

جعفرخان ابجد فرزند بیست و دو ساله یکی از اعیان متوسط تهران است، که هشت نه سال پیش برای تحصیل به اروپا رفته و اکنون (به سال ۱۳۴۰ ه. ق) خانواده اش منتظر و چشم به راهند که او از سفر اروپا برگردد.

مادر جعفرخان مصمم است که به محض ورود پسرش، دختر عموی او «زینت» را که عقدشان در عرش بسته شده و در همین خانه زندگی می کند، به زنی به او بدهد. پیرزن میل دارد ببیند دورورش هفت هشت تا بچه جیروویر کنند، بدونند، جیق بززند، شلوغ کنند و آن وقت بمیرد، و «زینت» به درد این کار می خورد، زیرا هر چیزی که يك زن برای راحتی شوهرش باید بداند می داند. «میتونه توی خانه کمک بکنه، سبزی پاک کنه، چیز میز وصله کند، آتو بکشه، قرآن بخونه، وسمه بکشه، حلوا بپزه، فال بگیره، جادو بکنه...» اصلاً افراد این خانواده همه از زن و مرد به طلسم و جادو و جنبل و صبر و جخد و نظر قربانی و قمر در عقرب اعتقاد دارند و حتی - چنانکه از گفتگویشان پیداست - معتقدند که فرنگیها گوشت خرس و میمون می خورند و از پوست کشیشهاشان يك نوع عرق می گیرند!...

جعفرخان با نیمتنه و شلوار آخرین مد پاریس - البته با فرستادن کارت ویزیت خود و اطمینان از اینکه مادرش آزاد است - به خانه پدری قدم می گذارد. قلاده توله سگ خود «کاروت» (هویج) را در دست دارد. فارسی را به اشکال حرف می زند و نیمی از گفتارش آمیخته به کلمات فرانسوی است. این بچه سنگلج خودمان که چند سالی در اروپا گذرانده، حالا خود را «ما پاریسیها» می نامد و ترقی و تمدن و به قول خود «پروگره» و «سیویلایسیون» را در فوگُل و کراوات و پوشت می داند.

جعفرخان به خصوص با دائیش «آبشون از يك جوی نمی رود» این آقادی بر خلاف جعفرخان اصلاً به هیچ اصلاحی عقیده ندارد.

آقادی دست چلانندن سرش نمی شود. از اینکه جعفرخان با کفش آمده تو اتاق و همه جا را نجس کرده ناراضی است، می ترسد اگر اخلاش را عوض نکند فردا که زینت را به او دادند، آن دوتا نتوانند باهم زندگی کنند، پس حالا که به سلامتی آمده مملکت

می گویم نمایش «ایران جوان» رفته رفته روح جوانی را در بیکر سالخورده ایران گنجانیده و اندک اندک حیات را تجدید خواهد کرد. نمایش مزبور به اندازه ای نافع و سودمند است که می توان گفت بهترین شاهکارها و قابلترین ارمغانهای محصلین است. ما این نمایش و امثال آن را که معایب دیرینه و مفاسد نوین را ظاهر و فتح و زشتی آن را عیان می کند، در مقدمه اصلاحات محسوب می داریم... و روزنامه «ستاره ایران» همان روز در شماره ۱۴۲ اظهار نظر کرد که «در این نمایشنامه دنیای کهنه و نو با یکدیگر مقابل گشته بودند و از مشاهده آن جوانان و پیران بالنسای بی به معایب و نواقص خود می بردند.»

خودشان، باید تا دیر نشده درست و حسابی «آدمش بکنند» یعنی باید با دست غذا بخورد، بعد از مشروبات دهنش را کر بدهد، روی زمین بخوابد، همیشه کلاه سرش بگذارد. «زیرا در این مملکت اگر آدم کلاه سرش نگذارد، کلاه سرش می گذارند»، باید عذر توله سگش را بخواهد، مثل آدم یک سرداری بیوشد. شلوارش را اتو نکند، دوش نگیرد، سیبلیهایش را نزنند، زمستان زیر کرسی بخوابد و... «هیچوقت هم عقیده شخصی نداشته باشد».

نمایشنامه خیلی خوب شروع می شود و پرداخت محکم و تقریباً بی عیبی دارد. توصیف شخصیتها دقیق و صحیح است و گفتگوها درست و بجا از دهان آدمها بیرون می آید. ولی سراسر نمایشنامه از نظر استحکام یکدست نیست و گاهی پاره‌ای حرفهای آدمها با تصویر کلی آنان هماهنگی ندارد. با اینهمه در مجموع اثر جالب و خواندنی و قابل اجراست و به خصوص از این جهت که در آن دوران به مسئله‌ای پرداخته که هنوز قابل بحث است ارزش و اهمیت فراوانی دارد. ما در اینجا قسمتی از یکی از مجالس این نمایشنامه را به عنوان نمونه می آوریم:

مجلس پنج

(مشهدی اکبر - جعفرخان - کاروت)

(لباس جعفرخان، نیمته و شلوار خاکستری، آخرین مد پاریس، شلوار باید خوب اتو کشیده، و دارای خط کاملی باشد. یقه نرم، کراوات و پوشت (Pochette) و جوراب یکرنگ. روی این لباسها، یک پالتو بارانی کمربنددار. دستکش لیمویی رنگ. روی کفش و کلاه، گرد خاک بسیار، وقتی وارد می شود، در دست راست چمدان کوچکی، و در دست چپ بند توله‌سگی را دارد. پشت سر جعفرخان مشهدی اکبر وارد می شود. او هم یک چمدان با چندین چتر و عصا، و بعضی اسبابهای سفر در دست دارد، که می گذارد روی زمین. - جعفرخان فارسی را قدری با اشکال حرف می زند.)

جعفرخان: (چمدانش را می گذارد روی میز.) اوف! enfin^۱ رسیدیم. اماره بود! اما گردخاک و «میکروب» خوردیم! (با دستمال، گردخاک روی کفش و کلاه را پاک کرده، کلاه را می گذارد روی میز. - خطاب به توله!) Ici Carotte^۲ (به ساعت مچیش نگاه می کند.) صبح ساعت هفت و ربع از ینگی امام حرکت کردیم. درست هشت ساعت و بیست و سه دقیقه تا اینجا گذاشتیم.^۳

۱. سرانجام، آخرش

۲. اینجا، کاروت.

۳. ترجمه تحت‌اللفظی: Nous avons mis (طول نکشید).

مشهدی اکبر: خوب آقا جون، ایشالله خوش گذشت، این چند سال.
 جعفرخان: بد نگذشت، چرا. تو چطور میری^۱، مشدی اکبر؟ هنوز نمردی؟
 مشدی اکبر: از دولت سر آقا، هنوز به خورده مون باقی مونده... الهی شکر، آخر آقامون
 از فرنگ اومد. حالام این جا ایشالله زن می گیره برای خودش...
 جعفرخان: برای خودم؟ نه، مشداکبر اشتباه می کنی. آدم هیچ وقت برای خودش زن
 نمی گیره. (خطاب به توله)؟ N'est-ce pas Carotte^۲ (به مشدی اکبر) اون
 والیز منو بده.

مشدی اکبر: بله، آقا؟

جعفرخان: اون والیز... چیز... چمدون.

مشدی اکبر: آهان! بله، آقا...^۳

«در دوره دوم مشروطیت به تدریج دسته‌های نمایشی کوچکی از روشنفکران در تهران پدید آمد که نخستین آنها «شرکت فرهنگ» بود، این گروه از کسانی تشکیل یافته بود که در میان مردم مقام و قبول عام داشتند، نظیر محمدعلی فروغ، عبدالله مستوفی، علی اکبر داور، فهیم‌الملک و سیدعلی نصر و نمایشنامه‌های خود را که بیشتر جنبه سیاسی و انتقادی داشت، سالی یکی دو مرتبه در باغهای بزرگ تهران مانند پارك اتابك و پارك ظل‌السلطان و پارك امین‌الدوله به معرض نمایش می‌گذاشتند و درآمد آن را به مصرف تأسیس مدرسه می‌رسانیدند.

در حدود سال (۱۳۲۹ ه. ق) شرکتی به نام تئاتر ملی تأسیس شد. این گروه ترجمه دستخورده و تحریف‌شده کمدیهای «مولیر» و «گولگو» با نمایشنامه‌های يك پرده‌ای مضحك «ودویل»^۴ قفقازی مانند خورخور و غیره را به معرض نمایش می‌گذاشت.
 در سال ۱۳۳۴ کمدی ایران تأسیس یافت و هنرمندان و نویسندگان شایسته‌ای نظیر منشی‌باشی، عنایت‌الله شیبانی، محمدعلی ملکی، احمد محمودی، مهدی نامدار، سیدرضا هنری، رفیع حالتی و حسین خیرخواه با سیدعلی نصر که از اروپا مراجعت کرده بود همکاری می‌کردند؛ در صحنه این نمایشها برای نخستین بار نقش زنان که تا آن هنگام به عهده مردان جوان بود به خود زنان واگذار شد.

۱. Comment Vas-tu (حالت چطور).
 ۲. اینطور نیست، کاروت؟
 ۳. از صبا تا نما، پیشین، جلد دوم از ص ۳۰۲ تا ۳۰۷ (به اختصار).
 ۴. Vaudeville

ایران جوان: در سال ۱۳۴۰ گروه نمایشی دیگری به نام «ایران جوان» تشکیل شد، لُرِتا و فکری که بعدها کارکنان پرمایه و برجسته هنر نمایش ایران شدند جزو آنان بودند، در برنامهٔ این گروه نمایش «جعفرخان از فرنگ آمده» نوشتهٔ حسن مقدم مقام ممتازی داشت. کمدیهای موزیکال در ایران زیر نفوذ مستقیم کمدی موزیکال قفقاز بسط و توسعه یافت: از آن میان اُپرتهای آرشین مالالان و مشهدی عباد شهرت فراوان کسب کردند.

در سال ۱۳۴۱ علینقی وزیري که هنر موسیقی را در اروپا فرا گرفته بود به همراهی چندتن از هنرپیشگان، کلوپ موزیکال را به وجود آورد، این باشگاه قطعاتی از اُپراها و اُپرتها را در ایران و دیگر شهرها به معرض نمایش گذاشت.

کمدیهای اجتماعی و انتقادی: در این نمایشنامه‌ها، نویسندگان موضوع را از متن اصلی خارجی اقتباس می‌کردند و برحسب امکانات و مقتضیات زمان و مکان و ذوق و سلیقه ایرانی کم‌وبیش در آن تصرف می‌کردند. غرض عمده و اصلی نویسندگان، تحصیل نتایج اجتماعی و بالا بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی و مبارزه جدی با جهل و عقب‌ماندگی تودهٔ مردم بود. بهترین نمونهٔ این نوع نمایشنامه‌ها، نوشته‌های میرزا احمدخان کمال‌الوزاره و پس از آن جعفرخان از فرنگ آمده نوشتهٔ حسن مقدم و نمایشنامه حاجی متجدد اثر محمد حجازی است.

از احمد محمودی چند نوشته و نمایشنامه باقی مانده است، از میان نمایشنامه‌های وی دو نمایشنامهٔ حاجی ربایی خان یا تاتارتوف شرقی و اوستا نوروز پینه‌دوز قابل ذکر است.

حاجی ربایی خان به تقلید تارتوف شاهکار «مولیر» نوشته شده است. قهرمان این داستان مردی است از اشراف ایران با خست و لثامت و عوامفریبی فوق‌العاده. استاد نوروز: نمایشنامهٔ دیگر محمودی به نام استاد نوروز پینه‌دوز که در سال (۱۳۳۷ ه.ق): نوشته شده هم از حیث موضوع غنی‌تر و هم از لحاظ تکنیک کاملتر است.^۱

«نمایشنامه در شش پردهٔ کوتاه تنظیم شده و در محلهٔ «بیعارآباد» تهران اتفاق می‌افتد. «استاد نوروز» که پریشانی فوق‌العاده از چهره‌اش هویداست، در یکی از روزهای بسیار سرد زمستان، در نزدیکی چهارسو کوچک، در پای دکهٔ سقط‌فروشی حاجی شیخ منصف، مطابق معمول بساط پینه‌دوزی گسترده، درفش به دست و لنگه کفش به روی زانو

با خود درددل می‌کند. شکایات او در پیرامون فقر و تنگدستی و یاد روزهای ارزانی گذشته دور می‌زند که دست و پایش باز بود، گاه گذاری نفس راحتی می‌کشید و «عوض يك زن دوتا سه تا پنج تا هشتا زن می‌گرفت و هروق سیر می‌شد اینو طلاق بده اونو بگیر، یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه!...» و حالا «درس دو سال آژگاره که نتونسته به زن تازه به خونه‌اش بیاره». اوستا بعد از آنکه دونفر از مشتریهای مزاحم را راه می‌اندازد، می‌بیند زنی، به غایت موزون، آهسته آهسته به بساط او نزدیک می‌شود. «عالم آرا خانم»، عیال سابق عبدالله دولدوز که یکسال پیش فوت کرده، يك جفت کفش از زیر چادر درآورده به پینه‌دوز می‌دهد که تخت آنها را عوض کند. سر صحبت باز و سرانجام منجر به آن می‌شود که اوستا پینه‌دوز هر دو زنش را طلاق دهد و بعد با او عروسی کند. «اوستا نوروز» مطلب را با رفیق دیرینش داش اسمال در میان می‌نهد و با صلاح‌دید او تصمیم می‌گیرد که هر دو زنش را به شیوه‌ای از خانه بیرون کند، تا وقتی که خرش از پل گذشت دوباره بیاورد سرخانه و زندگیشان.

«استاد نوروز» با ترش‌رویی و بدخلقی و با يك عالم تَغْيیر و تَشَدُّد به خانه می‌رود، خودش را می‌گیرد و عبوس می‌کند، جواب سلام زن‌ها را بیع قطعی نمی‌دهد، با هیچکدام همکلام نمی‌شود و آن وقت بدی غذا را بهانه کرده؛ بنای داد و فریاد و ناسزا را می‌گذارد و چنان قیامت و قیامت‌سرایي برپا می‌کند که آن سرش ناپیدا است. بچه‌ها (غلام، حسین و رقی)، که در دو ضلع کرسی به خواب رفته‌اند، از خواب پریده و گریه می‌کنند. مشهدی از کتک‌زدن به آنها هم مضایقه نمی‌کند و بالاخره زن‌ها دست بچه‌ها را گرفته به خانه «فرتوته خانم» می‌روند. «فرتوته خانم» که تشخیص می‌دهد اوستاد باز گلوش پهلوی زنی گیر کرده، به شرط اینکه زن‌ها از حالا دست به هم بدهند و در خیر و شر شريك باشند، قول می‌دهد که دمار از روزگار آن نامرد درآورد.

اوستاد پینه‌دوز دو دانگ خانه خود را نزد حاجی تنزیلی گرو گذاشته، پنجاه تومان با تومانی ده قران تنزیل پانزده روز قرض می‌کند و لباس و کفش عروس و تعارف «بی‌بی رشوه» را می‌خرد و با حضور «حاجی شیخ‌منصف» سقط‌فروش به خانه عروس تحویل می‌دهد. شب عروسی که بساط عیش و نوش گسترده و بچه‌های محله همه جمعند و «پیناس» کمانچه می‌کشد و «علی مراد» با چند نفر آواز و تصنیف می‌خوانند، در باز شده «فرتوته خانم» چماق به دست و چادر نماز به کمر بسته با زن‌های پینه‌دوز و در عقب سر آنها «زناجی آب‌منگلی» با همدستانش وارد شده با فحش و فحاشی و کتک‌کاری بساط عروسی را به هم می‌ریزند.

نمایشنامه صرفاً ایرانی است و هیچ آب و رنگ خارجی ندارد. تیپها و کاراکترها اصیل و طبیعی است و تقریباً تمام افراد نمایشنامه صفات مشخصه صنف و طبقه خود را دارند، اما تعداد پرده‌ها (۶ پرده) برای این قبیل نمایشنامه‌ها اصولاً زیاد و خسته کننده است، مخصوصاً صحنه‌هایی مانند مجلس «میرزا کاذب ساحرزاده» رمال و مجلس «بی بی جوجی» جادوگر، برای نشان دادن جهل و نادانی زنان ایرانی، که اگر حذف شود یا به صورت دیگری در ضمن مجالس دیگر بیاید، از اهمیت و تمامیت نمایشنامه نمی‌کاهد. از اینها گذشته نمایشنامه روی هم رفته خوب تنظیم شده و بر اثر دیگر محمودی رجحان دارد.

نکته دیگری که شایسته ذکر است، اینکه نویسنده کوشیده زبان عامیانه را با همه خصوصیاتش در این نمایشنامه به کار برد و با وجود نقص الفبای فارسی انصافاً در این کار تا حد زیادی توفیق یافته است. عبور از زبان رسمی ادبی به لهجه معمول ملی در ادبیات ایران حادثه بسیار جالبی است. این راه را دهخدا با مقالات «چرند و پرند» در صوراسرافیل باز کرد و محمودی در انشای نمایشنامه‌های خود از وی پیروی کرد و بعدها محمدعلی جمال‌زاده در مجموعه داستانهای کوتاه یکی بود یکی نبود و اخلاف وی همان راه را در پیش گرفتند. آزمایشهایی که در این زمینه شد، قرین موفقیت بود و به تدریج زبان محاوره و تکلم در نثرنویسی فارسی رسوخ و توسعه یافت. این بسط و نفوذ زبان و اصطلاحات عامه در ادبیات نمایشی بیشتر و در رمانها، و داستانها کمتر و کندتر بود که البته بستگی به وضع و کیفیت این گونه آثار داشت.

اینک قطعه‌ای از این نمایشنامه:

مجلس سوم

داش اسمال، پینه‌دوز، علی مراد زلفی، یوزباشی شداد، کل مهدی پلنگ، نایب عابدین لاسی، حسن سماقی، تقی عباس کچل، پیناس کمانچه کش و دسته‌اش.

پینه‌دوز: (رو به پیناس) چه قد دیر کردی مارو در انتظار گذاشتی...

پیناس: حالا ساعت که از مله بیرون اومدم.

پینه‌دوز: پس کوجا گیر کردی که این وقت شب سراغ ما میای؟ بلکه امشب مثل اون یاروا دو ضربه و سه ضربه میخای بزنی؟

پیناس: نه به حرصت موسی. جایی کار نرفتم، بلکه خواهی نخواهی ما را بردن...»

نمایشنامه‌های موزیکال و تاریخی: «بعد از آنکه پای بازیگران و نوازندگان قفقازی به

ایران باز شد، هنرمندان با نشان دادن نمایشنامه‌هایی مانند آرشین مالالان، عاشق غریب و مشهدی عباد مردم را به سبک نمایش جدید آشنا ساختند. هنرمندانی مانند رضا کمال شهرزاد، رحیم‌زاده صفوی، سعید نفیسی، ذبیح‌الله بهروز، علینقی وزیری، افلاطون شاهرخ، غلامعلی فکری و دیگران پدید آمدند که علاوه بر ترجمه از زبانهای خارجی خود به تقلید اُپرت‌های قفقازی، آثاری از قبیل الهه، اصلی و کرم، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، یا با استفاده از اقتباس از تاریخ ایران، نمایشنامه‌هایی مانند نادرشاه و فتح هندوستان و آخرین یادگار نادرشاه و سرگذشت برمکیان به وجود آوردند.

در زمینه هنر نمایش و نمایشنامه‌نویسی رضا کمال معروف به شهرزاد مقام و موقعیت ممتازی دارد، شهرزاد از آغاز کودکی شیفته هنر شاعری بود، هزار و یک‌شب را آن قدر خواند تا اغلب حکایات آن را حفظ شد. روی همین علاقه بود که بعدها وقتی نویسنده شد، اسم شهرزاد داستانگوی آلف لیل را روی خودش گذاشت.^۱

رضا تحصیل منظم را از مدرسه سن‌لویی، که کشیشان لازاریست فرانسوی بنیاد نهاده بودند، آغاز کرد. زبان و ادبیات فرانسه را به خوبی فراگرفت و در رشته‌های ادبی، منجمه شعر پیشرفت و ترقی به‌سزایی کرد و از سایر رشته‌های هنری نیز معلوماتی به دست آورد؛ خوب می‌خواند و بسیار خوب سه‌تار می‌زد و با مهارت شطرنج بازی می‌کرد. او از نخستین کسانی بود که قطعات لطیفی از شعر یا نثر شاعرانه از فرانسه به فارسی ترجمه کرد و این قطعات ادبی زیبا که در جراید و مجلات منتشر می‌شد و مخصوصاً ترجمه سالومه اثر «اسکار وایلد» روز به روز بر شهرت و محبوبیت او افزود.^۲

رضا، مدتی در روزنامه شفق سرخ با دشتی و در مجله وفا با نظام وفا و حبیب میکده همکاری کرد. روزنامه شفق سرخ، که دشتی تأسیس کرده بود، مرکزی بود که یک دسته از خوش قریحه‌ترین و نخبه‌ترین نویسندگان و سرایندگان آن روز در آنجا همدیگر را می‌دیدند و آثار ذوق و قریحه خود را در آن نشر می‌دادند. یکی از باذوقترین آنان شهرزاد بود که از سال اول روزنامه‌نویسی دشتی، با او همکاری می‌کرد. بارزترین خصوصیت او حساسیت شدید او بود در مقابل زیباییهای صوری و معنوی. فهم او در ادبیات مخصوصاً تئاتر قوی و تند بود و «قریحه توانایی داشت که اگر محیط دمساز و مساعد بود، آثار گرانبهایی از خود باقی می‌گذاشت».^۲

۱. دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، زندگانی و آثار رضا - کمال شهرزاد، ص ۱۴.

۲. علی دشتی، مقدمه بر کتاب «زندگانی و آثار رضا کمال شهرزاد» تألیف دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی، تهران، ۱۳۳۳ ش.

در سال ۱۲۹۸ شمسی، بازیگران قفقازی اپرت آرشین مالالان را در تهران بازی می‌کردند. رضا به فکر نمایشنامه‌نویسی افتاد. سال بعد درام لیریک بریچهر و پریزاد را نوشت و این نمایش با رژیسوری طریان در آذرماه ۱۳۰۰ شمسی در سالن گراند هتل (تئاتر فعلی دهقان) به بهترین وجهی روی صحنه آمد و مادام پری آقابابیان، که تحصیلات تئاتری خود را در اروپا به اتمام رسانده و تازه به تهران آمده بود، نقش اول نمایش را به عهده گرفت.^۱

رضا کمال بعد از چند نمایشنامه قفقازی از جمله افسانه عشق^۲، اصلی و کرم^۳ و کمر بند سحرآمیز^۴ را به فارسی درآورد و اشعار آنها را خود ساخت و با همکاری پری آقابابیان و هنرمندان دیگر ارمنی به معرض نمایش گذاشت و پس از آن باز چند نمایشنامه که خود اقتباس کرده بود، از قبیل شب هزار و یکم الف لیل^۵، عباسه خواهر امیر^۶، اپرت عروسی ساسانیان یا خسروشیرین^۷ به رشته تحریر کشید و بالاخره نمایشنامه در سایه حرم «لوسین برنار» فرانسوی را با صداقت و امانت فراوان به فارسی درآورد و همه این آثار را با شکوه و جلالی که تا آن روز تئاتر ایران نظیر آن را ندیده بود، به معرض تماشا گذاشت.

سال ۱۳۰۹ شمسی بهترین و درخشانترین سالهای فعالیت و شهرت ادبی او بود. مهمترین اثر او که در این سال نوشته شد شب هزار و یکم الف لیل بود که با اقبال بینظیری روبرو شد.

بدین قرار شهرزاد در اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی بزرگترین و بلکه یگانه نمایشنامه‌نویس ایران شناخته شده بود.

شهرزاد، که امیدوار بود تئاتر ایران روز به روز رونق بیشتری بگیرد، هنگامی که دید هنر نمایشی به علت سانسور شدید و نبودن تشویق دچار فترت گردیده، نومید و پریشان

۱. این زن با استعداد حق بزرگی به گردن تئاتر ایران دارد. در آن روزگار که مذهب محور امور بود و هنریشگی از لحاظ افکار عمومی در ردیف مسخرگی و دلقکبازی به‌شمار می‌آمد و زنان مسلمان ایرانی همه چادر سیاه به‌سر می‌کردند، او و چند نفر دیگر از زنان و مردان ارمنی (مانند سیرانوش، مادام قسطنطینیان، لرتا، آرسنیان، مانولیان، وسکانیان، اودیان، طریان، ماروتیان، استانیان و بقیکیان) با هزار سختی و دشواری در پیشرفت این فن فداکاری بسیار کردند.

۲. ۱۳۰۶.۲ ش.

۳. ۱۳۰۷.۳ ش.

۴. ۱۳۰۸.۴ ش.

۵ و ۶. ۱۳۰۹.۶ ش.

۷. ۱۳۱۱.۷ ش.

شد و شور و هیجانی که داشت کم کم سرد و خاموش گشت.^۱ اما باز برای مدتی اندیشه مرگ را از خود دور ساخت و برای اینکه زندگی ساده‌اش را بگذراند وارد خدمت دولتی شد، ولی سرانجام جسمش علیل و روحش خسته و آزرده شد. شبی پیرامه ابریشمی زردی را که تازه خریده بود، پوشیده و دارویی که تهیه کرده بود، نوشید. داستان به پایان رسید و شهرزاد صبح بیستم شهریور ۱۳۱۶ لب از گفتار فرویست.»

درام منظوم: همه نمایشنامه‌هایی که ذکر کردیم، اعم از خنده‌دار و تاریخی و موزیکال، (اگر قسمتهای موزون و آهنگدار اپرتها را به حساب نیاوریم) به نثر نوشته شده‌اند.

تنها کمدی منظوم فارسی که، در تاریخ هنر نمایشنامه‌نویسی ایران سراغ داریم، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی از تارتوف مولیر است و قدیمی‌ترین درام منظوم تاریخی گویا نمایشنامه‌ای است به نام سرگذشت پرویز که آن را علی محمدخان اویسی در ذی‌قعدة سال ۱۳۲۴ در باکو نوشته و در ذی‌قعدة ۱۳۳۰ در استانبول به چاپ رسانده است.

«در آغاز حکومت پهلوی با وجود اختناق، تحرك مختصری در رشته نمایش و تئاتر پدید آمد. در جریان جشن هزاره فردوسی (۱۳۱۳) چند نمایشنامه از شاهنامه اقتباس کردند که بازیگران در صحنه اشعار فردوسی را با مختصر تصرفی می‌خواندند، بعدها نیز دیگران همین شیوه را پیروی کردند و قطعات دیگری از شاهنامه اقتباس و به معرض نمایش گذارده شد.

ذبیح‌الله بهروز در نمایش شاه ایران و بانوی ارمن کار تارایی کرد و برای نخستین بار به نظم آزاد، نمایشی ساخته است. اما پیش از همه انواع تئاتر، نمایشهای تاریخی در ایران رونق داشته و مورد توجه قرار گرفته است: از جمله نمایشهای تاریخی، داستان خونین اثر سید عبدالرحیم خلخالی و آخرین یادگار نادر به قلم سعید نفیسی، همچنین نمایشهای عمر خیام و نادرشاه افشار، و عاقبت هرمان نیز نمایش داده شده است.

صادق هدایت نیز دو نمایشنامه نوشته است که هر دو جنبه تاریخی دارد: یکی پروین دختر ساسان و دیگر مازیار. هیچیک از این دو را تاکنون نمایش نداده‌اند.

در دوره محمدرضا پهلوی در تماشاخانه‌های تهران اغلب نمایشنامه‌های تاریخی رواج داشت؛ علاوه بر این، نمایش ترجمه‌های آثار ادبی مهم اروپایی نیز معمول بود که

۱. او از همان زمان به فکر خودکشی افتاد و این قصد خود را با چهارتن از رفقای خویش در میان گذاشت و از این «باند خودکشی» پنج نفری، چهارتن که مجتبی طباطبائی، سید رضاخان صدر، حبیب میکده و خود شهرزاد بود، در تواریخ مختلف خودکشی کردند.

همه آنها از لحاظ دقت در ترجمه و مهارت اقتباس و بازی همسنگ و یکسان نیست. نمایشنامه‌های فارسی بسیار است، اما چون اغلب آنها چاپ نشده است، نمی‌توان به عنوان آثار ادبی از آنها یاد کرد.

از جمله کسانی که در ترقی فن تئاتر کوشش فراوان کرده‌اند: عبدالحسین نوشین و حسین خیرخواه را می‌توان نام برد. نوشین، این هنرپیشه زبردست که عاشق فن خود بود و در اروپا این رشته را مشتاقانه آموخته بود، نمایشنامه‌های مردم اقتباس از توپاز «مارسل پانیول» و ولین را که خود با استادی تمام به فارسی اقتباس و ترجمه کرده بود چند بار با موفقیت و استقبال کم‌نظیر مردم به معرض نمایش گذاشته و شهرت و رواجی بی‌مانند یافته است.

دیگر از آثار او ترجمه اتلوی شکسپیر و پرنده آبی مترلینگ است. نوشین در اصلاح بیان و «دکلاماسیون» نمایش که اغلب ساختگی و غیرطبیعی بود، تغییرات و اصلاحاتی به عمل آورد و با این اقدام اساسی خدمت بزرگی به هنر نمایش و تئاتر ایران انجام داده است. گروهی از هنرمندان و بازیگران معاصر ایران زیر نفوذ و تحت تعلیمات او با این هنر آشنا شده‌اند. در نمایشهایی که او اداره و رهبری می‌کرد، با عدم وسائل و مشکلات فراوان، استادی و کمالی دیده می‌شد که هنردوستان را شیفته می‌کرد.^۱

تأثیر علوم در ادبیات و هنر

به نظر دکتر محسن هشترودی «مایه هنر، احساس هنرمند است و از این جهت ذهنیت هنر مسلم به نظر می‌رسد، بدین معنی که هنر با عالم درونی هنرمند بیشتر ارتباط دارد تا با عالم خارج، اما احساس هنرمند با احساس ساده فرد عادی تفاوت دارد. احساس هنر با اندیشه‌ای باریک، ژرف، دقیق و عمیق همراه است؛ این احساس خاص را که آفریننده هنر و زایندهٔ يك رشتهٔ مدرکات عمیق و انفعالات روحی دقیق است احساس هنری می‌نامیم.

همراهی و هم‌معنائی اندیشه و احساس، برای هنرمند، يك نوع منطق خاص ایجاد می‌کند که فعالیت هنری او را از سایر فعالیتهای حیاتی وی متمایز و ممتاز می‌سازد و از همین جا می‌توان دریافت که بحثهایی از قبیل «هنر برای هنر» یا «هنر در خدمت اجتماع» و طبقه‌بندیهایی از قبیل سبکهای «رومانتیک» و «کلاسیک» و «سمبولیک» تا چه میزان اعتباری و دلخواه خواهد بود.

۱. برای کسب اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب نخستین کنگرهٔ نویسندگان ایران، تیرماه ۱۳۲۵ صفحه ۱۶۹ به

شک نیست که تکنیک خاص هر هنرمند بالاصاله از تکنیک دیگری ممتاز است، چنانکه در تقلید آهنگهای موسیقی یا در کُپی کردن تابلوهای نقاشی، یا در استقبال از اشعار، شبیه‌سازی کامل و تام ممکن نیست و بدین سبب اصل از بدل و غث از سمین و اصل از تقلید شده، کاملاً تمیز داده می‌شود و این نکته در همان احساس خاص هنری است، گیرم که رنگها و شکلها و آهنگها و صداها را یکسان دریا بیم، بی شک احساس درونی ما و برخورد ما با عوامل خارج یکسان نیست، اندیشه‌ای که با تحریکات ابتدایی خاص ما همراه است، احساسهای مختلف در ما برمی‌انگیزد و برحسب مقام، هریک جلوه‌ای خاص دارد.

حیات آدمی از گهواره تا گور دستخوش يك سلسله تحول و تبدیل است، تن کودک روز به روز تواناتر و نیرومندتر می‌گردد و به موازات این تکامل جسمی و ظاهری، اندیشه و حیات درونی او نیز تکامل می‌پذیرد. فضای محصور دوران کودکی که از محیط تنگ و کوچک گهواره تجاوز نمی‌کرد کم‌کم با تکامل قوای جسمانی به فضایی بزرگتر مبدل می‌شود و دستیازی به نقاط دورتر امکان‌پذیر می‌گردد و طفل که در ابتدا تنها به کناره‌ها و چوب‌بندیهای گهواره قدرت دستیازی داشت اندک‌اندک به دیواره‌های اتاق و با خروج از آن به حدود خانه آشنا می‌گردد.

همچنین اندیشهٔ باریک‌بین آدمی با قدرت تصور و تخیل، این فضای محدود را کم‌کم به فضای ممتد ارتباط می‌دهد و جهان او فراختر می‌شود. کوشش و کششی که در فن و علم صورت می‌گیرد قدرت دستیازی و امکان نقل و انتقال را به نقاط دوردست فضای ممتد ممکن می‌سازد و آدمی با کمک اتومبیل و هواپیما و فشفشه‌های جوی به نقاط نادیده سفر می‌کند و بدینگونه فضای محصور اولیه به فضای ممتد و منبسط جهان هستی می‌گراید، گویی انسان تمام فضای عالم وجود را در آغوش می‌گیرد.

این تحول و تبدیل نتیجهٔ سیر تکاملی علم است و این فعالیت علمی نمودار کوشش انسان است برای پیوستن به فضای لایتناهی که فضای محصور هستی خویش را به فضای گسترده و ممتد جهان نامحدود می‌پیوندد.

حیات آدمی از لحظهٔ تولد تا «آن» مرگ لمحۀ کوچکی از ابدیت است. گویی در اقیانوس عظیم ابدیت در «آن» کوچکی آدمی سر از موج بدر می‌کند و پس از آنکه لحظه‌ای چند بر دامن امواج می‌لغزد به ناچار در نقطهٔ دیگری سر بزیر موج می‌کند و در آغوش نامتناهی «ابد» پنهان می‌گردد، اما اندیشهٔ جهان‌پیمای آدمی همچنانکه فضای محصور را به فضای گسترده مربوط می‌سازد، می‌کوشد تا دوران هستی محصور خویش را

نیز به زمان گسترده متصل سازد. فعالیت هنری او همین کوشش رنج‌افزایی است که در این راه به کار می‌برد. اگر آفرینش هنری دردناک و جانکاه است، از آنرو است که هنرمند از سرنوشت محتوم خویش آگاه است و می‌بیند که به هر سو رو کند، مرگ بی‌امان رودرروی او دارد و در انتظار اوست، لذا می‌توان گفت که کوشش وی در مربوط ساختن زمان محدود حیات به ابدیت در حکم جستجوی زندگی پس از مرگ است.

هنر خلاق از آنرو دردناک است که در حکم تولید و خلق نوزاد دیگریست که پس از مرگ هستی‌بخش هنرمند، زندگی مثالی یا خیالی او را دوام و بقا می‌بخشد. پیوستن زندگی کوتاه آدمی به زمان لایتناهی، دست یافتن به ابدیت از راه هنر زاینده است، چه خواه ناخواه فرجام این راه‌پیمایی و گام‌سیری و سرانجام این کوشش و کشش، نیستی بی‌امان و مرگ بی‌بازگشت است. زندگی آدمی پایان می‌پذیرد، اما هنر او جاودانه باقی می‌ماند و هنر وی تنها یادگارست که از دوران گذرنده هستی او برجا می‌ماند. گویی اصل بقای انرژی در این مورد نیز صادق است. در صور گوناگونی که انرژی به خود می‌پذیرد از پشت پرده اصلی همچون پری‌روی نهفته‌ای هر لحظه به جلوه‌ای نو نقاب بر گرفته به صورتی دیگر چهره می‌نماید.

مایه هنر، احساس هنرمند است. احساسی که با سیر وقفه‌ناپذیر زمان به هم آمیخته، گویی با گذشت مدام عمر در جدال است و می‌کوشد به هر قسم که باشد عمر کوتاه آدمی را جاویدان ساخته در آغوش ابدیت زمان پایدار سازد. موسیقی بهترین نماینده این کشش و کوشش است. آهنگهای گریزنده آن، نماینده آنات زودگذر زمان و توالی ناله‌های لرزنده‌اش، نمودار پیوستگی لحظات پیاپی آنست. در هر اثر هنری می‌توان این کوشش هنرمند را در اعماق آن دریافت.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که آیا بیان هنری هنرمند امری مستقل از تحول علمی عصر اوست یا اینکه همراه تجدد و تنوع عصر، این بیان نیز دستخوش تغییر و تکامل است؟

پیشرفت علوم و فنون و اکتشافات و اختراعات جدیدی که در زمینه‌های گوناگون رخ می‌دهد حیات بشری و فعالیت هنری او را جانی تازه می‌بخشد. فی‌المثل اگر کاروان نجد، لیلی را هر لحظه دور می‌ساخت و امید دیدار مجدد را برای مجنون محال می‌نمود، امروزه گرچه این فراق به وسیله راه آهن یا هواپیما سریعتر صورت می‌گیرد، اما دیدار مجدد یا مراجعت لیلی به سرزمین وصال نیز تندتر و زودتر امکان‌پذیر می‌گردد. وسائلی که فنون امروز در دسترس بشر گذاشته است هر روزی را به میزان سالی ثمربخش

می‌سازد. از طرف دیگر فعالیتهای علمی و اجتماعی چنان تکامل پذیرفته است که برای تن آسایی و اهمال مجال و فرصتی باقی نگذاشته، هنرمند امروز در ادراک هنری خویش دستخوش همین تحول و تبدیل است. اثر هنری او باید جاندارتر و جنبنده تر باشد. اگر هنر قرون وسطی را هنر استاتیک بنامیم، هنر امروز را هنر دینامیک باید نامید. موسیقی کلاسیک جای خود را به موسیقی جدید داده است، نقاشی کلاسیک به نقاشی سمبولیک و سوررئالیست تبدیل شده است. جهان متحول در کلیه شئون زندگی تغییر کرده و هنر به تبع این تجدد، نو شده است.

ادبیات و شعر در فاصله‌ای بین هنر پلاستیک و موسیقی (یا هنر جاندار زنده) قرار دارد. با ترکیب الفاظ - و نهفتن مضامین پنهان در آنها - از هنر پلاستیک و با سیر اندیشه - از معنی و مفهوم هر لفظ به لفظ دیگر - از موسیقی تقلید کرده کمک می‌گیرد.

این نحوه خاص بیان ادبی موجب می‌شود که آن را از رشته‌های دیگر هنر به کلی ممتاز ساخته، در حوزه احساس بلاواسطه انسانی قرار دهد. شعر قبل از نثر به وجود آمده و به موازات رقت و تعالی احساس بشر تکامل یافته است. اوزان و اشکالی که در استخوان بندی شعر به صورت «بحور عروضی» تجلی می‌نماید و هم‌آهنگی الفاظ (تالیته) که به صورت «قافیه» بروز می‌کند نتیجه متشکل شدن احساس گوینده می‌باشد، گویی مکثی که بین دو مصرع می‌شود نشانه جستجوی گوینده است تا اندیشه خاص خود را که همزمان احساس اوست منظم و مرتب کرده به صورت آراسته‌ای جلوه‌گر سازد. در اینجا است که گوینده هر قدر توانا تر باشد و شعر هر قدر فصیح تر و هنرمندانه تر ادا شود، چون مصراع اول بیان شد، مضمون مصراع دوم به ذهن شنونده نزدیک می‌شود. با تحولی که در علم و هنر جدید پیش آمده است، اندیشه شاعر نیز شکل ابتدائی خود را از دست داده و در تحت تأثیر افکار علمی جدید استخوان بندی دیگری یافته است. من باب نمونه در شعر قدیم فی المثل غزل معروف حافظ:

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نثی دلبرا خطا اینجا است
 بیان شاعر مبین تکوین اندیشه او در تجلی فکری است که لفظ نارسا قادر به ادای آن نیست، شاعر ناتوانی الفاظ را در مقابل وسعت اندیشه خود و ضعف آنها را برای بیان احساس و تفکر وسیع خویش به خوبی درک کرده و از رقت معانی ذهنی خود آگاه شده و چون با مستمع سخن ناشناس روبرو می‌شود، زبان به شکوه و اعتراض می‌گشاید. در این غزل مکثی که بین دو مصرع صورت می‌گیرد، مستمع را آماده آن می‌سازد که در جستجوی «خطای خویش» عمق اندیشه گوینده را دریابد. بی شبهه احساس هنری‌ای که

در صدر مقال به آن اشاره شد، خاصه زندگی «دم» شاعر است، وقتی شاعر به بیان احساس می‌پردازد غالباً احساس، تجدد و تازگی خود را از دست داده و النهایه به صورت یادبودی در لوح ضمیر شاعر نقش بسته است و شاعر خود نیز بدین امر آگاه است که حس گمشده خود را از نو جان می‌بخشد و همین امر، احساس تازه دیگریست که با اندیشه «همان دم» توأم و همراه است. مکث بین دو مصرع انتظار مستمع را به صورت تفکر هنری شکل می‌دهد و عیناً همان کاری را که گوینده در بیان احساس انجام داده است، شنونده در حین استماع انجام می‌دهد. شاعر در همان غزل می‌گوید:

نخفته‌ام به خیالی که می‌یزد دل من خمار صد شبه دارم شرابخانه کجاست؟
چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم گرم به باده بشوئید حق به دست شماست
ادراک اندیشه شاعر در همین معنی است که خون دل خود را مایه آلودگی صومعه دانسته و صومعه را نیز خود خراب آبادی بیش نمی‌پندارد و زدودن این آلودگی را جز به باده میسر نمی‌بیند و تازه امیدوار نیست که این زدودن و پیراستن امکان‌پذیر باشد و حق را به دست دوست می‌سپارد و گمان می‌کند که همیشه دوست بر هرچه همت گماشت، همان برحق است.

بی‌شک وقتی حافظ این غزل را سروده است، احساس زودگذری که پیش از آفرینش شعر داشته در خاطره او نقش بسته بوده و هنگامی که عزم سرودن این شعر را داشته، تجدید آن خاطره، خود نیز دردی تازه گردیده و چنین حس کرده که این «یاد درد» دردناکتر از خود درد است و به مراتب جانسوزتر از درد نخستین است و بدین علتست که در مقطع غزل چنین می‌گوید:

ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست
جهان هنر، جهان دردها، یادها، ناکامیها و امیدواریهاست. هر رنجی زخمه‌ایست که تارهای دل شاعر را به لرزه و ناله درمی‌آورد و یاد هر امید از دست‌رفته‌ای (که با آن امید زندگی و حیات هنرمند جاندارتر و گواراتر می‌شد) مایه اندیشه هنری شاعر است، شاعر نمی‌تواند به آزادی یک خنیاگر ناله کند. ناله او بهر گوش آشنا نیست.

سرّ من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست
«مولوی»

در صورتی که هر گوشه ناله ارغنون نغمه‌پرداز را می‌تواند شنید، آنجا که شاعر با دنیایی درد و رنج می‌گوید «سخن شناس نئی دلبراً» پیداست که غرض او از «سخن» کلمه و لفظ نیست، بلکه اندیشه و معنا و رنج و درد و احساسی را که در آن نهفته است اراده

می‌کند و می‌گوید اگر تو را آشنایی بدین درد پنهان نیست، سخن من نارسا و گوش تراز شنیدن آن ناتوانست.

روشنست که «قافیه» و «بحر» سد راه و مشکل عظیمی برای بیان هنرمندست و اگر هنرمند می‌توانست اندیشه و احساس خود را در قالب نثر بیان کند، بهتر ادای معنا می‌کرد، ولی رمز آفرینش شعر و وجه امتیاز آن در همین نکته است و شاعر توانا و هنرمند «به معنی واقعی» آنست که با وجود همین حدود و قیود، بیان خود را به بهترین و زیباترین صورت ادا کند بطوری که غالباً شعر هنرمندی چون حافظ را اگر بخواهند به نثر برگردانند، زیباتر و رساتر از شعر وی نخواهد شد، زیرا بیان معنی حیات حق شاعرست همچنانکه بیان کیفیات حیات حق زیست‌شناس است. هر بابی که در معرفه‌النفوس عنوان شود با کیفیات نفسانی و عواطف و احساسات انسانی سر و کار دارد، اما همه می‌دانیم که تبویب کتاب روانشناسی هنر نیست. شاعر بی‌آنکه مثل زیست‌شناس به پدیده حیات آشنا باشد یا مثل روانشناس به کیفیت حدوث و تکوین احساسات بصیر باشد، مستقیماً با اندیشه و احساس خود آشناست و همین مطلب روشن می‌کند که چرا بیان آن رنج جانگزای نهفته را به نثر وانمی‌گذارد؟! زبان شعر به ذاته و اصالة پیچیده و مبهم است چه، احساس و اندیشه هنری بی‌آنکه شاعر قصد و اراده‌ای کرده باشد صورت می‌بندد و چنین امر مبهم و پیچیده‌ای را با زبان نثر نمی‌توان بیان کرد. بهتر بگوئیم زبان منسجم و لایتغیر نثر، کشنده احساس هنری و اندیشه هنرمند است. این احساس و اندیشه محتاج بیانست که صاحب همان صفات موجد خود باشد. بحر و قافیه سد راهی در برابر شاعرست و چنانکه گذشت شاعر توانا آن کسی است که همین سد را استخدام کند و از موانع راه نپرهیزد. اما ذات شعر روشنست که جز نظم است. گاه می‌بینیم که اندیشه‌ای در قالب نثر ادا شده، لیکن در حقیقت جزء زیباترین و شیواترین اشعار است:

«... شب پاورچین پاورچین می‌رفت، گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دوردست خفیف به گوش می‌رسید، شاید يك مرغ یا پرنده رهگذری خواب می‌دید، شاید گیاهها می‌روئید، این وقت ستاره‌های رنگ‌پریده پشت توده‌های ابر ناپدید می‌شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد...»

«از بوف کور، صادق هدایت»

این قطعه نثر، بنا به تعریفی که از شعر شد، از جمله اشعار لطیف و روانست. خصوصاً غموض و ابهامی که در آنست، مؤید ادعای ماست که حتی خود هنرمند،