و پسر پشت سر او قرار می‌گیرد. همچنین در صحنه‌ای که همه می‌خواهند سوار ماشین خون‌گیری شوند، شخصیت‌ها که همگی در نسبت با گیلانی و کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در وضعیت مغلوب‌بودگی به سر می‌برند، پشت وانت می‌نشینند و راننده که کلاه نظامی بر سر دارد و عباس که نوچه گیلانی است و مردی لاغر با کلاه نظامی جلوی ماشین می‌نشیند. در بخش دو وقتی علی به واسطه نزدیکی با زهرا به وضعیت غلبگی نزدیک می‌شود، در حیاط بیمارستان پدر پشت سر آن دو حرکت می‌کند و آن‌ها جلوتر از پدر راه می‌روند. در بخش پنج وقتی علی بعد از رساندن نامه به خانم نجات دوباره او را در حیاط بیمارستان می‌بیند، همدوش و پابه‌پای هم قدم می‌زنند.

در بخش سه که اولین ملاقات شخصیت مرکزی و اسماعیل است، او جلوی ماشین اسماعیل و کنار او می‌نشیند و از این جهت که باید مراقب دزدی نکردن اسماعیل باشد، در وضعیت برابر قرار می‌گیرند؛ اما باید توجه کرد که این وضعیت در نوسان است که در بخش سه مفصل بررسی شده است. در بخش چهار وقتی که شخصیت مرکزی در جست‌وجوی غذا برای پدرش است و با ماشین گیلانی وارد بیمارستان می‌شود، روی صندلی عقب می‌نشیند. در بخش نه افرادی که برای خون‌گیری جمع می‌شوند، عقب ماشین اسماعیل می‌نشینند و علی و اسماعیل جلوی ماشین.

در وجهی دیگر در صحنه‌هایی دیگران به‌ویژه اسماعیل که به‌شیوه‌ای متفاوت از دیگر شخصیت‌ها در این داستان پدیدار شده است، از پشت سر شخصیت مرکزی را خطاب قرار می‌دهند. می‌توان از پشت سر یا پشت بدن همچون آسیب‌پذیرترین بخش بدن انسان یاد کرد؛ گستره‌ای که نمی‌توانیم آن را ببینیم و کنترل بسیار کمی بر آن داریم و از نظر فیزیولوژیک می‌توان آن را نقطه کور بدن نامید. این جغرافیا دلالت‌هایی بر اعمال قدرت، ناامنی، آسیب‌پذیری، احساس خطر و تهدید دارد؛ مثلاً در بخش هفت در صحنه‌ای که علی حین تمرین موتورسواری از بیمارستان خارج می‌شود و با پدرش در حال گفت‌وگو است، اسماعیل از پشت سر علی ظاهر می‌شود و دستش را بر شانه او می‌گذارد و کمی بعد علی از موتور پیاده می‌شود و اسماعیل جلو می‌نشیند و علی عقب.

استعاره‌های جهت در هر سه وضعیت و باتوجه به نسبتشان با موقعیت‌ها و شخصیت‌ها به‌شیوه‌ای معنادار در خدمت بسط و قوام و تکثیر مفهوم غلبگی و مغلوب‌بودگی در دو ساحت فضای مسلط و تحت سلطه در روند سلسه پیکارها به کار می‌روند.

نتیجه گیری

در بررسی سیر حرکت شخصیت مرکزی در غیاب خانه و تشریح پیکار و روابط قدرت در داستان آشغال‌دونی به نقش راهبردی نظام موقعیت‌پردازی که از آن به کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت نام برده‌ام، پی بردیم. در این داستان مفهوم و معنای طبیعت مد نظر هگل به مرز واژگونی می‌رسد و نه تنها تن به تغییر شکل و مغلوب‌بودگی نمی‌دهد، بلکه با نیرویی هرچه تمام‌تر در ماهیت آگاهی شخصیت‌ها از جمله شخصیت مرکزی تراوش می‌کند و ما ناظر نشت و سرریز شدنش در تمامی کنش و واکنش‌های شخصیت‌ها در طول داستان هستیم. همچنان که جنس طبیعت ظهور یافته و ماهیت و خاص‌بودگی‌اش در داستان «آشغال‌دونی» پیوند تنگاتنگی با دوگانه مرگ/زندگی دارد و باعث می‌شود مفاهیمی مانند نیاز، غذا، بقا و بیماری از دل این دوگانه بجوشد، هم‌زمان عامل پیوند شخصیت مرکزی با دیگر شخصیت‌ها و ختم شدن تمام اشیاء و صحنه‌ها به شکلی معنادار به کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت می‌شود؛ مثلاً شخصیت پدر که قبل از ورود به بیمارستان در داستان حضور دارد، از آغاز داستان حامل نشانه مهم بیماری است و همچنین همه دیگری‌های ظهور یافته در داستان هرکدام به شیوه‌ای در خدمت آمیختگی هرچه بیشتر شخصیت مرکزی با کلان‌دیگری هستند و در نهایت نسبتی که هر شخصیت با کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت دارد، تعیین‌کننده جایگاه اصلی او در این داستان خواهد بود و در این پیکار آینده دیگر از آن بنده کارگری که با کار خویش باعث دگرگونی جهان می‌شود، نیست؛ بلکه از آن کسی است که هرچه بیشتر با کلان‌دیگری بیامیزد.

حال علاوه بر واژگونی مفهوم طبیعت رانه خواست شناسایی که در پیکار بین ارباب و بنده فعال است و عاملیتی بنیادین دارد، به واسطه ماهیت ظهور یافته موقعیت در این داستان و تأثیر چشم‌گیر آن به حاشیه رانده می‌شود و به واسطه کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت رانه خواست قدرت در مرکز این پیکار قرار می‌گیرد. این جابه‌جایی بر کیفیت شناسایی و تمام کنش و واکنش‌های شخصیت‌ها در طول داستان اثر می‌گذارد و با ظهور رانه بقا و میل به چیرگی هرچه بیشتر قوت می‌گیرد و در سیر پیشروی داستان این انسان‌ها نیستند که با شناختشان در این آزمجوبی و پیکار قدر و منزلت طرف مقابل پیکار را تعیین می‌کنند؛ بلکه این کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در کنار خواست قدرت و میل به چیرگی است که در غیاب خانه تعیین‌کننده منزلت و قدر انسانی است.

همچنین تأثیر دیگر این واپس‌روی و به حاشیه رانده شدن رانه خواست شناسایی و پررنگ شدن خواست قدرت در سایه کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت در غیاب خانه در پرداخت شخصیت‌ها در بعد تیپیک و نمادین و به‌خصوص روانی چشمگیر است و در جنس و محدودیت آگاهی شخصیت‌ها به موقعیت‌های پیش رویشان و تلاش نکردن برای بیشتر دانستن مشهود است. آگاهی شخصیت‌ها در غیاب خانه به‌سان عنصری هویت‌ساز و تقویت‌کننده فردیت در رابطه با کنش‌هایشان سطحی و کلی است. آن‌ها دست به کنش‌ها و

انتخاب‌هایی می‌زنند که وقوفی به جزئیات، ماهیت و چرایی‌اش ندارند و کیفیت آگاهی در جریان چه در طرفین غالب و چه در طرفین مغلوب محبوس در بستار کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت است و از آن فراروی نمی‌کند؛ حتی ظهور شبه‌خانه به طرق مختلف و کنش‌های متفاوت اسماعیل هم کارساز واقع نمی‌شوند و شخصیت مرکزی به سان اسفنجی درحال جذب تمام داده‌ها به‌خصوص از سمت دیگری‌های قَدَرتر (پدر و گیلانی) است و تمام ویژگی‌های آن‌ها تا پایان داستان در او با کیفیاتی در نسبت با کلان‌دیگری پدیدار می‌شوند. در سطوح و لایه‌های ظاهری داستان به نظر می‌رسد شخصیت‌ها درحال انتخاب کردن هستند؛ اما با کمی دقت نظر متوجه می‌شویم که آن‌ها به وضعیت‌ها مسلسل‌وار پرتاب می‌شوند و خودشان نقش فعالی در سلسله انتخاب‌هایشان ندارند. این روند در نسبت با شخصیت مرکزی و شیوه روایت کردنش چشمگیرتر ظاهر می‌شود. هرچه به پایان داستان نزدیک‌تر می‌شویم، مشاهده‌های شخصیت مرکزی محدودتر و کلی‌تر می‌شود و سرعت روایت کردن بالاتر می‌رود. شرح صحنه‌ها حذف می‌شوند و دیگر از توصیف‌های اکسپرسیونیستی که ناشی از فردیت و تجربه زیسته منحصر به فرد انسان‌هاست، خبری نیست. کیفیت حرکت شخصیت مرکزی و دیگر شخصیت‌ها و کیفیت تنش‌های در جریان مسیر پیکارهایشان ریشه در فردیت آن‌ها ندارد؛ بلکه تحمیلی است از سمت کلان‌دیگری.

از دیگر پیامدهای مرکزیت یافتن رانه خواست قدرت در غیاب خانه و محوریت تمام‌وکمال کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت غلبه ذهنیت شیء‌شده و تأثیر این شیء‌شدگی بر آگاهی شخصیت‌هاست که تأثیر آن را کاملاً در جنس ماهیت روابط بین شخصیت‌ها و کنش‌هایشان می‌توان ردگیری کرد. آگاهی شیء‌شده علت روابط مکانیکی بین شخصیت‌ها و شباهت و یکپارچگی جنس کنش شخصیت‌ها از آغاز تا پایان داستان است. روابطی از جنس دادوستد صرف که در سطوح و کیفیات مختلف در جریان است. رانه بقا و میل به چیرگی در چارچوب منطق سودآوری و اقتصاد تبادل محور بر ارتباط من و دیگری اثرگذار می‌شود و کنش ابزاری جایگزین کنش ارتباطی می‌شود. همچنین غلبه این روند هرگونه طغیان در برابر کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت را به حاشیه و سکوت می‌راند و کلان‌دیگری/بیمارستان/موقعیت تبدیل به قلمرو جریان‌های سرمایه و عرصه نیروهای هژمونیک در این داستان می‌شود.

در پایان داستان مسیر چرخش و انعکاس قدرت در الگویی دورانی و موصول به سلسله روابط گفتمان‌های قدرت در غلبه ماهیت مدور خود را با ظاهر شدن اسماعیل پشت در اتاقک تلفن عمومی آشکار می‌کند؛ وضعیتی که به‌نوعی با تکرار و غلبه استعاره‌های جهت مثل پیچیدن و دور زدن در نسبت با مسیرهای صاف و مستقیم به‌صورت ضمنی درحال تقویت شدن است و سوژه‌ای که در بازی بی‌پایان نشانه‌های گفتمان‌های قدرت همچنان گرفتار باقی می‌ماند.

منابع

۱. باشلار، گاستون. بوطیقای فضا. ترجمهٔ مریم کمالی و مسعود شیربچه. روشنگران، تهران، ۱۳۹۱.
۲. پریشانی، زیبا. جست‌وجوی انگارهٔ خانه در آثار سهراب سپهری بر مبنای پدیدارشناسی تخیل گاستون باشلار. مجلهٔ شعرپژوهی (بوستان ادب)، سال دوازدهم، شمارهٔ دوم، تابستان ۱۳۹۹.
۳. جورج، لوکاچ. تاریخ و آگاهی طبقاتی. ترجمهٔ محمدجعفر پوینده. چرخ.
۴. خادم، مجید. درس‌گفتارهایی در آشنایی با نظام‌های ساختاری روایت - فرم و ساختار داستان (مبحث دوم: نظام شخصیت‌پردازی بخش اول). فصلنامهٔ داستان شیراز، شمارهٔ ۳۰، زمستان ۱۴۰۳.
۵. خادم، مجید. فهم داستان، جلد دوم. انتشارات پرتو رخشید، شیراز، ۱۴۰۲.
۶. شار، ادم. کلبهٔ هایدگر. ترجمهٔ ایرج قانونی. ثالث، تهران، ۱۳۹۴.
۷. نوربرگ شولتز، کریستیان. مفهوم سکونت: به‌سوی معماری تمثیلی. ترجمهٔ محمود امیری‌احمدی. آگه، تهران، ۱۳۸۷.
۸. نیک‌سیرت، عبدالله. جستاری در باب گفتار «خدایان و بنده» در فلسفهٔ هگل. فصلنامهٔ علامه.
۹. هگل، گ.و.ف. خدایگان و بنده. ترجمه و پیشگفتار حمید عنایت. انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷.

ادبیات داستانی

تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

به هر حال هرکسی ایده خاص خود را دارد - تحلیلی بر داستان کوتاه «شاید اینجا یک نفر زندگی می کند» نوشته محدثه طلوع خالو خالد

«شاید اینجا یک نفر زندگی می کند.» نام داستان شاکله ای از کلیت داستان را در خود دارد. در مکانی یا فردی زندگی می کند یا نمی کند یا شواهدی بر حضور فردی باقی مانده یا نمانده است. جمله ای که برای نام داستان استفاده شده، مبهم است. در کلیت داستان در عین این که جمله ای تعلیق ایجاد می کند، در جمله بعدی تعلیق از بین می رود؛ ولی چون جواب سرراستی وجود ندارد، ابهام جای تعلیق را می گیرد. نشانه ها در داستان مخاطب را به این سو می آورند که همه چیز همان قدر که هستند و موجودیت دارند، همان قدر هم می توان آن ها را ناموجود دانست؛ همان طور که زمان چنین خاصیتی دارد. زمان همان قدر که هست، همان قدر هم بدون داشتن وجوه فیزیکی می توان نبود در نظرش گرفت. در عین این که زمان تأثیر می گذارد، مثلاً موجودات زنده و اشیا را فرسوده می کند، می شود با ابزارهایی تا حدودی جلوی تأثیرش را گرفت که ایجاد معنایی متفاوت می کند.

در جمله اول و دوم اطلاعاتی داده می شود که علیه هم هستند؛ برای همین تعلیق جمله اول در جمله دوم از بین می رود؛ اما به واقع اطلاعاتی داده نمی شود مبنی بر این که مثلاً چه چیزهایی نوشته شده است؛ درحالی که جمله دوم خیالمان را راحت می کند که دسترسی وجود دارد.

وقتی از صفحه هایی صحبت می شود که بیش از حد نازک شده اند و ترس از تا خوردگی وجود دارد، تأثیر زمان را می توان دریافت. با شناخت از فیزیک اشیا می توان متوجه شد چه مقداری گذشته که کاغذی نازک و شکننده شده است. راوی با ضمیر اول شخص روایتش را از حال می گوید؛ درحال اکتشاف. در جمله پنجم و

ششم متن دفتر دیده و خوانده می‌شود؛ اما باز هم در عین این که با پیشرفت روایت تعلیق باقی نمی‌گذارد، ابهام ایجاد می‌شود. دقیقاً همان حالتی که در متن به آن اشاره می‌شود: «چند لایه کلمه و چند لایه شکل که روی هم صورت ناواضحی پیدا کرده.» ترکیب کلمات به‌خودی‌خود هم معنا دارند هم ندارند. کلمه خوانده می‌شود و می‌توان دریافت چه می‌گوید؛ اما وقتی کلمات در کنار هم یا در لایه‌هایی کنار هم می‌نشینند، مخاطب سعی می‌کند با توجه به کنار هم قرار گرفتنشان آن‌ها را معنا کند که اگر نتواند، ابهام ایجاد می‌شود. مخاطب کلماتی در اختیار دارد؛ اما نمی‌تواند شکلی از آن‌ها دریابد.

تعلیق در مقایسه با ابهام؛ تعلیق برای گذر کردن است و ابهام برای ماندن. مخاطب برای گذر کردن از تعلیق فقط باید صبر داشته باشد، کنجکاوی محرک خوبی است تا زحمت صبر کردن را کم کند. اما نتیجه ابهام با کنجکاوی و کنکاش در جمله جمله به‌دست می‌آید. برای همین است که مخاطب در مواجهه با متن‌هایی که دارای ابهام هستند از پرسش «آخرش چه می‌شود؟» استفاده نمی‌کند بلکه جمله به جمله پیش می‌رود و با هر جمله این سوال رامی‌پرسد: «منظورش چه بوده؟»

تعلیق در این داستان به عهده ماشین سپرده می‌شود. همان کاری که وسایل نقلیه می‌کنند؛ مخاطبی فقط نیاز دارد به مقصد برسد پس از وسایل نقلیه سریع‌تری استفاده می‌کند تا رنج تحمل مسیر برایش کمتر شود. در مقایسه فردی که مسیری را سالانه سالانه طی می‌کند یا حتی قسمت‌هایی را بارها و بارها می‌رود و برمی‌گردد، آنچه از مسیر می‌خواهد متفاوت است و مقصد و نهایی را نمی‌توان برایش متصور شد. حال با قیاس تعلیق و ابهام می‌توان متوجه شد در تعلیق این امکان وجود دارد که از وسایل کمکی استفاده شود؛ ولی در ابهام باید شخص مخاطب حضوری مستمر داشته باشد، حضوری فعال و کاوشگر.

«به‌دقت و به آرامی باز می‌کنم و زیر دستگاه می‌گذارم و از مانیتور می‌خوانم.» دستگاه به راحتی مسیر را کوتاه می‌کند، مسیری که اگر به گونه‌ای دیگر می‌خواست مخاطب را با آن مواجه کند، می‌توانست دادن اطلاعات را چندین صفحه به عقب بیندازد.

در ادامه چنین می‌آید: «چند لایه کلمه و چند لایه شکلی که روی هم صورت ناواضحی پیدا کرده. به همین شکل نگهش داشته. می‌توانست به صندوق امانات بسپرد؛ البته اگر بانک چنین چیزی را بپذیرد یا پاره کند یا آتش بزند و خاکسترش را با خود حمل کند.» متن پیراسته می‌شود و راوی فقط اعلام می‌کند عوامل مخدوش کننده از بین رفته است؛ ولی محتوایی را که از متن می‌تواند بفهمد و حتی ظاهر متن را برای مخاطب شرح نمی‌دهد. در ادامه باز هم کاری به آنچه نوشته و کشیده شده است، ندارد. در مورد این موضوع صحبت می‌کند که با آنچه متن بر آن نگاشته شده، چه کارهایی کرده است و چه کارهایی می‌توانسته انجام دهد. پس مخاطب را از مقوله متن و نوشتار دور می‌کند و به سمت حجم می‌کشاند؛ کلمه، اشکال، خطوط و کاغذ جنبه فیزیکی به خود می‌گیرند و از حجمی که در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، معنا تولید می‌کند، نه از معنای لغاتی که روی کاغذ نوشته شده است.

راوی هم در جایگاه روایتگر قرار می‌گیرد و هم در جایگاه مخاطب.

راوی در مقام روایتگر هر آنچه را می‌خواهد، شرح می‌دهد و به رؤیت مخاطب می‌آورد.

راوی در مقام مخاطب کاوشگری است که آنچه را پیش رو دارد، بازخوانی می‌کند.

