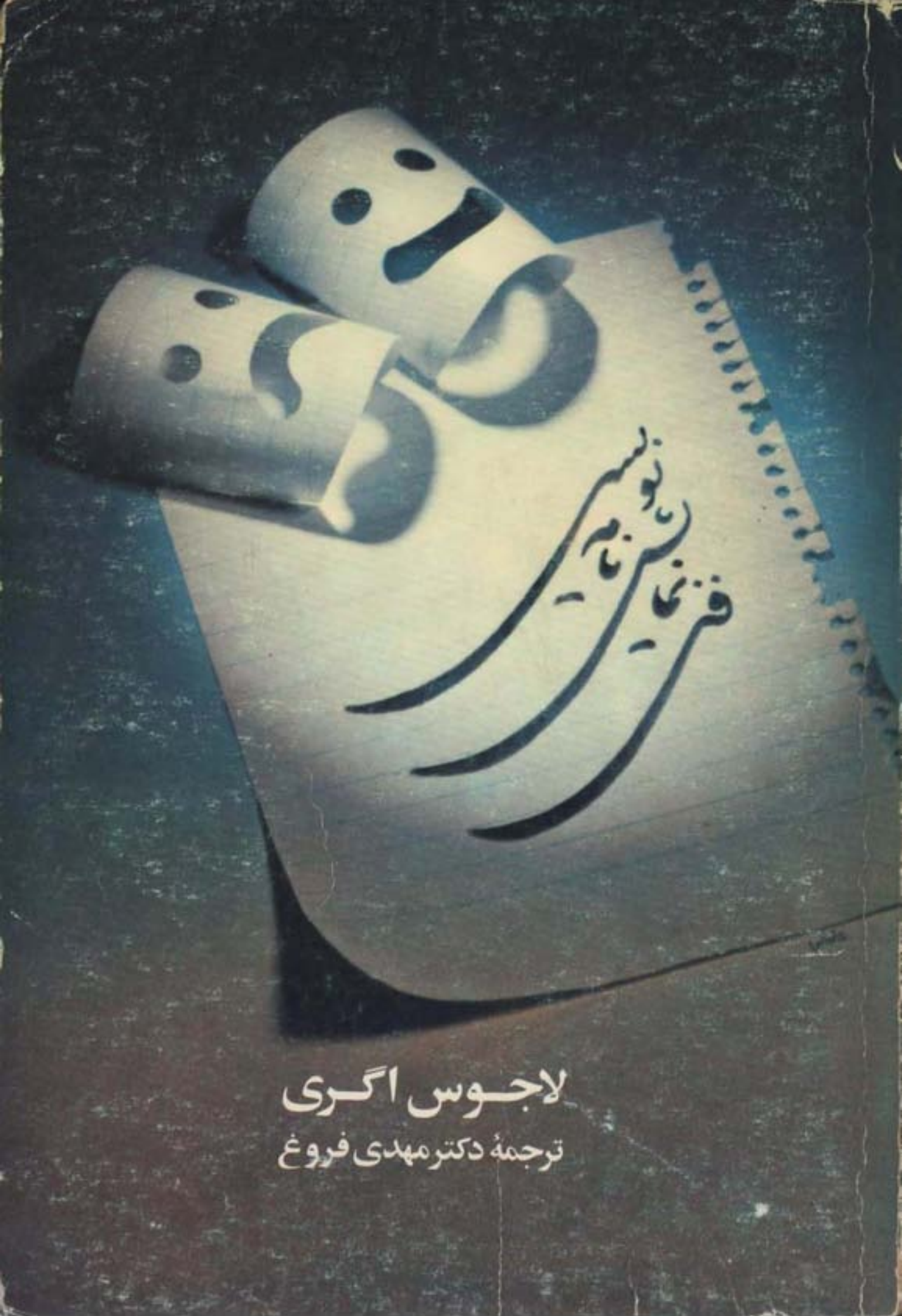

فرق بین

لاجوس اگری
ترجمه دکتر مهدی فروغ

فن‌نمایشنامه‌نویسی

لاjos اگری

ترجمه دکتر مهدی فروغ

انتشارات نگاه

۱۳۶۴

انتشارات نگاه - تهران خیابان انقلاب - فروردین تلفن ۶۲۸۹۷۱

فن نمایشنامه نویسی

لوشنه: لاجوس اگری

ترجمه: دکتر مهدی فروغ

۴۰۰ صفحه - ۷۰۰ ریال

چاپ دوم ۱۳۶۴ (چاپ اول نگاه)

چاپخانه هما

تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه

پیش‌گفتار

برای ما ایرانیان که از اصول و فنون تئاتر و درام نویسی متأسفانه بی‌خبر مانده‌ایم این کتاب بمقیده مترجم فایده بسیار دارد. زیرا مصنف موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داده و از این رو نه تنها برای نویسندگان بلکه برای عموم مردم سودمند می‌باشد. وقتی ما بنکات فنی آثار ادبی و بمشکلات کار نویسندگان آگاه می‌شویم از نوشته آنها بهتر و بیشتر لذت خواهیم برد.

نکات فنی که در این کتاب راجع بآن بحث شده فقط مربوط به نمایشنامه نویسی نیست بلکه در داستان نویسی و افسانه سرائی و داستان فیلم و انواع مختلف نویسندگی نیز مفید است. بحث و تحقیق در این موضوع در زبان فارسی بی‌سابقه می‌باشد و لذا این کتاب، که درین کتابهای خارجی نیز، در نوع خود کم‌نظیر است (و ما آنرا از بین هشت کتاب ممتاز دیگر برگزیده‌ایم) میتواند درازد یاد ذوق و قوه ادراک و تشخیص خواننده تأثیر فراوان داشته باشد. پس از خواندن این کتاب شما دیگر از دیدن فیلم‌های مبتذل بازاری یا نمایشنامه های خودمانی لذت نخواهید برد و سعی خواهید کرد توجه خود را روی خصال و صفات ذاتی یا اکتسابی قهرمانان حوادث که از پیچیده‌ترین نکات هر اثر دراماتیک است و علل روانی و معنوی بروز حوادث متمرکز سازید. این کتاب طریقه انتقاد صحیح کردن را ب شما می‌آموزد و علل ملال آور بودن فلان نمایش یا فلان فیلم را تا حدی ب شما نشان می‌دهد.

در پایان کتاب خلاصه داستان چند نمایشنامه را که بصورت دیالکتیک تجزیه و تحلیل شده است ملاحظه خواهید کرد و از مطالعه آن، طریقه بحث و استدلال درباره يك اثر دراماتيك را درمی یابید. نه تنها نمایشنامه های مدرن بلکه آثار بزرگ کلاسیک یونانی و سایر کشور های اروپا نیز در این کتاب مورد بحث واقع شده است. ضمناً متذکر میشویم که چند نمایشنامه از اهم آثاری که در این کتاب بعنوان نمونه و مثال ذکر شده توسط همین مترجم بفارسی در آمده و آماده چاپ میباشد و امیدواریم بتدریج در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

مصالح کار نمایشنامه نویس یعنی «موضوع» و «شخص بازی» و «کشمکش» در این کتاب تجزیه و تحلیل شده است. بدیهی است اگر معمار یا مهندسی بفشار و قدرت و وزن مصالح بنّائی آشنا نباشد بنّائی که میسازد اطمینان بخش نخواهد بود. نویسندگان نیز بدون توجه باین عوامل و داشتن احاطه و بصیرت کامل بتمام خصوصیات اخلاقی و اجتماعی و روانی شخص بازی نمیتواند اثر شایسته ای بوجود بیاورد و خواننده نیز با توجه باین نکات است که بسهولت میتواند ارزش هر اثر ادبی را دریابد.

این کتاب ادعای کسانی را که بنای هر اثر ادبی و هنری را منوط بداشتن غریزه تنها میدانند و متأسفانه تعداد آنها در کشور ما زیاد است استادانه رد میکند و نشان میدهد که بدون داشتن اطلاع کامل از رموز و اصول نویسندگی و احاطه کافی بمسائل اجتماعی و روانی هیچ مرد باذوقی نابغه نخواهد شد.

مترجم امیدوار است که این کتاب طریق بحث و استدلال صحیح را در باره ادبیات و هنر دراماتیک ببخوانان باذوق نشان دهد و اصول و قواعد نمایشنامه نویسی و داستان سرایی را بآنها بیاموزد.

این کتاب بصورت درس سر کلاس نوشته شده است و مترجم نیز سعی کرده است که همین رویه را در تلفیق کلمات و عبارات مراعات کند.

نظر باینکه بحث دربارهٔ درام نویسی در ایران بی سابقه است ضمن ترجمه با کلماتی که معادل آنها در زبان فارسی موجود نیست یا اگر هست بمعنای اعم بکار میرود و جنبهٔ خاصی ندارد برخورد کردیم که ناچار برای آنها معادلی وضع شد و برای آشنائی ذهن خواننده هم این کلمات را در آخر کتاب نقل میکنیم و از خوانندگان تقاضا داریم که اگر معادل بهتری برای این واژه ها بنظرشان رسید مترجم را لطفاً مستحضر فرمایند تا در چاپهای بعد اصلاح شود .

۱۵ اسفندماه ۱۳۳۵

دکتر مهدی فروغ

دیباچه مصنف

اهمیت شهرت طلبی

در روزگاران پیشین حادثه هولناکی در یکی از معبد های یونان رخ داد .
توضیح آنکه شی زادوش^۱ (زنوس) بت بزرگ یونانیان بصورت زشتی خرد و معرض
بی حرمتی واقع شد .

غلغله و غوغای عجیبی بین مردم آن دیار برخاست . همه از خشم و انتقام خدایان
دریم و هراس بودند .

جارجیان در کوچه و بازار میگشتند و به جرم اخطار میکردند که بدون تأمل
خود را بکدخدایان و ریش سفیدان قوم معرفی کند تا او را بکیفر عمل زشتش برسانند .
بدیهی است محکوم نمیخواست خود را تسلیم سازد . و از آن بدتر هفته بعد
بت دیگری از ارباب انواع شکسته شد .

مردم می پنداشتند که لابد دیوانه ای زنجیر گسسته و از بند گریخته است .
نکهبانان بیشتری بکار مراقبت معبد گماشتند . عاقبت کوشش آنها ب نتیجه رسید و
خاطی گرفتار شد . از او پرسیدند :

«میدانی سر نوشت تو چیست ؟»

لبخند زنان جواب داد : «آری، مرگ !»

«از مرگ نمی ترسی ؟»

چرا میترسم .

« پس چرا گناهی را که میدانستی کیفرش مرگ است مرتکب شدی؟ »
آن مرد آب دهان خود را بسختی فرو برد و گفت :

« من شهرت و اعتباری ندارم . هرگز معتبر و سرشناس نبوده‌ام . کاری نکرده‌ام
که بآن برخورد بیالم و میدانم که در آینده نیز کاری از من ساخته نیست . میخواستم
کاری کنم که مردم بمن توجه کنند و مرا همیشه بیاد بیاورند .
پس از چند دقیقه مکث سخن را ادامه داد و گفت : « تنها آن کسانی میمیرند
که فراموش میشوند و من فکر میکنم که جان در راه جاویدان ماندن بها و ارزشی
ندارد . »

بلی آرزوی همه ما اینست که معرض توجه مردم و مشهور و معتبر باشیم .
میخواهیم کاری انجام دهیم که مردم با تعجب بگویند : « چه مرد فوق العاده ایست؟ »
اگر نتوانیم کار مفیدی انجام دهیم یا چیز زیبایی بوجود بیاوریم ... در صدد
ایجاد زشتی و پلیدی برمی آئیم .

آن عجزه فروتن را ببینید که همیشه پشت سر همه و لنگاری میکند و سوء
ظن و نفاق و کینه را در دل مردم برمی انگیزد . چرا این کار میکند ؟ برای اینکه مردم
او را مهم بشناسند . و اگر بداند که با لنگاری و دروغ بمقصود خود میرسد از دروغ
گفتن و لنگاری کردن هرگز خودداری نخواهد کرد .

شهرت طلبی از لوازم زندگی ماست . همه ما ، همیشه ، علاقمندیم که معرض
توجه باشیم . کسی که از تصور مردم درباره خود مظنون است و کسی که متمایل به
گوشه گیری و انزواست هر دو میخواهند باین وسیله خود را در معرض توجه مردم قرار دهند .
اگر عدم پیشرفت و شکست خوردن در کار در مردم ایجاد تأسف و ترحم کند آرزوی همه
ما این خواهد بود که در کار خود شکست بخوریم .

چرا فلان مرد همیشه زنان خیابان را دنبال میکند ؟ او که مرد نان آور و پدر
خوب و حتی شوهر مهربانی است چرا باین کار تن در میدهد ؟ لابد نقصی در زندگی

او موجود است . بقدر کافی خود را مهم نمی‌بیند . خانواده و دوستانش برای او اهمیتی قائل نیستند . شب و روز سرگرم کار خود است و کسی باو توجه و اعتنائی ندارد . از این جهت هر بار که زنی را بدام میکشد خود را مظفر و منصور می‌یابد و در خود احساس قدرت و اهمیت میکند و چنین می‌پندارد که کاری انجام داده است . علاقهٔ انجام کارهای مهم در این جوان بشکار جنس لطیف تبدیل شده است .

مادر از زائیدن کودک احساس آفریدن در خود میکند و بقاء و دوام خود را در وجود طفل خود می‌بیند . شاید این دلیل دیگری باشد باینکه زنهای بچه‌دار کمتر در صدد جلب کردن جنس مرد هستند .

بزرگترین رنج و درد مادر موقعی است که حس کند فرزندش بخاطر علاقه‌ای که باو دارد غم و اندوه خود را از او پنهان میدارد . تصور میکند که فرزندش او را بی‌اهمیت میداند .

قدرت خلق کردن و آفریدن بدون استثناء در همه موجود است . باید بهر کس فرصت داده شود که افکار و نیات خود را آشکار سازد . اگر بالزاک^۱ و موپسان^۲ و او هنری^۳ خواندن و نوشتن را فرا نگرفته بودند شاید بجای اینکه نویسندگان بزرگی بشوند دغلبازان و دروغ زنان خطرناکی از آب در می‌آمدند .

هر موجودی نیازمند است که قوهٔ خلاقهٔ خود را بصورتی بکار بیندازد . شاید شما می‌ترسید از اینکه نداشتن تحصیلات عالی مانع توفیق شما در انجام کارهای بزرگ بشود . این فکر را از خود دور کنید . نویسندگان بزرگی چون شکسپیر و ایسن^۴ و ژرژ برناردشاو^۵ هیچکدام دانشکاه و دانشکده ندیده اند . پس تترسید و افکار و عقاید خود را بنویسید .

حتی اگر شما نابغه نباشید و آثار شما هم شاهکار نباشد از زندگی بهتر و بیشتر لذت خواهید برد .

اگر بنوشتن ذوق و شوقی ندارید ممکن است موسیقی و رقص یاد بگیرید و

۱- Balzac

۲- De Maupassant

۳- O. Henry

۴- Ibsen

۵- George Bernard Shaw

خاطر دوستان خود را بدیدن یا شنیدن آن شاد سازید .
بلی ما همه میل داریم بما توجه شود ، علاقه داریم مارا یاد داشته باشند .
میخواهیم بما اهمیت داده شود میخواهیم بانسان دادن کفایت و بیان فکر و عقیده خود
تا حدی اهمیت وجود خود را ظاهر سازیم .
آنچه فرا میگیرید بعید نیست که از لحاظ تجاری برای شما بی صرفه باشد ولی
اطلاع و اجتهاد شما در هنر برای شما لذت بخش خواهد بود . درزندگی مجرب میشوید
و از بدی و زشتی احتراز می کنید و همین اندازه توفیق برای شما کفایت میکند .
بنابراین . شهوت شما باینکه مهم و مورد توجه باشید باین وسیله بی ضرر و بی
خطر میشود .

بخش اول

موضوع^۱

مردی در کارگاه خود نشسته است و برای اختراعی باچرخ و فنربازی میکند. از او میپرسید: «چه میسازی؟ و از آنچه میسازی چه کاری برمی آید؟» آن مرد مثل کسی که بخواهد رازی را با شما در میان بگذارد سر خود را بلند میکند و میگوید: «راستش را بخواهی خود من هم نمیدانم.»

مرد دیگری در خیابان با شتاب از کنار شما میگذرد. جلو میروید و سؤال میکنید: «کجا میروی؟» شتاب و نفس زنان جواب میدهد: «چه میدانم، راه خود را در پیش گرفته ام و میروم.»

نتیجه ای که از این دو برخورد بر من و شما و سایر مردم جهان حاصل میشود اینست که در مشاعر این دو نفر مختصر اختلالی پدید آمده است.

از هر اختراع معقول، مقصود و منظوری و از هر اقدام کوچک، هدف و نتیجه ای باید انتظار داشت.

ولی مایه تعجب است که این نکته ساده و ضروری آنطور که باید و شاید در عالم نمایش و تماشاخانه مؤثر و مورد توجه نبوده است. مقدار کاغذی را که برای توضیح این مطلب تاکنون مصرف شده اگر سر هم کنیم بفرسنگها میرسد. ولی همه بی هدف و بدون مقصود بوده است. هیجان و حرارت زیاد است و نشستن و برخاستن فراوان اما کوئی هیچکس هدف خود را نمیشناسد و نمیداند بکجا میرود.

برای هر کار هدف و دلیلی و در هر دقیقه از زندگی قصد و غرضی موجود است

خواه ما متوجه آن باشیم خواه نباشیم . درك هدف و مقصود در مورد بعضی از امور مثل نفس کشیدن سهل و ساده و در موارد دیگر مانند تصمیمات پرهیجان حیاتی پیچیده و مبهم می باشد ولی بهر حال همیشه وجود دارد .

شاید ما بتوانیم مقصود خود یا دیگران را در هر کار كوچك تشخیص دهیم ولی این مسئله ناقض این حقیقت نیست که برای هر کار، هر چند هم که خرد و كوچك باشد حتماً قصد و نیتی هست . مثلاً ما اراده میکنیم از يك گوشه اطاق بگوشه دیگر برویم . چهارپایه ای که سر راه است و ما آنرا ندیده ایم مانع عبور ما میشود ولی قصد و اراده ما برای رفتن بگوشه دیگر اطاق البته موجود بوده است .

اراده و مقصود مادر هر ثانیه از زندگی ، مقصود و اراده ما را در دقیقه ، و مقصود و منظور ما در هر دقیقه ، خواسته و هدف ما را در ساعت و به این ترتیب مقصود کلی ما را در روز تشکیل میدهد . بنابراین ملاحظه میشود که برای زندگی هر فرد مقصود و هدفی وجود دارد .

در فرهنگ انگلیسی وبستر^۱ مینویسد :

«موضوع»^۲ یعنی آنچه که پیش از اقدام بکار فرض و آزمایش بشود و پایه بحث و استدلال قرار گیرد؛ قراری که مشهود و امید نتیجه دادش مسلم باشد .

در موارد دیگر مخصوصاً ضمن بحث درباره هنر نمایش واژه های دیگری بجای این کلمه بکار میرود . از این قرار : مفهوم^۳؛ منظور^۴؛ فکر اصلی^۵؛ فکر اساسی^۶؛ هدف^۷ قصد^۸؛ نیروی محرك^۹؛ مطلب^{۱۰}؛ نقشه^{۱۱}؛ خلاصه داستان^{۱۲}؛ مبنای تأثر^{۱۳}.

علت اینکه ما کلمه موضوع را انتخاب کردیم اینست که این کلمه تمام کیفیات و مفاهیمی را که در کلمات مترادف با آن موجود است شامل میشود و کمتر از کلمات دیگر هم تولید اشتباه میکند.

فردیناند برونوتی^{۱۴}یر^{۱۴} کلمه ای را بکار برده که ترجمه آن هدف است .

۱- Webster ۲- Premise ۳- Theme ۴- Thesis ۵- Root Idia

۶- Central Idia ۷- Goal ۸- Aim ۹- Driving Force

۱۰- Subject ۱۱- Plan ۱۲- Plot ۱۳- Basic Emotion

۱۴- Ferdinand Brunetiere

جان‌ها دارد لاسون^۱ میگوید: «نخستین اقدام، پیدا کردن فکر اصلی^۲ است.» این نویسندگان «فکر اصلی» را بجای «موضوع» بکار برده است. پرفسور براندرماتئوز^۳ مینویسد: «هر نمایشنامه باید مفهوم^۴ بخصوص داشته باشد. مقصودش از کلمه «مفهوم» همان «موضوع» میباشد. پرفسور جرج پی‌یرس بیکر^۵ از دوامی کوچک^۶ نقل قول میکند و میگوید: «راه خود را نمیتوانید انتخاب کنید مگر وقتی بدانید کجا میرود.» بدیهی است «هدف» راه را به‌امتحان میدهد.

مقصود کسانی که نامشان ذکر شد اینست که شما برای نمایشنامه‌ای که مینویسید باید هدف و موضوعی در نظر بگیرید. یائید چند نمایشنامه‌ها را انتخاب کنیم و موضوع هر یک را مورد مطالعه قرار دهیم.

رومیو و ژولیت^۷

این نمایشنامه با جنگ و اختلاف شدید بین دو خانواده کاپولت^۸ و موتاکیو^۹ آغاز میشود. در خاندان موتاکیو پسر است بنام رومیو و در خانواده کاپولت دختری است موسوم به ژولیت. عشق و علاقه بین این دو جوان بحدی شدید است که اختلاف قدیمی بین دو خانواده خود را هم فراموش کرده‌اند. پدر و مادر ژولیت دختر خود را وادار ساخته‌اند که با کنت پاریس^{۱۰} ازدواج کند و چون اینکار مخالف میل ژولیت است برای چاره جوئی براهب نیک نهادی پناه میبرد تا در این مشکل از او طلب یاری کند. راهب با ویاذ میدهد که داروئی قوی برای خواب بدست بیاورد. شب پیش از عروسی آنرا بخورد. در اثر خوردن آن دارو چنان بخواب میرود که تا چهل و دو ساعت همه او را مرده میپندارند. همین کار سبب میشود که ماجرای جافراشی برای این دو عاشق دلداده پیش آید. رومیو، از همه جا بیخبر وقتی شایعه مرگ معشوق

۱- John Howard Lawson ۲- Root Idia*

۳- Professor Brander Mathews ۴- Theme

۵- Professor George Pierce Baker ۶- Dumas the younger

۷- Romeo and Juliet ۸- Capulets ۹- Montagues

۱۰- Count Paris

را میشوند بجایگاه او میشتابد و چون او را مرده می بندارد زهر میخورد و در کنار دلداری جان میسپارد. هنگامی که ژولیت از خواب بیدار میشود و جسد بی جان رومبورا پهلوی خود مییابد او نیز جان خود را فدا میکند و بدلداری ملحق میگردد. معلوم است که این نمایشنامه روی مسئله عشق دور میزند. ولی عشق انواع و اقسام دارد. شدت این عشق از اینجا معلوم است که این دو دلداده نه تنها برخلاف مراسم و تمایلات خانواده خود بهم نزدیک شده اند بلکه جان شیرین خود را نیز در این راه فدا میکنند بامید اینکه در عالم ارواح بوحال یکدیگر نائل شوند. بنا بر این موضوع و هدف این نمایشنامه آنطور که ما استنباط میکنیم اینست: «عاشق حقیقی از مرگ هم بیم و هراس ندارد».

شاه‌لی‌یر

شاه‌لی‌یر در نتیجه اطمینان و اعتماد بی‌موردی که بدو دختر بزرگش دارد زمام امور را از دست میدهد و قدرت و اختیار از او سلب میگردد و خوار و خفیف و دلشکسته جهان را بدرود میگوید. لی‌یر بدو دختر بزرگش اعتماد فراوان دارد. چابلو سیبا و زبان بازهای آنها را باور میکند و آنچه میگویند حمل بر صداقت و پاکی طینت آنها میکند. بهمین جهت بطرز وخیمی جان میسپارد. بنا بر آنچه گفته شد چنین میتوان نتیجه گرفت که هدف و موضوع این نمایشنامه اینست: «ایمان جاهلانه انسان را به لاکت و نیستی سوق میدهد».

منکب

منکب و زنش که برای رسیدن بجای و مقام از هیچ شقاوت و تعدی خود داری ندارند تصمیم میگیرند پادشاه دنکال را که بخانه ایشان به مهمانی آمده است بقتل برسانند. منکب که از بانیکو بیستاک است پس از انجام این جنایت برای اینکه در مقام خود مستقر شود چندین نفر آدم کش را اجیر میکند تا بانیکو را نیز هلاک کنند. سپس خود را مجبور میکنند که برای حفظ مقامی که در سایه قتل و آدم کشی بدست

آورده است جنایات دیگری مرتکب شود. عاقبت اعیان و ارکان مملکت از ظلم و ستمش بجان می آیند و شورش میکنند و او را با همان شمشیری که در سایه آن بجاء و مقام رسیده معدوم میسازند. زنش نیز که شریک جرمهای او بوده از ترس جان میسپارد.

آیا موضوع این نمایشنامه چیست؟ نخست باید نیروی محرك آنرا تشخیص داد. بدون تردید باید گفت که نیروی محرك آن جاه طلبی است ولی چه نوع جاه طلبی؟ جاه طلبی توأم با شقاوت زیرا با قتل و خونریزی همراه است. سقوط مکبث از همان آغاز کار و طرز رسیدنش بمقامات نزرک معلوم است. بنا براین هدف و موضوع نمایشنامه مکبث را میتوان اینطور تشخیص داد: «جاه طلبی توأم با شقاوت شخص را نابود میکند».

اتللو^۱

اتللو دستمال زنش دزد مونا^۲ را در منزل کاسیو^۳ مییابد. این دستمال را ای آگو^۴ برای تحريك سوء ظن اتللو در خانه کاسیو انداخته است. در نتیجه اتللو زنش را میکشد و خود را نیز بضرب خنجر از پا در می آورد.

نیروی محرك در این نمایشنامه حسد است. لازم نیست ما بدانیم که حسد چگونه در این دیو سبز چشم تحريك شده و چگونه او را وادار باین جنایت کرده است. نکته مهم و مسلم اینست که در این نمایشنامه نیروی محرك حسد میباشد. و چون اتللو دزد مونا و خودش هر دو را نابود میکند موضوع نمایشنامه اینست: «آدم حسود خود و شخص مورد علاقه خود را نابود میسازد».

گوستز^۵ (اشباح) اثر ایبسن^۶

موضوع این نمایشنامه بحث در باره اصل وراثت است. این نمایشنامه در حقیقت تفسیر آیه ایست در انجیل که میگوید: «گناه پدران بکردن پسران می افتد». هر کلمه ای که بیان میشود و هر حرکتی که صورت میگیرد و هر کوشش و تلاشی که

۱- Othello ۲- Desdemona ۳- Cassio ۴- Iago

۵- Ghosts ۶- Ibsen

درنمایشنامه بعمل می آید برای تفسیر همین مطلب است .

بن بست ۱ اثر سیدنی کینگزلی^۲

مصنف این نمایشنامه ظاهراً میخواهد ثابت کند که « تنگدستی شخص را بجاییت وادار میسازد » و از عهده اثبات منظور خود بخوبی برآمده است .

اکسکرسن ۳ (گردش) اثر ویکتور وولفسن^۴

چند نفر در کشتی مشغول گردش در دریا هستند و بکمک ناو خدا میخواهند خود را از عالم وجود و دنیای واقع بیرون ببرند . ولی با کمال تأسف می بینند که انجام این آرزو میسر نیست و رؤیای شیرین آنها برای فرار از دنیای واقعی ، در اثر وجود یک سلسله حقایق حیات عملی نمیباشد . بنابراین هدف و موضوع این نمایشنامه اینست : « بیم و هراس از دنیای واقعی موجب نومیدی شخص است » .

جونووی کاک^۵ اثر سین اکیچی^۶

ناو خدا بویل^۷ که مرد بی دست و پاوی تدبیر و شرابخواری است اطلاع مییابد که یکی از بستگان ثروتمندش از جهان رفته و پول فراوانی برای او بارت گذاشته است که بزودی بوی پرداخته خواهدشد . بویل و زنش جونو خود را برای یک زندگی راحت و فارغ از زحمت آماده میکنند و بامید رسیدن آن مرده ریگ از همسایگان خود مبالغی بوام میگیرند و اسباب و اثاث پرزور و زیور میخرند . بویل پول هنگفتی صرف شرابخواری و عیاشی میکند . ولی بعد معلوم میشود که کلمات و عبارات وصیتنامه مرد متوفی مخدوش است و وارث قطعی آن اموال مسلم نیست . طلبکاران بر آشفته و خشمناک بسر آنها میریزند و اموال آنها را بتاراج میبرند . بدبختی بدنبال بدبختی برای این زن و شوهر میرسد . دختر بویل که فریب جوانی را خورده و گمراه شده در شرف زاییدن است . پسرشان هم کشته میشود . عاقبت زن و دختری او را ترك میگویند و برای بویل چیزی جز خود و شکمش باقی نمیماند . پس موضوع و هدف این نمایشنامه اینست : « بی تدبیری و بی کفایتی شخص را بفلاکت میکشاند » .

۱- Dead End ۲- Sidney Kinsley ۳- Excursion ۴- Victor Wolfson

۵- Iuno and the Paycock ۶- Sean O'casey ۷- Captain Boyle

سایه و ذات ۱ اثر پول وین سنت کارول ۲

تماس اسکریت^۳ کشیشی است در محله کوچکی از یکی از شهرهای ایرلند. کلفتی دارد بنام بریجت^۴ که مدعی است حضرت بریجت مقدس^۵ امام و پیشوای خود را در عالم خواب دیده است. ولی کشیش بتصور اینکه آن زن مجنون است ادعای او را واهی و بوج میپندارد و میکوشد که او را برای استراحت بنقاط دور دست بمرخصی بفرستد. بعلاوه درخواستی را که بنا بر گفته آن زن، حضرت بریجت مقدس از او کرده است رد میکند. از قضا روزی او باش و اراذل شهر بر رئیس مدرسه آن محل حمله میکنند. کلفت مزبور برای نجات رئیس مدرسه بفر که داخل میگردد و ضمن دعوا وزد و خورد کشته میشود و کشیش مغرور در مقابل ایمان و عقیده پاک و صادقانه آن دختر سر تعظیم و احترام فرود می آورد. پس هدف و موضوع آن نمایشنامه میشود: «ایمان استوار بر غرور ظفر مییابد.»

ما مطمئناً نمیدانیم که مصنف جونو و پی کاک هنگام نوشتن این نمایشنامه همین هدف و موضوعی را که ما فکر میکنیم در نظر داشته است یا خیر. موضوعی که ما برای این نمایشنامه تعیین کردیم اینست: «بی تدبیری و بی کفایتی شخص را بفلاکت میکشاند.» این موضوع و همچنین متن و مفهوم داستان نمایش با مرگ پسر ارتباط ندارد. سین او کیسی مهارت فراوانی در توجیه و توصیف اشخاص بازی دارد ولی پرده دوم این نمایشنامه ساکت و بی حرکت میباشد. علتش اینست که در ابتدای داستان عقیده و نظر مصنف مبهم و نامعلوم است. باین جهت نتوانسته است آنرا بصورت يك شاهکار بزرگ در آورد.

نمایشنامه «سایه و ذات» نیز دو موضوع دارد. در دو پرده اول و سه چهارم پرده آخر موضوع آن اینست: «هوش و ذکاوت ضد خرافات است.» ولی در پایان داستان این هوش و ذکاوت بدون مقدمه به ایمان و عقیده، و خرافت بفرور تبدیل میشود. کشیش یعنی کسی که تمام داستان نمایش دور او میچرخد مثل اشخاص دمدمی و بوقلمون.

۱- Shadow and Substance ۲- Paul Vincent Carrol

۳- Thomas Skeritt ۴- Bridget ۵- Saint Bridget

صفت مدام تغییر رویه میدهد. پس میتوان گفت که نمایشنامه «سایه و ذات» درهم و گیج کننده است.

هر نمایشنامه خوب باید دارای يك «موضوع» مشخص باشد. البته ممکن است موضوع هر نمایشنامه را با انواع مختلف تعبیر کرد ولی بمحضی که عبارت و جمله آن معلوم گردید همان رشته فکر باید دنبال شود.

نمایشنامه نویس معمولاً یا فکری بنظرش میرسد یا با يك وضع غیرعادی برخورد میکند که توجهش بآن جلب میشود و تصمیم میگیرد نمایشنامه ای درباره آن بنویسد. ولی باید دید آیا این فکر یا این وضع غیرعادی برای نوشتن يك نمایشنامه کافی است یا خیر. جواب ما باین سؤال منفی است. ولی ما میدانیم که از بین یک هزار نویسنده نهصد و نود و نه نفرشان بهمین ترتیب شروع بکار میکنند.

هیچ فکر و عقیده یا پیش آمدی را نمیتوان برای نوشتن يك نمایشنامه مناسب و کافی دانست مگر وقتی که موضوع مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.

اگر موضوع مشخصی در نظر نداشته باشید شاید بتوانید بقدرت قریحه سرشار و قلم شیوای خود آن فکر یا آن پیش آمد را با عبارات بغزیر و روانید و آنرا حكا و اصلاح کنید و مفصل سازید و حتی حادثه و فکر دیگری بآن یفزائید. ولی مادامیکه موضوع اثر شما معلوم نباشد آن اثر ناقص و نارسا خواهد بود. چون وقتی هدف معلوم نبود شما نمیدانید در کدام جهت باید پیش بروید و مثل ماهی که در گل و لای غوطه میخورد شما هم برای یافتن حوادث و پیوستن آنها بیکدیگر بخود شکنجه میدهید و عاقبت هم يك اثر کامل و کافی بوجود نخواهید آورد. پس ابتدا باید موضوع و هدف نمایشنامه را تعیین کرد. موضوعی که بکر است و بدون انحراف شمارا بسمت هدفی که نمایشنامه اقتضاء دارد هدایت کند.

موزز ماله وینسکی^۱ در کتاب خود بنام «فن نمایشنامه نویسی»^۲ میگوید:

«بایه های اصلی زندگی بر روی احساسات با عوامل آن قرار دارد. پس احساسات یعنی زندگی و زندگی یعنی احساسات. بنابراین احساسات یعنی درام و درام یعنی احساسات.»

البته هیچکس تا کنون نتوانسته و نخواهد توانست تنها روی احساسات يك نمايشنامه خوب و كامل بنويسد مگر اينكه متوجه باشد كه چه نیرو و قوه محرکي اين احساسات را بحرکت و هيجان درمی آورد . بدیهی است احساسات از جمله لوازم حتمی و ضروری يك نمايشنامه است .

آقای ماله و ينسکی مدعی است كه اگر شما اين اصل را راجع با احساسات پذيريد مشكل شما حل شده است و فهرستی از يك سلسله احساسات كلي بدست ميدهد از جمله علاقه، ترس، ترحم، عشق و انزجار كه هر يك از آنها بقول و عقیده او ميتواند پايه و اساس نمايشنامه شما قرار گيرد . اين ادعا شايد صحيح باشد ولی شما هرگز نمیتوانید فقط بكمك آن احساس يك اثر خوب بوجود بياوريد . چون موضوع و مقصودی در آن نیست .

عشق و انزجار و ساير احساسات عمده تنها اثرشان اينست كه خاطر شخص را متأثر ميكنند. شايد ما بتوانيم حوادثی يك احساس يفزائيم و داستانی از آن بسازيم. اين حوادث ممكن است نتیجه مفيد يا مضر داشته باشد ولی اگر ما بتوانيم موضوع و منظوری برای آن در نظر بگيريم نمايشنامه مهمی از آن داستان نمیتوانيم بسازيم . ممكن است شخص احساسی را در نظر بگيرد كه متضمن نتیجه و هدفی باشد و حتی مصنف را نیز تحت تأثیر قرار دهد . ولی اين يك مسئله اتفاقی است و برای نویسنده تازه كار نبايد اين رویه سرمشق قرار گيرد . تا ميتوانيد بايد از آنچه كه روی تصادف و اتفاق بوجود می آيد احتراز جوئيد و راهی را پيدا كنيد كه اگر اشخاص با ذوق در آن قدم بنهند و آنرا طی كنند مطمئن باشند كه برای رسیدن بمقصد خود كه درام نویسی است راه درستی را دنبال کرده اند . بنابراین نخستين مسئله ای كه درباره آن بايد ينديشيد «موضوع» نمايشنامه است . نویسنده بايد بقسمی موضوع را در نمايشنامه خود پيروراند كه هر كس بتواند همانطور كه مصنف اراده داشته است آنرا درك كند. وقتی موضوع نمايشنامه مبهم و تاریك باشد وجود و عدمش یکی است .

نویسندگان كه نتوانند «موضوع» را خوب پيروراند يعنی كلمات و جملاتشان برای توجیه و تشریح مقصود رسا نباشد یا حوادث نمايشنامه آنها با موضوع بی تناسب

و نامربوط باشد اغلب با بیان مطالب بی مورد و مکالمات بی حاصل مطلب را طول میدهند. بدیهی است هیچکس نمیتواند باین ترتیب اثرنفریسی بوجود بیاورد. چه بسا که حرکت و عمل نیز درچنین مواردی مفید نباشد. چرا؟ برای اینکه جهت و امتداد فکر مصنف روشن و معلوم نیست.

فرض کنید شما میخواهید نمایشنامه ای دربارهٔ يك شخص صرفه جو بنویسید. ابتدا باید ببینید آیا میخواهید او را آلت خنده و تمسخر قرار دهید تا مردم باو بخندند یا میل دارید او را بصورت يك موجود غم انگیز و اندوهناك جلو چشم تماشا کنند. جلوه دهید. دربادی امر این نکته معلوم نیست. زیرا ما جز يك فکر ساده چیز دیگر در اختیار نداریم و آن اینست که يك فرد ممسك و صرفه جو را درروی صحنه نمایش مجسم کنیم. پس بیایید و بیشتر دربارهٔ این شخص فکر کنیم و ببینیم آیا خوب است انسان صرفه جو باشد یا خیر. بدیهی است صرفه جوئی و میانه روی و رعایت اصل اعتدال تا حدی پسندیده است. لازم بتذکر نیست که هیچ نویسنده ای نمیکند راجع بکسی که باعتدال خرج میکند و درزندگی مدیر و مآل اندیش است و بحکم عقل يك قسمت از عوائد خود را برای روزهای تنگی و سختی ذخیره میکند نمایشنامه بنویسد. زیرا چنین مردی را نمیتوان ممسك و خسیس خواند، بعکس باید او را دوراندیش و عاقبت بین دانست. ما کسی را میخواهیم بروی صحنه نمایش بیاوریم که در اثر خست و صرفه جوئی خود را از حوائج ضروری زندگی هم محروم ساخته است و امساك او درخرج کردن بعدی بی خردانه باشد که زیانش برای او بمراتب بیش از نفع آن بشود. فقط در اینموقع ما میتوانیم بگوئیم که موضوع نمایشنامه خود را یافته ایم و آن اینست: «خست بزیان شخص منتهی میشود».

این «موضوع» - و تمام موضوعهای خوب - سه قسمت دارد که هر قسمت آن برای نوشتن نمایشنامه بسیار لازم است. راجع باین سه قسمت کمی بیشتر می اندیشیم. قسمت اول آن «شخص بازی» یعنی مرد خسیس را در جلو چشم ما مجسم میکند. قسمت دوم آن یعنی «منتهی میشود» معرف مبارزه و کشمکش است و قسمت سوم آن که «زبان» باشد انتها یا نتیجه داستان میباشد.

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد کمی بیشتر درباره این موضوع فکر میکنیم .
 « خست نزیان شخص منتهی میشود .» این موضوع را اینطور میتوان تفسیر کرد که يك
 مرد خسیس و لثیم بخاطر عشقی که بجمع کردن مال دارد مثلاً از پرداخت مالیات
 خود داری میکند و اولیای امور دوات برای وصول مالیات در صدد اقدام برمی آیند
 و این در واقع قدمی است که در مقابل عمل آن مرد خسیس برداشته میشود و آغاز
 کشمکش و مبارزه از همین جا است . شخص خسیس بالاخره در اثر فشار زیاد عقال
 دولت مجبور میشود مالیات را با جریمه بپردازد .

بنابراین « خست » معرف « شخص بازی » و « منتهی میشود » معرف « کشمکش »
 و « زیان » نتیجه و خاتمه داستان است .

« موضوع » خوب در واقع خلاصه و عصاره نمایشنامه است . اینک چندین موضوع
 دیگر بعنوان مثال ذکر میکنیم :

- تند خوئیهای بیمورد بخوشیهای مصنوعی منجر میشود .
- بذل و بخششهای بیجا شخص را به نیستی میکشاند .
- پاکی و صداقت بر دورویی و دو رنگی ظفر می یابد .
- بی اعتنائی و بی توجهی مایه برهم خوردن دوستی است .
- بدخوئی موجب تنها ماندن شخص است .
- دنیای مادی بر دنیای خیالی تسلط می یابد .
- تظاهر بعفت و تقوا شخص را مهمل و عاطل میسازد .
- لاف زدن انسان را خوار و خفیف میکند .
- بی انضباطی شخص را بیهوده و کاهل میسازد .
- مرد مزور گور خود را بدست خود میکند .
- نادرستی و ناپاکی عاقبت فاش میشود .
- ولخرجی و اتلاف مایه نیستی است .
- خودخواهی موجب از دست رفتن دوستان میشود .
- اصراف و تبذیر موجب بدبختی است .

بی ثباتی و ناپایداری حرمت و عزت شخص را میبرد .
مطالبی که گفتیم با اینکه کاملاً ساده بنظر میرسد واجد تمام شرائط «موضوع»
يك نمايشنامه یعنی :شخص بازی و کشمکش و نتیجه میباشند .

حال باید ببینیم مطلبی که در درجه بعد شایسته توجه میباشد کدام است .
موضوعهائی که ذکر کردیم همه ناقص خواهد بود مگر موقعی که نظر و عقیده مصنف
نیز معلوم گردد . مادامیکه معلوم نباشد مصنف نمايشنامه با کدام طرف دعوا همراه
و هم مرام است نمايشنامه ناقص خواهد بود . وقتی نویسنده یکی از دو طرف دعوا را
بر دیگری مظفر و مسلط ساخت و استان روح پیدا میکند . اگر موضوع نمایش شما
« خود پرستی موجب ازدست رفتن دوستان است » باشد باید معلوم شود شما با کدام
طرف موافق هستید . البته لازم نیست ما که نمايشنامه شما را میخوانیم یا تماشا میکنیم
با عقیده و فکر شما موافق باشیم . بهمین جهت شما باید سعی کنید در نمايشنامه ای که
مینویسید صحت و درستی عقیده خود را با ثبات برسانید .

پرسش - برای من کمی تولید اشکال شده است . آیا مقصود شما اینست که بدون
داشتن يك موضوع روشن و قطعی من نمیتوانم بنوشتن نمايشنامه شروع کنم ؟
پاسخ - البته میتوانید . برای پیدا کردن «موضوع» راههای زیادی وجود دارد .
یکی از آنها اینست :

اگر شما مثلا يك عمه یا عمود داشته باشید که دارای صفات خارق العاده ای باشد ،
شاید انتخاب او برای يك « شخص بازی » مناسب بنظر برسد . با احتمال قوی در بدو امر
با موضوع نمايشنامه کار ندارید . چون تصور میکنید که نقش بسیار مناسبی از این
دو نفر میتوانید بسازید شروع بمشاهده و ملاحظه رفتار و کردار آنها میکنید . هر
قدمی که بر میدارند بدقت میسنجید و مورد مطالعه قرار میدهید . مثلاً می بینید که
عمه شما با اینکه يك زن مذهبی و باتقوائی بنظر میرسد سخن چین و تمام است . بکار
همه کس دخالت میکند . ممکن است شما چندین زن و شوهر را بشناسید که بجهت
مداخلات مزورانه عمه شما از یکدیگر جدا شده باشند . موضوع نمايشنامه هنوز هم
معین نشده و شما نمیدانید چه محرکی این زن را وادار بچنین اعمال ناپسند میکند .

چه چیز باعث شده که عمه شما مثل شیطان از آزار کردن مردم لفت میبرد .
 از آنجا که اعمال و رفتار این زن بنظر شما خارق العاده است و قصد دارید
 از وجود او برای يك نمايشنامه استفاده کنید در صدد کسب اطلاعاتی راجع بزندگی
 گذشته و حال او برمی آئید. به محضی که شروع بتحقیق و تجسس میکنید نخستین قدم
 را برای پیدا کردن «موضوع» نمايشنامه برداشته اید خواه خودتان بآن متوجه باشید
 خواه نباشید. «موضوع» همان انگیزه یا نیروی محرکي است که کلیه اعمال و
 رفتار ما بخاطر آن صورت میگیرد. باین ترتیب شما از پدر و مادر و خویشان
 خود راجع به زندگی گذشته عمه خود بتحقیق میکنید. تعجب خواهید کرد وقتی بشما
 بگویند که عمه شما که فعلا بجنون مذهبی دچار است در جوانی وضع مبهمی داشته و
 زندگی بی قید و بند و درهم و برهمی را گذرانده است. شوهر يك زن بیچاره را منحرف
 کرده و او را روده و پس از خودکشی زن مزبور باشوهری ازدواج کرده است. ولی
 چنانکه در این قبیل موارد پیش می آید سایه آن زن مظلوم و بیگناه بر زندگی او سایه
 افکنده و در همین اثنا، مردهم ناپدید شده و چون عمه شما این مرد را بسیار دوست
 میداشته ناپدید شدن او را اثری از انتقام خداوند تشخیص داده است. در نتیجه بجنون
 مذهبی گرفتار شده و تصمیم گرفته است توبه کند و بقیه عمر را بر ریاضت و عبادت بگذراند.
 از این رو بهر کسی که بر میخورد میگوید او را اصلاح کند. در زندگی خصوصی اشخاص
 داخل میشود. دختران و پسران معصومی را که دور از اغیار و انظار یادری تاریکی شب
 برآز و نیاز ساده و معصومانة خود مشغولند مخفیانه تعقیب میکنند و بآنها پند و اندرز
 میدهد و سعی میکند گناه این قبیل اعمال را بایشان تذکر دهد تا متنبه شوند. خلاصه
 این زن بلای جان و مغل آسایش اجتماع گردیده است.

نویسنده ای که میخواهد نمايشنامه ای درباره این زن بنویسد هنوز موضوع اثر
 خود را نیافته است. چیز مهمی نیست. در عوض، داستان زندگی زن مزبور، در نتیجه
 این تحقیقات بتدریج بسط یافته و اکنون واقعی بودن «شخص بازی» را بیشتر میتوان
 احساس کرد. البته نکات مبهم و نامعلوم دیگری هنوز باقی است که نویسنده بعداً یعنی
 وقتی «موضوع» نمايشنامه را پیدا کرد باید بآن توجه کند. مطلبی که در این موقع باید

سؤال کرد اینست که: آیا عاقبت زندگی این زن چه خواهد شد؟ آیا میتواند تابایان عمر خود این رویه را دنبال کند یعنی در کارهای خصوصی مردم داخل شود و زندگی را بر آنها تلخ سازد؟ بدیهی است خیر. وای چون هنوز زنده است و جهادی را که خود بانی آنست با سماجت و اصرار ادامه میدهد نویسنده باید خودش راجع بعاقبت او تصمیم بگیرد. البته نه در زندگی واقعی بلکه در نمایشنامه.

ممکن است زن مزبور یکصد سال زندگی کند و بطور طبیعی یا در اثر برخورد با يك تصادف در کمال آرامی از جهان برود. آیا چنین عاقبتی برای ختم کردن نمایشنامه کافی و مفید خواهد بود؟ البته خیر. چون مرگ او در اثر تصادف و در نتیجه عاملی پیش می آید که بداستان نمایش ارتباط و چسبندگی ندارد. بیمار شدن و مدتی در رختخواب خوابیدن و بآرامی و بآسانی مردن او نیز همین حال را دارد. مرگ این زن - اگر بنا باشد بمیرد - باید مربوط بت نتیجه اعمال و رفتار بد او باشد. مثلاً زن و شوهری که زندگی شان در اثر دخالت های بیمورد او از هم پاشیده شده ممکن است در صدد انتقام بر آیند و او را نابود سازند. یا در نتیجه شدت و افراط در شوق و ذوق مذهبی تغییر رویه دهد و بکلی منحرف شود و اصلاً با دین و آئین مخالف و رابطه اش با مذهب بکلی قطع گردد. شاید هم وضع روحی او اجازه ندهد که راه چاره ای بجز اقدام بخودکشی برای نجات خود پیدا کند.

هر يك از این سه پیشنهاد که برای ختم کردی داستان انتخاب شود موضوع نمایشنامه معلوم میگردد: «افراط در هر موردی که باشد شخص را بهلاکت میکشانند.» در این موقع شما ابتداء و انتها یا آغاز و انجام نمایشنامه خود را میدانید. نخست اینکه زندگی این زن از ابتداء دستخوش هرج و مرج بوده و همین هرج و مرج موجب خودکشی يك زن ییگناه گردیده است. بعد تنها مردی را که از دل و جان دوست میداشته از دست داده است و این ضرت سخت او را بتدریج يك جنون مذهبی دچار کرده و در اثر این جنون خانواده ها بیاد فنا رفته و خود او نیز در نتیجه اعمالش محو و نابود گردیده است.

پس معلوم شد که شما ملزم نیستید حتماً با «موضوع» شروع بنوشتن نمایشنامه

کنید و می‌توانید با مطالعه خصائل و صفات يك شخص بازی^۱ یا تصادفی که برای شما پیش آمده و یا مطلب ساده‌ای که بفکر شما رسیده باشد نیز نمایشنامه را شروع کنید. این فکر ساده یا تصادف را می‌توانید بسط و نمو دهید و داستان‌هایی در اطراف آن بنا کنید. بعد فرصت خواهید داشت که موضوع نمایشنامه خود را در خلال مطالبی که جمع کرده‌اید پیدا کنید.

پرسش - آیا من می‌توانم موضوعی را که سابقه دارد از قبیل «عشق شدید یعنی مبارزه با مرگ» برای نمایشنامه خود انتخاب کنم و بدزدی منسوب نگردم؟

پاسخ - در کمال خوبی می‌توانید از این موضوع استفاده کنید. با وجود اینکه این موضوع با موضوع نمایشنامه رومئو و ژولی یکی است داستان لابد تفاوت خواهد داشت. شما هرگز درخت بلوط که کاملاً بهم شبیه باشد نمی‌یابید. شکل و ارتفاع و ضخامت يك درخت بنا به محیط و محلی که در آن پرورش یافته است تفاوت می‌کند. محال است دو نفر درام نویس مثل هم فکر کنند و چیز بنویسند. ده هزار نمایشنامه نویس ممکن است يك موضوع را انتخاب کنند ولی دو نمایشنامه آنها شبیه بهم در نخواهد آمد. چنانکه از زمان شکسپیر تا کنون این کار عمل شده است. دانش، و میزان مطالعه، و قدرت تشخیص و ادراک از عوامل طبیعت و روحیه بشر، و قوه تصور همه در این مورد بسیار مؤثر می‌باشد.

پرسش - آیا می‌توان يك نمایشنامه روی دو موضوع نوشت؟

پاسخ - البته ممکن است ولی نمایشنامه خوبی از آب در نخواهد آمد. آیا شما می‌توانید در آن واحد از دو طرف بروید؟ برای درام نویس ثابت کردن و پروراندن يك مطلب تکلیف بزرگ و مشکلی است چه رسد باینکه دو یا سه موضوع انتخاب شود. نمایشنامه‌ای که روی دو مطلب نوشته شده باشد گیج کننده و مبهم خواهد بود.

نمایشنامه فیلادلفیا استوری (قصه فی لادلفی)^۲ بقلم فیلیپ باری^۳ یکی از جمله

۱- Character ۲- The Philadelphia Story

۳- Philip Barry

این آثار است که روی دو موضوع نوشته شده است . موضوع اول در این نمایشنامه اینست: « برای تأمین سعادت در زندگی مشترك باید هر دو طرف گذشت داشته باشند. » موضوع دوم اینست: « پول و ثروت تأثیری در خصائل ذاتی شخص نخواهد داشت. » نمایشنامه دیگری که دارای دو موضوع است اسکای لارک^۱ (چکاوک) نام دارد که توسط سامسون رافائیل سون^۲ نوشته شده است. موضوع های این نمایشنامه از این قرار است: « زن ثروتمند در زندگی تکیه گاهی لازم دارد. » و « مردی که زن خود را دوست دارد برای او فداکاری زیاد میکند. »

این نمایشنامه ها نه تنها دارای دو هدف و دو موضوع هستند بلکه موضوعها نیز بصورت بدی نشان داده میشوند و هیچکدام دخالت زیادی در داستان نمایش ندارند. بازی کردن خوب و اجرای نمایشنامه بصورت مطلوب و بیان خوش ممکن است تا حدی نظر تماشا کننده را جلب کند ولی بنا بر آنچه گفته شد محال است ما بتوانیم باین ترتیب يك اثر کامل بوجود بیاوریم .

تصور نکنید که نمایشنامه هایی که اجرا شده است همه دارای يك موضوع واضح و روشن میباشد . ولی بهر حال باید دانست که با هر نمایشنامه ای فکری همراه است . مثلاً موضوع نمایشنامه نایت موزیک^۳ (موسیقی شب) بقلم کلیفورد اودت^۴ اینست: « جوانان باید جرأت و جسارت داشته باشند و در مقابل مشکلات جهان بایستند. » البته نمیتوان این عبارت را بعنوان موضوع نمایشنامه پذیرفت زیرا از حدود يك فکر ساده خارج نمیشود .

نمایشنامه دیگری که روی يك فکر و آنهم يك فکر مبهم و گیج کننده بنا شده است اثری بقلم ویلیام سارویان^۵ بنام « دوره زندگی تو ». انتخاب این عبارت « زندگی زیباست » برای موضوع نمایشنامه بی معنی است و مثل اینست که در این نمایشنامه اصلاً هدف و موضوعی در کار نیست .

پرمش - تعیین کردن احساسات کلی در يك نمایشنامه کار بسیار مشکلی است .

۱ - Skylark ۲ - Samson Raphaelson ۳ - Night Music

۴ - Clifford Odets ۵ - William Saroyan ۶ - The Time of Your Life

مثلاً اگر رومنو وژولی‌یت را در نظر بگیریم می‌بینیم که اگر نفرت و انزجاری بین دو خانواده متناگو و کاپیولت نبود رومنو وژولی‌یت می‌توانستند با خوشی و سعادت زندگی کنند. پس بعقیده من بجای عشق باید نفرت و انزجار را احساس کلی این نمایشنامه بدانیم.

پاسخ - آیا نفرت و انزجار است این دو عاشق دلسوخته را مطیع یکدیگر می‌سازد؟ خیر. البته این کینه و دشمنی آنها را مصمم‌تر کرده است در نتیجه با هر مقاومت و مخالفتی که مواجه میشوند التهاب عشق و شدت علاقه آنها بیشتر می‌گردد.

مثلاً حاضر میشوند در راه عشق از اسم و رسم خانوادگی خود صرف نظر کنند و در مقابل کینه و عداوتی که بین دو خانواده آنها وجود دارد قیام نمایند و عاقبت جان خود را فدا سازند. علاوه بر این در پایان داستان کینه و عداوت دو فامیل بدوستی مبدل میشود. پس میتوان گفت که عشق بر کینه و نفرت تسلط می‌یابد. البته عشق در مقابل نفرت قرار دارد ولی عاقبت عشق است که مظفر و منصور می‌گردد. عشق نتیجه نفرت نیست بلکه علیرغم آن قوت و نیرو گرفته است. بنابر این تا آنجا که ما ملاحظه میکنیم احساس کلی و اصلی در رومنو وژولی‌یت عشق است نه دشمنی.

پرسش - من هنوز نمیدانم جهت حرکت یا احساس کلی يك نمایشنامه را چگونه باید تعیین کرد.

پاسخ - برای جواب باین سؤال نمایشنامه دیگری را بنام گوستر^۱ (اشباح) بقلم ایبسن^۲ بعنوان نمونه ذکر میکنیم. هدف و موضوع این نمایشنامه اینست. «گناه پدران بعهدۀ پسران است.» کمی بیشتر در این نمایشنامه مطالعه میکنیم تا بدانیم این مفهوم چگونه در آن تفسیر و تعبیر شده است. کاپیتان آلوینگ^۳ مردی فاسق و فاجر بوده که هم پیش از ازدواج و هم بعد از آن اوقات خود را بهرزه‌گی و لا ابالیگری می‌گذرانیده و بالاخره بمرض سیفلیس از جهان رفته است. پسرش دارد بنام اوزوالد^۴ که این بیماری را از پدر و اگر گفته‌ودر نتیجه سبک مغز و ابله است و عاقبت با کمک خیرخواهانه مادرش بزنگی خود خاتمه میدهد. سایر حوادث و اتفاقات نمایشنامه از جمله عشق‌بازی

با کلفت همه منشعب از همین موضوع اصلی است. موضوع و هدف نمایشنامه همانطور که ملاحظه میشود بحث در باره مسئله توارث است.

لیلیان هلمن^۱ در نتیجه مطالعه يك سلسله گزارشهایی که شخصی بنام ویلیام رافد^۲ درباره محاکمه‌ای تنظیم و تدوین کرده بود باین فکر می افتد که جریان آن محاکمه را موضوع يك نمایشنامه قرار دهد. بنا بر آنچه رابرت وان کلد^۳ در ۲۱ ماه آوریل ۱۹۴۱ در روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است نخستین اثری که موجب شهرت و اعتبار لیلیان هلمن شد نمایشنامه‌ای بود بنام چیلدرز آور^۴ که داستان آن روی همین محاکمه بنا شده است.

نویسنده ممکن است چندین هفته روی يك داستان فکر کند و تازه متوجه شود که برای بسط دادن داستان جهت و مسیر معین یا بعبارت دیگر موضوع مشخص لازم است. خوب است برای نمونه فکری را انتخاب کنیم و برای پیدا کردن موضوع آنرا بسط دهیم. فرض کنیم شما میخواهید نمایشنامه‌ای در باره عشق بنویسید.

اول باید دید این عشق چه نوع عشقی است. فرض میکنیم عشق بسیار شدیدی باشد. یعنی عشقی که تعصبات و نفاقها و اختلافهای فامیلی مانع وجود آن نگردد. عشقی که با پول و ثروت نتوان آنرا سودا کرد. تماشا کنندگان باید از مشاهده گذشتهای معصومانۀ دو دل داده طوری تحت تأثیر واقع شوند که اشک در چشمانشان حلقه بزنند. این البته فکر ساده‌ای بیش نیست و هنوز شما علت و محملی برای بسط دادن آن ندارید. و مادامیکه موضوع نمایشنامه معین نباشد نمیتوانید اثری شایسته بوجود بیاورید.

البته در این فکریك موضوع ضمنی هست. و آن اینست که: «عاشق با هر کس و با هر مشکل مبارزه میکند.» ولی این موضوع هم باین صورت گنگ و مبهم میباشد یعنی در آن حرف زیاد است و عمل کم. زیرا باید دید مقصود از هر مشکل چیست. اگر بگوئید عشقی است که مثلاً کوهها را ازجا میکند «ماحق داریم از شما پیرسیم فایده و نتیجه این کار چیست؟

۱- Lillian Hellman ۲- William Roughead ۳- Robert Van Gelder

۴- The Children's Hour

موضوعی که انتخاب میکنید باید میزان و شدت عشق را محقق سازد و مسیر و دامنه پیشرفت آنرا روشن کند. يك داستان عشقی پیدا میکنیم که احتمال خطر مرگ در آن باشد. در همین موقع است که ماموضوع نمایشنامه خود را یافته ایم و آن اینست: «آیا در عشق خطر مرگ هم ناچیز است؟» این موضوع بدی نیست زیرا راهی را که دو عاشق باید پیمایند تعیین می سازد و بالاخره هر دو عاشق در این راه فدا میشوند. این موضوع دارای حرکت و هیجان است و اگر کسی پرسد که عشق در مقابل چه چیز مبارزه میکند؟ جواب میدهیم «در مقابل مرگ». بنابراین شما نه تنها میدانید که دو نفر قهرمان داستان شما تا چه حد در عشق خود پایدار و فداکارند بلکه بروحیات و سجایا و خلق و خوی آنها نیز آگاه میشوید.

آیا دختری که در این ماجرا است ممکن است ابله و سبك مغز و بی حس و مزور و دسیسه کار باشد؟ بدیهی است خیر. آیا مرد یا جوان عاشق ممکن است سطحی و بوالهوس و متلون باشد؟ ابله. بعید نیست که این دو نفر تا پیش از ملاقات یکدیگر زندگی عادی و ساده ای داشته اند ولی به محضی که یکدیگر را می بینند مبارزه و کوشش و تلاش آنها شروع میشود. مبارزه آنها نخست با زندگی مبتذل و بی مایه گذشته است. بعد در مقابل فامیل و مذهب و عواملی که بر ضد آنها صف آرائی کرده اند طغیان میکنند. بتدریج که پیش میروند شخصیت و برازندگی و قوت قلب و نیروی اراده آنها افزایش می یابد و تا پایان داستان با وجود خطر مرگ در اجرای فکر خود جلو میروند و بالاخره در مرگ بوصول یکدیگر میرسند.

اگر شما يك موضوع روشن و صریح داشته باشید جوهر و خلاصه نمایشنامه خود بخود از آن استخراج میشود. بعد میتوانید در آن جرح و تعدیلها و حك و اصلاحاتی بکنید و بر حسب ذوق خود نکاتی بعنوان جاشنی بآن بیفزایید و آن را کامل سازید.

فرض کنیم شما این موضوع را انتخاب کرده اید: «در عشق شدید خطر مرگ هم مؤثر نیست». اولاً شما باید خودتان باین موضوع ایمان داشته باشید چون باید آنرا ثابت کنید. داستان شما باید طوری تنظیم شود که نتیجه آن بی ارزش بودن

زندگی بدون معشوق را مسلم سازد. اگر ایسن و مولی‌یر و شکسپیر عشق را يك حقیقت مسلم نمیشناختند و بآن ایمان نداشتند بعید بود بتوانند احساسات شدید نورا^۱ در نمایشنامه دالزهاوس^۲ (يك خانه عروسك) و ژولی‌یت در نمایشنامه رومیو و ژولی‌یت را باین سلاست و عذوبت توصیف کنند.

آیا شکسپیر و مولی‌یر و ایسن به موضوع آثار خود واقعاً ایمان داشتند؟ قطعاً. اگر هم کاملاً ایمان نداشتند عمق فکر و قدرت بیان آنها بهیچانی بوده که آنچه اندیشیده و نوشته اند مردم آنرا واقعاً احساس میکنند. علاوه بر این اشخاص بازی را طوری طبیعی و صمیمی بروی صحنه آورده اند که تماشا کنندگان بصداقت و حقیقت آنها ایمان می‌آورند.

ولی شما هرگز نباید راجع بمطلبی که بآن ایمان ندارید چیز بنویسید. موضوع نمایشنامه باید جزء معتقدات شما باشد بطوریکه شما بتوانید با قوت قلب و با کمال صمیمیت آنرا ثابت کنید. شاید موضوعی را که شما انتخاب کرده اید بنظر دیگران مهمل و نامعقول باشد ولی شما باید بآن ایمان داشته باشید.

با اینکه شما نباید موضوع نمایشنامه را ضمن مکالمات اشخاص بازی بیان کنید مستمع باید آنرا مثل يك پیام شاعرانه در خلال مطالبی که بیان میشود درك کند. این پیام هرچه باشد شما باید آنرا ثابت کنید. حالا ملاحظه کردید که چگونه يك فکر - که معمولاً مقدمه نوشتن يك نمایشنامه است - هر آن ممکن است بذهن شما برسد. ما همچنین توضیح دادیم که چرا این فکر ساده باید بصورت يك موضوع قطعی و معین در آید. طریق تبدیل يك فکر بموضوع نمایشنامه کار چندان مشکلی نیست. بهر حال شما میتوانید بصورت تصادف و اتفاق نیز بنوشتن نمایشنامه شروع کنید بشرط اینکه در پایان کار تمام قسمتهای لازم در جای صحیح و منطقی خود باشد.

فرض کنیم داستان درمغز شما کامل باشد ولی هدف و موضوعی برای آن در نظر نداشته باشید. آیا میتوانید شروع بنوشتن نمایشنامه کنید؟ خیر. هر اندازه هم که داستان درمغز شما کامل باشد اگر موضوعی برای آن در نظر نداشته باشید بهتر اینست که

از نوشتن آن بصورت نمایشنامه خودداری کنند. اگر مثلاً بخواهید راجع به حسدی که بعواقب وخیم منتهی میشود نمایشنامه ای بنویسید باید ببینید که این حسد از کجا و درباره چه شخصی شروع میشود؟ آیا در باره شوهری است که زنش بمردان دیگر توجه زیاد میکند و این مرد خود را در مقابل مردان دیگر حقیر می پندارد؟ آیا یکی از دوستان و آشنایان شوهر توجه او را بعملیات زنش معطوف میسازد؟ آیا زن از ادامه زندگی با شوهر خود خسته و ملول است؟ آیا شوهر با زنان دیگر طرح دوستی و آشنائی ریخته وزن خود را بدگمان ساخته است؟ آیا زن برای نجات شوهر خود از رنج بیماری و کسالت علاج ناپذیری خود را در معرض استفاده مردان دیگر گذاشته یا اینکه این حسد در نتیجه سوء تفاهم بین زن و مرد ایجاد شده است؟ و از این قبیل علل. برای هر يك از این احتمالات يك موضوع و يك هدف معین و مشخصی باید داشت. فرض کنیم شما این موضوع را انتخاب کرده اید: «عیاشی و لا ابالیگری در زندگی زناشویی تولید حسد میکند و بمرگ منتهی میشود» علت ایجاد شدن حسد در این مورد بخصوص معلوم است و نتیجه داستان اینست که عامل و ایجاد کننده حسد، با طرف مقابل را میکشد و یا خودش کشته میشود. این موضوع تنها راهی را که شما برای پیش بردن و بسط دادن داستان باید اتخاذ کنید بشما نشان میدهد. صدها موضوع میتوان برای حسد در نظر گرفت ولی در این مورد بخصوص فقط يك نیروی محرك وجود دارد و این نیروی محرك داستان شما را به نتیجه قطعی و اجتناب ناپذیر آن منتهی میسازد. يك فرد بی بندوبار و لا ابالی عملش با عمل کسی که بقید باصول است مسلماً متفاوت است. سنخ فکر يك زن بی قید و عیاش با سنخ فکر زنی که خودش را بخاطر كمك بشوهرش در معرض استفاده مردان اجنبی میگذازد کاملاً فرق دارد.

بنابر این با اینکه ممکن است داستان درمغز شما یا در روی کفغذ کامل و روشن باشد معلوم نیست شما بتوانید يك موضوع معین و مشخص برای آن در نظر بگیرید. برای پیدا کردن موضوع بیهوده بمغز خود فشار نیاورید زیرا قبلاً تذکر دادیم که باید بموضوعی که در نظر میگیرید ایمان داشته باشید. مسائلی که بآن ایمان دارید البته بر شما معلوم است. آنها را مورد مطالعه و دقت قرار دهید. شاید خواسته

باشید راجع بطرز فکر و حالات اختصاصی بشرچیز بنویسید. البته میتوانید یکی از آن حالات خارق العاده انسانی را انتخاب کنید. از همین يك حالت چندین موضوع میتوان استخراج کرد.

داستان پرنده آبی فراری را باید در نظر بگیرید. داستان مزبور اینست: مردی برای پیدا کردن پرنده آبی که مبشر سعادت و خوشبختی است سرتاسر جهان را طی کرد و هنگامی که بمیهن و شهر و خانه خود بازگشت دید آن پرنده تمام آن مدت در خانه او بوده است. حالا که معلوم شد این همه موضوعهای مناسب دردسترس شماست لازم نیست بفکر خود فشار بیاورید و برای پیدا کردن موضوع بکری بی جهت بخود رنج دهید.

فرض کنیم شما ضمن تحقیق و مطالعه موضوعی بنظرتان رسید. این موضوع هر چه هم که خوب باشد در ذهن شما ییگانه است زیرا در خود شما نمونیافته و از خود شما تراوش نکرده است. يك موضوع خوب معرف سنخ فکر و اندیشه و عمل مصنف آنست یعنی در حقیقت پاره ای از وجود خود اوست.

اگر بخواهید اثر جاویدانی از خود بیادگار بگذارید باید حتماً در آن پیامی داشته باشید. نکته ای که باید توجه کنید این است که وقتی مصنف پیام مهمی دارد نمایشنامه او حتی اگر کمدی فارس^۱ هم باشد بهتر نوشته میشود.

آیا این اصل در مورد آثار سبکتر از قبیل نمایشنامه های جنائی هم صادق است؟ مثلاً فرض کنید شما داستان بسیار خوبی برای نوشتن نمایشنامه دارید و در این داستان یک نفر مرتکب جنایتی میشود. تمام دقائق آنرا بتفصیل مورد مطالعه قرار میدهید تا بالاخره مطمئن میشوید که اثر شما نظر هر نوع مستعی را جلب خواهد کرد برای دوستان خود آنرا نقل میکنند. آنها مؤدبانه شما را تشویق میکنند ولی شما در قلب خود احساس میکنید که کسی آن داستان را نمی پسندد. آیا همه ناقص العقلند بهر حال برای شما تردید پیدا میشود. در آن داستان تجدید نظر قسمتی را حذف و قسمتی را اصلاح میکنید. پس از آن باز نزد دوستان خود میروید. آنها قصه مبتذل شمار

قبلا شنیده اند و پیدا است که این دفعه از گوش دادن بآن اظهار خستگی و ملال مینمایند و حتی بعضی بزبان می آیند و شروع بانققاد میکنند. شما در غم و اندوه فرو میروید. بدیهی است هنوز نقص کار خود را نمیدانید ولی مطمئن هستید که کسی آنرا نپسندیده است. پس میکوشید بکلی آنرا از خاطر خود محو سازید.

مابدون اینکه اثر شمارا دیده باشیم نقص آنرا تشخیص میدهیم و آن اینست که موضوع روشن و قطعی در آن نیست و چون موضوع روشن و قطعی در آن نیست با احتمال قوی اشخاص بازی آن بی جان و بی حرکت هستند. چون موضوع ندارید محال است اشخاص بازی شما اراده و تصمیم داشته باشند. برای اینکه نمیدانند عامل و مسبب این جنایت کیست و محرك عمل ایشان چیست؟ تنها دلیل و علتی که برای عمل اشخاص بازی میتوان فرض کرد تمایل و علاقه شما یعنی نمایشنامه نویس است و بهمین جهت تمام عملیاتی که اشخاص بازی روی صحنه انجام میدهند و تمام مطالبی که میگویند سطحی و ساختگی است و هیچکس حرکات و بیانات آنها را باور نمیکند.

باید بدانید که اشخاص بازی در هر نمایشنامه باید موجوداتی حقیقی باشند. هر عملی که انجام میدهند باید از لحاظ خودشان دلیل و علتی داشته باشد. اگر شخصی میخواهد جنایتی مرتکب شود باید نیروی محرکی او را وادار باین عمل کند.

مقصود فقط این نیست که جنایتی روی صحنه، نمایش داده شود بلکه علت و سبب آن باید معلوم باشد. دیوانگان هم اگر کسی را بکشند دلیلی دارند. در درجه اول باید دید علت دیوانه شدن قاتل چیست؟ چه چیز باعث دیوانگی و تحريك اعصاب و تهییج نیروی حیوانی آنها گردیده و چه چیز حس نفرت و انزجار را در آنها برانگیخته است. تنها چیزی که تماشاکننده علاقه بدانستش دارد علل و جهاتی است که موجب بروز حوادث میشود. روزنامه ها پر است از اخبار جنایات و قتل و آتش سوزی و کارهای خلاف ناموس و پس از مدتی که این حوادث تکرار شد شنیدنش برای انسان تهوع آور است. در اینصورت علت ندارد که مردم برای دیدن آن بتماشاخانه بروند و سبب و دلیل عامل آن جنایت را درك نکنند.

دختر جوانی مادر خود را بقتل میرساند. بدیهی است حادثه وحشناکی است.

ولی چرا چنین عملی صورت گرفته است؟ مقدمات امر که منتهی باین جنایت شده چه بوده است؟ این مقدمات هرچه بهتر توجیه و تفسیر شود نمایشنامه بهتر و کاملتر خواهد بود. محیط زندگی و ساختمان جسمی و روحی قاتل هرچه بیشتر و بهتر معلوم شود و قصد و غرض او آشکارتر گردد شما بیشتر در کار خود موفق گشته‌اید. هر حادثه در زندگی به حادثه دیگر مربوط می‌شود. نویسنده نمیتواند حادثه‌ای را از حوادث دیگر زندگی جدا بداند و آنرا موضوع نمایشنامه خود قرار دهد.

اگر خواننده این کتاب طرز استدلال ما را بپذیرد دیگر در صدد نوشتن نمایشنامه‌ای راجع بچگونگی اتفاق يك حادثه بر نخواهد آمد بلکه سعی میکند علل و جهاتی را که موجب بروز آن حادثه گردیده است تشریح کند.

خوب است تصادفاتی را که منتهی بیک جرم یا يك جنایت میشود مطرح کنیم و ببینیم چگونه عناصر مختلفی که در آن مؤثر بوده است بیکدیگر مربوط میشوند. ابتداء ببینیم چه نوع جرم یا جنایت را باید انتخاب کنیم. اختلاس، تهدید، دزدی، و یا قتل. خوبست قتل را انتخاب کنیم و راجع بقاتل مشغول مطالعه شویم. چرا قاتل مرتکب این جنایت شده است. آیا شهوات نفسانی نیروی محرك این جنایت بوده است یا پول یا انتقام یا جاه طلبی یا حقیقت جویی؟ قتل البته بانواع مختلف صورت میگیرد. فرض کنیم که نیروی محرك قاتل جاه طلبی بوده پس باید ببینیم چگونه جاه طلبی باین جنایت منتهی شده است.

قاتل را باید در وضعی قرار داد که شخصی مانع پیشرفت و ترقی او باشد. ابتداء قاتل سعی میکند بهر وسیله‌ای که شده مانع را از جلو پای خود بردارد یا لااقل محبت او را جلب کند. اگر کسانی که مانع ترقی او هستند بدوستی او تن در دهند مسلماً جنایتی رخ نخواهد داد. پس مقتول باید بمخالفت خود ادامه دهد و الا قتل واقع نمیشود و نمایشنامه‌ای نوشته نخواهد شد. باید دید علت اینکه مقتول از همراهی با او شانه خالی میکند چیست. فعلاً نمیدانیم. برای اینکه موضوع و هدف نمایشنامه معلوم نیست. ما اینجا کمی تأمل میکنیم تا ببینیم اگر موضوعی نداشته باشیم نمایشنامه ما بچه‌صورتی در خواهد آمد. اما در همان وهله اول ملاحظه میکنیم که مواد و مصالح

ما برای تنظیم نمایشنامه بسیار ناچیز است. شخصی میخواهد شخص دیگری را که مانع ترقی و پیشرفت اوست از میان بردارد. صدها نمایشنامه روی این فکر ساده نوشته شده است ولی برای اینکه ما خلاصه داستان نمایشنامه را روی آن بنا کنیم بسیار ناقص و نارسا است. پس باید ابتداء عناصر عمده داستان و موضوع و هدف و نیروی محرک آنرا معلوم کنیم.

قاتل برای رسیدن به هدف خود دست بقتل و آدم کشی میزند. بدیهی است چنین کسی از صفات و خصایل آدمی بی بهره است. زیرا قتل و آدم کشی چنان جنایت بزرگی است که محال است شخص - هر چند هم که از احساسات بشری بی بهره باشد - آنرا وسیله اقناع جاه طلبی خود قرار دهد. پس چنین شخصی باید مردی خشن و سخت دل باشد تا بتواند بچنین عمل اقدام کند. باید فاقد احساسات بشری باشد و فقط يك هدف داشته باشد و چشمش جای دیگر را نبیند.

این مرد در هر اجتماعی که باشد البته خطرناک است چون مرد رحیم دل و با گذشتی نیست. فرض کنیم جنایت را مرتکب شد و از عواقب قانونی آن مصون ماند. و در نتیجه جنایتی که مرتکب شد بمقام عالی نائل گردید. تصور کنید اگر چنین شخص خطرناکی بمقامات پر مسئولیت اجتماعی ارتقاء یابد چه عواقب وخیمی ببار خواهد آورد. این شخص ممکن است قتل و آدم کشی را همچنان ادامه دهد و در راه رسیدن بمقصود خود از هیچ جرم و جنایتی فرو گزار نکند. ولی آیا چنین شخصی میتواند همیشه بر اسب مراد سوار باشد و هر جا که میخواهد بتازد و حیثیت و شرف و مال و حتی جان اشخاص را لگد کوب کند؟ آیا يك مرد سخت دل و جاه طلب همیشه در زندگی موفق است؟ و آیا ممکن است حس جاه طلبی او تخفیف یابد؟ البته خیر. سخت دلی و ستمگری مثل «نفرت» همیشه مایه نیستی و نابودی عامل و صاحب خود میشود. بسیار خوب، پس ما هدف و موضوع نمایشنامه خود را باین ترتیب پیدا کردیم. «جاه طلبی توأم با بیرحمی و ستمگری موجب نابودی عامل خود میباشد».

حالا ما میدانیم که در این داستان قاتلی مرتکب قتلی میشود ولی خود او نیز در نتیجه خود خواهی و ستمگدلی عاقبت نابود میگردد. برای پروراندن این موضوع

هزارها طریق مختلف موجود است .

فعلاً ما این قاتل سنگدل را میشناسیم . ولی مسائل دیگری نیز هست که باید بآنها هم آشنا شویم . شناختن شخص بازی باین آسانی هم که بنظر می آید نیست . ما راجع بشناختن شخص بازی بعداً بطور مفصل صحبت خواهیم کرد . آنچه مسلم است اینست که در نتیجه معلوم شدن موضوع نمایشنامه ، مابرو حیات و خصائل شخص عمده بازی خود آگاه شده ایم .

چنانکه میدانیم « جاه طلبی توأم با سنگدلی و شقاوت موجب نابودی شخص میباشد » موضوع نمایشنامه مکبث اثر شکسپیر است و در صفحات پیش راجع بآن صحبت کرده ایم .

برای پیدا کردن موضوع نمایشنامه هزارها طریق موجود است ، یعنی بهمان اندازه ای که نویسندمدرجهان یافت میشود و حتی میتوان گفت بیشتر چون هرنویسنده طرق مختلفی بکارمیرد .

مثال دیگری ذکر میکنیم :

فرض کنیم نویسنده ای شامگاهان هنگام رفتن بمنزل خود عده ای از جوانان را ببیند که بر هگذری حمله ور شده اند و او را میزنند .

بدیهی است ازدیدن آن منظره خشمناک میشود . ملاحظه میکند که این جوانان همه در حدود شانزده و هیجده و بیست سال دارند و اگر باین منوال بزرگ شوند جانیان بی باکی از آب در خواهند آمد . طوری تحت تأثیر این ماجرا واقع میشود که تصمیم میگیرد نمایشنامه ای راجع به خطاهای جوانان بنویسد . ولی فوراً متوجه میشود که این بحث دامنه وسیع دارد . کدام قسمت آنرا باید انتخاب کند ؟ حمله و راهزنی بنظرش مناسبتر می آید زیرا دیدن چنین منظره ای بود که او را اینطور تحت تأثیر قرار داد . اعتقاد او اینست که تماشا کنندگان نیز به همین ترتیب تحت تأثیر واقع خواهند شد . نویسنده مزبور پیش خود می اندیشد که این جوانان از روی جهالت بچنین اعمال ناشایست اقدام میکنند . اگر پلیس آنها را بازداشت کند جان آنها در خطر خواهد افتاد . حداقل مجازاتی که محکمه برای دزدی تعیین میکند بیست سال زندان و حد

اکثر آن حبس ابد است . پس چه جنونی است که انسان خود را باین آسانی گرفتار کند . چه بسا که شخص مورد حمله ، پولی هم در جیب نداشته است و این جوانان جان خود را برای هیچ بخطر انداخته اند .

این فکر برای نوشتن يك نمايشنامه البته مناسب است . نویسندگان شروع بتحقیق و تعمق میکنند . در اولین قدم متوجه میشوند که داستان نمو نمیکند و بسط نمی یابد . مسلم است کسی نمی تواند يك نمايشنامه سه پرده ای در خصوص يك حمله و دزدی بنویسد . از این رو نویسنده مأیوس و متالم میشود و تعجب میکند که چرا روی فکری که بنظرش رسیده و برای نمايشنامه بسیار مناسب تشخیص داده است نمی تواند اثری تصنیف کند .

حمله و دزدی فقط يك حادثه است و نکته تازه و خارق العاده ای در آن نیست . تنها نکته غیر عادی آن اینست که جوانان جنایت پیشه ، در آن شريك و سهیم بوده اند . چرا این جوانان دست بدزدی و غارت میزنند ؟ شاید پدر و مادر آنها توجهی تربیت آنها نمی کنند . شاید پدران آنها مردمی افیونی و دائم الخمر هستند و یا پایبند گرفتاریهای خود میباشند و تربیت اطفال خود نمیرسند . بهر حال باید دید چرا در تربیت اولاد خود غفلت میکنند و برای تسکین روح سرکش خود بجام باده پناه میبرند . ضمناً ملاحظه می کنیم که این جوانان یکی و دوتا ده تا نیستند و تعداد آنها از شماره بیرون است و نمی توان احتمال داد که پدر همه آنها شرابخوار و لاقید و لاابالی باشند . شاید بعضی از آنها قدرت و اختیاری برای تربیت اطفال خود ندارند . شاید فقر و بی چیزی مانع اینست که اطفال خود را تربیت کنند . چرا بسراغ کار میروند ؟ شاید کسادی بازار و یسکاری فراوان سبب یسکارماندن آنها شده است . بنابراین مجبورند در گوشه خیابانها بسربرند و باین جهت جز فقر و نکبت و بی علاقگی چیزی در خاطر آنها نقش نبسته است . همه اینها علل و جهات بسیار مناسب و منطقی است و میتواند نیروی محرك يك جنایت قرار گیرد .

از طرف دیگر ملاحظه میشود که تنها جوانان يك یا دو ناحیه نیستند که در چنین محیط فاسدی زندگی میکنند . هزاران نفر از این قبیل جوانها در سراسر کشور یافت

می‌شوند که فقر و تهیدستی آنها را بارتکاب جرم و جنایت وادار می‌سازد. پس فقر محرك و مشوق آنها باین اعمال خلاف قانون بوده است. همین جا موضوع نمایشنامه معلوم میشود: «فقر مشوق جرم و جنایت است.» این موضوع نمایشنامه ایست که درام نویس باید هنگام نوشتن آنرا مطمح نظر خود قرار دهد.

پس از اینکه موضوع تعیین شد محل مناسبی را برای حادثه و واقعه باید در نظر بگیرد. اگر نویسنده خاطرات دوره کودکی خود یا مناظر دلخراش محله های فقیرنشین را بیاد بیاورد یا عکسهای روزنامه ها را بدقت مطالعه کند شاید منظورش حاصل شود. بهر حال باید محلی را برای اتفاق واقعه در نظر بگیرد که برای جرم و جنایت مناسب باشد. خانه های آن ناحیه و ساکنان آنرا بدقت بررسی کند. عواملی که محرك جنایت است و دلائل فقر و تنگدستی مردم همه را بدقت بسنجد. ضمناً باید ببیند که اولیای امور شهر چه تصمیماتی برای مبارزه با این فساد گرفته و میگیرند.

نمایشنامه نویس سپس بخود جوانان متوجه می‌شود تا معلوم شود آیا واقعاً آنها موجوداتی بی فکر و بی شعورند؟ یا فقط در نتیجه بی توجهی و بیماری و کرسنگی فاسد شده اند.

نویسنده تصمیم میگیرد تمام حواس خود را بیکدیگر از این جوانان یعنی همان يك نفری که قهرمان نمایشنامه او خواهد شد متمرکز سازد. پس از اینکه با او تماس میگیرد او را جوانی نيك سرشت و خوش ذات می‌یابد. میبیند جوان شانزده ساله‌ای است که با خواهر بزرگتر خود زندگی میکند. پدرش مفقودالثر شده و این اطفال را با مادر پیر و نحیفشان بدون سرپرست و بی‌یار و مدد کار گذاشته و رفته است. اطلاع پیدا میکند که پدرشان بیکار بوده و از زندگی پر محنت خود بتنگ آمده و از این جهت خانه و شهر خود را ترك کرده و سربسته شده است. زنش نیز بعد از چندی جهان را بدرود گفته است و دختر هیجده ساله او تصمیم گرفته که بار زندگی را بدوش بگیرد و از برادر کوچکتر خود نگاهداری کند. این دختر، برادر خود را خیلی دوست دارد و جدا شدن از او برایش محال است. پس تصمیم میگیرد کار کند. البته ممکن بود برادر خود را به یتیمخانه بسپارد. ولی در این صورت موضوع نمایشنامه یعنی «فقر مشوق جرم و

جنایت است» بی معنی و بی مورد میشد. بنابراین برای اینکه نمایشنامه در مدار طبیعی خود نمو کند نویسنده باید جنبه دیگر را در نظر بگیرد یعنی چنین تصور کند که در آن ساعاتی که این دختر در کارخانه کار میکرده برادر کوچکش که او را «صفر» مینامیم، در خیابانها ولگردی میکرده است.

صفر فلسفه بخصوصی راجع بزندگی دارد. بچه های دیگر معمولاً کردار و رفتار معلم یا پدر و مادر خود را سرمشق قرار میدهند. معلم و پدر و مادر بآنها یاد میدهند که مطیع و درستکار و بردبار باشند. ولی به صفر ثابت شده که این حرفها همه واهی و بیهوده است. زیرا میبیند اگر بخواهد بنا بدستور قانون رفتار کند از گرسنگی خواهد مرد. پس صفر هم در این نمایشنامه هدف و موضوع بخصوصی دارد و آن اینست: «اگر شخص زیرک و باهوش باشد میتواند همیشه از دست قانون و مجازات بگریزد». این نکته مکرر در عمل بر او ثابت گردیده یعنی دزدیها کرده ولی گرفتار نشده است. در مقابل او قانون قرار دارد و موضوعی که برای قانون میتوان در نظر گرفت اینست: «بجنایات تو باید رسیدگی شود». یا «جنایت عاقبت خوشی ندارد».

صفر رقبا و همکارانی هم دارد که همه از چنگ قانون گریخته اند و بخود اعتماد زیاد دارند و فکر میکنند فرار از دست پلیس و مأمور دولت کار آسانی است. یکی از آنها جوانی است که تمام افراد پلیس در تعقیب او هستند و او دمه را دست انداخته و نشان داده است که از حیث هوش و زیرکی و چالاکی بر آنها فضیلت دارد.

برای اینکه نویسنده قهرمان داستان خود را خوب بشناسد باید در زندگی گذشته او و سابقه تعلیم و تربیت او و وضع روحی او و جاه طلبی او و الهاماتی که از دوستان خود گرفته و اهمیتی که برای شیرین کاریهای آنها قائل است بدقت تحقیق کند. اگر نویسنده در نوشتن نمایشنامه چنین رویه ای را دنبال کند مسلماً از موضوع خارج نخواهد شد. از طرف دیگر این موضوع، هزاران جوان مشابه را شامل میگردد. اگر ملاحظه کردید که صفر جوانی گردن کلفت و کله شق از آب در آمد و علل گردن کلفتی او هم بر شما مجهول بود باید حتماً موضوع دیگری در نظر بگیرید. شاید موضوعی باین مضمون: «نبودن پلیس قوی موجب زیاد شدن جرم و جنایت است».

بدیهی است درست یا نادرست بودن این موضوع بحث جداگانه‌ای است. يك فقر عامی و بی‌سواد ممکن است با آن موافق باشد ولی شما باید ثابت کنید که چرا پسر یک نفر میلیونر برای تأمین معاش و سد جوع مثل صفر دست بدزدی نمی‌زند. اگر تعداد افراد پلیس افزایش یابد آیا از جرم و جنایت بهمان نسبت کاسته میشود؟ جواب این سؤال بنا به تجربه منفی است. پس موضوع « فقر مشوق جرم و جنایت است ». بحقیقت و عمل نزدیکتر میباشد. و این نمایشنامه ایست موسوم به « بن بست »^۱ بقلم سیدنی کینگزلی^۲. شما باید راجع پیرو راندن موضوع نمایشنامه خود تصمیم قطعی بگیرید. آیا اجتماع را برای این فساد مسئول و متهم میدانید؟ یا روی فقر تأکید می‌کنید و میخواهید راه نجاتی نشان دهید. کینگزلی فقط منظره فقر و بیچارگی را در نمایشنامه خود مجسم کرده و تماشا کنند را در گرفتار نتیجه مختار ساخته است. اگر شما بخواهید موضوع نمایشنامه کینگزلی را بسط دهید باید يك موضوع فرعی ابتکار کنید و بموضوع اصلی بیفزائید آنقدر آنرا بسط دهید تا هدف و مقصود شما را کاملاً شامل شود. اگر متوجه شدید که موضوع انتخابی شما ضمن تغییر و تبدیلهائی که بآن داده اید بصورتی در آمد که منظور شما را حاصل نمیکند بهتر است بسراغ موضوع تازه ای بروید و از موضوع قدیمی صرف نظر کنید.

اگر موضوع نمایشنامه شما اینست: « آیا اجتماع مسئول شیوع فقر و فلاکت است؟ » همانطور که قبلاً متذکر شدیم باید ابتداء بدانید شما با کدام طرف قضیه موافق هستید تا بتوانید آنرا ثابت کنید. البته نمایشنامه‌ای که شماروی این موضوع خواهید نوشت با نمایشنامه کینگزلی تفاوت خواهد داشت. بهر حال شما میتوانید هزارها موضوع برای اثر خود در نظر بگیرید از قیل فقر و عشق و از زجار و ازین آنها آنرا انتخاب کنید که بیشتر رضایت خاطر شما را جلب میکند.

برای تعیین موضوع نمایشنامه هر يك از چند طریقی را که ذکر کردیم میتوان بکار برد. ممکن است فکری بنظر شما برسد و شما آن فکر را تبدیل بموضوع مشخصی بکنید. یا حادثه‌ای را انتخاب کنید و آنرا بسط دهید و چون آنرا مناسب و کافی برای يك اثر دراماتیک تشخیص دادید موضوعی که متناسب با مفهوم آن حادثه باشد

در نظر بگیرید .

احساسات خود شخص موضوعهای زیادی با انسان تلقین میکند ولی برای اینکه بتوانید فکر و عقیده نمایشنامه نویس را توجیه کنید لازم است تغییر و تبدیلهائی بآن داده شود و حكا و اصلاحاتی در آن بعمل آید . مثلاً حسداً با احساسات خود بسنجید . حسد از این ناشی میشود که شخص در خود احساس حقارت میکند . این نوع حسد را نمیتوان موضوع نمایشنامه قرار داد زیرا هدف و مقصد معینی برای اشخاص بازی در آن نیست . آیا ممکن است موضوعی برای حسد باین صورت در نظر گرفت : « حسد خانه خراب کن است » ؟ با وجود اینکه عاقبت و نتیجه این احساس بر ما روشن است و جهت حرکت آنرا میدانیم باز هم نمیتواند موضوع نمایشنامه باشد . پس آنرا کاملتر میسازیم و باین صورت درمی آوریم : « حسد شخص را نابود می کند . » حالا هدف معلوم است . ما میدانیم و نمایشنامه نویس هم میداند که داستان نمایش جلو میرود و بسط می یابد تا وقتی که شخص حسود از بین برود . پس نویسنده می تواند بهر نحوی که مایل باشد این موضوع را تغییر کند . مثلاً باین صورت درمی آورد : « شخص حسود خود و آنچه مورد علاقه اوست هر دورا از بین میبرد . »

امید داریم شما خواننده این کتاب تفاوت بین دو موضوع اخیر را تشخیص داده باشید . موضوع را با انواع مختلف میتوان تغییر داد و با هر تغییری، موضوع و هدف تازه ای بوجود می آید . ولی هر وقت تغییری در موضوع دادید باید باز با اولین مرحله کار خود برگردید و خلاصه داستان نمایشنامه خود را بنا بموضوع تازه تنظیم کنید . اگر يك موضوع را در نظر بگیرید و ضمن عمل آنرا تغییر بدهید لطمه بزرگی بکار شما وارد خواهد آمد . هیچکس نمیتواند يك نمایشنامه روی دو موضوع بنویسد . کما اینکه هیچ مهندسی نمیتواند يك خانه روی دو پی بنا کند .

نمایشنامه تارتوف^۱ اثر مولییر نمونه بسیار خوبی است برای اینکه نشان دهد چطور يك نمایشنامه روی يك موضوع میچرخد . (خلاصه داستان این نمایشنامه در پایان کتاب است .)

موضوع وهدف نمایشنامه تارتوف اینست : « هر کس برای دیگران چاه بکند اول خودش در آن می افتد ».

نمایشنامه باین نحو شروع می شود که خانم پرنل^۱ عروسی خودالیر^۲ (زن دوم پسرش) و نوه های کوچک خود را مورد توییخ و سرزنش قرار میدهد بجهت اینکه آنطور که باید به تارتوف احترام نمیگذارند . تارتوف بدعوت پسرش اورگون^۳ بمنزل آنها آمده و مردی است مزور و شاید که خود را به لباس روحانی در آورده است . مقصود و منظور تارتوف اینست که بمیزبانش اورگون خیانت کند یعنی زن او را بدام عشق کشد و اموال او را تصاحب کند . ریا و تظاهر او بتقوا و پرهیزکاری دردل اورگون تأثیر فراوان کرده است و اورگون او را پیشوای روحانی و مایه رستگاری خود میدانند . ولی خوب است قبلاً بابتدای نمایشنامه برگردیم و مطالعه خود را از آنجا شروع کنیم . مقصود مصنف این نمایشنامه اینست که قسمت اول « موضوع » نمایشنامه خود را هرچه زود تر معلوم کند . بنابراین خانم پرنل چنین میگوید :

خانم پرنل - (به نوه اش دامیس^۴) اگر تارتوف کاری را گناه بداند مطمئن باش آن کار گناه است . او میخواهد شما را هدایت کند و راه بهشت را بشما نشان بدهد وظیفه شما اینست که هرچه میگوید اطاعت کنید .

دامیس - من نمیتوانم از او اطاعت کنم .

خانم پرنل - این حرف که میزنی نه تنها بی شعوری تو را نشان میدهد بلکه معلوم میکند که تو چقدر بی ایمانی - پدرت هم دوستش دارد و هم باو ایمان دارد . تو هم باید عمل پدرت را سرمشق قرار بدهی .

دامیس - نه پدرم و نه کس دیگر ، هیچکس نمیتواند مرا وادار کند او را دوست بدارم و باو ایمان بیاورم . من از این مرد و راه و رسم زندگی اش منزجرم و اگر خلافتش را بگویم حتماً دروغ گفته ام . و اگر باز بخواهد خودش را بر من مسلط کند سرش را می شکم .

دورین^۵ - (کلفت خانه) خانم حقیقتش اینست که آدم نمیتواند قبول کند که يك

مرد ناشناس که با جیب خالی و لباس پاره پاره آمده اینجا حالا بخواهد همه خانه را بهم بزند و در هر کاری دخالت کند .

خانم پر فل - من از تو چیزی نپرسیدم . (بدیگران) اگر تارتوف در هر کاری دخالت کند بنفع تمام خانواده است .

(این اولین مرتبه ایست که مولی یر با يك سلسله کنایات و اشاراتی می خواهد بفهماند که وقتی ارگون تمام اموالش را در اختیار تارتوف گذاشت چه اتفاقاتی را باید انتظار داشت .)

دورین - شما خانم ممکن است او را معصوم بدانید اما بعقیده من بآدم حيله گر و مکار بیشتر شبیه است .

دامیس - من میتوانم قسم بخورم که آدم مکار و حيله گری است .

خانم پر فل - در دهات آنرا بگیری، هر دو ؛ من میدانم شما همه از او بدتان می آید - علتش را هم میدانم . برای اینکه او نقصهای شما را می بیند و جرأت این را دارد که بی ملاحظه بشما بگوید .

دورین - جرأتش بیش از اینها است . دیگر اجازه نمیدهد خانم از مهمانهایش اینجا پذیرائی کند . بچه جهت وقتی يك نفر می آید از خانم ملاقات کند اینقدر عصبانی میشود ؟ چه عیبی دارد آدم تو خانه اش از مهمان پذیرائی کند ؟ بعقیده من علتش اینست که این مرد بخانم حسود است .

(بلکه همینطور است . تارتوف بخانم حسود است و ما بعداً بخوبی ملاحظه خواهیم کرد . مولی یر همیشه سعی میکند که علت و سبب هر حادثه ای را قبلاً اطلاع بدهد .)

المیر - دورین این حرف تو بسیار بی معنی است .

خانم پر فل - بدتر از بی معنی است . دختر ، تو چه جرأت داری این حرفها را بزنی ؟ خجالت بکش . (بدیگران) این تنها تارتوف عزیز ما نیست که بامهمانی زیاد مخالف است . همه همسایه ها عقیده شان اینست . پسر من هرگز در عمرش کاری که این اندازه عاقلانه باشد نکرده است که این مرد متقی و پرهیز کار را بخانه اش آورده است . چون هیچکس نمیداند که پیش از آمدن تارتوف باین خانه اوضاع چقدر بی ترتیب

و مغشوش بود . و اگر شما بخواهید راه عاقلانه ای بروید باید بنصایح و راهنماییهای او اهمیت بدهید و از او اطاعت کنید . و بدانید که تمام این مهمانیها و گردشها و مجالس رقص که تشکیل میدهید همه اش وسوسه های شیطان است و بالاخره روح شما را فاسد میکند .

المیر - این چه فرمایشی است خانم بزرگ؟ این مجالس مهمانی بسیار ساده است و هیچ آلودگی ندارد .

اگر موضوع و هدف نمایشنامه را یکبار دیگر مطالعه کنید تشخیص خواهید داد که چگونه یکنفر (در این مورد تارتوف) میخواهد دو موجود ساده و بی گناه (در این مورد ارگون و مادرش) را بتله بیندازد و با تظاهر بصلاح و تقوی آنها را فریب بدهد و با این تمهید اموال ارگون را تصاحب کند و با خانم المیر یعنی زن ارگون که در زیبایی آفتی است طرح دوستی و معاشقه بریزد . البته این در صورتی است که در اجرای نقشه های خود موفق گردد .

در همان ابتدای نمایش تماشا کنندگان ملاحظه میکنند که این فامیل کوچک که از تمام مزایای زندگی و سعادت و نیکبختی برخوردار میباشد بایک خطر بزرگ مواجه شده است . ما هنوز ارگون را ندیده ایم فقط مادر او را که حامی و پشتیبان تارتوف است و خودش نیز مجسمه کوچکی از صلاح و تقوی است می بینیم . آیا میشود قبول کرد که یک مرد عاقل و کامل که سالها عمر خود را در خدمت ارتش گذرانیده است بمرد دیگری اختیار بدهد که نظم و ترتیب خانه او را بهم بزند و زن و فرزند او را بازیچه اغراض و شهوات خود قرار دهد؟ البته اگر این مرد اعتقاد و ایمان بی اندازه ای به تارتوف پیدا کند میتوان آنرا پذیرفت . و در این مورد ما می بینیم که قسمت اول نمایش موضوع و هدف را کاملاً روشن کرده است .

بنابر این ما ملاحظه میکنیم چگونه تارتوف با سبک و طریق خاص خود بكمك و همراهی خود ارگون، که طعمه حقیقی او میباشد چاهی برای او می کند؟ آیا ارگون در این چاه می افتد؟ هنوز معلوم نیست . ولی آنچه مسلم است اینست که حس کنجکاو و توجه ما تحريك شده است . خوب است بینیم آیا ایمان و اعتقاد ارگون به تارتوف

بهمان میزانی است که مادرش توصیف میکند یا کمتر یا بیشتر؟
 ارگون که پس از يك سفر سه روزه بخانه وارد شده است بمحض ورود بابرادر-
 زن خود که آن^۱ بر خورد میکند .

کله آفت - شنیدم بهمین زودی وارد میشوید از اینجهت منتظر شدم با شما
 ملاقات کنم .

ارگون - خیلی محبت کردید. ولی معذرت میخواهم اجازه بفرمائید قبلاً چندتا
 سؤال از دورین بکنم . (به دورین) دورین این چند روزی که من نبودم اوضاع خانه
 مرتب بود ؟

دورین - نخیر آقا . پریروز خانم زب کردند و سرشان سخت درد میکرد .

ارگون - عجب! خوب، تارتوف چطور؟

دورین - اوه ! حال ایشان بی اندازه خوب بود . از چاقی نزدیک است بترکد .

ارگون - بیچاره مرد عزیز .

دورین - پریروز عصر حال خانم بقدری بد بود که سرشام يك لقمه هم نتوانستند
 غذا میل کنند .

ارگون - عجب !... تارتوف چطور ؟

دورین - ایشان هم بغیر از چند سینه کبک و يك تکه ران گوسفند چیزی نتوانستند
 بخورند .

ارگون - بیچاره مرد عزیز .

دورین - خانم پریشب اصلاً از ناراحتی نتوانستند بخوابند و ما مجبور شدیم تا
 تیغ آفتاب پهلوی ایشان بنشینیم .

ارگون - حقیقتاً ؟.. تارتوف چطور ؟

دورین - از سر میز بکر است رفتند و تورتوخت خوابد آفتاب همه جا پهن بود که بیدار
 شدند و از سر و صداهائی که مامیشنیدیم معلوم بود که بخواب خوشی فرورفتند .

ارگون - بیچاره رفیق عزیز من .

دورین - بالاخره ما خانم را وادار کردیم خوشان را بگیرند و بمحض اینکه خوشان را گرفتند حالشان بهتر شد.

ارگون - بسیار خوب - تارتوف چطور؟

دورین - در کمال سلامت و خوشی بودند و صبح موقع صبحانه چهار لیوان شراب قرمز میل کردند یعنی بجای خانم هم خوردند.

ارگون - رفیق عزیز بیچاره.

دورین - فعلاً حال هر دو خوب است آقا. حالا اجازه بفرمائید بنده بروم بخانم اطلاع بدهم که سرکار تشریف آورده اید.

ارگون - بسیار خوب برو.

دورین - (بعضی که به طاقنای مقابل میرسد) من حتماً باید بخانم عرض کنم که شما چقدر برای کسالتشان ناراحت شدید آقا. (خارج میشود)

ارگون - (به کله آنت) مقصودش این بود که بمن اهانت بکند.

کله آنت - اگر هم مقصودش این بود چندان بیمورد نبود. عجیب است. شما چطور میتوانید این اندازه به تارتوف اظهار علاقه کنید؟ چه چیزی در او میبینید که دیگران را میخواهید فدای او کنید.

بدیهی است ارگون تله ای را که تارتوف برای او گذاشته است نمیبیند. مولی بر موضوع را در یک سوم اول نمایشنامه خود کاملاً روشن کرده است.

تارتوف برای ارگون چاهی کنده است. آیا ارگون در آن چاه می افتد یا خیر؟ هنوز معلوم نیست و بنایه است که ما بدانیم. فقط آخر نمایشنامه نتیجه معلوم میشود. لازم به تذکر نیست که این اصل در مورد رمان و فیلم و داستانهای کوچک و نمایشنامه های رادیویی نیز صدق میکند.

حالا یکی از داستانهای کوتاه گی دو موپاسان^۱ بنام « گردن بند الماس » را مورد مطالعه قرار میدهیم و سعی میکنیم موضوع آنرا پیدا کنیم.

مانیلدا^۲ که زن جوان خیال باف و مهملی میباشد از یکی از همشاگردیهای قدیم

خود که زن بسیار ثروتمندی است کردن بند الماسی بوام میگیرد که در يك مجلس رقص و ضیافت آنرا بگردن خویش بیاویزد. ولی این گردن بند را گم میکند و چون میترسد که مورد تحقیر و تخویف صاحب گردن بند واقع شود املاك و اموال خود و شوهرش را گرو میگذارد و پولی قرض می کنند تا گردن بندی نظیر گردن بند گمشده خریداری کنند. این زن و شوهر ده سال بسختی کار میکنند که بدهی خود را بپردازند و در نتیجه لطافت و زیبایی و جوانی را از کف میدهند و موجوداتی خشن و خسته و فرسوده و پیر و زشت میشوند. ولی در این موقع بر آنها معلوم میشود که گردن بند گم شده از شیشه بدلی ساخته شده بود.

آیا موضوع و هدف این داستان چیست؟ می دانیم که داستان از آنجا شروع شد که مایلدا وقت خود را با خیال بافی و بطالت میگذرانید. کسی که خود را با خیالات خام و افکار واهی و اندیشه های پوچ سرگرم میکند شاید آدم مضروب و مزاحمی برای دیگران نباشد ولی نقص او اینست که از حقایق زندگی گریزان است و نمیتواند خود را با آن روبرو بیند. بعبارت دیگر خیال بافی جای عمل و حرکت را گرفته است. نوابغ نیز گاهی اوقات خود را با اندیشه و خیال صرف میکنند ولی تفاوت آنها اینست که اندیشه و خیال خود را بمرحله عمل میگذارند و بآن جامه تحقق میپوشانند مثلاً نیکولا تزلا^۱ یکی از علمای بزرگ قوه برق بود و بسیاری از ساعات زندگی خود را با اندیشه و خیال میگذرانید ولی افکار خود را عملی میساخت.

مایلدا زنی است خوش طینت ولی بیکاره و خوش خیال. این خیالات پوچ برای او هیچ اثر و نتیجه ای ندارد. ما باید روحیه و حالات معنوی او را مطالعه کنیم. مایلدا در يك دنیای مصنوعی پر جلال و شکوه و در يك کاخ خیالی زندگی میکند و خودش را ملکه این کاخ خیالی میداند. بدیهی است تا حدی هم مغرور و جاه طلب میباشد و نمیتواند نزد دوست خود برود و داستان گم شدن گردن بند را بی پرده شرح دهد و بناتوانی خود برای پرداخت قیمت آن اعتراف کند. میترسد سبك شود. برای مایلدا هرگز بهتر از این اعتراف است. از این رو خود را مجبور میبیند که گردن بند دیگری خریداری

کند و اهمیت نمیدهد که باقیماندهٔ عمر خود و شوهرش برای تأمین آن پول صرف شود. زن و شوهر تحمل این رنج و مشقت را میکنند. مائیلدا بخاطر غرور و نخوت بیماری که دارد خودش را بصورت يك گنیزمزدور درمی آورد. این خصالت بخصوص نتیجهٔ خیالبافی و عمر بیهوده تلف کردن اوست. شوهرش نیز بخاطر عشقی که باو دارد در تحمل این رنج و مشقت با او شریک میشود. پس موضوع این داستان اینست: «فرار از حقیقت و واقع بینی بالاخره شخصی را بروز حساب و بازخواست میکشد».

حالا به بینیم موضوع رمان «شیری در خیابان است»^۱ بقلم ادربا لاک لانگلی^۲ را چگونه میتوانیم تعیین کنیم.

هانک مارتین^۳ از جوانی آرزو داشت بزرگترین مرد عصر خود بشود. شغلش پيله وری و دوره گردی و فروختن سوزن و سنجاق و روبان و وسایل آرایش بود و در ضمن حشر با مشتریهای خود سعی میکرد با تظاهر بخوشروئی، در نظر آنها خود را خوب جلوه دهد تا بعداً از وجود آنها بتواند بنفع خود استفاده کند. در این کار هم موفق میشود و بکمک همین مشتریها به حکومت شهر انتخاب میگردد. ولی دست بغارت و چپاول اموال مردم میزند و مردم از ظلم و تعدی او بستوه می آیند و برضد او شورش میکنند. و بالاخره بوضع وخیمی هلاک می گردد.

واضح است که موضوع این رمان اینست: «جاه طلبی توأم با بیرحمی و سنگدلی موجب هلاکت شخص خواهد گردید».

