

یغما

شماره مسلسل ۲۴۹

سال بیست و دوم

خرداد ماه ۱۳۴۸

شماره سوم

دکتر محمود صناعی
استاد دانشگاه تهران

فردوسی : استاد تراژدی

- ۱ -

در آغاز بحث بگوییم از اشکالی که ممکن است به ذهن خوانندگان بیاید آنگاه
و آن اینست که تراژدی طبق تعریف ارسطو نوعی نمایشنامه است و شعر فردوسی
شعر نقلی است. لیکن در آنچه خواهد آمد نظر من به تعریف صوری تراژدی نیست
وقتی معنی و ماهیت تراژدی را در نظر گیریم، متوجه خواهیم شد که داستان فریدون
و سه پسر، داستان کیخسرو، داستان فرود، داستان رستم و سهراب و از همه
بزرگتر داستان رستم و اسفندیار تراژدی به صورت عالیترین نوع آن است. حقیقت
اینست که استاد بزرگ طوس را از این لحاظ نه تنها بزرگترین استاد تراژدی در
ادبیات ایران باید خواند بلکه او را باید همسر سوفوکلس Sophocles و اوریپیدس
Euripides و شکسپیر Shakespeare یکی از تراژدی نویسان بزرگ جهان بشمار آورد.
قبل از ورود به بحث اصلی به صورت مقدمه از ماهیت تراژدی بحث خواهم
کرد. در بحثی که خواهد آمد به نظر روانشناسان درباره آفرینش هنری و بخصوص

به نظر فروین و پیروان او اشاره خواهیم کرد زیرا آنچه ایشان در این باره یافته‌اند درك حقیقت را بر ما آسان می‌کند .

تراژدی چیست ؟

نخستین بحث منطقی و منظم درباره شعر و از جمله درباره تراژدی از ارسطو به ما رسیده است . ارسطو در کتاب هنر شاعری یا بوطیقا (De Poetica) تراژدی را چنین وصف می‌کند :

تراژدی عبارت است از تقلید يك عمل جدی و كامل كه دارای طول معینی باشد ، سخن در هر قسمت آن به وسیله ای مطبوع و دلنشین گردد ، تقلید به صورت روایت نباشد و در صحنه به نمایش آید . وقایع باید حس رحم و ترس را برانگیزد تا تزکیه این عواطف را موجب گردد .

ارسطو آنگاه این سؤال را مطرح می‌کند که وقایع ترس آور و ترحم انگیز کدامند . جواب او را از همان کتاب نقل می‌کنم .

پس ببینیم کدام وقایع ترس آور تر و کدام رحم انگیز ترند . اینگونه وقایع باید ناچار میان کسانی روی دهد که یا دوستند یا دشمنند یا نه دوستند نه دشمن . اگر میان دو دشمن روی دهد نه نفس عمل رحم انگیز تواند بود نه قصد ارتکاب آن (صرف نظر از اینکه مشاهده رنج دیگران بخودی خود حس ترحم را در ما برمی‌انگیزد) و اگر میان کسانی روی دهد که با یکدیگر نه دوستند و نه دشمن باز نتیجه همان خواهد بود .

ولی هر گاه جامعه میان کسان يك خاندان روی دهد چنانکه برادر قاتل برادری شود ، فرزند خون پدر را بریزد ، مادری فرزندی یا فرزندی مادر را بکشد یا هر يك از اینان نسبت به آن دیگری مرتکب عمل شنیعی شود یا قصد ارتکاب چنان کاری کند ، شاعر باید در جستجوی چنین وقایعی باشد .

داستانها و روایاتی که از گذشتگان به ما رسیده است نباید تغییر داد همچون داستان کشته شدن کلوتمنسر (Clytemnestre) بدست اورستس (Orestes) یا هلاکت اریفول (Eriphyle) بدست اکلمئون (Alcméon) ولی در عین حال با اینگونه داستانها برای شاعر مجال هنر نمایی باقی است و برعهده اوست که این داستان را بطریقی شایسته بکار برد .

ارسطو آنگاه وحدت موضوع و وحدت زمان و مکان را جزء شرایط اساسی

تراژدی می‌شمارد . نکته دیگری که ارسطو به تأکید می‌گوید آن است که تراژدی

۱ - ارسطو : هنر شاعری بوطیقا ترجمه فتح‌الله مجتبائی - بنگاه نشر اندیشه ۱۳۳۷

فصل ۶ قطعه ۲

۲ - همان کتاب فصل چهارده قطعات ۶ تا ۱۰

باید اعمال آدمیان را نشان دهد نه اخلاق آنها را، و نشان دهد چگونه مصائبی که بر آدمیان وارد می‌شود نتیجهٔ مسلم اعمال آنهاست. در اینجا روانشناسی جدید نظر ارسطو را قبول ندارد چه اعمال آدمی نتیجهٔ مسلم اخلاق و شخصیت اوست. اگر شخصیت کسی را درست بشناسیم می‌دانیم که ناچار است و ناگزیر که در وضع معینی عمل معینی از او سرزند. از طوس سردار خودسر و خود خواه معروف کیمخسرو انتظار نمی‌شد داشت که دستور کیمخسرو را درست اجرا کند و از کشور برادرش فروغ نگذرد و فاجعه بوجود نیورد.

ارسطو در جای دیگر کتاب این سؤال را مطرح می‌کند که چرا از دیدن تراژدی لذت می‌بریم. جواب خود او مبهم است و مختصر آن اینست که آموختن و درک کردن لذت بخش است. در جای دیگر از نظریهٔ تزکیه یا پالایش (Catharsis) بحث می‌کند. از زمانی که ارسطو نظریه پالایش را آورده است تاکنون دانشمندان بحث کرده‌اند که آیا تراژدی حس رحم و ترس را در ما برمی‌انگیزد تا ما را از دست این حس رها کند یا اینکه با بیدار کردن حس ترس و رحم ما را آدمی بهتر می‌سازد. تا زمان فروید روانشناس معروف اطریشی جواب این سؤال به درست داده شده نبود و او بود که نخستین بار نشان داد چگونه برون ریختن تعارضات نهفته روانی و آشکار شدن انگیزه‌های سرکوب شده از تنش‌ها و فشارهای روانی ما کم می‌کند و تأثیر روان درمانی دارد^۱.

برای آنکه آنچه راجع به تراژدی می‌گوییم روشن تر شود داستان دو تراژدی معروف سوفوکلِس یعنی ادیپ پادشاه (Edipus Rex) و آنتی‌گون (Antigone) را در نظر بگیریم.

از لائیوس (Laios) پادشاه طَبَس (Thebes) و زن او جو کاست (Jocaste) پسری آمد که او را ادیپوس نام نهادند. غیبگویان به لائیوس گفته بودند که پسر او، او را خواهد کشت و مادرش را به زنی خواهد گرفت. لائیوس ادیپوس کودک را بر آب رودخانه نهاد.

یکی از شاهان مجاور او را از آب گرفت و چون پسر خود بزرگ کرد. چون غیبگویان سر نوشت ادیپوس را به او گفتند از کشور پدر خوانده خود که او را پدر

۱ - رجوع کنید به کتاب برویر و فروید به نام «در بارهٔ هیستری»

واقعی می‌پنداشت فرار کرد. در ضمن راه به مسافری برخورد و با او نزاع کرد بدون آنکه بشناسد او را کشت. این مسافر پدر واقعی او لائیوس بود. وقتی به شهر طبس رسید چون به سؤالات غول آدمخوار جواب داد و شر او را ازسراهل آن شهر کوتاه کرد او را به شاهی برداشتند و ملکه جوکاست را به زنی به او دادند. ادیپوس از مادر خود صاحب فرزندان شد ولی وقتی حقیقت آشکار شد جوکاست زن و مادر او خود را کشت و ادیپوس خود را کور کرد و راه آوارگی درپیش گرفت.

تراژدی دیگر سوفوکلس، آنتی گون نام دارد که از زمان او تاکنون چندین بار آن را از سر نوشته‌اند و در روزگار ماژان انوی (Jean Anouilh) نویسنده بزرگ فرانسوی آن را به صورت جدید بیان کرده است. موضوع تراژدی آنتی گون چنین است:

پس از ادیپوس، اتیوکلس (Etiocles) یکی از دو پسران او شاه طبس می‌شود و پسر دیگر پلی نیسز (Polinices) تبعید می‌شود.

