

همایون مقیم
سیری بر زندگی و آثار
اگوست استریندبرگ
درام نویس سوئدی
(۱۸۴۹-۱۹۱۲)

اگوست استریندبرگ بزرگ استاد مسلم هنر تئاتر

در سال ۱۸۴۹، همزمان با ورشکسته شدن نماینده یک شرکت کشتیرانی در استکهلم که پدر استریندبرگ در آن مشغول کار بود، اگوست استریندبرگ به دنیا آمد. پدر او با مستخدمه خانه اش رسماً ازدواج کرده بود و بدین ترتیب اگوست کوچک و به دنبال او ۸ فرزند دیگر پا به عرصه حیات نهادند. هرچه بر تعداد افراد خانواده اضافه شد فقر نیز بر آنها چیره تر گردید. استریندبرگ از همان ابتدای زندگی با فقر روبرو شد. او پای جوشان نیمه قرن ۱۹ دامنه عصیان وی را از خانه به اجتماع کشید. برای سیر کردن شکم به آموزگاری، روزنامه نگاری و هنر پیشگی رو کرد. او کسی نبود که به اجرای نقشهای بی اهمیت در تئاتر تن دردهد، او طالب نقش اول بود ولی هنگامیکه پس از کوشش بسیار نقش اول را به او محول کردند آنچنان در اجرای نقش، خود را ناتوان یافت که دست به خودکشی زد.

در ۲۰ سالگی اولین نمایشنامه خود بنام «هدیه روز تولد» را نوشت و بر اثر تشویق دوستان نمایشنامه دیگری در باره یونان قدیم نگاشت. سومین اثر را درباره زندگی «تور والدسن»، پیکر ساز دانمارکی خلق کرد که در رویال تئاتر بر صحنه آمد.

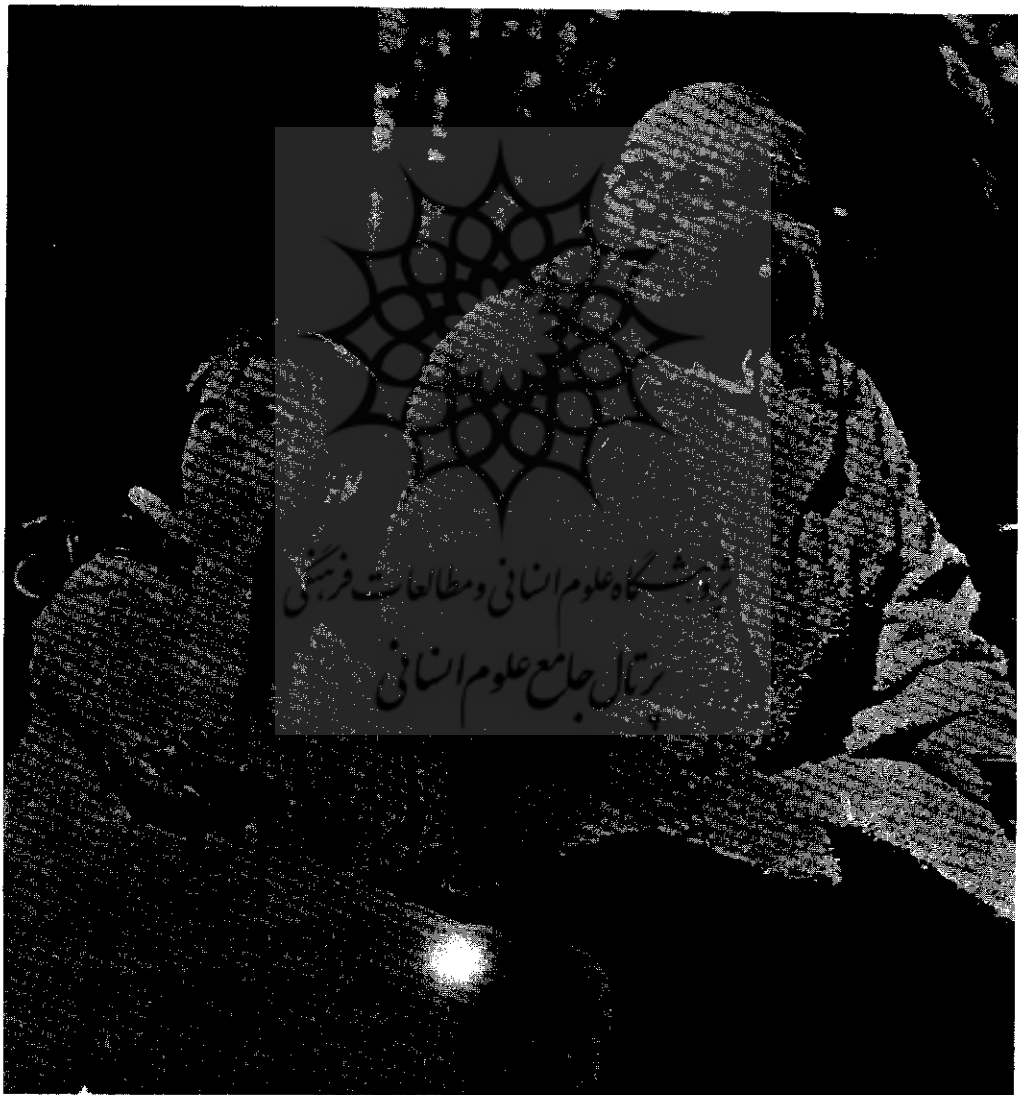

تصویری از اگوست استریندبرگ در سال ۱۸۹۱.

از آن پس استریندبرگ دو نمایشنامه دیگر نوشت بنامهای «متفکر آزاده» و «یاغی». نمایشنامه اول به چاپ رسید و دومی مورد استقبال پادشاه سوئد - کارل پانزدهم - قرار گرفت و کمک هزینه ای برای استریندبرگ دانشجو معین شد ولی چیزی نگذشت که این کمک هزینه قطع شد و وی ناچار دانشگاه را ترک کرد و

در استکهلم به جمع نقاشان و نویسندگان پیشتاز پیوست.

در تابستان ۱۸۷۲ روزنامه ای که استریندبرگ در آن کار می کرد تعطیل شد و او به کنار دریا شتافت تا نمایشنامه «استاد اولاف» را بر مبنای زندگی قهرمان دگرگونیهای سوئد بنویسد. سرانجام به علت کار زیاد بیمار شد و دو

صحنه ای از نمایشنامه «پدری اثر آگوست استریندبرگ».

مرتبه خود را با فقر دست به گریبان دید. بعد از آن به کتابخانه شاهی پناه آورد و در آنجا به کار پرداخت و برای فهرست برداری از متون چینی در مدت یکسال زبان چینی را فرا گرفت. در ۲۶ سالگی عاشق «سیری-فون اسن» زن یک بارون شد و دست به خودکشی زد و بالاخره زن را به صحنه تئاتر کشاند. ازدواج با «سیری» او را بر سرشوق آورد و مجموعه داستانی در باره زندگی دانشجوئی بنام «شوردا» و زندگینامه ای تحت عنوان «اتاق قرمز» نوشت و در آن به جامعه سوئدی به شدت تاخت.

استریندبرگ، دیگر نویسنده ای نام آور گردیده بود و «اتاق قرمز»ش به سرعت تجدید چاپ می شد. سپس نمایشنامه «شاه پریان» را آغاز کرد.

اکنون استریندبرگ، مردی است شتابزده، با شتاب می شوردد، با شتاب می نویسد، عاشق می شود و نتیجه گیری می کند و با شتاب از آنچه کرده پشیمان می شود.

در سالهای زندگی خوش با «سیری» به پاسخگوئی «هنریک ایبسن» برخاست و نمایشنامه «همسر آقای بنکت» را در مقابل «خانه عروسک» (نورا) نوشت. در این نمایشنامه، استریندبرگ این عقیده که «عشق سرانجام بر همه چیز پیروز است» را مطرح می کند. عشوہ گریهای «سیری» نویسنده را بر سر خشم آورد و حس حسادتش را برانگیخت و به جنونش کشید. کار اختلال روانی نویسنده بدانجا کشید که دکتر بدو اعلام خطر کرد و سفری برای وی تجویز نمود. او بازن و فرزند از

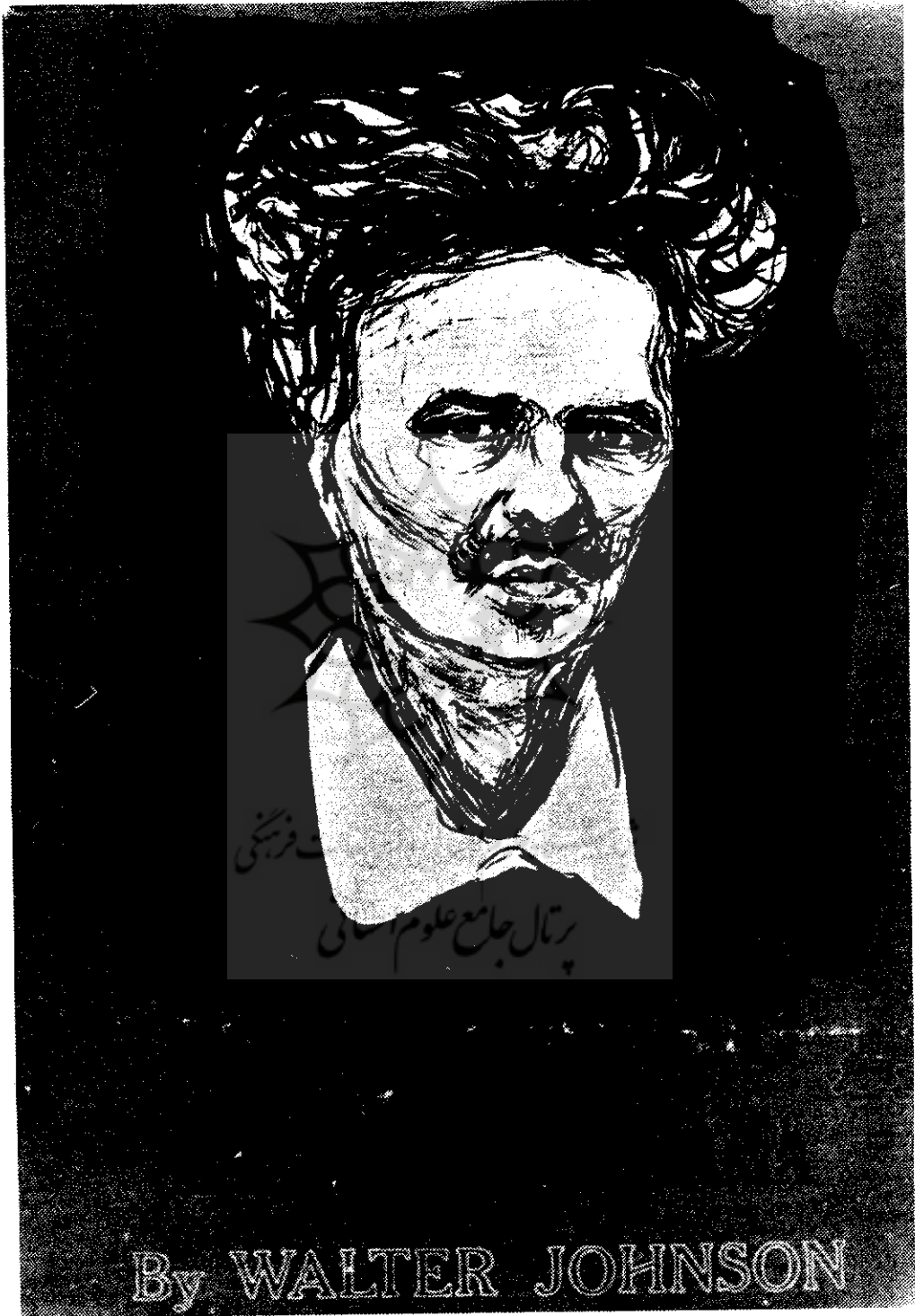
راه پاریس به ایتالیا و سوئیس سفر کرد ولی به او خبر رسید که دولت سوئد برای انتشار کتاب «ازدواج» نویسنده را به محاکمه خوانده است، و بدین مناسبت ۲ سال از زندگیش را در زندان به سر برد، اما در استکهلم برخلاف انتظار گروهی از نقاشان و نویسندگان جوان پیشوازش آمدند و او را رهبر خود نمودند.

اگرچه استریندبرگ در محاکمه پیروز شد اما به پیمان هنرمندان جوان بدگمان گردید و بار دیگر به سوی «سیری» کشیده شد. او گمان می کرد که طرفداران برابری زن و مرد در محاکمه اش دست داشته اند.

چون در نوشتن نمایشنامه تبحر بیشتری داشت به تئاتر روی آورد و ۲ نمایشنامه در باره جدال زن و شوهر برای برتری در خانواده نوشت: اولی «رفقا» و دومی «پدر» نام داشت و یکی از برجسته ترین آثار اوست.

در سال ۱۸۹۱ پس از ۱۴ سال زندگی با «سیری» از او جدا شد و دوباره به نقاشی روی آورد. بیماری روانی نویسنده شدت گرفت. دوستانش برای او اعانه جمع کردند و او را روانه برلین نمودند ولی او تا پایان عمر هیچگاه سلامت کامل خود را بازیافت، چنانکه آثاری را که بعد از این دوره نوشته است همه رنگ جنون دارند.

در سال ۱۸۹۳، بار دیگر با یک نویسنده زن جوان اطریشی بنام «فریدا اول» ازدواج کرد. در این مدت دست به آزمایشهای شیمیائی زد ولی باز جنون به او روی آورد. «فریدا» او را رها کرده و استریندبرگ هم از انگلیس به آلمان رفت و تمام وقت خود را صرف آزمایشهای

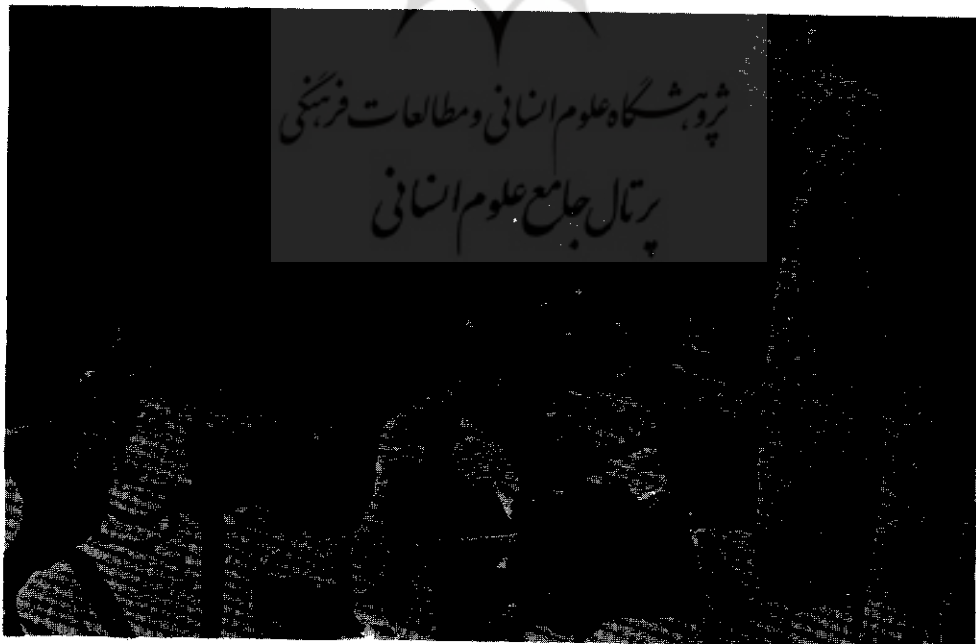
شیمیائی کرد و نظریه اش را— در مورد خالص نبودن گوگرد و امکان تبدیل جیوه به طلا— اعلام نمود.

در آلمان این نویسنده جوان را به علت انتشار «دفاع یک احمق» به محاکمه خواندند ولی او به عنوان یک نویسنده سوئدی در دادگاه حاضر نشد. در این هنگام آرزوی وی برآورده شد، یعنی نمایشنامه «پدر» در پاریس بر صحنه آمد و از آن استقبال فراوانی شد.

۶ نمایشنامه وی— همزمان با هم— در پاریس بر صحنه آمدند ولی او بی اعتنا به افتخاری که نصیبش شده بود در اتاق کوچکی در «کارتیه لاتن» سرگرم تحقیق در باره نظریه اش در مورد علم شیمی بود. بازجنون به او روی آورد، گمان می کرد که دشمنان در غذایش زهر ریخته اند و پیانو نواختن همسایه توطئه ای

برای مختل ساختن کار علمی او است. در این هنگام باز دوستان سابقش به کمکش شتافتند و او را در بیمارستان بستری کردند. مدت ۲ ماه در بیمارستان بستری بود و یکی از دوستانش بنام «دکتر الیاسن» به مداوای وی کوشید. از این پس هرگاه جنون به او فرصت می داد، می نوشت.

با هنر پیشه ای بنام «هریت یوس» ازدواج کرد و این زن، هنر پیشه اول نمایشنامه های او شد. آرزوی دیرین وی برآورده شد و «تئاتر استریندبرگ» در سوئد تاسیس گردید و چیزی نگذشت که در اروپا و آمریکا هم، آثار او بر صحنه آمد. در آخر عمر به عرفان روی آورد و سرانجام در سال ۱۹۱۲ در حالیکه انجیل را بر سینه می فشرد چشم از جهان بست. یک ناقد سوئدی استریندبرگ را پس از

صحنه ای از نمایشنامه «رقص مرگ» اثر آگوست استریندبرگ.

شکسپیر بزرگترین نمایشنامه‌نویس جهان، به سبب بینش بی‌مانند و غنای آثار دراماتیک وی خواننده است. ۶۲ نمایشنامه استریندبرگ که از نظر تنوع سنت‌های تئاتری و اندیشه خلاق و اجد اهمیت‌اند و نیز بدان سبب که آثار گرانقدر وی چنان نوشته شده‌اند که در متن آنها جای خالی برای تغییراتی که یک کارگردان توانا لازم می‌داند، وجود دارد. یعنی بی‌آنکه در متن نمایشنامه دست برده شود، تغییرات دلخواه را به متن می‌توان افزود.

استریندبرگ به عنوان یک درام‌نویس، شاعر، هنرمند و نویسنده اغلب از تجارب زندگی پرماجرا و غامض خود سود می‌جوید. قهرمانهای نمایشنامه‌هایش همیشه یک ویژگی مشترک با او دارند و این ویژگی نکته‌های خاص از واقعیاتی است که برای استریندبرگ شناخته

شده است و او در آثارش به کار می‌برد. استریندبرگ، در تمام ادوار زندگی با اشتیاق مفرط به تحصیل و تتبع در طبیعت می‌پرداخت، به خصوص زمانی که به تصویر درون انسان مشغول می‌شد همه چیز را بی‌پرده و عریان آنطور که هست نه آنطور که باید باشد، بدون دستکاری نشان می‌داد. به عبارت دیگر استریندبرگ «ناتورالیست» واقعی بود. او مانند هر نویسنده ناتورالیست، کوچکترین حرکات و رفتار قهرمانان خود و همچنین جزئی‌ترین مشخصات آنها را از نظر دور نمی‌داشت. استریندبرگ در طول حیات هنریش مکتبها و شیوه‌های مختلف درام‌نویسی را مورد آزمایش قرار داد: از درام تاریخی گرفته تا درام اکسپرسیونیستی. و در این مسیر تنها در دوره‌ای خاص و نه چندان طولانی به ناتورالیسم گرایش داشته است که «مادموازل ژولی» ره آورد این دوره است.

دوران نویسندگی استریندبرگ را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود:

۱- دوره اول- یعنی دوره ناتورالیستی که حاصل آن خلق نمایشنامه‌های: «ارباب اولاف»، «مادموازل ژولی» و «طلبکارها» است.

۲- دوره دوم- یعنی دوره‌ای که به مکتب اکسپرسیونیستی روی آورد. رقص مرگ و سونات ارواح (اشباح) نمره این دوره از زندگی وی است.

۳- دوره سوم- دوره تاریخی است که نمایشنامه‌های «اریک چهاردهم» و «شارل دوازدهم» ره‌آورد این دوره است.

نمایی از نمایشنامه «آخرین سوال»، اثر آگوست استریندبرگ

صحنه‌ای از نمایشنامه «به سوی دمشق» اثر آگوست آلت بندرگ.

در تئاتر استریندبرگ، از نوریکنواخت اطراف و جلوی صحنه خبری نیست. او معتقد است: وسائل صحنه نقاشی شده، باید جای خودش را به وسائل واقعی بدهد. استریندبرگ برای شخصیت‌هایش «فهرست وار» تعیین حالت نمی‌کند؛ این شیوه را ناتورالیستها نمی‌پسندند. آنها از غنای روحی و نهاد آدمی آگاهند. استریندبرگ به وراثت و محیطی که شخصیت‌ها در آن شکل گرفته‌اند توجه زیادی دارد. او از آنچه خارج از واقعیت است بیزار است و از تیپ‌سازی و یک بعدی نشان دادن اشخاص بازی دوری می‌جوید. گفتگوها با کمال استادی انتخاب شده و تاثیر عمیق خود را برجای می‌گذارد.

شروع کار استریندبرگ به عنوان پیرو مکتب «ناتورالیسم» با نوشتن نمایشنامه «پدر» است. به دنبال آن نمایشنامه «مادمازل ژولی» را نوشت که در این نمایشنامه بیشتر ناتورالیسم «امیل زولا» (پیشوای مکتب ناتورالیسم) را بیان نمود و بر اصولی که زولا اهمیت می‌داد تکیه کرد. استریندبرگ، زودتر از ایسن به افتخار رسید و ۶ نمایشنامه‌اش در پاریس بر صحنه آمد. او در آثارش سخت تحت تاثیر «نیچه» بود، نوشته‌هایش را برای او می‌فرستاد و از «نیچه» نظر می‌خواست. او در واقع جانشین «نیچه» و معاصر «فروید» بود.

استریندبرگ، ابتدا به عنوان نویسنده‌ای ناتورالیسم شهرت بین‌المللی کسب کرد اما بعد از چند سال که به مکتب سمبولیسم روی آورد آثاری خلق کرد که شهرت او را بیشتر تثبیت نمود.

در آغاز، نمایشنامه‌های «پدر» و «مادمازل ژولی» به عنوان آثار مکتب ناتورالیسم مورد توجه قرار گرفتند. استریندبرگ، در نمایشنامه «پدر» به طور ساده یک تراژدی را بیان می‌کند اما به نمایشنامه «مادمازل ژولی» عنوان «یک تراژدی کوچک ناتورالیستی» می‌دهد که این نیز شاید به دلیل انتقاد «زولا» از شیوه نگارش «پدر» به صورت یک اثر ناتورالیستی بود. برخلاف تصور بسیاری از خواننده‌ها و تماشاگران که می‌پندارند «پدر» در اوج هیجان‌ات روحی یک مرد دیوانه نوشته شده، زولا دریافت که طرح بازی بر یک عاطفه بی‌کران نهاده شده است. انتقادی که زولا از نمایشنامه «پدر» کرد سبب شد «مادمازل ژولی» را بنویسد و به علت اینکه نمایشنامه دوباره مورد انتقاد زولا قرار نگیرد دوبار آنرا چاپ کرد و در مورد آن تجدیدنظر نمود و باز از ترس اینکه نمایشنامه کاملاً ناتورالیسم نباشد مقدمه‌ای بر آن نوشت که تاثیر بهتری داشته باشد.

استریندبرگ می‌خواست که نمایشنامه از نظر «زولا» و «آندره آنتوان» (۱۹۴۳-۱۸۵۸، مدیر و کارگردان معروف فرانسوی که «تئاتر مستقل» را در سال ۱۸۸۷ تاسیس کرد و آثار مکتب ناتورالیسم را در آن نمایش می‌داد) خوب باشد. استریندبرگ، در سال ۱۸۸۶ با مطالعه در ادبیات روانی، نمایشنامه «پدر» را نوشت و این زمانی بود که تمایل به کار کردن با زولا و ایسن را داشت. نظر فلسفی او محکومیت زندگی بود. ارث و محیط را یکی از عوامل زندگی می‌دانست. به نظر استریندبرگ نمایشنامه‌های

«شکسپیر» و «مولیر» و به طور کلی نمایشنامه‌های روانشناسی پراج بودند. وی شکسپیر را به خصوص در «هملت» و «جولیوس سزار» دوست می‌داشت. «لسینگ» (۱۷۸۱-۱۷۲۹)، ادیب و نقاد و نمایشنامه‌نویس آلمانی را به خاطر «امیلیا گالتوتی»، شیلر را برای «راهزنان» و هبل را به خاطر «ژودیت هولوفون» می‌ستود. او در عین حال از ژول والس، امیل زولا، هنری بک، ژان ژاک روسو و لئون تولستوی ستایش فراوان می‌کرد.

استریندبرگ، به هیچوجه طرفدار دکورو لباس با آن وسواس و ریزه کاریهای نویسندگان ناتورالیست نبود، نمایشنامه‌های «پدر» و «مادموازل ژولی» را می‌توان در صحنه‌ای بازی کرد که یک میز و یک صندلی و یک شمع یا لامپی کوچک در آن گذاشته شده باشد.

چنانکه پیشتر آمد، استریندبرگ تحت‌تأثیر «نیچه» است و همان «آبر انسانی» را خواستار است که «نیچه» از آن سخن به میان می‌آورد.

«ابر انسان در دلم جای دارد، اوست نخستین و تنها دل‌بستگیم. نه انسان نه نزدیکترین کس، نه مسکین‌ترین کس نه رنجیده‌ترین کس و نه بهترین کس.» رنجی که استریندبرگ در طول زندگی خود از زنها برده و نامهربانی‌هایی که همه زنهای زندگی به او روا داشته‌اند او را بر آن داشت که همه جا به مخالفت با آنها برخیزد و آنها را چونان دیوهای وحشتناک بنمایاند. شیطان‌هایی که هرگز قادر به شناختن چهره واقعی آنها نیستیم، حیل‌گر و خودستایند، از این‌روی معتقد است که باید بر زن حاکم بود

و فرمان داد. «نیچه» نیز در مورد زنان هم صدا با استریندبرگ بود. او نیز می‌گوید: «زن باید فرمان برد تا برای سطح خود عمق بیابد. نهاد زن سطح است، لایه جنبان و پرتلاطمی بر روی آبهای کم‌عمق». در قرن ۱۹، طی جنگ‌های استقلال ممالک اسکاندیناوی، مایه‌های اصلی هنر تئاتر این سرزمین به دست ۲ نویسنده به نامهای: هنریک ایبسن و آگوست استریندبرگ قوام می‌گیرد. در بررسی آثار استریندبرگ بایستی به سیر ناتورالیسم و پیوستگی آن با روانکاوی توجه کرد. تئاتر استریندبرگ تئاتر روانکاوی است، در غایت خلوص و تکامل.

استریندبرگ، در حقیقت جانشین «داستایوسکی» و نیچه و معاصر «فروید» و دوره روانکاوی است. وی طلایه‌دار تئاتر «لویجی پیر آندللو» (۱۹۳۶-۱۸۶۷) نمایشنامه‌نویس ایتالیائی و هنر و فلسفه «کافکا» است.

آرتور آداموف - نمایشنامه‌نویس پوچ‌گرای فرانسوی - تحقیق پرارزشی از تئاتر استریندبرگ به عمل آورده است و طی آن اظهار می‌دارد که بین «هنر» و «اعصاب» رابطه اجتناب‌ناپذیری وجود دارد.

استریندبرگ، چند نمایشنامه تاریخی هم نوشته است که یکی «اریک چهاردهم» و دیگری «شارل دوازدهم» نام دارد. نمایشنامه اخیر، زندگی شارل دوازدهم را تصویر می‌کند که پادشاهی است دیوانه و در قرن ۱۶ حکومت می‌کند. وی پادشاه مستبدی است، شیفته افکار خود، و در یک رشته عقده‌های خودبینی غرق شده است. استریندبرگ، در این اثر ضمن

بررسی های روانی، جنبه های آموزنده ای نیز به کار خود داده است. در آثار تاریخی استریندبرگ، تنها مسائل روانی به شکل عربان خود مطرح نشده بلکه بررسی نکات اجتماعی هم به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

استریندبرگ را باید در توسعه «رنالیسم در صحنه تئاتر» سهیم دانست و علاوه بر این با توجه به تحلیل های عمیقی که از روابط افراد به عمل آورده و علاقه زیاد به مسائل روانی نشان داده باید او را یک عامل بزرگ در پیدایش تئاتر رئالیست و ناتورالیست به حساب آورد. استریندبرگ تحت تاثیر نفوذهای فراوان واقع شده تمام دنیا را وطن خود می داند، به عبارت دیگر به نوعی «جهان وطنی» اعتقاد دارد. عده ای انرژی بی حد استریندبرگ را در نوشتن از «شیزوفرنی» (جنون جوانی) که در وجودش بوده می دانند و عقیده دارند همین حالت هم باعث شده که بیشتر درامهایش، اعترافات زندگی خودش باشد.

چگونگی به وجود آمدن نمایشنامه «پدر»

استریندبرگ نمایشنامه «پدر» را در جواب نمایشنامه «خانه عروسک» ایسن به وجود آورده و «لورا» را به عنوان یک شخص کاملاً متضاد با «نورا هلمر» پرورده است. می توان گفت که هر دو نمایشنامه انتقادی است از نظرات طرف حاکم. ایسن شورش زن را علیه استبداد مردان نشان می دهد و استریندبرگ شورش مردان را علیه استبداد زنان. البته در «خانه عروسک» کشمکش بیشتر، کشمکش طرز تفکر است.

یعنی شخص مخالف «نورا» «توروالد هلمر» نیست بلکه جامعه است، در حالیکه در «پدر» کشمکش، کشمکش دو جنس مخالف است. حتی این اختلاف عقیده بین ایسن و استریندبرگ در مسائل صحنه ای که در این دو نمایشنامه به کار برده اند دیده می شود.

استریندبرگ طرح این نمایشنامه را در اواخر سال ۱۸۸۶ آماده کرد و چند ماه بعد به نوشتن آن اقدام نمود. این نمایشنامه در حقیقت یک «تریلوژی» ناتمام است زیرا کارآکتر «برتا» همان است که در نمایشنامه «دوستان» (رفقا) نیز زندگی می کند. استریندبرگ در نمایشنامه «پدر» خود کوشیده است یک تراژدی مدرن یونانی براساس نوعی تم که شباهتی به نمایشنامه «آگاممنون و کلیمنسترا» دارد بنویسد. همین مسئله او را وادار نمود تا خود را در محدودیتهای دراماتیک کلاسیک قرار دهد. بدین معنی که نمایش در مدت ۲۴ ساعت در یک اتاق و با تعداد کمی کارآکتر - ۸ تا - انجام می گیرد. همینطور موضوع و تم نمایشنامه در هیچ لحظه ای از مسیر اصلی خود منحرف نشده و کلیه عوامل اعم از شخصیتها و مکانها به خدمت موضوع مورد بحث درآمده اند. علاوه بر رعایت وحدتها، شیوه نگارش نویسنده نیز گویای این خواست است که از لحاظ تکنیک، راه آثار کلاسیک را می پیماید، عنصر «تقدیر» نیز تا حدی در این اثر به کار گرفته شده است.

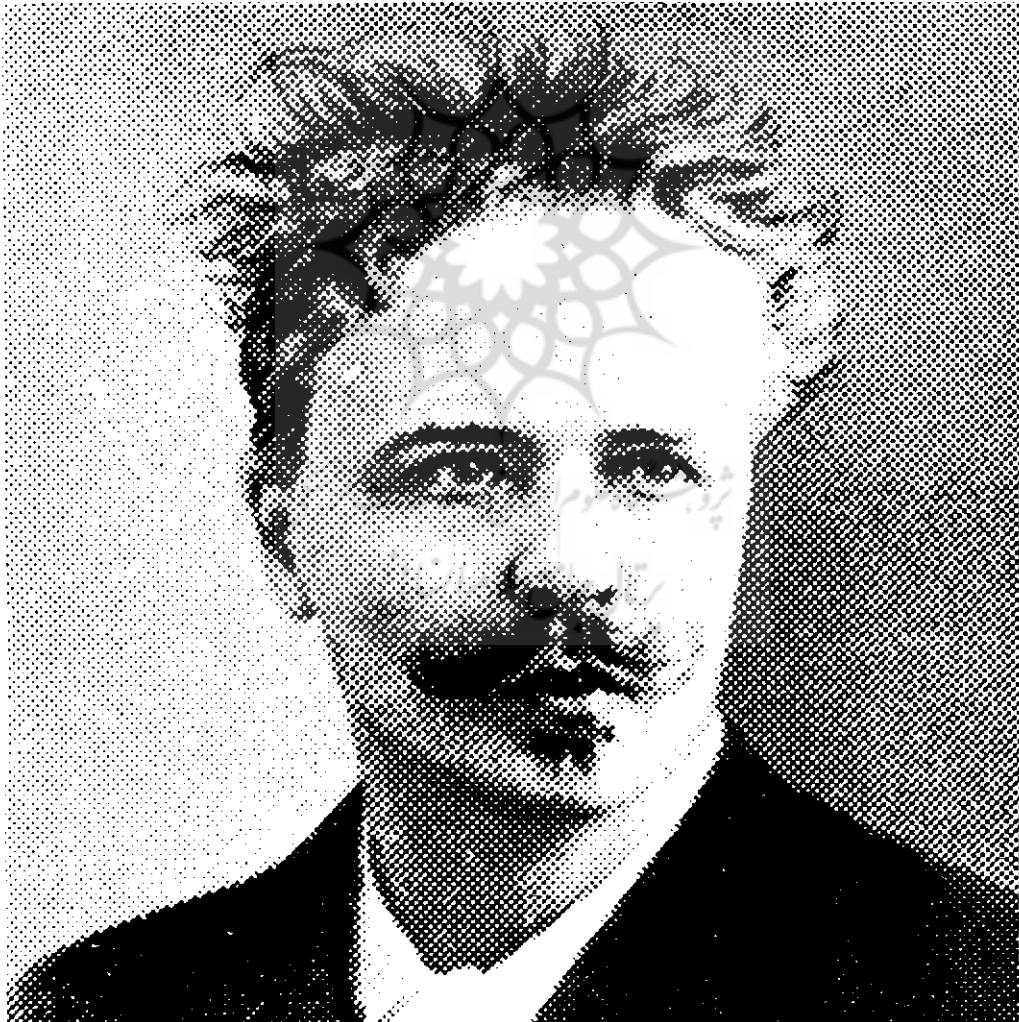
کاراستریندبرگ با توجه به این نکات تقریباً تشابهی با ناتورالیستهای فرانسوی به خصوص «امیل زولا» که می خواستند در درام

خصوصیات روانی را به کار گیرند پیدا می کند. زولا در سال ۱۸۸۰ در کتاب «ناتورالیسم در تئاتر» برنامه ریزی کامل خود را در مورد این تئاتر بیان می کند:

«اکنون به مسئله «زبان» می رسیم. ادعا می کنند که سبک خاصی برای تئاتر وجود دارد. می خواهند که این سبک کاملاً با زبان عادی محاوره متفاوت باشد؛ آهنگین تر و عصبی تر از آن، با نفخه ای بسیار بلند، تراش خورده مانند

الماس که طبعاً نور چلچراغها بر آن بدرخشد... آنچه من می خواهم در تئاتر ببینم، خلاصه ای است از زبان محاوره. اگر نمی توان یک مکالمه را با همه تکرارها و اطنابها و سخنان بیهوده اش به صحنه برد، می توان حالت و لحن گفتگورا، روحیه خاص هر گوینده را، و خلاصه اینکه واقعیت را در حد ضرورت حفظ کرد...»

ظاهراً استریندبرگ تا قبل از تمام کردن نمایشنامه «پدر» این کتاب را نخوانده است.

استریندبرگ.

استریندبرگ در حالیکه در «رنالیستیک» (واقع گرائی) خود از ایسن پا را فراتر گذاشته و به جنون و خشونت در روی صحنه عشق می‌ورزد، هنوز از جزئیات علمی در کارهایش سود نجسته و این درست برعکس زولا و داستانهای اوست.

نمایشنامه «پدر» به زبان فرانسه ترجمه گردید و زولا نیز مقدمه‌ای بر آن نوشت. وقتی این اثر در «تئاتر آزادی» (همان تئاتر مستقل آندره آنتوان) به روی صحنه رفت شهرت بیشتری برای استریندبرگ به ارمغان آورد و او را بعنوان یکی از درام‌نویسان بنام اروپا که تحول جدیدی در درام اسکاندیناوی به وجود آورده است معرفی کرد. استریندبرگ موقعی «پدر» را می‌نوشت که زنان اروپا برای آزادی و احراز حقوق خود دست به اقدامات وسیعی زده بودند. استریندبرگ گرچه «لورا» را مثل یک شیطان نشان داده، ولی ناخودآگاه شخصیتی آفریده که به خاطر احساس مادری خود حاضر است به هر کاری دست بزند و همین احساس که زن فقط باید به فکر مادر شدن و دفاع از حق مادری باشد، وی را از ادعای زنان برای احراز حقوق و آزادی متنفر ساخت. نخستین اجرای نمایشنامه در تئاتر شخصی استریندبرگ صورت گرفت. نمایشنامه «پدر» در عرض چند هفته به وجود آمد. روز فوریه سال ۱۸۸۷ پرده اول آن به پایان رسید و در ۱۵ فوریه این تراژدی در ۳ پرده تمام شد.

استریندبرگ زمانی به نوشتن این نمایشنامه مشغول شد که نزاع و اختلافات زناشویی وی به اوج خود رسیده بود. نویسنده به طور غیر عادی

ناراحت و هیجان‌زده بود. در اواخر سال ۱۸۸۶ همسر وی «سیری» نگران از وضع نامتعادل استریندبرگ به خاطر نجات او از هیجانات توانفرسا با یک طیب سوئسی در مورد حالاتش به مشورت پرداخت. شاعر وقتی از این مطلب آگاه گردید، تصور کرد همسرش قصد دارد با این حيله وی را به آسایشگاه بیماران روحی بفرستد و به عنوان مهجور معرفی نماید تا قانوناً هیچ حقی در زندگی زناشویی و در مورد اطفالش نداشته باشد، در این زمان استریندبرگ دست به نوشتن نمایشنامه‌ای زد که گویای تمام نگرانیهای روحیش می‌باشد. این نمایشنامه «پدر» نام دارد.

تجزیه و تحلیل نمایشنامه «پدر»

نمایشنامه «پدر» گوکه بر خلاف مقررات و قوانین معمول زمان نوشته شده ولی از حیث شیوه و اسلوب در حد کمال است، موضوع آن موجز ولی روشن بیان شده است و استریندبرگ بدون چیدن مقدمه که سبک و شیوه نمایشنامه‌نویسی قدیم است بلافاصله وارد اصل مطلب می‌شود. نقل می‌کنند که «الکساندر دوم» ای بزرگ گفته است: «درام یعنی هنر مقدمه چینی». ولی استریندبرگ در نمایشنامه «پدر» بدون توجه به این نکته از همان ابتدا وارد اصل موضوع می‌شود. در همان چند دقیقه اول تماشاگر به خصال و صفات و طرز رفتار و عادات «سرهنگ» آگاه می‌شود و بلافاصله پس از آن سنخ فکر و روحیه «لورا» - همسر سرهنگ - یعنی آن موجود آدمی خوار را که مخرب و ویرانگر آنچه اصیل

وشریف است، درمی یابد. در مکالمات نمایشنامه «پدر» بی اندازه صرفه جوئی شده است، هیچ انحرافی در بسط و توجیه موضوع دیده نمی شود. حرکت و بیان توأم در توصیف خصال اشخاص بازی موثر است. خواننده نمایشنامه به خوبی تشخیص می دهد که هیچ نکته یا عبارت نامربوط در آن نیست. هر کلمه و عبارتی که ادا می شود موید و مکمل وحدت فکر و موضوع آن است.

استریندبرگ در این نمایشنامه دو نکته را رعایت کرده است: یکی اینکه اشخاص بازی را به نحو کامل توصیف و توجیه کرده و دوم اینکه داستان را بدون فوت وقت بسط داده و به نقطه بحران و اوج رسانیده است. «پدر» درامی است در سه پرده. اشخاص بازی به این شرحند: آدلف - سرهنگ صنف سوار، لورا - زن او، برتا - دختر آنها، دکتر او یسترمارک - پزشک ده، جوناس - کشیش ده، مارگریت - پرستار، نوید - سرباز، و سوار - گماشته.

پرده اول دارای ۹ مجلس است. در این مجالس ما شاهد گفت و شنودهائی بین سرهنگ، کشیش، دکتر، لورا و پرستار هستیم. یکی از نقاط اوج و اعتلای این پرده گفتگوی روشنگرانه میان سرهنگ و دخترش «برتا» است. سرهنگ می خواهد تا دخترش را برای دست یافتن به شغل معلمی به شهر روانه کند اما «لورا» - مادرش - با دستمایه ساختن هر نوع تمهید و ترفندی می خواهد او را نزد خود نگاهدارد:

«لورا میل ندارد برتا از او جدا بشود و من هم نمی خواهم برتا در این دارالمجانین بماند.» لورا برای حصول به این مقصود از هیچ افترا و اتهامی رو یگردان نیست، او حتی شوهرش را به جنون متهم می کند. سرهنگ مردی است مسلط و محیط و شاعر به شعور. اما زنش - لورا - برای آنکه بتواند سرنوشت «برتا» را چنانکه خود می خواهد تعیین کند، سرهنگ را به دیوانگی متهم می کند. نمونه چنین اتهاماتی طرح دوموضوع «اسپکتروسکوپ» و ارسال کتابها از پاریس است که این هر دو از جانب سرهنگ، در غایت و نهایت تعادل ذهن و سلامتی جسم انجام گرفته اما لورا با لطایف الحیل می کوشد تا آنرا عملی برتافته از ذهنی بیمار جلوه دهد. در گفتگوی میان «برتا» و سرهنگ در مجلس هشتم از پرده اول برتا به پدرش چنین می گوید:

«عصرها که می شود مادر بزرگ چراغ را پائین می کشد، مرا پشت میز می نشاند، یک قلم به دستم می دهد و یک صفحه کاغذ جلوم می گذارد. آن وقت می گوید جن ها روی کاغذ چیز می نویسند.» آری به قول کشیش «اصلاً زن در این خانه خیلی زیاد است. اداره کردن یک خانه اینهمه زن لازم ندارد». و چنین است که حس حضور کاهنده و فرساینده زنان که با تهاجم و سلطه جوئی در پی سلوک و سیطره یافتن بر روح و روان سرهنگ هستند، حتی مادر بزرگ را هم بر علیه «سرهنگ» می شورانند و بسیج می کنند. در جایی دیگر از همین مجلس می خوانیم:

«برتا - آخر مادر بزرگ می گوید تو هیچ نمی فهمی پدر. می گوید با چیزهائی بدتر که در

ستاره‌ها است خودت را سرگرم کرده‌ای.»
 دانشمندی اهل کاوش و کنکاش، در نه توی
 ذهنیت زنی مستبد و دروغ‌باف چنان به اسارت در
 می‌آید که سرآخر گزیری نمی‌ماند مگر مرگی
 محتموم و باور داشتن جنونی ساختگی و سرتاپا
 موهوم.

در مجلس نهم از پرده اول در گفتگوئی میان
 سرهنگ و زنش — لورا — نکته‌ای دیگر کشف
 می‌شود و آن اذعان قدرت نفوذ و القاء لورا در

«برتا» است: «سرهنگ — من می‌دانم که برتا
 میل دارد از این خانه دور بشود. اما این را هم
 می‌دانم که تو در روحیه او طوری نفوذ داری که
 می‌توانی او را وادار کنی به میل خود عقیده‌اش را
 تغییر بدهد.»

پرده دوم شامل ۵ مجلس است. طلایه‌دار
 مجلس اول از این پرده، گفتار صریح و بی‌شک و
 شائبه دکتر خطاب به لورا است. هم او که با جعل
 و تحریف واقعیات می‌کوشید تا باور دکتر را

صحنه‌ای از اجرای نمایشنامه پدر

مشوب سازد و سرهنگ را مردی مجنون، نزد او قلمداد کند:

«از مذاکراتی که من با جناب سرهنگ کردم اینطور فهمیدم که کسالت ایشان کاملاً مسلم نیست، خانم. اولاً شما اشتباه کردید که فرمودید شوهرتان بامیکروسکوپ احجار آسمانی را تجزیه و مطالعه می کند. حالا من می فهم مقصود شما اسپکتروسکوپ است. از این جهت بر من کاملاً ثابت شد که نه تنها هیچ احتمال اختلال حواسی در سرهنگ موجود نیست بلکه معلوم می شود که شوهر شما دارند خدمات مهمی به پیشرفت علوم می کنند.»

اما لورا، هرگز در مصاف با حقیقت و حقانیت، رخ نمی نمایاند بلکه می کوشد تا با اصرار و پافشاری بر مواضع دروغین و مکارانه اش، چهره سرهنگ را این بار از راهی دیگر مشکوک و ملوک و ملوث بنمایاند. در مجلس پنجم از همین پرده، این نکته زوشتن می شود که سرهنگ برحیلتی دگر وقوف یافته و آن اختفا و پنهان ساختن نامه های سرهنگ است. برای آنکه بر مکنونات و تفکرات متن و بطن و اندیشه سرهنگ آگاه شویم، گفتار سرهنگ را که به هنگام رو یارویی با «لورا» ایراد می شود می آوریم:

«از خواندن این نامه معلوم شد که شما به من خیلی ایمان دارید! چیز دیگری هم که بر من معلوم شد این بود که الان مدتی است شما دوستان قدیم مرا بر ضد من تحریک می کنید. و بین رفقای من شایع کرده اید که وضع روحی من خوب نیست. در این کار هم موفق شده اید،

چون الان به استثنای یک نفر، از همکاران من، همه از سرگرد گرفته تا آشپز سر بازخانه معتقدند که من جنون دارم. در صورتیکه حقیقت این است که مغز من، همانطوریکه می دانید در کمال صحت و سلامت است و من می توانم هم وظایف خودم را در ارتش انجام بدهم و هم وظایف پدرم را. اعصابم هنوز کم و بیش تحت اختیارم است و مادامیکه اراده من کار می کند به همین ترتیب ادامه خواهم داد.»

اما سرهنگ در این بازی وهن انگیز و موهوم، اندک اندک با تشبه به جنون، خویش را متزلزل و نا استوار می یابد. لورا چنان بر تار و پود اعصاب سرهنگ سایه انداخته که «قدرت صحیح قضاوت کردن» از او سلب شده و نمی تواند درست تصمیم بگیرد: «این علائم همان جنونی است» که لورا انتظارش را می کشید. در اینجاست که سرهنگ طاقت از کف می دهد و کود کانه و از سرنا گیری می گیرد:

«چرا یک مرد حق ندارد شکایت کند یا یک سرباز حق ندارد گریه کند؟ برای اینکه رسم مردی نیست؟ چرا رسم مردی نیست». اما اینهمه در قلب سخت و صعب لورا بی تاثیر و بیهوده است. او حتی نامه ای را با خط سرهنگ جعل می کند نامه ای که یک نسخه اش جلومیز رئیس تیمارستان است. او برای دست یافتن بر حقوق تقاعد سرهنگ چنین جعلی علنی ای را انجام داده است: «نامه تو نامه ای که با نظر خودت به دکتر نوشته ای که دیوانه هستی... حالا دیگر به وجود تو احتیاجی نیست. باید بروی، باید بروی برای اینکه متوجه شدی که قوای دماغی من مثل

لازم همنسوز در نقش «سرهنگ» (نمایشنامه پدر)

تومثل یک روباه وقتی پایت در تله گیر افتاد ترجیح می‌دهی پایت را گاز بگیری و خودت را نجات بدهی و از دام فرار کنی. مثل یک دزد ماهر همدست برای خودت نمی‌سازی. حتی وجدانت را هم با خودت شریک نمی‌کنی. خودت را در آئینه ببین. البته جرئت نمی‌کنی. لورا— من هرگز در آئینه نگاه نمی‌کنم.
کشیش— نه، جرئت نمی‌کنی. دست را ببینم نه یک لکه خون که از قتل حکایت کند و نه

قوه اراده‌ام قوی است. باید بروی برای اینکه نمی‌خواهی قدرت مرا تصدیق کنی.»
پرده سوم در هشت مجلس، گواه روحیه نیالوده و بی‌آلایش سرهنگ است: مردی در آستانه جنون، گمگشته و بی‌خویش، راهی تیمارستان است. کشیش در گفتگویی بالورا بر هویت و ماهیت برتری جویانه لورا تا کید می‌کند:
«توخیلی قوی هستی لورا، بی اندازه قوی.»

صحنه‌ای از نمایشنامه «قویتر» اثر آگوست استریندبرگ

صحنه‌ای از نمایشنامه «سونات اشباح» اثر آگوست استریندبرگ، اجرا شده در سال ۱۹۷۳.

اثری از زهر. فقط یک قتل نفس که با کمال مهارت صورت گرفته است و قانون نمی تواند مجرم را پیدا کند. چون بدون اراده صورت گرفته است، بدون اراده. چه تمهید ماهرانه ای! گناهی که از آن غافل! غافل!»

سرانجام «قدرت و جسارت» تسلیم «ضعف و خیانت» می گردد و سرهنگ در حالیکه فریاد می زند: «بروید بیرون زنان دوزخی! نفرین ولعنت بر جنس شما!» چشم از جهان فرو می پوشد و تنها بستر مرگ سرهنگ است که می تواند حس خودخواهی لورا را همچون تشفی و تسلائی، ارضاء کند.

تجزیه و تحلیل نمایشنامه «توده هیزم»

توده هیزم، نمایشنامه ای است در سه پرده. کارآکترهای این درام عبارتند از: الیزه - یک بیوه -، فردریک - دانشجوی حقوق و پسر الیزه -، گردها - دختر الیزه -، آگسل - شوهر گردها - و مارگریت - خدمتکار -

الیزه زنی است که هیچگاه فرزندانش از وی دلخوش نبوده اند. در واقع این الیزه است که با رنگ و نیرنگ و فریبکاری پدر خانواده را به دام مرگ کشانده است. «گردها» به تازگی با «آگسل» ازدواج کرده و «فردریک» در تنهایی و خلوت فقط به شرب مدام می پردازد و بس. در پرده اول شاهد گفتگویی میان «الیزه» و «مارگریت» هستیم. حتی خدمتکار نیز می داند که «الیزه» در عرضۀ امکانات زیستن و هستن به فرزندانش مضایقه می کند:

«مارگریت - بله. فردریک در این خانه نمو

نمی کند، همیشه ناراحت است. می گوید هیچوقت در اینجا سیر غذا نخورده».

مادر دائماً دروغزنی می کند، عصارۀ غذاها را می خورد، و فرزندانش را باریب و ریا فریب می دهد. در پرده اول این نکته بر ملا می شود که در شب عروسی «گردها» این الیزه بود که در عیش و خوشباشی، گوی سبقت را از سایر میهمانان ربوده است:

«آگسل - ... اما بعد با هر آهنگ رقصی که ارکستر زد رقصیدی! گردها تقریباً به تو حسودی می کرد.

الیزه - دفعۀ اول نبود که او این احساس را پیدامی کرد. او می خواست که من در لباس سیاه و به همان طریق غم انگیزی که سفارش کرده بود در جشن شرکت کنم ولی من اصلاً به حرف او اعتنائی نکردم. آیا بایستی من از فرزندانم فرمان ببرم؟»

در پرده اول - «الیزه» و «فردریک» به هنگام جستجو برای یافتن وصایا و باقیات صالحات پدر خانواده، به یک «نامه» دست می یابند. نامه ای از سوی پدر که روشنگر و افشا کننده تمام رسوائی های الیزه است.

در پرده دوم در گفتگویی میان خواهر و برادر، فردریک محتوای دستنوشته پدر را برای خواهرش بازمی گوید:

«او از پول مخارج خانه می دزدید، در صورت حساب تقلب و تزویر می کرد، بدترین چیزها را به گرانترین قیمت می خرید، قبل از ظهر در آشپزخانه غذایش را می خورد و جلوی ما غذای مانده و بی خاصیت و یخ کرده روی میز

می آید؟ حالا همه گذشته‌ها، پلیدیها، بدیها و زشتی‌ها می سوزند.»

در فرجامین لحظات، فردریک و گردا نیز به دام شعله‌های آتش می افتند و بدینسان خانواده‌ای یکسره در تلهٔ تقدیری که اینگونه رقم خورده بود از بن و اساس منقرض می گردد. در این نمایشنامه هم مثل همیشه استریندبرگ به جنس زن تاخته است.

تجزیه و تحلیل نمایشنامه «سونات»

اشباح

روز سوم ماه ژانویه ۱۹۲۴ نمایشنامه «سونات اشباح» که از جمله آثار مهم استریندبرگ است «توسط گروه بازیگران پراونس تاون» در آمریکا برصحنه آمد. در برنامهٔ این نمایش مقالهٔ کوتاه و مختصری به قلم «یوجین گسلا دسستون اونسیل» (۱۹۵۳-۱۸۸۸) نمایشنامه نویس جوانی که داشت به سرعت از نردبان ترقی و شهرت بالا می رفت تحت عنوان «استریندبرگ و آثار دراماتیک او» درج شده بود که با این کلمات شروع می شد:

«ما امیدواریم که تئاتر مدرن بتواند نشاط و غرور تازه‌ای در ما ایجاد سازد تا ما احساسات عالییهٔ بشر را در تماشاخانه به معرض آزمایش درآوریم. بهترین نشانهٔ حسن نیت ما این است که کار خود را با کمال افتخار با نمایشنامه‌ای به قلم استریندبرگ آغاز کنیم، چون استریندبرگ در تئاتر مدرن بزرگترین رهبر و مبرزترین پیشوای افکار و سبکهای نو می باشد. استریندبرگ بین تجدد طلبان از همه متجددتر است. وی بزرگترین

می گذاشت حتی سرشیرورمق شیر را هم می گرفت. به همین دلیل ما نمونکردیم و همیشه مریض و گرسنه بودیم، او حتی از پول چوب نجاری می دزدید، برای همین ما همیشه از سرما لرزیده‌ایم، وقتی پدرمان این چیزها را فهمید با او در این مورد صحبت کرد و او هم قول داد که خودش را اصلاح کند. اما می دانی که به کارهای خودش ادامه داد...»

پردهٔ دوم اوج یا نقطهٔ عطف درام است. فردریک ابعاد و وجههٔ فربیکارانهٔ مادر را با استناد به نامهٔ پدر- این ردیهٔ علیه الیزه- روشن می کند. اگرچه گردا همچنان بر قداست مادر پای می فشرد و «انسان را در مقابل مادر تسلیم می داند برای اینکه او مقدس است». اما سرآخر در می یابد که مادرش زنی است کوتاه بین و نیرنگباز.

پرده سوم، گره گشائی نمایشنامه است. طلیعهٔ این پرده، گنگتگوتی است میان «آگسل» و «الیزه» که در آن هر کدام یکدیگر را متهم می کنند و در ادامه آن گردا و الیزه به احتجاج و مناقشه با هم می پردازند. گردا در جایی به الیزه می گوید: «اما من، همینطور هم فردریک، قربانیان بی اراده و عاجزی هستیم، قربانیان تو! تو اینقدر قسی هستی که هیچ چیز نمی تواند مانع ارتکابات تو شود.»

سرآخر، به هنگامیکه فردریک لهیب سوزان شعله‌های آتش را برافروخته تا خانه رادر خویش فرو کشد، الیزه خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کند و خانه نیز یکپارچه در آتش می سوزد: «می شنوی چطور از خارج صدای سوختن

مفسر مبارزه‌های روحی و معنوی که درام امروز در حقیقت ماجرای زندگی ما به آن بسته است می‌باشد.»

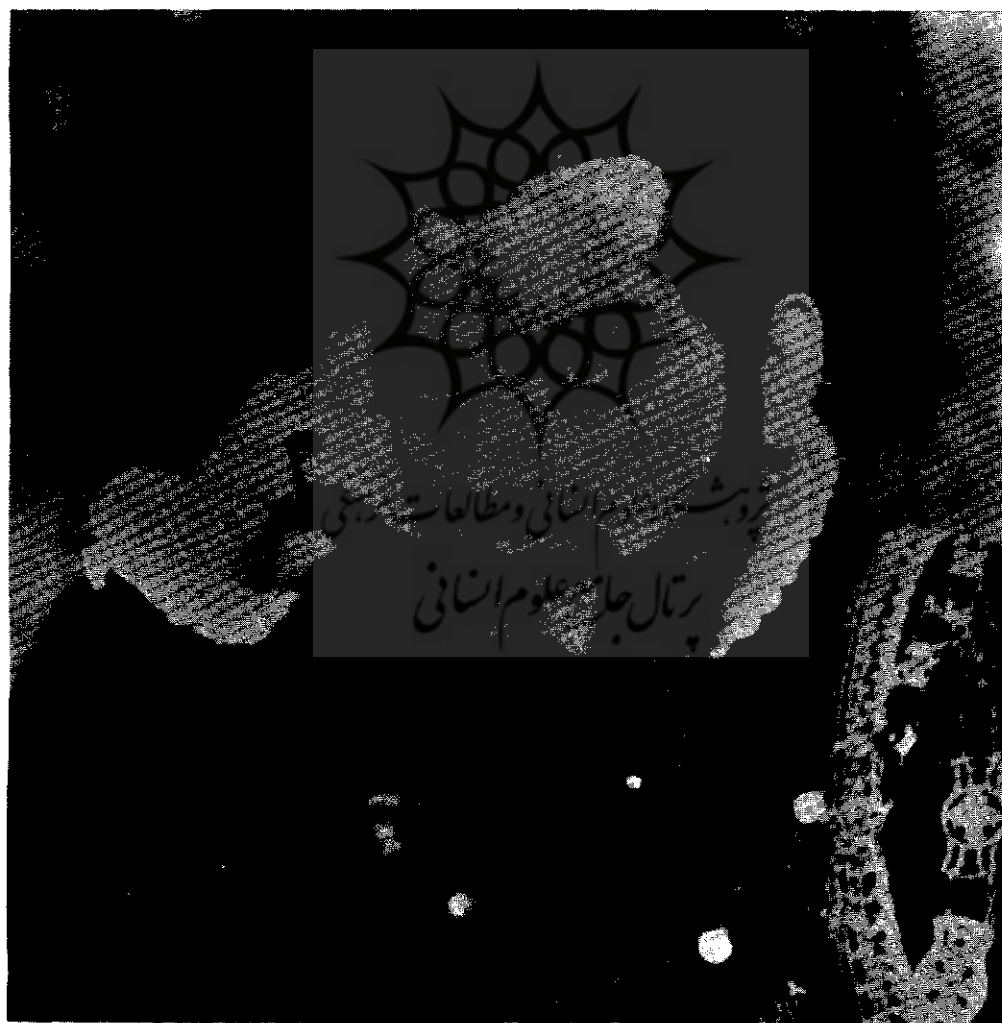
«سونات اشباح» یک نمایشنامه منحصربه فرد است، گو اینکه از نظر سبک امپرسیونیستی است و با نمایشنامه «به سوی دمشق» و نمایشنامه‌های مذهبی دیگر مانند «یک بازی رویائی»، شباهت زیادی دارد، «سونات اشباح» جزو نمایشنامه‌های مذهبی به شمار

نمی‌آید. جنبه شاعرانه و عاشقانه آن از نمایشنامه‌هایی که ذکر شد کمتر است ولی در حقیقت میان مردمی که «یک بازی رویائی» را از محبوب‌ترین آثار اکسپرسیونیستی می‌شناسند، بیشتر مورد تحسین قرار می‌گیرد، به خاطر آنکه این اثر را یک شاهکار فشرده نویسی به شمار می‌آورند. شاید «سونات اشباح» از نظر موضوع و اجرا غیر شاعرانه باشد ولی نباید نادیده گرفت که پیوسته از بدخواهی و ناخوشی‌های دنیا سخن

کارآکتر «هومل» در واقع آدمی را تصویر کرده است که زندگی از راه مفت خوری می گذرد و باید افزود که نویسنده با به وجود آوردن چنین کارآکتری حمله مستقیمی به نوع بشر کرده است. استریندبرگ در کارهای قبلی خود پاره ای اوقات تصاویری از فساد دنیا کشیده است و ما به خوبی این خصوصیت را در محل زندگی دختری که «دانشجو» تصمیم به ازدواج با او دارد می بینیم. استریندبرگ با درآمیختن

می گوید و در مورد حمله به شرارت و طرفداران این خوی نامطلوب انسانی کم و کسری ندارد. در این نمایشنامه استریندبرگ نسبت به کارآکتر «دانشجو» که «پروتا گونیست» اوست احساس ترحم می کند و در واقع این «دانشجو» تصویری از نویسنده است. «دانشجو» در تلاش بی نتیجه خود می خواهد دختر جوانی را که اسیر خانواده خویش است به ازدواج خود درآورد و در حقیقت او را نجات دهد. استریندبرگ با خلق

صحنه ای از نمایشنامه «اریک چهاردهم» اثر آگوست استریندبرگ.

رتالیسم و سمبولیسم و امکان و غیر امکان در واقع خود را به «بیهودگی زندگی» نزدیک کرده است و این مسئله به خوبی در رفتار «هومل» و «ماهی» و «آشپز چاق کینه‌توز» دیده می‌شود.

وقتی «سونات اشباح» را با «یک بازی روی یائی» مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که این درام اکسپرسیونیست در حال حاضر به ذهن دورتر می‌آید و از همین جا به تئاتر مدرن «کافکا» و تئاتر «پوچی» توجه پیدا می‌کنیم که همه چیز را محدود کرده به صورت سمبل درآورده‌اند تا با حجمی کوچکتر و در قالبی کوچکتر حرفهای بزرگتر بزنند. استریندبرگ «سونات اشباح» را به عنوان یکی از پنج نمایشنامه «اطاقی» Chamber Plays برای تئاتر شخصی خود در استکهلم نوشت. مهمترین نکته این اثر فشردگی لحظه‌ها، تداوم آن‌ها و برجستگی جنبه‌های غم‌انگیز زندگی و از طرف دیگر کیفیت سمبولیک آن است. استریندبرگ در نوشتن این نمایشنامه تماماً از زندگی خود الهام گرفته و حتی یک لحظه هم از فکر اصلیش دور نشده است. ما در این نمایشنامه به وضوح عجز و درماندگی و بیهودگی بشر را در خانه‌اش - جهان - مشاهده می‌کنیم. «سونات اشباح» نخستین بار در ۲۱ ژانویه سال ۱۹۰۸ در تئاتر شخصی استریندبرگ در استکهلم بر صحنه آمده است.

به سوی دمشق

در مدتی که استریندبرگ به خاطر طلاق اول و ازدواج دومش دچار بحرانهای روحی شده

بود دست از نویسندگی کشید و صرفاً به مطالعه پرداخت. اما دیری نپائید که بار دیگر هوای نویسندگی در سرش افتاد و از آنجا که مجذوب مذهب شده بود به خلق اثری دست زد که آشکارا گویای این شیفتگی بود. این اثر «به سوی دمشق» نام داشت و از یک قسمت متجاوز بود. در قسمت اول و دوم این درام به شکل‌های گوناگونی از مفهوم «خداوند» برمی‌خوریم.

نخستین قسمت «به سوی دمشق» - که در هر دو قسمت «ناشناس» یکی از کارآکترها و در حقیقت قهرمان اول است - در ۵ پرده نوشته شده و صحنه‌های متعدد دارد. اهمیت فوق‌العاده این اثر نه تنها به خاطر دراماتیک بودن آن است بلکه به خاطر آن است که تکنیک بازیگری، طرح صحنه و هر نوع تمهید ضروری که برای ایجاد یک تئاتر خوب بایسته است برای اجرای آن ضروری است. این نمایشنامه در طول زمانی نوشته شده که نویسنده روی «انیفرنو» یا «دوزخ» کار می‌کرد. کارآکترهای بخش نخست نمایشنامه «به سوی دمشق» به شرح زیراند:

ناشناس، خانم، فقیر و کشیش (هر دو نقش را یک هنرپیشه بازی می‌کند)، پزشک، خواهر او، پیرمرد، مادر، راهبه و مدیره صومعه، و بالاخره نقشهای فرعی و ارواح.

اشخاص بازی در بخش دوم نمایشنامه «به سوی دمشق» عبارتند از: ناشناس، خانم، مادر، پدر، کشیش و فقیر و کشیش دینکین (هر سه نقش را یک هنرپیشه بازی می‌کند) پزشک، سزار و نقشهای فرعی.

طرحهایی از استریندبرگ به قلم «لوس».
 صحنه‌ای از نمایشنامه «پلیکان» اثر: استریندبرگ.

نمایشنامه «کلیدهای بهشت»

کلیدهای بهشت، نمایشنامه‌ای بسیار جالب و بهتر بگوئیم یک فانتزی است. در این نمایشنامه استریندبرگ صحنه‌های گوناگونی آفریده است که هر صحنه‌ای قابلیت اجرا ندارد مگر آنکه صحنه نمایش دارای وسعت کافی باشد. استریندبرگ در نمایشنامه «کلیدهای بهشت» از شخصیت‌ها و قهرمانان و نویسندگان مشهور (مثل: رومئو و ژولیت، ریش آبی، لیدی مکبث، هملت، اوفیلیا، اتللو، دزدمونا، مونتاگیو، کاپولت، نارسیسوس، پادشاه و ملکه) استفاده کرده و اثر فانتزی خود را با آمیختن خصوصیت آنان در یکدیگر به وجود آورده است.

به هنگامیکه استریندبرگ نمایشنامه «کلیدهای بهشت» را می‌نوشت قرض سنگینی او را احاطه کرده بود و طلبکارها لحظه‌ای رهایش نمی‌کردند، هم‌چنین از جدائی او با همسرش «سیری فون اسن» دیری نمی‌پائید. سه فرزندش را نیز از دست داده بود و همه اینها دست به دست هم داده، او را در گرداب فشارهای روحی غوطه‌ور ساخته بود و این علاقه بیش از حد او نسبت به فرزندانش بود که او را برای نوشتن درامی متأثر نمود و با احترام به این کار، استریندبرگ توانست از آلام روحی خود بکاهد. این، درامی است با شکوه و پرتحرک. موضوع اصلی آن عشق پدری است به فرزندانش. اما در آن از عشق و تنفر به زن نیز گفتگوئی شده که مسئله تازه‌ای نیست. دکتر «گونار اولن» خاطر نشان می‌سازد که این نمایشنامه سراسر آمیخته با نمونه‌های کلاسیک و شعرگونه است.

داستان از این قرار است که «سنت پیت» کلیدهای بهشت را گم کرده است و پس از چند روزی که از مرگ سه فرزند «اسمیت» - قهرمان نمایشنامه - در اثر طاعون می‌گذرد به نزد اومی آید و از اومی خواهد تا کلیدهای شبیه به آنها بسازد. اما «اسمیت» می‌بایست بدون وجود قفل، کلیدی بسازد. در حالیکه قفل هم به در بهشت تبعید شده است. بنابراین چنین سؤال پیش می‌آید که بهشت را باید از کجا پیدا کرد؟

فهرست منابع و مراجع:

- ۱- نمایشنامه «بدر» اثر: آگوست استریندبرگ، ترجمه: دکتر مهدی فروغ، تهران ۱۳۳۶، کتابخانه ابن سینا.
- ۲- نمایشنامه «توده هیزم» (نمایشنامه در سه پرده) اثر: آگوست استریندبرگ، ترجمه پرویز تائیدی.
- ۳- نمایشنامه «سونات اشباح» اثر: آگوست استریندبرگ، ترجمه: دکتر حسینعلی طباطبائی، تهران- آبان ۱۳۵۸- موسسه انتشارات دلفان.
- ۴- نمایشنامه «مادموازل زولنی»، اثر: آگوست استریندبرگ، ترجمه: غفار حسینی.
- ۵- نمایشنامه «به سوی دمشق» اثر: آگوست استریندبرگ، ترجمه: ایرج زهری.