حالا به يك فیلم سینما تحت عنوان «غرور مارتین»^۴ بقلم آلبرت مالتز^۵ توجه میکنیم. این داستان کسی است بنام الشمید^۶. الشمید سر بازی است در نیروی درباری که در ضمن جنگ زخمی و از چشم نابینا گردیده است. الشمید نامزدی دارد که نمیخواهد زندگی او را ناراحت کند و موقعی که در بیمارستان بسر میبرد هر چه باو اصرار میکنند بخانه و نزد نامزدش برود نمی پذیرد. میداند که برای او دیگر موجود مفیدی نخواهد بود. ولی دوستانش بانیرنگ و تمهید او را بشهر و نزد نامزدش میبرند. نامزدش با حاجت

۱-A Lion is in the Street ۲-Adria Locke Longley ۳- Hank Martin

۴- Pride of Martine ۵- Albert Maltz ۶- Al-Shmid

و دلیل ثابت میکند که بوجود او محتاج است و با وجود اینکه نایبناست باز میتواند شغلی برای خود پیدا کند. عاقبت کاری پیدا میکند و تصمیم میگیرند با هم عروسی کنند و با وجود اینکه پزشکان بهلاج چشم او امیدی ندارند خداوند قوه بینائی را باو بر میگردداند.

بنابر این موضوع و هدف داستان فیلم اینست: «فداکاری در راه عشق یأس را مبدل با امید میسازد.»

موجب تأسف است که در این فیلم که از جهاتی بسیار خوب و هنرمندانه تنظیم شده است الشمید و سایر اشخاص بازی و حتی تماشا کنندگان، هیچکدام نمیدانند بخاطر چه جنگ میکنند و حتی در پایان داستان یعنی موقعی که الشمید چشمان خود را از دست داده است علل و موجبات بروز جنگ بر او معلوم نیست. بدیهی است اگر اطلاعی در این مورد داشتند داستان فیلم به مراتب پرمعنا تر و عمیقتر میشد.

«زمین و آسمان بلند»^۱ نام داستانی است بقلم گوته نالین گراهام^۲ و راجع به شرح زندگی دختری دینی است از اهالی کانادا که بدام عشق يك جوان یهودی که شغلش و کالت در دادگستری است گرفتار میشود. پدر دختر درخواست ازدواج او را با جوان یهودی رد میکند و بخاطر مذهب، هر چه در قوه دارد سعی میکند رابطه بین آن دو نفر را منقطع سازد. این پدر و دختر علاقه مفراطی یکدیگر دارند. دختر باید بین این دو نفر یعنی پدر و یامعشوق، یکی را انتخاب کند. بالاخره تسلیم عشق میشود و جوان یهودی را میگزیند و با او عروسی میکند و در نتیجه رابطه او با پدر و خانواده اش قطع میگردد. بنابر این موضوع و هدف این داستان اینست: «کسی که گذشت نداشته باشد تنها خواهد ماند.» مثالهایی که ذکر شد همه از لحاظ ادبی در ردیف آثار درجه اول نیست ولی همه دارای موضوع روشن و واضح میباشد و رعایت این نکته برای نوشتن نمایشنامه از اهمیت مسائل است. اگر موضوع اثر شما کاملاً معلوم نباشد اشخاصی که در آن شرکت دارند خوب شناخته نخواهد شد. موضوع باید دارای سه قسمت باشد: اشخاص بازی، کشمکش و مبارزه - و نتیجه، و بدون داشتن يك موضوع روشن و واضح نمیتوان

مطلبی راجع باین سه نکته معلوم داشت .

يك نکته دیگر را نیز باید تذکر بدهیم . هیچ موضوعی را نباید حقیقت مطلق و ثابت و مسلم فرض کرد . مثلاً فقر و تهیدستی همیشه موجب ارتکاب جرم و جنایت نمیشود . ولی اگر شما این موضوع را برای اثر خود انتخاب کردید البته برای شما قطعی و مسلم است . این اصل در مورد تمام موضوعها صدق میکند .

موضوع در حقیقت يك حکمت یا اندیشه یا تصور شخصی است که مقدمه نوشتن نمایشنامه میباشد . بتعبیر دیگر حالت تخم نباتی را دارد که يك نهال برومند باید از آن بوجود یابد . در يك اثر دراماتیک موضوع نباید آنطور برجسته و مشخص باشد که اشخاص بازی عروسکهائی بیش بچشم نیایند و سایر عوامل نمایشنامه بی اهمیت جلوه کند . در يك نمایشنامه یا رومان خوب نمیتوان کاملاً تشخیص داد که موضوع در کجا پرورانده شده است و داستان و اشخاص بازی از کجا شروع بکار میکنند .

رودن^۱ مجسمه ساز بزرگ فرانسه تازه ساختمان مجسمه هونوره دوبالزاک^۲ را با تمام رسانیده بود . این مجسمه جامه فراخی با آستینهای گشاد و بلند بتن داشت و دستهای آن بروی سینه تاشده بود .

رودن وقتی کار مجسمه را تمام کرد چند قدم بعقب رفت و با چهره خسته ولی شاد با کمال خرسندی بشاهکار خود نگاه کرد . شاهکار بزرگی شده بود . مانند عموم هنرمندان میل داشت یکنفر در این لذت با او سهیم شود . با وجود اینکه ساعت چهار بعد از نیمه شب بود و دید و یکی از شاگردان خود را از خواب بیدار کرد . استاد در جلو میرفت و با احساسات برانگیخته مراقب سیمای شاگرد خودش تابیند دیدن این مجسمه چه اثری در او میبخشد . چشم شاگرد بتدریج گشت و گشت تاروی دست های مجسمه ثابت ماند . پس از لحظه ای فریاد کشید « عجب دستهایی !..... شکفت آورا است ! » سپس رورا با استاد کرد و گفت : « استاد من در عمر خود دستهایی باین زیبایی و کمال ندیده ام . »

قیافه رودن تاریک و گرفته شد . چند دقیقه بعد دوباره از کارگاه خود بیرون

جست و پس از لحظه‌ای بایکی دیگر از شاگردان خود بازگشت . سلیقه این شاگرد هم همان بود . درحین که رودن قیافه او را نگاه میکرد دید شاگرد چشمانش را به دستهای مجسمه دوخته است . شاگرد رو با استاد کرد و با کمال احترام گفت : « استاد فقط خداوند میتواند چنین دستهایی بسازد . چقدر جاندار بنظر میرسد . » مثل اینکه انتظار رودن چیز دیگری بود چون يك بار دیگر از کارگاه خود خارج شد ولی این بار دیوانه‌وار و مضطرب و پس از چند دقیقه با شاگرد دیگری بکارگاه خود بازگشت این بار هم شاگرد با تعجب فریاد کشید : « این دستها ... این دستها ! » سپس با احترام و فروتنی رو با استاد کرد و گفت : « اگر شما هیچ اثر دیگری از خود باقی نمی گذاشتید این دستها نام شما را در تاریخ بشر مؤبد میساخت . » این حرف تأثیر عجیبی در رودن کرد چون با قیافه ترسناکی نالان و غران بگوشه کارگاه دوید و از آنجا تبری برداشت و سمت مجسمه بازگشت باین قصد که آنرا بضرب تبر قطعه قطعه کند . شاگردان هولناك و هراسان بدامنش آویختند که او را از این کار بازدارند ولی رودن که بنده دیو خشم خود شده بود ایشان را با قدرت فوق العاده يك سو راند و بایك ضربت دستهای زیبای مجسمه را از بدن جدا کرد .

سپس با چشمان برافروخته به شاگردان خود که مبهوت و متحیر در گوشه‌ای ایستاده بودند نگریست و گفت : « احمقها ! من مجبور بودم این دستها را خورد کنم چون جان و روح مخصوص به خودی داشتند و بقسمت های دیگر این مجسمه تعلق نمی یافتند و در ترکیب آن نقص ایجاد میکردند . باید این نکته را خوب به حافظه سپرد : هیچيك از قسمتهای يك اثر یا يك ترکیب نباید مهمتر از تمام و مجموع آن باشد . »

از این جهت مجسمه بالزاك در پاریس بدون دست است . آستین های بلند و فراخ جامه مثل اینست که دست هارا می پوشاند ولی حقیقت مطلب اینست که رودن آنها را قطع کرده است چون مهمتر و جاندار تر از قسمت های دیگر مجسمه بنظر می آمده است .

نه موضوع و نه هیچيك از قسمت های دیگر نمایشنامه نباید از خود حیات مستقلی داشته باشد . تمام قسمت ها باید به ایجاد يك اثر کامل كمك کنند .

بخش دوم

شخص بازی^۱

۱- پیکره یا استخوان بندی نمایشنامه^۲

در فصل پیش ثابت شد که وجود موضوع برای نوشتن نمایشنامه چقدر ضروری است. در این فصل میخواهیم راجع به اهمیت شخص بازی بحث کنیم. برای این منظور يك شخص بازی را زنده تشریح میکنیم تا ببینیم این موجود دو پا که ما آنرا «انسان» مینامیم از چه عناصری ترکیب شده است. برای درام نویس مهمترین مصالح و ابزار کار «شخص بازی» است پس باید راجع بآن اطلاع کامل و کافی داشته باشیم. هنر يك ايبسن^۳ راجع بطریقه ای که برای نوشتن نمایشنامه بکار میبرد چنین مینویسد:

وقتی من مطلبی را مینویسم باید تنها باشم. برای نمایشنامه ای که در نظر دارم هشت نفر شخص بازی کافی است زیرا نماینده قسمت عمده طبقات مختلف جامعه را ازین آنها انتخاب میکنم. این هشت نفر قسمت عمده وقت مرا میگیرند چون باید آنها را خوب بشناسم. آشنائی من با آنها امری بسیار مشکل و پر دردسر است. من معمولاً اشخاص بازی خود را بسه طبقه مختلف تقسیم میکنم که هر يك با طبقه دیگر تفاوت فاحش دارد. مقصود من اینست که افراد هر دسته دارای خصائل و صفات و خلق و خوی مشابه میباشند و کار ندارم باینکه چگونه در نمایشنامه از آنها استفاده میشود. وقتی من بنوشتن نمایشنامه مصمم میشوم مثل اینست که در ضمن مسافرتی میخواهم با چند نفر که در يك کوبه باهم هستیم تازه آشنا شوم. اولین قدم برای طرح

آشنائی برداشته میشود و پس از آن راجع بمطالب مختلف وارد بحث و گفتگو میشویم . وقتی مطالبی را که دربارهٔ این اشخاص بر من معلوم شده است روی کاغذ می آورم می بینم اشخاص بازی خود را به مراتب بهتر و کاملتر از اول میشناسم. مثل اینکه من با این اشخاص چندین ماه در کنار دریا زندگی کرده ام و بر حیات آنها کاملاً آشنا شده ام . ضعف نفس ها و علائق و صفات ممتازة آنها کاملاً در نظر من مجسم میشود.

ایسن در اشخاص بازی خود چه میدیده است ؟ آیا مقصودش از اینکه میگوید « ضعف نفس ها و علائق و صفات ممتازة آنها کاملاً در نظر من مجسم میشود » چیست ؟ بیائید ماهم چیزهای مورد علاقه و صفات ممتازة - نه تنها يك شخص بازی - بلکه تمام اشخاص بازی را مورد مطالعه قرار دهیم .

هر چیزی دارای سه بعد است. درازی - پهنا - و کلفتی. ولی نوع بشر علاوه بر این سه بعد دارای سه بعد دیگر هم هست (که ما اینرا سه عامل ترجمه میکنم) و آن عبارت است از مطالعهٔ روحیات بشر از لحاظ : علم وظائف الاعضاء - و علم الاجتماع و علم روان شناسی . اگر از این سه لحاظ ما افراد بشر را مورد مطالعه قرار ندهیم نمیتوانیم آنها را بشناسیم و بشخصیت آنها آگاه شویم.

وقتی راجع يك فرد مطالعه میکنیم کافی نیست فقط بدانیم که بی حیا است یا مؤدب ، خداشناس است یا مرتد ، متقی و پرهیزکار است یا فاسد و لاابالی. علاوه بر اینها علت و سبب اینکه این شخص چرا دارای این خصلت است نیز باید بدانیم . ما میخواهیم بدانیم چرا انسان دارای این صفات است ؟ چرا خلق و خو و عادات افراد دائم در تغییر میباشد ؟ و چرا لازم است اخلاق شخص بمیل یا برخلاف میل او مدام در تغییر و تحول باشد .

اولین بعد یا عاملی که مطالعه آن آسانتر از دو بعد یا دو عامل دیگر است علم وظائف الاعضاء است . يك فرد ناقص الخلقه دنیا را يك چشم میبیند و يك انسان کامل و سالم بچشم دیگر . این بحث بقدری ساده است که جز تلف کردن وقت نتیجهٔ دیگر ندارد و محتاج باقائهٔ دلیل نیست. کرها ، وشلها ، و کورها ، و زشت روها ، و زیبا روها ، و بلند قامت ها ، و کوتاه قامت ها ، هر يك دنیا را بصورت خاصی میبینند.

بزرگترین هدیه برای يك موجود بیمار نعمت سلامت است. انسان مادام که سالم است قدر عافیت را نمیداند و راجع بآن اصلاً فکر نمیکند.

پس وضع و حال و ساختمان جسمی ما مسلماً در عقیده و نظر ما درباره زندگی مؤثر میباشد و ما را کاملاً تحت نفوذ خود میگیرد و گاهی ما را بر دبار و گاهی حادثه جو و گاهی فروتن و گاهی مغرور میسازد و در رشد و نمو قوای دماغی ما تأثیر دارد و موجب پیدا شدن حس تحقیر یا حس مخالف آن در ما میگردد. آشکار ترین چیزی است که ما میتوانیم در بادی امر در اشخاص مطالعه کنیم.

علم الاجتماع عامل دومی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. اگر شما در زیر زمین تاریک و نمناکی بدنیا آمده و در گوشه های کثیف خیابانها بزرگ شده باشید طرز استنباط و میزان فهم شما با کسی که در کاخ مجللی پا بعرصه وجود گذاشته و در بوستانهای مخصوص ورزش و در روی چمن پرورش یافته باشد تفاوت فاحش خواهید داشت.

ولی ما نمیتوانیم تفاوت بین شما دو نفر را کاملاً تجزیه و تحلیل کنیم مگر وقتی که اطلاعات ما راجع بهر دو افزایش یابد. باید بدانیم پدر و مادر شما چه کسانی بوده اند. آیا افرادی بوده اند سالم یا مریض؟ قدرت مالی و درآمد آنها بچه میزانی بوده است؟ رفقای شما از چه طبقه ای بوده اند؟ چگونه آنها را تحت نفوذ خود قرار میداده و نظر آنها را بخود جلب میکرده اید؟ آنها چگونه در شما مؤثر بوده اند؟ چه نوع لباس را بیشتر دوست دارید؟ چه کتابهایی میخوانید؟ آیا برای عبادت به مسجد میروید؟ چه میخورید؟ چه دوست دارید؟ از چه منزجرید؟ خلاصه شما از نظر اجتماع که هستید؟

عامل سوم روان شناسی است که در حقیقت محصول دو عامل قبلی است. نتیجه تأثیر مشترك این سه عامل ممکن است شخص را جاه طلب یا مأیوس گرداند و نظر و عقیده و روحیه اش را تغییر دهد و او را با مسائل بفرنج و پیچیده مواجه سازد.

اگر ما بخواهیم اقدام و عمل يك فرد را بدانیم باید بعلم و جهاتی که او را وادار بآن عمل میسازد آگاه شویم. ابتداء وضع جسمی او را مورد مطالعه قرار میدهم.

آیا مریض است؟ شاید يك بیماری مخفی مبتلا است که خودش هم از وجود آن بی اطلاع میباشد. ولی نویسنده باید از آن کسالت آگاه باشد زیرا فقط باین طریق میتواند اشخاص بازی خود را خوب بشناسد و روحیات آنها را درك کند. این کسالت مخفی در برخورد این شخص با مردم و ملاحظه اشیاء و اشخاص تأثیر بسزا دارد. رفتار ما با مردم هنگام کسالت یا نقاهت مسلماً با موقعی که سالم هستیم تفاوت دارد.

آیا مردی که مورد توجه ما است دارای گوشهای بزرگ یا چشمهای بیرون دویده و دستهای بلند پر از مو است؟ تمام این نکات ممکن است در توجه و ملاحظات شخص و همچنین در اعمال و رفتارش مؤثر شود.

شاید میل نداشته باشد راجع به بینی عقابی یا دهان گشاد و لبهای کلفت و پاهای بزرگ صحبت شود. چون خودش یکی از این نقصها دچار میباشد. يك نفر ممکن است نقص جسمی خود را باخونسردی تلقی کند. دیگری بخود میخندد در حالیکه سومی از خود بیزار میشود. این نکته محقق است که هیچکس از تأثیر این نقصهای جسمی مصون نیست. باید دید آیا این شخص بازی ما، از خود راضی است؟ اگر اینطور باشد نظر و توجه او با اشخاص و اشیاء فرق میکند. چنین شخصی حساستر و زود رنجتر از دیگران است. شاید هم بنقص جسمی خود بی اعتنا و بر بار باشد. ولی بهر حال در روحیه و سنخ فکر او مؤثر است.

نقصهای جسمی گو که تأثیر زیادی در روحیه شخص دارد و از این لحاظ نویسنده باید اهمیت زیادی برای آن قائل شود ولی باید دانست که قسمتی از اصل کلی را تشکیل میدهد. ما باید زمینه و حدود و شرایط یا علل پیدایش این نقص جسمی را نیز تعیین کنیم. توجه و تفسیر این دو که مکمل یکدیگر اند ما را وارد مرحله سوم که جنبه روانی دارد و ادار میسازد.

کسیکه از لحاظ قوای جنسی منحرف است در چشم اجتماع موجود گمراهی جلوه میکند. ولی بنظر يك محقق روان شناس چنین شخصی محکوم محیطی است که در آن نشو و نما کرده است. بعبارت جامعه تر محکوم سه عامل: ۱- ساختمان جسمی

۲- آنچه از پدر و مادر بارش برده و ۳- تعلیم و تربیت خود میباشد.

اگر ما متوجه باشیم و بدانیم که فقط با این سه عامل ما میتوانیم علل و موجبات رفتار و اعمال افراد بشر را معلوم کنیم توصیف اخلاق و روحیات هر نوع شخص بازی و پیدا کردن علت رفتار و حرکات او و مأخذ و منبع پیدایش فکر اولیه برای این حرکات برای ما آسان خواهد گردید. اگر هر اثر مهم ادبی را که در مقابل سیر زمان و حوادث دوران از میان نرفته باشد از این لحاظ مطالعه کنید بر شما مسلم خواهد شد که اثر مزبور فقط بخاطر توجه به این سه عامل، جاودانی بوده و خواهد بود. اگر در یکی از این سه عامل غفلت کنید حتی اگر داستان شما مهیج و جالب باشد و حتی اگر شما بتوانید از فروش اثر خود ثروت هنگفتی گرد آورید باید گفت از لحاظ ادبی و هنری توفیقی نصیبتان نشده است.

موقعیکه شما انتقادات مربوط به هنر در امرا در روزنامه‌های خود مطالعه میکنید تعییرات و اصطلاحات بخصوصی نظر شما را جلب میکند. از این قییل: مطلب مبهم و لاف‌سا بود؛ اشخاص بازی خوب توصیف نشده بودند؛ خسته‌کننده و ملال‌آور بود. تمام نقادانی که این اصطلاحات را بکار میبرند مقصودشان اینست که شخص بازی از لحاظ سه عامل مذکور مطالعه نشده‌اند.

اگر نقادی دربارهٔ نمایشنامهٔ شما نوشت «موضوع عادی بود» شاید تصور کنید که شما باید بدنبال پیدا کردن حوادث غیرعادی و خیالی بروید ولی بمحضی که شما اشخاص بازی خود را از لحاظ این سه بعد یا سه عامل مطالعه کردید متوجه خواهید شد که نمایشنامه شما نه تنها جالب و مهیج است بلکه از هر حیث تازگی دارد.

در ادبیات جهان اشخاص بازی که از این سه لحاظ توصیف شده‌اند فراوان هستند. مثلاً هملت را مطالعه میکنیم. ما نه تنها سن و قیافه و وضع مزاجی او را میدانیم بلکه میتوانیم در کمال آسانی بمشکلات روحی او آگاه شویم. سابقهٔ زندگی و وضع اجتماعی اوست که در حقیقت نیروی محرک نمایشنامه است. ما با وضع سیاسی زمان و رابطهٔ میان پدر و مادرش و حوادثی که قبل از شروع نمایش رخ داده و تأثیریکه آن حوادث در مغز و روح آن جوان داشته است آشنا میشویم. مقصود و هدف شخصی او و عاملی که

اورا وادار باجرای تصمیمات خود میکنند بر ما معلوم است . خلاصه ما بوضع روحی او آشنا هستیم و در کمال وضوح میبینیم که این وضع روحی در نتیجه وضع جسمی و اجتماعی برای او پیش می آید. خلاصه اینکه ما هملت را طوری میشناسیم که هرگز انتظار آنرا نداشتیم .

نمایشنامه های بزرگ شكسپیر همه روی اشخاص بازی بنا شده است . مكبث و شاهلییر و اتللو و بقیه، همه نمونه های برجسته ای هستند از آناری که در آن اشخاص بازی از لحاظ سه بعد تفسیر و توصیف شده اند .

(فعلاً مقصود ما این نیست که نمایشنامه های معروف را از نظر يك نقد مورد بحث و تحقیق قرار دهیم فقط کافی است بگوئیم که در هر مورد، مصنف شخص بازی را خلق کرده یا قصد خلق کردن او را داشته است. در فصل های بعد بحث خواهیم کرد که مصنفان چگونه و تا چه پایه در این کار توفیق حاصل کرده اند .)

نمایشنامه معروف مدیا^۱ بقلم یوریپید^۲ بهترین نمونه از این آثار کلاسیک است که روی روحیات شخص بازی بنا شده است .

نویسنده این نمایشنامه احتیاج باین نداشته است که افرودایت^۳ را عامل یا محرك عشق مهديا به جاسون^۴ گرداند. در آن ایام رسم درام نویسی این بود که خدایان یا ارباب انواع در کار نمایش دخالت کنند ولی رویه ای که اشخاص بازی در این نمایشنامه پیش میگیرند بدون دخالت خدایان کاملاً منطقی است. مهديا یا هرزن دیگر بمردی که نظرش را جلب کند دل میبازد و شدت عشق او گاهی ممکن است پیایه ای برسد که بخاطر آن مرد گذشته ها و حتی جانفشانی هائی بکند که باسانی نمیتوان آنها را باور کرد .

مه دیا بخاطر عشق سبب قتل برادرش میشود . چندی پیش در شهر نیویورک زنی اطفال خود را بجنکلی برد و سر آنها را برید و روی آنها بنزین ریخت و آنها را آتش زد . همه این کارها را بخاطر عشق کرد . در این کارها دخالت و نفوذ خدایان یا عوامل فوق الطبیعه اصلاً وجود ندارد . این همان حس غریزی و جنسی است که از ابتدای

خلقت بشر تا حال چون دیوی سرکش و شرربار از زنجیر میگریزد و مست و دیوانه باین اعمال دست میزند. اگر ما بسابقه زندگی و ساختمان جسمی این زن دیوخوا آگاه شویم رازاعمال و رفتار او بر ما آشکار خواهد شد.

پس باین جدول راهنما که بوسیله آن يك شخص بازی باید قدم بقدم توجیه شود توجه فرمائید.

از لحاظ وظائف الاعضا

- ۱- جنس (زن یا مرد).
- ۲- سن.
- ۳- بلندی قامت و وزن.
- ۴- رنگ مو و چشم و پوست بدن.
- ۵- وضع بدن.
- ۶- ظاهر: خوشرو و زیبا است؟ سنگین وزن یا سبک است؟ تمیز و خوش لباس خوش حالت است یا پلید و نامرتب؟ شکل سر و صورت و اعضای بدن او چگونه است؟
- ۷- نقصهای جسمی - اعضای بدن او معیوب است؟ علامتی از موقع تولد دارد؟ مریض است یا سالم؟
- ۸- از پدر و مادر خود از لحاظ جسمی چه ارث برده است؟

از لحاظ اجتماعی

- ۱- در چه طبقه ای از اجتماع است: کارگر است یا متمدن؟ کارفرما است یا کاسب، متمدن است یا از طبقه متوسط اجتماع؟
- ۲- شغل: نوع کار و ساعات کار و درآمد و شرایط محل کار او چیست؟ آیا عضو صنف است یا خیر؟ نظر او به تشکیلات کارگری چیست؟ آیا برای کار کردن مستعد است یا خیر؟
- ۳- آموزش و پرورش: میزان تحصیلات و نوع مدرسه ای که در آن درس خوانده و نمره هائی که در مدرسه گرفته و موضوع مورد علاقه او و درسهائی که در آن ضعیف

بوده و توجه و قابلیت او بطور کلی چیست ؟

۴ - زندگی در خانه : آیا پدر و مادر او زنده اند؟ در آمد آنها چقدر است؟ آیا یتیم است؟ آیا پدر و مادرش از هم جدا شده اند؟ عادات و اطوار پدر و مادر و وضع دماغی و روحی آنها چیست؟ معایب اخلاقی آنها کدام است؟ آیا افرادی لاابالی و شلخته ای هستند؟ شخص بازی متاهل است یا خیر ؟

۵ - مذهب .

۶ - نژاد و ملیت .

۷ - مقام اجتماعی : آیا در کلوب ها و انجمن ها یا بین رفقای خود سمت رهبری دارد یا خیر ؟

۸ - عقائد و بستگی های سیاسی .

۹ - تفریحات و سرگرمیها : آیا مثلاً به کتاب و روزنامه و مجله ای که میخواند عشق و علاقه دارد یا خیر ؟

از لحاظ روان شناسی

۱ - عقائد مربوط بر روابط جنسی و غریزی و مبانی اخلاقی او .

۲ - مقصود و هدف شخصی و جاه طلبی او .

۳ - شکست ها و نومیدیها و حرمانهای او .

۴ - حالات روحی (خلق و خو) : آیا تند مزاج است یا ملایم و صبور؟ بدبین است یا خوشبین ؟

۵ - زندگی را چگونه تلقی میکند : آیا خود دار است یا جنگجو یا کناره گیر و ترسو .

۶ - بیماریهای روحی : آیا شخصی است و سواسی؟ آیا عموماً مانع پیشرفت کارها است؟ آیا معتقد بخرافات است؟ آیا در بعضی از کارها بحد جنون افراط میکند؟ آیا از اقدام بهر کاری میترسد؟

۷ - آیا بنفس خود توجه دارد یعنی مردی خودبین است یا بعکس تمام اوقات

فکرش متوجه دیگران میباشد ۲

۸ - استعداد و توانایی او : زبانهای خارجی میداند ۲ قریحه هائی که دارد

کدام است ؟

۹ - صفات و خصائل او : قوه تصور و قضاوت و سلیقه و حس موازنه و تعادل او

بچه پایه است؟

۱۰ - خصوصیات شخصی و فردی .

این فهرست نکاتی است که نویسنده برای اینکه اثرش از لحاظ صورت یا استخوان

بندی درست باشد درباره اشخاص بازی خود بداند و روی این خصوصیات است که اثر خود را باید بنا کند .

پرسش - این سه عامل را چگونه می توان باهم توأم کرد .

پاسخ - برای نمونه اشخاصی را از نمایشنامه سیدنی کینگزلی^۱ بنام بن بست^۲

انتخاب میکنیم . بنظر چنین می آید ، جوانانی که در این نمایشنامه هستند باستانی يك نفر هیچکدام نقص جسمی ندارند . بنابراین هیچگونه ناراحتی و بیماری روحی از این حیث در کار نیست . فقط محیط است که در خط مشی زندگی آنها مؤثر میباشد و باید مورد مطالعه واقع شود . پس لازم است ببینیم چه عاملی در اجتماع اشخاص بازی را در این نمایشنامه بکار های زشت وادار میکند . آیا حس قهرمان پرستی است ؟ آیا تعلیم و تربیت کافی ندیده اند ؟ آیا پوشاک و زاد و قوت ندارند ؟ یا در نتیجه فقر و مذلت و گرسنگی و داشتن افکار و عقاید بخصوصی درباره جهان دست باین اقدامات زشت زده اند ؟ و همین افکار و عقاید موجب شده است که زندگی را بدیده خاصی بنگردند و این اعمال از آنها سر بزنند ؟ بنابراین ملاحظه میشود که چگونه این سه عامل میتواند توأمأ در سنخ فکر يك نفر مؤثر باشد و نتیجه واحد بدهد .

پرسش - آیا تأثیر يك محیط در تمام اطفال یکسان است یا بخاطر اینکه

اطفال روحاً با یکدیگر متفاوت اند تأثیر يك محیط در آنها فرق میکند .

پاسخ - از آنجا که نمیتوان در دنیا دو نفر را یافت که باهم کاملاً شبیه باشند

پس عکس العمل افراد هم مسلماً یکسان نیست. ممکن است يك جوان از اقدام باعمال قبیح ابدأ تحاشی نداشته باشد و جرم و جنایتی را که در زمره جوانی مرتکب شده مقدمه زندگی پرافتخار آینده خود که دزدی و گردنه زنی خواهد بود بداند. يك نفر دیگر بخاطر انجام وظیفه و رعایت اصل رفاقت و وفاداری برفیق، خود دست بدزدی و تبه کاری میزند. دیگری از همکاران خود میترسد. يك نفر دیگر میخواهد باین وسیله بشجاعت و پر دلی شهرت یابد. یکی دیگر ممکن است از عواقب اعمال قبیح خود آگاه باشد ولی برای تأمین زندگی و امرار معاش خود راه دیگری نمیداند. اختلافات جسمی کوچک و تفاوتهایی که در محیط زندگی هر يك از آنها موجود است سبب میشود که نظر و طرز رفتار آنها در يك محیط مشترك اجتماعی متفاوت باشد. در نتیجه مطالعات علمی بما ثابت میشود که دانه های برف از لحاظ شکل ابدأ با هم شباهت ندارند. کوچکترین تغییر جوی، و جریان باد، و وضع دانه های برف هنگام فرو افتادن موجب تنوع شکل آنها میشود. باین ترتیب دانه های برف بشکل ها و طرح هایی که از شماره بیرون است در می آید. همین قانون در مورد افراد بشر نیز صدق میکند. اگر پدری همیشه با پسر خود مهربان باشد مهربانی او مسلماً در سنخ فکر و اخلاق آن پسر مؤثر خواهد بود. ولی اگر مهربانی پدر مصادف با موقعی باشد که پسر از جهات دیگر راضی و خوشنود است با احتمال قوی مهربانی پدر نظر او را ابدأ جلب نخواهد کرد. هر حرکتی که شخص میکند مربوط بشرایط و خصوصیات آن لحظه بخصوصی است که آن حرکت در آن واقع میشود.

پرسش - در انسان گاهی اعمال و حرکاتی مشاهده میشود که در هیچیک از این سه عاملی که شرح داده شد نمی گنجد. مثلاً اغلب اتفاق افتاده است که من در خودم احساس رنج و ناراحتی یا خوشحالی و مسرت کرده ام بدون اینکه علتش بر من معلوم باشد. از آنجا که من آدم کنجکلی هستم سعی کرده ام منشاء و مبدا این کیفیت بخصوص را در خودم جستجو کنم ولی نتیجه ای نگرفته ام. باید در کمال صداقت عرض کنم که افسردگی و ملال عموماً موقعی بمن رو آورده است که من هیچگونه ناراحتی مادی یا اضطراب روحی نداشته ام. چرا میخندید؟

پاسخ - چون مطالبی که گفتید یکی از دوستان مرا پیغام می آورد که نویسنده بود و یکروز داستان غریبی راجع بخودش برایم نقل کرد. هنگامیکه این دوستان من سی ساله بود ظاهراً مزاجی سالم داشت و در کار خود بسیار کوشا و طرف توجه رؤسای خود بود. در آمدش بیش از هزینه زندگی اش میشد. متأهل بود و دو بچه داشت که آنها را از جان و دل دوست میداشت. یکروز بدون سابقه و مقدمه این فکر در او پیدا شد که چه اهمیتی دارد اگر برای فامیل من حادثه و مصیبتی پیش آید و کار من از دستم بیرون رود و برای شخص خود من نیز سانحه ای پیش آید. از زندگی خسته و ملول شده بود و علاقه ای باشیاء و اشخاص نداشت. با هر چه دوستانش میگفتند و میکردند مخالفت میورزید. یکنواخت بودن زندگی روزانه او را رنج میداد. از اینکه خود را مجبور میدید روز و شب بازن خود زندگی کند و یکنوع غذا بخورد و همان مطالب خسته کننده هر روز را در جراید بخواند خسته شده و این زندگی یکنواخت او را دیوانه کرده بود. خلاصه وضع روحی آن رفیق من بی شباهت بوضع روحی شما در این اوقات بخصوص نبود. شاید شما فکر میکنید عشقی که بزنش داشت تمام شده بود. بلی همین نکته جلب توجه او را نیز کرد و بهمین جهت در صدد این برآمد که این فکر را در خود بیازماید. پس از آزمایش بر او معلوم شد که علت اختلال روحی او این هم نیست. چونکه در عشق او تغییری پیدانشده و روحاً و قلباً از زندگی خسته شده بود. دیگر حوصله چیز نوشتن نداشت. از دیدن دوستان خودداری میکرد و بالاخره چنین تشخیص داد که مرگ بر این زندگی ترجیح دارد. علت پیداشدن این حالت در او بیأس و نومیدی در زندگی نبوده بلکه بعکس با کمال خونسردی و بدون اینکه ضربه های قلبش کم و زیاد شود حساب کرده بود و با دلیل و برهان بر او ثابت شده بود که مردنش بهتر از زنده بودنش میباشد. پیش خود میگفت ملیونها سال پیش از تولد من کره زمین گردش خود را بدور خود ادامه داده است. ساعاتی خیره خیره يك نقطه معین نگاه میکرد و قیافه مرگ را در جلو چشم خود میدید. میگفت چه تأثیری دارد اگر من چند صبحی زودتر از موقع مقرر دنیا را ترك گویم.

برای اجرای این فکر خانواده خود را بمنزل یکی از دوستانش فرستاد. پس از

آن نشست که وصیت نامه خود را بنویسد و در نامه‌ای خطاب برنش علت اتخاذ این تصمیم را شرح دهد. نوشتن این نامه چندان آسان نبود. دلائلی که روی کاغذ آورد قانع کننده بنظر نمی آمد. ناگهان درمعدۀ خود يك درخوت و سستی بخصوص حس کرد. مثل اینکه ضربه‌های سخت و مهلکی جدار داخلی معدۀ او را میکوبید و او را رنج و شکنجه میداد. خود را در وضع عجیب و غریبی مشاهده کرد. میخواست خودش را بکشد ولی فکر کرد خودکشی در موقعی که درد دل انسان را آزار میدهد دیوانگی است. از طرف دیگر مجبور بود نامه خود را بپایان برساند.

بالاخره تصمیم گرفت ابتداء برای رفع دل درد مسهل بخورد. این تصمیم را عملی کرد. وقتی دوباره رفت و پشت میز تحریر خود نشست تا نامه معهود را باتمام برساند ملاحظه کرد که نوشتن آن مشکلتر میباشد. دید دلائلی که قبلاً درمعدۀ نامه برای خودکشی اقامه کرده بود بنظرش مسخره و حتی احمقانه است. شعاع آفتاب که بر روی میز تحریرش افتاده بود توجهش را جلب کرد. منظرۀ تاریك و روشن بناهای شهر برای او زیبایی بخصوصی و درختان جلوه خاصی پیدا کرد که در زندگی گذشته‌اش بی سابقه بود. زندگی او در گذشته هرگز باین زیبایی و بالطفی جلوه نکرده بود. میل دیدن و استشمام کردن و احساس کردن و راه رفتن در او پیدا شد.

پرسش - میخواهید بفهماید علاقه‌ای که بمردن داشت بکلی از میان رفت.
پاسخ - کاملاً - زیرا مزاجش از ناراحتی خلاص شد و از طرف دیگر دلائل قانع کننده‌ای برای زندگی کردن پیدا کرد و واقعاً میتوان گفت انسان دیگری شد.
پرسش - بنابراین وضع مزاجی شخص در مغز و قوای عائلۀ او بقدری مؤثر است که مرگ را تبدیل بحیات میکند.

پاسخ - البته و بهتر این است که برای جواب باین سؤال بیزشك خانوادگی خود نیز مراجعه کنید.

پرسش - بنظر من این طور می آید که تمام عکس العملهای مغز یا بدن را نباید مربوط بعلل جسمی یا اقتصادی دانست. مثلاً من اشخاصی را می شناسم که
پاسخ - آری. ما هم چنین اشخاصی را میشناسیم. فرض کنیم آقای فلان عاشق

يك دختر زيبا و طناز شده و اظهار عشق و علاقه او بدون جواب مانده باشد . از اين جهت ما يوس و افسرده و بتدريج عليل و مريض گرديده است . بايد ديد چه چيزي موجب كسالت او شده . بنا ببقيده بسياري از مردم عشق يك موضوع روحاني و آسماني است و از حدود امور مادي و اقتصادي خارج است . ميل داريد در اين باره كمی با هم تحقيق كنيم ؟ عشق مثل تمام احساسات از مغز شروع ميشود . مغز انسان بنا بتحقيقات علمي مركب از الياف و رگ و سلول است . تا اينجا مطالعات ما صرفاً از لحاظ علم فزيك بود . ولي بايد دانست كه كوچكترين اختلالی كه در بدن پيدا ميشود ابتداء در مغز انسان اثر ميكند و مغز بلافاصله عكس العمل نشان ميدهد . يأس و نوميدي شديد در مغز مؤثر است و مغز اين اثر را بنقاط ديگر بدن منتقل ميسازد . در نظر داشته باشيد كه عشق هر اندازه هم كه جنبه آسماني و روحاني داشته باشد تاثير فزيكي و جسمي آن مسلم ميباشد يعنى در جهاز هاضمه و همچنين در خواب شخص مؤثر خواهد بود .
پرويش - فرض كنيم كه اين احساسات ابدأ جنبه فزيكي نداشته باشد . بعبارت ديگر فرض كنيم كه تمايل انسان ابدأ در آن دخالت نداشته باشد .

پاسخ - تمام احساسات در جسم اثر دارند . يتايميد شريفترين احساسات بشری را كه عشق مادري است براي نمونه مثال بزنيم . اين مادري را كه مادر نظر ميگيريم در زندگي با مشكلات اقتصادي مواجهه نيست . متمول و سالم و خوشحال است . دختری دارد كه عاشق جواني است ولي مادر او آن جوان را شايبسته دختر خود نمي داند . مسلم است ازدواج دختر با آن جوان خطري بيار نمي آورد ولي بقعیده مادر اين ازدواج نامناسب ميباشد . بالاخره دختر در اثر ممانعت مادر با جوان مزبور ميگرزد و بشهر ديگري فرار ميكند .

اولين اثر اين عمل در مادر اينست كه هول ميكند و تكان ميخورد و متعاقب آن روح نوميدي و تلخی بر او مستولي ميشود . پس از آن احساس شرمندگي ميكند و بر عمل خود تأسف ميخورد . تمام اينها ممكن است سبب هييجان روح او بشود و اعصاب او را تحريك كند . اين هييجانات دوشي ممكن است بانواع مختلف تكرر شود و بتدريج از مقاومت بدن بكاهد و بالاخره بناخوشي شديد منتهي گردد و حتي شخص را بكلي

علیل سازد .

پرسش - آیا تمام عکس‌العملهای جسم و بدن در نتیجه سه عامل سابق‌الذکر پیدا میشود؟

پاسخ - اجازه بفرمائید کمی فکر کنیم. چرا مادر باین سختی با ازدواج‌دختر خود با آن جوان مخالفت می‌ورزید؟ آیا آن جوان قیافه و ظاهر بدی داشت؟ شاید. ولی ما میدانیم که وقتی داماد زیبایی و برازندگی ادوینس^۱ (جوانی که با ونوس عاشق و معشوق بودند - مترجم) نباشد مادر زن سعی میکند احساسات خود را مخفی نگاه بدارد .

اگر هیکل و قیافه داماد غول‌آسا و زننده نباشد ریخت و قواره او در مادر زن تأثیر چندان بدی ندارد. بهر حال نظر مادر زن درباره شکل و قیافه داماد بنا بر سابقه ذهنی خود مادر، و تجربیات گذشته او معین میشود. یعنی باید دید آیا پدر و برادران و آشنایانش چه قیافه‌ای داشته‌اند. آیا مثلاً درین هنرپیشه‌های سینما بکدامیک بیشتر علاقمند است.

علت دیگر مخالفت مادر با این ازدواج ممکن است وضع مالی آن جوان باشد و این بقبول شخص نزدیکتر است . می‌ترسد مبادا جوان مزبور نتواند زندگی دختر را تأمین کند و دختر بدبخت شود و بخانه مادر برگردد. حتی اگر مادر بادر آمد هنگفتی که دارد بتواند دختر خود را از فلاکت و بدبختی نجات دهد جلودهان آشنایان خود را از ولنگاری و تن‌و تمسخر درباره این ازدواج نامناسب نمیتواند بگیرد. ممکن است بجوان مزبور کمک کند یعنی با و سرمایه دهد که با آن برای خود کسب و کاری ترتیب دهد. ولی ملاحظه میکند که آن جوان ذوق کاسبی ندارد و سرمایه را در مدت کم بیاد فنا میدهد. ممکن است مخالفت مادر علت دیگری داشته باشد. یعنی جوان هم زیبا است و هم ثروتمند ولی از نژاد دیگر است و بهمین جهت است که مادر با تمام قوا با این ازدواج مخالفت میکند. خاطرات نامطلوب زیادی از زندگی گذشته خود دارد. محرومیت‌های اجتماعی که در نتیجه این قبیل ازدواجها ملاحظه کرده در جلو

چشمش مجسم میشود. و سوسه اختلافات موهوم نژادی در رنگ و ریشه او رخنه کرده و گوهر خود را و الاثر و برتر از دیگران میداند و مملکت و ملت خود را عالتر از دیگران میشناسد.

خلاصه هر دلیلی که ممکن است برای مخالفت مادر بنظر شما برسد از وضع جسمی و شکل و قیافه جوان گرفته تا محل تولد و شخصیت و نژاد پدر بزرگ او همه را در نظر بگیرید. پس از مطالعه مختصری متوجه خواهید شد که علت مخالفت مادر از هر دو لحاظ یعنی از لحاظ جوان و مادر هر دو یا جنبه جسمی دارد و یا جنبه اجتماعی. امتحان بفرمائید تا قانع شوید و اطمینان پیدا کنید که همه این علل بالاخره به سه عامل سابق الذکر مربوط و منتهی میشود.

پرسش - آیا تصور نمیفرمائید که این قاعده یعنی مربوط دانستن تمام عکس العملهای جسمی و روحی به سه عامل مزبور دامنه کار و مقصود و هدف نویسنده را محدود میسازد؟

پاسخ - خیر. بعکس این سه عامل طرق مختلفی در جلو پای نویسنده میگذارد که قبل از آن ابدأ تصور آن نمیرفت. دنیای جدیدی برای تحقیق و اکتشاف در اختیار نویسنده گذاشته میشود.

پرسش - شما متذکر شدید که بلندی قامت و سن و رنگ پوست در توصیف و توجیه شخص بازی از لحاظ طرح و استخوان بندی نمایشنامه بسیار مؤثر است. آیا هنگام نوشتن نمایشنامه تمام این مسائل باید مورد توجه نویسنده باشد؟

پاسخ - شما باید بتمام این نکات آگاه باشید ولی تذکر آنها البته لزومی ندارد. مقصود از توجه و اطلاع باین مسائل معرفی شخص بازی نیست بلکه در طرز رفتار او مؤثر میباشد. مثلاً کسیکه قامتش یکمتر و هشتاد سانتیمتر باشد با کسی که یکمتر و بیست سانتیمتر است حالتش فرق میکند. عکس العمل یکنوزن آبله رو با دختریکه زیبایی مشهور است تفاوت فاحشی دارد. پس شما باید بدانید شخص بازی در چه حالتی است و در موقع معین چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد.

هر حادثه ای که در نمایشنامه شما رخ میدهد باید مستقیماً از اشخاص بازی

سرچشمه بگیرد و این اشخاص بازی همان موجوداتی هستند که شما برای اثبات مقصود و موضوع نمایشنامه خود انتخاب کرده اید. این اشخاص بازی باید بقدری قوی باشند که بتوانند بدون زحمت و فشار، موضوع و هدف شما را اثبات کنند.

۴ - محیط ۱

وقتی دوستی شما را بضیافتی دعوت میکند و پس از چند ثانیه مکث و تردید جواب میدید « بسیار خوب دعوت شما را میپذیرم » يك اظهار بسیار عادی و ساده کرده اید ولی این اظهار ساده زائیده يك عمل پیچیده و درهم و برهم مغز است. قبول این دعوت ممکنست از اینجهت باشد که شما خود را تنها حس میکنید یا میل ندارید اول شب خود را بیهوده تلف سازید و میخواهید با دوستان خود خوش باشید یا بجهت اینست که ذاتاً عیاش هستید و قدرت و نیروی فوق العاده ای برای شب زنده داری و خوش گذرانی دارید. شاید هم از روی لاعلاجی و لابدی آن دعوت را می پذیرید. شما احساس کرده اید که محشر و نشر و معاشرت با مردم موجب فراموش شدن مصائب زندگی میگرد و سبب میشود که بزنگی بیشتر امیدوار شوید. از معاشرت با مردم الهامات تازه میگیرید. ولی حقیقت امر این است که يك جواب ساده « آری » یا « نه » محصول و نتیجه مطالعه بسیار دقیق و بررسی کاملی است که شما از محیط مجاور خود میکنید. میخواهد مطالعه شما مربوط بمسائل مجازی باشد یا حقیقی، دماغی باشد یا جسمی، اقتصادی باشد یا اجتماعی.

کلمات از لحاظ ساختمان بسیار بفرنج و پیچیده هستند. مادر کمال سادگی آنها را بکار میبریم و توجه نداریم که آنها نیز از عناصر بسیار ترکیب شده اند. بیایید کلمه « شادمانی » را تجزیه و تحلیل کنیم. ابتدا باید به ینیم چه عواملی موجب پیدایش شادمانی کامل میشود.

آیا کسی که دارای همه چیز بجز سلامت مزاج است کاملاً شاد و مسرور میباشد؟ مسلماً خیر. چون وقتی ما صحبت از شادی میکنیم مقصودمان شادی و خرمی کامل و بدون نقص است. پس صحت و سلامت از جمله عناصر و عواملی است که برای تأمین

خوشی و شادکامی بسیار ضروری است.

آیا کسیکه بجز صحت و سلامت هیچ چیز دیگر ندارد میتواند خوشحال و شادکام باشد؟ خیر. شخص ممکن است خوشحالی و فراوانی و آزادی را احساس کند ولی در باطن سعادتمند و شادکام نباشد. در نظر داشته باشید که صحبت‌ها در اطراف شادمانی مطلق و بی‌شائبه است. وقتی شما هدیه نفیسی که مدتها انتظار آنرا داشته‌اید از طرف یکی از دوستان خود دریافت میکنید فریاد میکنید «ای خدا چقدر خوشحالم» مقصود شما حصول سعادت و شادکامی مطلق نیست. این يك مسرت آنی است که در نتیجه رسیدن بمقصود یا در اثر تعجیبی که از دریافت آن هدیه بشما دست داده برای شما حاصل شده است ولی سعادت و شادکامی نیست.

بنابر این چندان بیمورد نیست اگر ما بگوئیم که يك فرد برای تأمین سعادت و شادکامی خود علاوه بر صحت و سلامت احتیاج بداشتن شغلی که برای او درآمد کافی داشته باشد نیز دارد. ما البته باید فرض کنیم که چنین شخصی از شغل خود راضی و خرسند است و گرنه طبیعی است که سعادت او ناقص میشود. بنابر این لازمه سعادت شخص تا اینجا که ما مطالعه کرده‌ایم صحت و سلامت و داشتن وضع مرفه میباشد.

ولی آیا تصور میکنید کسیکه دارای این دو نعمت است اگر از نوع دوستی و محبت عاری باشد سعادتمند و شادکام خواهد بود؟ در این مورد احتیاج به بحث و استدلال نیست. هر کسی محتاج است بآنکه به يك نفر علاقمند باشد و طرف مقابل نیز او را دوست بدارد. پس عشق و علاقه را نیز بدون نکته قبلی اضافه میکنیم.

اگر از شغل خود کاملاً راضی هستید ولی در آن شغل امید ترقی و پیشرفتی برای شما نباشد آیا سعادتمند و شادکام خواهید بود؟ بعبارت دیگر اگر شغل و عشق و سلامت شما تأمین باشد ولی امید ترقی و پیشرفت برای شما نباشد شما را میتوان سعادتمند نامید؟ باغلب احتمال خیر. شاید وضع شما هرگز تغییر نکند ولی شما فقط بامید اینکه روزی وضعتان بهتر خواهد شد ممکن است خوشحال و شاد باشید. پس خوب است امید را نیز بفرست شرائطی که برای تأمین سعادت تهیه کرده‌ایم اضافه کنیم. بنابر این عناصری که موجب تأمین سعادت شخص میشود تا حال عبارتست از:

صحت و سلامت و وضع خوب و رضایتبخش و عشق و امید و آرزو . تحقیقات و مطالعات مفصل تری در این مورد میتوان کرد ولی همین چهار اصل مهم برای اثبات اینکه يك كلمه از عناصر زیادی ترکیب شده است کفایت میکند . البته كلمه « شادکامی و سعادت » بنا بر محل و مکان و آب و هوا و شرایط دیگری که در آن ذی‌مدخل میباشد معانی مختلفی پیدا میکند .

پروتوپلاسم^۱ يك ماده زنده بسیار ساده طبیعت میباشد . با این وصف ترکیبی است از ذغال (کربن) و اکسیژن و نیتروژن و سولفور و فسفر و کلورین و پتاس و سودیوم و کلسیوم و منیزی و آهن . عبارت دیگر يك پروتوپلاسم ساده از همان موادی ترکیب شده است که در يك انسان کامل موجود است .

گفتیم پروتوپلاسم با مقایسه با انسان ذره بسیار ساده است . ولی ملاحظه میکنیم که همین پروتوپلاسم را موقعی که با موجودات نظیر و مشابه اش مقایسه میکنیم پیچیده و مبهم میشود . یعنی از لحاظ ابهام و پیچیدگی در جاتی باید برای آن قائل شد . این تناقض گوئی نیست . تمام اشیاء و موجودات در طبیعت این حالت و این خاصیت را دارند . اصل تناقض و مغایرت و کشش و جاذبه موجب حرکت میشود و زندگی در اصل یعنی حرکت .

از ابتدای خلقت که پروتوپلاسم بوجود آمده تا کنون اگر در حرکت نبود حالا چه صورت و چه حالتی میتوانست داشته باشد . بنابر اطلاعاتی که داریم هیچ تغییری در آن پدید نمیآید و دیگر امروز وجود نداشت و در نتیجه ادامه حیات غیر ممکن میشد . در نتیجه حرکت متدرجاً کاملتر گردید خلاصه شکل و کیفیت پروتوپلاسم منوط بمحل و مکان و آب و هوا و نوع غذا و فراوانی و نقصان آن و روشنی و تاریکی میباشد .

اگر تمام احتیاجات ضروری زندگی را در اختیار يك فرد بگذارید ولی یکی از آنها مثلاً حرارت یا نور را تغییر دهید متوجه خواهید شد که در وجود آن شخص و طبیعتاً در زندگی او تغییراتی پدید میآید . اگر در این مورد شك و تردید دارید در

خودتان آزمایش کنید. تصور میکنیم که شما در زندگی بسیار سادستند هستید و هر چهار عنصری که برای تأمین سعادت و خوشی فرض کردیم برای شما مهیا و موجود باشد. در این موقع چشم خود را مدت بیست و چهار ساعت ببندید و خود را از نعمت دیدن محروم بسازید. در این صورت مشاهده میکنید که با وجود مهیا بودن شرایط چهارگانه سعادت وضع شما تغییر مییابد. یعنی شما هنوز سالم هستید یا هنوز کار میکنید، هنوز دوست دارید و طرف توجه و علاقه هستید. یا هنوز بزندگی امید دارید. علاوه بر این میدانید که بعد از بیست و چهار ساعت چشم شما باز خواهد شد و شما واقعاً کور و نابینا نخواهید ماند و باراده و تمایل خود فقط بیست و چهار ساعت خود را از دیدن محروم ساخته اید. با این وصف این آزمایش تمام توجه و حالت شمارا تغییر میدهد.

اگر چیزی در گوش خود بگذارید که بیست و چهار ساعت نشنوید یا موقتاً یکی از اعضای بدن خود را از کار باز دارید، ملاحظه میکنید که همین تغییرات در روحیه شما رخ میدهد. غذایی را که خیلی دوست دارید یکماه مرتب برای شام و ناهار میل کنید. تصور میکنید این کار چه تأثیری در شما خواهد داشت؟ مسلماً بقیه عمر از آن غذا متنفر خواهید بود.

اگر وضعی پیش بیاید که شما مجبور باشید در يك اطاق کثیف و متعفن و پراز شپش بدون فرش و بالاپوش استراحت کنید چه تفاوت فاحشی در زندگی شما پیدا خواهد شد؟ بدون شك تأثیر آن در زندگی شما بسیار خواهد بود. حتی اگر شما یکروز در يك محل کثیف زندگی کنید مسلماً قدر نظافت و آسایش را بمراتب بیشتر خواهید شناخت. بنظر اینطور می آید که عکس العملی که انسان در مقابل محیط از خود نشان میدهد درست شبیه عکس العملی است که موجودات يك سلولی در ابتدای خلقت از خود نشان داده اند و در نتیجه رنگ و شکل و جنس آنها تحت فشار محیط تغییر یافته است.

علت اینکه ما روی این مسئله تأکید میکنیم این است که دانستن اصل کلی تغییر در صفات و سجایای شخص بازی اهمیت بسزائی دارد. يك شخص بازی مدام در تغییر و تحول است. کوچکترین آشفتگی که در زندگی موزون و مرتب او پیش بیاید تعادل

روحی او را برهم میزند و تغییرات دماغی شدیدی در او پدید میآورد. درست حالت سنگی را دارد که ما در حوض می اندازیم. در نتیجه امواجی تولید میشود که تا آخرین حد حوض بخش میگردد.

بنابر این بادلایلی که ذکر شد اگر ما این حقیقت را بپذیریم که تمام افراد بشر تحت تأثیر محیط زندگی خود، از جمله: صحت و سلامت و وضع مادی و مالی، واقع میشوند برای ما مسلم و مدلل خواهد شد که چون تمام اشیاء مدام در تغییر و تحول اند (و البته محیط شامل صحت و سلامت وضع مادی و مالی نیز میشود) پس افراد بشر مدام در تغییر و تحول هستند. حقیقت مطلب اینست که بشر در واقع مرکز این تغییر و تحول عظیم طبیعت می باشد.

این حقیقت آشکارا که با طبیعت کاملاً وفق میدهد نباید از نظر دور داشت که همه چیز تغییر پذیر است و فقط تغییر است که جادوانی و همیشگی است.

برای نمونه يك تاجر متعول و مرفه را در نظر بگیرید. می بینید مردی است خوشحال و خوشبخت روز بروز کسب و کار او رونق بیشتری میگیرد. متأهل است و سه بچه او نیز کاملاً راضی و خرسند هستند. بندرت میتوان فامیلی باین مرفهی و سعادت مندی پیدا کرد. ولی برای نمونه و برای اثبات مدعای ما بسیار مناسب میباشد چون افراد فامیل این مرد تاجر، خوشحال و راضی هستند خود او نیز خوشحال است. ناگهان صاحبان دستگاها و کارخانه های صنعتی بزرگ سعی میکنند در نقطه ای از نقاط مزد کارگران را تقلیل دهند و اتحادیه های کارگران را از بین ببرند. این عمل بنظر مرد تاجر بسیار پسندیده و بمورد میآید. چون تصور میکند که کارگران دارند به تدریج دست بالا را میگیرند و اگر باین منوال و آنطور که کارگران میخواهند پیش برود طولی نخواهد کشید که زمام امور صنعتی کشور را بدست خواهند گرفت و موجب خرابی و فساد مملکت خواهند شد. از آنجا که این مرد تاجر متر سدا موالش از کفش خارج شود برای خود و فامیلش احساس خطر میکند.

احساس ناراحتی تدریجی بر او مستولی میشود. کاملاً مضطرب است بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه مقالات مربوط باین مسئله میکند. شاید بداند که این

ترس و وحشتی که بر او مستولی شده مخلوق اقدامات چند نفر صاحب کارخانه است که میخواهند مزد کارگران را تقلیل دهند و نیز آگاه باشد که این سرمایه‌داران مبالغه‌ناگفتنی پول برای ایجاد اضطراب بین مردم بمصرف میرسانند. شخص مورد نظر ما هم در تارهای درهم پیچیده تبلیغاتی گیر افتاده است. میخواهد دین خود را در نجات ملت و کشورش از نیستی و نابودی ادا کند. او هم تصمیم میگیرد مزد کارگران را کم کند. ولی متوجه نیست که با این عمل نه تنها کارگران را وادار به عصیان و طغیان میکند بلکه عملاً در نهضتی شرکت کرده است که بالاخره ضرر روزیانش نصیب خود او خواهد شد. حتی ممکن است اساس زندگی و سعادت او را متلاشی سازد. با تقلیل دادن مزد کارگران قدرت خرید مردم کم میشود. بدیهی است از میزان فروش محصولات کارخانه‌ها نیز میکاهد و کارخانه او از ضرریکه در نتیجه کساد بازار پیش خواهد آمد مصون نخواهد ماند.

از طرف دیگر شخص مورد مثال اگر با تقلیل مزد کارگران مخالفت کند نیز دچار زحمت و خسارت خواهد شد زیرا رابطه معاملاتی او با سازمانهای مشابهی که این تصمیم را گرفته اند قطع خواهد شد و همصنفهای او را مخالف و مانع کار خود میشناسند. خلاصه در طی تغییر اوضاع، او نیز تغییر روحیه میدهد و خواهی نخواهی خانواده او نیز از این تغییر بی بهره نخواهند ماند. زیرا دیگر نمیتواند بمقدار سابق پول در اختیار آنها بگذارد. چون بدست آوردن پول بآن سهولت سابق نیست. این پیش آمد موجب بروز نفاق و اختلافاتی بین افراد فامیل خواهد گردید و شاید هم کار بجدائی و افتراق بکشد.

جنگ اروپا یا چین، اعتصاب در سان فرانسیسکو، حمله هیتلر بکشورهای آزادیخواه، همه این حوادث بطوری زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدهد که گویی ما خود در عرصه این عملیات هستیم. حتی حوادث انسانی نیز بالاخره عواقبی دارد که دامنگیر تمام افراد بشر میشود. مقصود اینکه با کمی توجه ما متوجه میشویم که حتی مسائل یا حوادثی هم که در ظاهر با یکدیگر ارتباط ندارند کاملاً با هم مربوط میشوند و در نتیجه با فرد فرد ما هم ارتباط دارند.

راه‌فرار برای هیچ‌کس نیست می‌خواهد شخص رفیق تاجر ما باشد یا شخص دیگر. بانکها و دولتها هم مثل افراد در معرض این تغییر و تحول قرار دارند. اثر آنرا در سال ۱۹۲۹ که آمریکا دچار کساد و بیکاری و گرانی و رکود اقتصادی شدید شده بود مشاهده کرده‌ایم. در این سال ملیونها دلار بی‌حساب ازین رفت. بعد از جنگ جهانی اول دولتها در آمریکا مرتب سقوط می‌کردند و دولتهای جدید یا بهتر بگوئیم طرزهای بهتر حکومت جای آنها را می‌گرفت. بایک تغییر رژیم پول و ذخیره و اندوخته مردم در ظرف یکشب از کف آنها خارج میشد. وساعت آینده خود و خانواده‌شان متزلزل می‌گردید. سعادت و نیکبختی شما یک نفر موقعی تأمین میتواند باشد که تمام افراد بشر در سرتاسر جهان تحت شرایط فعلی، آینده روشن و مطمئنی داشته باشند. بنابراین یک شخص بازی عبارتست از مجموعه عناصری که از لحاظ فیزیکی جسم او را تشکیل میدهد و البته محیط تأثیر فراوانی در وی دارد. بگلها توجه کنید. اگر این گلها بتوانند از نور و گرمی آفتاب هم صبح و هم ظهر و هم عصر استفاده کنند تفاوت فاحشی در رشد و نمو و رنگ آنها پیدا خواهد شد.

مغز ما نیز مثل سایر اعضای بدنمان تحت تأثیر تغییرات محیط واقع میشود. انعکاس خاطرات زمان کودکی بی‌اندازه در حافظه ما عمیق است. البته ما اغلب توجهی بآن نداریم. ما میتوانیم با کوشش و مجاهدت فراوان سعی کنیم خودمان را از نفوذ خاطرات گذشته برهانیم یا از تأثیر قوای غریزی خود را آزاد سازیم ولی هرگز از چنگ آنها نجات نخواهیم یافت. هنگام قضاوت راجع بامور هر قدر هم که ما بکوشیم که بیطرف بمانیم و حکم و نظر خود را عادلانه صادر کنیم باز بدون اینکه متوجه باشیم تحت تأثیر خاطرات و مطالب ذهنی خود واقع میشویم.

و در اف^۱ در کتاب علم الحیات حیوانی^۲ مینویسد:

ممکن نیست شخص راجع به پروتوپلاسم مطالعه کند و محیط پرورش آنرا در نظر نگیرد.

این محیط بهر صورتی که باشد، مستقیم یا غیر مستقیم، در شکل و هیبت آن

مؤثر خواهد بود .

اگر در خیابان هنگام باریدن باران متوجه خانمی بشوید که چتر کلی رنگی بالای سر خود گرفته باشد ملاحظه خواهید کرد که در چهره او اثر رنگ آن چتر بخوبی هویدا است . خاطرات و تجربیات دوران کودکی ما يك قسمت زائل ناشدنی وجود ما را تشکیل میدهد و در حقیقت افکار ما را رنگ آمیزی میکند . ما اشیاء را بكمك این خاطرات می بینیم و درباره آنها قضاوت میکنیم . شاید ما برای رهائی خود از این خاطرات با خود بحث و جدل کنیم و برای اذین بردن اثر آن مقاومت ورزیم . حتی ممکن است ما برخلاف تمایل طبیعی خود مبارزه و مقاومت کنیم . با اینوصف عكس-العملی که نشان میدهم نتیجه همین خاطرات و تجربیات دوران گذشته ما است .

زندگی یعنی تغییر و تنوع . کوچکترین تشنج موجب عوض شدن وضع و نظم زندگی است . محیط متغیر است و انسان هم با آن تغییر میکند . اگر جوانی با دختری در محیط مناسبی ملاقات کند شاید بخاطر علاقه مشترك آنها با دپیات یا هنر یا ورزش فریفته یکدیگر شوند . این علاقه مشترك بتدریج عمیق تر و بالاخره سبب تحريك شدن محبت آنها یکدیگر میشود . این محبت نیز نمو میکند و پیش از اینکه متوجه شوند يك رابطه مودت ناگستنی تبدیل میشود که از علاقه های قبلی بمراتب قوی تر و عمیق تر است . اگر هیچ مانع و رادعی برای ایجاد این هماهنگی و هم فکری در بین نباشد این رابطه مودت بتعلق خاطر مبدل میشود . تعلق خاطر هنوز عشق نیست ولی شخصی را بسمت عشق رهبری میکند . بعد در راه یکدیگر فداکاری و گذشت بخرج میدهند . طولی نمیکشد که بدیدن یکدیگر علاقه شدید پیدا میکنند و از ملاقات هم سرمست میشوند . این البته اولین نشانه عشق است . در این طریق ، عشق آخرین مرحله را تشکیل میدهد . میتوان میزان عشق یکی از دو طرف را بنا بر حدود گذشت و جانفشانی او قیاس گرفت . علامت عشق حقیقی آنست که انسان در مورد معشوق خود هر سختی و مشقتی را تحمل کند .

احساسات دو نفر ممکنست بهمین رویه نمو کنند بشرط اینکه همه شرایط لازم موجود باشد . اگر در ابتداء که نظر دو نفر بهم جلب میشود اتفاق سوئی پیش نیاید

ممکنست بالاخره بایکدیگر ازدواج و در کمال خوشی و سعادت باهم زندگی کنند. ولی فرض کنیم وقتی رابطه بین این پسر و دختر جوان نزدیک است بمرحله علاقه و دلبستگی برسد یک شخص و لنگار و حرف مفت زن نزد جوان برود و بگوید عفت و عصمت و بعبارت دیگر سابقه این دختر که مورد علاقه تو می باشد تاریک است. اگر جوان مزبور خاطره بد و مشابهی در آینده خیال خود داشته باشد مسلماً دلسرد میشود و دختر را فراموش میکند. علاقه او سردی و سردی او بیدخواهی، و بدخواهی او بازجار مبدل میشود. اگر دختر ذاتاً اهل مبارزه، و از گذشته خود منفعل و شر مسار باشد این اثر جار ممکنست بکینه و عداوت و بعداً بدشمنی تبدیل گردد.

ولی اگر احیاناً مادر این پسر سابقه ای نظیر همین عمل بد دختر، در زندگی گذشته خود داشته و در نتیجه داشتن همین سابقه، زن و مادر خوبی از آب درآمده باشد در این صورت حرارت و علاقه جوان تندتر میشود و این حرارت زودتر بعشق مبدل میگردد. این موضوع ساده عشق را بهزار نوع میتوان تغییر داد. داشتن پول کم یا پول زیاد ممکن است سیر پیشرفت آن را تندتر یا کندتر کند. صحت و سلامت یا مرض و ناخوشی ممکن است باعث سرعت یا بطو، جریان آن گردد. وضع مادی و اجتماعی خانواده دو طرف ممکن است رشته الفت بین عاشق و معشوق را محکم تر و یا بکلی پاره کند. اثری که هر یک از این دو نفر از سجایا و خلق و خو و صفات پدران خود برده اند نیز ممکن است موجب برهم خوردن روابط آنها گردد.

هر یک از افراد بشر مدام در جریان یک سلسله تغییر و تحول قرار دارد. در طبیعت هیچ چیز ساکن و ثابت نیست و افراد بشر کمتر از چیزهای دیگر میتوانند ثابت و ساکن بمانند.

همانطور که قبلاً اشاره شد یک شخص بازی عبارت از مجموعه ای است از عناصر فیزیکی که جسم او را تشکیل میدهد. بدیهی است اثر و نفوذی که محیط در لحظه های معین در او دارد نیز باید بآن افزود.

۴ - طریق بحث و جدل^۱

فلسفه بحث و جدل چیست؛ کلمه لاتین آن یعنی دیالکتیک در اصل یونانی است و یونانیان قدیم آنرا بمعنی بحث و مکالمه بکار میبردند. مردم آتن بحث و مکالمه را یکی از هنرهای بزرگ میشمردند. برای آنها هنری بود که بوسیله آن حقیقت کشف میشد. بایکدیگر بحث و جدل میکردند تا آنکس که گوی سخن را بچوگان فصاحت بهتر بر باید زودتر شناخته شود. باین وسیله سخنوران خوب را از دیگران بر میگزیدند. سردهسته تمام مردم یونان از حیث منطق مکالمه و بیان سقراط بود. ما میتوانیم بعضی از مصاحبات و مکالمات او را در «رسائل افلاطون» مطالعه کنیم و باین وسیله بر از هنر او آگاه شویم. سقراط حقائق امور را باین طریق کشف میکرد که: ابتداء مطلبی را عنوان میکرد بعد حکم متضاد آنرا بمیان میکشید و حکم اول را بکممک آن روشن و مدلل میساخت. پس از آن حکم متضاد دیگری جستجو میکرد. این بحث و جدل بی آنکه انتهائی برای آن متصور باشد ادامه می یافت تا بنتیجه قطعی میرسید.

بیانید این طریق را بیشتر مورد مطالعه و تحقیق قرار دهیم. صحبت و مکالمه عموماً سه مرحله دارد که همین سه مرحله موجب حرکت و پیشرفت آن میشود. اول بیان و معرفی اصل مطلب که آنرا فرض یا «برنهاد»^۲ مینامیم بعد پیدا کردن حکم متضاد یا متناقض که آنرا «برابر نهاد»^۳ میگوئیم. برابر نهاد، ضد یا نقطه مقابل برنهاد است. در نتیجه برابر نهادن و مقایسه کردن این دو حکم، فرض اصلی ثابت میگردد و حکم یا قضیه ثالثی بوجود می آید که آنرا بفارسی ترکیب یا «هم نهاد»^۴ مینخوانیم زیرا نتیجه ایست از ترکیب فرض اصلی و فرض مخالف آن.

این سه مرحله یعنی برنهاد، و برابر نهاد، و هم نهاد قاعده و قانون تمام نهضتها و گردشها است. هر چیز که مدام در حال تغییر و حرکت باشد موجب خنثی شدن و نفی گردیدن خودش میشود. هر چیز در جهت مخالف خود سیر میکند و جلو میرود. زمان

۱- The Dialectical Approach

۲- Thèse ۳- Antithèse ۴- Synthèse

حال بزمان گذشته و زمان آینده بزمان حال تغییر مییابد. در جهان چیزی نمیتوان یافت که حرکت و جنبش نداشته باشد.

بقاء و هستی کلیه موجودات بستگی تامی باین گردش و حرکت و تغییر دارد. هرچیز در طی تغییر و تحولی که پیدا میکند گاهی بصورت مخالف خود در می آید. قوه مخالف هر شئی در خود آن شئی است. تغییر، خود قوه و قدرتی است که اشیاء را وادار به حرکت و جنبش میکند و در نتیجه همین حرکت و جنبش آن شئی بصورت و شکل دیگر در می آید. زمان گذشته حال میشود و هر دو زمان در زمان آینده مؤثر میگردد. زندگی جدید نتیجه زندگی گذشته است. بعبارت دیگر زندگی جدید حاصل و ترکیبی است از زندگی گذشته باضافه قوه مخالفی که موجب اضمحلال آن گردیده است. این مخالفت که موجب بروز تغییر و تحول است لاینقطع ادامه دارد.

بشر در راه پریچ و خم اضداد و تناقض ها سرگردان است. اول نقشه ای طرح میکند ولی طولی نمیکشد که در صدد طرح نقشه دیگر بر می آید. در عین حالی که عشق میورزد اظهار تنفر میکند. مردی که بار فشار و شکنجه را تحمل کرده و خفت کشیده و بزمین خورده است باز بکسانی که باعث رنج و شکنجه او شده اند و او را خفیف کرده و بزمین کوبیده اند اظهار علاقه و تمایل و تفاهم میکند.

چگونه ممکن است این تناقضات را تشریح کرد؟

چرا مردی که با شما اظهار دوستی و صمیمیت میکند دشمن شما میشود؟ چرا پسران و دختران بدخواه پدر و مادر میشوند؟

پسری از خانه فرار میکند برای اینکه مادرش اصرار کرده است خانه محقر و تاریک، یعنی جائی را که خود در آن زندگی میکند جارو کند. این جوان از جارو کردن خانه خود گریزان و بیزار است ولی حاضر است در خانه بزرگتری بعنوان سرایدار استخدام شود و وظیفه او این باشد که اطاقهای بزرگ و راهروها را شبانه روز جارو کند. چرا؟

يك دختر دوازده ساله با مردی پنجاه ساله ازدواج میکند و از روی کمال صداقت و صمیمیت از زندگی خود راضی است. دزدی يك فرد صالح و مبین دوست مبدل

میشود و يك مرد توانا و متمكن، غارتگر اموال مردم میگردد. دختر يك خانواده محترم و روحانی در منجلاب فحشاء و بی عصمتی غوطه‌ور میشود. چرا؟

در ظاهر تمام این مثالها و نمونه‌هاییکه ذکر کردیم همان چیزی است که ما آنرا معمای زندگی یا «اسرار خلقت» مینامیم. ولی همه این تناقضات را از طریق بحث وجدل یعنی بصورت دیالکتیک میتوان تشریح کرد. کار بسیار مشکلی است ولی امکان‌پذیر میباشد. فقط باید بخاطر بیاوریم که اگر معارضه و مخالفتی نبود حرکت و جنبشی پیدا نمیشد و زندگی معنی نداشت. خلقت عالم بدون مخالفت ابداً میسر نمیشد. آسمان و زمین و ستاره‌ها و ماه بوجود نمی‌آمد. ماهم وجود پیدا نمی‌کردیم. هگل^۱ در کتاب خود بنام «علم منطق»^۲ میگوید:

«اشياء تنها بخاطر اینكه مركب از اضداد هستند بحرکت و جنبش در می‌آیند و نیرو میگیرند و از خود بروز فعالیت میکنند. این فلسفه تمام جنبش‌ها و نهضتها و تحولاتها است.»

ادوراتسکی^۳ در کتاب خود موسوم به «دیالکتیک» می‌نویسد: «قوانین کلی دیالکتیک در مورد تمام موجودات خلقت صادق است. این قوانین را در حرکات و تحولات ستاره‌های ییشمار و اجرام بی‌حد و حسابی که چون تکه‌های ابردرخشانی در فضای لایتناهی پراکنده میباشند و منظومه‌های نجومی را تشکیل میدهند نیز میتوان یافت. در ساختمان داخلی ذرات (مولکولها) و اتمها و در حرکات الکترونها^۴ و پروتونها^۵ این مخالفت موجود میباشد.

زنون حکیم^۶ پدر سبک دیالکتیک در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح بحساب می‌آمد. ادوراتسکی طرز استدلال زنون را اینطور شرح میدهد:

«يك تیر موقعی که در هوا بسیر خود ادامه میدهد مجبور است در هر آن در نقطه مشخصی از مسیر خود باشد و محل معینی را اشغال کند. پس در هر لحظه از زمان در يك نقطه معین در حال سکون یعنی بدون حرکت قرار میگیرد بعبارت دیگر در این

۱- Hegel ۲- The Science of Logic ۳- Adoratsky ۴- Electron

۵- Proton ۶- Zeno

لحظه بی حرکت است. بنابراین مقدمه، ملاحظه میکنیم که ما حرکت را نمیتوانیم توضیح دهیم مگر موقعی که باظهارات مخالف و متناقض آن توسل بجوئیم. تیر دريك محل معین قرار دارد ولی در عین حال در آنجا نیست. فقط بایان این دو فرض متناقض است که ما میتوانیم حرکت را تعریف کنیم.

در اینجا ادامه این بحث را متوقف میکنیم و يك فرد از افراد بشر را بی حرکت در مقابل خود مجسم میسازیم. بیایید وضع آن دختری را که خانواده نجیب و محترم و روحانی خود را ترك گفته و در منجلاّب فحشاء و فساد غوطه ور شده است تجزیه و تحلیل کنیم. کافی نیست بگوئیم يك نیروی باطنی او را وادار بانحراف و انحطاط کرده است. بدیهی است نیرو هائی برای انحراف او وجود داشته ولی باید دانست که آن نیروها چه بوده است؟ آیا عوامل مافوق الطبیعه او را از طریق مستقیم منحرف ساخته است؟ آیا فساد و فحشاء واقعاً بچشم او زیبا و برآزنده جلوه کرده است؟ ابدأً. از پدر و مادر و نزدیکان و حتی از واعظ شهر مکرر شنیده است که فحشاء خطرناکترین فساد هر جامعه میباشد. لابد میدانند چه عاقبت و خیمی در دنبال دارد و باچه ناخوشیها و ادبارها و وحشتها می توأم است. اطلاع دارد که قانون بزنی آلوده بفحشاء رحم نمیکند. دلالتان محبت او را لغت میکنند و میچاپند. مشتریها او را وسیله استفاده های نامشروع خود قرار میدهند و بالاخره تك و تنها بدون یار و یاور در نکبت و مذلت غریب مرگ را استقبال میکند.

بنابراین بنظر غیرطبیعی می آید که يك دختر تربیت شده و منظم باین بیچارگیها تن در دهد و فاحشه شود. ولی هر روز می بینیم که بسیاری از افراد بشر این طریق را بطرق دیگر زندگی ترجیح میدهند.

برای اینکه علت و دلیل عمل این دختر را بطور دیالکتیک بفهمیم باید باحوال او بیشتر معرفت پیدا کنیم. تنها در این موقع است که ما میتوانیم به تناقضات باطنی و خارجی زندگی او آگاه شویم و با آگاهی باین تناقضات علت حرکت او که در واقع زندگی اوست بر ما روشن میشود.

خوب است این دختر را ایرن^۱ بخوانیم. سجایا و خصائل ایرن را باین ترتیب مطالعه می‌کنیم.

از لحاظ علم وظائف‌الاعضاء

جنس : زن .

سن : نوزده .

قد : يك متر و شصت سانتیمتر .

رنگ مو : خرمائی .

رنگ چشم : میشی :

رنگ پوست : سفید .

قامت : راست .

قیافه : زیبا .

انتظام در لباس : بسیار خوش لباس است .

بهداشت : هنگامی که پانزده ساله بوده يك عمل جراحی آپاندیس داشته

است . زود سرما میخورد و تمام افراد خانواده او میترسند روزی مبتلا بمرض سل

شود . ظاهراً دختری لاقید و لاابالی بنظر می‌آید ولی چون عقیده دارد که در جوانی

خواهد مرد میخواهد مادام که فرصت دارد از زندگی بهره‌مند شود .

علامتی از موقع تولد : ابدأ ندارد .

عادات و حرکات غیر عادی : اگر از حساس بودن فوق‌العاده او صرف‌نظر کنیم

هیچگونه عادت و حرکت غیر عادی در او نیست .

ارث : ضعف مزاج را از مادر خود ارث برده است .

از لحاظ علم اجتماع

طبقه : از طبقه متوسط است . خانواده او براحتی زندگی میکردند . پدرش

مغازه بزرگی داشت ولی در این اواخر در نتیجه رقابت و همچشمی همکارانش کار

او کمی را کدو کساد شد و از اینجهت ناراحت بود. میترسید جوانان تازه کار فرصت کاسبی کردن را از دست او بربایند. این ترس بالاخره جامه حقیقت بتن پوشید ولی او نمیخواست افراد خانواده خود را در این بدبختی با خود شریک سازد.

شغل: بیکار بود. همه از این انتظار داشتند که در کارخانه داری کمک کند ولی این ترجیح میداد وقت خود را بمطالعه بگذراند و بار مسئولیت خانه بعهده خواهر هفده ساله او سیلویا^۱ می افتاد.

تحصیلات و تعلیم و تربیت: دیرستان را تمام کرده است. میخواست در سال دوم دیرستان تحصیل را ترك کند ولی پدر و مادرش او را باتهدید و تخویف مجبور کردند لااقل دوره دیرستان را پایان برساند. ذوق و شوقی بمدرسه و درس نشان نمیداد. بتاریخ علاقه داشت ولی از ریاضی و جغرافیا بیزار بود. داستانهای رماتیک و عشق و رسوائی را خیلی دوست میداشت. کتابهای تاریخ زیاد مطالعه میکرد ولی همه را بصورت افسانه و داستان. بنام اشخاص و بتاریخ حوادث و اهمیت نمیگذاشت فقط عشق و جوانی و طنازی نظر او را جلب میکرد. حافظه خوبی داشت ولی بی انضباطی و بی ترتیبی مدام او در تحصیل کشمکش و سوء تفاهمی بین او و معلمانش تولید کرده بود. خوش لباسی و خوش سرو وضعی او تأثیر و انعکاسی در بی انضباطی و نامرتبب انشای پر غلط او نداشت. روز جشن فارغ التحصیلی بهترین ایام او در سال محسوب میشد.

زندگی دزخانه: پدر و مادر او هر دو زنده اند. مادرش تقریباً چهل و هشت و پدرش پنجاه و دو سال دارد. پدر و مادرش دیر ازدواج کرده اند. زندگی مادرش دارای پستی و بلندیهای نسبتاً زیاد بوده است. قبل از ازدواج با مردی رابطه دوستی داشت که دو سال و نیم طول کشید ولی در پایان این مدت آن مرد باز دیگری طرح دوستی و آشنائی میریزد. این زن هم تصمیم میگیرد خود کشی کند. برادرش ملتفت میشود و شیر گاز را میبندد و او را نجات میدهد. در نتیجه این نامایمات دچار حمله شدید عصبی میشود. او را نزد خاله اش میفرستند که بهبودیابد. يك سال با خاله اش بسر میبرد. وقتی حالش خوب میشود با مردی که فعلاً شوهر او است برخورد میکند و با وجود اینکه او را دوست

ندارد بقصد ازدواج یکدیگر در می آیند . نفرت و انزجار این زن از جنس مرد سبب میشود که بشخصیت مردی که میخواست با او ازدواج کند علاقه خاصی نشان ندهد . شوهرش از طرف دیگر مردی بود عادی با قیافه ای متوسط و بی نمک و از اینکه زن زیبایی حاضر بازدواج با او شده بود بر خود میباید . این زن راجع بر رابطه نامشروعی که در گذشته با مردی دیگر داشته است بشوهرش صحبتی نمیکرد ولی از فاش شدن آن هم ترس و وحشتی نداشت . آن مرد ، در مقابل ابداً در صدد تحقیق درباره زندگی گذشته او بر نمی آمد . و با وجود اینکه از همان ابتدای نامرتب و نامهربانی بود او را از دل و جان دوست میداشت .

این زن بعد از تولد شدن ایرن بکلی تغییر رویه داد . توجه و علاقه خاصی بخانه و حتی بشوهر خود پیدا کرد . ولی معلوم شد که کیسه صفرای او که سالها بود او را رنج میداد بدون یک عمل جراحی بهبود نخواهد یافت . از اینرو عصبانی و تحمل ناکردنی شد . مثل سابق اوقاتش را بخواندن کتاب و مجله صرف نمیکرد حتی علاقه ای بخواندن روزنامه هم نداشت . معلومات او فقط تا حدود مدرسه ابتدایی بود . از اینجهت آرزو داشت ایرن تحصیلاتش را تا دانشگاه ادامه دهد . ولی از بی علاقه ای ایرن بدرس و مدرسه یسبایت رنج میکشید و از او مأیوس شده بود .

در دوران کودکی بتربیت او در خانواده اهمیتی داده نشده بود و بی اعتنائی و بی توجهی پدر و مادر خود را مسئول خطاهائی که در جوانی مرتکب شده بود میدانست . باینجهت در هر اقدام کوچک ایرن نهایت دقت و مراقبت را بخرج میداد . همین امر سبب گفتگو و دعوا بین مادر و دختر میشد . ایرن از دخالت دیگران در کارش بیزار بود . ولی مادرش معتقد بود که نه تنها حق دارد در کار دختر خود دخالت کند بلکه وظیفه مقدس مادری او را باین کار وادار میسازد .

پدر ایرن اصلاً از اهالی اسکاتلند بود . کمی در خرج کردن خودداری داشت ولی برای رفع نیازمندیهای خانواده خود از هیچ کوششی فرو گزار نمیکرد . ایرن را بسیار دوست داشت . راجع به سلامت مزاج او ناراحت بود و اغلب هنگام دعوا ی بین مادر و دختر ، از دخترش حمایت و طرفداری میکرد . ولی باطناً عقیده داشت که در این

دعوا حق بازن اوست و معتقد بود که در کارهای ایرن باید مراقبت بیشتری بعمل آید. این مرد موقعی که پدرش از دنیا رفت دکان او را تصاحب کرد و تنها مالک آن دکان گردید. تحصیلات او هم از حدود دبستان تجاوز نمی‌کرد. روزنامه محلی را مرتب می‌خواند. پدر و مادرش در حزب جمهوریخواه بودند بنابراین او هم جمهوریخواه شد. اگر راجع به قاعده‌اش از او سؤالی می‌کردند يك كلمه هم قادر به جواب گفتن نبود. بخدا و کشورش عقیده داشت. مردی بود عادی و ذوق و سلیقه‌اش نیز عادی بود. هر سال مقدار مختصری از در آمد خود را به کلیسا میداد و باینجهت در بین ساکنین محل احترام فراوان داشت.

ایرن هم از يك دختر عادی کمی پائین تر بود.

مذهب: پیرو فرقهٔ پرسبی تریان^۱ می‌باشد. ولی ایرن هر وقت راجع به مذهب فکر می‌کرد منکر خدا و رسول می‌شود. بقدری بخودش مشغول است که بخدا نمی‌پردازد. دوستان و آشنایان: ایرن عضویك دسته خوانندگان دسته جمعی و همچنین عضو کلوب معروف به مون لایت سناتا^۲ بود که جوانان در آن جمع می‌شدند و بازی و تفریح می‌کردند. بعضی اوقات این بازیها و تفریح ها از حدود عادی و اصولی خارج می‌شد و جنبهٔ خصوصی تری بخود می‌گرفت. ایرن بخاطر زیبایی اش مورد توجه عموم بود. خوب میرقصید و جز این هنری نداشت. تعریف و تمجیدی که در اینجا از او می‌شد او را تشویق می‌کرد که برای ادامهٔ رقص به نیویورک برود. بدیهی است وقتی ایرن این موضوع را با مادر خود در میان گذاشت بدعوی بسیار سخت و شدیدی منتهی شد. اصرار مادر باینکه آتش این علاقه را در ایرن خاموش کند از آنجا سرچشمه می‌گرفت که می‌ترسید رفتن ایرن باین شهر با عظمت همان، و فساد و نابودی او همان. از طرف دیگر وحشت داشت که رفتن ایرن به نیویورک شاید برای سلامت او مضر باشد. ایرن بعد از این صحنه دراماتیک دیگر جرأت این که مطلب را دوباره بمیان آورد نکرد. ایرن آن اندازه ها هم بین دختر ها مورد توجه نبود زیرا کمی از ولنگاری

و غیبت کردن پشت سر دیگران لذت میبرد و از این جهت دختران دیگر از او خوششان نمی آمد.

نظر و وابستگی های سیاسی - ایرن هرگز تفاوت بین احزاب جمهوریخواه و دموکرات را نمیداند و از اینکه آیا حزب دیگری هم وجود دارد یا نه ابداً خبر ندارد. تفریح و تفرن - سینما و رقص. رقص را بعد جنون دوست میداشت. گاهی مخفیانه سیگار میکشید.

مطالعه - بخواندن مجله های ارزان قیمت علاقمند بود. داستانهای عشقی و روماتیک و اخبار سینما نظرش را جلب میکرد.

از لحاظ روانشناسی

زندگی جنسی و عشقی - با پسر بنام جیم^۱ که عضو کلوب بود روابط عشقی پیدا کرد و يك بار تجاوزاتی هم صورت گرفت. ابتداء میترسید که حادثه شومی در انتظار او باشد ولی بعداً مسلم شد که این ترس بی مورد بوده است. بهر حال رابطه او با جیم حالا قطع شده است. وقتی ایرن بجیم اطلاع داد که از او حامله شده جیم از ازدواج با او سر باز زد. ولی این مسئله ایرن را چندان ناراحت نکرد چون نقشه مورد علاقه او این بود که به نیویورک برود و در قسمت رقص و آواز خوانی در دسته خوانندگان و رقاصان کاری بگیرد. رقص کردن در جلو هزاران چشم تحسین کننده بزرگترین آرزوی او بود.

اخلاق: عقیده او این بود که اگر شخص بتواند مراقب و مواظب خود باشد هیچ مانع و محظوری در روابط جنسی نباید وجود داشته باشد.

جاء طلبی: بزرگترین آرزوی او رقصیدن در نیویورک بود. تقریباً يك سال بود که پول های خود را جمع میکرد و قصدش این بود که اگر به هیچ وجه موفق بجلب رضایت مادر خود نشد فرار کند. از اینکه جیم حاضر باز دواج با او نشد خیلی هم خوشحال بود. تصور اینکه يك زن خانه دار تبدیل شود و وقت خود را صرف بچه داری کند برای او مقدور نبود. پیش خود فکر میکرد که شهر پلینزویل^۲ بقدری کوچک و حقیر

است که حتی برای قبرستان هم مناسب نیست دیگر چه رسد بزندگی کردن. تمام نقاط شهر مزبور را میدانست. فکر میکرد که اگر نتوانست منظور خود را که رقصیدن است عملی کند لااقل خودش را از این شهر كوچك و كشیف نجات داده است.

محرومیت: تعلیم رقص نگرفته است. کلاس درس رقص در آن شهر نبود و اگر میخواست برای گرفتن درس رقص بشهر دیگر برود مخارج آن زیاد میشد و از عهده پدرش خارج بود. به محرومیت‌هایی که از این حیث میکشید خیلی تظاهر میکرد و پدربزرگ و مادرش اینطور نشان میداد که تمام این جانفشانیها را برای خاطر آنها متحمل میشود.

خلق و خو: خیلی تند مزاج است. كوچك ترین محرکی او را مثل اسپند از جا درمیبرد. لاف‌زن و کینه جو است. ولی وقتی مادرش بیمار بود بقدری باو محبت و دربارۀ او فداکاری کرد که همه مردم شهر حیران و متعجب شدند. تمام وقت با او بود تا کاملاً بهبود یافت. وقتی ایرن چهارده ساله بود يك قناری كوچك داشت. روزی قناری مرد و ایرن هفته ها در رنج و مصیبت آن پرنده زاری میکرد.

حالت: تندخو و جنگجو و مبارز است.

عقیده راجع بخود: خودش را بیش از آنچه هست تصور میکند.

خرافات: به نحس بودن شماره ۱۳ معتقد است. علاوه بر این عقیده دارد که اگر اتفاق سوئی روز جمعه برای او رخ دهد تمام هفته برای او ناگوار خواهد بود. قدرت تصور: خوب است.

فرض یا بر نهاد^۱ در این مورد این است که پدر و مادر ایرن علاقه دارند او را تحت مناسبترین شرایط شوهر دهند.

فرض مخالف یا برابر نهاد^۲ اینست که ایرن ابدأ تن باز دواج در ندهد و سعی کند که بهر وسیله‌ای که میشود شغل رقاصی را برای خود انتخاب کند. حاصل یا ترکیب یا هم نهاد^۳ که در حقیقت نتیجه این کشمکش خواهد بود اینست

که ایرن فرار کند و عاقبت درد امن فساد و فحشاء بیفتد و با زنان و لگرد خیابان همکار و هم مرام شود.

خلاصه داستان ۱

ایرن بیپانه اینکه به جمعیت خوانندگان برود مدتی با جوانی بگرددش میرفت يك روز دختری، مادر ایرن را تصادفاً در خیابان میبندد و بیخیال علت حاضر نشدن ایرن را در جمعیت خوانندگان جویا میشود. مادر نمیتواند ناراحتی خود را از این خبر ناگوار از او مستور بدارد ولی اظهار میکند که دخترش مریض بوده است. شب در منزل دعوای شدیدی بمیان می آید. مادر ایرن بعفت و عصمت دختر خود مظنون میشود و اصرار دارد هرچه زود تر او را بجوانی که درد کلان پدرش منشی است شوهر دهد. ایرن از اراده قوی مادر خود مطلع است. باین جهت تصمیم میگیرد فرار کند و آتش تمایل شدید خود را فرو نشاند. پس از فرار از خانه و رفتن او به نیویورک موفق به پیدا کردن کاری در تماشاخانه ها نمیشود و چون شغل معینی ندارد که با آن امرار معاش کند طولی نمیکشد که تسلیم احتیاجات خود میشود و شغل فحشاء را پیشه خویش میسازد.

هزاران دختر هستند که به هزاران نوع از خانه فرار میکنند. بدیهی است همه آنها بد کار از آب در نمی آیند. چون ساختمان جسمی و دماغی و روانی آنها از هر حیث با هم و با ایرن متفاوت است. داستان ماقط دريك طریق میسر میباشد که در آن دختری از يك فامیل محترم به فحشاء و فساد سقوط میکند.

حالا فرض کنیم که بحای ایرن كودك گویشتی در همین فامیل بدنیا آمده بود. بدیهی است چنین ماجرائی که ایرن بیار آورد ابدأ پیش نمی آمد. يك موجود ناقص - الخلقه وقتی تحت فشار واقع میشود طور دیگر عمل میکند. شخص بازی ما باید دارای قامتی موزون و متناسب باشد تا علاقه اش بر قص منطق جلوه کند. ایرن با اوضاع و احوال شهر و خانه خود سازگار و دمنخور نیست. هر موجود متواضع و فروتن و سازگار آرزو داشت زندگی ایرن را داشته باشد و هرگز بفکر فرار نمی افتاد. بنابراین لازم

می آید که زندگی ایرن در خانه پدرش برای او تحمل ناپذیر باشد. ایرن خیلی سطحی فکر میکند. يك دختر دیگر ممکن بود باهوش و زیرك و با فهم و مهربان باشد و از کم و کاستهای مادرش چشم پوشی و با کمال مراقبت و بدون اینکه او را برنجاند معایب و نقصهای او را اصلاح کند و اصلاً اجباری نداشت که از خانه و شهر خود بگریزد.

ایرن ییکاره و بی هنر است. رفقای او یش از حد از او تعریف و تمجید میکنند از این جهت یش از آنچه درخور تعریف و تمجید است از خود راضی است. از فرار کردن نمیترسد برای اینکه خیال میکند شهر نیویورك آغوش باز کرده است که او را ببر بگیرد. پس ایرن باید بی هنر و ییکاره و بیهوده باشد.

ایرن کاملاً رشد کرده است. جوانان او را تحسین و با او خوشگذرانی میکردند. از روابط جنسی متمتع شده است بدون اینکه عواقب وخیم آن دامنش را بگیرد. بنا بر این برای او غیرعادی نیست که در موقع احتیاج بفحشاء بیوندد. مسلم است که برای نجات ایرن از مشکلات مالی و مادی فحشاء بهتر از خودکشی است. چرا بخانه و نزد پدر و مادر خود بر نمیگردد؟ نخوت و غرور مانع اوست. چون در گذشته با هیچکس در خانه سازگار نبوده از این جهت اصلاً باین فکر نمی افتد. پس لازم است تحمل ناکردنی و مغرور و خودبین باشد.

ولی چرا حتماً باید فاحشه بشود؟ برای اینکه موضوع داستان شما را مجبور میکند دختری را در نظر بگیرید که بجهت نداشتن وسیله دیگری برای تأمین معاش فاحشه میشود. ایرن چنین دختری است.

ممکن بود ایرن در يك مغازه بعنوان فروشنده یا خدمتکار شغلی بدست بیاورد و مدتی بآن مشغول باشد و بعد بعزت ناتوانی و یا ناشایستگی اش برای این قیل کارها، آن شغل را از دست بدهد. این البته مربوط بخود شما یعنی بخود درام نویس است که قبل از فاحشه شدن، او را وادار کند شغل مناسبی بدست بیاورد. ولی افتادن او بمنجلاب نکبت و فحشاء حتمی است. اینکه گفته شد حتمی است بجهت میل و علاقه درام نویس نیست بلکه بجهت اینست که وضع جسمی و روحی شخص بازی طوری است که برای او محال است بتواند از فرصتها و امتیازاتی که در دسترس اوست بنفع

خود حداکثر استفاده را بکند. اگر موفق بشود چرخ تقدیر و سرنوشت خود را تغییر بدهد نویسنده باید در صدد پیدا کردن دختر دیگری با صفات و سجایای دیگری برآید تا بتواند موضوعی را که در نظر دارد ثابت کند. باید دانست که دختر خودش دارای شخصیت و خصال و صفات بخصوص است درام نویس نباید آنرا با خودش مقایسه کند. اگر مثل نویسنده موجودی باهوش و محقق بود هرگز خود را دچار این عواقب نامطلوب نمیکرد. ولی نکته مسلم این است که ایرن دختری است بیپوده و بیکاره و سطحی و مغرور. خجالت میکشد از اینکه در زندگی بشکست خوردن خود اعتراف کند. در شهر کوچکی زندگی کرده است. بنابراین هر کسی از اهالی آن شهر با سرار زندگی او آگاه است. دیگر جرأت این را که با آشنایان و همشهریهای خود روبرو شود ندارد و نمیتواند ایماء و اشارات پرتمسخر آنها را ندیده انگارد.

این وظیفه شما است که راجع به احتمال دیگری که ممکن است برای این دختر در کار باشد فکر کنید و با دلیل و منطق نشان دهید که چگونه خود بخود و ناچار در راهی می افتد که بیش از همه از آن اجتناب دارد. این بسته به نیروی فکر و قدرت قلم شما است که ثابت کنید انتخاب هیچ طریق دیگر برای او میسر نیست. اگر بدلائلی معلوم شود که فحشاء آخرین علاج کار ایرن نیست پس شما در تنظیم مقدمات نمایشنامه خود خوب از عهده بر نیامده اید.

از آنجا که تمام کشمکشها و مبارزات در نتیجه ساختمان جسم و محیط زندگی شخص بازی حاصل میشود این طریق را طریق دیالکتیک مینامیم. یعنی مجموعه تضادی که در وجود او منجر می باشد او را با اتخاذ این رویه مجبور ساخته است.

البته درام نویس می تواند با در نظر داشتن يك داستان یا يك فكر شروع بنوشتن نمایشنامه کند. ولی قبل از شروع بکار باید موضوع نمایشنامه خود را انتخاب کند تا بتواند بآن داستان یا فکر، جان ببخشد.

باین طریق و فقط باین طریق است که داستان و فکر شما از نمایشنامه جدا نخواهد بود و يك قسمت لازم از يك بنای کلی را تشکیل میدهد.

فرانك ناچنت^۱ که سابقاً در روزنامه تایمز نیویورک نقاد فیلم بود در هفدهم ماه فوریه ۱۹۳۱ در آن جریده مقاله ای انتقادی درباره فیلمی بنام «برای هم ساخته شده اند»^۲ نوشت باین مضمون که: «این در واقع داستان هر زن و شوهری در گذشته و حال و آینده میباشد. نویسنده این فیلم داستان تازه ای نیاورده و هیچ عقیده ای بر له یا بر علیه هیچ يك از اشخاص بازی اظهار نکرده است. تنها کاری که کرده اینست که يك زن و شوهر جوان و سعادتمند را انتخاب کرده یا بهتر بگوئیم اجازه داده است خودشان یکدیگر را انتخاب کنند و آنها را بدست طبیعت سپرده است. بسیار قابل توجه است که شخص بتواند طرز رفتار افراد طبیعی و عادی را مطالعه کند.»

حقاً همینطور است بشرط اینکه نویسنده و کارگردان اجازه دهند شخص بازی خودش دنبال سر نوشت خویش برود.

۴- رشد و نمو شخص بازی

«تنها چیزی که شخص راجع بطبیعت بشر میداند اینست که متغیر است. تغییر تنها خاصیتی است که ما میتوانیم پیش بینی کنیم. رویه هایی که باشکست مواجه میشود معمولاً آنها نیست که روی ثبات طبیعت بشر تنظیم میگردد و رشد و تحول او در آن پیشینی نمیشود.»

اسکار وایلد (روح انسان زیر تسلط سوسیالیزم) بدون توجه باینکه اثر شما بچه صورتی نوشته میشود شما باید قهرمانان داستان خود را خوب بشناسید. نه تنها باید بوضع آنها در زمان حال آشنا باشید بلکه زندگی آینده آنها را هم باید بتوانید پیش بینی کنید.

هر چیزی در طبیعت متغیر است. انسان هم متغیر است. مردی که ده سال پیش دلیر و توانا بود ممکن است حالا ترسو و بزدل باشد. دلایل زیادی دارد از جمله پیری و کهولت و ضعف مزاج و ناتوانی مالی و مادی و غیره.

شاید شما کسی را پیدا کرده باشید که بتصور خودتان نه تغییر کرده و نه خواهد کرد. ولی مسلم بدانید که یافتن چنین شخصی میسر نیست. انسان شاید بتواند عقائد مذهبی و سیاسی خود را مدتی طولانی حفظ کند و تغییری در آن وارد نیاورد ولی با

مطالعه دقیق معلوم میشود که ایمان و عقیده مذهبی و سیاسی هم تغییر میکند یعنی عمیق تر و یا سطحی تر میشود. عقائد شخص از مراحل ییشمار میگردد و بسیار زیرو رو میشود و مادام که این شخص حیات دارد عقائد او نیز متغیر است. پس تغییر شخص حتمی است.

حتی سنك هم تغییر میکند ولی البته تغییر سنك بچشم ما محسوس نیست. زمین تدریجاً ولی بطور مسلم تغییر شکل می دهد. خورشید و منظومه شمسی و سیارات و کواکب همه در تغییر و تحول هستند. ملل می آیند و دوره جوانی خود را طی میکنند و بمقام رشد میرسند و بعد پیر میشوند و بالاخره در اثر فشار یا در نتیجه پیری و فرسودگی از بین میروند.

پس دلیل ندارد که بشر متغیر نباشد. این ادعائی است که پذیرفتنش محال میباشد. فقط دريك مورد است که بشر با سیر طبیعت مخالفت میورزد و ثابت و بی حرکت میماند و آن در موردی است که نویسنده بد چیز بنویسد. و همین ثابت ماندن شخص - بازی دلیل و علت بدی نمایشنامه است. اگر شخص بازی دريك قصه یا افسانه یا رمان یا نمایشنامه همان وضعی را در آخر داستان داشته باشد که در اول آن داشته است آن قصه یا افسانه یا رمان یا نمایشنامه بسیار بد است.

سجایا و خصائل شخص بازی در نتیجه کشمکش و زد و خورد و مبارزه معلوم میشود. کشمکش همیشه با هدف و تصمیم همراه است. اتخاذ تصمیم بنا بموضوعی که شما در نظر گرفته اید صورت میگیرد. وقتی شخص بازی تصمیمی میگیرد طرف مقابل او نیز تصمیم مخالفی اتخاذ میکند. و همین تصمیم های متضاد است که داستان را بجلو میبرد و با آنها میرساند. و باین ترتیب موضوع نمایشنامه تجزیه و تحلیل و مدلل میشود. هیچکس نیست که در جریان حوادث - حوادثی که در زندگی او مؤثر است - ثابت و یکسان باقی بماند. بشر بنا بقانون طبیعت تغییر میکند و بهمین نسبت بحیات و فلسفه خلقت تغییر رویه میدهد.

حتی جسد مرده هم در حال تغییر است. البته تغییر در جهت فساد. اگر کسی از در مخالفت در آید و باب مجادله را بگشاید باید باو تذکر دهید که در همان حین مباحثه

و مجادله در حال تغییر و تحول است یعنی هر ثانیه پیر تر میشود .

بنابر این بدون تردید میتوان گفت که هر شخص بازی در هر نوع اثری ازادیات که باشد اگر تغییر نکند آن شخص بازی خوب توصیف نشده است . ما میتوانیم پا را از این هم فراتر بگذاریم و بگوئیم اگر شخص بازی نتواند تغییر یابد لابد محیط و وضعی که در آن بسر میبرد غیر طبیعی است .

در نمایشنامه «يك خانه عروسك»^۱ نورا^۲ که در ابدای نمایشنامه در واقع بلبل خوش نغمه و لعبت شیرین بیان هلمرمیباشد در پایان نمایش رشد میکند و يك زن کامل میگردد . اول مانند يك بچه بما معرفی میشود ولی یکمرتبه از خواب غفلت بیدار میگردد و مثل اینکه او را با فلاخن تقدیر بسمت دنیای واقعی پرت کرده باشند بمرحله بلوغ میرسد . اول متعصب است بعد مبهوت میشود سپس تصمیم میگیرد خود را نابود سازد و عاقبت طغیان و اعتصاب میکند .

(ویلیام) آرچر^۳ (نقاد معروف انگلیسی و مترجم آثار ایسن بزبان انگلیسی - مترجم) میگوید : در تمام آثار دراماتیک مدرن شاید هیچ يك از اشخاص بازی را نتوان یافت که مثل نورا در نمایشنامه ایسن باین طرز موحش و شکفت انگیز و بمفهوم واقعی کلمه تغییر یافته باشد .

هر نمایشنامه معروفی که میل دارید اگر در نظر بگیرید همین رویه را در آن مشاهده خواهید کرد . تارتوف اثر مولییر ، و تاجر ونیزی اثر شکسپیر ، و هلمت و ناتان زیرك^۴ اثر لسنینگ^۵ و مدیا^۶ اثر اوروید^۷ همه روی تغییرات متوالی و رشد و نمو و تحول شخص بازی در نتیجه مبارزه و کشمکش بنا گردیده است .

داختان اتللو باعشق شروع میشود و باحسد و قتل و خودکشی پایان مییابد .

نمایشنامه «روستائی»^۸ (اثر چخوف - مترجم) باخوی حیوانی شروع میشود و با عشق پایان مییابد .

نمایشنامه هدا گابلر^۹ باخودخواهی و خود پسندی شروع میشود و باخودکشی

پایان مییابد .

۱- A Doll's House ۲- Nora ۳- Archer ۴- Nathan the wise

۵- Lessing ۶- Medea ۷- Eurides ۸- The Boor ۹- Hedda Gabler

داستان مکبث با جاء طلبی شروع میشود و باقتل و آدمکشی خاتمه مییابد .
نمایشنامه باغ آلبالو^۱ با رعایت نکردن مسئولیت و توجه به زندگی شروع
میشود و با از دست رفتن اموال پایان میرسد .

اکسکورسیون^۲ با تصمیم خیالی شروع میگردد و با بیداری و حقیقت بینی
تمام میشود .

هملت با سوء ظن آغاز میشود و با مرگ خاتمه مییابد .
دختران مامبا^۳ با خشونت و بد خوئی آغاز میگردد و باقتل و خودکشی تمام
میشود .

بن بست^۴ با فقر و پریشانی شروع میشود و با جنایت خاتمه مییابد .
طناب نقرای^۵ با استبداد و تسلط آغاز میشود و به یأس و نومیدی تمام میگردد .
زن کریگ^۶ با ایرادگیری شروع و به تنهایی منتهی میشود .
به انتظار لفتی^۷ بایی تصمیمی شروع و با ایمان و ثبات عزم تمام میشود .
ضربت مهلك^۸ با ضدیت و دشمنی و بی عرضه گی شروع میشود و با اتحاد و
امیدواری پایان مییابد .

زندگی عجیب است^۹ با ناامردی شروع میشود و با اعتماد بنفس خاتمه مییابد .
مقدمه افتخار^{۱۰} بایی تصمیمی شروع میشود و با تصمیم پایان میرسد .
پرفسور مملوك^{۱۱} با انزو و اطلبی شروع میشود و با بیکار دسته جمعی پایان مییابد .
تمام این اشخاص بازی که نام بردیم از يك رویه و يك سنخ فکر به رویه و سنخ
فکر دیگر تغییر مییابند . این تغییر و نمو اجباری است زیرا درام نویس يك موضوع
صریح و قطعی در نظر گرفته و این اشخاص را انتخاب کرده است که آن موضوع را
باثبات برسانند .

وقتی انسان خطائی مرتکب شد متعاقب آن خطای دیگری مرتکب میشود .

۱- the Cherry Orchard ۲- Excursion ۳- Mamba's Daughter

۴- Dead End ۵- Silver Cord ۶- Crig's Wife

۷- Waiting for Lefty ۸- The Big Blow ۹- What a Life

۱۰- Prologue to Glory ۱۱- Professor Mamlock

معمولاً خطای دومی نتیجه اشتباه قبلی است و خطای سوم در اثر خطای دوم حاصل میشود. اورگون^۱ در نمایشنامه تارتوف اول اشتباه بزرگی میکند که تارتوف را بخانه خود راه میدهد چون باو ایمان دارد. اشتباه دوم او اینست که جعبه اسناد و مدارك و اموال خود را به او میسپارد.

اورگون تا اینجا به تارتوف اعتقاد و ایمان دارد باین جهت جعبه اسناد را باختیار تارتوف میگذارد. اورگون باین عمل زندگی دوست خود را به مخاطره می اندازد. تغییراتی که در اورگون پیدا میشود در هر سطر از نمایشنامه آشکار است. اعتماد اورگون به تارتوف تبدیل بتحسین و تمجید میشود.

تارتوف - آنرا کاملاً مخفی کردم (مقصود جبه است) همانطور که خاطر من جمع است خاطر شما هم کاملاً جمع باشد.

اورگون - رفیق عزیز، برای این خدمتی که در حق من انجام دادید می نمیدانم بچه زبان از شما تشکر کنم. این کار رشته مودت و دوستی را بین ما محکمتر کرد.
تارتوف - این رشته بقدری محکم است که هیچ چیز نمیتواند آنرا محکمتر کند.
اورگون - فقط يك چیز میتواند. من تصور میکنم اگر يك کار انجام بشود این رشته محکمتر خواهد شد.

تارتوف - خیلی مبهم حرف میزنی برادر. خواهش میکنم واضح بگوئید.
اورگون - چند دقیقه پیش شما گفتید که دختر من احتیاج بشوهری دارد که جلو او را خوب بگیرد. مبدا منحرف بشود.

