

پیشگفتار بر ویراست مجموعه آثار کلاسیک انتشارات راتلج

مقالات این کتاب به جز دو مورد همگی بین سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ نوشته شده‌اند. آن دهه دهه بسیار پر مشغله‌ای بود. علائق من به نحو چشمگیری از تئاتر به اجرا و از زیبایی‌شناسی به علوم اجتماعی تغییر جهت یافته بود. امروزه من با اطمینان از «اجرا» صحبت می‌کنم، اما در آن سالها در اینکه اجرا دقیقاً چیست خیلی مطمئن نبودم. می‌دانستم اجرا چیزی است بیش از آنچه بر روی صحنه‌های تئاتر نیویورک، لندن، یا پاریس ظاهر می‌شود. از ظهور هپنینگها در اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اجرای پرشور و حرارت «درام اجتماعی»^۱ (اصطلاح مورد استفاده ویکتور ترنر) در خیابانهای امریکا - درام اجتماعی جنبش آزادیخواهی که هزاران تن از افراد عادی در آن مشارکت داشتند اما در بیان فصیح و حجت موجه شخص مارتین لوتر کینگ تبلور یافته بود - دریافتم که اجرا می‌تواند در همه جا، تحت شرایط بسیار گوناگون، و برای اهدافی بسیار متنوع، اتفاق بیفتد.

تجربه‌هایم به‌عنوان فعال در عرصه حقوق مدنی، مخالف جنگ ویتنام، و نیز گهگاه مشارکت‌کننده - آفریننده هپنینگها، مرا به سمت طیف کاملاً جدیدی از تحقیقات رهنمون ساخت. در جریان این تحقیقات، انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی را بسیار سودمند «یافتم»، چرا که انسان‌شناسان در قوم‌نگاریها و رسالات نظری خود با رفتار زیسته واقعی آدمها به نحوی اجرایی^۲ برخورد می‌کردند. با راهنمایی کتاب تأثیرگذار اروینگ گافمن، نمایش خود در زندگی روزمره،^۳ متوجه شدم که

1. social drama

2. performatively

3. *The Presentation of Self in Everyday Life*

اجراها، در معنای وسیع کلمه، با موقعیت بشری قرین‌اند. گافمن نمی‌گفت «همه جهان صحنه است» - فکری که حاکی از نوعی ادا یا فریب است. منظور گافمن آن بود که آدمها مدام درگیر نقش‌بازی کردن (نقش-گزاری)^۱ و ساختن و به صحنه بردن هویت‌های چندگانه خودند. آدمها با نقش‌هایی که بازی می‌کنند به شکلی هر روزی واقعیت‌ها یا هویت‌های شخصی و اجتماعی خویش را اجرا و متحقق می‌کنند. آنها برای انجام این کار از قراردادهای اجتماعی-تئاتری^۲ (یا همان «رویه‌ها»^۳) بهره می‌گیرند و هم‌زمان نقابها (پرسوناها)ی سازگار با موقعیت‌های خاص را نیز درست می‌کنند (گاهی آگاهانه، اما اغلب بدون آگاهی کامل از آنچه در حال وقوع است). آنچه ترنر بعداً به این مطلب اضافه کرد آن بود که اجراها اغلب به شکل آیینها و درامهای اجتماعی ظاهر می‌شوند.

به مدد انسان‌شناسی علاقه فزاینده‌ای به فرهنگ‌های غیرغربی پیدا کردم. در ابتدا درباره این فرهنگها تنها می‌خواندم. اما در گام نخست، با انجام مسافرتی شش‌ماهه بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲ به تقریباً همه کشورهای آسیایی (به جز لائوس، کامبوج، ویتنام، و چین)، مجموعه سفرهای خود را با جدیت تمام آغاز کردم - و یادداشتها و تجربه‌هایی را گرد آوردم که پایه و اساس مقالات این کتاب و کتابی که در ادامه آن آمد (*مابین تئاتر و انسان‌شناسی*)^۴ شد. در همان موقع کتاب چارلز داروین با نام *بیان عواطف در نزد انسان و حیوانات*^۵ را خواندم. این مطالعه، در تلفیق با علاقه‌ای که به آیینها داشتم، مرا به سمت آثار رفتارشناسانی نظیر جولین هاکسلی و کنراد لورنتز، و سپس ایرنائوس آیل-آیسفلت، هدایت کرد. در همان زمان، پژوهشگران سرگرم مطالعه درباره «زبان بدن» و طیف کاملی از رفتار بیانگرانه خارج از حوزه کلام ملفوظ یا مکتوب بودند. در آسیا رقصها و موسیقیهایی را دیدم

-
1. role-playing
 2. socio-theatrical conventions
 3. routines
 4. *Between Theater and Anthropology*
 5. *The Expression of the Emotions in Man and Animals*

و شنیدم که هم‌زمان بیانگرانه و دراماتیک بودند. این مشاهدات به من کمک کرد تا رفتارشناسی^۱ را به ورزشها، بازی را به آیین، و هنر را به نقش‌گزاری پیوند زنم. به تدریج هر چه بیشتر و بیشتر به پیوند میان فرهنگها و گونه‌های زیستی علاقه‌مند شدم. درباره‌ی دوران ماقبل تاریخ مکتوب مطالعه کردم و به سمت «هنر غار» عصر دیرینه‌سنگی در جنوب غربی فرانسه و شمال اسپانیا کشیده شدم. سپس درباره‌ی پدیده‌های مشابهی در افریقا، کل قاره‌ی امریکا و آسیا مطالعه کردم. خیلی زود متوجه شدم که این پدیده‌ها مصداق هنر تصویری متعارف نیستند؛ و اینکه غارهای مورد اشاره گالریهایی برای نمایش هنرهای بصری نبوده‌اند، بلکه تماشاخانه‌ها^۲ یا محل‌هایی برای اجراهای آیینی بوده‌اند. گمان می‌کردم این آیینها نه فقط سودمند، بلکه برای اجراگران (و نیز تماشاگران، اگر اصلاً تماشاگرانی بوده باشند) لذت‌بخش نیز بوده‌اند. شکی نیست که نمی‌توانستم به چشم و گوش شاهد موسیقی، رقصها یا داستان‌سراییهای نمایشی‌ای که احتمالاً در غارهای عصر دیرینه‌سنگی اتفاق افتاده بودند باشم. آنها قرن‌ها پیش خاموش شده بودند. اما باور داشتم که این مکانها تنها به شکل اجرایی قابل فهم است. از خود می‌پرسیدم آیا شمنهای سبیری، گره یا مناطق بومی‌نشین امریکا تا همین اواخر گونه‌های مشابهی از اجرا را انجام نمی‌دادند؟ به‌علاوه، به این فکر افتادم که جنبه‌هایی از آرمان‌شهری‌گری^۳ فرهنگ جوانان دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ امریکا با این اشکال اولیه و متقدم اجراهای انسانی مرتبط است. به بیان دیگر، شروع کردم به کل‌نگرانه^۴ اندیشیدن. در داشتن این علایق و رویکرد کل‌نگرانه با پرژری گروتوفسکی شریک بودم، کسی که آثار و فعالیت‌های هنری‌اش اروپا و امریکای شمالی را در دهه ۱۹۶۰ تسخیر کرده بود. کار هنری خود من نیز متأثر از گروتوفسکی بود. در مجموع، بین کار هنری و فعالیت‌های تحقیقی‌ام حرکت آونگی طبیعی و سالمی وجود داشت.

