مطالعه تطبیقی ساختار نمایشی در خانه برناردا آلبا با روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت و آخرین پری کوچک دریایی

فرزانه فرشیدنیک* سیدمصطفی مختاباد امرئی**

چکیده

فدریکو گارسیا لور کا یکی از نویسندگان نام آشنای ادبیات اسپانیا است که نمایشنامههای شاعرانهاش بر ادبیات نمایشی جهان و آثار نویسندگان ایرانی تأثیرگذار بودهاست. لور کا نخست، نگارش را با شعر آغاز کرد و سپس در آفرینش آثار خود، با بهرهگیری از نثری شاعرانه، نمایشنامههای برجستهای نظیر «خانه برناردا آلبا» را به رشته تحریر در آورد.

بنابر آنچه بیانشد، نگارندگان پژوهشِ حاضر با هدف بررسی تأثیر لورکا بر نمایشنامهنویسان ایرانی، برآن شدند تا مقاله پیشرو را بهنگارش درآورند. پرسش اصلی آن هم به این مسأله اختصاصیافته که آثار نمایشی لورکا چگونه بر ادبیات نمایشی ایران تأثیر گذاردهاست. پرسش فرعی نیز، مربوط به دلایل تأثیر آثار لورکا بر نمایشهای ایرانی است.

برای دستیابی به هدف یادشده، نمایشنامه خانه برناردا آلبا به عنوان یکی از مهمترین آثار شناخته شده لورکا، با دو نمایشنامه ایرانی؛ "آخرین پری کوچک دریایی" نگاشته چیستا یثربی و "روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت" نگاشته محمد چرمشیر، مقایسه شدند. سپس برای فراهمآمدن امکان مقایسه و تطبیق، آثار مذکور ازنظر ساختار نمایشی هم بررسی، تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج پژوهُش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به دست آمده، بیانگر آن است که نمایش نامه های مورد بررسی از لحاظ الگوی روایت، طرح، درونمایه، شخصیت و ساختار فضا از شباهتهای قابل توجهی برخوردارند که این امر نشان دهنده تأثیر پذیری نمایش نامه های ایرانی از آثار لورکا است. همچنین محتوای هریک از آثار نمایشی، به گونه ای نشانگر تقابل سنت و آزادی در جریانی انقلابی است. به بیان دیگر وجود برخی شباهتهای فرهنگی و زمینه های اجتماعی مشترک در نمایش نامه ها، می تواند یکی از دلایل گرایش نمایش نامه نورهانی به لورکا و تأثیر پذیرفتن از آثار وی باشد.

كليدواژگان: ساختار نمايشي، ادبيات تطبيقي، لوركا، چرمشير، يثربي.

^{*}دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

^{*}دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

تبادلات ادبی همواره بهشکلهای مختلف در ادبیات جهان وجود داشتهاست و نمی توان ادبیاتی را یافت که در مداری بسته و محدود حرکت کند. ادبیات ایران نیز از این قاعده جدا نبوده آنچنان که در دورههای گوناگون بر ادبیات جهان تأثیر گذار بوده و یا از ادبیات سایر ملل تأثیر پذیرفتهاست. باتوجهبه آنکه تبادلات ادبی از رهگذار ترجمه امکان پذیر می گردد، مسلماً ترجمه آثار ادبی، در این میان از جایگاه مهمی برخوردارمی شود و نویسندگان برجسته نیز، نقش مهم تری را در این عرصه ایفا خواهند کرد. فدریکو گارسیا *لور کا ا*ز نام آور ترین شاعران و درام نویسان ادبیات اسیانیا است که در عمر کوتاه خویش آثار درخشانی را برجای گذاشت. نمایشنامههای لورکا به فارسی ترجمه و برخی از آنها در ایران هم اجرا شدهاست. وجود برخی شباهتهای فرهنگی و زمینههای اجتماعی مشترک که می تواند یکی از دلایل گرایش نمایش نامهنویسان ایرانی به لور کا و تأثیر پذیرفتن از آثار وی باشد، انجام چنین پژوهشهایی را ضروریمی سازد. ازاین رو در تحقیق حاضر، نمایشنامه خانه برنار دا آلبا، اثر شناختهشده لورکا با دو نمایشنامه ایرانی با هدف شناخت تأثیر نمایشنامههای لورکا بر آثار برخی از نویسندگان ایرانی، بررسی تطبیقی شدهاست.

درهمین راستا تلاش نگارندگان برآن شد تا این تأثیر را در ساختار و محتوای دو نمایشنامهٔ ایرانی، روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت و آخرین پری کوچک دریایی، بررسی و در کنار آن، علل گرایش نویسندگان ایرانی را هم به آثار لور کا ارزیابی کنند. این پژوهش، دربردارنده پرسشهای ناد است:

- آثار نمایشی لور کا بر نمایش نامهنویسان ایران چه تأثیری داشته است.
- دلایل تأثیر آثار لور کا بر نمایشهای ایرانی چیست. با بررسیهای انجامشده در پاسخ به پرسشهای بالا، فرضیههای زیر قابل طرح است:

برخی از نمایشنامهنویسان ایرانی همچون چرمشیر و یثربی، علاوهبر ساختار در محتوا و مضمون آثار خود از نمایشنامههای لورکا تأثیرپذیرفتهاند.

برخی از شباهتهای فرهنگی و زمینههای اجتماعی مشترک، میتواند از عوامل گرایش نمایشنامهنویسان ایرانی به لورکا و تأثیر پذیرفتن از وی باشد.

