

آموزش شخصیت

یکی از وظایف عمده‌ی جامعه‌ی شوروی آموزش شخصیت‌ها، تکامل‌یافته به شیوه‌ای جامع، و از لحاظ اجتماعی فعال بود. مهم‌ترین حوزه، جایی که توانایی اجتماعی و حرفه‌ای یک شخص متبلور گشته و در درون آن سیمای شخص شکل می‌گیرد، حوزه‌ی فعالیت تولیدی است. به این علت است آثاری که تمرکز بر فعالیت‌های تولیدی انسان دارند مکان ویژه‌ای در رپرتوار تئاتری، در دهه‌ی هفتاد، اشغال کرده بودند. نویسندگان این آثار، بالاتر از هر چیز، نه با مسائل تکنولوژیکی، بلکه پیش از همه، با جنبه‌های اجتماعی-اخلاقی و اجتماعی-روانی روابط تولیدی میان مردم، در زمان انقلاب علمی-مهندسی، جذب شده بودند.

نمایشنامه‌ی «مردی از خارج»^۱ اثر «ایگناتی دورتسکی»^۲، در سراسر کشور، به‌نمایش درآمد و محبوبیت بسیاری کسب نمود. «چشکوف»^۳، یک مهندس جوان، دعوت می‌شود تا به حیث مباشر یک کارخانه‌ی عظیم آهن و فولاد کار کند. یک مهندس با استعداد و یک سازمان‌دهنده‌ی خوب، او آرزو دارد سیستم تولید نوین برجسته‌ای در کارخانه‌اش سازمان دهد. اما، مصادف با رکود، بی‌علاقگی به کار در شیوه‌ی جدید، و عادت به تمسخر اشتباهات یکدیگر می‌شود، و پس می‌نشیند. این مسئله به برخورد تند و دراماتیکی میان شیوه‌های کاری نو و کهنه می‌انجامد.

«لئونید دیاچکف»^۴ نقش «چشکوف» را بسیار احساساتی و پُرشور، در «تئاتر لنسوویت»^۵، کارگردان «ایگور ولادیمیروف»^۶، در لنینگراد بازی کرد. «چشکوف»، مصمم و آشتی‌ناپذیر، رکود خواب‌آور کارخانه را منهدم می‌کند. اما، مخالفان «چشکوف» در اجرا، به خوبی وصف نشده بودند، و به‌هیچ‌وجه خطرناک به نظر

نمی‌رسیدند.

بر صحنه‌ی «تئاتر درام مسکو» در «مالایا برونایا»^۷، کارگردان «آناتولی افروس»^۸، «چشکوف» (بازیگر «آناتولی گراچوف»^۹)، عمیقاً معتقد بود حق با وی است، که سبک نوین کار ضروری است، که او نمی‌تواند به‌فهمد چرا مردم نمی‌توانند این ضرورت را درک کنند، و با شگفتی شانه‌های‌اش را تکان می‌دهد. او سعی کرد زیردستان‌اش را به آرامی و با منطق ترغیب کند. اما، در این حالت «چشکوف» رو در رو با مردم نیرومندی می‌شود متفق در نظریات عقب‌مانده‌ی‌شان. درگیری، حتی دراماتیک‌تر می‌گردد. دراماتیک‌ترین پیروزی کامل قهرمان‌اش را نشان نمی‌دهد. لیکن «چشکوف» موفق می‌شود تردیدهای در افکار هم‌کاران خود ایجاد کند، و آدمی مطمئن می‌گردد که وی، در درازمدت به هدف‌اش خواهد رسید.

«چشکوف»، ساعی و سمج، قلوب تماشاگران را در مدت کوتاهی فتح می‌کند. قهرمان صحنه که یک گام از صحنه، مستقیماً به درون زندگی واقعی برداشت، بحث‌های داغی را سبب می‌گردد. همه کس موافق بود که «چشکوف» در خواست‌های خود حق داشت. تنها تردیدها از شیوه‌های اداره‌ی کارش ناشی می‌گردید. «چشکوف» متهم به فقدان محبت قلبی، دقت، نزدیکی ملاطفت‌آمیز به مردم، که ثروت اصلی می‌باشند، شد.