حلقه گشادتر می‌شود. به فضای اتاق و خانه‌ای که متن در آن قرار دارد، توجه می‌کند. زمان در این موقعیت چه کارکردی دارد؟ هرچقدر هم زمان گذشته باشد؛ مثلاً از وقتی این پنجره و خیابان در کنار هم قرار گرفته‌اند، «جز با هیاهوی آمدوشد ماشین و موتور ارتباط دیگری نداشته.» پس این حضور فیزیکی، تداوم حضور خیابان و خانه و صداها باعث می‌شود از مفهوم گذر شود. در اینجا مفهوم زمان است. پس حجم ملموس فیزیکی فارغ از معنا نیز ارزشمند می‌شود و الزامی بر این نیست که حتماً مفاهیم انتزاعی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

«شاید تا همین دو هفته پیش بر روی یادداشت‌های قبلی می‌نوشته و بلافاصله روی کلمات و هرچه جز کلمه بوده خط می‌کشیده. محفوظاتی نمایان شده به شرط دست نیافتن، به ظاهر. تنها همین یک دفتر به جا مانده و از این دفتر هر چه بخواهی باقی مانده.» تا بخواهد تعلیقی ایجاد شود، حدس و گمانی زده شود که مثلاً مخاطب قرار است با صحنه‌ای از قتل مواجه شود و دفتر مذکور کنار جسد پیدا شده است، راوی در اولین فرصت تعلیق را از بین می‌برد؛ «اینجا یک ایستگاه مجهز و پیشرفته پلیس نیست.» وقتی دوباره به متن دفتر برمی‌گردد، نه از معنای کلمات که از چگونگی نگاشتن کلمات سخن به میان می‌آورد: «همه پاک‌شده‌ها با پاک‌کن، زیر غلط‌گیر پنهان شده و با خودکار و مداد خط‌خطی شده را به دستگاه می‌دهم.» پس شخصی که دفتری از او به جا مانده نیز در رتبه دوم قرار می‌گیرد. آیا جسدی وجود دارد یا نه؟ جسد حامل یک مفهوم است، مرگ؛ اما اگر جسدی وجود نداشته باشد و فقط آثاری به جا مانده باشد، مخاطب با محو شدن سوژه روبه‌روست؛ پس بودن نبود جسم یا تحول در جسم ایجاد مفهوم می‌کند. از این منظر نیز تقدم حجم بر مفهوم را می‌توان دریافت.

هر کلمه، هر جمله و هر متن معناداری وقتی پاک می‌شود و بر آن کلمه و جمله و متنی نگاشته می‌شود، احتمالاً به این معناست که از مرحله فکری به مرحله فکری دیگری عبور کرده است. اگر بپذیریم که نوشتن یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای اندیشیدن است، وقتی اندیشه‌ای تغییر می‌کند، یعنی اندیشه‌ای محو شده و اندیشه‌ای دیگر ظاهر شده است. به‌خودی‌خود این عمل فارغ از این که در گذشته چه کلماتی نوشته شده و پاک شده یا با غلط‌گیر ناپدید شده و به جایش چه کلماتی پدید آمده است، می‌تواند مفهوم تحول اندیشه را برساند. تحول اندیشه این تعبیر را به همراه دارد که شخصیتی به شخصیتی دیگر تبدیل شده است. در این تعریف به نظر می‌آید محتوا بر کالبد اولویت داده شده است؛ اما مسئله در روایت همین جاست که تحول محتوایی را از طریق فرم بازتولید می‌کند؛ یعنی این باور وجود دارد که اگر قرار باشد محتوا تغییر کند، باید فرم به‌کل محو شود و از نو ساخته شود تا محتوایی جدید تولید شود.

«می‌خواهی دفتر یا لااقل چند صفحه خط‌خطی شده را ببینی؟ صفحه شماره ۴۸ و ۴۷ چطور است؟ که مثلاً ثابت کنم چند صفحه رندوم بوده و مقطع زمانی و مکانی خاصی از زندگی مفقودشده‌ای را توضیح می‌دهد که در دو صفحه سه‌چهارم موجودیتش را می‌توان شناخت؟ یا صفحه آخر؟...»

همچنان که در این بند می‌توان دید، راوی با صراحت مخاطب را مورد پرسش قرار می‌دهد، تقابلی را که با تعلیق دارد، بیان می‌کند، چگونگی به دست آوردن شناخت را زیر سؤال می‌برد و اعلام می‌کند سوژه مفقود شده و محوشدگی اتفاق افتاده است.

این بند نقطه عطفی در روایت است. لحن راوی عوض می‌شود؛ انگار به خود می‌آید که آنچه تا به حال گفته شده است، برای مخاطب این سوءبرداشت را ایجاد نکرده باشد که به‌واقع به‌دنبال مفهوم خاصی است، تقابلی دیگر با تعلیق. یکی از جنبه‌های جذاب تعلیق فرصت قضاوتی است که به مخاطب می‌دهد. مخاطب می‌تواند طبق نشانه‌ها قضاوت کند، پیش‌بینی کند و لذت مفتخر شدن به عنوان شخصی پیش‌گو یا نکته‌سنج را ببرد؛ درحالی‌که راوی می‌گوید: «او تنها مفقود شده و نمی‌دانیم از که حرف می‌زنیم.» یعنی اصلاً و به هیچ عنوان به‌دنبال هیچ مفهومی نیست و کسانی که نیاز دارند، انگار که نیازی حیاتی برایشان است، نخواهند توانست این متن، این داستان، این روایت و این راوی را با دید دیگری ببینند و با نگاه قضاوت‌گرشان به‌دنبال ضبط‌و‌ربط خطوط و کلمات باشند یا بخواهند جریانی را دنبال کنند: «چه کسی به روایتی از نیستی اهمیت نمی‌دهد؟» یگانه مقوله‌ای که ذهن راوی را درگیر کرده است و از این راه بیانش می‌کند؛ پس چون محصول را داستان می‌نامیم، انتظارها از پیش مشخص می‌شود؛ مثلاً به‌دنبال سرانجامی برای این متن دفتر نباشید.

می‌توانیم شرح بعد از بندی را که نقطه عطف در نظر گرفتیم، به این شکل بیان کنیم: راوی همچون شخصی است که ذهنش درگیر مقوله‌ای است و شروع می‌کند بلندبلند فکر کردن یا حتی دلش می‌خواهد برای دیگری بازگویش کند که ناگهان به خود می‌آید و هر آنچه به بیان آورده است، ممکن است مخاطب را دچار سوءبرداشت کند و بخواهد با او و روایتش همان قضاوتی را داشته باشد که با هر داستان دیگری؛ پس همه مسیری را که آمده است، معکوس می‌کند تا نه‌تنها به قضاوت‌ها که به قضاوت کردن هم شک کند: «می‌دانی که می‌توانستم چنین دفتری بسازم یا چند صفحه به همین نام و نشان بنویسم و خط بزنم و در اختیارت بگذارم.» حال که ذهن قضاوتگر را سرکوب می‌کند، ابلاغیه خود را جایگزین می‌کند: «این تنها روایت موجود است از سندی که به دست من افتاده و تو داری آن را می‌خوانی و بعدتر به همه‌چیز فکر می‌کنی.» حال احکام چه هستند: «دفتر نسبتاً قطوری است. نباید بیش از سیصد صفحه داشته باشد؛ اما با احتساب صفحات ورم‌کرده به نظر می‌رسد چهارصد صفحه دارد.» دوباره از ویژگی‌های فیزیکی حجم شیئی به نام دفتر می‌گوید، نه محتوایی که ممکن است در نوشتار بتوان یافت و دریافت کرد؛ اما چرخشی که راوی در لحن به وجود آورد، باعث می‌شود جایگاه راوی تثبیت شود. راوی تا پیش از این هر دو مقام را داشت. هم راوی بود هم مخاطب؛ اما این چرخش لحن باعث می‌شود مخاطب را از جایگاه قضاوتگری ساقط کند و

بنشانند به شنیدن روایتش؛ پس راوی با خیال راحت برمی‌گردد به همان مقوله‌ای که پیگیری می‌کرد؛ اما این بار با لحن روایتگری مقتدر که هیچ مخاطبی اجازه قضاوت کردنش را ندارد و فقط باید مخاطب بماند. راوی با حفظ جایگاه غرق جزئیات می‌شود و شرح کاملی را از کاری که دارد می‌کند، ارائه می‌دهد که این جزئیات راوی را به ورطه‌ای دیگر می‌کشانند. او که اینک فاصله‌اش را با مخاطب ایجاد کرده و جایگاه والاتری برای خود اختصاص داده است، سرمنشأ را فراموش می‌کند یا سؤال نخستین را از دست می‌دهد؛ چرا که تمام وقت درگیر مقوله‌ای می‌شود که هیچ دلیلی برای آن نمی‌توان متصور شد: «یک صفحه که ضخامت بیشتری نسبت به سایرین دارد، بدون خط‌خطی و با دانه‌های برجسته ریزودرشت روشن. خم می‌شوم و کاغذ را بو می‌کنم. بوی گُه بلند می‌شود. با تکه کاغذی گوشه‌اش را می‌گیرم و در سطل زباله را باز می‌کنم؛ اما یادم می‌افتد این بخشی از تنها سند موجود است.» در روندی که روایت در پیش گرفته است، محو شدن سرمنشأ (متن به‌جامانده از شخص) عمق بیشتری می‌گیرد. راوی ابتدا فاصله‌ای بین خود و مخاطب ایجاد می‌کند، بعد فرضیه‌ای مطرح می‌کند: «اصلاً من این متن را نوشته‌ام.» و طبق همین فرض پیش می‌رود و برایش حکم و حقیقت ماجرا می‌شود. اگر در ابتدای روایت این پیش‌فرض یا قضاوت برای مخاطب وجود داشت که ممکن است راوی بخواهد از طریق دفتر به شخصی برسد که متن از او به جا مانده است، در این بخش می‌توان دید انگار تقدس حجم و فیزیک دفتر بر محتوا و حتی از مؤلف آن (شخصیت مفقود) بیشتر می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که هرآنچه غیر از حجم دفتر را نادیده می‌گیرد؛ نوعی محو شدن اتفاق می‌افتد. بالاخره نشانه‌ای باعث می‌شود بین به‌جامانده (دفتر) با سرمنشأ (شخصی که دفتر را به جا گذاشته) پیوندی ایجاد شود: «خم می‌شوم و کاغذ را بو می‌کنم. بوی گُه بلند می‌شود... خیلی ملایم سعی می‌کنم با دستمال کمی هم شده، تمیزش کنم. نشانه چیست؟ چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ روی سنگ کوچک توالی پاهای بزرگش را به دقت و در زاویه مناسب جا داده و به سرعت نشسته...» پیوند دفتر با مؤلفش از طریق رد گُهی است که به جا مانده است.

حالا که خواسته پیوندی ایجاد کند، با چه چیزی این کار را کرده است.

افکار راوی تماماً براساس اشیاء ملموس به کار می‌افتد و هر نشانه‌ای که می‌یابد، او را به فضای ماورا یا مفاهیم نمی‌برد. وقتی پیوند بین دفتر و مؤلفش برقرار می‌شود، با همان نظمی به شرح کاری که مؤلف دفتر انجام داده است، می‌پردازد که خودش در مواجهه با دفتر انجام می‌داد؛ اما این حدس و گمان که ممکن بوده مؤلف دفتر در وقت حضور در توالی چه کارهایی و با چه جزئیاتی انجام می‌داده است، برآمده از رفتار خود راوی است. یکی از دلایل همان است که گفته شد. نظم پرداخت‌شده دو اقدام برخورد با دفتر و به توالی رفتن یکسان است و از آنجایی که توانایی فکری راوی بر مبنای اشیاء ملموس است، نمی‌تواند چنین تخیلی داشته باشد که اقدام‌های مؤلف دفتر را به صورت ذهنی بازتولید کند؛ پس در اینجا تداعی اتفاق افتاده تداعی رفتار خودش است که به دیگری نسبت داده است.

دلیل دیگری که در روند پرداخت داستان آمده است: «تا در زمان مقرر پشت میزی بنشیند و با ارباب رجوع احوالپرسی کند. پیش از این که صندلی را عقب بکشد و بنشیند و سی دقیقه به تصویر یک نفر، یک روایت، یک تاریخ در مانیتور خاموش خیره شود و بعد سیستم را روشن کند و کاغذها را مرتب کند.» چه می شود که از فضای توالت به فضایی می رود که با ارباب رجوع سروکار دارد، آن هم بدون هیچ نشانه مشهود و ملموسی؟ راوی با قرار دادن خود به جای مؤلف دفتر اقدام هایی را که خودش انجام می دهد، به دیگری نسبت می دهد؛ پس از این طریق گونه ای از محوشدگی را به نمایش می گذارد. راوی جایگزین مؤلف دفتر می شود و حضورش را از بین می برد. به این ترتیب راوی دفتر را صاحب می شود یا روایتی از آن حجم را به تملک خود درمی آورد: «مانیتور کاغذ سیاهی نشان می دهد، در قسمت هایی قهوه ای سوخته در میان قهوه ای روشن. یک صفحه که ضخامت بیشتری نسبت به سایرین دارد، بدون خط خطی و یا دانه های ریزودرشت روشن. خم می شوم و کاغذ را بو می کنم. هیچ بویی احساس نمی کنم. همیشه همین طور است. شلوغی و سروصدا حس بویایی و نظام بساوایی ام را مختل می کند و در عوض بینایی چندبرابری نصیبم می کند. کاغذ را زیر دستگاه می گذارم و از مانیتور کمک می خواهم. حالا بیش از دو متن دارم.»

همان طور که در این تحلیل مشهود شد، تا اینجای روایت مؤلفه هایی ثابت هستند: راوی، دفتر (به جامانده)، دستگاه از بین برنده فیلترهای مخدوش کننده، مخاطب، شخص مفقود، همچنین ایده محوشدگی و محو کردن؛ اما طی روند پرداخت روایت برخورد راوی با آنچه درگیرش است، به خصوص حجم فیزیکی دفتر، تولید مفاهیمی متفاوت می کند.

هنر یا هر اثر به جامانده از بشر در قالب هر وضعیتی بازخوانی آدمی از پیرامونش (طبیعت) است. راوی با چنین اثری روبه روست؛ پس بازخوانی خودش را نسبت به آنچه به دستش رسیده است، دارد که این خود می تواند اثری دیگر باشد و برای این که چنین مسئله ای واضح شود، رابطه ای کاملاً متفاوت با اثر به جامانده برقرار می کند. نه از روی متن، که حجم دفتر را مورد تحقیق قرار می دهد. متن وقتی به دستگاه داده می شود و دستگاه اثری را بازتولید می کند، می توان گفت هم اثر قبلی هست و هم آنچه به دست آمده است، اثری جدید است. وقتی دنیای اطرافش را بازگو می کند، همچون اثر در نظر گرفته می شود؛ پس اثری را که اثر قبل از خود را بازتولید می کند، می توان اثری مستقل در نظر گرفت. این رویکرد نیز مسئله محوشدگی را بازنمایی می کند. پیرامون محو می شود و اثر جایش را می گیرد. اثر اول محو می شود و اثر بعدی جایگزین می شود.

در ادامه به نظر می آید بالاخره متن بازتولید می شود؛ یعنی خط خطی ها برطرف شده، متن در اختیار راوی قرار می گیرد. حال آنچه در اختیار راوی است، باتوجه به این که از قبل مشخص شده است که ارزش مؤلفه ها برای راوی متفاوت است، پس آنچه در اختیار مخاطب قرار می گیرد، می تواند متفاوت باشد یا بهتر است گفته شود بازتولید دیگری اتفاق می افتد که این بازتولید خود اثری مجزا می شود. متنی که از دستگاه خارج می شود،

بخشی از داستان «سه قطره خون» صادق هدایت است. با این تفاوت که در انتهای متن نوشته شده «یک گُه سفت»، عبارتی که جایگزین «سه قطره خون» شده است.

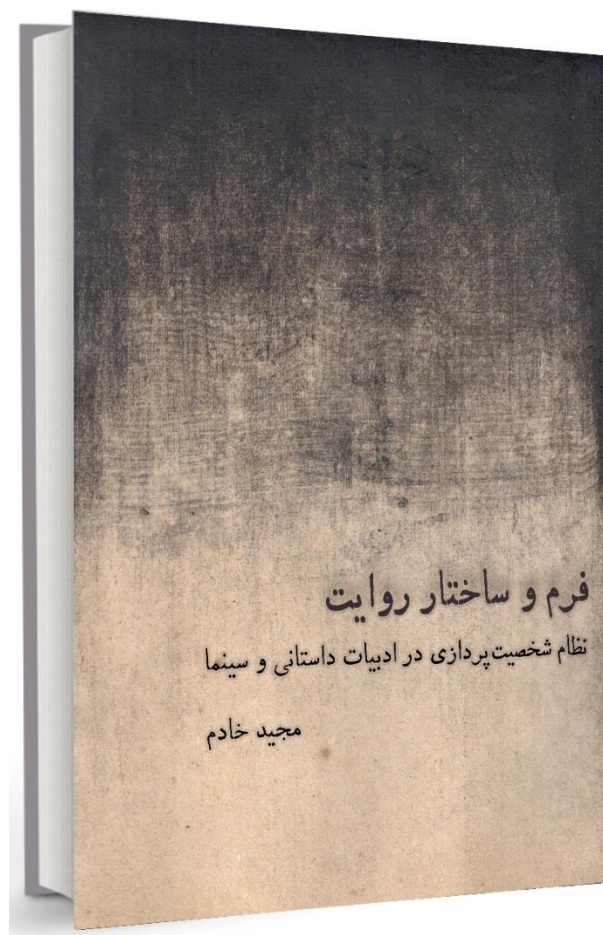
با شرایطی که شرح داده شد، این سؤال پیش می‌آید که بازتولیدی که پیش روی مخاطب است، آن اثری است که از دستگاه بیرون آمده است یا اثری است که راوی بازتولید می‌کند و به مخاطب تحویل می‌دهد؟ «یک گُه سفت»، عبارتی که تداعی گر صحنه توالی است که با جزئیات به آن پرداخته شد؛ یعنی این سوءظن تقویت می‌شود که راوی در متنی که از دستگاه گرفته، دخالت کرده و تحویل مخاطب داده است: «یک مخاطب، یک متن، یک سند و یک دلیل برای وفاداری؛ مثل وفاداری انسان به یک تاریخ، به یک جغرافیا، به یک جاده اصلی بدون برگشت.»

«به هر حال هرکسی ایده خاص خود را دارد؛ اما در جهان پرتصادف ما مگر می‌شود همواره به یک ایده پایبند ماند؟»

راوی‌ها، مؤلف‌ها و نویسندگان در مواجهه با بازتولیدها محو می‌شوند و تا زمانی که اثر و مخاطب وجود داشته باشند، نمی‌توان پایانی بر این روند متصور شد.

«ظهوری تغییر شکل داده بی وفاداری زمان.»

در نهایت محوشدگی راوی محو می‌شود و فقط روایت‌ها می‌مانند. روایت‌هایی که نمی‌خواهند روایت مبدأ وجود داشته باشد، روایت حاکم و مقدر را تضعیف و محو می‌کنند؛ پس تقدسی در هیچ روایتی باقی نمی‌ماند. روایت در معنای روایتگری، حال هرچه گفته باشد.