یژوهش حاضر برمبنای مطالعات صورت گرفته درزمینه ادبیات تحقیقی و نیز پژوهشهای انجامشده درباره آثار لورکا نگاشته شدهاست. ادبیات تطبیقی که تعریف آن بهصورت مختصر، مطالعه تطبیقی آثاری برخاسته از زمینههای فرهنگی گوناگون است، نوعی فعالیت در حوزه نقد ادبی قلمدادمی شود که در آن، ادبیات در مفهوم کلی اش مقایسه می گردد. بهبیان دیگر درباره تلاقی ادبیات در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف پژوهشمی شود. پیش از این درباره اهمیت ادبیات تطبیقی، مطالعات بسیاری صورت گرفته چنان که «در بررسی تطبیقی آثار، می توان به چگونگی تأثیر و تأثر دیدگاههای فکری و نقاط وحدت اندیشه بشری در زمینههای مختلف پی برد.»(نصرتزادگان، ۱۳۸۷: ۱۷۵). همچنین مقدادی (۱۳۸۱) در اینباره بیانمی کند که «می توان به وجوه مشترک تفکر انسانی راهیافت.». ضمن اینکه «با بررسی تطبیقی، تأثیر و تأثرهایی آشکارمیشود که قیاس آنها میتواند در بسیاری از موارد راهگشای پژوهشگران در درک بهینه آثار ادبی نویسندگان باشد.»(زیار و شرکتمقدم، ۱۳۸۷: ۸۷). به عبارت دیگر، مقایسه آثار نویسندگان مختلف زمینه درک و فهم عمیق تر آنها را فراهم می سازد (کریمی مطهر، ۱۳۸۰: ۱۴۷). از این راه، تلاقی ادبیات در زبانهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخیاش ازحیث تأثیر و تأثر در حوزههای هنری، مکاتب ادبی، جریانهای فکری، موضوعها و افراد بررسیمیشود. همچنین، بیش از هرچیز مى توان به نقاط وحدت انديشه بشرى يى برد كه «چگونه اندیشهای در نقطهای از جهان توسط اندیشمندی، ادیبی یا شاعری مطرحمی شود و در نقطه دیگر، همان اندیشه به گونهای دیگر مجال بروزمی یا بد.» (کفافی، ۱۳۸۲: ۷). ضمناینکه از این رهگذر، توانایی و مهارت ویژهای در اختیار یژوهشگر قرارمی گیرد تا او بتواند «هرآنچه را اصیل بومی است از اندیشه و فرهنگ بیگانه بازشناسد.»(ندا،۱۳۷۳: ۲۶). اواخر قرن بیستم میلادی زمینه بعضی از مطالعات تطبیقی متحول شده و «ابعاد جدیدی یافته و درنتیجه مفاهیم جدیدی ارائه گردید.»(ساجدی صبا، ۱۳۸۳: ۲۲). در این میان نکته حائز اهمیت آن است که تأثیر پذیری باید همراه با به کار گیری تجربهها و دریافتهای ذهنی نویسنده باشد تا منجربه آفرینشی تازه گردد و از این راه «نویسنده بتواند به آفرینش اثری که بابیسند روزگار باشد، همتورزد.» (جوادی، ۱۳۸۸: ۲۳).

پیشینه تحقیق

در پژوهش حاضر، نتایج تحقیقات صورت گرفته درزمینه ساختار اثر ادبى و نيز مطالعات انجامشده درباره آثار لوركا مورد استفاده قرار گرفتهاست. «ساختار ۲ در لغت بهمعنی اسکلت و استخوانبندی و دراصطلاح ادبیات بهطور کلی به شیوه سازماندهی و مجموع روابط عناصر و اجزای سازنده یک اثر ادبی با یکدیگر اطلاقمی شود.»(داد، ۱۳۷۵: ۱۶۳). کادن ۱۹۹۹) نیز در کتاب "فرهنگ اصطلاحات و نظریههای ادبی"، ساختار نمایشنامه را بهطور خاص به دو بخش بیرونی و درونی تقسیم کردهاست. بنابر نظر وی «ساختار بیرونی نمایشنامه شامل پردههای نمایش، صحنهها و وابستگی و تعادل درونی آنهاست و ساختار درونی نیز متشکل از حوادث و اعمالی است كه در نمايش اتفاق مي افتد.» (Cuddon, 1999: 871). شریفنسب و رون (۱۳۹۰) هم در مقالهای باعنوان "تحلیل ساختاری نمایشنامههای اکبر رادی"ضمن تعریف ساختار نمایشی، روابط بخشها و عناصر تشکیل دهنده آن را با یکدیگر و کل اثر بررسی کردهاند(شریفنسب و رون،۱۳۹۰: ۴۶). تزوتان تودوروف ٔ (۱۳۸۳) هم، در کتاب "بوطیقای ساختار گرا" به بررسی عناصر تشکیل دهنده ساختار بهمنزله یک نظام پرداخته و به قوانین و اصول کلی حاکم بر آنها اشاره نموده است (تودوروف، ۱۳۸۳: ۸).

بنابر آنچه بیانشد، در پژوهش حاضر با بهره گیری از تعاریف ارائهشده از ساختار ادبی در پژوهشهای پیشین، ساختار نمایشی، بهمعنای ارتباط موزون، منسجم و یکپارچه میان عناصر فرم و محتوا در نمایشنامه خانه برناردا آلبا با دو اثر ایرانی مقایسهشد.

تراژدی خانه برناردا آلبا، نمایشنامهای از لور کا نوشتهشده در سال ۱۹۳۶ میلادی است که بنابر باور بسیاری از منتقدین، بهترین اثر نمایشی لور کا و شاهکار او بهشمارمیرود. بیشتر مقالاتی که درباره این نمایشنامه بهرشته تحریر درآمده، مقالاتی که درباره این نمایشنامه بهرشته تحریر درآمده، در این اثر، بهعنوان یکی از کمنظیرترین دستاوردهای دراماتیک قرن بیستم، بررسی کردهاند. مریم حقروستا(۱۳۸۴)، در مقاله "خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی"، با قلمداد کردن این نمایشنامه بهمنزله شاخص ترین اثر لور کا، برای بررسی ویژگیهای تراژیک وضعیت زنان در آن، برخی از ویژگیهای ساختاریاش را ارزیابی کردهاست (حقروستا، ۱۳۸۴: ۶). در این پژوهش هم با درنظر گرفتن موارد بالا، ویژگیهای ساختاری نمایشنامه خانه برناردا آلبا به لحاظ الگوی روایت،

طرح، درونمایه، شخصیت و ساختار فضا، با نمایشنامههای

روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت و آخرین پری کوچک دریایی بهترتیب نگاشته چرمشیر و یثربی مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفتهاست.