جریانی که با «دورُتسکی» آغاز گردید با «گنادی بوکارف»^{۱۰} ادامه یافت. نمایشنامه‌ی او «سازندگان فولاد»^{۱۱} توسط «الگ یفرمف»، سرکارگردان «تئاتر هنر مسکو»، که از «سوف رمنیک» به «تئاتر هنر» آمده بود، بر صحنه رفت. وی توجه عمده‌ای به زندگی کارگران بر صحنه، و به خلق دوباره‌ی اتمسفر کارخانه کرد. یک کوره‌ی سر باز بر صحنه ساخته شد. این کوره، سمبل نیروی آتش پاک‌کننده‌ی شد که هر چیز بد و زائدی را می‌سوزاند و فولاد واقعی تولید می‌کند. فریبنده‌ترین و جذاب‌ترین کاراکتر در نمایش، «پیوتر خرومف»^{۱۲} بود، یک دست‌یار فولادساز، که بسیار واقع‌گرایانه توسط «یوگنی یوستیگنیف»^{۱۳} بازی شد. و این، احتمالاً، جالب‌ترین ایماژ از یک کارگر جوان در تئاتر دوران مورد بحث بود.

فصل بعدی، در تکامل «موضوع تولید»^{۱۴}، توسط دراماتیسست «الکساندر گلمن»^{۱۵} آغاز گردید؛ نویسنده‌ی نمایشنامه‌هایی که مسائل بسیار امروزی را مطرح می‌کرد: «جلسه‌ای از یک کمیته‌ی حزبی»^{۱۶}، «بازخوران»^{۱۷} و «ما، امضاکنندگان»^{۱۸}. «گلمن» قوانین صحنه را به‌خوبی می‌دانست، و تم‌های‌اش چنان مهیج و نمایشی هستند که تماشاگر را در یک گیره‌ی چنگک مانند، تمام مدت نگاه می‌دارد.

«جلسه‌ای از یک کمیته‌ی حزبی» به شیوه‌ی مستند نوشته شده، و شبیه به یک صورت جلسه است. محرک در این حالت، «مردی از خارج»، فردی تنها نیست، بلکه کل مجموعه‌ای از کارگران ساختمانی‌اند که مبادرت به نبرد در زمینه‌ی تمامی کم‌بودها، و از جمله مدیریت اقتصادی ضعیف اتحادیه ساختمانی‌اشان، می‌کنند. دلیل این رخداد، نهفته در این است که کارگران موفق می‌شوند نظیر مردان سیاسی فکر کنند، و مسئولیت‌شان را در سطح تمامی کشور تشخیص دهند. و سمت‌گیری اجتماعی فعال گروه، در این درگیری حاد، پیروز می‌شود. «گ. توفستونوگف»، با شوق یک مقاله‌نویس سیاسی، و با وارد ساختن تماشاگر در واقعه، این نمایشنامه را در «تئاتر درام بزرگ گورگی» (BDT) بر صحنه برد. «الگ یفرمف» همین کار را در «تئاتر هنر مسکو» انجام داد، و بسیاری کمپانی‌ها به تبعیت پرداختند.

کاراکترها، در نخستین آثار «گلمن»، فاقد گوشت و خون و از لحاظ روانی فقیرانه پرورش یافته بودند. نمایشنامه‌نویس، این ضعف خود را دید و کاراکترهای صادق به زندگی و گویا در «ما، امضاکنندگان» به‌وجود آورد. این بهبود، هم چنین منجر به تولید تعدادی اجراهای عالی توسط بازیگران شد. در نمایش، ما واگنی را در یک ترن سریع‌السیر مسافری می‌بینیم. واقعه، نیز سریع است. محور داستان بر «لیونیا شنیدین»^{۱۹}، کارگری محبوب، در یک اداره‌ی ساختمانی متمرکز است. «الکساندر کالیائین»^{۲۰} این نقش را در «تئاتر هنر» با الهام واقعی بازی می‌کند. در آغاز، «شنیدین» انرژی و مبتکر، ممکن است شیاد و ماجراجوئی به نظر رسد که قصد دارد کمیسیون‌های را برای امضاء سند توافقی، جهت راه‌اندازی کارخانه‌ی نان‌پزی گول زند. اما، به‌تدریج ما دلیل واقعی اعمال او را تشخیص می‌دهیم. وی بحث و مجادله

می‌کند، خود را خوار می‌نماید، به حيله متوسل می‌گردد، زیرا می‌خواهد رئیس خود را حمایت کند. یک مرد صادق، با استعداد و نیکوکار را که در زحمت افتاده است.