-
1. ethology
 2. theaters
 3. utopianism
 4. holistically

هم‌زمان، ظرف مدتی که مشغول تهیه این کتاب بودم زندگی دانشگاهی و زندگی هنری بسیار پویایی نیز داشتم. در این مدت گروه‌هایی را پایه‌گذاری کردم، نمایشنامه‌هایی را اجرا نمودم و چندین متن نیز نوشتم. در همین دوره نخست در دانشگاه تولن (۱۹۶۲-۱۹۶۷) و سپس در دانشگاه نیویورک (از سال ۱۹۶۷ تا به امروز) تدریس کردم. من جزو بنیان‌گذاران گروه نیوآرلئانز (۱۹۶۴-۱۹۶۷)، مدیر تولید تئاتر آزاد جنوب (۱۹۶۴-۱۹۶۷) و مؤسس گروه پرفورمنس (۱۹۶۷-۱۹۸۰) بودم. همچنین، بین سالهای ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۹ سردبیری مجله *Tulane Drama Review* را بر عهده داشتم که بعداً تبدیل به مجله *TDR (The Drama Review)* شد. در مقام سردبیر با نوشته و افکاری از سراسر جهان مواجه می‌شدم و آنها را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دادم. همچنین، نخست در به وجود آمدن مفهوم «مطالعات اجرا»^۱ و سپس، در اواخر دهه ۱۹۷۰، در تشکیل نخستین گروه دانشگاهی ویژه مطالعات اجرا در جهان، نقش کلیدی و مؤثر داشتم؛ این گروه اول‌بار به شکل غیررسمی در دانشگاه نیویورک تشکیل شد و سپس در سال ۱۹۸۰ به شکل رسمی این عنوان را یافت. به بیان دیگر، روند تعلیم و تعلم من هیچ‌گاه متوقف نشده است.

این کتاب همچون گزارش و نشانه‌ای است از دوره‌ای طوفانی در جریان آن تعلیم و تعلم - ظرف این مدت هنرهای اجرایی را رها نکردم بلکه آنها را در رابطه‌ای پویا با زندگی اجتماعی، آیین، بازی، گیمها،^۲ ورزشها، و دیگر سرگرمیهای عامه‌پسند قرار دادم.

در آغاز این پیشگفتار اشاره کردم که فقط دو مقاله از مجموعه مقاله‌های این کتاب در فاصله زمانی بین سالهای ۱۹۶۶-۱۹۷۶ نوشته نشده‌اند. مقاله‌های «گستره‌های اجرا» و «زیبایی‌شناسی راسا» از لحاظ زمانی کارهای جدیدتری هستند اما با سایر مقالات این کتاب به لحاظ مفهومی در ارتباط‌اند. بهانه نوشتن مقاله «گستره‌های

1. performance studies

۲. در مورد این اصطلاح و نیز اصطلاحات دیگری که در اینجا آمده در فصلهای بعد به تفصیل توضیح داده خواهد شد. م.

اجرا» شرکت در همایش جهانی درباره آیین و تئاتر به سال ۱۹۸۲ بود، اجلاسی که من به همراه ویکتور ترنر آن را برگزار کردیم. مقاله «زیبایی‌شناسی راسا» که شکل‌گیری، پرداخت و اصلاح آن یک دهه کامل طول کشید (دهه ۱۹۹۰) اول‌بار در مجله TDR به سال ۲۰۰۲ منتشر شد. این دو مقاله از یک جنس‌اند - آنها نشان‌دهنده بخشی از تلاش من برای پرداختن به رابطه پیچیده میان اجرا و عواطف‌اند. حضور این مقاله‌ها در این کتاب، هرچند نسبت به بیشتر مقاله‌های دیگر این کتاب جدیدترند، از آن‌روست که در این دو مقاله با مفاهیم «عام بودن بیانگری عاطفی»^۱ در مقابل «خاص بودن جلوه‌های فرهنگی»^۲ دست و پنجه نرم کرده‌ام.

حقیقت آن است که من هم به موارد عام و جهانشمول (جهانیها)^۳ باور دارم و هم به موارد یکتا و فرید.^۴ این امر چگونه ممکن است؟ در یک کلام، زیست‌شناسی الگوها، عناصر سازنده اصلی، و اعداد صحیح را در اختیار انسان می‌گذارد (شما نیز می‌توانید برای بیان این معنا از واژه‌ها و استعاره‌های خودتان استفاده کنید)، در حالی که فرهنگ و مؤلفه فردیت نحوه استفاده، استحاله، و اعمال این موارد را تعیین می‌کند و هر فرد و واحد اجتماعی را به چیزی که هست «تبدیل می‌کند». برای من «واقعیتها» در همه سطوح تکاپوی انسانی وجود دارند: سطوح زیست‌شناختی- تکاملی، فرهنگی- اجتماعی، و فردی. این سطوح با یکدیگر همپوشی و برخورد متقابل دارند. صحنه گذاشتن بر وجود پیوند میان عناصر رفتارشناسانه، انسان‌شناسانه، و زیبایی‌شناختی به معنای انکار تنوع محلی و فردی و نیز مقوله یکتایی و بی‌همانندی نیست.