تارتوف - بلی گفتم - و تصور نمیکنم يك آدم دنیا پرست و پول دوستی مثل آقای والر ...

اورگون - خیر من هم موافق نیستم. اما حال آمدنی است فکری بنظر من رسیده است. دختر من هرگز نمیتواند مرشد مرادی به خوبی و مطمئنی شما پیدا کند. تو رفیق عزیز، تنها کسی هستی که میتوانی او را در زندگی از انحراف نجات بدهی.

تارتوف - (بانصب و تردید فوق العاده) من برادر؟ او نه - ابد - ابد.

اور گون - چه ؟ نمیخواهید امداد من باشید ؟

تارتوف - این البته افتخار بزرگی است . من هرگز بخواب هم نمیدیدم و من بجایاتی تصور نمیکنم دختر شما ، مادموازل ماریان ^۱ بمن محبتی داشته باشند .

اور گون - محبت داشتن و نداشتن او چندان مهم نیست .

تارتوف - اشخاصی که مثل من چشمه شان فقط بآسمان و دلشان پیش خداست بزبانیهای که بالاخره ازین میرود توجهی ندارند .

اور گون - درست است برادر تصدیق میکنم . ولی خیال میکنید این دلیل ،

قانع کننده باشد که يك دختر را که بی حسن و وجاهت هم نیست رد کنید ؟

تارتوف - (فکر میکند که چگونه باید این پیشنهاد را رد کند تا ازدواج با ماریان مانع اجرای نقشه هایش برای نزدیکی با البیر ۱ زن اورگون نشود .) مقصودم این نبود . بسیاری از اشخاص مقدس با دختران زیبا عروسی کرده اند و کار آنها گناه محسوب نشده است . ولی ، صاف و پوست کنده ، من میترسم ازدواج من با دختر شما ابداً مورد قبول و تصویب خانم نباشد .

اور گون - اگر قبول کرد چه ؟ او فقط نامادری ماریان است و اجازه او واقعاً

لازم نیست . این راهم بگویم که دختر من ماریان برای شوهرش جهاز زیادی خواهد آورد ولی من مطمئنم این بنظر شما چندان مهم نیست .

تارتوف - ابداً هیچ اثر ندارد .

اور گون - ولی چیزی که من امیدوارم اثر داشته باشد اینست که اگر او را رد

کنید من خیلی متأسف میشوم .

تارتوف - اگر اینطور باشد برادر ...

اور گون - از این مهمتر آنوقت فکر میکنم شما این ازدواج را شایسته مقام

خودت نمیدانید .

تارتوف - این منم که شایسته این ازدواج نیستم . (تصمیم بگیرد هر طور هست

بگذرد) ولی فقط برای اینکه در باره من به طعنان روید و قضاوت بدنکنید این کار را میکنم .

بلی من برای خاطر شما ، برخلاف میل خودم عمل میکنم .

اورگون - پس شما قبول کردید داماد من بشوید ؟

تارتوف - اگر شما میل داشته باشید من کی هستم که باشما مخالفت کنم .

اورگون - شما در سعادت را دوباره بروی من باز کردید . (زنك میزند) من

الآن میفرستم دخترم بیاید تا تصمیم خودم را باو بگیرم .

تارتوف - (بست در سمت راست میرود) پس خواهش میکنم بمن اجازه بدهید

مرخص بشوم (اذ داخل در) اگر از بندممیرسید بهتر این است که موضوع را بایشان

پیشنهاد کنید و راجع به تمام حقیر و بی مایه بنده چیزی نفرمائید و فقط روی علاقه خودتان

باین ازدواج تأکید فرمائید (خارج میشود)

اورگون - (بخودش) چه قدر فروتن است .

اشتباه سوم اورگون اینست که دخترش را مجبور میکند با این مرد شاید

ازدواج کند .

چهارمین اشتباه او اینست که تمام املاك و اموال خود را باو واگذار میکند که

اداره کند . واقعاً ایمان دارد که تارتوف ثروتش را از چنگ فامیل که میخواهند آنرا

تصاحب کنند حفظ خواهد کرد . این بزرگترین اشتباهی است که مرتکب میشود .

سرنوشت خود را بدست خود تعیین میکند . ولی این اشتباه نتیجه اشتباه اولی است .

بلی . اورگون بطور آشکار نمومیکند یعنی ابتداء کور کورانه بیک شاید ایمان دارد

و در آخر کار منفعل و مبہوت است . مصنف این نمایشنامه برای پرورش و نمو شخص

بازی قدم بقدم جلو میرود و بخوبی از عهده این کار برمی آید .

وقتی شما تخمی را در زمین میکارید ابتداء مدتی بی اثر است . واقع امر اینست

که رطوبت زمین فوری در آن نفوذ و پوست آنرا نرم میکند تا مواد شیمیائی که در

بند و در زمین است باهم ترکیب شود و تخم جوانه بزند .

خاك روی تخم سخت است و از این جهت جوانه نمیتواند راه خود را به بیرون

باز کند . ولی همین مانع یا مقاومت در مقابل زمین سخت جوانه نورس را مجبور

میکند که تمام قوای خود را برای مبارزه با محیط متمرکز کند . آیا قوای امدادی

از کجا باید تأمین سازد . بجای اینکه بر ضد خاک سخت بی نتیجه نیروی خود را بکار
 بیندازد ریشه‌های نازک خود را باطراف می‌فرستند که مواد غذایی بیشتری باوبرسانند
 پس از تدارک مواد غذایی ، بقدر کافی قوی خواهد بود که از خاک سخت عبور کند و
 خودش را بنور خورشید نزدیک سازد .

بنابر تحقیقات علمی يك بته خارخسك كه يك متر ارتفاع آن باشد محتاج بداشتن
 دوپست و پنجاه متر ریشه است كه آنرا سرپا نگاه دارد . ميتوانيد حدس بزنيد كه يك
 درام نويس چند هزار نكته را بايد تحقيق كند و بداند تا بتواند يك شخص بازی را
 معرفی كند .

من باب مثال فرض كنيم مردی حالت زمین را داشته باشد . ما در مغز او تخم
 يك كشمكش و مبارزه را ميكاريم و فرض ميكنيم اين تخم جاه طلبی باشد . اين تخم
 برخلاف ميل آن مرد در او نموميكند . ولی نیروهائی از داخل و خارج فشار بیشتری
 بر او وارد می آورد تا وقتی كه اين تخم بعد كافي قوت بگيرد . اين مرد تصميمی گرفته
 و حالا ميل دارد اين تصميم را بموقع عمل بگذارد .

تناقضهائی كه در باطن يك مرد و در محيط او وجود دارد سبب ميشود تصميمی
 بگيرد و در دنبال اين تصميم كشمكش آغاز ميگردد . همانطور كه پيش ميرود
 تصميمهای تازه ميگيرد و در نتیجه ، كشمكشهای جدیدی پيش می آيد .
 فشارهائی كه به انسان وارد ميشود و او را وادار باتخاذ تصميم ميكنند انواع و
 اقسام دارد ولی اقسام عمده آن جسمی و اجتماعي و روانی است . از اين اين سه عامل
 بزرگ تركيبات متعددی ميتوان درست كرد .

اگر شما تخم درخت بلوط را بكاريد انتظار تان البته اين است كه يك نهال بلوط
 و بالاخره يك درخت تنومند بلوط از آن بوجود يآيد . بعضی از اشخاص بازی خود
 بخود نموميكند و در خط مشی خود جلو ميروند . فقط در نمايشنامه های بد است كه
 يك شخص بازی بدون دليل تغير ميكند و بدون اينكه با خلق و خوی او وفق دهد
 عوض ميشود . وقتی ما تخم بلوط ميكاريم انتظار داريم درخت بلوط در آيد و تعجب
 ميكنيم اگر درخت سيب بشود .

هر شخص بازی که درام نویس معرفی میکند باید تخم صفات و خصائلی را که بعداً از او بروز میکند درخود نهفته باشد مثلاً اگر شخص بازی در آخر نمایش اقدام به جنایت و آدم کشی میکند باید تخم جنایت و آدم کشی از ابتدای نمایش درخونش باشد. باوجود اینکه نورا در نمایشنامه «يك خانه عروسك» شوهر خود را میپرستد و از او شنوائی دارد روح استقلال طلبی و طغیان و لجاجب در او موجود میباشد و این علامت این است که نورا در زمینه همین خصائل نمو خواهد کرد و بزرگ خواهد شد. خوب است سجایای این شخص را مطالعه کنیم. ما میدانیم که در پایان نمایشنامه نورا تصمیم میگیرد که نه تنها شوهر بلکه بچه هایش را ترك گوید. در سال ۱۸۷۹ این عمل حادثه بی سابقه ای بشمار می آمد. در زندگی گذشته او چیزی نبود که بامید آن زندگی خود را ادامه دهد. لابد در ابتدای نمایش آن چیز بخصوص یعنی نطفه استقلال طلبی که در پایان نمایش از خود نشان میدهد در وجودش بوده است. کمی مطالعه میکنیم تا به بینیم این نطفه بخصوص چیست.

وقتی پرده بالا میرود نورا درحالی که زمزمه میکند داخل میشود. باربری که يك درخت کاج برای عید تولد مسیح و يك سبد بدست دارد بدنبال اوست.

باربر: شش پنی

نورا: بفرمائید اینهم يك شیلینك. نه - بقیه اش را هم نگه دار، نورا با کمال جدیت سعی میکرد پول پس انداز کند تا بدهی خود را که از همه مخفی داشته است بپردازد. با این وصف بذال و بخشنده است. در ضمن ملاحظه میکنیم که برخلاف دستور پزشك عمل میکند و نان بادامی که دكتر منع کرده است مرتباً میخورد. نان بادامی برای او مضرات و بشوهرش هلمر^۱ قول داده است که شیرینی نخورد. پس نخستین عبارتی که از دهان او خارج میشود نشان میدهد که صرفه جو نیست و ملاحظه ای در خرج کردن ندارد و اولین عملی که انجام میدهد نشان میدهد که بقولی که داده است واقعی نمیکندارد. مثل اطفال است. هلمر داخل میشود.

هلمر - باز زن و لخرج من پولها را به باد داده است؟

نورا - بلی - ولی ما حالا میتوانیم يك كوچولو ولخرجی كنیم . مگر نه ؟
(هلمر به او اخطار میکند و میگوید سه ماه دیگر وقت لازم است تا اولین حقوق خویش را دریافت کند . نورا مثل يك بچه بی حوصله خود را لوس میکند و میگوید : « اوه . میتوانیم تا آنوقت پول فرض کنیم »

هلمر - نورا ! (هلمر از سبك سری نورا خیلی ناراحت است و از پول فرض کردن هم بی- اندازه وحشت دارد) فرض كنیم امروز من پنجاه لیـره قرض كردم و تو تمام را برای عید تولد مسیح خرج كردی و روز اول سال يك تخته سـنك افتاد روی سرمـن و مرا كشت و (عیناً خود هلمر است . حتی در قبر هم آسوده نیست زیرا فرضی داشته است كه نپرداخته و وجدانش در عذاب است . راجع به حفظ مال اشخاص خیلی اصرار میورزد . میتوانید تصور كنید كه وقتی میفهمد نو را امضا جل کرده است چه عكس العملی از خود نشان خواهد داد .)

نورا - اگر چنین اتفاقی رخ بدهد من هیچ اهمیت نمیدهم كه این پول را هدیونم یانه . (نورا از امور مالی بكلی بی اطلاع و عكس العملش با نفوذ و غرور توأم است . هلمر صبور است ولی نه آنقدر ، از این جهت شروع به نصیحت كردن او میکند .)

هلمر - در خانه ای كه با پول قرض اداره میشود آزادی و زیبایی وجود نخواهد داشت .

(نورا با شنیدن این اظهار بسیار غمگین میشود و چنین بنظر می آید كه هلمر هرگز نورا را نخواهد شناخت .)

این دو نفر در كمال قوت و قدرت نقاشی شده اند . حالا در مقابل يكدیگر قرار گرفته و از همین حالا دعوا را شروع کرده اند . هنوز كار بجاهای وخیم نكشیده ولی خواهد كشید .

(از آنجا كه هلمر نورا را خیلی دوست دارد مسئولیت این طرز رفتار و سنخ فكر را بگردن پدر نورا می اندازد .)

هلمر - عجب آدم دوست داشتنی هستی . درست مثل پدرت . همیشه يك راهی پیدا میکنی و بهر نحوی شده از من بریشخند پول درمی آوری و به هضمی كه گرفتی تو دست آب میشود . ولی با تو همانطور كه هستی باید مدارا كرد . این ولخرجی در خون توست . راست است كه میگویند آدم این چیزها را از پدرش ارث می بردنورا .

(ایسن با کمال استادی و مهارت قسمتی از زندگی گذشته نورا را بیان میکند . ایسن اجداد نورا را بهتر از خود نورا میشناسد . ولی نورا پدرش را خیلی دوست دارد باین جهت چنین جواب میدهد :)

« او . ای کاش من بسیاری از صفات بابا جان را ارث برده بودم . »
(بلافاصله بعد از این بیانات راجع بخوردن نان بادامی دروغ میگوید . درست مثل اطفالی که فکر میکنند مسامت هائی که بزرگان در کار آنها میکنند بی معنی است . البته خطر بزرگی در گفتن این دروغ نیست ولی جنس نورا را بامعرفی میکند .)

نورا - من فکر نمیکنم برخلاف میل تو عمل کنم .

هلر - نه - باین اطمینان دارم . بعلاوه تو بمن قول دادی . (زندگی و شغل هلر با و یاد داده است که قول انسان محترم است . در اینجا نیز ایسن نشان میدهد که هلر قوه تصور ندارد و نمیتواند تشخیص دهد که نوراموجودی است که باطنش درست برخلاف ظاهرش میباشد . نمیداند که در خانه ، در غیبت او چه اتفاقاتی رخ میدهد . هر يك شاهی که نورا از او درمی آورد به طلبکار داده می شود .

در ابتدای نمایش نورا حالت يك مغلوب دورو را دارد یا مثل دوروح در يك کالبد . ساختن امضاء از طرف او مدت ها پیش از شروع نمایش اتفاق افتاده است و نورا این راز را پیش خود نگاه داشته و روحش آرام بوده است چون تصور میکرد که عمل او برای حفظ جان هلر بوده است .)

نورا - (با هشاگردی دوره کودکی خود خانم لیند ۱ صحبت میکند .) آخر کاملاً لازم بود که هیچ اطلاعی از این موضوع پیدا نکند . عجیب است . چطور من نمیتوانم بتو بفهمانم ؟ حالش بسیار خطرناک بود و لازم بود که از وضع حالش مطلع نشود . دکتر پیش من آمد و گفت حالش بسیار خطرناک است و تنها راه نجات او تغییر آب و هوا و مسافرت بجنوب است . حتی من بخودش تذکر دادم که پول قرض کنیم و برویم ولی از این تذکر عصبانی شد کریستین . بمن گفت توی فکری و نباید مرا دچار ناراحتی بکنی . باین جهت بود که من مجبور شدم این تمهید را بکار ببرم که از زحمت خودم را نجات بدهم .

(ایسن دعوای اصلی را خیلی دیر شروع میکند . مدتی میگذرد تا نورا بغانم لیند اعتراف کند چه خدمتی به هلر کرده است . ملاقات خانم لیند در این موقع بخصوص تصادفی است و برای اینست که با این جریان تطبیق کند . ملاقات کروگستاد ۲ هم همینطور است . منظور ما در اینجا بحث در اطراف هم کار ایسن نیست . ما سعی میکنیم نورا را از لحاظ يك موجود تجزیه و تحلیل کنیم خوب است با هم مطالعات خود را در باره او ادامه دهیم تا معلوم شود چه نوع آدمی است)

خانم لیند - یعنی هرگز نمیخواهی قضیه را باو بگویی؟ (مقصود ساختن امضاء است)
 فوراً - (در حال فکر کردن و با تبسم) چرا. شاید يك روز باو بگویم. چندین
 سال دیگر که گذشت یعنی موقعی که من زیبایی ام را از دست دادم باو میگویم
 (این حرف مقصود نورا را روشن میکند. انتظار دارد هلمر از او تشکر کند و او را همین منت خود سازد).
 نخند بمن. مقصودم این است که وقتی من آب و رنگی که حالا دارم از کف میدهم و
 تو را والد دیگر چندان علاقه ای بمن ندارد باو میگویم. وقتی که رقص کردن و لباس
 زیبا پوشیدن و شعر خواندن من دیگر بنظرش جلوه نمیکند. آنوقت آدم خوب است
 يك چیزی داشته باشد که به شوهرش تقدیم کند.

(اینجا ما نتیجه میگیریم که وقتی هلمر بجای اینکه از او تعریف و تمجید کند، او را يك زن بد
 و يك مادر بد میخواند چقدر برای او ناگوار است. این در حقیقت نقطه ای است در زندگی او که باید
 تصمیم قطعی بگیرد. روح بچه گانه او بزودی میبرد و ملاحظه میکند چه دنیای خشن و بی مهر و علاقه ای
 او را احاطه کرده است. نورا تمام موجبات تحول و تکامل را در يك جهت دارد. هلمر هم همانطوری که
 ایسن او را توصیف کرده است عمل میکند. ببینید پس از اینکه راجع بساختن امضاء اطلاع پیدا میکند
 چطور با کمال ضعف از حال طبیعی خارج میشود.)

هلمر - چقدر وحشتناك است که آدم اینطور از خواب غفلت بیدار بشود. تمام
 این هشت سال کسی که تنها مایه سعادت و افتخار من بود متقلب و دروغ گو از آب
 در آمد - بدتر - جانی. زشت ترین تمام جنایات را مرتکب شد. چقدر خجالت
 دارد. خیلی خجالت دارد. (نورا ساکت باو نگاه میکند. او را يك موجود عجیب و غریب مبیند
 مردی که مقصود زنش را نمیفهمد بلکه فقط فکر خودش است.)

من بایست متوجه شده بودم که يك همچو چیزی برای من اتفاق خواهد افتاد. من
 بایست پیشبینی کرده بودم بی اعتنائی باصول را از پدرت - ساکت باش!

(چنین بنظر می آید که ایسن با اطلاعی که از وضع گذشته نورا دارد این مطالب را در
 دهان او میگذارد. وضع جسمی یعنی زیبایی او نیز بایسن كمك میکند که اظهارات او را آنطور که
 درخور است تنظیم کند. نورا میداند که زیبا است و چند مرتبه در سراسر بازی آنرا تکرار میکند.
 میداند که خیلی مردها بای بند عشق او هستند ولی هیچکدام از آنها در او مؤثر نیست تا وقتی که
 تصمیم میگیرد خانه هلمر را ترك گوید.)

هلمر - پشت بازدن باصول را از پدرت ارث برده ای . نه پای بند مذهبی و نه پای بند وظیفه و مسئولیت .

تمام این مطالبی را که هلمر میگوید در ابتدای نمایشنامه میتوان تشخیص داد . هرچه بسر نور آمده خودش مسئول آن بوده است . اینها در خون او بوده و اعمال و رفتار او را باعث گردیده است . تحول و تکامل نور در این صفات و سجایا آشکار است . ما میتوانیم ملاحظه کنیم که چطور عدم توجه به مسئولیت او با اضطراب و وحشت ، و اضطراب او بترس و بی نوائی تبدیل میشود . وقتی فشار این حملات بعد نهایت میرسد نور ابتدا ، گیج است ولی بتدریج وضع خود را تشخیص میدهد . و تصمیم قطعی و نهائی و تغییر ناپذیری میگیرد . تصمیمی که بسیار منطقی است و در نتیجه پیدایش تحولات روحی اغلب اتخاذ میشود . در موقع گرفتن این تصمیم غلیان روحی نور بعد کمال خود رسیده و همانجا نقطه اوج بازی و نقطه اوج تحولات زندگی نور است .

حالا خوب است ریشه و هسته این خصال را در شخص بازی دیگری یعنی رومیر^۱ مورد مطالعه قرار دهیم . میخواهیم بدانیم آیا رومیر دارای آن صفات و خصائلی که در انتهای بازی، زندگی او را منتهی به مرگ میکند هست یا خیر .

رومیر که گرفتار بند عشق روزالیند^۲ است گیج و مبهوت در خیابانها میگردد . در راه بایکی از بستگان خود بنام بن ولیو^۳ برخورد میکند . بن ولیو باو میگوید :

بن ولیو - سلام پسر عمو .

رومیر - مگر هنوز صبح است ؟

بن ولیو - همین الان ساعت نه زده شد .

رومیر - وای بمن ! ساعت غم و اندوه چقدر طولانی است . این پدر من بود که بسرعت از آن طرف رد شد ؟

بن ولیو - بلی او بود . چه غم و اندوهی ساعات زندگی رومیر را طولانی میکند ؟ رومیر - غم نداشتن چیزی که اگر آنرا میداشتم ساعات عمرم خیلی کوتاه میشد .

بن ولیو - عاشق شده ای ؟

رومیو - دیوانه!

بن ولیو - دیوانه عشق؟

رومیو - که نمیتوانم محبت کسی را که دوست دارم بخودم جلب کنم .
رومیو شکایت میکند از اینکه تیر کوپید ^۱ (بر و نوس و دب النوع عشق) .
بمعشوق او اصابت نکرده است (یعنی عاشق نشده است - مترجم)
معشوق من بسیار زیباست و عاقل ، عاقلانه زیباست .
زیرا سعادت و خوشبختی خودش را در نامرادی من می بیند .
سوگند خورده است که هرگز به کسی عشق نوردد .
و با این تصمیم مرا زنده زنده کشته است . فقط يك رمق برای من باقی مانده
تا بتوانم این مطالب را بگویم .
بن ولیو با نصیحت میکند که معشوق دیگری برای خود انتخاب کند ولی این
پیشنهاد تسلی بخش دل شیدای رومیو نیست .

کسی که چشمانش کور شود

نعمت گرانبھائی را که از کفش ربوده شده است هرگز از یاد نمیرد

.....

خدا حافظ . تو نمیتوانی فراموشی را بمن بیاموزی .

ولی بعداً در نتیجه يك تصادف عجیب اطلاع مییابد که معشوقه او روزالیند در
منزل دشمنان فامیلی او یعنی خانواده کاپولت ^۲ که ضیافت بزرگی برپا کرده اند مهمان
است . با وجود خطر مرگ تصمیم میگیرد باین مجلس ضیافت برود . شاید دزدیده، روی
دلدار را ببیند . در آن مجلس درین میهمانان دختر زیبای دیگری نظر او را میگیرد
که دیگر چشمی برای دیدن روزالیند برای او باقی نمی ماند . رومیو نفس زنان از یکی
از پیشخدمتها می پرسد:

رومیو - آن خانم که دست در دست آن شوالیه دارد کیست؟

پیشخدمت - نمیدانم آقا .

رومیو - زیبایی چهره اش به نور مشعلها می افزاید ، زیبایی او درجهٔ شب مثل گوهر درخشانی است در گوش يك سیاه رنگی . زیبایی او بعدی است که از آن استفاده توان کرد . قدر زیبایی اویش از ارزش مردم زمین است . مانند کبوتر سپیدی چون برف است که بازاغان همراه باشد . اینطور او را ازین زنان دیگر میتوان شناخت . پس از پایان رقص جای او را نشان میکنم و دستهای خشن خود را بدستهای زیبای او لمس میکنم . آیا من از جان و دل تا کنون گرفتار عشق شده بودم ؛ چشمان من ، شهادت دهید و اگر چنین بوده قسم یاساد کنید . چون من تا امشب زیبایی حقیقی را بچشم ندیده بودم .

رومیو با این تصمیم حکم قتل خود را میریزد . رومیو جوانی است مغرور و متهور و بلند پرواز . پس از اینکه معلوم میشود معشوق او دختر کاپولت است از اظهار نفرت بخاندان کاپولت خود داری و تعاشی ندارد . و بخطر مرگ که هر آن متوجه او و خانوادهٔ اوست وقتی نیفتد . بی صبر و بی حوصله است . از مخالفت دیدن ، بی تاب میشود . و در نتیجهٔ عشق به ژولیت احساسات او تندتر و زود تر از حال طبیعی خارج میشود و در راه معشوق از هیچ فداکاری دریغ ندارد .

اگر یادت یاوریم که برای خاطر دیدن روزالیدرومیو جان خود را چگونه بخطر انداخت آنوقت میتوانیم حدس بزنیم که در راه ژولیت که در واقع معشوق حقیقی زندگی اوست چه خواهد کرد .

هیچ مردی حاضر نمیشد در راه يك دختر این همه خطر را بدون خم آوردن به ابرو بجان بخرد . بنابراین ملاحظه میشود که زمینهٔ تحول و نمو از ابتدای بازی در او موجود بوده است .

مردی بنام آقای ماجین^۱ در مقالاتی که راجع به شکسپیر نوشته است مینویسد بیچارگی رومیو در بد اقبالی او بود و اگر عشق یا سرگرمی دیگر او را مشغول میداشت باز هم بدبختی و بد اقبالی او را بسر نوشت نا مطلوبی هدایت میکرد .

آقای ماجین توجه ندارد که هر عملی که رومیو انجام میدهد همان است که

ذات یا ضمیرش باو تلقین میکند . بلی سقوط رومیو احتراز ناپذیر است ولی نه بجهت اینکه موجودی بدبخت و بداقبال است . خلق و خوی تند و غرور زیاد که زمام آن از اختیار او خارج است او را اداوار بکارهایی میکند که یک شخص خود سر در کمال سادگی میتواند از آن و عواقب آن اجتناب کند .

طبع و مزاج و سوابق زندگی عبارت دیگر شخصیت او در واقع ریشه یا هسته نمو و رشد او است و موضوع و مقصود مصنف را ثابت میکند .

مهمترین نکته ای را که ما میل داریم خواننده این کتاب بخاطر داشته باشد اینست که ساختمان دماغ رومیو طوری است که آن عواقب برای او حتمی است . بدون اراده تصمیم خود را اجرا میکند و باینجهت است که در پایان نمایش اقدامات او همه از روی شور جوانی است و قتل و خودکشی او کاملاً بحکم احساسات تندش صورت میگیرد . روحیات و خصائل رومیو از همان ابتدای شروع بازی کاملاً روشن میشود .

نمونه بسیار خوب دیگری از نمو و رشد شخص بازی را که میتوان مثال زد از نمایشنامه « ماتم به الکتر ابرازنده است »^۱ اثر « یوجین او نیل »^۲ انتخاب میکنیم . این شخص لاونیا^۳ دختر یک سرتیب بنام ازرا مانون^۴ و زنش کریستین^۵ میباشد . این دختر تقریباً در همان اوایل شروع نمایشنامه در مقابل جوانی که او را دوست دارد راجع بعشق چنین میگوید :

لاونیا - (باتندی و خشونت) من از عشق هیچ اطلاع ندارم . یعنی میل هم ندارم چیزی بدانم (با کمال شدت) من از عشق متنفرم .

در این نمایشنامه لاونیا قهرمان یا شخص محوری است و در سرتاسر نمایش با همین صفات و خصال نمو میکند و بکمال میرسد . عشق بازی نا مشروع مادرش او را تغییر میدهد یعنی بیرحم و کینه توز میشود .

قصداً این نیست که مانع کار کسانی که میل دارند نمایشنامه های ساده بنویسند

۱ - Morning Becomes Electra ۲ - Eugene O' Neill ۳ - Lavinia

۴ - Ezra Mannon ۵ - Christine

یا از اشعار سکنه‌دار و یلیام سارویان^۱، در وصف زیبایی طبیعت تقلید کنند بگیریم. این قیل چیزها هم ممکنست هیچ و حتی برای تماشا زیبا و پسندیده باشد. ماحتی کتر رود استین^۲ راهم میل نداریم از حوزه ادبا و نویسندگان خارج بدانیم چون مبهمات آثار و سبک تحریرش بی اندازه جالب است (باید اعتراف کنیم که اغلب اوقات ما نمیفهمیم چه میخواهد بگوید) چون این آثار متوسط هرچه باشد مربوط بزندگی است و اگر زشتی نباشد زیبایی جلوه‌ای ندارد. شرط تشخیص نفیتموزون و هم آهنگ وجود نمره‌های ناموزون و ناهم آهنگ است. ولی بعضی از نمایشنامه نویسان بقول خودشان سعی دارند آثار خود را روی اشخاص بازی بنا کنند و آنرا بعنوان يك ساختمان مناسب و باشکوه جلوه دهند. اصرار میورزند که آثار آنها بعنوان نمایشنامه های بزرگ تلقی شود در حالیکه کار آنها بسیار متوسط و عادی است. همانطور که ما نمیتوانیم گنجایش فکر و دامنه ادراك يك بچهارا با انشتین مقایسه کنیم چنین کاری هم برای ما مقدور نمیتواند باشد.

رابرت شرود^۳ نمایشنامه ای نوشته بنام «خوشی دیوانه»^۴ که از جمله همین آثار است و با وجود اینکه جایزه پولیتزر^۵ نصیبش شده خیلی راه باقی است که بتوان اثر او را يك نمایشنامه خوب و منظم بحساب آورد.

اشخاص مهم این بازی عبارتند از هاری وان^۶ و آیرین^۷. ولی ملاحظه میکنیم که این دو نفر ابدأ در طول نمایش تغییر نمیکند. آیرین يك آدم دروغگو و هاری مرد برهنه خوشحال و خوش طینتی است. فقط در پایان نمایش تحولی در روحیات آنها ملاحظه میشود ولی بمحض شروع این تحول نمایشنامه باتمام میرسد.

لایینیا و هملت و نورا و رومیو اشخاص بازی بسیار خوبی هستند حتی اگر نمایش خوب اجرا نشود زنده اند و حیات و هیجان و حرکت دارند. خلاصه اشخاص بارز و برجسته ای هستند. میدانند چه میخواهند و برای چه مبارزه میکنند. ولی هاری و آیرین بیچاره و بی هدف و بدون مقصود در اطراف خودشان میچرخند.

۱- Saroyan ۲- Gertrude Stein ۳- Robert Sherwood

۴- Idiot's Delight ۵- Purlitzer ۶- Harry Van ۷- Irene

پرسش - وقتی میگوئید «نمو» مقصود شما چیست؟

پاسخ - مثلاً شاه لی‌یر حاضر شده است اموال خود را بین سه دختر خود تقسیم کند. این اشتباه بزرگی است که باید بتماشا کنندگان معام شود. نتیجه این خطا ابتداء بنمود لی‌یر بر میگردد. معنی نمو همین است. یعنی نتایج منطقی که محصول اعمال خود شخص است. اول بکار دخترانش مضمون میشود. یعنی فکر میکند دخترانش از قدرت و اختیاری که بآنها واگزار کرده است سوء استفاده میکنند. بعد ثابت میشود که سوء ظن او بمورد است و احساس ناراحتی میکند. بعد عصبانی و از حال طبیعی خارج میگردد. سپس تمام اختیارات از او سلب و انکشت نمای خلق میشود. آرزو دارد خود را نابود کند. بالاخره در اثر فشار غم و غصه دیوانه میشود و میمیرد.

نهالی در زمین غرس کرده که میوه آن همانست که از تخم آن انتظار میرفت. او هرگز تصور نمیکرد میوه این نهال این اندازه تلخ باشد ولی چاره‌ای نیست زیرا این نتیجه عمل و طرز رفتار خود اوست و همان روحیه و سبب او بود که او را وادار بآشوب اولیه کرد. حالا باید عواقب این اشتباه را خواه و ناخواه بپذیرد.

پرسش - اگر شخص صالحی یعنی دختر كوچك خود را بجان‌نشینی خود انتخاب کرده بود آیا نمو و تکامل او در همین مسیر و طریق بود یا خیر؟

پاسخ - بدیهی است خیر. هر اشتباهی که مرتکب میشود عکس العملی دارد و نتیجه اشتباهی است که قبلاً مرتکب شده است. اگر در اولین وهله انتخابش صحیح بود علت و سببی برای اقدامات بعدی او باقی نمیماند. اولین اشتباه او این بود که تصمیم گرفت اختیارات و قدرت خود را به دختر هایش واگزار کند. او به اهمیت اختیارات زیادی که داشت آگاه بود. وقتی دخترانش با اظهار عشق و احترام میگردند شك و تردیدی بصمیمیت و خلوص نیت آنها نداشت. بعکس از خون‌سردی و بی‌اعتنائی کورده‌لیا^۱ اشتهج بود و همین اشتباه دوم او بود. او طالب مجامله و حرف بود و بعمل چندان اهمیت نمیداد. هر اتفاقی که بعداً برای او رخ داده در نتیجه این اشتباهات اولیه است.

پرسش - آیا اشتباهات او بنظر احمقانه نمی آید؟

پاسخ - چرا . ولی فراموش نکنید که تمام اشتباهات - اشتباهات من و شما نیز - پس از اینکه صورت گرفت بنظر احمقانه می آید . این اشتباهات ممکن است بصورت رحم و شفقت یا بذل و بخشش یا اظهار محبت جلوه کند ولی بعد که عواقب آن معلوم شد آنوقت میفهمیم اشتباهی مرتکب شده ایم . بعبارت دیگر کاری را که ما پس از انجام ، احمقانه میدانیم با احتمال قوی قبل از انجام ، يك عمل خوب و نوع - پرستانه و زیبا تلقی خواهیم کرد .

بنا بر این «نمو» ، عکس العمل هائی است که شخص بازی در طی مبارزه و کشمکشی که در آن داخل شده است ابراز میدارد . شخص بازی ممکن است در زمینه اقدام صحیح یا خطای خود نمو کند . ولی باید بهر صورتی هست نمو او محرز باشد تا زنده و حقیقی جلوه نماید .

يك زن و مردی که عاشق یکدیگرند در نظر بگیرید . آنها را باهم رها کنید طولی نخواهد کشید که هسته اصلی يك اثر دراماتيك بوجود می آید . شاید در نتیجه دعوا و کشمکش ازهم جدا شوند . شاید عشق آنها روز بروز عمیقتر و شدیدتر گردد و دعوا از خارج شروع شود . اگر شما بگوئید «عشق حقیقی در نتیجه مخالفت و ممانعت شدیدتر میشود ؟» یا «عشقهای عالی هم در اثر مخالفت و ممانعت زیان می بیند» هدف . و مقصودی که شخص بازی باید برای تحصیل آن کوشش کند تفاوت خواهد کرد ثابت کردن موضوع در حقیقت همان نمو دادن اشخاص بازی است .

هر نمایشنامه خوب از يك قطب به قطب دیگر نمو میکند .

خوب است حالا يك فیلم سینما را مورد مطالعه قرار دهیم تا معلوم شود آیا در این مورد هم این فرضیه صحیح است یا خیر .

« پرفسور مملوك »

(از قطب اول که طرفداری از انزواست بقطب دوم که طرفداری از اجتماع است تغییر میکند)

قدم اول - ابتدا بظلم و جوری که در اثر رژیم نازی ب مردم میشود اهمیت نمیدهد . فرد برجسته ای است . خودش را فوق سیاست میشناسد . ابتدا تصور نمیکند که روزی کسی باو زور خواهد گفت و او را زجر خواهد داد . بقتل ها و آدم کشی ها و بی انصافی ها اهمیت نمیدهد .

قدم دوم - خطر رژیم نازی بکلاس درس او تجاوز میکند و موجب زجر و ناراحتی همکارانش میشود . بتدریج اضطراب و وحشت بر او مستولی میگردد ولی هنوز هم عقیده ندارد که خطر مهمی متوجه اوست . خواهش دوستان خود را که باو پیشنهاد فرار میکنند رد میکند .

قدم سوم - عاقبت احساس میکند که خطر بزرگی باو نزدیک میشود . همان خطری که دیگران را خرد و نابود کرده است . بر قای خود ثابت میکند که او حق داشته است خودش را وارد این معرکه ها نسازد . هنوز حاضر نیست تسلیم عقیده دیگران بشود .

قدم چهارم - کم کم ترس بر او مستولی و متوجه میشود که مقاومت و مخالفت او کاملاً از روی جهالت و بیخردی است .

قدم پنجم - تصمیم میگیرد فرار کند . ولی نمیداند چگونه و بنجا .

قدم ششم - کاملاً نومید میشود .

قدم هفتم - بر ضد رژیم نازی داخل مبارزه میشود .

قدم هشتم - عضو یکی از سازمانهای زیر زمینی میگردد .

قدم نهم - بر ضد ظلم و ستم قیام میکند .

قدم دهم - در اقدامات اجتماعی شرکت میکند و عاقبت او بمرگ منتهی میشود .

حالا هلمر و نوراد را از نمایشنامه «يك خانه عروسك» انتخاب میکنیم .

نورا : اول فروتن و برهنه حوشحال و ساده لوح و بی تزویر و با اطمینان است . بعد

بدین و مستقل و بیدار و تلخ و مأیوس میشود .

هلمر: اول- عزیز است و مسلط بر دیگران میباشد. اطمینان بنفس دارد و مرد عمل و دقیق و مهربان و مقید به سنن و بی رحم و سنگدل است .
بعد- کبیج و بی اطمینان و مأیوس و بی استقلال و متواضع و ضعیف و با گذشت میشود .

تبدیل انزجار به عشق

پیش از بالا رفتن پرده	بعد از بالا رفتن پرده
۱- بی اطمینانی	۵- نفرت
۲- تحقیر	۶- زخم زدن
۳- انزجار	۷- رضایت خاطر
۴- عصبانیت	۸- بشیمانی
	۹- تحقیر شدن
	۱۰- بذل و بخشش بی جا
	۱۱- سنجش
	۱۲- بذل و بخشش بجا
	۱۳- فداکاری
	۱۴- عشق

تبدیل عشق به انزجار

پیش از بالا رفتن پرده	بعد از بالا رفتن پرده
۱- عشقی که از روی خود پرستی است	۵- سوء ظن
۲- یأس	۶- آزمایش
۳- تردید	۷- رنجش
۴- پرسش و تحقیق	۸- تشغیص
	۹- تلخکامی
	۱۰- سنجش
	۱۱- عصبانیت
	۱۲- خشم بیهود
	۱۳- خشم به چیز مورد علاقه
	۱۴- نفرت و انزجار

۵ - قدرت اراده شخص بازی

يك شخصى بازی ضعیف نمیتواند ازعهده يك كشمكش و دعوای ممتد در يك نمایشنامه بر آید و برای پیش بردن داستان مؤثر و مفید باشد. پس چنین شخص بازی را نمیتوان قهرمان^۱ نمایش بحساب آورد. در ورزش اگر مسابقه در کار نباشد ورزش نیست. در نمایشنامه هم همینطور است. اگر كشمكش و مبارزه نباشد نمایشنامه وجود نخواهد داشت. در موسیقی بدون كنتر پوان (نقطه در مقابل نقطه - مترجم) آرمونی و هم آهنگی بوجود نخواهد آمد. درام نویس تنها احتیاجش این نیست که اشخاصی را در اختیار داشته باشد که در راه عقیده و ایمان خود حاضر به جنگ و مجادله باشند. او اشخاصی را لازم دارد که قدرت و بنیه این را داشته باشند که این جنگ و جدل را بطور منطقی پایان برسانند.

ما ممکن است ابتدا بایک مرد ضعیف نمایشنامه خود را شروع کنیم. ولی این مرد بتدریج که پیش میرود قوت و نیرو میگیرد. بعکس ممکن است بایک شخص قوی داستان را آغاز کنیم که بتدریج قوای خود را ضمن كشمكش ها از دست بدهد. حتی اگر هم بتدریج ضعیف شود باید توانائی و نیروی این را داشته باشد که در مقابل تحقیر و توییح اشخاص مقاومت کند.

مثالی از نمایشنامه^۲ ماتم به الکترابرا ازنده است^۳ اثر یوجین اونیل^۴ ذکر میکنیم. برانت^۵ مشغول صحبت کردن بالاوینیا^۶ است. برانت پسر نامشروع زنی است که کلفت آقای مانون^۷ بوده است. پدرش او را بخانه راه نداده و مادرش او را در نقطه ای دور از چشم مردم بزرگ کرده است. ولی حالا که بزرگ شده باز گشته است تا انتقام تحقیری را که از او و مادرش شده است بگیرد. برای اینکه کسی او را شناسد اسم عاریه روی خود نهاده است. بقیافه يك سروان نیروی دریائی در آمده و با لاونیا ظاهراً نزد عشق میبازد تا نامادری اش یعنی مادر لاونیا به مقصود اصلی او پی نبرد. ولی کلفت خانه قضایا را به لاونیا میگوید و با او توصیه میکند مراقب خودش باشد.

۱ - Protagonist ۲ - Morning Becomes Electra ۳ - O' Neill

۴ - Brant ۵ - Lavinia ۶ - Mannon

(برانت میخواهد دست لاوینیا را بگیرد ولی بعضی که نزدیک او میشود لاوینیا دست خود را پس میکشد و عقب میبرد .)

لاوینیا - (باخشم ولی خونسرد) دست بمن زن چه جرأت داری ! دروغگو. مرد - (وقتی برانت با تعجب و حیرت عقب عقب میرود لاوینیا از فرصت استفاده میکند و بدست خود خدمتکار خود عمل میکند) خیلی احمقانه است که آدم از پسر يك زن كلفت چیزی جز عشبازی های بی معنی و حیوانی انتظار داشته باشد .

برانت (گیج و مبہوت میشود) چه گفتید ؟ (عصبانی میشود و در نتیجه توهینی که بمادرش وارد شده چنان از حال طبیعی خارج میشود که احتیاط را بکلی از دست میدهد . مثل شیر از جای میپرد و درصدد حمله به لاوینیا برمی آید) ساکت شو ! عفریت ! و گر نه فراموش میکنم که تو زنی . تا من زنده هستم هیچ کس از فامیل «مانون» حق فحش دادن بمادرم را ندارد . لاوینیا - (در حال وحشت . حال دیگر حقیقت امر را کاملاً میداند .) پس حقیقت دارد شما پسر او هستید ؟ هان !

برانت - (سمی میکند خود را باشد - با آهنگ تند) چطور میشود اگر من پسر او او باشم ؟ افتخار میکنم . تنها چیزی که اسباب تنگ من است اینست که خونم باخون کثیف «مانون» آلوده است . باین جهت بود که تو الآن نتوانستی تحمل کنی که من دست را بگیرم . تو برای پسر يك كلفت خیلی زیادی هان ؟ اول که راضی بودی .

این اشخاص بازی برای پیشرفت دعوا بسیار مفید و لازم هستند و مثل دو خروار جنگی کشمکش را بنهایت شدت خود میرسانند . مدت مدیدی است «برانت» درصدد کشیدن انتقام است و حالا که تقریباً نزدیک است ب نتیجه برسد همه کوشش او باطل و خنثی میشود . در این موقع است که کشمکش بنقطه اوج خود میرسد ما واقعاً میا داریم بینیم حالا که هویت او کشف شده است چه خواهد کرد . متأسفانه «اونیل» د اینجا مطلب را مبهم و مجمل باقی میگذارد و اشخاص بازی را از خط مشی طبیعی خود منحرف میسازد . بعداً ضمن تجزیه و تحلیل نمایشنامه راجع باین مطلب صحبت خواهیم کرد .

در نمایشنامه « اموات را دفن کنید »^۱ بقلم اروین شاول^۲ زن یکی از سربازان کشته شده که مارتا^۳ نام دارد چنین میگوید :

مارتا - تو خانه باید بچه شیرخوار باشد . ولی باید خانه نظیف باشد و يك ينجال برقی بزرگ هم داشته باشد . چرا من نباید بچه داشته باشم . مردم همه بچه دارند باینجهت هر دفعه که يك صفحه از تقویم را پاره میکنند و دور میاندازند چروکی بر چروکهای صورتشان اضافه نمیشود . با آمبولانسهای قشنگ آنها را میبرند به بیمارستانهای عالی و بچهشان روی ملافه های گل رنگ بدنیامی آیند . خدا چه چیزی در آنها میبیند که اینقدر دوستشان دارد و بایشان بچه میدهد .

وبستر-^۴ (یکی از سربازان) آنها به آدمهای مکانیکی شوهر نکردند .
مارتا - نه . برای آنها سال ۱۸۵۰ نیست . و حالا اوضاع بدتر شده است . زندگی بایست دلار در ماه . شما خودتان را اجاره میدید که کشته بشوید . آنوقت من ماهی یست دلار میگیرم . صبح تا غروب توی صف باید بایستم تا بتوانم يك دانه نان بخرم . مژه کره تقریباً از یادم رفته است . هفته ای يك بار باید در صف بایستم تا نیم کیلو گوشت کیف و مانده گیرم بیاید . آنوقت باران تا مغز استخوانم را خیس کرده است . شب میروم خانه . کسی نیست با من حرف بزند . فقط می نشینم پشه ها را تماشا میکنم . يك چراغ کور کوری دارم . روشن میکنم . دوات میخواهد کم الکتریسته مصرف بشود . تو مجبور بودی مرا در اینحال بگذاری و بروی . جنگ بمن چه که باید شبها تو خانه ام تنها بنشینم و کسی نباشد که با من حرف بزند ؟ جنگ بتوجه مربوط است که باید بروی و

وبستر - برای همین است که حالا روی پاهایم ایستاده ام و میخواهم با جنگ مخالفت کنم مارتا .

مارتا - چرا پس اینقدر دیر؟ - چرا حالا؟ چرا چندماه پیش یا يك سال یاده - ال پیش مخالفت نکردی؟ چرا آنوقت با جنگ مخالفت نکردی؟ چرا اینقدر صبر کردی تا مردی؟ تو با حقوق هفته ای هیجده دلار و پنجاه سنت زندگی میکنی . چندتا

ماهی هم داری که ابدأ حرف نمیزند. آنوقت وقتی شمارا میکشند تازه میخواهید باجنگ مخالفت کنید. شما احقها !

وبستر - تاحالا نفهمیده بودم .

مارقا - از اشخاصی مثل شما جز این هم انتظار نباید داشت . اینقدر صبر کنید تا دیر بشود و فرصت از دست برود . خیلی چیزهاست که آدمهای زنده باید برای مبارزه با آن قد علم کنند . بسیار خوب - مبارزه کنید . حالا موقع آن رسیده که راجع بوقت ازدست رفته صحبت کنید . حالا وقت آن رسیده است که شما بیچاره های بدبخت، شما افراد هفته ای هیجده دلار و پنجاه سنتی - شما بی رگها، سرپا بایستید و از خودتان و زنهایتان و بچه هاتان که اصلا بدنیا نیامده اند دفاع کنید . بهمه بگوئید بلند شوند و مبارزه را شروع کنند . بگو بایشان . بگو بایشان . (جیغ میکند . صحنه بکلی تاریک میشود)

این دو نفر نیز بانیروی فوق العاده و روحیه قوی بدامن زدن کشمکش کمک میکنند و قوای مخالف را در مقابل یکدیگر وامیدارد .

اگر تمام آثار بزرگ دراماتیک را مطالعه کنید خواهید دید که اشخاص بازی موضوع داستان را با قوت و قدرت بجلو میبرند تا اینکه یا بکلی مضمحل بشوند یا بمقصود نهائی خود برسند . در نمایشنامه های چخوف هم اشخاص بازی در عین حالی که مقاومت منفی دارند قوی هستند و نیروی طبیعت و قدرت اوضاع اجتماعی بسختی آنها را از پا درمی آورد .

يك ضعف نفس که بنظر غیر مهم و نامربوط می آید ممکن است كلید يك اثر دراماتيك بزرگ واقع شود .

نمایشنامه « جاده تنباکو »^۱ را مطالعه کنید . جی ترلستر^۲ قهرمان عمده بازی، مرد ضعیف الاراده ای است که قدرت زندگی کردن یا مردن با افتخار را ندارد . فقر و مسکنت از سر و روی او میبارد . زن و بچه اش در اثر استیصال از زندگی بیزارند و او بیپوده وقت خود را تلف میکند . هیچ حادثه ای او را از جا نمیکند . این مرد بی رنگ

و بو و بی خاصیت حوصله و قدرت فوق العاده ای دارد که بامید بیرون آمدن دستی از غیب شب و روز خود را با انتظار بگذراند . خودش را با گذشته مشغول داشته است . و این حقیقت را درك نمی کند که زمان حال مشکلاتی دارد که باید شخص برای مبارزه با آن بایستد . همه اوقات خود را در غم و غصه ظلمهائی که در گذشته با و وارد آمده است صرف میکند . این تنها کاری است که میکند و هیچ کوششی برای رفع مشکلات فعلی خود نمی نماید .

آیا این شخص قوی است یا ضعف . بعقیده ما این یکی از قویترین اشخاص بازی است که در این چند ساله اخیر در تماشاخانه دیده ایم . او معرف ضعف و فساد و اضمحلال است ولی در عین حال بسیار قوی است . این ادعائی است که بنظر متناقض می آید ولی « لستر » با کمال لجاجت وضع خود را در مقابل تغییرات زمان حفظ میکند . اگر شخص بخواهد در مقابل قوانین طبیعت بجنگد لابد احتیاج بقوت و نیرو دارد . و « لستر » دارای چنین قدرت و نیروئی هست . ولی البته شرایط متغیر زندگی بالاخره او را بزانو در می آورد . چون زمانه هر کس را که با تغییر زمان سازگار نباشد بالاخره از پا در می آورد « لستر » و دای نوسور^۱ هر دو دارای يك روحیه و يك سنخ فکر و عمل هستند .

« لستر » معرف يك طبقه بخصوصی از مردم یعنی طبقه محروم کشاورزان است . ماشین های کشاورزی جدید که اختراع شده و ثروت های هنگفت که بدست عده معدودی در آمده و رقابت و همچشمی و سنگینی مالیات او را از کار و کسب باز داشته است . او نمیتواند با همدیفان خود تشکیل جمعیت بدهد و مشترکاً مشغول کار شوند چون بارزش و اهمیت تشکیلات آگاه نیست . برای اینکه اجداد او هرگز تشکیل جمعیت نداده اند . در يك محیط محروم و پر از بدبختی های انفرادی زندگی میکند و از دنیای خارج اطلاع ندارد . در جهل خود لجوج و ذاتاً مخالف با تغییر است . ولی در ضعفی که دارد بی اندازه قوی است و خود و اشخاص همدیف خود را محکوم بفنا میکند و

۱ - Dinosaur (خزنده عظیم الجثه ای که در ائمه قدیمه وجود داشته و فعلاً نسل آن از

بین رفته است - مترجم .)

حاضر بتغییر نیست. بلی «لستر» شخصی است بسیار قوی و نیرومند.

يك مادر قدیمی و کهنه پرست را در نظر بگیرید که در عین حالیکه بسیار مهربان است ضعیف باشد. مراقبت دائم و توجه کامل او را مطالعه کنید. خودش را فدای يك هدف که ترقی اطفالش میباشد میکند. حتی حاضر است جانش را اگر لازم شود در این راه فدا کند. آیا مادر شما این طور نیست؟ این قیل مادر ها زیاد اند. آیا هرگز در عالم خواب و خیال لا اقل يك بار قیافه متبسم مادر و سکوت تلخ و سرزنشهای مدام و اشکهای او را در نظر خود مجسم کرده اید؟ آیا هرگز برای اینکه برخلاف میل مادر تان رفتار کرده اید خود را مجرم میدانید؟ تمام کتابهای دنیا را اگر روی هم بگذاریم بقدری که مادرهای مهربان بآدم دروغ میگویند نمیشود.

موجود ضعیفی بنظر می آیند و همیشه حاضر اند تسلیم شوند ولی تقریباً همیشه در پایان کار برد با آنهاست. این حقیقت مادر است. انسان غالباً نمیداند چگونه مادر او را بغل و زنجر می بندد و از او قولی میگیرد که برخلاف میل او است.

آیا مادر ها ضعیف هستند؟ بطور قطع خیر. نمایشنامه «رشته نقره فام»^۱ بقلم «سیدنی هوارد»^۲ را در نظر بگیرید. در این نمایشنامه مادری وجود دارد که زندگی را با اطفال خود تلخ کرده است. البته نه با زجر و شکنجه بلکه با کلمات شیرین و با اشک خونین و سکوت ظاهراً بی اثر. در پایان نمایش تمام کسانی که دور و بر او هستند از ین میروند. آیا این مادر ضعیف است؟

پس اشخاص بازی ضعیف در مقابل اشخاص بازی قوی کدام اند. آنهائیکه قدرت و نیروئی برای جنگ و مبارزه ندارند.

مثلاً «لستر» در مقابل گرسنگی و فقر دست به هیچ اقدامی نمیزند. انسان گرسنه باشد ولی در صدد هیچ اقدامی بر نیاید؟ خیلی عجیب است! این مرد دارای نیرو هست ولی در خلاف جهت. حفظ جان يك قانون طبیعی است و حیوان و انسان را وادار بشکار و آدم کشی و دزدی میکند تا زاد و قوت خود را بکف آورد. «لستر» با این قانون طبیعت مخالفت میورزد. پای بند سنت است. در خانه اجدادی خود بسر

میرد و فکر میکند بر خلاف شأن اوست که خانه پدری خود را ترك گوید. فکر میکند اگر تمام زجر و ستمی که بخاطر اموال اجدادش بر او وارد میشود تحمل کند نشانه صبر و بردباری و قوت قلب او خواهد بود. شاید هم تنبلی و ترس او را این قدر سخت و محافظه کار کرده است ولی بهر حال نتیجه اعمال و رفتار او نشان میدهد که مردی قوی میباشد.

هملت مثل سگ شکاری در صدد پیدا کردن قاتل پدر خود میباشد. البته از جهاتی ضعف دارد و الا مجبور نبود خودش را بدیوانگی بزند. با این وصف «پولونیوس»^۱ را میکشد چون فکر میکند جاسوس اوست. هملت مثل «لستر» يك شخص بازی کامل است. تضاد و اختلاف لازمه کشمکش میباشد و موقعی که يك شخص بازی برای رسیدن به هدف بر نفس خود مسلط میشود میتوان گفت قوی است.

در نمایشنامه «سیاه چال»^۲ مردی است بنام «جو»^۳ که همدست قماربازان است و بهترین نمونه شخص بازی بد میباشد. این مرد هرگز تصمیم نمیگیرد. مصنف میخواهد خطر رسوا شدن را بنما نشان دهد. تماشا کننده از مشاهده وضع این مرد متأثر میشود در صورتیکه مقصود مصنف این بوده که از او نفرت پیدا کند.

این مرد واقعاً همدست قماربازان نیست. مباحثه و جدل را دوست ندارد و محبوب و خجالتی است. میداند که کار غلطی میکند ولی خود را ناچار میبیند. کارگری است که بوظیفه صنفی خود آشنا نیست و علاقه ای بکار خود ندارد و کاری هم از دستش بر نمی آید.

وقتی تناقض در کار نباشد کشمکش موجود نیست. این مرد اجازه میدهد که دست و پایش در قید گیر افتد ولی قدرت اینکه خود را نجات دهد ندارد. تأثرش آنقدر نیست که او را وادار به اتخاذ تصمیم قطعی سازد. عشق او بخانواده اش هم چندان زیاد نیست که با تمام مخالفتها مبارزه کند. بهیچ وجه نمیتواند تصمیم بگیرد و نمایشنامه را بجلو ببرد. ما حالا راجع به شخص بازی ضعیف بطریق دیگر بحث میکنیم. «يك شخص بازی ضعیف کسی است که بعقل و دلائلی نمیتواند برای عمل تصمیم بگیرد.»

آیا « جو » این اندازه ضعیف است که تحت هر نوع شرایطی باز هم نمیتواند تصمیم بگیرد؟ خیر. اگر وضعی که با آن مواجه است غیر از این باشد عکس العمل او حتماً عوض میشود. وظیفهٔ درام نویس این است که ابتداءً يك موضوع مشخص و معین داشته باشد. اگر فشار بیشتری به « جو » وارد می آمد مسلماً عکس العمل او هم شدیدتر میشد. برای تهییج احساسات « جو » کافی نبود که زنش بدون كمك ماما بچه بزاید. این امر در تمام جهان يك مسئله عادی و طبیعی است و بسیاری از زنها که این طور میزایند خود و بچه شان زنده میمانند.

اگر شرایط مناسب باشد شخص بازی هم بمبارزه اقدام میکند. اگر ضعیف و بی حرکت و بدون مقاومت باشد علتش این است که مصنف باو این فرصت را نداده است که بتواند با اشتیاق بمبارزه شروع کند. مصنف ممکن است شخص بازی را در موقعی وادار به تحول و تغییر سازد که او هنوز آمادهٔ آن نیست. بسیاری از اشخاص بازی موفق به انجام مقصود خود نمیشوند برای اینکه مصنف موقعی آنها را مجبور بکار میکند که آنها حاضر بقبول آن کار نیستند. شاید يك ساعت یا يك روز یا حتی يك سال بعد هم نتوانند آن کار را قبول کنند و انجام دهند.

این خبر كوچك در روزنامهٔ نیویورك تایمز در شمارهٔ ۲۵ فوریه ۱۹۳۹ چاپ شده است.

جنون و آدم کشی

کسانی یسهٔ عمر مترو پولیتن نیویورك پس از مطالعهٔ ۵۰۰ قتل دلائل آدم کشیها را این طور بیان میکند. يك شوهر تندخو برای خاطر اینکه شاهش حاضر نبوده زنش را آنقدر میزند که میبیرد، مردی زرقش را برای ۲۵ سنت بقتل میرساند، صاحب يك رستوران با یکی از مشتریهای خود برای يك ساندویچ دها میبکند و او را بضرب گلوله از پا در می آورد، جوانی مادر خود را کشته برای اینکه او را از شرابخواری منع نمیکرده است، مشتری يك دکان مشروب فروشی با مشتری دیگری بر سر اینکه کدام يك اول باید ده سنت در جبههٔ گرامافون اتوماتيك بیندازد دها کرده و او را کشته است.

آیا این اشخاص همه دیوانه بوده اند؟ چه علت داشته است که هم نوع خود را بر سر يك چیز باین کوچکی بقتل رسانیده اند؟ افراد عادی این اعمال قبیح را نمیکند. شاید هم واقعاً دیوانه بوده اند.

كشفت علت و حقیقت این قتل نفسها فقط يكراه دارد و آن اینست كه قاتل را از لحاظ علم و وظائف الاعضاء و علم الاجتماع و روان شناسی مطالعه كنیم تا حقیقت این كشتارهایی كه بنظر اینقدر وحشیانه می آید بر ما معلوم شود .

مردی ۵۰ ساله بخاطر يك شوخی كوچك مرد دیگری را بقتل میرساند . هر كس تصور میکند كه قاتل مردی است تبه كار و شریر و وحشی . بهتر است زندگی او را مطالعه كنیم تا معلوم شود كداميك از این صفات در او جمع میباشد .

تاریخ زندگی قاتل نشان میدهد كه مردی بردبار و آرام و پندری خوب و نان آور و همسایه ای شایسته و قانون دوست بوده است . سی سال در يك مؤسسه بازرگانی دفترداری میكرده و اربابش او را مردی درستكار و مؤدب و وظیفه شناس میدانند . وقتی او و آشنایانش داستان بازداشت او را میشنوند مبهوت میشوند .

ریشه این جنایت به سی سال پیش یعنی بموقعی كه ازدواج کرده است میرسد . هجده ساله بود كه عاشق زنی یكباره و نادرست و بی عفت و دروغگو شد و با او ازدواج كرد . این مرد مجبور بود در مقابل تمام بی احتیاطیهای او چشم پوشی كند . چون عقیده داشت روزی اصلاح خواهد شد . هیچگونه اقدام مؤثری برای جلوگیری از حر كات او بعمل نمی آورد و بتعرضهای مختصر اكتفا میكرد .

نویسنده نمایشنامه وقتی این شخص را در این وضع و با این صفات ملاحظه میکند او را موجودی ضعیف تشخیص میدهد و برای يك داستان دراماتيك او را مناسب نمیداند . این مرد گو كه از بی اعتنائی زنش رنج میبرد ولی كاری از دستش ساخته نبود . تا اینجا معلوم نیست كه این مرد آرزو و تصمیمی داشته باشد .

سالها میگذرد زنش سه بچه زیبا باو میدهد و او امیدوار میشود كه باطی شدن ایام اخلاق او بتدریج اصلاح خواهد گردید . همینطور هم میشود . بتدریج هوا و هوس او فرو مینشیند و زنی میشود خانه دار و شوهر دوست و بچه دار .

ولی يك روز ناپدید میشود و دیگر بر نمیگردد . ابتداء شوهر بیچاره نزدیک است دیوانه شود ولی خود را بكارهای خانه مشغول میکند و حالش بهتر میشود . روزها در اداره كار میکند و شبها در خانه . بچه هایش ابدأ از او قدردانی و تشكر نمیکنند و

باو بد و ناسزا میگویند و طولی نمیکشد که آنها هم میروند و او را تنها میگذارند. این مرد بیچاره تمام این ناملایمات را مثل پیر و انفسه‌ر و اقون تحمل میکند. شاید ترسو است و استعداد اینکه مقاومتی نشان دهد یا طغیان کند ندارد. شاید بعکس دارای قدرت فوق‌العاده است و میتواند تهمت و افترا و اعمال خلاف عدل و انصاف را تحمل کند.

در این اثناء خانه‌ای که مایه آبروی او است از کف میدهد. خاطرش بسیار آزرده و افسرده میشود و غم و غصه او را خرد میکند ولی آنقدر ناراحت نیست که دست با اقدام مهمی بزند. آیا در او تغییری پیدا شده است؟ بلی. تلخ و تندخو گردیده است. تنها است. آرزو دارد با کسی صحبت کند. ولی کسی را ندارد. در نتیجه مردی میشود منزوی.

این شخص تا اینجا هم برای درام نویس مفید نیست چون هنوز تصمیم نگرفته است. تنها چیزی که برای او باقی مانده شغل او است که وسیله تأمین معاش او میباشد. اکنون موقع آخرین ضربه است. ضربتی که با آن پشتش میشکند. شغل او که سی سال تمام بآن اشتغال داشته ب جوانی محول میشود. دیگر کوچکترین روزنه‌امیدی برایش باقی نمی‌ماند. از اینرو بسیار عصبانی است و اگر کسی شوخی عادی راجع به بیکاری و بی‌پولی کند تاب شنیدن آنرا نمی‌آورد و او را میکشد در صورتیکه برای کشتن او هیچ دلیل و علت منطقی ندارد.

اگر شما خوب توجه کنید ملتفت خواهید شد که همیشه قبل از يك جنایت که دلیل و برهان قانع‌کننده‌ای برای آن متصور نیست يك سلسله علل و جهاتی وجود دارد که بتدریج موجبات آن جنایت را فراهم میسازد. و این علل و جهات را در وضع جسمی و اجتماعی و روحی شخص بازی میتوان یافت.

مصنف باید بداند که شخص بازی را درست در موقعی که روحاً و معنأ در حال رشد و تکامل است از وجودش استفاده کند. راجع باین موضوع بعداً مفصلتر صحبت خواهیم کرد. در اینجا فقط باید تذکر بدهیم که موقعی شخص میتواند کلای انجام دهد که شرایط کاملاً جمع باشد.

هملت اول نمایشنامه باهملت آخر آن تفاوت بسیار دارد . در حقیقت در هر صفحه ای که میگذرد او تغییر میکند.

تغییر او برخلاف منطق نیست بلکه در دنبال يك سلسله تغییرات متوالی است ما همه بگذشت دقیقه و ساعت و روز و هفته و ماه و سال تغییر میکنیم . نکته مهم این است که درام نویس لحظه ای را انتخاب کند که استفاده کردن از شخص بازی آسان باشد . ضعف هملت در این است که در اقدامات خود تأخیر میکند . این تأخیر بعضی اوقات بسیار خطرناک میشود . ولی بالاخره حقائق برای او مسلم میگردد در تمام این مدت تصمیم قطعی و صداقت و صمیمیتش برای انجام وظیفه ای که بعهده او محول شده بسیار قوی است . هملت تصمیم میگیرد . «لستر» هم تصمیم میگیرد ولی معلوم نیست که آیا این تصمیم او از روی اراده است یا خیر . حقیقت امر این است که اراده «لستر» غریزی است و خودش از آن آگاهی ندارد . در حالیکه تصمیم هملت باینکه از عموی خود انتقام بگیرد از روی اراده کامل میباشد چون میداند او پدرش را کشته و تاج و تخت را تصاحب کرده است . اقدامات هملت برای رسیدن به هدفی است که خودش هم از آن اطلاع دارد . در حالیکه «لستر» چاره ای جز قبول آنچه پیش می آید ندارد .

درام نویس ممکن است هر يك از دو نوع شخص را انتخاب کند . در اینجا ما متوجه میشویم که حسن سلیقه و قوه ابتکار درام نویس چقدر اهمیت دارد . اشکال موقعی پیدا میشود که نویسنده يك شخص بازی را که با سبك آثار چخوف متناسب است در نمایشنامه پر خون و پرماجرانی بگذارد . شما نمیتوانید يك شخص بازی را وادار کنید تصمیم بگیرد مگر موقعی که خودش آماده آن باشد . اگر شما او را وادار کنید خواهید دید که نمایشنامه بی معنی و مبتذل خواهد شد چون شخص بازی شما حقیقی نیست .

بنابر این ملاحظه میفرمائید که شخص بازی ضعیف اصلاً وجود ندارد . باید دید آیا شما توانسته اید اشخاص بازی خود را طوری بکار بگذارید که برای شروع دعوا و مبارزه آماده باشند یا خیر .

۶- داستان یا شخص بازی کدامیک مهمتر است؟

خزه چیست؟ علفی که خاصیتش هنوز معلوم نشده است.^۱ با وجود اظهارات ارسطو و مطالعات فروید^۲ درباره روانشناسی انسان، آنطور که علمای فیزیک و راجع به نیروی اتم و طیف شمس تحقیق کرده اند راجع به شخص بازی و تجزیه و تحلیل آن مطالعه بعمل نیامده است.

ویلیام آرچر^۳ در کتاب خود بنام نمایشنامه نویسی^۴ میگوید:
... حالت شخص بازی را نه میتوان تقلید کرد و نه میشود برای آن اصولی در نظر گرفت و فراگرفتن آنرا با شغاس توصیه کرد.

ما با این نظر کاملاً موافقیم که راهنمایی هائی که مبنی بر فرضیات باشد بدرد کسی نمیخورد. ولی قوانینی هست که مبتنی بر اصول محکم و مسلم میباشد و البته باید مورد توجه قرار گیرد. راست است که مطالعه و آزمایش اجسام بیروح آسان است ولی انسان هم با وجود حالات مختلفی که دارد باید تجزیه و تحلیل شود. این نوع مطالعه را میتوان با راهنمایی و ارشاد عمل کرد. آقای «آرچر» مینویسد:

«وضع کردن قاعده و قانون برای تجسم يك شخص بازی مثل این است که قانونی وضع کنیم که با آن بتوان قد انسان را تا دو متر بلند کرد. شما ذوق و طبع توصیف شخص بازی را با دارید یا ندارید.»

عقیده آرچر برخلاف تحقیقات علمی اخیر است. از قضا زود هم مورد قبول میشود. این از جمله همان جوابهای نیست که بدانشمندانی چون لیون هوك^۵ و گاليله^۶ (که وقتی گفت زمین گرد است به تهمت کفر و ذندقه میخواستند او را در آتش بسوزانند) داده شده است. و قتی فولتون^۷ کشتی بخار اختراعی خود را بمردم عرضه کرد همه باو میخیدیدند و می گفتند: «کار نخواهد کرد» و قتی براه افتاد مردم فریاد کشیدند: حالا دیگر جلوی آنرا نمیشود گرفت.

۱- Emerson ۲- Freud ۳- William Archer

۴- Play making

۵- Leeuwenhoek مخترع میکروسکوب (۱۶۳۲-۱۷۲۳) دانشمند معروف علوم طبیعی

از اهالی هلند (مترجم) ۶- Galileo ۷- Fulton رابرت فولتون ۱۷۸۱ - ۱۷۱۵ از مردم

آمریکا و مخترع کشتی بخار - مترجم)

ولی امر روزه علوم بقدری پیشرفت کرده است که اشعه خورشید هم در عکاسی با استخدام بشر در آمده است .

آرچر میگوید : ذوق و طبع توصیف شخص بازی را یادارید یا ندارید ؟ با این بیان تصدیق میکند که یکنفر قدرت تجسم و توصیف شخص بازی را دارد و نفر دیگر ندارد . ولی اگر یکنفر از عهده توصیف شخص بازی بر آمد و ما راه و رسم آنرا از او فرا گرفتیم آیا نمیتوانیم آنرا مالک کار خود قرار دهیم ؟ شخص اول فقط با مشاهده و دقت این کار را میکند . این شخص چیزهایی را میبیند که دیگران بدون توجه از آن میگذرند . آیا علتش این نیست که طبقه اخیر بعضی از چیزهای دیدنی را نمیبینند ؟ وقتی ما يك نمايشنامه بد را مطالعه میکنیم تشخیص میدهیم که مصنف آن راجع باحوال اشخاص بازی خود آگاهی نداشته است ولی وقتی يك نمايشنامه خوب را بدقت میخوانیم از مقدار اطلاعاتی که مصنف بما میدهد لذت میبریم . پس تصور نمیکند که بهترین توصیه و راهنمایی برای نویسندة مبتدی این باشد که بگوئیم چشمش را برای مشاهده و مغزش را برای ادراك نتیجه مشاهدات خود تربیت کند ؟

اگر نویسندگان ضعیف ، قوه تصور و شعور انتخاب کردن و ذوق نوشتن را داشته باشند مسلماً برای فرا گرفتن آنچه که نویسندگان با استعداد بقوه غریزه میدانند مستعد تر و آماده تر خواهند بود .

علت اینکه نوابغ گاهی در انجام بعضی از کارهایی که در حدود قدرت آنهاست غفلت میورزند چیست ؟ علت اینکه يك نویسندة زبردست که در توصیف و توجیه اشخاص بازی کاملاً توانا است گاهی قوه ابتکار را از دست میدهد و اشخاصی را بروی صحنه می آورد که مورد استهزاء و ملامت میشود کدام است ؟ آیا علتش این نیست که نویسندة منحصرأ روی قوای غریزه خود تکیه کرده است ؟ چرا قوای غریزی همیشه مؤثر نیست ؟ قوای غریزی ممکن است در بعضی باشد و در بعضی نباشد :

ما می دانیم که نمايشنامه های بدی که نوابغ نوشته اند زیاد است . علتش این است که بقوه غریزی خود تکیه کرده اند که گاهی هست و گاهی نیست . کارهای بزرگ را باطن و هوس و خیال نمیتوان انجام داد . علم است که باید رهبر و راهنمای

شخص در امور مهم باشد.

سپس ویلیام آرچر راجع بشخص بازی صحبت میکند و میگوید:

« درام نویس شخص بازی را از نظر عملی اینطور تعریف میکند که ترکیبی است از عادات معنوی و تأثرات روحی و عصبی. »

این تعریف ابداً کافی نیست. پس بکتاب لغت و بستر رجوع میکنیم تا معانی کلماتی را که آرچر بکار برده است رساتر گردد.

ترکیب ۱- از دو یا چند قسمت تشکیل یافته است یعنی آنچه که مرکب باشد و ساده نباشد. معنوی ۲- آنست که فقط در ذهن ادراک شود. باین جهت جنبه روحانی دارد و فقط در نتیجه تغلیات معنوی و روحانی و الهام آنرا میتوان درک کرد.

تأثر ۳- اضطراب و آشفتگی و آشوب های جسی یا اجتماعی

حالاً که باصل مطلب کمی بیشتر آشنا شدیم ملاحظه میکنیم که موضوع در عین حالی که ساده بنظر میرسد بسیار درهم و مشکل میباشد. درست است که این توجیه، مشکل ما را کاملاً حل نمیکند ولی ما را بحقیقت آشنا میسازد.

کافی نیست ما بدانیم که شخص بازی ترکیبی است از عادات و اطوار معنوی و تأثرات روحی و عصبی، ما باید به مفهوم دقیق عادات معنوی کاملاً آشنا باشیم. در صفحات پیش معلوم شد که انسان تحت تأثیر سه عامل قرار میگیرد. آن سه عامل عبارت است از جسمی، و اجتماعی، و روحی یا روانی. اگر این عوامل را بیشتر مطالعه کنیم معلوم میشود که تمام عادات و اطوار جسمی و اجتماعی و روانی ما از عناصر دقیق تری، که سبب و علت تمام اعمال و افکار ما میباشد، ترکیب شده است.

يك مرد کشتی ساز میداند که با چه نوع مصالحی سروکار دارد. میداند که مقاومت آنها در طی زمان تا چه اندازه است و قدرت تحمل آنها چیست. اگر به صحت و درستی و استحکام کار خود علاقمند باشد و بخواهد جلو تصادفات احتمالی را بگیرد باید راجع بتمام این مسائل اطلاع کافی داشته باشد.

به همین ترتیب يك نمایشنامه نویس هم باید بوسایل و ابزار کار خود یعنی شخص بازی کاملاً آگاه باشد. باید بداند قوای جسمی شخص بازی چقدر و تا چه پایه

میتواند در ساختمان نمایشنامه مؤثر باشد.

راجع بشخص بازی عقائد و نظرهای مختلفی اظهار شده و بهتر اینست که قبل از وارد شدن بمبحث دیگر بعضی از آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.

جان هوارد لاسون^۱ در کتاب خود تحت عنوان «فرضیات و فنون نمایشنامه نویسی»^۲

مینویسد:

«برای مردم بسیار مشکل است که داستانی را در حال تکوین و درحین که در شرف وقوع است ملاحظه کنند. در کتابهای نمایشنامه نویسی این مسئله مورد اختلاف فراوان است و سنگ بزرگی در جلوی پای نمایشنامه نویس می اندازد.»

بلی درست است. سنگ بزرگی در جلوی پای نمایشنامه نویس میباشد. علتش این است که این قبیل نویسندگان سعی میکنند خانه خود را از سقف به پائین بنا کنند یعنی بجای اینکه با «موضوع و هدف» شروع کنند و شخص بازی را تحت شرایط محیط معرفی نمایند از خود داستان شروع میکنند. لاسون در مقدمه کتاب خود در این خصوص چنین میگوید:

«نمایشنامه از يك سلسله عناصر درهم و مجزا ترکیب نمیشود بلکه واقعه یا داستان زنده است که عناصر آن یعنی مکالمه، و توصیف اشخاص بازی، و غیره باهم جوش خورده باشد.»

این مطلب البته صحیح است ولی بلافاصله در صفحه بعد اظهار میکند: ما میتوانیم هیئت و شکل یعنی صورت بنای خارجی نمایشنامه را مطالعه کنیم ولی باطن یعنی مطالب روحانی و معنوی آن از اختیار ما خارج است.

اگر ما نتوانیم اصول اصلی نمایشنامه را درك کنیم غفلت بزرگی کرده ایم. چون اصول اصلی یا بتعبیر دیگر باطن و روح وصف نشدنی هر نمایشنامه عبارت است از همان شخص بازی.

اشتباه لاسون این است که قانون دیالکتیک را در این مورد وارونه بکارمیرد، و خطای بزرگ ارسطو را که گفته است «شخص بازی فرع یا متمم حوادث نمایشنامه است» می پذیرد و اشکال کار او از همینجا آغاز میشود. باینجهت لاسون برای «وضع اجتماعی» شخص بازی اهمیتی قائل نیست.

ما مدعی هستیم که شخص بازی اصیلترین و مهمترین عنصر هر نمایشنامه است. هر شخص بازی دنیای کاملی از خود دارد و هرچه نویسنده بیشتر با او آشنا باشد مطالبش جالبتر خواهد بود. بهترین نمونه برای اثبات این نکته نمایشنامه موسوم به «خودنمایی»^۱ و نمایشنامه «زن کریگ»^۲ اثر جرج کلی^۳ میباشد. این دو نمایشنامه از حیث پیکره و استخوان بندی بسیار ضعیف است ولی توجیه و تفسیر شخص بازی در هر دو بسیار قوی است. جرج کلی دنیائی را از دریچه چشم زن کریگ بمانشان میدهد. این دنیا البته خسته کننده و یک نواخت است ولی دنیائی است حقیقی. جرج برناردشاول^۴ میگوید در نوشتن آثار خود هرگز تابع اصول نبوده بلکه تحت تأثیر الهامات قرار گرفته است. اگر نویسنده، نمایشنامه خود را روی شخص بازی بنا کند خواه تحت تأثیر الهام واقع شده باشد خواه نباشد درجاده راست و درست پیش رفته و فهمیده یا نفهمیده اصول صحیحی را بکار بسته است. آنچه مهم است مطالبی نیست که نویسنده نمایشنامه میگوید بلکه کلهائی است که میکند. تمام آثار بزرگ آدمی از شخص بازی شروع شده و نموده است حتی اگر مصنف حوادث داستان را قبلاً طرح کرده باشد. بمحضی که اشخاص بازی در مغز او خلق و مجسم شدند بر عناصر دیگر تقدم میجویند و مصنف مجبور است حوادث داستان را موافق با شخصیت اشخاص بازی تغییر دهد.

فرض کنیم ما خانه ای ساختیم که چون پایه های آن سست بود خراب شد. از نو شروع کردیم. باز چون نقشه غلط بود خراب شد. بهمین ترتیب بار سوم و چهارم ساختیم و باز خراب شد. ولی عاقبت میبینیم که خانه ما سر پا ایستاد و دیگر خراب نشد ولی نمیدانیم چه تغییری در سبک بنای عمارت پدید آمد که دیگر خراب نشد. آیا ما میتوانیم در نتیجه این تجربه برای ساختن خانه بدیگران توصیه و راهنمایی کنیم؟. آیا میتوانیم به آنها بگوئیم: چهار مرتبه اول خراب میشود ولی مرتبه پنجم محکم و استوار باقی میماند؟

۱- The Show - off ۲- Craig's wife ۳- George Kelly

۴- George Bernard Shaw

نمایشنامه های بزرگ بقلم کسانی نوشته شده است که در کار کردن بی اندازه صبر و حوصله داشته اند. شاید آنها هم نمایشنامه خود را مثل خانه ساختن ما از جای غلط شروع کرده اند. ولی با پشت کار و مجاهده در رفع اشتباه خود کوشیده اند تا اساس کار خود را روی شخص بازی بنا نهاده اند. ولی واقعاً متوجه نبوده اند که شخص بازی تنها رکن اساسی نمایشنامه است.

لاسون میگوید:

بدیهی است نمیتوان حالت و کیفیت نمایشنامه را پیش بینی کرد و این مربوط بقدرت قلم با «قوة الهام» نویسنده است.

اگر ما بدانیم که شخص بازی نه تنها معرف محیط خود بلکه نماینده تمام عادات و اخلاقی که از اجداد خود وارث برده و خوشی ها و تلخکامیها و حتی آبد و هوای شهری که در آن دنیا آمده است میباشد آنوقت پیش بینی کردن حالت و کیفیت بازی آنقدر مشکل نخواهد بود. کیفیت بازی از ذات و سرشت شخص بازی سرچشمه میگیرد.

جرج پ بیکر^۱ از قول آلکساندر دوهای کوچک^۲ نقل قول میکند و میگوید: درام نویس قبل از ایجاد هر وضع تازه باید سه سؤال از خود بکند: من چه باید بکنم؟ مردم دیگر چگونه عمل میکردند؟ واقعاً چه باید بشود؟

آیا عجیب بنظر نمی آید که شخص از افراد دیگر پیرسد که در يك وضع و موقع خاص چه باید بکند و از خود شخص بازی که ایجاد کننده این وضع بوده است پیرسد؟ چرا از خود شخص بازی پیرسیم؟ اوست که بهتر از هر کس میتواند جواب این سؤال را بدهد.

بنظر میرسد که جان گالوردنی^۳ این حقیقت ساده را درك کرده است. زیرا او مدعی است که شخص بازی است که داستان نمایش را خلق میکند و عکس آن صحیح نیست. ما راجع به مطالبی که لسنینگ^۴ راجع با اهمیت شخص بازی نوشته است کلا نداریم ولی آثار دراماتیک او هم روی شخص بازی بنا شده است. آثار

۱- George P. Baker ۲- Dumas the younger ۳- John Galoworthy

۴- Lessing

بن جانسون^۱ هم همینطور است. بن جانسون فقط بخاطر اینکه شخص بازی را واقعاً
آنطور که شایسته است معرفی کند از بکار بردن بسیاری از تمهید های معمول در
نمایش خود داری کرده است. چخوف^۲ در آثار خود داستان مهمی ندارد و وضع
خاص و غیرعادی ایجاد نمیکند ولی نمایشنامه های او باینجهت مورد توجه است و
خواهد بود که اشخاص بازی خود را نمو و پرورش داده است و زمانی را که در آن
نشو و نما میکنند بما معرفی میکند.

انجلز^۳ در کتاب خود^۴ مینویسد :

هر موجود زنده در هر لحظه از زمان هم ثابت است و هم متغیر است. در هر لحظه موادی را
که از خارج میگیرد جذب و تحلیل میکند و موادی را در مقابل دفع میسازد. در هر لحظه از زمان
سلولهای بدن او میسیرند و سلولهای جدیدی بوجود می آیند. حقیقت امر اینست که در طی زمان ذرات
بدن او بکلی از بین میرود و ذرات جدید جای آنها را میگیرد. بنابراین تمام موجودات زنده در
لحظه های زمان، هم ثابت اند و هم متغیر. يك شخص بازی میتواند تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی
و مثل تمام موجودات زنده مدام در تغیر باشد.

اگر این مطلب حقیقت داشته باشد - و البته بر ما مسلم است که حقیقت دارد
چگونه نمایشنامه نویس میتواند وضعی پیش بیاورد یا داستانی اختراع کند که ثابت
و لایتغیر باشد و آنرا بر شخص بازی که مدام در حال تغیر است تحمیل کند؟

بدیهی است وقتی ما مطالعه خود را با این فرض غلط شروع میکنیم که :
« شخص بازی فرع است و حوادث بازی اصل » همین اشتباهات پیش می آید. بیکر^۵
اظهارات ساردو^۶ را که در جواب سؤالی مبنی بر اینکه چگونه داستان نمایشنامه
بذهنش رسیده چنین نقل میکند :

این مسئله ثابت و تغیر ناپذیری است. حالت يك معادله را دارد که از آن کیت غیر مشخص
را باید استخراج کرد. من راحت بیستم تا جواب این معادله معلوم شود.

شاید ساردو، و بیکر جواب این معادله را کشف کرده باشند ولی رمز حل این
معادله را بنویسندگان جوان تعلیم نداده اند.

شخص بازی و محیطی که در آن پرورش یافته است بطوری باهم ارتباط دارد

۱- Ben Jonson ۲- Chekhov ۳- Angeles ۴- Anti-Duhring

۵- Baker ۶- Sardou

که باید آنها را یکی فرض کنیم. هر دو در یکدیگر مؤثرند. اگر در یکی نقصی موجود باشد اثرش در دیگری کاملاً مشهود است. درست همانطور که: چو عضوی بدارد آورد روزگار - دیگر عضوها را همانند قرار. ارسطو در کتاب *بوطیقا*^۱ خود مینویسد: طرح داستان از اهم مسائلی است که باید مورد توجه واقع شود و در حقیقت روح تراژدی است و شخص بازی در مقام دوم قرار دارد. شخص بازی فرع است و داستان اصل. مقصود و نتیجه تراژدی همان حوادث داستان است. . . . تراژدی بدون حادثه ممکن نیست در صورتی که بدون شخص بازی امکان پذیر است. . . . درام در مرحله اول از لحاظ تجسم و توصیف خصائل انسانی نظر ما را جلب نیسازد. در مرحله اول وضع و حالت درام است که حواس ما را بخود توجه میکند و در درجه دوم است که ما تحت تأثیر احساسات اشخاصی که در آن داخل هستند واقع میشویم.

برای پیدا کردن جواب این سؤال که از این دو عنصر یعنی شخص بازی و داستان نمایش کدام یک مهمتر است پس از مطالعه و پژوهش مفصل در صدها کتاب بالاخره باین نتیجه رسیدیم که نود درصد از آنچه در این مورد نوشته شده نامفهوم و مبهم است و تولید اشتباه میکند.

توضیحاتی را که آرچر در کتاب خود بنام نمایشنامه نویسی^۲ در این خصوص داده است مورد توجه قرار دهید. در صفحه بیست و دوم مینویسد:

نمایشنامه بدون آن چیزی که ما آنرا شخص بالای مینامیم ممکن است وجود پیدا کند ولی بدون يك حادثه میر نیست.

ولی در صفحه بیست و چهارم مینویسد:

حادثه باید بخاطر شخص بازی وجود پیدا کند ولی اگر عکس آن عمل شود نمایشنامه بصورت يك اسباب بازی خوب درمی آید و هرگز يك اثر دراماتيك بزرگ و هنرمندانه محسوب نخواهد شد.

لازم نیست جواب این مسئله را بعده حوزه های تحقیقی و آکادميك محول کنیم. ولی چون جواب این سؤال تأثیر عمیقی در سبك نمایشنامه نویسی آینده خواهد داشت باید در اطراف آن کمی صحبت کنیم.

برای اثبات این مدعا قدیمیترین داستانهای نمایش را که پیش پا افتاده و مبتذل و شایسته نام مسخره بازی باشد انتخاب میکنیم.

شوهری برای يك سفر دو روزه خانه خود را ترك ميگويد . ولی چون چیزی را جا گذاشته است باز بخانه برميگردد . در این موقع مشاهده میکند که زنش با مردی مشغول عیاشی است . فرض کنیم این شوهر مردی باشد کوتاه قد درحالیکه رفیق زنش مردی غول آسا و درشت استخوان باشد . شوهر بادیدن این منظره با وضع بسیار بدی مواجه است . چه باید بکند ؟ اگر از دخالت مصنف دور باشد تصمیمی خواهد گرفت که وضع جسمی و اجتماعی و روانی اش باو حکم میکند .

اگر ترسو است ممکن است معذرت بخواهد و بجهت اینکه سرزده داخل شده و مزاحمت آنها را فراهم ساخته است طلب پوزش کند و پابفرار بگذارد و برود و شکر خدا برا بجا آورد که جان خود را از شر عاشق بی باک خلاص کرده است .

ولی اگر جسور و گستاخ و جنگجو و متهور باشد بادیدن این منظره از جا میپرد و بی پروا بجان آن مرد قوی هیکل می افتد بدون اینکه فکر کند در این دعوا چه خطر هائی درپیش دارد .

شاید شوهر بدین باشد و با چشم تمسخر و استهزاء باین منظره بنگرد . شاید مردی خونسرد باشد و خاطره این منظره را بالبخندی از خیال خود محو کند . این مرد بنا بخلق و خو و سجایا و خصال خود ممکن است صد ها تصمیم بگیرد .

يك مرد ترسو ممکن است نمایش نامه را بصورت فارس^۱ در آورد درحالیکه يك مرد شجاع و غیور آنرا يك تراژدی تبدیل میکند .

هملت را در نظر بگیرید . این جوان دانمارکی را که در اندیشه خود غوطه ور است بجای رو میو عاشق ژولییت بگذارد . تصور میکنید چه نتیجه ای حاصل میشود . ممکن است در باره عشق خود مدت های مدید فکر کند و ساعات متوالی در خیالات خود غوطه ور شود و راجع بجاودان بودن روح و پایان ناپذیری عشق تأمل و تفکر کند و این ماجرا را مثل عنقا هر آن از سر بگیرد . ممکن است راجع بقدر قرار صلح و دوستی با خانواده کاپولت با پدر و دوستانش مشورت کند و در همان حینی که این اقدامات در جریان است ژولییت که از ماجرای عشق سوزان هملت بی خبر است بدون سرو صدا با پاریس^۲ عروسی کند .

در حینی که رومیو بایی پروائی خودش را بآب و آتش میزند و از هیچ خطر هراس ندارد هملت مدام در نحوه اقدام خود اندیشه میکند. در حالیکه رومیو دست بعمل میزند.

بدیهی است اقلات و آشوبی که برای هر يك پیش می آید نتیجه خصال و سجایای جداگانه هر يك از آنها میباشد و عکس آن صحیح نیست. کسی که بخواهد باصرار و بمیل خود يك شخص بازی را در وضعی قرار دهد که با او تطبیق نمیکند حالت پروکراستیز^۱ را دارد که پای اشخاص را میبرد تا قد آنها باندازه تختخواب بشود. داستان نمایش و شخص بازی کداميك مهمتر است؟ بیایید هملت را که جوانی حساس و متفکر است با شاهزاده عیاشی که تنها علاقه او بزندگی بخاطر امتیازاتی است که در سایه این عنوان باو تعلق گرفته است عوض کنیم. آیا چنین شخصی در صدد انتقام خون پدرش بر می آید؟ ابدًا. در نتیجه نمایشنامه تراژدی را بکمدی تبدیل میسازد. بیایید نورا، آن زن ضعیف الاراده و ولخرج را که بخاطر تأمین سلامت شوهرش در صدد جعل کردن امضاء بر آمده است بایک زن فهمیده و مطلع بامور مالی و درستکار که حاضر نیست در راه شوهرش بعمل خلاف قانون اقدام کند عوض کنیم. این نورای جدید هرگز امضاء جعل نمیکند و در نتیجه هلمر شوهرش با همان کسالت از جهان می رود.

خورشید علاوه بر تمام وظائفی که بحکم طبیعت بعهدہ دارد باران هم ایجاد میکند. اگر ما معتقد باین فرضیه باشیم که شخص بازی در درجه دوم اهمیت قرار دارد لازم می آید که ما ماه را بجای خورشید بگیریم و وظائف خورشید را از آن بخواهیم. آیا همان نتیجه عاید میشود؟ قطعاً خیر.

ولی نتیجه ای که حاصل میشود این است که ماه باعث فنای زمین خواهد شد یعنی زمین که در اثر حرارت خورشید جان و نشاط دارد در تاریکی و سردی از بین میرود. ما فقط يك موجود غیر ذی روح را با موجود ذی روح دیگر جابجا کردیم. این عمل مقدمه کار را عوض کرد و تغییر فاحشی در نتیجه پدید آمد. خورشید مایه نشاط و حیات

۱- Procrustes (دزد معروفی متعلق بدوره های قدیم یونان که بالاخره بدست ثیسوس

Theseus کشته شد - مترجم)

است . ماه موجت افسردگی و ممات .

حاصلی که از این بحث میتوان گرفت کاملاً واضح است . شخص بازی خلاق

داستان نمایش است و تصور عکس آن اشتباه محض میباشد .

تشخیص این مسئله که چرا ارسطو شخص بازی را در درجه دوم اهمیت قرار داده است چندان مشکل نیست . هنگامی که سوفکل^۱ نمایشنامه اودیپ پادشاه^۲ را نوشت ، وقتی اشیل^۳ نمایشنامه آگاممنون^۴ را تدوین کرد ، زمانیکه اورپید^۵ نمایشنامه مدیا^۶ را تنظیم ساخت تقدیر و سرنوشت نقش مهمی در هر اثر دراماتیک بازی میکرد . خداوندان تکلم میکردند و بندگان خدا بنا به گفته ایشان میمردند یا زنده میماندند . هیئت و صورت نمایشنامه و حوادث بنا به میل و اراده خدایان متغیر بود ، و اشخاص بازی فقط موجوداتی بودند که هر چه از طرف خدایان بآنها دستور داده میشد عمل میکردند . ولی با اینکه تماشاکنندگان معتقد باین موضوع بودند و ارسطو هم عقیده خود را به استناد آن اظهار کرده است این عقیده در مورد خود این آثار صحیح بنظر نمیرسد . در تمام نمایشنامه های بزرگ یونان قدیم اشخاص بازی هستند که موجد و خلاق حادثه میباشند . نمایشنامه نویس تقدیر و سرنوشت را بجای تم یا موضوع نمایشنامه ، اینطور که ما امروز میفهمیم بکار میبرده است . ولی نتیجه یکی است .

اگر اودیپ دارای خصال و صفات دیگری بود این مصیبت ها و بدبختی ها برای او فراهم نمیشد . اگر تندخو و تند مزاج نبود مرد ناشناسی را در جاده نمیکشت . اگر لجوج و مصر نبود اینقدر در پیدا کردن قاتل لایوس^۷ اصرار نمیورزید . با استقامت و پشت کلا بی سابقه ای تحقیقات مفصل و دقیق خود را در مورد قتل پدر خود دنبال میکند و این فقط بخاطر اینست که امین و درستکار است . حتی موقعی که خودش را خطا کار و مجرم میشناسد از صداقت و درستکاری خود صرف نظر نمیکند . اگر صدیق و درستکار نبود هرگز خودش را بعنوان قاتل پدر از چشم محروم نمیکرد .

۱- Sophocles ۲- Oedipus ۳- Aeschyles ۴- Agamemnon

۵- Euripides ۶- Medea ۷- Laius

خوانندگان دسته جمعی - ای عامل این عمل سهمگین چگونه قوه تصور و دید خود را فاسد کردی؟ کدام دیو ترا باین عمل شوم برانگیخت ؟
 اودیپ - ابولو - درستان من - ابولو بود کسی که موجب این بدبختیها شد.
 ولی دست راستی که ضربت را به چشم زد از آن خود من بود
 نه از دیگری .

اگر خدایان تعیین کرده اند که اودیپ باید مجازات شود چرا او خودش را کور میکند ؟ خدایان خودشان باید به پیشینی خود عمل کنند . ولی ما میدانیم که اودیپ بخاطر اینکه يك شخص بازی خارق العاده ای بود خودش چشمان خودش را در آورد . میگوید :

چگونه من میتوانم بیش از این بیبیم درحالیکه بینائی دیگر
 مسرتی برایم ندارد .

يك موجود بی حس و رذل و پست این طور احساس نمیکند . ممکن بود تبعید شود تا پیشینی خدایان عملی گردد . این کار بر مقام منبع اودیپ لطمه بزرگ وارد می آورد و از قدر این اثر دراماتیک میکاست .

ارسطو در زمان خود اشتباه کرده و محققین ما نیز امروز اشتباه میکنند که فرضیه او را راجع بشخص بازی می پذیرند . شخص بازی در زمان ارسطو بزرگترین نقش را در يك اثر دراماتیک بعهدہ داشت و هیچ نمایشنامه خوبی بدون آن نوشته نشده و نخواهد شد .

در اثر تجاهل و تسامح مدیا^۱ برادرش کشته میشود. مدیا برادر خود را بخاطر معشوقش ژاسون^۲ قربانی میکند ولی این معشوق بعداً از مدیا صرف نظر و با دختر پادشاه کرتون^۳ ازدواج میکند . عمل زشتی که مدیا مرتکب شده بود سبب گردید که بکیفر خود برسد . مردی که میخواست با چنین زنی ازدواج کند چه قسم آدمی بود درست همان قسم مردی که ژاسون خود را معرفی میکند - مردی که پشت پا بهمه چیز میزند و بحیثیت و شرف و آبرو بی اعتنا است . ژاسون و مدیا هر دو طوری توجیه

و تفسیر شده‌اند که مورد غبطه هر نمایشنامه نویسی میباشند. در کمال استقامت و نیرومندی روی پای خود ایستاده‌اند بدون اینکه هیچ کمک و مساعدتی از طرف زئوس^۱، خدای بزرگ بایشان برسد. این دو شخص بازی با در نظر گرفتن سه‌عاملی که مکرر متذکر شده‌ایم توصیف شده‌اند. مدام در حال بسط و نمو هستند و این یکی از اصول مهم و نشانه این است که مصنف نویسنده بزرگی است.

نمایشنامه های یونان قدیم که بدست ما رسیده است چندین شخص بازی برجسته دارد که فرضیه ارسطو را رد میکند. اگر شخص بازی فرع حادثه بازی اصل باشد اگر ممنون هرگز بدست کلایتم^۲ نستر^۳ کشته نمیشد.

در نمایشنامه اودیپ پیش از آنکه حادثه بازی شروع شود لایوس^۴ پادشاه تبس در اثر پیشگویی خدایان میدانست که بچه‌ای که از زنی زوکاستا^۵ متولد خواهد شد پدرش را میکشد و با مادرش ازدواج میکند. بنابراین بمحضی که زنی پسری زائید داد پاهای طفل را بستند و او را در کوه‌های سیثرون^۶ گذاشتند که از گرسنگی و سرما بمیرد. ولی چوپانی بچه را یافت و از او مراقبت کرد و او را بچوپان دیگری داد که او نیز طفل را نزد ارباب خود پادشاه کورینت^۷ برد. وقتی اودیپ از پیشگویی اطلاع پیدا کرد از شهر خود گریخت تا پیشگویی معبد دلفی را خنثی سازد. در ضمنی که در یابانها سرگردان بود پدر اصلی اش لایوس را بدون آشنائی بهویش بقتل رسانید و وارد منطقه تبس شد.

ولی اودیپ از پیشگویی چگونه اطلاع پیدا کرد؟ در یک مجلس ضیافت شخصی در حال مستی به او گفت «تو پسر حقیقی پدر خود نیستی» اودیپ خیلی تحت تأثیر این حرف واقع شد و تصمیم گرفت تحقیقات بیشتری بکند.

بنا بر این محرمانه و بدون گرفتن رخصت بدلفی رفتم و اپولو مرا بر گردانید و از اطلاع آنچه بخاطر آن رفته بودم مرا مأیوس کرد.

چرا اپولو اطلاعی را که اودیپ میخواست باو نداد؟

۱- Zeus ۲- Clytemnestra ۳- Laius ۴- Jocasta ۵- Cithaeron

۶- Corinth

ولی اتفاقات جان فرسای دیگری را پیشگویی کرد.

آفت و مصیبت ، گریه و ندبه ، و نهوست جانکاه .

که من شاهد باشم که بامادر خودم همخواه شوم

و تخمه ای بوجود آورم که از شدت کراهت بتوان بآن نگریست .

بنظر چنین می آید که اپولو از روی قصد و عمد هویت پدر اودیپ را از روی مخفی

نگاه داشت . چرا ؟ برای اینکه «تقدیر» که مقصد و هدف یا موضوع نمایشنامه است

شخص بازی را بسر نوشت تغییر ناپذیری هدایت میکند و سوفکل چنین قوه محرکی

را احتیاج داشته است .

ولی خوب است فرض کنیم که اپولو میخواست اودیپ فرار کند و در پایان کار

پیشگویی را به نتیجه برساند . ما راجع به تقدیر شوم دو موجود یسگناه هیچ صحبت

نمیکنیم . در عوض یاباید بابتدای نمایشنامه برگردیم و به بینیم شخص بازی اودیپ

چگونه نمو کرده است .

اودیپ بطور ناشناخت سفر کرده است . مردی رشید و جنگجو و درستکار و شریف

میباشد که برای فرار از تقدیر از خانه وزندگی آواره شده است . وقتی نزدیک به

راهی میرسد حال چندان خوشی ندارد . در اینجا است که قتل اتفاق می افتد . اودیپ

میگوید :

به چاودوشی برخورد کردم و بعد مردی را دیدم که برارابه ای سوار

بود و کره اسبی آنرا می کشید . همانطور که قتل شد .

هم مرد پیشرو و هم خود آن پیرمرد

مرا تهدید کردند و میخواستند مرا بیرحمانه از جاده خارج کنند .

ملاحظه میشود که آنها به اودیپ اهانت کردند و میخواستند بزور او را دور

کنند و فقط در آن موقع :

من پیشرو را زدم و کویدم و وقتی پیرمرد این را بدید

مراقب بود تا من از جلو او بگذردم . در این موقع همانطور که درارابه

خود بود شمشیر دو پهلوی خود را بشدت بسر من فرود آورد .

در این موقع است که اودیپ دست به شمشیر میکند.

يك ضربت

از شمشیر آبدار من کافی بود که او را

از روی صندلی ارا به بر گیرد و بکوشه ای پرتاب کند.

این حادثه نشان میدهد که حمله اودیپ به لایوس و همراه او علت وجهت داشته است. اودیپ حال خوشی نداشته و آنها هم باو اهانت کردند. علاوه بر این اودیپ مردی تندخو است و بحکم طبع و مزاج خود عمل کرده است. مسلماً آپولو در اینجا نقش دوم را بازی میکند. باز هم ممکن است شما بگوئید اودیپ بحکم تقدیر عمل میکند در حالیکه آنچه میکند فقط برای اثبات موضوع نمایش است.

اودیپ يك بار در تپس معمای ابوالهول را جواب میگوید - معمایی که هزاران نفر از کشف آن عاجز بودند. ابوالهول معما را از کسانی که بشهر داخل و خارج میشدند میپرسید. معما این بود: «این چه چیزی است که بامدادان بر چهارپا و هنگام ظهر بر دوپا و هنگام غروب بر سه پا راه میرود.» اودیپ جواب میدهد انسان و با این جواب خود را عاقلتر و زیرک تر از همه مردم آن شهر معرفی کرد. ابوالهول شرمسار و مردم تپس غرق در سرت و شادی میشوند زیرا از قید این معما خلاص گردیدند و بهمین جهت اودیپ را پیادشاهی خود بر میگزینند.

بنابر این ما میبینیم که اودیپ شجاع و ماجراجو و عاقل است و با دلایل دیگر سوفکل نشان میدهد که مردم تپس در زمان حکومتش در کمال رفاه و سعادت بسر میبردند. هر بلایی که بسر اودیپ آمده بخاطر خلق و خو و رفتار خود او بوده است.

اگر شما این ادعا را راجع باعتقاد مردم قدیم یونان درباره نقشی که خدایان در سرنوشت انسان بازی میکردند فراموش کنید و نمایشنامه را همانطور که هست مطالعه نمایید آنوقت بحقیقت بیانات ما پی خواهید برد و تصدیق خواهید کرد که شخص بازی است که داستان نمایش را میسازد.

بمحضی که مولییر، اورگون را وسیله دست تارتوف میسازد داستان نمایش خود بخود شروع بنمو و رشد میکند. اورگون معرف يك مرد متعصب مذهبی میباشد.

و این کاملاً طبیعی و مطابق با موازین عقلی است که چون مرد متعصبی منحرف شود بتمام چیزهائی که قبلاً بآن اعتقاد داشته بچشم نفرت مینگرد.

مولی بر بمرد متعصبی نیازمند بود و با مکالماتی که بعمل می آید معلوم میشود که اورگون چنین آدمی میباشد. این وضع ایجاب میکند که مرد مزبور خانواده ای داشته باشد که تمام وقت خود را بخوشیهای معصومانه صرف کنند. اورگون تمام کارهای آنها را گناه می پندارد. چنین مردی هرچه در قوه دارد میکوشد که طریق زندگی و معتقدات کسانی را که تحت نفوذ و نظارت او هستند تغییر دهد. سعی میکند آنها را اصلاح کند. ولی آنها از این اصلاح منزجر هستند. این تحمیل اراده موجب بروز اصطکاک و تصادم میشود ولی از آنجا که مصنف نمایشنامه «موضوع و هدف» مشخصی در نظر داشته است داستان از شخص بازی منشاء میگیرد.

اگر مصنفی يك موضوع و هدف مشخص داشته باشد و بدنبال اشخاص بازی که بتوانند وزن آن موضوع را تحمل کنند بگردد کار بچه گانه ای کرده است. وقتی ما قبول کنیم که: «عشق شدید با مرگ هم مبارزه میکند» اجبار داریم زن و شوهر یا عاشق و معشوقی را پیدا کنیم که برخلاف سنت و تمایل پدر و مادر، از محصول عشق خود سیر آب شوند و حتی از مرگ هم بیم و هراس نداشته باشند. چه نوع اشخاصی قدرت و استعداد این ناملایمات را خواهند داشت. مسلماً هملت یا مثلاً يك استاد ریاضی چنین استعدادی را ندارد. باید جوانی باشد پرغور و بی پروا همانطور که رومیو بوده است. شخصیت رومیو با وظیفه ای که به عهده اش گذاشته شده کاملاً متناسب است. همانطور که اورگون در نمایشنامه تارتوف در نقش خود میگذرد. شخص بازی کسی است که موجب بروز حادثه و کشمکش میشود. داستانی که شخص بازی در آن مؤثر نباشد چیز بی معنی و پا در هوا خواهد بود.

اگر ما بعد از این بحث طولانی چنین نتیجه بگیریم که غسل برای بشر مفید است ولی اهمیت زنبور غسل در درجه دوم اهمیت قرار دارد و بنابراین زنبور غسل فرع است و محصول آن یعنی غسل اصل آیا خواننده کتاب راجع بما چه فکر خواهد کرد؟ اگر ما بگوئیم که عطر مهمتر از خود گل است و آواز مهمتر از بلبل است چه

تصور خواهید کرد؟

ما می‌خواهیم عبارتی را که از امرسون در ابتدای این فصل نقل کردیم تغییر بدهیم و برای تأمین منظور خود آنرا باین صورت در آوریم :

شخص بازی چیست؟ عاملی که اهمیت آن هنوز معلوم نشده است.

۷- چگونه اشخاص بازی نقش خود را خود طرح میکنند.

امرسون گفته است: «افراد سطحی و کم‌عمق به بخت و اقبال معتقدند». موفقیت ایسن هیچ ارتباطی به بخت و اقبال او نداشت. ایسن ابتداء مدتی مطالعه میکرد بعد طرح نمایشنامه را میریخت و برای نوشتن آن زحمت زیاد میکشید. بیائید باهم باطاق کار او برویم تا بطرز کار او آشنا شویم. خوب است احوال نورا و هلمر را تجزیه و تحلیل کنیم تا معلوم شود چگونه این دو شخص بازی در نمایشنامه «يك خانه عروسك» حوادث بازی را خودشان طرح کرده‌اند. بدیهی این حوادث را بنا بموضوع نمایشنامه و معتقدات خود ابتکار کرده‌اند.

شکی نیست که ایسن تحت تأثیر عدم تساوی حقوق زن و مرد واقع شده (نمایشنامه مزبور را در سال ۱۸۷۹ نوشته است) و چون خودش را در این مبارزه شريك میدانسته میخواست است باین وسیله ثابت کند که «عدم تساوی حقوق بین زن و مرد در موقع ازدواج موجب بدبختی و بیچاره‌گی هر دو میشود».

از ابتداء ایسن میدانست که برای اثبات این مسئله احتیاج بدو شخص بازی دارد. يك زن و يك مرد. ولی هر زن و شوهری برای اثبات این موضوع مفید نیست. او احتیاج بشوهری داشت که خلاصه و جوهر خود خواهی‌ها و خود بینی‌های همه مردان جهان، و همچنین زنی را میخواست که نمونه انقیاد و اطاعت تمام زنان باشد. عبارت دیگر يك مرد خود خواه و يك زن باگذشتی را جستجو میکرد.

باین جهت هلمر و نورا را انتخاب کرد. ولی این اشخاص اسامی مبهمی بودند که برچسب «خود خواه» و «باگذشت» بآنها زده شده بود. قدم بعدی این بود که علل و موجباتی برای بکار افتادن این خصوصیات اخلاقی در نظر بگیرد. مصنف مجبور بود در توصیف اشخاص بازی خود خیلی مراقبت کند چون در مبارزه‌ای که بنا بود

بعداً بین این دو نفر شروع شود خودشان می‌بایست دربارهٔ اقداماتی که باید بکنند یا نکنند تصمیم بگیرند. و از آنجا که ایسن یک موضوع روشن و مشخص در نظر داشت و میخواست آنرا ثابت کند لازم بود که اشخاص بازی بدون کمک مصنف در مقابل یکدیگر بایستند و مبارزه کنند.

هلمر مدیر یک بانک است. لابد مردی ساعی و کوشا و وظیفه شناس بوده است که در چنین سازمان مهمی به‌الترین مقام نائل گردیده است. وظیفه شناسی و رعایت حس مسئولیت در او کاملاً آشکار می‌باشد و این میرساند که رئیسی بسیار سختگیر و طرفدار جدی نظم و ترتیب می‌باشد. بدون شك انتظار دارد آنهایی که زیر دست او کار میکنند نیز وقت شناس و صمیمی باشند. بشغل و مقام خود کمی مغرور است. اهمیت مقام خود را میداند و با تمام دقت در حفظ آن میکوشد. عالی‌ترین هدف او این است که مردی لایق و شایسته احترام باشد و برای تحصیل آن احترام حاضر است همه چیز حتی عشق خود را نیز زیر پا بگذارد. خلاصه هلمر از آن جمله کسانی است که کارمندان زیر دست از آنها نفرت دارند و افسران ارشد به چشم تحسین و تمجید بآنها مینگرند. احساسات انسانی او فقط در خانه ظاهر میشود و آنهم در مورد جبران و تلافی محبت دیگران است. عشقش بخانواده اش زیاد می‌باشد. و این حالت کسانی است که در خارج مورد نفرت بعضی و مرض هراس و بیم بعضی دیگراند. چنین شخصی یش از يك فرد عادی احتیاج بعشق دارد.

در حدود سی و هشت سال از عمرش رفته است. قدی متوسط و طبعی مصمم و اراده‌ای قوی دارد. معلوم است که پدران او از طبقه متوسط بوده‌اند. مردی است معتدین و درستکار ولی ثروتمندی ندارد. تنها آرزوی دوران جوانی اش این بوده که روزی در چنین مؤسسه‌ای به‌چنین مقامی نائل شود و این از آنجا معلوم میشود که فکرش مدام در اطراف کلمه بانک چرخ میزند. از خود خیلی راضی است و بآینده کاملاً امیدوار می‌باشد.

عادت بد و مضر ندارد. نه سیگار میکشد و نه مشروب می‌آشامد. مگر در موارد خاصی که یکی دو گیلان اکتفا میکند. بنابراین در چشم ما هلمر مردی است

خودین که با اصول اخلاقی بسیار مقید می باشد و انتظار دارد اشخاص دیگر نیز این اصول اخلاقی را رعایت کنند .

تمام این صفات هلمر را از خود نمایشنامه میتوان استخراج کرد و در حینی که ما راجع به خصال این شخص بازی مطالعه میکنیم کاملاً معلوم میشود که ایسن راجع به هلمر اطلاعات دقیق و فراوانی داشته است . همچنین میدانسته است که زن باید با تمام این افکار و عقاید مرد مخالفت ورزد .

با این عقیده در صدد طرح کردن شخصیت نورا بر آمده است. نورا مثل يك بچه و لخرج است و توجهی بمسئولیت ندارد. دروغ میگوید و متقلب است. نورا مانند چكلك همیشه اوقات در فكر رقص و آواز است و بهیچ چیز دیگر علاقه ندارد. ولی شوهر و اطفال خود را از ته قلب دوست دارد. یکی از معماهای شخصیت او این است که شوهر خود را بعد افراط دوست دارد و برای او کارهایی انجام میدهد که برای احدی حاضر نیست انجام دهد .

نورا فکری کنجکاو و دقیق دارد ولی از اجتماعی که در آن زندگی میکند کاملاً بی اطلاع است. بجهت علاقه فوق العاده ای که به هلمر دارد اهمیت نمیدهد که مثل عروسك با او رفتار شود . بهمین جهت با وجودی که زنی باهوش و زیرك میباشد قوای عقلی و منطقی او از نمو باز مانده است. درخانه پدر، او را بناز پرورانده اند و حالا درخانه شوهر بیشتر با ناز او را می پرورانند .

زنی است بیست و هشت یا سی ساله و زیبا و پر نمك. سابقه زندگی او پیاکی و روشنی زندگی گذشته هلمر نیست چون پدرش هم مردی عیاش و لاقید بوده است . نورا در جوانی عقاید عجیبی راجع به عفت داشته و از جمله اسرارمکوی خانواده یکی کنایات و اشاراتی است که راجع بزندگی گذشته نورا بین مردم و لنگار رد و بدل میشود. خود خواهی نورا شاید این باشد که می خواهد تمام مردم مثل خودش خوشحال و سعادتمند باشند.

در اینجا ما دو شخص بازی داریم که عامل و بانی مبارزه و دعوا میباشند. ولی باید دید چگونه این کشمکش شروع میشود ؟ هیچ اشاره ای باینکه شخص ثالثی در

این کشمکش دخالت کند یا نه در کار نیست. چه نوع دعوا و کشمکشی بین يك زن و شوهر، که یکدیگر را این اندازه دوست دارند امکان پذیر است؟ اگر شك و تردیدی داریم بهتر است برگردیم و دوباره اشخاص بازی و موضوع نمایش را مطالعه کنیم. کلید این مشکل را فقط در آنجا خواهیم یافت. مطالعه میکنیم و نتیجه میگیریم. از آنجا که نورا نماینده فداکاری و عشق است از هیچ نوع جانفشانی و گذشت در راه كمك بخانواده خود فرو گزار نمیکند. این عشق و فداکاری در مورد شوهرش مخصوصاً بیشتر است ولی شوهر آنرا درك نمیکند. باید دید چگونه در راه او فداکاری کرده است؟ اگر گیر افتادیم دو باره بمطالعه احوال اشخاص بازی میپردازیم چون فقط باین وسیله مطلب را میتوانیم روشن کنیم. هلمر نماینده طبقه ایست که هر کار را بخاطر آبرو و احترام خود میکنند. بسیار خوب. بنابراین اعمال نورا باید برای مقام هلمر خطرناك باشد. ولی از آنجا که نورا فداکار است باید عملی که میکند بخاطر خود هلمر باشد و عكس العمل هلمر در ازای فداکاری نورا باید نشان دهد که عشق او به نورا در مقابل آبرو و احترامش هیچ است.

چه عملی میتواند این مرد را از حال طبیعی و تعادل خارج سازد و وقتی می بیند مقام و مرتبه اش در معرض خطر است همه چیز را فراموش کند؟ فقط يك چیز و بنا به تجربه بر او ثابت شده است که احترام شخص فقط مربوط بآن است. آن چیز پول است. میفرمائید دزدی کند؟ شاید. ولی نورا دزد نیست. به علاوه پولی در کار نیست که بدزدد. آنچه نورا میکند باید مربوط بتحصيل پول باشد. باید احتیاج مبرمی پول داشته باشد و باید مبلغ معتنا بیهی باشد که تحصيل آن برایش بسهولت میسر نباشد. قبل از اینکه وارد مبحث بعد بشویم باید بدانیم علت احتیاج داشتن نورا پول چیست و چرا این پول را طوری بدست می آورد که موجب خشم و اعتراض شوهرش میشود. شاید برای اینکه مقروض است. خیر، ابدأ. هلمر هرگز حاضر بقرض کردن پول نیست و نبوده است. مخصوصاً قرضی که از پرداخت آن عاجز باشد. شاید احتیاج بخرید و مسائل زندگی دارد؟ خیر. این هم چیز مهمی نیست که هلمر را عصبانی کند. کسالت؟ فکر بسیار خوبی است. هلمر خودش بیمار میشود و نورا احتیاج پول دارد

که از او پرستاری کند.

درك کردن طرز تعقل نورا آسان است چون از امور مادی اطلاع چندانی ندارد. ولی پول را برای معالجه هلمر میخواهد در صورتی که هلمر حاضر است بمیرد و قرض نکند. نورا نمیتواند برقایش متوسل شود. میترسد شوهرش قضیه را کشف و او را سرزنش و ملامت کند. دزدی هم همانطور که ملاحظه شد نمیتواند بکند. تنها چاره او این است که از کسی که کارش پول قرض دادن است کمک بخواهد. ولی میداند که چون زن است امضای او برای گرفتن پول کافی نیست. (در آن زمان در نروژ قانون این طور حکم میکرد است) از هیچیک از رفقای خود هم نمیتواند تقاضا کند که امضای او را تسجیل کنند چون میترسد علت قرض کردن او برایشان فاش شود و کم کم بگوش هلمر برسد. آیا از يك مرد ناشناس میتواند خواهش کند که امضای او را تسجیل کند؟ خیر چون محال است آن مرد تقاضای نامشروعی در مقابل از او نداشته باشد. ولی شوهر خود را بعدی دوست دارد که حتی این فکر هم بمغزش خطور نمیکند. فقط بکنفر است که میتواند خواهش او را بر آورد و او پدر اوست. ولی او هم بسختی ناخوش و در شرف مرگ است. اگر پدرش سالم بود نورا با آسانی میتواند از او کمک بگیرد ولی در این صورت البته نمایشی بوجود نمی آمد. اشخاص بازی باید ضمن کشمکش و دعوای خود موضوع و هدف نمایش را ثابت کنند. بنابراین پدر نورا بخاطر اینکه وضع بازی اقتضاء میکند باید بمیرد.

نورا از این حادثه گریه و زاری میکند ولی در همین ضمن فکری باو الهام میشود. تصمیم میگیرد امضای پدرش را جعل کند. وقتی این راه بر او کشف میشود بر خود میبالد و مباهات میکند. این نقشه بعدی کامل و بی عیب بنظر نورا میرسد که از شوق در پوست خود نمی گنجد. زیرا نه تنها راه بدست آوردن پول را پیدا کرده بلکه طریق تحصیل آنرا نیز میتواند بخوبی از هلمر مخفی نگاه بدارد. به هلمر خواهد گفت که پدرش این پول را برای او باقی گذاشته است و هلمر البته نمیتواند آنرا رد کند. مثل اینکه متعلق بنخود اوست.

نورا تصمیم خود را عملی میکند و پول را میگیرد و بی نهایت خوشحال و خرم

است. این اولین قدم برای اجرای این نقشه است. پول قرض دهنده فامیل هلمر را خوب میشناسد چون در همان بانکی که هلمر کار میکند او هم مشغول است. از همان ابتداء فهمیده است که امضای پای آن سند جعلی است ولی این امضای جعلی برای او از هر ودیعه ای ذیقیمت تر میباشد چون میداند که اگر نورا نتوانست پول را پس دهد هلمر با دل و جان وبا منفعت آنرا پس خواهد داد. برای اینکه او هلمر است. وقتی دید آبرو و احترامش در معرض خطر است برای رعایت و حفظ مقامش به هر کاری تن در خواهد داد. پس خاطر شخص پول قرض دهنده کاملاً از این بابت جمع است.

اگر باز خصائل و صفات نورا و هلمر را مورد مطالعه قرار دهیم تشخیص خواهیم داد که همین صفات بوده که جریان این حوادث را میسر ساخته است.

پرسش - چه کسی نورا را مجبور کرد به چنین کار اقدام کند. چرا از طریق قانونی پول بوام نگرفت؟

پاسخ - موضوع و هدف نمایشنامه او را مجبور ساخت که فقط در يك جهت پیش برود. یعنی مجبور است همان راهی که موضوع را ثابت میکند انتخاب کند. شما خواهید گفت که انسان ممکن است صدها طریق مختلف برای رسیدن به مقصود خود پیدا کند. ما هم با این اظهار شما موافقیم. ولی این در موقعی است که شما يك موضوع روشن و آشکار در جلو خود نداشته باشید که بخواهید آنرا با ثبات برسانید. پس از تحقیقات مفصل و مطالعه طرق مختلف شما باید همان راهی را انتخاب کنید که موضوع حکم میکند به مقصود نزدیکتر است یعنی موضوع نمایش را ثابت میکند. ایسن این يك طریق را که برایش مفید بود انتخاب کرده است. و این طریق با در نظر گرفتن روحیات و اخلاق اشخاص بازی انتخاب شده است و اشخاص بازی هم برای اثبات موضوع خود بخود همان طریق را می پیمایند.

پرسش - من نمی فهمم چرا باید برای ایجاد کشمکش و مبارزه فقط يك راه باشد؟ من عقیده دارم که نورا بغیر از جعل کردن امضای پدرش وسائل دیگری در اختیار داشت که میتواندست بآنها متوسل شود.

پاسخ - بجای این راهی که انتخاب کرد چه راه دیگری میتواندست انتخاب کند؟

پرسش - من نمی دانم ولی قطعاً راههای دیگری هم هست .
پاسخ - اگر شما حاضر نباشید فکر کنید بحث ما بیمورد است .

پرسش - بسیار خوب - چرا دزدی آسانتر از جعل کردن امضاء نباشد .
پاسخ - ما هم اکنون متذکر شدیم که پولی در نظر نداشت که بدزدد . ولی برای اثبات مدعا فرض میکنیم که میتوانست دزدی کند . از چه کسی ممکن بود بدزدد ؛ از هلمر ؛ هلمر که اصلاً پول نداشت . از اقوام خود ؛ بسیار خوب . آیا اگر دزدی او فاش میشد ممکن بود رسوا نشود ؛ در این صورت آبروی تمام فامیل در خطر می افتاد . آیا ممکن بود نورا از همسایه ها یا از اشخاص اجنبی پول بدزدد ؛ چنین کاری موضوع را پیچیده تر و بفرنج تر میکرد .

پرسش - این همان چیزی نیست که شما کشمکش مینامید و همه کارها برای ایجاد آنست ؟

پاسخ - فقط موقعی مفید و بجا است که بتواند موضوع را ثابت کند .

پرسش - آیا دزدی موضوع را ثابت نمیکند ؟

پاسخ - خیر . وقتی نورا امضای پدرش را جعل میکند فقط خود و شوهرش مواجه با خطر هستند . ولی اگر دزدی کند اشخاص بیگناه و معصوم دیگر را نیز با خطر مواجه میکند که در داستان نمایش دخالتی ندارند . علاوه بر این اگر دزدی کند موضوع نمایشنامه را تغییر خواهد داد . ترس از فاش شدن دزدی و وحشت از بی آبرویی و خجالت موضوع اصلی نمایش را تحت الشعاع قرار میداد . نتیجه نمایش در این صورت وصف عواقب خطرناک دزدی است . نه تقاضای تساوی حقوق زن و مرد .

ولی اگر شما بپرسید چه میشد اگر نورا دزدی میکرد و گیر نمی افتاد ؛ این عمل نشان میداد که نورا بسیار دزد قابلی است و زنی نیست که شایسته داشتن حقوق مساوی با مرد باشد . و اگر گیر می افتاد چه میشد ؛ يك حادثه قهرمانی بدنبال آن رخ میداد . یعنی هلمر در تلاش می افتاد او را از زندان خلاص کند و بعد او را طلاق دهد . این همان کاری است که يك مرد علاقمند به آبرو و حیثیت ممکن است بکند . با این عمل درست فکر مخالف با موضوع اصلی نمایشنامه اثبات میشود . نه دوست عزیزم . شما موضوع

نمایشنامه و شرح حال اشخاص بازی را در جلو خود دارید . باید فقط در جاده‌ای قدم بردارید که این دو چیز یعنی موضوع و هدف نمایش و خصال اشخاص بازی آن را محدود میکند و پراه‌های فرعی ابداء داخل نشوید .

پرسش - مثل این است که انسان از «موضوع» نمیتواند خارج شود .
پاسخ - همین طور است . موضوع نمایشنامه مثل يك حاكم مستبدی است که بشما اجازه عبور فقط از يك طریق را میدهد و آن راهی است که از لحاظ موضوع نمایشنامه بحقیقت نزدیکتر باشد .

پرسش - چرا نورا از وجود خودش برای تأمین پول استفاده نکرد؟
پاسخ - اگر چنین کاری میکرد شما فکر میکردید که زنی است محترم و مسئولیت اداره خانه‌ای را بعهده دارد؟ آیا ثابت میکرد که با مرد ها مساوی است؟ آنوقت دیگر خانه عروسکی وجود نداشت؟ مگر این طور نیست؟

پرسش - نمیدانم

پاسخ - اگر نمیخواهید بدانید بحثی با شما نداریم .

۸ - مهمترین اشخاص بازی یا شخص محور

مهمترین اشخاص بازی را قهرمان یا سردسته یا هنرپیشه اول^۱ مینامیم . در کتاب فرهنگ و بستر راجع به «پروتاگونیست» مینویسد : «کسی که در هر نهضت مقام پیشوائی را داشته باشد» هر کس که با سردسته یا قهرمان یا هنرپیشه اول مخالفت کند او را «مخالف» مینامیم^۲

بدون داشتن قهرمان نمایشنامه‌ای بوجود نخواهد آمد . قهرمان کسی است که مبارزه و کشمکش^۳ را ایجاد میکند و سبب میشود حوادث داستان بجلو برود . قهرمان میداند چه میخواهد . بدون وجود او داستان براه غلط می افتد . بعبارت دیگر داستانی وجود پیدا نخواهد کرد .

در نمایشنامه اتللو قهرمان ای آگو^۴ است زیرا مرد عمل میباشد . چون اتللو

باو بی احترامی کرده است در صدد انتقام برمی آید و تخم نفاق و حسد را در خانواده او پخش میکند. اوست که دعوا و مبارزه را شروع کرده است.

در «يك خانه عروسك» اصرار کرد و گستاد^۱ برای تأمین زندگی خانواده اش نورا را تقریباً وادار بخود کشی میکند. پس او قهرمان نمایش است.

در نمایشنامه تارتوف اصرار او رنگون برای تحمیل کردن تارتوف به خانواده اش موجب بروز دعوا و اختلاف میشود.

کافی نیست که قهرمان نمایش فقط تمایل و آرزوی داشته باشد و چیزی نخواهد. باید آن چیز بقدری مورد علاقه و نیاز او باشد که برای تحصیل آن یا موجب خسارت و خرابی مخالفین خود بشود یا خودش ازین برود.

شما ممکن است بگوئید: «اگر اتللو کاری را که ای آگو تقاضا داشت بساو داده بود نتیجه چه میشد؟»

در این صورت نمایشنامه ای بوجود نمی آید.

همیشه باید چیزی مورد علاقه شدید کسی باشد که تحصیل آنرا حتی بر حیات خود ترجیح دهد و اگر واقعاً قهرمان خوبی باشد باید در راه تحصیل مقصود خود که ممکن است مثلاً انتقام یا جاب طلبی یا اعاده حیثیت و شرف باشد از هیچ کوشش فرو گزار نکند.

قهرمان باید چیزی هم داشته باشد که در معرض خطر واقع شود.

هر کسی نمیتواند قهرمان باشد.

مردی که ترس و واهمه اش بیش از علاقه اش باشد یا مردی که شور و شهوت بسیار شدید نداشته باشد یا کسی که صبور باشد و در صدد مخالفت بر نیاید نمیتواند قهرمان نمایش باشد.

راستی این موضوع را باید تذکر دهیم که دو نوع مقاومت هست. مقاومت مثبت و مقاومت منفی.

هملت حوصله و تحمل ندارد. در اینجا منفی است ولی برای کوشش و مجاهدت

وقبول رنج ، حوصله فراوان دارد . در اینجا مثبت است . در نمایشنامه « جاده تنباکو » جی ترلستر بقدری مقاومت و بردباری دارد که انسان واقعاً او را بغاطر داشتن این همه قدرت تحمل تحسین میکند . مقاومت و بردباری يك شهید در مقابل زجر و شکنجه ، نیروی عظیمی است که ما میتوانیم در يك نمایشنامه یا هر نوع اثر دیگر از آن استفاده کنیم .

مقاومت مثبت آنست که از روی سنگدلی و بیرحمی و در حقیقت مبارزه با مرگ باشد . مقاومت منفی آنست که هیچگونه حالت ارتجاعی یا نیروی باطنی برای تحمل سختی و مشقت در شخص دیده نشود .
يك قهرمان نمایش باید قاعداً متجاوز و مهاجم و حتی بیرحم و سنگدل باشد و از اعتدال و میانه روی احتراز جوید .

با وجود اینکه جی ترلستر بنظر شما شخص بازی منفی می آید در عین حال بهمان اندازه ای آگو که مردی مهاجم و حيله گراست تماشا کننده را تحريك میکند و در پيش بردن داستان نمایش مؤثر میباشد این دو نفر هر دو قهرمان نمایش هستند .

بتر است توضیح دهیم که مقصود ما از شخص بازی مثبت و منفی چیست؟
هر کسی میداند يك شخص بازی مهاجم و متجاوز چگونه کسی است . پس باید شخص بازی منفی را تعریف کنیم . مقاومت در مقابل گر سنگی و زجر و شکنجه و رنج جسمی یا روحی بخاطر عقیده و ایمان ، میخواهد حقیقی باشد یا مجازی ، بنا بر آنچه همراه میگوید قوت و قدرت فوق العاده ای محسوب میگردد . این قدرت منفی در حقیقت تجاوزی است که موجب ایجاد عمل مخالف میشود . کم جرأتی هملت و اصرار بی حد جی ترلستر به ماندن در اراضی خود ، حتی اگر از گر سنگی بمیرد ، عملی است که مسلماً عمل متقابلی ایجاد میکند . پس يك نیروی منفی اگر با تأکید و اصرار همراه باشد نیروی مثبت میشود .

بکار بردن این دو نیرو در هر نوع اثر ادبی مؤثر و مفید خواهد بود .
يك بار دیگر تکرار میکنم : قهرمان نمایش باید متجاوز و مهاجم و حتی گاهی

بیرحم و سبکدل باشد و نباید اهل سازش و میانه گیری معرفی شود خواه منفی باشد خواه مثبت .

قهرمان بازی قوه محرکه نمایش است ولی نه بخاطر اینکه خودش چنین میخواهد. يك اضطرار و احتیاج باطنی یا خارجی او را با اقداماتی وادار میکند. چیزی از او در معرض خطر است از قبیل شرف و آبرو یا صحت و سلامت یا پول یا امنیت ، یا اینکه میخواهد انتقام بگیرد و یا برای رسیدن بهدنی شهوت فوق العاده دارد و انگیزه هائی از این قبیل .

اودیپ^۱ در نمایشنامه اودیپ پادشاه^۲ اصرار فراوان میورزد که قاتل پادشاه را پیدا کند. او قهرمان نمایش است و علت اصرار او تهدید اپولو میباشد که گفته است اگر قاتل را پیدا نکنی کشورت را دچار وبا و طاعون خواهم ساخت. اودیپ بخاطر اینکه میخواهد سعادت و خوشی اتباع خود را تأمین کند قهرمان نمایش میشود .

در نمایشنامه^۳ « مردگان را بخاک بسپارید »^۳ شش نفر از سربازان حاضر نیستند دفن شوند. نه بخاطر خودشان بلکه بخاطر بی عدالتیهای که به قسمت اعظم طبقه کارگر میشود. برای خاطر نوع بشر است که اجازه نمیدهند آنها را بخاک بسپارند. گروگستاد^۴ در نمایشنامه^۴ « يك خانه عروسك » اصرار دارد که بهر وسیله ای شده آینده بچه های خود را تأمین کند .

هملت درباره پیدا کردن قاتل پد خود از هیچ نوع کنجکاوی فرو گزار نمیکند. نه برای اینکه ادعای خود را ثابت کند بلکه بخاطر اینکه مجرم را بجزای اعمال خودش برساند .

چنانکه ملاحظه میشود اهمیت شخص محوری هرگز بخاطر تمایلات خودش نیست بلکه بجهت این است که عملاً تحت فشار اوضاع و احوال و محیط خودش واقع گردیده است .

دامنه نمویك قهرمان نمیتواند باندازه اشخاص بازی دیگر طولانی و وسیع باشد. اشخاص بازی دیگر ممکن است از مرحله نفرت و انزجار بمرحله عشق و فداکاری

برسند یا بعکس . ولی قهرمان نمایش دامنه تغییرش باین وسعت نیست زیرا بمحضی که داستان نمایش شروع میشود قهرمان یا مظنون شده یا درصدد قتل میباشد. مظنون شدن بعفت زن ، تا کشف کردن آن راه کوتاهی است در صورتی که ازمثلاً ایمان تا بی دینی و کفر مسافت زیادی میباشد. بنابراین اگر برای يك شخص بازی عادی طی کردن ده مرحله لازم است تا از عشق به انزجار برسد برای قهرمان نمایش طی کردن چهار مرحله یا سه مرحله یا دو مرحله یا حتی فقط همان مرحله آخر کافی است .

هملت با اطمینان مشغول عمل میشود چون روح پدرش توضیحاتی راجع بقاتل خود داده است و پایان کار قتل است . در نمایشنامه «ماتم به الکتر» برار زنده است ، لاوینیا با انزجار و نفرت شروع بکار میکند و مشغول طرح نقشه برای انتقام میشود ولی کارش با حسرت پایان میابد .

مکبث برای بدست آوردن تاج و تخت شروع بکار میکند و سر نوشت او بالاخره با قتل پیایان می رسد .

تحمل از مرحله اطاعت مطلق تا طغیان خیلی بیشتر از فاصله میان ظالم ظالم و انتقام مظلوم میباشد . ولی بهر حال در هر دو مرحله تغییر صورت گرفته است .

رومیو و زولیّت مراحل نفرت و عشق و امید واری و یأس و مرگ را طی میکنند در حالیکه پدران آنها از مرحله نفرت بمرحله تأسف تغییر میکنند .

وقتی میگوئیم قهر مشوق جرم و جنایت است ما تنها يك موضوع خیالی را در معرض انتقاد قرار نمیدهیم بلکه میخواهیم آن قسمت از عوامل اجتماعی را که موجب پیدایش قهر میشود انتقاد کنیم . در این عوامل رحم و مروت وجود ندارد و نماینده آنها عموماً يك شخص بازی است و مادر نمایشنامه، آن شخص را معرض حمله قرار میدهیم و از طریق اوست که آن نیروهای اجتماعی را که موجب پیدایش قهر شده انتقاد میکنیم . این شخص نمیتواند نرم دل و با گذشت باشد. چون عوامل اجتماعی او را تحریک میکند . و اگر ضعف و فتوری از خود نشان دهد باید دانست که شخص بازی ضعیفی است و جا دارد شخص بازی قویتری بجای او انتخاب شود .

احساسات قهرمان نمایش باید بهمان شدت و قوت شخص مخالفش باشد ولی

دامنه نمو او تنگتر است .

پرسش - من راجع به کسانی که میخواهند نویسنده بشوند یا روی صحنه بازی کنند یا آواز بخوانند یا نقاشی کنند سوالی دارم . آیا این احساس معنوی و تمایل باطنی که انسان برای بیان احساسات درونی دارد هوا و هوس باید نامید؟
پاسخ - در مورد نود و نه درصد از اشخاص باغالب احتمال هوا و هوس است.

پرسش - چرا نود و نه درصد؟

پاسخ - برای اینکه نود و نه درصد قبل از اینکه بتوانند کار حسایی انجام دهند آن هنر را می کنند چون پشت کار و طاقت و قوت جسمی و فکری ندارند. از طرف دیگر اشخاصی یافت میشوند که هم قدرت جسمی دارند و هم نیروی فکری ولی علاقه باطنی آنها قوی نیست .

پرسش - آیا عوامل و عناصر طبیعی از قبیل سردی و گرمی و آتش و آب ممکن است نقش قهرمان نمایشنامه را بعهده بگیرد؟

پاسخ - خیر. در دوره ای که بشر از تاریکی جهل و بربریت بزندگی بدوی و ابتدائی ترقی میکرد این عناصر در روی زمین حاکم مطلق بود و این وضع ملیونها سال باین ترتیب دوام داشت. پروتوزوا^۱ و پلوروکوکوس^۲ و باکتری^۳ و آموبا^۴ هرگز در صدد تغییر این وضع بر نیامدند. ولی بشر در صدد برآمد. انسان بود که دعوا و کشمکش را شروع کرد. مرد برای حفظ حیات خود قهرمان این درام گردید. انسان نه تنها بر سر عوامل طبیعت اجماع زده است بلکه در عالم پزشکی اختراعاتی از قبیل پیدا کردن پنی سیلین و سولفاتها کرده و سنگرها و صف های هزاران مرض و ناخوشی را درهم شکسته است .

تجاوز بشر بر عوامل طبیعت از روی هوا و هوس نیست . بلکه این تجاوز مولود اضطرار و احتیاج است و بكمك تجربه و هوش و ذکاوت اعمال شده و میشود . همین اضطرار و هوش بشر را وادار کرده که ذره یا اتم را بشکافد و مخوفترین نیروی مخرب یعنی بمب اتمی را بوجود بیاورد . و اگر بشر بخواهد موجودیت و بقای خود را حفظ

کند و از شر این بالای مهلك رهائی یابد همین ترس از این خطر او را وادار خواهد ساخت که بجای بکار بردن آن برای خراب کردن و ویران ساختن، آنرا در راه ارتقای روح بشر و خدمت بعالم انسانی بکار برد. بشر این کار را حتی بنخاطر افتخار و مباحات هم نمیکند. فقط احتیاج واضطرار است که او را باین عمل وامیدارد.

يك بار دیگر تکرار میکنیم: يك قهرمان فقط بنخاطر اضطرار مجبور است قهرمان باشد نه بنخاطر اینکه خودش علاقمند است.

۹- شخص مخالف

هر کس که با قهرمان نمایش مخالفت ورزد شخص مخالف^۱ نام دارد. شخص مخالف کسی است که جلو اقدامات مستبدانه قهرمان نمایش را بگیرد و قهرمان نمایش تمام قدرت و فکر و یرنگ و خلاصه تمام قوای فعاله خود را بر ضد او بکار میبرد.

اگر شخص مخالف بجهات و دلائلی نتواند کشمکش را ادامه دهد شما باید این تکلیف را بشخص بازی دیگر محول کنید.

در هر نمایشنامه شخص مخالف هم مثل قهرمان، باید قوی و در مورد لزوم باندازه او بی باک و بی رحم باشد. جنگ و دعوا موقعی تماشائی است که دو طرف زورشان مساوی باشد. هلمر در نمایشنامه «يك خانه عر دسك» شخص مخالف است در صورتی که کروگستاد قهرمان نمایش میباشد. قهرمان و شخص مخالف باید دشمن سرسخت یکدیگر باشند. در این نمایشنامه هر دو سخت دل و بی رحم اند. در نمایشنامه «طناب قره ای»^۲ مادر، وقتی با زنی که پسرش بخانه آورده مواجه میشود او را مخالف سرسختی تشخیص میدهد. اتللو شخص مخالف است و ای آگو قهرمان متهور و حيله گر این نمایشنامه میباشد. مقام و منزلت اتللو اجازه نمیدهد که ای آگو آشکارا با او از در مخالفت در آید. ای آگو با خطر بزرگی دست و پنجه نرم میکند و حتی جان خود را بخطر می اندازد. بنا بر این اتللو مخالف شایسته ای میباشد. در هملت هم همینطور است.

اجازه دهید باز تکرار کنم: شخص مخالف باید در نیرو و قدرت همسنگ قهرمان

باشد. عزم و اراده دوطرف دعوا موجب پیدایش کشمکش میشود.
اگر يك مرد دیو خو با مرد ضعیفی بدرفتاری کند تماشا کنندگان از او منزجر میشوند ولی حاضر نیستند تا پایان این دعوا که دوطرف آن از حیث قوه با هم مساوی نیستند صبر کنند. برای اینکه نتیجه معلوم است.

۱۰ - هم آهنگی

در انتخاب اشخاص بازی مراقب باشید که با یکدیگر هم آهنگ باشند. اگر تمام اشخاص بازی يك شکل و يك نواخت یعنی اگر همه آنها مثلاً لاف زن و مغرور باشند حالت ار کستری را دارد که فقط از دهل تشکیل شده باشد.

در نمایشنامه «پادشاه لی یو» کوردیلیا^۱ ملایم و قابل اعتماد و صمیمی است در صورتیکه گونه ریل^۲ و رگان^۳ خواهران بزرگتر او سرد و بد قلب و توطئه چینی میباشند. خود پادشاه مردی عجول و مستبد است که اغلب بدون دلیل بشدت خشمگین و از حال طبیعی خارج میشود.

هم آهنگی اشخاص بازی در هر نمایشنامه موجب ایجاد کشمکش است.
معال است ما بتوانیم در يك نمایشنامه دو دروغگو یا دو فاحشه یا دو دزد انتخاب کنیم مگر اینکه از لحاظ خلق و خو و سنخ فکر و طرز صحبت و عمل با هم متفاوت باشند. يك دزد ممکن است تاحدی با ملاحظه و حساس و دزد دیگر بیرحم و سنگدل باشد. يك دزد ممکن است ترسو و دزد دیگر متهور باشد. یکی ممکن است زنان را محترم بشمارد و دیگری ممکن است از جنس زن بیزار باشد. اگر هر دو دارای خلق و خو و سنخ فکری یکسان باشند کشمکش واقع نخواهد شد و در نتیجه نمایشنامه ای بوجود نخواهد آمد.

وقتی «ایسن»، «نورا» و «هلر» را برای نمایشنامه «يك خانه عروسك» انتخاب کرد مجبور بود يك زن و شوهر را در نظر بگیرد چون موضوع نمایشنامه مربوط به زندگی زناشویی است. این نکته را هر کس درك میکند.

اشکال کار موقعی پیدا میشود که نویسنده اشخاص بازی مشابهی در نظر بگیرد و بخواهد هسته کشمکش و دعوا را بین آنها غرس کند.

بهترین نمونه نمایشنامه‌ای است بنام «سیاه‌چال»^۱ بقلم مالتز^۲ که در آن، جو^۳ و لولا^۴ خیلی بهم شباهت دارند. هر دو خوش‌قلب و با ملاحظه هستند و دارای يك عقیده مشترك می‌باشند و آرزو و ترس آنها کاملاً شبیه بهم است. بنابراین تعجب ندارد وقتی می‌بینیم جو بدون کشمکش و مبارزه تصمیم قطعی و نهائی خود را می‌گیرد.

نورا و هلمر هم یکدیگر را خیلی دوست دارند. ولی هلمر مطاع است و نورا مطیع. هلمر بی‌اندازه صحیح‌العمل و درستکار است. نورا مثل اطفال دروغگو و مزور. هلمر مسئول تمام افعال و افکار خویشتن می‌باشد در حالیکه نورا بی‌اعتنا و لاپرواہی است. خلاصه هرچه نورا هست هلمر آن نیست و باین ترتیب ملاحظه میشود که کاملاً با یکدیگر هم آهنگی دارند.

اگر هلمر با خانم لیند^۵ ازدواج کرده بود چون خانم لیند زنی است که از حیث عقل کامل و بوضع و موقع هلمر کاملاً آگاه است با احتمال قوی این دو نفر با هم دعوا میکردند ولی دعوی آنها هرگز بشدت دعوی نورا و هلمر نمیرسید. خانم لیند محال بود امضاء جعل کند و اگر هم چنین کاری میکرد بعواقب وخیم آن آگاه بود.

همانطور که خانم لیند و نورا متفاوت اند کروگستاد هم با هلمر فرق بسیار دارد و دکتر رانک^۶ با همه آنها متفاوت است. این اشخاص بازی که از حیث خلق و خوی و همه مخالف یکدیگر اند و سائل و ابزار هائی هستند که وقتی با هم بکار می‌افتند يك ترکیب هم-آهنگ از وجود آنها بدست می‌آید.

برای ایجاد هم آهنگی باید کسانی که خلق و خوی آنها کاملاً معلوم است برضد یکدیگر قرار گیرند و حرکت خود را از يك قطب آغاز کنند و پس از گذشتن از مراحل کشمکش بقطب دیگر برسند.

این اشخاص بازی نباید مردوبی تصمیم، و اهل سازش و آشتی، و میانه گیر باشند.

۱- Black Pit ۲- Maltz ۳- Joe ۴- Lola ۵- Mrs Linde

۶- Dr. Rank

مثل هملت دنبال هدف خود را باید بگیرند. هملت مدام در صدد پیدا کردن قاتل پدر خود میباشد و مثل شیر زخم خورده برای پیدا کردن قاتل در تلافی است. همینطور هلمر بخاطر حفظ شئون اجتماعی خود از اصول بسیار سختی پیروی میکند و همین مسئله حوادث این درام را بوجود می آورد. بهمین قسم او را گون در نمایشنامه تارتوف. این مرد در اثر تعصب جاهلانه خود تمام املاک و اموال خود را بمرد دیوسیرتی میسپارد. حتی زن جوان زیبای خود را نیز در اختیار او میگذارد.

هروقت نمایشنامه ای بدست شما میرسد ببینید قوای دوطرف دعوا چگونه در مقابل هم صف آرایی شده است. این دو قوه ممکن است بصورت دسته جمعی و یا بصورت افراد در مقابل هم قرار گیرند. مثل فاشیزم و دموکراسی، و آزادیخواهی و برده گری، و مذهب و بی دینی. کسانی که بر ضد بی دینی مجاهده میکنند یکسان نیستند. اختلاف بین آنها ممکن است باندازه اختلاف بین بهشت و دوزخ باشد.

در نمایشنامه «شام ساعت هشت»^۱ دو شخص بازی، کیتی^۲ و پاکارد^۳ که اولاً هم-آهنگ اند. با وجود اینکه این دو نفر خیلی بهم شباهت دارند اختلاف بین آنها بسیار زیاد میباشد. هر دو آرزو دارند که در محافل عالی اجتماعی راه باز کنند ولی پاکارد میل دارد در سیاست بمقامات عالی برسد در صورتی که کیتی از سیاست و حتی از شهر واشنگتن که مرکز سیاست است بیزار میباشد. کیتی کار مهمی ندارد. در صورتیکه پاکارد حتی يك دقیقه هم راحت نمیشیند. کیتی مدام در رختخواب منتظر معشوق خود میباشد در حالی که پاکارد شبانه روز مشغول دیدن از نقطه ای به نقطه دیگر است. اشخاص بازی که این اندازه اختلاف ینشان باشد فرصت های مناسبی برای ایجاد کشمکش دارند.

در هر حرکت^۴ بزرگ حرکات کوچکی موجود است. فرض کنیم در يك نمایشنامه حرکت بزرگ تغییر از عشق به نفرت باشد. حرکات کوچک بین این دو کدام است؟ یکی از آنها شکیبائی در مقابل ناشکیبائی است. این مراحل را هم میتوان تجزیه کرد. یکی از اجزاء آن بی اعتنائی و عصبانیت میباشد. هر حرکتی که شما برای نمایشنامه

خود در نظر میگیرید تأثیر زیادی در هم آهنگی اشخاص بازی دارد. اشخاص بازی که برای حرکت از عشق بنفرت هم آهنگ میشوند شدت عملشان بمراتب بیشتر از موقعی است که برای حرکت کوچکتر یعنی مثلاً از بی اعتنائی به عصبانیت هم آهنگ گردند. اشخاص بازی در نمایشنامه های چخوف با حرکاتی که بعهده آنها واگذار شده است کاملاً متناسب هستند.

کیتی و پا کلود هرگز در نمایشنامه «باغ آلبالو» نمیکنجند و اشخاص بازی «باغ آلبالو» جانی برای خود در نمایشنامه «پادشاه لیبر» نمی یابند. اشخاص بازی باید به نسبت حرکتی که شما در نظر دارید بایکدیگر مخالف باشند. روی حرکات کوچک البته نمایشنامه های بسیار خوب میتوان تنظیم کرد ولی در این حرکات کوچک هم کشمکش ودعوا باید تند و شدید باشد. بهترین نمونه از این قبیل نمایشنامه ها آثار چخوف است.

وقتی يك نفر میگوید «هوا امروز بارانی است» ما واقعاً نمیدانیم مقصود او چه نوع بارانی است. ممکن است:

باران خیلی ریز

باران ریز،

باران تند،

باران مثل دم اسب،

و باران توأم با طوفان باشد.

شخصی ممکن است بگوید «فلانی مرد بدی است». ما ابدأ نمیدانیم مقصود او از بد چیست. آیا کسی که صحبت او در میان است مردی است:

غیر قابل اعتماد؟

نادرست؟

دروغگو؟

مزور؟

مال مردم خور؟

دزد ؟

آدم کش ؟

ما باید کاملاً بدانیم که هر يك از اشخاص بازی بکدام طبقه و دسته مربوط هستند. رمان یا نمایشنامه یا هراتر ادبی دیگر از ابتداء تا انتها عبارتست از وصف يك بحران و کشمکش که بنا بر موضوع نمایش به نتیجه برسد .

نمایشنامه نویس باید بتمام خصوصیات احوال شخص بازی آگاه باشد . برای اینکه باید او را با شخص مخالف هم آهنگ سازد . بدیهی است اگر حرکات فرق کند هم آهنگی اشخاص بازی هم تفاوت خواهد کرد. ولی بهر حال هم آهنگی وجود دارد . اشخاص بازی قوی با حرکت نمایشنامه متناسب میباشند .

مثلاً اگر حرکت باین نحو بود :

از لاقیدی

به

یزاری و ملالات

به

ناشکیبایی

به

رنجش و هیجان

به

آزار و تصدیع

به

خشم و غضب ،

اشخاص بازی نمیتوانند از حیث رنگ سفید و سیاه باشند . بلکه با احتمال قوی دودی باز بر ضد دودی سیر خواهند بود ولی بهر صورت بایکدیگر هم آهنگی دارند. اگر اشخاص بازی بطور صحیح هم آهنگ شده باشند - همانطور که در «يك خانه عروسك» و «تارتوف» و «هملت» است - یانات آنها نیز کاملاً ضد دیگر

است. مثلاً اگر یکی از اشخاص بازی دوشیزه معصومی است و دیگری مردی شاید و دنیا دیده، طبیعت و خلق و خوی آنها در آنچه میگویند باید منعکس شود. اولی یعنی آن دوشیزه تجربیاتی در زندگی ندارد و عقائدش سطحی و ساده خواهد بود. کازانوا^۱ بعکس، يك دنیا تجربه دارد که نشانه آن در آنچه میگوید کاملاً مشهود است. نتیجه مسلم هر ملاقاتی که بین دو نفر صورت میگیرد معلوم شدن علم یکی و جهل دیگری است. اگر شما به مطالعات خود درباره حالات و خصال اشخاص بازی مطمئن و آنها را از لحاظ سه عامل سابق الذکر تجزیه و تحلیل کرده باشید و از آن تجاوز نکنید اشخاص بازی در صحبت و در عمل راه صحیح را خواهند پیمود و لازم نیست شما برای ایجاد اضداد خودتان را ناراحت کنید. اگر يك استاد زبان فارسی را با کسی که يك عبارت صحیح نمیداند روبرو کنید اختلاف بین این دو نفر کاملاً آشکار است. اگر این دو نفر با هم اختلاف و کشمکش داشته باشند برای ثابت کردن موضوع نمایشنامه دعوی آنها بسیار جالب و شیرین خواهد بود زیرا طرز صحبت آنها کاملاً با هم فرق دارد. مخالفت باید ذاتی و جلی شخص بازی باشد.

کشمکش و دعوی نمودن حرکات بازی نیز ممکن است ادامه یابد. دوشیزه ساده شاید دانای و عاقلتر شود. ممکن است درس عشق و ازدواج به کازانوا بدهد و کازانوا ممکن است درباره خود تردید پیدا کند. استاد زبان فارسی ممکن است بتدریج بطرز صحبتش بی اعتنا و بی توجه گردد در حالیکه طرف مقابل او ممکن است فصیح و بلیغ شود. پیگملیان^۲ اثر بر ناردشاورا بخاطر بیاورید. تغییر طرز صحبت الایذا^۳ در این مورد مثال خوبی است. دزد ممکن است نجیب و سر بزیر شود و مرد نجیب سر بزیر ممکن است عیاش و خوش گذران گردد؛ کارگر لاابالی ممکن است تحت تأثیر سازمان کار خود قرار گیرد و منظم و مرتب شود. اینها البته تغییرات کلی است. هر شخص بازی بهزاران نحو ممکن است تغییر یابد و نمو کند. این تغییر و نمو کاملاً ضروری است. اگر بازی شما نمو نکند اختلافاتی که در ابتدای نمایش موجود بود بکلی بی اثر میماند. اگر بازی شما نمو نکند کشمکش خود بخود ضعیف میشود و اگر کشمکش

ضعیف شود و بتدریج ازین برود نشانه این است که اشخاص بازی هم آهنگ نبوده اند.

۱۱ - اجتماع ضدین یا وحدت اضداد

اگر فرض کنیم که يك نمايشنامه از لحاظ هم آهنگی خوب تنظیم شده باشد چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که اشخاص مخالف در وسط دعوا صلح نکنند و کشمکش را بی پایان نرسانند؟ جواب این سؤال را در «اجتماع ضدین» میتوان یافت. این عبارتی است که اغلب اشخاص از آن چیزی نمی فهمند و آنرا اشتباه بکار میبرند. اجتماع ضدین ابدا ارتباطی با نیروها یا تصمیمات مخالف ندارد. اگر در يك نمايشنامه رعایت این وحدت نشود اشخاص بازی نمیتوانند کشمکش را ب نتیجه نهائی برسانند. اولین کاری که برای جلوگیری از این خطر باید بکنیم این است که این عبارت را تعریف کنیم. اجتماع ضدین یعنی چه؟

اگر مرد ناشناسی بمرد دیگری در جمعیت فشار بیاورد و پس از رد و بدل کردن کلمات زننده و ناسزا سیلی بصورت او بزند آیا دعوائی که بین این دو نفر پیدا خواهد شد در اثر اجتماع ضدین است؟

در ظاهر بلی. این دو نفر برای دفع توهین بخود بدعوا علاقمند میشوند. به حیثیت آنها توهین وارد شده و در مقام انتقام از یکدیگر بر آمده اند ولی اختلاف بین آنها آن اندازه عمیق نیست که لازم باشد کلاه جرح و قتل بکشد. اینها مخالفانی هستند که در وسط نمایش ممکن است صلح کنند و از تقصیر یکدیگر بگذرند. شاید کمی فکر کنند و بعد از هم پوزش بخواهند و دست بدهند و جدا شوند. اجتماع ضدین حقیقی آنست که در آن حد وسط یعنی احتمال آشتی نباشد.

برای اثبات مطلب ابتدا به عوامل طبیعت مراجعه میکنیم و قانونی که بدست آمد درباره انسان نیز مورد مطالعه قرار می دهیم. آیا بین يك میکر ب کشته و گلبولهای سفید خون در بدن انسان صلح و آشتی میسر است؟ جنگ بین این دو قوه تا پایان ادامه خواهد یافت چون زندگی یکی بستگی تامی به مرگ دیگری دارد. حد وسط در کار نیست. يك میکر ب نمیتواند پیش خود فکر کند که: اوه، این گلبولهای

سفید خیلی جان سخت اند و من نمیتوانم از عهده آنها بر آیم . من جای خود را عوض می کنم و در گوشه دیگر آسوده بزندگی خود ادامه میدهم .^۱ گلبولها هم اجازه نمی دهند که میکربها آسوده و فارغ البال بمانند و برای مبارزه با آنها جان خود را به مهلکه می اندازند. این دو موجود مخالف یکدیگر اند ولی عقیده واحدی در مخالفت بایکدیگر دارند .

حالا همین اصل را در تماشاخانه بکار میبریم . نورا و هلمر از جهات بسیاری با هم عقیده مشترك دارند. یعنی در عشق به یکدیگر و علاقه بخانواده و اطفال خود راجع با اجتماع و قانون و تمایلات خود دارای افکار مشترك هستند . در عین حال با هم مخالفند ولی بین این عقائد مشترك باید اصطكاك ایجاد شود یا لا اقل یکی کاملاً تسلیم دیگری گردد و باین ترتیب شخصیت خود را نابود سازد.

همانطور که در مورد میکرب و گلبول مثال زدیم این وحدت ممکن است با مرگ یکی از دو طرف دعوا یا ازین رفتن خصوصیات مهم اخلاقی او پایان پذیرد. در نمایشنامه «يك خانه عروسك» روح اطاعت نورا ازین میرود . بدیهی است در این مورد لازم نیست که مرگ حتماً مرگ يك شخص باشد . اختلاف بین نورا و هلمر خیلی دردناك است و ادامه زندگی برای آنها محال میباشد . هر چه زندگی آنها بیشتر ادامه یابد جدا شدن آنها از یکدیگر مشکلتر میگردد . این وحدت با وجود تغییر فاحشی که در آن پیدا شده است باز در اشخاص بازی که در آن دخیل هستند مؤثر میباشد . در نمایشنامه « شور و شغف دیوانگان»^۱ بین اشخاص بازی رابطه و بستگی موجود نیست بطوری که اگر یکی از آنها از دیگران خوشش نیامد میتواند در کمال راحتی آنجا را ترك گوید .

از طرف دیگر در نمایشنامه «پایان سفر»^۲ سربازان مثل سلسله زنجیر یکدیگر مربوط هستند . ما میدانیم که مجبورند در سنگر های خود بمانند و شاید در همانجا با هم بمیرند در حالیکه میل دارند هزارها فرسخ از هم دور باشند . بعضی مشروب میخورند که جرأت پیدا کنند و آنچه از آنها انتظار میرود انجام دهند . بیائید وضع

آنها را مطالعه کنیم. این افراد در اجتماعی زندگی کرده‌اند که اختلافات بین آنها منجر به جنگ شده است. اینها خودشان علاقه‌ای به جنگ کردن ندارند ولی برای اینکه تابع تمایلات کسانی هستند که میخواهند اختلافات اقتصادی خود را با جنگ مرتفع سازند فعلاً برای کشتن یکدیگر به‌مهر که کارزار اعزام شده‌اند تا پنجه‌های خود را بخون یکدیگر رنگین کنند. بعلاوه از کودکی در گوش این جوانان خوانده‌اند که کشته‌شدن در راه مبین علامت مردانگی و دلیری است. احساسات متضاد روح آنها را شکنجه میدهد. اگر از میدان جنگ بگریزند و زنده بمانند همه آنها را ترسو خواهند شناخت و بیچشم خفت و حقارت به آنها نگاه خواهند کرد و اگر ایستادگی کنند عاقبت آنها مرگ و نیستی است. در خلال این احساسات متضاد است که درام وجود پیدا میکند. این نمایشنامه بهترین نمونه برای نشان دادن «اجتماع ضدین» یا «وحدت اضداد» است در طبیعت هیچ چیزی نمی‌میرد و نابود نمیشود. فقط جنس و عنصر آن تغییر می‌یابد. عشق نورا به هلمر تبدیل به آزادیخواهی و دانش‌طلبی او میشود. خودبینی و خودخواهی هلمر بحقیقت جوئی مبدل میگردد. هلمر درصدد برمی‌آید که راجع به نفس خود و روابطش با اجتماع حقایقی را کشف کند. هر چیزی که تعادل خود را از دست داد سعی میکند تعادل تازه‌ای برای خود پیدا کند.

جاک ریپر^۱ را در نظر بگیرید. این مرد اشخاص را بدون جهت و علت میکشد. لازم نبود طعمه او آدم بخصوصی باشد هر کس بدستش میرسید بقتل میرسانید و هرگز بدست پلیس گرفتار نشد. چون علت کشتن معلوم نبود. به تعبیر دیگر بین او و مقتول رابطه و وحدتی وجود نداشت. نه کینه و عداوت نه خشم و غضب نه حسد و نه انتقام هیچ کدام در این جنایات دخیل و مؤثر نبود. جاک ریپر و مقتولهایش اضداد بدون وحدتی بودند. برای اینکه علت قتل معلوم نبود. همین معلوم نبودن علت بزرگترین عامل و کافی‌ترین دلیل برای وجود اینهمه نمایشنامه‌های بد جنائی میباشد. یعنی اگر کسی برای تظاهر و ولخرجی کردن در جلو معشوق خود اقدام به قتل و دزدی کند عمل او بسیار سطحی و بی‌معنی است چون آدم‌کشی برای مقصودی باین کوچکی منطقی

نیست. لازم است نیروی فوق العاده واجتناب ناپذیری قاتل را به قتل وادار کند. جانی کسی است که از زندگی گذشته اش مأیوس باشد. نقشه هایش همه خنثی شده و برای او راه منطقی و عادی باقی نمانده باشد. و خود را ملزم و مجبور به قتل ببیند. اگر ما بتوانیم در موقع انجام يك جنایت، خود را در گوشه ای پنهان کنیم و ببینیم که چگونه مرد جنایتکار بسبب فشاری که اوضاع و احوال محیط یا احساسات متناقض روحی یا خارجی باو وارد می آورد خود را ملزم بارتکاب جنایت میداند در این صورت ما شاهد صحنه ای خواهیم بود که در آن اجتماع ضدین در ضمن عمل موجود بوده است. علل منطقی سبب ایجاد توافق و وحدت بین اضداد میشود.

دلال محبت از زن بدکاره درخواست پول بیشتر میکند. آیا آن زن خود را ملزم میداند که پول را باو بدهد؛ البته شوهرش بی نهایت او را دوست دارد. اگر رضایت خاطر رابط را فراهم نسازد ممکن است اسرار او را بشوهرش باز گو کند.

شما برفیق خود توهین میکنید. میرنجد و از شما جدا میشود و دیگر بر نمیکردد. ولی اگر از شما یکصد هزار تومان طلب داشته باشد آیا باز هم میتواند باین آسانی برود و بر نگردد؟

دختر شما عاشق مردی میشود که شما از او نفرت دارید. ممکن است دختر شما بخاطر آن عشق خانه را ترك کند؛ البته. ولی اگر انتظار داشته باشد که شما شوهر آینده او را بکاری بگمارید و با نفوذی که دارید باو کمک کنید تصور میکنید باز هم آن خانه را ترك گوید؟

شما با پدرزن خود شريك هستید. از سبك كار آن پیرمرد خوشتان نمی آید. آیا میتوانید رابطه خود را باو قطع کنید؟ بدیهی است مانع و محظوری در این کار نیست. تنها گیر کار در اینست که شما سندی جعل کرده اید که در دست اوست و هر ساعتی که اراده کند میتواند شما را بزندان اندازد.

شما در خانه ناپذری خود زندگی میکنید. از او منزجرید ولی باز بزندگی با او ادامه میدهید. چرا؟ برای اینکه مظلون هستید که ناپذری شما پدرتان را بقتل رسانیده است و در خانه او فقط باین منظور مانده اید که حقیقت را کشف کنید.

اموال خود را بین پسران خود تقسیم و در مقابل از آنها خواهش میکنید اطاقی در منزل وسیع خودشان در اختیار شما بگذارند. طولی نمیکشد که طرز رفتار آنها با شما عوض میشود و شما تندی مینمایند و این شما سخت ناگوار است. میتوانید اثاث زندگی خود را جمع کنید و بروید؛ خیر. برای اینکه جایی ندارید که بآنجا پناه ببرید.

دو مثال آخر کمی بنظر آشنا است. همین طوράت. قصه هملت و شاه‌لی‌پورا در جلو چشم ما مجسم می‌کند.

فاشیزم و دموکراسی در حالی که مخالف سرسخت یکدیگر است از حیث اجتماع ضدین بسیار نمونه خوبی میباشد. یکی باید از بین برود تا دیگری بتواند ادامه یابد. نمونه های دیگری میتوان ذکر کرد از جمله :

علوم - خرافات.

مذهب - کفر.

سرمایه داری - کمونیزم.

هزاران مثال میتوان برای نشان دادن اجتماع ضدین ذکر کرد که در آن، اشخاص بازی کاملاً بهم مربوط باشند. البته اشخاص بازی را باید طوری تعبیه کرد که تا قدرت و توانائی دارند در پیشرفت مقصود خود بکوشند. اجتماع ضدین باید یسبایت قوی و شدید باشد و فقط موقعی از بین برود که یکی از دو طرف دعوا (یا هردو) خسته و فرسوده شود یا شکست بخورد یا بکلی در پایان داستان نابود گردد. اگر دختران شاه‌لی‌پور بدبختی و بیچارگی پدر خود را حس میکردند که درامی بوجود نمی‌آمد. اگر هلمر علت جعل امضاء را تشخیص میداد و ملتفت میشد که بخاطر خود او نوراً این عمل را کرده است نمایشنامه «يك خانه عروسك» ایجاد نمیشد. اگر زعمای دولتی که در حال جنگ است بترس و وحشت برپایان سربازان آگاه میشدند با احتمال قوی آنها را مرخص میکردند و جنگ را خاتمه میدادند. ولی آیا دیگران میکنند که این نقشه عملی شود؟ بدیهی است خیر. دختران لی‌پور ذاتاً بسیار بیرحم و سنگدل هستند برای اینکه مقصد و هدف معینی در پیش دارند. دول

با هم جنگ میکنند برای اینکه اضداد و تناقضات باطنی آنها را بجاده تخریب و ویرانی میکشاند .

حالا داستانی را که در آن اجتماع ضدین در طی پیشرفت حوادث نمود میکند ذکر میکنیم .

زمستان سخت است و شما از کار روزانه به منزل میروید. سگ کوچکی بدنبال شما برآه می افتد. شما پیش خود میگوئید « چه سگ قشنگی ! » و از آنجا که وحدت و اتحادی بین شما نیست شما راه منزل را ادامه میدهید و سگ را بکلی فراموش میکنید. وقتی بدر منزل میرسید می بینید سگ مزبور همراه شما است. در حقیقت سگ شما را برای دوستی انتخاب کرده است ولی شما بآن احتیاج ندارید و میگوئید « برو. چخ. برو سگ . »

بداخل خانه و از آنجا بسر میز شام میروید و با خانم خود مشغول صرف شام میشوید. بعد کمی روزنامه میخوانید و برادریو گوش میدهید و بر ختخواب میروید. صبح روز بعد با کمال تعجب ملاحظه میکنید که آن سگ هنوز در جلو خانه منتظر شما است و وقتی چشمش بشما می افتد دم خود را تکان میدهد .

شما پیش خود میگوئید « عجب سگ مقلی ! » و دلتان بحال او میسوزد . میروید سوار تا کسی بشوید می بینید باز هم سگ بدنبال شما است ولی لابلای جمعیت مفقود میشود و طولی نمیکشد که بکلی او را فراموش میکنید. ولی هنگام غروب که بخانه بر میگرددید درست موقعی که میخواهید داخل خانه بشوید پای شما بآن سگ میخورد . ظاهراً منتظر تان بوده است . بمحضی که شما را می بیند مثل رفیقی که بعد از مدتی شما را پیدا کرده باشد دور و بر شما میچرخد و دم خود را تکان میدهد. شما بسگ احتیاج ندارید ولی این اصرار دیوانه کننده از طرف يك حیوان بی زبان شما را خسته میکند . او شما را دوست دارد و حاضر است در آستانه در خانه شما بمیرد و از شما صرف نظر نکند .

بالاخره شما او را بخانه میبرید . این حیوان با لجاجت و سرسختی بین خود و شما اجتماع ضدین ایجاد کرده است .

ولی خانم شما از وجود این سگ در خانه بی اندازه عصبانی است . علاقه‌ای بآن سگ ندارد . شما سعی میکنید با دلیل و برهان علاقه‌شدید سگ‌را بخانم بفهمانید ولی فایده‌ای ندارد. خانم بسیار ناراحت است و میگوید «یا جای من یا جای سگ» عاقبت شما تسلیم میشوید . پس از اینکه کمی غذا باو دادید بخانم میگوئید «اورا ببر بیرون هرجا مایلی بینداز برای اینکه من طاقت این کار را ندارم» خانم با میل و رغبت آنرا بیرون میبرد ولی پس از چند دقیقه وقتی صدای زوزه سگ‌را از بیرون در هوای سرد میشنود دلش بحال حیوان میسوزد. عصبانی است از اینکه چرا وادار شده است با حیوانی بد رفتاری کند. با این وصف هرگز طالب داشتن سگ نبوده و حالا هم علاقه‌ای ندارد .

شب بر شما تلخ میشود. شما بخانم خود با چشمانی پر خشم و پر تعجب نگاه میکنید. مثل اینکه این اولین مرتبه‌ای بوده است که خانم شما حقیقت وجود و سرشت خودرا بشما ظاهر ساخته .

با امداد آن که شما از خانه خارج میشوید باز می‌بینید سگ آنجا است ولی حالا دیگر شما خیلی عصبانی هستید . برای اینکه او باعث ایجاد تقار بین شما و خانمتان گردیده است . سعی میکنید او را دور کنید ولی ابدأ به خرج آن حیوان نمیرود. باز با شما بر ارمی افتد اما شما اطمینان دارید که هنگام غروب وقتی بخانه بر میگرددید باز با او مواجه خواهید شد .

در سرتاسر روز شما فقط راجع به سگ و خانم خود فکر میکنید. فکر میکنید زبان بسته در هوای سرد لابد خشک شده است . تصمیم میگیرید کاری برای سگ بکنید تا غروب نشده بسمت خانه حرکت نمیکند . وقتی بخانه میرسید می‌بینید سگ نیست و بجای اینکه بخانه خود برود در صدد پیدا کردن او بجستجو میردازید. ولی اثری از او نمی‌یابید و بی اندازه افسرده میشوید . شما خیال داشتید بهر وسیله‌ای شده برخلاف میل خانم خود سگ‌را بخانه ببرید . فکر میکنید که خانم هرگز شما را دوست نداشته و اگر بخاطر این سگ از شما جدا شود عیبی ندارد .

در کمال ناراحتی بداخل خانه میروید ولی در خانه با منظره عجیبی روبرو

میشوید ملاحظه میکنید آن سگ كوچك روی بهترین صندلی راحتی اطلاق پذیرائی شما پاك و تمیز حمام رفته و با موی خار شده نشسته است و خانم شما در مقابل او زانو زده و با او مثل بچه حرف میزند .

سگ در این داستان « شخص محور » یا قهرمان داستان است. اصرار و پشتکار او سبب شد که دو نفر انسان تغییر ماهیت بدهند . یکی از آنها تعادل ذهنی خود را از کف داد و دیگری تعادل ذهنی نداشت و پیدا کرد . اگر خانم شما سگ را بخانه نیاورده بود رابطه مودت قدیمی بین شما حتماً قطع میشد .

اجتماع ضدین موقعی ممکن است از بین برود که يك خصلت یا صفت بارز در یکی یا چند نفر از اشخاص بازی کاملاً تغییر یابد . اجتماع ضدین اگر استادانه پیش بینی شده باشد آشتی و سازش میسر نیست .

پس از اینکه شما موضوع و هدف نمایشنامه خود را پیدا کردید باید فوری معلوم کنید که آیا بین اشخاص بازی شما اجتماع ضدین هست یا خیر . برای این کار حتماً باید اشخاص بازی را کاملاً آزمایش کنید. اگر این رابطه قوی و ناگسستنی بین آنها نباشد کشمکش و دعوای بین آنها هرگز بنقطه اوج یعنی بحران نخواهد رسید.

بخش سوم

کشمکش^۱

۱ - مبداء فعل^۲

جریان باد فعل است حتی اگر نسیم ملایمی یش نباشد.
باریدن باران فعل است.

اجداد ما که در غارها بسر میبردند برای تدارك خوراك خود شکار میکردند
و این فعل بود.

راه رفتن انسان عمل است. پرواز پرنده و سوزاندن يك خانه و خواندن يك
کتاب، خلاصه تمام مظاهر و تجلیات زندگی فعل میباشد.

بنابراین آیا ما میتوانیم فعل را بعنوان يك عارضه یا حادثه مستقل مورد
بحث قرار دهیم. بیائید باد را مطالعه کنیم. باد در نتیجه انقباض و انبساط يك قسمت
عظیم و نامرئی هوا که کره زمین را احاطه کرده است بوجود می آید. سردی و گرمی
هوا سبب پیدایش باد است. عوامل مختلف دیگر نیز در ایجاد آن مؤثر می باشد.
ایجاد باد بتهائی و بدون تولید شدن حرکت میسر نیست.

باران در نتیجه تأثیر خورشید بر عوامل دیگر طبیعت تولید میشود. بدون آن
عوامل باران بوجود نخواهد آمد.

پدران ما برای تهیه خوراك شکار میکردند و شکار کردن فعل میباشد. مسلم
است که شرایط زندگی آنها را وادار به این کار میکرد است. تأمین خوراك و حفظ
جان و تحصیل افتخار از جمله شرایطی بوده که پدران ما بغاطر آن حتی آدم

میکشستند. پس کشتن باوجود اینکه بخودی خود فعل محسوب میشود حاصل و نتیجه عوامل دیگر میباشد.

فعلی را درجهان نمیتوان یافت که مبداء و نتیجه اش یکی باشد. هرچیز نتیجه چیز دیگر است. فعل نمیتواند زائیده خودش باشد. راجع به مبداء فعل بیشتر مطالعه میکنیم.

میدانیم که میزان جنبش^۱ مساوی با مقدار فعل^۲ است. مبداء و منشاء جنبش کجا است؟ گفته شده است که جنبش ماده است و ماده قوه. ولی چون قوه همان جنبش شناخته میشود پس ما دوباره سر جای اول هستیم.

خوب است يك مثال مادی بیاوریم. پروتوزون^۳ جانور يك سلولی فعالی است که هم غذا را جذب و بعد هضم میکند و هم حرکت دارد و تمام اعمالی که نشانه زندگی است انجام میدهد. این اعمال نتیجه وضع خاص این حیوان يك سلولی است.

آیا اعمال این موجود يك سلولی ذاتی است یا اکتسابی؟ اما میدانیم که بدن این جانور از موادهایی ترکیب شده که عبارت است از اکسیژن و پروتوزون و فسفر و آهن و کلسیم. اینها همه از مواد ترکیبی است و هر يك از آنها در حد خود بی اندازه فعال میباشد. بنابراین چنین بنظر می آید که اعمال و افعال پروتوزون ارثی است. یعنی این اعمال و خصوصیات دیگر را از مواد ترکیبی خود ارث برده است.

ما باید تحقیق خود را در همین جا متوقف کنیم مبادا کلرمان بتدریج بتحقیق در اجرام سماوی و منظومه شمسی برسد. ما نمیتوانیم فعل را بعنوان يك حالت یا يك کیفیت مستقل مورد مطالعه قرار دهیم. هر عمل یا فعلی همیشه در نتیجه شرایط و عوامل دیگر بوجود می آید. با کمال اطمینان میتوان چنین نتیجه گرفت که هر فعل مهمتر از عواملی که موجب بروز آن میشود نیست.

۴- علت و معلول

در این فصل میخواهیم کشمکش را به چهار نوع عمده تقسیم کنیم. باین ترتیب اول

ساکن^۱، دوم باجهش^۲، سوم تصاعدی تدریجی^۳، چهارم پیشبینی شده^۴. بعداً توضیح خواهیم داد که این کشمکش‌ها چرا باهم تفاوت دارند و کشمکش ساکن یعنی چه و چرا صرف نظر از آنچه در روی صحنه انجام میگیرد آن کشمکش باز در حال سکون باقی میماند و چرا دومی برخلاف حقیقت و عقل سلیم پیش می‌رود و سرعت به نتیجه میرسد در صورتی که سومی بتدریج نمو میکند بدون اینکه شخص تصور کند نمایشنامه نویس در آن دخالت داشته است و چرا بدون قسمت چهارم یعنی پیشبینی حوادث هیچ نمایشنامه‌ای ارزش هنری نخواهد داشت.

ابتداء باید راجع بکشمکش صحبت کنیم و به بینیم چگونه باید ایجاد شود. فرض کنیم شما جوان بسیار مایل و سرزیری باشید. در آخر خود بهیچکس آزار و اذیتی روا نداشته‌اید و میل ندارید در آینده هم عملی برخلاف اصول وقاعده از شما سر بزند. متأهل نیستید. دختری از آشنایان شما، شما را برفتن به مجلس ضیافتی که چندان مورد علاقه شما نیست دعوت میکند. شما فریفته لبخند و آهنگ صدای این دختر میشوید. از لباس او خوششان می‌آید. ملاحظه میکنید که سلیقه شما با سلیقه او بسیار موافق است. این اولین قدم بسوی مرحله ایست که آنرا عشق مینامند. بایکدنیا ناراحتی و هراس از او برای رفتن به تأثر دعوت میکنید او می‌پذیرد. البته در این مقدمات چیز زشت و زننده و غیرعادی وجود ندارد. ولی در عین حال ممکن است ابتدای تغییر بزرگی در زندگی شما باشد.

وقتی بخانه می‌روید گنجه لباس خود را بازدید میکنید و میبینید فقط يك دست لباس منظم و مرتب در آن دارید که در تمام جشنها و دعوتها آنرا بتن کرده‌اید. کم کم بلباس خود بهچشم انتقاد مینگرید و حس میکنید خیلی چیزها لازم است تا این لباس بصورت زیبایی در آید. نخست متوجه میشوید که دوخت و برش آن قدیمی است بعلاوه ارزان و بی ریخت بنظر می‌آید پیش خود میگوئید این دختر که کور نیست. لابد بزشتی و نامرتبی لباس من متوجه خواهد شد.

تصمیم میگیرید يك دست لباس نو تهیه کنید. ولی چطور؟ پول ندارید. شما در آمد

خود را بمادر تان بدهید که با آن زندگی شما و دو خواهر كوچك شما را اداره میکند . پدر ندارید و عوائد شما باید صرف نگاهداری خانواده شود . برای خواهران خود باید لباس و کفش بخرید . مخارخ طیب و دواى مادر خود را باید بپردازید . موقع پرداخت اجاره خانه هم نزدیک است پس خریدن لباس نو خیالی بیش نیست .

این اولین بارى است که شما خود را پیر و شکسته حس میکنید . میدانید که بیست و پنج سال از عمر شما گذشته و هنوز سالها باقى است که خواهران شما بزرگ بشوند و خود بتوانند کار کنند . پس فایده این زندگى چیست ؟ چه لزومى دارد انسان نقشه طرح کند و فکر آتیۀ خود باشد ؟ پیش خود فکر میکند پس فایده دعوت کردن دختر بتماشاخانه چیست ؟ نتیجه اى از این کار حاصل نمیشود . با این فکر تصمیم میگیرید از ملاقات با او صرف نظر کنید .

همین مسئله شما را از منزل و ساکنان آن خسته و ملول میسازد و از شغل و کار خود بیزار میشوید . اغلب راجع بزندگى خود فکر میکنید و بآینده خود امیدى ندارید . فکر آن دختر از خاطر شما محو نمیشود . از خود میپرسید آیا او راجع بشما چه فکر میکند . میل دارید با او ملاقات کنید ولى جرأت آنرا ندارید . فکر اینکه آیا دیگر موفق بدیدن او خواهید شد یا نه شما را ناراحت کرده است . در اداره توجه و علاقه اى بکار خود نشان نمیدهید . در نتیجه شما را از کار برکنار میکنند . این پیش آمد روحیۀ شما را بیشتر تحت فشار میگذارد . مثل دیوانگان اینطرف و آنطرف بسراغ کار میدوید ولى دستتان بجائی بند نمیشود . مجبور میشوید تماضای اعانه کنید . اعانه را دریافت میکنید ولى از خجالت و شرمندگى استخوانهای شما درهم فشرده میشود . خود را مثل لیمونى که آب آنرا فشرده باشند بیکاره میپندارید . ضمناً متوجه میشوید که مبلغ اعانه آنقدر نیست که بتوانید با آن امرار معاش کنید . فقط کافی است شما را از مردن نجات دهد .

چنانکه ملاحظه میشود مبدأ این کشمکش ، روحى است و تمام کشمکشها را باید در محیط یعنی در روابط اجتماعى شخص بازی جستجو کرد .

حالا موضوع این است که بینیم شما چه نوع آدمى هستید . قوه اراده شما

چقدر است ؟

بنیه و مقاومت شما در مقابل این نا ملایمات تاچه پایه است ؟ چه اندازه این نا ملایمات را میتوانید تحمل کنید؟ تا کجا بآینده خود امیدوار هستید ؟ قوه پیش بینی شما چقدر است ؟ آیا قوه تصور دارید ؟ آیا میتوانید برنامه زندگی آینده خود را طرح کنید ؟ آیا جسم و مزاج شما با اندازه ای قوی هست که هر برنامه ای را که طرح میکنید بموقع اجرا بگذارید؟ یا وقتی احساسات شما تحریک شد تصمیماتی میگیرید و عواملی را بر ضد خود بر می انگیزید که در نتیجه آن ، تصمیمات شما همه خنثی میشود ؟ شما ممکن است داجع به این مسائل ابداً فکر خود را بکار نیندازید ولی نمایشنامه نویس باید همدا مطالعه کند . شما بخاطر ندارید کی آن دختر را بتماشاخانه دعوت کردید . یاد نمی آورید که يك سلسله حوادث ناگوار در زندگی شما رخ داده است و حالا خود را مجبور می بینید که برای تأمین راحتی خود و خانواده خود عملاً دست باقدا می بزنید . اگر شما بقدر کافی نیرومند باشید کشمکش خود بخود بوجود می آید . کشمکش یعنی یعنی يك دوره تحول طولانی که ابتدای آن از جمله حوادث و اتفاقات عادی باشد مثلاً دعوت يك دختر بتماشاخانه .

اگر شما تصمیمی را بگیرید ولی قدرت و توانائی انجام دادن آن را نداشته باشید یا اگر ترسو باشید نمایشنامه در حال سکون یعنی حرکت شخص بازی بسیار ملایم و بدون پست و بلندی خواهد بود . مصنف باید از بکار بردن این قبیل اشخاص بازی خودداری کند . زیرا مایه او بقدری نیست که يك کشمکش طولانی را ادامه دهد و آنرا به نتیجه برساند . اگر نویسنده قوه تصور داشته باشد میتواند در يك لحظه حساس این شخص بازی را در نظر خود مجسم کند . این لحظه را آغاز داستان^۱ مینامیم و آن عبارت از آن دقیقه ایست که يك شخص بازی ضعیف یا ترسونه تنها خود را برای مقابله با دشمن مجهز میسازد بلکه بعمله میپردازد . این مسئله بعداً بطور مفصل در فصلی تحت همین عنوان «آغاز داستان» مورد بحث واقع خواهد شد . کشمکش با جهش یا ناگهانی موقعی ممکن است رخ دهد که شما مثلاً در این داستان بمحض ملاحظه لباس کهنه و بی ریخت

خود یکمرتبه مصمم بشوید طلاهای بانک را بر بایید و یادرو وسط شب رهگذری را لخت کنید. البته منطقی نیست که جوانی آرام و بی آزار باین سرعت تصمیم باین شدیدی بگیرد. باید حوادث و اتفاقات سخت تر در زندگی شما رخ بدهد که هر يك از آنها از حادثه قبلی شدیدتر و جانکاه تر باشد و این حوادث شما را مجبور باتخاذ تصمیمی باین بزرگی و خطرناکی وادار کند. مرد در زندگی عادی وقتی دچار نا ملایمت شدید میشود ممکن است از زندگی نومید شود و تصمیمات خارق العاده ای بگیرد ولی در تماشاخانه این کار صحیح نیست. تماشا کننده میخواهد ببیند چگونه دامن پاك و مصفای شخص بازی در نتیجه عواملی که از باطن و محیط زندگی او منشاء میگردد او را مجبور میکند قیود اخلاقی را بتدریج پاره کند و دست با اقدامات غیر عادی بزند.

در کشمکشی که در حال نمو باشد ابتداء قوای معین در مقابل یکدیگر صرف آرائی میکنند و بروز حوادثی را مسلم می سازد. البته راجع باین مسئله بعداً مفصلتر بحث خواهیم کرد ولی چیزی که حالا میخواهیم توجه شما را بآن جلب کنیم این است که: تمام کشمکش های کوچک که کشمکش های بزرگ را تشکیل میدهد در موضوع و هدف نمایشنامه گنجانیده میشود. کشمکش های کوچک را « تحول »^۱ مینامیم. چون سبب میشود که شخص بازی از يك وضع و يك حالت بوضع و حالت دیگر در آید تا وقتی که مجبور میشود تصمیمی اتخاذ کند. (فصل مربوط به تحول را ملاحظه کنید) در نتیجه این تحولات یا کشمکش های کوچک شخص بازی بملایمت و منظمأ نمو میکند. در فصل پیش ما راجع باشکال و پیچیدگی کلمه « خوشحالی » بحث کردیم. اگر يك قسمت جزئی از هر نقش را در نظر بگیرید ملاحظه خواهید کرد که چگونه جزئیات این « خوشحالی » از هم متلاشی میگردد و تغییرات قطعی و اساسی در آن پیدا میشود و در ضمن این تغییرات، این « خوشحالی » تبدیل به « بد حالی » میشود. این قانون در تمام ذرات لایتجزا و در انسان و در منظومه شمسی صادق است. دکتر میلیسلاوه مہرک^۲ در حضور اعضای « انجمن ترویج علوم در آمریکا » که در سی ام ماه دسامبر ۱۹۳۸ (۹ دیماه ۱۳۱۷) در شهر ریچموند واقع در ویرجینیا

تشکیل شد مقاله‌ای راجع بمسئله «ارث» قرائت کرد و از جمله مطالبی که گفت یکی این بود که :

موضوع تعادل هر توده ژن^۱ بقدری دقیق است که حتی اگر یکی از بین هزاران ژن از بین برود حیات آن توده ژن مختل میشود و در انجام وظائفی که طبیعت بمیده آن گذاشته است در میماند و مثل این است که مرده باشد . علاوه بر این در نتیجه مطالعه روابط بین این ذرات ثابت شده است که تغییر در وضع یکی از آنها در عمل ذره دیگر که بحسب ظاهر با آن بی ارتباط است کاملاً مؤثر میباشد . با در نظر گرفتن تمام این شواهد و مدارك چنین بنظر می آید که حیات يك ژن تحت سه شرط تغییر میکند :

۱- ترکیبات شیمیائی خود ژن . ۲- تشکیلات نوعی و جنسی آن توده ژن . ۳- وضع آن ژن در آن توده . این سه عامل باطنی باضافه عوامل خارجی که محیط نشو و نمای آن توده را تشکیل میدهد مشخصات و خواص ذاتی آن ژن میباشد و همین مشخصات ذاتی است که بعنوان ارث از موجودی بموجود دیگر منتقل میشود .

بنابر این هر ژن، واحدی از تشکیلات منظم يك توده ژن را تشکیل میدهد که آنرا کروموزوم^۲ مینامیم و کروموزوم نیز واحدی از توده بزرگتری میباشد . با توجه باین نکته ملاحظه میشود که در طبیعت موجوداتی که واحد مشخصی باشند و خواص ذاتی منحصر بفردی داشته باشند یافت نمیشود . بلکه وجود آنها جزئی است از يك توده بزرگتر و صفات ذاتی آنها تا حدی مربوط بخواص ذاتی سازمان آن توده میباشد و این چیزی است که انکار پذیر نیست .

همانطور که يك ژن جزئی از اجراء يك سازمان منظمی از ژنها میباشد انسان نیز واحدی است که جزئی از سازمان اجتماعی بشر را تشکیل میدهد . هر تغییری که در اجتماع صورت بگیرد در او مؤثر خواهد بود و هر حادثه‌ای که برای او رخ بدهد در اجتماع تأثیر خواهد داشت .

شما در هر جا که باشید در اطراف خود این نبرد و زد و خورد را میتوانید مشاهده

۱- Gene (ذرات زنده‌ای که حامل اصلی انتقال صفات والدین به اولاد می باشند - مترجم)

۲ - Chromosome

و مطالعه کنید . در اعضای خانواده خود و دوستان و بستگان و آشنایان و همکاران خود دقت کنید و ببینید آیا میتوانید یکی از این صفات مشخصه را در آنها بیابید: محبت ، بد زبانی ، خود پسندی ، حرص ، دقت ، بی دست و پائی ، بی شرفی ، لاف زنی و خود ستائی ، حيله و تزویر ، پریشانی و اغتشاش حواس ، تکبر و غرور ، تحقیر و استهزاء ، هوش ، بی عرضگی ، کنجکاری ، ترس ، بی رحمی ، مبالغه ، تلون و ناپایداری ، وفا و صمیمیت ، خست ، بشاشت و سرور ، پر کوهی ، جوانمردی ، بذل و بخشش ، شرافت ، تردید ، هیجان و روحی ، بی اعتنائی ، بد خوئی ، خیال بافی ، فعالیت ، سستی و تنبلی ، ضعف و ناتوانی ، گستاخی ، مهربانی ، وفاداری ، روشن بینی ، ناخوشی ، بدجنسی ، صوفی منشی ، تواضع ، لجبازی ، عفت فروشی ، حلم و نرمی ، صبر و حوصله ، خود نهائی ، شهوت ، ناراحتی ، تسلیم ، ساده گی ، شك ، توحش ، وقار ، سوء ظن ، نظافت ، شلختگی ، تلون ، کینه جوئی و انتقام ، پستی و فرمایگی ، و غیرت .

هر يك از این صفات و هزارها صفت دیگر میتواند زمینه ایجاد زد و خورد و کشمکش واقع شود . اگر يك شك را در مقابل يك شخص متعصب قرار دهید زد و خورد بخودی خود شروع میشود .

سرما و گرما کشمکش ایجاد میکند . دو چیز مخالف را در جلوه هم قرار دهید دعوا و مبارزه حتمی است . فرض کنیم هر يك از این صفات معرف يك انسان باشد . زد و خوردی که بین آنها پیدا میشود میتواند قیاس کرد .

خست - و لخرجی

عفت - هرزگی

خوش اخلاقی - بد اخلاقی

خوشبینی - بدبینی

ملایمت و صفا - خشونت و تندى

ایمان - بدبینی ،

باهوشی - بی شعوری ،

آرامی - تند خوئی ،

بشاشت - خیال بافی ،
 سلیم النفسی - سودائی مزاجی ،
 شوخ طبعی - جدیت و صراحت ،
 حساسی - بی حسی .
 سلیقه و ذوق - کج طبعی ،
 بی مایگی - بصیرت .
 دلیری - ترسوئی ،

اجداد ما که در غارها زندگی میکردند هر گاه که برای تحصیل زاد و قوت خود مصمم میشدند خود را با دشمن محسوسی مواجه میدیدند و آن عبارت بود از يك حيوان عظیم الجثه که غذای آنها را تشکیل میداد. دعوا از همین جا آغاز میگردد. حیات خودشان را در معرض خطر میگذاشتند و جنگی شروع میشد که در آن هر دو برای جان خود میکوشیدند. این را قیام باطغیان تدریجی مینامیم. چون دعوا از ابتداء شروع میشود و به بهران میرسد و به نتیجه ختم میگردد.

بازی فوتبال عبارت است از يك کشمکش. دو دسته متساوی القوه و دو گروه نیرومند و بروی هم قرار میگیرند. (فصل مربوط به هم آهنگی را ملاحظه کنید) ولی چون هدف هر دسته بردن مسابقه است جنگ و دعوا سخت و جدی خواهد بود. مشت زنی در حقیقت کشمکش است. خلاصه تمام مسابقات ورزشی کشمکش میباشد. بعبارت دیگر تمام تظاهرات و اقدامات بشر از موقع تولد تا هنگام مرگ کشمکش است.

انواع کشمکش زیاد است ولی همه بهمین صورت ساده در می آید : حمله و حمله متقابل. کشمکش موقعی واقعاً به معنای تام صورت میگیرد که دو طرف مقابل، هم زور و هم قوه باشند. تماشای دعوی يك مرد قوی هیکل و آشنا بفن نبرد با يك مرد ضعیف و زبون لذتی ندارد. وقتی دو نفر هم زور و هم قوه باشند و میخواهد در میدان ورزش باشد یا در روی صحنه نمایش، هر کدام مجبور است قدرت و هوش خود را بکار بیندازد. هر يك سعی میکند مهارت و کاردانی خود را بدیگری بنماید. نشان میدهد

که در موقع لزوم فکر او با چه جلالت و تندی کار میکند. از چه راهی در صدد دفاع برمی آید و زور بازوی او واقعاً چقدر است. آیا قوانین برای مواقع حاجت ذخیره کرده است یا خیر. هنگام خطر چگونه جان خود را نجات میدهد. همه اینها خلاصه میشود در حمله و حمله متقابل که آنرا کشمکش میگوئیم.

اگر ما بخواهیم کشمکش را جدا و بطور مستقل مطالعه کنیم شمارا براه بن بستی هدایت کرده ایم. در عالم وجود هیچ چیزی یافت نمیشود که با عالم خارج از خود، یا با وضع اجتماع و محیط زندگی خود مربوط نباشد. در طبیعت موجودی را که صرفاً بخاطر خود زندگی کند نمیتوان یافت. هر چیز ضمیمه چیز دیگر است.

هسته دعوا و کشمکش را در هر چیز و هر جا میتوان جستجو کرد. همه کس نوع و میزان جاه طلبی خود را در زندگی نمیداند. ولی همه دارای يك نوع آرزو و جاه طلبی هستند. ممکن است این آرزو، كوچك و حقیر، یعنی آرزوی يكروزه باشد ولی بهر حال هست. در نتیجه این آرزوی كوچك و مخفی با احتمال قوی يك کشمکش و زد و خورد بزرگ بروز میکند. این کشمکش ممکن است بی اندازه جدی باشد. و بر شدت و بهرانش اضافه شود و بالاخره بنقطه اوج برسد در این موقع شخص خود را مجبور می بیند تصمیمی بگیرد این تصمیم مدار زندگی او را کاملاً تغییر خواهد داد. طبیعت طریقه بسیار دقیقی برای توزیع تخم نباتات مختلف دارد. اگر هر دانه بذر هر سال سبز شود و نمو کند بشر از زیادی محصول و فراوانی غذا خفه خواهد شد. خود نبات هم بتدریج از بین میرود.

هر يك از افراد بشر آرزوی بخصوصی دارد. این مربوط بوضع روحی و اخلاقی شخص میباشد. اگر يكصد نفر انسان دارای آرزوهای متشابهی باشند قطعاً یکی از آنها است که واجد تمام شرایط داخلی و خارجی است و بهمین جهت فرصت خواهد داشت که شاهد مقصود را دزبر بگیرد. حالا موضوع مربوط بشخص بازی میشود باید ببینیم چرا يك نفر برای رسیدن به مقصود اصرار می ورزد و دیگری اهمال میکند. شکی نیست دعوا از شخص بازی شروع میشود. شدت هر دعوا و کشمکش بسته بقوه اراده شخصی است که تحت سه عامل سابق الذکر قرار دارد و ما او را قهرمان

نامیدیم .

تخم يك نبات ممكن است در هر نقطه فرو افتد ولی معلوم نیست که حتماً سبز شود و رشد و نمو کند . آرزو و جاه طلبی هم در هر کس یافت میشود ولی تهییج و تحریک آن منوط به وضع جسمی و اجتماعی و روانی شخص میباشد . اگر جرأت و حرارت همه افراد برای رسیدن به آرزوی خود یکسان بود نوع بشر محکوم به فنا میشد .

کشمکش در ظاهر عبارت است از فعالیت دو نیروی مخالف که در مقابل یکدیگر واقع میشوند . ولی در باطن هر يك از این دو نیرو محصول اوضاع و حوادث پیچیده و درهم و برهمی میباشد که بترتیب در طی زمان اتفاق افتاده است . و همین حوادث بتدریج شدیدتر شده تا بالاخره به انفجار منتهی گردیده است . مثال دیگری میزیم تابیینیم چگونه کشمکش بوجود می آید . «قوزك برنجی»^۱ نمایشنامه ایست بقلم دو بوزهی وارد^۲ که در آن طریق بوجود آمدن کشمکش بوضع بسیار خوبی نشان داده شده است .

لاری^۳ (شوهر - هراسناك) من و « روث »^۴ هیچکدام تصمیم نداریم این بچه را نگاه بداریم آقای دکتر . لابد شما انتظار ندارید که ما يك بچه سیاه در خانواده خود نگاه بداریم .

دکتر وین رایت^۵ - ابن البته مربوط بتصمیم خودتان است یعنی روث و شما . هر چه باشد بچه بچه شما است .

لاری - بچه من ! این بچه سیاه !

لاری یکی از افراد سرشناس و معتبر يك شهر كوچك است و اصرار دارد که سیاه پوستها را از سفید پوستها متمایز کند . معتقد است که حتی اگر يك قطره خون مرد سیاه پوستی در بدن کسی داخل شد حق معاشرت با سفید پوستان را از او سلب میکند . ولی حالا زن لاری با وجود اینکه سفید پوست میباشد بچه سیاهی زائیده است . این يك

۱- Brass Ankle

۲- Du Bose Heyward

۳-Lary

۴- Ruth

۵- Wainwright

سانحه یا تراژدی فامیلی است. اگر مردم شهر از آن اطلاع یابند تمام عمر مورد خنده و استهزاء آنها خواهد بود. این مسئله ناراحتی شدیدی برای او ایجاد کرده است. لاری مجبور است تصمیم قطعی بگیرد. یا باید تصدیق کند که بچه مال خود اوست یا تعلق او را بخود انکار کند. ولی در این موقع ماعلاقه‌ای باین نداریم که چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد. آنچه ما میخواهیم بدانیم این است که مبداء پیدایش این واقعه را درك كنیم. ما میخواهیم بدانیم كشم‌كش چطور آغاز میشود. مصنف مینویسد:

لاری در حدود سی سال دارد. خوشرو است. موی او بور و رنگ چهره‌اش سفید میباشد. حرکات تند او نشان میدهد که طبیعتاً حساس و سریع‌التأثر است.

ما فکر میکنیم که لابد قبل از ازدواج مردی تنبل و بی‌کله بوده است. زن‌ها ناز او را زیاد میکشیده‌اند شاید با آنها مکرر روابط نامشروع داشته است. ولی دختری بنام روث، نوۀ جان چالدون^۱ که در عین هیاه بودن در زیبایی بی‌همال بود و در آن شهر كوچك از زیبایی نظیر نداشت دل‌لاری را ربود. این دختر ابتداء توجهی به لاری نداشت ولی لاری شب و روز از عشق او مینالید و برای خاطر او در صدد اصلاح خود برآمد. عاقبت روث تسلیم شد و باهم ازدواج کردند.

آیاتا حالا نشانه‌ای از زمینه‌پیدایش دعوا و كشم‌كش دیده میشود البته بسیار. ولی اگر محل واقعه شهر نیوپورك باشد این علامت و آثار بی‌معنی میشود. پس اهمیت فوق‌العاده محل واقعه را هرگز نباید از نظر دور داشت. در فصل‌های بعد دلایل آنرا بیان خواهیم کرد.

بار دیگر بساختمان جسمی لاری توجه میکنیم. میدانیم خوش‌رو و خوش قامت است. نازپرورده و از خود راضی است و با زنان رابطه دارد. والا هرگز در صدد ازدواج با روث بر نمی‌آید و این حادثه هرگز رخ نمیداد.

حالاً راجع به محیط و دقیقه بخصوصی که این حادثه رخ داده فکر میکنیم. دو نسل بعد از جنگ داخلی آمریکا است. سیاهان آزاد شده‌اند و در کمال آسایش با سفیدپوستان در شهر زندگی و معاشرت میکنند. در نتیجه افراد دور که بین مردم زیاد

شده است و رنگ بسیاری از میاهان بتدریج زائل گردیده و جزء سفیدپوستان محسوب میشوند. چند فامیل محترم در این شهر هستند که ظاهراً سفیدپوستان دلی پزشك شهر میدانند که آنها اصلاً از نژاد میاهان میباشند. چون همه آنها را او بدنیا آورده است و آنها را بخوبی میشناسد. میدانند که روث خون میاهپوستان را در بدن دارد در صورتیکه فعلاً جزء سفیدپوستان است. حقیقت امر این است که خود روث هم از اجداد میاهپوست خود بی خبر است. يك دختر هشت ساله دارد که بنظر سفید پوست می آید ولی دومین بچه او است که بخاطر رنگ و وضع چهره موجب تعجب همه شده است.

لاری - من همیشه قسم میخوردم که با زن محترمی ازدواج کرده ام. معلوم میشود نه. یخود بوده است. و در جای دیگر میگوید:

لاری - و من همرا بتو مدیونم. من تا وقتی باتو ازدواج نکرده بودم هیچ آرزویی نداشتم.

لاری دارای يك مغازه بزرگی میباشد که همیشه پر از مشتری است و این در نتیجه نفوذ و شخصیت روث بوجود آمده است.

این دو نفر در نتیجه وضع جسمی یعنی زیبایی چهره و اندام، فریفته یکدیگر شده اند. محیط سبب شده است که لاری تنبل و خودپسند و نازپرورده و روث دختری موقر و ملایم باریاید. بعقیده لاری روث يك فرشته آسمانی و بعقیده روث لاری يك بچه بود. وقار و سنگینی روث در لاری بسیار مؤثر شد. چون خودش فاقد آن بود. زرنکی و چابکی لاری هم در روث بسیار اثر کرده بود زیرا از آن بهره نداشت. عشق فوق العاده لاری، روث را مطمئن کرده بود که مرد خوبی از او خواهد ساخت. حالا توجهی بمحیط میکنیم. شهری که در آن زندگی میکنند كوچك است و در نتیجه تعداد جوانان آن محدود میباشد. اگر تعداد دخترها بیشتر بود شاید لاری در صدد ازدواج باروث بر نمی آمد. ولی فعلاً لاری از ازدواج باروث خوشحال است روز بروز بر شهرت و اعتبارش اضافه میشود و مردم شهر پیش بینی میکنند که روزی

بریاست شهرداری آن شهر كوچك انتخاب خواهد شد .

اگنیس -^۱ (یکی از همسایه های لاری) لی^۲ (یعنی شوهرش) میگوید شماراجع به بچه های جاكسون بارتیس فرهنگ صحبت کرده اید؛ میدانید من خیلی در این کار دخالت داشته ام اگر من اینقدر اصرار نکرده بودم هرگز تکانی بخودش نمیداد. میشنوید؟ اگر انتظار دارد که من بچه به او بدهم باید کاری بکند که وقتی بچه ها بمدرسه میروند مجبور نباشد پهلوی بچه هایی که خون سیاه تو بدنشان است بنشینند .

لاری - (با صدای گرفته و خسته) بله اگنیس ما میدانیم شما خیلی در این کار دخالت داشته اید .

این مکالمه نشان میدهد که مردم این شهر چه احساساتی برضد سیاه پوستان دارند و این سبب میشود که لاری هم با آنها همصدا گردد. همچنین نشان میدهد که او پیشوا و رهبر مردم شهر است و میدانیم که برای خاطر روث میل دارد در این مقام باقی بماند. از این جهت شبانه روز این طرف و آن طرف میدود و نطق می کند و نعره میکشد و کشمکش که بعد او را خرد خواهد کرد شدیدتر و پر قوت تر میسازد.

پس ملاحظه میفرمائید که دعوا و کشمکش از خود شخص بازی بروز میکند و اگر ما بخواهیم طریق پیدایش يك دعوا را بدانیم باید ابتداء اشخاص بازی را خوب بشناسیم . ولی از آنجا که اشخاص بازی تحت تأثیر محیط واقع میشوند ما باید با محیط هم خوب آشنا بشویم . ممکن است چنین بنظر بیاید که زد و خورد و مبارزه بطور ناگهان از يك حادثه كوچك آغاز شده است ولی این صحیح نیست. در يك مبارزه علل و جهات مختلف زیادی موجود میباشد .

کشمکش ساکن ۳

اشخاص بازی که در يك نمایشنامه بتوانند تصمیم بگیرند ایجاد کشمکش ساکن میکنند. البته در این مورد باید نویسنده را ملامت کنیم که چنین شخص بازی ای را انتخاب کرده است. بدیهی است از کسی که آرزو و خواهش ندارد یا نمیداند چه میخواهد نمیتوان انتظار داشت کشمکش صعودی یا طغیان تدریجی ایجاد کند .

ساکن و سکون بمفهوم بی حرکت و بدون جنبش میباشد یعنی بدون هیچ نیروی محرك. از آنجا که ما میل داریم راجع بآنچه که يك حرکت در اها تيك را ساکن میسازد بتفصیل بحث کنیم باید در همین جا خاطر نشان کنیم که حتی ساکن ترین نبردها و کشمکش ها هم دارای يك نوع حرکت مختصر میباشد. در طبیعت چیزی نیست که در حال سکون مطلق باشد. در يك جسم بی روح نیز حرکت هست ولی بچشم نمی آید. يك صحنه بی حرکت هم در تماشاخانه دارای حرکات جزئی است ولی این حرکات بقدری ملایم و آرام است که بنظر نمی آید.

مکالمه، هر چند هم که استادانه نوشته شده باشد ممکن است داستان نمایش را جلو ببرد ولی بر شدت دعوا و کشمکش چیزی نیفزاید. کشمکش فقط زائیده خود کشمکش میتواند باشد و بس. و اولین کشمکش در نتیجه اراده و تمایل کسی که میخواهد به هدف یا مقصودی نائل شود آغاز میگردد و این هدف و مقصود البته باید با موضوع نمایشنامه کاملاً تطبیق کند.

يك نمایشنامه میتواند فقط يك موضوع اصلی داشته باشد ولی هر شخص بازی موضوع و هدف مخصوص بخودی دارد که با موضوع و هدف شخص بازی دیگر مخالف است. احساسات ظاهری و باطنی رد و بدل میشود. ولی همه این احساسات و احساسات مخالف آن باید برای اثبات موضوع و هدف اصلی نمایشنامه بکار رود.

مثلاً اگر زنی از صبح تا غروب از زندگی بی حاصل خود شکوه و ناله کند ولی از اطاق خود خارج نشود و تصمیمی نگیرد این زن را يك شخص بازی ساکن مینامیم. درام نویس ممکن است برای بیان احساسات این زن کلمات و عبارات بسیار مؤثری بنویسد ولی این زن بی اثر و ساکن باقی خواهد ماند. اظهار غم و اندوه کردن تنها برای ایجاد کشمکش کافی نیست. باید اراده ای در کار باشد تا برای رفع غم و اندوه تصمیمی گرفته شود.

این نمونه خوبی است برای نشان دادن شخص بازی ساکن.

مرد - مرا دوست داری؟

زن - اوه! نمیدانم

- مرد - نه‌یتوانی تصمیم بگیری؟
 زن - بالاخره میگیرم.
 مرد - کی؟
 زن - اوه ... بهمین زودی‌ها.
 مرد - بچه زودی؟
 زن - اوه نمیدانم.
 مرد - می‌خواهی من کمکت کنم؟
 زن - چندان خوب نیست.
 مرد - هر چیزی در عشق خوب است. مخصوصاً اگر بتوانم بتو ثابت کنم
 که من همان مردی هستم که تو می‌خواهی.
 زن - چطور ثابت میکنی؟
 مرد - ازل ترا ببوسم
 زن - اوه - اما من اجازه نمیدهم پیش از نامزدی مرا ببوسی.
 مرد - اگر اجازه ندهی ترا ببوسم چطور می‌خواهی بفهمی که واقعاً مرا دوست
 داری یا نه؟
 زن - اگر من از مصاحبت با تو خوشم بیاید....
 مرد - از مصاحبت با من خوشت می‌آید؟
 زن - اوه البته هنوز نمیدانم.
 مرد - این حرف تو مطلب‌دا روشن میکند.
 زن - چطور؟
 مرد - تو گفتی -
 زن - ولی بعدها شاید من واقعاً از مصاحبت با تو خوشم بیاید.
 مرد - چقدر وقت خیال‌میکنی طول بکشد تا از مصاحبت با من خوشت بیاید؟
 زن - نمیدانم.
 این صحبت ممکن است همین‌طور ادامه یابد و هیچ‌تغییر مهمی در اشخاص بازی

پیدا نشود . البته کشمکشی وجود دارد ولی کشمکش ساکن .

هر دو شخص بازی در يك وضع روحی هستند . این سکون مربوط به بد بودن هم آهنگی است . یعنی این دو شخص بازی هر دو بهم شبیه هستند . هیچکدام ایمان و عقیده محکمی بچیزی ندارند . حتی مرد ، که در صدد ربودن زن است بقدر کافی حرارت و اصرار و تصمیم ندارد و واقعاً مطمئن نیست که آیا این تنها دختری است که میخواهد با او زندگی کند یا نه . این دو نفر میتوانند ماهها بهمین ترتیب مکالمه خود را ادامه دهند ولی خداهم نمیداند کی تصمیم قطعی خواهند گرفت . باین صورتی که ما ملاحظه میکنیم این دو نفر اصلاً برای يك نمایشنامه مفید نیستند .

بدون حمله و حمله متقابل کشمکشی که بسمت بحران پیش برود وجود پیدا نخواهد کرد .

زن از قطب بی تصمیمی شروع میکند و در پایان مکالمه هم بی تصمیم است . مرد از قطب امیدواری شروع میکند و در پایان کار هنوز در همان مرحله باقی است .

فرض کنیم يك شخص بازی از مرحله «عفت و تقوا» شروع کند و به «شیطنت و جنایت» برسد . خوب است ببینیم چه مراحل طی کرده است .

- ۱ - عفت و تقوا (باك و پرهیز کار است)
- ۲ - بطالت و گمراهی (از عفت و تقوای خود مأیوس میشود)
- ۳ - نادرستی (راه غلط میپیماید)
- ۴ - ناشایستگی (بکارهای مردم بی شرف و بی حقیقت میپردازد)
- ۵ - لاقیدی (پابند نبودن به نظم و ترتیب)
- ۶ - بداخلاقی (اقدام باعمال قبیح میکند)
- ۷ - شیطنت و خیانت (معروم و سرشکسته میشود)

اگر شخص بازی در مرحله اول یا دوم متوقف شود و این توقف بیش از حد لزوم بطول انجامد نمایشنامه حالت سکون بخود میگیرد . این حالت سکون معمولاً موقعی اتفاق می افتد که نمایشنامه نیروی محرکه نداشته باشد یعنی مقصود و هدف مشخصی در آن نباشد .

بهترین نمونه از نمایشنامه‌هایی که در حال سکون است قطعه‌ایست بنام «خوشی دیوانه»^۱ بقلم «رابرت شرود»^۲. با وجود اینکه این نمایشنامه از لحاظ فلسفه و فکر بسیار خوب است و مصنف آن هم مسلماً نویسنده مشهوری می‌باشد بهترین نمونه و مثالی است برای اینکه با انسان نشان دهد که نمایشنامه بد کدام است و چطور باید از نوشتن این قبیل آثار احتراز کرد. (خلاصه نمایشنامه را در صفحات آخر کتاب خواهید یافت) موضوع این نمایشنامه این است: «آیا کارخانه‌های اسلحه‌سازی مسئول بروز جنگ و خونریزی هستند؟ جواب مثبت است»^۳.

البته موضوع بسیار سطحی است. نمایشنامه هدف دارد ولی بمحضی که مصنف می‌خواهد آن اقلیتی را که قویترین و بزرگترین دشمن صلح و آرامش هستند از دیگر مردم تفکیک کند برخلاف حقیقت حرف می‌زند. آیا میتوان گفت که فقط باران مولد باران است؟ البته خیر. بدون وجود دریاها و عوامل دیگر محال است باران بوجود بیاید. اگر وضع اقتصادی جهان منظم و مستقر باشد و همه مردم از زندگی خود راضی باشند هیچ کارخانه اسلحه سازی نمیتواند منحل نظم جهان شود. ایجاد کارخانه اسلحه سازی نتیجه داشتن روح جنگجویی و نظامی گری و نبودن بازار کافی در داخل و خارج برای فروش محصولات و مصنوعات، و بیکاری و این قبیل مسائل است. با وجود اینکه شرود در مقاله ضمیمه نمایشنامه، راجع به اشخاصی که در این نمایشنامه دخالت دارند مطالبی توضیح میدهد با کمال تأسف باید گفت که در خود نمایشنامه آنها را کاملاً نمو نمیدهد.

اشخاصی که در این نمایشنامه هستند زیاد مهم بنظر نمیرسند. آقای وبر^۳ نماینده صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی است و حرف او این است که اگر خریداری نباشد او اسلحه نمی‌فروشد. این البته حرف صحیحی است. ولی نکته‌ای که تولید شبهه میکند این است که چرا خریدارانی پیدا میشوند که اسلحه را می‌خرند. آقای شرود جواب این سؤال را نمیدهد. و علتش این است که موضوع نمایشنامه خود را خوب درک نکرده است و در نتیجه اشخاص بازی او مثل عکسهای رنگی می‌باشند.

اشخاص عمده بازی او عبارتند از هاری^۱ و آیرین^۲. هاری که ابتداء مردی است بی عاطفه، تغییر میکند و صمیمی میشود بعدی که از مرك هم نمیرسد. ایرین هم ابتداء پای بند عفت و تقوا نیست ولی او هم مثل هاری صدیق و صمیمی میشود و از مرك باك و هراسی ندارد.

اگر فرض شود که بین این دو قطب هشت مرحله وجود داشته باشد ملاحظه میکنیم که از مرحله اول شروع میکنند و باندازه دو پرده ونیم روی آن مرحله توقف دارند. آنوقت يك مرتبه از روی مراحل دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم میجهند. گوئی این مراحل اصلا وجود نداشته است. و در قسمت آخر نمایش از مرحله هفتم خود را به مرحله هشتم میرسانند.

اشخاص بازی در این نمایشنامه بدون هیچ دلیل و علت مدام سرگردانند. داخل میشوند و خود را معرفی میکنند و خارج میشوند زیرا مصنف میخواهد شخص بازی دیگری را معرفی کند. باز برای انجام مقصودی پیورده داخل میشوند و افکار و احساسات خود را بیان میکنند و باز بی دلیل خارج میشوند تا دسته دیگر داخل شود. نکته مهمی که عموم نقادان راجع به آن باهم موافقت این است که نمایشنامه باید کشمکش داشته باشد. نمایشنامه «خوشی دیوانگان» فقط در لحظه های نادری کشمکش دارد. اشخاص بازی بجای اینکه در کشمکش باشند راجع به خودشان حرف میزنند که برخلاف تمام اصول درام نویسی است. جای تأسف است که از «هاری» که جوانی خوش احوال و خوش ذات است و «ایرن» که سابقه معلوم و روشنی دارد بیش از این استفاده نشده است. حالا نکته های دیگری را در این نمایشنامه توضیح میدهم. صحنه، اطاق «بار» مهمانخانه منت کابری پل^۳ است. جنگ در شرف وقوع است. مرزها بسته شده و مهمانان نمیتوانند مهمانخانه را ترك گویند. مادر صفحه ششم این مکالمات را میخوانیم.

دون^۴ - اینجا هم خیلی جای قشنگی است.

چری^۵ - ولی شنیده ام حالا خیلی ازدحام است. من... خانم و من امیدوار بودیم

۱- Harry

۲- Irene

۳- Monte Gabriele

۴- Don

۵- Cherry

خلوت تر باشد .

دون - فعلاً که خیلی ساکت است . (کشمکشی در کار نیست)

حالا رجوع میکنیم به صفحه سی و دوم . باز هم مشاهده میکنیم که اشخاص بازی بدون داشتن هدف و مقصودی می آیند و میروند . کوئی لری داخل میشود و می نشیند . پنج افسر ایتالیائی نیز داخل میشوند و بزبان ایتالیائی مشغول صحبت میشوند . هاری هم داخل میشود و با دکتر شروع به صحبت می کند ولی مطالبی که می گوید پراکنده است . دکتر خارج میشود و «هاری» با «کوئی لری» مشغول صحبت میشود . پس از چند دقیقه شخص اخیر الذکر بدون دلیل و علت هاری را دوست خود خطاب میکند . بنا بر آنچه مصنف میگوید کوئی لری موقعی که داخل میشود یک سوسیالیست جدی است ولی ملیت فرانسوی خود را همچنان محفوظ میدارد . «آنچه تماشا کنندگان در این شخص مشاهده میکنند این است که این مرد باستانی یکی دو جادو سر تا سر بازی دیوانه معرفی میشود و نویسنده میخواهد ثابت کند که سوسیالیست - های جدی همه دیوانه هستند . این مرد برای اینکه فاشیست ها را سرزنش و شماتت میکند بعداً کشته میشود ولی حالا با هاری راجع بخوک و سیکار و جنگ صحبت میکند . صحبت آنها خیلی بی معنی و تو خالی است . مثلاً میگوید «حالا دیگر سال ۱۹۱۴ نیست - این را بدان . از آنوقت تا حالا صدا های دیگری بگوش مردم رسیده است . صدا های بلندی بگوش رسیده است و من میتوانم برای نمونه صاحب یکی از آن صدا ها را ذکر کنم . لین - نیکولای لین . در این موقع کوئی لری مطالب بی سر و تهی راجع با انقلاب بیان میکند . این نکته نشان میدهد که سوسیالیست های جدی چقدر بی عقل و منطق هستند .

حالا به صفحه چهل و دو رجوع میکنیم . باز هم ملاحظه میشود که اشخاص بازی مرتباً و بدون دلیل مدام خارج و داخل میشوند . دکتر از بخت بد خود که او را باین مصیبت گرفتار کرده شکوه میکند . مشروب مینوشند و باز حرف میزنند . جنگ در شرف وقوع است ولی در این اطاق حتی علامت کشمکش ساکن هم وجود ندارد .

بصفحه شست و شش رجوع میکنیم . لابد حالا دیگر موقع عمل است .

و بر^۱ - میل داری يك گیلان مشروب بنوشی آیرین؟

آیرین - نه متشکرم .

و بر - شما چطور کاپتن لوسی سرو^۲؟

کاپتن - متشکرم . براندی و سودا . دمپستی^۳ .

دهپستی - بله قربان .

بپ^۴ - (فریاد میکند) ادنا الان مشروب بپامیدهند بخوریم .
(ادنا داخل میشود)

و بر - برای من سینزانو^۵ یار .

دهپستی - بله آقا (میرود پشت بار) .

دکتر - خیلی تعجب آور است .

هاری - با این وصفد کمتر من بآینده خوشین هستم . (به آیرین نگاه میکند) اگر شك

تر دیدامشب همه جا حکم روا باشد مهم نیست . وقتی خورشید باز سر از افق بیرون کرد نور

حقیقت جهان را روشن خواهد کرد . (به شرلی نگاه می کند) یا عزیزم . یا برقصیم .

(رقص میکند) .

پرده می افتد .

این پایان پرده اول است . اگر نمایشنامه نویس جوانی نمایشنامه ای باین

صورت به بنگاههای نمایشی تسلیم کند باید خود را برای هر توهین و تویخی آماده

سازد . اگر بخواهیم تماشاکننده از این حالت بلا تکلیفی در آید باید نمایشنامه طوری

تنظیم شود که مردم در خوشیهای هاری^۶ سهیم و شریک گردند .

لابد شروود نمایشنامه «پایان سفر»^۷ را یا خواننده و یا نمایش آنرا تماشا کرده

است . در این نمایشنامه سربازانی که درسنگرهای صف مقدم پیکار هستند ضمن اینکه

مدتی طولانی با انتظار جنگ میکنند اند اعصابشان خرد و خسته میشود . در نمایشنامه

۱ - Weber ۲ - Locicero ۳ - Dumpty ۴ - Bebe ۵ - Cinzano

۶ - Harry ۷ - Journey's End

«خوشی دیوانه» نیز اشخاص بازی انتظار جنگ را میکشند ولی تفاوت بین ایندو زیاد است. اشخاص بازی در «پایان سفر» دارای رگ و استخوان هستند یعنی کسانی هستند که ما آنها را میشناسیم. سعی میکنند جرأت و جسارتی از خود نشان دهند. ما انتظار داریم که حمله شدید طرف مقابل هر آن شروع شود و این سربازان ناچار باید در مقابل آن حمله ایستادگی و عاقبت کشته شوند. در صورتی که در «خوشی دیوانه» اشخاص بازی با خطری مواجه نیستند.

شکی نیست وقتی شروع این نمایشنامه را نوشته بهترین نیت و مصفا ترین افکار را داشته است ولی برای نوشتن نمایشنامه داشتن فکر خوب کافی نیست.

مهمترین لحظه دراماتیک در این نمایشنامه در پرده دوم است. بد نیست باجمال آنرا مطالعه کنیم. کوئی لری از یک متخصص مکانیک میشنود که ایتالیائیها پاریس را بمباران کرده اند. بی نهایت عصبانی میشود فریاد می کشد:

کوئی لری - خدا شما آدم کش ها را نابود کند.

سرگرد و سرباز - (از جا می پرند): آدم کش.

هاری - گوش کنید جانم ... رفقا ...

شرلی - هاری، تو خودت را داخل این معرکه نکن.

کوئی لری - می بینی ما همه باهم متفق هستیم. فرانسه و انگلیس و آمریکا.

ما متفقین هستیم.

هاری - بی صدا. عیبی ندارد کاپتن. من او را ساکت میکنم.

کوئی لری - جرأت ندارند در مقابل نیروهای عظیم فرانسه و انگلیس جنگ

کنند. کشورهای آزاد در مقابل دولت های ظالم و جبار فاشیزم.

هاری - ترا بخدا اینقدر از این شاخه به آن شاخه نپر.

کوئی لری - فرانسه و انگلیس برای خاطر مردم دنیا جنگ میکنند.

هاری - چند دقیقه پیش انگلیسها قصاب رسمی معرفی میشدند حالا ما همه

جزء متفقین هستیم.

کوئی لری - ما باهم هستیم. تا دنیا باقی است باهم هستیم. (دوبه افران میکند)

مصنف نمایشنامه این موجود بیچاره را مجبور میکند که به افسران ایتالیائی
رو کند و بگوید :

کوئی لری - خدا مکافات شما را بدهد . خدا مکافات شما مردم دیوسیرت
را که مأمور کشتن خلق خدا هستید بدهد .

کاپتن - اگر جلو دهنش را نگیری ما مجبور میشویم تو را توقیف کنیم .
مردك فرانسوی .

این اولین قدم بسمت کشمکش است . البته منصفانه نیست که آدم بایك مرد
مجنون و مضطرب نزاع کند ولی باز بهتر از هیچ است .

هاری - چیزی نیست کاپتن . آقای کوئی لری طرفدار صلح است . میخواهد
بر گردد بفرانسه و جنگ را موقوف کند .

کوئی لری - (به هاری) تو حق نداری بجای من اظهار عقیده بکنی . من
خودم میتوانم هر چه میخواهم بگویم . و هر چه بگویم باینجا ختم میشود که (مرده باد
فاشیزم - مرده باد فاشیزم)

باینجا که میرسد البته بایك گلوله کار اوساخته میشود . بقیه افراد برقص ادامه
میدهند و چنین وانمود میکنند که این حادثه تأثیری در روحیه آنها نداشته است .
ولی واضح است که تحت تأثیر واقع شده اند .

نمونه دیگری از صحنه‌ها کن رادر نمایشنامه «نقشه زندگی»^۱ بقلم نوئل کوارد^۲
میتوان یافت .

گیلدا^۳ مدتها است بین دو عاشق مردد است و نمیداند کداميك را انتخاب
کند . بالاخره باریفیک آن دو ازدواج میکند . این سه نفر باهم رفیق هستند . دو نفر آنها
که عاشق گیلدا هستند برای تصاحب او تلاش میکنند . بدیهی است سومی یعنی شوهر ،
عصبانی میشود . در این صحنه که در پایان پرده سوم است هر چهار نفر باهم هستند .
گیلدا - (با نرمی و ملایمت) خوب حالا چه کنیم ؟

لئو ۱ - بله حالا واقعاً چه باید کرد؟

گیلدا - چکار باید کرد؟

او تو ۲ - باز خودت را گرفتی. ایخدا. ایخدا. ایخدا!

گیلدا - میدانید شما هر دو بایبجامه خیلی خنده‌دار بنظر می‌آید؟

ارنست - (شوهر گیلدا) من زیاد ندارم که در تمام عمرم اینطور عصبانی

شده باشم.

لئو - خیلی عصبانی کننده است؟ ولی من علامت عصبانیت در قیافه تو اصلاً

نمی‌بینم. خیلی معذرت می‌خواهم.

او تو - بله ما هر دو معذرت می‌خواهیم.

ارنست - من خیال می‌کنم این غرور و نخوت شما دوتا تحمل ناپذیر است.

نمیدانم چه بگویم. من بی‌اندازه عصبانی هستم. گیلدا، تو را بخدا بگو اینها از اینجا بیرون بروند.

گیلدا - نمی‌روند. مگر اینکه از عصبانیت صورت من سیاه بشود.

لئو - راست می‌گوید.

اتو - آنوقت هم بدون تو نمی‌رویم.

گیلدا - (با لبخند) هر دو خیلی مرحمت می‌فرمائید.

در این صحنه اشخاص بازی ابدان نمی‌کنند بهمین دلیل کشمکش در حال

سکون است. اگر يك شخص بازی بدلائلی حقیقت وجودی و فردی خود را از دست بدهد نخواهد توانست طغیان تدریجی برای کشمکش تولید کند.

اگر ما بخواهیم يك شخص بازی را که همیشه سربار و موی دماغ دیگران است

روی صحنه بیاوریم لازم نیست تماشا کنندگان را خسته و ملول بسازیم. همچنین لازم

نیست شخص برای نشان دادن يك آدم بی‌مغز خودش سطحی و کم عمق جلوه کند.

ما باید علت و دلیل اقدامات شخص بازی را بدانیم حتی اگر خود او هم اطلاع نداشته

باشد. اگر شخص بازی غیر مفید و بی‌اثر بود لازم نیست نویسنده هم اینطور معرفی شود.

این نقص بزرگ را باسفسطه نمیتوان رد کرد .

گیلدا - (بانر می و ملایت) چکار باید کرد ؟

مقصود گیلدا این است که حالا انتظار چه اتفاقاتی را باید داشت ؟ بیش از این چیزی نمی گوید . در این عبارت اثری از تحریک و تهییج نیست و حمله و حمله متقابل اصلاً وجود ندارد . حتی برای گیلدا که موجودی سطحی و کم عمق است این عبارت بی اثر میباشد . از این جهت جوابی هم که میشوند بسیار بمورد و طبیعی است ، بلکه ، حالا واقعاً چه باید کرد ؟

اگر هم بیان گیلدا حرکت غیر محسوسی داشته باشد جواب لئو هیچ حرکت ندارد . یعنی نه تنها در مبارزه ضعیفی که شروع شده دخالت نمیکند بلکه یک قدم هم از آنچه هست جلو نمیرود . عبارت دیگر حرکتی موجود نیست .

جمله بعدی با تمسخر ادا میشود ولی صحبت بین این سه نفر نه تنها مبارزه و کشمکش ندارد بلکه هر کدام که دهن باز میکنند بایان خود ضعف و ناتوانی خود را بثبوت میرسانند اگر شک دارید بجمله بعدی رجوع کنید . «شما هر دو بالباس بیجامه خیلی خنده دارید» . ظاهراً جمله ای که «اوتو» بصورت تمسخر بیان میکند مورد توجه واقع نمیشود . صحبتی راجع به گیلدا ابداً به بیان نمی آید از این جهت نمایشنامه حرکت ندارد .

حداقل کاری که مصنف در اینجا میتواند بکند این بود که جنبه دیگری از خصال و صفات گیلدا را ظاهر بسازد . ما در خلال زندگی عشقی گیلدا میتوانستیم موضوعی برای ایجاد کشمکش پیدا کنیم . بهترین موضوع چرب زبانی و گستاخی اوست ولی متأسفانه ما چیزی جز یک سلسله عبارات سطحی و عادی ندیشنویم مثل اینکه این اشخاص عروسکهای هستند که مصنف بتوسط آنها افکار و احساسات خود را بیان میکند .

ارنست - من بیاد ندارم که در تمام عمر این اندازه عصبانی شده باشم .
این مطلب را هر کس بگوید بی اثر است . ارنست میتواند ناله و زاری کند ولی به بازی چیزی نه کم میشود و نه زیاد ؟ این اظهار بر وخامت اوضاع چیزی

نمی‌افزاید. حمله و تهدیدی در کار نیست و در نتیجه حرکتی هم متعاقب آن وجود ندارد. شخص بازی ضعیف کدام است؟ کسی که بدلائلی نتواند تصمیم بگیرد. لئو - مثل اینکه این موضوع بتو خیلی رنج میدهد. من از تو معذرت میخواهم.

در این عبارت البته اثری از بی‌مهری میتوان یافت. بدیهی است لئو ذره‌ای محبت به ارنست ندارد ولی در میان او هم هیچ حرکت موجود نیست و همانجا که هست متوقف میماند. بیانات بعدی ارنست مطالب را روشن میکند. این «شخص مخالف»^۱ تصدیق میکند که نمیتواند دعوائی براه بیندازد و تنها کاری که میکند این است که از شخص مورد علاقه خود (گیلدا) تقاضای ترحم و اورا وادار کند که بخاطر او وارد بیکار شود. گیلدا و او و لئو هر یک چیزی میخواهند و کسی نیست که مانع کار آنها بشود. این ممکن است خنده دار باشد ولی ایجاد کشمکش نمیکند.

اگر شما دوباره مطالبی را که بین این چهار نفر رد و بدل میشود مطالعه کنید ملاحظه خواهید کرد که در آخرین لحظه وضع بهمان صورتست که شروع شده بود. حرکات در این نمایشنامه بسیار سطحی و ناقابل است. مخصوصاً وقتی ملاحظه میشود که بازی مدت مدیدی بهمین ترتیب ادامه پیدا میکند.

در نمایشنامه «قوزک برنجی»^۲ بقلم «بوزه‌ی وارد»^۳ تقریباً تمام پرده اول صرف معرفی اشخاص بازی و داستان میشود ولی پرده دوم و سوم تلاقی پرده اول را که چندان تعریف ندارد درمی‌آورد. در نمایشنامه «نقشه زندگی»^۴ در همان وحله اول علام و دلایلی برای ایجاد کشمکش موجود است ولی در خود نمایشنامه هرگز صورت نمیگیرد. و این بخاطر این است که اشخاص بازی سطحی و عادی هستند. در نتیجه کشمکش در حال سکون می‌باشد.

۴ - کشمکش با جهش

یکی از خطرهای بزرگ در هر کشمکش با جهش اینست که مصنف معتقد

باشد که کشمکش بتدریج در جهت شدت پیش می‌رود و از تقادی که معایب کار او را باو خاطر نشان کند بر نجد . اینک چند نشانه و علامت برای کشمکش با جهش ذکر میکنم .

هیچ مرد متدین و با شرفی در ظرف يك شب تغییر نمیکند و مثلاً دزد نمیشود و هیچ دزدی هم در ظرف همان مدت به يك مرد شریف مبدل نمیکرد . هیچ زن عاقلی بخاطر يك دعوای کوچک ، شوهر و خانه خود را ترك نمی‌گوید مگر اینکه علل و جهات قبلی او را باین کار وادارد . هیچ دزدی نقشه دزدی را آن‌ا طرح و در همان موقع هم اجرا نمیکند . هیچ دعوای وزد و خوردی بدون سابقه ذهنی نباید صورت گیرد . هیچ کشتی بدون وجود دلیل محکم و قطعی در دریا غرق نمیشود . شاید يك قسمت عمده آن مفقود شده و همین باعث خرابی آن گردیده و یا ناو خدا شاید از کثرت کار خسته و یا بی تجربه و یا مریض بوده است . حتی وقتی يك کشتی بیک تخته یخ برخورد میکند غفلت انسان در حادثه بی‌اثر نیست . نمایشنامه «گود هوپ»^۱ بقلم «هایجرمنز»^۲ را بخوانید و ملاحظه کنید چگونه کشتی بزیر آب می‌رود و ترازدی بشر بنقطه اوج میرسد .

اگر بخواهید از کشمکش با جهش یا کشمکش در حال سکون احتراز کنید باید قبلاً بدانید که اشخاص بازی چه طریقی را باید انتخاب کنند .

اینک چند نمونه ذکر می‌کنیم . ممکن است شخص بازی از يك حالت بحالت دیگر تغییر کند .

مستی به هوشیاری

هوشیاری به مستی

حجب به پرروئی

پرروئی به حجب

ساده‌گی به غرور

غرور به سادگی

وفاداری به بی‌وفائی و بهمین ترتیب

اگر شما بدانید که شخص بازی باید از يك قطب به قطب دیگر حرکت کند میتواند مراقب باشید که بتدریج نمو کند و پیوسته وقت خود را تلف ن سازند. در عوض چون شخص بازی هدف و مقصود معینی دارد باید با کوشش و مجاهدت قدم ب قدم در طریق خود پیش برود تا بمقصود برسد.

اگر شخص بازی که در قطب «وفاداری» است در نتیجه يك تصادف خارق العاده بقطب «بی وفائی» بجهد و بدون اینکه مراحل بین این دو قطب را پیماید يك مرتبه از این قطب به آن قطب برود این را کشمکش با جهش می نامند. در این صورت نمایشنامه البته ناقص و معیوب خواهد بود.

اینك نمونه ای از کشمکش توأم با جهش برایتان مثال میزنیم.

مرد - مرا دوست داری؟

زن - آه. نمیدانم.

مرد - مثل آهن اینقدر سرد و سخت نباش. تصمیم بگیر. زود باش.

زن - خیلی از خودت راضی هستی؟ هان؟

مرد - اگر به عشق زنی مثل تو گرفتار بشوم اینقدرها هم از خود راضی نیستم.

زن - میزنم تو گوشت ها (زن از او دور میشود)

مرد در اینجا با محبت و علاقه شروع به صحبت میکند و بدون تغییر و تحول تدریجی يك مرتبه این محبت و علاقه به تمسخر و استهزاء تبدیل میشود. اما زن از قطب «تردید و شك» به قطب خشم و غضب می پرد.

روحیه مرد از همان ابتداء ساختگی و دروغی است. برای اینکه اگر واقعاً زن را دوست میداشت نمیتوانست بلافاصله پس از اظهار عشق با همان نفس با او بگوید: «تو مثل آهن سرد و سخت هستی». اگر واقعاً او را از ابتداء خشك و بی خاصیت میدانست چرا با او اظهار عشق کرد.

این دو نفر هر دو بهم شبیه هستند. یعنی هر دو تندروی پروا و متهور میباشند. تغییر و تحول در مورد اشخاصی که دارای این صفات هستند بسرعت نور صورت میگیرد یعنی تا شما میروید ب صحنه آشنا شوید داستان تمام شده است. البته شما میتوانید

آنرا طولانی کنید ولی نظر باینکه حوادث با جهش تغییر می‌یابد همه اتفاقات درهم و مخلوط میشوند. در نمایشنامه^۱ لی‌یوم^۲ بقلم فرنس مولنار^۳ لی‌یوم درست همین حالت را دارد. ولی شخص مولنار یعنی ژولی^۴ درست نقطه مقابل لیلیوم است یعنی صبور و مفید و درست داشتنی می‌باشد.

وقتی اشخاص بازی هم آهنگی نداشته باشند معمولاً کشمکش ساکن یا با جهش میشود. ولی گاهی که خوب هم آهنگ شده باشند نیز میتوانند از قطبی به قطب دیگر بپزند و این در صورتیست که تحول^۵ صحیح و منظمی در کار نباشد.

اگر شما بخواهید کشمکش با جهش ایجاد کنید باید اشخاص بازی را وادار بانجام کار هائی کنید که در حال عادی از آنها بعید بنظر میرسد. بعبارت دیگر آنها را مجبور کنید بدون فکر کردن کاری انجام دهند. در این صورت در کار خود موفق خواهید شد ولی نمایشنامه خوبی تصنیف نخواهید کرد.

اگر مثلاً موضوع نمایشی که در نظر دارید این باشد «مردی که آبرو و شرف خود را از کف داده است میتواند با جانفشانی و بردباری دوباره حیثیت خود را بدست آورد». نمایش با نشان دادن مردی که آبروی خود را از کف داده است شروع میشود. هدف این مرد چیست؟ اینست که دوباره آبرو و حیثیت از کف رفته خود را بدست آورد و از عیب پاک شود و حتی بافتخارات بزرگ نائل گردد. بین این دو قطب هنوز مراحل خالی زیاد است. چگونه این خلا را باید پر کرد؟ این مربوط بشخص بازی است. اگر نمایشنامه نویس اشخاصی را انتخاب کند که بموضوع نمایشنامه اعتقاد داشته باشند و حاضر شوند در راه این فکر و عقیده مبارزه کنند اثر او مسلماً در طریق صحیح و مطمئنی پیش میرود. قدم بعد این است که نویسنده این اشخاص بازی را کاملاً مطالعه کند. این مطالعه در حقیقت آزمایش ثانوی است برای اینکه معلوم شود آیا اشخاص بازی میتوانند موضوع را به نتیجه برسانند یا خیر.

کافی نیست که این مرد برای اعاده حیثیت از دست رفته خود آنطور که فیلمهای هالیوود عمل میکنند مثلاً پیرزنی را از میان آتش نجات دهد و بلافاصله در نتیجه

این عمل بشهرت و افتخار نائل گردد.

بهار و پائیز بین تابستان و زمستان قرار دارد. بین آبرو و بی آبرویی نیز مراحل هست که یکی را بسمت دیگری میکشاند. تمام این مراحل باید بتدریج طی شود.

وقتی «نورا» در نمایشنامه «يك خانه عروسك» میخواهد شوهر و واطفای خود را ترك گوید علت آنرا برای ما بیان میکند. ما مطمئن میشویم که این تنها اقدامی است که نورا میتواند بکند. در زندگی عادی ممکن بود دهان خود را هم برای شکایت باز نکند و يك کلمه هم توضیح ندهد. فقط در را باز کند و برود. ولی در روی صحنه این عمل يك کشمکش باجهش محسوب میشود و ما احساسات او و علت اتخاذ این تصمیم را درك نمیکنیم فقط علت را پیش خود حدس میزنیم.

ما باید از تمام جهات و شرایط زندگی شخص بازی اطلاع پیدا کنیم. در کشمکش باجهش پیدا است که اطلاعات مادر باره اشخاص بازی ناقص میباشد. با شخص بازی باید فرصت داده شود که خودشان را آنطور که باید معرفی کنند و بتماشا کنند، نیز باید فرصت داده شود که تغییرات مهمی را که در اشخاص بازی پیدا میشود ادراك کنند. برای روشن شدن مطلب قسمت آخر پرده سوم نمایشنامه «يك خانه عروسك» را خلاصه میکنیم. ملاحظه خواهید کرد که چه چیز مبتدلی از آب درمی آید. این در حقیقت قسمت نهایی و بسیار مهم نمایشنامه است. هلمر تازه اظهار داشته است که اجازه نخواهد داد نورا تربیت اطفال او را بعهده بگیرد. ولی در همین ضمن زنك در خانه صدا میکند و پا کتی محتوی يك نامه و يك سفته با امضای جعلی برای آنها میرسد. هلمر پس از قرائت نامه از خوشحالی فریاد میکشد: «خطر از من رفع شد و نجات یافتم».

نورا - من چطور؟

هلمر - توهم همینطور. ما هر دو نجات پیدا کردیم. هر دو، هم تو و هم من.

من تو را عفو کردم نورا.

نورا - خیلی متشکرم که مرا عفو کردی. (میرود بیرون)

هلمر - نه! نورا! (داخل اطاق نگاه میکند) چکار میکنی؟

نورا - (از داخل) لباسهای برتجمل خودم را درمی آورم.

هلمر - بله. در بیار. سعی کن آرام بشوی و فکرت راحت باشد. مرغك خوشخوان من، چقدر ترسیده بودی.

نورا - (بالباس معمولی روزانه داخل میشود) لباسهایم را عوض کردم.

هلمر - برای چه؟ باین دیری؟

نورا - برای اینکه دیگر با تو نمیتوانم بمانم.

هلمر - نورا! نورا! توجنون پیدا کرده ای. من اجازه نمیدهم. من تو را از این کار منع میکنم.

نورا - دیگر فایده ندارد که بمن امرونی بکنی.

هلمر - تو دیگر مرا دوست نداری؟

نورا - نه!

هلمر - نورا! میتوانی این حرف را بزنی!

نورا - گفتنش البته خیلی رنج دارد ولی جز این راهی دیگر نیست.

هلمر - ملتفت شدم. ملتفت شدم. يك شكاف بين ما ایجاد شده است. نمیشود

این را انکار کرد. ولی نورا تصور نمیکنی بتوانیم این شکاف را پر کنیم؟

نورا - اینطوری که من فعلاً تشخیص میدهم من دیگر برای تو زن خوبی نمیتوانم باشم. (شکل و کلاه و يك کیف كوچك خود را برمیدارد)

هلمر - نورا نورا! پس حالا نورا صبر کن تا فردا صبح.

نورا - (شکل را بتن میکند) نمی توانم شب را در اطاق يك مرد اجنبی بسر ببرم.

هلمر - تمام شد! تمام شد! آیا دیگر راجع بمن فکر نمی کنی نورا؟

نورا - البته میدانم راجع بتو و بچه ها و این خانه اغلب فکر خواهم کرد. خدا حافظ (از طرف راهرو خارج میشود)

هلمر - (در يك صندلی نزدیک در فرو میرود و صورتش را در دستهای خود مغمی میکند)

نورا! نورا! (باطراف خود نگاه میکند و بلند میشود) تنها رخانه خالی شد. نورا رفت
(صدای بهم خوردن درخانه شنیده می شود)

این بدترین ترکیب از انواع کشمکش هاست زیرا در حال سکون نیست و همیشه هم حالت جهش ندارد. مخلوطی است از کشمکش صعودی و کشمکش باجهش و این ممکن است محصل مبتدی را باشتباه بیندازد. از اینجهت بادقت بیشتر آنرا مطالعه میکنیم.

کشمکش صعودی از موقعی شروع میشود که نورا اظهار میکند که میخواهد خانه را ترك گوید و هلمر مانع او میشود ولی نورا گوش بحرف او نمیدهد. تا اینجا نقصی در کار نیست. ولی کشمکش باجهش در جای دیگر است. اولین جهش عکس العملی است که نورا در مقابل هلمر که می گوید ترا عفو میکنم نشان میدهد. اول از او تشکر میکند وبعد از اطاق خارج میشود. یعنی از روی «شکافی» که بین آندوپیدا شده است می جهد. آیا تشکر او از هلمر از روی صدق و صفا است یا مقصودش تمسخر و استهزاء میباشد؟ نورا طبع سرزنش و تمسخر ندارد. نورا از این بی انصافی که در حق او شده کاملاً آگاه است. بنابراین کسی نیست که راجع باین مطلب شوخی کند. در ضمن موقع اظهار تشکر هم نیست. و وقتی اطاق را ترك میگوید تماشاکننده متعجب است که کجا رفت.

بعد از اطاق عقب باز میگردد و اظهار میکند که ماندن با هلمر در يك خانه دیگر برای او میسر نیست. اظهار این مطلب بسیار ناگهانی است. زیرا هیچ مقدمه ای برای چنین اقدام چیده نشده است.

ولی جهش بزرگتر عکس العملی است که هلمر در مقابل اظهار نورا که میگوید «دیگر عشق و علاقه ای بتو ندارم» نشان میدهد.

«ملتفت شدم. ملتفت شدم. يك شكاف بزرگ بین من و تو پیدا شده است.» ابدأ نمیتوان باور کرد که مردی بخلاق و خو و صفات هلمر بدون اینکه در مقام دفاع بر آید تسلیم این تصمیم بشود. اگر در آخر این فصل این قسمت را بصورت کامل و درست مطالعه فرمائید این نکته را بهتر درك خواهید کرد.

نورا (در این خلاصه) در پایان صحنه از اطاق خارج میشود . ولی این عمل را نمیتوان تصمیم نهائی برای حل مشکل او بشمار آورد . این يك جهش می باشد . تماشا - کننده لزوم انجام این عمل را احساس نمیکند . شاید تصمیمی است که از روی بوالهوسی گرفته شده است و بعد که عقلش بجا می آید منصرف میشود . باین ترتیبی که نورا هلمرا (در نسخه خلاصه) ترك میگوید ما بصحت عمل و حق بجانب بودن او معترف نمیشویم . و این نتیجه حتمی يك کشمکش با جهش میباشد .

وقتی بنظر میرسد که کشمکش بکندی پیش میرود یا سرعت جهش می کند یا متوقف میشود و میجهد بهتر است دوباره موضوع نمایشنامه را مطالعه کنید و ببینید آیا کاملاً روشن است یا خیر ؟ آیا در عمل نقصی هست ؟ هر نقص که بنظر تان میرسد باید همینجا اصلاح کنید و بعد با اشخاص نمایشنامه متوجه شوید . شاید قهرمان شما ضعیف است و نمیتواند بار مسئولیت را بعهده بگیرد یعنی هم آهنگی بد است . شاید بعضی از اشخاص بازی بتدریج نمو نمیکند . این نکته را همیشه بخاطر داشته باشید که در هر نمایشنامه شخص بازی که در حال سکون باشد یعنی تواند تصمیم بگیرد موجب پیدایش سکون میشود . از طرف دیگر ممکن است نمایش در حال سکون باشد برای اینکه شخص بازی از لحاظ سه عامل سابق الذکر مورد مطالعه قرار نگرفته است . کشمکش تدریجی محصول انتخاب شخص بازی است که از لحاظ موضوع نمایش کامل باشد . هر عملی که از چنین شخصی بظهور میرسد فهمیدنی و درك شدنی است و به چشم تماشا کننده جلوه دراماتیک خواهد داشت .

اگر موضوع نمایش شما این است « حسد نه تنها موجب از بین رفتن شخص حسود میشود بلکه شخص مورد علاقه او را نیز از بین میبرد . » شما میدانید و یا باید بدانید که هر سطر نمایشنامه شما و هر حرکتی که اشخاص بازی انجام میدهند باید برای اثبات این موضوع مؤثر و مفید باشد . قبول میکنیم که هر پیش آمدی را با انواع و احاء مختلف میتوان حل کرد ولی اشخاص بازی شما فقط آن راهی را میتوانند انتخاب کنند که برای اثبات موضوع نمایش مفید باشد . در آن لحظه ای که شما راجع با انتخاب يك موضوع تصمیم قطعی میگیرید . شما و اشخاص بازی در حقیقت بنده و

غلام آن موضوع میشوند. هر شخص بازی باید بداند که آنچه موضوع نمایشنامه باو تکلیف میکند تنها عملی است که میتواند انجام دهد. علاوه بر این درام نویس باید موضوع نمایشنامه خود را يك حقیقت مسلم بداند و گرنه اشخاص بازی او مجسمه های ضعیف و نارسائی از افکار سطحی و هضم نشده خود او خواهند بود. باید در نظر بگیرد که يك نمایشنامه تقلید از زندگی نیست بلکه جوهر و خلاصه زندگی است باید آنچه بنظر شما مهم و لازم جلوه میکند خلاصه کنید. در پایان نمایش 'يك خانه عروسك' ملاحظه میفرمائید چگونه تمام راهها بروی 'نورا' مسدود میشود و تنها راه این است که خانه شوهر خود را ترك گوید. حتی اگر کسی با اقدام آخری او کاملاً موافق نباشد لااقل درك میکند که راه دیگری در جلو او نیست. وقتی اشخاص بازی دور خود میچرخند و تصمیمی نمیگیرند نمایشنامه بدون تردید خسته کننده و ملال آور خواهد بود. ولی اگر بتدریج نمو کنند هیچ نوع ترسی نباید داشت.

'شخص محور' یا قهرمان با دامن زدن کشمکش مسئول پیشرفت بازی میباشد این شخص محور حتماً باید قوی الاراده باشد نه اهل سازش و آشتی. هملت، کروگستاد لاینیا، هدا گابلر، مکبت، ای آگو و ماندروز^۱ در نمایشنامه 'اشباح'^۲ دکترها در نمایشنامه 'یلوجاك'^۳ اینها بقدری قوی و زورمند هستند که هرگز تسلیم سازش و آشتی نمیشوند. اگر در نمایشنامه شما جهش یا سکون و توقف وجود دارد در اجتماع ضدین یا وحدت اضداد آن بیشتر مطالعه کنید. مقصود این است که بستگی بین اشخاص بازی نباید ازین برود مگر در موقعی که خصلت و سجه^۴ بخصوص شخص بازی تغییر فاحش پیدا کند یا شخص بازی بمیرد.

اجازه بدهید یکبار دیگر برگردیم و اشکال کار نورا را از نزدیک مطالعه کنیم. نورا قدم قدم بموقع بحرانی کشمکش نزدیک میشود. بعد بر روی آن نقطه بحران شروع به بنای بحران دیگر میکند تا به بحران دوم برسد. این بحران از بحران قبلی بمراتب شدیدتر است. باز هم بالاتر میرود. همینطور مدام میچنگد و راه را برای رسیدن بمقصود نهائی صاف و پاک میکند و این مقصود نهائی همانست که در موضوع قید

شده است .

حالا شاید شما مایل باشید اصل نمایشنامه را برای اطلاع خود مطالعه کنید .
جمله‌هایی که بحروف كوچك نوشته شده است (باستثنای دستورهای صحنه) آنهاییست
که ما در مثال نمونه (قسمت خلاصه) بکار برده‌ایم .

يك خانه عروصك

پرده سوم

كلفت - (بدرخانه می‌آید لباس كامل بتن ندارد) نامه‌ای برای خانم آورده‌اند .

هلمر - بده بمن (نامه را میگیرد و در خانه را می‌بندد) بله . از خودش است .

بتو نمیدهم ، خودم میخوانم .

نورا - بله . بخوان

هلمر - (نزدیک چراغ می‌ایستد) جرأت نمیکنم بخوانم . میترسم برای هر دوزر

داشته باشد . نه . من باید بدانم . (سرباگت را باره میکند . سرعت چشمهایش از روی سطر -
های کاغذ عبور میکند . بعد بکاغذی که با آن همراه است نگاه میکند و با خوشحالی فریاد میکند
نورا) (نورا با چشمهای سؤال کننده‌ای باو نگاه میکند)

نورا - نه . باید یکبار دیگر بخوانم - بله حقیقت دارد من نجات پیدا کردم .

نورا . من نجات پیدا کردم .

نورا - من چطور ،

هلمر - تو هم همینطور . ماهر دو نجات پیدا کردیم . هر دو . هم تو و هم من ، نگاه

کن . سفته تورا پس فرستاده است . مینویسد متأسف و پشیمانم - و يك تغییر خوش
در زندگی‌اش - چه اهمیت دارد که چه میگوید . ما نجات پیدا کردیم نورا . حالا
هیچکس نمیتواند بتو دست بزند . اوه نورا . نورا . نه - اول باید من این کاغذ نفرین
شده را ازین بیرم (باز به سفته نگاه میکند) نه - نه . نگاهم بآن نمیکنم . این پیش آمد
حالت يك خواب بد را برای من دارد . (سفته و هر دو کاغذ را باره میکند هر دو دادر
بخاری می‌اندازد که بسوزد و تماشاکند) خوب شد حالا دیگر سفته وجود ندارد . نوشته
بود که از شب عید نوئل تو - این سه روز خیلی باید بتو سخت گذشته باشد نورا .

نورا - این سه روز من خیالی مقاومت کردم.

هلمر - ورنج بردی و راه چاره‌ای هم پیدا نبود. اما - نه، ما حالا راجع بناراحتی - های گذشته فکر نمی‌کنیم. ما حالا فقط از خوشحالی فریاد میکشیم و میگوئیم خدا را شکر که تمام شد. خدا را شکر که تمام شد. بمن گوش بده نورا. مثل اینکه تو هنوز مطمئن نیستی که تمام شده باشد. چطوری نورا؟ صورتت چرا اینقدر سرد و بی حرکت است؟ بیچاره نورای عزیز من. من کاملاً میفهمم. هنوز مطمئن نیستی که آیا من ترا بخشیده‌ام یا نه؟ ولی حقیقت دارد نورا - قسم میخورم من کاملاً تو را عفو کردم. برای تمام کارهایی که کرده‌ای. من میفهمم که همه این کارها را بخاطر عشق و علاقه بمن کردی.

نورا - راست است.

هلمر - تو همانطوریکه يك زن باید شوهرش را دوست بدارد مرا دوست داشتی. فقط باندازه کافی از کارها اطلاع نداشتی. خیال میکنی برای اینکه نمیدانی مسئولیت‌هایی که بمعهده داری چطور باید انجام بدهی قدر تو پیش من کم شده است؟ نه. نه. اتکای تو باید فقط بمن باشد. من بتو راهنمایی میکنم. راه صحیح را بتو نشان میدهم. بی اطلاعاتی و بی دست و پائی تو که از خواص هر زنی است تو را دو برابر بچشم من زیباتر کرده است. اگر بنظر من زیباتر نیائی که من مرد نیستم. تو نباید دیگر راجع بکلمات خشن و سختی که من چند دقیقه پیش بتو گفتم فکر کنی. وقتی فکر کردم که دیگر بکلی ازین رفته‌ام یکمرتبه آشفته و پریشان شدم. من ترا عفو کردم نورا قسم میخورم که ترا عفو کردم.

نورا - خیلی متشکرم که مرا عفو کردی (میرود بسمت در ست راست)

هلمر - نه. نرو (بداخل اطاق نگاه میکند) چکار میکنی؟

نورا - (از داخل) لباسهای تجلی ام را در می‌آورم.

هلمر (در میان درها می ایستد) بله. در بیار. سعی کن خودت را آرام کنی. فکرت راحت

باشد. مرغك خوشخوان من. چقدر ترسیده بودی. راحت باش جانم. مطمئن باش. من تو را زیر بالهای بزرگ خود پناه میدهم. (در جلو در قدم میزند) چه خانه گرم و نرمی داریم نورا - اینجا پناهگاه تو است. در اینجا من تو را مثل کبوتری که

شکار شده باشد، کبوتری که من از چنگال عقاب نجاتش داده‌ام، حفظ و حراست خواهم کرد. من قلب تو را که اینطور میزند راحت و آرام می‌کنم. آن روزها هم خواهد رسید. کم‌کم. نورا. آنچه می‌گویم قبول کن. فردا صبح همه چیز به چشم تو طور دیگر جلوه می‌کند. طولی نمی‌کشد که همه چیزها مثل سابق می‌شود. آنوقت دیگر احتیاجی نیست بتو اطمینان بدهم که تو را عفو کرده‌ام. تو خودت مطمئن می‌شوی که من تو را بخشیده‌ام. آیا فکر می‌کنی که من هرگز بمن‌خیله‌ام خطور کند که تو را طلاق بدهم؟ یا حتی تو را ملامت کنم؟ تو از قلب پاک و صمیمی مرد هیچ اطلاع نداری نورا. بقدری برای مرد لذت دارد و از خودش راضی و خوشحال می‌شود که زنش را عفو می‌کند که حد ندارد. وقتی مرد حس می‌کند زنش را از روی کمال صمیمیت بخشیده است لذتی با دست می‌دهد که توصیف نمی‌شود کرد. مثل این است که زنش را دو باره خلق کرده باشد. یا اینکه دو برابر با تو تعلق داشته باشد. به‌بارت دیگر مرد بزنش یک زندگی تازه داده است و زن در نظر مرد صورت زن و بچه هر دو را پیدا می‌کند. بنابراین از این بی‌بعد تو در نظر من یک موجود مقدس و ناتوان و عزیزی هستی. از هیچ چیز اضطراب و دل‌واپسی ابدأ بخودت راه‌نده، نورا. فقط بامن صریح باش و چیزی را از من مخفی نکن و من با تمام اراده و ایمانم بتو خدمت می‌کنم. این یعنی چه؟ نرفتی تو رختخواب؟ لباس‌ت را عوض کردی؟

نورا - (در لباس معمولی روزانه داخل می‌شود) بله تو را والد^۱ لباس‌هایم را عوض کردم.

هلمر - برای چه؟ باین دیری؟

نورا - امشب خیال ندارم بخوابم.

هلمر - آخر چرا عزیزم.

نورا - (بساعتش نگاه می‌کند) آنقدر هم دیر نیست. بنشین اینجا تو را والد.

من و تو خیلی حرف‌ها داریم. (نورا در یک ست میز می‌نشیند)

هلمر - نورا - این دیگر چیست. این صورت سرد و بی‌حرکت تو.

نورا - بنشین. من خیلی وقت می‌خواهم. خیلی چیزها است که باید دراجع‌بان

باتو حرف بزیم .

هلمر - (درست دیگر می نشیند) تو داری مرا میترسانی نورا و من درست حرفهای تو را ملتفت نمیشوم .

نورا - نه . موضوع همین است . تو حرفهای مرا ملتفت نمیشوی . من هم هرگز تو را خوب - تاپیش از امشب - نشناخته بودم . نه . حرف مرا قطع نکن . توقفت باید بحرفهایی که من میزنم گوش بدهی . تو و والد ، این یعنی تصفیه کردن حساب .

هلمر - مقصودت از این حرف چیست ؟

نورا - (بر از يك مكث كونه) آیا اینکه ما اینطور اینجا نشسته ایم بنظر تو عجیب نمی آید ؟

هلمر - چرا ؟

نورا - ما حالا هشت سال است باهم ازدواج کرده ایم . آیا توجه داری که این اولین مرتبه است که تو و من ، زن و شوهر ، می خواهیم جدی باهم صحبت کنیم ؟

هلمر - مقصودت از کلمه جدی چیست ؟

نورا - در تمام این مدت هشت سال - نخیر حتی از پیش از آن یعنی از همان ابتدای آشنائی مان ماهرگز جدی باهم صحبت نکردیم .

هلمر - اگر اینطور بود من مجبور بودم تمام غم و غصه و ناراحتیهای خودم را برای تو تعریف کنم و تو هم ابدأ نمیتوانستی باری از روی دوشم برداری .

نورا - مقصودم شغل و کار تو نیست . مقصودم اینست که ماهرگز نشستیم باهم جدی حرف بزیم و سعی کنیم بکنه مسائل پی ببریم .

هلمر - آخر نورا ! جان من ، آیا اینکار برای تو فایده ای هم میتواند داشته باشد ؟

نورا - مقصودم همین است . تو هرگز مرا خوب نشناختی . بمن کاملاً ظلم شده است تو و والد . اول پدرم بمن ظلم کرد و بعد تو .

هلمر - چه ؟ ما دو نفر ؟ ما دو نفر که تو را بیشتر از هر کس در دنیا دوست

داشتیم ؟

نورا - (سرش را تکان میدهد) تو هر کز مرا دوست نداشتی. تو فقط فکر میکردی که چقدر لذت دارد که بمن علاقمند باشی .

هلمر - نورا این حرفها چیست میزنی ؟

نورا - این عین حقیقت است تو رو والد . وقتی من در خانه با پدرم بودم پدرم مراجع بهمه چیز بامن صحبت میکرد . از اینجهت من هم همان افکار و عقائد او را پیدا کردم . اگر اتفاقاً اختلاف عقیده ای با او داشتم مخفی میکردم برای اینکه خوشش نمی آمد . مرا دختر عروسك صدا میکرد و همانطور که من با عروسكهايم بازی میکردم او هم بامن بازی میکرد . وقتی آمدم با تو زندگی کنم

هلمر - این چه طرز صحبت کردن است راجع باز دواج ما میکنی ؟

نورا - (بدون توجه بحرف او) مقصودم این است که من فقط از اختیار پدرم در آمدم و در اختیار تو قرار گرفتم . تو هر چیز را بنا بمیل و سلیقه خودت ترتیب دادی . یا بهر صورت من اینطور وانمود کردم . واقعاً نمیدانم کداميك درست است . فکر میکنم بنظر اینطور می آید که من مثليک زن فقیر در این خانه زندگی کرده ام . فقط دستم بدهنم آشنا بوده است و بس . وجود من در این خانه فقط برای شوخی و تفریح تو بوده است تو رو والد . ولی تو اینطور مرا میخواستی . تو و پدرم بزرگترین گناهها را در مورد من مرتکب شده اید . این تقصیر تو است که من از زندگی خودم طرفی نبستم .

هلمر - تو سعادتمند نبودی ؟ نبودی ؟

نورا - نه . فقط شاد و سرخوش بودم . البته تو همیشه بامن مهربان بودی . ولی خانه ما همیشه مثل يك اطاق بازی بود . من عروسك تو بودم . درست مثل موقعیکه در خانه پدرم بودم . آنجا هم عروسك پدرم بودم و در اینجا بچه هايم عروسكهای من شدند . من خیلی خوشم می آمد وقتی تو با من مثل عروسك بازی میکردی . بچه ها هم خیلی لذت میبردند وقتی من با آنها بازی میکردم . زندگی ازدواجی ما اینطور بوده است تو رو والد .

هلمر - بسیاری از این چیزهایی که میگوئی البته حقیقت دارد . با این تفاوت که کمی مبالغه میکنی . ولی در آینده کاملاً غیر از این خواهد بود . دوره بازی

و تفریح دیگر تمام شد . حالا موقع درس و بحث است .

نورا - درس برای که؟ برای من یا برای بچه‌ها؟

هلمر - هر دو عزیزم ، تو و بچه‌ها نورا .

نورا - متأسفم تو را والد . تو کسی نیستی که دیگر بتوانی مرا برای زندگی با خودت تربیت کنی .

هلمر - و تو میتوانی چنین حرفی بزنی ؟

نورا - و من - من چه صلاحیتی برای تربیت بچه‌ها دارم ؟

هلمر - نورا !

نورا - مگر خودت چند دقیقه پیش همین حرف‌ها نزدی و نگفتی که دیگر بمن اعتماد نداری و فکر نمی‌کنی من بتوانم بچه‌ها را تربیت کنم ؟

هلمر - در موقع عصبانیت . چرا حالا فکر آن حرف‌ها را می‌کنی ؟

نورا - البته تو کاملاً حق داشتی . من صلاحیت انجام این وظیفه را ندارم .

من وظیفه دیگری دارم که اول باید آنرا انجام بدهم . من باید سعی کنم کمی بر معلوماتم اضافه کنم . خودم را تربیت کنم . تو مردی نیستی که بتوانی در این تصمیم بمن کمک کنی . من باید خودم این کار را انجام بدهم . و همین جهت است که من حالا میخواهم ترا ترك بگویم .

هلمر - (از جا میبرد) چه داری می‌گویی ؟

نورا - من باید خودم بتنهایی در این پیکار داخل بشوم . تا بالاخره خود و

چیز های مربوط بخودم را خوب بشناسم . باین دلیل است که دیگر نمی‌توانم با تو بمانم .

هلمر - نورا ! نورا !

نورا - من بدون معطلی از اینجا می‌روم . مطمئنم که کریستین امشب مرادر

خانه‌اش راه میدهد .

هلمر - تو چون پیدا کرده‌ای . من اجازه نمیدهم . من تو را از این کار منع می‌کنم .

نورا - فردا میروم خانه پدرم . یعنی خانه قدیمی خودمان . آنجا برای من آسان است مشغولیاتی برای خودم پیدا کنم .

هملر - چشمهایت نمی بیند - عقلت از کفت رفته است .

نورا - باید سعی کنم کمی عقل بمغز خودم فرو کنم تو رو والد .

هملر - خانه ات ، و شوهرت ، و بچه هایت همه را ترك میکنی ؟ فکر نمیکنی مردم چه میگویند .

نورا - اصلا باین موضوع اهمیت نمیدهم . فقط میدانم که این کار برای من خیلی لازم است .

هملر - وحشتناک است . اینطور تو میخواهی از انجام وظایف مقدست صرف نظر کنی .

نورا - خیال میکنی مهمترین وظیفه مقدس من چیست .

هملر - باید بتو بگویم ؟ آیا وظائفی در مورد شوهر و بچه هایت نداری ؟

نورا - وظایف دیگری هم دارم که بهمان اندازه مقدس است .

هملر - چه وظیفه ای میتواند مقدس تر باشد ؟

نورا - وظائفی که در مورد خودم دارم و باید انجام بدهم .

هملر - قبل از هر چیز تو وظایف زنی و مادریات را باید انجام بدهی .

نورا - دیگر اعتقادی باین قبیل وظایف ندارم . عقیده من این است که من

قبل از هر چیز بشرم . همانطور که تو هستی . باید سعی کنم من هم مثل تو یکی از افراد بشر بشوم . من خوب میدانم تو رو والد که اغلب مردم بتو حق میدهند و این قبیل عقائد را در کتابها هم میتوان یافت . ولی من دیگر نمی توانم دل خودم را با حرف مردم یا با آنچه در کتابها نوشته شده است خوش کنم . من باید راجع بمسائل مربوط بخودم فکر کنم و سعی کنم آنها را برای خودم بفهمم

هملر - نمیتوانی بمقام مهمی که در خانه داری پی بگیری ؟ آیا کسی را نداری

که در این موضوع باین مهمی تو را هدایت کند ؟ مگر معتقد بمذهب نیستی ؟

نورا - متأسفم توروالد که درست نمیدانم مذهب چیست .

هملر - چه داری میگوئی نورا ؟

نورا - من راجع بمذهب چیزی غیر از آنچه کشیش می گوید نمی دانم . وقتی از اینجا رفتم و کاملاً تنها شدم راجع بمذهب هم فکر خواهم کرد . فکر میکنم بینم آیا آنچه کشیش گفته است درست است یا نه . بهر صورت باید بینم آیا برای من حقیقت دارد یا نه .

هملر - این برای زنی بسن تو بعید است . ولی اگر مذهب بتواند تو را براه راست بیاورد اجازه بده من سعی کنم وزدانت را بیدار کنم . لابد هنوز با اصول اخلاقی پابندی ؟ یا بگو بینم شاید آنرا هم از دست داده ای ؟

نورا - مطمئن باش توروالد که این سؤالی نیست که آدم با سانی بتواند جواب بدهد . راستش را بخواهی من نمی دانم . زندگی مرا گیج کرده است . تنها چیزی که میدانم این است که من و تو مطالب را مختلف می بینیم . اینرا هم اخیراً یاد گرفته ام که قانون هم غیر از آن چیزی است که من فکر میکردم . بهر حال من نمی توانم کاملاً خودم را باین قانع بکنم که قانون صحیح می گوید . بنا بقانون يك زن هیچ حق ندارد رعایت حال پدرپیش را که در حال نزع است بکند . یا شوهرش را از مرگ نجات بدهد . من نمی توانم این را قبول کنم .

هملر - تو مثل بچه داری حرف میزنی . تو دنیائی را که در آن زندگی میکنی اصلاً نمی شناسی .

نورا - نه نمی شناسم . ولی حالا می خواهم سعی کنم بشناسم . می خواهم بفهمم واقعاً حق با کیست . آیا حق با دنیا است یا با من .

هملر - تو مریضی نورا . داری هذیان می گوئی . مطمئنم که تو جنون پیدا کرده ای .

نورا - من هرگز باین پاکی و روشنی فکر نکرده ام .

هملر - و با این فکر پاک و روشن است که تو میخواهی از شوهر و بچه هایت صرف نظر کنی ؟

نورا - بله اینطور است .

هلمر - پس برای این کار تو فقط يك علت هست و پس .

نورا - آن علت چیست ؟

هلمر - تو دیگر مرا دوست نداری .

نورا - بله . همین است که می گوئی .

هلمر - نورا . میتوانی این حرف را بزنی ؟

نورا - گفتش خیلی رنج دارد، البته . برای اینکه تو همیشه خیلی با من مهربان

بوده ای . ولی جز این راه دیگری سراغ ندارم . دیگر تو را دوست ندارم .

هلمر (خودش را جمع و جور میکند) این هم از عقائد روشن و محقق تو است ؟

نورا - بله کاملاً روشن و محقق است . بهمین دلیل است که دیگر نمیخواهم

اینجا بمانم .

هلمر - میتوانی بمن بگویی من چه کرده‌ام که عشقت از من زایل شده است ؟

نورا - بله البته میتوانم . همین امشب بود . وقتی این تصادف بسیار مهم اتفاق

افتاد من ملتفت شدم که تو آن مردی که من میخواهم نیستی .

هلمر - واضحتر صحبت کن . درست ملتفت نمیشوم چه می گوئی .

نورا - هشت سال با صبر و حوصله با تو سر کردم . من البته خوب میدانستم

که هر روز يك تصادف مهم اتفاق نمی افتد . آنوقت این بدبختی بزرگ برای من

پیش آمد . در اینموقع مطمئن شدم که این تصادف بسیار مهم بالاخره اتفاق خواهد

افتاد . وقتی نامه کروگستاد آنجا گذاشته بود حتی يك لحظه هم فکر نکردم که تو

ممکن است حاضر بشوی شرایط این مرد را بپذیری . من کاملاً مطمئن بودم که تو با خواهی

گفت «برو این خبر را برای اطلاع همه مردم دنیا چاپ کن» آنوقت وقتی او این کار

را میکرد

هلمر - بله . آنوقت چه میشد . وقتی من زنم را در معرض سرزنش و توبیخ

مردم میکذاشتم آنوقت چه میشد .

نورا - وقتی کار با اینجا میکشد آنوقت کاملاً مطمئن بودم که تو تمام ملامتها و

سرزنشها را خودت قبول می‌کردی و قبول می‌کردی که مقصرتوئی .

هلمر - نورا !

نورا - می‌خواهی بگوئی که تو هرگز حاضر نبودی چنین گذشته‌ای را برای خاطر من بکنی ؟ نه البته نمی‌کردی . پس دلگرمی و دلخوشی من بتوجه ارزشی می‌توانست داشته باشد . این همان تصادف بسیار مهمی بود که من با امید و بیم انتظارش را میکشیدم . و مانع میشد که من خودم را ازین ببرم .

هلمر - من حاضرم شبانه روز برای تو کار کنم نورا . تحمل غم و غصه و فقر و نیستی را بکنم . ولی هیچ کس حاضر نیست شرف و آبروی خودش را فدای عشق کند .

نورا - این کاری است که صدها هزار زن کرده اند .

هلمر - اوه : تو مثل بچه‌ای که توجه بهیچ چیز ندارد حرف می‌زنی نورا .

نورا - شاید . ولی فکرها و حرف‌های توهم ابدأ مثل کسی که در عالم خیال مورد علاقه من است نیست . بمحضی که ترس و وحشت تو برطرف شد - و ضمناً بتو بگویم ترس تو بجهت خطری که متوجه من میشد نبود بلکه بجهت ناراحتی‌هایی بود که ممکن بود برای خودت پیش بیاید - بهر حال وقتی همه ناراحتی‌های خودت مرتفع شد مثل اینکه هیچ حادثه‌ای اتفاق نیفتاده است . باز من مثل گذشته برای تو حالت مرغ کاکلی یا عروسک را پیدا کردم . و البته حاضری بعد از این بیشتر و بهتر از من توجه و مراقبت بکنی . برای اینکه این عروسک یا مرغ کاکلی بسیار لطیف و ترداست . (بلند میشود) همین موقع بود تو و والد که این فکر بنظر من رسید که من هشت سال در اینجا بایک مرد اجنبی زندگی کرده‌ام سه بچه باو داده‌ام . اوه فکرش را هم نمیتوانم بکنم . می‌خواهم خودم را تکه تکه کنم .

هلمر - ملتفت شدم - ملتفت شدم - ملتفت شدم . يك شكاف بين ما ایجاد شده است .

نیشود انکار کرد . ولی نورا تصور نمی‌کنی بتوانیم این شکاف را برکنیم ؟

نورا - اینطوری که فعلاً تشخیص میدهم من دیگر برای تو زن نمیتوانم باشم .

هلمر - من این قدرت را در خودم می‌بینم که خودم را تغییر بدهم .

نورا - شاید . - موقعی که می‌ترسی عروسکت از چنگت دارد بیرون می‌رود .

هلمر - اما جدا شدن از تو . نه . نه . نورا . تحمل این فکر برای من محال است .

نورا - (میرود بست راست) بهمین دلیل باید ازهم جدا بشویم . باشن و کلاه و يك كيف كوچك بیرون می آید . كيف را روی صندلی بهلوی میزمیگذارد) .

هلمر - نورا نورا - پس حالا نرو . صبر کن تا فردا صبح .

نورا - (شنل را میپوشد) نمیتوانم شب را در اطاق يك مرد اجنبی بسر برم .

هلمر - نمیتوانیم اینجا مثل خواهر و برادر زندگی کنیم .

نورا - (کلاه خود را بسر میگذارد) میدانی که این هم چندان طول نمیکشد .

(شال را دور کردن خودش می اندازد) خدا حافظ توروالد . نمیخواهم بچه ها را به بینم .

میدانم که در اختیار کسی خواهند بود که بهتر از من از آنها مراقبت میکند . با روحیه ای که فعلاً دارم من هیچ درد آنها نمیخورم .

هلمر - ولی يك روزنورا - يكروز ؟

نورا - چطور میتوانم بگویم ؟ هیچ نمیدانم چه خواهد شد .

هلمر - ولی هر چه بشود تو زن من هستی .

نورا - گوش بده توروالد . من شنیده ام که هر وقت زنی خانه شوهرش را ترك

میکند - همینطور که من الان میکنم - شوهر از تمام حقوقی که زن بگردنش دارد آزاد

میشود . بهر حال من از تمام حقوقی که تو بمن مادیونی تورا آزاد میکنم . مبادا فکر کنی

کوچکترین دینی از من بگردن تو است . من هم همینطور . هر دو نفر ما باید کاملاً آزاد

باشیم . بین - این انگشتی تو است - من بتو پس میدهم . انگشتی مرا بده .

هلمر - اینرا هم میگیری ؟

نورا - آن را هم می گیرم .

هلمر - بیا .

نورا - بسیار خوب . حالا دیگر همه چیز تمام شد . کلیدها را آنجا گذاشتم .

کلفت ها میدانند هر چیز کجا است . آنها بهتر از من میداندند . فردا وقتی من از شهر

رفتم . کریستین می آید اینجا چیزهای شخصی مرا که از خانه پدرم همراه آورده ام

بینند . من ترتیبش را میدهم که بعداً برای من بفرستند .

هلمر - تمام شد - تمام شد - آیا ابدأ دیگر راجع بن فکر نیکنی نورا ؟
نورا - البته میدانم اغلب راجع بتو و بچه ها و این خانه فکر خواهم کرد .

هلمر - میشود من بتو نامه بنویسم نورا ؟

نورا - نه - هرگز نباید این کار را بکنی .

هلمر - پس لااقل بگذار برای تو -

نورا - هیچ چیز - هیچ چیز .

هلمر - بگذار اگر احتیاج پیدا کردی بتو کمک کنم .

نورا - من از آدم غریب هیچ چیز نمی گیرم .

هلمر - نورا من دیگر برای تو بجز يك آدم غریب واجنبی چیز دیگر نیستم ؟

نورا - (کفش را بر میدارد) آه توروالد - مهمترین حوادث آنوقت اتفاق

خواهد افتاد .

هلمر - بمن بگو مهمترین حوادث چیست ؟

نورا - ما هر دو طوری تغییر خواهیم کرد - آه توروالد - آنوقت من دیگر

امیدی باینکه تصادف مهمی اتفاق بیفتد نخواهم داشت .

هلمر - ولی من امید دارم . بگو بینم نورا . اینقدر تغییر میکنیم ؟

یورا - آنقدر تغییر میکنیم که زندگی من و تو باهم يك عقد ازدواج حقیقی

بشود . خدا حافظ . (از در سر را خارج میشود .)

هلمر (در يك صندلی که در نزد يك در خروجی است فرو میرود و صورت خود را در

دستپاش پنهان میکند .) نورا ! نورا (باطراف نگاه میکند و برمیخیزد) (خانه خالی . تنها -

نورا رفت .) (در چهره اش آثار امید دیده میشود) مهمترین حادثه - ؟ (صدای بهم خوردن در

خانه شنیده میشود .)

پرده پائین می آید .

حالا يك بار دیگر این قسمت را بصورتی که خلاصه شده بود مطالعه کنید و

بینید چگونه با حذف کردن قسمتهای رابط يك کشمکش تصاعدی به يك کشمکش

باجهش مبدل میشود .

۵ - کشمکش تصاعدی یا طغیان تدریجی^۱

کشمکش تصاعدی موقعی بوجود می آید که «موضوع» نمایشنامه صریح و روشن باشد و اشخاص بازی بایکدیگر هم آهنگ و از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه شده باشند یعنی بین آنها وحدت کامل موجود باشد.

«آدم مغرور خود را معدوم میسازد» این موضوع نمایشنامه معروف ایبسن با نام «هدا گابلر»^۲ میباشد. در پایان داستان «هدا» بدامی که خودش تعیه کرده است می افتد و خودکشی میکند.

وقتی نمایش شروع میشود «تزمان»^۳ وزن او «هدا» تازه از سفر ماه عسل خود بازگشته اند. خانم تزمان یعنی خاله داماد، که تزمان قبل از ازدواج با او زندگی میکرد است صبح زود بخانه عروس و داماد می آید که بکارها رسیدگی کند. خانم تزمان و خواهرش که در بستر بیماری است مقرری مختصر سالانه خود را گرفته گذاشته اند تا خانه ای برای این عروس و داماد تهیه کنند. خانم تزمان داماد را پسر خود میدانند و سعی میکند که برای او هم پدر باشد و هم مادر.

تزمان - اوه! این کلاه قشنگ را از کجا آوردی. خاله جان؟ (کلاه در دست تزمان است و پشت و روی آنرا نگاه میکند.)

خانم تزمان - این کلاه را برای خاطر هدا خریده ام.

تزمان - برای خاطر هدا؟ راستی؟

خانم تزمان - آره جانم. منظورم این است که اگر بنا شد با هدا برویم بیرون خجالت نکشد (تزمان کلاه را میگذازد زمین. هدا داخل میشود. دختری است آتش مزاج و تند خو. خانم تزمان يك بسته به تزمان میدهد.)

تزمان - اوه! اینها را برای من نگاه داشتید خاله جان جولیا؟^۴ هدا ببین. این نشانه کمال محبت است.

هدا - چیست؟

تزمان - سرپائی هائی که من صبح ها پایم میکردم - سرپائی هایم.

هدا - واقعاً! وقتی ما در خارج بودیم یادم می آید تو مکرر راجع به آنها حرف میزدی.

ترمان - بله. جایشان خیلی بمن مینمود. (میرود بست هدا) بیا بتو نشان بدهم هدا.

هدا - (میرود بست بخاری) ممنونم. علاقه ای بدیدن آنها ندارم.
ترمان - (دنبال او میرود) کمی فکر کن - خاله جان دینا^۱، با اینکه تو رختخواب ناخوشی خوابیده بوده است اینها را برای من بافته است. او تو نمیدانی با این سرپائی - ها چه احساسات لطیفی مخلوط است.

هدا - (بست می نشیند) ابدأ ارتباطی بمن ندارد.
خانم ترمان - البته به هدا مربوط نیست، ژرژ.
ترمان - بله ولی حالا که هدا جزء فامیل ما شده است من فکر کردم
هدا - (در حرف او میدود) ماهر گز با این کلفت آسمان در یک جوی نمیرود ترمان.
(کلفت ترمان را بزرگ کرده است).

خانم ترمان - آبتان با برتا^۲ در یک جوی نمیرود؟
ترمان - عجب! عزیز من، کی این فکر را در مغز تو گذاشته است هان؟
هدا - (با انگشت نشان میدهد) - آنجا نگاه کن - کلاهش را گذاشته است روی آن صندلی.

ترمان - (در حالی که مبهوت و متعیر شده برپائی ها از دستش بروی زمین می افتد)
هدا! عجب!

هدا - فکر کن اگر کسی بیاید اینجا و این کلاه را اینجا ببیند.
ترمان - ولی هدا - این کلاه خاله جان جولیا است.
هدا - راستی؟

خانم ترمان - (کلاه خود را برمیدارد) بله مال من است. کهنه هم نیست خانم هدا.
هدا - من حقیقتاً از نزدیک ندیدم خانم ترمان.
خانم ترمان - (کلاه را سر خود میگذارد) باید بشما بگویم که این اولین مرتبه است

که من این کلاه را سرم گذاشته‌ام .

ترمان - خیلی هم کلاه قشنگی است - کاملاً زیبا است خاله جان .

خانم ترمان - اوه - اینقدر هم چیز مهمی نیست ژرژ (باطراف خودش نگاه میکند)

چتر من کو ؟ اینجا است . (چتر را برمی‌دارد) چون این چتر هم مال من است .
(زیر زبانی می‌گوید) مال برتا نیست .

ترمان - يك کلاه نو و يك چتر نو . فکرش را بکن هدا .

هدا - کاملاً زیباست .

ترمان - البته زیبا است . ولی خاله جان پیش از اینکه بروید خوب به هدا

نگاه کنید ببینید چقدر خوشگل است .

خانم ترمان - بچه عزیز من چیز تازه‌ای نیست - هدا همیشه خوشگل بوده‌است

(میرود سمت درخروجی)

ترمان - (دنبال او میرود) بله ولی دقت کردید چقدر زیبا تر شده‌است . چقدر در

این سفر حال آمده است و رنگ و رویش بهتر شده است ؛

هدا - (از یکطرف اطاق بطرف دیگر میرود) اوه . خواهش دارم ساکت باش .

وقتی ما فقط یکی دو صفحه از ابتدای نمایشنامه را با این سه شخص بازی

مطالعه و ملاحظه میکنیم می‌بینیم ما این اشخاص را می‌شناهیم . مثل اینکه موجودات

زنده‌ای هستند و نفس میکشند در صورتی که در نمایشنامه « خوشی دیوانه » مصنف

دو پرده و نیم نمایشنامه را صرف این میکند که اشخاص عمده بازی را گرد هم آورد

تا از جنگ اظهار نفرت کند .

چرا در نمایشنامه هدا گابلر کشمکش رو بشدت میرود ؟ اولاً موضوع وحدت

اضداد در آن کاملاً مشهود است و اشخاص بازی از هر لحاظ کامل هستند و دارای

ایمان و عقیده محکم می‌باشند . هدا شوهر خود ترمان را حقیر می‌شمارد و آنچه متعلق

باوست خوار و خفیف میداند . زنی بسیار سخت دل میباشد . علت ازدواج او با ترمان

رعایت امور مادی بوده بعلاوه میخواسته‌است بتوسط او بقدر خود در اجتماع بیفزاید.

آیا چنین زنی میتواند تزمان را که جوهر پاکی و صفا است و امانت و صداقت او در حد افراط است فاسد سازد؟

محال است نمایشنامه نویسی بتواند چنین اشخاص بازی را - که کاملاً با یکدیگر مخالف هستند - بدون داشتن يك موضوع کامل و صریح بروی صحنه بیاورد .

کشمکش فقط در موقعی بوجود می آید که اشخاص بازی اهل سازش و آشتی نباشند و از جان و دل با یکدیگر مخالفت کنند . «موضوع» باید هدف اصلی را معین کند و اشخاص بازی جهت این هدف رانده شوند . در نمایشنامه های یونان قدیم دست تقدیر اشخاص بازی را بسوی هدف میراند .

در نمایشنامه تارتوف دامن زدن دعوا بعهده اورگون است . اورگون در واقع «شخص محور» میباشد و او است که دائم بر شدت بحث و جدل می افزاید . ابداً اهل سازش و آشتی نیست . مثلاً از جمله مطالبی که میگوید یکی این است :

«او (تارتوف) روح مرا از قید آزاد کرد و بمن تعلیم داد که بهیچ چیز نباید دلبستگی داشته باشم و من حالا میتوانم حتی مرگ برادر و بچه و مادر و زنم را بدون اینکه خم بابر و بیاورم تحمل کنم .»

هر کس چنین عقیده ای داشته باشد حتماً میتواند کشمکش ایجاد کند و البته اورگون در این کار موفق میشود .

همانطور که اصرار هلمر بدرستی و امانت و علاقه اش به محترم شمردن رسوم و سنن اجتماع حاکی از مصائب آینده او میباشد شتاب خودسرانه اورگون نیز موجب تمام بدبختیهای او میگردد . مادر این نمایشنامه میخواهیم روی «شتاب خودسرانه» اورگون تأکید کنیم . «ای آگو» در نمایشنامه «اتللو» مردی است سنکدل و ضربه سخت . سماجت فوق العاده ای که هملت برای کشف حقیقت دارد بالاخره او را بهیلاکت میرساند . علاقه فوق العاده «اودیپ» به پیدا کردن قاتل پادشاه موجب بدبختی و تیره روزی او میگردد . این قبیل اشخاص بازی که دارای اراده آهنین هستند اگر مطابق بایک موضوع صریح و روشن عمل کنند مسلماً بر شدت و هیجان بازی می افزایند و آنرا

بنقطه بحرانی میرسانند .

دو نیروی مصمم و آشتی ناپذیر که روبروی هم قرار گرفتند کشمکش تصاعدی ایجاد میکنند.

اگر کسی بشما بگوید که فقط انواع بخصوصی از کشمکش ارزش دراماتیک دارد بحرف او توجه ننمائید . هر نوع کشمکش میتواند در تماشاخانه مفید باشد بشرط اینکه نویسنده «موضوع» را کاملاً فهمیده باشد و اشخاص بازی را نیز از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی بشناسد . در این صورت کشمکشی پیدا خواهد شد که در آن اشخاص بازی روحیه خود را نشان میدهند و ارزش دراماتیک حوادث در معلوم میسازند و انتظاریات تعلیق^۱ را درك میکنند . خلاصه تمام کیفیات و حالاتی را که در اصطلاح تماشاخانه دراماتیک تعیر میشود میفهمند و عمل میکنند .

در نمایشنامه گوستز (ارواح) مخالفت ماندرز^۲ با خانم آلوینگ^۳ ابتداء ملایم است ولی بتدریج یک کشمکش صعودی تبدیل میشود .

ماندرز - آه - حالا نتیجه خواندن این کتابها دارد معلوم میشود . نمره خواندن این کتابهای شنیع و زشت و مخرب که این مردم بی دین مینویسند بهتر از این نمیشود .

(ماندرز حق دارد این کتابها را شنیع و مضرب بداند . او خیال میکند آخرین حرف خودش را زده و خانم آلوینگ را با این حرف از پا در خواهد آورد . حله او بخانم آلوینگ برای محکوم کردن اوست . ولی بلافاصله حله متقابل و در نتیجه کشمکش آغاز میشود . محکوم کردن خانم آلوینگ برای ایجاد کشمکش بتنهایی کافی نیست لایرا اگر خانم آلوینگ تسلیم شود کشمکش بوجود نخواهد آمد . خانم آلوینگ در صدد معارضه و مقابله بر می آید و حله میکند .)

خانم آلوینگ - شما در این خصوص اشتباه میکنید، دوست من. شما خودتان ابتداء مرا بفکر کردن وادار و تشویق کردید و من از این جهت از شما متشکرم .
(تجبی ندارد که ماندرز با حیرت فریاد میکشد « من ؟ » چون حله متقابل یا بد شدید تر از حله اول باشد والا کشمکش در حال سکون باقی خواهد ماند . بنا بر این خاتم آلوینگ حرف او را تصدیق میکند ولی مسئولیت را بجهة خود او میکندارد .)

خانم آلوینگ - بله . برای اینکه شما مرا مجبور میکردید خودم را بکارهایی

سرگرم کنم که بقول خودتان از تکالیف و وظائف من بود و از آنچه که من روحاً منزجر بودم شما همیشه تعریف میکردید. باین جهت من بفکر افتادم عقائد و افکار شما را با نظر انتقادی مطالعه کنم. من اول میخواستم فقط يك نکته را کشف کنم ولی بمحضی که آن نکته کشف شد تار و پود دستگاه فکر من بهم خورد و فهمیدم که اینها همه ساختگی است.

(خانم الوینگه او را وادار میکند که در مقام دفاع از خود برآید. ماندروز اول کمی تردید دارد ولی بعد مشغول حمله و حمله متقابل میشود.)

ماندروز (خیلی نرم و باتأثر) این است نتیجه کلاری که من در بزرگترین مبارزهای زندگی کرده‌ام.

(خانم آلوینگ در گذشته در موقع بسیار سختی خودش را تسلیم ماندروز کرده و ماندروز حالا میخواهد این کثرت و بزرگواری خود را بیاد او بیاورد. ماندروز با بیان این عبارت که در کمال ملایمت ادا میشود مبارزه را دامن میزند. خانم آلوینگ هم البته معارضة بپنل میکند.)

خانم الوینگ - باید اسمش را مفتضحترین شکست های زندگی خود بگذارید.

هر کلمه‌ای که بیان میشود دامنه کشمکش وسعت بیشتری پیدا میکند. اگر من شخصی را دزد بخوانم او را بمجادله دعوت کرده‌ام. بهمان قسری که زن و مرد هر دو برای تولید بچه لازم است برای ایجاد دعوا و کشمکش هم حمله و حمله متقابل ضرورت دارد. شخص مورد حمله باید در صدد دفاع برآید. شخصی که من او را دزد خوانده‌ام اگر فقط باین عبارت اکتفا کند که: (چه حرفها میزنی.) و خود را برای مقابله حاضر نسازد کشمکش را عقیم گذاشته است. ولی اگر او هم بنوبه خود مرا دزد خطاب کند احتمال پیدایش دعوا البته موجود است.

درام تصویر زندگی نیست بلکه جوهر و خلاصه آنست. باید حوادث زندگی در آن فشرده و متراکم باشد. در زندگی مردم سالها بایکدیگر دعوا و مجادله دارند و ابدآ در صدد ازین بردن عامل و بانی جنگ و دعوا بر نمی آیند. ولی در درام باید اهم مولود این کشمکش ها را برگزید و آنها را خلاصه کرد. در عین حال باید بدون بکار بردن مکالمات سطحی و بی معنی چنان وانمود شود که سالها است این دعوا ادامه

دارد. کشمکش صعودی در «تارتوف» و «يك خانه عروسك» کاملاً باهم متفاوت است و توجه داشتن باین نکته برای محصل بسی فایده دارد. در نمایشنامه ایسن دعوا همیشه بین دو شخص بازی است در صورتی که در تارتوف بین دو دسته مخالف می باشد اصراری که اورگون برای تباه ساختن خود دارد نمیتوان کاملاً مایه هسته کشمکش دانست. با این وصف دعوا را دز يك سرایشی می اندازد. اجازه دهید بینیم چطور این کشمکش در نمایش تارتوف پیش میرود.

اورگون - من میل دارم تمام املاك خودم را رسماً در اختیار شما بگذارم.
(این البته صورت حله ندارد.)

تارتوف - (دست و پای خودش را جمع میکند.) بمن؟ اوه برادر! برادر چطور این فکر بنظر شما رسید؟
(این جمله هم حالت حمله متقابل ندارد.)

اورگون - حقیقت مطلب این است که همان داستان شما مرا باین فکر انداخت.
تارتوف - داستان من؟

اورگون - بله داستان رفیق شما که در لیون بود. مقصودم لیموز' است. مسلماً آن داستان را فراموش نکرده اید؟

تارتوف - حالا یادم آمد. ولی اگر من تصور میکردم که گفتن آن داستان این فکر را بر شما می اندازد قبل از نقل کردن داستان زبان خودم را قطع میکردم.
اورگون - بهر حال امیدوارم که این هدیه را رد نکنید؟

تارتوف - خیر من چطور میتوانم مسئولیت باین بزرگی را قبول کنم.
اورگون - چرا نه؟ آن مرد کرد.

تارتوف - اوه - برادر او شخص مقدسی بود در صورتی که من سالکی بیش نیستم.

اورگون - هیچکس را من شریفتز و مقدس ترا شما نمیدانم. من باندازه ای که شما اعتماد دارم بهیچکس دیگر ندارم.

تارتوف - اگر من چنین اماتی را بپذیرم مردم - مردم و لنگار - خواهند

گفت که من از ساده دلی شما سوءاستفاده کرده ام .

اورگون - مردم مرا بهتر از این می شناسند دوست عزیزم . من آدمی نیستم که با سانی فریب بخورم .

تارتوف - هر چه پشت سر من بگویند اهمیت ندارد برادر . مقصود من چیز هائیکه که درباره شما ممکن است بگویند .

اورگون - پس ابدأ ترسید رفیق من ، چون من از وراجی مردم درباره خودم لذت می برم . بهر حال فکر کنید - فکر کنید که چه قدرتی پیدا خواهید کرد . شما میتوانید باین خانه بی در و در بند من سر و صورت بدهید . جلو این ولخرجی ها و اهمال کاری ها را بگیرید . این کارهایی را که الان مدتی است روح شما را آزار میدهد موقوف کنید .

تارتوف - البته این برای من فرصت بسیار مناسبی است .

اورگون - خوب - پس تصدیق دارید . حالا وظیفه شما نیست که این مسئولیت را بپذیرید ؟ برای خاطر آنها و من ؟

تارتوف - من از این لحاظ موضوع را مطالعه نکرده بودم . شاید اینکه میفرمائید صحیح باشد .

اورگون - البته صحیح است . نجات آنها بسته بدست شما است . میتوانید آنها را رها کنید که در جهل و بیچاره گی هلاک بشوند ؟

تارتوف - شما با بحث و استدلال مرا مغلوب کردید رفیق عزیز . من بیجهت تردید داشتم .

اورگون - پس شما امانت را می پذیرید ؟

تارتوف - وقتی مشیت الهی بچیزی تعلق گرفت حتماً انجام میشود . امیدوارم در این مورد هم اراده خداوند هادی من باشد . بله قبول میکنم . (اسناد را در سینه خود میگذارد)

تا اینجا کشمکش و دعوائی در کار نیست ولی میدانیم که نه تنها اورگون با این عمل بی خردانه خود را ازین میبرد بلکه خانواده نجیب و اصیل خود را نیز در معرض

خطر میگذارد. ما با علاقه فراوان انتظار داریم ببینیم تارتوف چگونه از این قدرت و اختیاری که با تو فیض شده استفاده خواهد کرد. این صحنه در حقیقت مقدمه دعواست بهمین جهت آنرا پیشینی کشمش مینامیم.

در اینجا ما با نوع دیگری از کشمش صعودی مواجه هستیم که با آنچه تا کنون بحث کرده ایم متفاوت است. از این دو نوع یعنی کشمش صعودی و کشمش پیشینی شده کدام یک بهتر است؟ هر دو خوب است بشرط اینکه در شدید ساختن ماجرا مؤثر باشد. مولی پر دعوای باین ترتیب دامن زده که خانواده او را بر ضد تارتوف متحد ساخته است. (دعوی گروهی بر ضد گروه دیگر). تارتوف از روی ریب و ریا ابتداء تقاضای او را رد میکند. این واقعاً کشمش نیست ولی عمل او را گون یعنی سپردن اختیار اموالش بدست تارتوف بخودی خود مقدمه بروز ماجرا و حاکی از دعوی شدیدی است که بعداً بین او و خانواده اش پدید می آید.

باز برگردیم بنمایشنامه گوستر (اشباح) ماندروز میگوید:

«آه - حالا نتیجه خواندن این کتابها دارد معلوم میشود. ثمره خواندن این

کتابهای شنیع و زشت و مخرب که این مردم بی دین مینویسند بهتر از این نمیشود. اگر خانم آلوینک جواب بدهد «واقعاً؟» یا «بشما چه ربطی دارد؟» یا «شما از کتاب چه اطلاعی دارید؟» یا جوابهایی نظیر آن و در صدد مقابله با ماندروز بر نیاید کشمش بطور مسلم حالت سکون بخود میگیرد. ولی خانم آلوینک جواب میدهد:

«شما در این خصوص اشتباه میکنید دوست من.»

با بیان این عبارت اولاً اظهار ماندروز را رد میکند و با اضافه کردن «دوست من» لحن تمن و تمسخر بآن میدهد. ولی جمله بعدی او حالت بمب را دارد و خانم آلوینک با بیان این جمله دعوا را باراضی دشمن میکشاند. ضربه ایست کاری که بر پیکر هستی کشیش وارد میسازد و او را تقریباً از پا درمی آورد. میگوید:

شما خودتان ابتداء مرا بفکر کردن وادار و تشویق کردید و من از اینجهت از شما متشکرم.

ماندروز در جواب این بیان میگوید «من؟» و این کلمه معادل همان «آخ» است که

از قهرمان شکست خورده، صحنه مشت زنی میشنوید .

خانم آلوینگ دست بالا را گرفته و مرتب به ماندروز بیچاره حمله میکند و ضربت بعد را بضربت قبلی پیوند میدهد . اگر خانم آلوینگ کاملاً موفق شود و رقیب خود را از پا در آورد ماجرا پایان مییابد و نمایشنامه ختم میشود . ولی ماندروز هم حریف کوچکی نیست . موقعی که در حال تردید است در حقیقت تجدید قوا میکند . میخواهد با نیروی مجهزتری به حمله متقابل پردازد . این کشمکش صعودی است .

خانم آلوینگ - باید اسمش را مفتضحترین شکستهای زندگی خود بگذارید . (این جواب مانند ضربتی است که مشت زن با آن چانه حریف را متلاشی میسازد .)

ماندروز (در حال مبارزه) - هلن^۱ این بزرگترین پیروزی زندگی من بوده است . پیروزی بر نفس خودم .

خانم آلوینگ (خسته ولی هنوز آماده مبارزه) - اشتباهی بود که بهر دو نفر ما ضرر زد .

ماندروز - (قطعه ضعیفی میباید و بی درنگ حمله میکند) اشتباه؟ این اشتباه بود من کردم که وقتی تو آمدی پیش من - آشفته و پریشان - و گفתי «من تسلیم تو هستم» من با اصرار تو را پیش شوهر قانونی ات برگرداندم؟ این اشتباه بود؟

کشمکش منظمأ اوج میگیرد و بتدریج احساسات عمیق «اشخاص بازی» یعنی همان احساساتی که آنها را مجبور کرد این مشاجره را شروع کنند و باینجا برسانند آشکار میشود و جهت حرکت و خط سیر آنها نیز معلوم میگردد . هر يك از اشخاص بازی يك «موضوع» صریح و معین و مخصوص بخودی دارد . هر شخص بازی میداند چه میخواهد و برای تحصیل آن بجان میکوشد .

نمایشنامه معروف یوجین اونیل^۲ بنام «سوگواری به الکتر»^۳ نمونه بسیار خوبی است از کشمکش صعودی . تنها نقص آن این است که اشخاص بازی با وجود اینکه در کار خود کوشا هستند علت و جهت اقدامات آنها کاملاً نشان داده نشده است .

اگر خلاصه نمایشنامه را در پایان این کتاب مطالعه بفرمائید ملاحظه خواهید کرد که چه نیروی قوی و مقاومت ناپذیری هر یک از اشخاص بازی را بسمت سر نوشت قطعی خود سوق میدهد. لاونیا^۱ میکوشد انتقام پدر خویش را بگیرد و کریستین^۲ سعی میکند خود را از قید اسارت شوهر خلاص کند.

کشمکش و دعوا مثل امواج دریا از اطراف میرسد و هر یک بتدریج شدت مییابد و بنقطه اوج خود میرسد و بالاخره در شدت و فشار خود محو میشود و ما باین وسیله بروحیات و اخلاق اشخاص بازی آشنا میشویم. در این موقع متوجه میشویم که تمام این ماجراهای پر التهاب برای فریب دادن ما بوده است زیرا باور کردنی نیست. معلوم میشود که اشخاص بازی موجودات زنده ای نیستند. مصنف آنها را خلق و بقوه تصور خود آنها را وادار باین اعمال کرده است. ولی بمحضی که مصنف اشخاص بازی را در روی صحنه بحال خود باقی میگذارد در زیر بار سنگین هستی خود خرد میشوند.

اشخاص بازی در واقع بدستور مصنف در روی صحنه حرکت میکنند و از خود اراده ای ندارند. لاونیا از مادر خود بیزار و متنفر است و همین موجب پیدایش کشمکش میشود. همچنین اسراری راجع بزندگی پدر خود کشف میکند که از عشق و علاقه اش با او میکاهد باین وصف آنها را نادیده می انگارد. چون اگر بخواهد نقش خود را آنطور که مصنف تعیین کرده است اجرا کند جز این راهی در پیش ندارد.

کاپتن برنت^۳ نیز از خانواده مانوئر^۴ متنفر است بجهت اینکه مادر او را اگر سنگی داده اند. اما خود او هم مدتی مادر را رها کرده و بی خیال خویش رفته است ولی در نمایشنامه توجهی باین امر نمیشود زیرا کشمکش باید ادامه یابد.

کریستین نیز چون از شوهر خود منزجر است او را میکشد. اما علت اینکه چرا این عشق تبدیل بنفرت میشود در نمایشنامه معلوم نیست و مصنف آنرا روشن نمیسازد بجهت اینکه خود او هم نمیداند یعنی «موضوع» صریح و روشنی برای نمایشنامه خود ندارد.

۱- Lavinia ۲- Christine

۳- Captain Brent ۴- Mannons

اونیل همان طرح نویسندگان یونان قدیم را تقلید کرده و خواسته است بجای «موضوع» از «تقدیر» استفاده کند باین امید که با استفاده از این نیروی محرك، اثر او معادل آثار کلاسیک یونان قدیم خواهد شد ولی در این کار توفیقی بدست نیاورده است. در آثار نویسندگان قدیم یونان «موضوع» بصورت تقدیر و سرنوشت جلوه گر است در صورتی که آثار اونیل اصلاً «موضوع» ندارد و تقدیر، چشم بسته داستان را بجلو میبرد.

چنانکه ملاحظه شد کشمکش صعودی را با «اشخاص بازی» بی هدف هم میتوان ایجاد کرد ولی ما معتقد به پیروی از سبک این نوع نمایشنامه نیستیم. این قبیل نمایشنامه ها ممکن است در تماشا کننده مؤثر گردد و نظر او را در تماشاخانه جلب کند ولی جز خاطره ای از آن در ذهن باقی نمیماند زیرا بزندگی شباهتی ندارند و «اشخاص بازی» هم از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه نشده اند.

باز تذکر میدهیم که کشمکش صعودی یا طغیان تدریجی موقعی میسر است که ما يك موضوع صریح و مسلم داشته باشیم و رعایت «اجتماع ضدین» را بکنیم و اشخاص بازی ما نیز از لحاظ جسمی و اجتماعی و روانی شناخته شده باشند.

۶- حرکت ۱

است طوفان یعنی مبارزه. یا کشمکش بین عوامل طبیعت. ولی باید دانست بدیهی
 که هر طوفان در حقیقت از صدها و هزارها طوفان کوچکتر تشکیل میشود. هر طوفان از طوفان قبلی قوی تر و شدیدتر است تا بنقطه بحران و اوج برسد. سکون و سکوت پیش از طوفان را نیز باید در نظر گرفت. در هر لحظه که ما با طوفان برخورد میکنیم یا ضربت نهائی را وارد آورده و در شرف ازین رفتن است و یا باز ادامه می یابد.
 وقتی ما راجع بمظاهر و عوامل طبیعت بحث میکنیم معمولاً تصور میکنیم که هر يك از تجلیات طبیعت فقط در اثر يك علت بخصوص بر وجود می آید. مثلاً میگوئیم طوفان باین جهت یا بدان سبب ایجاد میشود و فراموش میکنیم که با وجود شباهت زیادی که بین موجبات پیدایش طوفانها موجود است هر طوفان علل و جهات بخصوصی

دارد. همانطور که مردن افراد بشر - گو که نتیجه درهمه یکسان است - کیفیت و علت و سبب متفاوت میباشد.

هر کشمکش عبارت است از حمله و حمله متقابل ولی کشمکشها عموماً با هم فرق دارند. هر کشمکش دارای حرکات كوچك و غير محسوسى میباشد كه (آنرا تحول^۱ مینامیم) کیفیت و نوع کشمکش تدریجی را که شما میخواهید بکار ببرد تعیین میکند. این تحولها بنوبت خود در نتیجه خصال و سجایای اشخاص بازی تعیین میشود. اگر شخص بازی هنگام تصمیم گرفتن کند و با احتیاط و یا تنبل و بی بند و بار باشد تحولها نیز تفاوت میکند و از آنجا که هیچ دو نفری مثل هم فکر نمیکند هیچ دو تحول و در نتیجه هیچ دو کشمکشی شبیه بهم نیست.

برای روشن شدن مطلب «نورا» و «هلمر» را مطالعه میکنیم. بهتر این است که آن انگیزه‌هایی را که خودشان هم بآن آشنا نیستند مورد تحقیق قرار دهیم. چرا وقتی «هلمر» برای جعل کردن امضاء با «نورا» مشاجره میکند نورا تسلیم میشود؟ در آن عبارت ساده که هلمر باو میگوید چه رازی نهفته است که او را ساکت میسازد؟ هلمر تازه از امضای جعلی اطلاع یافته و از شدت خشم در پوست خود نمیگنجد.

هلمر - بیچاره - میداننی چه کرده‌ای؟

(بدیهی است این عبارت را نمیتوان حمله نامید. هلمر بخوبی میداند نورا چه کرده است ولی باور کردن عواقب آن برایش بسیار سهمگین میباشد. در واقع باخودش در جنگ است و میکوشد بهر تمهیدی شده خود را از عواقب این پیش آمد خلاص کند.)

نورا - بگذار بروم. نمیخواهم تو بخاطر من بدبخت شوی. تو مسئول این کار نخواهی بود.

(بدیهی است این عبارت هم حمله متقابل نیست ولی کشمکش رو به شدت است. نورا مطمئن نیست که آیا هلمر خود را مسئول این کار نشان خواهد داد یا نه. حتی نمیداند که هلمر واقعاً باو خشمناك است یا نه. تصور میکند که موقتاً از حال طبیعی بیرون

رفته و بزودی ساکت خواهد شد . بایان این عبارت آخرین نشانه ضعف خود را که هنگام نزدیک شدن خطر عموماً مؤثر است بکار میبرد . این عبارت از جنگ و ستیز حکایت نمیکند ولی يك عبارت «تحوّلی» است که موجب طغیان و شدت کشمکش میشود .)

اگر ما هلمرا نه‌یشناختیم و باخلاق و وسواس و دقت و صحت و امانت او آشنا نبودیم دعوی بین «نورا» و «کروگستاد» اصلاً صورت جدی بخود نمیگرفت و نمیتوانسیم کشمکش آینده نمایشنامه را روی آن بنا کنیم صحبت در این است که بالاخره کدامیک از دو طرف دعوا بر دیگری مسلط میشود . پس حرکت کوچک بنا بر رابطه‌ای که با حرکت بزرگ دارد اهمیت پیدا میکند .

هی‌فیور^۱ (ذکام) نمایشنامه‌ایست که برای روشن شدن مطلب بسیار مثال مناسبی میباشد . صحنه‌ای که ما برای نمونه انتخاب کرده‌ایم «حرکت» بزرگ دامنه‌داری ندارد . هیچ‌يك از اشخاص بازی باخطر بزرگ و مهملکی مواجه نیست که موجب اهمیت یافتن حرکات کوچک شود . عبارت دیگر اگر یکی از اشخاص بازی از صحنه بیکار خارج شود نقصانی در کار نمایش رخ نمیدهد . نمایشنامه هی‌فیور يك کم‌دی است ولی کم‌دی بودن آنرا عذر و بهانه‌ای برای وجود این قص بزرگ نمیتوان بشمار آورد . بعداً نشان خواهیم داد که این نمایشنامه کم‌دی خوبی هم نیست .

کلمات حمله و حمله متقابل و طغیان که بعد از هر جمله بعنوان تفسیر آن جمله ذکر شده است استعداد و امکان جمله‌ها را برای بسط یافتن کشمکش تعیین میسازد . اینك قسمتی از نمایشنامه هی‌فیور را که بقلم نوئل کلاورد^۲ است برای نمونه مورد مطالعه و تحقیق قرار میدهم : (افراد خانواده‌ای که عبارت است از يك مادر زیبا و خوش حالت، که در جوانی هنرپیشه بوده و فعلاً باز نشسته شده و يك پدر دوست داشتنی که رمان نویس است و دوبچه زیبا که زیبایی از جمله صفات ممتاز آنها است اشخاص این نمایشنامه را تشکیل میدهند . این خانواده برای روزهای تعطیل آخر هفته چند میهمان بمنزل خود دعوت کرده‌اند . مادر که جو دیت^۳ نام دارد آخرین

رفیق مورد علاقه خود، و پدر که نامش داوود^۱ است نیز آخرین دوست خود را دعوت کرده است و دختر که او را سورل^۲ میخوانند هم آخرین دوست خود را دعوت کرده و پسر که سایمون^۳ نام دارد نیز همینطور. این چهار نفر برای ترتیب دادن جای خواب میهمانان خود با هم دعوا میکنند و این دعوا تا موقع ورود میهمانان ادامه مییابد. میهمانها چهار موجود عادی و معمولی هستند که برای افراد این خانواده وضع نوکری جیره و مواجب را دارند.)

سورل - من فکر میکردم مقام تو بالاتر از این است که باین جوانک بی شعور که فریفته نام و شهرت تو است. رو بدهی (حله).

جو دیت - اینکه گفتم شاید درست باشد ولی من اجازه نمیدهم کسی غیر از خودم این حرف را بزند. من امیدوار بودم که تو برای من دختر خوبی بشوی. نه وقتی بزرگ شدی مثل خاله آدم، متصل از من انتقاد نکنی. (حله متقابل - طنبان).

سورل - این کار اشخاص بی سرو پا است. (حله - طنبان)

جو دیت - بی سرو پا؟ چرند نگو - راجع بآن پسر دیلمات خودت چه میگوئی؟ (حله متقابل)

سورل - تصدیق میکنی که این دو نفر با هم خیلی تفاوت دارند مادر جان؟ (حله در حال سکون)

جو دیت - اگر خیال میکنی حالا که نوزده سال شده است اینقدر آزادی و میتوانی بخودت اجازه بدهی که هر جوان هوسبازی بتو اظهار عشق کند و دور و برت بگردد و تملق بگوید من وظیفه خودم میدانم که این خیال را از سرت بیرون بکنم (حله)

سورل - مادر این (طنبان)

جو دیت - اینطور که تو با من رفتار میکنی مردم خیال میکنند من هشتاد سالم است. اشتباه بزرگی بود تو را بمدرسه شبانه روزی نفرستادم. اگر فرستاده بودم تو مرا حالا بجای خواهر بزرگترت میکردی.

سایمون - فایده ای نداشت - همه کس میداند که ما پسر و دختر توهستیم .
(ساکن).

جودیت - برای اینکه من شعور نداشتم و وقتی تو كوچك بودی تو را بغل
میکردم و اجازه میدادم عکاسها عکس را بگیرند . میدانستم بالاخره روزی پشیمان
میشوم (ساکن).

سایمون - من هیچ دلیلی نمی بینم که تو خودت را جواتر از سن خودت نشان
بدهی (حمله وطنیان) .

جودیت - آدم وقتی بسن تو است عزیزم خیلی بد است خودش را جواتر از
آنچه که هست نشان بدهد . (حمله متقابل)

سورل - آخر مادر جان خیلی زشت و سبك است که شما جلو هزار تا چشم
با این جوانها رفت و آمد داشته باشید . (حمله)

جودیت - من هرگز جلو مردم با کسی رفت و آمد نداشتم . اخلاق من همیشه
در سرتاسر زندگی ام خوب بوده است . بعلاوه اگر من دلم بخواهد کمی در زندگی
خوش باشم علت ندارد که نباشم . (ساکن)

سورل - این قیل خوش گذرانها دیگر برای تو نباید لذتی داشته باشد .
(حمله) .

جودیت - میدانی سورل ، تو داری بسرعت اخلاق و رفتار ناپسند يك زن جا
افتاده را بخودت میگیری . کاش تو را طور دیگر تربیت کرده بودم (حمله متقابل)

سورل - من افتخار میکنم که مثل يك زن جا افتاده باشم . (حمله)

جودیت - تو ماهی عزیزم و من تو را خیلی دوست دارم (اودا میبوسد) تو خیلی
خوشکلی و من مثل دیوانه ها بتور شك میبرم (ساکن) .

سورل - که بمن رشك میبری ؟ چه خوب (ساکن) .

جودیت - با ساندی^۱ مهربان باش، خوب ؟ (ساکن) .

سورل - ریشارد^۲ نمیتواند تو آن «طاق جهنمی» بخوابد . (ساکن)

جودیت - عزیزم، ساندی ورزش کار است و این لوله های آب، آن اطاق را مرطوب کرده است و اگر «سندی» آنجا بخوابد بنیه اش ازین میرود. (ساکن).

سورل - ریشارد هم اگر تو آن اطاق بخوابد بنیه اش ازین میرود. (ساکن).

جودیت - او توجهی باین چیز ها ندارد. او از بس بمناطق گرم مأموریت داشته بهوای گرم و باد بزن برقی و این چیز ها عادت کرده است. (ساکن).

سایمون - بهر حال موجود کشته شده ایست. (ساکن)

سورل - سایمون تو تازه گیها خیلی لوس و از خود راضی شده ای. (جهش)

سایمون - هیچ همچو چیزی نیست. چیزی که هست من ازدوستان مرد تو

بی اندازه متنفرم و نمیتوانم با آنها رفیق باشم. (حمله)

سورل - تو هرگز با رفقای من چه زن و چه مرد رفتار خوشی نداشته ای.

(حمله متقابل)

سایمون - بهر حال اطاق ژاپونی يك اطاق زنانه است و برای خانمها مناسب

است و يك خانم باید در آن اطاق بخوابد. (با وجود اینکه این يك عبارت تعویفی^۱ میباشد

حرکتی ندارند و ساکن است.)

جودیت - من بساندی قول داده ام که در آن اطاق بخوابد. ساندی چیز های

ژاپونی را خیلی دوست دارد. (ساکن).

سایمون - مایرا^۲ هم چیز های ژاپونی را خیلی دوست دارد. (جهش)

جودیت - مایرا! (طنیان).

سایمون - مایرا اروندل^۳. من از او دعوت کرده ام. (طنیان)

جودیت - شما بسیار کار بدی کرده اید؟ (طنیان)

بسیار جای تعجب است که ضمن صحبت این سه نفر هیچکدام احساس نکردند

که سایمون هم کسی را دعوت کرده است در صورتیکه تماشا کنندگان کاملاً متوجه

میشوند. این نتیجه نهائی این صحنه است و بخوبی نشان میدهد که مصنف چندین

صفحه کاغذ را بیهوده سیاه کرده و نتیجه مهمی نگرفته است. برای اینکه حرکت

دامنه دار و وسیعی که مطابق با معنای مفهوم حرکات کوچک باشد در آن موجود نیست. بعلاوه بخاطر اینکه «اشخاص بازی» فقط از لحاظ دو عامل (از سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی) مطالعه شده‌اند در این نمایشنامه «تحول» بسیار ضعیف می‌باشد.

فرض کنیم شما میخواهید اتومبیلی را بحرکت در بیاورید. این قصد و هدف شما است. اول سلف میزنید و موتور را روشن میکنید. بسایک قطره بنزین انفجار صورت میگیرد. اگر بدلائلی انفجار (دعوا و کشمکش) صورت نگیرد اتومبیل در حال «سکون» باقی خواهد ماند. نمایشنامه هم همین حال را دارد. اگر بنزین براحتی جریان یابد بعد از يك انفجار انفجار دیگر صورت میگیرد (کشمکش ایجاد کشمکش میکند). و موتور با صدای خوش و منظم کار میکند. در این موقع اتومبیل و (نمایشنامه شما) در حال حرکت می‌باشد.

انفجارهای کوچک و مکرر سبب حرکت اتومبیل میشود. نه يك یا دو انفجار بلکه مقادیر زیادی انفجار لازم است که چرخهای سنگین اتومبیل را بحرکت در آورد. دريك نمایشنامه هر کشمکش سبب پیدایش کشمکش بعدی میشود. هر کشمکش از کشمکش قبلی شدیدتر می‌باشد. نمایشنامه در نتیجه وجود کشمکشهایی که «اشخاص بازی» برای رسیدن «به مقصود و هدف» خود ایجاد میکنند بجلو میرود: «نتیجه».

حالا برگردیم و این فرضیات را در مورد دوستان قدیم خود یعنی هلمر و نورا مطالعه کنیم. ببینیم کشمکش و مبارزه بین آنها چگونه تغییر میکند و چطور نمایشنامه را بجلو میبرد.

هلمر - خواهش دارم تظاهر را بگذار کنار. (در کریاس را قفل میکند). تو باید اینجا بمانی و توضیح بدهی. میدانی چه کرده‌ای؟ جواب بده. میدانی چه کرده‌ای؟ (این کلمات سرعت پیشرفت کار را نشان میدهد. قفل کردن در خانه بروزن و اهمیت کلمات می‌افزاید. بیانات هلمر از ابتداء تا انتها حمله است.

نورا - (خیره خیره باو نگاه میکند و باقیانۀ سرد باو میگوید). بله، حالا دارم کاملاً میفهمم.

(جواب نورا حمله متقابل نیست. درست است که بهترین و کوتاهترین طریق

برای ایجاد کشمکش وجود حمله و حمله متقابل است ولی البته نمیتوان نمایشنامه را از آغاز تا انجام روی کشمکش بنا کرد زیرا اولاً خسته کننده است و ثانیاً داستان بسرعت پایان میابد.

(جواب نورا منفی است ولی ما باید بفهمیم برای چه جوابش منفی است. نورا جواب سؤال هلمر را که شوهر و در حقیقت مولای اوست نمیدهد در صورتیکه هلمر در کمال بی صبری منتظر شنیدن آنست. نورا توضیحی نمیدهد ولی بیانات او حاکی است که از خواب غفلت بیدار شده و این نخستین مرتبه ایست که هلمر برخلاف انتظار خود حرفی از نورا میشنود. پس نتیجه میگیریم که میان نورا حکایت از جنگ و نزاع میکند. البته همینطور است.)

سردی قیافه و آهنگ تند صدای نورا بخطری که در جلو هست اشاره میکند. ولی هلمر که تحت تأثیر احساسات شدید خود واقع است آنرا درک نمیکند. قدم بقدم خشم و غضب او شدت می یابد تا بالاخره از حال طبیعی خارج میشود.)

هلمر - (در اطراف اطاق راه میرود.) چه بیدار شدن وحشتناکی. تمام این هشت سال - کسی که مایه خوشی و افتخار من بود - دروغگو و متقلب - بدتر! بدتر جانی! شرم آور است! شرم آور است! (نورا ساکت است و همینطور خیره خیره باو مینگرد. هلمر در جلو او می ایستد.)

(حمله هلمر حالا بقدری شدید و زننده است که اگر نورا در صدد مقاومت بر آید از تأثیر داستان کم میشود. سکوت او در حقیقت سکوت گویائی است و بهتر از هر عبارتی معرف حالات روحی اوست حتی اگر شکسپیر آن عبارت را بنویسد.)
بنابر این ملاحظه میشود که کشمکش عبارت است از انواع حمله و حمله متقابل. سکوت نورا يك حمله متقابل است که در کمال زیرکی صورت میگیرد و بعبارت دیگر يك نوع مقاومت یا آماده شدنی است برای عمل و حمله بعد.

هلمر - احتمال این اتفاق را من بایست قبلاً پیشبینی کرده باشم. من باید پیشبینی کرده باشم. بی اعتنائی های پدرت با اصول اخلاقی - ساکت باش - بی اعتنائی های پدرت با اصول اخلاقی، بارت بتورسیده است. نه مذهب، نه اخلاق، نه حس و وظیفه شناسی. حالا من

دارم عقوبت اعمال او را پس میدهم- چرا؟ برای اینکه کارهای او را نادیده گرفتم. برای خاطر تو کارهای او را نادیده گرفتم و حالا توحتم را کف دستم گذاشتی.

(حملة هلمر صریح و له کننده است. در صورتیکه جواب نورا جالب توجه میباشد).

نورا - بله همینطور است.

(تصدیق نورا مقصود او را ثابت میکند. دلیل و بهانه‌ای هم نمی‌آورد. نورا میخواهد خانه هلمر را ترك گوید. نخستین بار است که نورا احساس میکند که هشت سال زندگی گذشته او با هلمر رؤیای بدی بوده است. از اینجهت جوابش باز منفی است. جواب او حملة متقابل نیست ولی اولین نشانه بیدار شدن و مقاومت کردن او میباشد. علاوه بر این سبب میشود که خشم و غضب هلمر شدید تر شود. مردی که در صدد جنگ و جدال باشد و مبارزی در مقابل خود نبیند بی اندازه خطرناک میشود. مقصود ما این نیست که نورا باین وسیله میخواهد شوهر خود را بر سر غیظ آورد. بعکس، تازه متوجه شده است که زندگی کردن با او محال است. موافقت او با بیانات هلمر از این جهت است که فکر ترك کردن خانه هلمر را در سر می‌پزد و آنچه میگوید حقیقت دارد. و در همین موقع است که نشانه و اثری از حقیقت می‌بیند. ایسن از روحیه نورا برای تشدید دعوا و مبارزه حداکثر استفاده را میکند.)

همینطور که جلومیر ویم و نمایشنامه را بیشتر میخوانیم ملاحظه میکنیم که چگونه هلمر با بیانات تند خود نورا را خرد میکند. چنین بنظر می‌آید که این دعوا یکطرفی است. حالت يك 'کشتی را دارد که در آن یکی از 'کشتی گیران بر طرف مقابل خود که مردی ضعیف و بی‌پناه است ضربه های متوالی وارد آورد. ولی نورا بجای اینکه ضعیف شود و از حال برود برد باری میکند و انتظار فرصت و نوبت خود را میکشد. هر ضربتی که بر او وارد میشود وضع او را محکمتر می‌سازد و مقاومت او حال حملة متقابل را دارد.

این نوع کشمکش بانوع کشمکشی که قبلاً صحبت کرده ایم فرق دارد ولی تأثیرش کمتر از آن نیست.

پرسش - در اینکه تأثیر دارد حرفی نیست ولی من «تفاوتی» بین این دو تأثیر نمی بینم .

پاسخ - صحنه‌ای را که از نمایشنامه «اشباح» ذکر کردیم بخاطر دارید؛ صحنه مذاکره بین ماندرزوخانم آلوینگ و خانم آلوینگ دارای تمام شرایط کشمکش صریح می باشد . تمام نمایشنامه روی اصل حمله و حمله متقابل نوشته شده است . البته موارد استثنائی هم وجود دارد . ولی ما نمیتوانیم این را قاعده کلی بدانیم که چون این رویه در نمایشنامه «اشباح» درست و مفید از آب درآمده است باید انتظار داشته باشیم که تمام نمایشنامه های بزرگ روی این اصل و باین ترتیب نوشته شده باشد .

پرسش - چرا نباید انتظار داشته باشیم .

پاسخ - برای اینکه وضع حوادث و اشخاص بازی در همه نمایشنامه ها یکسان نیست . هر کشمکش باید بنا بر روحیه و اخلاق شخص بازی و وضعی که پیش می آید بنا شود . در نمایشنامه «اشباح» از همان ابتداء با وضع وخیمی مواجه میشویم . خانم آلوینگ زن بسیار تلخی است . زن عاقلی است که در زندگی مایوس شده و درست نقطه مقابل نورا که زنی ساده لوح و فریب خور و نازنازی است میباشد . این اشخاص بازی مسلماً موجب پیدایش انواع مختلف کشمکش میشوند . در نمایشنامه «اشباح» کشمکش خانم آلوینگ از همان آغاز نمایش شروع میشود و عامل مؤثر در کار او، بردباری و کوشش و مجاهدتی است که در حفظ ظاهر بخرچ میدهد . در صورتیکه کشمکش عمده نورا در پایان داستان است و منشأ آن جهالت و نادانی او در امور مادی میباشد . بنابراین ملاحظه میشود که دو وضع خاص بوجود می آورد . ولی با وجود اینکه نوع کشمکش بنا بر وضع روحی و اخلاقی «اشخاص بازی» تفاوت میکند وجود کشمکش در سرتاسر بازی حتماً لازم است .

۷ - کشمکش پیش بینی شده ۱

اگر لازم میدانید که نمایشنامه خود را برای دوستان و آشنایان خود بخوانید مانعی ندارد . ولی نگذارید راجع بآن اظهار نظر کنند . اطلاعات آنها با احتمال قوی

خیلی ضعیفتر از اطلاعات شما است و بعید نیست که ضرر اظهار نظر آنها بیش از نفعش باشد. برای اینکه آنها صلاحیت آیین را ندارند که بشما راهنمایی کنند علاوه بر این شما آنها را در وضع ناراحتی قرار میدهند.

اگر مجبورید آثار خود را برای کسی بخوانید از او خواهش کنید هر وقت خسته و ملول شد شما را آگاه سازد. زیرا خستگی او دلیل نبودن کشمکش کافی در نمایشنامه است و نداشتن کشمکش دلیل قطعی است بر اینکه «اشخاص بازی» شما کاملاً هم آهنگی ندارند و اهل مبارزه نیستند و یا رعایت «اجتماع ضدین» در مورد آنها نشده است و از «اشخاص محوری» شما کسی نیست که صد در صد مخالف سازش و آشتی باشد. اگر نمایشنامه شما فاقد این نکات بود اثر شما از لحاظ «وحدت» ناقص است و جز یک سلسله کلمات و عبارات پشت سر هم چیز دیگر نیست.

ممکن است شما بگوئید که تماشاکنندگان آن اندازه ای که انتظار میرود هم فهمیده و نکته سنج نیستند. پس چه باید کرد؟ آیا در این مورد هم دستور سابق الذکر بقدرت خود باقی است؟ البته. این دستور بقوت خود باقی است برای اینکه هر چه شخص با هوشترباشد اگر احتمال پیدایش کشمکش را از همان ابتدا احساس نکند زودتر خسته و ملول میگردد.

کشمکش در هر اثر دراماتیک حالت ضربان نبض را دارد. کشمکش بوجود نمی آید مگر اینکه قبلاً پیشینی بشود. کشمکش مثل نیروی اتم یک قوه کلان و زورمندی است که با آن یک سلسله انفجارهایی در نتیجه انفجار اولی رخ میدهد.

در طبیعت، شب بدون غروب یا بامداد بدون سپیده صبح یا زمستان بدون پائیز یا تابستان بدون بهار وجود ندارد. همه مبشر و حاکی از پیش آمدی هستند. مبشر یا پیشینی کننده حتماً لازم نیست با خود پیش آمد یکی باشد. بعبارت دیگر مادر طبیعت هرگز دوبهار یا دوپائیز را شبیه و نظیر هم نمی بینیم.

مطالب نمایشنامه بدون کشمکش از هم پراکنده است و هر آن ممکن است متلاشی شود.

زندگی در روی زمین بدون کشمکش محال است. شاید بتوان گفت در تمام عالم افلاك يا در عالم کون و فساد هم زندگی بدون کشمکش نیست. فن نویسندگی در واقع المثنای قوانین طبیعت است و این قوانین نیز در طبیعت، از ذره گرفته تا کلیه اجرام آسمانی در همه صدق میکند. دو نفر شخص متعصب را مقابل یکدیگر قرار دهید دعوی شدیدی را میتوان پیشینی کرد.

فیلم «سی تانیه بر فراز توکیو»^۱ مقصود ما را کاملاً روشن میسازد. دو سوم اول فیلم عاری از هر نوع کشمکش میباشد ولی تماشا کنندگان در تمام مدت مسحور تماشای آن میشوند. علت چیست؟ مصنفان این اثر چه تمهیدی بکار برده اند که توجه تماشا کنندگان اینطور جلب میشود و آنها را این قسم ساکت و بی حرکت بتماشا وامیدارد؟ فهم این نکته بسیار سهل است و آن اینست که کشمکش را پیشینی کرده اند.

افسری بجهت خلبانان میگوید: «بچه ها شما همه داوطلب شده اید این مأموریت بی اندازه خطرناک را انجام بدهید. این سفر بقدری خطرناک است که برای حفظ جان خودتان باید مقصد را حتی از خود شما هم مخفی نگاه بداریم.» این اخطار حالات تخته ای را دارد که برای شیرجه رفتن در آب در کنار استخرها روی فتر قرار میدهند. در اینموقع «اشخاص بازی» مشغول تمرین و تهیه مقدمات این سفر خطرناک میشوند.

مقدمه چینی یا پیش بینی کردن واقعات مل قوی است که نویسنده بوجود کشمکش آینده میدهد.

اینکه در این فیلم این خلبانان مدت مدیدی معطل میمانند بنا باصول داستان نویسی شاید صحیح نباشد. این يك مبحث جداگانه ای است و ارتباطی ببحث فعلی ما ندارد. نکته مهمی که باید بخاطر داشت اینست که تماشا کنندگان بدون اینکه نفسی از دل کسی بیرون بیاید دو ساعت تمام بانتظار این سی تانیه ای که باید بر روی شهر توکیو پرواز شود ساکت و صامت در جای خود می نشینند.

وقتی دو مشت زن که از حیث قوه و مهارت یکسان باشند در میدان با هم روبرو میشوند انتظارات تماشا کنندگان زیاد تر میشود. این قاعده در صحنه نمایش هم صدق میکند. تصدیق کردن این نکته آسان نیست. ولی باید دید چگونه چند نفر شخص بازی قوی و نا موافق و نا سازگار را میتوان روی صحنه در مقابل یکدیگر قرار داد بطوریکه مقدمه کشمکش را در همان اوایل نمایش مطرح کنند.

ما عقیده داریم که این آسانترین کار نویسنده است. هلمر را در نمایشنامه «يك خانه عروسك» مثال میزنیم. از ابتدای نمایش پیدا است که هلمر حاضر نیست کوچکترین خطائی را عفو کند و همین مسئله از پیش آمدهای ناگواری که شاید منتهی به مرگ هم بشود حکایت میکند. وقتی بر او معلوم میشود که نورا امضاء جعل کرده است چه انتظاری جز نا راحتی و انقلاب میتوان داشت. آیا ممکن است بر سر رحم آید و نورا را عفو کند؟ معلوم نیست ولی يك چیز معلوم است و آن اینکه در دنبال این مسئله انقلابی برپا خواهد شد. هر شخص بازی دیگری هم که اهل سازش و آشتی نباشد وقتی در چنین وضعی قرار میگیرد بهمین ترتیب عمل خواهد کرد.

در نمایشنامه «اموات را دقت کنید»^۱ سر بازان بر ضد حق کشی و بی عدالتی قیام کرده اند. خود عمل آنها حاکی از پیدایش کشمکش است. این اشخاص اهل سازش نیز و آشتی نیستند.

در اصطلاح تماشاخانه کشمکش پیش بینی شده را «شدت» یا «هیجان»^۲ نیز میگویند.

مردم عموماً روان شناسی را عقل سلیم تعبیر میکنند. هر نویسنده ای که تماشا کنندگان نمایشنامه خود را حقیر پندارد و آنها را فاقد عقل سلیم بداند و بقوة تشخیص آنها واقعی ننهد بوضع بدی از خواب جهالت بیدار خواهد شد.

مردی که اسم فروید^۳ را هم نشنیده است ولی مثل يك نقاد زبردست از اثر شما انتقاد میکند اگر نمایشنامه شما فاقد کشمکش باشد بهیچ حيله و تمهیدی نمیتوانید

این شخص عامی را قانع کنید . او میداند که نمایشنامه عیب دارد . چرا ؟ برای اینکه حوصله دیدن یا شنیدن آن را نداشته است . عقل سلیم قوه تیز باور داده است و حس میکند که آن اثر خوب نیست . زیرا موقع نمایش بخواب رفته است . بنا بسنج فکر این شخص این تنها طریق تشخیص خوبی و بدی نمایشنامه است . بنا بر این مقصود او اینست که نمایشنامه فاقد کشمکش پیشینی شده میباشد .

مردم عموماً باشخاص ناشناس اعتماد ندارند . فقط در ضمن کشمکش شخص میتواند ماهیت خود را نشان دهد . در کشمکش حقیقت ذات شخص معلوم میشود در روی صحنه نمایش و همچنین در صحنه زندگی هر کس که شخصیت و باطن خود را نشان نداده است ناشناس میماند . کسی که بر ضد شما است حقیقت وجود خود را نشان داده است . خیر ، شما نمیتوانید تماشا کنندگان را بفریثید . حتی اشخاص بیسواد میدانند که اظهار ادب و بیان کلمات خوش آهنگ دلیل بر صمیمیت شخص نیست . ولی فداکاری و جانفشانی علامت صمیمت است . باز تکرار میکنم همانطور که نفس کشیدن برای انسان لازم است پیشینی کردن روحیات و خصال اشخاص بازی نیز بسیار ضروری است .

بنابر این وقتی شما مقدمه کشمکش را طرح کردید اثر شما زنده و جاندار خواهد شد . از آنجا که اغلب ما خود نما و متظاهر هستیم و حقیقت وجود خود را از دیگران مستور میداریم علاقمندی بینیم کسانی که مجبور میشوند در نتیجه دعوا و مبارزه باطن خود را ظاهر سازند چه برشان می آید . پیشینی کشمکش خود کشمکش نیست ولی تماشا کننده را وادار میکند که با کمال توجه و علاقمندی انتظار وعده ای را که بار داده شده است بکشد . ضمن مبارزه و کشمکش ما مجبوریم شخصیت خود را ظاهر کنیم . چنین بنظر میرسد که خود شناختن و مردم شناختن برای هر کس لذت بخش و جالب توجه میباشد .

البته لازم نیست یش از این تاکید کنیم که رعایت پیشینی کشمکش از جمله نکات ضروری هر نمایشنامه است . نکته مهم و مشکل اینست که بدانیم چگونه

باید آنرا بکار برد. مثلاً اولین سطر نمایشنامه^۱ با انتظار لفتی^۲ بقلم کلیفورد اودتز^۳ حکایت از يك هيحان شديد ميكند.

فت^۴ - شما اشتباه ميكنيد. من نميخنديدم.

فت و ساير ولگردان بر خلاف عقیده عمومی مخالف اعتصابند. دسته دوم در اثر فشار فقر و بيچارگي با اعتصاب برخاسته اند و مردمی تلخ و تند هستند و اهل سازش و آشتی هم نيستند براي اينكه گرسنگي كشيده اند. اگر اعتصاب بكنند چيزی از دست نخواهند داد. و اگر علاقه بحيات داشته باشند بايد اعتصاب بكنند.

در طرف ديگر كشمکش^۴ فت و رفقایش قرار دارند. اگر كارگران اعتصاب بكنند وجود تفنگداران و نگهبانان كارخانه عطل و بي فايده ميشود. اين افراد از مردم عادی نيستند. بدتر از آنها هستند. تماينده پيشوايان طبقه متقلب ميباشند. اگر مردم اعتصاب كنند در آمد آنها از ميان خواهد رفت. اين اعتصاب براي آنها عادی نيست بلكه انقلاب است.

هر دو دسته براي پيشرفت مقصود خود تا پای جان خود ايستاده اند چون هدف آنها قطعی و حياتی است. همين وضع بين اين دو دسته توليد هييجان ميكند كه در اصطلاح نمايش همان مقدمه كشمکش ميباشد.

مردم سنگدل و ناسازگار وقتی باهم روبرو ميشوند نشانه اينست كه دعوای شديدی بين آنها رخ خواهد داد.

دو دشمن جانی و سر سخت بهيچوجه حاضر باشتی و سازش نيستند. هر يك براي ادامه حیات خود ميكوشد ديگری را از ميان بردارد. با در نظر گرفتن اين مطالب موضوع كشمکش پيشيني شده بر شما معلوم ميشود.

۸ - نقطه شروع^۴

برده نمايش در كجای داستان بايد بالا برود؟ موقع شروع داستان کی خواهد

۱ - Waiting for Lefty ۲ - Clifford Odets ۳ - Fatt

۴ - Point of Attack

بود؟ بمحضی که پرده بالا می‌رود تماشا کنندگان می‌خواهند زودتر بدانند اشخاصی که روی صحنه اند چه کسانی هستند و چه می‌خواهند و چرا در آنجا جمع شده اند و روابط بین آنها چیست؟ ولی در بعضی از نمایشنامه ها اشخاص بازی قبل از اینکه بما معرفی شوند مدت مدیدی وراجی و پرحرفی بی‌مورد میکنند.

در نمایشنامه «جرج و مارگریت»^۱ بقلم جرالد ساوری^۲ چهل صفحه کاغذ سیاه شده تا اشخاص بازی بتماشا کنندگان معرفی شوند. بعد در صفحه چهل و شش اشاره میشود که یکی از پسرهای ایشان، دیده شده که باطاق کلفت رفته است. سپس موضوع مسکوت میماند و زندگی فامیلی در مجرای طبیعی خودش می‌افتد. مثل اینکه همه مغزشان معیوب است. هیچکس فکر دیگران نیست. آنوقت در صفحه ۸۲ ما بالاخره میفهمیم که یکی از پسرها محققاً در اطاق کلفت بوده است. این مطالب چیز مهمی بها الهام نمیکند بلکه يك تصادف عادی بنظر میرسد.

در این نمایشنامه گرچه «اشخاص بازی» مثل عکسی که با زغال بدیوار کشیده شده خوب توصیف شده اند ولی علت و دلیل ظاهر شدن آنها بروی صحنه معلوم نیست. آیا چه می‌خواهند و چه منظوری دارند؟ در توصیف اشخاص بازی زیاد مبالغه شده است و در نشان دادن زندگی فامیلی دقت کافی بعمل آمده اما مثل اینکه این فامیل اصلاً حرکت ندارد. مصنف از عهده وصف هر يك بخوبی برآمده اما گوئی درس اول ترکیب را هم نمیدانسته است. چیز نوشتن در باره کسی که نداند چه می‌خواهد یا مردد باشد بی‌معنی و بی‌فایده است. حتی اگر يك شخص بازی بداند که چه می‌خواهد ولی رسیدن بمقصود برای او ضروری نباشد مغل و مزاحم نمایشنامه شما خواهد بود.

چه چیزيك «شخص بازی» را وادار با اقداماتی میکند. جواب این سؤال فقط يك کلمه است. «ضرورت یا اجبار» باید چیزی در خطر افتد و آن چیز باید بینهایت مهم باشد. اگر يك یا چند نفر از اشخاص بازی از این قبیل باشند، محال است موقع شروع

۱ - George and Margaret

۲ - Gerald Savory

بازی بد باشد.

يك نمايشنامه ممکن است از موقعی شروع شود که يك کشمکش یا مبارزه، داستان را بنقطه بحران هدایت کند.

نمایشنامه دیگر ممکن است از موقعی شروع شود که لااقل یکی از اشخاص بازی وارد مرحله ای از زندگی شده که مطالبی بر او معلوم گردیده باشد.

يك نمايشنامه ممکن است با تصمیمی که منتهی به کشمکش میشود آغاز گردد. بهترین موقع شروع نمایش وقتی است که چیز مهمی در ابتدای داستان مواجه با خطر باشد.

در ابتدای نمایشنامه اودیپ شاه ما با تصمیم قطعی اودیپ برای پیدا کردن قاتل مواجه میشویم. در نمایشنامه هدا گابلر بمحضی که پرده بالا میرود ما با غرور و خودپسندی «هدا» وی اعتنائی او بشوهر و علائق و روابط و بستگان او برخورد میکنیم. بقدری «هدا» غرق در خودپسندی و غرور خود میباشد که هر کار که شوهر بیچاره برای ارضای خاطر او میکند بنظر او حقیر و خفیف می آید. با علم بروحیات و اخلاق «ترم» تماشا کننده میخواهد بداند که تا کجا در مقابل امیال «هدا» ایستاده گی خواهد کرد. میخواهد بداند که آیا بخاطر عشق تسلیم اراده او میشود یا طغیان میکند.

در نمایشنامه انتونی و کلئوپاترا^۱ ما ملاحظه میکنیم که سربازان انتونی راجع بتسلط «کلئوپاترا» بر سردار خود اظهار اضطراب و ناراحتی میکنند. ما فوری کشمکش میان عشق و قدرت انتونی را درك میکنیم. موقعی که «آنتونی» با «کلئوپاترا» ملاقات میکند باوج شهرت و قدرت خود رسیده است. و همین جا نقطه ای است که مسیر زندگانی او را تغییر میدهد. آنتونی بعنوان یکی از اعضای اتحادیه سه گانه^۲، کلئوپاترا را برای تحقیق احضار و از او بازخواست میکند که چرا به کاسیوس^۳ و بروتوس^۴ در جنگ کمک کرده است. «آنتونی» اتهام زننده و «کلئوپاترا» دفاع کننده است ولی «آنتونی» برخلاف مصالح خود و کشورش بدام عشق اومی افتد.

۱ — Antony and Cleopatra ۲ — Triumvirs ۳ — Cassius

۴ — Brutus

در هر يك از اين نمايشنامه‌ها - عبارت ديگر در هر اثرى كه بتوان آن را نمايشنامه ناميد - موقعى پرده بالا ميرود كه لااقل يكي از اشخاص بازى بمرحله‌اى از زندگى رسيده باشد كه بالاچار مسير زندگى او تغيير مييابد .

در نمايشنامه مكبث ملاحظه ميشود كه سردارى تحت تلقين زنان جادوگر واقع ميشود . اين زنان جادوگر پيش بينى ميكنند كه مكبث پادشاه خواهد شد اين فكر در مغز او نمو ميكنند تا بالاخره پادشاه بحق را در خانه خود ميكشد . داستان نمايشنامه از موقعى شروع ميشود كه مكبث بوضع و موقع پادشاه غبطه ميخورد و در آرزوى سلطنت شب و روز رنج ميكشد . همين نقطه است كه مسير زندگى او را تغيير ميدهد .

«يكبار در زندگى»^۱ موقعى شروع ميشود كه اشخاص عمده بازى تصميم ميگيرند از شغل سابق خود دست بکشند و براى ادامه كار بهاليوود بروند . (اين نقطه تغيير مسير است براى اينكه آنچه براى تأمين آتية خود پس انداز کرده اند در معرض خطر ميگذارند .

نمايشنامه «مرده‌هاى خود را بخاك بسپاريد»^۲ موقعى آغاز ميشود كه شش سرباز كه در جنگ كشته شده‌اند نميگذارند آنها را بخاك بسپارند (همين نقطه تحول است زيرا خوشى و سعادت بشر را منوط بآن ميدانند .)

نمايشنامه «روم سرويس»^۳ موقعى شروع ميشود كه مدير مهمانخانه تصميم ميگيرد برادر زنش مخارج دسته هنريشه هاى تماشاخانه را پيردازد . (نقطه حساس در زندگى او همين جا است . چون شغلش در خطر است .)

نمايشنامه «نخواهند مرده»^۴ موقعى شروع ميشود كه كدخدا بدودختر اطمينان ميدهد كه اگر جوانهاى را متهم بآين كنند كه با آنها بعنف عمل منافى عفت كرده‌اند از خطر ميجهند . اين دخترها براى گناههاى مختلفى كه مرتكب شده‌اند محتمل است محكوم بزندان شوند بآين جهت براى فرار از اين عقوبت متوسل بآين دروغ بزرگ

۱ - Once in a Lifetime ۲ - Bury the Dead ۳ - Room Service

۴ - They Shall not Die

میشوند. (نقطه حساس همین است زیرا آزادی آنها در معرض خطر است.)
 نمایشنامه لیلیوم^۱ - موقعی شروع میشود که قهرمان نمایش بمخالفت ارباب و
 کارفرمای خود قد علم میکند و صلاح خود را در این می بیند که با دختر کلفتی طرح
 دوستی و زندگی بریزد. (نقطه حساس در زندگی او همین جا است چون شغلش در
 معرض خطر است.)

نمایشنامه «تراژدی انسان»^۲ بقلم ماداخ^۳ موقعی شروع میشود که حضرت آدم
 عهد خود را با خداوند میشکند و گندم بهشت را میخورد. (نقطه حساس در زندگی
 آدم همین است چرا که سعادت او در خطر است.)

نمایشنامه فاوست^۴ بقلم گوته^۵ موقعی شروع میشود که فاوست روح خود را
 بابلیس میفروشد (نقطه حساس همین جا است چون روحش در معرض خطر است.)
 نمایشنامه «دکتر فاوستاس»^۶ نیز همینطور شروع میشود.

نمایشنامه «نکبهان»^۷ موقعی شروع میشود که شوهر هنریشه‌ای تحت تأثیر
 حسادت شدید واقع شده و تصمیم میگیرد نقش نکبهانی را در بازی بعهده بگیرد و
 باین ترتیب عفت و وفاداری زن خود را بیازماید. نقطه حساس نقطه‌ای است که در آن
 يك «شخص بازی» باید راجع بکاری تصمیم حیاتی و قطعی بگیرد.

پرسش - مقصود از تصمیم قطعی و حیاتی چیست؟

پاسخ - تصمیمی که مسیر زندگی آن شخص بازی را تغییر دهد.

پرسش - ولی نمایشنامه هائی هست که باین ترتیب شروع نمیشود و از جمله
 آثار شنیترلر^۸ را میتوان مثال زد.

پاسخ - درست است - ما راجع بنمایشنامه هائی صحبت میکردیم که در آن
 «حرکت» از يك قطب شروع و بقطب دیگر پایان مییابد و تمام مراحل بین این دو
 قطب را بتدریج می‌پیماید مثلاً از عشق شروع و بنفرت و از جوار منتهی میگردد. بین
 این دو قطب مراحل زیادی موجود است. شما ممکن است بخواهید فقط از يك یادو

۱ - Lilium ۲ - The Tragedy of Man ۳ - Madach ۴ - Faust

۵ - Goethe ۶ - Dr Faustus ۷ - The Gardsman ۸ - Schnitzler

۹ - Movement

یا سه مرحله از این «حرکت» طولانی استفاده کنید. ولی در این موقع هم باید از يك اراده یا تصمیم شروع بکار کنید. البته نوع تصمیم، یا طرح مقدمه برای اتخاذ تصمیم نمیتواند در ضمن يك حرکت طولانی بسرعت انجام گیرد. در فصل مربوط به «تحول»^۱ ملاحظه خواهید کرد که قبل از اینکه شخص تصمیمی بگیرد مراحل دقیقی را باید طی کند و این مراحل نشانه شك و تردید و امیدواری است. اگر شما بنخواهید نمایشنامه‌ای بنویسید که دارای «تحول» باشد از این مراحل مقدماتی یعنی وضع روحی «شخص بازی» قبل از اتخاذ تصمیم نهایی باید استفاده کنید. باید این دقائق روحی را بزرگتر جلوه دهید. بقدری آنها را بزرگ کنید که تماشاکنندگان آنها را بخوبی و راحتی بینند و درك کنند. برای نوشتن نمایشنامه‌ای باین صورت نویسنده باید دامنه اطلاعاتش راجع باعمال و رفتار و افکار بشری اندازه وسیع باشد.

پرسش - تصور میکنید ممکن است من موفق بنوشتن نمایشنامه‌ای باین سبک بشوم.

پاسخ - شما باید خودتان بقدرت و دامنه اطلاعات خود آگاه باشید. شاید بینید میتوانید موضوع را خوب حلاجی کنید یا نه.

پرسش - یعنی شما نمیخواهید مرا بنوشتن این نوع نمایشنامه تشویق کنید.

پاسخ - مایل هم نیستم شما را مأیوس کنم. مقصود و وظیفه ما اینست که بشما نشان دهیم که برای نوشتن یا انتقاد کردن از يك نمایشنامه چگونه باید شروع بکار کرد. قصد ما این نیست که شما را وادار باتخاب يك رویه یا موضوع معین و مخصوصی بکنیم.

پرسش - این را قبول دارم اما آیا میتوان نمایشنامه‌ای از ترکیب مراحل مقدماتی و تصمیم نهایی نوشت؟

پاسخ - از ترکیب مسائل مختلف آثار بزرگی نوشته شده است.

پرسش - حالا اجازه بفرمائید ببینیم آیا تمام این نکات را درست درك کرده‌ایم یا خیر. ما باید نمایشنامه خود را از يك تصمیم شروع کنیم زیرا آغاز کشمکش از

از آنجا شروع میشود و اشخاص بازی فرصت خواهند داشت که روحیه و اخلاق خود را بنا بر مضمون و مفهوم «موضوع» نمایشنامه ظاهر سازند.

پاسخ - کاملاً صحیح است.

پرسش - و نقطه شروع باید موقع اتخاذ تصمیم یا موقع تهیه مقدمات برای اتخاذ تصمیم باشد.

پاسخ - درست است.

پرسش - «هم آهنگی» و رعایت اصل «اجتماع ضدین» ایجاد «کشمکش» میکند و ابتدای کشمکش همان نقطه شروع است - اینطور نیست؟

پاسخ - بله - همینطور است.

پرسش - آیا شما هم عقیده دارید که «کشمکش» مهمترین قسمت یک نمایشنامه است؟

پاسخ - عقیده من اینست که هیچ شخص بازی بدون وجود کشمکش نمیتواند. باطن و حقیقت ذات خود را نشان دهد - و هیچ کشمکش هم بدون وجود شخص بازی امکان پذیر نیست. در نمایشنامه اتللو کشمکش با انتخاب اشخاص بازی بوجود می آید. يك سیاه افریقایی میخواهد با دختر یکی از اعیان و سنا توره ها ازدواج کند. البته شکسپیر در ابتدای این نمایشنامه در صدد معرفی اشخاص بازی خود - آنطور که مثلاً «شروود» در نمایشنامه «شادی دیوانگان»^۱ عمل میکند - بر نیامده است زیرا هویت اتللو و دزد مونا ضمن معاشقه و راز و نیاز آنها با هم بر ما معلوم میشود. مکالمات آنها زندگی گذشته و خلق و خو و سجایای آنها را با معرفی میکند. از اینجهت شکسپیر داستان خود را با «ای آگو» آغاز میکند و او است که نهال کشمکش و اختلاف را غرس میکند. در يك مجلس کوتاه ما میفهمیم که این مرد دشمن اتللو است - همچنین راجع بموقع و مقام اجتماعی اتللو و فرار دزد مونا از خانه پدر بخاطر عشق اتللو اطلاع مییابیم. بتعبیر دیگر داستان این نمایشنامه با موضوع عشق شدید بین دزد مونا و اتللو و مشکلاتی که این عشق در راه آنها ایجاد کرده و تصمیم «ای آگو» بواژگون کردن کاخ سعادت

و نیکبختی اتللو آغاز میشود . اگر در نمایشنامه‌ای مردی در فکر کشتن کسی باشد جالب نخواهد بود ولی اگر نقشه‌ای طرح کند که بتنهائی یا با معاضدت دیگران باجرای قتل پیردازد نمایشنامه جالب خواهد گردید . اگر مردی بزنی بگوید «من ترا دوست دارم» ممکن است ساعتها و روزها باین ترتیب بگذرد بدون اینکه عملی رخ دهد . ولی اگر بگوید «بیا فرار کنیم» يك سلسله اقدامات بزرگ در این عبارت كوچك نهفته است و از اینرو میتوان آنرا مقدمه شروع يك نمایشنامه قرارداد . چون ما در اندیشه فرو میرویم که چرا این دو نفر باید فرار کنند و اگر در جواب این بیان زن مزبور بگوید «پس خانمت را چه خواهی کرد» اشکال کار آنها بر ما معلوم میشود و میفهمیم ناراحتی آنها از کجا شروع شده است . اگر این مرد بقدری قادر و توانا باشد که تصمیم خود را بمرحله عمل بگذارد کشمکش شروع خواهد شد و هر قدمی که برمیدارد با يك کشمکش همراه است .

پرسش - چرا ایسن نمایشنامه «يك خانه عروسك» را از موقعی که نورا در نتیجه ناخوشی خطرناك هلمر دچار ترس شده بود و مثل مردم جنون زده از هر کس یاری و همراهی میطلبید شروع نکرد ؟ در موقعی که میخواست امضای پدرش را جعل کند میتوانست از کشمکشهای زیادی استفاده کند ؟

پاسخ - این صحیح است ولی این کشمکش فقط در مغز نورا بود و کسی آنرا نمیدید . بعلاوه طرف مقابل یا شخص مخالفی هم در کار نبود .

پرسش - از وجود «هلمر» و «کروگستاد» میتوانست بعنوان شخص مخالف استفاده کند .

پاسخ - «کروگستاد» فقط بجهت اینکه میدانست امضای نورا جعلی است حاضر شد با و وام بدهد . او میخواست هلمر را تحت اطاعت خود در آورد از اینرو هانسی در کار نورا ایجاد نمیکرد . از طرف دیگر وجود هلمر مسبب این شده است که نورا در صدد گرفتن وام بر آید . در این صورت هلمر نمیتواند مانع کار نورا بشود و کشمکش ایجاد کند . و تنها کاری که در آن موقع میتواند بکند اینست که رنج بکشد و از درد بنالد و همین کار نورا را وادار میکند که بهر وسیله‌ای شده است پولی بدست

بیاورد .

ایبسن «نقطه شروع» را در نمایشنامه «یک خانه عروسک» کمی بی موقع انتخاب کرده است . بهترین بود که آنرا از موقعی آغاز کند که صبر و حوصله «کروگستاد» برای گرفتن پول بیابان رسیده باشد . باین ترتیب میتوانست صفات و خصال نورا را بهتر توصیف و کشمکش را نیز زودتر آغاز کند .

نمایشنامه باید با همان عبارت اولی که اظهار میشود آغاز گردد . اشخاص بازی ماهیت و شخصیت خود را ضمن کشمکش و دعوا نشان میدهند . بدترین طریق نمایشنامه نویسی اینست که شخص ابتداء بظواهر بپردازد و قبل از شروع کشمکش بوصف محل و مکان و کیفیت آن وقت تلف کند . موضوع نمایشنامه شما و روحیه اشخاص بازی هر چه باشد بایان اولین عبارت کشمکش باید شروع و اولین قدم در راه انبات «موضوع» برداشته شود .

پرسش - لابد اطلاع دارید که من مشغول نوشتن نمایشنامه ای هستم - يك نمایشنامه يك پرده ای . «موضوع» این نمایشنامه معلوم است اشخاص بازی هم معین و مشخص اند و رعایت اصل هم آهنگی را نیز کرده ام . خلاصه داستان نیز معلوم است ولی باز احساس میکنم که نقصی در کار است ، یعنی شدت عمل یا هیجان در آن نیست .

پاسخ - «موضوع» نمایشنامه خودتان را بخوانید .

پرسش - «کوششی که بانومیدی توأم باشد شخص را در کلر موفق میسازد .» پاسخ حالا خواهش میکنم خلاصه نمایشنامه خود را بخوانید .

پرسش - محصل جوانی که در دبیرستان درس میخواند بی اندازه محبوب و خجالتی است . این جوان عاشق دختر يك وکیل دادگستری میشود . دختر در عین حالی که فریفته اوست پدر خود را نیز از جان و دل دوست دارد و باو احترام میگذارد . دختر به پسر میفهماند که اگر پدرش موافق با این ازدواج نباشد نمیتواند خود را تسلیم عشق او کند . پسر با پدر دختر ملاقات میکند . این مرد بسیار زیرك و شوخ و بذله گواست و پسر را مسخره میکند و او را آلت خنده و شوخی قرار میدهد .

پاسخ - آنوقت چه میشود .

پرسش - دختر برای آن جوان متأسف و متأثر میگردد و تصمیم میگیرد برخلاف تمایل پدر با او ازدواج کند .

پاسخ - بگوئید «نقطه شروع» نمایشنامه شما کجا است ؟

پرسش - دختر بجوان مزبور اصرار میکند که برای ملاقات پدرش بخانه آنها برود . آن جوان از این دخالت بیمورد پدر ناراضی و ناراحت است و

پاسخ - این ملاقات چه اشکالی برای او دارد ؟

پرسش - بدیهی است خطر متوجه دختر است .

پاسخ - ابدأ - اگر بعقیده دختر ازدواج آنها منوط با اجازه و تصویب پدر است عشق او بعد کفایت حقیقی و عمیق نیست .

پرسش - ولی این حساس ترین موقع زندگی اوست چون از همین جاست که سرنوشت او تغییر میکند .

پاسخ - چطور ؟

پرسش - اگر پدر با ازدواج آنها موافقت نکرد مجبور خواهند بود که از هم جدا شوند و از ملاقات یکدیگر خودداری کنند . در این صورت سعادت و نیکبختی دختر در معرض خطر خواهد افتاد .

پاسخ - من باور نمیکنم . برای اینکه این دختر واقعاً در عشق خود مصمم نیست و بنا بر این نمیتواند وسیله ایجاد يك کشمکش تصاعدی گردد .

پرسش - ولی این کشمکش تصاعدی موجود است زیرا جوان مزبور از رفتن نزد پدر دختر احترام دارد و

پرسش - يك دقیقه اجازه بدهید . اگر درست بخاطر داشته باشم موضوع نمایشنامه شما این بود . «کوشش توأم با نومیدی شخص را در کار موفق میسازد .» همانطور که لابد تا حال متوجه شده اید موضوع در حقیقت خلاصه و جوهر نمایشنامه شما است . در این داستان هیچگونه هیجان و شدت عمل مشاهده نمیشود چون شما بکلی از موضوع غافل شده اید . موضوع نمایشنامه از يك مطلب در صورتیکه خلاصه

داستان شما از مطلب دیگر حکایت میکند. موضوع نمایشنامه حاکی از اینست که جان یکنفر در خطر است ولی خلاصه داستان شما مشعر بر چنین مطلبی نیست. چرا نمایشنامه خود را از اینجا شروع نمیکنید که جوان در خانه دختر با انتظار آمدن پدر نشسته باشد. این جوان دست از جان شسته است و بدختر خاطر نشان میکند که اگر پدرش روی موافق بازدواج آنها نشان نداد تصمیم خود را عملی خواهد ساخت.

پرسش - مگر چه تصمیمی گرفته است؟

پاسخ - تصمیم گرفته است که در صورت مخالفت پدر خود کشتی کند و گناه این خود کشتی دامن دختر را خواهد گرفت و همیشه او را شکنجه خواهد داد.

پرسش - آنوقت چه؟

پاسخ - آنوقت میتوانید بقیه نمایشنامه را همانطور که در خلاصه داستان بیان گردید ادامه دهید. پدرمردی است که بشوخ طبعی و نکته سنجی شهرت دارد. جوان را دقیقاً تحت آزمایش و تمسخر قرار میدهد. ما میدانیم که این جوان دل از جان شسته و اگر در عشق شکست بخورد حاضر است خود را هلاک کند. پس زندگی او در خطر است بعلاوه این نقطه ایست که در آن محور زندگی او تغییر میکند. مذاکره بین پدر و این جوان بسیار مهم است. زیرا جوان برای حفظ جانش مبارزه میکند و ممکن است دست بکارهایی که انتظار آن نمیرود بزند. در مقابل خطر ممکن است حجب و خجالت او بکلی محو شود و شاید در صدد حمله و آزار پدر بر آید. دختر هم تحت تأثیر این شجاعت و فداکاری واقع شود و بطرفداری جوان برضد پدر قیام کند.

پرسش - نمیتواند همه این کارها را بدون تصمیم بخود کشتی انجام دهد؟

پاسخ - چرا - ولی اگر من کاملاً بیاد داشته باشم شما ناراحت بودید از اینکه نمایشنامه شما از هیجان و شدت عمل عاری است.

پرسش - صحیح است.

پاسخ - علت نبودن هیجان این بود که چیز مهمی در معرض خطر قرار نداشت. و نقطه شروع، نیز موقع صحیحی نبود. هزاران نفر جوان را میتوان یافت که در چنین وضعی گرفتار هستند. بعضی از آنها پس از مدتی عشق را بکلی فراموش میکنند

و بعضی دیگر تسلیم تصمیم و اظهار نظر بزرگتران خود میشوند ولی رابطه خود را مخفیانه حفظ میکنند. در هر دو صورت چیز مهمی در معرض خطر نیست. چنین اشخاص مستعد برای اینکه نمایشنامه‌ای در خصوص آنها نوشته شود نیستند. از طرف دیگر این دختر و پسر که شما در نظر دارید در عشق خود بسیار صمیمی و جدی هستند. لاف‌زن می‌توان گفت که جوان بنقطه حساس زندگی خود رسیده است. و هر چه دارد بی‌ریا و بدون شائبه در طبق اخلاص مینهد. از این رو شایسته اینست که نمایشنامه‌ای در مورد او نوشته شود.

حتی اگر موضوع نمایشنامه شما خوب باشد و اشخاص بازی نیز با هم موافق و هم‌آهنگ باشند اگر موقع شروع بازی خوب انتخاب نشود اثر شما ناقص خواهد بود. علت ناقص بودن آن اینست که هنگام شروع بازی کسی با خطر بزرگی مواجه نیست.

لابد این ضرب المثل قدیمی را شنیده‌اید که گفته‌اند: هر داستانی باید دارای آغاز و میانه و فرجام باشد.

نویسنده‌ای که در فن خود ضعیف باشد و برای این ضرب المثل اهمیتی قائل گردد و آنرا بکار بندد حتماً با مشکلاتی مواجه خواهد شد. درست است که لازمه هر داستانی اینست که ابتدائی داشته باشد پس هر داستان را میتوان با ابتدای ماجرای زندگی «اشخاص بازی» آغاز کرد و با مرگ آنها خاتمه داد.

شاید شما مدعی شوید که این تفسیر تحت‌اللفظی گفته ارسطو است. بیهی نیست اینطور باشد ولی بسیاری از مصنفان که آثار خود را فهمیده یا نفهمیده بنا بر این گفته ارسطو نوشته‌اند با شکست مواجه گردیده‌اند و آثارشان مقبول خاطر صاحب نظران نشده است.

در نمایشنامه هملت وقتی پرده بالا میرود هملت ماجرای زندگی خود را آغاز نمیکند. مدتی طول میکشد تا داستان او شروع شود. قبل از ظهور او در روی صحنه قتلی واقع شده و روح مرد مقتول از عالم ارواح بدنیا برگشته است تا حق خود را از قاتل بگیرد. پس میبینیم که این داستان نه از ابتدا بلکه از وسط شروع شده است و يك

صحنه دیگر نیز پیش از شروع ماجرای هملت وجود دارد .

باز شما ممکن است احتجاج کنید و بگوئید که مقصود ارسطو از این عبارت این بوده است که حتی قسمت «میان» هم باید مستقلاً دارای آغاز و میانه و فرجام باشد . ادعای شما ممکن است صحیح باشد ولی اگر مقصود ارسطو این بود لابد آنرا بهتر توضیح میداد .

در نمایشنامه «يك خانه عروسك» ماجرای زندگی هلمر از موقعی که بیمار میشود آغاز نشده است . حتی از موقعی هم که نورا در کمال بیچاره گی برای نجات دادن شوهر خود از مرض مهلك در صدد تدارك پول بر آمده است و یا از موقعی که در صدد جعل کردن امضای پدر خود میباشد و یا در موقعی که هلمر بعد از بهبودی ییكار و بی پول بشهر و بخانه خود بر میگردد و یا در موقعی که نورا برای پرداخت وام شبو روز ناراحت میباشد - شروع نگردیده است . داستان واقعاً از موقعی شروع شده که کروگستاد متوجه میشود که هلمر بریاست بانك منسوب شده است . در این موقع است که کروگستاد در صدد ایجاد زحمت بر می آید و نمایشنامه هم از همین موقع شروع میشود .

نمایشنامه «رومیو و ژولییت» از موقعی که دو خانواده موتاکیو و کاپولت جنگ و دعوی خود را شروع کردند و یا از موقعی که رومیو بعشق روزالیند^۱ گرفتار گردید شروع نشده است بلکه از موقعی آغاز شده که رومیو از خطر مرگ نهراسید و بخانه کاپولت رفت و بدیدار ژولییت نائل شد . داستان واقعاً از اینجا شروع میشود .

نمایشنامه «اشباح» از آنجا که خانم آلوینگ خانه شوهر خود را ترك گفت و نزد «ماند رز» رفت و خود را با و تسلیم و از او تقاضای همراهی و مساعدت کرد - یا از آنجا که مادر رجاینا^۲ از سروان آلوینگ آبتن شد - یا از آنجائی که سروان آلوینگ از دنیا رفت شروع نمیشود . واقعاً از آنجائی شروع میشود که اوزوالد^۳ مریض و محروم بشهر و خانه خود بر میگردد و روح پدرش او را مسحور میکند .

مصنف باید اول در صدد پیدا کردن يك شخص بازی بر آید که با اصرار و علاقه

زیاد در صدد بدست آوردن چیزی باشد و حال و مجال صبر کردن هم نداشته باشد یعنی احتیاج او آنی و ضروری باشد.

چرا؟ برای اینکه شما موقعی داستان یا نمایشنامه‌ای دارید که بتوانید بدون فکر و تأمل جواب دهید چرا این مرد این کار را با این اصرار می‌خواهد انجام دهد. داستان هر چه باشد انگیزه یا قوه محرکه باید از آنچه که قبل از شروع داستان رخ داده شده است منتشاء بگیرد. در واقع داستان شما موقعی قابل قبول است که از حادثه‌ای که بلافاصله پیش از شروع داستان رخ داده است استخراج شود.

بنابر آنچه گفته شد لازم می‌آید که داستان نمایش از «میان» شروع شود نه از آغاز.

بخش نهم = دگرگونی یا تحول^۱

قسمت اول

دو یا سه میلیون سال پیش زمین گوی آتشی بود که بدور محور خود میچرخید. میلیون ها سال طول کشید تا در زیر بارانهای شدید متوالی این آتش سرد شد. این تغییر ودگرگونی بکندی پیش میرفت و نامحسوس بود ولی عاقبت صورت گرفت یعنی بتدریج پوسته زمین سخت گردید - و در نتیجه فعل و انفعالات شیمیائی تپه ها و دره ها بوجود آمد و رودخانه ها جاری گردید. پس از آن موجودات ذره بینی يك سلولی پیدا شد و سرتاسر کره زمین را پوشانید. در پائین ترین پله نردبان حیات نباتاتی قرار دارد که آنها را ریسندگان^۲ مینامند که فاقد ساقه و برگ میباشند. بعد از آن طبقه سرخسها^۳ یا نباتات بی گل هستند مانند سرخس که دارای ساقه و برگ میباشند بعد از آن نباتات گلدار و بعد درختانی که آنها را لپه داران مینامند و بعد از آن درختهای جنگلی و میوه دار قرار دارند.

طبیعت در مسیر تکامل خود هرگز نمی جهد بلکه در کمال تأنی و دقت سیر تدریجی خود را ادامه میدهد. همین تغییر ودگرگونی را در سیر تکامل پستانداران نیز میتوان ملاحظه کرد.

و در اف^۴ در کتاب حیوان شناسی خود مینویسد:

بین پستانداران خاکی و پستانداران آبی را حیواناتی از قبیل موش آبی و سگ آبی و کوساله ماهی بر میکنند. زیرا این حیوانات میتوانند هم در آب و هم در خاک براحتی زندگی کنند.

بین ماهیها و پستانداران و بین پرندگان و پستانداران و بین پدران غار نشینها و مردم امروز رابطه ای موجود است. این تغییر تدریجی یا اسحاله در مورد هر چیز و در همه جا موجود است و بی سروصدا طوفان ها بوجود می آورد و افلاك و انجم را زیر و رو میکند. در نتیجه همین سیر تدریجی است که نطفه انسان بیچه و بعد بکودک

و پس از آن بجوان برومند و آنگاه بمرد سالخورده و عاقبت به پیر فرتوت تبدیل میشود .

لئونارد و داینچی^۱ دریادداشت‌های خود مینویسد :

..... و این پیرمرد چند ساعتی پیش از مرگش بمن گفت که یکصد سال زندگی کرده و بجز ضعف و ناتوانی هیچ درد جسمی نداشته است و همینطور که در بیمارستان سانتا ماریا نووا^۲ در فلورانس ۳ در رختخواب خود نشسته بود بدون اینکه حرکت یا اشاره بیوردی از او سر بر زمین را بدرد گفت . من برای پیدا کردن علت این مرگ راحت ، بدن او را تشریح کردم و فهمیدم که علت ضعف بنیه شریانهای او نتوانسته اند برای تغذیه قلب و اعضای دیگر بدن ، خون او را بجریان بیندازند چون اسافل اعضای بدنش خشک و پیر چروک و پژمرده شده بود . من نتیجه مطالعات خودم را که ضمن این تجربه معلوم شده بود در کمال راحتی و با دقت تمام نوشتم چون بدن او نه مایع داشت و نه چربی و اینها بزرگترین مانع برای مطالعه در طرز انجام وظائف بدن میباشد پیرانی که مزاجشان سالم باشد در اثر اینکه اعضای بدنشان تغذیه نمیکند میمیرند . علت آن این است که جدار روده ها روز بروز کلفت تر میشود (شریانها سفت میگردد) و همینطور ادامه مییابد تا وقتی که رگهای موئی (عروق شریه) کاملاً بسته شود . و برای همین است که پیران از سرما بیشتر میترسند . و پیران فرتوت پوست بدنشان برنگ چوب یا برنگ درخت خشک شده بلوط درمی آید . جهش این است که پوست بدنشان از غذا کاملاً محروم میشود .

در اینجا نیز این تحول در خفا و تدریج صورت میگیرد . شریانها در اثر پیری کم کم مسدود و پوست بدن پژمرده میشود و رنگ طبیعی خود را از دست میدهد . در زندگی هر کس دو قطب عمده وجود دارد : تولد و مرگ . بین این دو قطب تحولاتی صورت میگیرد :

تولد - کودکی

کودکی - جوانی

جوانی - شباب

شباب - مردی

مردی - سالمندی

سالمندی - پیری

پیری - مرگ

حالا خوب است تحول بین «دوستی» و «قتل» را مطالعه کنیم .

دوستی - یأس

یأس - رنجش

رنجش - تحريك اعصاب

تحريك اعصاب - خشم

خشم - حمله

حمله - تهدید

تهدید - طرح نقشه

طرح نقشه - قتل

بین «دوستی» و «یأس» و همچنین بین قطبهای دیگر قطبهای کوچکتر و تحولات کوتاهتری وجود دارد.

اگر نمایشنامه شما از عشق به انزجار منتهی میشود باید ابتدا تمام درجاتی را که بین عشق و انزجار موجود است بیاید.

اگر از «دوستی» به «خشم» بجهید لازم می آید که از «رنجش» و «تحريك اعصاب» صرف نظر کنید. این جهش است زیرا شما دوپله از بنای دراماتیک اثر خود را حذف کرده اید و این دوپله در ساختمان اثر شما حال ربه یا کلیه را در ساختمان بدن دارد.

حالایك قسمت از نمایشنامه «اشباح» اثر ایسن را که در کمال استادی تحول یافته و نمو داده شده است برای نمونه ذکر میکنیم. ماندرز^۱ کشیش از کارهای انگستراند^۲ بی اندازه خشمگین و برآشفته است. انگستراند مردی است دوست - داشتنی ولی دروغگو و دروغ گفتن در او مرضی است که اصلاح پذیر نمیباشد. ماندرز در صدد برمی آید که از او انتقام بگیرد برای اینکه انگستراند از ساده لوحی و خوش باوری او سوء استفاده کرده است. در این مورد شاید تحول باین صورت در آید:

خشم - اخراج کردن

یا

خشم - عفو

با علم و اطلاع با اخلاق و روحیات ماندرز ما میدانیم که ویرا عفو خواهد کرد. حالا تحول تدریجی و ملایم این کشمکش کوچک را ملاحظه کنید :

انگستراند - (در میان در ورودی ظاهر میشود) خیلی عذر میخواهم ولی ماندرز - آها ! هوم -

خانم آلوینگ - اوه ! تو اینجا هستی انگستراند !

انگستراند - کلفتها هیچکدام خانه نبودند از اینجهت بنده با اجازه سر کار

آمدم تو .

خانم آلوینگ - بسیار خوب ، بیا تو . چیزی میخواهی بمن بگوئی ؟

انگستراند - (داخل میشود .) خیر خیلی متشکرم خانم . چند کلمه با آقای

ماندرز میخواستم عرض کنم .

ماندرز - (در جلوی او می ایستد) خیلی خوب . بگو ببینم چه میخواهی بگوئی ؟

انگستراند - موضوع اینست آقای ماندرز که حالا مزد ما را دارند میدهند .

واژ شما تشکر میکنم خانم آلوینگ . کارها بکلی تمام شده است . بنده فکر میکنم

خیلی خوب و خیلی بمورد است اگر همه ما که تمام این مدت در کمال دوستی با هم

کار کرده ایم کارمان را امشب با دعا و نماز مختصری تمام بکنیم .

(این دروغگوی بزرگ تقاضای از ماندرز دارد و میدانند که فقط از راه ناز و دعا و اظهار

تقوا میتواند تقاضای خود را بکند .)

ماندرز - نماز و دعا ؟ در تیمخانه ؟

انگستراند - بله آقای کشیش . ولی اگر موافق نباشید ممکن است ...

(انگستراند بی میل نیست از این پیشنهاد صرف نظر کند چون برای او کافی بود ماندرز مطمئن

شود که اوفسد و نیت خیری داشته است .)

ماندرز - اوه البته ولی - هوم -

(ماندرز بیچاره . ابتداء خیلی غضبناک بود ولی چون کسی که موجب ناراحتی و خشم او بود

بایستاد ناز و دعا نزد او آمده است چاره ای غیر از قبول کردن پیشنهاد او ندارد .)

انگستراند - من هر روز غروب خودم آنجا نماز و دعای مختصری بجای آورم .

خانم آلوینگ - واقعا ؟

(خانم آلوینگ . بذات خبیث انگستراند خوب آشنا است و میدانند که دروغ میگوید .)
انگستراند . بله خانم گاهی - برای تیمن و تبرک میخواهم عرض کنم . اما من
 يك آدم بی سواد و بیچاره ای هستم و واقعاً شایستگی این کار را ندارم از این جهت فکر
 کردم شاید حالا که آقای ماندرز اینجا تشریف دارند ممکن باشد....
ماندرز . گوش بده انگستراند - اول من باید از تو سؤالی بکنم . آیا واقعاً
 بابت خیر این پیشنهاد را میکنی ؟ آیا وژدان تو کاملاً آسوده است و قصد سوئی
 نداری ؟

(ماندرز اصرار میوراند انگستراند را برای نیاز و دعا کاملاً باور نکرده است .)
انگستراند . خدا بمن گناهکار رحم کند . وژدان من قابل این نیست که حتی
 راجع بآن صحبت بکنم آقای ماندرز .
ماندرز . ولی همین وژدان است که باید درباره اش فکر کنیم . جواب سؤال
 من چه بود ؟

انگستراند . وژدان من ؟ والله بعضی اوقات البته راحت نیست .
ماندرز . آهان - بهر حال تصدیق کردی . حالا ممکن است بدون پرده پوشی
 بمن بگوئی رابطهٔ تو با رجاینا^۱ چیست ؟

(انگستراند همیشه میگفته است رجاینا دختر من است در صورتی که او واقعاً دختر نامشروع
 سروان آلوینگ از زن انگستراند میباشد و سروان مدتی پیش فوت کرده است . انگستراند مبالغه
 هفتاد لیره دریافت کرده تا از موضوع آستن بودن مادر رجاینا - یعنی زنی که با او ازدواج کرده
 است چشم پوشی کند .)

خانم آلوینگ . (باعجله) آقای ماندرز!
ماندرز . (او را آرام میکند) اجازه بفرمائید خانم .
انگستراند - با رجاینا ؟ خدایا ! شما مرا دارید میترسانید . (بخانم آلوینگ
 نگاه میکند) رجاینا که عیبی ندارد . مگر عیبی دارد ؟
ماندرز - امید داریم . چیزی که من میخواهم بفهمم اینست که رابطهٔ تو با او
 چیست ؟ تو میگوئی پدرش هستی مگر نیست ؟
انگستراند . (نا راحت) والله - خوب - شما آقا کاملاً از هر چه که بین من و جوانا^۲

آن زن بیچاره ام اتفاق افتاده اطلاع دارید .

ماندروز - از گفتن حقیقت منحرف نشو . زن مرحوم تو قبل از اینکه از دنیا برود تمام اسرار را بخانم آلوینگ اعتراف کرده است .

انگستراند - چه چیز را - مقصود شما اینست که - بالاخره این کار را کرد ؟

ماندروز - می‌بینی - بالاخره حقایق کشف شد .

انگستراند - - یعنی می‌گوئید این زن که بمن قول داد، و بخدا قسم خورد که -

ماندروز - قسم هم خورد ؟

انگستراند - والله قسم نخورد اما قول جدی داد، تا آنجا که يك زن میتواند

قول جدی بدهد .

ماندروز - و این چند سال تو حقیقت را از من مخفی کرده بودی . از من که

اینقدر بتو اعتماد داشتم .

انگستراند - خیلی مدرت میخواهم برای این کاری که کردم آقا .

ماندروز - این بود حقی که کف دست من گذاشتی انگستراند ؟ مگر من تا آنجا

که توانائی ام اجازه میداده است تا حالا چه عملاً و چه لساناً بتو کمک نکرده ام ؟

بمن جواب بده این عین حقیقت نیست ؟

انگستراند - حقیقت اینست که مکرر اتفاق افتاده است که بدون کمک شما

زندگی برایم خیلی سخت بوده است آقا .

ماندروز - آنوقت تو اینطور حق مرا میدهی ؟ مرا مجبور میکنی که در دفتر

کلیسا اسم غلط ثبت بکنم و بعد هم حقیقتی را که بمن و بوزدان خودت مدیون

بودی سالها از من مخفی کنی - این عمل تو ابداً عفو کردنی نیست انگستراند و از

امروز دوستی بین من و تو قطع میشود .

انگستراند - (آه میکشد) بله من خودم احساس میکنم .

ماندروز - بله - برای اینست که میدانی نمی توانی این عمل زشت خودت را

جبران کنی .

انگستراند - لازم بود دختره بیچاره حتماً اسرار خودش را فاش کند و هر جا

میرود از مردم خجالت بکشد؟ يك دقيقه شما فكر كنيد آقا اگر خود حضرت عالی هم در آن وضع بدی که جوانای بیچاره من بود بودند -

ماندرز - من!

(و کمی بعد ماندرز هم در يك چنین وضع ناگواری گرفتار خواهد شد . این صحنه مستقیماً در اعمال آینده او مؤثر است .)

انگستراوند - خدایا خیر آقا مقصودم این نیست که در همین وضع بد واقع بشوید خیر . مقصودم این است . حضرتعالی کاری بکنید که در جلو چشم همه مردم باصطلاح شرمنده باشید . ما مرد ها آقای ماندرز نباید در باره زن ها تند قضاوت بد بکنیم .

ماندرز - ولی من درباره او ابداً قضاوت بد نمیکنم . من تو را مقصر میدانم و ملامت میکنم .

انگستراوند - حضرتعالی اجازه میفرمائید يك سؤال كوچك از شما بکنم .

ماندرز - البته ، سؤال كن .

انگستراوند - خیال نمیکنید راه حق همین بود که مردی ، از زنی که درسرازیری سقوط است دستگیری کند .

ماندرز - البته راه حق همین بود .

انگستراوند - و آیا يك مرد ملزم نیست قول شرفی که داده است نکه بدارد؟

ماندرز - البته ولی -

انگستراوند - در آن موقع که این مرد انگلیسی این زحمت را برای جوانای من درست کرده بود - شاید هم آمریکائی یا روسی بود - نمیدانم (اطلاع نداشت که آن مرد سروان آلوینک است .) آنوقت جوانا آمد شهر . دختر بیچاره دوسه دفعه قبل از آن خواهش مرا رد کرده بود . آن روزها چشمش فقط بمرد های خوشگل بود و من که بایم هم شل بود . جنابعالی یادتان می آید چطور من بآن سالون رقص وارد شدم و وقتی افسران دریا نوردی مست و مدهوش مشغول عیش و خوشگذرانی بودند و من خواستم نصیحتشان کنم و آنها را از آن اعمال قبیح نهی کنم .

خانم آلوینک - هوم -

(این دروغ بقدری آشکار است که حتی خانم آلوینگ هم بعداً درمی‌آید .)
ماندرز - میدانم انگستراند میدانم - آن حیواناتی وحشی تو را از بالای عمارت
بیابان پرتاب کردند . این قصه را قبلاً برای من تعریف کرده‌ای . نقص پای تو دلیل
امانت و صداقت تو است .

(ماندرز حاضر است هرچیز را با يك فكر مذهبی بپذیرد .)

انگستراند - من میل ندارم این را اعتبار و افتخار خودم بدانم جناب کشیش .
ولی آنچه می‌خواستم بگویم اینست که این دختر آمد و با اشك و زاری بمن پناه آورد
و مرا محرم خودش دانست . و میتوانم بشما عرض کنم آقا که حرفهایش بدل من خیلی
اثر کرد .

ماندرز - حقیقتاً؟ دیگر بگو انگستراند بعد چه شد ؟

(ماندرز دارد فراموش میکند که با او سر خشم است و در اینجا « تحول » شروع میشود .)

انگستراند - آنوقت من باو گفتم « آن مرد آمریکائی لابد حالا وسط دریا
دارد می‌رود . » گفتم « جوانا تو گناهی مرتکب شده‌ای » - گفتم « تو را منحرف کرده‌اند .
ولی من که یعقوب انگستراند هستم در خدمت تو حاضرم . » باو گفتم « من روی پاهایم
محکم ایستاده‌ام » - البته يك اصطلاحی بود که گفتم جناب کشیش .

ماندرز - کاملاً ملتفتم . خوب آنوقت چه شد ؟

انگستراند - بله جناب کشیش، این شد که من او را نجات دادم و او را زن
قانونی خودم کردم تا کسی نفهمد که اینطور بی‌پروا با مرد های ناشناس سروکار
داشته است .

ماندرز - این البته کمال محبت بوده است که در حق او کرده‌ای . تنها چیزی
که من نمیتوانم صحیح بدانم اینست که حاضر شدی پول بگیری -

انگستراند - پول ؟ من ؟ يك پول هم نگرفته‌ام .

ماندرز - ولی -

انگستراند - اوه - بله - اجازه بفرمائید . حالا یادم آمد . جوانا مختصر
پولی داشت - شما کاملاً صحیح می‌فرمائید . ولی من اصرار نداشتم در آن پول دخالت
بکنم . من باو گفتم « این جیفه دنیا در ازای يك عمل نادرست است . مزد گناه تو

است «گفتم» این طلا یا این اسکناس با این پول بهر شکلی که باشد لکه دارد مملوث شده است. و ما آنها را می اندازیم تو صورت آمریکاییها «من گفتم. اما او دیگر رفته بود و در وسط دریاسیر میکرد جناب کشیش.

ماندروز - اینکه میگوئی کاملاً حقیقت دارد؟
(پیداست که ماندروز دارد کم کم برم میشود.)

انگستراند - بله جناب کشیش - آنوقت جوانا و من مصمم شدیم پول را در راه تربیت خود بجهت خرج کنیم، همینطور هم شد و من میتوانم حساب هریکشاهی اش را پس بدهم.

ماندروز - اینها که گفتی داستان را کاملاً عوض میکند.

انگستراند - همینطور بود که عرض کردم جناب کشیش و من می توانم با جرأت عرض کنم که برای رجاینا پدر خیلی خوبی بوده ام - تا آنجائی که در قوه ام بوفه است - چون من متأسفانه يك موجود گناهکار فقیری یش نیستم.

ماندروز - عیبی ندارد انگستراند - رفیق عزیز من -

انگستراند - بله من با جرأت عرض میکنم که يك بچه بزرگ کرده ام و برای زن بیچاره ام شوهر مرا قهرمهر بانی بوده ام. همانطور که کتاب انجیل دستور میدهد. ولی هرگز بفکر من نیامد که بیایم خدمت جنابعالی و تقاضا کنم این اعمال را جزء حسنات من محسوب کنید. یا اینکه پیش این و آن بخودم بیالم. برای اینکه فقط همین يك کار خوب را در دنیا کرده ام. خیر، وقتی یعقوب انگستراند يك کار خوب مثل این میکند دردهانش را می بندد. اما متأسفانه میدانم این کارها زیاد اتفاق نمیافتد. و هر وقت که من حضور جنابعالی مشرف میشوم مثل اینکه جز در درو وضعف و ناتوانی چیزی ندارم عرض کنم. چون همینطور که الان عرض کردم باز تکرار میکنم - وجدان ما بعضی اوقات خیلی روح ما را در شکنجه میکند.

ماندروز - دست را بده بمن یعقوب انگستراند.

این حرکت ^۱ کامل و روشن است. انگستراند علاوه بر اینکه دروغگوی قابل و ماهری است. بهمان اندازه در روانشناسی قوی است که مانند وضعیف و ساده لوح

میباشد. کمی بعد وقتی انگستراند بیرون میرود خانم آلوینگ به مانندز میگوید
 «تو همیشه يك كودك بزرگ باقی خواهی ماند.»

ولی نورا از طرف دیگر کودکی است که نمومیکند و ماقسمت اعظم رشد نمو
 او را در صحنه‌ای که باهلمر دارد مشاهده کردیم. نویسنده کم تجربه ممکن است صحنه
 آخر نمایشنامه «يك خانه عروسك» را يك مجلس پر آشوب و پردعوا تبدیل و باین
 ترتیب برای نورا يك کشمکش توأم با جهش تولید سازد. ملاحظه کردیم که چگونه
 هلمر بتدریج رو بتکامل میرود ولی نمودرشد نورا را در این مورد ندیدیم. اگر قصد خود
 را که ترك کردن خانه هلمر بود بدون طرح مقدمه یا بدون «تحول» اظهار میکرد اسباب
 تعجب مامیشد و نمیتوانستیم آنرا بپذیریم. البته درزندگی بعید نیست چنین تحولی در
 طی دوسه دقیقه پیش بیاید. ولی ایسن این فکر را بمرحله عمل در آورده تا تماشا
 کنندگان آنرا بتوانند ببینند و ادراك کنند.

البته امکان این هست که يك شخص بمجرد توهین دیدن و ناسزا شنیدن از حال
 طبیعی خارج شود. ولی در این موقع هم شخص مزبور مرحله‌ای از تحول را در ضمیر
 خود پیموده است. یعنی این شخص ناسزا را از طریق مغز خود میشنود و رابطه بین خود
 و ناسزاگو را در ذهن خود میسنجد و برادر مسلم میشود که ناسزاگو نمك ناشناسی
 کرده و پاس دوستی نشناخته و بوی توهین رو داشته است. وقتی رابطه بین خود و
 ناسزاگورادانست از طریق مدارا و مماشات خارج میشود و حالش دگرگون و خشمگین
 و غضبناك میشود. این تحول ذهنی ممکن است در طی کمتر از يك ثانیه اتفاق یفتد.
 بنابراین هیجان آنی و خشم ناگهانی شخص مزبور را که ما مشاهده میکنیم يك کشمکش
 با جهش نیست بلکه نتیجه يك غلبان دماغی بینهایت سریع میباشد.

از آنجا که جهش در طبیعت موجود نیست در روی صحنه نمایش هم مورد ندارد.
 همانطور که يك دستگاه زلزله سنج^۱ کوچکترین حرکت زمین را از هزاران فرسخ
 دور ترتیب میکند يك نویسنده قابل هم باید بتواند دقایق حرکات مغز اشخاص بازی را
 در نظر بگیرد.

پس از اینکه هلمر بمطالب نامهٔ کرو گستاد آگاه میشود بشدت به نور اخشمکین میگردد. نوراً تصمیم میگیرد او را ترك کند. در زندگی عادی ممکن بود با ترس و لرز باو نگاه کند و يك کلمه هم از دهانش خارج نشود. یا شاید در مقابل طغیان و غرش هلمر باخونسردی از اطاق خارج گردد. ولی در روی صحنه این عمل يك کشمکش با جهش و نویسندهٔ آن يك نمایشنامه نویس ناشی بحساب می آید. نویسنده تمام مراحل را که بتتبعه منتهی میشود باید در نظر بگیرد خواه کشمکش و طغیان مشاهده شود و خواه در مغز شخص بازی صورت بگیرد.

با اینکه مادر يك اثر دراماتيك تحول را يك مرحله از فاصلهٔ بین دو قطب تعیین کردیم شما میتواند نمایشنامه ای دربارهٔ يك «تحول» بنویسید. نمایشنامه های «یاعوی دریائی»^۱ و «باغ آلبالو»^۲ هر دو روی يك «تحول» بنا شده است. البته این قبیل نمایشنامه ها بکندی پیش میرود ولی در عین حال دارای کشمکش و بحران و نقطهٔ اوج میباشد با این تفاوت که همهٔ اینها خفیفتر است.

بین «حس جاه طلبی که عقیم مانده باشد» و «رنجش» تحولی موجود است. بسیاری از نویسندگان بدون تأمل از یکی بدیگری میجهند و تصور میکنند که عکس-العمل آنی است. ولی حتی موقعی هم که رنجش آنی باشد يك سلسله حرکات دقیق که موجب ایجاد عکس العمل میشود وجود دارد و این همان تحول است. مقصود ما همین حرکاتی است که در این دقائق کوچک رخ میدهد. اگر «تحول» را در مورد يك شخص بازی مطالعه و آنرا تجزیه و تحلیل کنیم مسلماً آن شخص بازی را بهتر خواهیم شناخت.

در تارتوف تحول بسیار نیکویی وجود دارد و آن موقعی است که این مرد کژطبع مکار خود را بازن اورگون در يك اطاق تنها می یابد. این مرد تمام اوقات بزه و ورع تظاهر میکند و در عین حال چشم هوس به المیر زیبا دوخته است. حالا اجازه بدهید ببینیم چگونه تارتوف، قدس و هوس بازی را بهم مربوط میسازد و در حالی که وضع روحی او تغییر نمی یابد.

تارتوف پس از مدتی که در آتش عشق المیر سوخته است وقتی خود را در يك اطاق با او تنهایی بینداختیار از کفش بدر میرود و بدون اینکه متوجه باشد، بلباس المیر دست درازی میکند ولی المیر کاملاً مراقب اوضاع و احوال هست .

المیر - آقای تارتوف .

تارتوف - پارچه ساتین است یا من اشتباه میکنم ؟ چقدر نرم و لطیف است . عروس حضرت سلیمان هم چنین جامه ای برداشت وقتی -

المیر - بمن و شما هیچکدام مربوط نیست که چه لباسی پوشیده بود .
(این جواب از حرارت تارتوف کمی مینماید از این جهت بیشتر ملاحظه و احتیاط میکند .)

المیر - موضوعهای دیگری در پیش داریم که مهمتر از صحبت کردن در اطراف پارچه و توری و نوار است . من میخواهم از دهان خود شما بشنوم که آیا این خبر راست است که شما از نادختری من خواستگاری کرده اید ؟

تارتوف - من قبلاً میخواهم از شما سؤال کنم آیا با این ازدواج مخالفید یا خیر ؟

(تارتوف در صحبت کردن خیلی احتیاط میکند . بعد از اینکه از حمله اول مایوس شد مجبور است مراقبت بیشتری بکند .)

المیر - چطور ؟ انتظار دارید که من موافق باشم ؟

تارتوف - حقیقت را اگر بخواهید خانم من مشکوک بودم . و سر کار باید به بنده اجازه بفرمائید که شما را بصدقات خودم مطمئن کنم . البته این راست که آقای اورگون موضوع ازدواج را با من در میان گذاشت ولی خانم لازم بتذکر نیست که مرغ امید من در جاهای بسیار بلندتری پرواز میکند .

المیر - (راحت میشود) او - البته . یعنی میفرمائید بجهت توجهی که بمقدسات وملائك آسمان دارید از چیز های روی زمین لذت نمی برید .

تارتوف - سوء تعبیر نفرمائید . یا شاید باید عرض کنم تظاهر بجهل نفرمائید باینکه عرض بنده را ملتفت نشدید . مقصود من این نبود .

(تارتوف تصور میکند که المیر بقصود او پی برده است - جهش در کار نیست . تارتوف تدریجاً به تف خود که عشق است نزدیک میشود .)

المیر - ممکن است بفرمائید مقصودتان چه بود ؟

قارتوف - مقصودم این بود خانم که قلب من از مرمر ساخته نشده است .

المیر - و این مطلب بنظر شما خیلی مهم است ؟

قارتوف - قلب من تا آنجا از مرمر ساخته شده است خانم که هر اندازه هم که متوجه مقدسات باشد دلیل ندارد از زیباییهای دنیای خاکی لذت نبرد .
(وارد مرحله میشود .)

المیر - اگر این طور است شما باید مجاهدت بکنید که قلبتان فقط متوجه مقدسات باشد آقای قارتوف .

قارتوف - چطور میشود در مقابل محالات انسان مقاومت و مجاهدت بکند خانم . وقتی ما يك شاهکار خداوندی را مشاهده میکنیم آیا میتوانیم از پرستش آن موجود بجای خالق خودداری بکنیم ؟ نه - و بدلائل مسلم خود دارای در این مورد نشانه بی ایمانی است .
(زمینه دارد مهیا میشود - حالا میتواند دست بجهل بزند .)

المیر - من اینطور میفهمم که شما دوستدار طبیعت هستید .

قارتوف - وقتی طبیعت باین شکل زیبا و با این وضع سحرانگیز و فریبنده که من آن در مقابل خود می بینم جلوه گر میشود البته من با یکدنیا شور و شوق دوستدار آن هستم خانم . مدتها بود که من در مقابل زیباییهای شما باخودم در جنگ بودم و بخودم تلقین و فکر میکردم اینها دایمی است که شیطان سر را برهنه گذاشته است . میخواهد مرا رسوا کند . بعد بمن الهام شد که چون احساسات من پاک و مصفا است من میتوانم بدون مرتکب شدن گناه و بدون شرمساری تسلیم نفس خودم بشوم و این دل پر شور و ناقابل خودم را بشما تسلیم کنم . ولی هر قدر هم که ناقابل باشد - خانم ، من آنرا ثار قدمهای لطیف شما میکنم و در انتظار اراده شما باقی میمانم یا در سعادت جاودانی بروی من باز میشود و یا میحکوم به یأس و حرمان میشوم .
(از ترس اینکه مبادا خواش او رد بشود اجرات و جرات خود نگاهداری این مرد مسلماً روان شناس بزرگمی است .)

المیر - آقای قارتوف از شما که این اندازه با اصول مذهبی معتقد هستید این حرفها خیلی بعید و قبیح است .

تارتوف - اوه خانم - کدام اصول در مقابل این زیبایی قدرت مقاومت دارد افسوس که من یوسف نیستم .

(با کمال مهارت المیر او را مورد ملامت قرار میدهد . هیچ ذی از شنیدن اینکه زیبایی او قدرت مقاومت مرد را متزلزل ساخته است ناراحت نمیشود .

المیر - کاملاً واضح است ولی من هم زیبایی زن فوتیقار^۱ نیستم .

تارتوف - چرا خانم، هستید . من بدون اینکه بفهمم دارم معتقد میشوم که شما اگر هم مثل زن فوتیقار نباشید چنان مرا فریفته اید و اغوا کرده اید که تمام آن روزه گرفتنها تمام آن گریه و زاریها و عبادتهایی که در حال سجود بدگاه خداوند کرده ام بیفایده شده است . این عشق سوزانی که در تنگنای سینهدر زنجیر بود اکنون از بند گرینجه^۲ است و من بآستان شما التماس میکنم که بمن رحم کنید و بیش از این مرا در شکنجه نگذارید . متوجه باشید که من نه تنها با خلوص نیت و صمیمیت همه چیز خود را تقدیم کردم بلکه قول میدهم احتیاط کامل بکار ببرم که آبرو و نام نیک شما آلوده نشود . ابتدا از این حیث ترس و وحشت بخود راه ندهید که من با قبال خود بی - اندازه امیدوارم .

(هینکه تارتوف اطمینان میدهد که راز او را فاش نخواهد کرد میرساند که مرد شیاد و نقشه چینی است . ولی هین هم جزء حالت و شخصیت اوست .)

المیر - و ابتدا نمیترسید آقای تارتوف که من ممکن است این مطالبی که شما بمن گفتید بشوهرم بگویم و عقیده او را از شما برگردانم ؟

تارتوف - خانم من اطمینان دارم شما در کارهایتان خیلی مراقب و محتاط هستید . مقصودم اینست که قلب شما در وفتر از این است که مرا ، که در مقابل زیبایی شما قدرت تحمل ندارم ، تنها جر می است که دارم آزار بدهید .

المیر - نمیدانم زن دیگری بجای من بود چه میکرد . ولی من راجع باین ... باین موضوع هیچ صحبت نخواهم کرد آقای تارتوف .

تارتوف - در چنین وضعی تصور میکنم این اصلح طرق باشد .

المیر - ولی من در مقابل این سکوت از شما خواهشی دارم .. شما باید از

۱ - فوتیقاریکی از خواجگان فرعون بود که حضرت یوسف را خرید و بخت خود برد و زن

او که زیابود دلباخته یوسف شد . مترجم

کلیه تقاضاهائی که از نادختری من دارید صرف نظر کنید - حتی اگر شوهر من اصرار بکند.

تارتوف - لازم است خانم باز بشما اطمینان بدهم که فقط شما و هیچکس دیگر

المیر - اجازه بدهید آقای تارتوف، شما باید بیش از این بکنید باید تمام قدت و نفوذ خودتان را بکاربیرید که نادختری من با والر^۱ ازدواج کند.

تارتوف - واگر من این کار را کردم چه اجری در مقابل میتوانم انتظار داشته باشم.

المیر - البته از شما را فاش نمیکنم.

(بعد از این «تحول» صحنه‌ای که در آن «کشمکش» رو به شدت میرود آغاز میشود - دامیس ۲
 بر اورکون ناگهان ظاهر میشود. دامیس سخنان آنها را شنیده و بی اندازه خشمگین گردیده
 است.)

دامیس - خیر این موضوع مخفی نیست و مخفی هم نخواهد ماند.

المیر - دامیس!

تارتوف - دوست جوان من - تو يك عبارتی را که از روی کمال پاکی گفته شده است با اشتباه گرفته ای و -

(این جمله شدید برای تارتوف خیلی ناگهانی بود. چند دقیقه‌ای خودش را میازد.)

دامیس - اشتباه؟ من هر کلمه‌ای که گفتید شنیدم - پدرم هم خواهد شنید. خدا را شکر که من عاقبت میتوانم چشم او را باز کنم و باو نشان بدهم که چه مرد خائن و پلیدی را تو خانه‌اش راه داده است.

تارتوف - بی مهری میکنی دوست عزیز من - واقعاً بی مهری میکنی.

(اینطور بنظر می آید که دارد دوباره قوت میگیرد. و باز مشغول تظاهر بقدس و تقوی میشود.)

المیر - دامیس گوش بده بمن. يك کلمه نباید راجع باین موضوع با کسی صحبت کنی. من میل ندارم کسی راجع بمن و لشکاری کند. من باو قول دادم که از سر تصمیمش بگذرم بشرط اینکه در آینده مراقب رفتار خودش باشد و من مطمئنم که عمل -

خواهد کرد . من قولی را که با داده‌ام نمیتوانم پس بگیرم . بهر حال موضوع ناچیزی است و چندان مهم نیست که اینقدر بزرگش کنیم و مخصوصاً نباید پیدرت اظهار ی بکنی . دامیس - این شاید عقیده سرکار باشد ولی عقیده من چیز دیگر است . من خیلی تحمل این زهد فروش ریاکار مردم فریب را کرده‌ام . این مرد که پدر ما را اینطور تحت نفوذ خودش در آورده است و مجبورش کرده است که با عروسی من و والرا مخالفت کند و خانه ما را یک محوطه ریا و سالوس تبدیل کرده است . فرصت باین خوبی ممکن نیست دیگر نصیبم بشود .

المیر - ولی دامیس من بتوقول میدهم که -

دامیس - خیر من عیناً همینطور که گفتم عمل خواهم کرد . باین فضولی های بی‌مورد می‌خواهم یکباره خاتمه بدهم . شلاق فعلاً بدست من داده شده است و من خوشحالم که حداکثر استفاده را از آن بکنم .

المیر - دامیس عزیزم اگر فقط بحرف من گوش بدهی .

دامیس - معذرت می‌خواهم . متأسفانه هیچ نصیحت و پندی بگوش من فرو نمی‌رود . پدرم باید از تمام این موضوع مطلع شود .
(اورگان از در ست چپ داخل میشود .)

اورگان - (بعضی که داخل میشود .) - چه چیز است که من باید از آن مطلع بشوم .

کشمکش های دقیقی در این تحول وجود دارد که بتدریج شدت این پیش آمد می‌افزاید . یعنی بتدریج و در کمال موازنه نمو میکند و بنقطه حساس میرسد . اولین نقطه حساس موقعی است که تارتوف عشق خود را آشکارا بیان میکند . نقطه حساس دوم موقعی است که دامیس او را تهدید مینماید .

بعد از ورود تارتوف ما یکبار دیگر شاهد ایجاد « تحول » در تارتوف خواهیم بود . تارتوف از روی حيله و تزویر این گناه را بگردن می‌گیرد و چنین تظاهر میکند که بنابستور مذهب مسیح است که این تهمت را وارد میداند ، روی همین اصل مقام او نزد اورگان ارجمندتر میشود و در مقابل دامیس در نظر پدرش خوار و خفیف‌تر گردد .

کشمکش همینطور بتدریج اوج میگیرد و بین يك کشمکش و کشمکش بعد «تحول‌های» زیادی وجود دارد که سبب میشود کشمکش اصلی شدیدتر گردد.

چندین سال پیش پدر یکی از دوستان ما از دنیا رفت. پس از فراغ از تشریفات تشییع جنازه ما بخانه رفیق خود رفتیم و ملاحظه کردیم که تمام افراد فامیل در غم و اندوه فرو رفته اند و هر يك در گوشه‌ای مهموم و محزون نشسته است. زن‌ها میگریستند و مردها خیره خیره بزمین نگاه میکردند. دیدن این منظره بقدری ما را افسرده کرد که مجبور شدیم آن خانه را ترك گوئیم و برای گردش بیرون برویم. بعد از نیم ساعت که باز گشتیم وقتی در خانه را باز کردیم دیدیم صحنه عوض شده است. تمام اهل خانه خندان و خرم هستند. صدای خنده آنها غلغله‌ای براه انداخته بود ولی بمحضی که چشمشان بآفتاد از خجالت سرخ شدند. مگر چه اتفاقی افتاد؟ چطور شد که آن غم و اندوه فراوان بخنده و شوخی تبدیل شد؟

از آن موقع بعد از این قبیل صحنه‌ها زیاد دیده‌ام و تحول و تغییرهایی که در زندگی مشاهده کرده‌ام برای من بسیار جالب بوده است. حالا صحنه‌ای را از نمایشنامه «شام ساعت هشت»^۱ بقلم کافمن^۲ و فربر^۳ انتخاب میکنیم و در این زمینه بحث خود را ادامه میدهم. ما سعی میکنیم «تحول» را در این نمایشنامه پیدا کنیم. دو نفری که در این صحنه هستند بازی را با «فرت» شروع و به «خشم» تمام میکنند. این صحنه مربوط به پرده سوم و آخر مجلس اول است.

پاکارد ۴ - (داخل اطاق میشود) طرز رفتار شما این لواخر خیلی عجیب است خانم محترم، و من دارم کم کم خسته میشوم.

کیتی ۵ - (ا برود درهم میبکشد ولی هنوز کاملاً غضبناک است. «تحول» در جهت غضب شروع گردیده است) آهان؟ حالا چکار کنم؟

پاکارد - (تصد بپی ندارد و بطور عادی اعتراض خود را شروع میکند) الان بتو میگویم. منم که این خانه را اداره میکنم. من پول اجاره و برق و غیره را میپردازم

۱ - Dinner at Eight ۲ - Kaufman ۳ - Ferber

۴ - Packard ۵ - Kitty

و توهم باید ازمن دستور بگیری .

گیتی - (این حرف را مقدمه دهوا و حمله متقابل فرض میکند . ازجا بلند میشود . ماهوت باک کن زلف در دست دارد) خیال میکنی با کی داری صحبت میکنی ؟ بازن اولت در متنانا ^۱ ؟

پاکلرد - (این حرف را توهمین زنده ای بحساب می آورد و مکدر میشود) باو کاری نداشته باش .

گیتی - (بوی خون میشود و این نشانه ضعف اوست . نفرنی که سالها در دل داشته یکباره ظاهر میشود و بهیجان می آید و عاقبت اندیشی و احتیاط را اذیت میدهد) آن بدبخت آبله رو با آن سینه صافش ، که هرگز جرأت نداشت يك کلمه جوابت را بدهد . پاکلرد - (هنوز سعی میکند موضوع را بهر نحوی شده ختم کند . در تحول بست خشم . مردد وی تصمیم است . باید او را تعریک کرد) بتو میگویم ساکت شو !

گیتی - (غضب او را تعریک میکند) همیشه لباسهای چرب ترا میبشست و غذای میبخت و مثل کنیز در يك لانه برای تو کار میکرد . تعجب ندارد که بیچاره مرد .

پاکلرد - (هدیبا خشناک میشود - يك جهش در اینجا هست) خدارو بترا سپاه کند . گیتی - (با ماهوت باک کن زلف که در دست دارد ادای او را در می آورد) من را نمیتوانی بآن نوع زندگی عادت بدهی . من اجازه نمیدهم تو مرا زیر دست و پایت له کنی - انبونه پرباد (از او دور میشود و ماهوت باک کن را روی میز آرایش خود پرت میکند .)

پاکلرد - زنیکه کثیف و مزخرف ، مثل اینکه میخواهی وادارم کنی تو را بیرم همانجا که بلندت کردم ول کنم . در رخت کن کلوب هاتن تات ^۲ . یا در هر کلوب کثیف دیگر .

گیتی - اوه ابدآ اینکار را نمیتوانی بکنی . (حرکت در جهت هیجان پیش میرود . بهین زودی « تحول » کامل خواهد شد) .

پاکلرد - آنوقت میتوانی بروی پیش پدر و مادرت و با آن فامیل بو کنندی خودت ، کلا گرهای راه آهن یا سابیك ^۳ زندگی کنی . پدرت آن مرد کفر ق خور ، و برادرت که بیشتر عمرش را در زندان گذرانده است هرگز از یاد من نمیروند . دفعه دیگر

که برادرت جنایتی مرتکب شد من اقدام میکنم که حتماً او را ببرند بزندان .

کیتی - تو خودت پیش از او آنجا خواهی رفت - مرد که حقه باز .

پاکارد - و این را هم باید بتو بگویم . اگر دیگر آن ماسدرفین فینی و پول مردم خورتو بیاید دور و بر دفتر من و بخواهد با آه و ناله از من پول دریاورد دستور میدهم او را از آن بالا پرت کنند بطبقه پائین توجهنم . (بعضی که صحبت پاکارد در شرف تمام شدن است تینا داخل میشود . کیف عصر کیتی را در دست دارد . این کیف جواهر نشان است و دسته فلزی دارد و محتوی جبه بودر و ماتیک و قوطی سیگار و از این قبیل چیزها است . وقتی خود را در وسط يك دعوی سخت می یابد از داخل شدن کمی خودداری میکند . دان ۲ (پاکارد) وقتی کلمه آخر خود را میگوید مصادف میشود با داخل شدن تینا . کیف را از دست او میگیرد و بروی زمین پرتاب میکند و طوری بشدت تینارا هل میدهد که دو سه چرخ میخورد و از اطاق خارج میشود .)

کیتی - (تحول کامل شده است . شدت انزجار حقیقی کیتی ظاهر میشود . از اینجا باید سریعتر حرکت کند تا تحول را بست نقطه اوج پیش ببرد .) این چیزها را جمع کن از روی زمین (دان بجای جواب يك لگد سخت هم روی آنها میزند و آنها را يك گوشه اطاق پرت میکند .) دستبند ! هان ؟ (کیتی يك دستبند سه اینچی که جواهر نشان است بر میدارد و آنرا روی زمین پرت میکند و بالکد روی آن میگوید .) این بتو نشان میدهد که زن چه جنسی است . تو خیال میکنی اگر يك دستبند بمن بدهی ... - چرا بمن میدهی ؟ برای اینکه یکی از معامله های کثیف را کرده ای و میخواهی من اینها را بخودم آویزان کنم و این درو آن در بروم که مردم فکر کنند تو چه آدم مهمی هستی . تو این کارها را برای خاطر من نمیکنی که من خوشحال بشوم . برای خاطر خودت میکنی . (کیتی لبیداند که این خشم و غضب او را در چه جهتی هدایت خواهد کرد . مثل کسی که در تاریکی با احتمال مبارزه با دشمن با اطراف خود مشت میزند بی هدف جلو میرود .)

پاکارد - که اینطور است هان ! - راجع باین خانه و لباسها ، و پالتوی پوستها و اتومبیل چه میکنی ؟ میتوانی هر جا دلت میخواهد بروی . هر طور میخواهی و لخرجی کنی . هیچ زنی در دنیا اینطور وسائل زندگی برایش فراهم نیست . من تو را از سر خیابان آوردم و این اظهار تشکری است که از من میکنی ؟

کیتی - (مثل يك سگ شکاری که وقتی بوی طعمه بشامش میرسد هدفش معلوم نمیشود

کبتی حالا دیگر - بدانند که درجه جهتی باید پیش برود . تشکر برای چه ؟ برای اینکه مرا مثل عروسك زینت میکنی و روز و شب و روز تك و تنها تو این خانه میگذاری و میروی؟ تو مرا جائی نمی‌بری . تمام وقت بارقهای خودت پوکر بازی میکنی . شام را که همیشه با رقابت صرف میکنی . بهر جهت این چیزی است که بدن میگوئی . (کبتی در جهت تازه‌ای دارد جلو میرود - مراقب او باشید .)

پاکارد - این شوخی خیلی خوبی است . (هنوز باو کاملاً مظنون نیست و مایل است قضیه را بهین جا خاتمه بدهد .)

کبتی - بودن تو در خانه یا برای آمدن است یا برای رفتن و همه وقت نعره‌ات مثل بوق و کرنا بلند است و بخودت مینازی و فخر میکنی که چه آدم مهمی بوده‌ای یا هستی یا خواهی شد . تو هرگز راجع بمن فکر نمیکنی - ابدأ توجهی به چیزهای کوچکی که خانمها دوست دارند نداری - در تمام دوره زندگی ما، يك وقت نشد يك دسته گل برای من بفرستی . هر وقت میخواهم گل تو خانه داشته باشم باید خودم بروم بیرون بخرم (بست در توجه میکند . تینا با يك دسته گل طلبدم در ایستاده است) کدام زنی است که بخواهد خودش برای خودش گل بخرد . تو هرگز يك دقیقه نمی‌نشینی با من حرف بزنی، هرگز از من نهی‌پرسی چه میکنم ؟ نمیگوئی احوالت چطور است ؟

پاکارد - برو برای خودت کاری پیدا کن مشغول بشوی . من که مانع تو نیستم .

کبتی - البته که تو مانع نیستی . تو خیال میکنی من تمام وقت تو خانه مینشینم دستبند تماشا میکنم هان ؟ هان ؟ اسباب بازی خوبی است - واقعاً . وقتی تو در اداره مشغول معاملات کیفیت هستی خیال میکنی من چکار میکنم ؟ فکر میکنی می‌نشینم تو این خانه با انتظار آقا ؟ (حالا کشکش بنقطه جبران نزدیک میشود .)

پاکارد - مقصودت چیست ؟

کبتی - خیال میکنی تو تنها مردی هستی که من میشناسم - پر حرف و راج ! تو تنها نیستی ملتفت میشوی ! با يك مرد دیگر آشنا شدم و تازه فهمیده‌ام که توجه موجود بی‌معنی و مزخرفی هستی . (تعول کاملتر شد . اینجا نقطه اوج است .)

پاکارد - (بیکاره بیجان می آید - حله متقابل) تو - تو -!

کیتی - (برای تحریک هیجان او کیتی کک می کند . کیتی میل دارد او را غضبناک کند . هر یک در جهت تحول دیگری جلو می رود و کشمکش تازه ای که شدنش براتب بیش از شدت کشمکشهای قبل است شروع میشود .) زیاد خوش نیستی آید آقای عضو کابینه . هان ؟

پاکارد - (هنوز کج است . تحول اخیر هنوز کامل نشده است .) میخواهی بمن بگویی که تو با یک مرد دیگر رفیق هستی ؟

کیتی - (کیتی حالا کاملاً داخل ماجراست و قصد دارد تا پایان آن برود .) بله و حالا چکار میتوانی بکنی ؟ - انبانه پر باد !

پاکارد - (مثل مردان فوق العاده خشکین نفس می کشد .) کیست این مرد ؟

کیتی - (با غرورش بر ترویر) خیلی میل داری بدانی کیست هان ؟

پاکارد - (مع دست او را میگیرد . کیتی جیب می کشد .) بگو کیست آن شخص ؟

کیتی - نمیگویم .

پاکارد - بگو و الا استخوانهایت را خرد میکنم .

کیتی - نمیگویم . تو میتوانی مرا بکشی ولی من نخواهم گفت .

پاکارد - من بالاخره میفهمم . عاقبت او را پیدا میکنم (مع او را در می کشد) تینا ! تینا !

کیتی - او هم نمیداند . (لحظه ای هر دو ساکت منتظر آمدن تینا هستند . تینا با کمال ملایمت دوسه قدمی بداخل اطاق می آید . تینا که دارای ظاهر و قیافه ای مصوم میباشد و با تعجب باین صحنه می نگرند در واقع گوش ایستاده بوده است . بخدیری جلو می آید که در میان آن دو تفرق قرار می گیرد .)

پاکارد - کی تو این خانه رفت و آمد میکردی است ؟

تینا - کی ؟ (در صحنه بعد تحول با ملایمت و آرامی پیش می رود .)

کیتی - تو اطلاع نداری تینا اینطور نیست ؟

پاکارد - صورتت را پیوشان - زینکه بی شرم . (با ملایمت تینا میشود .) تو

میدانی و باید بمن بگویی . این مردی که تو این خانه می آید و می رود کیست ؟

تینا - (سرش را با خشونت تکان میدهد) من کسی را ندیدم .

پاکارد - (شانه‌های او را می‌گردد و او را تکان می‌دهد) چرا دیده‌ای . یا الله کی بوده این مردی که اینجا آمد و رفت داشته است ؟ کی هفته پیش اینجا بوده است ؟ کی آمده اینجا وقتی من رفتم و اشنگتن ؟

تینا - هیچکس - هیچکس فقط دکتر آمد .

پاکارد - نه مقصودم او نیست . کی بوده است که مخفی - بدون اطلاع من این جا آمده است ؟

تینا - من احدی را ندیده ام .

کیتی - (دو نشانه را بایک تیر می‌زند . پاکارد حدود هشت و لی بدکتر مظنون نیست در حالیکه همان دکتر است که کیتی او را دوست دارد .) ها ! نگفتم بتو !

پاکارد - (باو نگاه می‌کند و به گرمی افتد که با تیر ننگ حقیقت مطلب را معلوم کند . می‌بیند بی فایده است . او را بست در هل می‌دهد .) پر و بجهنم شو . (کیتی منتظر استاده است بیست قضیه بکجا منتهی می‌شود . پاکارد یکی دو قدم از این طرف بآن طرف اطاق می‌رود ناگهان دور خود چرخ می‌خورد)

من تو را طلاق می‌دهم . این کاریست که خواهم کرد . من تو را طلاق می‌دهم و یکشاهی هم نخواهی گرفت - قانون در مقابل کاری که تو کرده‌ای اینطور حکم می‌کند

کیتی - تو ابدأ نمیتوانی چیزی ثابت بکنی . اول باید ثابت کنی .

پاکارد - ثابت خواهم کرد . مفتش می‌گذارم که قضیه را کشف کند . بالاخره او را پیدا می‌کنند . کافی است قطبیک بار او را بچنگ می‌آورم . خیلی دلم می‌خواهد که انگشت هایم را دور گردنش به بینم . و بالاخره خواهم دید . بالاخره او را پیدا می‌کنم . او را می‌کشم . او را می‌کشم و تو را مثل گربه ولگرد تو کوچه می‌اندازم .

کیتی - راستی ؟ مرا می‌رون می‌اندازی هان ؟ پیش از اینکه مرا بیندازی خوب است در تصمیمت تجدید نظر کنی . برای اینکه من احتیاج بمفتش ندارم تا اسراری را که از تو می‌دانم کشف کنم .

پاکارد - تو هیچ چیز از من نمیدانی ؟

کیتی - نه ؟ میخواهی بروی و اشنگتن - هان ؟ و آدم مهمی بشوی و رئیس جمهوری دستور بدی ؟ میخواهی داخل سیاست بشوی ؟ (آهنکصدایش روحنیا می‌خورد)

من از سیاست خوب اطلاع دارم. و از همه این حقه بازیها و معاملات سیاسی که اینقدر لاف‌هیزی خبر دارم. خدا میداند که حوصله‌ام سر رفته است. بنگاه بازرگانی تامسون و این پیرمرد شاید کلارك^۱. حالا هم موضوع جردن^۲. دارید پوست از کله‌اش میکشید. وقتی من این حقه بازیهای شما را فاش کنم بوی تعفن رسوائی شما بلند میشود. سیاست! تو عرضه اینکه داخل سیاست بشوی نداری. تو عرضه هیچ کاری نداری. حتی عرضه داخل شدن بدست و روشویی مهمانخانه آستور را هم نداری.

پاکارد - ای مار! ای مار زهر دار! ای مار زنگی! دیگر تو بدرد بمن نمیخوری. حسابم با تو تصفیه است. من برای شام باید بروم بمنزل فرن کلیف^۳ و بعد از امشب دیگر حسابم با تو تصفیه است. البته هیچ میل ندارم تو را همراه خودم ببرم فقط ملاقات با فرن کلیف برای من از تو اهمیتش خیلی بیشتر است. من امشب از اینجا خواهم رفت ملتفت میشوی؟ فردا میفرستم بیايند لباسهایم را ببرند و تو میتوانی تو این خانه بمانی و برای دوستان عزیزت گل بخری. دیگر رابطه ای بین من و تو نیست. (پاکارد میرود باطاق خودش و در را بهم میزند. در اینجا تحول به اوج کمال رسیده است.)

این صحنه با نفرت شروع و با خشم تمام میشود. و در بین این دو قطب مراحل است که بتدریج باید طی گردد.

نویسندگان متوسط و ضعیف عموماً اصل تحول را رعایت نمی کنند و فقط اکتفا باین میکنند که «اشخاص بازی» یا حادثه را طوری توصیف کنند که بزندگی حقیقی نزدیک باشد. بدیهی است تحول در موارد بخصوصی ممکن است در زمان کوتاهی صورت بگیرد یعنی در مغز شخص بازی شدت و غلیان خود را طی کند بدون اینکه خود آن شخص متوجه آن باشد. بهر حال این تحول موجود است و مصنف وجود آنرا باید نشان دهد. در نمایشنامه های ملودرام^۴ و در مورد اشخاص بازی معلوم^۵ تحول وجود ندارد ولی آثار حقیقی دراماتیک بدون تحول بی ارزش است.

یوجین اونیل^۶ بمنظور نشان دادن فکر اشخاص بازی خود بتماشا کنندگان

۱- Clarke ۲- Jordan ۳- Ferncliffe

۴- Melodrama ۵- Stock Characters ۶- Eugene O'Neill

تمهیدهای زیادی بکار برده است. ولی هیچ تمهیدی بیشتر از بکار بردن اصل تحول که ساده ترین تمام تمهیدها است و ایسن و سایر پیشوایان قوم نهایت استفاده را از آن کرده اند مفید و مؤثر نیست.

در نمایشنامه «خرس»^۱ اثر چخوف^۲ که نمایشنامه یک پرده ای بسیار خوبی است يك تحول مشهود و دقیق موجود است. خانم پوپووا^۳ حاضر شده است با اسمیرنوف^۴ مبارزه دوئل کند. برای اینکه اسمیرنوف با توهین و هتاکی کرده است. اسمیرنوف - حالا دوره عوض شده است. آن موقع گذشت که مردها مجبور بودند در صدر رفع توهین و هتاکی خودشان بر بیایند. اگر شما توقع حقوق مساوی با مرد دارید مانعی ندارد، میتوانید داشته باشید. ولی ما باید با دوئل این دعوا را حل کنیم.

پوپووا - باطیانچه؟ بسیار خوب.

اسمیرنوف - همین آلاَن.

پوپووا - بسیار خوب همین آلاَن - شوهر من چند تا طیانچه داشت همه را می آورم (میرود بست در و باز بر میگردد) چقدر خوشحال میشوم که يك گلوله با آن کله پوك تو در کنم. شیطان جانت را بگیرد! (خارج میشود.)

اسمیرنوف - مثل جوجه او را نقش زمین خواهم کرد. من که بچه نیستم. احساسات جوانها را هم ندارم. من هیچ اهمیت باین «جنس لطیف» نمیدهم. (حرکتی بنظور ضعیف کردن موضوع شروع شده است.)

لوکا - (نوکر) ای پدر بخشنده مهربان (بزانودرمی آید). برای این پیر مرد ترحم کن و از اینجا دور شو. شما او را طوری ترسانده اید که در حال مرگ است و حالا میخواهید او را به تیر بزنید!

اسمیرنوف (حرف لوکا را نمیشنود). - خوب، اگر جنگ کند ثابت میشود که زنان باید از تساوی حقوق اجتماعی و آزادی و غیر ذالک برخوردار بشوند. ولی عجب زنی است (تحول بطور ظاهر از اینجا شروع میشود. تقلید او را درمی آورد) شیطان جانت

را بگیرد يك گلوله بآن كله پوك در كنم . چطور سرخ شد . كاملاً صورتش سرخ شد قبول كرد بامن دوئل كند . عجب . اين اولين مرتبه است كه من درزندگی -
لوکا - آقا خواهش دارم از اینجا بروید و من تمام عمر شما دعا میکنم .

اسمیرنوف - يك زن كه بیشتر نیست . اين تنها نوع زنی است كه من میتوانم بشناسم . يك زن حقیقی . صورتش پف آلود نیست مثل شیشه مربا . اخم هم میکند . ولی همه اش از آتش و باروت و فشفشه حرف میزند . من خیلی متأسفم كه باید او را بكشم .

لوکا - (كریه میکند) ایخدا - خداجان - آقای عزیز خواهش دارم بروید .

اسمیرنوف - من راستی دوستش دارم . كاملاً . باوجود اینکه روی گونه هایش چال دارد . من دوستش دارم . تقریباً حاضر از طلبم بگذردم . و دیگر هم عصبانی نیستم . زن بسیار عجیبی است .

در پایان صحنه تحول كاملاً آشكار است . فقط دقت و ظرافتی كه در نمایشنامه « يك خانه عروسك » موجود است در این اثر نیست . و این دقت و ظرافت مكمل نمایشنامه میباشد .

بدون تحول فرصت اینکه نمایشنامه بسط یابد و نمو كند موجود نیست .
 جاكسون^۱ در كتابش بنام دیالكتيك^۲ مینویسد :

وقتی جهان را از لحاظ كبت مطالعه كنیم بخودی خود واضح میشود كه كائنات هرگز در دو ثابته متوالی یکی نیست .

اگر بخواهیم این عبارت را برای منظور خودمان تفسیر و تعبیر كنیم باید بگوئیم كه يك نمایشنامه هرگز در دو ثابته متوالی یکی نیست . يك شخص بازی كه از يك قطب بقطب دیگر میرود یعنی مثلاً از خداشناسی به كفر و بعكس ، باید تمام اوقات در حرکت باشد و این فاصله طولانی را باید در مدتی در حدود دو ساعت كه نمایشنامه در آن اجرا میشود طی كند .

هر يك از عضلات و استخوانها و بافت‌های اعضای بدن ما در هر هفت سال تجدید حیات میکند. عقیده و استنباطات ما از زندگی، امیدواریه‌ها و خیالهای ما مدام در تغییر است. این تغییر بقدری دقیق و غیر محسوس میباشد که حتی ما خودمان آنرا در بدن خود درك نمی‌کنیم. این را تحول می‌گوئیم. ما هرگز در دو ثانیه متوالی یکسان نیستیم. تحول عنصری است که بازی را بجلو میبرد و بآن حرکت میدهد. و وقفه یا جهش و فاصله در آن ایجاد نمی‌کند. عناصری که بنظر چسبندگی ندارند بوسیله تحول میتوان آنها را بهم متصل کرد. بعبارت دیگر زمستان و تابستان یا عشق و انزجار را میتوان یکدیگر مربوط ساخت.

قسمت دوم

يك، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. این يك کشمکش تصاعدی کامل است. کشمکش با جهش عموماً غیر عادی است: يك، دو - پنج، شش، نه، ده.

در زندگی کشمکش، با جهش وجود ندارد. اگر کسی مثلاً ضمن بحث و مجادله فوری ب نتیجه برسد دلیلش این است که نیروی فکری و دماغی او سریع عمل کرده و در مسیر جریان آن شکاف یا جهشی موجود نیست.

در اینجا مجلس اول نمایشنامه «استه و دور»^۱ بقلم «بی ترز»^۲ و «اسکلار»^۳ را برای نمونه مثال می‌زنیم. صحنه کوتاهی است ولی در آن جهشی هست که دانستنش برای شما بی‌فایده نیست.

فلوری - عجیب! بیل^۴، این چه زندگی است ما داریم؟ چرا ما باید تمام وقت با هم دعوا بکنیم؟ ما که پیشترها اینطور نبودیم (دست خود را روی بازوی او می‌گذارد).

بیل - (دست او را عقب می‌زند) آوه ول کن، ول کن!

فلوری - خوك ! (شروع بگره میکند .)

بیل - شما همه مثل هم هستید . زنهای کثیف شوهرداری که نمیدانید چهوقت باید دست از سر آدم بردارید .

فلوری - (بصورت او سیلی میزند .) اینطور با من صحبت نکن .

بیل - بسیار خوب . بسیار خوب . حق من همین بود . فراموش نکن که دیگر رابطه ای بین من و تو نیست . دیگر نمیخواهم روی تورا بینم و دیگر میل ندارم یبائی تو دفتر من . برگرد برو پیش همان شوهر بی عرضه ات و برای تغییر، سعی کن دوستش بداری . من مطمئنم که خیلی احتیاج به محبت تو دارد . (بر میگردد که از در خارج شود)

فلوری - یکدقیقه صبر کن ، بیل لارکین ^۱ !

بیل - اوه خفه شو ! و دیگر هم مرا با این لحن صدا نزن حتی اگر حرفت خیلی مهم باشد ؟

فلوری - يك چیز باید همین آلاَن بتو بگویم که خیلی مهم است . آن کسی که آن نامه ها را به هلن ^۲ نوشت - اگر میخواهی بدانی بدان - من بودم و این تنها کاری نبوده است که من کرده ام . من حق تورا خوب کف دستت خواهم گذاشت . فقط کمی صبر کن و بین . همین الان هم میروم پیش هلن و باو میگویم که باچه خوکی خیال دارد عروسی کند . تو نمیتوانی با من عشقبازی کنی و بعد راحت و آسوده از من جدا بشوی شاید با آن زنان قبلی هم همینطور کرده ای . لابد برای او اهمیت نداشته است . ولی این دفعه يك دختر جوان تر بتورزده ای عزیزم . باین راحتی نمیتوانی مرا از سر خودت باز کنی . نه ! نمیتوانی . حتی اگر به جهنم بروی .

بیل - زنیکه ملعون - (در حال خشم گلوی زن را میگیرد زن بصورت او مشت و

سیلی میزند و فریاد میکشد . از شدت غضب چشمش جانی را نمیبیند و بشدت او را میزند . فلوری جیغ میکشد و بروی زمین می افتد . در ها بهم میخورند و صدای در هم و بر همی شنیده میشود . بیل فرار میکند .)

فردی ^۳ (در خارج صحنه) فلوری تو بودی ؟ کجائی ؟

حالا برگردیم بجائی که ییل گفت «اوه خفه شو!» و صحبت فلوری رایکبار دیگر بخوانیم. فلوری به ییل میگوید که نامه هائی بمعشوقه ییل یعنی دختری که ییل میخواهد با او ازدواج کند نوشته است و البته ما انتظار عصبانی شدن او را داریم. ولی بعد يك مطلب طولانی را عنوان میکند در صورتیکه ییل ساکت و بی حرکت ایستاده است. این کشمکش «ساکن» است. مهمترین عبارت در بیانات فلوری همان عبارت اولی است و آن هم در ییل عکس العملی ایجاد نمیکند و آنچه که او را بسر خشم می آورد واقعاً چیز مهمی نیست و عملی که متعاقب آن صورت میگیرد يك «کشمکش باجهش» میباشد.

مصنفان این نمایشنامه احتیاج بتحول را در اینجا احساس کرده اند ولی از آنجا که باصول فنی این کار آگاه نبوده اند عکس آنچه باید بکنند کرده اند. و باین ترتیب يك کشمکش ساکن و بلافاصله پس از آن يك کشمکش باجهش بوجود آورده اند و همین چیزها است که «شخص بازی» را در زحمت می اندازد. از موقعی که ییل میگوید «اوه، خفه شو!» تا آخر بیانات فلوری قوای دماغی ییل از لحاظ تماشا کنندگان هیچ حرکت و عملی ندارد. اگر گفته بود «تو حق نداری بامن اینطور رفتار کنی» شاید ییل فرصت مناسبی داشت که در صدد حمله متقابل بر آید. بعد از آن باز فلوری میتواند بیانات خود را ادامه دهد و بگوید: «شاید با آن دختره قبلی هم همینطور رفتار کرده ای و مانعی هم نداشته است ولی این دفعه يك دختر جواتر بتور زده ای عزیزم» در اینموقع کاسه صبر و حوصله ییل لبریز میشد و بسر خشم می آمد و همین امر فلوری را وادار میکرد بیانات خود را باین قسم ادامه دهد: «من الان میروم پیش هلن و باد میگویم که باچه خوکی خیال دارد عروسی بکند.» این تنها فرصتی است برای ییل که فلوری را کتک بزند. زیرا رفتن او نزد هلن برای او يك مسئله حیاتی است. و باز فلوری میتواند در اینموقع حمله سخت تری بکند و بگوید: «من بودم که آن نامه ها را به هلن نوشتم - اگر میخواهی بدانی بدان.» در اینجا اگر ییل بشدت مشغول زدن و کوبیدن او بشود کاملاً منطقی بنظر میرسد.

باین ترتیب ما میتوانستیم تحول از «نفرت» به «خشم» را ملاحظه کنیم. در این

صحنه باین صورتی که هست - قویترین عبارتی که فلوری بیان میکند زمینه را برای يك دعوی درهم و پیچیده ای که سه نفر در آن ذینفع هستند مساعد میسازد ولی بیل برخلاف انتظار کاملاً ساکت و بی حرکت می ایستد و به فلوری نگاه میکند . مفهوم «سکون» همین است . بعد از آن گمان و بی مقدمه جمله نامفهوم و نارسائی بیان میکند و مشغول خفه کردن او میشود و این «جهش» است .

حالا مجلسی از نمایشنامه «گودال سیاه»^۱ بقلم مالتز^۲ را برای مطالعه انتخاب میکنیم . تا عدم وجود «تعول» و وجود «جهش» نیز بر ما معلوم شود . در این مورد نقص بازی بمراتب بزرگتر است از نقصی که هم اکنون مورد بحث بود . برای اینکه در اینجا اساس اقدامات بعدی اشخاص بازی ریخته میشود .

پرسکوت^۳ (میخواهد جو شوهر را بول را بعنوان شربك تفل خود در قمار استخدام کند.)

فقط من اینرا میدانم که اگر میخواهی غذایت چرب باشد باید با آشپز رفیق بشوی . بله آقا جان ، البته ممکن است تو تمایلی باین کار نداشته باشی . ولی میخواهم بتو بگویم که زن من هرگز گرسنه نمی ماند و پسر من هم دیگر در معدن کار نمیکند . بهر حال فکر هایت را بکن . (بلند میشود) بنظرم اینطور می آید که برای تو خیلی سخت است ایولا^۴ . خوب - (شانه های خود را بالا می اندازد و میرود بست در) وقتی شوهرت آمد بمن خبر بده . تا فردا کسی را برای این کار استخدام نمیکم . ممکن است بخواهی فکرت را عوض کنی . (میرود بیرون - سکوت .)

ایولا - جو - (جو جواب نمیدهد . ایولا برمیخیزد و نزد او میرود و دستهای خود را

روی بازوهای او میگذارد .) - جو ! من اهمیت نمیدهم . حالت را بد نکن . من احتیاج بد کمتر ندارم . من نمیترمسم . (شروع بگریه میکند .) من نمیترمسم ، جو - (ایولا در اثر گریه تکان میخورد .)

جو - (سعی میکند خودش را حفظ کند .) گریه نکن ایولا . گریه نکن . من نمیخواهم تو گریه کنی .

ایولا - (اشکهایش را در چشمش میبرد) - گریه نمی کنم جو - گریه نمی کنم -
(با مشتای گره کرده می نشیند . تمام بدنش میلرزد . جو در اطاق راه میرود - باو نگاه میکند -
باز راه میرود .)

جو - (ناگهان بر میگردد و فریاد میکند) چرا میخواهی من شریک تعلق او بشوم؟
ایولا - نه ! من نهی خواهم . من نمی خواهم .
جو - تو فکر میکنی نمیتوانم کار کنم؟ نه میخواهم غذا بخورم؟ دگر نمیتوانم؟
تو فکر میکنی شاید میخواهم بچه تو بمیرد؟
ایولا - نه - جو - نه -

جو - یاعیسی مسیح - چکار بکنم (سکوت . کمی راه میرود . بد می نشیند . مشت
گرفته خود را بروی میز میکوبد . بالاخره دستش را با قوت تمام پایین می آورد و باز ساکت
میشود) مرد باید مرد باشد . مرد باید مثل مرد زندگی بکند . مرد غذا میخواهد .
زن میخواهد . خانه میخواهد - (بکرتبه بلند میشود) . مرد نمیتواند مثل حیوان تویک
غار زندگی کند .

ماری ^۱ - (در اطاق دیگر را باز میکند . خواب آلود) چه خبر است؟ من شنیدم
یکی جیغ کشید .

جو - (سلط بر نفس خود) کسی جیغ نکشید ماری . بیرون بود . ما حرف
میزنیم .

ماری - حالا برو بخواب .

جو - میخوایم .

ماری - غصه نخور - همه چیز ها درست میشود . (تردید دارد) من بتو دعا
میکنم . (میرود بیرون - سکوت .)

جو - (با کسی خنده) بما دعا میکند . (مکت .) رئیس کمپانی اینجا است ایولا !
مرد باید کمی بخودش کمک کند ، هان؟ ما نه میتوانیم تونی^۲ را تو تنور بزرگ کنیم .

(آهست صحبت میکنند) و نه میتوانیم از داشتن بچه صرف نظر کنیم - تو همیشه شال دور خودت می پیچی. (میرود نزد او.) میخواهی شکمت را منحنی کنی؟ مگر خجالت میکشی؟ خجالت میکشی که بچه كوچك داشته باشی؟ من که خجالت نمی کشم. من این كوچولو را دوست دارم - خیال میکنی حالا بیدار باشد؟ (کوش خود را روی شکم او میکند.) نه خواب است. زود میخواهد. وقتی سوت کارخانه را میزنند بخواب میرود. (میخندد.) بعد با هر دوست صودت ایولا را ناز میکند (تو مرا دوست داری ایولا؟

ایولا - نمیتوانی گولش بزنی؟ آقای پریسکوت را میگویم؟ - نمیتوانی شغل را بگیری و هیچ کمک نکنی؟ (مکت. دستهای جو از صورت ایولا یابین می افتند.)

جو - (ملایم و بی صدا مثل اینکه مطلبی را که هر دو میدانند میگوید.) آهان؟ البته - البته ایولا. من میتوانم گولش بزنم. شغل را میگیرم. میتوانم چیزهایی باو بگویم که - که چندان مهم نباشد. البته.

ایولا - (با شدت و حرارت) هیچکس نمی فهمد. مجبور نیستیم بکسی بگوئیم و فقط برای يك مدت کوتاهی است. ما مجبور نیستیم بتونی بگوئیم.

جو - (در همان وضع ملایم و آهسته) البته البته. شغل را قبول میکنم. دکتر میآورم پول پیدا میکنم. بعد از مدتی میگویم میخواهم بروم سفر - البته. (مکت. سرش را در سینه او میکند و فشار می آورد. بعد با ترس مثل اینکه میخواهد او را وادار بقبول این فکر کند.) مرد باید مثل مرد زندگی کند ایولا. (سرش را بلند میکند. پیداست خیلی رنج میکشد ولی مصمم است.) مرد نمیتواند مثل حیوان توغار زندگی کند.

پرده پالین می آید

حال برگردیم بقسمت آخر صحبت طولانی جو. آنجائیکه میگوید مراد دوست داری ایولا؟ جواب این حرف این است که آقای پریسکوت را گول بزن. شاید در تمام مدت در فکر این حرف بوده است. ولی تماشا کنندگان نمیتوانند از این موضوع اطلاع داشته باشد. وقتی پریسکوت از منزل آنها خارج میشود ایولا به جو میگوید که میل ندارد جو بخاطر او این شغل را بپذیرد ولی دو صفحه بعد تصمیم خود را تغییر میدهد

این تصمیم پذیرفتنی است ولی ما باید بفهمیم این تغییر چگونه در او پیداشد .
 جوبعد از این جهش بزرگتری دارد و آن اینست که بلافاصله با پیشنهاد
 ایولا موافقت میکند . اتخاذ این تصمیم بقدری جلد و چابک صورت میگیرد که
 نمیتوان آنرا پذیرفت . آیا جو نمیداند که قبول کردن این شغل چه عواقبی دربر
 خواهد داشت . آیا اطلاع ندارد که اگر کارش بر مردم معلوم شود همه از او متنفر
 خواهند شد و شاید حیاتش نیز در مخاطره خواهد افتاد . یا اینکه فکر میکند هم
 کمپانی و هم دوست خود را فریب خواهد داد . ما نمیدانیم چه فکر میکند .

اگر ما میتوانستیم ببینیم که در مغز جو چه خبر است - بینیم وقتی راجع بارباب
 ورؤسا و نگهبانان و تبه کاران و محرمان از حقوق اجتماعی فکر میکند در نظرش چه
 چیزهایی مجسم میشود آنوقت سقوط او بنظر ما شدیدتر و رنج آورتر بود .

با این کشمکش با جهش و با نبودن تحول ، هر نمایشنامه ای محکوم بشکست
 میباشد . جواز لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی کامل نیست . مصنف نمایشنامه
 هرگز با فرصت نداده است که برای جنگ و مبارزه برخیزد . بجای اینکه اجازه دهد
 خود جو سر نوشت خودش را تعیین کند مصنف اینکار را میکند .

تصمیم جو قاعده تاً باید بعد از مدت مدیدی فکر و تردید و مبارزه و کشمکش
 بین خود جو و ایولا اتخاذ شود . و اگر باین صورت اتخاذ میشد مسلماً يك کشمکش
 تصاعدی بود .

نورا را مورد مطالعه قرار دهید . تغییر فکر او از یأس به تصمیم جدا شدن از هلمر
 کوتاه است ولی منطقی است . مالتزیکی دوبار سعی میکند تحولی بوجود بیاورد ولی
 در کمال ناشیگری آنرا متوقف میسازد . وقتی جو میگوید : «مرد باید بن خودش کمک
 کند .» ما اینطور تصور میکنیم که تصمیم گرفته است این شغل کثیف را قبول کند . ولی
 چند سطر پایین تر میگوید که اگر ایولا شالی ندارد که شکمش را پیوشاند ابدأ خجالت
 نخواهد کشید . و ایولا و تماشا کنندگان هر دو اینطور استنباط میکنند که جو آن شغل
 را نخواهد پذیرفت - و الا چرا ایولا پیشنهاد متقابل کند که شغل را قبول کن ولی ارباب
 را فریب بده .

این جهشهای متوالی مثبت و منفی از نمو جلوی گیری میکند . و در نتیجه پیامی که نمایشنامه دارد مبهم و نامفهوم میماند . شکی نیست که جو «شخص بازی» ضعیفی است چون هر گز اطمینان ندارد که چه میخواهد . و اگر مصنف مدعی شود که بهمین دلیل حاضر شده است شريك قلب قماربازان شود ما مصنف را بمطالعه فصل مربوط به «قوة اراده شخص بازی» دعوت میکنم .

پرسش - شما بمن تعلیم دادید که مهمترین خاصیت يك نمایشنامه اینست که حرکت داشته باشد . آیا وقتی يك اتومبیل در حرکت است ما تمام گردشهای چرخها را میبینیم ؟ خیر . برای اینکه گردش چرخها برای ما آن اندازه مهم نیست فقط کافی است اتومبیل بجلو برود . ما میدانیم چرخها بدور خود میگردند برای اینکه اتومبیل در حرکت میباشد .

پاسخ - يك اتومبیل ممکن است بجهد و متوقف شود باز بجهد و باز توقف کند و تمام وقت در حرکت باشد ولی چنین حرکت اگر بیش از نیمساعت بطول انجامد روز گار مسافر را سیاه میکند . جمعه دنده اتومبیل در واقع مثل تحول در يك نمایشنامه است زیرا وسیله ایجاد تحول بین دو سرعت مختلف است . همانطور که تکان خوردن اتومبیل جسماً شمارا تکان میدهد يك سلسله کشمکشهای باجهش در يك نمایشنامه نیز معنأ و روحاً شمارا تکان میدهد . سؤال شما خیلی جالب بود . آیا باید هر گردش چرخ را مورد مطالعه قرار دهیم ؟ آیا باید هر حرکت تحول را تشخیص دهیم ؟ جواب این سؤال منفی است . خیر لازم نیست . اگر شما در ضمن تحول فقط بحرکت اشاره بکنید و این اشاره نشان دهد که در مغز شخص بازی چه خبر است بعقیده ما کاملاً کفایت میکند . این البته بسته بکفایت نویسنده است یعنی بسته به اینست که بینیم چگونه نویسنده مطالب خود را در ضمن تحول بیان و باین ترتیب تمام حرکت را تشریح یا اشاره میکند .

۱۰- بحران و شدت یا نقطه اوج و نتیجه

دردی که مادر هنگام تولد طفل میکشد يك مرحله بحرانی دارد و تولد طفل نقطه اوج این بحران میباشد. آنچه از این واقعه حاصل میشود، خواه طفل زنده بدنیا بیاید خواه مرده، آنرا نتیجه میگوئیم. در نمایشنامه رومیو و ژولیت، رومیو بچهره خود نقاب میزند و بخانه کاپیولت که دشمن اوست میرود تا در آنجا بیدار معشوق خود روزالیند نامل گردد. در آنجا یادختری بسیار خوشگل و وجیه برخورد میکند و دیوانه وار عاشق او میشود (بحران). هنگامی که میفهمد ژولیت دختر کاپیولت یعنی دشمن او میباشد (نقطه اوج) مأیوس و نگران میگردد. تائی بالت^۱ که یکی از عموزاده های کاپیولت است بحضور رومیو در مجلس ضیافت پی میرود و در صدد کشتن او برمی آید. (تحلیل یا نتیجه).

در همین ضمن ژولیت نیز که بهویتد رومیو آگاه و دلباخته او شده راز دل پر شور خود را باماء در میان میگذارد. رومیو هم که در آتش عشق معشوق میسوزد به مقر او باز میگردد و صدای او را میشنود (بحران). هر دو مصمم میشوند ازدواج کنند (نقطه اوج). روز بعد در حجره لارنس کشیش^۲ که بار رومیو رابطه دوستی دارد بقصد ازدواج یکدیگر درمی آیند (نتیجه یا تحلیل).

در هر عملی بحران و نقطه اوج و تحلیل مثل شب و روز متعاقب یکدیگر واقع میشوند. این مطلب را در مورد نمایشنامه دیگر مطالعه میکنیم.

کروگستاد در نمایشنامه «يك خانه عروسك» نورا را تهدید میکند. این «بحران» است. باو میگوید: اگر من یکبار دیگر شغلم را از دست بدهم وضع شما

متزلزل خواهد شد. مقصود کروگستاد اینست که اگر نوراهلمر را وادار نکند که او را بر سر شغلش باقی بگذارد او نیز در مقابل، مسئله جعل کردن امضای او را فاش خواهد کرد. این تهدید حاصلش هر چه باشد - نقطه ایست در زندگی نوراهلمر که سر نوشت او از آنجا تغییر می یابد (يك بحران). اگر نوراهلمر بتواند در هلمر نفوذ کند و او را وادار سازد که کروگستاد را در شغلی که در بانک دارد ابقاء کند نتیجه تمام اقدامات قبلی بدست می آید و مشکل حل میشود. و اینجا (نقطه اوج) است و اگر هم هلمر این تقاضا را رد کند با اقدامات خود بنقطه اوج رسیده است.

هلمر اظهار میکند: مطمئن باش که ممکن نیست من بتوانم با او کار کنم، وقتی من با چنین اشخاصی کار میکنم جسماً مریض میشوم. و با اظهار این مطالبعاشدیدترین مرحله این صحنه رسیده ایم (نقطه اوج). کروگستاد در تصمیم خود خیلی سخت است و مسلماً راز نوراهلمر را فاش خواهد کرد و هلمر هم گفته است اگر کسی جعل امضا کند شایسته مادر بودن نیست. نوراهلمر می بیند علاوه بر تنگ ورسوائی که این کار ببار خواهد آورد شوهر خود هلمر، که بی اندازه او را دوست دارد و بچه های خود را نیز از دست میدهد. نتیجه این صحنه ترس و وحشت است.

در صحنه بعد باز در صدد اصرار به هلمر بر می آید ولی در او مؤثر نیست. نوراهلمر خود هلمر اهانت میکند و هلمر ناراحت میشود. (بحران). هلمر حالا دیگر با تصمیم قوی میگوید: بسیار خوب - من باید باین موضوع بطور قطع خاتمه بدهم.

کلفت را صدا میکند و باو نامه ای میدهد که فوری بصندوق پست بپسندازد. کلفت میرود.

نوراهلمر - (با اضطراب) توروالد - این نامه چه بود ؟
هلمر - حکم اخراج کروگستاد.

نوراهلمر - صدایش کن برگردد، توروالد. برای این کار خیلی وقت داری. توروالد صدایش کن برگردد. برای خاطر من این کار را بکن - برای خاطر خودت - برای خاطر بچه ها. میشنوی چه میگویم توروالد؟ صدایش کن برگردد. تو نمیدانی فرستادن

این نامه چه عواقب بدی برای ما خواهد داشت .

هلمر - دیگر دیر شده است .

نقطه اوج : نتیجه این صحنه مایوس شدن نورا است . این بحران و نقطه اوج شدیدتر و قوی تر از بحران و نقطه اوج قبلی است . در صحنه قبل هلمر فقط تهدید کرد ولی حالا تهدید خود را به مرحله عمل در آورده یعنی کرو گستاد را از ادامه کار در بانك بکلی معاف کرد . در صحنه بعد بحران و نقطه اوج و همچنین نتیجه باز هم شدیدتر و قویتر میشود . تحول کاملی را که بین بحران اولی و بحران دومی موجود است نیز مورد مطالعه قرار دهید . کرو گستاد نهانی از راه آشپزخانه داخل منزل هلمر میشود . نامه هلمر را که مشعر بر اخراج او از بانك میباشد دریافت کرده است . هلمر در اطاق دیگر میباشد . نورا مضطرب و نگران است که مبادا هلمر او را در آنجا ببیند . در را قفل میکند و از کرو گستاد خواهش میکند « ملایم صحبت کن - شوهرم در خانه است . »

کرو گستاد - اهمیت ندارد .

نورا - از من چه میخواهی ؟

کرو گستاد - راجع به یک چیز از شما توضیح میخواهم .

نورا - پس عجله کنید - چه چیز است ؟

کرو گستاد - لابد میدانید بالاخره حکم اخراج مرا از بانك فرستادند .

نورا - نتوانستم مانع بشوم آقای کرو گستاد . هر اندازه که ممکن بود از شما

طرفداری کردم ولی فایده نداشت .

کرو گستاد - پس شوهر شما بهمین کمی شمارا دوست دارد ؟ او میداند که

اگر من این راز را فاش کنم چه دردسرهائی برای شما دارد ولی باز جرأت میکند .

نورا - فکر میکنید ممکن بود او راجع باین موضوع اطلاع داشته باشد .

کرو گستاد - من هرگز چنین فکری نکردم . اگر اطلاع داشت جرأت نمیکرد

با من اینطور رفتار بکند و اگر جرأت میکرد که تو را والد هلمر نبود .

نورا - آقای کرو گستاد ! خواهش دارم در حرفهایتان مراعات احترام شوهر

مرا بکنید .

گروگستاد - البته - اوج همه جور احترام را دارد . ولی چون شما موضوع را کاملاً پیش خودتان نگاه داشته اید تصور میکنم الان بهتر از دیروز میدانید که واقعاً چه عملی انجام داده اید .

نورا - بیش از آن اندازه ای که بتوانید بمن بگوئید .

گروگستاد - بله مخصوصاً که من وکیل بسیار بدی هم هستم .

نورا - حالا از من چه میخواهید ؟

گروگستاد - فقط میخواستم بینم احوال شما چطور است خانم هلمر . من تمام امروز بفکر شما بودم . يك صندوقدار عادی - يك ضباط - يك - بهر حال يك آدم مثل من هم ممکن است کمی احساسات داشته باشد .

نورا - پس نشان بدهید . فکر بچه های مرا بکنید .

گروگستاد - مگر شما و شوهرتان فکر بچه های من بودید ؟ ولی لازم نیست راجع باین مطلب صحبت کنیم . من فقط میخواستم بشما بگویم که این مطلب را زیاد جدی نگیرید . اولاً من ابدأ در صدد شکایت و تهمت بشما نیستم .

نورا - خیر ، من مطمئن بودم .

گروگستاد - تمام این موضوع را میتوانیم با دوستی و رفاقت حل کنیم . دلیل ندارد کسی از آن اطلاع پیدا کند . بجز ما سه نفر هیچکس از آن مطلع نخواهد شد . نورا - شوهر من ابدأ نباید از آن اطلاع پیدا کند .

گروگستاد - چطور میتواند نگذارید . میخواهید بگوئید شما میتوانید پولی را که مدیون هستید نقد بپردازید ؟

نورا - نه - فعلاً نمیتوانم .

گروگستاد - یا شاید اینطور صلاح میدانید که پول را از جایی دیگر فراهم کنید ؟ نورا - نه - جایی را سراغ ندارم که پول قرض کنم .

گروگستاد - بهر حال فایده ای هم ندارد . اگر تمام پول را هم الان موجود داشتید نمیتوانستید آن سند را از من پس بخرید .

نورا - با آن سند چه کار خیال دارید بکنید ؟

کروگستاد - فقط آن را نگه میدارم - در تصاحب من خواهد بود . کسی که در آن دخالت نداشته باشد کوچکترین اطلاعی هم از آن پیدا نخواهد کرد . حالا اگر این فکر شما را از زندگی مأیوس کرده است و مجبور شده اید تصمیم هائی بگیرید که -

نورا - بله مجبور شده ام تصمیم هائی بگیرم .

کروگستاد - اگر مثلاً تصمیم گرفته اید که از خانه و زندگی خودتان فرار کنید -

نورا - بله تصمیم این بود .

کروگستاد - یا حتی اگر تصمیم بدتر -

نورا - از کجا میدانید ؟

کروگستاد - تصمیمتان را تغییر بدهید .

نورا - از کجا میدانستید که من چنین تصمیمی دارم ؟

کروگستاد - ماهمه اول این فکر بنظرمان میرسد . من خودم هم اول همین فکر را کردم - ولی جراتش را نداشتم .

نورا - (باصدای ضعیف) من هم ندارم .

کروگستاد - (کسی راحت میشود) نه ، همینطور است ، بله ! شما هم جراتش را ندارید ؟

نورا - نه من جراتش را ندارم - ندارم -

کروگستاد - بعلاوه بنظر من خیلی احمقانه می آید . بمحضی که این طوفان در خانه ساکت شد ، من کلاغی بشوهر شما نوشته ام ، توجیبم است (بحران شروع میشود) .

نورا - همه چیز را توضیح داده اید ؟

کروگستاد - در کمال مدارا و ملایمت .

نورا - (سرعت) این نامه نباید با و برسد . پاره اش کنید . سعی میکنم هر طور بشود پول را فراهم کنم .

کروگستاد - معذرت میخواهم خانم هلمر . مثل اینکه همین الان شما

عرض کردم که -

نورا - من راجع بآنچه که بشما مدیونم حرف نمیزنم . بگوئید چقدر پول میخواهید از شوهر من بگیرید ؟ هر چه بخواهید فراهم میکنم .
 کروگستاد - من از شوهر شما يك شاهی هم نمیخواهم .
 نورا - پس چه میخواهید ؟

کروگستاد - الان عرض میکنم . من میخواهم دوباره صاحب خانه و زندگی و اعتبار و آبرو بشوم خانم هلمر . میخواهم زندگی ام را ادامه بدهم و در این کار است که شوهر شما میتواند بمن کمک کند . الان یکسال و نیم است که من هیچ کاری که مخالف شرافت و اخلاق باشد نکرده ام و تمام این مدت در کمال سختی بسر برده ام . میخواستم بتدریج وضع زندگی ام را بهتر کنم . اما حالا مرا بیرون کرده اند . برای من دیگر حالا کافی نیست که دوباره مورد علاقه و محبت واقع بشوم . من میخواهم زندگی ام را بهتر کنم . میخواهم دوباره در بانک استخدام بشوم . میخواهم پست و مقام بهتری بمن بدهند . شوهر شما این کار را میکندو -

نورا - غیر ممکن است این کار را بکند !

کروگستاد - نخیر حتماً میکند . من او را خوب میشناسم . جرأت مخالفت ندارد . بمحضی که دوباره من در بانک با او کار کنم بشما ثابت میشود . در ظرف يك سال من معاون مدیر عامل بانک خواهم شد . آنوقت خواهید دید که بانک را من یعنی نیلز کروگستاد^۱ اداره میکند نه توروالد هلمر . (نهران - حالا هر دو بست نقطه اوج جلو میروند .)

نورا - این آرزویی است که شما هرگز بآن نمیرسید .

کروگستاد - مقصودتان اینست که شما میخواهید - ؟

نورا - بله حالا دیگر جرأتش را پیدا کردم .

کروگستاد - اوه ! نمیتوانید مرا بترسانید ، يك خانم ساده مثل شما .

نورا - خواهید دید - خواهید دید .

کروگستاد - در زیر آبهای سرد و تاریک یخ می‌بندید. آنوقت بهار که میشد می‌آید بروی آب. قیافه تان بطور ترسناکی عوض شده است و هیچکس شما را نمیتواند بشناسد. موهای سرتان همه ریخته است و -

نورا - مرا نمیتوانید بترسانید.

کروگستاد - شما هم مرا نمیتوانید بترسانید. کسی این کارها را نمیکند خانم هلمر. بعلاوه فایده این کار چیست. من باز هم او را کاملاً زیر قددت خودم خواهم آورد.

نورا - بعد؟ وقتی من دیگر نیستم.

کروگستاد - مگر یادتان گذشته است کسی که تا حالا آبرو و شهرت شما را حفظ کرده است منم؟ (نورا بدون اینکه بتواند حرف بزند باو نگاه میکند). ولی حالا دارم بشما اخطار میکنم. بکارهای یهوده اقدام نکنید. وقتی نامه من بهلمر میرسد من انتظار دارم برای من پیغامی بفرستد. ضمناً این را هم بدانید که باز هم شوهر شما مرا ادا کرده است باین کار متوسل بشوم. من هرگز او را برای این کاری که کرده است نمی‌بخشم. خدا حافظ شما خانم هلمر. (از در سررا خارج میشود).

نورا (بست در سررا میرود و در را باز میکند و گوش میدهد) دارد میرود. کلاغ در جعبه نینداخت. او! نه، نه، نه... مگر میشود نینداخته باشد؟ (در را بتدریج باز میکند). چه شده است؟ بیرون ایستاده است. از پله ها پائین میرود. تردید دارد؟ آیا ممکن است؟ (کاغدی در جعبه بست می‌افتد. بعد صدای پای کروگستاد شنیده میشود که پائین میرود و بتدریج محو میشود. نورا يك ناله گرفته‌ای میکند و میدود آنطرف اطاق بست می‌زی که نزدیک نیمکت گذاشته شده است. مکت کوتاهی میکند.) - (این نقطه اوج است).

نورا - در جعبه بست. (ملایم میرود بست سررا و در خانه). آنست‌ها در آن

جعبه. توروالد - توروالد دیگر امیدی بزندگی هانیست! (نتیجه - مأیوس میشود. ولی مادام که زندگی بنحوی میسر باشد انصراف کامل از آن هرگز ممکن نیست باز در صدد اقدام بر می‌آید).

موقع دقیق نقطه اوج وقتی بود که کروگستاد نامه را در صندوق انداخت. مرگ، نقطه اوج است. قبل از مرگ بحران است زیرا هنوز هم امید باقی است.

گو که خیلی ضعیف باشد . بین این دو قطب تحول قرار دارد . در طی این مدت بحرانی یا حال بیمار خوب میشود و بهبودی یابد یا رو بیدی میرود و بمرگ نزدیک میشود .

اگر بخواهید مردی را نشان دهید که در اثر بی توجهی، موقعی که در رختخواب خوابیده است میسوزد و هلاک میشود باید ابتداء او را در حال سیکار کشیدن نشان دهید . بعد نشان دهید که خواب او را میر باید و سیکار پرده اطاق را آتش میزند . در این موقع است که شما به مرحله بحرانی رسیده اید . چرا ؟ برای اینکه مرد بی انضباط ممکن است بیدار شود و آتش را خاموش کند . یا شخص دیگری ممکن است بوی سوختگی استشمام کند و در صدد خاموش کردن آتش بر آید . و اگر هیچکدام از این دو احتمال اتفاق نیفتد آن مرد میسوزد و هلاک میشود . این البته در چند لحظه اتفاق خواهد افتاد ولی بحران ممکن است طولانی تر باشد .

برای رسیدن به نقطه اوج باید اوضاع و احوال طوری پیش برود که تغییر بزرگی در شرف وقوع باشد .

حالا بیایید بینیم چگونه بحران و نقطه اوج بوجود می آید و موجبات پیدایش آنها چیست ؟ ما نمایشنامه «يك خانه عروسك» را من باب مثال انتخاب میکنیم زیرا حالا دیگر خواننده این کتاب بتدریج تمام داستان آنرا میداند . نقطه اوج در «موضوع» نمایشنامه آشکار است . «عدم تساوی حقوق زن و مرد هنگام ازدواج موجب بدبختی میشود» در همان ابتدای نمایشنامه مصنف میداند که داستان بکجا باید ختم شود . بنا بر این برای اثبات این موضوع در انتخاب اشخاص بازی خود کمال دقت را بعمل آورده است . ما در فصل مربوط به «چگونه اشخاص بازی نقش خود را خود طرح میکنند» راجع بد داستان این نمایش مفصل بحث کردیم و نشان دادیم که چگونه نورا در اثر احتیاج مجبور شد امضای پدر خود را جعل کند و برای نجات دادن حیات هلمر، شوهر خود از کرو گستاد پول بوام گرفت . اگر کرو گستاد فقط يك وام دهنده معمولی بود این نمایشنامه حرارت و گرمی نداشت . ولی چنانکه میدانیم کرو گستاد يك موجود متقلب و شیاد است . و همینطور که نورا امضاء جعل کرده او هم امضاء جعل کرده است تا زندگی زن و بچه خود را اداره کند و آنها را از گر سنگی نجات بدهد . جرم او بجایاتی

مسکوت مانده است ولی او در چشم اجتماع لکّه دار شده و آبرویی برایش باقی نمانده است. همه او را نادرست می‌شناسند ولی او خودش را بآب و آتش میزند که شرف و حیثیت از کف رفته را بخاطر خانواده اش دوباره بدست آورد. کوشش بسیار کرده است که مردم او را شخص پاکدامن و صالحی بشناسند. استخدام مجدد او در بانک معنایش این بوده است که از لحاظ اجتماع مرد شایسته احترامی شناخته شود.

هنگامی که نورا برای قرض کردن پول نزد کروگستاد میرود وضع و حال او باین صورت بوده است. او باشخاص دیگر هم پول قرض میداده و دلیلی نداشت که به نورا قرض ندهد. علاوه بر این هلمر همشاگردی او بوده ولی علاقه و محبتی بین آنها وجود نداشته است. هلمر همیشه کروگستاد را سرزنش میکرد و از اظهار آشنائی با او احتراز داشت و علت عمده آن این بود که امضاء جعل کرده بود. بنا بر این وقتی کروگستاد می‌بیند زن مردی که این اندازه بد رستی و پاکی مشهور است همان عملی را انجام میدهد که او بخاطر انجام آن مطرود جامعه گردیده است حس انتقامش تحریک میشود. هنگامی که هلمر بمديریت بانک منصوب میشود و کروگستاد را اخراج میکند کروگستاد تصور میکند نورا یا شاید کس دیگر میتواند در هلمر اعمال نفوذ کند و افکار صحیح او را منحرف سازد. از این رو دست بکار اقدام میشود. و حالا که می‌بیند تیرش بسنگ خورده آماده جنگ و مبارزه شده است و توقعش از آنچه طلبکار است بیشتر میشود. حالا میخواهد هلمر را حقیر و خفیف کند و او را ازین ببرد و خودش در جاده ترقی سیر کند. حربه در دست اوست و میخواهد آنرا بکار ببرد.

چنانکه ملاحظه میفرمائید وحدت اضداد در این مورد کامل است.

نورا حالا دیگر بعواقب وخیم عمل خود آگاه شده است ولی میترسد مطلب را به هلمر بازگوید زیرا امیداند هلمر تاچه اندازه با اعمالی که با اخلاق و اصول مبیانت دارد مخالف میباشد. از طرف دیگر کروگستاد علاوه بر اینکه خود را حقیر و خفیف حس میکند میبیند که نام نیک اطفالش نیز در معرض آلوده شدن است از این جهت تصمیم دارد برای اعاده حیثیت خود بجهان بکوشد حتی اگر حیات دیگری در معرض خطر باشد.

در این دعا سازش و مدارا وجود ندارد . نورا حاضر است هر قدر کروگستاد پول بخواهد باو پیردازد ولی کروگستاد دیگر بسر خشم آمده و پول درد او را دوا نمی کند . او احتیاج بحمايت و پشتیبانی دارد .
 هلمر میخواست او را نابود کند از اینجهت او حالا تصمیم گرفته است هلمر را نابود سازد .

این رابطه ناکستنی که بین این سه نفر موجود است مسلماً کشمکش تصاعدی و بحران و نقطه اوج ایجاد میکند . بحران از همان ابتدای شروع نمایشنامه آشکار است . شخصیت و خلق و خوی اشخاص بازی ایجاد این بحران را مسلم میکند . ولی اگر یکی از «اشخاص بازی» بجتهی از جهات ضعیف شود نقطه اوج نیز ضعیف میگردد . اگر عشق هلمر به نورا بیشتر از رعایت حس مسئولیت او بود بحرف نورا مسلماً گوش میداد و قبول میکرد که کروگستاد دوباره دربانك مشغول کار شود . ولی هلمر درست بنابسنخ فکر خود عمل میکند .

چنانکه ملاحظه میکنیم بحران و نقطه اوج دنبال یکدیگر واقع میشوند و هر بحران و نقطه اوجی همیشه قوی تر و شدیدتر از بحران و نقطه اوج قبلی است . يك صحنه نمایش شامل این نکات باید باشد : تصریح کردن «موضوع» داستان ، معرفی کردن «اشخاص بازی» ، کشمکش ، تحول ، بحران ، نقطه اوج و نتیجه . این ترتیب بنابه تعداد صحنه هائی که شمادر نمایشنامه خود دارید باید تکرار شود و باید همیشه بطرف اوج و شدت برود . حالاً خوب است اولین صحنه نمایشنامه «اشباح» را از این لحاظ مورد مطالعه قرار دهیم .

پس از اینکه پرده بالا میرود ما می بینیم انگستراند در نزدیکی دری که از باغ بداخل عمارت باز میشود ایستاده در حالیکه رجاینا راه را براو بسته است .
 رجاینا - (خیلی ملایم حرف میزند .) چه میخواهی؟ همین جابمان . باران خيست کرده است . آب دارد ازت میچکد .

انگستراند - باران رحمت خداست ، دخترم .

رجاینا - این باران مثل خود شیطان است . و غیر از این هم نیست .

همین سه سطر اول ضدیت و مخالفت بین این دو نفر را مسلم میسازد. هر جمله ای که از اینجا بعد بین آنها دارد و بدل میشود رابطه بین آنها و روحیه هر یک را از لحاظ جسمی و اجتماعی و روانی برای ما روشن میسازد. در نتیجه مکالمات بین آنها ما می فهمیم که رجاینا دختری است سالم و زیبا و انگستراند مفلوج است و در میان مطالب براه اغراق میرود و از می خوردن نیز روگردان نیست. ماهمچنین می فهمیم که در زندگی نقشه هایی برای ترقی و بهتر ساختن وضع خود داشته ولی باشکست مواجه شده است. اطلاع پیدا می کنیم که هدف و مقصود فعلی او این است که مهمانخانه ای برای ناویان و دریانوردان دایر و از وجود رجاینا برای جلب کردن مشتری استفاده کند و باین طریق مشتریها را وادار سازد بخاطر جمال زیبای او مبالغ هنگفتی خرج کنند. ما ملتفت میشویم که انگستراند با اخلاق بد و مزاج تند که داشته زن خود را زجر کش کرده است. همدچنین متوجه میشویم که رجاینا در خانه سروان آلوینگ خوب تربیت شده و بین او و او زوالد رابطه مودت و محبتی برقرار میباشد و در نظر است که رجاینا در یتیمخانه ای که ساخته خواهد شد درس بدهد و انگستراند در آن خدمت کند.

در پنج صفحه اول نمایشنامه شما میتوانید توازن و توافق کاملی بین عوامل و عناصری که قبلاً راجع بآن صحبت کرده ایم ملاحظه کنید. مقصود انگستراند این است که رجاینا را بخانه خود ببرد و توجهی بعواقب این کار ندارد. هدف رجاینا این است که در خانه آلوینگ بماند. انگستراند میخواهد از وجود رجاینا در کاسی استفاده ببرد در حالی که رجاینا علاقه مند است با او زوالد ازدواج کند. بنا بر این اشخاص بازی باین ترتیب بیا معرفی میشوند این را تعریف^۱ مینامیم و این تعریف در نتیجه وجود کشمکش صورت میگیرد. هر مطلبی که بیان میشود ما بیشتر با اخلاق و اطوار بین آنها آگاه میشویم. همان سطر اول، کشمکش را آغاز میکند و با فاتح شدن رجاینا ختم میگردد. در کشمکش کوچکی که بین رجاینا برای ماندن و انگستراند برای بردن او رخ میدهد تحول کاملی وجود دارد. مطالبی را که بین آنها رد و بدل میشود - از همان ابتدای نمایش تا جایی که انگستراند تمایل خود را به بردن رجاینا بخانه خود فاش میکند -

خوب مطالعه کنید . بعد از آنجا تاجائی که رجاینا ناسزاها و بد زبانیهای او را یاد می آورد و متغیر میشود و باز از آنجا تاجائی که انگستراند نقشه خود را برای دایر کردن يك مهمانخانه عالی برای رجاینا شرح میدهد ، و از آنجا تاجائیکه انگستراند به رجاینا توصیه میکند که تا میتواند مثل مادرش سعی کند از ناویان پول دریاورد - حرکت و نمو داستان را خوب مطالعه کنید . بحران درست بعد از توصیه ها و تأکید های انگستراند و نقطه اوج بلافاصله بعد از آنست .

رجاینا - (می رود بست او) برو بیرون .

انگستراند - (عقب عقب می رود) صبر کن ! صبر کن ! - مگر میخواهی مرا کتک

بزنی ؟

رجاینا - اگر راجع بمادرم از این حرفها بزنی البته ترا کتک میزنم . بتو میگویم برو بیرون . (او را سرعت بست دری که بیاغ باز میشود میراند) .

بحران بسیار طبیعی پیش می آید و نتیجه درست قبل از رفتن انگستراند معلوم میشود . انگستراند خاطر نشان میکند که رجاینا دختر اوست و دلیل اود فترتت کلیسا است . مقصودش از این تذکر اینست که حق و اختیار دارد او را بخانه خود ببرد . بلی در اینجا هم تمام عناصری که تا حال راجع بآن بحث کرده ایم موجود میباشد .

در مجلس بعدمکالمه بین ماندوز و رجاینا صورت میگیرد . در این صحنه هم تمام آن عوامل موجود است . نقطه اوج موقعی است که رجاینا خودش را باو تسلیم میکند و ماندوز با کمال حجب و از روی ترس میگوید : « ممکن است از شما خواهش کنم بخانم آلوینک اطلاع بدهید که من اینجا هستم ؟ » .

در سرتاسر نمایشنامه « اشباح » نقطه اوجهای مشخص و مسلمی میتوان پیدا کرد .

طبیعت بصورت دیالکتیک عمل میکند . هرگز جهش در کار آن نیست . در طبیعت تمام عوامل باهم توافق دارند . مقصودهای مشترك هم مثل زنجیرهای آهنین بهم وصل شده است و بحران و نقطه اوج بسیار فراوان است .

بدن انسان مملو است از باکتریها ، و گلبولهای سفید مانع ضرر و زیان آنها

دربدن میشوند . بدن سالم عرصه مناسبی است برای بحرانها و شدتها . اگر مقاومت بدن و تعداد گلبولهای سفید کم شود باکتریها بسرعت افزایش میابند و تأثیر بد وجود آنها در بدن ظاهر میشود . بین این جرمها و گلبولهای مدافع يك کشمکش تصاعدی متوالی موجود است . بحران موقعی شروع میشود که نیروی مدافع درحال عقب نشینی کامل باشد . در این موقع چنین بنظر می آید که انسان محکوم بکسالت یا مرگ است . همانطور که در يك نمایشنامه معمول است در اینجا هم این سؤال پیش می آید که آیا قهرمان - که در اینجا بدن انسان است - ازین خواهد رفت یا نه . گلبولهای سفید با وجود اینکه ضعیف شده اند در صدد حمله بر می آیند و بدن برای يك مبارزه قطعی و نهائی خود را آماده میسازد . خطرناکترین جرمها و میکربها بعرصه کارزار میتازند و جنگ شروع میشود - (تب) . وقتی تب شروع میشود باکتریها بحمايت بدن وارد مبارزه میشوند . این بحران آخری بنقطه اوج میرسد و در این مبارزه ، بدن با اینکه در شرف سقوط است جنگ و پیکار را همچنان ادامه میدهد . اگر بدن نابود شود (نتیجه) کفن و دفن است و اگر بهبود حاصل شد باز هم این پیکار به نتیجه رسیده است و آن تأمین سلامت شخص میباشد .

مردی دزدی میکند : (کشمکش) پاسبانان او را تعقیب میکنند : (کشمکش تصاعدی) او را میگیرند : (بحران) . محکمه او را محکوم میکند : (نقطه اوج) . بزدان میرود : (نتیجه)

يك نقطه اوج كوچك میتواند در زندگی یا در يك نمایشنامه مقدمه يك نقطه اوج بزرگ واقع شود .

ابتدا و انتهائی در کار نیست . هر چیز در طبیعت حرکت خود را ادامه میدهد . نمایشنامه هم همین حال را دارد . بنابر این در يك نمایشنامه ابتدای داستان ابتدای دعوا و کشمکش نیست ولی شدت و نهایت کشمکش دیگر است . تصمیمی اتخاذ میشود و شخص بازی درمفز خود مرحله ای از شدت و سختی را طی میکند . او بنا بتصمیمی که گرفته است عمل میکند . کشمکش شدت می یابد و بهمین ترتیب پیش میرود و تغییر میکند و به بحران و بعد به نقطه اوج میرسد .

ما کاملاً مطمئنیم که تمام مخلوقات جهان از لحاظ ترکیب یکسان میباشند. ستاره‌ها و خورشید و حتی کواکبی که ملیونها فرسخ ازما دور هستند از همین موادی که زمین از آن ترکیب شده است ساخته شده‌اند. آثار و علامت تمام این نود و دو عنصری که ما در این کرهٔ خاکی خود یافته ایم در اشعهٔ انواری که در مدت سه سال نوری بزمین میرسند موجود است. انسان هم از همین عناصر بوجود آمده است. تکیاخته هم همینطور. خلاصه کلیهٔ اشیاء در طبیعت از همین عناصر ترکیب شده‌اند. تفاوتی که بین ستاره‌ها هست مثل همان تفاوتی است که بین انسان‌ها موجود میباشد: سن، میزان نور، حرارت و خواص دیگر آنها به نسبت میزان و مقدار این عناصر در هر یک از آنها میباشد. اگر ما راجع بیک ستاره اطلاع پیدا کردیم راجع بهمهٔ ستاره‌ها اطلاع پیدا کرده‌ایم. اگر یک قطرهٔ آب دریا را تجزیه کنید می‌بینید موادی که در آن است همانست که در آب تمام اقیانوسها موجود میباشد.

همین اصل در مورد انسان و البته در یک اثر دراماتیک نیز صادق است. یک صحنهٔ کوتاه واجد تمام شرایط یک نمایشنامهٔ سه‌پرده‌ای میباشد یعنی دارای موضوع بخصوصی است که ضمن کشمکش بین اشخاص بازی بیان و روشن میشود. کشمکش در نتیجهٔ وجود تحول به بحران و بعد به نقطهٔ اوج میرسد. همانطور که «تعریف»^۱ در سرتاسر نمایشنامه ثابت است بحران و نقطهٔ اوج نیز بصورت‌های متفاوت مدام تکرار میشود. بیائید سؤال خود را یکبار دیگر تکرار کنیم: بحران چیست؟ جواب ما باین سؤال اینست: «نقطه‌ای که مسیر عمل ما را تغییر میدهد یا وضع و حالی که در آن تغییر قطعی بنفع یکی از دو طرف پیش آید».

در نمایشنامهٔ «یک خانهٔ عروسک» بحران اصلی موقعی رخ میدهد که هلمر نامهٔ کروئستاد را میخواند و حقیقت قضایا را می‌فهمد. چه عملی خواهد کرد؟ به‌نورا کمک میکند؟ آیا مقصود او را ازانجام این عمل درک میکند؟ یا همانطور که وضع روحی و اخلاقی او حکم میکند او را محکوم می‌سازد؟ باوجود اینکه ما بطرز تفکر هلمر در این قبیل امور خوب آشنا هستیم و همچنین میدانیم که نور را بسیار دوست

دارد این تردید درما هست واین همان بحران است .
 نقطهٔ اوج یا نقطه‌ای که وضع قطعی میشود موقعی است که هلمر بجای اینکه
 اظهار محبت نورا را درك کند بشدت عصبانی میشود . و نتیجه ، رفتن نورا و ترك كردن
 هلمر است .

نتیجه در هملت و مکبث و اتللو کوتاه است . تقریباً بلافاصله بعد از نقطهٔ اوج
 مجرم مجازات میشود وحق به حقدار میرسد و پرده پائین می آید. در «يك خانهٔ
 عروسك» نتیجه بهترین قسمت پرده آخر را تشکیل میدهد. کدام يك بهتر است ؟ البته قاعده
 وقانون معینی در این خصوص نیست . شرط آن فقط اینست که نویسنده کشمکش را
 همچنان ادامه دهد چنانکه ایسن در «يك خانهٔ عروسك» داده است .

بخش چهارم

کلیات

۱- صحنه‌های اجباری^۱

یکی از علما چند وقت پیش از دنیا رفت . این مرد خدمات مهمی به پیشرفت علوم و اطلاعات بشر کرد . اجازه بدهید راجع به زندگی او مختصری برای شما شرح دهم . آنوقت شما بمن بگوئید کدام قسمت از شرح زندگی او مهمتر از بقیه آنست .

پس از دوره‌ای که در شکم مادر گذرانید سلامت بدنیا آمد ولی در چهار سالگی بمرض تیفوئید مبتلا گردید . در نتیجه قلبش ضعیف شد . هفت ساله بود که پدرش از جهان رفت و مادرش مجبور بود در کارخانه ای کار کند . همسایه‌ها از او مراقبت میکردند ولی از کم غذائی صدعه زیاد باو خورد .

یک‌روز موقعی که در خیابانها میگشت اتومبیلی او را زیر گرفت و هر دو پایش شکست و مدتی در بیمارستان و بعد در خانه در رختخواب بستری بود . در این مدت وقت خود را بخواندن کتاب گذرانید. در نتیجه بیش از اطفال همسن خود کتاب خواند . وقتی ده ساله شد بخواندن فلسفه شروع کرد . چهارده ساله بود که مصمم شد در شیمی کار کند . مادرش خیلی زحمت میکشید ولی در آمدش کافی نبود که پسر خود را بمدرسه بفرستد .

کم کم حالش خوب شد و میتوانست برای اشخاص کار کند و شبها بمدرسه برود . هفده ساله بود که برای نوشتن مقاله‌ای راجع به فعل و انفعالات شیمیائی در بدن انسان^۲ بیست و پنج دلار دریافت کرد . هیجده ساله بود که با مردی ملاقات کرد و آن مرد استعداد و قریحه او را تشخیص داد و او را برای ادامه تحصیل بدانشکده اعزام داشت .

بسرعت ترقی کرد. چندی بعد این شخص خیر خواه شنید که جوان مزبور عاشق شده و ازدواج کرده است. بینهایت عصبانی شد و از ادامه کمک مالی باو خودداری کرد. جوان مزبور در يك كارخانه شیمیائی شغلی گرفت. بیست ساله بود که خداوند پسری باو داد و پدرش دلی در آمد او به مراتب کمتر از این بود که بتواند فامیل خود را اداره کند. در نتیجه کار کردن زیاد ناخوش شد. زنش بچه را گذاشت و نزد فامیل خود رفت. جوان مزبور کم کم کج خلق و تند مزاج گردید و در صدد خود کشی بر آمد. ولی باز در بیست و پنج سالگی برای ادامه تحصیلات در مدرسه شبانه داخل شد. زنش او را طلاق داد و قلب ضعیفش او را رنج میداد.

سی سال داشت که دوباره ازدواج کرد. این زن پنج سال بزرگتر از او بود. شغلش معلمی بود و شدت علاقه و جاه طلبی او را درك میکرد. در این موقع این جوان يك آزمایشگاه کوچک برای خود بنا کرد و مشغول کار و آزمایش فرضیه های خود شد. طولی نکشید که در کار خود موفق گردید. يك شرکت بزرگ او را با دامنه کار تشویق کرد و موقعی که در شصت سالگی جهان را بدرود گفت بزرگترین و مفیدترین مخترع عصر خود محسوب میشد.

حالا بفرمایید مهمترین قسمت زندگی او کدام است؟
خانم جوان - البته موقعی که با خانم معلم ملاقات کرد زیرا در نتیجه این ملاقات فرصت یافت که بتجربیات خود ادامه دهد و در کار خود موفق شود.
من - راجع به حادثه ای که در اثر آن پایش شکست چه میگوئید؟ ممکن بود در نتیجه این تصادف کشته شود؟

خانم جوان - صحیح است - اگر مرده بود در زندگی توفیقی نمی یافت و داستانی بوجود نمی آمد. این هم البته قسمت مهمی میباشد.
من - راجع به طلاق گرفتن زنش چه میفرمایید.
خانم جوان - آهان! اگر او طلاق نگرفته بود مسلماً نمیتوانست دوباره ازدواج کند.

من - در نظر داشته باشید که مریض شد. اگر مریض نشده بود شاید زن او

هرگز بفکر طلاق نمی افتاد . اگر قلبش در اثر مرض تیفوئید ضعیف نشده بود ممکن بود در آن واحد چند شغل بگیرد و زنش او را ترك نمی کرد . ممکن بود چندین بچه پیدا کند و يك كارگر ساده باقی بماند . حالا بفرمائید کدام قسمت مهم تر است ؟

خانم جوان - تولدش .

من - راجع بدوره ای که در شکم مادرش بود چه میفرمائید ؟

خانم جوان - البته . آن مهمترین قسمت زندگی او بود .

من - کمی تأمل کنید . فرض کنیم مادرش موقعی که سر این بچه آبستن بود

مرده بود ؟

خانم جوان - مقصود شما چیست

من - من سعی میکنم مهمترین قسمت زندگی این مرد را پیدا کنم .

خانم جوان - بنظر من اینطور می آید که کوشش برای پیدا کردن مهمترین قسمت

زندگی او کاری بی معنی است چون هر قسمت زائیده قسمت قبلی است و هر قسمت باندازه قسمت دیگر مهم است .

من - صحیح است . پس باید بگوئیم که هر مرحله از زندگی او نتیجه چندین

حادثه در موارد بخصوصی میباشد ؟

خانم جوان - بلی چنین است .

من - بنابراین هر مرحله وابسته بمرحله قبلی است ؟

خانم جوان - اینطور بنظر می آید .

من - پس ما با اطمینان میتوانیم بگوئیم که مرحله ای را در زندگی شخص

نمی توان یافت که از مرحله دیگر مهم تر باشد .

خانم جوان - بلی - ولی چرا اینقدر لقمه را دور سر خود میچرخانید ؟ مطلب

مورد بحث ما صحنه های اجباری است .

من - برای اینکه تمام نویسندگان که راجع بقواعد و دستورهای نمایشنامه

کتاب نوشته اند متفق القولند که صحنه اجباری آنست که در هر نمایشنامه باید موجود باشد .

میگویند مردم انتظار دیدن آنرا دارند و صحنه ایست که همه منتظر آن هستند و قول

نشان دادن آن بتماشا کنندگان داده شده است و نمیتوان آنرا حذف کرد. بعبارت دیگر نمایشنامه درجهت يك صحنه بخصوص جلو میرود و این صحنه از تمام صحنه‌ها مهمتر میباشد. در نمایشنامه «يك خانه عروسك» صحنه اجباری آنست که در آن هلمر نامه را از جعبه پست در می آورد.

خانم جوان - شما با این عقیده موافق نیستید؟

من - نه من با این عقیده موافق نیستم، برای اینکه همه صحنه‌ها در يك نمایش مهم و اجباری است. ملتفت شدید؟

خانم جوان - چرا؟

من - اگر هلمر بیمار نشده بود نوراً امضاء جعل نمیکرد و کروگستاد بهانه‌ای نداشت که داخل خانه آنها بشود و طلب خود را بخواهد. هیچ مشکلی بوجود نمی آمد و کروگستاد هرگز آن نامه خطرناك را ننوشت و هلمر هرگز آنرا باز نمیکرد و -

خانم جوان - اینها که مبفرمائید البته صحیح است ولی من بالاسون^۱ مواقع که میگوید: «هر نمایشنامه که مرکز توجهی داشته باشد و تمام انتظارات بآن معطوف گردد هرگز رد نخواهد شد.»

من - این حرف صحیح است ولی شخص را گمراه میکند. اگر نمایشنامه ای دارای موضوع معین و مشخص باشد فقط در نتیجه ثابت کردن آن موضوع است که نقطه تمرکز و توجهی بوجود می آید و تمام احساسات و عواطف بطرف آن متمایل میگردد. حالا بینیم کداميك از این دو مهمتر است: داشتن يك صحنه اجباری یا ثابت کردن موضوع؟ از آنجا که موضوع در واقع هسته نمایشنامه است بدیهی است ثابت کردن موضوع خودش صحنه اجباری است. بسیاری از صحنه‌های اجباری تأثیر غلط دارد برای اینکه موضوع در آن مبهم و نامعلوم است یا اصلاً موضوعی وجود ندارد و چیز مهمی نیست که تماشا کننده با انتظار دیدن آن بماند.

جاء طلبی توأم با شقاوت، شخص را به نیستی میکشاند. این موضوع نمایشنامه مكیث است. ثابت کردن این موضوع نقطه ای را بوجود خواهد آورد که تمام توجه

در آن متمرکز و تمام انتظارات در آن جمع خواهد بود . هر عملی عکس العملی ایجاد میکند . محکومیت و انهدام شخص شقی باشقاوت او همراه است . اثبات این مسئله اجباری است . اگر بعللی ترتیب و تنظیم حوادث بهم بخورد یعنی حادثه‌ای بتمویق یفتد یا بکلی حذف شود نمایشنامه ناقص خواهد ماند .

مرحله‌ای را در یک نمایشنامه نمیتوان یافت که با مرحله قبلی خود مربوط نباشد . هر صحنه‌ای بموقع خود حتمی و ضروری است . هر دو صحنه‌ای که مکمل یکدیگر باشند ما را بدیدن صحنه بعد تشنه و علاقمند میکنند . اختلاف بین صحنه‌ها در اینست که شدت و تندی هر صحنه از صحنه ماقبل بیشتر باشد . اگر ماقط به صحنه اجباری متوجه شویم ممکن است تمام حواسمان را یک صحنه تند و پر حرارت معطوف سازیم و فراموش کنیم که صحنه‌های ماقبل آن نیز شایسته همان مقدار توجه و دقت میباشد . هر صحنه دارای همان عناصری است که در تمام نمایشنامه موجود است .

نمایشنامه بطور کلی 'مدام در حال قوت گرفتن و شدت یافتن است و وقتی بشدید ترین نقطه خود رسید آن نقطه اوج است و آنجا مرحله قطعی آن نمایشنامه میباشد . این صحنه البته شدیدتر از صحنه‌های دیگر است ولی شدت آن نباید بزیان صحنه‌های دیگر تمام شود و از شدت صحنه‌های دیگر بکاهد و گرنه نمایشنامه ناقص خواهد شد . توفیق مرد دانشمند که ما شرح زندگی او را دادیم فقط بنا به میزان اقداماتی است که وسائل توفیق او را فراهم میسازد . هر مرحله از دوره زندگی او میتواند آخرین لحظه عمر او باشد و در همان لحظه ممکن است قرین توفیق یا مواجه با شکست گردد . لاسون مینویسد : « صحنه اجباری مهمترین هدفی است که نمایشنامه باید در جهت رسیدن بآن پیش برود . » این بیان صحیحی نیست . مهمترین هدف هر نمایشنامه ثابت کردن « موضوع » میباشد . همین وبس . اظهاراتی از قبیل آنچه لاسون میگوید مطلب را در ابهام میگذارد .

دانشمند مورد مثال ما علاقه داشت که در کار خود توفیق یابد . نمایشنامه نیز باید موضوع خود را ثابت کند . ولی نکاتی دیگر نیز هست که قبل از هر چیز وبهمان میزان باید مورد مطالعه قرار گیرد . صحنه اجباری چیزی نیست که بالاستقلال مورد

توجه واقع گردد. اشخاص بازی و روابط بین آنها نیز به مان اندازده باید مهم شناخته شود. ریشه و منشأ نقطه اوج هر نمایشنامه را در معتقدات اجتماعی اشخاص بازی باید جستجو کرد. در حالیکه مأخذ صحنه اجباری در عملیات آنها میباشد. لاسون میگوید: «... نتیجه ایست که از کشمکش جسمی و فیزیکی اشخاص بازی حاصل میشود.»^۱ ریشه تمام عملیات روی صحنه خواه جسمی باشد خواه نباشد در معتقدات اشخاص بازی و مبانی اصول اجتماعی است و بس. يك شاخه گل البته در خاک نیست ولی اگر بساقه ای متصل و آن ساقه بریشه ای که در خاک است مربوط باشد نمومیکند. لاسون و بسیاری دیگر، با اشتباه، صحنه هائی را که در آن مجادله و کشمکش نهائی و بحران عمده واقع یا موضوع تحلیل میشود صحنه اجباری بشمار می آورند.

۴ - تعریف ۱

بغلط در افواه شایع است که «تعریف» تغییر دیگری است برای آغاز نمایش. نویسندگان دستور نمایشنامه نویسی عموماً توصیه میکنند که نمایشنامه نویس قبل از هر کار باید حالت و کیفیت و محیط و زمینه کار را کاملاً روشن سازد و یاد آوری میکنند که اشخاص بازی چگونه باید داخل صحنه بشوند و چه باید بگویند و چگونه باید رفتار کنند تا تماشا کنندگان راحت تأثیر بیاورند و آنها را در این کیفیت مدتی نگاه دارند. در عین حالی که این دستور و راهنمایی در بدو امر بسیار مفید بنظر میرسد شخص را دچار اشتباه و ابهام میسازد.

ببینیم فرهنگ وبستر راجع به اکسپوزیسیون (تعریف) چه میگوید: «تعریف یعنی بیان خلاصه و مقصود مطلب باین نیت که اطلاعاتی در اختیار دیگران گذاشته شود.»^۲

فرهنگ مارچ^۲ میگوید:

تعریف: یعنی عمل تعریف کردن.

حالاً ببینیم ما چه چیز را باید بیان کنیم. موضوع یا محیط یا سابقه زندگی.

اشخاص بازی یا داستان نمایش یا منظره یا محل و مکان بازی یا حالت و کیفیت صحنه؟
جواب این سؤال اینست که ما باید همه این نکات را در آن واحد تعریف و توصیف کنیم.

اگر ما فقط محیط را بخواهیم تعریف کنیم فوراً این سؤال پیش می آید که :
چه کسی در این محیط بسر میبرد است ؟ اگر جواب بگوئیم که مثلاً يك و كيل دادگستری از اهالی نیویورك ، يكقدم بسمت مقصود که معلوم کردن محیط باشد بجلو برداشته ایم .

اگر مطالب را بهمین نحو ادامه دهیم و پیرسیم این و كيل دادگستری چه نوع آدمی است بخواهند گفت مردی است درست کار و چون اهل بند و بست نیست عموماً در کارها شکست میخورد . ما همچنین می فهمیم که پدرش خیاط بوده و باین امید که پسرش مرد حرفه ای یا پیشه ور بار ییاید در يك مزرعه زندگی میکرده است . بنابراین بدون اینکه حتی کلمه « محیط » را بر زبان جاری کرده باشیم از خود سؤالاتی میکنیم و در ضمن جوابهایی که بخود میدهیم محیط صحنه بر ما معلوم میشود . اگر باز هم راجع باین و كيل کنجکاوی کنیم بتمام خصوصیات زندگی او آگاه خواهیم شد . مثلاً از دوستانش ، از میزان جاه طلبی اش ، و از وضع و مقام اجتماعی اش آگاه میشویم . و این ، هم محیط و هم هدف را در آن واحد بر ما معلوم میکند . هر چه بیشتر راجع باین مرد تحقیق کنیم بیشتر بمحیط و محل و حالت و سابقه زندگی او و داستان نمایش آشنا میشویم . بنابراین چنین بنظر می آید که آنچه ما باید تعریف کنیم همانا اخلاق و خصال « شخص بازی » است . تماشا کنندگان هدف شخص بازی را باید بدانند زیرا وقتی بدانند که شخص بازی چه قصد و آرزومی دارد بشخصیت و خلق و خوی او پی ببرند . لازم نیست ما حالت یا نکات دیگر را تعریف و توصیف کنیم چون همه اینها قسمتهای جزء يك نمایشنامه میباشد و هنگامی که شخص بازی در کار اثبات موضوع نمایش است این نکات هم معلوم میگردد .

هر چه بیشتر راجع بصفات و اخلاق این فرد اطلاع پیدا کنیم آگاهی ما بحالت و محیط و کیفیت و سابقه داستان بیشتر میگردد .

بنابر این چنین بنظر میرسد که آنچه ذهن تماشا کنندگان باید بآن آشنا شود صفات و خصال «شخص بازی» است. ما میخواهیم تماشا کنندگان هدف و آرزوی شخص بازی را تشخیص دهند و اگر هدف و آرزوی او را بفهمند بروحیه و اخلاق او نیز پی خواهند برد. لزومی ندارد که مادر صدد شناساندن محیط و نکات دیگری که عموماً ورد زبانها است بر آئیم چون آنها اجزاء مکمل نمایشنامه است. وقتی شخص بازی در صدد اثبات موضوع بر آمد این نکات خود بخود معلوم میشود.

خود «تعریف» جزئی است از کل نمایشنامه. تعریف يك قسمت ثابت و معین نیست که فقط در ابتدای نمایشنامه بکار برود و بعد فراموش بشود. ولی کتابهای دستور نمایشنامه نویسی آنرا بعنوان يك قسمت مشخص و ثابت يك اثر دراماتيك قلمداد میکنند.

«تعریف» در سرتاسر نمایشنامه ادامه دارد و بدون وقفه تا آخرین مرحله نمایشنامه موجود است.

در ابتدای نمایشنامه «يك خانه عروصك» نورا ضمن دعوائی که پیش می آید خود را معرفی میکند و تماشا کنندگان از بیانات و حرکاتش میفهمند که زنی است ضعیف الاراده و لوس و از دنیای خارج هیچ اطلاع ندارد. ایبسن بدون اینکه يك نوکر و يك آبدار جدید بروی صحنه بیاورد تا ضمن تعلیماتی که نوکر بآبدار جدید میدهد ارباب را بتماشای کنندگان معرفی کند با کمال مهارت نورا را معرفی میکند. تلفون هم در کار نیست که ضمن مکالمه با آن تماشا کنندگان اطلاع یابند که آقامثلاً بی نهایت تند مزاج است و اگر از فلان ماجرا اطلاع حاصل کند چنین و چنان خواهد کرد.

خواندن نامه با صدای بلند در روی صحنه برای معرفی یکی از اشخاص بازی نیز تمهید بسیاری ارزش و ناقابلی میباشد. این قیل تمهیدها نه تنها بسیار بد است بلکه اصلاً ضروری نیست.

وقتی کروگستاد نزد نورا می آید و از او مطالبه پول خود را میکند تهدید او و

عکس العمل نور را بخوبی نشان میدهد که کروگستاد و نور ا چه نوع اشخاصی هستند .
در نتیجه کشمکش که با هم دارند خودشان را تماشا کنند کان معرفی میکنند و بهمین
ترتیب از آغاز تا انجام نمایشنامه کارشان شناساندن خودشان ب مردم میباشد .

جرج پی پرس بیکر میگوید :

اول ما با حرکات جسمی احساسات تماشا کنندگان را تحریک میکنیم. این حرکات جسمی یاد استان
رابطه میدهد یا اشخاص بازی را مجسم میازد یاد آن واحد هر دو کار را میکند .

در يك نمایشنامه خوب حرکات جسمی باید هر دو وظیفه را با اضافه وظایف
دیگر انجام دهد .

پرسی وال وایلد^۱ در کتاب خود بنام « کاردانی در نمایش »^۲ راجع به « تعریف »

چنین مینویسد :

ضمن تعیین حالت و مشرب و اشخاص بازی کیفیت محیط و مکان معلوم میشود . اگر این
دستور را نخواهیم تفسیر کنیم باید بگوئیم :

« اگر شما نمایشنامه ای راجع بچند نفر آدم مفلوک و بینوا که از خوشه چینی سد
جوع میکنند بنویسد باید مراقب باشید که اشخاص بازی لباس کامل بتن نداشته
باشند . بهتر اینست که لباس گونی بتن آنها بکنید و خانه و مسکن آنها بناهای کهنه
با سقفهای فرو ریخته باشد تا بهتر معرف کیفیت محیط خود باشند . دقت کنید که متصدی
لباس از بکار بردن جواهر و الماس خودداری کند مبادا تماشا کنندگان در اشتباه
بیفتند . »

آقای وایلد توصیه های خود را با این پنج حکیمانه ادامه میدهد که :
« مرگ » « تعریف » با اندازه « فعل » ۶ یا بیشتر از آن جلب نظر و علاقه تماشا کنند . رابکند
در کار فعل وقفه حاصل میشود .

ولی اگر شما هر نمایشنامه خوبی را مطالعه کنید ملاحظه خواهید کرد که
« تعریف » بدون وقفه تا آخرین دقیقه پایان نمایشنامه ادامه دارد . باید تذکر داد که
این نویسنده مقصودش از « فعل » کشمکش میباشد .

هر عملی که شخص بازی بکند یا نکند یا هر حرفی که بزند یا نزنند حقیقت

۱- George P. Baker ۲- Percival Wilde ۳- Craftsmanship

۴- Mood - ۵- Atmosphere ۶- Action

باطن او را آشکار میسازد. اگر سعی کند مقام و شخصیت خود را مخفی نماید، اگر دروغ بگوید، اگر راست بگوید، اگر دزدی کند یا نکند، در هر مورد حقیقت وجود خود را فاش کرده است. در هر لحظه که شما تعریف را در نمایشنامه متوقف سازید در همان نقطه شخص بازی از نمو باز میماند و در همان جا نمایشنامه را کد میگرد.

اکسپوزیسیون^۱ (تعریف) با این توجیهی که معمولاً از آن میشود انسان را باشتباه می اندازد. اگر نویسندگان بزرگ ما دستور این «صاحب نظران» را پذیرفته بودند و آنرا فقط در مورد افتتاح نمایشنامه یا مواقع خاصی بین «افعال» بکار برده بودند «اشخاص بازی» هنوز بدینا نیامده میمردند. صحنه بزرگ هلمر که در آن خود را کاملاً معرفی میکند در پایان نمایشنامه است و هیچ جای دیگر هم برای آن مناسب بنظر نمی آید. خانم آلوینگ پسر خود را در پایان نمایشنامه «ارواح» میکشد برای اینکه از ابتدای داستان ما مرتباً شاهد و ناظر بسط و نمو اشخاص بازی بوده ایم و این در نتیجه «تعریف» بدون وقفه حاصل شده است. معرفی خانم آلوینگ در اینجا هم ختم نمیشود. این خانم تا پایان عمر خود میتواند مثل دیگران بشناساندن خود ادامه دهد.

آنچه را که اغلب این معلمان، «اکسپوزیسیون»^۱ (تعریف) مینامند ما ترجیح میدهیم «نقطه شروع»^۲ بنامیم.

پرسش - من بسهم خود این پیشنهاد شما را می پذیرم. اما ضرری نمی بینم که کلمات محیط^۳ و حالت^۴ و منظره^۵ نیز برای روشن شدن مطلب به مبتدیان بکار برده شود.

پاسخ - ولی تعریف این کلمات چیزی را روشن نمیکند. بعکس مبتدیان را گمراه میسازد. اگر حواستان را جمع حالت کنید از مطالعه روحیات «شخص بازی» باز خواهید ماند. ویلیام آرچر^۶ در کتاب خود بنام «نمایش نامه نویسی»^۷ مینویسد:

۱- Exposition ۲- Point of Attack ۳- Atmosphere ۴- Mood
۵- Setting ۶- William Archer ۷- Playmaking

«..... هنرفاش کردن و شکافتن حوادث گذشته بطوریکه این فاش کردن تدریجی بشکل دیباچه بامقدمه درام زمان حال در نیاید بلکه مکمل آن باشد.»

اگر این بند را عمل کنید در هیچ نقطه ای از نمایشنامه نمیتوانید متوقف شوید برای اینکه «اشخاص بازی» شما همیشه در انجام يك کار مهم سهیم میباشند و «فعل» هر نوع که باشد «تعریف» يك «شخص بازی» است. اگر بدلائلی «شخص بازی» در کشمکش نبود «تعریف» مثل قسمتهای دیگر نمایشنامه در همانجا و در همان وقت متوقف میشود. بعبارت دیگر «کشمکش» و «اقدامات» اکسپوزیسیون «تعریف» میباشد.

۴ - مکالمه یا گفت و شنود^۱

دانشجویان درس نمایشنامه نویسی من تکالیفی بصورت گفت و شنود تسلیم من کرده اند. توضیحات دوشیزه جین مایکل^۲ بقدری در تعریف مکالمه روشن و موجز و مربوط بموضوع است که ما آنرا در اینجا نقل میکنیم.

مکالمه در نمایشنامه مهمترین وسیله ایست که با آن «موضوع» بثبوت میرسد و اشخاص بازی معرفی میشوند و کشمکش ادامه می یابد. بدیهی است این گفت و شنودها باید خوب باشد زیرا ایش از سایر قسمتهای نمایشنامه بر تماشاکنندگان آشکار و نمایان است.

اگر نویسنده قبول کند که هیچ نمایشنامه ای با مکالمه بد نمیتواند اثر مهمی شناخته شود باید همچنین بپذیرد که نوشتن گفت و شنود خوب هم محال است مگر اینکه آشکار و مسلم باشد و از خود شخص بازی که آنرا بکار میرد تراوش کند. با مکالمه همچنین میتوان ماجرای زندگی «اشخاص بازی» را که افعال و اعمال آنها در نمایشنامه مهم است بدون تکلف و بطور طبیعی معلوم ساخت.

فقط در موقعی که کشمکش در حال صعود و نمو است گفت و شنود خوب و طبیعی جلوه میکند. برای ما بتجربه ثابت شده است که وقتی دو نفر از اشخاص بازی مدتی طولانی بمکالمات دور و دراز در روی صحنه میپردازند تا فاصله بین دو فعل را پر کنند چقدر خسته کننده است. اگر مصنف «تحول» لازم را پیشینی کرده باشد

لزومی ندارد که این اشخاص برای پر کردن این فاصله بصحبت‌های بی‌مورد مشغول شوند. این قبیل مکالمات هر اندازه هم که از روی فراست و زیرکی نوشته شود چون اساس و پایه محکمی ندارد همیشه سست و نامربوط بگوش می‌آید.

از طرف دیگر مکالماتی که ضمن يك کشمکش ساکن صورت می‌گیرد دیمايه و سطحی است. زیرا در این کشمکش بی‌حرکت هیچيك از دو طرف مخالف، فتح و ظفري نصیب نمیشود و بهمین دلیل برای مکالمه آنها هم هدفی نیست. در جواب يك لطیفه لطیفه دیگری گفتن، اشخاص مخالف را بجلو نمیبرد و آنها را نمو نمیدهد و مثل موجودات یخ زده آنها را ثابت و بی حرکت نگاه میدارد. نمایشنامه‌های پراز شوخی و لطیفه که اشخاص بازی آن زنده و جاندار باشند بسیار نادر است. در کمدی‌هایی که درباره طبقات ممتاز اجتماع نوشته میشود^۱ مکالمات اشخاص بازی عموماً باین نحو است. بهمین جهت است که نمایشنامه‌هایی که درباره امور اجتماعی نوشته شده عموماً زود فراموش میشود.

مکالمه باید معرف اشخاص بازی باشد. هر عبارتی که بیان میشود باید از لحاظ سه عامل جسمی و روانی و اجتماعی محصول فکر «شخص بازی» باشد «شخص بازی» باید خودش بما بگوید که کیست و با کنایه و اشاره معلوم سازد که چه خواهد شد. در نمایشنامه‌های شکسپیر اشخاص بازی مدام در حال رشد و نمو هستند و این رشد و نمو طوری نیست که تماشا کننده متعجب شود. زیرا در بیانات اولیه خود با اشاره و کنایه میرسانند که بعداً چه خواهد شد. بنابراین وقتی شایلاک^۲ خود را در ابتدای نمایش مردی طماع و پرحرص و آز معرف می‌کند ما حدس خواهیم زد که رفتار او در پایان نمایش^۳ نتیجه کشمکشی که با اطرافیان او دارد نشان دادن همین حرص و آز خواهد بود.

شکسپیر یا سوفکل^۴ هیچگونه نوشته و یادداشتی که در آن روحیه و شخصیت قهرمانان نمایشنامه‌های خود را شرح داده باشند برای ما باقی نگذاشته‌اند. راجع به هملت شاهزاده دانمارکی یا پادشاه تبس^۴ هم هیچ نوع تاریخچه و شرح حالی

دردست نیست. ولی مکالمات پرمایه و محکم این نمایشنامه بما معلوم میدارد که هملت چه فکر میکرده یا اودیپ^۱ باچه مشکلاتی روبرو بوده است.

مکالمه باید موقع و محل و مکان را بما آشکار سازد. نخستین عبارتی که نمایشنامه آتی کون^۲ با آن آغاز میشود اینست:

خواهرم، خواهر دلبنده! او، ایسن!
از مصائب و بدبختیهای که اودیپ برای ما بارت گذاشته
دیگر چه مصیبتی مانده است که زئوس^۳ هنوز
در زندگی بر ما وارد نیاورده باشد؟

بلافاصله رابطه بین اشخاص بازی و پدرانشان و عقاید دینی و حالت روحی آنها بر ما معلوم میشود. کلیفورد اودتز^۴ این نکته را با کمال استادی در ابتدای نمایشنامه «برخیز و آواز بخوان»^۵ رعایت کرده است. رالف^۶ میگوید: «همه عمر آرزو داشتم يك جفت كفش سفید و مشکی داشته باشم ولی وسیله اش را نداشتم. این هم جنونی است.» در اینجا شما بوضع مادی این شخص آگاه میشوید بعلاوه راجع به مقام و شخصیت او اطلاع مختصری پیدا میکنید. این مسائل را باید با مکالمه و از همان موقعی که پرده بالا میرود معلوم کرد.

در مکالمه باید کنایه و اشاره ای بحوادث آینده موجود باشد. در نمایشنامه هائی که در آن قتل و جنایت واقع میشود باید علل و موجبات آن قتل معلوم شود و ضمناً اطلاعات مقدماتی برای وقوع این حادثه اظهار گردد. مثلاً: دختر زیبائی مرد دیوسیرتی را با سوهان میکشد. بسیار خوب. ولی بدلیل و منطق باید معلوم شود که آیا این دختر بوجود سوهان و تندى آن اطلاع داشته است یا نه و گرنه شاید بذهن او خطور نکند که میتواند آنرا بعنوان يك حربه بکار ببرد. پیدا کردن سوهان و امکان بکار رفتن آن برای این قتل نیز باید بنا با اصول دیالکتیک منطقی و پذیرفتنی باشد نه تصادفی. ضمناً باید تخم این جنایت در خون دختر مزبور موجود باشد و بکار بردن این اسلحه بتوسط او بنظر تماشا کننده طبیعی جلوه کند و اگر تمام اوقات در فکر انجام این قتل با سوهان است باید بآن اشاره کند. تماشا کنندگان میل دارند بدانند چه اسراری در حادثه

۱- Oedipus ۲- Antigone ۳-Zeus ۴- Gliford Odets ۵- Awake and Sing
۶- Ralphe

نهفته است و بهترین وسیله برای تأمین این منظور و دادن اطلاعات به تماشا کنندگان همانا مکالمه و گفت و شنود است.

بنابر این مکالمه نیز از خود شخص بازی و از کشمکش ریشه میگیرد و در مقابل حالات شخص بازی را آشکار میسازد و عملیات بازی را بجلو میبرد. اینهایی که گفته شد کار عمده مکالمه است ولی باید دانست که با مکالمه مطلب را فقط میتوان شروع کرد. نمایشنامه نویس باید بنکات و رموز بسیاری آگاه باشد تا مکالمه اشخاص بازی او بی روح و یمنزه نگردد.

در بکار بردن کلمه، دقت باید کرد. هنر نویسنده در برگزیدن و انتخاب کردن کلمه است نه تقلید کردن، مثل عکاسی. و اگر از یاده گویی و تطویل کلام احتراز شود عسل، آملطلب رساتر خواهد بود. نمایشنامه ای که پر از صحبت است نشانه اینست که مصنف آن دارای تجربیات مقدماتی هم نیست. نمایشنامه ای که در آن حرف زیاد باشد پیدا است که اشخاص بازی آن نمونمیکند و کشمکش بی حرکت مانده است. این قیل مکالمات، بازی را فقط دور خود میچرخاند و مستمع را خسته و ملول میسازد و کارگردان را مجبور میکند که حرکات و افعالی برای هنرپیشه اختراع کند باین امید که سر مستمع بیچاره را بنحوی گرم نماید.

از بکار بردن صنایع لفظی احتراز کنید و کلمات زیبا و خوش آهنگ ولی بیمورد را در دهان اشخاص بازی نگذارید. مطلب باید از خود شخص بازی تراوش کند و عبارت هر چند زیبا و لطیف باشد اگر شخص بازی را بیجان و مرده جلوه دهد یکشاهی ارزش نخواهد داشت. نوشتن مکالمه جاندار و با هیجان بدون اینکه لطمه ای به حیات شخص بازی وارد آید کاملاً میسر است.

اجازه دهید شخص بازی بزبان عادی و معمولی خودش حرف بزند. اگر شخص بازی مکانیک و مهندس ماشین است یا اگر بلیط فروش اسب دوانی است بگذارید با اصطلاحات و تعییرات مخصوص خود صحبت کند. ولی مراقب باشید در بکار بردن این اصطلاحات زیاد روی نشود تا مضحك نگردد و گفته های اشخاص بازی سطحی و بی ارزش جلوه نکند. تشبیه و استعاره و سایر صنایع بدیعی تمهید هائیهست

که درنمایشنامه های بورلسک^۱ بیشتر مفید و پسندیده است. اگر يك خانم سنگین و موقر اصطلاحات و تعییرات کمدیهای مربوط بطبقات پائین اجتماع را بکاربرد خنده آور است. ولی اگر این تعییرات را در نمایش جدی بکاربرد شخص را متأثر و ناراحت میسازد.

درنمایشنامه نویسی فضل فروشی نکنید. نمایشنامه خود را برای دادن درس اخلاق بکار نبرید. هر طور هست سعی کنید در اثر شما پیامی موجود باشد. نگذارید قهرمان نمایشنامه از حدود خود تجاوز کند و در وسط بازی مشغول سخن رانی شود. اگر چنین کنید تماشاکننده دچار تشنج و ناراحتی خواهد شد و برای نجات خود از این حالت بخنده پناه میبرد.

تذکر اصلاح امور اجتماعی و تأمین عدالت و رفع اختلافات طبقاتی در تماشاخانه ازدوره ملکه الیزابت اول تا کنون ادامه داشته است. این در خواست ها یا شکایت ها و فریادها باید درخور و مناسب با شخصی که بازی میکند باشد. و با موقع و زمان نیز باید تطبیق کند. در نمایشنامه «اموات را دفن کنید» فریاد اصرار و تحریک مردم بقیام بر ضد جنگ از حلقوم مرد مستمند و کرسنه و پر جرأتی بنام مارتا و بستر^۲ میرون می آید. بیانات او نه تنها نامتناسبت و ناشایست نیست بلکه بسیار مناسب و مؤثر میباشد.

در نمایشنامه «سرود خورشید»^۳ بقلم پول گرین^۴ ملاحظه میشود که نویسنده بوسیله «تعریف» و مقدمه ای که با کمال مهارت طرح شده است احتیاج بداشتن وعظ و خطابه را منتفی میسازد. مکالمات بقدری قوی و محکم و در عین حال ساده است که احتیاجی باتقاد نیست.

واقعۀ این نمایش در ساعاتی پیش از برآمدن خورشید در روز چهاردهم ماه ژوئیه و در میان يك گروه زندانی اتفاق می افتد. یکی از محکومان تازه وارد از سر نوشت مردی که بجرم استمناء یازده روز در زندان انفرادی درجه سوم تحت شکنجه

۱- Burlesque

۲- Martha Webster

۳- Hymn of the Rising Sun

۴- Paul Green

بسر برده و غذایش فقط يك جیره نان و آب بوده است متوحش و هراسناك شده و نه خواب دارد و نه راحت و از كار كردن عاجز شده است . نقطه اوج و همچنين زهر خند این حادثه موقعی است كه صدای نازك زندانی تازه وارد كه بدستور رئيس زندان بچوب و فلک بسته شده است سخت و كلفت میشود و با این صدا سرود « امریکا » را میخواند. در همین موقع مردم محكوم را كه در زندان انفرادی جاز داده است بیرون می آورند و گزارشی كه تهیه میشود اینست كه « بمرگ طبیعی » از دنیا رفته است . زندانیان از كار دست میکشند و پیر مرد آشپز - كه مشاهده قیافه اش ینهایت دردناك است - با ناله خشنی سرود « امریکا » را میخواند . داستان بهین جا ختم میشود و يك كلمه هم در زمینه انتقاد از این اعمال خلاف انسانیت بمیان نمی آید ولی بعكس رئيس زندان بلولحن خشن و خالی از احساسات خود خطابه ای راجع بسر سختی زندانیان میخواند كه گستاخی و بی حسی و بی پروائی خود او را ظاهر میسازد . با وجود این نمایشنامه سرود خورشید قویترین و شدیدترین انتقاد است كه از این قسمت از قوانین جزائی و کیفری امریکا بعمل آمده است .

پس لازم نیست برای انتقاد از يك موضوع بسخن رانی و خطابه تشبث بجوئید . كلمات و عبارات را در كهال زیر کی بكار ببرید و آنرا جزئی از نمایشنامه بسازید . باید در نظر داشته باشید كه نمایشنامه شما مثل آثار وودویل^۱ دارای « جو و سخریه نباشد . شیرین كاری های خنك و خوشمزه گی های بارد از لطف نمایشنامه میکاهد . مهمترین چیزی كه بشخص بازی لباس حقیقت میپوشاند سازگاری و تناسبش با مطالبی است كه اظهار میکند . اگر نمایشنامه كمدی است هر عبارتی كه اظهار میشود علاوه بر خنده دار بودنش باید مطلبی را بیان كند . در نمایشنامه « كمدی اشتباهها »^۲ اثر شكسپیر، درومیوس^۳ جناسها و تشبیهات لوس و بارد بكار میبرد بعلاوه كلمات او برای نمو و بسط داستان نمایش مفید و مؤثر نیست . ولی در نمایشنامه اتللو، شكسپیر میداند چگونه كلمات را بكار ببرد كه هر كلمه جزئی از كل باشد . « شمع را خاموش كن و بعد شمع عمر او را خاموش كن . » این عبارتی است كه اتللو پیش از كشتن دزد مونا

میگوید و باین وسیله هم موضوع قتل و حوادث آینده را متذکر میشود و هم عکس العمل خود را بآن نشان میدهد.

نمایشنامه «بچه‌ها زود می‌آموزند»^۱ دارای شوخیها و مزاحهای عملی است. آقای شفرین^۲ مطالبی را میخواهد بیان کند که با عبارات و کلمات خود آنها را اظهار میدارد ولی آن کلمات را در دهان اطفال میگذارد. «رئیس شهربانی همیشه یک روز بعد از مجازات‌های بدون دادرسی پیدایش میشود» «میسسی سی پی» تنسی، جرجیا، فلوریدا، فرق نمیکند هر جا یک حادثه رخ میدهد اول به سیاه‌ها مظنون میشوند و آنها را تعقیب میکنند. شنیدن این عبارات از دهان اطفال طبیعی نیست.

تا اینجا ما راجع به مکالمه با رعایت اصل دیالکتیک بحث کردیم و متذکر شدیم که عبارات باید از خود شخص بازی و کشمکش ریشه بگیرد و وجود کشمکش هم بنا بر اصل دیالکتیک باید صحیح و بموقع باشد. ولی مکالمه هم بخودی خود باید از لحاظ منطق دیالکتیک درست باشد. بطوریکه اگر آنرا از کشمکش یا از شخص بازی جدا کنیم باز هم منطقی بگوش برسد. مکالمات باید بنا بر قاعده کشمکش تدریجی و تصاعدی تنظیم شود. وقتی شما چند مطلب را با هم ذکر میکنید. آنرا که میخواهید بیشتر جلب توجه کند در آخر بیان میکنید. مثلاً میگویید: «شهردار و والی و رئیس جمهوری آنجا بودند». صدای گوینده نیز نمو تدریجی مطلب را نشان میدهد. مثلاً میگوییم يك، دو، سه. ولی هرگز نمیگوییم يك، دو، سه. از قدیم این رویه معکوس معمول بوده که مردم را از قتل و آدم‌کشی منع میکردند چون آدم‌کشی و جنایت شخص را بمی‌خوارگی و سیکارکشی و بی‌علاقگی بسنن مذهبی میکشاند. این ممکن است شوخی خوبی باشد ولی درام بدی خواهد بود.

یکی از بهترین نمونه‌های نمو کامل مکالمه از طریق دیالکتیک را در نمایشنامه متوسطی بنام «خوشی دیوانه»^۳ (برده دوم و مجلس دوم) میتوان یافت.

ایرن^۴ (با مردم تنفزی که صاحب کارخانه اسلحه سازی است حرف میزند)

...من مجبورم خودم را از رنج این وحشت نجات بدهم. از این جهت خودم را بمطالعه قیافه اشخاص سرگرم میکنم، اشخاص عادی و سطحی و معمولی. (آهنگ صدای او حاکی از شهوت توأم با بیرحمی است) مثلاً آن دو تا جوان انگلیسی را میبینی؟ موقع صرف شام من مراقب آنها بودم، پهلوی هم نشسته بودند، بهم چسبیده بودند و دستهای هم را میفشردند و زانوهایشان را زیر میز بهم میمالیدند. بعد آن جوان را دیدم که لباس زیبای انگلیسی خودش را تنش کرده بود و بایک طباچه كوچك يك تانك بزرگ تیراندازی میکرد. حالا آن تانك او را بزیر خودش له خواهد کرد و هیکل قوی و خوش ریخت او يك پارچه گوشت و استخوان خواهد شد. انبوهی از لخته های خون بنفش، مثل حلزونی که آدم زیر پایش له کند. ولی يك لحظه پیش از مردن، بخودش تسلی میدهد و میگوید: خدا را شکر که لااقل معشوقم جانم در خطر نیست و بچه ای که من بار داده ام میتواند بوجود بیاورد و او را بزرگ کند و آن بچه دنیای بهتری خواهد داشت اما من میدانم آن دختر حالا کجا است. در يك زیر زمین که در اثر بمباران منهدم شده است این دختر زیر آوار دراز کشیده است و سینه زیبا و اندام محکم او باروده و اندرون يك نگهبان، که تمام اعضای بدنش از هم متلاشی است پوشیده شده و زهدان و رحم او بروی صورت يك کشیش، که جسدش آنطرف تر افتاده پخش شده است. این فکرهایست که من خودم را با آن سرگرم میکنم آشیل^۱، و فکر میکنم که این اسباب افتخار من است که این اندازه بشما نزديك هستم - شمائی که وسیله این ماجراها و بدبختی ها را برای بشر فراهم میکنید.

آقای شرود از (آهنگ صدای آمیخته با شهوت و توأم با بی رحمی) شروع میکند و بالحن اندوهناکی بیابان میرساند. اما بلافاصله اظهار امیدواری میکند. ولی اظهار این امیدواری چون باتمسخر و استهزاء توأم است تأثیر حزن و اندوه شدیدتر میشود. و آن، شرح واقعه ایست که وحشتناکتر از بیان قبلی است. بالاخره بیانات او بنقطه اوج میرسد. از بیانات او در این موقع احساس میشود که از خود بیزار است و خود را خفیف و خوار میداند و پیدا است که در باطن با مصائب و بدبختی های مردم خود را شريك ساخته

است. بهیچ صورت دیگر ممکن نبود که این صحبت باین اندازه مؤثر گردد. اگر مطالب خود را برخلاف این ترتیب بیان کرده بود اثر آن بکلی از بین میرفت. همانطور که کشمکش باید از خود شخص بازی بروز کند و بیان مطلب از هر دو یعنی از کشمکش و از شخص بازی، آهنگ صدا نیز باید از مخلوطی از عوامل دیگر ناشی گردد. جمله‌ها نیز همانطور که داستان نمایشنامه جلو میرود باید نمو کند و سرعت و وزن هر صحنه با معنی عبارات و آهنگ صدای شخص بازی مشخص گردد. در اینجا نیز آثار شکسپیر بهترین سر مشق‌ها میتواند باشد. عبارات او در باره مسائل فلسفی سنگین و دارای تعادل و توازن است و در صحنه‌های عشقی کلماتش روان و شاعرانه میباشد. وقتی فعل و عمل بازی رو بشدت میرود عبارات کوتاها تر و ساده تر میشود. پس نه تنها مفهوم عبارات بلکه مفهوم کلمات و حتی هجاها بنا به پیشرفت نمایش تغییر میکند.

بدیهی است این سبک دیالکتیک، آزادی عمل نمایشنامه‌نویس را سلب نمیکند. بمحضی که «اشخاص بازی» معین، و دست بکار عمل شدند خط مشی و نحوه صحبت آنها مشخص میگردد. ولی انتخاب شخص بازی البته مربوط بخود نمایشنامه‌نویس است. بنابراین لازم است شما اصطلاحات و تعیراتی را که اشخاص بازی باید بکار ببرند و آهنگ صدای آنها و طریق ادای کلمات همه را مورد مطالعه قرار دهید. شخصیت اشخاص بازی و سابقه زندگی آنها و تأثیری که این دو در طرز صحبت آنها دارد باید در نظر بگیرید. اگر اشخاص بازی شما متناسب و هم آهنگ باشند مکالمه آنها بخودی خود طبیعی خواهد شد. علت خنده دار بودن نمایش «روستایی»^۱ اینست که چخوف يك شخص گزافه گو و خودستا را در مقابل شخص دیگری که بزور و بطور مضحکی شأن و مقامی برای خود قائل است قرار داده و از هر دو حداکثر استفاده را کرده است. نمایشنامه «رندگان بدریا»^۲ بقلم جان میلینگتون سینج^۳ صحنه غم افزایی را نشان میدهد که در آن اشخاص بازی کاملاً باهم متناسب انتخاب شده‌اند و آهنگ صدای هریک نیز

متناسب با خود آنها میباشد. موری^۱، نورا^۲، کاتلین^۳، وبارتلی^۴ همه دارای لهجه مردم جزایران^۵ هستند.

بارتلی خودفروش و خودستا است، کاتلین بردبار است، نورا تندی و حرارت جوانان را دارد و موری^۱ در اثر کهولت ملایم و سنگین میباشد. جمع کردن این چهار حالت مختلف باهم، بهترین ترکیبی است که در زبان انگلیسی میتوان یافت.

نکته دیگر اینکه روی مطالب زیاده اذحد تأکید نکنید. در نظر داشته باشید که مکالمه فقط وسیله است نه تمام نمایشنامه، و باید بدون سختی و ناراحتی در نمایشنامه بکنجد. در نمایشنامه «مردان آهنین»^۶ که بکارگردانی نورمان بل جدز^۷ اجرا شد کارگردان مزبور، سرخی انتقاد واقع گردید که چرا صحنه بیش از حد زیبا و عالی بود و چرا ساختمان واقعی یک آسمان خراش در روی صحنه نشان داده شده است. نقادان میگفتند که این صحنه برای این نمایشنامه زیاد خوب بود و در نتیجه توجه تماشا کنندگان را از اشخاص بازی منحرف کرد.

مکالمه هم اغلب ممکن است همین نقص را داشته باشد و سبب شود که تماشا کنندگان توجه خود را از اشخاص بازی به بیان مطلب معطوف سازند. مثلاً^۸ بهشت گمشده^۹ موجب شد که بسیاری از هوا داران اودتز^{۱۰} از او مأیوس شوند چون در آن عبارت پردازی زیاد بکار برده شده است. مکالمات بیمورد و بی ارزش در سر تا سر این نمایشنامه زیاد است و در نتیجه بجای اینکه اصطلاحات مختص بشخص بازی بکار برود و باروحیه او نزدیک باشد از آن دور میشود و این عبارات یهوده فقط برای افزایش تأثیر مکالمات بکار رفته است. از اینرو هم باشخاص بازی و هم بمکالمات لطمه وارد آمده است.

خلاصه مطلب اینکه: مکالمه خوب آنست که محصول فکر خود شخص بازی باشد. این شخص بازی باید بلاقت و بنا با اصول دیالکتیک انتخاب شود و فرصت داشته باشد که در خط مشی خود نمو و ترقی کند تا در نتیجه وجود کشمکش تدریجی و تصاعدی

۱-Maurya ۲-Nora ۳-Cathleen ۴-Bartley ۵-Aran
۶-Iron Men ۷-Norman Bell Geddes ۸-Paradise Lost ۹-Odets

موضوع نمایشنامه ثابت شود .

۴- آزمایش

پرسش - من فکر نمیکنم با این قواعد و قوانین سختی که شما ذکر کردید کسی بتواند شروع بنویشتن نمایشنامه کند . بنا بر آنچه فرمودید اگر نمایشنامه نویس بدبخت از رعایت یکی از این اصول غفلت کند اثر او محکوم بشکست است . میدانید که بشر قانون را فقط برای این وضع میکند که آنرا نقض کند . و اغلب هم از مجازات عمل خلاف قانون خود فرار میکند ؟

پاسخ - چرا میدانم . شما تقریباً آزادید از هر جا دلتان میخواهد شروع با آزمایش کنید . انسان زیر آب میرود ، در هوا پرواز میکند ، در نقاط گرم استوا یا در مناطق منجمد قطبی بزمیبرد . ولی در هیچ جا نمیتواند بدون داشتن قلب یاریه زندگی خود را ادامه دهد و شما هم نمیتوانید بدون در نظر گرفتن اصول نمایشنامه نویسی نمایشنامه خوب بنویسید . شکسپیر بزرگترین و باجراترین آزمایشگر عصر خود بود . در زمان او شکستن حتی یکی از وحدتهای سه گانه ارسطویی یعنی وحدت زمان و مکان و فعل جرم بزرگی محسوب میشد . ولی شکسپیر هر سه را شکست . هر نویسنده یا نقاش یا موسیقیدان بزرگ قواعدی را که بنظر دیگران مقدس بوده شکسته است .

پرسش - شما حرف مرا تأیید کردید ؟

پاسخ - پس آثار نویسندگان بزرگ را مطالعه کنید . آنوقت خواهید دید چگونه اشخاص بازی ضمن دعوا نمو و ترقی میکنند . این نویسندگان تمام قوانین را ، با استثنای قوانین اصلی ، زیر پا گذاشته و نمایشنامه را روی اشخاص بازی بنا کرده اند . « اشخاص بازی » که از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روحی مطالعه و تقاشی شده باشند اساس هر نمایشنامه خوب میباشد . در سرتاسر نمایشنامه های آنها تحول دائمی وجود دارد . مهمتر از همه جهت حرکت آثار آنها معلوم است . بعبارت دیگر موضوع صریح و واضحی برای نمایشنامه خود انتخاب کرده اند . بعلاوه اگر بدانید چه میخواهید تعادل و هم آهنگی کاملی هم در آثار آنها پیدا خواهید کرد . نویسندگان مزبور بدون اینکه خود متوجه باشند بطور دیالکتیک فکر کرده اند .

در طبیعت هیچ دو مردی شبیه هم صحبت و فکر نمیکنند. و هیچ دو نویسنده‌ای را هم نمیتوان یافت که مثل هم چیز بنویسند. اگر تصور کنید که رویه دیالکتیک، نویسندگان را تحت شرایط و قوانین معین، محدود میکند اشتباه میکنید. اصرار ما اینست که شما ابتکار را با تقلید و اقتباس مخلوط نسازید. بیهوده در صدد این نباشید که اثر شما تأثیر بخصوصی در شنونده داشته باشد یا تعجب و حیرت در آنها ایجاد کند و یا حالت و کیفیت بخصوصی بوجود آورد. برای اینکه تمام آنچه که گفته شد باضافه مطالب دیگر همه را در «شخص بازی» میتوان جستجو کرد.

اگر میل داشته باشید میتوانید شروع با آزمایش کنید - بشرط اینکه از حدود قوانین طبیعت خارج نشوید. بادر نظر گرفتن این قوانین هر نوع اثری میتوان نوشت. این نکته نیز شایسته توجه است که ستاره‌های آسمان هم مثل بشر بوجود آمده‌اند. بنا بقانون قوه جاذبه، ابتداء بین دو جنس مخالف موادی بصورت غبار بهم نزدیک می‌شوند و اگر شرایط محیط مناسب باشد یکدیگر را کامل میسازند. در اینجا هم مسئله تحول کاملاً هویدا است. ذره‌ها و ستاره‌ها و خورشید باهم متفاوتند ولی مواد ترکیبی آنها یکسان میباشد. همانطور که افراد بشر بهم علقه و بستگی دارند ستاره‌های آسمان نیز باهم ارتباط دارند. اگر رابطه بین آنها ثابت و مسلم نبود هر آن ممکن بود تصادف و تصادم کنند و نابود شوند. بین ستاره‌ها هم ستاره‌های ولگردی وجود دارد که آنها را ستاره‌های دنباله‌دار مینامند ولی آنها هم تابع همان قوانین طبیعت میباشد. از آنجا که هر چیز وابسته و مربوط به چیز دیگر است اشخاص بازی هم با یکدیگر ارتباط دارند. باید بنا بقانون سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی، وجه مشترکی بین آنها موجود باشد. بادر نظر گرفتن این قانون شما میتوانید هر طور دلتان بخواهد مشغول آزمایش بشوید. میتوانید روی يك صفت مشخص یا يك نقص تأکید کنید، یا بعضی مسائل را بتفصیل بیان کنید، یا مافی الضمیر اشخاص بازی را بیشتر مورد بحث قرار دهید، یا انواع سبکهای مختلف را بکار ببرید. بعبارت دیگر مادام که شما بتوانید شخص بازی را معرفی کنید هر چه کنید آزادی.

پرسش - نمایشنامه «قلب من در قله کوهها است»^۱ اثر ویلیام سارویان^۲ را در ردیف چه نوع اثری قلمداد میکنید؟
 پاسخ - يك اثر آزمایشی البته .
 پرسش - آیا تصور میکنید نمایشنامه خوبی است؟
 پاسخ - خیر. از زندگی دور است. اشخاص بازی مثل اینکه در خلاء زندگی میکنند.

پرسش - پس شما آنرا رد میکنید؟
 پاسخ - اصلاً و ابداً. هر کاری هر اندازه هم که نتیجه بد بدهد ارزش زحمتی را که برای آن کشیده شده است دارد. طبیعت نیز مدام در حال تجربه و آزمایش است. اگر مخلوقی که در نتیجه آزمایش بوجود می آید بجائی نرسد ازین میروود ولی پیش از نابود شدن، تمام مراحل ممکن برای کامل ساختن آن طی میشود.
 اگر از علوم طبیعی اطلاع داشته باشید و ببینید که طبیعت برای اظهار وجود خود از هر وسیله و هر طریقی استفاده میکند تعجب میکنید.

وقتی ماتیس^۳ و گوگن^۴ و پیکاسو^۵ در کار نقاشی دست بآزمایش زدند اصول اصلی ترکیب رنگها را زیر پا نگذاشتند. بعکس آنها را تثبیت کردند. اولی برنگ بیشتر توجه کرد و دومی بصورت و شکل و سومی بطرح، ولی هر يك کار خود را بر اساس محکم و استوار ترکیب قرارداد که ضد خط و رنگ است.

در يك نمایشنامه بد اشخاص بازی طوری زندگی میکنند که گویی احتیاج بکسی ندارند و تنها در جهان بسر میبرند. يك ستاره دنباله دار بی نیاز از ستاره های دیگر نیست. يك ولگرد هم همینطور است زیرا باید لااقل با گدایی یا دزدی زندگی خود را ادامه دهد. هر چیز در طبیعت و در اجتماع وابسته به چیزهای دیگر است میخواهد يك هنرپیشه باشد یا يك حشره.

در اینجا راجع بنحوه آزمایش طبیعت در مورد يك درخت بحث میکنیم. چنانکه

۱ - My heart ' s in the Highlands

۲ - William Saroyan

۳ - Matisse

۴ - Gauguin

۵ - Picasso

میدانید درخت بازجود هر مانع بسمت خورشید نمو میکند. ولی در يك مورد تخم درخت بلوطی تصادفاً در شکاف تخته سنگی که بطور عمودی در هوا معلق بود افتاد. تخم بلوط جوانه زد و نهالی از آن بوجود آمد و تنها تفاوتی که با درختهای عادی داشت این بود که بجای اینکه بسمت خورشید بروید اقی روئیده بود. زیرا بستر آن که صخره سختی بود نه یک گذاشت راست و بسمت بالا برود. ولی بعد از مدتی از لای شکاف خود را بیرون کشید و بالاخره بسمت بالا متمایل شد. بتدریج قسمت بالای آن سنگین شد و احتمال میرفت که هر آن بشکند و فرو افتد. در اینموقع اتفاق عجیبی رخ داد. یکی از شاخه‌های آن بسمت کوه کج شد و داخل شکاف دیگر گردید و باین وسیله دست آویزی برای خود تحصیل کرد. بتدریج شاخه‌های دیگر بدنبال شاخه اولی روئیدند و طولی نکشید که این درخت سنگین بتوسط این شاخه‌ها خود را در قله کوه مستقر ساخت. اینکه گفتیم نمیتوان آزمایش طبیعت نامید زیرا درخت مزبور در اثر فشار احتیاج مجبور بود باین صورت خود را حفظ کند. بلی، احتیاج اشخاص بازی را مجبور باتخاذ تصمیم و انجام کارهایی میکند. کارهایی که در موقع عادی محال است حتی بفکر آنها خطور کند.

هنرمندان و نویسندگان همیشه در حال آزمایش هستند زیرا عقیده دارند که برای توصیف اشخاص بازی باید همیشه در حال آزمایش باشند. آزمایش آنها هر چه باشد خوب است برای اینکه ما از آن مطالبی فرامیگیریم.

ما میخواهیم روی این نکته باز تأکید کنیم که طبیعت در کلیه مظاهرش بدون استثناء بصورت دیالکتیک عمل میکند. حتی درختی که هم اکنون راجع بآن بحث کردیم برای خود موضوع و هدفی دارد. بین درخت و قوه جاذبه زمین هم آهنگی و تعادل موجود است. بین قوه جاذبه زمین و اراده درخت باینکه حیات خود را ادامه دهد کشمکش ایجاد شد. در نمو درخت تحول‌هایی پدید آمد و آن همان عمل شاخه‌های درخت بود که خود را بصخره دیگری پیوند دادند. بحران و نقطه اوج موجود بود و نتیجه به پیروزی درخت تمام شد. آنچه طبیعت بادرخت کرد نمایشنامه‌نویس میتواند با اشخاص بازی بکند. اگر نویسنده اصول اصلی دیالکتیک را همیشه در نظر داشته

باشد میتواند مشغول آزمایش شود.

۵ - بموقع بودن نمایشنامه

پرسش - من با قسمت اعظم مطالبی که شما راجع بنمایشنامه نویسی گفتید موافقم. حالابفرمائید راجع بمسئله بموقع بودن موضوع نمایشنامه چه عقیده دارید؟ ما ممکن است يك موضوع صریح ومنطقی داشته باشیم که بروز کشمکش های زیادی را نوید بدهد ولی وقتی برئیس بنگاه نمایش رجوع می کنیم بعدزاینکه فعلاً مناسب وبموقع نیست آنرا رد میکند.

پاسخ - همان دقیقه ای که از اظهار عقیده رئیس بنگاه نمایش درباره نمایشنامه خود احساس ناراحتی کردید بکار شما امیدی نباید داشت. اگر عقیده وایمان استواری راجع بموضوع نمایشنامه خود دارید فوری مشغول نوشتن آن شوید وباطهار نظر رئیس بنگاه نمایش وحتى بافکار عمومی توجهی نکنید. بمحضی که دیدید باهمز شخص دیگر میخواهید فکر کنید بهتر اینست که از نوشتن خودداری کنید. اگر نمایشنامه شما خوب باشد مردم حتماً آنرا استقبال خواهند کرد.

پرسش - آیا این حرف راست است که بعضی موضوعها بموقع است و بعضی نیست؟

پاسخ - هرچیز که خوب نوشته شود بجا و بموقع خواهد بود. ارزش هر هنر مشخص وثابت است بشرط اینکه تحت عوامل معین و شرایط محیط بطور طبیعی نمو کند. زندگی بشر همیشه پر ارزش بوده است وخواهد بود. شخصی را که در زمان ارسطو، استادانه وبا در نظر گرفتن محیط زندگی اش توصیف شده باشد میتوان با هر مردی دردوره معاصر تطبیق کرد. البته ما فرصت خواهیم داشت که دوره زندگی او را با دوره زندگی خود مقایسه کنیم. باید ترقیاتی را که از آن موقع تاکنون شده است در نظر بگیریم وطریقی را که باید طی شود پیش بینی کنیم. ولی نمایشنامه «ای لینکلن درایلونوی»^۱ بقلم رابرت شرود^۲ برای امروز هم پرمعنا ومهم میباشد. نمایشنامه

«روبا‌های کوچک»^۱ بقلم لیلیان هلمن^۲ که تاریخ اتفاق داستان آن اوائل سال ۱۹۰۰ می‌باشد برای امروز هم کاملاً مناسب می‌باشد برای اینکه اشخاص بازی در آن نمود می‌کنند. نمایشنامه^۳ «تصویر زندگی فامیلی»^۴ مربوط بزندگی حضرت مسیح است ولی برای هر موقعی مناسب می‌باشد. از طرف دیگر نمایشنامه‌های «راه و رسم امریکائی»^۵ بقلم کافمن^۶ و «هارت»^۷ و نمایشنامه^۸ «فرصت برای کمدی نیست»^۹ بقلم بهرمن^{۱۰} هر دو مربوط بمسائل و مشکلات روز می‌باشد ولی هیچ‌کدام از آنها فعلاً در جریان نیست. نمایشنامه‌هایی که خرب نوشته شده و با ارزش باشد مثل «یک خانه عروسک» معرف تمام دوره‌های زندگی بشر می‌باشد.

پرسش - من با زهم فکر می‌کنم بعضی از موضوعها بیش از بعضی دیگر بجا و مناسب می‌باشد. مثلاً نمایشنامه‌های نوئل کلاورد^۱ عموماً مربوط بمردم بیکاره و بی‌هنر است که در مسیر عمده جریان ترقی بشر نه اثر مثبت دارند و نه اثر منفی. تصور می‌کنم چیز نوشتن در اطراف این قبیل اشخاص بسیار بموقع و بجا باشد.

پاسخ - در نمایشنامه‌های بهتری البته نظر شما صحیح است کلاورد در نمایشنامه‌های خود حتی یک «شخص بازی» هم ندارد. اگر اشخاص بازی خود را بنا بر سه عامل مذکور خلق کرده و سلیقه و محیط زندگی آنها را در نظر گرفته و مقصود و انگیزه و روابط آنها را با اجتماع، و یأسها و محرومیت‌های آنها را کاملاً مطالعه کرده بود نمایشنامه‌های او ارزش تماشا را داشت.

با وجود اینکه صدها سال است که در ادبیات جهان زندگی بشر تجزیه و تحلیل می‌شود ما در قرن نوزدهم تازه به «شخص بازی» و اهمیت آن پی برده ایم. شکسپیر و مولیر و لسننگ و ایسن اهمیت شخص بازی را بطور غریزی احساس کرده‌اند نه از طریق علمی. ارسطو نوشته است که شخص بازی از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار دارد

۱-Little Foxes

۲-Lillian Hellman

۳-Familly Portrait

۴-The American Way ۵-Kaufman ۶-Hart ۷-No Time for Comedy

۸-Behrman

۹-Noel Coward

و فعل^۱ در درجه اول.. هنوز هم بعضی از مجتهدان فن نمایشنامه نویسی اشعار دارند که «شخص بازی» از عوامل پیچیده و مبهم آثار دراماتیک میباشد. خوشبختانه پیشرفتهای علمی، نظر مخالف مارا با نظر ارسطو و مفسران او تأیید میکند. میلیکان^۲ که یکی از دانشمندان بزرگ امریکائی و برندهٔ جایزهٔ نوبل است چند سال پیش اظهار داشت که: «صعبت در اطراف استفاده از نیروی اتم خواب و خیال خوشی بیش نیست و کسی تصور عملی شدن آنرا نمیکند زیرا نیروی که برای شکستن اتم لازم است برآیند بیش از نیرویست که ما امید داریم از آن بدست بیاوریم. ولی حالا يك دانشمند دیگر که او هم برندهٔ جایزهٔ نوبل است یعنی آرتور کامپتون^۳ اظهار میکند که اگر اکتینو- اورانیوم^۴ کاملاً به نیرو بدل شود در مقابل هر اتم معادل دویست و سی و پنج میلیون ولت نیرو بدست می آید. اکتینو- اورانیوم بدو گلولهٔ عظیم اتمی تقسیم میشود که اگر هر يك از آنها با يك نوترون^۵ که دارای نیروی معادل يك چهل و یک باشد بشکسیم یکصد میلیون ولت نیرو تولید میشود. بنابراین نیروی حاصل شده معادل هشت میلیون مرتبه بیشتر از نیروی مصرف شده میباشد. «شخص بازی» نیز دارای نیروی بی حد و اندازه است ولی بسیاری از نمایشنامه نویسان هنوز نمیدانند چگونه باید از آن بنفع خود استفاده کنند. هر جا انسان وجود دارد خواه متعلق بگذشته باشد یا حال یا آینده، نمایشنامهٔ مهمی میتوان روی او نوشت بشرط اینکه اشخاص بازی از لحاظ سه اصل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه گردد.

پرسش - پس اهمیت ندارد من راجع بچه دوره ای نمایشنامهٔ خود را بنویسم فقط باید اشخاص بازی را از لحاظ سه عامل مطالعه کنم.

پاسخ - امیدوارم محیط نیز جزء این سه عامل محسوب گردد. باین معنی که شما باید اطلاعات عمیق و مبسوطی از عادات و اخلاق و فلسفه و هنر و زبان مردم آن دوره داشته باشید. مثلاً اگر بخواهید نمایشنامه ای راجع به پانصد سال پیش از میلاد مسیح بنویسید باید آن دوره را مثل دورهٔ معاصر خود بشناسید. من شخصاً معتقدم که شما در عصر خودتان یعنی قرن بیستم بمانید و از همان ناحیه و شهری که در آن زندگی

۱-Action
Uranium

۲-Millikan
۵-Neutron

۳-Arthur Compton

۴-Actino-

میکنید هم تجاوز نکنید و فقط در اطراف کسانی چیز بنویسید که آنها را خوب میشناسید
 کلاً شما در این صورت بعرا تب آسانتر خواهد شد. اگر شما اشخاص بازی خود را از لحاظ
 جسمی و اجتماعی و روانی خوب مطالعه کنید نمایشنامه شما محدود و منحصر بموقع
 بخصوصی نخواهد بود بلکه متعلق بتمام ادوار میباشد.

۶- ورود و خروج

پرسش - من دوست نمایشنامه نویسی دارم که یکی از جمله مشکلات کار او
 مسئله ورود و خروج «اشخاص بازی» بروی صحنه است. ممکن است راجع باین مسئله
 هم ما را راهنمایی بفرمائید؟

پاسخ - باو بگوئید اشخاص بازی خود را بیشتر مطالعه کند.
 پرسش - چطور شما حدس میزنید که او اشخاص بازی خود را کاملاً مطالعه نکرده
 است؟

پاسخ - اگر بعد از يك باران و طوفان شدید شما ملاحظه کنید که طاقچه پنجره
 اطاق شما تر شده است حدس میزنید که هنگام بارش پنجره اطاق شما باز بوده و این
 حدس کاملاً منطقی است. اگر نمایشنامه نویسی راجع بورود و خروج هنرپیشه های
 خود دچار اشکال باشد دلیلش اینست که اشخاص بازی خود را خوب نمیشناسد. وقتی
 در نمایشنامه «اشباح» پرده بالا میرود ما انگسترانند و دخترش رجاینا را که در خانه
 آلونک خدمت میکند روی صحنه می بینیم. طولی نمیکشد که این دختر به پدر خود
 تعرض میکند و میگوید: «ملایم حرف بزن مبادا اوزوالد^۱ بیدار شود». اوزوالد تازه
 از سفر پاریس رسیده و خسته است. بعلاوه وقتی انگسترانند بزیراد خوابیدن اوزوالد
 ایراد میگیرد دختر اعتراض او را میمورد میداند. انگسترانند بالحنی که حاکی از حيله
 و تزویر است میگوید: «لابد نقشه هائی درباره اوزوالد داری؟» رجاینا عصبانی میشود
 و حقیقت حمله او در اینجا آشکار میگردد. این بحث و گفتگو علاوه بر فوائد و نتایج
 دیگری که دارد ما را برای داخل شدن اوزوالد که بعداً صورت میگیرد مهیا میسازد.
 ما از صحبت انگسترانند میفهمیم که مانند در در شهر است و از رجاینا میشنویم که هر آن

ممکن است مانند رز وارد شود. بنابراین مقدمات وارد شدن مانند رز کاملاً مهیا شده است. آنچه گفته شد نقشه و نیرنگ نیست. دلایل زیادی در نمایشنامه موجود است. مشعر بر اینکه مانند رز تواند در این موقع بروی صحنه ظاهر شود. رجاینا بزور انگستر اند را خارج میکند و مانند رز داخل میشود. رجاینا خیلی با او در ددل دارد که هیچکدام یهوده و یمورد نیست. صحبت او کاملاً مربوط بداستان نمایشنامه است و از مکالمات صحنه قبل ناشی میشود. مانند رز مجبور است خانم آلونیک را احضار کند تا خود را از گوشه و کنایه‌های رجاینا برهاند. در چند لحظه مکثی که قبل از ورود خانم آلونیک هست مانند رز کنایی را بر میدارد و این نشانه اینست که يك صحنه تند و شدید درد نبال آن است. خانم آلونیک بنا بر خواهی مانند رز داخل میشود. تا حالا دو نفر داخل صحنه و دو نفر خارج شده اند و ورود و خروج هر کدام لازم بوده است. قبل از اینکه او زوالد واقعاً داخل شود درباره او صحبت میشود و این برای اینست که ما منتظر آمدن او باشیم. پرسش - حالا ملتفت شدم. ولی همه که ایسن نیستند. امروزه ما طور دیگر نمایشنامه مینویسیم. امروزه سرعت کارهای ما بر مراتب بیشتر است. ما امروزه این اندازه فرصت نداریم که این مقدمات را بچینیم.

پاسخ - در زمان ایسن هم تقریباً با اندازه امروز نمایشنامه نویس بود. چند نفر آنها را میتوانید نام ببرید؟ بقیه کجا رفتند؟ اشخاصی که نمایشنامه های عامه پسند ولی بد نوشتند همه فراموش شده اند. هر کسی که مثل شما فکر کند البته فراموش میشود. بلی. زمان تغییر کرده است. عادات و سنن تغییر کرده است. ولی انسان هنوز دارای قلب و ریه است. سرعت کار شما ممکن است تغییر کند ولی انگیزه و علت همیشه در جای خود باقی است. علت و معلول در آثار فعلی شاید با علت و معلول آثار يك قرن پیش تفاوت داشته باشد ولی وجود آنها ضروری است و باید صریح و منطقی باشد. مثلاً محیط تأثیر فوق العاده ای در آثار گذشته و حال دارد. در قدیم البته اشتباه و خطای بزرگی بود که يك شخص بازی را بیهانه آوردن مثلاً يك گیلای آب بیرون بفرستند تا دو نفر دیگر بتوانند محرمانه با هم صحبت کنند و موقعی که این صحبت محرمانه تمام شد تصادفاً شخص دیگر با آب داخل گردد. چنین کاری هنوز هم بدو

ناپسند می‌باشد.

اشخاص بازی نمیتوانند بی تناسب و بدون دلیل منطقی داخل و خارج شوند چنانکه در نمایشنامه «خوشی دیوانه» ملاحظه کردیم. داخل و خارج شدن بموقع اشخاص بازی درست باندازه‌ای که درودیوار برای يك خانه ضروری است از ارکان اصلی يك نمایشنامه است وقتی یکنفر داخل یا خارج میشود باید لزوم آمدن و رفتن او مسلم و معلوم باشد. عمل او باید درپیش بردن کشمکش نمایشنامه مؤثر گردد. همچنین باید معرف روحیه و خلق و خوی «شخص بازی» باشد.

۷- چرا بعضی از نمایشنامه‌های بد مورد قبول میشود؟

جوانانی که شروع بتحصیل فن نمایشنامه نویسی میکنند وقتی در ابتدای کار خود می‌بینند از نمایشنامه‌هایی که حتی ارزش کاغذی را که روی آنها چاپ شده است ندارند میلیونها دلار پول بدست می‌آید تردید پیدا میکنند که آیا بهتر این نیست که شخص وقت خود را بیهوده بتحصیل صرف نکند و درقیدنوشتن نمایشنامه خوب نباشد. آیا علت اینکه این آثار بد مورد قبول میشود چیست؟

بیابید یکی از آن نمایشنامه‌هایی را که درعصر خود غلغله‌ای ایجاد کرد مطالعه کنیم. این نمایشنامه موسوم بود به «گل سرخ ایرلندی ابی»^۱ که با وجود معایبش دارای کشمکش و موضوع و هم آهنگی است. اشخاصی را که مصنف در این نمایشنامه آورده است کسانی هستند که مردم آنها را خوب میشناسند و در نمایشهای وودویل^۲ آنها را مکرر دیده‌اند. «اشخاص بازی» این نمایشنامه ضعیف بودند ولی چون مردم آنها را میشناختند این عیب توجه کسی را جلب نکرد. مسائل مذهبی آن نیز دور از ذهن مردم نبود و بجهت همین نکات تماشاکننده احساس رضایت و فضیلت درخود میکرد. این نکته در نقطه اوج مخصوصاً بعد کمال میرسید. تمام تماشاکنندگان از نتیجه بازی خوشحال بودند چون هریك از طرفین دعوا در آن نمایش بمقصود خود میرسید. من تصور میکنم علت اینکه این نمایشنامه مورد قبول عامه شد این بود که تماشاکنندگان در ایجاد اشخاص بازی عملاً شرکت داشتند.

نمایشنامه^۱ «جاده تنباکو»^۲ کاملاً متفاوت است. بدون شك نمایشنامه بدی است ولی اشخاص بازی در آن خوب توصیف شده اند تماشاکننده میتواند آنها را در جلو چشم خود مجسم ببیند. شرارت و هرزگی و روح شیطانی آنها جلب توجه تماشاکننده را میکند. فقیرترین مردم احساس میکند که سر نوشت او بمراتب بهتر از سر نوشت اشخاص بازی در این نمایشنامه است. در اینجا نیز احساس برتری است که مؤثر میباشد. ولی تأکید کردن روی انحراف «اشخاص بازی»، نتیجه و مقصود نمایشنامه نویس را که اصلاح اجتماع است تحت الشعاع قرار میدهد. این نمایشنامه دارای اشخاص بازی خوب میباشد ولی نمونمیکند و ساکن است و بجلو نمیرود و تمام وقت بازی صرف تعریف و توصیف تمایلات حیوانی و ردائل اخلاقی اشخاص بازی میشود. تماشاکنندگان مسجوره، ماشای خلق و خوی حیوانی این موجوداتی که شیه انسان هستند میشوند.

توفیق فوق العاده نوئل کلوارد بیجهت نیست زیرا ترس و وحشتی که از دیدن حوادث آثار او در تماشاکننده تولید میشود لذت بخش میباشد. یعنی همه جا صحبت اینست که کدام دختر با کدام پسر یا کدام مرد با کدام زن هم آغوش خواهد شد. باید در نظر داشته باشید که نوئل کلوارد بعد از جنگ شهرت یافت. اشخاص نمایشنامه او مثل خودش کوشش دارند هر چه ممکن است از زندگی بهره مند شوند. تماشاکنندگان آثار او کسانی بودند که از جنگ خسته شده و از مرگ و خونریزی بیزار بودند. از این جهت «فارس» های کلوارد را میپسندیدند. کلمات و عباراتش بگوش مردم خوش می آمد زیرا موجب این میشد که وحشت و هراس خود را از جنگ فراموش کنند. کلوارد و بسیاری دیگر از نویسندگان مثل او روح هراسناک و سرکش و تهییج شده مردم را آرام میکردند. امروزه بازار آثار آنها آن اندازه گرم نیست.

کافمن^۳ و هارت^۴ نمایشنامه ای دارند بنام «نمی توانی با خودت بیری»^۵ که نمایشنامه بدی نیست. نمایشنامه سبکی است که از روی فهم و زیرکی تنظیم شده است

و دارای موضوع می باشد. اشخاص بازی آن کاریکاتورهای خوشمزهای هستند و هیچکدام بهم مربوط نیستند. هر کدام از آنها عادات و اخلاق مخصوص بخودی دارد. مصنفان مزبور میخواستند این اشخاص را با این عادات و اخلاق متفاوت در يك حادثه بگنجانند. علت اینکه این نمایشنامه مقبول نظر عامه شد این بود که در آن يك درس اخلاقی وجود دارد که هر کس آنرا میپذیرد بدون اینکه خودش آنرا عمل کند. بعلاوه مردم را میخنداند و منظور از نوشتن آن نمایشنامه همین بود.

فراموش نکنید که آن نمایشنامه هایی که مقبول نظر عامه میشود هم کاملاً بد نیست. نمایشنامه هایی از قبیل ابه لینکلن در ایلی نوی^۱ بقلم شرود و «بن بست»^۲ بقلم کینگزلی و «ویکتوریا رجینا»^۳ بقلم هاو زمن^۴ و «بگذار آزادی بصدا در آید»^۵ بقلم بین^۶ و «سایه و ذات»^۷ و «بندرسپید»^۸ بقلم کارول^۹ و «مراقبت از در ورن»^{۱۰} بقلم لیلیان هلمن^{۱۱} با وجود نقصهایی که دارد شایسته توجه و مطالعه میباشد. این نمایشنامه ها بیشتر روی شخص بازی نباشده است و عموماً دارای نکات خارق العاده ای است که با وجود ناقص بودن مورد قبول عامه میشود. اگر اشخاص بازی در این آثار از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه شده بود البته بهتر بود.

اگر شما علاقه بجمع کردن مال داشته باشید امید بشما نمیتوان داشت. چون نه تنها نمایشنامه خوب نخواهید نوشت بلکه پول هم از این راه پیدا نخواهید کرد. ما صدها نمایشنامه نویس جوان و تازه کار را میشناسیم که با شور و التهاب فراوان وقت خود را بنویشتن نمایشنامه ای که در سنت نفهمیده اند صرف میکنند و تصور میکنند کارگردان ها صف بسته اند تا اثر نفیس ایشان را از دست یکدیگر بربایند. و صدها نفر را هم دیده ایم که وقتی اثر آنها دست بدست گشته و سر نوشتش بالاخره بدکان عطاری منتهی شده است چگونه از خود نومید گردیده اند. در کسب و تجارت فقط کسانی توفیق می یابند که بیش از آنچه مشتری انتظار دارد او را خوشنود سازند. اگر

۱-Abe Lincoln in Illinois	۲-Dead End	۳-Victoria Regina
۴-Houseman	۵-Let Freedom Ring	۶-Bein
and Substance	۸-The White Seeds	۷-Shadow
on the Rhine	۱۱-Lillian Hellman	۹-Carol
		۱۰-Watch

نمایشنامه‌ای فقط برای تحصیل پول و ثروت نوشته شود مسلماً صمیمانه و عمیق نخواهد بود. صمیمیت و صداقت و خلوص را نمیتوان اختراع کرد یعنی اگر شما آنرا حس نکنید نمیتوانید در نمایشنامه خود بگنجانید.

ما پیشنهاد میکنیم که شما با آنچه مینویسید واقعاً مؤمن باشید و هرگز در کار خود عجله نکنید. با اثر خود بازی و تفریح کنید و از آن لذت ببرید. مراقب نمو اشخاص بازی خود باشید. اشخاص بازی خود را ازین طبقات اجتماع انتخاب کنید. افعال و اعمال آنها باید بر آنها تحمیل شود. اگر این اصول را رعایت کنید ملاحظه میکنید که اثر شما بهتر مورد علاقه و توجه میشود. نمایشنامه خود را برای کارگردان یا توده مردم ننویسید. برای خودتان بنویسید.

۸ — ملودرام

حالا چند کلمه راجع بتفاوت بین درام و ملودرام صحبت میکنیم. در ملودرام تحول یا اصلاً وجود ندارد یا اگر وجود دارد ساختگی و دروغی است. روی کشمکشها بیش از حد لزوم تأکید میشود. « اشخاص بازی » با سرعت زیاد از يك مرحله از احساسات بمرحله دیگر میروند و این در نتیجه اینست که فقط از يك لحاظ مورد مطالعه واقع شده اند. قاتل سنگدلی که پلیس در تعقیب اوست ناگهان رگ غیرتش بحرکت می آید و تصمیم میگیرد بنایینائی، برای عبور از وسط خیابان، کمک کند. این يك تمهید سطحی و دروغی است. زیرا مردی که پلیس او را تعقیب میکند و اگر گیر یفتد جانش در خطر خواهد بود بعید است که حتی مرد ناینارا ببیند چه رسد باینکه در صدد کمک کردن باو بر آید. بعکس احتمال میرود که این مرد سنگدل، ناینای بیچاره بینوارا بغاطر اینکه سر راه فرار او را گرفته است بایکی دو گلوله از پا در آورد و محال است باو کمک کند. حتی اگر « شخص بازی » از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه شده باشد برای اینکه مردم او را قبول کنند باید تحول بکار رود. وجود نداشتن تحول سبب میشود که نمایش بصورت ملودرام در آید.

۹ — نبوغ

بیابید تعریف کلمه نبوغ را مطالعه کنیم :

نبوغ یعنی داشتن مایه و استعداد فوق‌العاده برای قبول زحمت .

کتاب فردریک بزرگ بقلم توماس کارلایل ۱

ما باین تعریف موافقیم .

مرد با قریحه از مشاهده بسیار ، نتیجه کم میگیرد در حالیکه نابغه از مشاهده کم ، نتیجه بسیار میگیرد .

انواع مردان برحسب بقلم شوارتز ۲

باین عقیده هم موافقیم .

نبوغ نتیجه و حاصل جمع شدن عوامل و شرایط بسیاری میباشد .

مطالعه نبوغ مردم انگلیس بقلم هاولاک الیس ۳

راجع باین عقیده بعداً صحبت خواهیم کرد .

نبوغ موهبت مخصوص ذهنی و روحی است که بیک شخص اعطا شده باشد . تمایل و استعداد مفرکه شخص را برای اقدامات بخصوصی مجهز میسازد یادگراری که باو محول شده فائق میگردد . نیروی فوق‌العاده دماغی و قدرت غیر عادی برای اختراع یا ابتکار بهر صورتی که باشد .

فرهنگ جهانی وستر

مرد نابغه بیش از يك فرد عادی درك میکند و فرا میگیرد . مبتکر است . کارهائی میکند که بذهن اشخاص عادی نمیرسد . قوای دماغی او قویتر از قوای دماغی مردم دیگر است . ولی معنی هیچیک از این امتیازات این نیست که شخص نابغه بدون مطالعه واقعاً نابغه خواهد شد . ما اشخاص متوسطی را میشناسیم که از آن نوابغی که از فرط تنبلی حال مطالعه و کار کردن رانداشته‌اند بمراتب جلوتر رفته‌اند . این طبقه مردم را میتوان «نیم نابغه» نامید و دنیا از وجود آنها پراست . چرا این نوابغ گمنام میمانند ؟ چرا بعضی از آنها در فقر و بینوائی جان میسپارند . اگر بسوابق آنها مراجعه کنید و سنج فکر آنها را بسنجید جواب شما داده میشود . بسیاری از آنها در اثر فقر از تحصیل و مدرسه محروم میمانند (فقر) . بعضی دیگر در اثر معاشرت با اشخاص ناباب قریحه فوق‌العاده خود را از دست میدهند و منحرف میشوند و نیروی

۱-Frederick the Great by Thomas Carlyle

۲- General types of Superior Men by Schwarz

۳- The Study of British Genius by Havelock Ellis

فکری آنها صرف کارهای بد و بیفایده میشود (محیط). عده دیگر مطالعه میکنند ولی موضوع مورد مطالعه خود را غلط استنباط میکنند (تعلیم و تربیت). شاید شما ادعا کنید که يك نابغه واقعی همیشه طریق فائق شدن خود را پیدا میکند ولی این ادعا صحیح نیست. هر فردی که بر مشکلات فائق گردیده حتماً فرصت مناسبی ببار کمک کرده است.

نیروی فوق العاده دماغی يك نابغه آنقدر قوی نیست که توفیق او را در همه کارها تضمین کند. اولاً شخص باید از یکجا شروع بکار کند یعنی باید فرصت این را داشته باشد که بر معلومات خود در شغل بخصوصی بیفزاید. يك مرد نابغه قدرت این را دارد که مدتی طولانی تر و با صبر و حوصله بیشتر از افراد عادی، وقت خود را صرف کار بخصوصی کند.

نتیجه‌ای که می‌خواهیم از این بیانات بگیریم اینست که نوابغ چندان هم مهم نیستند. فرهنگ و بستر می‌گوید نبوغ عبارتست از: «تمایل و استعداد مغز که شخص را برای اقدامات بخصوص مجهز می‌سازد.» وسیله انجام این «اقدامات بخصوص» برای بسیاری از کسانی که قابلیت و توانایی آنها دارند فراهم نمیشود. اگر شخص نابغه در اثر فشار محیط بکارهایی وادار شود که درست مخالف با «اقدامات بخصوصی» است که کفایت انجام دادن آنها دارد تکلیفش چیست؟ در اینجا کلمه «بخصوص» اهمیت زیاد دارد. يك نابغه فقط دريك مورد بخصوص نابغه است. البته اشتباه‌هایی هست. لئوناردو داونچی^۱ و گوته^۲ و شاید ده دوازده نفر از نوابغ را در تاریخ بشر بتوان یافت که دریش از يك مرحله نبوغ خود را ثابت کرده‌اند. ولی ما فعلاً راجع بدیگران صحبت میکنیم یعنی اشخاصی از قیل شکسپیر، داروین^۳، سقراط^۴، و حضرت مسیح^۵ که هر کدام در رشته بخصوص خود فائق آمده‌اند. سعادت شکسپیر در این بود که با تماشاخانه مربوط شود، گو که در ابتدا، این ارتباط بصورت نامناسبی شروع گردید. پدران داروین اشخاص متمولی بودند که داروین را - با وجود درجه‌ای

۱ - Leonardo da Vinci ۲ - Goethe ۳ - Darwin

۴ - Socrates ۵ - Jesus

که از دانشگاه گرفته بود - جوان بی‌عرضه‌ای می‌شناختند . بعد او را بیک سفر دور و دراز بمناطق حاره بردند و مغزی که « مستعد برای اقدامات بخصوص » بود فرصت پیدا کرد که نیروی فکری خود را بکار وادارد . در تمام موارد همینطور بوده است . کسی نیست که برای بزرگ و معروف شدن بدنیا آمده باشد . هر کدام از ما بموضوع بخصوصی بیش از مطالب دیگر علاقه داریم . اگر وسائل کارما فراهم شود که در آن زمینه بر اطلاعات خود بیفزائیم ممکن است پیشرفتهای بزرگی نصیبمان بشود ولی اگر مجبور باشیم کار دیگری را دنبال کنیم ناخوشنود می‌شویم و در زندگی شکست می‌خوریم .

ما درخت سیب را ، حتی قبل از اینکه میوه بدهد درخت سیب می‌نامیم . ولی این مثال در مورد نبوغ صدق نمی‌کند . شاید بتوان گفت نابغه کسی است که کاری انجام داده یا چیزی را بکمال رسانیده باشد نه آنکه آنرا تقریباً بکمال رسانیده باشد یا می‌خواسته است بکمال برساند ولی بعللی منحرف گردیده است .

اگر این سؤالات را بمورد بشناسیم و درست بدانیم تعریف های مذکورچندان صحیح بنظر نمی‌رسد . زیرا هیچکدام از آنها بکاری که نابغه باید انجام دهد اشاره نمی‌کنند . فقط باتجزیه مطلب می‌خواهند ثابت کنند نبوغ چگونه حاصل میشود .

توفیق یافتن در کار نتیجه فراهم بودن وسائل وشرایطی است که در سایه آن شخص نابغه بتواند نیروی دماغی خود را بکار اندازد و چیزهایی بوجود بیاورد که مسلماً استعداد بوجود آوردن آنرا دارد . این تفسیر تعریفی است که هاوالاک الیس^۱ راجع بنبوغ کرده است . تعریف شوارتز^۲ که میگوید : « مرد نابغه از مشاهده کم نتیجه بسیار میگیرد » نیز اشتباه نیست . ولی آیا این تعریف فقط موقعی صادق است که شخص نابغه در کار خود موفق شود ؟ آیا اگر تخم درخت سیب را در وسط اسفالت بکاریم و بگذاریم در زیر چرخ ارا به‌ها و سایر وسائط ثقلیه خرد شود دیگر تخم درخت سیب نیست ؟ بدیهی است همیشه تخم سیب باقی خواهد ماند فقط فرصت نمو کردن نداشته است .

يك ماهی میلیونها تخم میگذارد که از هزار تا یکی زنده میماند. از بین تخم-های زنده هم عده معدودی بزرگ میشوند و رشد میکنند در صورتیکه تمام آنها تخم ماهی هستند و تمام خصوصیات لازم برای نمو کردن و بزرگ شدن آنها جمع بوده است. ماهی ها قسمت اعظم این تخم ماهیها را میخورند و آنهایی که باقی میمانند در اثر هوش و فراست فطری خودشان نیست که باقی میمانند. بنابراین، تعریف الیس درست است که میگوید: «نبوغ حاصل و نتیجه جمع شدن عوامل و شرایط بسیاری میباشد.» زنده ماندن، یکی از این شرایط است. ارث، شرط دوم و رفاه و آسایش خیال از لحاظ امور مادی، شرط سوم است. ما میدانیم که نود و نه درصد از نوابغ جهان از بین طبقات فقیر اجتماع ظهور کرده اند و این نوابغ برای رسیدن بمقصد خود قدم بقدم مبارزه و کوشش کرده اند و فقر مانع پیشرفت این عده نشده است ولی هزاران نفر دیگر که در صورت «جمع بودن شرایط و عوامل» میتوانند بمقصد برسند معروف مانده و موفق نشده اند.

بعضی از کسانی را که بهر جا میروند بخود میبالند و با هر کس می نشینند خود را میستایند نمیتوان تمسخر و استهزاء کرد. بدیهی است عمل آنها زشت و زننده است ولی ادعای بعضی از آنها مسلماً بحقیقت مقرون میباشد.

میگویند تمام جانیان مدعی اند که بی گناهند. تاریخ جنایات بشر را که مطالعه کنیم معلوم میشود که علیرغم استهزاء و تمسخری که می بینند بعضی از آنها واقعاً یگناه اند.

ولی یکی از خواص عده نبوغ که هرگز نباید فراموش کنیم اینست که شخص نابغه در راه رسیدن بمقصد خود قدرت فوق التصوری برای تحمل درد و مشقت دارد. اکثر کسانی که وقت خود را بخودستایی میگذرانند دیگر فرصت ندارند بکار پر زحمت و پرمشقت پردازند.

با وجود اینکه نوابغ قدرت فوق العاده ای برای درك مطالب بخصوص دارند و وسائل و شرایط کار، آنطور برای آنها فراهم نیست که کاملاً بهدفع خود نائل شوند. باید در نظر داشت که بسیاری از نوابغ فقط در يك مورد قریحه دارند و در آن يك

مورد هم فرصتی برای بکاربردن قریحه خود نمی‌یابند .
 ماهی را که از آب در آوریم ماهی مرده است و نابغه‌ای که مانعی در جلوراهش
 باشد اغلب مرد سطحی و عادی جلوه میکند .

۱۰ - هنر چیست ؟ - مکالمه

پرسش - آیا شما عقیده دارید که خوبی و بدی و زشتی و زیبایی، هردو در
 يك شخص ممکن است موجود باشد ؟ آیا در هر کسی استعداد صالح یا طالح بودن
 هردو هست ؟

پاسخ - آری . انسان نه تنها معرف خود و نژاد خود بلکه معرف تمام جامعه
 بشری است . وضع ساختمان بدن ما مشابه با وضع جامعه بشری باشد . بشر در آغاز
 بصورت پروتوپلاسم بوده و يك سلسله تحولاتی را طی کرده تا بصورت انسان در آمده
 است . انسان هم همین تحولات را از موقعی که در رحم مادر است شروع میکند . این
 قانون در مورد ملل نیز صادق است . انسان ابتداء مثل کسی که در هوای مه آلود راه
 پیماید در وادیهای نامعلوم، بصورت قبیله و تیره و دسته و نژاد سرگردان بوده و در
 ایامی که دوران کودکی یا جوانی یا کمال را طی میکرده مثل ملتهای امروزه باهمان
 سختی‌ها و محنت‌ها و بر و بوده و شب و روز برای تأمین سعادت خود مبارزه میکرده است .
 يك فرد نمونه و نماینده تمام افراد بشر می باشد . ضعف او مربوط به همه و نیروی او وابسته
 به تمام جامعه بشری است .

پرسش - آیا من مسئول برادرم هستم ؟ من میل ندارم همیشه مراقب اعمال
 و افعال او باشم . من يك فرد مستقلی هستم .

پاسخ - گربه و موش و شیر و خشره هم همینطور اند . موریانه را در نظر بگیرید .
 موریانه ماده هیچ کاری جز تخم گذاشتن ندارد . در جامعه موریانه ، کارگر و سرباز
 و نگهبان و غیره هست و تنها وظیفه آنها این است که شکم جامعه موریانه را پر کنند یعنی
 الیاف خوراکیهای خام را میجویند و هضم میکنند و برای خوردن دیگران آماده
 میسازند . تمام اعضای این جامعه موریانه دور يك موریانه که باید آنرا شکم زنده

نامید جمع میشوند و برای ادامه حیات خود غذایی را که توسط او تهیه شده بلع میکنند هر يك از آنها وظیفه‌ای دارد . وجود او حتمی و ضروری است . اگر يك قسمت از این اجتماع را از میان بردارید کلیه هیئت اجتماع موریانه مضمحل میشود . جدا جدا نمیتوانند زندگی کنند . چنانکه يك عصب یا يك دبه یا يك جگر هم نمیتواند مستقلاً زندگی خود را ادامه دهد . عده‌ای از این موریانه‌ها را که با هم جمع گردید يك جامعه موریانه بوجود می‌آید . درست مثل بدن شما . هر قسمتی بتنهایی کار میکند و وقتی تمام اعضا را با هم توأم گردید انسان بوجود می‌آید . يك انسان هم جزئی از يك کل را تشکیل میدهد . و این کل همان جامعه بشری است . در جامعه موریانه ، هر موریانه شخصیت مستقلی دارد . همانطور که هر پا یا دست یا هر ریه ، شخصیت ذاتی مخصوص بخودی دارد ولی باز جزئی از کل است . بهمین دلیل است که شما باید مراقب اعمال و رفتار برادر خود هم باشید . شما و او هر دو جزئی از يك کل هستند و بدبختی و مصیبت او مسلماً در شما مؤثر خواهد بود .

پرسش - اگر يك فرد واجد تمام خصوصیات جامعه بشری است ما چگونه میتوانیم آنرا بطور کامل توصیف و تصویر کنیم ؟
پاسخ - این ابدأ کار آسانی نیست ولی توصیف و توجیه شخص بازی فقط تا آنجائی خوب است که شما بتوانید باین «کل» نزدیک شوید . موقعی که مقصود و هدف شما کامل ساختن هنر باشد شما میتوانید در کار خود توفیق حاصل کنید حتی اگر بمقصود هم نرسید .

پرسش - هنر اصلاً چیست ؟

پاسخ - هنر حد کمال جامعه بشری بلکه تمام کائنات است بصورت مینیاتور .

پرسش - کائنات ؟ تصور نمیکنید کمی بلندپروازی میکنید ؟

پاسخ - موجود يك سلولی و سلولهای بدن ما از عناصر مشترکی ترکیب شده اند . مجموعه میلیونها سلول که بدن ما را تشکیل میدهند و يك سلول هر دو از عناصر مشترکی تشکیل یافته‌اند . هر سلول در جامعه سلولها ، که انسان باشد . وظیفه خاصی و هر فردی هم در جامعه انسانها مسئولیت بخصوصی بعهده دارد . و همانقسمی که يك

سلول معرف يك انسان و يك انسان معرف جامعه است و جامعه معرف کائنات میباشد. قوانینی که بر کائنات حاکم است همانست که بر جامعه بشری حکومت میکند. ترکیب و تنظیم نیرو و سلسله مراتب و عمل و عکس العمل در همه یکی است.

وقتی يك نویسنده يك شخص کامل را بروی صحنه می آورد نه تنها يك فرد بلکه تمام جامعه ای که در آن پرورش یافته است معرفی میکند و آن جامعه حال ذره ای را در مقابل کائنات دارد. پس هنری که انسان را توصیف کند گوئی کائنات را توصیف کرده است.

پرسش - کلمه «کمال» که فرمودید ممکن است بعضی تصور کنند یعنی تقلید از طبیعت یا معرفی گنجایش و استعداد بشر.

پاسخ - آیا از دانستن حقیقت میترسید؟ آیا برای يك متخصص یا کارگر مکانیک دردناک است که از علم مکانیک مطلع شود یا قانون جاذبه زمین را بفهمد یا از مقاومت اجسام اطلاع یابد؟ برای رسیدن بکمال باید از هر چیز اطلاع پیدا کرد. در اینصورت ما میتوانیم از خود بیرسیم آیا این مهندس برای ساختن يك پل که هم زیبا باشد و هم مفید قریحه کافی دارد یا خیر. اطلاع کامل و دقیق او از علوم بر قوه تصور و ذوق و زیبایی محصول فکر او خللی وارد نمی آورد. همین قانون در مورد نمایشنامه نویس نیز صدق میکند. بعضی اشخاص تمام قوانین فنی را رعایت میکنند ولی اثر و کار آنها بیروح است. عده دیگری هستند که تمام اطلاعات خود را بنایيك سلسله قوانین که مورد قبول آنها است با هم و با تأثرات و احساسات خود مخلوط میسازند. یعنی معلومات خود را بقوه تصور و تخیل خود باوج آسمانها میرسانند و شاهکاری بوجود میآورند.

۱۱ - وقتی شما نمایشنامه مینویسید

قبل از هر چیز موضوع را در نظر بگیرید.

قدم بعدی شما اینست که قهرمان بازی را انتخاب کنید تا کشمکش را شروع کند. اگر موضوع نمایشنامه شما این باشد: «آدم حسود خود و شخص مورد علاقه خود را از میان میبرد» مردی ازنی که نقش شخص حسود را بازی میکند باید از موضوع

سوا نشدنی باشد. قهرمان باید بقدری مصرو کینه‌جو باشد که تا آخرین مرحله برای گرفتن انتقام پیش برود و کوشش کند خواه این حسد واقعی باشد و خواه خیالی. قدم بعدی اینست که اشخاص بازی دیگر را در نظر بگیرید. ولی این اشخاص بازی باید از لحاظ ترکیب باهم سازگار باشند.

وحدت اضداد یا اجتماع ضدین باید حتماً در نظر گرفته شود. در انتخاب موقع شروع داستان مراقبت زیاد بکنید. موقع شروع باید نقطه برگشت یا مرحله قاطعی از زندگی یک یا چند نفر از اشخاص بازی شما باشد. نقطه برگشت همیشه با کشمکش آغاز میشود و فراموش نکنید که چهار نوع کشمکش موجود است: ساکن، باجش، پیش‌بینی‌شده، و تدریجی یا تصاعدی. آنچه مورد لزوم و احتیاج است کشمکش تصاعدی و پیش‌بینی‌شده است.

کشمکش نمیتواند بدون «تعریف مدام»^۱ یعنی بدون «تحول» نمود. نتیجه وجود کشمکش تصاعدی وجود تعریف و تحول است و این تحول نمایشنامه را نمود میدهد و بجلو میرد.

اشخاص بازی که در حال کشمکش هستند از یک قطب بقطب دیگر میروند - یعنی مثلاً از نفرت بعشق میرسند - و این مرحله بحران را بوجود می‌آورد. اگر این نمو متوالی ادامه یابد نقطه اوج دردنبال مرحله بحران خواهد آمد. بعد از نقطه اوج هرچه هست نتیجه مینامیم.

اجتماع ضدین باید بقدری محکم و قوی باشد که «اشخاص بازی» در وسط نمایشنامه نتوانند ضعف و فتوری در تصمیم خود نشان دهند و از ادامه کار منصرف شوند. هر یک از اشخاص بازی با خطری روبرو است. یکی اموالش، دیگری سلامتش، سومی آینده‌اش، چهارمی شرفش، و پنجمی حیاتش در خطر است. هرچه اجتماع ضدین قویتر باشد شما بیشتر میتوانید مطمئن شوید که اشخاص بازی موضوع نمایشنامه شما را با ثبات خواهند رسانید.

اهمیت مکالمه باندازه قسمتهای دیگر نمایشنامه است. هر کلمه‌ای که بیان

میشود باید در خور روحیه و حالت شخص بازی باشد.

براند ماتئوز^۱ و شاگردش کلایتون هامیلتون^۲ (در کتابش بنام اصول نمایش)^۳ اظهار کرده‌اند که نمایشنامه را فقط باید در تماشخانه و با حضور تماشا-کنندگان مشاهده و درباره آن قضاوت کرد.

چرا؟ ماقبول داریم که وقتی «شخص بازی» را در روی صحنه میبینیم آسانتر میتوانیم درباره زندگی او قضاوت کنیم تا موقعی که شرح حال او را در روی صفحات کتاب بخوانیم. ولی چرا این طریق تنها طریق قضاوت درباره يك نمایشنامه باشد؟ اگر معماران هم همین عقیده را داشتند قبل از بنای هر ساخته، آن چقدر مصالح تلف میشد؟ چون مجبور بودند ابتداء بنارا با مصالح و بهمان اندازه مورد نظر بسازند تا صاحب بنا یا کارفرما بتواند تصمیم بگیرد که آیا چنین بنائی مورد حاجت او هست یا نه.

هر نمایشنامه‌ای را قبل از اجرا هم میتوان مطالعه و درباره آن قضاوت کرد. اولاً موضوع را از همان ابتداء باید تشخیص داد. ماحق داریم بدانیم که مصنف در چه جهتی ما را هدایت میکند. اشخاص بازی باید از موضوع استخراج شوند و با مقصود و هدف موضوع موافق باشند. این اشخاص بازی طی يك سلسله کشمکش باید موضوع را ثابت کنند. نمایشنامه باید با کشمکش شروع شود و بتدریج جلو برود و ترقی کند تا بنقطه اوج برسد. اشخاص بازی باید طوری توصیف و توجیه شوند که ما بتوانیم تاریخ زندگی گذشته هر يك را تشخیص بدهیم خواه مصنف سابقه آنها را بیان کرده باشد خواه نکرده باشد. اگر ما راجع بشخص بازی و کشمکش و طرز بکار بردن آن در هر نمایشنامه اطلاع یابیم باید بتوانیم درباره هر نمایشنامه‌ای که میخوانیم قضاوت کنیم. بین حمله و حمله متقابل، بین کشمکش و کشمکش، تحول قرار دارد و همانطور که گل و گچ دو آجر را بهم میچسبانند تحول هم دو کشمکش را بهم وصل میکند. ضمن قرائت نمایشنامه همانطور که اشخاص بازی را مطالعه میکنیم تحول را هم در نظر میگیریم و اگر تحول در کار نبود ملتفت میشویم که چرا نمایشنامه بجای اینکه تدریجی و طبیعی

جلو برود باجهش و باجست و خیز پیش میرود. و اگر در «تعریف» زیاد روی شده باشد میفهمیم که آن نمایشنامه ساکن است و حرکت نمیکند.

اگر در نمایشنامه‌ای که بیخوانیم ملاحظه کنیم که مصنف احوال «اشخاص بازی» را بتفصیل در آن شرح میدهد و کشمکش را دیر شروع میکند میفهمیم که مصنف مزبور از الفبای نمایشنامه نویسی بی اطلاع است. وقتی اشخاص بازی معلوم نباشند و مکالمات نامفهوم و مبهم باشد لازم نیست ما منتظر اجرای نمایش در روی صحنه باشیم تا خوبی و بدی آن بر ما مسلم شود. آن نمایشنامه بد است.

نمایشنامه باید از موقعی شروع شود که چرخ زندگی یکی از اشخاص بازی در شرف برگشتن و تغییر جهت یافتن باشد. ما بعد از مطالعه چند صفحه اول نمایشنامه میتوانیم تشخیص بدهیم که آیا این نکات در آن رعایت شده است یا نه. همچنین پس از چند دقیقه میتوانیم بفهمیم که آیا اشخاص بازی خوب باهم ترکیب شده‌اند یا خیر. ابداً لزوم ندارد که این مسائل را هنگام اجرای نمایش درک کنیم.

کلمات و عبارات باید از خود شخص بازی تراوش کند نه از مصنف، و باید سابقه و تاریخ زندگی گذشته و شخصیت و شغل شخص بازی را معرفی و معلوم سازد.

اگر ما نمایشنامه‌ای داشته باشیم که در آن اشخاص بدون هدفی شرکت داشته باشند و هیچکدام از آنها در صدد پیشبردن مقصودی نباشند و وجود آنها فقط برای تحریک خنده در تماشا کنندگان یا برای خالی نبودن صحنه باشد ما مسلماً ملالت می‌شویم که نمایشنامه مزبور خوب نوشته نشده است. اگر کسی بگوید که برای تشخیص خوبی و بدی نمایشنامه باید حتماً آن را روی صحنه تماشا کرد ملالت می‌شویم که شخص مزبور از اصول نمایشنامه نویسی اطلاع ندارد و میخواهد از کارطفره برود و دنبال وسیله‌ای میگردد که با آن برای قضاوت آن تصمیم بگیرد.

البته بسیاری از نمایشنامه‌های خوب در نتیجه وجود هنرپیشه‌های بی کفایت یا نداشتن تمرین کافی بد از آب در آمده است. از طرف دیگر بسیاری از هنرپیشه‌های خوب در نتیجه بازی کردن در نمایشنامه‌های بد بکلی منحرف شده‌اند. يك و يولون ارزان-

قیمت را اگر بدست فریتز کرایسلر^۱ و یولون نواز معروف بدهید خواهید دید که کاری از عهده او ساخته نخواهد بود. عکس این را عمل بکنید. یعنی بکسی که جاهل بعلم موسیقی است يك يولون استرادیوار یوس^۲ بدهید. نتیجه آن البته معلوم است.

ما از جوابهایی که ممکن است در اینخصوص داده شود بی اطلاع نیستیم. بعضی گفته اند و شاید بعد از این هم بگویند که «هنرمثل مهندسی يك موضوع دقیق علمی نیست. هنر در نتیجه حالات و کیفیات و احساسات و تأثرات شخصی بوجود می آید. موقعی که هنرمند تحت تأثیر الهام واقع میشود از فورمول ریاضی سر در نخواهد آورد. بلکه طریقی را که الهام باو نشان میدهد دنبال خواهد کرد. قاعده و قانونی در این مورد وجود ندارد.»

البته هر کس بنا بتمایل و سلیقه خود چیز مینویسد، ولی در ضمن قواعدی را باید تبعیت کند. مثلاً مجبور است قلمی بدست بگیرد و کاغذی تحصیل کند. عبارت دیگر وسائل نوشتن بهر صورت و شکلی که باشد وجودش ضروری است. قواعد دستور زبان را باید رعایت کند. بعضی از نویسندگان فنون و سبکهای خاصی را با علم و اراده در جمله بندی خود منظور میدارند. مثلاً نویسنده ای مثل جیمز جویس^۳ قواعد و دستورهای سختی برای نوشتن دارد که اشخاص معمولی از بکار بستن آنها عاجز میباشند. بنابراین برای نوشتن نمایشنامه بین اصول و قواعد دستور زبان و تأثرات شخصی تباینی وجود ندارد. هرچه شما بیشتر با اصول و قواعد آگاه باشید هنرمند قابلتری خواهید بود.

یاد گرفتن الفباء برای هیچکس کار آسانی نیست. آیا یاد می آورید وقتی را که «ب» شیه به «پ» یا «ج» شیه به «ح» بنظر میآمد؟ در آن موقع که تمام حواس خود را صرف تشخیص حروف الفباء میکردید درك معانی عبارت برای شما بسیار مشکل بود. آیا فکر میکردید که روزی خواهد آمد که شما بدون اینکه توجه کنید این که نوشتید «ر» بود یا «ز» بتوانید چیز بنویسید.

۱۴. فکر و اندیشه را از کجا میتوان گرفت ؟

هر وقت شما يك «شخص بازی» کامل در نظر داشته باشید یعنی کسی که آرزو و علاقه شدیدی بتحصيل چیزی یا مقامی داشته باشد ، ميتوانيد نمايشنامه‌ای روی او بنويسيد. لازم نيست ابتداء راجع بوضع و حالات او و جا و مكان واقعه فكر كنيد. اين مرد مصر و خود رأي، خودش وضع و حال را ايجاد ميكند.

در صفحه ۱۷۰ از كتاب «فن نمايشنامه‌نويسی» صورتي از اسم‌های معنا موجود است. آنرا مطالعه كنيد .

اولاً بايد بدانيد كه «هنر آينه زندگي نيست ، بلكه خلاصه و جوهر زندگي است .» وقتي در شما تأثري بوجود مي‌آيد ميتوانيد آنرا تقويت كنيد.

اگر ميخواهيد نمايشنامه‌ای راجع بعشق بنويسيد بايد داستان عشق‌های بزرگ و شديد را انتخاب كنيد. اگر ميخواهيد راجع بجاه‌طلبي بنويسيد بايد اين جاه‌طلبي با شدت و سرسختي و سنگدلي توأم باشد. اگر ميخواهيد راجع بدوستي و علاقه بنويسيد بايد علاقه‌ای را كه مبنی بر خود خواهي و خودپرستي باشد انتخاب كنيد. چون اين‌ها كشمكش را خود بخود ايجاد ميكند.

بيايد كلمه ساده «دوستي» را انتخاب كنيم. در نمايشنامه «طناب سيمين»^۱ دوستي موجب تحريك و تأثر شخص ميشود. اين يك عشق يادوستي معمولي نيست. خودخواهي است. عشق شدیدی است كه مادري از روي خودخواهي پسر هاش دارد.

البته كافي نيست كه ما بدانيم شخص بازی خودخواه است بلكه بايد بفهميم كه چرا خودخواه است. نقصهای روحی و اخلاقی بشر اغلب از نداشتن تأمين جانی و مالی و يا احساس حقارت و خفت ناشی ميشود . در اين نمايشنامه مادر ميخواهد مركز توجه و علاقه همه پسرهای خود باشد و ميل ندارد زنان آنها اين حق را از او سلب كنند.

مهر و محبت از احتياجات بشر است ولي اگر زياد از حد شديدان بخش ميگردد. مشكل است کسی بتواند خود را از شر محبت افراطي خلاص كند. ممكن نيست شما بتوانيد خود را از مزاحمت کسی كه واقعاً شما را دوست دارد برهانيد . اگر آدم خوش-

سیرتی باشید باید سعی کنید شما هم او را دوست بدارید .

وظیفهٔ نمایش این نیست که موجبات تفریح مردم را فراهم کند بلکه باید بآنها تعلیماتی هم بدهد. درام نویس اشخاص را یکدیگر می‌شناساند. وقتی شما يك شخص بازی را روی صحنه می‌بینید که موجب ناراحتی و دردسر دیگران شده است شاید عکس وجود خوتان را در او مشاهده کنید.

بیائید برگردیم بصفحهٔ ۱۷۰ و «تندخونی» را مورد آزمایش قرار دهیم.

تند خونی : يك شخص بازی بد زبان کسی است که نقاط ضعف خود را تشخیص نمیدهد. قضا یا را پیش بینی نمیکند. تنگ نظر و کوتاه بین است و قوهٔ تصور ندارد. سعی میکند کارها را درست انجام دهد ولی از عهدهٔ آن و بر نمی آید. علت آن هم بر او مجهول میباشد. این شخص بدون شك کشمکش ایجاد میکند.

دقت : آیا میتوانید با مردی که بیست و چهار ساعت شبانه روز تمام کارهایش را با کمال دقت و درستی انجام میدهد زندگی کنید ؟ چنین شخصی انسان را متنفر میکند . انتظار دارد هر چیز همیشه بجای صحیح خودش باشد . شما لابد میدانید که برای انسان محال است که صد درصد دقیق و درست باشد . چنین شخصی متوجه نیست که خود او هم يك انسان معمولی است و قطعاً از بعضی جهات ضعیف است و اشتباه میکند. چنین شخصی حتماً با اطرافیان خود ایجاد کشمکش میکند .

نخوت : يك مرد یا زن پر نخوت (مقصود کسی نیست که فقط مغرور و متکبر باشد بلکه کسی که خود بینی و خود پسندی اش بعد جنون رسیده باشد) بی اندازه حساس میباشد . و از هر انتقاد واقعی و حتی از تصور انتقاد اشخاص متأثر میشود و میرنجد . بخود هیچ اطمینان ندارد . و چون تأمینی برای خود حس نمیکند مدام لاف میزنند که اهمیت وجود خود را بنفس خود تلقین کند . چنین شخصی همیشه میل دارد کارها را موافق و مطابق میل و رویهٔ خود انجام دهد . اگر کسانی با او کاری را انجام دهند بحسن تدبیر آنها باید آفرین گفت . چنین شخصی خواه و ناخواه مهر و علاقه و احترام مردم را از دست میدهد و داستان نمایش را در همین مرحله باید جستجو کرد .

شان و جلال : کسی که بیش از اندازه مقید بجلال و شأن خود باشد (فراشوش نکنید باید در این عیب مبالغه کند) برای کم‌دی بسیار مناسب می‌باشد. این شخص بازی شما همیشه با آب و تاب و باطن‌طنه حرف می‌زند. همیشه در آستین خود باد می‌اندازد و حاضر نیست يك قدم از مقام خود عدول کند. این شخص را با کسی که درست نقطه مقابل اوست روبرو کنید و بارعایت اصل « اجتماع ضدین » يك کم‌دی بسیار مضحك بدست خواهد آمد.

عقل و فراست : مبالغه حتی در چیزی که پسندیده است تولید از جبار و نفرت میکند. قهرمان عاقل و هوشمند شما درست می‌گوید و درست کار میکند و هرگز اشتباهی از او سر نمی‌زند، با اشخاص اطراف خود این احساس را می‌دهد که همه آنها بسیار بی‌هوش و نفهم هستند. حتی اگر واقعاً برای او تحسین و احترامی قائل باشند. از آنجا که خود را حقیرتر از او می‌پندارند بتدریج از عشقشان با و کاسته می‌شود و از او متنفر می‌گردند و کم‌کم این تنفر بخشم و غضب تبدیل می‌شود.

ما همه اشخاصی را می‌شناسیم که کارها را شروع می‌کنند و هرگز آنها را پایان نمی‌رسانند. کسانی هستند که مسامحه و پشت‌گوشی فراخی آنها دائمی است و کار هر روز را بفردای افکنند. از طرف دیگر اشخاصی هستند که ابتدا عمل می‌کنند و بعد بفکر می‌پردازند. هزارها خصلت بشری هست که می‌توان راجع بآن نمایشنامه یا داستان یا قصه نوشت.

می‌توانید يك شخص صالح و متقی را انتخاب کنید ولی باید او را یکی از این صفات بطور مبالغه متصف سازید. برای نمایشنامه یا داستان خود بقدری اشخاص بازی می‌توانید بیابید که اگر تمام عمر خود را صرف نوشتن این قبیل آثار کنید از نصف آنها هم نمی‌توانید استفاده کنید.

هر کلمه در صفحه ۱۷۰ معرف يك «شخص بازی» است. بیایید باز همان رویه

را ادامه دهیم :

بی دست و پائی :- لازم نیست حتماً کسانی را در نظر بگیرید که دارای صفات و رفتار مشخص و معلوم باشند^۱. دختر زیبایی را در نظر بگیرید که خوشگل و باهوش ولی در عین حال بی دست و پا باشد.

هر کس که در کاری زیاد روی کند برای داستان مناسب می باشد. به خاطر داشته باشید که اشخاص بازی شما باید در اجرای نقشه خود مصر و خودرأی و سمج باشند. يك آدم مصر مسلماً در طی دعوا و کشمکش حقیقت وجود خود را نشان میدهد. راز سعادت ما در اینست که بدانیم هیچکس در زندگی کامل نیست. ما باید متوجه باشیم که همیشه جای آن هست که خود را کامل بسازیم.

شما باید داستان را احساس کنید و بآن ایمان و اعتقاد داشته باشید. از کشمکش هرگز نهراسید، و گرنه اثر شما بی روح و بی حرکت خواهد شد.

فکر و عقیده هر چند هم که خوب باشد فکر و عقیده ای بیش نیست. اندیشه چیست؟ فکر و اندیشه حالت تخم نباتی را دارد نه کمتر و نه بیشتر، بر شما است که از آن استفاده کنید. فکر و عقیده ای که «اشخاص بازی» آن از سه لحاظ جسمی و اجتماعی و روحی مطالعه نشده باشند بیج نمی ارزد.

تمثیل یا هر نوع تصویر خیالی فقط موقعی خوب است که باشوق و آرزوی بشر توأم گردد.

پیدا کردن فکر برای نوشتن هر نوع اثر ادبی آسان ترین کارها است. باطراف خود بدقت بنگرید. اگر کنجکاو باشید تصدیق خواهید کرد که دنیا مثل دکان قنادی است که شخص میتواند هر نوع شیرینی که بنوشت خوش تر می آید انتخاب کند.

اکنون این «اشخاص بازی» را مورد آزمایش قرار دهید. من می خواستم شما نشان دهم که چه کیفیاتی را در يك «شخص بازی» باید جستجو کرد. اینها که گفته میشود نوع بخصوص اشخاص است. شما باید آنها را با فرادزنده و جاندار تبدیل کنید.

چه چیزهایی شخص را بی باک معرفی میکنند ؟

(بك شخص متهور و بی باك لازم نیست حتماً موجود بدی باشد)

تهدید و خطر بزرگ

نبودن راه برگشت

تصمیم و اراده قوی

جاه طلبی

یأس و نومیدی

در تله گیر افتادن

ترس از شکست

حقیقت طلبی

شور و شهوت فراوان (عشق یا اترجار یا جاه طلبی یا حسد و غیره)

توجه و علاقه به هدف و مقصود

خودخواهی و خودپرستی شدید

فقط يك طریق را دیدن و انعطاف پذیر نبودن

دورین بودن

کینه جوئی و انتقام شدید

فرصت طلبی و استفاده جوئی

حرص و ولع

کینه جوئی

اینها صفات مختصه بسیاری از اشخاص بی باک و متهور است. ازین آنها یکی را

انتخاب کنید.

صفاتى كه شخص را بى كفايت و بى دست و پا معرفى ميكند :

خيالبافى .

نداشتن تدبير و ابتكار .

تنبلى

نداشتن هدف در زندگى

سپردن كار ها بتقدير .

يك مرد مدبر و با فراست را با اين صفات ميتوان تميز داد:

زيركى و كاربرى .

تيز فهمى

پشت كار و اصرار .

دقت .

داشتن معلومات و اطلاعات كافى

داشتن قريحه

روانشناسى .

كسى را كه از زندگى خسته و ملول است با اين صفات ميتوان شناخت :

كند ذهنى .

خود خواهى .

خود ينى و حساسى .

ترس يا اضطراب .

نداشتن حس پيش ينى و قوه مشاهده و فراست .

ييزارى از همه چيز و همه كس .

مرد بداخلاق و بد خو داراى چنين صفات است :

مراعات احوال ديگران را نميكند .

سودائى و تند مزاج است .

اعصابش ضعيف است .

کند فهم است .

بی صبر و بی حوصله است .

در زندگی مأیوس است .

از هر چیز متزجر است .

اظهار نفرت میکند .

خود رأی و خود سر است .

خود پسند و از خود راضی است .

تیز فهم است .

کسی که مخالف زندگی و عادات اجتماع است چنین خصوصاتی را داراست :

بیرحم است .

غارتگر و طماع است .

مانع پیشرفت هر کار میشود .

دارای صفات خلاف انسانی است .

سنگدل است .

رفتارش همه افراد بشر را از او میراند .

متعصب است .

منحرف است .

علاقمند بتجمل با این صفات شناخته میشود :

در زندگی سهل انگار است .

از لذات جسمانی متمتع میشود .

احساسات خود را خوب بیان میکند .

بزیبایی علاقه زیاد دارد .

شخص درستکار و پرهیزکار چنین صفاتی را داراست :

نقاد سختی است .

متعصب است .

ترسو است .
 تأمین ندارد .
 خود را حقیر و خفیف حس میکند .
 بر دیگران همیشه تسلط و فضیلت دارد .
 خود خواه است .
 خود پرست است .
 و لنگار است و پشت سر مردم غیبت میکند .
 جنگجو و ماجراجو است .
کسی را که اطمینان ندارد با این صفات میتوان نشان داد :
 تأمین ندارد .
 جرم و گناهی مرتکب شده که از عواقب آن میترسد .
 همیشه مشکوک و مردد است .
 آب زیر گاه است .
 تکبر و نخوت دارد .
 ترسو است .
 ناراحت و بد حال است .
 حس تعادل و توازن در او نیست .
 خود را حقیرتر از آنچه هست می شمارد .
آدم متعصب را با این صفات میشناسیم :
 تنگ نظر است و اشخاص را فقط از روی يك عملشان قضاوت میکند .
 در تطبیق چیزها باهم دقیق و درست است ولی قوه تصور او بسیار ضعیف میباشد .
 عصبانی ولی خود دار است .
 اصول را رعایت میکند .
 راست و درست و انعطاف ناپذیر است .
 عموماً باهر چیز اظهار مخالفت میکند .
 رسمی است .

متواضع است .

مؤدب است .

غیور است (يك آدم غیور متعصب است ولی لازم نیست آدم متعصب غیور باشد) .

از کار بد دائم هراسناک است .

آدم پست دارای این صفات است :

خود ستا و خود پسند است .

بی همه چیز و بی مرام است .

خود خواه است .

حسود است .

اعتماد بخود ندارد .

پرنخوت و متکبر است .

دو رو و ناپایدار است .

خودش را تنها حس میکند .

خود را حقیر و خفیف حس میکند .

قوة ابداع و ابتکار ندارد .

آدم جاه طلب را با این صفات میتوان شناخت :

مخالف جریانات عادی و جاری و معمولی است .

علاقه دارد که مقامش مورد تصدیق واقع شود .

اصرار دارد حقانیت خود را در هر مورد ثابت کند .

از اوضاع ناراضی است .

علاقه بتغییر دارد .

شهرت طلب است .

از غم و اندوه یزار است .

طالب قدرت میباشد .

حسود است .

در هر کاری نظارت و دخالت میکند .
 علاقه بجلب کردن نظر اشخاص دارد .
 میل دارد هر کاری را خودش تمام کند
 بی باک و متهور است .
 علاقه بتأمین دارد .

بهین ترتیب میتوانید جلو بروید و افکار و عقائد جالب و تازه کشف کنید . فقط
 پیری و نداشتن قوه تصور ممکن است مانع پیشرفت کار شما بشود .

پرسش - البته من اطمینان دارم که صفات و خصائلی را که شما بعنوان نمونه ذکر
 کردید راههای تازه ای پیش پای من خواهد گذاشت ولی ... من درست نمیفهمم چرا
 « اشخاص بازی » باید خلاصه و جوهر « نوع »^۱ خود باشند . مردم در زندگی عادی
 معمولاً دیوانه نیستند و در کارها این اندازه که شما میگوئید زیاد روی ندارند . اگر
 ما پیشنهاد شما را عمل کنیم میترسیم داستان یا نمایشنامه ما بیشتر صورت مبالغه پیدا
 کند و طبیعی بنظر نیاید .

پاسخ - آیا تاکنون بقدری عصبانی شده اید که مردم تصور کنند شما عقل
 خود را از دست داده اید ؟ نه ؛ ولی کسان دیگر تا این حد عصبانی شده اند ؟ آیا در زندگی
 این اندازه حسود بوده اید که قدرت تحمل بکلی از شما سلب شده باشد ؟ اگر جواب
 شما منفی باشد قطعاً شما آدم خارق العاده و نادری هستید و هرگز نمیتوانید علت و
 سبب عمل يك انسان را ادراك کنید .

در زندگی واقعی پیش می آید که طبیعی ترین افراد ، شدید ترین انتقامها
 را احتراز ناپذیر مییابند . نویسنده باید اشخاصی را برای آثار خود انتخاب کند که
 زندگی آنها در حال بحران و ناملایمات شدید باشد . متأسفانه هیچکس در يك وضع
 بحرانی نمیتواند عادی و طبیعی رفتار کند . اگر خود ما دچار طوفان حوادث شده
 باشیم نه تنها وضع روحی اشخاص بازی را در موقع بحران بهتر تشخیص میدهیم بلکه
 علت تحريك شدن احساسات و میزان رنج روحی و تأثر آنها را نیز بهتر ادراك میکنیم و

ملفت می‌شویم که چرا فلان شخص بازی مجبور است آن طریق بخصوص را آتقدردنبال کند تا اینکه یانیست و نابود شود و یاد رکار خود موفق گردد .

وقتی ما داستانی را می‌خوانیم یا آنرا روی صحنه مشاهده می‌کنیم احساسات شدید از قیل یرحمی و تندی و بد خوئی یعنی صفاتی که انسان را بحیوان تبدیل می‌کند در واقع معرف خود ما است . حتی اگر يك ثانيه هم باشد هر يك از ما در زندگی مسلماً بهمین حال در آمده ایم .

در این مورد شك و تردیدی نیست . وقتی تاریخ بشر را مطالعه می‌کنیم اشخاص سنگدل و بی باک و متهور زیاد پیدا می‌کنیم و آنها همان کسانی بوده اند که سرنوشت بشر را تغییر داده اند .

اجازه بدهید یکبار دیگر تأکید کنم که ارزش کار شما در اینست که شما فقط راجع بکسانی چیز بنویسید که زندگی آنها در شرف تغییر باشد . مشاهده این قیل اشخاص در روی صحنه برای ما حکم اخطار یا الهام را دارد .

۱۴ - نتیجه

اگر شما بین بوهای خوش تفاوتی قائل نباشید مسلماً نمیتوانید عطر فروش بشوید . اگر شما پا نداشته باشید بدون تردید نمیتوانید در مسابقه دوش رکت جوئید . اگر گوش شما کر باشد واضح است که نمیتوانید موسیقی دان باشید .

اگر بخواهید نمایشنامه نویس بشوید باید قوه تصور و تخیل و عقل سلیم داشته باشید . باید دقیق و تیز بین باشید . باید بدانید که اطلاعات سطحی هرگز برای ورود باین مرحله کافی نیست . باید صبور باشید و برای پیدا کردن علل بروز حوادث حوصله بخرج دهید . باید حس تعادل و تناسب در شما بعد کافی موجود باشد . از اقتصاد و روانشناسی و وظائف الاعضاء و علم الاجتماع مطلع باشید . این مطالب را با صبر و حوصله و صرف وقت زیاد میتوانید فرا بگیرید . اگر نمیدانید برای دانستن آن مطالعه کنید . اطلاعات سطحی برای نویسنده کافی نیست . ما اغلب تعجب می‌کنیم که چگونه اشخاصی ساده و آسان می‌خواهند نمایشنامه نویس بشوند . برای کسی که بخواهد

کفاش بشود لا اقل سه سال وقت لازم است تا دوره شاگردی را طی کند . نجاری و هر کار دیگری که تصور کنید همینطور است . پس چرا باید انتظار داشته باشیم که نمایشنامه نویسی - که یکی از مشکلترین فنون جهانست - در ظرف يك شب و بدون مطالعات کافی میسر باشد ؟ برای کسانی که آماده این کار هستند رویه دیالکتیک بهترین رویه ها است . برای شخص مبتدی هم این رویه مفید است زیرا به مشکلات کار خود آگاهی می یابد و اگر بخواهد در کار خود موفق شود براهی که باید طی کند نیز آشنا میگردد .

ضحيه

تحلیل چندنمایشنامه

۱= تارتوف

کمدی در سه پرده

بقلم

مولی‌یر

خلاصه داستان

تارتوف مرد شیادی است که با تظاهر بصلاح و تقوا محبت اورگون را که سابقاً از افسران گارد پادشاهی بوده است بخود جلب میکند. بمحضی که تارتوف در خانه اورگون مستقر میشود باین بهانه که میخواهد روح افراد خانواده او را از پلیدیها پاک و مصفا سازد شروع بدخالت و نظارت در کارهای آنها میکند. نقشه او واقعاً اینست که زن جوان و زیبای اورگون را بدام بکشد. به اورگون تلقین میکند که دختر خود ماریان^۱ را وادار سازد که با نامزد محبوب خود والر^۲ قطع رابطه کند و بهانه او اینست که ماریان بمرد متقی و پرهیزکاری نیازمند است تا او را درزندگی رهبری کند. این عمل موجب خشم دامیس^۳ پسر اورگون که عاشق خواهر والر است میگردد.

هنگامی که تارتوف با زن اورگون مشغول راز و نیاز عاشقانه است دامیس آنها را می بیند و در حضور تارتوف موضوع را پیدر خود توضیح میدهد ولی پدرش حرف او را باور نمیکند. اورگون اصرار دارد که دامیس از تارتوف پوزش بخواهد و دامیس دستور او را رد میکند. اورگون غضبناک میشود و او را از حقوق فرزندی محروم میسازد.

در ضمن این ناملازمات داخلی ، اورگون بنخاطر اعتمادی که بتارتوف دارد جعبه‌ای را که محتوی اطلاعات مهمی میباشد و یکی از دوستان او که در تبعید است آن را بامانت باو سپرده به تارتوف میدهد . فاش شدن اسناد این جعبه ممکن است بهیمت جان دوستش تمام شود و خود او را نیز بجرم خیانت دچار مشکلاتی سازد .

اورگون بقدری بدرستی و صداقت و تقوای تارتوف اعتماد دارد که تمام اموال خود را نیز در اختیار او میگذارد و برای اینکه رشته محبت و مودت بین آنها محکم شود تصمیم میگیرد دختر خود را نیز بقصد ازدواج وی در آورد .

المیر^۱ که با این اقدامات شوهر خود اورگون مخالف است تارتوف را تشویق میکند که درحینی که اورگون در گوشه‌ای خود را پنهان ساخته راز عشق خود را باو اظهار نماید . اورگون پس از مشاهده این منظره از اغفال شدن خود بی اندازه خشمگین میگردد و فرمان میدهد که تارتوف از خانه او خارج شود ولی فراموش کرده که تمام اموال خود را در اختیار او گذاشته است .

روز بعد تارتوف با اختیارات قانونی خود اورگون و خانواده اش را از خانه بیرون میراند و خانه را تصرف میکند . جعبه محتوی اسرار دوست اورگون را نیز نزد پادشاه میبرد . پادشاه تارتوف را می شناسد و چون سابقاً در شهر دیگری جنایتی مشابه با آن مرتکب شده بوده باو مظنون میشود و او را بزندان می اندازد . و بجهت خدمات صادقانه‌ای که اورگون در گذشته پادشاه کرده است جعبه مزبور را باز نکرده باو پس میدهد .

تحلیل

موضوع

هر کس چاهی برای دیگران بکند اول خودش در آن می افتد .

قهرمان یا شخص محور

قهرمان یا شخص محور نارتوف است که کشمکش را شروع میکند و آنرا بجلو میبرد.

اشخاص بازی

اورگون - سابقاً افسر نظام بوده و مردی است متمول ولی نادان که کور کورانه بحرف مردم ایمان می آورد. مذهبی است - چرا؟ کسی نمیداند چرا مذهبی است. **تارتوف** - بسیار خوب توصیف شده و مردی مؤدب و نرم خوی است. ملایم حرف میزند و روانشناس خوبی است. ولی ماقط دوجنبه او را میبینیم - جسمی و روانی. سابقه زندگی او بر ما تاریک است. ما میل داریم بدانیم چطور تارتوف مجبور شد بحيله و تزویر امرار معاش کند در صورتیکه استعداد او برای بسیاری از کارهای دیگر زیاد است. از آنجاکه سابقه زندگی او آگاه نیستیم با اینکه نتایج اعمال او بر ما معلوم میشود علل اقدامات او همچنان مجهول است.

المیر - زن بسیار خوبی است. از شوهرش بمراتب جواتر است. آیا بخاطر پول باز دواج با اورگون تن درداده یا عاشق او شده است؟ یاهر دو. اورگون کوچکترین توجهی با و ندارد و تمام علاقه اش به تارتوف است. علت اینکه المیر این اندازه زن خوبی است چیست؟

دامپی - پسر اورگون، جوانی است بانشاط و سرسخت. ما انتظار داریم که او پدر خود را از این گرفتاری نجات دهد ولی او فقط پدر خود را عصبانی میکند و در نتیجه از خانه رانده میشود. اجازه میدهد مردی با فامیلش هر طور میخواهد رفتار کند. و موقعی بر میگردد که تمام مشکلات حل شده و باو اجازه مراجعت داده میشود. این شخص بازی نمو نمیکند.

ماریان - دختر اورگون، ضعیف الاراده است و حتی برای بدست آوردن مردی که مورد علاقه اوست کوششی نمینماید. البته اطاعت امر پدر و مادر در آن روزها

وظیفه قطعی و مسلم فرزندان بوده است ولی ماریان میتواند تصمیم پدر خود لااقل اعتراض کند در صورتیکه کاملاً ساکت و بی حرکت باقی میماند. ولی کلفت خانه باو یاد میدهد که اولاً رابطه عاشقانه مخفی با معشوقش برقرار سازد و ثانیاً با پدرش از درجدال و مبارزه درآید. با این وصف تماشا کننده اعتمادی باو پیدا نمیکند.

کله آنت^۱ - برادرالمیر چیزی بنمایشنامه اضافه نمیکند. او هم مثل اشخاص دیگر سعی میکند برادر زن خود را بخیط و خطاهایش آگاه سازد. در پرده اول بدون اینکه کار مهمی انجام دهد خارج میشود و فقط باین قصد بر میگردد که از تارتوف خواهش کند که از دامیس پیش اورگون شفاعت نماید. در این کار هم موفق نمیشود. در صحنه سوم هم باز برای بیان چند جمله ظاهر میشود. در پیش بردن کشمکش هیچ تأثیری ندارد.

خانم پرئل^۲ مادر اورگون، در ابتدای نمایش فقط برای «تعریف» و در پایان نمایش هم چند لحظه برای تفریح تماشا کنندگان ظاهر میشود ولی هیچ چیز بنمایشنامه اضافه نمیکند.

والر^۳ معشوق ماریان است. لااقل او کمی در کار خود مصمم میباشد و قصد دارد که از ازدواج ماریان با هر کس دیگر با استثنای خودش ممانعت کند. اگر ماریان خودش قدرت و توانایی داشت که بخاطر عشق خود مبارزه کند وجود والر اصلاً لازم نبود. و چون ماریان قوی نیست والر وجودش لازم است. برای اثبات نفهمی و جهالت اورگون يك دليل ديگر اينست که وقتی اورگون در توقیف پلیس است والر راه فرار را باو نشان میدهد و باین وسیله دوستی و صداقت خود را باو ثابت میسازد. ولی حال دیگر اورگون با اشتباهات خود پی برده است و اثبات این دوستی و صمیمیت چیز مهمی نیست.

دورین^۱ دختری است پررو و صریح و جواب گو که برای پیش بردن داستان نمایش وجودش لازم می باشد زیرا بدون وجود او بعضی از اشخاص بازی منشاء هیچ اثری نیستند. ولی با وجود تیز هوشی اش آدم بی عرضه ای است. ما می خواهیم که «اشخاص بازی» با اراده و تصمیم خود به حرکت در آیند. البته وقتی اشخاص بازی از لحاظ سه عامل جسمی و اجتماعی و روانی مطالعه شوند و کشمکش هم در کار باشد نتیجه همان است که ما می خواهیم. اورگون و تارتوف کاملاً درخور یکدیگر اند. یکی ساده لوح و زود باور است و دیگری شیاد و حیلهورز. المیر با شوهرش متناسب نیست ولی از عهدۀ گول زدن تارتوف خوب برمی آید. دامیس و والری هم شیهه هستند و قدرت اینکه در مقابل قهرمان یا شخص محور ایستادگی کنند ندارند. ماریان بی عرضه و بی حال است و بهر نسیم خفیفی از جا در می رود. دورین، دختر کلفت، تنها کسی است که ترس و کاربرد می باشد. هم آهنگی او با تارتوف مناسب است و شخص میل دارد او و تارتوف را در یک کشمکش شدید ببیند.

اجتماع ضدین

این تنها رشته ای است که رابطه داستان نمایشنامه را حفظ می کند. عشق ماریان و دامیس بسیار ضروری است. علاقه و تمایل تمام افراد فامیل باینکه بدون دخالت و نظارت تارتوف زندگی خود را بی سروصدا ادامه دهند سبب می شود که همه در این ماجرا سهیم و شریک باشند. البته المیر میتواند از شوهر خود جدا شود و ما نمیدانیم چرا واقعاً این کار را نمیکند. بهر حال اطلاع ما درباره او بقدری کم است که معلوم نیست چرا با این نوع زندگی سازگار است. شاید او را دوست دارد و شاید هم پول او را طالب است و شاید هر دو در رفتار او بی اثر نباشد.

موقع شروع نمایش

نقطه بحران موقعی است که اورگون مصمم میشود رابطه نامزدی دخترش را باوالر بکسلد و او را بقصد ازدواج تارتوف در آورد. این مسئله در وسط پرده اول اتفاق می افتد و نیمه اول پرده اول صرفاً برای توضیح و تعریف است. بنابراین مناسبتر این بود که بازی از همان موقعی که اورگون این تصمیم را میگیرد شروع میشد زیرا همین تصمیم است که تولید کشمکش و نفاق میکند.

کشمکش

نیمه اول پرده اول ساکن است. از آنجا بیعد نمایشنامه بسط بحران و نقطه اوج پیش میرود. باوجود این بحرانها، کشمکش شدتی که باید نمیرسد زیرا مخالفت خانواده اورگون با اعمال اورگون از صورت تعرض تجاوز نمیکند و بصورت مبارزه آشکار در نمی آید.

تحول

تحول در مورد اورگون و تارتوف خوب است. در پرده دوم تارتوف با کمال مهارت و استادی از صورت یک زاهد متقی یک مرد حيله گر و مزور تبدیل میشود و آن موقعی است که آشکارا به المیر، زن اورگون اظهار عشق و علاقه میکند ولی باز هم میکوشد که با پرده صلاح و تقوا این تجاوز بناموس را مستور سازد. اورگون بتدریج از مکر و حيله تارتوف مطلع میشود.

در سرتاسر نمایش باستانی یکی دو مورد تحولها در کمال مهارت و استادی عمل میشود.

نمود داستان

تارتوف از مکر و حيله به حقارت و خفت تغییر می یابد. اورگون از ایمان به سرخوردگی و تأثر از اغفال سیر میکند.

افراد دیگر خانواده نه‌وی ندارند. در ابتدا همه از تارتوف نفرت و انزجار دارند و بهمین حال تا آخر بازی باقی میمانند. تنها المیر است که نمود مختصری دارد. در ابتدا، بردبار و بی‌اراده است ولی بالاخره در صدد گول زدن تارتوف برمی‌آید. اما احساساتش در حال سکون باقی میماند. ما انتظار داریم که لااقل از اطاعت به سرکشی و نافرمانی تغییر یابد ولی ثابت باقی میماند.

بهران

از جاتی شروع میشود که المیر، اورگون را در گوشه‌ای اطاق مخفی میسازد تا خیانت تارتوف فاش گردد.

نقطه اوج

موقعی است که تارتوف رسوا میشود و دستور میدهد اورگون و خانواده‌اش از خانه خارج شوند.

نتیجه

در پایان نمایش موقعی که تارتوف بر اسب مراد سوار است پادشاه اورامیشناسد و معلوم میشود که سابقاً جنایات مشابهی در شهر لیون مرتکب شده است. از اینرو او را بزدان میفرستند.

موضوع نمایش اینست: «کمی که چاهی برای دیگران بکند اول خودش در آن چاه می‌افتد». دخالت پادشاه برای نتیجه دادن موضوع نمایش تمهید بسیار ضعیفی میباشد.

مکالمه

بسیار خوب است مخصوصاً در مورد تارتوف و اورگون. مطالبی که هر دو اظهار میکنند از دهان خود آنها بیرون می‌آید و باقی‌اش آنها کاملاً تطبیق میکند.

۲- اشباح^۱

بقلم

هنریک ایبسن

خلاصه داستان

خانم آلوینگ^۲ یتیمخانه‌ای ساخته است و می‌خواهد آنرا بنام شوهر مرحوم خود وقف کند.

آقای ماندرز^۳ کشیش و دوست خانواده، نزد خانم آلوینگ آمده که تحقیق کند آیا بنای یتیمخانه را باید بیهوده کرد یا خیر. اگر بیهوده کنند مفهومش اینست که بخداوند اعتقاد کافی ندارند. اگر بیهوده نکنند البته خطرناک است. خانم آلوینگ موافقت می‌کند که از بیهوده کردن آن صرف‌نظر شود ولی متذکر می‌گردد که اگر یتیمخانه آتش گرفت تجدید بنای آن برای او مقدور نخواهد بود.

اوزوالد^۴ پسر خانم آلوینگ در روز است از خارج بکشور خود وارد شده است. از هفت سالگی از پدر و مادر خود دور بوده و حرفه او نقاشی است. اوزوالد ضمن تجربه درزندگی، همان عقایدی را دارد که مادرش در نتیجه مطالعه کسب کرده است. این افکار و عقاید بنظر آقای ماندرز البته مردود است زیرا مربوط به حقایق امور می‌باشد نه مربوط به وظیفه.

انگستراند^۵ پیرمرد بدنامی است که ظاهراً پدر رجینا^۶ می‌باشد و در جایند در خانه آلوینگ خدمتکار است و خانم آلوینگ در تربیت او اهتمام فراوان کرده است. انگستراند در نظر دارد مهمانخانه‌ای برای نایبان و دریانوردان دایر کند و میل دارد رجینا در آن مهمانخانه کار کند. ولی رجینا که دل به اوزوالد داده است هوای دیگر درس دارد. انگستراند به کشیش ملتجی شده تا رجینا را وادار کند وظیفه خود را

۱-The Ghosts ۲- Mrs. Alving ۳- Mr. Manders ۴-- Oswald
۵-- Engstrand ۶-- Regina

درباره پدرش انجام دهد. خانم آلوننگ اجازه رفتن رجاینا را نمیدهد.

آقای ماندروز وظیفه خود میداند که با خانم آلوننگ در این خصوص وارد مذاکره شود و او را ملزم بقبول این پیشنهاد سازد. ضمن صحبت، باو تذکر میدهد که او زن بدی است چون فقط یکسال بعد از ازدواجش با مرحوم آلوننگ، شوهر خود را ترك گفته و نزد کشیش رفته و بجهت عشق و علاقه‌ای که بکشیش داشته خود را تسلیم او کرده است و کشیش حالا بخود میبالد که در آنموقع او را دوباره نزد شوهرش برگردانیده است. کشیش از اینکه میسند عقائد خانم آلوننگ با عقائد پسرش و زوالد کاملاً یکی است و هر دو معتقدند که عفت و طهارت خارج از حوزه کلیسا هم وجود دارد ناراحت میشود. خانم آلوننگ اسرار زندگی زناشویی خود را برای او نقل میکند. میگوید: «شوهر من مرد پاك و راستی نبوده و شهرت و نام نيك او در اثر اقدامات من بوده است. در موقع ازدواج بمرض سفلیس دچار بوده و هر چه بیشتر پابسن میگذاشته فساد و هرزه‌گی او بیشتر میشده است. در نتیجه این طرز رفتار با کلفت‌خانه یعنی مادر رجاینا هم بستر شده و در نتیجه رجاینا بدنیا آمده است. بنابراین مرحوم آلوننگ پدر رجاینا است نه انگستراند.» در همین حین که از خانوادگی آنها فاش میشود صدای رجاینا و اوزوالد از اطاق مجاور بگوش میرسد که برآز و نیاز عاشقانه مشغول اند و این در حقیقت معرف اینست که روح پدر در وجود آنها حلول کرده است.

اوزوالد اظهار ناخوشی میکند. طیب باو گفته است که «گناه پدران دامنگیر

پسران خواهد شد.»

اوزوالد که پدر خود را از توصیف و تعریفهای مادرش میشناسد وقتی بحقیقت وجود پدرش آگاه میشود بی اندازه عصبانی میگردد. اوزوالد عقیده دارد که شهوت رانیهای پدرش سبب ناخوشی او گردیده و او را به نیستی سوق داده است. میل دارد با رجاینا ازدواج کند و بقیه عمر را بسعادت و سلامت بسربرد.

خانم آلوننگ مصمم میشود که حقیقت مطلب را بهر دو جوان باز گوید و لسی

قبل از فاش کردن این راز خبر میرسد که یتیمخانه آتش گرفته است . وقتی یتیمخانه میسوزد و خاکستر میشود اطلاع می‌یابیم که آقای ماندروزو انگستراند درد کاننجاری مجاور مشغول نماز و دعا بوده‌اند . انگستراند مدعی است که کشیش فقیله چراغ را که در حال سوختن بوده در انبوه چوبهای رنده شده انداخته و ایجاد حریق کرده‌است . ماندروزو می‌ترسد که اگر این خبر منتشر شود شهرت و اعتبارش در آن شهر بیاد رود و انگستراند از این فرصت برای منظور خود استفاده میکند و با کشیش قرار می‌گذارد که اگر بقیه پولی را که از میراث مرحوم آلوینگ باقی مانده برای بنای مهمانخانه در یانوردان صرف کند او هم از فاش کردن این خبر خودداری خواهد کرد . ماندروزو با کمال مسرت این شرط را می‌پذیرد .

خانم آلوینگ عاقبت سر پنهانی را فاش میکند و رجاینا بی‌اندازه عصبانی میشود . رجاینا آرزو داشت بعنوان دختر خانم آلوینگ تربیت شود ولی اکنون خوشحال است که با اوزوالد که ناخوش است ازدواج نکرده و از اینرو مصمم میشود که لااقل رابطه خود را با انگستراند محفوظ بدارد . اوزوالد که با مادرش تنهاست خبر وحشتناکی بمادر خود میدهد . ناخوشی اوزوالد چیز کوچکی نیست . مغز او فاسد شده و هر چه بگذرد سختی و مشقت روحی او بیشتر میگردد . اوزوالد امیدوار بود که رجاینا باو کمک کند تا او خود را نابود سازد ولی حالا مجبور است این تقاضا را از مادر خود بکند . البته مادر وقتی قرصهای مورفیا^۱ را در دست او می‌بیند دچار وحشت و اضطراب میشود و خواهش او را رد میکند ولی اوزوالد باطلوع فجر صادق دچار حمله سختی میشود و چشمانش بکلی نابینا میگردد . خانم آلوینگ تشخیص میدهد که مرگ برای اوزوالد برکت و نعمت است . از اینجهت بسراغ قرصهای مورفیا میرود .

تحلیل

موضوع

گناه پدران دامنگیر پسران میشود .

شخص محوری

آقای ماندروز

اشخاص بازی

خانم آلوینگ - يك شخص بازی کامل است. مازندگی او را از موقعی که دختر خانه بوده است تا موقعی که در خانه شوهر بایم و هراس بسر میبرده و با وجود بدبختی و بیچارگی ، بخاطر وظیفه‌ای که داشته خود را از نعمت آزادی و سعادت محروم ساخته است همه را مطلع می‌شویم . همچنین آگاهی می‌یابیم که بعد از مرگ شوهر تمام هم و کوشش خود را صرف حفظ نام شوهرش کرده است تا باین وسیله آبروی پسرش حفظ شود . در طی این سالها مغزش بقدری مغشوش و ناراحت بوده که معتقدات قبلی خود را بکلی فراموش کرده است . خانم آلوینگ زنی است قوی و مصمم .

آقای ماندروز - در لباس قدس و تقوا ظاهر میشود و حاضر نیست حقائق امور را ادراک کند . در تمام عمر وزدانش ، راهبر و هادی او بوده است ولی بمحضی که شهرت و آبروی او در معرض خطر می‌افتد او که خود را مشعلدار حقیقت و راستی میدانند ناچار تسلیم محیط فاسد خود میشود .

اوزوالد - باهوش و هنرمند و طالب و طرفدار حقیقت است . عمر خود را بنا بمیل خود گذرانیده و امور جهان را آنطور که میبیند میسنجد و قضاوت میکند و توجهی بآنچه میشوند ندارد .

رحاینا - دختری است قوی و محکم و پرجرات .

انگستراوند - دروغگوی ماهری است و ذاتاً زیرک و باهوش است . ولی مودی نیست . حتی تاحدی هم دوست داشتنی است . تمام اشخاص بازی از لحاظ سه عامل

جسمی واجتماعی و روانی مطالعه شده‌اند .

هم آهنگی

اشخاص بازی کاملاً هم آهنگ هستند . هوش و زیرکی خانم آلوینگ در مقابل قدس و ورع کوز کورانه ماندرز ، حيله و تزویر انگستراند در مقابل سادگی و زودباوری ماندرز، جرأت و استقلال طلبی رجاینا با پشت هم اندازی و مهارت انگستراند تطبیق میکند . اوزوالد با هوش و مصمم است .

اجتماع ضدین

خانم آلوینگ و آقای ماندرز در این فکر متحدند که نام و شهرت مرحوم کاپتن آلوینگ را بهر وسیله‌ای شده حفظ کنند و مانع ازدواج رجاینا و اوزوالد که ناخواهی و نابرداری هستند بشوند .

نقطه شروع

پرده اول این نمایشنامه بهترین نمونه «تعریف» بوسیله کشمکش میباشد . این کشمکش بتدریج و بصورت تصاعدی اوج میگیرد .

کشمکش

کشمکش ها ابتداء با نرمی و ملایمت شروع میشود ولی بتدریج قوت و شدت مییابد . اصل کشمکش در مجلس بین ماندرز و انگستراند پیش‌بینی میشود و در پایان پرده دوم بیک مرحله بحرانی شدید منتهی میگردد . پرده سوم باز با نرمی و ملایمت شروع میشود و شدت و حدت حوادث در پشت پرده است . ولی یکمرتبه شروع بنمو و صعود میکند و بنتیجه ختم میشود .

تحول

از ابتدای نمایش تا انتهای آن بین کشمکشها تحول های بسیار خوب وجود دارد . تحول اولی که بیابان میرسد ما مطلع میشویم که مرحوم آلوینگ هرگز موافق میل خانم خود رفتار نکرده است و رجاینا بچه نامشروع اوست . بعد در مجلس بین

ماندرز وانگستراند و همچنین هنگامی که اوزوالد قصد ازدواج با رجاینا را دارد تحولی وجود دارد . بالاخره ماندرز برخلاف عقائد مذهبی و اخلاقی خود از روی ناچاری قبول میکند که انگستراند مسئول و عامل آتش گرفتن یتیمخانه معرفی شود. تحول در پرده سوم متدرجاً و مرتباً بسمت نقطه اوج صعود میکند .

نمو و پیشرفت داستان

خانم آلوینگ متوجه میشود که در این چند سال بیهوده در راه حفظ شهرت و نام شوهر خود کوشش کرده و حقیقت ذات او را از همه مخفی داشته است . آقای ماندرز که در ابتداء شخصی عادی و معمولی است دیوانه میشود . رجاینا در ابتداء مطیع و فرمانبردار است و برای آلوینگ و اوزوالد احترام زیادی قائل میباشد ولی در پایان آنها را ترك میگوید . انگستراند موفق میشود پول ساختمان مهمانخانه دریا نوردان را بدست آورد .

بحران

تصمیم اوزوالد برای ازدواج با رجاینا .
نقطه اوج
حمله شدیدی که به اوزوالد دست میدهد .

نتیجه

جستجوی خانم آلوینگ برای پیدا کردن قرصهای مورفیا
مکالمه

مکالمه بسیار خوب است و تمام کلمات و عبارات مخصوص و متعلق بخود اشخاص بازی است .

۲ - قوزك برنجی

نمایشنامه‌ای در سه پرده

بقلم

دوبوزه‌ی وارد^۱

خلاصه داستان

پرده اول

لاری^۲ از اهالی سرشناس شهر ریورتاون^۳ است این شهر در جنوب امریکا است و سرعت رو بآبادی و وسعت میرود. وقتی پرده باز میشود لاری و زنش روث^۴ یکی از همسایه‌های آنها در اطراف مسئله مربوط به جاکسون^۵ نامی مشغول گفتگو هستند. جاکسون، نام خانوادگی فامیلی است که سفیدپوست اندولی خون سیاه‌پوستان در بدن آنها وجود دارد. لاری در این کشمکش شخص مخالف میباشد و عقیده دارد که حتی يك قطره خون سیاه‌پوست که در بدن يك شخص سفیدپوست باشد چنین شخصی برای معاشرت و زندگی با سفیدپوستان شایسته نیست.

روث آخرین مراحل آبستنی را طی میکند و لاری تردید دارد که آیا لازم است بانجمن ترییتی شهر برود یا نه. در آنجا نیز موضوع جاکسون مورد بحث و گفتگو خواهد بود. بالاخره لاری مصمم میشود بانجمن برود.

کمی بعد لاری در انتظار بدنیا آمدن طفل خود میباشد. عده‌ای از همسایگانش با او هستند. در این جا هم صحبت از جاکسون بمیان است. لاری ورقایش و تمام‌هاکنین شهر مصمم شده‌اند که خانواده جاکسون را از شهر خود بیرون برانند. راجع بمشروب خوردن و مسائل دیگر نیز بحثهایی بمیان می‌آید. لاری پیش خود مصمم میشود که در تربیت دختر خود چون^۶ اهتمام فراوان کند تا مثل مادرش خانم برازنده‌ای بشود. بالاخره دکتر از اطاق زایشگاه خارج میشود و همسایه‌ها همه بیرون میروند.

۱ - Du Bose Heyward ۲ - Larry ۳ - Rivertown ۴ - Ruth

۵ - Jackson ۶ - Jone

دکتر، داستان قوزك برنجیها را برای لاری نقل میکند. اینها اشخاص سفید پوستی هستند که خون سیاه پوستان در بدنشان داخل شده است. دکتر همچنین توضیح میدهد که جدادانستن آنها از سایر مردم وخفیف کردن آنها بسیار بی انصافی است. اغلب مردم سفید پوست که خون سیاهان در بدن آنهاست خودشان از آن بی اطلاع هستند آنها خودشان را سفید پوست میدانند. ولی هر چند گاه یکبار اطفالی که بدنیامی آیند باصل خود بر میگردند و موجب وحشت فامیل خود میشوند.

دکتر به لاری اظهار میکند که مادر روث یکی از این اشخاص دورگه بوده است روث از این موضوع اطلاع نداشته و همیشه خود را يك سفید پوست کامل میدانسته است حالا بچه ای از او بوجود آمده است که خون سیاه پوست در بدن او است.

پرده دوم

لاری حاضر نیست با طاق روث داخل شود. روث میترسد.

دکتر سعی میکند در لاری نفوذ کند و او را وادار سازد که روث و بچه خود را بشهر بزرگتری بفرستد تا مردم از وجود آنها مطلع نشوند.

لاری این پیشنهاد را رد میکند و میگوید که من تصمیم نگاهداری طفل را ندارم. بعد تحت تأثیر احساسات شدید خود واقع میشود و تصمیم میگیرد که با فامیل خود فوری از آن شهر خارج شود ولی ترس او از اینست که اگر چنین کاری بکند همسایه ها مظنون خواهند شد. بزرگترین اسباب زحمت و دردسر او دخترش جو می باشد. اگر شهر را ترك کنده او را سیاه پوست خواهند شناخت. وضع روحی لاری بسیار بد است.

دکتر با او خدا حافظی میکند و میرود و روث داخل میشود. اول لاری با اظهار تنفر خود را عقب میکشد ولی بعد یکدیگر را با علاقه و محبت زیاد در آغوش میکشند و مشغول طرح نقشه میشوند. لاری در نظر دارد که بی صدا از شهر خارج شود و بچه را در اختیار شخص دیگر بگذارد و برگردد و بگوید بچه مریم شده و از دنیا رفته است.

روث حاضر نیست از بچه خود که او را یینهایت دوست دارد جدا شود،

بدیهی است بچه هم بمادر خودیش از هر چیز محتاج است.

روث پیشنهاد میکند که نزد خانواده خودش برود ولاری و جون در همان شهر باقی بمانند. روث باطاق خود میرود که وسائل سفر خود را فراهم کند. دو نفر از دوستان لاری داخل میشوند. مست هستند. بعد از يك ماجرای ناراحت کننده ای لاری با تهدید آنها را خارج میکند. در همان موقع کشیش و همسایه ها بر او وارد میشوند. لاری خسته و مظلون است.

صحبت آنها باز در اطراف موضوع جاکسون است. جمعیتی از سیاه پوستان شمال باین موضوع علاقمند شده اند و نماینده ای برای تحقیق بآن شهر فرستاده اند. احتمال دارد که موضوع جاکسون بدادگاه مراجعه شود. لاری بینهایت ناراحت است میترسد که وکیل و کار آگاه برای تحقیق بآن شهر بیایند و اسرار خود او را فاش سازند.

سعی میکند آنها را از دنبال کردن این موضوع منصرف سازد. در این ضمن خود جاکسون داخل میشود و به لاری ملتیجی میگردد و خواهش دارد که او را بحال خود بگذارند. لاری میکوشد جمعیت را به تبعیت از خود وادار کند. ولی جمعیت در جنگ بر ضد مسئله اختلاط خون اصرار میورزد. در نتیجه اینکه لاری از جاکسون طرفداری میکند مردم با او مظلون میشوند و او را روحاً شکنجه میدهند. لاری در شدت عصبانیت برای تبرئه خود پدر خود را شاهد می آورد. ولی مردم فوری از او اجتناب میکنند.

برده سوم

روث که آماده سفر است لاری را که در اثر خوردن مشروب در خواب مستی است بیدار میکند. تصمیم آنها اینست که روث بخانه پدر خود برگردد ولاری بعداً او را طلاق بدهد.

در این موقع لاری با او میگوید که جون هم خون سیاه پوست در بدن خود دارد و از اول ماجرا تا حال روث باین موضوع توجهی نکرده بوده است.

روث حاضر نمیشود که دخترش با این داغ بدنامی بزرگ شود. همسایه ها را

خبر میکند و بآنها میگوید که دکتر دروغ گفته است. و ادعا میکند که او واقعاً سفید پوست میباشد ولی چندی پیش بایک مرد سیاه پوست که نوکر آنها بوده روابط عشقی داشته و آن مرد فعلاً از دنیا رفته است.

در اثر جنونی که در اثر شنیدن این حرف بلاری دست میدهد زن و بچه خود هر دو را میکشد.

۴- ازدوه به الکتر ا بر ازنده است

بازگشت - قسمت اول از قطعات سه گانه^۱

بقلم

یوجین اونیل

در اثر مذاکره بین دسته‌ای از مردم که دورخانه مانون^۲ در ناحیه نیوانگلند^۳ جمع شده‌اند ما میفهمیم که خانواده مانون متمول‌اند و پدر و پسر خانواده در جبهه جنگ داخلی امریکامشغول پیکار میباشند و مادر و دختر او فقط در خانه هستند. میفهمیم که مردم آن شهر، کریستین^۴ یعنی مادر را دوست ندارند زیرا اجداد او خارجی بوده‌اند. از ارتباطهای فامیلی این خانواده (نیوا اطلاعاتی پیدا میکنیم، مثلاً معلوم میشود که پدر یا رئیس این خانواده یعنی ازرا مانون^۵ وومی داشته بنام داوود که با یک پرستار فرانسوی ازدواج کرده و هر دو از این حیث دچار زحمت شده‌اند.

همچنین معلوم میشود که لاونیا^۶ دختر مانون نیز از مادر خود بی اندازه متنفر است در حالیکه پدر و برادر خود را بیحد دوست دارد. لاونیا با مادرش کریستین سفری به نیویورک رفته و در آنجا کشف کرده است که مادرش با مردی بنام ادم برانت^۷ سرو سری دارد. برانت یک سروان نیروی دریائی است که بخانه مانون رفته و آمد دارد و بظاهر عاشق لاونیا است. چیز دیگری که بر لاونیا کشف میشود اینست که برانت

۱ - Trilogy ۲ - Mannon ۳ - Neu England ۴ - Christine

۵ - Ezra Mannon ۶ - Lavinia ۷ - Adam Brant

پسر يك پرستار میباشد . لاونیا با حيله و فريب از برانت اقرار ميگيرد كه پسر آن زن بدنام است و بعد از آن كارشان بدعوا و مجادله ميكشد . سپس لاونيا بمادر خود ميرد اذد و او را تهديد ميكند كه اگر از ملاقات با برانت صرف نظر نكند و زن خوب و مطيعي نشود اسرار آنها را پيدر خود خواهد گفت و سبب خواهد شد كه برانت را بهيج كشتي ديگري راه ندهند . كريستين اين پيشنهاد را ميپذيرد و پيش دختر خود اعتراف ميكند كه از پدر او يعني شوهر خود تنفر شديد دارد .

كريستين نقشه اي طرح ميكند و برانت را وادار مي سازد كه از رامانون رامسموم كند . برانت داوطلب خريدن سم و كريستين متعهد خورائيدن آن بشوهر خود ميشود .

ازرا از جبهه جنگ باز ميگردد . دخترش او را نوازش ميدهد و ميل ندارد پدر و مادر خود را تنها با هم بگذارد ولي پدرش باو دستور ميدهد او را مجبور بر رفتن با طاق خود ميكند . ازرا از عشق و علاقه خود به كريستين صحبت ميكند و قرار ميگذارند كه زندگي نويني شروع كنند . كريستين سعي ميكند او را آرام سازد و برخلاف آنچه ازرا ميگويد خود را ظاهراً گرم و علاقمند بشوهر خود نشان دهد .

كمي بعد آنها را مي بينيم كه در اطاق خود مشغول صحبت كردن هستند . ازرا از كريستين رنجيده است و ميگويد كه رفتار كريستين با او از جهت انجام وظيفه بوده و از حرارت و عشق تهی است . كريستين عمداً او را زجر ميدهد و حتى داستان عشق خود را با برانت باو فاش ميكند .

ازرا دچار حمله قلبي ميشود و كريستين زهر را باو ميخوراند . ازرا لاونيا را بكمك ميطلبد . لاونيا با عجله ميرسد . ازرا باو ميگويد « كريستين مچرم است نه دارو » و بعد در آغوش دختر خود جان مي سپارد .

لاونيا بعداً جعبه زهر را در روي زمين پيدا ميكند و سوء ظنش قطعي ميشود . با گريه دختر پرده مي افتد .

هـ- شام در ساعت هشت

يك درام در سه پرده

بقلم

جرج كافمن و ادنا فربره^۱

خلاصه داستان

خانم جردن^۲ که يك زن اجتماعی است در نظر دارد مجلس شامی برای پذیرائی لرد فرن کلیف^۳ و خانمش تدارك کند. ضمناً دکتر تالبوت^۴ و خانمش و پا کارد^۵ و خانمش و چند نفر دیگر را نیز باین ضیافت دعوت میکند.

این نمایشنامه مربوط بشرح مصائب و بدبختیهای این مهمانان و میزبان و گفت و نوکرها است. بنگاه صنعتی جردن در حال ورشکست است و پا کارد را بیکمک دعوت کرده اند که از ورشکست شدن آن جلو گیری کند ولی پا کارد مرد متقلب و حيله گری است و پیشنهادهای او بضرر آن بنگاه است. ضمن صحبت اشخاص بازی ما میفهمیم که شوهر میزبان بمرض قلبی دچار است و چیزی بمرکش باقی نمانده است.

از طرف دیگر رابطه پا کارد با يك زن سبكسر و پست فاش شده و رسوا گردیده است. پا کارد تمام وسائل رفاه و آسایش این زن را فراهم کرده ولی باو نمیپردازد از اینجهت این زن با دکتر تالبوت که پزشك خانواده است سر و سر عاشقانه دارد. در ضمن دعوائی که بین پا کارد و آن زن صورت میگیرد زن مزبور بهخیانت خود اعتراف میکند ولی نام عاشق خود را فاش نمیسازد. اگر پا کارد زن مزبور را بیرون کند اسرار ناگفتنی معاملات اقتصادی اش را فاش خواهد کرد. پا کارد کلفتی دارد که او هم بنوبه خود کیتی^۶ یعنی زن مزبور را فریب میدهد زیرا کیتی نام معشوق خود را از پا کارد مخفی کرده است.

۱- George Kaufman and Edna Ferbere ۲- Mrs. Jordan ۳- Lord Ferncliffe ۴- Dr. talbot ۵- Packard. ۶- kitty

دکتر تالبوت از کیتی سیر شده است. او مردی است که با وجود علاقه‌ای که بزین خود دارد بابسی از زنها رفت و آمد دارد و زنش هم از کارهای او مطلع است ولی باز امیدوار است که روزی اصلاح خواهد شد.

کارلوتا^۱ که سابقاً هنرپیشه معروفی بوده یکی دیگر از مهمانها و از سهامداران کمپانی جردن میباشد و قول داده است سهام خود را بفروشد ولی برخلاف قول خود عمل میکند و آنرا یکی از همدستهای پاکارد میفروشد.

لاری که بعنوان مرد بدون زن برای مصاحبت با کارلوتا دعوت شده هنرپیشه فیلم است این مرد و دختر جردن که در این مهمانی نیست عاشق یکدیگر بوده‌اند ولی نه پدر و مادر و نه نامزد آن دختر هیچکدام از این موضوع اطلاع ندارند. لاری عصب می‌شود و با ماکس و کیل خود بنزاع میپردازد. لاری بعداً خودکشی میکند.

شوفر و آبدار جردن هم هر دو عاشق دختر کلفت هستند. دختر بیشتر مایل به ابدار است و اصرار دارد هر چه زودتر با او ازدواج کند. روز قبل از این مهمانی عروسی صورت گرفته است. وقتی شوفر از این جریان مطلع میشود با آبدار حمله میکند و هر دو زخمی میشوند. بعد از ظهر روز مهمانی کارلوتا اظهار میکند که زن آبدار و سه بچه او را می‌شناسد.

ضمن دعوای ین شوفر و ابدار غذا خراب میشود. میزبان از جریان خراب شدن غذا و دعوای نوکرها مطلع میگردد. دو نفر از مهمانها میزبان را تنها رها میکنند و بفلوریدا میروند. در این موقع پولا دختر خانم جردن وارد میشود و بدون اینکه از مرگ لاری مطلع باشد داستان عشقبازی خود را با او برای مادر خود نقل میکند. مهمان دیگری که احساس کسالت میکند پس از خدا حافظی میرود. میزبان برای پر کردن جای مهمانان غائب بستگان خود را بشام دعوت میکند و درست در ساعت هشت همه برای شام آماده میشوند.

۶- سیاه چال

بقلم

البرت مالتز

خلاصه داستان

جو^۱ که کارگر معدن است بجرم اینکه از طرف اتحادیه کارگران مأمور خرابکاری بوده و با دینامیت قسمتی از راه آهن را خراب کرده زندانی شده است. پس از پایان دوره زندان بخانه خود میرود که از زن خود ایولا^۲ دیدن کند. این زن در غیبت شوهر، تحت مراقبت خواهر شوهر خود و شوهر وی، تونی^۳ بوده است. تونی هم کارگر معدن است و در نتیجه حادثه ای فلج شده و حقوقی که دریافت میکند برای تأمین زندگی خود و زنش نیز کافی نیست. جو سعی میکند با نام مستعار کار دیگری بدست آورد ولی بعضی که کارفرماها بهویت او آشنا میشوند او را اخراج میکنند. نزد خواهر خود میرود و در آنجا پرسکات^۴، برادرزنی که سرایدار معدن است شغلی بعنوان همکار قمار بازان با پیشنهاد میکند. جو با اینکه مایل بقبول این کار نیست چون زنش آستن و در شرف زاییدن است آنرا میپذیرد.

جو رفیقی دارد بنام انتسکی^۵ که تصادفاً در اثر آتش گرفتن گاز دریکی از اتاقهای معدن مجروح میشود. اتحادیه کارگران به جو دستور میدهد که خبری دروغ در افواه شایع کند باین مضمون که اولیا، راه آهن انتسکی را بی گناه در اطاقی محکوم بحبس کرده و دو آنجا او را زجر داده اند. وقتی متصدیان اتحادیه کارگران را جمع میکنند که با انتشار این خبر دروغ آنها را با اعتصاب و ادار کنند جو بر خلاف انتظار آنها عمل میکند و مانع اعتصاب میشود.

بعد پرسکات او را مجبور میکند که نام آشوبگران را فاش سازد. جو ابتداء

خود داری میکند ولی بر سکت او را تهدید باین میکند که اگر نگوید شغل جاسوسی او را فاش خواهد کرد و از راه آهن اخراج خواهد شد .

وقتی بچه جو بدنیامی آید در مجلس ضیافتی که جو باین جهت ترتیب داده کارگران او را بجهت منسوب بودن با سرایدار معدن بجاسوسی متهم میکنند و دلیل آنها این است که روز قبل رئیس اتحادیه کارگران و کسانی که میخواستند آنها را با اعتصاب دعوت کنند کتک زدند و آنها را از راه آهن اخراج کرده است. تونی شوهر خواهر جو باو پیشنهاد میکند که تنها راه حل این مشکلات اینست که جو کارگری در معدن را ترك کند و در صدد پیدا کردن شغل دیگر بر آید و مادام که بیکار است او و بچه اش در خانه تونی زندگی کنند تا جو کاری بدست آورد. موقعی که جو دنبال خیال خود از خانه خارج میشود صدای کارگران بگوش میرسد که اعتصاب کرده اند.

۷ - خوشی دیوانه

بقلم

رابرت شرود^۱

خلاصه داستان

گروهی از مردم در مهمانخانه ای واقع در ناحیه کوهستانی آلپ که سابقاً متعلق باطریش بوده و فعلاً متعلق بایتالیا است زندگی میکنند. جنگ جهانی در شرف وقوع است و افسران ایتالیایی در آنجا مدام رفت و آمد دارند و مهمانان عبارتند از دکتر والدسی^۲ که اسرار دارد هر چه زودتر به زوریچ برگردد و در آنجا برای عرض سرطان دارونی کشف کند؛ چری^۳ يك جوان انگلیسی و تازه عروس او که برای گذراندن مامعسل باینجا آمده اند؛ کومی لری^۴ یک نفر فرانسوی که در حزب رادیکال سوسیالیست عضویت دارد؛ هاریون^۵ يك هنرپیشه تماشاخانه و شش دختر از همکاران

۱ - Rabert Sherwood ۲ - Dr. waldersee ۳ - Cherry ۴ - Quillery

۵ - Harry van

او؛ وبر^۱ یکی از مالکین کارخانه اسلحه سازی و رفیقش ایرن^۲.
 هاری مطمئن است که در اماها^۳ با ایرن رفیق بوده و شبیهی را با او بسر برده
 است ولی ایرن انکار میکند. کوئی لری مدام راه می رود و از جنگ انتقاد میکند و به
 پیشوایان آن ناسزا میگوید. در این ضمن جنگ بین فرانسه و ایتالیا اعلان میشود.
 کوئی لری تغییر رویه میدهد و بشدت وطن پرست می گردد و مردم ایتالیا دشنام میدهد.
 افسران ایتالیایی او را میکشند. صبح روز بعد گذر نامه این اشخاص آماده میشود
 و برای همه، بجز ایرن اجازه خروج صادر میگردد. دکتر مجبور است بآلمان باز
 گردد و عصبانی است که چرا نمیتواند برای نجات مردم از مرض جانسوز سرطان
 خدمت کند؛ جوان انگلیسی مجبور است نام خود را در ارتش انگلیس ثبت کند؛ وبر
 برای تسریع کار در کارخانه اسلحه سازی خود و تحصیل پول بیشتر عازم آلمان میباشد
 ولی چون ایرن با جنگ مخالف است و از شغل وبر اظهار انزجار نموده وبر هم در
 صدور گذرنامه او اخلاص کرده و از این جهت ایرن مجبور است در ایتالیا بماند.
 ایرن با آشنائی قبلی خود با هاری اعتراف میکند و وقتی همه مهمانخانه را ترک
 میکنند او هم بدوستان هاری می پیوندد. ایرن اظهار میکند که «تمام دنیا بر ضد
 مردم فقیر و بیچاره بجنگ شروع کرده اند» در حالی که ایرن و هاری مشغول
 خواندن آواز مخصوص سربازان مسیحی هستند صدای غرش توپ از خارج شنیده
 میشود.

پایان

صورت بعضی از اصطلاحات و کلماتی که در این کتاب بکار رفته است .

Action	فعل - عمل
Aim	قصد
Antagonist	شخص مخالف یا متعارض
Antithesis	برابر نهاد (سیر حرکت دراروپا - فروغی)
Bassic Emotion	مبنای تأثر
Bone Structure	استخوان بندی
Central Idea	فکر اساسی
Character	سجایا و خصایل
Character	شخص بازی
Climax	قطعه اوج
Conflict	کشمکش
Crisis	بحران
Dialectic	طریق بحث و جدل
Dialogue	گفت و شنود - مکالمه
Driving Force	نیروی محرک
Environment	محیط
Exposition	تعریف
Form	صورت و هیئت و قالب
Foreshadowing	پیش بینی شده
Goal	هدف
Jumping	باجهش
Mood	حالت ، کیفیت ، وضع
Movement	حرکت
Obligatory Scene	صحنه اجباری
Observation	مشاهده
Orchestration	هم آهنگی - سازگاری
Origin of Action	مبداء فعل
Passion	تأثر و انفعال
Plan	نقشه
Plot	خلاصه داستان
Point of Attack	آغاز داستان
Premise	موضوع

Protagonist	قهرمان یا شخص محور
Retic	بلاغت
Rising Conflict	کشمکش تصاعدی و تدریجی
Root Idea	فکر اصلی
Static Conflict	کشمکش ساکن
Subject	مطلب
Synopsis	خلاصه
Synthesis	ترکیب - باهم نهاد (سیر حکمت در اروپا - فروغی)
Theme	مفهوم
Thesis	بر نهاد - مفهوم - فرض (سیر حکمت در اروپا - فروغی)
Transition	تحول
Trilogy	قطعات سه گانه
Turning Point	نقطه برگشت - مرحله قطعی
Type	نوع
Unity of Opposit	اجتماع ضدین یا وحدت اضداد

فهرست

صفحه	عنوان مطالب
۱	پیش گفتار
۴	دیاچه مصنف کتاب
۹	بخش اول - موضوع
	بخش دوم - شخص بازی
۵۰	۱- پیکره یا استخوان بندی نایبشانه
۶۵	۲- محیط
۷۴	۳- طریق بحث و جدل
۸۷	۴- رشد و نمو شخص بازی
۱۰۸	۵- قدرت و اراده شخص بازی
۱۱۹	۶- داستان یا شخص بازی کدامیک مهتر است
۱۳۵	۷- چگونه اشخاص بازی نقش خود را طرح میکنند
۱۴۲	۸- مهترین اشخاص بازی یا شخص مهور
۱۴۸	۹- شخص مخالف
۱۴۹	۱۰- هم آهنگی
۱۵۵	۱۱- اجتماع ضدین یا وحدت اضداد
	بخش سوم - کشمکش
۱۶۳	۱- مبداء فعل
۱۶۴	۲- علت و معلول
۱۷۶	۳- کشمکش ساکن
۱۸۸	۴- کشمکش با جهش
۲۰۹	۵- کشمکش تصاعدی یا طبیان تدریجی
۲۲۰	۶- حرکت
۲۴۹	۷- کشمکش پیش بینی شده
۲۳۴	۸- نقطه شروع
۲۴۸	۹- دگرگونی یا تحول
۲۸۱	۱۰- بحران و ختم یا نقطه اوج و نتیجه

عنوان مطالب بخش چهارم - کلیات

۲۹۶	۱- صحنه های اجباری.
۳۰۱	۲- تریب
۳۰۶	۳- مکالمه با گفت و شنود
۳۱۶	۴- آژماش
۳۲۰	۵- بونوع بودن نمایشنامه
۳۲۳	۶- ورود و خروج هنریشه
۳۲۵	۷- چرا بعضی از نمایشنامه های بدمورد توجه واقع میشود؟
۳۲۸	۸- ملودرام
۳۲۸	۹- تبوغ
۳۳۳	۱۰- هنرجیت
۳۳۵	۱۱- وقتی شما نمایشنامه مینویسید
۳۴۰	۱۲- فکر و اندیشه را از کجا میتوان گرفت
۳۵۰	۱۳- نتیجه

ضمیمه - خلاصه داستان و تحلیل چند نمایشنامه

۳۵۵	۱- «تارنوف» اثر مولیر
۳۶۲	۲- «اشباح» انرایسن
۳۶۸	۳- «قوزک برنجی» اثر دبوزه و وارد
۳۷۱	۴- «اندوه به اکترا براژنده است» بقلم یوجین اونیل
۳۷۳	۵- «شام در ساعت هشت» بقلم جرج کافمن و ادنا فریر
۳۷۵	۶- «سیاه چال» بقلم البرت مالتز
۳۷۶	۷- «خوش دیوانه» بقلم رابرت شرود
۳۷۹	صورت بعضی از اصطلاحات

انتشارات نگاه