روش تحقيق

پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شدهاست. گردآوری اطلاعات آن هم با بهره گیری از منابع کتابخانهای و برمبنای بررسی متون، اسناد و مقالات موجود در پایگاههای اطلاعات علمی انجام پذیرفتهاست. ابزار گردآوری اطلاعات شامل فیشبرداری و تهیه جدولها است و روش نمونه گیری هم، باتوجهبه موضوع پژوهش و درجهت فراهم آمدنِ امکانِ بررسی دقیق تر درراستای اثبات فرضیهها، نمونهموردی است. بدین منظور، دو نمایش نامه شناخته شده از نویسندگان ایرانی، آخرین پری کوچک دریایی(برنده جایزه دوسالانه ادبیات نمایشی ایران) و روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت، نمایشی ایران) و روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت، انتخاب شده است.

برای فراهمآمدن امکان مقایسه و تطبیق، ابتدا اطلاعات مربوط به هریک از نمایش نامهها از نظر الگوی روایت، شخصیت، فضا و مضامین و درونمایه طرح، درونمایه، به گونهای جداگانه طبقه بندی و سپس برای تجزیه و تحلیل دادههای موجود، جدولها و نمودارهایی طراحی شده و الگوهای مذکور مورد مقایسه و بررسی تطبیقی قرار گرفتهاست.

به منظور امکان سنجش اعتبار و روایی داده ها، سعی شده تا متغیرها و مشخصات آنها به شیوه ای تعریف شوند که قابل سنجش باشند. همچنین معیارهای اندازه گیری در جمع آوری اطلاعات به گونه ای به کار گرفته شوند که امکان ارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد. ضمن اینکه، تلاش شده تا محتوای ابزار و پرسش های مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد که این مهم، با تعریف دقیق از اصطلاحات طراحی ابزار متناسب با مراحل مختلف فرایند پژوهش امکان پذیر خواهد بود. اعتبار سنجی داده ها هم به روش تحلیل محتوا و اسنادی صورت پذیر فته است.

بررسی دلایل تأثیرگذاری لورکا بر نویسندگان ایرانی

جامعه اسپانیا در زمان لورکا و شرایط امروز ایران، دارای برخی از شباهتهای فرهنگی و اجتماعی است که میتواند منجربه بروز برخی از شباهتها در آثار هنرمندان این جوامع گشته و تأثیرپذیری از نویسندگانی چون لورکا را رقمزند. گرچه لورکا نگارش آثار خود را با شعر شروع کرد، ولی در ادامه راه خود، به نثری شاعرانه رویآورد و با بهرهگیری از همین نثر، نمایشنامههای برجستهای را بهنگارش درآورد. «نثر

شاعرانه او در نمایشنامه خانه برناردا آلبا به اوج خود رسید. وى با نگاه واقع گرايانه خويش، موفق شد آثار نمايشي خويش را در ابعادی بینالمللی مطرح کند»(حقروستا، ۱۳۸۴: ۱۹) و بر ادبیات جهان تأثیر گذارد. نمونهای از این تأثیر را میتوان در برخی از آثار محمد چرمشیر و چیستا یثربی مشاهدهنمود که در این پژوهش هم، مورد بررسی قرار گرفتهاند. در اینباره نشانههای متعددی مبنی بر نگاه چرمشیر و یثربی به آثار لور کا را می توان برشمرد. برای نمونه، ازمیان آثار موفق چرمشیر درزمینه بازنویسی شاهکارهای ادبی، می توان به نمایش نامه "رقص مادیانها" اشارهنمود که بازنویسی نمایشنامه "یرما" اثر لور کا است. در همین بازنویسی می توان ردیای اثر دیگری از لور کا باعنوان "مرثیهای برای ایگناسیو سانچز مخیاس" را نیز شناسایی کرد. این نمایشنامه ماندگار در تاریخ ادبیات جهان، شعری درخشان در سوگ دوستی گاوباز است که مرگی دلخراش را در میدان گاوبازی درآغوش می کشد.

چیستا یثربی نیز که بارها از علاقه خود به لورکا سخن گفتهاست، علاوهبر ترجمه اثری از لور کا باعنوان "رومئو پرنده است و ژولیت سنگ"، نمایشنامهای بهنام "سر به سر صحرا می گذارم، لور کا..." را نوشته و کار گردانی آن را در دست گرفتهاست. وی این نمایش نامه را ادای دینی به لور کا دانسته و در اینباره بیان کردهاست: «براساس علاقهای که به آثار فدریکو گارسیا لورکا داشتم، این نمایشنامه را نوشتم.» (یثربی، ۱۳۹۰). این نمایشنامه دارای هفت فصل است که اولین فصل آن بانام "چشمان من در سال ۱۸۹۸" بهزمان تولد وی میپردازد و فصل آخر نیز که "چشمان من در سال ۲۰۰۸ میلادی" نامدارد، درباره تأثیر شعر لورکا بر فرهنگ جامعه جهانی است(همان).

باوجود چنین نشانههایی، می توان این احتمال را در نظر گرفت که اندیشه و آثار لورکا بر آثار این نویسندگان تأثیرگذارده و ارتباط شکلی میان آثار این نویسندگان را رقم زدهباشد. بهبيان ديگر، اين نكتهها مىتوانند احتمال ارتباط ميان آثار آنها و تأثیرپذیری از لورکا را قوتبخشند.

خلاصه نمايشنامهها

در این بخش از مقاله، خلاصهای از نمایشنامههای یادشده باتوجهبه مهم ترین وقایعی که در سه نمایشنامه از شباهتی نسبی برخوردار است، ارائه گشته تا زمینه ورود به مباحث بعدى فراهمآيد.

