

رمانتیسسم در فرانسه

طرفداران مکتب رمانتیک باید جهت این موج بشری عظیمی را که آماده دل بستن بنوع جدیدی بود تغییر میداد و آنرا بسوی اثری در عین حال بدیع و فی الواقع هنری هدایت میکرد. «آلفرد دووینی» و «امیل دشان» کوششهایی در این زمینه بعمل آوردند، و موفق شدند نمایشنامه‌ای مقتبس از «رومئو و ژولیت» را به به تئاتر «کمدی فرانسه» بقبولانند. ولی این نمایشنامه هیچگاه بروی صحنه نیامد زیرا هنرپیشه‌ای که کمتر از پنجاه سال داشته باشد برای ایفای نقش «ژولیت» پیدا نشد! سرانجام «الکساندر دوما» که در این تاریخ بیست و پنج سال داشت و بتازگی وارد اجتماعات و جوامع ادبی شده بود، درام منشور رمانتیک را در فوریه ۱۸۲۹، یعنی درست یکسال قبل از نمایش «هرنانی»، با نمایشنامه خود بنام «هنری سوم و دربار او»^۱ در تئاتر «کمدی فرانسه» مستقر ساخت. «دوما» در این تاریخ جوانی بود بی پروا و عاری از هرگونه کمال مطلوب هنری و بی توجه به هرگونه تئوری و فرضیه نوین ادبی. مع الوصف، نمایشنامه «دوما» با موفقیت و با موفقیتی طولانی روبرو شد. مردم از هر سو برای تماشای «هنری سوم و دربار او» هجوم می‌آوردند، و سرانجام درام رمانتیک قلوب آنها را مسخر میکرد. لازم بتوضیح نیست که «هنری سوم و دربار او» در ردیف شاهکارها قرار ندارد. خصوصیات قهرمانها بسیار ساده بود و رنگ محلی آنطور که شاید و باید اختلافات جزئی را نمیرساند. از این گذشته، حقایق تاریخی بدون کوچکترین دغدغه و سواسی تحریف شده بود و در سبک نگارش نیز اثری از توجه و دقت بچشم نمیخورد. ولی در عوض حوادث نمایشنامه خیلی خوب تنظیم شده و روح دراماتیک آن کاملاً مشهود بود. رمانتیک‌ها سرانجام موفق میشوند پیروزی خود را در سر کوچه و بازار جار بزنند. در اولین شب نمایش، هواخواهان «دوما» در جایگاه

بازیگران اجتماع کرده گرد دایره‌ای پیاکوبی میپردازند و موفقیت «هنری سوم و دربار او» را جشن میگیرند.

در این هنگام «هوگو» حس میکند که ساعت مداخله قطعی او فرا رسیده است. او رئیس این جنگجویان بود و نمیتوانست قبول کند که سر باز ساده‌ای چون «دوما» یا افسران مادونی چون «وینی» و «دشان» بجای او در مبارزه قطعی شاهد پیروزی را در آغوش کشند. از اینرو با عجله نمایشنامه «ماریون دولر» یا جنک تن‌بتن در عصر ریشلیو^۱ را مینویسد و در سال ۱۸۲۹ آنرا به تئاتر «کمدی فرانسز» می‌قبولاند. بدبختانه، سانسور نمایش «ماریون دولر» را در ماه اوت قدغن میکند. ولی «وینی» که در این حیص و بیص نمایشنامه‌ای مقتبس از «اتللو» تهیه کرده بود، موجبات پذیرفته شدن آنرا فراهم می‌آورد و در ماه اکتبر بمعرض نمایش میگذارد. نمایشنامه «اتللو یا عرب و نیزی»^۲ با دقت خاصی تنظیم شد. رئیس تئاتر، «وینی»، دوستان وی و مطبوعات هر یک تاریخ نمایش «اتللو» را ساعت قطعی آینده تئاتر تلقی میکردند. صندلی‌های سالن نیز طوری ترتیب داده شد که از توطئه احتمالی طرفداران مکتب کلاسیک جلوگیری بعمل آید. بدون شك تماشاچیان کلمه «دستمال» را که از واژه‌های عامیانه بشمار میرفت بزحمت هضم کردند، زیرا هیچکس حاضر نبود چنین کلمه‌ای روی صحنه مقدس و همایون «کمدی فرانسز» بزبان جاری گردد! مع الوصف، درام «اتللو» بدون اینکه موفقیت خیره‌کننده‌ای کسب کند، مورد توجه واقع شد. قدر مسلم این بود که «وینی» نمیتوانست «هوگو» را تحت الشعاع قرار داده بر او سبقت گیرد.

«هوگو» بتصور اینکه قادر خواهد بود درام جدیدی را بجای «ماریون دولر»

بمعرض نمایش بگذارد، کار تحریر نمایشنامه «هرنانی را باشتابزدگی در تابستان

۱۸۲۹ پیاپیان رسانید. ولی «هوگو» موفق نشد اثر خود را قبل از «اتللو» ببازار بیاورد، و در نتیجه

۱- Marion Delorme ou un duel sous Richelieu.

۲- Othello ou le More de Venise.

«هرنانی» برای اولین بار در فوریه ۱۸۳۰ بر روی صحنه آمد. نمایش «هرنانی» مشکلات زیادی برای «هوگو» بیار آورد. سانسور اصلاحاتی را به «هوگو» تحمیل کرد، هنرپیشگان علناً با نمایشنامه «هرنانی» خصومت ورزیدند، برخی از دوستان قدیمی «هوگو» از قبیل «سنت بو»، «نودیه» و «وینیسی» ویرادم آخریکه و تنبها گذاشتند، و بالاخره جمعی آشکارا بمنظور متوقف ساختن نمایش «هرنانی» علیه مؤلف آن توطئه کردند. از این گذشته، نخستین ابیات شعری که «موسه» بمناسبت نمایش «هرنانی» سروده بود در نتیجه احن تند و گستاخانه آنها مردم را منقلب میسازد و بدامن دشمنی بین کلاسیک‌ها و رمانتیک‌ها آتش میزند. ولی «هوگو» در برابر اینهمه مشکلات ناامید نمیگردد و نیرو و شهامت تسخیر نشدنی او مقدمات مقاومت را فراهم میآورد و از هر سو در برابر دشمنان و مهاجمین جبهه بندی میکند.

«هوگو» ابتدا گروهی مشکل از هنرمندان سنخ‌های مختلف را که مورد اعتمادش بود، گرد خود جمع میکند. این هنرمندان جماعتی بودند پر شور و متعصب که مصمم بودند اصولاً برای همه چیز کف بزنند، و در صورت لزوم برای برای خاموش ساختن اعتراضات مخالفین جبر و عنف را نیز بکار ببرند. طرفداران «هوگو» این هنرمندان را قبلاً وارد سالن تئاتر کردند و بهترین و جبهی در گوشه و کنار سالن جای دادند، تا بدین طریق از هر گونه اجتماع مهم طرفداران مکتب کلاسیک جلوگیری بعمل آید. سالن بتدریج پر میشود و بزودی دیگر جایی باقی نمی ماند. همه میدانند که چند لحظه دیگر واقعه مهمی رخ خواهد داد، سرانجام برده بالا میرود و بمجرد شروع ابیات اولیه صدای کف زدن و اعتراض و پرخاش از هرسو برمیخیزد. این شور و شعف و این اعتراض و پرخاش ناشی از گستاخیها و بی پروائیها بود که در ساختمان و ترکیب اشعار «هرنانی» بکار رفته بود. دو پرده اول نمایش با اینحال بدون برخورد با موانع بزرگ پایان میرسد، ولی پرده‌های دیگر موجبات تظاهرات شدید را برآورد.

«هوگو» فراهم می‌آورد. سخنانی که «دون کارلوس» طی پرده چهارم در خلوت بخود می‌گوید با تحسین و تمجید طرفداران رمانتیسیم و احترام هواخواهان مکتب کلاسیک روبرو می‌شود. خود این امر که نمایش «هرنانی» کم و بیش از ابتدا تا انتها ادامه یافته و تماشاچیان بآن گوش داده بودند، موفقیتی محسوب می‌شد، و در هر حال طرفداران رمانتیسیم این امر را چنین تلقی کردند. رویهمرفته، «هرنانی» با پیروزی روبرو می‌شد و طرفداران مکتب کلاسیک که بتماشای «هرنانی» آمده بودند از روی اجبار سکوت اختیار کرده بودند. نمایشهای بعدی با وجود اینکه با دسیسه‌بندی و تظاهرات خصمانه روبرو نشد، و با اینکه «هوگو» برای جلب رضایت و رعایت ذوق عوام در برخی از عبارات خشن و تند «هرنانی» جرح و تعدیل نمود، معینا در میان هیاهو و جنجال تماشاچیان پایان یافت. مع الوصف، از علاقه مردم به «هرنانی» کاسه نمیشود و وجوه حاصله از نمایش «هرنانی» در ردیف بزرگترین ارقامی است که از فروش بلیط تا آن زمان عاید «کمدی فرانسز» شده بود.

حال ببینیم ارزش تاریخی و ادبی فوزیه ۱۸۳۰ چیست؟ هنگامیکه «هوگو» «پاسخ بیک اعلام جرم» را نوشت و آنرا در «تأملات و تعمقات» منتشر ساخت، خود برای این تاریخ ارزش زیادی قائل میشد در حالی که ارزش تاریخی فوزیه ۱۸۳۰ در واقع کمتر از آن بود که «هوگو» میپنداشت. راست است که با موفقیت «هرنانی» پیروزی طرفداران مکتب رمانتیک تحقق می‌یافت، ولی نمیتوان نمایش این اثر را انقلابی در عالم ادبیان دانست. زیرا «هرنانی» چیزی پیروزی و تفوق یک سبک نگارش نو و تازه بر یک سبک نگارش کهنه و قدیمی نیست. نکته جالب در اینجا است که تنها خار راه پیروزی قطعی «هرنانی» همان سبک نگارش آنست، چه در زمینه همین سبک بود که طرفداران مکتب کلاسیک با «هوگو» مخالفت می‌ورزیدند و همین سبک بود که هوا

خواهان سنت کلاسیک از قبول و تعمیم آن ابا میگردند، و بالاخره همین سبک بود که مورد تمجید ستاینندگان «هوگو» قرار می گرفت. شکی نیست که منقدین با مطالعه دقیق نمایشنامه «هرنانی» معایب و محاسن آنرا که بستگی با اصول دیگری دارد معلوم کرده اند و در پرتو مشعل دیگری بتجزیه و تحلیل آن پرداخته اند، و انتقاد آنها بیشتر متوجه انتریک، رنگ محلی، خصوصیات و روحیات قهرمانها و بازیگران و صحنه های دراماتیک «هرنانی» بوده است. ولی چه برای تماشاچیان آن زمان و چه برای مورخی که امروز پس از صدسال بقضاوت درباره «هرنانی» میپردازد، جنبه بدیع «هرنانی» ناشی از سبک نگارش و زبان آنست. اگر بر آن شویم که نقص کوششهای حاکی از کمال حسن نیت و نظریات صائبی را که در زمینه احیای تئاتر بمنصه ظهور رسید و در سطور بالا مذکور افتاد معلوم کنیم، متوجه میشویم که تنها عیب این آثار همانا فقدان یک سبک نگارش نو و تازه است و در اثر همین فقدان هر گونه پیشنهاد اصلاحی بی نتیجه و عقیم میماند. باز اگر بخواهیم نقص مقدمه ها، تئوریها و سیستم هائیرا که بمنظور ایجاد تئاتر نو و تازه ای نوشته شده بود معلوم سازیم، خواهیم دید که هنر از طریق قالب و شکل خارجی آثار هنری تجدید و احیا میشود و نه از طریق احیا و تجدید موضوع. زیرا موضوع هنر را فقط هنگامی باید تجدید کرد که محتوی تازه و بدیعی طرز بیان جدیدی را ایجاب کند. «هرنانی» یکی از دلایل بی شمار این فکر اصلی و اساسی تاریخ هنر است.

گفتیم سبک شاعرانه تازه ای موفق شده بود جایی برای خود در عالم تئاتر باز کند. حالا ببینیم این سبک نگارش از چه لحاظ تازه و بدیع مینمود. در نمایشنامه «هرنانی»، «هوگو» شعر دوازده سیلابی را بقطعات نامنظمی تقسیم میکند و با تکرار شعر دوازده سیلابی معمولی و شعر منقسم، فن ادبی مخصوصی را که استفاده از تضاد نام دارد بوجود میآورد. در زمینه چکامه سرائی و توصیف، تصاویر بیشتر و گستاخانه تر

در رنگین‌تر و جالب‌تری بدست می‌دهد. از زبانی غنی ترو و محسوس‌تر که بی‌ارزش‌ترین عبارات و کلمات را نیز طرد نمی‌کند و آنها را با آسمانی‌ترین و ادیبانه‌ترین واژه‌ها می‌آمیزد، استفاده می‌کند. در ترکیب عبارات، جملات عامیانه را از مصطلح‌ترین عبارات منشور بعاریت می‌گیرد. آهنگ کلمات را بیش از پیش متنوع می‌سازد، و این آهنگ زمانی پرشور و طرب‌انگیز، زمانی خیال‌انگیز و ناشی از تفکر و تعمق و زمانی فصیح و درخور سلاطین است. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که «هوگو» و دیگر طرفداران مکتب رمانتیک با این سبک جدید چه خواهند کرد؟ میتوان گفت که رویهم‌رفته سبک ابداعی «هوگو» با استثنای یک مورد، فقط در آناری متوسط از نقطه نظر دراماتیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ب - تئاتر رمانتیک بعد از سال ۱۸۳۰

انقلاب ۱۸۳۰ که در ماه ژوئیه رخ داد، قدرت را از دست «شارل دهم» خارج می‌کند و اداره مملکت را به «لوئی فلیپ دورلن» می‌سپارد. مأمورین جدید سانسور برداشته نمایش «ماریون دولرم» را صادر می‌کنند و این اثر در ماه اوت ۱۸۳۰ بدون اینکه اشتیاق و هیجان یا خشم و غصبی را برانگیزد بمعرض نمایش گذاشته می‌شود. سال بعد، «هوگو» درام جدید خود را بنام «سلطان تفریح می‌کند»^۲ تقدیم دوستداران تئاتر می‌کند. ولی پس از پایان شب اول نمایش، سانسور این نمایشنامه را توقیف می‌کند و بدین‌طریق از شکست قطعی و حتمی اثر مزبور جلوگیری می‌نماید. در تعقیب این سه نمایشنامه منظوم، «هوگو» سه نمایشنامه منشور برشته تحریر در می‌آورد:

۱- Louis - Philippe d'Orléans

۲- Le Roi s'amuse

«لوکرس بورژیا»^۱ و «ماری تودور»^۲ در سال ۱۸۳۳ و آنجلو جلا دپادو»^۳ در سال ۱۸۳۵. سپس، «هوگو» بار دیگر بنمایشنامه‌های منظوم باز می‌گردد و «روئی بلاس»^۴ را در سال ۱۸۳۸ و «بورگراو»^۵ ها را در سال ۱۸۴۳ به‌عرض نمایش می‌گذارد. شکست نمایشنامه‌ی اخیر و برخی دلایل شخصی دیگر از قبیل جاه‌طلبی سیاسی «هوگو» ویرا برای همیشه از عالم تئاتر دور کرد. با اینحال، در سال ۱۸۸۲ «هوگو» نمایشنامه‌ی «تورکمدادا»^۶ را بدون اینکه در صدد نمایش آن بر آید نوشت، و پس از مرگ او در سال ۱۸۸۶ گنجین نمایشنامه‌های منظوم و کوتاه وی بنام «تئاتر آزاد»^۷ انتشار یافت. اگر مجموعه‌ی آثار دراماتیک «هوگو» را در نظر بگیریم درمی‌یابیم که نمایشنامه‌ی «هرنانی» برخلاف آنچه همگان تصور می‌کنند در حکم طلوع و آغاز فعالیت تئاتری «هوگو» نیست، بلکه بعد از این اثر نبوع دراماتیک «هوگو» رو بزوال میرود و یکباره غروب میکند. بعد از سال ۱۸۳۰، «هوگو» به‌چوچه در صدد احیاء و تجدید آثار دراماتیک خود بر نیامده، و هنگامی که سعی کرد در نمایشنامه «بورگراو»ها حماسه را بطور کامل وارد تئاتر کند، با عدم استقبال و سردی تماشاچیان که طی سیزده سال تغییر سلیقه داده بودند مواجه شد. در این دوره، تراژدی کلاسیک بتدریج اشتهار و رونق خود را که از سال ۱۸۳۰ بی‌دست داده بود بازمی‌یافت.

باید اذعان کرد که «هوگو» بمواعیدی که مجاهدات دهساله‌ی وی از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۰ در زمینه‌ی خلق درام جدیدی تلقین می‌کرد وفا نکرد. زیرا همه منتظر بودند که «هوگو» درامی بوجود بیاورد که از نقطه‌ی نظر عظمت و اصالت قادر بر قنات با

۱- Lucrèce Borgia

۲- Marie Tudor

۳- Angelo, tyran de Padoue

۴- Ruy Blas

۵- Les Burgraves

۶- Torquemada

۷- Théâtre en liberté

تراژدی کلاسیک باشد. عدم موفقیت «هوگو» را نباید حمل بنقص تئوریهای رمانتیک کرد. ولی ضمناً نمیتوان مدعی شد که جنبه افراط آمیز مناقشات و مباحثات قبلی مشکلاتی در راه شکفتن نوع ادبی جدیدی ایجاد نکرده و شاعر را از پیروی از تمایلات خمیره و سرشت خود و خلق اثری کامل تر از درام «هوگو» باز نداشته است. در سطور آینده خواهیم دید تنها کسی که موفق شده نمایشنامه‌ای هم‌طراز باشکوه ترین و زیباترین تراژدیهای کلاسیک بوجود آورد، کسی است که هرگز گرد تئوریهای هنری نگشته و هیچگاه مقدمه و برنامه‌ای تنظیم نکرده است. وی کسی است که در سرشت خود نبوغ دراماتیک را بارث برده بود و روحیه پیچیده و غامض، متغیر و ناراحت و پریشان او یارای آنرا داشت که این خصوصیات را بکالبد بازیگران و قهرمانهای نمایشنامه‌های خود بدمد، این نویسنده چیره دست «آلفرد دو موسه» شاعر حساس رمانتیک است.

امروز با گذشت زمان اگر آثار «هوگو» را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که بااستثنای سبک نگارش «هوگو» درام وی بیش از آنچه که معاصرین «هوگو» و شخص وی تصور میکردند به تراژدی کلاسیک نزدیک است و با آن قرابت دارد. نمایشنامه‌های «سینا»^۱ و «هرنانی» از نقطه نظر شرایط دراماتیک، انتریگ و تجلی احساسات بایکدیگر شباهت عجیبی دارند. و از این گذشته آیا درام رمانتیک مانند تراژدی کلاسیک نمایشنامه‌ای دارای پنج پرده^۲، نمایشنامه‌ای منظوم با اشعار دوازده سیلابی و قوافی متناوب^۳، نمایشنامه‌ای که بازیگران آن از برگزیده ترین طبقات اجتماع

۱- Cinna اثر «پیر کورنی» نویسنده مشهور قرن هفدهم.

۲- کلمه پرده بجای لغت acte بکار رفته است. بموجب قوانین تئاتر هر گاه پرده پائین بیفتد و دوباره بالا برود پرده یا acte جدیدی شروع میشود (م).

۳- قافیه متناوب که واژه فرانسوی آن rimes plates است بتکرار یک قافیه مذکر و مؤنث یا بالعکس اطلاق میشود. هر قافیه‌ای که در زبان فرانسه به e بیصدا ختم شود مؤنث و دیگر قوافی مذکر محسوب میشوند (م).

از قبیل سلاطین و شاهزادگان و ملکه‌ها بعاریت گرفته شده‌اند نیست؟ آیا انتریگ
 درام رمانتیک و تراژدی کلاسیک هر دو بروی نزع عشق و سیاست استوار نشده‌است؟
 آیا در ایندو نوع نمایشنامه صحبت و محاوره بر نزع و منازعه نمی‌چربد؟ آیا وحدت
 زمان کم و بیش در درام رمانتیک رعایت نمیشود؟ آیا لحن درام رمانتیک مانند لحن
 تراژدی کلاسیک تقریباً پیوسته آمرانه و ادیبانه نیست؟ شکلی نیست، که تئاتر «هوگو»
 به تئاتر «کورنی» بیشتر میماند تا به تئاتر «شکسپیر». مع الوصف، در تئاتر «هوگو»
 تازگیهای وجود دارد، ولی این تازگیها در قلمرو محدودی ظاهر میشود و این قلمرو
 را شاید بتوان قلمرو واقعی و اصلی تئاتر تلقی نکرد. این تازگی در اشعار روانتر
 و متنوع‌تر و زنده‌تر یا بهتر بگوئیم تازه‌تر، در نقاشی تصاویر، در سلیقه و انتخاب دکور
 و لباس و نمایش، در عملی در عین حال پیچیده‌تر و مستقل‌تر از تجلی و تظاهر احساسات،
 در احساساتی بی‌اثرتر در عمل دراماتیک ولی شاعرانه‌تر و دل‌انگیزتر، و بالاخره در
 خصوصیات و روحیات قهرمانها بچشم میخورد و این خصوصیات بصورت حالات و
 تجلی و تظاهرات مختلف روح جلوه گر میشود. قهرمان درام «هوگو» بیشتر بحالی که بخود
 میگیرد میاندیشد تا بهدفی که در نیل بآن کوشش میورزد. و بعوض اینکه در صدد
 تغییر موقعیت و مقامی که «هوگو» ویرا بآن مواجه میسازد بر آید، سعی میکند آنچه
 را که این موقعیت باو الهام مینماید تا سرحد امکان بسط و توسعه دهد. در درام «هوگو»
 عناصر تاریخی بیشتر جنبه نقل و داستان بخود میگیرد و نه جنبه مسائل و معضلات
 تاریخی که قهرمانها و بازیگران را در پنجه خود اسیر کرده است. رویهمرفته درام
 «هوگو» مشعربیک تنزل و سیرقه قهرمانی دراماتیک است و این نقیصه ناشی از طرز فکر
 «هوگو» است و نمیتوان آنرا ناشی از فرضیه هنری متکبر رمانتیک دانست. «هوگو»
 نابغه‌ای است متعزل و حماسه سرا که هرگز نتوانسته است خود را با تئوری دراماتیک
 هنر منطبق سازد. مع هذا باید «تئاتر آزاد» را از این قضاوت مستثنی کرد. «تئاتر آزاد»

در حوالی سال ۱۸۸۵ نوشته شد و «هوگو» در نگارش این اثر فقط از فانتزی و میل باطنی خود پیروی کرد و از همین رو نمایشنامه های منظوم کوتاهی که تحت عنوان «تئاتر آزاد» به چاپ رسید، بموفقیت قطعی «هوگو» در عالم تئاتر تحقق نمیدهد. خیالبافی، تغزل، روح حماسی، توسع در قوانین عروض و قافیه و جنبه خنده آوریکه «هوگو» بندرت در آثار خود منعکس ساخته در «تئاتر آزاد» با سبکی بی تکلف و طبیعی، سبکی به مراتب رضایت بخش تر از سبک تصنعی و پر زر و زیور درامها، تلفیق میشود.

«آلفرد دو دینی» چند صباحی فعالیت دراماتیک خود را که با «اتللو» شروع شده بود دنبال کرد. «وینی» از «هوگو» در عالم تئاتر ظریف تر بود و در خلق آثار هنری بیش از وی تأمل میکرد و در اجرای نظریات خود کمتر از او شتابزدگی نشان میداد. ضمناً در نقاشی قلوب و احساسات نیز از «هوگو» استادی و ظرافت بیشتری بخرج میداد و در سایه این خصایل موفق شد شاهکار دلپذیری بوجود بیاورد. استقبالی که از این شاهکار شد و موفقیتی که نصیب نویسنده آن گردید بهترین پاداش «وینی» است. این شاهکار درام منشور «چاترتون»^۱ است که در سه پرده بسال ۱۸۳۵ بمعرض نمایش گذاشته شد. «وینی» قبلاً در سال ۱۸۳۱ در میدان درام تاریخی طبع آزمائی کرده بود، و نتیجه این طبع آزمائی نمایشنامه منشور «مارشال دانکر»^۲ در پنج پرده است. در این نمایشنامه زنده و جالب، «وینی» جانب حقایق تاریخی را پیوسته مرعی داشته بود، ولی پایان «مارشال دانکر» بیشتر به مآلو درام میماند. «چاترتون» یکی از سه تاریخی که تشکیل گلچین «استللو»^۳ را میدهد، بروی صحنه آورد. در این نمایشنامه «وینی» سرگذشت شاعری را نقل میکند که اجتماع از

۱- Chatterton

۲- La Marechale d'Ancre

۳- Stello

درک افکار او عاجز است و در نتیجه او را بسوی بدبختی و انتحار سوق می‌دهد. «چاترتون» درام غم‌انگیزی است که از خلال سطور آن فکر بدیعی تجلی می‌کند و این فکر دارای خصوصیت احساساتی و بشری غیر قابل انکاری است. از این گذشته، از لحاظ روانی و از نقطه نظر سبک نگارش بی‌زر و زیور و عاری از غلو آندوره، «چاترتون» از سایر آثار ممتاز است. عشق ورزی سری قهرمان جوان نمایشنامه «چاترتون» به «کیتی بل»^۱، این عشق لطیف و خموش، ما را به‌ر بی‌تکلف و کاملاً کلاسیک «وینیی» که بهیچوجه باغزل پرهیاهوی صحنه‌های عشقی نمایشنامه‌های «هوگو» قرابت ندارد، واقف می‌سازد. این خصایل توأم با هنر نمایی «ماری دوروال»^۲ موفقیت نمایشنامه «چاترتون» را تأمین کرد، و این موفقیت عظیم از هیجان و تأثر ارتجالی تماشاچیان سرچشمه گرفت و از موفقیتی که نصیب «هرنانی» شده بود گوی سبقت را ربود.

باز وجود موفقیت «چاترتون»، اگر معرفین تئاتر رمانتیک فقط به «هوگو»، «وینیی» و «الکساندر دوما» ختم می‌شد جای آن بود که شکست رمانتیسیم را بر سر کوچه و بازار اعلام می‌کردند. زیرا با اینکه درام‌های تاریخی نویسندگان فوق بین سالهای ۱۸۲۹-۱۸۶۰ با استادی تنظیم می‌شد و نمایشنامه «آنتونی» اثر «الکساندر دوما» (۱۸۳۱) ساده‌ترین، مستقیم‌ترین و روشن‌ترین نقاشی و توصیف قهرمان رمانتیک را بدست میداد، معزاً از نقطه نظر ارزش دراماتیک بین آثار نویسندگان مزبور و نویسندگان تراژدی کلاسیک و «شکسپیر» تفاوت زیادی وجود دارد. خوشبختانه «موسه» تعادل را بنفع مکتب رمانتیک برقرار می‌کند.

1- Kitty Bell نام قهرمان زن نمایشنامه «چاترتون».

2- Marie Dorval، هنرپیشه معروف قرن نوزدهم که آثار دراماتیک اکثر نویسندگان رمانتیک را بازی می‌کرد. «وینیی» به «ماری دوروال» که بگواهی تاریخ زن خوبروئی نبود عشق می‌ورزید و نمایشنامه «چاترتون» را نیز برای وی نوشت. (م)

«موسه» در سال ۱۸۲۰ هنگامیکه بیش از بیست سال از عمرش نمیگذشت ، فعالیت خود را در عالم تئاتر با نمایشنامه «شب و نیزی»^۱ شروع کرد ، ولی بی پروائیهای او در سبک نگارش و برخی حوادث خنده آور هنگام اولین نمایش «شب و نیزی» ، باعث تمسخر و استهزاء تماشاچیان شد و در نتیجه نمایش درام «موسه» متوقف گردید . «بارون تیلور» برای اینکه ذوق معاصرین خود را امتحان کرده باشد ، از «موسه» خواهش کرده بود «شب و نیزی» را بنویسد . متأسفانه تجربه «بارون تیلور» با شکست مواجه شد و «موسه» نیز از آن پندگرفت و درصدد تجدید آن بر نیامد و از این پس از نمایش آناری که در «مجله دودنیا» انتشار میداد ، امتناع ورزید . در سال ۱۸۳۲ گلچین شاعرانه «موسه» بنام «نمایش در یک صندلی راحتی»^۲ حاوی دو اثر دراماتیک منظوم بود . یک درام موسوم به «پیمانها و لبها»^۳ ، و یک کمدی بنام «آنچه که دختران جوان بآن فکر میکنند»^۴ . با این دو اثر ، «موسه» راه و طریق واقعی خود را در عالم تئاتر پیدا کرد . باستانی «لویزون»^۵ که از کمدیهای تئاتر «موسه» بشمار میرود ، وی بقیه آثار دراماتیک خود را چه مجموعه «کمدیها و ضرب المثلها»^۶ خود را از قبیل «هوسهای ماریان»^۷ در سال ۱۸۳۳ ، «فانتازیو»^۸ در سال ۱۸۳۱ ، «عشق را نباید بیازی گرفت»^۹ در سال ۱۸۳۴ ، «شمعدان»^{۱۰} در سال ۱۸۳۵ ، «در باره هیچ چیز نباید سوگند خورد»^{۱۱} در سال ۱۸۳۶ ، «یک هوس»^{۱۲} در سال ۱۸۳۷ ، و چه درامهای خود را مانند

- ۱- Le Nuit vénitienne
- ۲- Spectacle dans un fauteuil
- ۳- La Coupe et les lèvres
- ۴- A quoi rêvent les jeunes filles
- ۵- Louison
- ۶- Comédies et proverbes
- ۷- Les Caprices de Marianne
- ۸- Fantasio
- ۹- On ne badine pas avec l'amour
- ۱۰- Le Chandelier
- ۱۱- Il ne faut jurer de rien
- ۱۲- Un Caprice

«آندره دل سارتو» در سال ۱۸۳۳ و «لورنراچیو» در سال ۱۸۳۶ بنشر نوشت.

درام اخیر که «موسه» آنرا در سن ۲۴ سالگی نوشت، تنها موفقیت واقعی درام رمانتیک است و موفقیت درخشانی در زمینه تئاتر رمانتیک بشمار میرود. در این نمایشنامه آنچه را که فرضیه گذاران تئاتر جدید از دهسال پیش طلب میکردند، و آنچه را که پیش بینی نکرده بودند میتوان پیدا کرد: صحت و درستی، قدرت وحدت روانی، عمق نظر در نقاشی قلب بشری، رهایی کامل از قوانین، امتزاج انواع ادبی، تنوع لحن، رنگ تاریخی واقعی، شکوه و عظمت عمل دراماتیک.

این کمدیها و درامها مدتها بعد از اینکه برشته تحریر درآمده و انتشار یافته بود، بمعرض نمایش گذاشته شد. امروز بخصوص کمدیهای «موسه» در همه جا بروی صحنه تئاتر میاید و «موسه» میتواند مباحثات کند که آثار او بیش از آثار هر نویسنده ای بمعرض نمایش گذاشته میشود، و این امر را نباید موفقیت و افتخار کوچکی محسوب کرد. «موسه» با طرد هر گونه تکلف و اجبار در صحنه های دراماتیک و با عدم پیروی از هر گونه تئوری و فرضیه هنری، میتواند بهتر از دیگران حسیه ای را که قادر بود بتنهائی نوع ادبی جدیدی را خلق کرده طرفداران مکتب کلاسیک را مرعوب سازد نشان بدهد. این حسیه که تحفه و هدیه واقعی مکتب رمانتیک بشمار میرود فانتزی است. «موسه» این جوهر درام جدید را که بین سالهای ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ جمع کثیری از نویسندگان جستجو میکردند، و این فانتزی را که بوسیله آن کلیه مشکلات حل و فصل میشد، بطور طبیعی بارث برد. و تنها مالک و صاحب آن بوده است. ولی «موسه» این جوهر را با آگاهی خود بقلب زنها و مردها و لااقل قلب خودش میامیزد، و آنچه را که باعث ارزش واقعی شعر تغزلی اوست، یعنی روح پریشان و ناراضی و مضطرب خود را نیز باین جوهر میافراید. این روح، زندگی دردناک و پرشکنجه ای را پشت سر میگذارد. کافی بود «موسه» سرگذشت

این روح، یعنی درام زندگی خود را، بروی کاغذ بیاورد. ولی از آنجا که «موسه» نمیخواست از تجربیات خود بناروا استفاده کند، و چون آنقدرها باهوش و زیرک بود که در صدد تعمیم روحیه خود بجهانیان برنیاید، و بالاخره چون آنقدر ظرافت و عقل سلیم داشت که در برابر ابدیت قدعلم نکند، همانطور که فصاحت در سبک نگارش وی با تبسم و تفریح آمیخته است، بهمان طریق درام شخصی «موسه» با هوی و هوس و فانتری ناپایدار و متغیر وی میامیزد. «موسه» چون نیت و آهنگ ایجاد آثار جاودان نداشت و مردی ظریف و صدیق و معتدل و بافطانت بود، موفق شد آثار جاودانی را بجای بگذارد. از کلیه پیروزیهای مکتب رمانتیک، «موسه» فقط آنها را که با مد بستگی نداشت حفظ کرد و در نهایت سهولت گستاخانه ترین آنها را در آثار خود مستهلك نموده و بانر می خارق العاده‌ای بااصیل ترین جنبه کلاسیک سنت فرانسه تلفیق کرده است. در نمایشنامه‌های «موسه» شعر از روانشناسی یاری میطلبد و فکر و عمل، فصاحت و ظرافت طبع، هوی و هوس و اعتدال با یکدیگر میامیزد. همانطور که برخی از صاحب نظران از سال ۱۸۲۵ پیش بینی میکردند، رمانتیسم بصورت یک کلاسیسیسم آزاد و وسیع و نرم و شاعرانه در میاید. «موسه» با استفاده از انحراف رمانتیسم از جاده اصلی، شاهره نبوع ادبی فرانسه یعنی سنت بزرگ کلاسیک را باز می‌یابد. بدین طریق، تئاتر رمانتیک وجود خود را بعنوان یک عنصر مهم ادبیات فرانسه مدیون خصوصیات است که جنبه دراماتیک واقعی ندارد. تئاتر رمانتیک در حقیقت مرهون زیبایی سبک نگارش، تغزل، روح حماسی و یا شاعری مانند «موسه» است، یعنی شاعری که از نبوغ دراماتیک برخوردار است و خود را وارث مکتب رمانتیک نمیداند و در فکر اجرای تئوری و برنامه‌ای نیست. آیا معنای این حرف اینست که این سالهای کوشش و مجاهدت کم و بیش ناشیانه، و این مساعی صادقانه در راه ایجاد یک تئاتر نو و جدید بیمورد بوده است؟ نه؛ این

کوششها نشان میدهد که هنر مانند دیگر چیزها بکنند تحول می‌یابد و در راه نیل بنتیجه مختصر باید رنج بسیاری بر خود هموار کرد. این مساعی ثابت میکند که روح شاعرانه و درماتیک در هر جا که بخواهد پروبال میگسترد، فقط باید پنجره‌ها را برای تسهیل ورود آن گشود. بدون «هر نانی» و بدون مساعی «سومه» و «گیرو» و شاید بدون «دولاوینی» و «آنسلو»، ممکن بود «موسه» که بعد از همه در عالم تئاتر درماتیک ظاهر میشود نتواند «لورنزاچیو» یا «نباید عشق را بیازی گرفت» را بنویسد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

فصل پنجم

رمان رمانتيك

اهمیت خارق العاده رمان نسبت به سایر انواع ادبی ، یکی از خصوصیات برجسته ادبیات قرن نوزدهم است . رمان این اهمیت روز افزون را فقط مدیون تحول عمومی رسوم و آداب فرانسه از قبیل تکثیر خوانندگان و صاحب‌دلان ، افزایش تعداد نویسندگان و توسعه و بسط ذوق قرائت و مطالعه نیست ، بلکه در این زمینه بمکتب رمانتيك نیز دینی دارد . رمانتيسم با وارد ساختن افراد و احساسات و روحیات آنها در قلمر و ادبیات ، ایجاد و خلق رمان شخصی را تسهیل کرده و با تعمیم علاقه و رغبت بامور واقعی مقدمات پیدایش رمان رئالیست را فراهم آورده است . و همچنین با ابراز علاقه نسبت برنگ محلی تاریخی ، که چیزی جز تجلی یکی از جنبه‌های علاقه بامور واقعی و حقیقی نیست ، رمان تاریخی را بسط و تغییر داده است . و بالاخره تصور مکتب رمانتيك از روابط بین عشق و اشتیاق و زندگی ، بنحوبسیار دلچسبی با رمان عشقی تلفیق میشود . از طرف دیگر ، علاقه رمانتيسم بتحرك و عكس العمل آن علیه سردی و برودت مکتب کلاسيك ، موجب احیای رمان پرماجرا و استهلاك آن در رمان تاریخی گردید .

در فصل قبل دیدیم که دهسال (۱۸۱۰-۱۸۳۰) طول کشید تا تئاتر رمانتيك از دست اندازهای مکتب کلاسيك عبور کرد و کمال مطلوب جدیدی را خلق نمود . علت این کنندی تسلط قوانین روشن و مصرح نوع ادبی خاصی است . رمان برعکس قوانین معینی نداشت ، و از آنجا که در ردیف انواع ادبی تازه بشمار می‌رفت و در

دوران قدیم نیز از آن اطلاع درستی نداشتند، و چون از طرف پیروان مکتب کلاسیک هم بر رسمیت شناخته نشده بود، طی قرون با آزادی مطلق و بدون نمونه و سرمشق مقدسی توسعه یافته بود. هر کس می‌توانست رمان را هر طور که مایل بود و درباره موضوعی که می‌خواست بنگارد. از اینرو تمایلات رمانتیک‌ها از ابتدای قرن نوزدهم در این نوع ادبی تجلی کرد، در حالیکه در ب تئاتر و شعر هنوز بر وی آنها بسته بود.

الف - رمان روانشناسی

رمان رمانتیک ابتدا بصورت شخصی تجلی کرد. مقصود از رمان شخصی این نیست که نویسنده غالب اوقات از زبان متکلم با خواننده سخن می‌گوید، بلکه از آنجا که نویسنده سرگرم وجود خود می‌باشد و از روح یا قلب احساسات خود در رنج و التهاب است، بتجزیه خواست‌های خود می‌پردازد و خود را مستقیم و یا بیشتر اوقات زیر نقاب یک بازیگر و قهرمان خیالی نقاشی و توصیف می‌کند. از تعریف فوق چنین برمی‌آید که رمان شخصی در حقیقت یک صورت و ترکیب مخصوص رمان روانشناسی است. خصوصیت این رمان ناشی از آنجاست که تمام حوادث و ماجراها بعوض اینکه بین بازیگران متعدد و کثیری تقسیم شود، گرد قهرمان اصلی و اساسی دور می‌زنند. توجیه ترقی این نوع رمان چندان مشکل نمی‌نماید: جای تعجب نیست اگر رمانتیسیم، یعنی مکتبی که مقام و منزلت شامخی برای شخصیت هنرمند قائل است رمان تجزیه و تحلیلی را احیا کرده توجه نویسنده را بعوض اینکه بسوی دیگری معطوف کند، بسوی خود او و احساسات درونی او متوجه ساخته باشد. اولین شاهکار این نوع ادبی جدید «رنه» اثر «شاتوبریان» است. در این رمان اصلی شباهت عجیبی بنویسنده داشت و خود داستان تاریخ یا بهتر بگوییم نقاشی و توصیف روحی بود

پریشان و مالیخولیائی . ولی مالیخولیای این روح سوزان و مآلامال از عشق و هیجان است . این مالیخولیا تصویر قهرمان رمانتیک ، یعنی تصویر مردی تنها و بی‌کس در جامعه ، مردی در سوز و گداز عشق و شوقی بی‌هدف ، مردی که در دنیای رویا و خیال‌بافی بسر میبرد، را بدست میدهد . در چنین دنیائی ، حقیقت نفرت انگیز و پیرنگ‌جلوه‌گر میشود . ولی این تصویر که رویهمرفته تصویر قسمت بسیار کوچکی از اجتماع بود ، موفقیت عظیم خود را مدیون سبک نگارشی با آهنگ ، وسیع و خیال انگیز بود . نثر «شاتوبریان» که کلیه خصوصیات رمانتیسیم را در بر دارد ، قبل از اینکه در روح و فکر نفوذ کند ، گوش خواننده را محسوس میکرد . دو رمان «مادام دوستال» ، «دلفین»^۱ (۱۸۰۲) و «کورین»^۲ (۱۸۰۷) نیز جزو رمانهای شخصی بشمار میروند . در این دو رمان ، وضعیت قهرمان کتاب که زنی است آزاده و پرارزش بزندگی واقعی «مادام دوستال» بی‌شبهت نیست . این زن با نظریات و افکار نادرست جامعه دست بگریبانست و باید شهرت و استقلال را بقیمت ترک و قربانی کردن سعادت خود کسب نماید . در این دو رمان ، «مادام دوستال» یکی دیگر از موضوعهای مورد علاقه مکتب رمانتیک را پیش میکشد : آزادگان و نوابغ پیوسته بامخالفت یا خودداری و امتناع اجتماع از درک نبوغ آنها روبرو هستند .

ولی رمانهای «مادام دوستال» و بخصوص «کورین» در نتیجه کثرت جملات و افکار زاید و خارج از موضوع از چهار دیواری رمان شخصی خارج میشوند . «سنانکور»^۳ تصویر روشن‌تری از روح رمانتیک در اثر خود بنام «اوبرمان»^۴ بدست داد . تصویر «سنانکور» بمراتب از تصویری که «شاتوبریان» در «رنه» بدست داده بود

۱- Delphine

۲- Corinne

۳- Sénancour

۴- Obermann

عمیق‌تر و کاملتر است. اثر «سنانکور» رانمیتوان رمان محسوب کرد، موضوع کتاب تفکرات بی‌پایان، توصیف و نقاشی وسیر درونی روحی است که فقط مناظر غم‌انگیز يك ماليخولیای درمان ناپذیر در برابر دیدگان او خودنمایی میکند. ولی فراستی حاد پیوسته تجلیات و تغییرات این روح را تعقیب میکند و در عین حال از هر گونه فعالیت روانی روگردانست. این کتاب جالب که در ارزش روانشناسی آن نمیتوان تردید کرد، پس از انتشار با موفقیت قابل توجهی روبرو نگردید، ولی پس از سی سال از تاریکی و فراموشی خارج شد و شاهد موفقیت را در آغوش گرفت.

«بنشرا من کنستان» نیز در کتاب خود بنام «آدلف» که در ۱۸۰۷ تألیف و در سال ۱۸۱۶ بچاپ رسید، مانند «سنانکور» در راه تجزیه و تحلیل روانشناسی قدم برداشت. روح تجزیه و تحلیل و استادی و هنرنمایی متجحر و سردی که در این اثر بچشم میخورد، از موهبت‌های مکتب کلاسیک است. ولی روحی را که این کتاب توصیف و نقاشی میکند روحی است کاملاً رمانتیک. این بار روح رمانتیک، یعنی روحی که از عزالت و تنهایی لذت میبرد و در جسم قهرمانهای «رنه» و «اوبرمان» تجلی میکند، مورد نظر مؤلف نیست. «بنشرا من کنستان» در رمان خود روح رمانتیک را در حال مبارزه با يك درام احساساتی معین نشان میدهد.

طی این مبارزه، ضعف و خودپرستی این روح بخوبی آشکار میشود و بیداری و آگاهی قهرمان داستان قادر باصلاح این عیوب نیست، و در نتیجه ویرابسوی شکست در زندگی احساساتی و اجتماعی سوق میدهد. «آدلف» از نقطه نظر ایجاز، وضوح، صحت و خصوصیات جالب نمونه و سرمشقی که بدست میدهد، از شاهکارهای رمان تجزیه و تحلیل روانی است. متاعی که رمانتیسیم با این کتاب بیازار میآورد از لحاظ هنری و خلق داستان جالب نیست، زیرا هنر و خلق داستان هر دو جنبه کلاسیک کامل دارند. اهمیت این متاع در طبیعت و خمیره موجود و موضوع مورد مطالعه و تجزیه

و تحلیل است. در قرن هیجدهم نیز تیزبینی و دقت روانشناسی وجود داشت، ولی نویسندگان این قرن از کجا میتوانند چنین قلوب و ارواح پیچیده و جالب و در خور توصیف و نقاشی را پیدا کنند؟

شاید بتوان گفت که شاهکار اینگونه رمانهای تجزیه و تحلیل روانی «شہوت» (۱۸۳۴) اثر «سنت بو» است. اگر ماجرای عشقی که در حوالی سال ۱۸۳۰ «سنت بو» را به «مادام هوگو»، همسر رئیس مکتب رمانتیک، نزدیک کرد نادیده بگیریم و این کتاب را ملهم از این ماجرای عشقی ندانیم، معیناً جنبه شخصی و احساساتی «شہوت» از دقت و موشکافی «سنت بو» در مشاهده و توصیف حالات روحی و روانی قهرمان کتاب بخوبی آشکار و هویدا است. بندرت قلب بشری با این دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، و کمتر کسی مانند «سنت بو» در درک اسرار این قلب مهارت و استادی بخرج داده است. ولی اهمیت و موفقیت این اثر نیز ناشی از هنر نویسنده آن نیست. «سنت بو» بهیچوجه در پی آن نیست که از لحاظ هنری مورد تمجید و ستایش قرار گیرد. اهمیت «شہوت» ناشی از روح و تجلیات روح پیچیده و در عین حال بشری «سنت بو» است. «سنت بو» بهتر از متقدمین خود توانست در این نوع ادبی جدید دایره توصیف افکار عمومی را بسط داده بخالت خصوصی خود جنبه عمومی بدهد. چنین آثاری مورد کمال علاقه صاحب‌دلان و نازک‌دلان است. این آثار ارزش خود را مدیون رمانتیسیم هستند، زیرا این هیجان و انقلاب احساسات و قلوب است که باعث تنوع آثار مزبور میگردد و آنها را بصورت قصصی دل‌انگیز و جالب در می‌آورد.

«اعتراف یکی از ابناء قرن» (۱۸۳۶) اثر «آلفرد دو موسه»، داستان کم و بیش واقعی ماجرای عشق ورزی او به «ژرژ سانده» است. این بار، سبک نگارش کتاب دارای حرارت، فصاحت و شوق رمانتیک است و تجزیه و تحلیل احساسات را با سرعت

و شتابزدگی انجام میدهد. این سبک نگارش امروز کهنه شده و از همین رو است که «اعتراف یکی از ابناء قرن» مقام و منزلتی را که باید داشته باشد ندارد. این مقام و منزلت را باید مقام و منزلت مهمی شمرد، زیرا دقت روانشناسی کوچکترین بازیگران، حرارت و شوق در توصیف و نقاشی عشق یعنی حرارتی که فرصت تجزیه و تحلیل ندارد، جنبه واقعی داستان که علیرغم سبک نگارش ۱۸۳۰ از خلال سطور کتاب ظاهر میشود، فریادها و صحنه‌های قلبی رنج‌دیده و روحی ناراحت و پریشان در اثر ماجراهای عشقی و اجتماعی، کلیه این عوامل ارزش خاص و مقام و منزلت رفیعی به «اعتراف یکی از ابناء قرن» میدهد. کتاب «اعتراف یکی از ابناء قرن» یکی از دلچسب‌ترین و اصیل‌ترین تصاویر نگرانی و اضطراب دائمی قلبی مملو از احساسات و شوق و درعین حال ناامید و مایوس بشمار میرود.

با «ستاندال» (۱۸۴۳ - ۱۷۸۳)، رمان روانشناسی توسعه بیشتری می‌یابد. شکی نیست که قهرمانها و بازیگران رمانهای «ستاندال» بمسائلی که خود «ستاندال» بانها توجه دارد میانداشند، ولی نویسنده بازیگران فرعی را نیز از نظر دور نمیدارد و تجزیه و تحلیل روانشناسی در پرتو مشعل و نور واحد و یا لااقل کم و بیش واحدی انجام میگیرد. در رمانهای «ستاندال»، درام مشکل‌تر و پیچیده‌تر و تخیل وسیع‌تر و آزادتر است. نوشته کمتر جنبه نظاره و تجزیه بخود میگیرد و از خلال سطور آن کاملاً مشهود است که نویسنده در پی تعلیم و تبلیغ و اصول اخلاق مثبتی است و حرارت و شوق بیشتری از خود نشان میدهد. «ستاندال» از روانشناسی به بند و موعظه اخلاقی می‌گراید و فلسفه جدیدی را بی‌آزار می‌آورد. این فلسفه بروی علاقه بعمل، ثبات قدم و همکاری نزدیک هوش و فراستی بیدار و احساساتی شدید استوار شده.

رمانها و باصطلاح آثار خیالی و ابداعی «ستاندال» عبارتست از «آرمانس»^۱

(۱۸۲۷)، «قرمز و سیاه»^۱ (۱۸۳۰)، «راهبه پارم»^۲ (۱۸۳۹). پس از مرگ «ستاندال» آثار مهم دیگر وی از قبیل «لوسین لون»^۳ که بین سالهای ۳۵ - ۱۸۳۴ نگاشته شده بود^۴ و «لامیل»^۵ در سال ۱۸۸۸ انتشار یافت. آثار «ستاندال» مدتها در بوتۀ فراموشی افتاد و کسی بر ارزش آنها آگاهی نیافت، ولی در اواخر قرن نوزدهم این آثار با موفقیت روبرو شد و در عصر حاضر شهرت جهانیگری دارد. در این آثار «ستاندال» یکی دیگر از جنبه‌های روح رمانتیک را مورد مطالعه قرار میدهد و پرده از اسرار آن برمیکشد. این جنبه بهیچوجه با توصیفی که رمانهای شخصی از «رنه» تا «اعتراف یکی از ابناء قرن» از روح و قهرمان رمانتیک بدست میدهند سازگار نیست. قهرمانهای «ستاندال» مردمانی مالیخولیائی و بی اطلاع و مردد درباره سرنوشت خود، و بیمارمانی سرگردان در پیچ و خم احساسات و عشق بی‌هوده خود نیستند. قهرمانهای «ستاندال» جوانهایی با اراده و طالب زندگی هستند و در پی آنند که با حقایق این دنیا دست و پنجه نرم کنند. عشق و احساسات هنگامیکه موضوع و هدف واقعی دارد، بعوض اینکه آنها را مضطرب و نگران سازد، برعکس آنها را تحریک و تشجیع میکند، و اگر نتوان مدعی شد که این قهرمانها بر احساسات خود تسلط مطلق دارند، میتوان ادعا کرد که پیوسته مانند ناظری زیرک و نکته‌سنج و بی‌علاقه و بیطرف شاهد تجلیات این احساسات هستند. مطالعه و قرائت خاطرات «ستاندال»، یعنی مدارکی که طی آن «ستاندال» سرگذشت خود را شرح میدهد و بتجزیه و تحلیل روحیات خود میپردازد، بخوبی نشان میدهد که نویسنده تا چه حد در خلق قهرمانهای خود سهیم و شریک است و حریم رمان شخصی در داستانهای تجزیه و تحلیلی وی کدامست.

۱- Le Rouge et le Noir

۲- La Chartreuse de Parme

۳- Lucien Leuwen

۴- این اثر بطور ناقص در سال ۱۸۹۶ منتشر شد.

۵- Lamiel

رمان شخصی «ستاندال»، شخصیت نیرومند او را بخوبی نشان میدهد. «ستاندال» خود و قهرمان خود را آنطور که بوده توصیف و نقاشی نمیکند، بلکه آنطور که میخواست باشد مجسم مینماید. رمانهای «ستاندال» جنبهٔ فعالیت و جنبش و اراده و حرارت رمانتیسیم را میرساند، و از این لحاظ بایخیالی «رنه»، مالیخولیای «لامارتین» احساسات ساکن و راکد «موسه» و ضعف غیرقابل جبران «آدلف» شباهت و همانندی ندارد. رمانتیسیم «ستاندال» در واقع رمانتیسیم دوران پر حرارت رنسانس ایتالیا و دوران جاه طلبی های «ناپلئون» است.

«ستاندال» این جنبهٔ جدید و تازهٔ رمانتیسیم را در سبک نگارشی که هیچگونه دینی بمکتب جدید ندارد میسرآید. نمونه و سرمشق وی، وضوح و خشکی لحن دیوان قانون مدنی فرانسه است، و آثارش از هر گونه تغزل و تأثر و انقلاب احساساتی عاری است. این برودت و خشکی بین سالهای ۴۰ - ۱۸۳۰ خوش آیند نبود، ولی امروز همگان از آن لذت میبرند. در نتیجهٔ این سبک نگارش و همچنین در اثر سلیقه و طریقهٔ مخصوص «ستاندال» در تجزیه و تحلیل احساسات، میتوانیم او را وارث عقاید و نظریات قرن فلسفی یعنی قرن هجدهم قلمداد کنیم. و اظهار داریم که نظریهٔ رمانتیک «ستاندال» دربارهٔ زندگی با جنبهٔ عقلی و معنوی قرن هجدهم پیوند میخورد.

نهضت جدید در رمان شخصی و روانشناسی را نباید اضمحلال سنت روانشناسی دانست و رمانتیسیم را مسئول و بانی این اضمحلال خیالی قلمداد کرد. نه «هوگو» و نه «لامارتین» هیچکدام روح تجزیه و تحلیل نداشتند. ولی جمع دیگری که دربارهٔ جنبهٔ رمانتیک آنها تردید است، این روح را دارا بوده‌اند. در کنار روانشناسی رمانتیک، روانشناسی ظریف و بدیع و دقیق دیگری نیز وجود دارد که فقط از لحاظ هدف و غایت باروانشناسی اولی متغایر است: بجای ابراز علاقه بجنبهٔ عمومی بشر در ماوراء ازمنه و امکانه، روانشناسی جدید نسبت با افراد دوره و عصر واحدی ابراز تمایل میکند.

ب - رمان تاریخی

همین علاقه و توجه با افراد موجبات بسط و توسعه رمان تاریخی را که در ظاهر با رمان روانشناسی و تحلیل تغایر دارد فراهم میکند. در این رمان جدید، علاقه بامور قابل درک و فهم و حقایق خارجی نیز که از خصوصیات اصلی رمانتیسیم است تجلی میکند. توسعه و بسط رمان تاریخی دو علت اصلی دارد، یکی تاثیر حماسه منشور «شاتوبریان» بنام «شهدا»^۱ (۱۸۰۹) و دیگری تاثیر رمانهای «سروالتراسکات» که از سال ۱۸۲۰ بیعد با شهرت و موفقیت بی نظیری روبرو شد.

«وینیی» همانطور که در تغزل و درام پیشرو بود، در رمان تاریخی نیز با اثر خود موسوم به «پنجم مارس» (۱۸۲۶) متقدم شد. شکست توطئه پنجم مارس علیه «ریشلیو» برای «وینیی» فقط بهانه‌ای بمنظور احیای دوره لویی سیزدهم نیست، وی میخواهد با این ماجرا اولین مرحله سقوط نجبای فرانسه را مجسم سازد. «وینیی» متأسفانه حقایق تاریخی را تحریف میکند و برخلاف «والتر اسکات» که شخصیت‌های بزرگ تاریخی را از آنجا که بصعوبت با داستان و افسانه تلفیق میشد و خالق افسانه‌ها و گزاف گوئی درباره آن مشکل مینمود بکنار میگذاشت، سعی داشت در رمان مقام و منزلتی که این شخصیت‌ها در تاریخ داشتند با آنها باز بدهد. ولی این امر بقیامت گزاف گوئیها و تحریف‌های عجیب و غریبی تمام میشد. در «پنجم مارس»، «ریشلیو» مردی زشت، پلید، جاه طلب و قسی القلب و لویی سیزدهم مردی بیحال، مضحك و تباه شده معرفی میشود. در این رمان، عیوب و نقایص رمانتیسیم کاملاً مشهود است: افراط و تفریط در نقاشی خصوصیات، غلو در تذکر جنبه‌های متضاد، تمایل بامور سری و شیطانی و علاقه بدکور و صحنه‌های باشکوه.

در «تاریخ سلطنت شارل نهم»^۱ اثر «مریمه» (۱۸۰۸ - ۱۸۰۳) هیچیک از این نقایص بچشم نمیخورد. قتل عام «سن بارتلمی»^۲ هسته مرکزی این رمان کوتاه را تشکیل میدهد و مؤلف کلیه حقایق تاریخی را در آن محترم می‌شمارد. از این گذشته، «مریمه» رنگ محلی را حفظ میکند و بدون اینکه از علاقه خوانندگان بکاهد، جنبه معقول بودن مطالب را نیز مرعی میدارد، و بالاخره از هیچگونه غلو و افراطهای رمانتیسیم که در این دوره رواج کامل داشت، در این رمان اثری نیست. اثر «مریمه» را میتوان نمونه و سرمشق رمانهای تاریخی دانست. «هوگو» با فاصلهٔ چهل سال دو رمان تاریخی نگاشت: «نتردام دوپاری»^۳ (۱۸۳۱) و «نودوسه»^۴ (۱۸۷۳). در رمان دوم، «هوگو» عقاید رمانتیک خود را که در سن بیست سالگی بان مؤمن بود حفظ کرده: تجسم انقلاب کبیر فرانسه خصوصیات اصلی و اساسی رمان «نتردام دوپاری» یعنی پاریس قرن شانزدهم را دربردارد. «هوگو» برای تنظیم رمان تاریخی خود مدارک و اسناد بیشماری جمع آوری میکند، ولی بعوض اینکه بکممک این مدارک حوادث و مطالب روشن و واضحی را بمنظور واقعی جلوه گر ساختن آنها نقل کند، بنقاشی دورنماهای عمومی و افکار اصلی میپردازد. حقیقت تاریخی رمان «هوگو» جنبه خارجی دارد: «هوگو» با وجود اینکه روحیه قهرمانهای او مظهر و نمونهٔ روحیهٔ دوره و عصر معین هستند، باین روحیه توجهی ندارد و هیچگاه آنچه را که در سیاست پشت پرده میگذرد و همچنین علل بزرگ حوادث را در نظر نمیگیرد. در عوض، در احیای محیط، بحرکت آوردن دسته‌های مردم، نقاشی مظاهر و خصوصیات

۱- Chronique du règne de Charles IX

۲- Saint - Barthélémy که یکی از ننگین‌ترین صفحات تاریخ فرانسه محسوب میشود، روز قتل عام پیروان مذهب پرتستان در سراسر فرانسه است. این قتل عام شب ۲۴ ماه اوت ۱۵۷۲ بتحریریک «کاترین دومدیسیس» و برادران «گیز» انجام گرفت. (م)

۳- Notre - Dame de Paris

۴- Quatre - vingt - treize

دوره‌ای طی چند تصویر جالب، تصاویری غنی‌تر از آنچه پنداشته‌اند، و بالاخره در رنگ آمیزی صحنه‌های بزرگ و مهم استادی و مهارت خاصی را بمنصه ظهور میرساند. «هوگو» رمانهای خود را با روحیه شاعرانه واقعی مینگارد، امور واقعی را مستقیم و بسیار زیبا و دل‌انگیز نقاشی میکند. ضمناً امور ذهنی را نیز از نظر دور ندارد، ولی نمیتواند آنرا مستقیماً نقاشی کند. این امور طی چند تصویر مهم یا طی جملاتی زیبا و عمیق مطرح میشود، فقط خواننده با ذوق باید بداند امور ذهنی را در کجا باید جستجو کند. «هوگو» در ایجاد انتریک قوی و نشان دادن لحظات حساس این انتریک و خلاصه کردن دیگر لحظات آن نیز مهارت دارد و میتوان گفت که او هنر داستان‌سرا و نقاش را بایکدیگر تلفیق کرده است. برای این خصوصیات بزرگ و پرارزش، رمان تاریخی بیش از پیش اعتبار کسب میکند. خصوصیات و خصایل رمانتیک «هوگو» بارمان تاریخی سازگاری کامل دارد، زیرا موهبت مشاهده، موهبت تخیل و بیان حقیقت و موهبت تجسم افکار و احساسات بصورت صحنه‌ها و تصاویر شاخص بطور کامل در سرشت و خمیره «هوگو» وجود داشت.

نویسنده‌ای که در تعمیم و ترویج رمان تاریخی بیش از دیگران سهیم و شریک است، «الکساندر دوما» است. این نویسنده بکمک دوست خود «ماکه» که در جمع‌آوری اسناد و مدارک تاریخی با او همکاری میکرد، از سال ۱۸۴۴ تا ۱۸۵۲ رمانهای معروف خود را منتشر ساخت. در این رمانها، «دوما» خواننده را از عصر لوئی سیزدهم تا دوران اعاده تاج و تخت باعقاب لوئی شانزدهم در جریان حوادث مهم و اساسی تاریخ فرانسه قرار میدهد. این آثار عظیم که پیوسته تجدید چاپ میشود و هر روز بر تعداد خوانندگانش افزوده میگردد، رایج‌ترین شالوده و پایه اطلاعات تاریخی اکثر فرانسویهاست. شکی نیست که این پایه و شالوده سست و غیرقابل اعتماد است، ولی «دوما» گذشته را چنان زنده جلوه‌گر میسازد که همگان

باطیب خاطر عدم صحت نقاشی او را نادیده میگیرند و هنر داستانسرایی او آنقدر بزرگ، طبیعی و ابتدائی است که ماجراهای غیر واقعی و ضعف تجزیه و تحلیل روانشناسی آثار او را بر او میبخشند. با وجود اینکه صاحب نظران و محققین با شدت از آثار «دوما» انتقاد میکنند، معهذاً روز بروز بر تعداد طرفداران او اضافه میشود. خوانندگان روزافزون آثار «دوما» با وجود اینکه از حقایق تاریخی بیخبرند، مع الوصف درباره کسانیکه بجای تاریخ با بهترین سبکی قصص و داستانهای تاریخی را نقل میکنند دچار اشتباه نمیشوند.

پ - رمان اجتماعی

دو نویسنده دیگر مؤلفین رمانهای اجتماعی رمانتیک را تحت الشعاع قرار میدهند: «اژن سو»^۱ و «ویکتور هوگو». اعتبار و شهرت این دو نویسنده نباید مؤلف «سنگتراش سن پوان»^۲ و «ژنویو»^۳ (۱۸۵۱)، یعنی «لامارتین» را از نظر ما دور دارد. در این دو رمان، «لامارتین» افراد طبقه سوم را نقاسی میکند. این دو رمان از کمال مطلوب ساده و عطوفت و محبت بی الایش مالا مال هستند و ادبیات را با مهر و محبت بسوی مردم و ملت، بدون اینکه آنها را بتقاضای حقوق حقه خود تحریک کنند، سوق میدهند. آثار دومین دوره نویسندگی «ژرژساند» (۱۸۴۸ - ۱۸۴۰) از قبیل «کنسوللو»^۴، «آسیابان آنژیو»^۵ و «معصیت آقای آنتوان»^۶ را نیز نباید

۱ - Eugène Sue

۲ - Le Tailleur de pierre de Saint - Point

۳ - Geneviève

۴ - Consuelo

۵ - Le Meunier d'Angibault

۶ - Le péché de Monsieur Antoine

از یاد برد. در این آثار در نتیجه نفوذ افکار نویسندگان سوسیالیست مانند «لامونه»^۱ و «پیرلورو»^۲، «ژرژساند»^۳ خامه توانای خود را در خدمت مسائل اجتماعی بکار میبرد و از خلال ماجراهای احساساتی و عشقهای رمانتیک، فلسفه اجتماعی رمانتیک را بیابار میآورد. «اوژن سو» خالق رمان پاورقی است. وی پس از اینکه در سال ۱۸۳۷، هنگامیکه بیش از بیست و هفت سال از عمرش نمیگذشت با رمان پرماجرایی «آتار گول»^۴ که صحنه‌های آن در دریای بوقوع می‌پیوندد و خالی از ارزش نیست، فعالیت هنری خود را آغاز کرد، در سال ۱۸۴۱ رمان اجتماعی خود را بنام «ماتلید»^۵ انتشار داد و سرانجام در سال ۱۸۴۲ در نتیجه انتشار اثر معروف خود موسوم به «اسرار پاریس»^۶ که شاهکار رمانهای اجتماعی بشمار میرود شاهد موفقیت را در آغوش گرفت. کتاب «یهودی سرگردان»^۷ (۴۵ - ۱۸۴۴) وی که امروز شهرت کمتری دارد، هنگام انتشار با موفقیت بزرگی روبرو شد. تردیدی نیست که این رمانها داستانهایی پرماجرا، جالب و پراز حوادث است و نویسنده با مهارت این حوادث و ماجراها را با یکدیگر ربط داده است. هدف «اوژن سو» از نگارش این رمانها فقط داستانسرای نیست، وی میخواهد ضمناً اجتماع عصر خود را نقاشی کند و مسائل اجتماعی را مطرح نماید. در این رمانها، «اوژن سو» فقر را در برابر ثروتمندان قرار میدهد، پرده از اسرار نقش «ژرژویت»^۷ ها در اجتماع برمیدارد، تبعیدگاهها را

۱- Lamennais

۲- Pierre Leroux

۳- Atar - Gull

۴- Mathlide

۵- Les Mystères de Paris

۶- Juif errant

۷- Les Jésuites

مورد مطالعه قرار میدهد و طبقهٔ دزدان تبهکاران را نقاشی و توصیف میکند، نه از آنجا که این نقاشی جالب مینماید، بلکه از آنجا که «اوژن سو» میل داشت مردم را بیدار کند و آنها را بامعایب و بدبختی‌های یکی از طبقات اجتماع آشنا سازد. (طبقه بورژوازی فرانسه رمانهای «اوژن سو» را که بصورت پاورقی در روزنامهٔ «کونسیتوسیونل»^۱ منتشر میشد، میخواند).

«هوگو» بلاشک در کتاب «بینوایان» (۱۸۶۲) بکرات از «اوژن سو» الهام گرفته است. این اثر را میتوان نمره و نتیجهٔ زندگی «هوگو» محسوب داشت، زیرا وی از سال ۱۸۳۲ در صدد بود داستانی در بارهٔ رانده شدگان از اجتماع بنویسد و بدبختی آنها را مجسم کند. از اینرو مدت‌ها بگردآوری یادداشت و مدارک پرداخت تا برمان خود صحت یکداستان واقعی و یک سند معتبر را بدهد. نتیجهٔ این کوشش و مطالعه بصورت اثر مهیج و پیچیده‌ای در آمد که در آن مطالعات علمی و فنی یکی از مسائل تاریخی («واترلو»)^۲، یکی از مسائل مربوط به شهرداری (فاضل آبهای پاریس و دیر «پتی پیکپوس»)^۳ یا یکی از مسائل زبانشناسی («آرگو»)^۴ غالب اوقات رشتهٔ انتریگک نسبت به باور نکردنی و پیچیدهٔ داستان را قطع میکنند. معیناً، افکار بزرگ و احساسات بی‌آلایش وحدت داستانرا حفظ میکنند. «هوگو» ابتدا مسئلهٔ بیعدالتی‌های اجتماعی و وحشیگری و شدت بعضی از قوانین را مورد مطالعه قرار میدهد و باین نتیجه میرسد که علل این مظالم و بیدادگریها فقدان رحم و شفقت است، زیرا کلیهٔ قوانین باید در پرتو این حس بمورد اجرا گذاشته شود. قانون نه تنها بسختی

۱- Constitutionnel.

۲- Waterloo.

۳- Le Couvent du Petit-Picpus.

۴- Argot یا «زبان سبز» بزبان عامیانه و سری برخی از طبقات فرانسه گفته میشود.

«ژان والژان» را تنبیه و مجازات میکند، بلکه پس از اینکه وی دین خود را با اجتماع پرداخت، باز هم او را از احراز مقام خود و زندگی در اجتماع باز میدارد. «کوزت»^۲ بجرم اینکه مادرش «فانتین»^۳ یکی از قربانیهای اجتماع است، مورد بیعدالتی قرار میگیرد. «ژاور»^۴ نیز یکی دیگر از قربانیهای اجتماع است، زیرا خدمت چنان قانونی را بعهدہ گرفته که روزی وجدانش علیه آن میشود و او را بسوی انتحار سوق میدهد. «بینوایان» خطابه دفاعیه این قربانیهاست، قربانیها، یکبارگی اگر قانون از رحم و شفقت الهام میگرفت ممکن بود سر نوشت آنها را بهبود داد. اسقف «دینی»^۵ عالیجناب «بین ونو»^۶ که سیمای ملایم و پر عطوفت او در ابتدای داستان پرتو افکن میشود، مظهر طرز فکری است که باید در یک اجتماع جدید حکمفرما باشد. مردم قرن هجدهم تصور میکردند سعادت افراد بستگی بیک تشکیلات منطقی اجتماعی دارد، مردم قرن نوزدهم رمانتیک متوجه شدند که این تشکیلات منظم کافی نیست و قانون بشنهایی نمیتواند سعادت را تضمین کند و باید احساسات، نیکی و شفقت نیز در آن گنجانده شود. «بینوایان» نیرومندترین و جالبترین ترجمان این فکر است. «بینوایان» کتاب والا مقامیست که بی آرایش ترین و عالیترین جنبه های رمانتیسیم و مظاهر و تصاویر شاعرانه در آن تجلی میکند. این اثر ضمناً چه از لحاظ تجسم امور مادی و چه از نقطه نظر نقاشی خصوصیات اخلاقی قهرمانها، شاهکار بزرگی در زمینه حقیقت گوئی و حقیقت طلبی بشمار میرود، و حضور دائمی شخصیت نویسنده و خاطرات و احساسات او، روح بدیع و جالبی بآن میبخشد.

۱- Jean Valjean

۲- Cosette

۳- Fantine

۴- Javert

۵- Digne

۶- Mgr Bienvenu

ت - رمان رئالیست

با وجود تضادی که در ظاهر بین رئالیسم و رمانتیسیم وجود دارد، رمان رئالیست در ردیف انواعی است که توسط مکتب رمانتیک خلق و ابداع شد. علاقه بامور واقعی و کنجکاو در باره مسائل اجتماعی و روابط اجتماع و افراد را میتوان منبع و سرچشمه رمان رئالیست دانست و کسی نمیتواند در جنبه و رنگ رمانتیک این خصوصیات تردید روادارد.

« هونوره دو بالزاک »^۱ (۱۸۵۰ - ۱۷۹۹) کلیه آثار ابداعی قرن نوزدهم را در نتیجه قدرت و نبوغ خلاق خود تحت الشعاع قرار میدهد. بیست و پنج رمان اصلی « بالزاک »، که نگارش آنها از سال ۱۸۲۹ تا زمان مرگش بطول انجامید، توسط خود او تحت عنوان « کمدی بشری »^۲ گردآوری شد و بطریق زیر، و گاهی بدون دلیل، طبقه بندی گردید: صحنه های زندگی خصوصی (« پاپا گوریو »^۳ در سال ۱۸۳۴)، زندگی شهرستانی (« اوژنی گراندت »^۴ در سال ۱۸۳۲ و « توهمات و خیالات از دست رفته »^۵ بین سنوات ۳۷ - ۱۸۳۴)، زندگی پاریسی (« تاریخ عظمت و انحطاط سزار بیروتو »^۶ در سال ۱۸۳۷ و « دختر خاله بت »^۷ در سال ۱۸۴۶)، زندگی سیاسی

رتال جامع علوم انسانی

۱- Honoré de Balzac

۲- La Comédie humaine

۳- Papa Goriot

۴- Eugénie Grandet

۵- Les Illusions perdues

۶- Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau

۷- La Cousine Bette

(« يك مسئله مهم و تاريخك »^۱ در سال ۱۸۴۱) ، زندگي نظامي (« ياغيها »^۲ در سال ۱۸۲۹) ، زندگي روستائي (« دهاقين »^۳ در سال ۱۸۴۴) و مطالعات فلسفي (« غمزده »^۴ در سال ۱۸۳۱) .

اين رمانها در حقيقت تشكيل مجموعه واحدی را ميدهد ، باين معنی كه جنبه‌های مختلف اجتماع واحدی ، يعني اجتماع فرانسه ، بين سالهای ۱۸۳۵-۱۸۱۰ و بخصوص خصوصيات دوران اعاده تاج و تخت باعقاب لویی شانزدهم در اين آثار مطرح ميشود و بازيگران واحدی در اكثر آنها ظاهر ميشوند . اين طریقه جديد در رمان نويسی با موفقیت و برورش ، زيرا خواننده هنگام قرائت اين رمانها قبلاً با برخی از بازيگران آشنائی دارد و در نتیجه خود را در کشور و سرزمين آشنائی تصور ميکند . در تابلوی عظيمی كه آثار « بالزاک » بدست ميدهد ، کلیه طبقات اجتماعي نقاشی ميشوند : نجبا و اشراف در سالنهای مجلل خود در « سن ژرمن » يا در قصور بيلاقي و منازل باشكوه خود در شهرستانها و بورژواها از قبيل بانكداران ثروتمند ، تجار و مستخدمين متوسط . مردم بندرت مورد توجه « بالزاک » قرار ميگيرند و از پيشه‌وران و كارگران نیز در آثاری وی نشانی نيست . دهاقين در رمانهای « بالزاک » نقش بزرگی بازي نميکنند و « بالزاک » غالباً در نقاشی آنها جانب حقيقت را مرعی نميدارد . اگر آثار « بالزاک » را مورد مطالعه دقيق قرار بدهيم درمی يابيم كه هسته مرکزی تابلوهای « بالزاک » طبقه بورژوازی فرانسه است ، و نجبا و اشراف نیز در نتیجه تماس با اين طبقه نقاشی ميشوند . سبك نگارش « بالزاک » هنگاميكه نجبا و اشراف را بتفكر و احساس و تکلم و اميدارد بسيار معمولی و پيش پا افتاده است ، ولی

۱- Une ténébreuse affaire

۲- Les Chouans

۳- Les paysans

۴- La peau de chagrin

در عوض هنگامی که در محیط بورژوازی کوچک و متوسط قدم میگذارد، با حقیقت و مهارت خاص زبان و افکار و احساسات این طبقه را بیان میکند. هدف واقعی «بالزاک» نقاشی جنبه اجتماعی طبیعت بشر است، بعبارت دیگر وی میخواهد آن قسمت از خصوصیات بشر را که در نتیجه تأثیر و فعل و انفعالات محیط مادی و معنوی و اجتماعی تکوین یافته مورد مطالعه قرار دهد.

توجه بخصوصیات و احساسات بشر و در نظر گرفتن روابط آنها با دوره تاریخی و محیط اجتماعی، توجه خاص با آنچه که در بشر زودگذر و متغیر است، بعبارت دیگر توجه به نسبت امور، یکی از تحف و هدایای رمانتیسیم و یکی از علل توسعه و بسط خیره کننده رمان رئالیست و امعانی و سپس رمان ناتورالیست در قرن نوزدهم است. اگر رمان باید بشر را بمنزله معلول مستقیم و بلاواسطه محیط نقاشی کند، برای درک افکار بشر لازمست محیطی را که وی در آن زندگی میکند نیز توصیف کرد. علت اینکه «بالزاک» توضیحات مفصلی درباره محیط زندگی قهرمانهای خود میدهد و از صورت و سیمای آنها تصویر روشنی رسم میکند، اعتقاد او بنظریه مزبور است. زیرا اگر جسم و آنچه که جسم را در میان میگیرد بروی روح تاثیر میکند، روح نیز جسم و بخصوص بشره و سیمارا از روی تصویر خود ترسیم میکند و باین طریق بنقاش دقیق فرصت و موقعیت آنرا میدهد که از یکی بدیگری پی ببرد و با تجزیه یکی تجزیه دیگری را آسانتر انجام دهد. بنا بشرحی که گذشت، اولین خصوصیت رمان نویس همانا مشاهده و امعان نظر است. رمان نویس نه تنها باید آنچه را که چشم می بیند مشاهده کند، بلکه باید در تعبیر برخی از خصوصیات نیز صاحب نظر باشد و بتواند موهبت نیل از امور ظاهری بامور ذهنی را بمنصه ظهور برساند. گذشته از موهبت امعان نظر و مشاهده، «بالزاک» از موهبت تخیلی بارور و خلاق نیز برخوردار است. شاید بتوان گفت که «بالزاک» بیش از آنچه مشاهده میکند خلق و ابداع مینماید، ولی مشاهده اوطی دهسالی که رمانهای پر ماجرا و

« فیزیولوژی » با مطالعه انواع مخصوص بشری را بدون امضا منتشر ساخته آنقدر توسعه یافته و باحرارت و شوق آمیخته شده است که طی بیست سالی که زمانهای مهم خود را با رنج و کوشش و بدون دقت کامل بدنمای خارجی برشته تحریر درمیآورد، توانسته است مطالبی طبیعی ابداع کند و بموجب قوانین طبیعت آنها را خلق نماید. در این خلق و ابداع، « بالزاک » جانب حقیقت و صحت را بیشتر و بهتر از هنگامیکه با مشاهده و امعان نظر کار میکند مرعی داشته است.

اگر « بالزاک » را فقط نقاش رسوم و آداب و نقاش نمونه‌های شاخص عصر و محیطی بشمار آوریم، ارزش واقعی او را محدود کرده‌ایم. « بالزاک » درباره زندگی فلسفه و نظریات اخلاقی کامل و جامعی دارد و با توجه باین نظریات و با این روحیه مشاهده یا خلق و ابداع میکند. او درباره بشر فکر و نظریه خاصی دارد و عنصر اصلی این نظریه اراده و کف نفس است. در این زمینه، « بالزاک » به « ستاندال » نزدیک میشود و ناگفته نماند که وی تنها کسی بود که در سال ۱۸۰۴ بمنظور واقعی « ستاندال » در « راهبه یارم » پی برد و هنر مؤلف آنرا تحسین و تمجید کرد. بین « روبامپره »^۱ که با وضع فلاکت بازی شکست میخورد و « راستینیاک » که شاهد پیروزی را در آغوش میکشد از لحاظ موهبت و استعداد تفاوتی موجود نیست، علت پیروزی « راستینیاک » را باید در ثبات قدم و قدرت اراده او جستجو کرد. این قدرت اراده در جامعه‌ای که مهربانی، شفقت و نیکوکاری و خلاصه آنچه را که « هوگو » میخواست در جامعه ایجاد کند، از آن رخت بر بسته و مطرود شده باید جا و مقام خود را تأمین کند، زیرا میل بحیات و ادامه زندگی چنین حکم میکند. « بالزاک » از آنجا که مرد خیالبافی نیست، گرد آن نمیگردد که اخلاقیات اجتماع را اصلاح کند، وی جامعه را همانطور که هست و بعنوان یک حقیقت و امر غیر قابل انکار میپذیرد. ولی حال که این امر

محرز شد، بشر باید بان اذعان کند و نحوه کار و عمل خود را با آن وفق بدهد. عبارات دیگر، بشر باید پیوسته کف نفس داشته باشد و بسینه خواست‌ها و سوسه‌های دل و جان دست رد بزند و باین طریق رنج تحمل مشکل‌ترین انضباطها را بر خود هموار سازد. صفحه آخر «پایا گوریو» نکات برجسته این نظریه و طرز فکر را در بردارد. نقشی که عشق در رمانهای قبلی بازی میکرد، در آثار بالزاک به عامل جدیدی تفویض شده است، این عامل پول است. در کلیه رمانهای «بالزاک» سرانجام پول حکم و قاضی نهائی است. «بالزاک» نخستین کسی است که فهمید و جرات کرد تکرار کند که در تشکیلات فعلی اجتماعی همه چیز، نه تنها مسائل مالی بلکه دنیای اخلاقی، کلیه احساسات بظاهر پاک و بی آرایش و بی اعتنا بامور دنیوی، بستگی بیول دارد. هیچیک از جنبش‌های فکر و روح و قلب ما بطور مستقیم و غیر مستقیم از تأثیر مسئله مال دنیا در امان نیست. با این طرز فکر و استدلال، باسانی میتواند فهمید چرا «بالزاک» از روی میل و علاقه محیط بورژوازی را صحنه رمانهای خود قرار داده و از چه رو انترینگ داستانهای او غالباً در اطراف مسائل مالی دور میزند. «بالزاک» نه تنها موفق شده مسائل مالی را پایه و شالوده تقریباً کلیه رمانهای خود قرار دهد، بلکه توانسته است این مسائل را بصورت یکی از عناصر و موضوعهای شعر و درام در بیاورد و آنها را مانند عشق، مذهب، شرافت و جاه طلبی جالب و مقدمه و علت عکس‌العملهای احساساتی جلوه‌گر سازد. باقراءت قرارداد ازدواج^۱ میتوان فهمید چگونه «بالزاک» درامی را که کلیه انترینگ آن بروی پول استوار شده خلق میکند.

این نحوه فکر درباره اجتماع و اخلاق انفرادی که از این اجتماع سرچشمه میگیرد، با هنر شاعرانه، و نه هنر رمان نویس، در رمانهای «بالزاک» تجلی میکند.

«هوگو» هنگام بنخاک سپردن «بالزاک» نطق جالبی درباره این نابغه که هنوز بنحو شایسته‌ای مورد تمجید و ستایش قرار نمی‌گرفت، ایراد کرد. «بالزاک» مانند «هوگو» بصحنه‌هایی که نقاشی و توصیف می‌کند، ارزش شاخص و نیرومندی می‌دهد. تعمیم اعمال و حرکات و سکنات انفرادی، تلقین خصوصیات روانی بشر از طریق اعمال خارجی، معانی بدیع و ممتازی که از حرکات و اعمال بازیگران استنباط می‌شود، کلیه این عوامل حاکی از خصوصیات اصلی شعر و تغزل است. با توجه با آنچه گذشت، انتقادهایی که از سبک نگارش سنگین و ناراحت، از عدم ظرافت در بیان و تشریح احساسات در صحنه‌های عشقی و بالاخره از زبان «بالزاک» می‌شود، جزئی و بی‌اهمیت می‌نماید. در اینکه «بالزاک» از نقطه نظر سبک نگارش استاد نیست تردید نمیتوان کرد. ولی نبوغ بی‌پروای او خواننده را با خود بدنمایی که خلق می‌کند میبرد و این امر بیش از استادی در طرز بیان شاخص و نمودار هنر رمان نویس است.

ث - رمان احساساتی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شوق و شور رمانتیک طبعاً تجلی خود را در رمان جستجو می‌کرد، زیرا عشق از مدت‌ها پیش عنصر اصلی این نوع ادبی بشمار میرفت. «ژرژساند» (۱۸۷۶ - ۱۸۰۴) در اولین بالااقل در آخرین قسمت از چهار دوره زندگی نویسنده (۱۸۵۶ - ۷۶ و ۳۶ - ۱۸۳۲)، ابتدا با شوق و هیجان جوانی و سپس با روشن بینی بلوغ، خامه خود را در نگارش رمانهای عشقی بکار میبرد. «ژرژساند» که گوئی نبوغ نویسنده را در سرشت و خمیره خود بارز کرده، در نهایت روانی داستان‌سرایی می‌کند، بدون تکلف داستانهای جدید و بدیعی خلق مینماید و از آنها برای بیان افکار و احساسات خود استفاده می‌کند. شوق و شوری که «ژرژساند» در رمانهای اولیه خود نقاشی می‌کند

(«ایندیانا»^۱ در سال ۱۸۳۱، «للیا»^۲ در سال ۱۸۳۳ و «موپرا»^۳ در سال ۱۸۳۶) با دقت تجزیه و تحلیل نشده، و عشق و شور بازیگران مختلف تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارد. شور و عشق رمانهای اولیه «ژرژساند» بحالت خالص تجلی میکند، و از آنجا که در نحوه بیان عمومی و در طبیعت خود جنبه کاملاً رمانتیک دارد، امروزه مورد توجه خواننده فاضل قرار نمیگیرد.

«ژرژساند» موفق نشد نمونه بشری خاصی را خاق کند و یا از یکی از جنبه‌های خصوصی عشق و شور پرده بردارد. سبک نگارش «ژرژساند» نیز با اینکه سبک روان و بی‌تکلفی است، مع هذا تصور اینرا که نویسنده لایق و کاملی این سبک را پرداخته، در ذهن ایجاد نمیکند. رمانتیسیم نهایت عمق و وسعت را به رمان بخشید و اگر گنجینه موضوعها را که نوع رمان بوجود آورده بود تهی کرد، در عوض بر باروری خود این نوع بیش از پیش افزود. نوع ابداعی و خیالی ازین پس آنقدر توسعه می‌یابد که کم‌کم دیگر انواع را نیز در خود مستهلک میکند و کلیه سرشت و خمیره بشری را در بر میگیرد و روز بروز تجدید و احیا میگردد. زیرا تنزل فکر هنری در ادبیات منشور بخواننده اجازه میدهد بیش از پیش از این نوع ادبی که قانون وقاعد و نمونه و سرمشق کمال هنری ندارد لذت ببرد.

۱- Indiana

۲- Lelia

۳- Mauprat

فصل ششم

تاریخ و انتقاد

باستثنای « عصر لوئی چهاردهم »^۱ اثر « ولتر »، نه تاریخ و نه انتقاد هیچیک قبل از تکوین مکتب رمانتیک انواع ادبی پرثمری نبود و معرفی و نماینده طراز اولی نداشت. یکی از علل این افتخار قرن نوزدهم بسط و توسعه عظیم تاریخ و انتقاد و اعطای ارزش و قدر و قیمت بیسابقه باین دو نوع ادبی است. رونق تاریخ نویسی و نقد ادبی دین بزرگی بمکتب رمانتیک دارد. تأثیری که ذوق و علاقه جدید مردم بامور واقعی و حسی در تئاتر و بخصوص در رمان بخشید، طبعاً در تاریخ نیز باید بمنصه ظهور میرسید. بهمین طریق، توسعه علاقه و احترام بنظریات شخصی خواه و ناخواه افق جدیدی در قلمرو انتقاد و تاریخ ادبی که هنوز تفکیک کامل نیافته بود، میگشود.

اصول پیشنهادی « مادام دوستال » در باره آیندو نوع مصداق کامل پیدامیکند، یعنی بموجب نظریه « مادام دوستال » تمدن جدید نیاز بادبیات جدیدی داشت. در نتیجه انقلاب کبیر دوره و عصری وارد قلمرو تاریخ میشد و دوره جدیدی که بروی آزادی قضاوت، یعنی اولین شرط تاریخ نویسی، و شرکت مردم در حکومت استوار شده بود، شروع میشد. ضمناً مردم کم کم نسبت بگذشته میهن خود، میهنی که اکنون عضو حساس آن بشمار میرفتند، علاقمند میشدند و حس کنجکاوی آنها در باره تاریخ سرزمین فرانسه بیش از پیش برانگیخته میشد. از طرف دیگر، رمانتیسیم

ابتدا کوشش داشت دوران قدیمی ملی را جانشین دوران قدیمی کلاسیک کند و سرچشمه الهام خود را در گذشته تاریخی فرانسه جستجو نماید. ولی کسی باین گذشته تاریخی که مورد کمال علاقه طرفداران مکتب رمانتیک بود، آشنائی کامل نداشت و با کتابی در این زمینه نوشته نشده بود و یا کتب موجود بسیار ناقص و بد تنظیم و تدوین شده بود. بنابراین طبیعی است که مورخین بر آن شده باشند که این گذشته تاریخی را با بیطرفی بمردم بشناسانند و روح و رنگ جالبی بآن بدهند. در اینجا باید اضافه کرد که اگر تاریخ قبل از هر چیز بر آنست که جنبه های خصوصی هر تمدنی را نمایش دهد و افراد بشر را که بموجب مکان و زمان تغییر می یابند نقاشی و توصیف کند، هدف آن بایکی از خصوصیات اصلی رمانتیسیم انطباق کامل دارد. علاقه برنگ محلی یعنی بخصوصیات خارجی مردم و اشیاء، تاریخ را مجبور میگرد که جنبه تازه و بدیع گذشته تاریخی را نه تنها از طریق نقاشی روحیات و افکار ایندوره بلکه با نقاشی دکور خارجی زندگی که مورد پسند همگان است، بنمایاند. زیرا اگر مورخ فقط بروحیات و افکار بپردازد، تاریخ جنبه معنوی خشک پیدا میکند و خواننده متوسط از آن دوری میجوید.

توجه بگذشته و علاقه بترسیم تصویر زنده و حقیقی ازین گذشته کافی نیست. مورخ باید ضمناً در نهایت سهولت بتواند مواد لازم برای کار خود را پیدا کند. علم بدون آزمایشگاه ترقی نمیکند، ترقی تاریخ نیز بدون مدارک و اسناد و موزه ها ممکن و میسر نیست. «کونوانسیون»^۱ نمونه های معماری قدیمی و هنر گوتیک را که در آن زمان تقریباً مورد تحقیر عموم بود، در «موزه ابنیه و آثار تاریخی فرانسه» گردآوری کرد. قطعات حجاری قدیمی فرانسه طی دوران اعاده تاج و تخت باعقاب لوئی

۱ - Convention، مجلس انقلابی که در بیست و یکم سپتامبر ۱۷۹۲ جانشین مجلس مقننه فرانسه شد و تا سال ۱۷۹۵ رهبری سیاسی و اداری و دولتی فرانسه را بعهده داشت (م).

شانزدهم در موزه «لوور» و موزه «کلونی»^۱ جمع آوری شد. در سال ۱۸۳۴ دولت تصمیم میگیرد از ابنیه قدیمی که هنوز سرپا ایستاده بود نگاهداری و مواظبت کند و همانطور که از دهسال پیش «هوگو» و «شاتوبریان» خواستار آن بودند، این ابنیه را در برابر گروهی که شروع بتخریب آنها کرده بودند، محافظت نماید. نسخ کمیاب که شالوده مطالعات و تحقیقات تاریخی است، بتدریج توسط سازمانهای رسمی چاپ میشود. در دوران اعاده تاج و تخت باعناات لوئی شانزدهم دو مجموعه مربوط بتاریخ فرانسه از قرون وسطی هر یک درسی جلد منتشر میشود و مجموعه عظیم دیگری در چهل وهفت جلد از آثار وقایع نگاران قرون وسطی و دیگر اسناد ومدارک تاریخی نیز در همین دوره انتشار می یابد. مجامع تاریخی در پاریس و شهرستانهای فرانسه تاسیس میشود و چند مجله تاریخی نتایج تحقیقات ومطالعات خود را در اختیار مردم میگذارند. دیگر مجلات نیز از انتشار مقالات تاریخی روگردان نیستند، زیرا اطمینان دارند که حتی بی فضل ترین خوانندگان هم این جنبه ومظهر جدید ادبیات رامیپسندند. ولی کوشش وجهد حکومت عصر اعاده تاج و تخت باعث لوئی شانزدهم در زمینه مطالعات عالی تاریخی در تعلیمات متوسطه راه نیافت، زیرا در ایندوره بععل سیاسی از تعلیم وتدریس تاریخ در کلاسها واهمه داشتند. ولی کمی قبل از سال ۱۸۳۰ و بخصوص بعد از این سال، تاریخ در برنامه مدارس مقامی را که درخور علاقه مردم نسبت باین علم بود احراز میکند.

قبل از شکفتن رمانتیسزم، آثار تحقیقی وتاریخی متعددی باین تجدیدعلاقه بعلم تاریخ تحقق داده بود. انتشار تاریخ فرانسه اثر «آنکتیل»^۲ از سال ۱۸۰۵ شروع شده بود، تاریخ جنگهای صلیبی اثر «میشو»^۳ بین سنوات ۱۸۱۱ و ۱۸۲۲ انتشار یافت. در سال ۱۸۱۹،

۱ - Musée de Cluny

۲ - Anquetil

۳ - Michaud

«ویلن»^۱ اثر معروف خود موسوم به «تاریخ کرومول» را که «هوگو» و «بالزاک» و «مریمه» از آن در نگارش درامهای خود در حوالی سال ۱۸۲۷ الهام گرفتند، انتشار داد. در سال ۱۸۲۱ «تاریخ جهانی» توسط «دوسگور»^۲ و «تاریخ پاریس» توسط «دولور»^۳ منتشر میشود. ولی تمام این مورخین که مردانی جدی بودند و اسناد کم و بیش معتبری گردآوری کرده بودند، فاقد موهبت هنرمندی بدیع و فاقد سبک نگارش جالب، روش، فکر اصلی و اساسی و فلسفه تاریخ بودند. و مردم که کیفیت آثار شاعرانه و دراماتیک و ابداعی را بین سالهای ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ بیش از پیش صعب و دشوار میکردند، طالب چیز دیگر و بخصوص چیز زنده تر و پرحرارت تری بودند. «دوبارانت»^۴ (۱۸۶۶ - ۱۷۸۲) در «تاریخ دو کهای بورگونی» (۱۸۴۲ - ۴۶) و «تیه»^۵ (۱۸۷۷ - ۱۷۹۷) در «تاریخ قنسولگری و امپراطوری» (۱۸۴۵ - ۱۸۵۵) و «تاریخ انقلاب کبیر» (۱۸۲۷ - ۱۸۲۳) در این زمینه گام برداشتند. «تیه» در پی آن نیست که از امور تاریخی تجاوز کرده بافکار عمومی برسد. از این گذشته وی علاقه ای نسبت به چیزهای درخور نقاشی و توصیف نشان نمیدهد و بفهماندن مطالب اکتفا میکند و فقط هوش و فراست خوانندگان را مخاطب قرار میدهد. ولی اهمیتی که «تیه» برای نقل حوادث و جنبه داستانی و سرایی بطور کلی قائل میشود، فرق بین مکتب جدید را که خواستار کاملترین تصویر حقیقت گذشته است با «ولتر» که دوره مورد نقل خود را با شخصیت خویش تحت الشعاع قرار میدهد و بمسائل و مطالب شاخص کوتاهی قناعت میورزد، نشان میدهد.

۱ - Villenain

۲ - De Ségur

۳ - Dulaure

۴ - De Barante

۵ - Thiers

«هنری مارتین»^۱ (۱۸۸۳ - ۱۸۱۰) در اثر خود موسوم به «تاریخ فرانسه» (۱۸۳۶ - ۱۸۳۳) حوادث را بطور دانشین و جالبی نقل میکند و تاریخ ملی فرانسه را بعنوان شواهد پی در پی خصوصیت عنصر سلتیک نژاد فرانسوی تلقی میکند. «مینیه»^۲ (۱۸۸۴ - ۱۷۹۶) در در اثر بزرگ خود «تاریخ انقلاب فرانسه» (۱۸۲۴) و «تاریخ ماری استوارت» (۱۸۵۱) مانند «نیه» دستخوش وسواس صحت خشک و بیروح مسائل تاریخی است.

برخلاف مورخین فوق که بیشتر جنبه نقل و داستانسرایی تاریخ را در نظر میگیرند، مورخین دیگری میکوشند تاریخ را بصورت تابا و انعکاس يك فکر اصلی و کلی دریاورند. بعبارت دیگر، در برابر مورخینی که فقط بداستانسرایی و نقل حوادث میپردازند، جمعی از مورخین داستانسرایی را با فلسفه و نظریات فلسفی میامیزند. «گیزو»^۳ (۱۸۷۴ - ۱۷۸۷) استاد ایندسته از مورخین بشمار میرود. «گیزو» که سالیان دراز در سیاست فرانسه نقش مهمی بعهده داشت، بیشتر بفسفه سیاسی تاریخ علاقه نشان میدهد. «تاریخ حکومت منتخب مردم» (۱۸۲۲) و «تاریخ انقلاب انگلستان» (۱۸۵۶ - ۱۸۲۶)، نمودار روش مخصوص «گیزو» در تاریخ نویسی است. «توکویل»^۴ در آثار دو گانه خود بنام «دموکراسی در امریکا» (۱۸۳۶ - ۳۹) و «رژیم سلطنتی قدیم و انقلاب کبیر» (۱۸۵۶) نظریه «گیزو» را در تاریخ نویسی بکار میبندد.

بقیه دارد

۱ - Henri Martin

۲ - Mignet

۳ - Guizot

۴ - Tocqueville

۵ - Edgar Quinet