اگر اجازه داشته باشم این تشبیه نه‌چندان نامربوط را انجام دهم، می‌خواهم بگویم ... جهان آکنده از هزاران زبان ملفوظ است. بین زبانهای مختلف تفاوت‌های

-
1. expressive universality
 2. cultural particularity
 3. universals
 4. singularities

عمیقی وجود دارد - مثلاً، بین زبانهای سوآهیلی،^۱ ماندارین،^۲ اسپانیولی، بنگالی و کچوا.^۳ ممکن است تا آنجا پیش رویم که بگوییم هر مجموعه ارزشهای فرهنگی خاصی منحصرأ در بطن زبان ویژه همان فرهنگ خانه دارند، و بسیاری از «احساسات» را نمی توان به شکلی مؤثر و کارآمد ترجمه نمود. حتی در زبانهایی که عمیقاً با یکدیگر مرتبط اند، مثلاً در زبانهای انگلیسی و فرانسوی، بافت یک عبارت کاملاً قابل ترجمه نیست: «Je t'aime» فرانسوی با «I love you» در زبان انگلیسی فرق دارد. هم زمان، این هم حقیقت دارد که فقط گونه انسانی است که، من حیث گونه، زبان «دارد». این توانایی ساختن و استفاده از زبان منحصر به هیچ فرهنگ خاصی نیست، بلکه ویژگی و توانایی گونه [ی انسانی] در کلیت آن است. به عبارت دیگر، هیچ جامعه انسانی نیست که زبان نداشته باشد، همچنان که هیچ زبان خاصی نیست که مثل زبانهای دیگر باشد. به عقیده من، آنچه در مورد زبان صادق است در مورد طیف فوق العاده گسترده ای از فعالیتهای فرهنگی انسان نیز صادق می کند. به بیان دیگر، تفاوت و تنوع فردی، کاربردهای محلی و منطقه ای، هنجارهای ویژه هر جامعه و نظایر آن، نیاز گونه-گستر^۴ بنیادی را به جمع شدن در قالب دسته ها و گروهها، تقویت پیوندهای اجتماعی، و تعامل با محیط و بازسازی آن (در قالب کشاورزی، خانه سازی، راه سازی، و نظایر آن) ملغی نمی کند.

کاوش در چگونگی و علت وقوع این تعاملها همان رشته ای است که مقاله های موجود در این کتاب را به هم وصل می کند.

ریچارد شکنر

۲۰۰۳

۱. Swahili؛ زبان اقوامی در قسمتهای مرکزی و جنوب افریقا. م.

۲. Mandarin؛ زبان چینی استاندارد و متعارف. م.

۳. Quechua؛ زبان تمدن اینکا. امروزه حدود ۷ میلیون نفر در پرو، اکوادور، بولیوی، شیلی و آرژانتین به این زبان صحبت می کنند. م.

4. species-wide

مقدمه: الگوی بادبزنی شکل و الگوی شبکه‌مانند

کتاب حاضر کتابی کشف‌کننده نیست. مقاله‌های این کتاب حول محور نظامی سازماندهی شده‌اند که می‌توان آن را هم به شکل یک بادبزنی دستی و هم به شکل یک شبکه^۱ صورتبندی کرد. این نظام مشغله‌خاطر من در طول بیش از بیست و پنج سال کار عملی و نظری بوده است.^(۱)

اجرا (پرفورمنس)^۲ اصطلاحی پرشمار است. تئاتر تنها یک گره در پیوستاری است که دامنه آن از آیینی‌سازی^۳ های حیوانات (از جمله انسانها) تا اجراها در زندگی روزمره - شامل خوشامدگوییها، ابراز احساسات، صحنه‌های خانوادگی، نقشهای حرفه‌ای و نظایر آن - تا بازی، ورزشها، تئاتر، رقص، مناسک، آیینها (مراسم آیینی)^۴ و اجراهای عظیم گسترده است.

الگوی شبکه‌مانند همان نظام را این بار به گونه‌ای پویاتر نشان می‌دهد. در این الگو به جای آنکه گره‌ها در طول یک پیوستار پخش شده باشند هر گره با گره‌های دیگر در تعامل است. اینکه من کار تئاتری عملی خودم یعنی تئاتر محیطی^۵ را در مرکز این الگو قرار داده‌ام تصادفی نیست؛ انتخاب این موضع کاملاً دلبخواهانه است. مثلاً یک رفتارشناس^۶ کار خود را در مرکز شبکه‌ای دیگر قرار خواهد داد،

-
1. web
 2. performance
 3. ritualization
 4. rituals
 5. environmental theater
 6. ethologist

که می‌تواند شامل مواردی غیر از موارد موجود در طرح من - مثلاً، علم ژنتیک و نظریه تکاملی - باشد. همچنین، من رویدادهای تاریخی را در کنار انگاره‌های نظری و اجراهای هنری قرار داده‌ام. در اینجا روش من همانند روش بومیان استرالیایی^۱ است. آنان به رؤیاهای واقعی را نسبت می‌دهند که از حیث قدرت و اهمیت به اندازه رویدادهای تجربه شده در هنگام بیداری قدرتمند و مهم است. و اصلاً مگر راه دیگری هم وجود دارد؟ می‌دانم که تحلیلها باعث تفکیک سطوح واقعیت از یکدیگر می‌شود؛ اما گاهی - به‌ویژه در تئاتر - لازم است چنان زندگی کنیم که گویی «انگار» (as if) عین «به‌واقع» (is) است.

الگوی شبکه کاملاً یکدست و یکنواخت نیست. پیوندهای میان موارد ۱ تا ۴ را می‌توان به گونه‌ای تاریخی بررسی کرد و شاید بتوان آنها را به اجراهای اقصا نقاط عالم از عصر دیرینه‌سنگی بدین سو مرتبط ساخت. پیوندهای میان موارد ۶ تا ۹ نیز «ژرف-ساختهای»^۲ اجرا را آشکار می‌کند - از این رو، موارد فوق به‌واقع شالوده و اساس پنج فقره نخست هستند و این چنین، دومین سطح «واقعیت» را فعال می‌سازند. این ژرف - ساختها شامل آماده‌سازیها^۳ برای اجرا می‌شود - هم به وسیله اجراگران^۴ (از طریق آموزش، حضور در کارگاهها، تمرینهای آماده‌سازی،^۵ آماده‌سازیهای لحظات قبل از اجرا) و هم به وسیله تماشاگران^۶ (از طریق تصمیم‌گیری برای شرکت در اجرا، لباس پوشیدن، رفتن، مستقر شدن و منتظر ماندن) - و نیز آنچه را که بعد از اجرا اتفاق می‌افتد در بر می‌گیرد. شیوه‌هایی که از طریق آنها مردم بعد از اجراها به حالت اولیه بازمی‌گردند و مابعدهای گهگاه طولانی‌مدت اجراها، به رغم اهمیت بسیارشان، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بازگشت به حالت اولیه یا سرد کردن شامل بیرون آوردن یا خارج ساختن اجراگران و تماشاگران از اجرا، و به حال خود

-
1. Aborigines
 2. deep structures
 3. preparations
 4. performers
 5. rehearsals
 6. spectators

گذاشتن فضا و لوازم اجرا می‌شود. مابعد اجرا^۱ نیز شامل انتشار اخبار مربوط به اجراها، ارزیابی آنها - حتی نوشتن کتاب در مورد آنها - و تعیین نحوه جذب و هضم هر اجرا در بطن نظامهای جاری حیات اجتماعی و زیبایی‌شناختی به طرق گوناگون می‌شود.

بیان یا تعین بحران، شقاق و کشمکش تنها به وسیله روایتهای داستانی صورت نمی‌گیرد، بلکه این کار را کنشهای جسمانی (تنانی) درام نیز انجام می‌دهند. بنا به گفته یوجینو باربا، کار ویژه اجراگران قرار دادن خود در موقعیت عدم تعادل و سپس نشان دادن نحوه دستیابی دوباره به تعادل از لحاظ روان-جسمانی، روایی و اجتماعی است - یعنی از دست دادن تعادل و دستیابی دوباره آن به گونه‌ای بی‌وقفه. تکنیکهای تئاتری حول محور این استحالتهای^۲ پایان‌ناپذیر می‌چرخند: چگونه آدمها بدل به آدمهای دیگر، خدایان، حیوانات، اهریمنان، درختان، هستارها و خلاصه هر چیز دیگر می‌شوند - چه موقتی باشد، چنان‌که در نمایشها شاهد آن هستیم، و چه دائمی، آن‌گونه که در برخی آیینها اتفاق می‌افتد؛ یا چگونه مثلاً در حالت خلسه^۳ موجوداتی از یک مرتبه در موجوداتی از یک مرتبه دیگر حلول می‌کنند؛ یا چگونه حلول یافتگان ناخوانده در انسانها می‌توانند از وجود وی خارج گردند؛ یا چگونه بیمار می‌تواند شفا پیدا کند. تمامی این نظامهای استحالتهای اجرایی شامل دگرگونیها و تبدیلهای ناتمام و نامتعادل فضا و زمان نیز می‌شود، یعنی انجام یک فعل ویژه «آنجایی و آن وقتی»^۴ در «اینجا و این وقت»^۵ خاص فعلی، به گونه‌ای که همه ابعاد چهارگانه [حال و گذشته، اینجا و آنجا] وارد میدان شوند.

اجراها اموری وانمودی و ساختگی^۶ و مایه تفریح و سرگرمی‌اند؛ یا چنان‌که ویکتور ترنر گفته است، در حال و هوای شرطی، نمایانگر همان «انگار» معروف‌اند؛

-
1. aftermath
 2. transformations
 3. trance
 4. there and then
 5. here and now
 6. make-believe

یا، همان‌طور که زیبایی‌شناسی سنسکریتمی گوید، همان‌لی‌لاها^۱ - بازی، ورزشها - و مایا، یا امر خیالی و توهمی هستند. اما، همان‌گونه که در سنت سنسکریتم بر آن تأکید شده، اصلاً تمام زندگی لی‌لا و مایا است. اجرا توهمی است از یک توهم و این چنین می‌تواند نسبت به تجربه عادی «حقیقی‌تر» و «واقعی‌تر» تلقی شود. چنین چیزی عقیده ارسطو نیز بود، آنجا که در کتاب بوطیقایش می‌گوید، تأثیر بیش از آن که زیستن را بازنمایی کند ذات و جوهر آن را آشکار ساخته، سرمشقهایی^۲ از آن ارائه می‌کند. همچون لی‌لاها، اجراها تنها شیوه‌ها و حالات^۳ را به نمایش نمی‌گذارند بلکه با خود همان شیوه‌ها و حالات نمایش می‌دهند و کنشها را به حالت معلق و ناتمام رها می‌سازند. به همین دلیل، رویدادهای تأثیری از اساس تجربی‌اند: آنها موقتی هستند. هرگونه نشانه‌شناسی اجرا باید از این شالوده‌های لغزان و متزلزل شروع و همواره نیز به گونه‌ای ناستوار بر آنها تکیه کند، بی‌ثباتی و تزلزلی که با لحاظ کردن دریافتهای دم‌به‌دم متغیر مخاطبان مختلف حتی بیشتر هم می‌شود. از آنجا که اجراها معمولاً شرطی، آستانه‌ای،^۴ خطرناک و فریبنده هستند اغلب با قراردادهای چهارچوبها محصور می‌شوند؛ اینها شیوه‌هایی هستند که کمک می‌کنند تا مکانها، شرکت کنندگان^۵ و رویدادها تا حدی ایمن‌تر شوند. در این مناطق وانمودی نسبتاً امن است که می‌توان کنشها را، حتی محض تفریح و سرگرمی، تا سرحدات نهایی آن پیش برد.

ریچارد شکنر

نیویورک، ۱۹۷۷، ۱۹۸۷

۱. lila؛ بر وزن ویلا؛ در هندوئیسم به معنای صنع و آفرینش بوده، تلقی از آن همچون عمل بازیگوشانه یک رب‌النوع است. م.

2. paradigms
3. modes
4. liminal
5. participants