خانه برناردا آلبا

نمایشنامه خانه برناردار آلبا، درباره زنی شصت ساله است که شوهرش بهتازگی فوتکرده و پنج دخترش، از بیست

ساله تا سی ونه ساله، مجرد و خانهنشین هستند. برناردا، زنی مستبد است که پنج دختر خود را در خانه نگهمی دارد و آنها امكان هيچ گونه ارتباط با مردان را ندارند. در اين خانه، طبق آداب و رسومی که برناردا سخت گیرانه سعی در حفظ آنها دارد، دختران همراه مادر بایستی هشت سال در سوگ بنشینند هرچند این سنن، با امیال و غرایز دختران سازگار نیست. هریک از این دختران به صورت ناموفقی در تلاش یافتن راهی برای پاسخ به احساسات خود هستند. بهتدریج و درجریان پیشرفت داستان، از پسری بهنام پپهال رومانو و ازدواج دختر بزرگ برناردا(آنگوستیاس) با وی، سخن بهمیان میآید. پپه، پسری جذاب و جوان است که درطول داستان آشکار و درواقع مجذوب آدلا دختر كوچك برناردا مي شود. از طرفي، مارتیریو یکی دیگر از دختران برناردا به پپه علاقمند است و به آدلا حسادتمي ورزد. حسادت به وجود آمده ميان خواهران، تنشهای بسیاری را طی نمایشنامه پدیدمی آورد و لحظه به لحظه برشدت آن مى افزايد. خدمتكار برناردا، يون چاو، درباره شرایط پیش آمده به برناردا هشدار می دهد که از طرف برناردا نادیده گرفتهمی شود. آدلا، کوچک ترین دختر برناردا که سرکش ترین آنهاست، در عصیان علیه قوانین سخت گیرانه مادر و سنت جامعهای که در آن بهسرمی برد، شبها پنهانی به ملاقات پپه میرود. در یکی از این شبها، با مشاجراتی که میان او و خواهرش مارتیریو صورتمی گیرد، اهل خانه متوجه ماجرا میشوند. مادر به قصد کشتن پپه با تفنگ بیرونمیآید و صدای شلیکی به گوش می رسد و آدلا که گمانمی کند پپه کشتهشده، دست به خودکشی میزند. برناردا با تحکم، دختران را به سکوت فراخوانده و با انکار شرایط پیش آمده، از ادامه مراسم سوگواری خبرمی دهد و نمایشنامه با جمله زیر به پایان می رسد: «...ساکت! همه، خودمونو تو دریای اشک و عزا غرق می کنیم... آدلا، کوچیک ترین دختر برناردا آلبا باكره مرده. شنيدين كه چى گفتم؟ ساكت! گفتم ساکت!»(لورکا، ۱۳۸۵: ۳۱۸)

روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت

در این نمایشنامه، آنچه بهظاهر مدنظر محمد چرمشیر است، بریدهای از داستان دیدار رستم و تهمینه در شاهنامه است که البته این دیدار با تفسیری متفاوت بهنمایش در آمدهاست. بخش عمده ماجرا هم در سمنگان در اتفاق می افتد. «شهر زنان. شهری که درواقع زنها حافظش هستند و مردها وقتی پا به آنجا مي گذارند نه بهعنوان كاراكتر واقعي خودشان كه بهعنوان یک عنصر مرد و ادامه دهنده حیات آن شهر، کسی که می تواند تولید مثل کند، شناختهمی شوند.»(چرمشیر،۱۳۸۸: ۷۵). فرمانروای دژ، شهربانو، زنی است مقتدر که مصرانه در پی حفظ

آئین دژ (آئین مردکشی) است. «زنی که کاملاً اقتداریک ماشین جنگی را دارد، به هیچچیز فکرنمی کند جز حضور و سقوط شهر» (همان: ۷۶). زن جادو، خواهر شهربانو، آمدن پهلوانی را پیش گویی می کند. «مردی قراراست به آن شهر بیاید که بهترین باشد و نسل زنان داخل دژرا احیاکند» (همان). رستم همراه رخش وارد دژ می شود. شور و هیجانی میان زنان دژ، در تمایل به ازدواج با این پهلوان شکلمی گیرد به گونهای که به شوق دیدن او در سرنوشتشان، برای شنیدن پیشگویی، به دیدار زن جادو (خارج از دژ) می روند. «همه می خواهند بدانند در تقدیرشان خطی هست از این نرهسوار. همهشان می خواهند تاس ها همان طور بنشینند که خواهان آنند. چشم ترسی دارند از شهربانو و رؤیاهایی دارند در دل.»(همان: ۵۱). زن جادو، خواهر شهربانو، درباره اوضاع پیشرو و نیاز زنان دژ به عشق، هشدارمی دهد که شهربانو نادیده می گیرد. شهربانو که در جوانی بهدلیل آئیندژ، مجبور به ترک مرد محبوبش گشته، سرشار از حس کینه و انتقام جویی نسبت به مردان و نیز خواهرش است که آن مرد را تصاحب کردهاست. تهمینه، دختر شهربانو، دل به رستم میبندد و باوجود هشدارهای خالهاش(زن جادو)، تصميمدارد عليه آئين دژ، سر به عصيان بردارد. از همین رو، با رستم پیمان زناشویی می بندد. شهر بانو که در تحریک رخش در کشتن رستم ناموفق بوده، خود برای كشتن رستم اقداممي كند و نهايتاً بهدست رخش كشته و رخش نیز به دست رستم کشته می شود. تهمینه، اندوهگین از این کشتار، از شروع روزگاری تازه در دژ خبرمی دهد. «بگشایید دروازههای این سمنگان دژرا و بگذارید آئینی تازه آغازشود. باشد که روزگاری نو آغازشود. (همان: ۷۸).