بخشی از مقدمه کتاب:

این کتاب با دو هدف اصلی نوشته شده است. هرچند در زمینه‌های دیگری نیز ممکن است سودمند واقع شود. هدف اول، شرحی پایه بر نظریه "نظام‌های ساختاری روایت" بوده است. یک دستگاه توصیفی تحلیلی سیال، با امکان درونی وجه خودانتقاد برای کمک به ایجاد فهم و حتی ادراکی دقیق‌تر و البته عمیق‌تر از روایت و داستان و فرم و ساختار آن‌ها و فرایندها و چگونگی‌شان. شیوه دقیق مواجهه و برخورد، روش تجزیه اختصاصی، تاکید بر وجود دانش تخصصی روایت (بی‌تعصب و بی‌اتصال به مبانی کهنه دانشگاهی و کهنه‌تر فضای آزاد انجمن‌های ادبی و هنری) و قرارداد واژگان تخصصی (با تاکید بر زبان فارسی و اجتناب از آشفتگی‌های رایج ناشی از ترجمه‌ها)، در رویکرد کلی این نظریه مدنظر قرار گرفته شده است. هدف دوم نیز در امتداد هدف اول، ایجاد راهنمایی آغازین بر مطالعه تخصصی روایت و داستان برای برخی از روایت‌پژوهان و تحلیلگران و منتقدین آثار داستانی (به‌ویژه آثار هنری در ادبیات داستانی و سینمای داستانی) و همچنین دانشجویان و هنرجویان روایت و داستان بوده است.

این گستره مشخص مخاطب و تلاشم برای حرکتی قدم‌به‌قدم، ناچارم ساخت تا در ابتدا و در نیمه آغازین فصل اول با بیانی بسیار ساده آغاز کنم. حتی کوشیده‌ام مخاطبان کم‌تخصص چون هنرجویان و دانشجویان هنرهای داستانی را متقاعد کنم به وجود زمینه‌ای کاملاً تخصصی در امر روایت (فارغ از زیبایی‌شناسی و دیگر مباحث مرسوم فلسفه و علوم انسانی) بالاخص در ارتباط با آثار هنری. البته این بیان ساده به تدریج تا پایان فصل اول و سپس در طول فصل دوم، به بیانی تخصصی و دقیق‌تر و گاه اندکی غامض دگرگون شده است. از این رو کتاب حاضر مخاطبی پرحوصله و گشاده و دقیق طلب می‌کند....

ادبیات نمایشی و تئاتر

نمایشنامه

کافه کلاغ

«نمایش اپیزودیک»

مجتبی مقدم

اپیزودیک: یک کلاغ چهل کلاغ

نقش‌های نمایش:

مرد

کلاغ

کافه‌چی

مکان:

یک کافه تقریباً امروزی.

پیشنهاده: موسیقی می‌تواند شروع و پایان هر اپیزود را نشان‌دار کند. موسیقی لزوماً قرار نیست با فضای نمایش مرتبط باشد. می‌تواند جفنگ و نامرتب باشد.

موقعیت:

مردی تنها. نشسته پشت یک میز. اندوه و یاس از سروریش می بارد. قهوه می نوشد.

لحظاتی می گذرد.

انسانی با کله کلاغ سمت مرد تنها می آید.

کلاغ: سلام.

مرد: (اندوهگین تر از آن است که متعجب شود؛ اما برای خالی نبودن عریضه کمی مبهوت می شود، با کمی تأخیر) سلام.

کلاغ: می تونم بشینم؟

تأخیر مرد در پاسخ دادن. کلاغ می نشیند.

کلاغ: می تونم توی روتون قارقار کنم؟

مرد، یخ و سنگی همچنان در پاسخ گویی تأخیر دارد. یا درست تر بگوییم، نمی داند چه پاسخی بدهد.

کلاغ: قُذْقُذْ... قُذْقُذْ... قُذْقُذْ...|||...

کلاغ به شکل کلاغ واری می خندد. {شکل کلاغ وار: قاه قاه کشیده و اندکی گوش خراش}

کلاغ: خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قذقد کردم.

مرد همچنان بی واکنش.

کلاغ: چند سالته؟

مرد: چرا می پرسی؟

کلاغ: چرا نپرسم؟

مرد: می شه تنهام بذارید؟

نگاه خیره کلاغ.

مرد: لطفاً!

کلاغ: می‌خوای توی روت قارقار کنم؟

مرد به دوروبرش نگاه می‌کند.

کلاغ: قوقولی قوقو. قوقولی قوقو.

کلاغ، کلاغ‌وار می‌خندد.

کلاغ: خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قوقولی قوقو کردم.

مرد آه سنگینی می‌کشد. نه از کلافگی. بلکه از اندوهش.

کلاغ: نگفتی چند سالته؟

مرد: اگه بگم قول می‌دی بری؟

کلاغ: آره.

مرد: چهل سالمه.

کلاغ: یک کلاغ چهل کلاغ!

مرد: خب حالا برو.

کلاغ: نمی‌رم.

مرد: قول دادی می‌ری.

کلاغ: دروغ گفتم. یعنی راستش نگفتم.

مرد: (اندکی برافروخته) بهتره بری وگرنه...

کلاغ: وگرنه؟

مرد: (نه‌چندان محکم) وگرنه اندوهم تبدیل به خشم می‌شه و یک پر چهل پرت می‌کنم.

کلاغ: (مورمورش می‌شود) وویی! یه جوریم شد.

مرد: پس برو تا یه جوری ترت نشد.

کلاغ بی‌درنگ بلند می‌شود. چند قدمی دور می‌شود. بعد بر می‌گردد.

کلاغ: از همون اول که چشمم بهت افتاد فهمیدم خودتی.

مرد: (با تأکید) برو!

کلاغ: نمی‌خوای بدونی کدوم خودتی؟

مرد: گفتم برو!

کلاغ: باشه. می‌رم. فقط قبلش ته فنجون قهوت یه تکون ریزی بده تا نقش کلاغی که توش افتاده بپره. بعد من غیبم می‌زنه. به همین راحتی.

مرد فنجان قهوه‌اش را بر می‌دارد. با تعجب به نقش ته آن نگاه می‌کند.

کلاغ: یه تکون ریز و تمام. شاید این بار خوش‌شانس باشی و نقش یه مار یا خرس یا ازدها یا از اون ترسناک‌تر نقش یه هیچی مهیب توش بیفته.

مکث.

کلاغ: یه هیچی مهیب و بلعنده که تو رو توی خودش بلعه و حل کنه و هضم کنه و پس هم نده!

سکوت.

مرد فنجان را با احتیاط روی میز بر می‌گرداند.

کلاغ بی‌درنگ می‌نشیند.

کلاغ: تا دیدمت فهمیدم.

مرد: (با اکراه) چی فهمیدی؟

کلاغ: فهمیدم یه شکست‌خورده دل‌شکسته افسرده تنهای غمگین بیمار طردشده‌ای که اندوه از سروروت می‌باره. اندوه ازت شُره می‌کنه. سرریز می‌کنه. (بو می‌کشد) بوی اندوه می‌دی. (ادای چشیدن) طعم اندوه می‌دی.

مرد بفهمی نفهمی بغض می‌کند.

کلاغ: هزاران بغض نشکسته درونت محبوسه. بغض نشکسته از بغض شکسته خطرناک تره. می تونه تبدیل بشه به خشم. خشمی که وقتی منفجر می شه... انفجارش از نوع انتحاریه. هم صاحب خشم رو می گشه و هم دیگرانی که در نزدیکی اون بمب هستن.

نگاه مبهوت مرد.

کلاغ: تو یه به ته خط رسیده ای!

مرد نای پذیرفتن ندارد. بی تفاوت تر از آن است که بخواهد چک و چانه بزند.

کمی مکث.

کلاغ: و من اومدم به تو کمک کنم تا برگردی سر خط.

نگاه سرد و خالی از احساس مرد.

کلاغ: (شمرده و با تأکید، برای تفهیم بیشتر) تو یه به ته خط رسیده ای و... و من کمکت می کنم برگردی سر خط. یه خط تازه. یه شروع تازه.

مرد: نمی خوام.

کلاغ: باید بگی چه عالی. ممنونم. تو نجات دهنده منی.

مرد: گفتم نمی خوام.

کلاغ: باید بگی چطوری. باید بگی از کی شروع می کنیم.

مرد: دلم می خواد بمیرم.

کلاغ: ||||... اینم یه شروع تازه ست. یه حرکت برای ترک برداشتن بی حرکتی و سکون. ولی خب... منظور من این نبود.

کمی سکوت.

مرد: (رو به کافه چی) یه قهوه دیگه لطف می کنید.

کلاغ: برای منم کلاگوچینو بیارید.

مکث.

کلاغ: تا حالا کلاغوچینو خوردی؟

مرد به نشانه نه سر تکان می دهد.

کلاغ: حتماً امتحانش کن. ترکیبش هفتاد درصد قهوه‌ست و سی درصد عصارهٔ پر کلاغ. بیهویی از صفر می بردت روی صد.

مرد بی تفاوت شانه بالا می اندازد.

کلاغ: می خوای توی روت قارقار کنم؟

مرد باز هم شانه بالا می اندازد.

کلاغ: قور قور قورررر... قور قور قوررررررر.

کلاغ، کلاغ وار می خندد.

کلاغ: خیلی بامزه بود، نبود؟ گفتم قارقار اما قورقور کردم.

مرد: خیلی بی مزه و لوس بود.

کافه چی با سفارش آنها می آید. مرد و کلاغ تشکر می کنند. مرد فنجانش را بر می دارد.

کلاغ: مراقب باش. بذار یه مقداری تهش بمونه. چون ممکنه یه نقش دیگه ته فنجونت بیفته و یه داستان تازه شروع بشه.

مرد با تشویش و نگرانی به فنجان نگاه می کند و بعد با احتیاط فقط نیمی از آن را می نوشد.

کلاغ: گفתי چند سالتنه؟

مرد: چهل.

کلاغ: یک کلاغ چهل کلاغ!

مرد: چی؟

کلاغ: یه کلاغ چهل کلاغ کن.

مرد: یعنی چی؟

کلاغ: یعنی چهل تا جمله در مورد خودت بگو.

مرد: که چی بشه؟

کلاغ: که شاید حالت بهتر بشه... که اگه نشد، حتماً بدتر می شه.

مرد: نمی خوام.

کلاغ: بگو تا برم. قول می دم.

مرد: برام مهم نیست بری یا نه. برام فرقی نمی کنه.

کلاغ: باید برات فرق بکنه. هیچی بدتر از بی تفاوتی نیست. بگو.

مرد: دوس ندارم بگم.

کلاغ: (از جیش شانه سر طلایی رنگی بیرون می آورد و نشانش می دهد) بگو تا این رو بهت برگردونم.

مرد مبهوت شانه سر، جیب هایش را می گردد.

مرد: کی برش داشتی؟

کلاغ: همون اول گفت وگومون. اشیاء براق ما رو وسوسه می کنن.

مرد: بدش من.

کلاغ: یادگار همسرت. زنی که عاشقش بودی و ترک کرد.

مرد: مُرد.

کلاغ جاخورده نگاهش می کند. دفترچه ای از جیب بیرون می آورد.

کلاغ: این جا نوشته طلاق.

مرد: فوت شد. شش ماه پیش.

کلاغ: تسلیت می گم.

سکوت.

مرد: بدش به من.

کلاغ: یک کلاغ چهل کلاغ کن.

مرد: نمی‌کنم.

کلاغ: منم نمی‌دم. تو که حسرت رو به همه چیز از دست دادی. داشتن یا نداشتن یه یادگاری چه فرقی به حالت داره؟

مکث.

کلاغ: داره؟

مکث.

کلاغ: (با تاکید) فرقی به حالت داره؟

مکث.

کلاغ: پس زیر این بهمن اندوه هنوز جریان ضعیفی از زندگی وجود داره.

مرد بغض کرده است.

مرد: من تنها و بی‌کسم.

کلاغ: کلاغ اول.

مرد: من بدبختم.

کلاغ: کلاغ دوم.

مرد: کسی دوستم نداره.

کلاغ: کلاغ سوم.

مرد: زشتم.

کلاغ: (طوری سر تکان می‌دهد که حرف مرد را تایید کند) کلاغ چهارم.

مرد: ضعیفم.

کلاغ: کلاغ پنجم.

مرد: نتونستم خوشبختش کنم.

کلاغ شروع به شمردن با انگشتانش می کند و شش را نشان می دهد.

مرد: نتونستم جلوی مردنش رو بگیرم.

مرد: همیشه به همه چیز گند زدم.

مرد: بی لیاقتم.

مرد: بی عرضه ام.

مرد: شکست خورده ام.

مرد: به آرزو هام نرسیدم.

مرد: به آرزو هام نمی رسم.

مرد: آدم بدی ام.

مرد: تو شغلم به جایی نرسیدم.

مرد: پدر بی مسئولیتی ام.

مرد: زود تسلیم می شم.

مرد: زود وا می دم.

مرد: بی چاره ام.

مرد: ذهنم پر از خاطرات تلخه.

مرد: صبح تا شب توی سرم می شنوم که نمی تونم، که نمی شه.

مرد: عصبی ام.

مرد: پر از استرسم.

مرد: پر از ترسم.

مرد: پر از خشمم.

مرد: پر از نرسیدنم.

مرد ادامه می‌دهد بی آنکه صدایش را بشنویم. کلاغ هم همچنان می‌شمارد.

کمی بعد.

مرد: کاش به دنیا نمی‌اوادم.

کلاغ: کلاغ سی‌وهشتم.

مرد: کاش می‌مُردم.

کلاغ: کلاغ سی‌ونهم.

سکوت.

مرد: گاهی دلم می‌خواد به احترامِ یادِ همسرم، به خاطر بچه‌هام، یه کمم به خاطر خودم کاری بکنم. اما می‌دونم نمی‌تونم. می‌دونم بی‌فایده‌ست.

کلاغ: دقیقاً. خودش. کلاغ چهلم. دوباره کلاغ چهلم بگو.

مرد: (با تردید) گاهی دلم می‌خواد به احترامِ یادِ همسرم، به خاطر بچه‌هام، یه کمم به خاطر خودم کاری بکنم. اما می‌دونم نمی‌تونم. می‌دونم بی‌فایده‌ست.

کلاغ: آفرین. خودش. حالا «گاهی» رو از اول جمله و «اما می‌دونم نمی‌تونم. می‌دونم بی‌فایده‌ست» از آخر جمله بنداز. حذفش کن. و دوباره تکرارش کن.

مرد کمی فکر می‌کند.

مرد: دلم می‌خواد به احترامِ یادِ همسرم، به خاطر بچه‌هام، یه کمم به خاطر خودم کاری بکنم.

کلاغ: آفرین. عالیه. کارت درسته.

مرد شانه بالا می‌اندازد.

مکث.

کلاغ: سی‌ونه کلاغ علیه کلاغ چهلم. مبارزهٔ ناعادلانه‌ایه اما خب بهتر از هیچیه.

مرد: هووم.

کلاغ: پس به مبارزه ادامه بده. همه علیه کلاغ چهلیم. کلاغ چهلیم علیه همه.

کلاغ بلند می شود.

کلاغ: گپ و گفت خوبی بود. خدانگهدار. به امید ندیدار.

مرد: (شاکي) چی؟

کلاغ: چی، چی؟

مرد: همه ش همین بود؟

کلاغ: همه ش همین بود.

مکث.

مرد: من رو مجبور کردی... مجبور کردی...

کلاغ: مجبور کردم؟

مرد: مجبور کردی حرف بزنم. واکنش نشون بدم. بی تفاوت نباشم....

کلاغ: دقیقاً!

مرد: و الان می خوای ول کنی بری؟

کلاغ: دقیقاً!

مرد: و لابد فکر می کنی من رو نجات دادی؟

کلاغ: نه دقیقاً.

مرد: (شاکي تر) پس چی؟

کلاغ: پس همین. منم تا همین جاش بلد بودم. ممکن بود کلاغ چهلیم بگی من همین امشب خودم تموم

می کنم. باز من می گفتم آفرین، چه عالی. چه گفت و گوی خوبی بود. خدانگهدار و به امید ندیدار.

نگاه مبهوت و خیره مرد.

کلاغ آرام دست تکان می دهد و عقب عقب می رود.

مرد: شونه رو پس بده.

کلاغ شرم زده می خندد.

کلاغ: خوب یادت مونده ها.

کلاغ با اکراه دست به جیب می برد.

کلاغ: ممکنه این رو به عنوان هدیه یا دستمزد...

مرد: (محکم) نه.

کلاغ: حتی اگه واقعاً تو روت بگم قارقار.

کلاغ جلو می رود.

کلاغ: قارقار... قارقار... قارقار...

مرد: نه!

کلاغ ناچار و به اکراه شانه طلایی را پس می دهد و سپس از کافه بیرون می رود.

مرد به شانه طلایی نگاه می کند و بعد آن را با احتیاط و احترام توی جیبش می گذارد.

او هم اندکی بعد از کافه خارج می شود.

یک موسیقی ملایم.

اپیزود دوم: خر نهیلیست

نقش های نمایش:

خر

کلاغ

کافه‌چی

موقعیت: کافه. همان کافه تقریباً امروزی.

توضیح و اوضحات:

کلاغ و خر با یک نقاب، خریّت و کلاغیتشان نمایش داده می‌شود.

خر و کلاغ، هر دو زخمی و خون‌آلود هستند.

کلاغ: داریم می‌میریم.

خر: قبلش هم خیلی زنده نبودیم.

کلاغ: دلم نمی‌خواد بمیرم.

خر: دست تو نیست. نه به دنیا اومدن. نه مُردن.

کلاغ: فضای بین این دو تا چی؟ زندگی کردن.

خر: اونم دست تو نیست. فکر می‌کنی دست توئه.

کلاغ: زیادی جبرگرایانه حرف نمی‌زنی؟

خر: نه. فقط در مورد اراده آزاد و داشتن حق انتخاب و در دست داشتن افسار سرنوشت عرعر نمی‌کنم.

مکث.

کلاغ: به‌عنوان موجودی که خیلی عمر می‌کنم و هوشمند و سیاست هستم فکر نمی‌کردم به این شکل

بمیرم.

خر: شکل مردنمون از وحشتناکی و مسخرگی مرکمون کم نمی‌کنه.

کلاغ: یعنی مهم نیست چه شکلی می‌میریم؟

خر: نه.

کلاغ: نشینیدی می‌گن خوب مُردن از خوب زندگی کردن مهم‌تره.

خر: مزخرفه.

کلاغ: اینکه بهتره شرافتمدانه یا شجاعانه یا عاشقانه یا عارفانه یا سبکبال و با وجدانی آسوده بمیریم بهتر از مسخره مردن یا احمقانه مردن یا جاهلانه مردن یا با ذلت و حقارت مردن.

خر: مزخرفه.

مکث کوتاه.

خر: مزخرف محضه.

نگاه خیره و غضبناک کلاغ به خر.

کلاغ: الحق که خری. یه خر محض. یه خرِ خر. یه خر خالص. یه خر خیلی خر. یه خر انباشته از خریت.

خر: درسته. طبیعیه. من خرم و ازم خریت انتظار می‌ره.

مکث.

کلاغ: الان تو داری با این حرفات به من می‌گی؛ اینکه من به خاطر رفاقتِ با تو؛ از تو در مقابلِ هم‌نوعانِ خودم؛ یعنی کلاغ‌های دیگه دفاع کردم و سر این کار جونم گذاشتم؛ کار عبث و مزخرفی کردم؟

خر: بله. کارت خریت محض بود.

کلاغ: من خرم؟

خر: خیلی کلاغ نیستی.

کلاغ: من خرم؟

خر: کار خراشه کردی.

کلاغ: من خرم؟

خر: بله و هنوزم داری با خریت تمام پافشاری می‌کنی که کار خراشه‌ای که کردی - یعنی مردن به خاطر یه خر - کار درست و شرافتمدانه‌ای بود.

کلاغ باز خیره و غضبناک به خر نگاه می‌کند.

سپس؛ کلافه و لنگان‌لنگان طول و عرض کافه را قدم می‌زند.

بعد رو به تماشاجی‌ها: بذار به هم‌کافه‌ای‌هامون بگم داستان از چه قراره. من یه روز که از روی درخت پریدم روی زمین و داشتم پاورچین‌پاورچین دونه ور می‌چیدم پاهام رفت توی گل لای چمن‌ها و زمین‌گیر شدم. از قضا این رفیق خرمون هم اونجا بود و قبل از اینکه لقمهٔ چپ دهن سگ یا گربه‌ای بشم یا آدمیزادها به خاطر نحسی و شومی جونم بگیرن بهم کمک کرد و نجاتم داد. زمان گذشت و روزی این رفیق خرمون ناگافل لگدی پروند و جوجه‌کلاغی رو ناخواسته کشت. یه قتل غیرعمد. و این‌طوری شامل اعمال قانون انتقام کلاغی شد. و اگه این قانون به گوشتون نخورده باید بهتون بگم هر چی در مورد کینهٔ شتری شنیدید بریزید دور که این کینهٔ کلاغی یه چیزی فراتر و ترسناک‌تر از اونه.

مکث. لیوانی آب می‌نوشد.

ما کلاغ‌ها از اون چیزی که فکر می‌کنید باهوش‌تریم و به‌شدت حواسمون به همه‌چیز هست و برای هستی، طبیعت و کیهان احترام زیادی قائلیم. اما خدا نیاره اون روز رو که کسی پا روی بالمون بذاره. پدرش در میاریم. و این‌طور شد که یه دسته صدتایی کلاغ در یه زمان و مکان مناسب به این جناب خر حمله‌ور شدن و نوک‌بارونش کردن و منقارتپونش کردن و با چنگال‌هاشون، تنشش رو آش‌ولاش کردن.

مکث.

این وسط من چی کار کردم؟ طبق قانون قدرشناسی کلاغ‌ها خودمو انداختم وسط مهلکه و از این خر الاغ در برابر دستهٔ خشمگین و دیوانهٔ کلاغ‌ها دفاع کردم. دفاع شرافتمدانه تا پای جون. و حالا که این دم‌آخری به این کافه اومدیم تا با نوشیدن یه قهوه با هشیاری کامل بمیریم این جناب خر حرف‌هایی می‌زنه که قلب سیاه من رو جریحه‌دار می‌کنه. و با این حرف‌ها ارزش اقدام شرافتمدانهٔ من رو زیر سؤال می‌بره.

خر: ببخش اگه با حرف‌هام ناراحت کردم.

کلاغ: ناراحتی تو به دردم نمی‌خوره. تقاضا دارم در حرفات بازنگری کنی.

خر: متأسفم. من خرم و با خیریت تمام تا ته حرفم می‌رم.

کلاغ خیره به خر نگاه می‌کند.

کلاغ: بسیار خب. بیش از این اصرار نمی‌کنم.

مکث.

کلاغ: (با خنده‌ای تصنعی) بهتره بحث و فضا رو عوض کنیم.

رو به کافه‌چی: لطفاً دو تا قهوه.

کلاغ: این دم‌آخری می‌دونی چی تو ذهنم میاد.

خر: نه. و اگه ناراحت نمی‌شی باید بگم مهم نیست. نه فکرت. نه این لحظه دم آخری. هیچکدوم مهم نیستن. و نه فقط تو. فکرای منم مهم نیست. کلاً ما مهم نیستیم. و برای حسن ختام حرفام بذار خیالت راحت کنم. نه تنها ما، که هر چیز و هر کسی بیرون از ما هم مهم نیست.

کلاغ: (باز خنده‌ای مصنوعی و عصبی) آره. آره. متوجهم. ولی بذار بگم.

خر: بگو.

کلاغ: دارم به این فکر می‌کنم که روزی به‌عنوان روز جهانی خر توی تقویم داریم اما روزی به‌عنوان روز جهانی کلاغ نداریم.

خر می‌خندد.

خر: باور کن این هیچ اهمیتی نداره.

کلاغ هم می‌خندد: البته. البته. تنها چیز مهم اینه که هیچ‌چیز و هیچ‌کس مهم نیست.

خر: دقیقاً.

کافه‌چی با دو قهوه می‌آید.

کلاغ: (رو به تماشاچی‌ها) من از دقایقی پیش و از لحظه‌ای که گفتم بهتره بحث رو عوض کنیم تصمیم گرفتم که این خر رو به قتل برسونم. حقیقتاً نمی‌تونم با این قضیه کنار بیام که مُردنم از دید کسی که به خاطرش دارم می‌میرم پوچ و بی‌اهمیت باشه. و از اون جایی که نمی‌خوام خاطر شما رو مکدر کنم و روحیه لطیفتون رو آزرده کنم فقط خبر این قتل رو به اطلاع شما می‌رسونم و خود قتل رو به شما نشون نمی‌دم. این اخلاقی‌تره و البته بهتره که به لحاظ قانونی هم شما شاهدش نباشید.

مکث.

کلاغ: بازم این دم‌آخری یه چیزایی به ذهنم میاد.

خر: ذهن بازیگوشی داری.

کلاغ: آره پدرسوخته.

مکث.

کلاغ: ذهنم به ترکیباتی که با اسم خر ساخته شده فکر می‌کنه.

خر: (در حال نوشیدن قهوه) مثلاً.

کلاغ: خر مگس.

خر: جالبه.

کلاغ: خرگوش.

خر: اوهوم.

کلاغ بلند می‌شود و پشت سر خر قرار می‌گیرد و دستانش (بال‌هایش) را دور گردن او حلقه می‌کند.

کلاغ: گورخر. خر خاکی. و از همه مهم‌تر خرچنگ.

فشار بال‌ها را بیشتر می‌کند.

خر: (کمی معذب) اگه کمی حالت رو بهتر می‌کنه باید بهت بگم خالص‌ترین درجهٔ ایثار، ایثار خواسته نشده‌ست.

کلاغ: یعنی چی؟

خر: یعنی تو داری برای کسی می‌میری که براش مهم نیست داری براش می‌میری. مثل اینکه کسی رو دوست داشته باشیم و بهش عشق بورزیم بی اینکه از ما خواسته باشه یا براش مهم باشه.

کلاغ: جالبه.

خر: امیدوارم که کمی حالتو خوب کرده باشم.

کلاغ: برات مهمه که حال من قبل از مردن کمی خوب بشه؟

خر: (خندان) نه؛ البته که نه.

کلاغ هم می‌خندد.

کلاغ: لطفاً نور بره.

همزمان با رفتن نور فشار دست‌ها بیشتر می‌شود.

اپیزود سوم: مسخِ قابیل

نقش‌های نمایش:

مرد

کافه‌چی

موقعیت:

مرد پشت میز؛ رو به حضار توی کافه. همان کافه تقریباً امروزی. آماده سخنرانی.

مرد: سلام به همه. امیدوارم حالتون خوب باشه. و ازتون تشکر می‌کنم که دعوت گروه ما رو پذیرفتید و به این سمینار یا برنامه گفتار شخصی یا هر اسم دیگه‌ای که روش می‌ذارید تشریف آوردید. سعی می‌کنم به اندازه، شفاف، منسجم و روشن‌گر حرف بزنم و تجربه‌ای رو که از سر گذروندم رو به شما انتقال بدم.

اسم من «قابیل»ه. البته قابیل نیست. یعنی من تقاضا دارم که من رو قابیل صدا بزنید و من رو با این اسم به یاد بیارید. برای منی که کاملاً انسان نیستم... منظورم اینه برای منی که مدتی هست انسان شدم داشتن یک اسم انسانی ضروری هست و جلوتر توی حرف‌هام اشاره می‌کنم که چرا این اسم رو انتخاب کردم.

عنوان این سمیناری که قراره من خدمت شما ارائه کنم هست «تجربه من از مسخ شدنم از کلاغ به انسان». بله درست شنیدید، من قبلاً کلاغ بودم و یک روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که دیگه کلاغ نیستم و تبدیل به انسان شدم و طی این فرایندی که مدتی طول کشید، این انسان شدن کامل‌تر شد تا الآن که در خدمت شما اینجا نشستم و با شما گفت‌وگو می‌کنم.

کافه‌چی برایش قهوه و آب می‌آورد. گلو صاف می‌کند و با تعارف آب به حضار، آب می‌نوشد.

مرد: ببخشید من هنوز تارهای صوتیم کاملاً انسانی نشده ولی با تمام وجود سعی می‌کنم که صدام خش بر ندازه و یکمویی قارقار نکنم. **(خجالت‌زده و معذب می‌خندد).**

قبل از توضیحات بیشتر بگم که راحت باشید و قهوه‌تون رو حین صحبت من، هر وقت که لازم دیدید سفارش بدید چون علاوه بر پول بلیط ورودی این سمینار، هزینه یک قهوه سینگل از شما گرفته شده و این از شرایط این کافه برای برگزاری این سمینار بود و جا داره همین‌جا از صاحبان این کافه، یعنی کافه کلاغ تشکر کنم. صاحب کافه و بارمن‌ها تاکید داشتن که پیجشون رو در سوشال مدیا دنبال کنید و از خدمات ویژه‌شون اینه که با پیک موتوری قهوه رو در منزل شما یا محل کارتون یا هر جایی که بخواید هم می‌فرستن. هم قهوه و هم سایر نوشیدنی‌های سردوگرمی که مرسومه در کافه‌ها می‌خوریم... ببخشید من خیلی خوب نمی‌تونم حرف بزنم... امیدوارم تونسته باشم حق این دوستان رو در تبلیغ ادا کرده باشم....

مکث. کمی دیگر آب می‌نوشد.

مرد: و اما مسخ. مسخ من از کلاغ به انسان. هرچند همه کم‌وبیش می‌دونیم، لازمه که کمی در مورد مسخ بگم. این که مسخ چیه، انواع مسخ کدومه و مسخ در طی تاریخ چه مسیری رو طی کرده و مسخ‌شده‌های معروف کیا هستن...

اول از یکی از این مسخ‌شده‌های معروف می‌گم... **(کتاب مسخ کافکا را نشان می‌دهد)** برای اینکه بهتر موضوع براتون عینیت پیدا کنه از یه مثال شروع می‌کنم تا بهتر مفهوم رو درک کنید... مسخ اثر فرانتس کافکا... که در این رمان کوتاه انسانی به نام گرگ گوارسامسا یک روز صبح از خواب بیدار می‌شه و می‌بینه که تبدیل به یک سوسک شده... بذارید پاراگراف اولش رو براتون بخونم.... اگه این اثر معروف رو نخوندید حتما بخونید... «یک روز صبح وقتی گرگور سامسا از خوابی آشفته به خود آمد، دید در تخت‌خواب خود به حشره‌ای بزرگ تبدیل شده است»... یک سوسک...

در اینجا ما مسخ یک انسان به یک حیوان یعنی حشره رو شاهد هستیم... بر خلاف مورد من که مسخ از حیوان یعنی کلاغ به انسان صورت گرفته... خب می‌شه گفت مورد من نادرتر و خاص‌تره... اینکه حیوانی به انسان تبدیل بشه نادرتره...

اما مسخ چیه؟ مسخ رو می‌شه به تغییرشکل افراد و اجسام از شکل اولیه به شکلی دیگر تعریف کرد. که توی برخی از این تعریف‌ها اون شکل دوم شکل زشت‌تر و نامناسب‌تر است. ما در مسخ از خودمون، بدن، افکار و دنیامون جدا می‌شیم و به موجود دیگری تبدیل می‌شیم. در این فعل و انفعال ما هم نسبت به شخصیتمون و هم نسبت به واقعیت دچار غریبگی می‌شیم. مسخ می‌تونه هم کوتاه‌مدت باشه و هم برای همیشه رخ بده.

همه ما ممکنه تجربیات کوتاه مدتی از مسخ رو تجربه کرده باشیم. مثلاً وقت هایی که توی آینه به خودمون نگاه کردیم و احساس کردیم داریم به یه غریبه نگاه می کنیم...

بلند می شود و آینه ای جلوی تماشاگران می گیرد.

مرد: برای اینکه حرف های من یه سخنرانی خشک و کسل کننده نباشه بذارید این آینه رو جلوی شما بگیرم تا خودتون رو توش نگاه کنید.

لطفاً به آینه و تصویر خودتون توی اون، خیره نگاه کنید. **(سکوت)** واقعاً این آدم توی آینه کیه؟ چقدر برای شما آشناست و چقدر غریبه؟

و اگه قراره برای شما مسخ رخ بده به چی تبدیل می شید؟ بهش فکر کنید!

با لبخندی شرمگین می نشیند.

خواستم یه کار خفن کرده باشم و کمی به فکر وادارتون کنم که وقتی از اینجا رفتین نگید فقط سخنرانی بود و یارو مدام قارقار می کرد... **(خنده مکانیکی)**....

اینکه چرا مسخ اتفاق می افته هنوز محل تحقیق و مطالعه ست اما می شه به یک حادثه یا اتفاق ناگوار اشاره کرد... گاهی برای فرد زیستن به عنوان خود فعلی اش غیرممکن و هولناک می شه و یکی از راه حل ها اینه که به دیگری -یک دیگری هر چه از خودش دورتر- تبدیل بشه. معمولاً فرد اون حادثه ناگوار یا اون شرایط زیست غیرقابل تحملش رو به یاد نیاره...

سکوت طولانی.

راستش من هم دلیل مسخم رو نمی دونم. یه روز چشم باز کردم و دیدم از کلاغ به انسان تبدیل شدم... واقعیتش اینه که زیستن به عنوان یک انسان هم خیلی راحت نبود... و تقریباً بعد از مدت ها داره کمی کمتر زجرآور می شه... همون طور که اول صحبتتم گفتم من رو «قاییل» صدا کنید و قول دادم که علت انتخاب این اسم رو بهتون بگم. من از دسته و خاندان کلاغ هایی بودم که از بابت شجره نامه و نسبشون پشت به پشت به کلاغی می رسیدن که پیش روی قایل، کلاغ دیگه ای رو کشت و بعد زمین رو حفر کرد و اون رو دفن کرد و این طوری به قایل آموخت که با جنازه برادرش هایل که بر اثر حسد اون رو کشته بود چه کنه... این ریشه و تبار بین کلاغ ها برای ما هم احترام همراه با ترس داشت و هم نفرت و طرد از سوی اونها... اونها ما رو شریک جرم این جنایت می دونستن... بگذریم...

به ساعتش نگاه می کند.

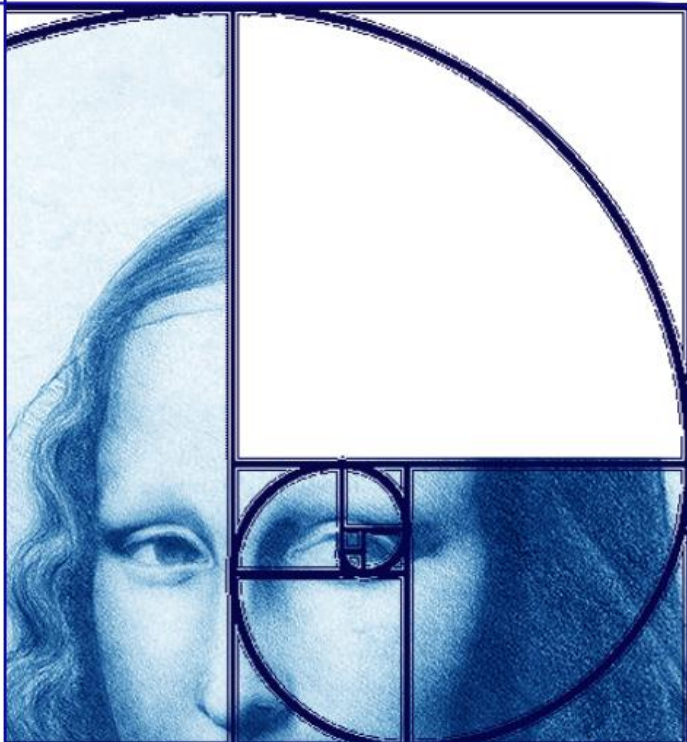
پس همچنان من رو قابیل صدا بزید و به یاد بیارید و هم با آدم‌های گمگشته و بیگانه از خودشون مهربون باشید چرا که ممکنه درگیر یک مسخ کوتاه یا بلند باشند... ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید...

بلند می‌شود و تعظیم می‌کند.

سپاس.

نور می‌رود.

موسیقی پایان.

۲۷۴ ساعت آموزش تئوری و عملی
برای هنرجویان و دانشجویان تمام رشته‌های هنری

آکادمی هنر و ادبیات حیرت

**دوره آموزشی تخصصی
سوادِ تحلیلی هنر**

چهارراه مشیر، مجتمع شمس‌العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

@Heyrat_athenarum
www.Heyratacademy.ir

ادبیات نمایشی و تئاتر

تحلیل و نقد و مقالات پژوهشی

تئاتر مشارکتی ویدئوکیمها: کیمر به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر

بهار و تابستان ۲۰۱۴، نشریه مطالعات تطبیقی نمایش و تئاتر ۱۷ شماره ۴۸

نویسندگان: دَنیل و سیدنی هومان

ترجمه: مهسا عباسی

به شکل سنتی در داستان گویی، فیلم و رمان، مخاطب همواره ناظر و به ناچار دریافت کننده ای منفعل تلقی می شود. در این قالب های رسانه ای، هنرمندان عموماً به عنوان کسانی شناخته می شوند که داستان ها را روایت می کنند، نه کسانی که آن ها را به مشارکت می گذارند. البته نویسنده فضایی برای ورود تخیل خواننده مهیا می سازد، اما مخاطب قادر به تغییر متن نیست. با این حال دو رسانه تئاتر و به طور متأخرتر بازی های ویدئویی^{۱۸}، در حال آزمایش، دگرگونی و وارونه سازی این دیدگاه سنتی نسبت به روایت هستند. اگرچه منتقدانی همچون راجر ایبرت^{۱۹} باور دارند که بازی های ویدئویی هرگز به مقام هنر نخواهند رسید، طراحان، نویسندگان و کارگردانان این عرصه آغاز به محو کردن مرزهای میان تئاتر مشارکتی^{۲۰} و گیمها^{۲۱} کرده اند.