«ما، امضاکنندگان»، هم چنین در «تئاتر ساتیر»، در مسکو، تولید گردید. سرکارگردان آن «والنتین پلاچک»، که سالیان متمادی نمایش‌های کمدی را بر صحنه کار می‌کرد، با شایستگی بسیار با مجموع موقعیت‌های مضحک نمایشنامه برخورد داشت. اما، او اپیزودهای اصلی را برجسته نمود، بر اهمیت اجتماعی‌شان تأکید ورزید. «آندره میرونف»^{۲۱}، یک بازیگر کمیک مستعد، «لیونیا شیندین» را با شوری اصیل بازی کرد.

قهرمان زن در درام «ماریا»^{۲۲} اثر «آفاناسی سالینسکی»^{۲۳}، بر صحنه برآمده توسط کارگردان «آندره گورباچف»^{۲۴} در «تئاتر مایاکوفسکی»، نیز جای‌گاه فعالی در زندگی اشغال می‌نماید. سازمان‌دهنده‌ی حزبی، «ماریا اودینتو سووا»^{۲۵}، و «دوبروتین»^{۲۶}، رئیس یک کار ساختمانی بزرگ، بحث بسیار مهمی به‌راه می‌اندازند. آنان هر دو اشخاصی با فکر باز و اراده‌ی آهنین‌اند. اما، «ماریا» به جلوتر چشم دارد. «دوبروتین»، به بازیگری «ولادیمیر سامویلف»^{۲۷}، بالاتر از هر چیز، نگران منافع کار ساختمانی خود است، منافع لحظه‌ای. ولی «ماریا» می‌تواند جلوتر را ببیند، آینده را. او نگران سرنوشت مردم، شهر و حفاظت محیط زیستی است که امروزه بی‌اندازه مهم است. «سوتلانا میزری»، «ماریا»ئی سرزنده و اقناع‌گر را ارائه می‌دهد، مسحورکننده در زنانگی‌اش و در مقاومت قدرت‌مندش، هر دو. «اودینتو سووا» حاضر است زندگی خود را برای اعتقادات‌اش فدا کند، و «دوبروتین» ناگزیر می‌شود او را به رسمیت به‌شناسد.

نمایشنامه‌های راجع به روابط عادی میان مردم «اتحاد شوروی»، درباره‌ی زندگی خصوصی، عشق و روابط فامیلی، نیز به طور برجسته‌ای در رپرتوارها مشخص بودند. «الکساندر وامپیلف»^{۲۸}، نمایشنامه‌نویس جوان با استعداد، بیش از هر چیز نگران جنبه‌های عادی در روابط انسانی بود. او در دریاچه‌ی «بایکال»^{۲۹}، در شب

سی‌وپنجمین سال تولدش، غرق گردید و تنها چندتائی نمایشنامه باقی گذارد. لکن، این نمایشنامه‌ها یک گنجینه‌ی واقعی هنری‌اند. نمایشنامه‌های «وامپیلف» در طرح هنری‌شان پیچیده هستند؛ زندگی واقعی با تخیل به هم می‌آمیزند، مطالب غیرعینی، جزئی، روزمره با شعر باشکوه و تعمیم فلسفی درهم آمیخته می‌شوند و آن‌ها را جهت تولید بر صحنه بی‌نهایت مشکل می‌سازند.

«شکار مرغابی»^{۳۰}، یکی از بهترین درام‌های «وامپیلف»، یک تفکر نمایشی است درباره‌ی معنا و ارزش زندگی انسان، تهی از آرمان‌ها و اهداف والا. طرح داستان نمایشنامه بر بازگشت به گذشته‌ها برپا شده است. «زیلف»^{۳۱}، قهرمان داستان، به یاد می‌آورد: چه گونه به مرحله‌ای رسید که احساس کرد آن چنان خالی است که می‌خواست تفنگی بردارد و به خود شلیک کند. تماشاگر خاطرات‌اش را می‌بیند. یک سلسله از تبانی‌ها، درگیر با وجدان خویش، خیانت به همسر، پدر و مادر، دوستان و به دختری ساده و پاک. و تمامی این‌ها، وی را بر پرتگاه سقوط می‌کشانند. تنها چیزی که او در زندگی دوست دارد شلیک به مرغابی‌ها است. این ایماژ که به نمایشنامه عنوان‌اش را می‌دهد، کاملاً پرمعنا است. شکار برای «زیلف» وسیله‌ی فراری است از زندگی واقعی به قلمرو شاعرانه‌ی طبیعت. اما، در همان حال، این منهدم‌کننده است، کشنده است. تا این‌جا، «زیلف» قساوت کافی نداشته است تا با خون‌سردی به مرغابی‌ها شلیک کند. این امر به این معنا است که هنوز چیزی زیبا در او باقی مانده است، و هنوز احساس لطیفی در قلب‌اش وجود دارد. اما، آیا فردا با قساوت شلیک نخواهد کرد؟ نمایشنامه با پرسشی تشویش‌برانگیز که تماشاگران را ناگزیر به تفکر درباره‌ی زندگی خود می‌کند، پایان می‌پذیرد.

اجرای درام «تابستان گذشته در چولیمسک»^{۳۲} اثر «وامپیلف» در «تئاتر یرمولووا»، از جمله معدود اجراهای خوب نمایشنامه‌های او به‌شمار می‌رفت. «ولادیمیر آندریف»^{۳۳}، سرکارگردان، از عهده برآمد تا به گونه‌ای طبیعی ایده‌های متعدد نمایشنامه-ایده‌ی فلسفی، زندگی و سیمای شاعرانه‌اش را ترکیب کند، و از اجرا یک پیروزی به‌سازد. قهرمان، کارآگاه اداره‌ی بررسی‌های جنائی، «شامانوف»^{۳۴}، چون

فردی ترسو عمل می‌کند، مقهور شرایط می‌شود و از لحاظ معنوی خُرد می‌گردد. تمامی تمایل خود را به زندگی از دست داده و به زندگی فلاکت‌باری در «چولیمسک»، شهری کاملاً دورافتاده، رضایت می‌دهد. اما، عشق یک دختر که از توجه و درک او در آغاز، وی عاجز ماند، «شامانوف» را یاری می‌کند تا بیدار شود. «استانیسلاو لیوبشین»^{۳۵}، یک بازیگر روان‌شناس موشکاف، به شیوه‌ی مهیجی تولد دوباره‌ی «شامانوف» و آمادگی‌اش را برای نبرد تا به آخر، به خاطر حقیقت و عدالت، منتقل نمود.

برگردان نوول کوتاه «یوری تریفونف»، «تبدیل» در «تئاتر تاگانکا»، یک اعتراف توسط یک ضد قهرمان بود. موضوع نمایشنامه بحث درباره‌ی تبدیل آپارتمان‌ها است، و تمامی صحنه انباشته از میل و اثاثیه و سایر وسائل آماده برای نقل مکان است. اما نمایشنامه یک جنبه‌ی سمبلیک نیز دارد. اشیاء به تمامی فضای زندگی هجوم آورده، مردم را به جلوی صحنه، به راهروئی رانده‌اند، جایی که قدم زدن به طور طبیعی غیرممکن است، یا به طور کلی، حرکت و زندگی کردن غیرممکن است. بدین گونه است که اگر ما شروع به پرستش اشیاء نمائیم، آن‌ها احساسات قلبی، انسانیت و محبت ما را می‌رانند. یک تبدیل روحی غیرقابل بازگشت صورت می‌گیرد.

در این اجرا، به کارگردانی «یو. لیوبیموف»، کاراکترهایی که بی‌حرکت بر صحنه نشسته بودند، برای تماشاگران داستان غم‌انگیزی را روایت می‌کردند، که چه گونه «دیمتریف»^{۳۶}، یک انسان خوب، قدم به قدم وجدان خود، صداقت، عشق مادری و خاطره‌ی پدر و پدربزرگ‌اش را برای بخشش‌های موهوم زندگی مبادله کرده و در باطلاق مصرف‌گرائی غرق شده است. طبیعت ایستای میزانس با فیگور اسرارآمیز سیاه میانجی‌گری که آماده است هر چیزی را برای هر چیز عوض کند، شکسته می‌شود. آژیر یک آمبولانس به گونه‌ی هراس‌آمیزی صدا می‌کند؛ و در پس زمینه، یک جفت فیگور یخ‌باز، در رقصی شاعرانه، همانند رؤیایی درخشان، درباره‌ی هم‌آهنگی زندگی، والس می‌رقصند.