آخرین پری کوچک دریایی

ماجرا در یک شبانهروزی دخترانه اتفاق می افتد. مدیر شبانهروزی، حوا، زنی مقتدر با قوانینی سخت گیرانه است که به حفظ آبروی شبانهروزی و قوانین آن، بیش از سلامت دختران که به بیماری ناشناخته ای دچارشده اند، اهمیت می دهد. در این میان تنها معلم مرد شبانهروزی، میکائیل که مردی جوان و جذاب است و به نوعی همه دختران و زنان شبانهروزی را تحت تأثیر قرار داده است، درباره بیماری دختران، در مظان اتهام قرارمی گیرد. کشمکش و نزاعهایی میان خدمتکاران شبانهروزی و نیز میان دختران، بر سرعلاقه به میکائیل دمرمی گیرد. تارا (معلم اخلاق) خبرها را به گوش حوا می رساند و کیارا دختر حوا، در مورد اوضاع و خیم دختران و شبانهروزی به مادرش هشدارمی دهد که با بی تفاوتی او روبه رو می شود. حوا که در جوانی، با بی مهری مرد محبوبش (ابراهیم) مواجه شده،

سرشار از حس انتقام جویی نسبت به مردان است و سعی دارد دختران شبانهروزی را بهگونهای تربیت کند که به مردان بی تفاوت باشند. برای همین، میکائیل را که پسر ابراهیم است برای انتقام جویی در شبانه روزی استخدام کرده است تا طعمه دختران گردد. نزاعی نیز میان حوا و میکائیل درمی گیرد. دراین میان یاسمین، یکی از زنان شبانهروزی، درپی عشقی ناکام به میکائیل، به همان بیماری مبتلاشده و اقدام به خودکشی می کند. در حضور بازرس پلیس که بهمنظور تحقیق درباره خودکشی یاسمین به شبانهروزی آمده، کیارا با همراهی میکائیل به حالت طغیان علیه مادرش، با کمک شاگردانش نمایشی ترتیبمیدهد که طی آن دختران بهترتیب بهعلت بیماری خودکه هریک بهگونهای نمادین نشانگر حصر و محدودیتهای اجتماعی زنان است، اشارهمینمایند. حوا پس از دیدن این وضعیت، اقدام به خودکشی میکند. کیارا نیز، همراه میکائیل و سارا، دختر یاسمین، شبانهروزی را به قصد آغاز یک زندگی تازه ترکمیکنند.

بررسی و مقایسه تطبیقی آثار

در این بخش، برای مشخص نمودن شباهتها و تفاوتها، آثار یادشده از جهت الگوی روایتگری، فضا، شخصیت پردازی، درونمایه و زبان بررسی و مقایسه تطبیقی شدهاند.

بررسی الگوی روایتگری

برای فراهم آمدن امکان مقایسه الگوی روایتگری، نخست رویدادهای مهم هر سه نمایش نامه، دستهبندی شده و سپس توالی تنظیم شده آنها، مورد مقایسه قرار گرفته است.

خانه برناردا آلبا

- رویدادن تمام ماجرای نمایشنامه در خانه برناردا آلبا؛ بیوهای که طبق آداب و رسوم سنتی سعی در حکمرانی بر دخترانش دارد و بهشدت مانع ارتباط دخترانش با مردان است. خانهای که در آن دختران با نوعی زندگی خفقان آور دست و پنجه نرم می کنند.
- حضور پسری جوان و جذاب بهنام پپهال رومانو بهقصد ازدواج با آنگوستیاس دختر بزرگ برناردا.
- علاقمند شدن آدلا، دختر کوچک برناردا و مارتیریو(دیگر دختر برناردا) به پپه.
- ۴. برهمخوردن نظم و آرامش ظاهری اولیه با بیرونرفتن
  آدلا از خانه، دزدیدهشدن عکس پپه توسط مارتیریو و شکل گیری حسادت و تنش میان خواهران.
- ۵. هشدار پونچاو به برناردا درباره خطری که درپیش است که ازسوی برناردا نادیده گرفتهمی شود.

- ۶. دیدارهای پنهانی آدلا با پپه، باوجود توصیههای پونچاو
  و تهدیدهای مارتیریو و نادیده گرفتن مقررات مادرش.
  - ۷. آگاهی برناردا از ماجرا و تصمیم به کشتن پپه.
- ۸. خودکشی آدلا، انکار رابطه آدلا با پپه ازسوی برناردا و ادامه مراسم سوگواری(سنت پیشین).

روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت

- ۱. شکل گیری قسمت عمده ماجرا در سمنگان دژ، شهر زنان که در آن شهربانو، فرمانروای دژ باوجود نارضایتی زنان، مصرانه در پی حفظ آئین دژ (آیین مردکشی) است.
  - ۲. ورود رستم همراه رخش به دژ.
- علاقمند شدن زنان دژ ازجمله تهمینه، دختر شهربانو
  به رستم.
- ۴. برهم خوردن نظم اولیه با خروج زنان از دژ و رفتن به سراغ زن جادو به شوق دیدن نشان رستم در تقدیرشان.
- ۵. هشدار زن جادو به شهربانو درباره اوضاع پیش آمده و نادیده گرفتن شهربانو.
- ۶. دلبستگی تهمینه به رستم که باوجود هشدارهای زن جادو
  و برخلاف میل مادرش با وی، پیمان زناشویی میبندد.
- الاش شهربانو ابتدا در تحریک رخش در کشتن رستم و سپس اقدام خودش در کشتن رستم.
- ۸. کشتهشدن شهربانو بهدست رخش و فرمان تهمینه به گشودن درهای دژ و شروع روزگاری تازه در دژ.

آخرین پری کوچک دریایی

- ۱. روایت ماجرا در یک شبانهروزی دخترانه که مدیر آن حوا، با قوانینی سختگیرانه هر گونه ار تباط دختران با مردان را به شدت منعمی کند و به حفظ قوانین شبانهروزی بیش از سلامت دختران که به بیماری خاصی دچارشدهاند، اهمیتمی دهد.
- ۲. حضور میکائیل به عنوان تنها معلم مرد در شبانه روزی.
- ۳. علاقمندی دختران و برخی از مستخدمان شبانهروزی به میکائیل.
- ۴. برهمخوردن نظم اولیه که با خروج دختران از شبانه روزی آغازشده و با کشمکش و نزاع میان دختران و نیز خدمتکاران شبانهروزی بر سرعلاقه به میکائیل ادامهمی یابد.
- ۵. هشدار کیارا و تارا درباره وضعیت وخیم دختران و شبانهروزی و نادیده گرفتن حوا.
- ۶. آشکارشدن این موضوع که حوا میکائیل را بهقصد انتقام جویی در شبانه روزی استخدام کرده است و در گیری شدید میان میکائیل و حوا.

- ۷. علاقمندی کیارا به میکائیل برخلاف میل مادرش و طغیان کیارا علیه مادرش در همراهی با میکائیل(در حضور بازرس) با ترتیب دادن نمایش.
- ۸. خودکشی حوا و خروج کیارا همراه میکائیل و سارا، دختر یاسمین، از شبانهروزی بهقصد آغاز یک زندگی تازه.

مقايسه الگوى روايت

- A: نظم سنتی اولیه؛ وضعیتی ایستا در فضایی زنانه که زنی مستبد آن را ادارهمی کند.
  - B: ورود یک قهرمان مرد به فضای زنانه.
- C: شكل گيري علاقه و ارتباط ميان زنان مختلف با قهرمان مرد.
- D: به چالش کشیده شدن نظم اولیه با شکسته شدن قوانین خروج زنان از فضای محصور و یا شکل گیری ستیز و حسادت میان زنان در رقابت بر سر تصاحب مرد.
- E: هشدار ازسوی یکی از نزدیکان و پیش بینی طوفان و نادیده گرفته شدن از طرف زن مسئول.
  - F: شورش دختر علیه مادر.
- G: نبرد میان عامل حفظ سنت(زنِ مقتدر) و عامل بر هم خوردن نظم(قهرمان مرد).
- H: حذف عامل شورش؛ خودکشی دختر شورشی و فرار قهرمان مرد و ادامه نظم سنتی.
- I: حذف عامل سلطه؛ خود کشی حوا و کشته شدن شهربانو و ایجاد طرحی نو.
- در ادامه، الگوی روایت در نمایشنامههای مورد بررسی برمبنای زیر مورد مقایسه قرار گرفت.
- چنان که مشاهده می شود، الگوی روایتگری در هرسه نمایش نامه از شباهت بسیاری برخوردار است و تفاوت عمده دو نمایش نامه ایرانی، در چگونگی پایان پذیرفتن نمایش نامه است.

مقايسه فضا

فضا، یکی از عناصر اساسی در ادبیات است که به روشهای مختلفی تعریف شده است. طبق تعاریف انجام شده در این زمینه، محورهای زمانی و مکانی از اجزای اصلی متون ادبی به بشمار می روند (حق روستا، ۱۳۸۴). در هرسه اثر نمایش، در فضایی محصور روایت می شود که نقش عمدهای را در القای روحیه خفقان برعهده دارد. فضای اولیه، فضایی ایزوله است که زنان را احاطه کرده و توسط یک زن اداره می شود. چالش عمده در هر سه نمایش نامه، از زمان برهم خوردن این تفکیک و نفوذ مردان به مکانِ محصورِ زنانه آغازمی شود. در تصویرهای ۳-۱، دیاگرام فضا در این سه نمایش نامه مقایسه شده است.

نمايشنامه خانه برناردا آلبا

$$H \longleftarrow G \longleftarrow F \longleftarrow E \longleftarrow D \longleftarrow C \longleftarrow B \longleftarrow A$$

نمایشنامه روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبهشت

$$I \longleftarrow G \longleftarrow F \longleftarrow E \longleftarrow D \longleftarrow C \longleftarrow B \longleftarrow A$$

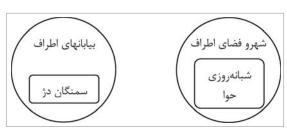
نمایشنامه آخرین پری کوچک دریایی

 $I \longleftarrow F \longleftarrow G \longleftarrow E \longleftarrow D \longleftarrow C \longleftarrow B \longleftarrow A$

در هرسه نمایشنامه، دیاگرام فضا بهلحاظ تفکیک جنسیتی برهم منطبق است. این امر ریشه در درونمایه آثار داشته و نقش مهمی در ارائه آن دارد و متناسب با آن نیز، انتخاب شدهاست. در تفاوت عمده این آثار می توان به این نکته اشارهنمود که در خانه برناردا آلبا، بااینکه فضایی سرشار از مرد احساس می شود اما هیچ مردی تا به آخر نمایش روی صحنه حضورنمی یابد. لیکن در دو اثر ایرانی فضا، با ورود شخصیت مرد، دستخوش تشنج می گردد.

مقايسه شخصيتها

در هرسه اثر، شخصیتهای زن از حضور گستردهتر و فعال تری نسبتبه مردان برخوردار است. در اثر لورکا

تصویر ۱. دیاگرام فضا در روایت عاشقانه... و آخرین پری کوچک دریایی (نگارندگان)

اساساً شخصیت مرد حضوری ملموس ندارد و تنها از او سخن بهمیان میآید. بااینهمه، شخصیتهای اصلی هر سه نمایشنامه باهم قابل مقایسهاند که در جدول ۱، این شخصیتها بایکدیگر بررسی و مقایسهشدهاند.

مقایسه مضامین و درونمایه

نکته حائز اهمیت در این آثار، نگاه نویسندگان به وضعیت زنان در جوامع سنتی است. حصر زنان با سنتهای اجتماعی سخت گیرانه مضمون اصلی این آثار را تشکیل می دهد. در هر سه نمایش نامه، از ابتدا بر مفهومی مشترک تأکیدمی شود که در نمایش نامه لورکا از آن باعنوان سنت یاده شده و در نمایش نامههای چرمشیر و یثربی از آن باعنوان آئین و نمایش نامههای چرمشیر و یثربی از آن باعنوان آئین و

تصویر ۲. دیاگرام فضا در خانه تصویر ۳. دیاگرام فضای اولیه براساس برناردا آلبا (حقروستا، ۱۳۸۷). جنسیت در هرسه نمایشنامه (نگارندگان).

