

قهوه خانه

[کمدی در سه پرده]

کارلو گولدونی

ترجمه از ابوالحسن علی:

عباس علی عزتی

۱۳۹۳

www.ketab.ir

گلدونی، کارلو، ۱۷۹۳-۱۷۰۷	سرشناسه:
قهوه‌خانه: کمندی در سه پرده/ کارلو گولڈونی، ترجمه عباس علی عزتی.	عنوان و نام پدیدآور:
تهران: الماز، ۱۳۹۳	مشخصات نشر:
۱۱۲ ص.	مشخصات ظاهری:
۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۹۶۷-۶	شابک:
فینا	وضعیت فهرست‌نویسی:
La bottega del caffè. عنوان اصلی:	یادداشت:
نمایشنامه ایتالیایی -- قرن ۱۸ م.	موضوع:
عزتی، عباس علی، ۱۳۴۷ -، مترجم	شماره افزوده:
PQ۴۷۱۲/ق۹ ۱۳۹۱	رده‌بندی کنگره:
۸۵۲:۶	رده‌بندی دیویی:
۳۰۵۹۱۸۳	شماره کتاب‌شناسی ملی:

انتشارات افراز

ناشر برگزیده‌ی تاتار و ادبیات نمایشی

دفتر ری و فروش: خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، بن‌بست افشار، پلاک ۱، واحد ۵

تلفن: ۶۶۴۰۱۵۸۵

مرکز پخش: ۶۶۹۷۷۱۶۶

وبسایت و فروشگاه اینترنتی: www.afrazbook.com

E-mail: info@afrazbook.com

قبوه‌خانه

کتابخانه

مترجم: عباس علی حنی

نوبت چاپ: اول

طراحی جلد: یاسین محمدی / آتلاش

آرایش صفحات: یاسین محمدی

لیتوگرافی / چاپ / صحافی: تونج / تصویر / یکتا

شمارگان: ۱۱۰۰ نسخه

قیمت: ۶۶۰۰ تومان

تمام حقوق این اثر برای انتشارات افراز محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه‌ی مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی

از جمله چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیک، فیلم، نمایش و صدا نیست.

این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان ایران قرار دارد.

مقدمه‌ی مترجم

به‌رغم سپری شدن بیانیه و بروز تحولات متعدد در هنر و ادبیات، نام کارلو گولدونی هنوز برجستگی هنر ادبیات ایتالیا می‌درخشد. این ونیزی خلاق در ۲۵ فوریه‌ی ۱۷۰۷، سال پایانی عرصه‌ی زندگی گذاشت و با ۸۶ سال عمر، هنر و ادبیات ایتالیا را تحول و غنای بسید که سرمشق ملل دیگر شد. کارلو گولدونی پرکار عمر هنری خود را فقط صرف آفرینش ۳۰۶ اثر هنری نکرد، بلکه با شناسایی بیماری‌هایی که پیکرتوت‌ها را در بر گرفته بود، دم مسیحایی خلاقیت خود را در آن دمید و جهان نمایش خشید که امروز دیگر می‌توان گفت زندگی جاودانه یافته است. گولدونی با شناختن به از هنر و جامعه‌ی ایتالیای قرن هجدهم داشت هم‌زمان با خلق آثار در کنار خود به‌سبب ستیز با معیارهای تکراری و بی‌ثمر قدیمی و بر ساختن معیارهای جدید پرداخت.

در دوره‌ای که گولدونی می‌نوشت هنوز کشور ایتالیا شکل نگرفته بود و به‌قول صدراعظم اتریش، ایتالیا تنها یک «اصطلاح جغرافیایی» بود. درواقع در شبه‌جزیره‌ی دراز و باریک آبنین حدود ۲۰ دولت با تشکیلات سیاسی مختلف و حاکمیت سنتی - فرهنگی وجود داشت و شاید تنها چیزی که آن‌ها را به‌هم وصل می‌کرد نابسامانی اقتصادی، اشکال نیمه‌فئودالی استثمار و زبان ادبی مشترک بود.