«میخائیل روشچین»^{۳۷}، نخستین عشق جوان مدرن از «رومئو و ژولیت» را در نمایشنامه‌اش «والنتین و والنتینا»^{۳۸} تصویر کرد. کارگردان، «والری فوکین»^{۳۹} ورود خود بر صحنه تئاتر را با تولید این نمایشنامه در «تئاتر سوف رمنیک» آغاز کرد. بازیگران مستعد جوان، «مارینا نیولووا»^{۴۰} و «کنستانتین رایکین»^{۴۱} (نسل جدید بازیگران «سوف رمنیک») به گونه‌ی پراحساسی، در نقش‌های عنوانی، قدرت جاودانی و فناپذیر عشق واقعی را ثابت کردند، عشقی که ترسان از هیچ مانعی نیست.

«آلکسی آربوزوف»، استاد شناخته‌شده‌ی نمایشنامه‌نویسی «اتحاد شوروی»، در «کمدی سبک قدیم»^{۴۲} ظریف خود، به مردم درباره‌ی احساسات مردم سال‌خورده از نظر سن، اما جوان در قلب می‌گوید. یک زن خیالباف، یک نمایشگر سابق سیرک، و یک سر فیزیک‌دان خوددار و تا حدی بدخلق که همسرش در جنگ کشته شده است، در آسایشگاهی در ساحل «دریای ریگا»^{۴۳} باهم آشنا می‌شوند. هر دو تنها هستند، هر دو به یکدیگر احتیاج دارند، اما آن‌ها شرم‌گین احساسات‌شان هستند، و می‌ترسند که به نظر مسخره آیند.

این داستان احساساتی قدیمی، از این که چگونه مردم سال‌خورده موفق می‌گردند بر تنهایی غالب شوند، ثابت نمود که برای تماشاگران بسیار جذاب است، و نمایشنامه کوشش موفقی چه در تئاترهای کشور و چه در خارج از کشور بود. زندگی مردم «اتحاد شوروی»، ترسیم شده در تمامی سیمایا و جلوه‌های متنوع‌اش، همواره موضوع عمده‌ی «تئاتر کشور شوراها» بود.

¹ A MAN FROM OUTSIDE

² IGNATY DVORETSKY

- ³ CHESHKOV
- ⁴ LEONID DYACHKOV
- ⁵ THE LENSOVIET THEATRE
- ⁶ IGOR VLADIMIROV
- ⁷ MALAYA BRONNAYA
- ⁸ ANATOLY EFROS
- ⁹ ANATOLY GRACHOV
- ¹⁰ GENNADY BOKAREV
- ¹¹ THE STEELMAKERS
- ¹² PYOTR KHROMOV
- ¹³ YEVGENY YEVSTIGNEYEV
- ¹⁴ THE PRODUCTION THEAME
- ¹⁵ ALEXANDER GELMAN
- ¹⁶ A MEETING OF A PARTY COMMITTEE
- ¹⁷ FEED BACK
- ¹⁸ WE, THE UNDERSIGNED
- ¹⁹ LYONYA SHINDIN
- ²⁰ ALEXANDER KALYAGIN
- ²¹ ANDREI MIRONOV
- ²² MARIA
- ²³ AFANASY SALYNSKY
- ²⁴ ANDREI GORBACHOV
- ²⁵ MARIA ODINTOSOVA
- ²⁶ DOBROTHIN
- ²⁷ VLADIMIR SAMOILOV
- ²⁸ ALEXANDRE VAMPILOV
- ²⁹ BAIKAL
- ³⁰ DUCK SHOOT
- ³¹ ZILOV

³² LAST SUMMER IN CHULIMSK

³³ VLADIMIR ANDREYEV

³⁴ SHAMANOV

³⁵ STANISLAV LYUBSHIN

³⁶ DIMITRIYEV

³⁷ MIKHAIL ROSHCIN

³⁸ VALENTIN AND VALENTINA

³⁹ VALERY FOKIN

⁴⁰ MARINA NEYOLOVA

⁴¹ KONSTANTIN RAIKIN

⁴² THE OLD FASHIONED COMEDY

⁴³ THE RIGA SEA

زنده برای همیشه

چهار دهه ما را از سال‌های سوزان جنگ جدا می‌ساخت، اما خاطره‌ی سپاس‌آمیز از قهرمانانی که زندگی‌شان را برای سرزمین مادری فدا کردند، همواره در قلوب مردم شوروی زنده خواهد ماند. نمایشنامه‌های پیوسته جدید درباره‌ی شجاعت و استقامت مردم شوروی پدیدار می‌گردیدند. در یکی دو دهه‌ی آخرین، نثرنویسی در شوروی به یاری آثار مستعد، با قلم مردمی که خود در جنگ جنگیده‌اند: «یوری بوندراف»^۱، «بوریس واسیلیف»^۲، «واسیلی بکف»^۳، «ویاچسلاو کندراتف»^۴ و دیگران، پرمایه‌تر شده بود. این آثار نثری، که دانشی دقیق از زندگی در سنگرها، از روان‌شناسی انسان در جنگ را با عقیده‌ی زمان حال از این وقایع ترکیب می‌کنند، به طور گسترده‌ای توسط تئاترها برای صحنه اقتباس می‌شدند. گروه‌های تئاتری، به‌خصوص کتاب‌های «بوریس واسیلیف» را دوست داشتند (و دارند). زیرا به آسانی قابل اقتباس برای صحنه‌اند.

شیونی از یک آژیر، و نه یک زنگ سنتی، شروع نمایش «و شفق‌ها این‌جا آرام‌اند»^۵ اثر «ب. واسیلیف»، بر صحنه برآمده توسط «یو. لیویموف» را اعلان می‌دارد. صحنه با پرده‌های تیره‌ی سوراخ‌شده با گلوله‌ها، آراسته گردیده و در وسط یک کامیون می‌ایستد. دختران یک گروه از خدمه‌ی توپ‌های ضد هوایی، کامیون را به محل جدید خدمت‌شان می‌رانند.

سرگروهبان «واسکف»^۶، ارتشی از مشکلات با این نوع سربازان دارد. اینک سرگرم شستن لباس‌های‌شان هستند، «لاکوکاراچا»^۷ می‌خوانند و لباس‌ها را به بند می‌آویزند، یا با ساق‌های برهنه حمام آفتاب می‌گیرند، یا می‌روند تا در حمام بخار

مشت و مالی کنند. اما «واسکف» (بازیگر «ویتالی شاپووالف»^۸) فقط به خود می‌قبولاند که یک فرماندهی سخت‌گیر است. او تا اعماق قلباش برای دختران احساس دل‌سوزی می‌کند. چرا که حرفه‌ی یک زن جنگ نیست. او باید کودکان را به دنیا آورد و انسانیت را تداوم بخشد.

خطر اعلان می‌گردد! دو عامل دشمن در جنگل دیده شده‌اند. «واسکف» و پنج دختر مأموریت می‌یابند تا آن‌ها را دستگیر کنند.

چند تنه‌ی درخت که هنرمند «د. بوروفسکی»^۹ به کار گرفت تا کامیون، خانه و حمام بخار به‌سازد، اکنون تبدیل به جنگل می‌شوند. شعاع‌های خورشید بر تنه‌ی درختان بازی می‌کنند، پرندگان چهچه می‌زنند و تمثیلی کامل از یک جنگل آفریده شده است. لیکن، سکوت اغواگر است، و مرگ هر کسی را تهدید می‌کند. آن گونه که آشکار می‌شود عوامل دشمن شانزده تن است و نه دو تن.

دختران زیبا، در نبرد نابرابر، یکی بعد از دیگری کشته می‌شوند. و درست قبل از آن که مرگ فرارسد، هر یک از آنان، قسمتی از عزیزترین دوره‌ی زندگی قبل از جنگ خود را به‌خاطر می‌آورد، و ما آن را بر صحنه می‌بینیم. لحظه‌ای دیگر، لختی بعد، دختران بر سر جسد بی‌جان «ژنیا کوملکوا»^{۱۰}، زیبای بور مغرور، محبوب‌ترین ترانه‌اش را می‌خوانند.

«و. شاپووالف»، در قهرمان خود ثروت عظیم روحی و گرمای قلبی تصویر می‌کند. «واسکف» او به‌خاطر تراژدی هولناک دختران که وی از حفاظت آنان عاجز ماند، رنج می‌کشد. تنه‌های درختان با نوای غم‌انگیز یک والس می‌رقصند، و «واسکف» می‌گرید، شاید برای اولین بار در عمرش، بدون شرم. و آن گاه که تماشاگران سالن نمایش را ترک می‌کنند، در سالن انتظار، پنج شمع روشن می‌بینند. شعله‌ای جاودانی برای دختران مرده. و اندوه‌بار سری‌هایشان را خم می‌کنند.

«تئاتر هنر مسکو» و «سوف رم‌نیک» در مسکو، نمایشنامه‌ی «قطار» اثر «ام. روشچین» را بر صحنه بردند. در انشای جنگ، بسیاری از کارخانه‌ها به شرق منتقل شدند، جایی که سلاح، تانک، مهمات و غیره... برای اداره‌ی نبردها تولید می‌کردند.

دراماتیست، اپیزودی از چنان جابه‌جائی را ترسیم نمود. قطاری از مسکو، ماشین‌آلات، زنان و اطفال را می‌برد. قطار در زیر حملات هوائی، از میان ایستگاه‌های سوخته‌ی انباشته از پناهندگان می‌گذرد. و زندگی در درون قطار ادامه دارد. مردم سرشار از غم و شادی، مباحثه می‌کنند و اختلاف‌هایشان را رفع می‌نمایند، به دنیا می‌آیند و می‌میرند.

«تئاتر هنر مسکو»، «آ. افروس» را دعوت نمود تا نمایشنامه را بر صحنه برد. وی، برای صحت تاریخی، زندگی و انتقال جزئیات دقیق زمان کوشید. تولید «سوف رمنیک»، (کارگردان «جی. ولچک») قراردادی‌تر، عبوس‌تر و نمایشی‌تر بود. نمایشنامه به حیث یک تمرین نهائی شروع می‌شود که پس از آن، بازیگران برای اجرای نقش‌هایشان لباس پوشیده، میزها را به‌هم چسبانده و صحنه را به یک واگن قطار تبدیل می‌کنند. بازی به تدریج آغاز می‌گردد، و تماشاگر یک پیش‌قراول کامل از کاراکترهای به روشنی تصویرشده از زنان را می‌بیند. اینان بودند، این زنان قهرمان که بیش از هر کس به کار جنگ سهم رساندند و گرمای خود را به شوهران، برادران و پسران فرسنگ‌ها دور از خود منتقل نمودند.

و بعد، دو اجرای جالب و بسیار متفاوت دیگر، درباره‌ی مردم در جنگ، پدیدار شدند. «کارل ایرد»^{۱۱}، سر کارگردان «تئاتر وانی میون»^{۱۲} در استونیا، نوول کوتاه «یوهان پیگل»^{۱۳}، «من در نخستین تابستان جنگ کشته شدم»^{۱۴} را برای صحنه اقتباس کرد. کارگردان، شیوه‌ی شاعرانه‌ی بسیار دقیقی برای داستان مردانی که در لشکر استونیا با نازی‌ها می‌جنگیدند، یافت. بازیگران جوان، با روان‌شناسی‌گری ظریف و صداقت بی‌نهایت، جوانان هم سن خود را، که وظیفه‌شان را تا به آخر انجام دادند، به نمایش گذاردند. «ایرد»، در تصویر جنگ بسیار صادق بود، و ترسان از هم مرزی روشن با ناتورالیسم، رنگ‌ها، خون، حملات هوائی، جنگ تن به تن، نبود. لکن، در عین حال، وی موفق شد تا در نقل خود شاعرانه باشد.

و اجرای نمایشنامه‌ی «ساشکا»^{۱۵}، اقتباس از نوول کوتاه «و. کندراتیف» در «تئاتر ماسویت»، در نقطه‌ی مقابل قرار داشت. قراردادی تا بی‌نهایت. نمایشنامه در سالن

کوچکی اجرا شد، بدون صحنه، درست کنار تماشاگران، که نیازمند آمیختن کامل بازیگران با نقش‌های‌شان می‌باشد. قهرمان، یک سرباز جوان، «ساشکا»، زخمی از بازو، برای مرخصی به خانه می‌رود، و به خاطر می‌آورد چه اتفاقی نه چندان قبل برای او رخ داد.