¹⁷ Comparative Drama

¹⁸ Video Games

¹⁹ Roger Ebert

²⁰ Interactive theater

به عنوان مثال، در بازی ویدئویی تازه منتشر شده «بازگشت به خانه»^{۲۲}، بازیکن^{۲۳} در نقش دانشجوی جوان کالجی ظاهر می‌شود که از اروپا به زادگاهش بازمی‌گردد تا والدین مفقودش را بیابد. یادداشتی از خواهر کوچک‌ترش بر در خانه چسبیده است. کریس سولن تروپ^{۲۴} در نقد خود بر این گیم در روزنامه نیویورک تایمز^{۲۵}، به «داستان جذاب و پرکشش» اثر و شباهت آن به «واقع‌گرایی ادبی» اشاره می‌کند. یکی از طراحان این بازی، استیو گینور^{۲۶} که تحت‌تأثیر اجرای مشارکتی «دیگر خواب»^{۲۷} قرار گرفته بود (اثری که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد) خاطرنشان می‌کند که در این نمایش «تماشاگران ... در همان فضای سه‌بعدی ساکنان خانه قرار می‌گیرند» و اینکه «درون آن فضا، حضار تئاتر می‌توانند انتخاب کنند توجه خود را به کجا معطوف کنند.»

لوسی پیلز^{۲۸}، نویسنده نشریه «آبزرور»^{۲۹}، درباره این بازی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی معادل ویدئویی تجربه تماشاگر در نمایش «دیگر خواب» است: «شما با کنار هم گذاشتن اشیای به‌ظاهر نامرتب و شواهد پنهان در سراسر خانه، درکی از هویت افراد و رویدادهای گذشته به دست می‌آورید. و این ارتباطات عمداً سست و ضعیف طراحی شده‌اند. این امر به داستان اجازه می‌دهد تا نتیجه‌گیری‌ها در ذهن بازیکن شکل بگیرند، نه در عمل بازی». به باور او، بازی ویدئویی «بازگشت به خانه» «عناصر بازی را از صفحه نمایش خارج کرده و به ذهن شما می‌آورد» و «فضایی برای بازیکن/مخاطب می‌آفریند. زیرا آن‌ها از انعطاف‌پذیری انتخاب و روایت زنده برخوردارند.»

ما از بازی‌های ویدئویی و تئاتر مشارکتی همچون آینه‌هایی بهره می‌گیریم تا پرسش‌های بزرگ‌تری را مطرح کنیم. آیا این نقش تقویت‌شده مخاطب، چه در صحنه تئاتر و چه در ابزارهای کنترل‌کننده بازی، غایت نهایی و واقعیت ذاتی هر دو رسانه است؟ با تبدیل شدن مخاطب به همکاری خلاق با نمایشنامه‌نویس یا طراح بازی، سرنوشت مفهوم «طرح»^{۳۰} و «روایت»^{۳۱} چه می‌شود؟ آیا درحالی‌که میزان کنترل مخاطب یا بازیکن

²¹²¹ Games

²² Gone Home

²³ Player

²⁴ Chris Suellentrop

²⁵ The New York Times

²⁶ Steve Gaynor

²⁷ Sleep No More

²⁸ Lucy Pebbles

²⁹ The Observer

³⁰ Plot

³¹ Narrative

در این تجربیات نوین تئاتر و بازی‌های ویدئویی، تصاعدی در حال افزایش است، مفهوم «مؤلف»^{۳۲} به چالش کشیده شده، کمرنگ گردیده و با گذر زمان به‌طور بالقوه به حاشیه رانده می‌شود؟ و آیا اکنون بازی ویدئویی رقیبی مشروع برای تئاتر سنتی به شمار می‌آید (تا جایی که برخی حتی ادعا می‌کنند جانشین آن شده است)؟ همان تئاتری که (از گذشته) تا به امروز معرفی شده و حتی به‌عنوان «بیمار شگفت‌انگیز»^{۳۳} طرد شده است؟

تماشاگر تئاتر در معنای وسیع کلمه همواره به نوعی «بازیکن» بوده است، چرا که نمایش را از طریق فیلتر تجربیات زیستی، نیازها، اهداف، علایق و پیش‌فرض‌های خود درک می‌کند. با این حال، ایده مشارکت مستقیم تماشاگران در عمل صحنه یا حتی داشتن نقشی در پیشبرد طرح روایی (به معنای دقیق کلمه «بازیکن») بودن همان‌گونه که در بازی‌های ویدئویی تعاملی مشاهده می‌شود (از ریشه‌هایی متأخرتر سرچشمه می‌گیرد. دهه ۱۹۶۰ شاهد تولید آثار متعددی بود که تماشاگران را خواه به میل خودشان خواه به‌اجبار به عرصه صحنه می‌کشاند و بدین‌ترتیب مرز میان صحنه و تماشاگران را محو می‌کرد. در نتیجه، این اجراها در میانه اجرایی نیمه‌پیش‌نویس - نیمه‌بداهه قرار داشتند؛ بداهه‌ای که در لحظه‌ای شکل می‌گرفت که تماشاگران به بازیگران روی صحنه می‌پیوستند. دامنه مشارکت آنان از ایفای نقش‌هایی غیرکلامی در اجرا تا خلق شخصیتی جدید در دل داستان جاری گسترده بود. در پشت چنین تجربیاتی، اصل بنیادین بر نیاز سیاسی به برابری استوار بود؛ نگاهی که تماشاگر را فراتر از دریافت‌کننده‌ای منفعل می‌دید و آنچه را که پیش‌گامان این عرصه، تئاتر گذشته را ساختگی (مصنوعی) و حتی غیردموکراتیک می‌دانستند، به چالش می‌کشید.

دوست بازیگر من از کارگاهی در دهه ۱۹۸۰ میلادی روایت می‌کرد که گونه‌ای متفاوت از این برابری حاصل از حضور تماشاگران را به نمایش گذاشته بود. حاضران در آنجا با بازیگری روبه‌رو شدند که در نقش هیولای فرانکنشتاین لباس پوشیده بود و بی‌حرکت در برابرشان ایستاده بود. او به این ژست خود ادامه می‌داد، بدون هیچ دیالوگی و بدون هیچ کنشی.

در صحنه تنها یک هیولا حضور داشت که حتی به تماشاگران نگاه نمی‌کرد و در این فرایند، صبر آنان را می‌آزمود. تماشاگران به‌تدریج و به‌ناچار بی‌طاقت شدند و شروع به صحبت کردند؛ برخی در جست‌وجوی

³² Author

³³ The Fabulous Invalid

یک اصطلاح و همچنین نام یک نمایش برادوی در سال ۱۹۸۳ است. این عنوان در اصل به تئاتر برادوی اشاره دارد. نویسندگان نمایش آن را به‌عنوان بیمار شگفت‌انگیز توصیف کردند. یعنی چیزی که همیشه در حال مرگ و زوال به نظر می‌رسد؛ اما هیچ‌وقت واقعاً نمی‌میرد. بعدها این اصطلاح به طور استعاری برای خود تئاتر آمریکا به کار رفت. هنری که بارها گفته شده رو به افول است؛ اما همچنان زنده و پرشکوه ادامه می‌دهد.

کوچک‌ترین حرکت یا حتی صدایی بودند که نشان دهد نمایشی در جریان است، و دیگران با صدای بلند شکایت می‌کردند که این تنها «یک تصویر ساکن» یا «نمایشی دربارهٔ هیچ‌چیز» است. افراد ناراضی سالن را ترک می‌کردند، اما چند تن دیگر جلو آمدند تا شاهد این نمایش خاموش باشند. به محض اینکه یکی از تماشاگران به هیولا دست زد، بازیگر نقش خود را کنار گذاشت و از حاضران به پاس مشارکتشان در اجرایی که او «ناتئاتر»^{۳۴} می‌نامید، تشکر کرد. در حقیقت این هیولا، که خود تماشاگری تنها بود، شاهد آن شد که تماشاگران حاضر در سالن، ناخواسته صحنه را به سالن نمایش تبدیل کردند.

اثر موزیکال «معمای ادوین درود»^{۳۵} نمونه‌ای تصویری، هرچند ساده و مصنوعی^{۳۶}، از چنین تعاملی را ارائه می‌دهد. در این اثر، مخاطب در مقام نمایشنامه‌نویسی عمل می‌کند که طرح داستان را تعیین می‌کند، یا به بیان دقیق‌تر، از میان طرح‌های گوناگونی که گروه اجرا ارائه می‌دهند، دست به انتخاب می‌زند. این نمایش که محصول سال ۱۹۸۵ اثر ادوارد هولمز^{۳۷} است، اقتباسی آزاد از رمان دیکنز^{۳۸} به شمار می‌رود که در آن نوازندگان موسیقی، شخصیت‌های داستان را در صحنه اجرا می‌کنند.

در زمان میان‌پرده از تماشاگران خواسته می‌شود درباره قاتل درود^{۳۹}، هویت دیک دجری^{۴۰}، و همچنین شخصیت‌هایی که تا پایان نمایش عاشق یکدیگر خواهند شد، رأی دهند و بدین ترتیب سرنوشت یک پایان خوش را رقم بزنند. با در اختیار داشتن چندین پایان از پیش تنظیم شده که تمامی احتمالات ممکن را پوشش می‌دهد، گروه اجرا پیش از آغاز پرده دوم، آراء را شمارش می‌کند و سپس روایتی را که به شکل جمعی انتخاب شده است، به تماشاگران ارائه می‌دهد.

«هیولا» در نهایت یک هپنینگ^{۴۱} است؛ نمونه‌ای از تلاش‌های انجام‌شده در بازه زمانی دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ برای رهایی تئاتر از آنچه تقسیمی غیرطبیعی و حتی سیاسی میان صحنه و سالن تئاتر تلقی می‌شد. از طرفی «درود» هم، با وجود تمام عناصر مشارکتی، در نهایت تنها توهمی از انتخاب را به تماشاگر ارائه می‌دهد. این شیوه با بازی‌های ویدئویی نسل اول قابل مقایسه است. شکلی که در آن بازیکن اگرچه تصمیماتی اتخاذ می‌کرد، اما این تصمیم‌گیری‌ها صرفاً در چارچوب سناریویی از پیش تعیین شده و دقیق صورت می‌پذیرفت.

³⁴ Non-theater

³⁵ The Mystery Of Edwin Drood

³⁶ Artificial

³⁷ Edward Holmes

³⁸ Dickens

³⁹ Drood

⁴⁰ Dick Dtchery

⁴¹ Happening

بی‌شک نمونه‌ای تأثیرگذار و معاصر از این مفهوم، جایی که تماشاگر در نقش یک بازیکن، هم‌زمان نویسنده و بازیگر/شخصیت اثر می‌شود، در کارهای اولی یاکل^{۴۲}، نویسنده و کارگردان آلمانی، و کمپانی او با نام «کانون هنر و فرهنگ»^{۴۳} متجلی شده است. یاکل با فراهم آوردن امکان مشارکت تماشاگران در خلق نمایشی چندرسانه‌ای و سپس واگذاری نقش‌هایی به آنان در قالب بازیگران آماتور در تولید نهایی، آنان را به شکلی بنیادین درگیر می‌کند. در اینجا، نمایش به محصولی مشترک میان حرفه‌ای‌ها و غیرحرفه‌ای‌ها بدل می‌شود و هیچ مرز مشخصی بین سالن و صحنه، یا تماشاگر و بازیگر باقی نمی‌ماند.

در طول پانزده سال گذشته، کمپانی یاکل با همکاری بازیگران و شهروندان هیرسوم^{۴۴}، اجراهایی را در نزدیکی این روستای دورافتاده در ایالت لویِر زاکسون^{۴۵} ترتیب داده است. برای مثال، نمایش «هایند پارک»^{۴۶} در سال ۲۰۰۹ در تأسیسات پردازش پسماند این روستا برگزار شد و داستان «دیتِر کاسوپکا»^{۴۷} و همسر رنج‌کشیده‌اش را روایت می‌کرد که تلاش می‌کنند میراث خود، هتلی موش‌زده به نام «هایند پارک» را که در مجاورت محل دفن زباله‌های شهر واقع شده، باز پس بگیرند.

استفاده از یک مکان محلی در این اثر که به‌درستی «تئاتر چشم‌انداز»^{۴۸} نام گرفته، به این صورت است که «هایند پارک» از مکانی به مکان دیگر حرکت می‌کند و با تغییر صحنه‌ها، بازیگران و تماشاگران به‌طور مشترک این سفر را تجربه می‌کنند؛ فرمی که یاکل آن را «تئاتر پیاده‌روی»^{۴۹} می‌نامد.

نمایش‌های این کانون به مسائل بی‌واسطه و روزمره شهروندان می‌پردازند. برای نمونه، در نمایش «کیسه یک‌بارمصرف»^{۵۰}، محور اصلی مسئله زباله و آلودگی است. در این اثر رئیس‌جمهور با سازمانی به نام «کیسه زرد» همکاری می‌کند و با یکدیگر برنامه‌ریزی می‌کنند تا زباله‌های جهان را به ماه منتقل کنند. تماشاگران در طول اجرا تشویق می‌شوند تا در فضای اجرا حرکت کنند و به بازیگران نزدیک شوند؛ خواه بخواهند درگیر اجرا شوند یا بی‌توجه از کنار آن بگذرند. بازیگران نیز، همانند تماشاگران، گاه درگیر اجرا هستند و گاه از آن فاصله می‌گیرند و می‌توانند به شکلی عاطفی یا منطقی به رویداد صحنه پاسخ دهند. همچنین این امکان را دارند که عقب بنشینند و نمایش را از منظر تاریخی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌تری مشاهده کنند.

⁴² Uli Jaeckle

⁴³ Forum for Art and Cultures

⁴⁴ Heersum

⁴⁵ Lower saxony

⁴⁶ Heinde Park

⁴⁷ Dieter Kasupka

⁴⁸ Landscape Theatre

⁴⁹ Trekking Theatre

⁵⁰ Throwaway sack

مروری کوتاه بر نمایش‌های اخیر، نمونه‌هایی از این تلاش را نشان می‌دهد: کشاندن تماشاگران از وضعیت ناظر منفعل و تبدیل آنان به بخشی از جهان نمایش، یا به عبارت دقیق‌تر، وصل شدن به بخشی از «محیط»^{۵۱} روی صحنه. در چنین آثاری، تماشاگران صرفاً با حضور فیزیکی خود به بازیگر بدل می‌شوند، خواه نقشی گفتاری برای آنان نوشته شده باشد یا فضایی برای بداهه‌پردازی فراهم شده باشد.

«دیگر خواب»، یکی از پرفروش‌ترین نمایش‌های نیویورک که در هتل خیالی مک‌کیتریک^{۵۲} روی صحنه می‌رود. این تئاتر بازنگری محیطی^{۵۳} و تعامل‌پذیرتر از مکبث^{۵۴} توسط کمپانی بریتانیایی پنچ‌درانک^{۵۵} است. در این اجرا، تماشاگران آزادانه در فضای هتل حرکت می‌کنند و می‌توانند تصمیم بگیرند که شخصیت خاصی را دنبال کنند یا بخش‌های مختلف نمایش را به هر ترتیبی که مایلند کشف کنند. برخی حتی به اتاق‌های کوچک و پنهان هتل راه می‌یابند، جایی که می‌توانند شاهد اوج‌گیری تنش میان شخصیت‌ها شوند.

بازیگران که عمدتاً رقصنده هستند بدون هیچ محافظه‌کاری یا واهمه‌ای از واکنش تماشاگران، به اجرای نفس‌گیر خود ادامه می‌دهند و از اتاقی به اتاق دیگر در حرکت‌اند. توری اسپارکس^{۵۶}، بازیگر نقش لیدی مکبث، در این باره می‌گوید: «نمایش درست در اطراف شما اتفاق می‌افتد. من عاشق این لحظاتم که تماشاگران واقعاً نزدیک می‌شوند. می‌خواهند ببینند آیا اشکی در چشمانم هست، یا حتی نفسم را حس کنند. همه اینها خوب است، به شرطی که سعی نکنند صحنه را بر هم بزنند.»

چه زمانی که مشارکت تماشاگران به سادگی آمدن بر صحنه باشد و چه به پیچیدگی مشارکت در دیالوگ یا بداهه‌پردازی در بستر نمایشنامه از پیش طراحی شده (مشابه دوره رنسانس که طرح‌های داستانی برای بازیگران کم‌دیا دل‌آرته در پشت‌صحنه نصب می‌شد) بسیاری از این تجربه‌ها در حضور مخاطب بر واقع‌گرایی رویداد، صحنه و دیالوگ تأکید دارند؛ حتی اگر چنین عناصری پیش‌پاافتاده یا حتی مبتذل باشند.

برای مثال در اجرای «عروسی تونی و تینا»^{۵۷}، مخاطبان در نقش مهمانان عروسی یک زوج خیالی به نام‌های «آنتونی» و «والنتینا لین ویتاله» یک عروس و داماد ایتالیایی-آمریکایی از دو خانواده نسبتاً پُراشوب ظاهر می‌شوند. فضای این عروسی، حال و هوایی شبیه به برنامه‌های خنده‌دار شبکه‌های خانگی آمریکایی دارد: خانواده‌های در حال مشاجره، مهمانان مست، ساق‌دوش باردار، برادر همجنس‌گرای عروس و مهمانانی با

⁵¹ Environment

⁵² McKittrick Hotel

⁵³ Environmental

⁵⁴ Macbeth

⁵⁵ Punchdrunk

⁵⁶ Tori Sparks

⁵⁷ Tony and Tinas Wedding

لباس‌های عجیب و بی‌سلیقه. پس از آن، دی‌جی تماشاگران را تشویق می‌کند تا در رقص‌های جمعی شرکت کنند؛ رقص‌هایی مثل رقص دلار^{۵۸} یا رقص «یو ام سی ای»^{۵۹}. امکان بهره‌مندی از وعده غذایی بوفه نیز بستگی به مبلغی دارد که برای بلیت پرداخته شده است. مخاطبان می‌توانند آزادانه با اعضای خانواده گفت‌وگو و تعامل داشته باشند، یا صرفاً به تماشا بنشینند. در اینجا، «تماشاگر» به «بازیکن» در اثری نمایشی تبدیل می‌شود که تا حد امکان به واقعیت نزدیک می‌شود. گام بعدی، در واقع، خرید بلیت برای یک عروسی واقعی خواهد بود که البته به ذات خود، تنها یک «اجرای تک‌باره»^{۶۰} و غیرقابل تکرار است.

به طور مشابه، در نمایش «مراسم خاک‌سپاری مادر بزرگ سیلویا»^{۶۱} مخاطبان در آرامگاه یهودی ساختگی «هلزن روت»^{۶۲} به جمع گروه اجرایی می‌پیوندند. این اجرا به‌عنوان یک «کمدی هجوآمیز بی‌پرده» که در آن خوردن میان‌وعده بخشی از خود اجراست توصیف شده. اجرا از خیابان به صحنه تئاتر، و از پلکان به راهروهای ساختمان جریان دارد. خانواده با مخاطبان، در مقام سوگواران خیالی، تعامل می‌کنند و طیف کاملی از احساسات را از اندوه و جروبخت تا آسودگی و حتی شوخی در باره متوفا تجربه می‌کنند.

شخصیت‌ها شامل ربّای^{۶۳} جوان «مایکل وایز» (که در اولین مراسم تدفین خود است)، «هلگا» مدیر چاپلوس آرامگاه همراه با پسر لاغر مردنی‌اش «ولاد» و «دیو» برادر سیلویا به همراه دوست الکلی‌اش «السی» می‌شوند. تعارضات نمایش حول ازدواج و روابط تراجنسیتی^{۶۴} هاست. یکی از منتقدان، «مراسم خاک‌سپاری مادر بزرگ سیلویا» را نمایشی «سرگرم‌کننده و در عین حال تأثیرگذار» توصیف کرده است.

بدین‌ترتیب، نقش مخاطب به‌عنوان «بازیکن» در این تئاتر تعاملی بسیار متنوع است. گاهی تماشاگر صرفاً «شاهد» یک صحنه در جریان یک اجرای غیرصحنه‌ای می‌شود. در نمایش «کاترینا»^{۶۵} مخاطب در طبقات یک انبار متروکه حرکت می‌کند، جایی که هر فضا به شکلی طراحی شده تا شبیه نیواورلئان پس از طوفان

^{۵۸} Dollar dance در این رسم، مهمانان با پرداخت مبلغی نقد (معمولاً اسکناس‌های دلار، یورو یا پول رایج) در ازای رقصیدن با عروس یا داماد شرکت می‌کنند.

^{۵۹} YMCA این رقص بیشتر یک حرکت نمایشی ساده و مشارکتی است تا یک رقص پیچیده، شرکت‌کنندگان با حرکات دست حروف این رقص را می‌سازند -

^{۶۰} one-time performance در این متن مفهومی عمیق‌تر از یک اجرای تک‌باره ساده دارد. در واقع نویسنده با اشاره به ماهیت ذاتی زندگی مرز تئاتر و زندگی را به چالش می‌کشد. بخشی از اجرا که با تغییر مخاطبین هر بار معنا و شکل تازه‌ای می‌گیرد.

^{۶۱} Grandma Sylvias Funeral

^{۶۲} Helsenrott

^{۶۳} عالم مذهبی یهودی Rabbi

^{۶۴} Transsexuality

^{۶۵} Katrina

باشد در حالی که «رؤیای ناتمام»^{۶۶} در مکان‌های مختلف محله کرویدون^{۶۷}، داستان‌های پناهندگان و ساکنان محلی را می‌شنود.

در اجرای «کارهای خانه»^{۶۸} که در خانه‌ای قدیمی در بریکستون انگلستان رخ می‌داد، مخاطبان نوجوان از اتاقی به اتاق دیگر پرسه می‌زدند و در هر اتاق با دنیای فانتزی متفاوتی روبه‌رو می‌شدند که توسط عروسک‌ها و بازیگران خلق شده بود. «ماشین زمان کاملاً لوله‌ای»^{۶۹}، تماشاگران را به یک باشگاه رقص در دهه‌ی ۱۹۸۰ می‌برد و در نمایش «هنری پنجم»^{۷۰} از تولیدات تت‌اتر کلاسیک نیویورک، آنها از پارک باتری به جزیره گاورنرز منتقل می‌شدند تا نبرد آژینکورت را تماشا کنند.

در مواقع دیگر، میزان مشارکت مخاطب بسیار بیشتر است. در «همدست نیویورک»^{۷۱}، تماشاگران در نقش کارآگاه، به مدت سه ساعت با جست‌وجوی اشیای پنهان، در پی حل یک راز قتل هستند. در «تو یک بار گفتی بله»^{۷۲}، شرکت‌کنندگان که از پیش با دستورالعمل‌های اجرایی آشنا هستند، تنها با شنیدن جمله‌ای مانند «به راست بیچید» به خیابان‌های محله گمدن^{۷۳} هدایت می‌شوند تا با مجموعی از مواجهه‌ها روبه‌رو شده و در نهایت به گروه اجرایی «کیدنپ بلاست تیوری»^{۷۴} برسند. در این اجرا، دو داوطلب از مخاطبان به مدت چهل و هشت ساعت در یک اتاق قفل شده اسیر شده‌اند و از آن‌ها فیلم‌برداری می‌شوند.

تماشاگران نمایش «یو می یوم بوم ترین»^{۷۵} نیز بر روی صندلی چرخ‌دار به اتاق‌هایی منتقل می‌شوند که در آن‌ها شخصیت‌هایی نقش‌های یک مربی فوتبال در حال تشویق تیمش یا یک ستاره راک محاصره‌شده توسط هوادارانش را بازی می‌کنند. در اثر «تو، شهر»^{۷۶} ساخته تمپلتون^{۷۷} (۱۹۸۸)، با افرادی روبه‌رو می‌شوید که ادعا می‌کنند چیزی درباره شما می‌دانند. حال آنکه در «۶۰ دقیقه تا دمشق»^{۷۸} اثر لوسین بورجیلی^{۷۹}،

^{۶۶} Unfinished Dream این اجرای حمید پورآذری است که در جشنواره لیفت لندن در سال ۲۰۱۲ به نمایش درآمد.

^{۶۷} Croydon

^{۶۸} Houseworks

^{۶۹} Totally Tubular Time Machine

^{۷۰} Henry V

^{۷۱} Accomplice New York

^{۷۲} You Once Said Yes

^{۷۳} Camden

۷۴

"Kidnap Blast Theory" به یک گروه هنر اجرایی (پرفورمنس آرت) و هنر رسانه‌ای پیشرو و مشهور بریتانیایی اشاره دارد که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد.

^{۷۵} You Me Bum Bum Train

^{۷۶} You, the Ciity

^{۷۷} Fiona Templeton

^{۷۸} 60 Minutes to Damascus

^{۷۹} Lucien Bourgeily

کارگردان و فیلمساز لبنانی، مخاطبان که در نقش توریست ظاهر شده‌اند، توسط سرویس امنیتی سوریه دستگیر می‌شوند.

همان‌طور که در یک نمایشنامه صدق می‌کند، یک سؤال اساسی درباره بازی‌های ویدئویی این است که مشارکت ما چه چیزی به تجربه این رسانه اضافه می‌کند؟ آیا تعامل گیم، او را به کاراکتری در داستان تبدیل می‌کند یا از توهم هنری، چه «دیوار چهارم» باشد و چه آنچه «کنترل مؤلف» در طراحی گیم نامیده می‌شود، می‌کاهد؟ آیا نقش مؤلف را کاهش می‌دهد؟ با وجود اینکه بازی‌های امروزی به بازیکن قدرت انتخاب زیادی می‌دهند (تعامل، داستان انشعابی، پایان‌های چندگانه) و از نظر فنی نیز بسیار پیشرفته و «واقع‌نما» شده‌اند (گرافیک، صدا، شخصیت‌پردازی، دیالوگ)، آیا باز هم در نهایت، آن جهان ساختگی و محدود روی صفحه را به‌عنوان «واقعیت برتر» به بازیکن تحمیل می‌کنند و او را از تجربه جهان واقعی دور می‌سازند؟ در نهایت، آیا این گزینه‌ها یک ترفند بازی‌سازی محسوب می‌شوند؟

می‌توان ادعا کرد کتاب «جان‌های اضافه»^{۸۰} اثر تام بیسل^{۸۱} که به ظهور بازیکن در مقام کنشگر و مؤلف می‌پردازد، تیزبینانه‌ترین روایت از تکامل بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود و در راستای پاسخ به پرسش‌های حاضر جایگاهی ویژه و مرتبط دارد.

تاریخچه‌ای که تام بیسل روایت می‌کند، در واقع داستان رشد رسانه‌ای است که او با تمام وجود آن را یک هنر می‌داند. او این تاریخچه را به سه دوره تقسیم کرده، اما مرز این دوره‌ها دقیق و ثابت نیست. چون صنعت گیم همواره باید بین سه چیز تعادل برقرار کند: پیشرفت فناوری، شرایط بازار و تخصص‌های مختلفی که در ساخت گیم نقش دارند؛ از مهندسان و طراحان گرفته تا نویسندگان و هنرمندان.

در سطح اولیه، بازی‌های ویدئویی نخستین^{۸۲}، بازیکن را در جایگاه یک تیرانداز صرف محدود می‌کردند، چرا که تنها با هدف‌های ناگهانی یا هیولاهایی که او را تهدید می‌کردند مواجه بود. روایت این گیم‌ها نیز بسیار ساده و خطی بود: عبور از موانع پیش از رسیدن به هدف، در ازای دریافت امتیاز یا جان اضافه. حتی دیالوگ‌ها نیز در بهترین حالت، خشک و مصنوعی بودند. با این حال، همین گیم‌ها توانایی برانگیختن حس مشارکت در بازیکن را داشتند و در واقع، نخستین تجربه‌های تعامل فعال را به او ارائه می‌دادند. اما با وجود

^{۸۰} Extra Lives این کتاب در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و عمدتاً به بررسی و تحلیل فرهنگ و هنر بازی‌های ویدئویی می‌پردازد.

^{۸۱} Tom Bissell تام بیسل نویسنده‌ای است که در حوزه‌های مختلفی از جمله داستان‌نویسی، روزنامه‌نگاری و نقد فرهنگی.

^{۸۲} Pac-Man و Super Mario از نمونه‌های این سطح از بازی هستند.

این، دنیای روی صفحه‌نمایش جهانی مستقل و جدای از بیننده خود باقی می‌ماند؛ صرف‌نظر از اینکه گیم تا چه اندازه توانایی جذب و درگیر کردن بازیکن را داشت.

مرحله دوم یا مرحله گذار، آن چیزی است که بیسل آن را دوره روایت-بازی^{۸۳} می‌نامد. در این مرحله نویسندگان شروع به تقسیم قدرت با طراحان گیم کردند. داستان، روایت و به‌ویژه دیالوگ در این دوره به شکلی مشارکتی خلق می‌شدند و در نتیجه، نقش گیم‌ر به‌عنوان یک بازیگر، نویسنده ارتقاء یافت. شخصی که تعیین جهت مسیر داستان نقش داشت. بازیکن دیگر تنها بر موانع غلبه نمی‌کرد یا آدم‌بدها را نمی‌کشت، بلکه حالا مانند یک نمایشنامه‌نویس عمل می‌کرد که هم متن را می‌نویسد و هم کارگردانی را تعیین می‌کند. اکنون گیم‌ر می‌توانست تصمیماتی بگیرد که «مسیر روایت را دگرگون کند»؛ مانند بازی‌هایی چون رسوبات هسته‌ای^{۸۴} یا افسانه^{۸۵}. با انتخاب از فهرستی از ویژگی‌های فیزیکی و اخلاقی برای قهرمان یا شخصیت اصلی، گیم‌ر حالا عملاً آن شخصیت را خلق می‌کرد و به گونه‌ای «از طریق او زندگی می‌کرد» و «کنترلی بی‌واسطه و پیوسته» را از طریق ابزارهای کنترل اعمال می‌نمود.

در مرحله سوم به جای تمرکز بر کنش، روایت اهمیت پیدا کرد. به عنوان مثال بازی محبوب «اثر جرمی»^{۸۶} هزاران مسیر داستانی، هزاران خط دیالوگ و صداگذاری گسترده برای شخصیت‌ها همراه است. در اثر جرمی مکالمات و تصمیمات گیم‌ر می‌تواند به نتایج متعدد و اغلب به‌شدت متفاوت منجر شود. در پاسخ به این ادعا که می‌گوید: متغیرها هر چقدر هم که زیاد باشند، در نهایت طراحی از پیش موجود توسط سازنده هستند، باید گفت: در زندگی واقعی هم همینطور است. اگرچه در زندگی واقعی نیز انتخاب می‌کنیم اما در نهایت تا حد زیادی محصول آن چیزی هستیم که استیفن گرین بلانت^{۸۷} آن را خود آفرینی^{۸۸} می‌نامد.

طبق دیدگاه او ما همواره بخشی از یک طراحی از پیش موجود هستیم. خواه آن را از طریق جبر کلامی تعریف کنیم، خواه جبر نیوتنی^{۸۹} یا آنچه که در زمان ما بی. اف. اسکینر^{۹۰} اصل سخت‌گیرانه تصادفی بودن^{۹۱} در مکانیک کوانتومی می‌نامد. بیسل متذکر می‌شود که در گیم‌های متأخرتر، معنا در نوسانی بین مؤلف (یا

^{۸۳} (ترکیبی با واژه لاتین lud به معنای بازی) Ludonarrative

^{۸۴} Fallout3

^{۸۵} Fable2

^{۸۶} Mass Effect

^{۸۷} Stephen Greenblatt

^{۸۸} Self-Fashioning یعنی ما خودمان را فقط کشف نمی‌کنیم، بلکه در بستر فرهنگ و قدرت، به طور فعال می‌سازیم، اجرا می‌کنیم و گاه باز می‌سازیم.

^{۸۹} Newton

^{۹۰} B.F.Skinner

^{۹۱} در مکانیک کوانتومی نتایج اندازه‌گیری‌ها ذاتاً تصادفی هستند. مثلاً وقتی مکان یا اسپین یک ذره را اندازه می‌گیریم فقط می‌توانیم احتمال وقوع هر نتیجه را پیش‌بینی کنیم، نه نتیجه دقیق را.

مؤلفین) و گیمر ساخته می‌شود. کلینت هاکینگ^{۹۲} چنین می‌پرسد: «طراح یا نویسنده بازی تا چه حد مایل است به بازیکن آزادی عمل بدهد و به چه دلیل؟». وقتی چند نفر در بازی حضور دارند، بازی واقعی‌تر می‌شود؛ چرا که به یک جامعه از گیمرها، بازیگران و نویسندگانی وابسته است که کنترل امور را در دست دارند.

یکی از گیم‌هایی که می‌کوشد کنش و روایت را در هم بیامیزد و در عین حال به گیمر امکان همذات‌پنداری با شخصیت اصلی را بدهد، «باران سهمگین»^{۹۳} اثر دیوید کیج^{۹۴} است. در این بازی، بازیکن به یک «بازیگر-مؤلف» تبدیل می‌شود. این اثر بر پایه بازی داستانی کنش محور قبلی کیج، یعنی «پیشگویی نیلی‌رنگ»^{۹۵} ساخته شده و هر دوی آنها بازآفرینی مجموعه‌کتاب‌های کلاسیک «ماجراجویی خودت را انتخاب کن»^{۹۶} از دهه هفتاد میلادی به شمار می‌روند.

در حالی که رمان‌ها (دست‌کم تا پیش از ظهور کتاب‌های الکترونیکی اینتراکتیو) و فیلم‌ها به دلیل محدودیت‌های زمانی و فناوری، رسانه‌هایی محدود هستند، بازی‌های ویدئویی مانند «باران سهمگین» فضایی کنش‌مند پدید می‌آورند که می‌تواند ویژگی‌های هنرهای روایی را در قالب تجربه‌ای عاطفی و پیچیده در هم بیامیزد. در اینجا، ماجراجویی صرف، گزینه‌های انتخابی یا حتی مهارت فنی در کار با کنترلر، جای خود را به نقشی پررنگ‌تر و روان‌شناختی‌تر برای گیمر می‌دهد. جهانی روی صفحه شکل می‌گیرد که در بسیاری از جنبه‌ها، همچون آینه‌ای، واقعیت درونی خود گیمر را بازتاب می‌دهد.

این بازی ویدئویی از بازیکن پرسش‌های متعددی می‌پرسد. مثلاً: آیا برای نجات پسر دست به اعمالی غیر اخلاقی می‌زنی؟ آیا به خشونت متوسل می‌شوی یا طبق قواعد پیش می‌روی؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی مسیر روایت را شکل می‌دهد؛ همچون چندین خط داستانی مختلف یا آنچه کارگردان ویدئوگیم، دیوید کیج^{۹۷}

^{۹۲} Clint Hocking یک طراح و نویسنده سرشناس بازی‌های ویدئویی کانادایی است.

وی به دلیل دیدگاه‌های تحلیلی و انتقادی عمیق درباره طراحی بازی، به ویژه در زمینه‌هایی مانند «لوداسپالس» (Ludonarrative Dissonance) - اصطلاحی که خودش ابداع کرد - در صنعت بازی‌سازی نفوذ قابل توجهی دارد. این مفهوم به تناقض یا ناهماهنگی بین داستان یک بازی (روایت) و مکانیک‌های گیم‌پلی (تجربه بازی) اشاره دارد.

^{۹۳} Heavy Rain

^{۹۴} David Cage

^{۹۵} Indigo Prophecy

^{۹۶} Choose Your Own Adventure

آنالوگ»^{۹۷} می‌نامد. مسیرهای انتخابی با انتخاب‌های متعدد که برخی از آنها دوباره به یک نقطه ختم می‌شوند.

با این حال بر خلاف رمان‌های «ماجرای خودت را انتخاب کن»، در اینجا حتی اگر شخصیت شما تصمیم بدی گرفته باشد می‌توانید به مسیر روایی بازگردید. اگر در نظر بگیریم در یک تئاتر اینتراکتیو میزان درگیری عاطفی ما با یک شخصیت افزایش می‌یابد، مشارکت و ارتباط فعالی که «باران سهمگین» تعریف می‌کند کمتر از تجربه انسانی و روزمره زیستن با در نظر گرفتن پیامد و عواقب آن نیست.

در اصل «باران سهمگین» مهارت‌های مخاطبینش را نه فقط به‌عنوان یک گیمر، بلکه در معنایی واقعی، به‌عنوان یک انسان می‌آزماید. اوایل بازی، گیمر در نقش یک کارآگاه خصوصی، سری به آپارتمان یک زن روسپی می‌زند. زنی که پسرش یکی از نخستین قربانیان «قاتل اوریگامی»^{۹۸} بوده است. بسته به تصمیم بازیکن که چگونه با او برخورد کند (رشوه، فریب، همدلی) می‌تواند اطلاعاتی در مورد مرگ پسرش به دست بیاورد.

در موقعیتی بازیکنی که انتخاب‌های اشتباه انجام می‌دهد هیچ اطلاعاتی به دست نمی‌آورد. اما هنگامی که بیرون، در راهرو ایستاده است، یکی از مشتریان روسپی که مردی خشن است سر می‌رسد. پرسشی که در این لحظه از بازی مطرح می‌شود این است: آیا باید دخالت کنید و کاری انجام دهید؟ در این موقع، یکی از بازیکنان که تصمیم می‌گیرد برود و ببیند چه اتفاقی می‌افتد به در می‌کوبد و فوراً به خاطر همین کنجکاوی کتک می‌خورد.

اگر او به راهش ادامه می‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا این اقدام قهرمانانه، هر چند نسنجیده بعدها در روند تحقیق به کمکش می‌آمد؟ آیا ممکن بود کشته شود؟ چنین انتخاب‌هایی چه بزرگ و چه کوچک در سراسر «باران سهمگین» اثر می‌گذارد.

در تئاتر، حتی اگر تماشاگر هرگز از جای خودش بلند نشود، واکنش او به اجرا می‌تواند معنای آن را دگرگون کند. حتی به نوعی می‌تواند متن نمایش^{۹۹} را در لحظه اجرا تغییر دهد. در اجرای سال ۱۹۵۳ «در انتظار گودو»^{۱۰۰} در زندان سن کوئین^{۱۰۱} زندانیان مدام اجرا را قطع می‌کردند. بیست سال بعد هنگام اجرای همین

^{۹۷} Analog منظور مسیرهای روایی مشابه اما نه کاملاً یکسان است. مسیرهایی که انتخاب‌های متفاوتی پیش روی بازیکن قرار می‌دهد اما در نهایت به نقطه روایی مشترک باز می‌گردد.

^{۹۸} لقبی که به این دلیل به او داده‌اند که در صحنه هر جنایت یک اوریگامی یا مجسمه کاغذی بر جای می‌گذارد.

^{۹۹} Script

^{۱۰۰} Waiting for Godot

^{۱۰۱} San Quentin

نمایش بکت^{۱۰۲} در ده زندان ایالتی فلوریدا وضع مشابهی رخ داد. آن‌ها از شخصیت‌ها سوال می‌پرسیدند، آن‌ها را همچون افراد واقعی خطاب قرار می‌دادند، توصیه می‌کردند و رخدادهای صحنه را به تجربه‌های شخصی خود پیوند می‌دادند.

در عمل آنان مرز میان صحنه و سالن را شکستند و خود را به بستر اجرا وارد کردند. این تماشاگران زندانی به جمع ولادیمیر و استراگون بکت پیوستند؛ همان دو شخصیتی که خودشان هم در وضعیت انتظار قرار داشتند. در نتیجه بازیگران عملاً دو نمایش را همزمان اجرا می‌کردند. متن اصلی بکت گسترش یافته بود. زیرا «مداخله سازنده تماشاگران»^{۱۰۳} بخشی از متن اجرایی بزرگ‌تری شد. بدین‌ترتیب پنج شخصیت بکت با حضور زندانیانی که در سالن نقش‌شاهد-بازیگر پیدا کرده بودند، افزایش یافت.

روی صحنه رفتن برای پیوستن به اجرا یا شاید فراتر از آن تبدیل شدن به شخصیت با دیالوگ‌های بداهه، اجرا را به شکلی به طور واقعی دگرگون می‌کند. در این نوع اجراها، تماشاگر نقشی سه‌گانه بر عهده می‌گیرد. هم تماشاگر است، هم بازیگر و هم نمایشنامه‌نویس. این نقش‌ها در چارچوب متن پایه‌ای که در تولیدات «مجمع هنر و فرهنگ»^{۱۰۴} به کارگردانی اولی یاکله^{۱۰۵} تعیین شده^{۱۰۶}، شکل می‌گیرند. در نتیجه فرد مشارکت‌کننده در جایگاهی هم‌سطح با نمایشنامه‌نویس و بازیگر قرار دارد.

باید توجه داشت که دامنه انتخاب در «باران سهمگین» نسبتاً محدود است. تا پایان ویدئوگیم، تصمیمات گیمر پیامدهای جدی ندارد (مانند مرگ شخصیت‌های اصلی و موارد مشابه). با این حال امکان انتخاب وجود دارد. گیمر درست مثل زندانیانی که دیوار چهارم را شکستند، یا مخاطبین یاکله که همزمان نقش نمایشنامه‌نویس و بازیگر را بر عهده می‌گیرند، بخشی از سازوکار اجرا محسوب می‌شوند.

انتخاب‌های روایی دیوید کیچ در ابتدای «باران سهمگین»، یکی از راه‌های درگیرکننده بازیکن است. او در آغاز ویدئوگیم بر موقعیت‌ها و کنش‌های ساده و روزمره تاکید می‌کند. این انتخاب باعث می‌شود شخصیت اصلی به فردی بدل شود که بازیکن یا هر مخاطب دیگری بتواند خود را در جای او ببیند. نخستین تصمیماتی

¹⁰² Beckett

¹⁰³ Productive interruptions

¹⁰⁴ Forum for Art and Culture

¹⁰⁵ Uli Jaeckle

^{۱۰۶} به یک گروه تولید تئاتر که توسط اولی یاکله اداره می‌شده اشاره دارد. این گروه در حوزه تئاتر مشارکتی فعالیت می‌کرد. یعنی اجرایی طراحی می‌کرد که در آن تماشاگر اجازه داشت وارد صحنه شود، نقش بگیرد و دیالوگ بداهه بگوید و مسیر اجرا را تغییر دهد.

که باید گرفته شود آشکارا پیش‌پا افتاده‌اند: رفتن به دستشویی، مسواک زدن، دوش گرفتن و کار کردن روی یک نقشه فنی.

برای کسانی که به بازی‌هایی مانند پونگ^{۱۰۷}، سانتی‌پید^{۱۰۸} یا کالاجا^{۱۰۹} عادت دارند، انجام امور پیش‌پا افتاده به‌عنوان شیوه پیش‌برد گیم پدیده‌ای نسبتاً تازه است. اما مجموعه‌هایی مانند سیمز^{۱۱۰} یا هاروست مون^{۱۱۱} چنین رویکردی داشته‌اند. بازی‌های تجربی‌ای که بازیکن را در نقشی مشخص قرار می‌دهند. برای نمونه در هاروست مون بازیکن در نقش یک کشاورز است. علف‌های هرز باغ را می‌کند، محصول برداشت می‌کند و تراکتورهای خود را تعمیر می‌کند. در اینجا خودِ امور پیش‌پا افتاده سازوکار گیم را شکل می‌دهد. برای پیش رفتن در پروسه بازیکن باید زمانی را صرف شخم زدن، کاشت بذر و برداشت محصول کند.

اما در «باران سهمگین» دیوید کیچ تلاش می‌کند همین کارهای ساده را به چیزی فراتر تبدیل کند. او از این عناصر روزمره نقطه‌ای برای ورود به جهان شخصیت و امکانی برای فهمیدن و همدلی با او می‌سازد. در بخش مقدمه ویدئوگیم، شما (به‌عنوان بازیکن) در خانه‌ای واقع در حومه شهر شروع می‌کنید. شان (یکی از کاراکترها) قرار است بعد از ظهر آن روز تولدش را جشن بگیرد. تا زمانی که خانواده به خانه برگردند شما چند ساعتی وقت آزاد دارید.

در همان ابتدا یکی از راه‌های ارتباطی بازی پیش روی شما قرار می‌گیرد. حبابی از نمادهای شناور که مانند زیرمتن ذهنی یک شخصیت، افکار او را به شما (به‌عنوان بازیکن) نشان می‌دهد. برای مثال بعد از آنکه مسواک زدید و دوش گرفتید اگر «کار کردن» را انتخاب کنید، متوجه می‌شوید که زمان کافی برای شروع پیش‌نویس طرح کاری‌تان را دارید.

تمرکز بر امور عادی در این ویدئوگیم به طور واضح یک شیوه برای پیشبرد روایت گیم است. همین شیوه خود یکی از قانع‌کننده‌ترین دلایل برای آن است که بتوان این ویدئوگیم را یک هنر دانست نه صرفاً سرگرمی. در ظاهر هیچ چیزی واجد جذابیت سرگرم‌کننده‌ای در وقت گذرانی مجازی با فرزند، کارهایی مثل هل دادن او روی تاب یا چرخیدن با او بر روی چرخ‌وفلک نیست. اما همین ریشه داشتن داستان در امر روزمره نشان می‌دهد که مسیر آینده بازی‌های ویدئویی به کدام سو می‌رود.

¹⁰⁷ Pong

¹⁰⁸ Centipede

¹⁰⁹ Galaga

¹¹⁰ The Sims

^{۱۱۱} Harvest Moon اصطلاحی در فرهنگ غربی برای ماه کامل نزدیک فصل برداشت.

مسواک زدن یا دوش گرفتن به اندازه دزدیدن یک خودرو یا خنثی کردن یک توطئه تروریستی هیجان‌انگیز نیست. با این حال، همچون دیگر فرم‌های روایی، وجود این کارهای روزمره در برقراری پیوند عاطفی واقعی میان بازیکن و شخصیت روی صفحه نمایش ضروری است.

این‌ها به این معنی نیست که این ویدئوگیم صحنه‌های اکشن ندارد. در «باران سهمگین» صحنه‌های تعقیب و گریز، سرقت از فروشگاه و دنبال کردن یک قاتل زنجیره‌ای هم دیده می‌شود. با این وجود این کنش‌های به اصطلاح سرگرم‌کننده به خوبی با تجربه‌های روزمره هماهنگ شده‌اند. تجربه‌هایی که زندگی شخصی بازیکن را فرا می‌خواند و او را هرچه بیشتر در جهان روی صحنه درگیر می‌کند.

جاذبه امر روزمره، در پیوند با توهم انتخاب، فرد را بر می‌انگیزد تا به تصمیم‌های خود اهمیت دهد. گاه حتی باعث می‌شود پس از پایان تجربه، همچنان درگیر آن تصمیم‌ها بماند و به آن‌ها بیندیشد.

انتخاب غذایی برای پسر بچه (پسر کاراکتر اصلی که پس از دو سال همچنان در سوگ برادرش است)، می‌تواند به اندازه تصمیم‌های یک مأمور اف‌بی‌آی که به دنبال سرخ‌هایی برای پیدا کردن قاتل اوریگامی است، مهم و معنادار باشد. عناصری که میان امر کاملاً روزمره (مثل مسواک زدن) و امر اکشن (مثل تعقیب و گریز ماشین‌ها) عمل می‌کنند، نقش ابزارهای روایی پیوند دهنده را دارند. ابزارهایی که می‌کوشند این دو سطح را به نرمی به یکدیگر وصل کنند و آشتی دهند.

برای نمونه، در یکی از صحنه‌ها به عنوان یکی از شخصیت‌ها (مسیر دریافت روایت، میان چهار شخصیت جابه‌جا می‌شود) به خانه مادر یکی از قربانیان قاتل اوریگامی سر می‌زنید. کسی در را باز نمی‌کند. به هر حال وارد خانه می‌شوید و نوزادی را می‌بینید. سپس یک نامه خودکشی پیدا می‌کنید. با شتاب به اتاق خواب و بعد به حمام می‌روید و مادر را در وضعیت وخیم و نیمه‌جان پیدا می‌کنید.

روند گیم در این بخش شامل نجات دادن مادر، خواباندن او روی تخت، ضد عفونی کردن زخم‌ها و کارهایی از این دست است. این رویدادها نه از مدل اکشن رایج در ویدئوگیم‌هاست نه شکلی از درگیری مسلحانه و تیراندازی. اما نجات دادن زنی که قصد خودکشی داشته هم امری معمول نیست. شلبی^{۱۱۲} (شخصیت اصلی این صحنه که بازیکن با او وارد روایت می‌شود) دوباره نزد نوزاد برمی‌گردد، به او غذا می‌دهد و کمی با او بازی می‌کند و در نهایت اطمینان پیدا می‌کند که وضعیت مادر رو به بهبود است.

نکته اینجاست که شلبی (تا جایی که می‌دانیم نه خانواده‌ای دارد و نه تجربه نگهداری از کودک) ناگهان در نقشی تازه قرار گرفته است. ما نیز همراه او هستیم و این موقعیت تازه روایت از پیش ساخته را پیچیده‌تر

¹¹² Shelby

می‌کند. روایتی از کودکان ناپدیدشده تا والدینی که در بحران هستند. این همراهی به ادامه مسیر تحقیقاتی او، زمانی که به دنبال قاتل اورینگامی است، عمق و اهمیت تازه‌ای می‌دهد.

وقتی کنترل شلبی را در دست داریم، می‌توانیم خودمان را در او ببینیم. حتی اگر او ماجراهایی را از سر می‌گذراند که بیشتر ما ممکن است هیچوقت تجربه نکنیم. مثل گریختن از ساختمان‌های درحال انفجار یا مقابله با حمله گروهی ناشناس.

مطمئناً این توجه به امر روزمره اهمیت دارد چرا که مشابهت‌هایی با بسیاری از نمونه‌های تئاتر مشارکتی اخیر پیدا می‌کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، زندگی روزمره در بن‌مایه «عروسی تونی و تینا» و «خاکسپاری مادر سیلیویا» قرار گرفته است. تمرکز بر امر روزمره در بسیاری از تجربه‌های تازه در تئاتر مشارکتی هم دیده می‌شود. «چقدر کافی است؟»^{۱۱۳} از گروه فاندری^{۱۱۴} که در انبار سنت‌آنا^{۱۱۵} بروکلین^{۱۱۶} اجرا شد به دو پرسش مرتبط می‌پردازد: یکی ما چطور با پول ارتباط برقرار می‌کنیم و دیگری اینکه چه چیزهایی برای ما ارزشمند است.

این سوالات را سه اجراگر از یکدیگر و از مخاطبان می‌پرسند. تماشاگران در مکانی که قبلاً بار بوده است دور میزهای سفید چهارنفره می‌نشینند و پاسخ خود را بیان می‌کنند. فضایی که از آن به‌عنوان یک گردهم‌آیی و مشارکت جمعی برای آگاهی‌افزایی یاد شده است. نمودارها، نظرسنجی‌ها و مجموعه آماری که در لحظه از گوگل جستجو می‌شد روی پرده نمایان بود.

اجرای «در تبعید زندگی کردن»^{۱۱۷} نوشته جان‌اتان لپسکی^{۱۱۸} صحنه نمایش را به اتاق‌های نشیمن تماشاگران می‌برد. اجرا هر شب برای یک جمع کوچک پانزده تا بیست‌نفره برگزار می‌شود. این اجرا با سه کاراکتر، بازآفرینی ایلید هومر در بستر درگیری‌های کشور در جنگ‌های خارجی بود. ساختار پیچیده این اثر ترکیبی از نمایش، ویدئوهای زنده و ازپیش ضبط‌شده و همچنین میزان قابل توجهی کنشگری مخاطب بود. کارگردان این اثر، کریستوفر مک‌الروئن^{۱۱۹}، این تجربه را این‌چنین توصیف می‌کند:

¹¹³ How Much Is Enough

¹¹⁴ Foundry Theater

¹¹⁵ St. Anna's Warehouse

¹¹⁶ Brooklyn

¹¹⁷ Living in Exile

¹¹⁸ Jonathan Lipsky

¹¹⁹ Christopher McElroen

اجرا آغاز می‌شود و همه ما در حال تماشای تلویزیون هستیم. تصویر تلویزیون به تدریج در روایت ایلید حل می‌شود. سپس با زنگ خوردن همزمان تلفن‌های همراه تماشاگران وقفه‌ای ایجاد می‌شود. ما در ابتدای اجرا با همه تماس می‌گیریم. صحنه نخست در واقع یک تماس تلفنی از پیش ضبط شده است. تلاش می‌کنیم داستان را از خلال تلفن‌های همراهمان روایت کنیم، اما همه چیز از هم می‌پاشد. در پایان می‌کشیم در همان اتاق یک جنگ را بازسازی کنیم. نمایش از چندین شیوه اجرایی متفاوت بهره می‌گیرد.

منبع الهام مک‌الروئن برای اجرای این نمایش از تجربه شخصی او از جنگ‌ها بر می‌خواست. نه به واسطه مشارکت واقعی به عنوان یک سرباز بلکه آنطور که خودش می‌گوید: به واسطه «آنچه که از طریق تلفن همراه، تلویزیون و رادیو دریافت می‌کنم و احساس می‌کنم ناظر منفعل آنچه رخ داده هستم.»

در ادامه همان ایده که امور روزمره را به عنصری مهم در روایت تبدیل می‌کند دوباره به «باران سهمگین» رجوع می‌کنیم. چیزی که در نتیجه آن درگیری بازیکن با آنچه روی صفحه در حال نمایش است افزایش می‌یابد. این ویدئوگیم مفهوم «جان اضافه» را به چالش می‌کشد. مفهومی که از ابتدا در بازی‌های ویدئویی وجود داشته است و بیسل هم در عنوان کتابش به آن اشاره دارد.

در این ویدئوگیم شخصیت می‌تواند بمیرد اما روند گیم در هنگام پیشرفت به طور کامل ذخیره نمی‌شود. بنابراین اگر بخواهید نتیجه را تغییر دهید باید زمان را به عقب برگردانید و صحنه را دوباره بازی کنید. در این صورت تجربه شما شبیه یک «زندگی یگانه» است. چیزی که فقط یک بار رخ می‌دهد.

از آنجایی که نمی‌توانید دوباره متولد شوید، تصمیم‌های اکنون اهمیت پیدا می‌کنند. باید نگران این باشید که آیا از پس کاری که پیش رو دارید برمی‌آید یا خیر. آیا می‌توانید پسران را نجات بدهید؟ آیا می‌توانید قاتل اوربگامی را متوقف کنید؟ مهم‌تر از همه، تصمیماتی که می‌گیرید، چه خوب چه بد، چه چیزهایی در مورد شخصیتی که در طول بازی می‌سازید و شخصیت خودتان بازتاب می‌دهد؟

کیج بارها گفته است که گزینه چند بار بازی کردن، شکل مطلوبش برای تجربه بازی نیست. تا به امروز روند غالب بازی‌های ویدئویی این طور بوده که محتوای اضافی کافی فراهم کند تا بازیکنان انگیزه چند بار بازی کردن داشته باشند. گزینه‌هایی که شرایطی برای بازیکنان فراهم می‌کنند که بازی را چند بار آغاز کنند. مثلاً شخصیتی که مجهز به بهترین توانایی‌ها می‌شود و ارتقا می‌یابد.

برخلاف بسیاری از ویدئوگیم‌ها «باران سهمگین» برای تجربه‌ای یکباره طراحی شده است. در اینجا درست مثل خود زندگی تصمیماتی که می‌گیرید چه درست چه غلط، چه سنجیده و چه بداهه، پیامد دارند و حتی

ممکن است تا مدت‌ها در طول بازی رهایتان نکنند. چه روی صفحه چه بیرون از آن فقط یک زندگی برای زیستن دارید.

به این ترتیب هرچند جهانی که روی صفحه دیده شود بر خلاف اجرای زنده تتاتر در زمان حال رخ نمی‌دهد، اما همچنان واجد همان کیفیتی است که آلن روب گریه^{۱۲۰}، هنگام سخن گفتن از «در انتظار گودو» آن را حضور در تتاتر^{۱۲۱} می‌نامد. او می‌گوید همانطور که گودو بر شخصیت‌های روی صحنه حاضر نمی‌شود، برای تماشاگران حاضر در سالن هم حاضر نمی‌شود.

نمایش‌های اندیشمندانه، چه تراژدی چه کمدی، همواره به نقش تماشاگر به‌عنوان یکی از بازیگران صحنه آگاه بوده‌اند. گاه حتی تصویری از خود مخاطب را پیش رویش قرار داده‌اند. مثلاً در صندلی‌های^{۱۲۲} یونسکو^{۱۲۳} تماشاگران نامریی، ناامید، یکی‌یکی صحنه را ترک می‌کنند. چراکه سخنرانی که پیرزن و پیرمرد برای امشب دعوت کرده‌اند، نتوانسته راز زندگی را (دست‌کم نه) به شکلی قابل‌فهم بیان کند. یونسکو می‌خواهد صدای ضبط‌شده خروج آن تماشاگران با صدای خروج تماشاگران واقعی در هم آمیخته شود. تمام مدت، ما آن مهمانان نامریی بودیم، همان‌هایی که روی آن صندلی‌های خالی روی صحنه نشسته‌اند.

در اجرای «در انتظار گودو» که پیش‌تر به آن اشاره شد، یک زندانی دردرساز حضور داشت. او بنا به همین دلیل از زندانی به زندان دیگر منتقل می‌شد و زمانی که نمایش را برای بار چهارم می‌دید به بازیگران گفت: «فردا آن نمایش آخر بازی^{۱۲۴} را هم بیاورید.»

یکی از بازیگران به این فکر خندید. اینکه گروه بتواند بدون تمرین، فردا دومین اثر مهم بکت را اجرا کند، برایش خنده‌دار بود. با اینکه درخواست زندانی کاملاً غیرمنطقی بود، یکی از اعضای گروه اجرایی جانب او را گرفت:

به درک تتاتری این مرد نگاه کن. برای او تتاتر گفت‌وگویی میان بازیگر و مخاطب است. در نمایش ما، این نقش‌ها (بازیگر و مخاطب) هر بار وارونه شده‌اند. هر بار یکی از زندانیان خواسته

¹²⁰ Alain Robbe-Grillet

¹²¹ Presence in the Theatre

¹²² The Chairs

¹²³ Ionesco

¹²⁴ Endgame

وارد جهان «گودو» شود. به شکلی سوررئال، ما می‌توانیم فردا «آخر بازی» را بدون هیچ تمرینی اجرا کنیم. درست به همان آسانی که می‌توان بی هیچ آمادگی نشست و با کسی گفت‌وگو کرد.

در تئاتر مشارکتی، «گفت‌وگو» فقط آشکارتر یا از پیش طراحی شده است. محیط اجرا کمتر ساکت و منفعل است و مخاطب به یکی از بازیگران مهم «گیم» روی صحنه تبدیل می‌شود. کیج این بحث را از طریق «باران سهمگین» با پرسیدن یک سوال اساسی از بازیکن بسط می‌دهد: ما واقعاً تا چه حد زندگی خودمان را کنترل می‌کنیم؟ «باران سهمگین» نمی‌خواهد وضعیت بازی ویدئویی را به وضعیت توهمی از یک تجربه واقعی زندگی گسترش دهد بلکه می‌خواهد به زندگی واقعی و نقش انسان در روایت فکر کنیم. در واقع بازی یک سوال دیگر را مطرح می‌کند: آیا دوران داستان‌گو به‌عنوان معمار بزرگ و شخصیت خداگونه در حال تبدیل و تغییر به چیز تازه‌ای نیست؟

تکنولوژی لازم برای اینکه کنش‌ها در دنیای بازی به صورت تصادفی رخ دهند وجود دارد. دنیایی با شخصیت‌هایی که به اندازه شخصیت‌های یک تئاتر واقعی/غیرواقعی هستند. همین حالا در قالب «ماد»^{۱۲۵} بازیکنان این توانایی را دارند که جهانی بسازند که از طرح و چشم‌انداز اولیه سازندگان بازی مستقل باشد. مثل بازی «اسکای‌ریم»^{۱۲۶}، یا گاهی مثل بازی «ماین‌کرفت»^{۱۲۷} این ایده در طرح و ساختار بازی جای‌گذاری شده‌است.

بازی‌هایی مثل «مس‌یفکت»^{۱۲۸} وجود دارند که به بازیکن اجازه می‌دهند آواتار^{۱۲۹} شخصیتش را از مجموعه‌الگوهایی بسازد، آن را تغییر و یا گسترش دهد. اما دیر یا زود، روزی می‌رسد که بتوانیم با نام و چهره واقعی خودمان وارد دنیای بازی شویم. حالا وقتی واقعاً به‌عنوان «خودت» در یک جهان حرکت می‌کنی، آیا الگوهای انتخاب و تصمیم‌گیری دچار تحول نمی‌شوند؟

در «باران سهمگین» گاهی حتی جذاب‌تر است که برخلاف چیزی که حس می‌کنید بازی از شما می‌خواهد عمل کنید. اینکه زن روسپی را نجات بدهید، با پسران بازی کنید یا صحنه جرم را بررسی کنید. مگر همه ما نخواستیم که روزی در برابر سرنوشت بایستیم و یا نظم طبیعی امور را به چالش بکشیم؟ کیج ما را وادار می‌کند به این فکر کنیم که اگر انتخاب دیگری کرده بودیم چه اتفاقی می‌افتاد. در «باران سهمگین» ما

^{۱۲۵} Mod تغییراتی که بازیکن‌ها روی یک بازی ایجاد می‌کنند.

^{۱۲۶} Skyrim

^{۱۲۷} Minecraft

^{۱۲۸} Mass Effect

^{۱۲۹} Avatar تصویر یا مدل دیجیتالی که در نقش «تو» بازی می‌کند.

نوعی تردید و ناپایداری هویتی را تجربه می‌کنیم. شکی درباره اینکه چه هستیم. عدم قطعیتی که پس از پایان بازی، بخشی از وضعیت انسانی ما را فرا می‌خواند.

تصور کنید برنامه‌نویس‌ها و دیگر خالقان یک ویدئوگیم بتوانند به چنین بازی‌های مشارکتی چیزی اضافه کنند تا کنش‌ها را واقعاً تصادفی کنند. آن وقت یک درام واقعاً جذاب خام، قدرتمند و کاملاً غیر قابل پیش‌بینی پدیدار خواهد شد.

هیچ چیزی در تئاتر جای یک اجرای خوب از «هملت»^{۱۳۰} یا «روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند»^{۱۳۱} اثر استوپارد^{۱۳۲} را نمی‌گیرد. اما بعضی از تجربیات تئاتر مشارکتی تلاش می‌کنند مخاطب را از نظر عاطفی یا فکری بیشتر درگیر کنند. درگیری بیشتر از آن چیزی که در یک اجرای معمولی اتفاق می‌افتد و مخاطب فقط می‌نشیند و در نهایت دست می‌زند. اما این تجربیات ممکن است همچنان در حد آزمایش باقی بمانند. به این معنا که این اجراها فقط تلاش‌هایی هستند تا شکل تازه‌ای به ساختار سنتی و معمول تئاتر بدهند.

برخی از این تلاش‌ها موفق‌تر از بقیه‌اند. بعضی با نیت و اندیشه‌ای جدی شکل گرفته‌اند و بعضی دیگر دنباله‌روی مدهای موقتی‌اند. با نگاهی خوش‌بینانه‌تر و شاید سازنده‌تر می‌توان تئاتر مشارکتی را ادامه طبیعی شکل سنتی تئاتر دانست. نوعی بازنگری در نقش مخاطب به‌عنوان کسی که خودش هم در روند اجرا مشارکت دارد.

در تئاتر خوب، چه کلاسیک چه مشارکتی و چه مستقیم یا غیرمستقیم، مخاطب همواره همکار اجراست. دیوید شیلدز^{۱۳۳} در کتاب «اشتیاق به واقعیت: یک مانیفست»^{۱۳۴} با اشاره به نمونه‌هایی بسیار متفاوت مانند «جادوگر بلر»^{۱۳۵}، «تلوزیون عمومی»^{۱۳۶}، «بورات»^{۱۳۷} و «دیلی شو»^{۱۳۸}، هنر مهم زمانه ما را هنری می‌داند که با «بی‌هنری عامدانه» و «محو شدن مرز میان داستان و غیرداستان» شناخته می‌شود؛ هنری که بر «محو شدن امر واقعی» تکیه دارد. به گمان ما، تئاتر مشارکتی و بازی‌های ویدئویی بخشی از همین هنر زنده و حیاتی‌اند.

¹³⁰ Hamlet

¹³¹ Rosencrantz and Guildenstern Are Dead

¹³² Stoppard

¹³³ David Shields

¹³⁴ Reality Hunger : A Munifesto

¹³⁵ The Blair Witch Project

¹³⁶ Public access TV

¹³⁷ Borat

¹³⁸ Daily Show

یک بازی ویدئویی مانند «باران سهمگین» را می‌توان امتداد طبیعی تئاتر کلاسیک دانست؛ چراکه در عین حال که برخی ویژگی‌های تئاتر مشارکتی در آن وجود دارد، از فناوری خاص رسانه خود نیز بهره می‌گیرد. این بازی همانند مادر خود، یعنی صحنه تئاتر، امکان تازه‌ای پیش روی مخاطب یا مخاطبان پشت کنترل می‌گذارد. به این ترتیب بازیکن را به درون جهان خود دعوت می‌کند و او را تبدیل به یک بازیگر و در شکل وسیع‌تر به یک نمایشنامه‌نویس تبدیل می‌کند.

همه چیز تغییر می‌کند. اگر منصفانه‌تر بگوییم، تکامل می‌یابد. فیلم‌های صامت بعد فیلم‌های ناطق و سپس فیلم‌های رنگی هر کدام به نحوی برتری تاریخی خود بر صحنه تئاتر را به چالش کشیدند. امروز هم پولی که برای بازی‌های ویدئویی خرج می‌شود، از بلیت سینما یا اجاره نتفلیکس بیشتر است. شاید تئاتر مشارکتی همچنان در مرتبه‌ای فرعی‌تر نسبت به شکل متعارف تئاتر باقی بماند. شکلی که مخاطب فارغ از میزان درگیری ذهنی و تخیل شخصی در ارتباط با نمایش، در سالن می‌نشیند و همان‌جا می‌ماند. شاید بیشتر مردم ترجیح می‌دهند یک نمایش را تماشا کنند، نه اینکه خودشان بخشی از آن باشند.

به گمان ما بازی‌های ویدئویی که یک مسیر تحول طولانی از بازی تیراندازی تا شکل هنری آن داشته‌اند، گونه‌ای از تئاتر آینده خواهند شد؛ یا دست کم به یک شیوه بیانی تازه و دگرگون‌کننده در تئاتر بدل خواهد شد. تا حدی می‌توان گفت زیست تماشاگر حاضر در سالن نمایش در زمان اجرا در قالب زیست بازیکن بازی ویدیویی که در اتاق نشیمن خود یا در گیم‌سنتر نشسته است بازآفرینی می‌شود. هرچند که میزان درگیری او به عنوان یک بازیکن بی‌درنگ آشکار و قابل‌سنجیدن خواهد بود، با این حال نمی‌توان تعیین کرد که آیا این نوع درگیری و ورود خیالی به دنیای هنرمند، در تئاتر کم‌معناتر از تجربه روی صفحه نمایش است (یا برعکس).

اما به عنوان مولف چطور؟ همان‌گونه که نمایشنامه‌نویس تئاتر مشارکتی را می‌توان در حال واگذاری بخشی از کنترل به مخاطب دانست، طراح بازی ویدئویی یا در واقع هنرمند آن نیز بخشی از کنترل را به بازیکن واگذار می‌کند. با این حال، شاید اصطلاح «واگذاری کنترل» تعبیر بیش از حد شدیدی باشد و به نتیجه‌گیری بیش از اندازه محدود کننده بینجامد.

اگر بازیکن و طراح گیم را در حال ورود به نوعی همکاری تازه در نظر بگیریم چه؟ در این صورت، مسئله جایگزین شدن هنرمند مطرح نیست بلکه صحبت از سهیم شدن در آفرینش اوست. گسترش دادن آن و به رسمیت شناختن این واقعیت که هر اثر، چه نمایشنامه کلاسیک باشد و چه یک بازی ویدئویی، نوعی دادوستد میان هنرمندان، بازیگر و مخاطب است و این نقش‌ها لزوماً ثابت و از هم جدا نمی‌مانند.

ویژه علاقه‌مندان به حیطه‌های پژوهشی هنر و ادبیات
و دانشجویان تمامی رشته‌های هنر، علوم انسانی و فلسفه
آکادمی هنر و ادبیات حیرت

دوره جامع آموزشی تخصصی تحلیل و نقد و پژوهش‌های ادبی هنری

چهارراه مشیر، مجتمع شمس‌العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

[@Heyrat_athenarum](https://www.HeyratAcademy.ir)
www.HeyratAcademy.ir

مقدمه‌ای بر سواد تحلیلی هنر

مجموعه کامل ویدئوهای جلسات آموزشی "مقدمه‌ای بر سواد تحلیلی هنر" در کانال رسمی یوتیوب حیرت منتشر شد.

در این مباحث تخصصی، طی هفت نشست با ذکر مثال‌های متعدد و عینی، به شرح "سواد هنری" و پیش‌فرض‌ها و پایه‌های اساسی مطالعه انتقادی و تحلیلی هنر پرداخته شده است.

[Youtube.com/@heyratacademy](https://www.youtube.com/@heyratacademy)

۹۲۲ ساعت آموزش تخصصی
در ۱۵ کارگاه تئوری و عملی

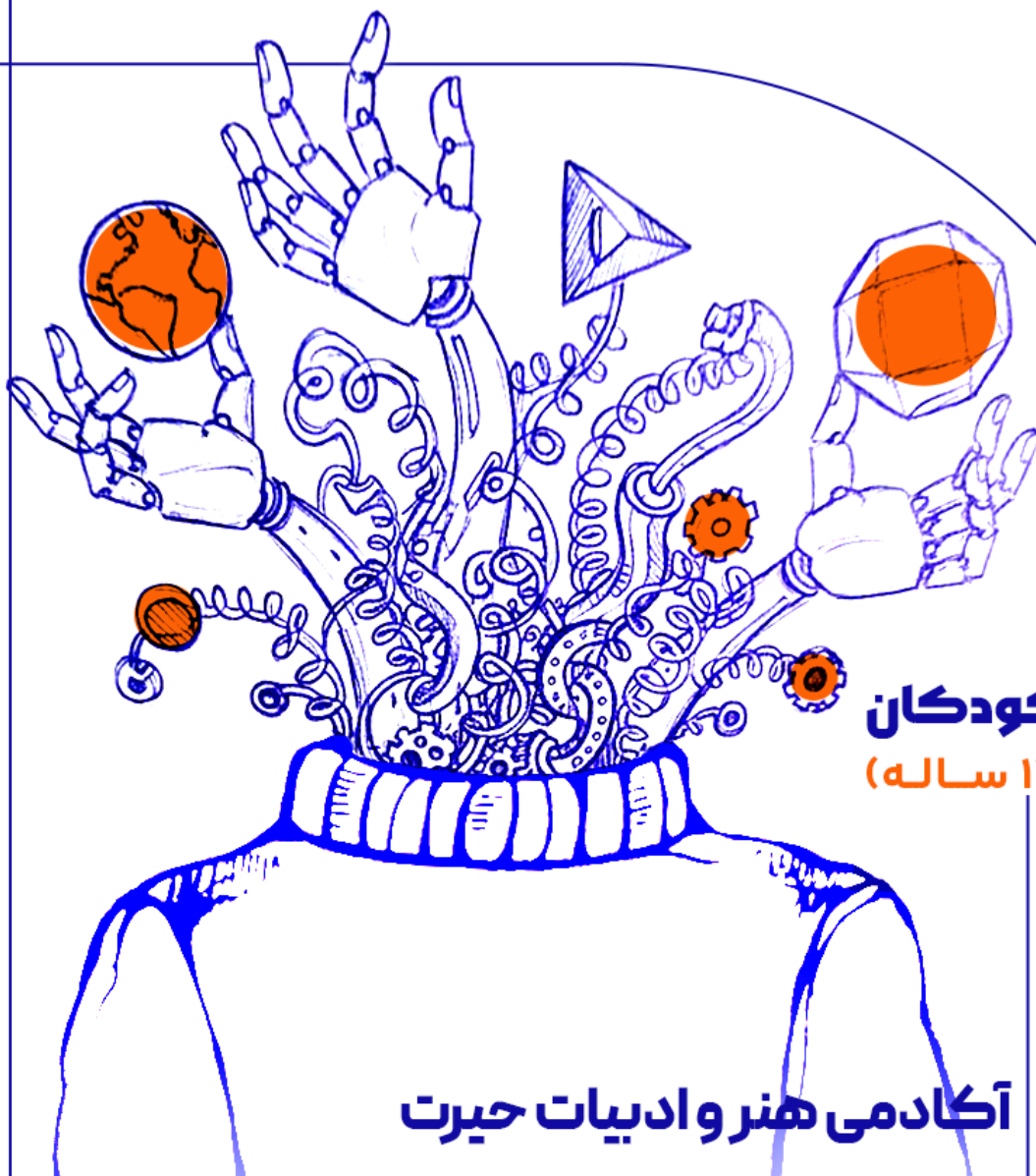
آکادمی هنر و ادبیات حیرت

دوره آموزشی تخصصی هنر مجسمه سازی

چهارراه مشیر، مجتمع شمس العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

@Heyrat_athenarum
www.Heyratacademy.ir

ویژه کودکان
(۷ تا ۱۲ ساله)

آکادمی هنر و ادبیات حیرت

دوره آموزشی تخصصی فکر پروری و نویسندگی

چهارراه مشیر، مجتمع شمس العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

@Heyrat_athenarum
www.Heyratacademy.ir

آکادمی هنر و ادبیات حیرت

دوره جامع آموزشی تخصصی
نویسندگی خلاق

ادبیات داستانی
نمایش نامه
فیلم نامه

(ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله)

چهارراه مشیر، مجتمع شمس العماره، طبقه یک
واحد یک، موسسه فرهنگی هنری حیرت
مشاوره و ثبت نام: ۰۹۱۷۰۷۷۰۸۸۶
۰۹۱۷۷۰۱۱۳۰۶

@Heyrat_athenarum
www.Heyratacademy.ir

ارتباط با ما

سایت رسمی مجله

www.dastaneshiraz.com

ایمیل ارسال آثار، پیشنهادات و انتقادات:

dastaneshiraz1396@gmail.com

در بخش subject پیغام خود، موضوع ایمیل (داستان، مقاله، نقد، ترجمه، پیشنهاد، انتقاد و ...) را ذکر فرمایید.
در ابتدای آثار ارسالی، مشخصات خود و شماره تماس‌تان را نیز بنویسید.
آثار خود را به صورت فایل word ارسال نمایید.
آثار ارسالی برای چاپ در نشریه، نباید قبلاً منتشر شده باشند.
اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما:

+۹۱۷۷۰۹۱۹۷۰

t.me/dastane_shiraz

Instagram.com/Heyrat_athenaeum

پژوهشکده فرهنگ و هنر معاصر حیرت منتشر می کند:

دهمین سالنامه تخصصی هنر و ادبیات آوانگارد (کتاب سال حیرت ۱۴۰۴)

ویژه نامه نخستین دوره بینال ملی مجسمه سازی آوانگارد حیرت

Heyratfestival.ir