رشد یافته‌ترین آن‌ها لومباردی بود که در ۱۷۴۸ از اتریش جدا شده بود، ولی حکومت‌های دیگر شبه‌جزیره وابستگی عمیق به امپراتوری اتریش داشتند، و در میان آن‌ها تنها پیه‌مونت با مانور ماهرانه‌ی حاکمانش بین اتریش، فرانسه و منطقه‌ی پاپ (دولت حامی هنر و قطب معنوی جهان کاتولیک) تا اندازه‌ای استقلال داشت. جنوب ایتالیا در سیطره‌ی پادشاهی سیسیل به پایتختی ناپل بود که بوربون‌ها بر آن حکومت می‌کردند و به‌رغم خویشاوندی با بوربون‌های فرانسه و اسپانیا، در مسائل سیاسی پیرو انگلستان بودند. پراکندگی سیاسی این حکومت‌ها، کوچک، رقابت آن‌ها در حوزه‌های سیاست و ایجاد شبکه‌ی ترکیبی، محصوریت شخصی پادشاه با فنودال‌های بزرگ که سخت در تلاش بودند تا منافع خود را بر اصل مدار و رابطه‌ای فرهنگی سر و سامان دهند، در حیات دولت‌های ایتالیا این دوره حائز اهمیت است. برای مثال، این دولت‌ها بیش‌تر با حکومت‌های اسپانیا و فرانسوی روابط اقتصادی و معنوی برقرار می‌کردند تا با دولت‌های خویشاوند. در دوره‌ی حل شبه‌جزیره؛ جنوب ایتالیا بیش‌تر با انگلیس معامله می‌کرد تا با لومباردی؛ لومباردی بیشتر با فرانسه، انگلیس، و اتریش رابطه داشت تا با مثلاً منطقه‌ی پاپ. روش‌گران جوان در تورین یا میلان در جریان آخرین خبرهای تازه‌ی پاریس بودند، ولی تقریباً چیزی از آن‌چه در رم یا ناپل می‌گذشت، نمی‌دانستند.

در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم در بخش‌های نونا گن شمال شبه‌جزیره‌ی آبنین جنبشی پا گرفت که در پایان قرن به نیروی بسیار نیرومند بدل شد. این نیرو، اگرچه ابتدا از سرنیزه‌های فرانسوی‌ها کمک می‌گرفت، نظام سیاسی راجع به آن هم شکست و راه را برای اتحاد سیاسی بعدی دولت‌های پراکنده در سراسر شبه‌جزیره اهداف واحد ملی باز کرد. مسبب این جنبش، بورژوازی نوپای ایتالیایی بود که برای مطالبه‌ی حقوق خود به پا خاسته بود و در شمال شبه‌جزیره نیروی بیش‌تری داشت. این را از این‌جا می‌توان دریافت که هرگاه درباره‌ی فرهنگ ایتالیا و شکل‌گیری ایدئولوژی بورژوازی سخن به میان می‌آید، عمدتاً نام میلان و ونیز، دو

مرکز بزرگ فرهنگی شمال ایتالیا، به‌گوش می‌رسد و از فلورانس، پیه‌مونت و ناپل کم‌تر نام برده می‌شود. هنوز شعارهای سیاسی کاملاً واضح نشده بود و راه‌ها و راهبردها، حتی برای دستیابی به یکپارچگی کشور که بورژوازی ایتالیا به آن تمایل داشت، قاعده‌مند نشده بود. تلاش‌های ایدئولوگ‌ها متوجه نقد نظام موجود بود و نقدها همه‌جانبه بودند و نظارت شدیدی بر آن‌ها می‌شد. نقد کوبنده‌ی نظام مورد در آثار روشنگران فرانسوی مانند ولتر، روسو و دیدرو جریان داشت که روشنفکران ایتالیایی هم در محافل پیشرو با شور و شغف از آن استقبال می‌کردند. مگر آنکه در ایتالیا کمتر از خود فرانسه مشهور نبود.