جدول ۱ - بررسی و مقایسه شخصیتها

روایت عاشقانهای از مرگ	آخرین پری کوچک دریایی	خانه برناردا آلبا	
شهربانو	حوا	برناردا آلبا	زنی مستبد در رأس قدرت
زنان سمنگاندژ	دختران و خدمتکاران شبانهروزی	دختران و خدمتکاران برناردا	زنان تحتسلطه
زن جادو	تارا-كيارا	پونچاو	شخصیت مراقب و هشداردهنده
رستم	میکائیل	پپەال رومانو	مردی جوان و جذاب که از بیرون واردشده و تمامی زنانِ تحتسلطه را بهگونهای تحت تأثیر قرارمیدهد.
تهمينه	كيارا	آدلا	دختری که علیه مادر طغیان می کند.

(نگارندگان)

قانون نامبرده شدهاست. همچنین، نشاندادن تقابل سنت و تجدد که از مهم ترین چالشهای جوامع سنتی است، در هظ هر سه اثر بهچشم میخورد. تأکید بر نقش زنان در حفظ و بازتولید سنت در جوامع سنتی از دیگر مضامین قابل توجه در هر سه اثر است. نکته درخور توجه در این آثار، علاوهبر شباهت مضامین، برگرفتن روشی مشابه و نمادهایی مشترک برای ارائه مفاهیم است که در اینباره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- نشاندادن حصر زنان در جوامع سنتی با سنتهای اجتماعی سختگیرانه همراه نماد فضای زنانه ایزوله: خانهای با در و پنجرههای بسته، شبانهروزی و دژ.
- تأکید بر نقش زنان در حفظ و بازتولید سنت در جوامع سنتی ازطریق نماد زن سلطه گر: برناردا، حوا و شهربانو. - نمایش مفهوم تقابل سنت و تجدد بهصورت نمادین با
- نمایش مفهوم تقابل سنت و تجدد به صورت نمادین با شورش دختر علیه مادر.
- محدودیت شدید رابطه جنسی برای زنان با نشاندادن تجرد زنان.

تفاوت عمده در بررسی درونمایه این آثار، چنان که در بررسی الگوی ساختاری نیز بیانشد، در نحوه پایانیافتن نمایشنامه نهفته است که نشان دهنده نگاه متفاوت نویسندگان امروز ایران نسبتبه وضعیت زنان و جامعه در مقایسه با نگاه لور کا است. در اثر لور کا، حذف عامل شورش، خودکشی دختر شورشی و فرار قهرمان مرد، از ادامه نظم سنتی و ناتوانی انسان از تغییر شرایط خبرمی دهد. در جدول ۲، این موارد مقایسه و بررسی نشان داده شده است.

اساساً بیشتر قهرمانان درامهای لور کا، بار آئین و رسومی

خانوادگی و بار سنن ستمگر و سختگیر شرافتی را بردوش می کشند که امروز دیگر به هیچروی قابل در ک و فهم نیست. یه هیچ تردیدی، بازیگران در برابر این چنین سرنوشت ستمگری سر به عصیان برمی دارند. بااینکه در لحظه عصیان نیز نیک می دانند که از گردن کشی خویش جز این که دریابند از به زانو در آوردن تقدیر ناتوان اند، سودی نمی برند بااین حال، عصیان می کنند، عصیانی بی ثمر. گردن می کشند، بی هیچ اعتقاد و ایمانی.

اما در آثار چرمشیر و پثربی، حذف عامل سلطه، خودکشی حوا و کشتهشدن شهربانو، و ایجاد طرحی نو از امکان تغییر شرایط زنان و جامعه خبر می دهد. از این لحاظ درونمایه این آثار، با این دیدگاه در خور ملاحظهای دیگر است. در این سه اثر همین مفهوم تقابل سنت و تجدد، با رویارویی دختر دربرابر مادر قابل مشاهدهاست که در اثر لورکا، با خودکشی دختر و اعلام ادامه روال سنتی، از سوی مادر می توان صور تی دیگر از ارائه همان باور را مشاهدهنمود. در صور تی که در آثار چر مشیر و یثربی، کشتهشدن یا خودکشی مادر (شهربانو و حوا) به عنوان نماد سنت و اعلام آغاز روزگاری نو از سوی دختر (تهمینه و کیارا) ضمن نشان دادن امید نویسندگان به رهایی زنان از قید سنت، گونهای نوآوری در مضمون بهشمار میآید. همین مسأله، تفاوت در چگونگی پایان نمایشنامه، یکی از عوامل مهمی است که زمینهساز تفاوت ژانر در این سه نمایشنامه است. به گونهای که خود کشی آدلا که نمادی از ادامه روال سنتی و شکست انقلاب محسوب می شود، پایانی تراژیک را برای اثر لور کا رقممی زند در حالی که، دو نمایش نامه ایرانی از پایانی امیدبخش برخوردارند.

جدول ۲. مقایسه مضامین مشترک و روش ارائه آنها

آخرین پری کوچک دریایی	روایت عاشقانهای از مرگ	خانه برناردا آلبا	روش ارائه	
شبانهروزی دخترانه	دژی بیروزن	خانهای با در و پنجرههای بسته	آفرینش فضایی ایزوله که زنان آن را احاطه و ادارهمی کنند	حصر زنان در جوامع سنتی
مدير: حوا	فرمانروا: شهربانو	مادر: برناردا	آفرینش شخصیت زنی سلطهگر و در رأس قدرت	نقش زنان در بازتولید سنت
کیارا دربرابر حوا	تهمينه دربرابر شهربانو	آدلا دربرابر برناردا	طغيان دختر عليه مادر	تقابل سنت و تجدد

(نگارندگان)