جنگی در نمایشنامه وجود ندارد. اما، اجرای کارگردان، «جی. چرنیا خُفسکی»^{۱۶}، اشباع از اتمسفر جنگ بود. این اتمسفر، به وسیله‌ی بازیگران و، بالاتر از همه، با بازی هنرمندانه‌ی «سرگئی پروخانف»^{۱۷}، منتقل شد. وی، ایماژ نمونه‌ی جوان‌های پردلی را خلق می‌کرد که هرگز جرأت خود را از دست نمی‌دهند، و همواره می‌کوشند آن چه را که سخت‌ترین و خطرناک‌ترین است انجام دهند. او انسان قابل اعتمادی است.

«ساشکا»، رنج و اندوه زیادی دیده است. اما، این‌ها قلب سرباز را خشک نکرده، و او را از انسانیت و استغنا طبع تهی ننموده است. «ساشکا» یک اسیر آلمانی می‌گیرد و شروع به تسکین او می‌کند؛ به او توضیح می‌دهد که ارتش سُرخ «زندانیان جنگی» را نمی‌کشد، بلکه آنان را در کمپ‌های زندانی نگه می‌دارد، جایی که بدان‌ها غذا و آب می‌دهند. او زندانی را نزد فرمانده‌ی گردان خود می‌آورد که همان زمان تراژدی عظیمی را از سر می‌گذرانند. یک پرستار، دختری که او دوست داشت، کشته شده بود. فرمانده به اسیر آلمانی که لجوجانه از پاسخ به سئوالات امتناع می‌ورزد با نفرت می‌نگرد، و به «ساشکا» فرمان می‌دهد به او شلیک کند.

«ساشکا» متحیر است. او نه می‌تواند از انجام دستور قصور ورزد، و نه می‌تواند نقض قولی کند که به آلمانی داده است. در این ضمن، سرباز رنگ پریده، چکمه‌ها و ساعت مچی‌اش را درآورده است. اما، «ساشکا» به همین سادگی نمی‌تواند مرد بی‌سلاحی را بکشد؛ فرمانده اصرار می‌کند، «ساشکا» امتناع می‌ورزد، فرمانده خود قصد شلیک می‌کند، «ساشکا» در برابر زندانی سپر می‌شود! فرمانده مردد است، مستأصل است، «ساشکا» مصمم است و... سرانجام، انسانیت و اراده‌ی «ساشکا» پیروز می‌شود. فرمانده، سرافکنده، پی به اشتباه خود برده و فرمان‌اش را لغو می‌کند.

زنده برای همیشه / ۱۲۱

سپس، آلمانی، با درک این که به زندگی باز آورده شده است، (وی، بسیار خوب توسط «و. استوروزیک»^{۱۸} بازی شد) در برابر «ساشکا» به زانو می‌افتد، و با تمام بدن ضعیف منقبض‌اش می‌گیرد، و تمامی این را، ما همراه با یک نوای فناپذیر اثر «موتسارت»^{۱۹} می‌بینیم. این صحنه، اوج حسی و اخلاقی نمایشنامه است. عظمت روحی و انسانیت یک سرباز ساده‌ی شوروی، یک انسان آزاده- یک ناجی و نه یک انتقام‌گیرنده- حتی میان مرگ، نفرت و خون، پیروز می‌شود.

¹ YURI BONDAREV

² BORIS VASILYEV

³ VASILY BYKOV

⁴ VYACHESLAV KONDRATYEV

⁵ AND THE DAWNS ARE QUIET HERE

⁶ SERGENT MAJOR VASKOV

⁷ LA CUCARCHA

⁸ VITALY SHAPOVALOV

⁹ D. BOROVSKY

¹⁰ ZHENYA KOMELKOVA

¹¹ KAAREL IRD

¹² THE VANEIMUNE THEATRE

¹³ JUHAN PEEGEL

¹⁴ I FELL IN THE FIRST SUMMER OF WAR

¹⁵ SASHKA

¹⁶ G. CHERNYAKHOVSKY

¹⁷ SERGEI PROKHANOV

¹⁸ V. STOR OZHIK

¹⁹ MOZART