برای برابری با محافل گسترده‌ی مردمی و ترویج افکار نو، تعدادی مجله منتشر شدند. افکار فروستا لئاریا، و اسرواتوره از آن جمله بودند. نقد ادبی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در نظم و عمدتاً شامل نقد زبان‌شناختی متون قدیمی ایتالیا بود و در مسیر پیشرفت ادبی این‌ها گام برمی‌داشت؛ در حوزه‌ی اندیشه به بی‌محتوایی ادبیات کهن واکشش می‌داد و حوزه‌ی هنر به سبک آکادمیک آرکادیا، فن خطابه‌ی آن و قید و بندهای آن اعتراض می‌کرد.

مبارزه با شیوه‌گرایی و کهنه‌گرایی با شور و برارتری که برای براندازی معیارهای موجود شکل گرفته بود، بدون افراط هم نبود. کسانی که منتقدان به دانه‌ی کبیر هم رحم نمی‌کردند و تیغ تیز انتقادشان متوجه آن‌ها و او نیز می‌شد. مباحثه‌ی داغی درباره‌ی دانه بین ساوریو بتینلی و گاسپارو گوتتری برادر کارلو گوتتری (درگرفت. بتینلی در نامه‌های ویرجینیا دانه و طرفدارانش را بدلیل فقدان ذوق هنری و جوهره‌ی شعری سرزنش کرد. گاسپارو گوتتری هم با استعراض به بتینلی، آثار دانه را در مقام شاعر بزرگ ملی و پیام‌آور ایتالیای بزرگ این‌ها بررسی کرد. جوزپه بارتی هم که بسیار به روشنگران نزدیک بود، به دانه اعتراض می‌کرد. بارتی در مجله‌اش فروستا لئاریا نه فقط افکار و دیدگاه دانه، بلکه افکار نویسندگانی مانند گولدونی را هم، که از نظر ایدئولوژیک بسیار نزدیک به او بودند، نقد می‌کرد.

ادبیات کهن ایتالیا و تئاتر از پاسخ به نیازها و خواسته‌های نسل جدید ناتوان بودند، و آن‌ها را ارضا نمی‌کردند. نیازهای فکری و معنوی طبقات مختلف، آن‌ها را به استفاده از ادبیات خارجی کشانده بود و حوزه‌ی فرهنگی ایتالیا زیر سلطه‌ی ادبیات بیگانه درآمده بود. هیچ ایتالیایی نثرنویس قرن ۱۸ از شهرت و محبوبیتی که سامونل ریچاردسون در ایتالیا داشت، بهره‌مند نبود و درام‌های مرسیه صحنه‌های ایتالیا را تسخیر کرده بود. وقتی جزاوتی اُسیانا را منتشر کرد، خوانندگانش گیج شده بودند.

چند دوره‌ای، پیترو کیاری، نمایش‌نامه‌نویس ونیزی به ضرورت تغییر موعود پی برد و تحولاتی در آثارش به وجود آورد. کیاری عناصر عجیب و غریب جدید را با عناصر مبتذل ادبیات قدیم درهم آمیخت و با هم سازگارشان کرد. در آثار او، پهلوانان افسانه‌ای، زن‌های اسرارآمیز، زдохوردهای شبانه، نردبان‌هایی که بلافاصله در آسمان می‌شدند، شخصیت‌های غیر قابل باور، فلسفه‌ی سطحی و سخنان پرطمطراق، اما نه با مانع درمی آمیزند. کیاری همچون صنعتگری باذوق می‌دانست چگونه با گرایش‌های زمان خود را راضی کند. موفقیت او بزرگ بود، ولی کوتاه مدت. اکنون فقط به هنگام مطالعه و بررسی خلاقیت‌های کارلو گولدونی و کارلو گوتزی می‌توانیم به میان می‌آید. اما کارلو گولدونی، کارلو گوتزی و همدوره‌ی جوان‌ترش، پیترو آلفیری، این فرصت را یافتند که با پرداختن به برابری طبقاتی، سرچشمه‌ی ناسازگاری و آزادی فردی فعالیت اصلاح‌گرانه‌ی خود را در حوزه‌ی هنر و ادبیات ادامه دهند. کارلو گولدونی با هدفی راسخ و جسم و جانی خستنی باید به تعصبی فوق‌العاده کار می‌کرد. صرف‌نظر از آثاری که احتمالاً از دست رفته، تراژدی ۱۶ تراژی کمدی، ۱۳۷ کمدی، ۵۷ طرح برای کمدی بداهه، ۱۳ لیبرتو برای اپرای جدی و ۴۹ تا برای اپرای کمدی، ۲ نمایش مذهبی، ۲۰ میان‌پرده، ۳ فارس و سه جلد خاطرات حاصل زندگی هنری و خلاقیت اوست و تازه این درحالی است که در میانه‌ی کار هنری و در پی حملات انتقادی کارلو گوتزی که او را متهم به