نتيجهگيري

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که دو نمایشنامه ایرانی مورد بررسی، در الگوی روایتگری، مکان، شخصیتها و درونمایه، از شباهتهای بسیاری با اثر لور کا برخوردارند. تفاوت اصلی در این سه اثر، نحوه خاتمهیافتن نمایشنامه است. به گونهای که اثر لور کا از پایانی تراژیک برخوردار است حال آنکه دو اثر ایرانی، پایانی امیدبخش دارند. در مجموع، یافتههای این پژوهش، نشان دهنده آن است که دو اثر ایرانی به لحاظ صورت و ساختار شباهتهای بسیاری با اثر لور کا دارند که این امر می تواند نشانگر تأثیر پذیرفتن نمایشنامه نویسان ایرانی از اثر لور کا باشد. همچنین، محتوای آثار بالا هریک به گونهای نشانگر تقابل سنت و تجدد در قالب شورش دختر علیه مادر است که می تواند بر گرفته از شباهتهای فرهنگی و اجتماعی موجود در جوامع سنتی همچون جامعه اسپانیا در زمان لور کا و شرایط امروز ایران باشد. چنانکه تفاوت در چگونگی خاتمه داستان در این آثار نیز می تواند بیانگر تفاوتهای موجود در شرایط زمانی و مکانی میان این دو بستر فرهنگی باشد.

پینوشت

- 1- Federico García Lorca
- 2- Structure
- 3- Cuddon
- 4- Tzvetan Todorov

منابع و مآخذ

- آشفته، رضا.(۱۳۹۰).http://www. tvhd.persianblog.ir تیر ۱۳۹۰
  - تودوروف، تزوتان.(۱۳۸۳). **بوطیقای ساختارگرا**، ترجمه محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگه.
- جوادی، محمدحسین.(۱۳۸۸). تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس دو شعر از نیما و بودلر، پژوهشهای زبان و ادبیاتفارسی، دوره جدید(۱)، ۳۰–۱۷.
  - چرمشیر، محمد.(۱۳۸۸). **روایت عاشقانهای از مرگ در ماه اردیبه**شت، چاپ اول، تهران: نشرنی.
  - حقروستا، مریم.(۱۳۸۴). خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی، پژوهش زبانهای خارجی، (۲۵)، ۲۰-۵.
    - داد، سیما.(۱۳۷۵). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
- زیار، محمد و شرکتمقدم، صدیقه.(۱۳۸۷). بررسی تطبیقی خواهرم و عنکبوت جلال آل احمد با طاعون و بیگانه آلبرکامو، ادبیات تطبیقی، (۹)،۱۰۱-۸۷.
  - ساجدی صبا، طهمورث.(۱۳۸۴). از ادبیات تطبیقی، پژوهش زبانهای خارجی، (۱۷)، ۲۸-۲۱.
- شریفنسب، مریم و رون، مهسا.(۱۳۹۰). تحلیل ساختاری نمایشنامههای اکبر رادی(دهههای چهل و پنجاه)، سبکشناسی نظم و نثر فارسی، (۴)، ۶۴–۴۱.
  - صادقی، عطا.(۱۳۸۹) *http://www. yekpanjare.com* بازیابیشده در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۰.
- کریمی،مطهر، جانالله.(۱۳۸۰). تأثیر آنتوان چخوف بر ادبیات معاصر ایران، پ**ژوهش زبانهای خارجی**، (۱۱)، ۱۵۵–۱۴۷.
  - کفافی، عبدالسلام.(۱۳۸۲). **ادبیات تطبیقی**، ترجمه حسین سیدی، مشهد: آستان قدس رضوی.
- لورکا، فدریکو گارسیا.(۱۳۸۵). سه نمایشنامه عروسی خون، پرما، خانه برناردا آلبا، ترجمه احمد شاملو، تهران: چشمه.
- مقدادی، بهرام.(۱۳۸۱). ادبیات تطبیقی و نقش آن در گفتگوی تمدنها، پژوهش زبانهای خارجی، (۱۳)، ۱۲۹–۱۲۹.
  - ندا، طه.(۱۳۷۳). **ادبیات تطبیقی**، ترجمه هادی نظریمنظم، تهران: نشر نی.
- نصرتزادگان، نسترن.(۱۳۸۷). بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلورستاین، فصلنامه علمی-پژوهشی ادبیات تطبیقی، (۶)، ۲۰۰-۱۷۵.
  - يثربي، چيستا.(۱۳۸۵). آخرين پري کوچک دريايي، چاپ اول، تهران: قطره.
  - .... (۱۳۹۰). http://www. tvhd.persianblog.ir (۱۳۹۰). ....
    - .http://www.artguilan.ir(۱۳۹۰) بازیابی شده در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۰.
- Cuddon, J.A. (1999). A Dictionary of literary Terms & Literary Theory, London: Penguin.

Received: 2012/07/11 Accepted: 2012/11/28

A Comparative Study of Dramatic Structure in "Bernarda Alba's House" and Two Iranian Plays "Death in Ordibehesht" and "Last Mermaid"

Farzane Farshid Nik*, Mostafa Mokhtabad**

Abstract

Spanish dramatist, Federico Garcia Lorca, is famous not only for his amorous plays but also for his impacts on later playwrights, in particular Iranian writers. Lorca initiated his works with writing poems; however, some years later he created his masterpiece "Bernarda Alba's House" using poetic prose. Accordingly, this research has concentrated on Lorca's impact on Iranian dramatists and tries to answer the main question how Lorca's drama affected Iranian dramatic literature while discussing the reasons of such effects.

To obtain this goal, "Bernarda Alba's house" will be compared with two Iranian amorous plays: "Death in Ordibehesht" written by Mohammad Charmshir and "Last Mermaid" written by Chista Yasrebi. These plays are compared and analyzed with regard to dramatic structure.

Accordingly, research findings, based on analytic-descriptive method and library sources, show that all mentioned cases in this research are rather similar in various aspects such as narrative model, plot, theme, character and setting structure which all represent the fact that the two mentioned Iranian plays were affected by Lorca's play. All cases also depict an opposition between convention and freedom through some revolutionary circumstances; that is, if Lorca's play is accepted by Iranian dramatists, it is largely due to the cultural and social resemblances existing between these plays.

Keywords: Lorca, Charmshir, Yasrebi, Bernarda Alba's House

^{*}PhD Candidate, School of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

^{**}Associate Professor, School of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran