

صحنه گرد

۲

از دکتر مهدی فروغ

در شماره پیش راجع بتاریخ بنای تماشاخانه در نقاط مختلف جهان و تغییراتی که در ادوار مختلف تاریخ در طرز و اسلوب ساختمان آن پدید آمد شرحی بطور اجمال بیان کردیم. اینک در همان زمینه مطلب را ادامه میدهم. در قرن هیجده و قسمت اعظم قرن نوزدهم وضع هنر نمایش در تمام کشورهای اروپا رو به تنزل گذاشت. صاحبان و متصدیان تماشاخانه‌ها که در این دوره منظوری جز پر کردن کیسه خود نداشتند سعی میکردند با ساختن تماشاخانه‌های بزرگ بر تعداد تماشاکنندگان هر نمایش بیفزایند و باین ترتیب میخواستند هم از هزینه کار خود بکاهند و هم گنجایش تالار نمایش را بیشتر کنند. همین کار یکی از جمله عواملی بود که سبب کم شدن قدر و اهمیت این هنر شد یعنی هنر نمایش بیشتر جنبه کسب و تجارت بخود گرفت و مقام و مرتبه ادبی و هنری آن تنزل کرد.

نمایشنامه نویسان این دوره هم که عموماً دارای ذوق و قریحه متوسطی بودند تابع جریان روز شدند. اوضاع و احوال سیاسی و مخصوصاً اقتصادی نیز تا حد زیادی هنر نمایش را تحت تأثیر قرارداد.

رکود هنر واقعی نمایش بهمین ترتیب باقی بود تا اوائل سده نوزدهم که بمنتهی درجه تنزل رسید. برای روشن شدن وضع نمایش در آن زمان نمونه‌ای ذکر میکنم. اوژن اسکریب (Eugène Scribe) فرانسوی که در سال ۱۷۹۱ بدنیاً آمد تا حدود پانصد نمایشنامه بقلم آورد. بدیبهی است این آثار برای جلب نظر طبقات پائین اجتماع نوشته میشد و جنبه‌های هنری و ادبی آن بسیار

ضعیف بود. اسکریب فورمولهائی اختراع کرد و آثار خود را تحت آن فورمولها مثل محصول کارخانه بصورت متحدالشکل مینوشت و بجامعه آن روز فرانسه تحویل میداد.

کارخانه درام نویسی اسکریب بسیار فعال بود و هر فکر و داستانی را که برای کار خود مناسب تشخیص میداد بقیمت خوب میخرید و آنرا بشما به فورمولی که عرض شد بصورت نمایشنامه درمیآورد. باین ترتیب آثاری بوجود میآورد که همه ساختگی و بی وزن و کم عمق و سطحی بود. این سبک درام نویسی عنوان مخصوصی بخود گرفت که بزبان فرانسه Pièce - bien - faite و بانگلیسی Well - made play میگویند.

در انگلستان هم بعد از شکسپیر و از اوائل شدت نفوذ پوریتانها (Puritan) گروهی از پیروان فرقه پروتستان که شعار آنها تصفیه کردن مذهب از خرافات و احادیث و اخبار جعلی بود و باین وسیله میخواستند نفوذ کلیسا را کم کنند. اصول عقائد و هابیهها در مذهب اسلام بی شباهت با اصول عقائد آنها در مذهب مسیح نیست. مدتی نمایش و تماشاخانه تعطیل شد. پس از برگشت اوضاع بصورت سابق (Restoration) نویسندگان انگلیسی تا حد زیادی تحت تأثیر مکتب درام نویسی فرانسه واقع شدند و برجسته ترین آنها که ویچرلی (Wycherley) و ائرج (Etherege) و شادول (Shadwell) بودند همه تحت نفوذ درام نویسان فرانسه و مخصوصاً «مولییر» واقع شدند. از این تاریخ بیعد نمایش و تماشاخانه در انگلستان قوس نزولی خود را ادامه میداد و در تمام این دوره طولانی که تقریباً در حدود یک قرن و نیم است فقط نام سه تن را میتوان در زمره نویسندگان عالیقدر ذکر کرد. این سه نفر عبارتند از کن گریو (Congreve) و شریدان (Sheridan) و گلد اسمیت (Goldsmith).

برای اینکه مطلب زیاد طولانی نشود تذکر وضع نمایش در همین دو کشور که از قرنهای پیش پیشوا و رهبر این هنر در اروپا محسوب میشدند کفایت میکند. بهر حال تماشاخانه که در گذشته عالترین نتیجه و ثمره فکر و جوهر ذوق و قریحه نویسندگان بزرگی چون شکسپیر و راسین و کرنی و مولییر و «لوپه دووگا» (Lupe de Vega) و کالدرون (Caldron) در آن بمرض تماشا در میآمد محل تفریح و سرگرمی طبقه بیسواد و کم سواد و او باش و ولگردان جامعه شد و چه از لحاظ هنری و چه از لحاظ اجتماعی با سینماهای امروزی خودمان چندان تفاوت نداشت. هیچکس بچشم احترام باین هنر نگاه نمیکرد و رفتار مردم در تماشاخانه زننده و ناپسند شده بود باین جهات

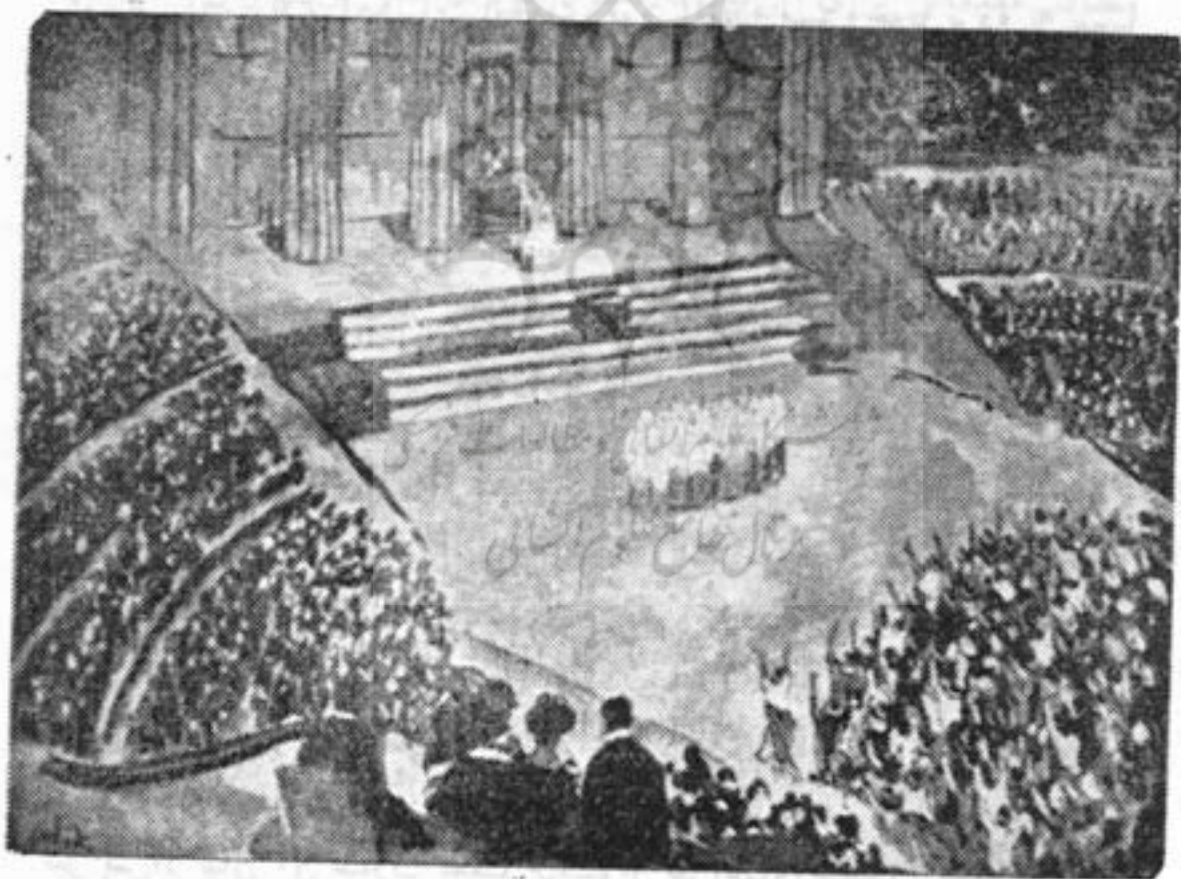
هنرپیشه‌ها هم نمیتوانستند توجه مردم را بخود جلب کنند. بنابراین آنچه مورد علاقه بود عملیاتی شبیه سیرک یا واریته های توأم با موسیقی و ملودرام بود.

در اواخر سده نوزدهم نویسندگان بزرگی در اروپا بظهور رسیدند که با آثار دراماتیک خود نظر متفکرین و طبقات تحصیل کرده را بخود جلب کردند از آنجمله میتوان نام چند نفر از پیش قدمهای آنها را ذکر کرد: ایسن نروژی (Ibsen) و استریند برگ سوئدی (Strindberg) و مترلینک بلژیکی (Maeterlinck) و تولستوی روسی. با پیدا شدن این نویسندگان در عالم درام نویسی نهضت بزرگی بموازات نهضتهایی که در هنرهای زیبا مخصوصاً در نقاشی و موسیقی پیدا شده بود شروع گردید. توجه تمام طبقات با فرهنگ و تحصیل کرده روز بروز بهتر درام زیادتر میشد مکتبهای مختلفی و بموازات آن، سبکهای جدیدی برای اجرای آثار دراماتیک بوجود آمد. پیدایش این افکار و مکتبهای جدید در طرز بنای تماشاخانه نیز بی تأثیر نبود. علاقمندان بهتر واقعی درام که دامنه کارشان هنوز محدود بود و از حیث جا و مکان مناسب در مضیقه بودند ابتکاری کردند که سرعت در تمام کشورهای مهم اروپا نفوذ کرد و همه کشورها آن را تقلید کردند. ابتکار مزبور این بود که هنرپیشه و کارگردان معروف و مبرزی بنام آندره آنتوان (André Antoine) تماشاخانه‌ای در فرانسه ایجاد کرد تحت عنوان Le Théâtre Libre که در آن آثار نویسندگان متفکر معاصر بمعرض تماشا درمیآمد. این تماشاخانه چندان بزرگ نبود و جمعیت محدودی در آن جا میگرفت ولی تماشاکنندگان عموماً از طبقات چیزفهم و نویسنده و هنرمند بودند. چیزی نگذشت که تماشاخانه‌های مشابهی در کشورهای مختلف آلمان و انگلستان و روسیه و امریکا تحت عنوانهای مختلف باین صورت تاسیس گردید. مقارن با این فعالیتها يك تحول مهم دیگر در کار اجرای نمایش صورت گرفت. آن تحول این بود که بر اهمیت مقام هنری کارگردان نمایش (Régisseur) که تا این موقع چندان زیاد نبود افزایش یافت و قدرت او فوق قدرت‌ها و اراده او برتر از اراده سایر عمال تماشاخانه گردید. در تماشاخانه مدرن کارگردان مسئول مسلم نمایش است و سایر هنرمندان یعنی هنرپیشه و صحنه‌ساز و متصدی نور و متصدی لباس و متصدی گریم همه تحت دستور و اختیار او هستند.

علت عمده این تحول بزرگ این بود که در همین ایام چند نفر در کار نمایش و کارگردانی ظهور کردند که اسمشان در عالم هنر جاودان خواهد

مانند معروفترین آنها عبارتند از: ماکس راینهاردت (Max Reinhardt)
 (۱۸۷۳-۱۹۴۳) از مردم اطریش ۲- گوردون گریگ (Gordon Graeg)
 (۱۸۷۲-) از مردم انگلیس ۳- آدولف آپیا (Adolphe Appia)
 (۱۸۶۳-۱۹۲۸) از مردم سوئیس و ۴- استانیسلاوسکی (Stanislawski)
 از روسیه .

از این چند نفر که نامشان ذکر شد مهمتر از همه شاید راینهارت باشد زیرا ابتکاراتی که این هنرمند عالیقدر در کار اجرای نمایش کرده تحول بزرگی از لحاظ محل نمایش در عالم هنر درام ایجاد ساخته است. از جمله ابتکارات راینهارت یکی این بود که نمایشنامه‌هایی را که از ابتداء تا انتها در يك صحنه بازی میشود و احتیاجی بتغییر صحنه ندارد طوری تنظیم میکرد که تمام نمایشنامه از اول تا آخر پشت سرهم بدون پائین آمدن پرده اجرا گردد. یعنی اصولاً پرده‌ای موجود نبود که بکار برده شود. صحنه نمایش قبل از ورود تماشاکنندگان بتالار نمایش از هر حیث آماده میشد و محتاج بمستور داشتن آن از چشم تماشاکننده نبود. نمایشنامه‌ای که بنام معجزه

صحنه ای از نمایش اودیپ (Edipus) که بسبب « ماکس رینهاردت »
 در آلمان بمعرض نمایش گذارده شده است

(The miracle) هم در نیویورک و هم در لندن باین ترتیب اجرا شد یعنی تمام تالار تماشاخانه بصورت قسمت داخل يك كليسای بزرگ در آمد. وقتی شخص داخل تالار نمايش ميشد مثل اين بود که وارد كليسایی شده است. ستونها و راهروها و طاقنماهایی درست مثل كليسا در آن ساخته شده بود. گاه بگاه شخصی که از خدام كليسا بود از يکطرف تالار بطرف ديگر ميرفت و در مقابل مجسمه حضرت مسيح بزانو می نشست. يکی از خدام و نظام كليسا شمعها را روشن ميکرد. بعد موسیقی ارگ بصدا در می آمد و اشخاص بازی بتدریج داخل صحنه ميشدند و نمايش بطور كاملاً طبيعي آغاز ميگرديد. نکته ای که از لحاظ روان شناسی در اين سبک نمايش مهم بنظر ميرسد اينست که در اين سبک تماشا کنندگان فرصت دارند خود را بمحيط آشنا سازند و باین جهت تأثیرش در آنها بمراتب بيش از موقعی است که نمايشنامه بطور عادی اجرا گردد یعنی پرده بالا برود و كليسایی در روی صحنه مشاهده شود. بدیهی است استفاده از اين سبک باید طوری باشد یعنی باید تمهیدی بکار برده شود که هنر پيشه ها در پايان نمايش بطور طبيعي صحنه را ترك گویند. در بسیاری از نمايشنامه های فوق العاده مهم وجود پرده نه تنها ضروری نیست بلکه زائد ميباشد چون با پايين آوردن پرده کیفیت نمايش از بين ميرود. آثار کلاسیک يونان قدیم و نمايشنامه های دوره ملکه الیزابت در انگلستان در قرن ۱۵ و ۱۶ و نمايشنامه های چینی همه برای صحنه های بدون پرده تدوين شده اند. ولی آثار نويسندگان مدرن را نیز میتوان با بکار بردن قوه تصور و ابتکار بدون استفاده از پرده اجرا کرد. در بعضی از نمايشنامه ها هم که بجهت سبک تحرير آنها وجود پرده ضروری است میتوان با استفاده از نور و تاریکی باین مقصود نائل شد. یعنی بجای پرده میتوان از تاریکی مطلق استفاده کرد. ابتدای نمايش را میتوان با صدای زنگ اعلان کرد، در اين موقع چراغ های تالار باید خاموش گردد تا هنر پيشه ها بتدریج روی صحنه در جای مخصوص خود قرار گیرند. سپس چراغهای صحنه باید روشن و نمايش شروع گردد. پايان نمايش را نیز بهمین ترتیب میتوان عمل کرد. در بعضی از موارد شخص بازی عبارت یا جمله بخصوصی دارد که بلافاصله بعد از آن الزامی نیست که پرده بيفتد. در اين قبیل موارد نیز پس از بيان آن عبارت بخصوصی میتوان چراغهای صحنه را بکلی خاموش و بعد از خارج شدن هنر پيشه از صحنه دوباره آنرا روشن کرد. صحنه خالی خود معرف پايان نمايش است. اگر نمايش در هوای آزاد بازی شود و

چراغ در کار نیست و یا اگر کم‌وزیاد کردن یا خاموش و روشن کردن چراغ محال است هنرپیشه باید منظره صحنه را بهمان ترتیبی که پایان یافته است چند دقیقه حفظ کند و بعد در کمال سادگی و راحتی از صحنه خارج شود.

حتی حمل و نقل و تغییر و تبدیل صحنه و اشیاء آن نیز بصورت بسیار جالبی ممکن است در جلو چشم تماشا کنندگان انجام گیرد. برای این منظور متصدیان تغییر صحنه نیز مثل هنرپیشه‌ها باید لباس بازی بپوشند و آرایش کنند. بنا بر این در نمایشنامه‌های شکسپیر متصدیان تغییر صحنه را به صورت غلامبچه‌هایی که در قرون وسطی ندیم شوالیه‌ها بودند و در نمایشنامه‌های مولی‌یر بصورت پیشخدمت‌های قرن هفدهم فرانسه میتوان در آورد. در نمایشنامه‌های کم‌دی میتوان کلمات و عبارات جالبی نیز بآنها یاد داد که ادا کنند.

برای استفاده از ابتکاراتی که کارگردان میتواند در تماشاخانه‌های بدون پرده بکار ببرد تا این اندازه که توضیح دادیم کفایت میکند. اینک باید راجع باصل مطلب که صحنه گرد است صحبت بکنیم. توضیح این مطالب مقدماتی برای این بود که معلوم شود هرملتی برای بیان احساسات خود در ادوار مختلف تاریخ به نسبت ذوق و فرهنگ خود ابتکارات و فنون خاصی بکار میبرد، تمهیداتی می‌اندیشد و اصولی را وضع میکند. مطالعه و تحقیق در این اصول برای معین ساختن ریشه و اساس فرهنگ هر ملت بسیار مفید است. بعقیده نویسنده این مقاله نمایش در روی صحنه گرد یعنی بطوری که تماشا کننده دور تادور صحنه بنشینند و تماشا کند اولین بار در ایران بصورت تعزیه بموقع عمل در آمد. گو که راجع بسابقه و تاریخ شروع تعزیه آنطور که باید و حقا شایسته است هنوز تحقیقات بعمل نیامده است ولی نکته مسلم و محقق اینست که قرنهای پیش از موقعی که نمایش در روی صحنه گرد در کشورهای اروپا شروع شود در ایران بصورت نمایشهای مذهبی جریان داشته است. قصد ما این بود که بحث در این موضوع در یک مقاله یاد و مقاله پایان یابد ولی مطلب بیش از آنچه تصور میشد بسط یافت. اینک خوانندگان و علاقمندان این موضوع را دعوت میکنیم که مقاله آتی و نهائی را که در حقیقت محرک نویسنده در تدوین این مقدمات بوده است در شماره بعد قرائت فرمایند.