محروم کردن تناتر ایتالیا از افسون شعر و تصویر می‌کرد، با نفرتی که از ذوق و سلیقه‌ی هموطنانش پیدا کرده بود، آزرده‌خاطر جلای وطن کرد و در سال ۱۷۶۱ به پاریس مهاجرت کرد و تا آخر عمر همان‌جا ماند.

گولدونی با شتابی فوق‌العاده کار می‌کرد و به‌رغم رنج‌هایی که می‌برد دلش خوش بود که به اصلاح کمدی ادبی ایتالیا می‌پردازد. البته این به آن معنی نیست که گولدونی تنها کسی بوده که به اصلاح کمدی ایتالیایی می‌اندیشیده و هیچ‌کس نداشته است. ایده‌ی اصلاح تناتر ایتالیا قبل از نوشته شدن اولین آثار گولدونی در دسترس بود و کوشش‌هایی هم برای اصلاح آن، هم در بدنه‌ی کمدی ادبی پیش از او، که در قرن هجدهم کاملاً ضعیف شده و رو به انحطاط گذاشته بود، و هم در کلاس فلاسفه و فنانسه که با آثار مولیر شناخته می‌شد، صورت گرفت. ولی کوشش‌های درام‌نویسان باذوقی مثل نیکولو آمنتا، جیرولامو جیلی، جوان باتیستا فاجولی یا ماری تاتانی محسوسی نداد. چون حکمرانی در ایتالیا در دست کمدیا دل‌آرته بود که با پراختن به عناصر ملی خیلی از بومی‌ها را جذب می‌کرد. نتیجه‌ی این کوشش‌ها طی قرن هجدهم میلادی تنها این بود که عناصر بوفون (دلقک‌بازی) را با عناصر داستان‌نویسی و کمدی ادبی قرن شانزدهم یکی کند. خود این کمدی ادبی از پیشرفت‌های بعدی بارمانند که در بداهه یگانه تناتر زنده‌ی ایتالیا شد که آن هم در آغاز قرن هجدهم پویایی و نشاط خود را از دست داد و به مانعی برای پیشرفت هنر تناتر در ایتالیا تبدیل شد.

دوره‌ی فرهنگی جدید خواسته‌های کاملاً تازه‌ای را پیش پای هنر تناتر گذاشته بود: اجرای تناتر بر اساس ایده‌های بزرگ روز و اقتباس از زندگی واقعی، توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای روحی زمان. در مسیر چنین تناتری، کمدی دل‌آرته‌ی فرتوت، مسخ‌شده و بی‌محتوا قرار گرفته بود که فقط به سرگرم کردن تماشاگران می‌پرداخت. لازم بود این تناتر را برانداخت.