پلی نیسز پس از مدتی با برادر به جنگ برمی‌خیزد و در جنگ تن به تن هردو برادر کشته می‌شوند. کرئون (Creon) خویشاوند آن او شاه طبس می‌شود دستور می‌دهد جسد اتیوکلس شاه قانونی را با جلال به خاک سپارند ولی جسد پلی نیسز برادر یاغی را در آفتاب بگذارند تا طعمه پرندگان شود و فرمان می‌دهد هر کس بکوشد آئین دینی را درباره او اجرا کند و بر جسد او خاک بریزد به مرگ محکوم خواهد شد زیرا باید روح برادر یاغی پیوسته در آن جهان سرگردان بماند. آنتی گون خواهر آندو و نامزد پسر کرئون تصمیم می‌گیرد برادر خود را به خاک سپارد تا روح او از سرگردانی نجات یابد. پند و اندرز کرئون سودی نمی‌کند و آنتی گون محکوم به مرگ می‌شود. وقتی او را زنده به گور می‌کنند پسر کرئون با شمشیر خود را هلاک می‌کند و مادر او نیز جام زهر می‌نوشد.

در تراژدیهای بزرگ یونان تقدیر و سر نوشت سهم مهمی برعهده دارند. این سر نوشت تغییرناپذیر است و قدرت بشری نمی‌تواند از وقوع آن جلوگیری کند. شاید به این علت است که گفته‌اند در تراژدی‌های یونان آدمیان باز بچه دست امیال و هوسهای خدایانند ولی حقیقت آنست که در تراژدیهای یونانی خدایان نشانه و رمز و تشخیص نیروهای مختلف طبیعت آدمی هستند. اگر کسی قانون طبیعت خود را رعایت نکند ناگزیر نتیجه‌ای مسلم بدنبال آن می‌آید. نتیجه را ممکن است «اراده»

خدایان» نامید ولی در حقیقت چیزی جز قانون طبیعت نیست. درام یونانی را درام دینی گفته اند ولی در حقیقت باید آن را درام طبیعی یا علمی خواند چون قاعدهٔ علیت در آن همیشه جاری است و تغییر ناپذیر است .

اساس تراژدی یونانی و همهٔ تراژدیهای بزرگ، وجود جهانی است که در آن قوانین مسلمی حکمفرما است . خدایان نشانهٔ ایسن قوانین هستند . بدون این اساس تراژدی ممکن نیست . آنتی گون دختر جوان ادیپوس چنانکه او را می شناسیم ، مجبور است برای نجات روح برادر خود به آئین دین بر او خاک بریزد و کرتون با آنکه نهایت محبت را به آنتی گون دارد و امید دارد آن دختر عروس او بشود، مجبور است قانونی را که اساس اجتماع بر آنست اجرا کند و او را محکوم به مرگ سازد . هیچ واقعه ای از پدید آمدن فاجعه نمی تواند جلوگیری کند . مثل اینست که آنچه باید بشود بر لوح ازلی نوشته شده است و آنچه مقدر است خواهد شد . تراژدی بیان تضادها روانی آدمی است . حقیقت این تعارضات و تضادها که بیشتر در قسمت ناهشیار روان صورت می گیرد، اغلب از هنرمندی که تراژی را به وجود می آورد نیز پنهان است . افسانه های ملی مثل رژیا و مانند بازی کودکان بیان تعارضات روانی و آرزوها و ترسهای سر کوفته و ناهشیار آن ملت هستند .

در تراژدی یونانی گذشته از بازیگران اصلی دسته سراینده گان با آواز و موسیقی به تأثیر نمایش کمک می کردند . وقتی به دورهٔ الیزابت اول در انگلستان و عصر طلایی تأثر در آن کشور می رسیم می بینیم سراینده در تراژدی به یک نفر تبدیل می شود که وظیفهٔ او تعبیر و توجیه اعمال و بیان افکار نهانی بازیگران است در تأثر امروز سراینده همین وظیفه را دارد . بهترین وصفی که از تراژدی در ادبیات معاصر جهان دیده ام جایی است که سراینده در نمایشنامه آنتی گون نوشته ژان انوی فرانسوی فاجعه ای که اتفاق خواهد افتاد توجیه می کند . ژان انوی از زبان سراینده می گوید :

ماشین (فاجعه) دقیق و سریع کار می کند . از روز اول به چرخهای آن روغن زده اند و بدون اصطکاک می چرخد . مرگ و خیانت و اندوه در جنبش هستند و مقدر است که به دنبال آنها طوفان و اشک و بی جنبشی بیاید . بی جنبشی از هر نوع که بخواهید : از آن بی جنبشی که همه جا را فرا می گیرد وقتی ساطور دژخیم در آخر برده بالا می رود ؛ از آن بی جنبشی که پدید می آید وقتی در آغاز واقعه عاشق و

معشوق با قلب‌عریان و بدنهای برهنه برای نخستین بار در اطاق تاریک رویا روی هم ایستاده‌اند و از هر جنبشی وحشت دارند .

تراژدی صریح است و آرام‌بخش است و بی‌نقص است . هیچ شباهتی به **ملودرام** ندارد . در ملودرام آدمیان خبیث‌دیده می‌شوند ؛ دخترانی دیده می‌شوند که مورد ستم قرار گرفته‌اند ؛ در ملودرام انتقام‌گیرندگان را می‌بینیم و پشیمانی دم آخر آنها را تماشا می‌کنیم مرگ در ملودرام نفرت‌انگیز است زیرا به آسانی ممکن بود از وقوع آن جلوگیری کرد . لیکن در تراژدی هیچ چیز مورد تردید نیست و سرنوشت هر یک از بازیگران مشخص و معلوم است . این روشنی و صراحت آرام‌بخش است .

در تراژدی نوعی همدردی میان بازیگران موجود است . آنکه می‌کشد همانقدر مجبور و بیگناه است که آنکس که کشته می‌شود . تراژدی آرام‌بخش است زیرا ، امید آن دروغزن و فرینده ، را آنجا راهی نیست . امید معدوم است و سرنوشت روشن است و تغییر ناپذیر .

تراژدی بزرگ در ادبیات جهان بسیار کم به وجود آمده است . در یونان باستان فقط در مدت کوتاهی در قرن پنجم پیش از میلاد بوجود آمد . نمایندگان برجسته آن دوره سوفلکس و اوری پیدس بوده‌اند . در رم تراژدی اصیل بزرگ هیچگاه وجود نیامد . در انگلستان زمان شکسپیر در ادبیات کلاسیک اسپانیا و فرانسه به تراژدی بزرگ برمی‌خوریم . در قرن نوزدهم نویسندگان کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص هنریک ایبسن (Henrik Ibsen) نوع جدیدی از تراژدی به وجود آوردند . در روزگار ما می‌توان اوژن اونیل (Eugene O'Neill) امریکائی و سارتر و ژان انوی و کامو را در فرانسه به عنوان بزرگترین استادان تراژدی نام برد .

در نظریه فروید قسمت مهمی از زندگی آدمی را فانتزی یا خیال‌بافیهای او تشکیل می‌دهد . خیال‌بافیهای مرد بزرگسال اصولاً همان خیال‌بافیهای کودک است که در کودک بصورت بازی جلوه‌گر می‌شود ، ولی صورت آن پیچیده‌تر و گره خورده است . خیال‌بافیهای آدمیان در روز با رویای آنان هنگام خواب بستگی نزدیک دارد و اصولاً از یک نوع است . اساس آن بیان آرزوهای کودکی و بیان تعارضاتی است که از کشمکش آرزوهای کودکانه و مقتضیات جهان خارج پدید می‌آید وقتی تعارضات حل نشده ما موجب می‌شود که یکسره روح خود را در اختیار خیال‌بافیهای خود قرار دهیم

دچار جنون می‌شویم. آن عده که این توانائی را دارند که تعارضات روانی خود را به صورت زیبا و مطبوعی بیان کنند به صورتی که نغمه آنها در گوش دیگران نغمه آشنا جلوه کند، هنرمندان و شاعرانند. هنر بزرگ هم وظیفه پالایش برای هنرمند برعهده دارد و هم برای تماشاگران هنر. بدینجهت است که توانائی بیان و آفرینش هنری بسیار کسان را اگر شاعر یا هنرمند نبودند بیمار روانی می‌شدند، نجات می‌بخشد و باین جهت است که از تماشای هنر بزرگ نه تنها لذت می‌بریم بلکه نوعی آرامش پیدا می‌کنیم. فروید می‌گوید «اعتقاد من این است که لذتی که از ادبیات می‌بریم به علت این است که بدین وسیله فشارها و تعارضات روانی ما راه فراری می‌یابند».

اگر با اصولی که فروید بیان می‌کند به تراژدی نگاه کنیم، می‌بینیم تراژدی در واقع داستان کشمکش‌ها و تعارضات روحی فرد است، تعارضاتی که هیچکس از ما از آن بی‌بهره نیستیم. این تعارضات وقتی برون فکنده شوند و به صورتی بیان شوند که فردی و شخصی نباشد و انسانی و جهانی گردند، هنر بزرگ بوجود می‌آورد.

نی حریف هر که از یاری برید	پرده‌هایش پرده‌های ما درید
نی حدیث راه پر خون می‌کند	قصه‌های عشق مجنون می‌کند

طبق نظر فروید :

آدمی زاده طرفه معجون‌نست از فرشته سرشته وز حیوان
در روح ما پیوسته مهر و کین، غریزه و اخلاق، مصلحت‌اندیشی و حقیقت‌پرستی
در کشمکش و در تنازعند. آنچه ما هستیم تألیف و مصالحه‌ایست که در زمان معینی
میان این نیروهای متضاد و متخاصم بوجود آمده است.

بقول دیدرو (Diderot)، که فروید نظر او را تأیید کرده است، کودک آدمی
اگر به حال خود رها شود پدر خود را می‌کشد و با مسادر خود همخوابگی می‌کند.
لیکن اجتماع او را بحال خود رها نمی‌کند و بر غریز او بندها می‌گذارد.

خانواده در عین حال که کانون محبت است علت ناکامیهای بسیاری است که به منظور
اجتماعی کردن کودک بر او تحمیل می‌شود. محبت کودک به پدر و مادر خود طبیعی است
ولی کینه او هم نسبت با آنان به همان سان طبیعی است. محبت برادر به برادر طبیعی

۱ - برای دیدن نظریه فروید در این باره به این مقاله رجوع کنید.

Freud, S. The Relation of the port to day dreaming 1908.
collected papers Vol.IV Hoggarth Press, London' 1950.

است ولی همانقدر کینه و حسادت طبیعی است. بدین ترتیب روح ما پیوسته جولانگاه این نیروهای متضاد است. مهمترین صفت روح آدمی کشمکش و منازعه است. و همین مهم‌ترین صفت تراژدی بزرگ است. تراژدی بزرگ بر کشمکش‌های روحی آدمی مبتنی است این است که بیش از انواع دیگر هنر به روح ما نزدیک می‌نماید. در توجیه روانی آثار ادبی آنچه هیچ اهمیت ندارد آنست که موضوع آن اثر واقعیت باشد یا افسانه. در نظر فروید افسانه‌های ملتی «صورت‌های تغییر شکل یافته خیال‌بافی‌های کلی آن ملتند».

پس آنچه در خیال‌بافی‌های فردی دیده می‌شود، نیز در افسانه‌های ملی می‌توان دید. در حقیقت افسانه‌های ملتی برای نشان دادن مکانیزم‌های روانی آن ملت مهمتر از داستانهای واقعی هستند که برای فرد بخصوصی اتفاق افتاده است و معلوم نیست که آن فرد نماینده کلی فکر آن ملت باشد. افسانه‌های ملتی بیان روان ناهشیار (Unconscious) آن ملتند همانطور که خواب و خیال‌بافی بیان روان ناهشیار فردند. بسیاری از تعارضات اساسی روانی آدمی که تراژدی‌های بزرگ سوفوکلس و نویسندگان بعدی را بوجود آورده است، در شاهنامه فردوسی به بهترین وجه بیان شده است. بحث خود را از شاهنامه به قسمت افسانه‌های و قسمت پهلوانی آن یعنی تا سقوط دارا پسر بهمن منحصر می‌کنم.

در نظر فروید مهم‌ترین گره‌های روان آدمی چیزیست که او عقده ادیپوس (Oedipus Complex) خوانده است. یعنی تعارض میان مهر و کین نسبت به پدر و مادر. فروید پس از او ارنست جونز (Ernest Jones) نشان داده‌اند که تردید همالت (Hamlet) در کشتن عمویی که قاتل پدر او بود به این علت بود که ناهشیارانه نسبت به پدر کینه داشت. در حقیقت عمومی او کاری کرده بود که قسمتی از وجود او ناهشیارانه می‌خواست خود مرتکب شود.^۳

ناتمام

۱ - رجوع کنید به کتاب تهییر خواب فروید و کتاب همالت و ادیپوس تألیف ارنست جونز

E. Jones' Hamlet and the Oedipus Doubleday, New York, 1949