کارلو گولدونی در سال ۱۷۵۰ زندگی‌اش را به نیمه رسانده بود که کمدی تناتر کمیک را نوشت. به‌قول فرانچسکو فلورا، منتقد و استاد ادبیات ایتالیایی، این

اثر گولدوینی را می‌توان بهترین مقدمه و مؤخره برای تمام فعالیت‌های تناتری او دانست. در این اثر، تماشاگر از کلمات و شوخی‌های تکراری کم‌دی بداهه خسته شده است، آرلکینو دهانش را باز نکرده تماشاگر حدس می‌زند که چه خواهد گفت. گولدوینی برای رهایی از این معضل کم‌دی شخصیت را مطرح کرد و کار بازیگرها را زیرورو کرد. حالا بازیگر نه تنها باید متن را مویه‌مو می‌دانست، بلکه باید یاد می‌گرفت آن را خوب بفهمد، چون کم‌دی شخصیت از اقیانوس زندگی اخذ می‌شد. بازیگری بی‌سواد توانایی درک حتی یک شخصیت را هم نداشت. بازیگر بالا‌آزم بود روشنفکر باشد. دکلمه به شیوه‌ی سابق، آنتی‌تز کامل و طایفه‌ای به درد کم‌دی جدید نمی‌خورد. فرانسوی‌ها کم‌دی خود را حول یک شخصیت می‌چرخانیدند، اما ایتالیایی‌ها (یعنی گولدوینی) می‌خواستند شخصیت‌های زیادی را در کم‌دی ببینند؛ می‌خواستند شخصیت محوری برای تماشاگر کاملاً قابل‌تجسس و قابل درک باشد و شخصیت‌های فرعی هم قابل باور باشند. کنش‌های امانت‌نباشی، تصادفی و غیر منتظره می‌بود. موضوعات اخلاقی را باید با شوخی‌ها و روایت‌های خفیه‌ای نمک می‌کردند. پایان کم‌دی را بهتر بود غیر قابل پیش‌بینی می‌ساختند و خوب می‌پرداختند. بازیگرهای توهین‌کننده به اخلاقیات را نباید به صحنه راه می‌دادند! همه‌ی استعاره‌ها و نمادها را باید از صحنه دور می‌کردند!

اما این‌ها به هیچ‌وجه به این معنا نبود که کم‌دی بداهه باید کاملاً طرد می‌شد. هنوز زمان آن نرسیده بود که ماسک کاملاً کنار گذاشته شود. ابتدا باید می‌آموختند چگونه ماسک‌ها را متناسب با شخصیت‌ها به کار برند. باید روش، کاربرد ماسک لطمه‌ای به هماهنگی کامل نمایش کم‌دی نمی‌زد. اگر ماسک‌ها آن‌که به صحنه بیایند و با تماشاگر درباری این‌که از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، حرف بزنند - کاری که همه‌ی کم‌دین‌های کم‌دی بداهه می‌کردند - باید مطابق متن نمایش به صحنه وارد می‌شد و با تأثیر گذاشتن بر احساس درونی مخاطب، به او کمک می‌کرد تا شخصیت را درک کند. گولدوینی با گنجاندن این

مقررات در بطن مونولوگ‌های تغزلی آثارش اهمیت فراوانی به آن‌ها بخشید. به‌زعم او نباید بدون آموزش طولانی، فعالیت دانسی و شناخت دقیق صحنه‌ی نمایش، و همچنین بدون شناخت رسوم و روحیه‌ی مردم به نوشتن کم‌دی پرداخت. گولدونی معتقد بود باید به بیان‌های رکیک، نمادهای قبیح، گف‌ت‌و‌گو‌های دوپهلو، ژست‌های بی‌ادبانه، صحنه‌های تحریک‌کننده، و ارانه‌ی الگ‌های ناپسند پایان داد. بازیگرها باید براساس متن بازی کنند و در بازی خود دکی واقعی را الگو قرار دهند. ژست‌ها باید با مفاهیم بیان‌شده تناسب داشته باشند. به‌ی این فقط سه شخصیت هم‌زمان در صحنه حضور یابند و با گف‌ت‌و‌گو‌ای، دلیل بی‌ثمر تماشاگر را سرگرم کنند، می‌توان هشت یا ده نفر را هم‌زمان به صحنه درگیر فقط کافی است حضورشان توأم با منطق باشد.

گولدونی پس از سرگزشت و اصلاح خود را متوجه نتیجه‌ی کم‌دی نیز ساخت: «تماشاگران باید از الگو به تئاتر تف بیندازند... نباید همه‌همه کنند و سوت بزنند» و چیزهایی از این قبیل. او همچنین به رویه‌ی دیگری در آثار نمایش‌نامه‌نویسان خرده می‌گرفت و به بیش انتقادی کم‌دی باید متوجه عیب‌ها باشد، نه دارندگان و حاملان آن‌ها. انتقاد نباید به سائیر (هجو) تبدیل شود.»

گولدونی در واقع مصداق بارز این جملات بود: «آبرو بخاندو، نمایش‌نامه‌نویس اسپانیایی، بود که گفته است «سرگرم کن، هم‌زمان به آموزش می‌دهی.» اصول نظام کم‌دی گولدونی بر طبیعت انسان (که عقل و احساس را در هدایت می‌کند)، اقیانوس زندگی، و قوانین صحنه استوار بود.

گولدونی اصلاحاتش را بسیار عاقلانه و محتاطانه آغاز کرد. او ابتدا شروع به فراگیری کم‌دیا دل‌آرته کرد و به تدریج کیفیتی بیگانه را وارد آن کرد. قبل از همه باید عادت بداهه‌گویی را از سر بازیگرها می‌انداخت؛ پس شروع به نوشتن متن برای کم‌دی کرد؛ ابتدا در حد یک نقش، سپس بیشتر. به این ترتیب، در حالی که بداهه‌گویی را از میدان بیرون می‌کرد، به سراغ ماسک‌ها رفت و به محدود کردن

تعدادشان و دادن ماهیت وجودی مشخص بیش از پیش به آن‌ها پرداخت. گولدونی پس از تثبیت موفقیت این کوشش‌ها، اصلاحات خود را متوجه اجرای بازیگران، بیانگری صحنه و زبان جدید کمدی کرد. به‌زعم او نزدیکی زبان صحنه به گفت‌وگوهای رایج بین مردم کمترین اصلاحی بود که می‌شد انجام داد. سادگی و واقعی بودن چیزهایی بود که او از بازیگرها می‌خواست و این اصول، بدنه‌ی درام‌نویسی او را شکل می‌دادند.

کمدی‌دل‌آرته ناگهان خود را در سیطره‌ی نظام جدید تئاتری یافت و به‌سادگی در کنار سایر گونه‌ها، مباحثه‌های تئوریک و مخالفت شدید کارلو گوتزی با اصلاحات گولدونی نیز درد کمدی‌دل‌آرته را درمان نکرد و به احیای آن نینجامید. افسانه‌هایی برای تئوریک‌سازی گوتزی آن‌ها را با وعده و وعید فراوان برای اثبات قابلیت کمدی بداهه ارائه کرد، اساساً دیگر کمدی‌دل‌آرته نبودند. درست است که سرقت بزرگی، هرچند کوتاه‌مدت، دست یافتند؛ درست است که در نتیجه‌ی این موفقیت، گولدونی آزاده از قدرشناسی مردم و نیز، شهر خود را ترک کرد و به بازنشستگی و زندگی‌اش را در اوج فقر در آن جا به پایان برد، اما پیروزی با اصلاحات گولدونی بود و نظامی که او ساخته بود، بدنه‌ی کمدی ملی ایتالیا را شکل داد. گولدونی وطنش را با جنگ آرلکینوها بیرون آورده بود و در کشورهای دیگر اروپا نیز هوادارانی پیدا کرد.

مولیر را اغلب یکی از اسلاف گولدونی می‌داند. حرف درستی است و خود گولدونی هم بارها در این باره سخن گفته است، اما تفاوت‌های اصلی مهمی بین کمدی‌های مولیر و گولدونی به چشم می‌خورد. برای شناخت این تفاوت‌ها می‌توان شخصیت منفی آرپاگون را در خسیس مولیر به‌خاطر آورد. خسیس این جملات کارلو گولدونی را خواند: «اگر شخصیت محوری کمدی فاسد است یا باید اصلاح شود یا خود آن کمدی بد است... اگر می‌خواهی شخصیت فاسد خلق کنی... آن را شخصیت فرعی کمدی‌ات قرار بده، شخصیت فاسد و معیوب باید زیر سایه‌ی شخصیت نیک سرشت قرار بگیرد تا تماشاگر شخصیت

نیک‌سرشت را ستایش کند و عیب را رسوا ببیند.» گولدونی مطابق این حرف خود اغلب شخصیت‌های مثبت را قهرمان اصلی کمدی‌هایش می‌کند. شخصیت‌های منفی را نیز ترجیح می‌دهد به مجازات‌های اجباری نکشاند و در مسیر نمایش به پشیمانی وادارد و در مسیر اصلاح قرار دهد.

این نگرانی گولدونی گاهی حتا به آثارش ضربه می‌زند: پایان بعضی از کمدی‌هایش به افسانه‌های با پایان خوش شباهت دارد. تماشاگر علاقه‌ای به دنبال کردن کمدی نشان نمی‌دهد، و پندها و اندرزه‌های اخلاقی پایان کمدی تأثیر آن را از بین می‌برد. در کمدی‌هایی همین که شخصیت‌های منفی‌اش متوجه خطای خود می‌شوند، انگیزه چشم دیدن آن‌ها را نداشته باشد، بی‌درنگ و با عجله اصلاحشان را شش می‌کند، بدون آن‌که دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار باشد. به نظر می‌رسد گولدونی بیش از اندازه‌ی لازم فریفته‌ی اخلاقیات شده، که او را برمی‌انگیزد گاهی تحت تأثیر این فریفتگی علیه حقایق هنری عصیان کند. با این حال در نمایشنامه‌های خوش‌بوغ و زیور که خاصی قهرمانش را در مسیر اصلاح قرار می‌دهد. یکی از نمونه‌های این نوع ویرجی اصلاح شوالیه از عیب نفرت از زنان در کمدی مهمان‌خانه‌چی است.

گولدونی هنجارهای اخلاقی را نه فقط مرد قهرمان اصلی‌اش، بلکه نزد اغلب شخصیت‌هایش تغییر می‌دهد، اگر نه می‌توانست کمدی‌اش را بر شخصیت‌های بسیار بنیان نهد. در مهمان‌خانه‌چی با دو نمونه‌ی مثبت شخصیت طراحی شده (میراندولینا و شوالیه) و دو طرح اولیه‌ی هنوز پخته نشده (سلاوی دقیقاً طرح‌ریزی شده (مارکز و کنت) روبه‌رو هستیم. در ارباب نیز به مجموعه‌ای کامل‌تر (مارکز فلوریندو، بئاتریچه، رزاوورا، ناردو) برمی‌خوریم.

پرداخت بیشتر شخصیت‌ها در کمدی‌های گولدونی تابع ویژگی‌های فرمالی درام‌نویسی اوست. کمدی‌های گولدونی معمولی و بدون هیچ تدارکی شروع می‌شوند. در مهمان‌خانه‌چی همین که پرده بالا می‌رود مارکز به کنت می‌گوید «بین من و شما به فرق‌هایی هست!» معرفی در یک لحظه روی می‌دهد، دقیقاً

همان‌طور که در زندگی واقعی اتفاق می‌افتد. قبل از هر چیز متوجه تفاوت این معرفی با معرفی‌هایی که در نمایش‌های دیگر دیده‌ایم، می‌شویم و به‌نظرمان می‌آید که این شخصیت‌ها را قبلاً می‌شناخته‌ایم. گولدونی قهرمانش را به تدریج معرفی نمی‌کند، بلکه فوراً او را به تماشاگرش می‌شناساند. اولین تأثیری که با این معرفی‌ها بر مخاطب گذاشته شده با حرکت‌های بعدی نمایش‌نامه تثبیت می‌شود. روشن است که این شناخت کامل‌تر می‌شود، ولی گولدونی هرگز به فریب دست نمی‌یازد و سعی نمی‌کند به خاطر جذابیت و سرگرم‌کنندگی انترتینگ به طرح معما بپردازد. با این پیچیدگی‌های غیر ضروری مخاطب را گیج و مسحور کند. شخصیت را فوراً در ابتدای نمایش معرفی می‌کند تا بین شخصیت‌های خلق شده زود رابطه برقرار شود. گولدونی بدون ترس همه‌ی کسارت‌هایش را روی میز می‌گذارد. دوست دارد تماشاگر را با نشان دادن تدریجی آن‌ها آشفته و گمراه کند. ظاهراً این امر به منوچ تفکر او سرچشمه می‌گیرد. گولدونی با انتزاع، معما و ابداع روش‌های فریب‌دهنده باگانه است.

او بیش از هر شخصیت یا شخص سوخی‌ها و طنزهای زندگی بها می‌دهد. استعداد خیال‌پردازی او با تغییر صورت دادن، تجسم بخشیدن و روایت گفتاری و نمایشی بروز می‌کند. به‌همین دلیل است که در کمدهای او با توصیف دقیق مکان و اشیای صحنه روبه‌رو هستیم. گولدونی می‌تواند برای صحنه و مکانی که قهرمان‌ها بخش عمده‌ای از زندگی‌شان را در آن می‌گذرانند، گاهی بیشتر از آنچه قهرمان‌ها می‌توانند درباره‌ی خودشان بگویند، حرف بزند.

به‌نظر می‌رسد پایان کمدهای گولدونی متأثر از ویژگی‌های فنی او است. گولدونی دوست دارد همه‌ی شخصیت‌های نمایش را در صحنه نمایش بگذارد. او به نشان دادن گروهی از شخصیت‌های مختلف بیشتر از نمایش جداگانه‌ی یک شخصیت قوی بها می‌دهد. در کمدهای گولدونی شخصیت‌ها تمایلی به فردگرایی ندارند. رابطه‌ی اجتماعی برای آن‌ها مهم‌تر از ویژگی‌های فردی است. گولدونی دسته‌ای از چنین شخصیت‌هایی را برمی‌گزیند و آن‌ها را

پشت پرده گرد هم می‌آورد و مانند دسته‌گلی به تماشاگر تقدیم می‌کند. اغراق در مضحک‌نمایی یکی از اصول غریب در آثار گولدونی است که تصور نمی‌رود هم‌خوانی چندانی با نظام کمدی او داشته باشد. برای مثال سعی می‌کند شخصیت‌هایش را مضحک (کاریکاتوری) کند، ولی شخصیت مضحک او ابداً مولیری نیست. گویا این اصل را از مضحکه‌های خشن کمدی دل‌آرته به ارث برده است. گولدونی اگرچه کمر همت به نابودی کمدی دل‌آرته بست، ولی سعی عناصر آن را از بین نبرد؛ مسأله فقط این نیست که تعدادی از ماسک‌ها (پانالونه، سر پیتلا، آرلکینو) را نگه داشت و در حد تیپ‌های آن دوره به کمدی پرداخت داد، بلکه در کمدی‌های منشور خود به بازیگرانش فرصتی برای بداهه‌پردازی داد. گولدونی کمدی دل‌آرته را از بین برد، ولی روانی فارغ از قید آن را در آثار خود حفظ کرد. تاثیر گولدونی فقط پیش از ام‌نویسی ایتالیا مؤثر نبود، بلکه بر کل ادبیات ایتالیا تأثیر گذاشت. جرات و جسارت گراندهی ادبیات ایتالیا بی‌شک ریشه در اصلاحات گولدونی دارد.

منابع:

- Flora, Francesco, *Storia della letteratura italiana*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1958.
- Farrell, John & Paolo Puppa (eds.), *A History of Italian Theatre*, Cambridge University Press, 2006.
- Hackett, Richard, *History of Italy*. Lec Library: Brigham Young University, 1979.
- Moggiolano, Attilio, *Saggi Goldoniani*, Venezia-Roma, 1959.
- Rukavishnikov, B. G., *Italianskaia Literatura XVIII Veka*, Izd-vo LGU, Moscow, 1966.
- http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni