

ناریں نئے عالم رائیں

بڑے عالم

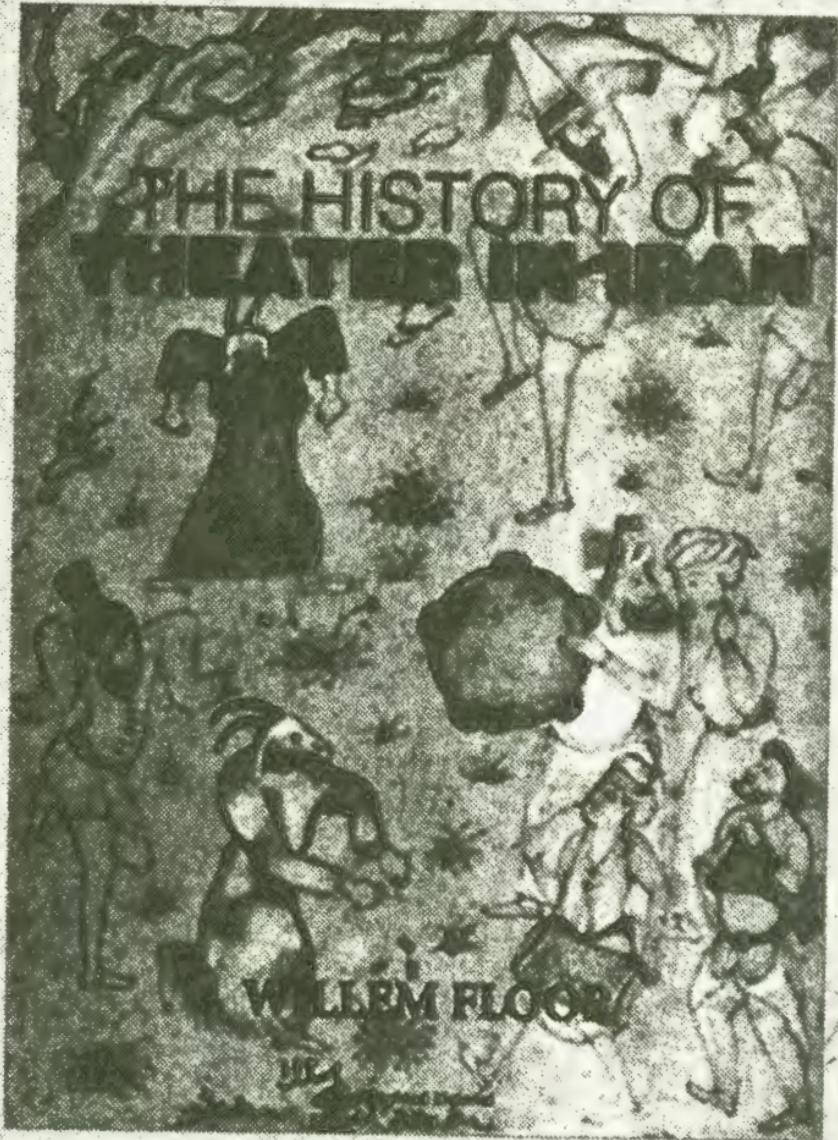
ترجمہ
علیرضا براثی مقدم

تاریخ تئاتر ایران

اثر
ویلم فلور

ترجمه‌ی علیرضا براتی مقدم

سرشناسه: فلور، ویلم آم - ۱۹۴۲ م Floor, Willem M
 عنوان و نام پدیدآور: تاریخ تئاتر ایران / ویلم فلور؛ ترجمه‌ی علیرضا براتی مقدم
 مشخصات نشر: تهران. نشر زرف ۱۳۹۸.
 مشخصات ظاهری: ۳۸۰ ص: تصویر، جدول
 شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۲۵-۶۱-۶
 وضاحت فهرستنويسي: فيها
 يادداشت: عنوان اصلی: The History of Theater in Iran
 موضوع: نمایش - ایران - تاریخ
 موضوع: Performin Arts - Iran- History
 موضوع: هنرهای نمایشی - ایران - تاریخ
 موضوع: نمایشنامه فارسی - تاریخ و نقد
 شناسه افزوده: براتی مقدم، علیرضا، ۱۳۳۷
 رده بندی کنگره: PN2951
 رده بندی دیوبی: ۹۶۵-۹۲۰-۰
 شماره کتابشناسی ملی: ۵۷۵۶۵۴۰

تاریخ تئاتر ایران

اثر ویلم فلور -
ترجمه‌ی علیرضا براتی مقدم

حروفنگاری و مصفحة پردازی: خسرو هراتی
 طراحی جلد: تدا خاتمی - چاپ و مصحافی: پردیس دانش
 انتشار اول: پائیز ۱۳۹۶ - شمارگان ۳۰۰ تا
 شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۹۲۵-۶۱-۶
 بیعا: ۶۶۰۰۰ تومان

نشر زرف: ۶۶۹۵۵۱۴۶ - ۶۶۹۵۵۱۴۷ - ۶۶۴۰۳۲۸۴ - ۰۹۹۰۹۳۵۹۰۸۶ - jarfpub@yahoo.com
 تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه فاتحی، ساختمان ۲ (ناشران)، طبقه ۱، واحد ۱۴

تقديم به الكوى تلاش و مقاومت
همسرم معصومه زهانى

فهرست

۱۱.....	یادداشت مترجم
۱۳.....	پیشگفتار
۱۵.....	فصل اول: نمایش بدیهه‌گویی خنده‌آور
۱۵.....	مقدمه
۳۱.....	هنرمندان در دوره قبل از اسلام
۳۵.....	هنرمندان در اوائل دوره اسلامی
۳۸.....	هنرمندان در دوره تیموری
۴۱.....	هنرمندان در دوره صفویه
۴۷.....	هنرمندان در دوره قاجار
۵۰.....	(اهل طرب و عمله‌ی نقاره‌خانه)
۵۱.....	تماشا و تقلید
۶۴.....	باغبان، نمایش خنده‌آور ایرانی
۷۰.....	بقال‌بازی
۷۶.....	نمایش‌های زنانه
۷۹.....	فصل دوم: نمایش عروسکی
۷۹.....	مقدمه
۸۰.....	تئاتر سایه
۸۳.....	عروسک‌های دست‌کشی
۸۹.....	عروسک‌های نخی یا عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی
۱۰۳.....	فصل سوم: نمایش نقلی یا نقالی نمایشی
۱۰۳.....	مقدمه
۱۰۶.....	نمایش حمامی غیرمذهبی یا نقالی
۱۲۸.....	اثر مدرنیزاسیون
۱۳۳.....	فصل چهارم: از برخوانی مرثیه یا مرثیه‌خوانی
۱۳۷.....	روضه‌خوانی
۱۴۸.....	پرده‌داری یا نقالی تصویری
۱۵۳.....	فصل پنجم: نمایش حمامه مذهبی
۱۵۳.....	مقدمه
۱۶۲.....	تئاتر (تکیه) برای نمایش تعزیه
۱۷۱.....	تئاتر سلطنتی (تکیه دولت)

۱۸۹	ماهیت متن نمایش تعزیه
۱۹۳	سکانس‌های قسمت‌های (اپیزودهای) نمایش تعزیه
۲۰۷	شروع اجرای نمایش: روضه‌خوانی
۲۱۱	ترازدی
۲۲۸	نمایش تعزیه‌خوانی برای زنان و به وسیله زنان
۲۳۸	مخالفین نمایش تعزیه‌خوانی
۲۴۹	پیدایش نخست
۲۵۶	ترجمه و نمایش‌های ایرانی
۲۵۹	انقلاب مشروطه ۱۹۰۶: تقویت تئاتر مدرن
۲۷۰	گروه‌های تئاتری غیراسلامی
۲۷۷	اپراهای کوچک و موسیقی
۳۰۰	ویژگی‌های اصلی حیات تئاتری در اوخر دوره قاجار
۳۰۶	دوره رضاشاه (۱۹۴۱-۱۹۲۵)
۳۲۸	دوره محمد رضا شاه
۳۴۵	بازیگران و نمایشنامه‌نویسان بزرگ
۳۵۱	تئاتر در حال احتضار
۳۵۵	تئاتر در دوره جمهوری اسلامی
۳۶۵	ضمیمه ۱
۳۷۵	ضمیمه ۲

فصل ششم: تئاتر مدرن

فهرست نگاره‌ها

- نگاره ۱: تندیس‌های کوچک گوسان‌های نوحه سرا
- نگاره ۲: سرهای اراذل، خدایان ارمنی با سر سگ
- شکل ۳: گوسان میم با صورتک گرگ (مینیاتور ارمنی قرن سیزدهم)
- شکل ۴: نگاره‌ی موسیقی دانان و رقصان میم با صورتک (۱۵۱۹)
- نگاره ۵: نگاره‌های بازیگران با ماسک و موسیقی دانان، اثر سلطان محمد (۱۵۹۴)
- نگاره ۶: سرگرمی‌های روستایی (حدود ۱۸۰۰)
- شکل ۷: لوتو و میمونش (مینیاتور قرن نوزدهم)
- نگاره ۸: دختر رقصن در دربار (واخر قرن هیجدهم)
- نگاره ۹: پسران رقصن ملبس به لباس دختران با مطربیان در ارومیه (حدود ۱۹۰۰)
- نگاره ۱۰: دلک درباری ناصرالدین شاه (تصویر سمت چپ)، دو بازیگر، کریم شیرهای در چپ (تصویر راست)
- نگاره ۱۱: بازیگر عروسک دستی با چادر قابل حمل در نمایش روستایی (۱۶۳۷)
- نگاره ۱۲: مرشد عروسک بازها و شاگردانش با خیمه و عروسک‌هایشان (دهه ۱۹۲۰)
- نگاره ۱۳: عروسک‌های خیمه شب بازی (دهه ۱۹۲۰) ۱- سروناز خانم و بچه؛ ۲- کورابت؛ ۳- دیو؛ ۴- دزد-۵- مبارک؛ ۶- یهودی؛ ۷- پهلوان
- شکل ۱۴: عروسک‌های خیمه شب بازی (دهه ۱۹۲۰)
- شکل ۱۵: مراسم سوگواری سیاوش[?] یا شخص حقیقی، نقاشی دیواری پنجگشت (خوارزم) قرن هشتم پیش از میلاد به ریشه‌کنی گیاهان و بریدن گیسو توجه کنید.
- نگاره ۱۶: نقالی در اصفهان (۱۹۲۵)
- نگاره ۱۷: نقالی در هتلی در اصفهان (۱۹۷۰)
- نگاره ۱۸: روضه خوانی در فضای باز (اوایل قرن بیستم)
- نگاره ۱۹: درویش‌ها با صحنه‌های مصور قابل حمل از زندگی امامان
- نگاره ۲۰: بچه‌ها در حال تماشای ماشین تصویر یا شهرفرنگ (۱۹۳۸)
- نگاره ۲۱: دسته محروم با صحنه‌های متحرک و بیرق‌ها (دریند دهه ۱۷۴۰)
- نگاره ۲۲: کودکان قسمت ازدواج قاسم (دسته محروم در شوش ۱۸۶۹)
- نگاره ۲۳: مجله عروسی قاسم در دسته محروم شوش (کوکاوس) در ۱۸۶۹
- نگاره ۲۴: تکیه فضای باز در طبس (۱۹۰۷)
- نگاره ۲۵: تعزیه (ساختمان به علاوه سایبان) (۱۶۳۷). به روضه خوان (راست)، صحنه‌های متحرک و علم دسته محروم
- نگاره ۲۶: تکیه دولت یا تئاتر سلطنتی (حدود ۱۹۰۰)
- نگاره ۲۷: تکیه دولت و محل دفن مظفرالدین شاه (۱۹۰۷)
- نگاره ۲۸: اجرای نمایش تعزیه در میدان اصلی تهران (۲۵ زانویه ۱۸۱۲)
- نگاره ۲۹: اجرای نمایش تعزیه در روستا (دهه ۱۹۳۰)

- نگاره ۳۰: برنامه‌های اجرای اپیزودهای نمایش تعزیه در تکیه دولت (مهر و موم‌های ۱۲۹۸ / دسامبر ۱۸۸۰ و ۱۲۹۹ / نوامبر ۱۸۸۱)
- نگاره ۳۱: هنرپیشه میرزا غلام حسین در لباس عباس برادر امام حسین (۱۸۸۶ م)
- نگاره ۳۲: همه بازیگران نمایش تعزیه
- نگاره ۳۳: همه بازیگران نمایش تعزیه که برشی ماسک حیوان دارند. (اپیزود سلیمان)
- نگاره ۳۴: اجرای نمایش تعزیه‌خوانی در فضای باز (۱۸۶۱)
- نگاره ۳۵: گروه (دسته) نوحه‌خوان (حدود ۱۹۰۰ م)
- نگاره ۳۶: اعضاء یک گروه (دسته) تیغه زن (شوش- ۱۸۶۹ م)
- نگاره ۳۷: تیغه زن در شوش (۱۸۶۹ میلادی)
- نگاره ۳۸: مراسم محروم در سبزه‌میدان ساری در ۱۹۳۲.
- نگاره ۳۹: صحنه‌ای از اپیزود سفیر اروپا (حکاکی بر چوب در قرن نوزدهم)
- نگاره ۴۰: آگهی که اجرای نمایش در جلفا را اعلام می‌کند (۱۹۱۷).
- نگاره ۴۱: آگهی اعلام نمایش توسط «سیروس»، اولین تئاتر دائمی ملی ایران (۱۹۲۹)
- نگاره ۴۲: آگهی اجرای نمایش «غیاث خشت مال» در جلفا (۱۹۳۶)
- نگاره ۴۳: نمایش مدرن رقصان با ماسک‌های قدیمی (فستیوال فجر ۴) (۲۰۰۴)

یادداشت مترجم

ترجمه کتاب تاریخ تئاتر ایران با معرفی و پیشنهاد دوست عزیزم آقای عسگرپور انجام گرفت که مشتاق ترجمه آن بودند و امکانات ترجمه را فراهم کردند. به این وسیله از ایشان سپاسگزارم. امیدوارم الگویی باشد برای علاقهمندان ترویج و گسترش فرهنگ و هنر ایران. نویسنده کتاب آقای ویلم فلور با مطالعه گسترده منابع موجود ایرانی و خارجی و با دستی پر کتاب را نوشته‌اند که می‌توان گفت عصارة تمام تحقیقات در زمینه تئاتر ایران است. کتاب‌های مرجع مورد اشاره در زیرنویس‌ها خود مؤید این مسئله است. ترجمه آن می‌تواند کمک هرچند اندکی باشد به کسانی که مایلند اطلاعاتی درباره تئاتر این مرز و بوم داشته باشند. لازم است در همینجا از دوستانی که کتاب را بازخوانی و در اصلاح آن کمک کردند از جمله آقایان حمزه مومنی، محمد نظری و حبیب سلیمانی نژاد تشکر و قدردانی نمایم.

در سال ۲۰۰۳ وقتی دوستی در مورد تئاتر در ایران از من سئوال‌هایی کرد، به ناآگاهی خودم اقرار کردم. سپس دوستم پرسید که آیا مایلم جواب سئوال‌های مطروحه را بیابم؟ پاسخم با خوشبینی مثبت بود. در مورد تئاتر در ایران منابع چندی به فارسی وجود داشت، اما به انگلیسی چیزی در دسترس نبود.

به زبان‌های غربی دیگر نیز فقر مشابهی بود. بنابراین زمانی که به دنبال اطلاعات بودم متوجه شدم بیش از آن که بتوانم تحقیق سریعی برای ارضاء کنجهکاوی دوستم انجام دهم باید برای منابع و داده‌ها تحقیق کنم، در نتیجه ناگهان دریافتیم که کتابی نوشته‌ام. امیدوارم آن‌هایی که این کتاب را می‌خوانند به همان اندازه که من در تحقیق و نوشتمن لذت بردم، لذت و بهره ببرند و احساس کنند غنی‌تر شده‌اند و بخواهند در مورد موضوع بیشتر بخوانند و یا به تئاتر بروند و یک یا چند نمایش مورد اشاره در اینجا را ببینند.

شایسته است که از جان امرسون (کتابخانه وايدمر، هاروارد) تشكر کنم که پشتکار و پیگیری او برای یافتن مقالات کمیاب سبب غنی‌تر شدن مطالب در دسترس شد و به من اجازه داد داده‌های بیشتری برای خوانندگان فراهم کنم. همچنین سپاس فراوان دارم از آقای صادق سجادی سرویراستار "دایرة المعارف بزرگ اسلامی" در تهران که مقالات نادر دیگری برایم فرستادند. از انک فلور (بخش ۳-۱) و اریک هوگلاند (بخش ۴-۵) که محبت کردند و مهارت ویراستاری‌شان را به کارگرفتند که به نظر آید راه زبان انگلیسی برایم هموار است، بی نهایت متشرکم. سرانجام باید از دکتر غلامرضا وطن‌دوست (دانشگاه شیراز) و آقای رحیم هودی پیش کسوت تئاتر در شیراز سپاس‌گزار باشم که اولی در پاسخ من در مورد مطالب فعالیت‌های تئاتری در شیراز از آقای هودی درخواست کرد که آنچه در مورد موضوع می‌داند به صورت مقاله بنویسد و او نیز با میل و رغبت انجام داد.

فصل اول: نمایش بدیهه‌گویی خنده‌آور

مقدمه

اجرای نمایش در طول تاریخ در ایران وجود داشته است، اگر چه برخی از ایرانیان و پژوهشگران غربی آن را به طور متفاوت بیان می‌کنند.^۱ عموماً فکر می‌کنند که نمایش در ایران به تاریخ اخیر برمی‌گردد و ریشه اروپایی دارد. فراتر از آن حتی عقیده دارند که مؤسسات رسمی فعال در شاخه تئاتر موخرترند. گاهی دلیل رشد کند نمایش تئاتری در ایران و جاهای دیگر را مخالفت دین اسلام با سرگرمی‌های پوج و سبک به طور کلی و با درآوردن ادای هر موجود زنده به طور خاص می‌دانند. این موضوع به یقین درست است اما همان‌گونه که از بحث این کتاب روشن خواهد شد علی‌رغم این مخالفت و هشدارهای مسلمانان محافظه‌کار، هرگز باعث توقف اجرای نمایش هنرمندان و لذت بردن مسلمانان از آن نشده است. اگر چه زایش سبک غربی، در حقیقت، در قرن نوزدهم در ایران مطرح شد، اما به این معنی نیست که قبل از آن در ایران نمایش بومی نبود. به هر حال بیشتر هنر نمایشی ایران شکل محلی و فولکوریک به خود می‌گرفت و به ضرورت از آن نوع که در غرب با عنوان تئاتر شناخته می‌شود، نبود. درباره ظهور شکل‌های این هنرهای اولیه زیاد نمی‌دانیم، اما درباره آن‌چه می‌دانیم و این که چگونه این ریختارهای اولیه به شکل‌های هنری‌ای تبدیل شدند که برای خواننده مدرن به مثابه هنر نمایشی بیشتر قابل درک باشد بحث خواهم کرد.

ممکن است عده زیادی این شکل‌های اولیه هنر را لزوماً اجرای تئاتری ندانند، زیرا مردمان زیادی در قرن ۲۱ از ریشه‌های فرهنگی کهن خود

۱. برای مثال رجوع کنید به بهار، محمدتقی «بهار و ادب فارسی» به کوشش محمد گلبن (تهران ۱۳۵۱-۱۹۷۲)، ص ۲۸۵ (تئاتر و بازیگری در ایران وجود نداشت).! پیروز نائل خانلری، «تئاتر و ادبیات»، سخن ۲۲ (۱۳۵۲/۱۹۷۳) ص ۱۳۱ (می‌دانیم تئاتر شادی‌آور هنری ایرانی نیست؛ چلکوفسکی پتزا، جنبه‌های ادبی و دراماتیک تعزیه‌خوانی، نمایش تعزیه ایرانی، مرور ادبیات ملی: ایران (بهار ۱۹۷۱)، ص ۱۲۱ (شواهدی وجود دارد که در حقیقت تنها نمایش بومی که تاکنون در بیست و پنج قرن ادبیات مکتوب فلات ایرانی کسترش یافته‌است تعزیه‌خوانی است). همچنین نگاه کنید به de bruijin, J.T.P. "Masrah" Encyclopedia of Islam² and Ghanoonparvar, M.R. "drama" Encyclopedia Iranica

بریده‌اند و هیچ اطلاعی ندارند و یا آگاهی‌شان در مورد این که اجرای نمایش معمولاً در تئاتر به روی صحنه نمی‌رفت کم است. همچنین بستگی به این دارد که نمایش را چگونه تعریف کنید. پس من اول می‌گوییم وقتی که در این تحقیق از عبارت نمایش استفاده می‌کنم، منظورم چیست. نمایش: نوشتن، عمل کردن و یا تولید تصویر کاراکترهای زندگی یا گفتن داستان است که معمولاً در برگیرنده ب Roxوردها و احساساتی است که به وسیله عمل و گفتگو به نمایش درمی‌آید. خلاصه، شکلی از هنر است و معمولاً به صورت دیالوگ، که بر عمل کاراکترها متمرکز است. فرض این تعریف به مثابه نقطه شروع من، به این معنی است که درام ضرورتاً متن نوشته شده‌ای نیست که هنرمندان در ساختمان‌های مخصوص این کار به اجرا درآورند. به وضوح، این تعریف خنیاگران، تقلیدکنندگان، رقصندگان، نقالان و هر کسی را که کردار کاراکترها را با آواز، گفتار، یا ژست کنش‌نمایی می‌کند دربرمی‌گیرد.

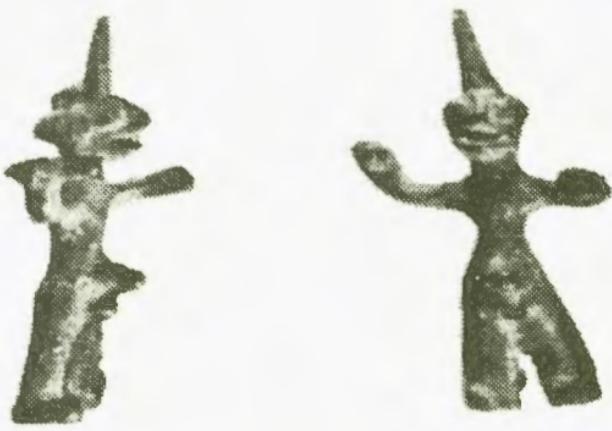
ایران تنها کشوری است که درون مرزهایش شکلی از نمایش مذهبی اسلامی (تعزیه‌خوانی) ظهرور یافت. خصوصیت نمایش سنتی ایرانی به استثناء نمایش نقالی و مذهبی این است که به ندرت از متن استفاده می‌شود. هنر دراماتیک ایرانی در بدیهه‌سرایی قوی و نیرومند بود و بر نقش محدود متن در نمایش‌ها تاکید داشت. تفاوت در فرهنگ بالا و پایین تا حدودی مصنوعی و تمام اشکال سنتی هنر دراماتیک ایرانی بیانگر فرهنگ عامه مردم بود. هنرمندانی که به دربار سلطنتی منتبب بودند و از سوی ثروتمندان حمایت می‌شدند، از رفقای کم‌شansas ترشان که به طور کلی برای عموم نمایش اجرا می‌کردند، بهتر و شایسته‌تر بودند. در آغاز، تئاتر درون‌مایه آیینی داشت با دراماتیک‌سازی روابط بشر با طبیعت، خدا و موجودات دیگر. تئاتر از میان مراسم مذهبی مقدس متولد شد که روحانیون و هنرپیشه‌های غیرروحانی افسانه‌ها و اسطوره‌ها را در زمان‌ها و مکان‌های ثابتی به نمایش در می‌آوردند. در این راستا دیالوگ‌های اوستا (درحدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد) ممکن است منبع مورد نظر باشد؛ همچنین، تعزیه‌خوانی یا تراژدی شیعه را می‌توان در این

زمینه در نظر گرفت. تئاتر عامه (فولک)، مانند ادا در آوردن، خیمه شب بازی، لودگی، شعبده بازی، زمینه آیینی و مذهبی داشت که در روزهای بزرگ مذهبی یا اجتماعی مانند نام‌گذاری، ختنه و ازدواج اجرا می‌شد. این نمایش‌ها اغلب منطبق با تقویم کشاورزی، فصلی بودند؛ زیرا کشاورزان فقط در زمان‌های معینی می‌توانستند در دسترس و بازیگر یا تماشاجی باشند. به مرور زمان بعضی از این نمایش‌ها با زمینه آیینی محتوای مذهبی خود را از دست دادند و در طول سال به اجرا درآمدند. به هر حال، بسیاری از این سنت‌های مذهبی نمایشی هنوز تا به امروز در راستای اهداف نخستین با اندک تعدیل به طور منظم اجرا می‌شوند.

برای مثال: جرج گویان بحث کرده است که تئاتر ارمنیان، از بطن مراسم تدفین خداوند آناهیتا گیسان، همتای معاصر ایشتار تموز و کیش آناهیتا اهورا مزدا در امپراتوری ایران و قسمت‌های دیگر خاورمیانه به وجود آمد^۱. خداوند ارمنیان گیسان فرزند ایزدبانو توران بود. همچنین مانند خدایان دیگر، گیسان سمبیل نجومی، مظهر خدایی در افلک سماوی بود. در این صورت، ستاره دنباله‌داری بود که در افق ظاهر و ناپدید می‌گشت و سمبیل حیات و تجدید حیات خداوند بود. به دلیل دم و شکل "ستاره پر مو" نامیده می‌شد و در ادبیات ارمنی گیسان به مفهوم "مو بلند" است. روحانیون و خادمان گیسان، گوسان نامیده می‌شدند. آن‌ها به افتخار خدایشان موهایشان را بلند می‌کردند. آن را طوری به طرف بالا شانه می‌کردند که شبیه دم ستاره دنباله‌دار باشد. برای این مقصود روحانیون از گیسا کال شیپور شکل استفاده کردند که به مرور به آنکوس سه‌گوش تکامل یافت که یونانیان قدیم در تئاترهای تراژیک می‌پوشیدند. این منشأ به سرکردن آنکوس و کلاه‌های مخروطی شکل هنرپیشه‌ها در دوران باستان است. همان طور که ذکر گردید، آیین‌های دیگری در خاورمیانه و اروپا و آسیا همزمان با کیش آناهیتا گیسان بودند؛ برای مثال، مراسم دفن آدونیس با رستاخیز خداوند و برگشتنش به آغوش آفرودیت دکرتا

1. Goyan, George . Teatr Dvernei Armenii 2 vols. (Mosco, 1952) vol. 1., p.67f.
همچنین محقق روسی دیگری همین بحث را می‌کند. او مطرح می‌کند که حکاکی‌های آلبانی‌ای قفقاز نزدیک کابالا نشان می‌دهد که جادوی اینتدایی به نقاشی، ترسیم‌های رقص‌های فولکوریک و تئاتر و موسیقی منجر شد. نگاه کنید به مقاله « آلبانی » یادبوده عالیارف بزرگ، روسی چاپ سوم (مسکو ۱۹۷۳).

(اللهه عشق و زیبایی) همتای خود را در آیین ارمنی داشت. رستاخیز گیسان همراه با باده‌گساری‌های مختص جشن باروری طبیعت بود و بانوان روحانی ایزد بانوی حاصلخیزی ارمنی (آناهیتا) در آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این راهبه‌ها با عنوان وارتزاک شناخته می‌شدند. درباره‌ی آنها بعداً خواهیم نوشت.

نگاره ۱: تندیس‌های کوچک گوسان‌های نوچمه‌را

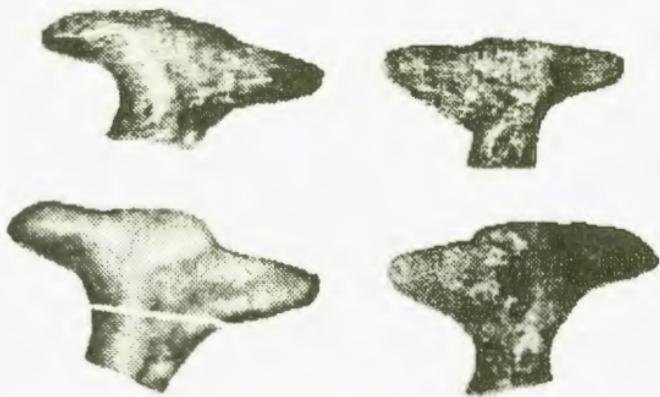
با گذشت زمان مراسم دفن خدایان برای نسل انسان، پادشاهان نیمه خدایی ارمنی و سپس نجبای ارمنی نیز انجام شد که نوعی پرستش اجداد بود. همچنین مانند مراسم آیینی گیسان، زینارکو-گوسان‌ها یا گوسان-وخبرگک‌ها- خوانندگان سوگوار و زار، مراسم پادشاهان ارمنی و نجبا را با خواندن آواز در ستایش متوفی و خانواده‌اش برگزار می‌کردند. آن‌ها عملکرد قهرمانانه و جاودانه زندگی مرده را به صورت حماسی می‌خواندند. بنابراین گوسان‌ها ابتدا شاعر و خواننده و خنیاگر بودند و هنوز مراسم نمایش نبود. به تدریج، برای ترسیم تصویر روشن‌تر و واضح از اعمال متوفی، تقلید و رقص به آواز سوگواری افزوده، و منجر به نمایش روی صحنه شد و گوسان هنرپیشه گردید. موسی خورن (نویسنده ارمنی) اشاره می‌کند که ارمنیان با آواز، نمایش پرشکوه و رقص، یاد و خاطره پادشاهان

را گرامی می‌داشتند. طبق نظر "گویان" این اعمال، مراسم تدفین رومیان را به خاطر می‌آورد که رامشگران رقص، ماسک بر صورت با تقلید حرکات و ژست‌های مرده و آوازهای ستایش‌آمیز درباره زندگی‌اش او را معرفی می‌کردند. چون نمایش زندگی متوفی برای یک هنرپیشه رقص سخت بود، لذا یک نفر دیگر یا بیشتر به او اضافه می‌شد و به این ترتیب تئاتر تراژیک به وجود آمد.

به طور مشابه تئاتر خنده‌دار ارمنیان در رابطه با کیش گیسان از بطن مراسم بهار توسعه یافت، که حاصلخیزی و بازگشت زندگی را جشن می‌گرفتند. به عقیده ارسطو حاملان آوازهای مذکوری (آلت تناسلی مردانه) آغازگر کمدی بودند. عیاشی و خوانندگی خنده‌آور (کاتاکر-گوتیون) مرتبط با مراسم گیسان در حقیقت مراسم باروری بود و هر دو، گوسان‌ها (روحانیون مذکور گیسان) و ورتاکها (روحانیون مونث آناهیتا) در آن شرکت می‌کردند. مدت مديدة تئاتر خنده‌دار بیشتر از مراسم دیگر در زندگی ارمنیان جاری و حاکم بود.

بنابراین، هم تئاتر تراژدیک و هم تئاتر کمدی ارمنیان از مراسم تدفین و تجدیدحیات سرچشمه گرفتند. مراسم تدفین به وسیله مرثیه‌خوانی و زاری مشخص می‌شد که ارمنیان باستان، "وقبرگوتیون" یا آواز سوگواری می‌نامیدند. مراسم تجدید حیات که خنده، شوخی و خوشمزگی و شادی دیوانه‌وار مشخصه آن بود "کاتاکرگوتیون"- به مفهوم بذله‌گویی و سرور- نامیده می‌شد. کلمه ارمنی مدرن برای تئاتر تراژدیک "وقبرگوتیون" است که دقیقاً مانند "وارتزاک"- کلمه قدیمی ارمنی برای هنرپیشه، یادآور نقش مذهبی اولیه هنرپیشه- رقص است. "وارت زاک" از کلمه "وارتز"- به معنای دسته‌ای شاخه غنچه جوان با رویان- مشتق شده است که نشانه بهار و تمثیل تجدیدحیات خداوند بود. پس، سرانجام همراه با اصطلاحات "وارتزاک" و "وقبرگوتیون" که به روشنی رابطه

تئاتر و مراسم تدفین را برقرار می‌کردند، گوسان که در ابتداء خدمه گیسان بودند با گذشت زمان به رامشگران و تقلیدکنندگان تبدیل شدند.^۱

تندیس ۲: سرهای آرالزها، خدایان ارمنی با سرسگ

"گویان"، نه تنها تجزیه و تحلیل خود را بر شواهد تاریخی و نوشه‌های ادبی بنیان می‌گذارد بلکه با شواهد و اسناد باستان‌شناسی آن را تقویت می‌کند. به تندیس‌های کوچک خدایان اشاره می‌کند که به شکل سر سگ بودند و "آرالز" نامیده می‌شدند و کیسان و دیگر جنگجویان کشته شده را زندگی دوباره می‌بخشیدند، بنابراین در مراسم تدفین ارمنیان نقش مهمی داشتند. آنها با پوشیدن ماسک‌های پرندگان شبیه انسان تجسم می‌شدند و به طور سمبولیک با گل تاج خروس به نشانه خدای خورشید و با شاخ‌هایی به شکل ماه نیمه به علامت ماه تازه درآمده تزیین می‌شدند. می‌گویند این شکل موجب پیدایش کلاه دلقک‌ها در اروپا شد. کلاه‌هایی که در "سرکامیش" پیدا شده‌اند معمولًا بلند و مخروطی شکل هستند و به دم ستاره دنباله‌دار "مو بلند" اشاره

1. Goyan , Teatre ,vol.1,pp 205-80 , 349-88

دارند و سمبیل خدا-گیسان هستند. این‌ها نوعی کلاه هستند که گوسان‌ها تا سال‌های اخیر بر سر می‌گذاشتند. کلاه‌هایی که دلقک‌های اروپا و همچنین کمدهیان‌های ایرانی نیز به سر می‌نهادند. کلاه مخروطی، آلت تناسلی مردانه سمبیلیک، تصویر سر سگسان و ماسک، چهار عنصر تراژدی کلاسیک ارمنیان و مفسران آن "زینارکو - گوسان" را تشکیل می‌دهد. این نشانه‌ها تکامل یافت و ویژگی‌های هنرپیشه‌گان ارمنی در قرن‌های بعد شد. در قرون وسطی آلت مردانه به پیش‌بند مثلثی و سپس به کمربند آویزان با توب یا منگوله‌ای در انتهایش، تغییر یافت. سر سگسان و ماسک آرالز خدا، از دسته چوب به انتهای آن جابه‌جا شد. بعدهاً چوب با ماری که سر سگسان داشت تعویض گردید که تا قرن هیجدهم در تئاتر ارمنیان استفاده می‌شد.^۱

اگر چه اطلاعات صحیح درباره ایران قبل از اسلام کمتر از مورد ارمنیان است و تاریخ طولانی امپراطوری قبل از اسلام را می‌سازد، اما به این معنی نیست که شکل‌های مشابه اجرای نمایش، در آن زمان نبوده است. در ایران قبل از اسلام جشن مذهبی که با عنوان "کوسه بر نشین" (سواری مرد کوسه) شناخته می‌شد در اول ماه آذر برگزار می‌شد و در سیزدهمین روز سال شاه قلابی درست می‌کردند. این جشن در دوره اسلامی نیز برگزار می‌شد و معروف به پادشاه نوروزی (شاه سال جدید) بود. این مراسم در آیین مذهبی ریشه داشت که برای همه شناخته شده بود.^۲ سرشت این مراسم که جلوس شاه (و ملکه)، تعامل بین شاه و زیردستان و رفتار مضحک را شامل می‌شد، همه دلالت بر وجود گفتگو، صحنه‌آرایی و میثاق‌های نمایشی دارد. این تشریفات، پادشاه ماه می‌اروپا را به خاطر می‌آورد و در شعر حافظ نیز به آن اشاره می‌شود، جایی که

1. Goyan, Teater , vol.1, pp.349-453.

2. ابویحان بیرونی، التفہیم لا ولی صناعة التجیم، چاپ جلال علی (تهران، ۱۳۶۲/۱۹۸۳)، ص ۵۷-۵۶؛ عمال الدین زکریا محمد قزوینی، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات (لوکتو، ۱۹۱۲)، ص ۲۹-۲۸؛ محمد قزوینی، "میر نوروزی، یادگار ۱/۳ (۱۳۴۴/۱۹۲۲)" ص ۱۶-۱۴ همان منبع، "شاهدی دیگر برای میرنوروزی" یادگار ۱/۱۰ (۱۳۴۴/۱۹۲۲) ص ۵۷-۶۶ رسم امیر نوروز در مصر قرن نهم میلادی نیز جشن گرفته می‌شد و فقط در حدود ۱۳۸۰ منسوب شد.

می‌گوید: حکم‌فرمایی شاه سال نو بیش از ۵ روز دوام نمی‌آورد.^۱ ساختن شاه سال نو مراسم مهمی با بافت مذهبی است و جنبه سیاسی دارد. هنگام حمله مغول‌ها به خوارزم، «شاه از آنجا فرار کرد و یکی از فرماندهان نظامی به نام خمار تگین به دلیل وابستگی به خانواده سلطنتی با اجماع به پادشاهی انتخاب شد و پادشاه نوروزی گردید.^۲ قسمت خیلی جدی مراسم، نشاندن مخالف سیاسی، در جایگاه شاه قلابی به دست شاه عباس اول در ۱۵۹۳ بود. این مراسم، در سال ۱۶۶۸ میلادی موقعی که صفوی اول تحت نام سلیمان تاجگذاری مجدد کرد تا از سرنوشت بگریزد، پالایش بیشتری یافت.^۳ اجرای انتخاب شاه قلابی در برخی از نقاط ایران تا این اوخر ادامه داشت و در حقیقت احتمالاً هنوز هم انجام می‌شود. قزوینی، این آیین را که دوستش در ۱۹۲۳ در بجنورد دیده بود شرح می‌دهد^۴. انجوی شیرازی و الهان باسگوز توانسته‌اند با تحقیقات میدانی در دهه ۱۹۷۰ اطلاعاتی در مورد تداوم برگزاری این جشن‌ها در کرمانشاه، فارس، آذربایجان و خوزستان جمع آوری کنند:

مراسم به وسیله گروهی هنرپیشه که شخصیت‌های اصلی اش یک کوسه (شخص بی‌ریش یا تنک ریش)، یک عروس و یک رقیب است برگزار می‌شود. همه لباس‌های مخصوص می‌پوشند و گروه موسیقی (عموماً نوازنده درام و سورنا) به آنها ملحق می‌شود. و کودکان آن را دنبال می‌کنند. آن‌ها به خانه‌های روستاییان می‌روند و جلو هر خانه می‌رقصدند. رقص نشانگر نمایشی مرگ و تجدید حیات کوسه است. رئیس هر خانواده مقداری غذا اهدا می‌کند که اعضاء گروه در آن شریک‌اند و می‌خورند.

۱. خواجه شمس الدین حافظ شیرازی، لسان القیوب چاپ پژمان بختیاری (تهران، ۱۳۶۲/۱۹۸۳)، ص ۴۴۶.

۲. عظاملک جوینی. تاریخ جهانگشات‌ترجمه جان آندره بویل، دو جلد، (منچستر ۱۹۵۸)، جلد ۱، ص ۱۲۴ برای مثال دیگر نگاه کنید به: «میر نوروزی» اثر قزوینی ص ۱۵ که از تذکره دولتشاه نقل قول می‌کند.

۳. اسکندر بیک منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، چاپ ایرج افشار، دو جلد، (تهران، ۱۳۵۰/۱۹۷۱) ص ۷۶-۷۴؛ اسکندر بیک منشی، تاریخ شاه عباس کبیر ترجمه R.M.savory، دو جلد (بولدر، ۱۹۷۸)؛ محمد نظری، هدایت الله افوشتبی، کتاب نقارت الالار فی ذکر الاخبار، چاپ احسان اشرافی (تهران ۱۳۵۰/۱۹۷۱)، ص ۲۳-۲۲؛ چار دین چین، Voyage Jhl L. langles جلد ۱۶، (باریس ۱۸۱۱) جلد ۱۶، ص ۹۴.

۴. اثر قزوینی، «میر نوروزی» ص ۱۶-۱۳. در دهه ۱۸۹۰ در شهر کردنشین ساوجبلاغ در بهار هر سال سه روز جشن «امیر قلابی» برگزار می‌شد. De Morgan, J. Mission Scientifique en Perse.vol.2 pp.40-39. (با یک نقشه و یک تصویر «امیر قلابی» و دریافت را نشان می‌دهد).

نوع دیگر، "کوسه" و "نه گالدی" (چند روز باقی مانده) است.^۱ این در چهل و یکمین صبح زمستان برگزار می‌شود. کوسه کت نمای می‌پوشد، دور پاها و بازوها بسته زنگوله آویزان می‌کند، صورتش را آرد می‌مالد و کمربند گشادی را که زنگوله‌های زیادی بر آن دوخته شده است، دور کمر می‌بندد، دو بوته به شکل شاخ به سرش وصل می‌کند و دور کمرش تبری آویزان می‌کند. چوب بلندی به دست می‌گیرد. شخصیت دوم عروس کوسه است، پسرک جوانی که به دختر تغییر قیافه داده است که ردای بلندی می‌پوشد، سینه‌های مصنوعی می‌گذارد و رژ و ریمل می‌زند. دور کمر و گردنش نیز زنگوله می‌آویزد ... ترک زبانان مراسم را (نه گالدی) و شخصیت اول را کوسه مذکور و شخصیت دوم را کوسه مؤنث می‌نامند. در فارس کوسه لباسی از نمد می‌پوشد و با زنگوله‌های آویزان از گردنش و دو شاخ بر سرش با چوب پا راه می‌رود... این مراسم در شب چهارمین پنجشنبه قبل از اعتدال بهاری (۲۱ مارس) که سال نو نامیده می‌شود، برگزار می‌گردد. در میان ترک‌های منطقه دریای مازندران، کوسه کتی را چپه (برعکس) می‌پوشد و دمی در پشتی دارد. صورتش را با ماسک می‌پوشاند و سرش را با کلاهی زنگوله‌دار تزیین می‌کند. دومین شخصیت دکتری است با لباس خارق العاده، کلاه چپه، ماسکی بر صورت که چوبی را در دست حمل می‌کند.^۲

توصیف این فستیوال خیلی شبیه جشن‌های مشابه ارمنیان قبل از میلاد مسیح است. این جشن گرفتن‌ها در میان ایرانیان و ارمنیان اجرای رستاخیز جهان به ویژه زمان شروع سال نو است و منشاء مراسم باروری مذهبی به دوران قبل از زرده است بر می‌گردد. آن‌ها معادله‌های خود را در اروپا و آسیا دارند، جایی که شخصیت‌های اصلی پادشاه، ملکه، دلچک، دیوانه و غیره است. شخص می‌تواند به آسانی همتای ایرانی و ارمنی خود را تشخیص دهد. ماسک‌های انسان‌نما یا نشانه‌ها معمولاً بخشی از جشن است. برای

۱. نگالدی مشتق نکالدی به معنی، چقدر مانده است، یا چند روز باقی مانده است، که اشاره به باقی مانده روزهای زمستان است.

۲. ایهان پاشکوز، "مراسم تمنای باران و باران‌سازی در ایران"، کتاب جمهه ۱/۱۹ (۲۹ آذر ۱۳۵۸)، ص ۴۱-۴۳؛ انجوی شیرازی، سید ابوالقاسم، "بازی‌های تماشی (تهران: امیرکبیر، ۱۹۷۳)"؛ همان منبع جشن‌ها و آداب و معتقدات زمستان (تهران: امیرکبیر، ۱۹۷۳).

نمونه، جنگ‌های عبادی نیز در آن زمان بود که تلاش تجدید حیات و زندگی جدید جهان را به صورت سمبولیک نشان می‌داد. جنگ‌های مذهبی در خلال محرم به خوبی به همین بنیاد مذهبی برمی‌گردد. آن‌چه معلوم است این است که نه دین زردشت و نه اسلام قادر نبوده‌اند که این باورهای قدیمی را ریشه‌کن کنند. باورهایی که هر سال به تدارک صحنه‌های دراماتیک به نشانه گذشت کهنه و زایش دوباره سال جدید منجر می‌شود.^۱

در ایران قبل از اسلام همچنین درام تقلیدی یونان وجود داشت. اولین اجرای دراماتیک ثبت شده را گزنفون در حدود سال ۴۰۰ قبل از میلاد ذکر می‌کند.

بعد از این (رقص توسط تریشن‌ها) تعدادی اینین و مگنزن (هر دو از گروه ایولین اهل تسالی) بلند شدند و کارپا رقصیدند که زیر بازو نامیده می‌شود. این شیوه رقص بود: «مردی دستانش را به حالتی می‌گیرد که انگار یوغ گاو را می‌راند و در هنگام راندن بذر می‌پاشد، مکرراً به اطراف نگاه می‌کند، انگار، از چیزی می‌ترسد. گله دزدی ظاهر می‌شود. کشاورز به محض دیدن او محکم بازوهاش را می‌گیرد و به مقابله با او بر می‌خیزد. در جلو گروه می‌جنگند و همه این‌ها با ریتم صدای نی انجام می‌گیرد. سرانجام دزد دست و پای روستایی را می‌بندد و گروه را دور می‌کند. یا گاهی شخمزن دزد را می‌بندد و با دستان بسته در پشتیش به زیر یوغ کنار گاوها می‌اندازد و می‌راند و دور می‌شود». بعد یک نفر اهل میشا داخل شد با سپری سبک در هر دست و رقصید، زمانی پانتومی اجراء کرد انگار که با دو مهاجم می‌جنگید، زمانی دیگر سپر را به گونه‌ای به کار برد که گویا با یک دشمن تنها مقابله می‌کند. سپس دوباره چرخید و سپرها در دستش پشتک زد به طوری که نمایش زیبایی بود. بعد از همه این حرکات، او رقصید، رقصی ایرانی، سپرها را به هم زد روی یک زانو خم شد و دوباره بالا جهید و همه را سنجیده با آهنگ فلت انجام داد.^۲

۱. برای بحث مفصل در این مورد و مطالب دیگر مربوط به آن نگاه کنید به Eliade, Mircea. *Traité d'histoire des Religions* (Paris 1964) chapter viii.

کنید به: بازی‌های نمایشی اثر انجوی شیرازی، همان منع جشن‌ها و ادب.

۲. گزنفون، آناباسیس کتاب ششم بخش ۱.

در اواخر امپراتوری هخامنشیان شواهدی دال بر وجود تئاتر است، اگرچه ممکن است بیشتر از نوعی باشد که فاتحان مسدونیا (در بالکان) با خودشان آورده باشند تا این که قبلًاً مؤسسه‌ای وجود داشته باشد. پلوتارک مورخ یونانی گزارش داد:

موقعی که او (یعنی الکساندر) به اکباتان در خاورمیانه آمد پس از انجام مهم‌ترین و فوری‌ترین امور توجه‌اش را به مناظر و سرگرمی‌های عمومی معطوف داشت. تدارک سه هزار هنرمند و هنرپیشه را دیده بود که به تازگی از یونان وارد شده بودند. اما برنامه‌ها با بیماری تب‌آلود "هفسشن" زود قطع گردید. با توجه به جوان بودن و همچنین سرباز بودن، او نتوانست خود را به رژیم غذایی دقیقی که لازم بود و پزشکش تجویز کرده بود، محدود کند. به دلیل این که در غیبت پزشکش "گلوکوس" که به تئاتر رفته بود، شام ماکیان خورد و شراب بشکه‌ای فراوان نوشید، به سختی مريض شد و پس از مدت کوتاهی درگذشت.

الکساندر کبیر (اسکندر) در گروزیا (کارمنیا) در نمایشی شرکت کرد که مسابقه رقص در آن انجام می‌شد.^۱

همین که الکساندر (اسکندر) به کاخ سلطنتی گدروزیا (در سیستان و بلوچستان) وارد شد، به سپاهیانش استراحت داد و آن‌ها به تجدید قوا و خوش‌گذرانی پرداختند. گفته می‌شود: یک روز که شراب نسبتاً زیادی نوشیده بود به دیدن تماشاخانه‌ای رفت که در آن رقصان برای جایزه رقابت می‌کردند. با گوس (وزیر) مورد علاقه او با پیروزی در مسابقه، رقص‌کنان از میان تماشاگران تئاتر گذشت و کنارش نشست. مسدونین‌ها (مقدونی‌ها) به قدری خوشحال شدند که با صدای بلند احسنت گفتند و ممتد تشویق کردند و کف زدند تا این که الکساندر او را در بغل گرفت و بوسید.

تئاترهای یونانی بعد از غلبه اسکندر به ایران در امپراتوری سلوکیه تاسیس شد و در دوره اشکانیان هنوز وجود داشت و پر رفت و آمد بود. این نه تنها از منابع نوشتاری فهمیده می‌شود بلکه حفاری‌های تئاترهای اشکال مورد استفاده در ساختن ماسک‌های کمدی در "نیسا" (اولین

^۱. پلوتارک، زندگانی (الکساندر) به نقل از م رضوانی، "تئاتر و رقص در ایران؛ (پاریس؛ ۱۹۶۲) ص ۲۹ و بهرام بیضایی، نمایش در ایران (تهران ۱۹۶۵) ص ۲۷-۲۶، این تئاتر قبل از ورود الکساندر ساخته شد.

پایتخت پارت‌ها) آن را تایید می‌کنند^۱ تئاتر در ارمنستان نیز وجود داشت، اولی در "تیگراناکرتا" که به دست ژنرال رومی "لوکولس" در ۶۹ قبل از میلاد ویران شد، و دومی در "آرتاشیت" که گروهی از هنرمندان حرفه‌ای به آن منتسب بودند. در سال ۵۳ قبل از میلاد پارت‌ها تحت فرماندهی سورنا، رومی‌ها به فرماندهی کراسوس را شکست دادند. سورنا برای جشن پیروزی، نمایشی برای تحقیر و مسخره کردن کراسوس در تئاتر "آرتاشیت" بهره انداخت. پادشاه پارت (اشکانی)، ارد دوم در ارمنستان پذیرایی شد و به وسیله هنرپیشه‌گان ارمنی سرگرم گردید. "یوریپیدس" تراژدی "بک کنثلز" را نمایش داد و ماسک پنتوس را با ماسک کراسوس برای تمسخر روم مغلوب عوض کردند.^۲ به قول پلوتارک:

سورنا سر و دست کراسوس را برای "هیدرودس" و پادشاه ارد به ارمنستان فرستاد، اما خودش به وسیله پیک‌هایش خبری را پخش کرد که کراسوس را زنده به سلوکیه می‌برد و صفوف طنزآمیز ساخت و با تمسخر و تحقیر آن را پیروزی نامید. یکی از زندانیان را که بیش از همه شبیه کراسوس بود لباس زنانه بیگانگان را پوشاند و سوار اسب کرد. به او دستور داد که با عنوان کراکوس و امپراتور به سوالات پاسخ دهد و قبل از آن گروهی شیپورزن و افسران رومی سوار بر شتران می‌رفتند. کیسه‌های پول به انتهای دسته‌های ترکه و سر مقتولین، تازه و خون‌چکان، به تبرهایشان آویزان بودند. زنان خواننده سلوکیه با توهین و ناسزاگویی درباره زن صفتی و ترسوی کراکوس آواز می‌خواندند. این نمایش عمومی بود و همه می‌دیدند. اما سورنا سنای سلوکیه را گرد آورد و کتاب‌های ناشایست معینی را به قلم استایدیز ایرلندي (نویسنده مشهور یونانی) جلو آنها گذاشت، البته هیچ یک از آنها جعلی نبودند و در داخل وسایل

۱. ریچارد فرای، «میراث ایران»، (کلوند ۱۹۶۳) ص ۱۸۸ ماسک‌های یونانی رومی در میان تزیینات کیسه یهودی دورا یوروپوس بودند که ممکن است نشانگر غیریهودی بودن ساختمن در ابتدا باشد. یکی کریستوفر پیرس، «چه کسی در کیسه دورا بشکنی کرد؟»، بوتلن مدارس آمریکایی تحقیق شرقی ۲۹۵ (اوت ۱۹۹۴) ۵۹ مون وارن جی، «عربانی و نقلى: مشاهدات نقاشی‌های آبرنگ کیسه دورا»، مجله آکادمی مذهبی آمریکا ال ایکس ۳ (زمستان ۱۹۹۲)، ص ۰۳۶.

۲. ابوالقاسم جتنی‌عطایی، بنیاد نمایش در ایران (تهران: میهن، ۱۳۲۳/۱۹۴۵)، ص ۱۵؛ گویان، تئاتر جلد ۱، ص ۱۱۳-۱۶.

رستیوس پیدا شده بودند. و موضوع خوبی برای سورنا بودند برای دشنام به رومیان که حتی در زمان جنگ هم نمی‌توانند خواندن چنین کتاب‌ها و اعمال زشت را فراموش کنند. اما اهالی سلوکیه دلیل داشتند که دانش و معرفت کتاب‌های افسانه‌های "ازوپ" (افسانه نویس یونانی) را تحسین کنند، زیرا می‌دیدند ژنرال آن‌ها، سورنا کیسه‌ای پر از کتاب‌های بی‌بندوباری داستان‌های ایرلندي را در جلوش حمل می‌کند، اما پشت سرش اربابه‌های پر از فواحش و هم‌خوابه‌های سیبرس (شهر یونانی) پارتی مانند مارهای خوش خط و خال در حرکتند. در تمام جلوترین و قابل‌دیدترین قسمت، خدنگ‌ها و نیزه‌های وحشتناک و اسب‌سوارها بودند، ولی دنباله و عقب را زنان هرزه و قاشقک و عودنوازان و عیاش‌های شباهه تشکیل می‌دادند. در حقیقت قرار نیست رستیوس تبرئه شود، اما پارت‌ها موقعی که داستان‌های مالیزن (ایrlenدي) را مسخره می‌کردند، فراموش کرده بودند که اشکانیان زیادی از اصل و نسب سلطنتی از بانوهای مالیزن (ایrlenدي) متولد شده بودند.

در حالی که این کارها انجام می‌شد، هیروودس شاه پارت، پیمان دوستی با شاه ارمنی بسته و خواهر او را به نامزدی فرزندش پاکوروس درآورده بود. در نتیجه جشن و سرگرمی آن‌ها با شکوه بود و تصنیف‌های مختلف متناسب خوانده می‌شد، زیرا هیروودس (ارد) با زبان و ادبیات یونانی ناآشنا نبود و آرتاودس (شاه ارمنی) چنان متبحر بود که تراژدی، خطابه و تاریخ می‌نوشت و برخی از آنها هنوز موجوداند. هنگام آوردن سر کراسوس به طرف در میزها بیرون برده شده بودند ویک جیسون، خواننده تراژیک اهل تراسس صحنه‌ای از راهبه درام یونانی درباره "اگاوی" را می‌خواند. او داشت بیشتر تحسین و تشویق می‌شد که سیلاسیس به اتفاق آمد و به پادشاه تعظیم کرد و سر کراسوس را در میان جمعیت به زمین انداخت. پارت‌ها با شادی و هلله‌ه از آن استقبال کردند. سیلاسیس به دستور شاه نشست در حالی که جیسون لباس‌های پنتوس را به یکی از رقصان‌های کرد داد، سر کراسوس را بالا برد و بخشی از "بکنی"

را با شور و هیجان و برانگیخته اجرا کرد و قطعات شعر را برای خوشحالی
همه خواند.

امروز دنبال کردیم و گرفتیم شکار قدری را
و از کوهها نخجیر عالی آوردیم
اما وقتی شعر گفتگو ادامه یافت:
چه دستان مبارکی این قربانی با شکوه را کشت؟
من ادعای آن افتخار را به دلیل شجاعتم دارم.

پوماکساترس که تصادفاً موقع شام در آنجا بود، بلند شد و سر را در دستانش گرفت و گفت: «من سزاوار افتخارم و نه کسی دیگر». شاه خیلی خوشحال شد. طبق رسوم پارتیان هدایایی - یک تالنت (واحد پول آن زمان) به آنها و به جیسون و هنر پیشه داد. چنین بود نمایش کوچک و رقص هجو و تقليد، که با اجرای آن در مورد اردوکشی کراسوس گفتند. على‌رغم حضور تئاتر یونانی در امپراتوری ایران، با ظهرور امپراتوری عرب، این سنت تئاتری ناپدید شد، بدون این که اثری به جا بگذارد. از نوشته‌های بالا روشن است که منشاً درام سنتی ایرانی در غبار تاریخی گم می‌شود و فقط با به هم چسباندن خردمندی‌های باقی‌مانده در متن‌های ادبی، شرح وقایع تاریخی، سنت‌های فولکوریکی که هنوز موجودند و نقل مسافرت‌های خارجی ممکن است به درک بهتر و بازسازی شکل‌های اولیه درام برسیم. درام سنتی ایران خود را با رشته‌ای از عبارت‌های هنری نمایان می‌کند.

در ایران: الف- نمایش عروسک خیمه‌شب بازی. ب- درام بدیهه‌گویی طنز. پ- درام نقلی و داستان‌سرایی نمایشی. ج- نمایش‌های حماسی مذهبی، وجود داشت. سرانجام تئاتر مدرن اروپایی این چهارتای سنتی را با تأکید بر نمایشنامه نوشتاری به قرن نوزده پیوند زد.

هنرمندان چه کسانی بودند؟

قبل از بحث در مورد شکل‌های مختلف دراماتیک گفتار که در طول تاریخ ایران گسترش یافت، ضروری است نگاهی به هنرمندان بیندازیم. درباره آن‌ها نسبتاً کم می‌دانیم، زیرا جامعه فرهیخته و منابع ادبی توجه کمی به آن‌ها داشتند. هنرمندان با اجرای نوع عمومی نمایش که به آن معربکه، هنگامه، یا تماشا می‌گفتند شناخته می‌شدند. همان‌طور که این اصطلاحات دلالت دارند، اجرای این بازیگران بیشتر در مکان‌های عمومی صورت می‌گرفت. مجری (معربکه‌گیر) ممکن بود نقال، بنده باز، جادوگر، مجری با حیوانات رقص یا نوازنده باشد. چنان‌که خواهیم گفت این بازیگران مذکور برای افزایش درآمد خود یا گروهشان در بیش از یک هنر مهارت داشتند. هر یک بیشتر از یک وسیله موسیقی را می‌نواختند، می‌توانستند بخوانند و یک یا چند نقش در نمایش تئاتری گروه بازی کنند. اعضاء جوانتر گروه رقص‌ها بودند و باید مطابق عرف زیبا می‌بودند، به خصوص اعضا‌یی که نقش زن را بازی می‌کردند. تمام نقش‌های مردانه و زنانه را پسرها و مردان اجرا می‌کردند. تخصص رقص‌های زبردست گروه، بازی نقش زنانه بود. صدای زنانه را به صورت جیغ و ویغ تقلید می‌کردند. موسیقی‌دانان، همچنین رقصان زن نیز وجود داشتند، اما آن‌ها قسمتی از گروه معمولی سرگرم‌کنندگان را تشکیل نمی‌دادند. این‌ها معمولاً درون حرم نقش اجرا می‌کردند. به هر حال در عصر صفویه اجرای نقش به وسیله زنان رقص به ویژه در روزهای رسمی عادی بود، البته به طور خصوصی نیز. به هر حال در دوره قاجار دیگر چنین نبود، هرچند اعضاء زن گروه‌های کویی هنوز در ملاعام نقش داشتند.

مانند حرفه‌های دیگر، بازیگران حرفه‌ای تمایل داشتند قوم و خویش باشند، یعنی از میان فامیل‌های اعضاء گروه یا آشنایانشان استخدام می‌شدند. به نظر بیضایی هنرپیشه‌ها، نقش‌ها را شفاهی آموزش می‌دادند، هرچند نقال‌ها از قرون وسطی متن‌های نوشته شده داشتند. اعضاء جوان هنرشنان را در ضمن کار می‌آموختند و به مرور زمان به مهارت‌ها و نقش‌های جدید ارتقاء می‌یافتدند. با هنرمندان رده پایین شروع می‌کردند و

نقش‌ها و مهارت‌های مطلوب را یاد می‌گرفتند. گروه‌ها هرچند منشاً شهری داشتند در حومه‌ها دوره‌گردی می‌کردند و برای اجرای نمایش صدها کیلومتر از پایگاه اصلی خود دور می‌شدند. این در مورد مجریان فردی نیز که لزوماً عضو گروهی نبودند و خودشان بدون کمک دیگران عمل می‌کردند، صدق می‌کرد. این‌ها معمولاً نقالان و مربيان حیوانات بودند، خلاصه، مهارتی داشتند که می‌توانستند از طریق بازیگری امرار معاش کنند.^۱

در جاهایی که این یا آن یکی در نقش جانبی به مثابه مقدمه یا میان پرده‌بازی می‌کرد، هنرمندان مختلف با هم کار می‌کردند. به مرور زمان برخی از این نمایش‌های جانبی نمایش‌های اصلی شدند. به این معنی نبود که این هنرمندان به تنها‌ی اجرا نمی‌کردند. به تنها‌ی اجرا می‌کردند اما چه برنامه‌ریزی شده و چه تصادفی در فضای خصوصی یا عمومی به طور همزمان و باهم و یا پشت سر هم اجراء می‌کردند. در این زمینه حرفهٔ لوطی رمضان، بازیگر خیمه‌شب‌بازی تهران آموزنده است. گالونوف می‌نویسد: او فرزند نقال بود. شعرهای بسیار از پدرس آموخت. تحت تاثیر دراویش در سخن‌وری نیز شرکت کرد. او در داستان‌های فولکور ترکی آذربایجانی "عاشق غریب" و دراویش دوره‌گرد که شعرهای شب‌مذهبی می‌خوانند، توصیف می‌شود. سپس تردست و شاگرد خیمه‌شب‌بازی در تهران می‌شود و با راهنمایی او این پیشه را می‌آموزد. هنرمند مستقلی می‌شود و به اطراف سفر می‌کند.^۲ به همین نحو از میان بهترین هنرمندان و خوانندگان کشور برای نمایش‌های مذهبی در ماه رمضان انتخاب می‌شدند^۳ که بیشترشان در بقیه سال تئاتر مردمی کمیک (خنده‌دار) اجراء می‌کردند. بنابراین به نظر می‌آید اگر چه تخصص وجود داشت، ممکن بود بازیگران بین رسته‌های هنری متغیر باشند.

۱. بیضایی، نمایش ص ۲۰۳؛ شهری ، تاریخ جلد ۶ ص ۱۹-۴۴

2 Galunov, R.A. "Pakhlavan kachal-persidskii Teatr Petrushki," IRAN II (1928, Leningrad) pp.27-26

3. Aubin,Eugene La Perse d'aujourd'hui (Perse, 1908) ,pp. 33-230 ;Revue du Monde Musulmane 4 (1908), p.486; see also chapter five.

هنرمندان در دوره قبل از اسلام

در دوره هخامنشیان، همچنین بذله‌گوها، دلک‌ها، شعبده‌بازان و موسیقی‌دانان بودند موسیقی‌دانان در زندگی دربار نقش مهمی داشتند و بر حسب مهارت و ابزارهای موسیقی‌شان به سه درجه تقسیم می‌شدند.¹ همچنین قصه‌گوهایی بودند که بیشتر آنان دوره‌گردی می‌کردند و داستان‌ها و افسانه‌ها درباره خدایان و قهرمانان می‌گفتند. همچنین صحنه‌های تراژیک آن‌گونه که تصویر تزیینی فنجان قرن دوم قبل از میلاد نشان می‌دهد، وجود داشت. این‌ها بیشتر به وسیله تصاویر مشابه در قرون بعدی تأیید می‌شوند مانند نگاره‌های فنجان خانقاہ که صحنه‌هایی از "السیستس"، "الوب"، "بکنتیس" و "ایون" در نمایشنامه اورپیپرس را نشان می‌دهد. برخی رقصندگان و هنرپیشه‌گان ممکن است ماسک‌هایی مانند دوره‌های یونان و روم معاصر و نیز بعدها دوره اسلامی پوشیده باشند. در بیشاپور ساختمانی متشكل از ایوان با کف موزاییکی است که نجبا، موسیقی‌دانان، حاملان تاج گل و سرهای جدا شده انسانی ماسک‌های تئاتر رومی را به تصویر می‌کشد.² شهرهای آسیای مرکزی، مرکز هنرهای زیبا (رقص، موسیقی، تئاتر) بود. یکی از آنها، شهر یونانی- بکتریایی "آی خاتون" (در مرز افغانستان و تاجیکستان) ساختار معمول شهر یونانی یعنی تئاتر، ورزشگاه و فواره داشت. در خزانه سلطنتی دو گلچین نمایشنامه‌های تئاتری پیدا شده است.³ تئاتر در ارمنستان سرنشت یونانی داشت هرچند براساس سنت‌های ارمنی ساخته می‌شد. شگفت‌آور نیست که ساختمان‌های تئاتر که مطابق بناهای دیگر در یونان طراحی شدند این حقیقت را می‌رسانند که آمفی‌تئاترها به وسیله آرشیتکت‌ها و معماران وارداتی یونانی بنا شدند. نرون- امپراتور روم، هنرپیشه‌های نمایش بی‌کلام برای شاه ارمنی تریداتس اول (اشکانی) هدیه فرستاد، درحالی که

1. Ghirshman,Roman, Iran (Hammondsworth: Penguin, 1961),pp. 312.

2. Ghirshman, Roman, Parthes et Sassanides (Paris: Gallimard, 1962) pp.141-46, 215-16, 268, 274-77.

3. Litvinsky, B.A.,Guang-da, Zhang and Samghabadi, R.shabani eds History of the Civilizations of Central Asia, Volume III : The Crossroads of Civilizations: A.D.250 to 750. (Paris:UNESCO Publishing, 1996),p. 490; Rapin, Claude. Fouilles d'Aï Khanoum, vol.VIII:La tre'sorerie du palais hellénistique d' Di Khanoum. Mémoires de la Delegation archeologique française en Afghanistan XXXIII. (Paris, 1992)pp.3n.9, 115-30, 192-94,278.

همراهان آنها رفت و آمد به ارمنستان را در خلال سده اول تا سوم پیش از میلاد ادامه دادند. در عصر آرساسید (پادشاه اشکانی ارمنستان) تئاتر جدیدی با الهام از مدل‌های آسیای صغیر ساخته شد. به عقیده گویان نقش آموزشی تئاتر به سرگرم کردن توده‌ها تغییر یافت. در دوره پارت‌ها نمایش‌های بی‌کلام حکم‌فرما بود. ابتدا واژه یونانی.... (میموس)... به واژه ارمنی گوسان ترجمه شد اما بعداً به منزله کلمه قرضی (بیگانه) حفظ شد و به مرور زمان هم‌معنی کلمات ارمنی وارت زاک و گوسان گردید.^۱

معهذا، خنیاگران (گوسانها) در دوره اشکانیان در کشور ایران قصه‌گوها و نقالان بودند. در ارمنستان اگرچه در آغاز چنین بود ولی تغییر یافتند. همین گونه وارتزاک‌ها دیگر در مراسم تدفین رقصندگان حرفه‌ای نبودند بلکه مانند گوسان‌ها هنرمندان بی‌کلام گردیدند. نمایش این‌ها و نازیک، هنرپیشه‌بی‌کلام زن، خیلی محبوب بود. موسی خورن، پدر ادبیات ارمنیان نوشت که "او با دستانش آواز می‌خواند". پادشاه ارمنی، پاپ (۳۷۴-۳۶۷) در ۳۷۴ قبل از میلاد در حالی که مجذوب جمعیت کثیر "گوسان‌های روی صحنه" همراه با موسیقی شده بود به قتل رسید. هنرپیشه‌های بی‌کلام مجموعه نمایشی خنده‌داری را اجرا می‌کردند و با آلت ذکور به منزله بخش تکمیلی لباسشان بازی می‌کردند. این نشان می‌دهد که نمایش‌های چنینی ریشه در مراسم کهن آلت مردانه پرستی دارد که در منطقه رونق گرفته بود و شواهد و مدارک باستان‌شناسی آن را تصدیق می‌کند. آلت مردانه آن‌چنان در قسمت‌های لباس‌های محلی گوسان‌ها معمول بود که هنوز در تصویر گوسان مربوط به سال ۱۴۰ پیش از میلاد در حاشیه انجیل ارمنی یافت می‌شود. کاتاک‌ها یا کمدين‌ها نوع ویژه‌ای از برپایی نمایش کمدیک را داشتند. هنرمندان "کاتاکا گوسان"، یا "حق کاتاکس" و نمایشنامه‌نویسان این کمدهای "کاتاکرگکس" نامیده می‌شدند، مانند "آریستوفانز" و "مناندر" درام‌نویسان برجسته یونانی. گویان با اشاره مختصر به این نمایش‌های طنز و خنده‌دار نتیجه می‌گیرد که این‌ها به طور بنیادی با پانتمیم فرق

۱. گویان، تئاتر، جلد ۱، ص ۷۰-۷۳.

۲. موسس خورناتسی، تاریخ ارمنیان ترجمه رابرت دبلیو تامسون (کمبریج، ۱۹۷۸)، ص ۲۰۷، شماره ۵-۶

داشت. به نظر گویان کمدین‌ها اغلب وسیله‌ای برای بیان انتقادهای اجتماعی و یا شکل اولیه بقال‌بازی بودند. در صفحات پیش رو در مورد آن بحث خواهم کرد. علاوه بر پانتومیم (میموس-گوسان) و کمدی (کاتاک-گوسان) نمایش دراماتیک (زینارکو-گوسان) وجود داشت، که ترجمان تراژدی گریکو-روم به سبک ارمنی است و به شدت اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ارمنی را به خود جلب کرد. در این نوع تئاتر صورتک‌های شبیه انسان و کلاه‌های بلند و مخروطی شکل مشخصه استاندارد هنرپیشه‌گان شد.^۱

نمایش‌های تئاتری نه تنها باید مردم را سرگرم می‌کرد، بلکه مانند مورد سعدی از سرزمین‌های ساسانی مراسم مذهبی را نیز انجام می‌داد. بر اساس منابع چینی: "در ماه یازدهم، سعدی‌ها، دایره در دست، می‌رقصیدند و طلب باران و گرما می‌کردند، موقع شادی و خوشی به روی هم آب می‌پاشیدند." در مناطقی که فرهنگ ایرانی داشتند به ویژه آسیای مرکزی، مهارت هنرمندان ایرانی چنین بود و مورد علاقه دربار امپراتوری تیانگ چین. آوازها، خوانندگان، بازیگران بی کلام، موسیقی‌دانان، بندهایان، ساحران، ترددست‌ها از سوقدیا و تخارستان وارد می‌شدند. نمایش‌های حقه و گول زدن، شامل خودزنی واضح، مرتب و منظم، در معبد اهورا مزدا در لیانگ- چو و لو یانگ اجرا می‌شد. حاکمان سمرقند (۷۳۳ قبل از میلاد) و کومد (۷۱۹ قبل از میلاد)، کیش، سمرقند (۷۲۷ قبل از میلاد) و میمارق (۷۳۳ قبل از میلاد) این هنرمندان را به رسم هدیه به دربار امپراتوری چین می‌فرستادند. به عقیده شافر: چینی‌ها رقص‌های سعدی را به رقص‌های "نرم" و "قدرتی" طبقه‌بندی می‌کردند. از رقص‌های نرم به "هیجان مرمر کارهای بهاری" اشاره می‌شود که شاعرانه، دلپذیر، و ظریف توصیف می‌شود. و در مورد رقص قدرتی "رقص پرنس غربی" را نام می‌برند که پسران سعدی با لباس‌های نمونه ایرانی با دولا شدن، چرخیدن، و جهیدن همراه با عود و فلوت اریب انجام می‌دهند. "رقص چاج" توسط

۱. گویان، تئاتر جلد ۱، ص ۳۰۱-۸۸، ۲۲۰، ۲۴۱، ۲۶۸؛ ترجمه گارسویان نینا جی. تاریخ حماس اثر پاولوس بوزاند (کمبریج، ۱۹۸۹) ص ۹۴، ۱۹۹، ۲۱۴۵۲۹.

دختران انجام می‌گیرد" چاچ" نام محلی در تاشکند است. رقصی عاشقانه بود. از پشت نیلوفرهای آبی مصنوعی ظاهر می‌شدند، با ضرب دهل می‌رقصیدند. به تماشاجیان نگاه عاشقانه می‌انداختند و بلوزشان را پایین می‌کشیدند و شانه‌های عریانشان را ظاهر می‌کردند. دختران چرخان غربی را که حاکمان کومد، کیش، میمارق و به خصوص سمرقند می‌فرستادند بیش از همه دوست‌داشتمنی بودند. این دختران سغدی، ملبس به ردای قرمز سیر زنانه با آستین‌های ابریشمی، جوراب شلوارهای سبز حریر، و چکمه‌های پوست آهوی قرمز می‌پریدند، خرامان راه می‌رفتند و روی توب‌های غلطان در سالن رقص به هر طرف می‌چرخیدند.^۱

ممکن است از توصیف‌های چینی‌ها چنین استنباط شود که نمایش‌های مشابهی باید در دربار ساسانیان اجرا شود، جایی که گفته می‌شود دوازده هزار دوشیزه خواننده و رقص در دربار پرویز خدمت می‌کردند. همین‌طور زن پرویز، شیرین زیبا، خوانندگان و رقصندگانی مانند، باربد، سرکش و کوشما زاروک گرد آورده بود. مدیریت فعالیت‌های این مجریان، خوانندگان، آهنگسازان و دلک‌ها در "عمارت سفید" شیرین به عهده باربد گذاشته شده بود.^۲ اهمیت و اندازه بناهای هنری دربار ساسانی بعد از پانصد سال در شعر نظامی گنجوی یادآوری می‌شود، موقعی که با ضرورت شعری درباره کاخ خسروپرویز می‌گوید:

شش هزار راوی چیره دست
موسیقیدان‌ها، رقصندگان و بازیگران
جمع شدند از محله‌های هر شهر
و پراکنده شدند اکناف سرزمین
به طوری که هر کجا زندگی می‌گردند
سرگرم می‌گردند خود و دیگران را.^۳

۱. ادوارد اچ شافر، هلوهای طلایی سمرقند (برکلی، ۱۹۵۳) [۱۹۵۲] (ص ۵۲-۵۶).

۲. عطایی، بنیاد نمایش، ص ۱۹.

۳. نظامی گنجوی (حدود ۱۱۶۵) به نقل از عطایی، بنیاد نمایش ص ۱۹.

در عصر ساسانیان، هنرپیشه‌ها- رقصندگان را "پت وزگوی"، و اجرای آن‌ها را "پت وز گفتن" می‌نامیدند^۱ مسئول هنرمندان در دربار ساسانی خرم- باش (شادکننده) بود که مسئولیت تمام سرگرمی‌ها را بر عهده داشت از جمله خنیاگران، قصه‌گوها، موسیقی‌دانان، بندبازان و آن‌چه بود.^۲

هنرمندان در اوائل دوره اسلامی

حاکمان اسلامی جدید ایران و در ایران، مانند سلاطین ساسانی، خود را با نمایش‌های خنیاگران، خوانندگان و موسیقی‌دانان و همچنین بندبازان، ساحران و مربيان حیوانات سرگرم می‌کردند. خلیفة عرب و دربار حاکمان محلی بهشت به سرگرمی‌های ویژه ایرانی، فرهنگ و تشریفات درباری ایران روی آوردند.^۳ هم دربار دمشق و بعداً بغداد از ایران خوانندگان مرد و زن ۹۸۰ طلب کردند و هنر خوانندگی و تئاتری بر آن دربار مسلط شد.^۴ حدود ۹۸۰ نمایش مضحک و خندهدار در نوروز در حضور خلیفه اجرا شد. بازیگران انواع صورتک بر چهره داشتند.^۵ بنابراین، سیستم سرگرمی قبل از اسلام در ایران اسلامی ادامه یافت. از دیدگاه بوروکراتیک و دیوان‌سالاری، اگرنه اجتماعی، دو دسته وسیع سرگرم‌کننده بودند ۱- موسیقی‌دانان ۲- هنرپیشگان و آکروبات‌ها. این تقسیم دوگانه طبقه سرگرم‌کنندگان به دوره سلجوقی (قرن یازدهم) بر می‌گردد، اگر نه قدیم‌تر. در آن روزها، "امیر مطرب" مسئولیت موسیقی‌دانان و خوانندگان همچنین داستان‌سرایان (قوالان) را داشت.^۶ کاملاً محتمل است که او جانشین "خرم باش" ساسانی بود.

مانند دوره قبل از اسلام، آوازخواندن، ایفای نمایش و رقصیدن بخش اصلی در نمایش‌های عمومی دربار و خانه‌های خصوصی بود. تماشاگران می‌خواستند که با رفتارهای گذشته دلاوران و شجاعان در جنگ و یا با

۱. عطایی، بنیاد نمایش ص ۱۹.
۲. ماری بویس، "خواننده حرفه‌ای گوسان اشکانی و سنت خنیاگری ایران"، مجله جامعه سلطنتی آسیایی، ۱۹۵۷، جلد ۱ و ۲ ص ۱۸، ۲۵.

۳. مارشال هودجسون، جسارت اسلام؛ وجдан و تاریخ تمدن جهان، ۳ جلد (شیکاگو، ۱۹۷۴) جلد ۱ ص ۸۴-۹۰، میجل مورونی، عراق بعد از غلبه مسلمانان (بریستون ۱۹۸۴) ص ۹۶-۲۷.

4. Spuler, Berthold. Iran in fruh-Islamischer Zeit (Wiesbaden, 1952) p.290.

5. Mez, Die Renaissance, p.400.

6. Heribert Horst, Die Staatsverwaltung der Grosseljuquen und der Khorazmshahs (1231-1038) (Wiesbaden: Steiner, 1964), p. 102.

حرکات و داستان‌های عاشقانه رمانیک قهرمانانه تاریخی یا اساطیری به وجود آیند و هیجانی شوند. یا به سادگی با نمایش‌های مضحك سرگرم گردند نقل دراماتیک داستان منظوم با موسیقی محرك، مهیج می‌شد و بهوضوح در شنونده شعف ایجاد می‌کرد. مسعود سعد سلمان در مثنوی کوتاهی حضور موسیقی دانان که با سازهای مختلف می‌نوختند و خوانندگان و رقصان را در دربار محلی در حدود اواخر قرن یازدهم ذکر می‌کند.^۱ این شعر یکی از شعرهای بسیار قرن یازدهم و دوازدهم است که به مصنف‌های موسیقی، خوانندگان، و رقصندگان اشاره می‌کنند. اطلاعات مفصل درباره ابزارهای موسیقی و سبک‌ها (رقصیدن، خواندن، نواختن) در آن قطعات منظوم دلالت بر اهمیت‌شان در زندگی روزانه دارد.^۲ علاوه بر نقال، بازیگر اصلی، خنیاگر و مطرب بودند که در فصل بعدی بیشتر به آن‌ها خواهم پرداخت.^۳ در ادبیات کلاسیک فارسی به این‌ها بیشتر از سرگرم‌کنندگان دیگر اشاره شده است. خنیاگران، مانند هنرپیشه‌گان درام کمیک متن‌های خود را با طبع تماشاجی‌ها سازگار می‌کردند، بنابراین به جای آهنگ‌های جدی و باوقار، ناگهان نواهای سبک و شاد می‌نوختند. کیکاووس بن اسکندر شاهزاده گرگان درباره "موسیقیدان شدن" توصیه می‌کند:

„اگر می‌بینی تماشاجی‌ها نظامی هستند و از طریق چپاول و ماجراجویی زندگی می‌کنند، برایشان رباعی ترکستان، آواز درباره جنگ و خونریزی و در ستایش زندگی ماجراجویانه بخوان. نه غمگین باش و نه تمام ملوودی را با شکوه بنواز. ادعا کن این قانون خنیاگری است [.....] باید بدانی که موسیقی دانان از سوی میگساران به کار گرفته می‌شوند، که به موسیقی دانان ستیزه جو پول نمی‌پردازند.“^۴ به علاوه می‌گویند که

۱. دیوان مسعود سعد سلمان به تصحیح رشید یاسی (تهران ۱۹۶۰/۱۳۳۹) ص ۷۹-۵۶.

۲. حسینعلی ملاح، حافظ و موسیقی (تهران ۱۹۷۲/۱۳۵۱) همان منبع منوچهری دامغانی و موسیقی (تهران، ۱۹۸۳/۱۳۶۳)؛ اقبال آشتیانی عباس، شعر و موسیقی در ایران (تهران ۱۹۸۷/۱۳۶۶).

۳. به روایت مجله التواریخ به تصحیح بهار ص ۶۹^۵ که قسمتی توسط جولز موهل با عنوان "Extraits du Modjmel al-Tewarikh, relatifs a l'histoire de la perse," Journal Asiatique, 1841, pp. 514-15،

ترجمه شده است و در زبان پارسی گوسان به معنی خنیاگر است.

خنیاگر باید کر، کور و گنگ باشد؛ یعنی نباید گوشش را به طرفی بچرخاند که برای او نیست و نباید در جهتی نگاه کند که بایسته نیست و نباید چیزی را که در جمیع شنیده یا دیده است بیان کند. خنیاگر با چنین کیفیت هرگز بی میزان نخواهد بود.^۱

بنابراین خنیاگران برای تماشچیان می‌تواختند و ایفای نمایش را با ذائقه آنها وفق می‌دادند، خلاصه، باید نمایشی محسوس ایجاد می‌کردند. مردم همیشه طالب شنیدن صدای جنگ نبودند، اغلب خواهان طنز، لودگی، و کمدی بودند. خنیاگر و دستهٔ موسیقی تمام آن‌ها و بیشتر را برایشان فراهم می‌کرد. این خصوصیت تغییرپذیری و انطباق خنیاگر حفظ شعرهای متنوع، نقلی، بزمی، تمجیدی، مرثیه‌ای، هجومی، اخلاقی را ایجاد می‌کرد. باید مجموعه لغات سنتی، خیال‌پردازی و موضوعات زیادی را ذخیره می‌داشت تا در موارد ضروری ترکیبی از آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌داد و بنابراین باید انبوهی شعرهای آشنا و مورد پسند در چننه می‌داشته است تا متضایان را مشعوف کند.^۲

نه تنها مردها، بلکه زن‌ها و کودکان نیز می‌خوانندند، اگر چه گزارش نمی‌شود. در میانه قرن دوازدهم کتاب اسلامی "كتاب آئينه‌ها" متذکر می‌شود که زن‌ها و بچه‌ها نباید بخوانند و خواندن نباید با چنگ، لوت (عود) و فلوت عراقی همراه و نباید قباحت داشته باشد. پس این وضعیت وجود داشته است و آن‌چه نویسنده به آن نصیحت می‌کند انجام می‌گرفت و شاید به طور گسترده. در حقیقت در جای دیگر این را غیرمستقیم تأیید می‌کند، موقعی که می‌نویسد: "به درستی بیت‌المال به علماء، قاضی‌ها، قرآن‌خوانان، فقرا، یتیمان و غزووهای تعلق دارد. اما همه را گرفته‌اند و خزانه‌ای برای ستاره‌شناسان، فیزیکدانان، موسیقی‌دانان، دلک‌ها، متقلبین، مشروب‌فروشان و قماربازان ساخته‌اند."^۳

۱. مری بویس، «گوسان»، دایره المعارف ایرانیکا.

۲. لوی میورو ص ۹۰-۱۸۹.

۳. جولی اسکات میثمی، دریای پرهیزگاری (بحرالفوائد) آینه‌اسلامی قرون وسطای شاهزادگان (شهر سالت لیک: آتا آب ۱۹۹۱) ص ۲۱۶، ۲۱۷، ۱۳۸.

هنرمندان در دوره تیموری

معروف است که اگر چه تیمور با توجه به طبع اش هنرپیشه‌ها و شاعران را رد می‌کرد، موسیقی‌دانان، خوانندگان، رقصندگان را دوست داشت. درست قبل از مرگش، در میان سنتورها، چنگ‌ها، بربطها، ارگ‌ها و فلوت‌ها بود، در میان راقص‌ها، نوازنده‌گان سنتور، خوانندگان و چیزهای عجیب. به دلیل لنگی و سالخوردگی وقتی می‌رقصدید تلو تلو می‌خورد. انواع سرگرمی‌های دیگر نیز در دربار او بود.^۱ به سال ۱۴۰۵ کلاویجو - سفیر اسپانیا در دربار تیمور انواع مختلف بازیگران مانند شعبده‌بازان را مشاهده کرد که در حضور زن تیمور و به طور کلی در دربار نقش ایفا می‌کردند.^۲ نمایش نهم اکتبر ۱۴۰۵ خیلی سودمند بود. تیمور دستور داد: "هر صنفی باید نمایشی اجرا کند و داخل اردوگاه شود. یعنی مردم باید سرگرم شوند..... هر صنفی برای سرگرمی نقشی ایفا کرد و وارد اردو شد."^۳ گزارش علی یزدی جزئیات بیشتری را بیان می‌کند: "در این موقع تیمور سبب بهره‌مندی مردم از انواع سرگرمی شد. محل نمایش مبدل، قالی فرش شد، زنان به شکل بز و دیگران به مانند گوسفند و جادوگران لباس پوشیدند و به دنبال یکدیگر دویدند. دباغها و قصابها مانند شیران و روباءها ظاهر گردیدند و تمام کاسبکارهای دیگر به نمونه مهارت خودشان کمک می‌کردند.^۴" این اطلاعات نشان می‌دهد که علاوه بر آن چه گمان می‌رفت (خوبی‌بازان، موسیقی‌دانان و غیره) و معمول بود نمایش نیز جایگاه خود را داشت. آن‌طور که از گزارش یزدی در مورد رقص نقاب‌دار و نمایش میم و همچنین از توصیفات مفصل بعدی برمی‌آید اجرای نمایش‌ها از انواع مختلف داستان‌ها بوده است.

۱. احمد ابن عربشاه، تیمور لنگ یا تیمور امیر کبیر ترجمه جی اچ سندرس (لاهور بدون تاریخ) ص ۲۲۱، ۲۹۸، ۳۰۰. موسیقی‌دانان در دربار او بیش از دیگران قرب داشتند. «عبدالقدیر مراجعه ای، فرزندش صفی الدین، نوه اش ناشرین، قطب موصول، اردشیر جنکی و دیگران». همان منبع ص ۳۱۴.

۲. روی گوتزالس دو کلاویجو، روایت سفیر از روی گوتزالس دو کلاویجو در دربار تیمور در سمرقند ۱۴۰۳ میلادی ترجمه آر مرخام کلمتس (لندن ۱۸۵۹) ص ۱۵۴، ۱۷۷.

۳. داستان دو کلاویجو ص ۱۴۹.

۴. داستان دو کلاویجو ص ۱۴۹.

در قرن پانزدهم، مهتر نقاره‌خانه نه تنها مسئول نقاره‌چی‌ها یا موسیقی‌دانان بلکه مسئول گروه‌های ذیل نیز بود: نقال‌های دوره‌گرد سرگرم‌کننده (قریب‌زادگان)، قصه‌گوها (قوالان)، تردست‌ها (فترت مالان)، موسیقی‌دانان سیار (لولیان)، همچنین ملازمان حمام، مشت و مال دهنده‌گان، سلمانی‌ها، و مردeshوی‌ها. مسئولیت رسمی به این مفهوم بود که این گروه‌ها به این مسئول "پول حفاظتی" می‌دادند، و او در مقابل از آن‌ها در برابر مقامات پایین‌تر حمایت می‌کرد. به سرگرم‌کنندگان دیگر مانند خیمه‌شب‌بازها، حقه‌بازان و کشتی‌گیران اشاره نشده است و معلوم نیست چه کسی مسئول آنها بود؛ البته اگر مسئولی داشتند. احتمال دارد که زیر گروه قریب‌زادگان و لولیان بوده باشند.¹ تنوع، آن طور که یک منبع غیرقابل انتظار ادبی روشن می‌کند، خیلی گسترده بود. منابع ادبی به ندرت به طبقات پایین‌تر توجه می‌کنند و چیزی درباره‌شان می‌نویسند. کتاب "فتوت‌نامه‌ی سلطانی" نوشته حسین واعظ کاشفی استثناء قابل توجّهی است که اشاره می‌کند سرگرم‌کنندگان (اهل معركه) بخشی از جنبش فتوت، یک نوع برادری مذهبی بودند که بیشتر از طبقه پایین تشکیل یافته بود و به یک جماعت درویش و یا بیشتر مربوط بودند.

سرگرم‌کنندگان به سه گروه تقسیم می‌شدند، یعنی:

۱- گروه سخن‌وران (اهل سخن) و هنرپیشه‌گان (معركه‌گیران) که خودش به سه زیر گروه تقسیم می‌شد:

الف- نوحه‌خوانان (مداحان)، شعرسرايان (غزل‌خوانان) و حاملان آب (سقايان).

ب- حکایت‌گويان (خواص‌گويان) و فرش‌گستان ر يعني داستان‌سرايانی که روی فرش می‌نشستند (بساط اندازان).

ت- داستان‌گويان (قصه‌خوانان) و افسانه‌گويان

۲- گروه مردان قوى (اهل زور) که هشت گروه را دربرمی‌گرفت: پهلوانان، وزنه‌برداران (سنگ-گيران)، گنج‌كاران (نوه‌گيران)، حاملان سبد

1. Hans Robert Roemer, Staatsschreiben der Timuridenzeit.Das Sharafnama des Abdallah Marwardi in Kritischer Auswertung (Wiesbaden 1952),pp.90-01,174-75.

(سله کشان)، باربران (حمالان)، چماق داران (موقورگیران)، بندبازان (رسن بازان)، مردان قوی (زورگران).

۳- گروه بندبازان (اهل بازی)، که از سه گروه تشکیل می شد: شعبده بازان (تاس بازان)، عروسک بازان (لعت بازان)، تردستان (حقه بازان)^۱.

شکل ۳- گوسان میهم با صور تک گرگ (مینیاتور ارمنی قرن سیزدهم)

در ادبیات معروف به "شهر آشوب"^۲ همچنین به هنرمندان مجری نمایش (اهل معرکه) یا سرگرم کنندگان و نیز به کشتی گیران (پهلوانان)، تردستان (حقه بازان) و داستان سرایان (قصه خوان) اشاره شده است.^۳

۱. حسین واعظ کاشفی، فتوت نامه‌ی سلطانی به تصحیح محمد جعفر محجوب (تهران ۱۹۷۱/۱۳۵۰) ص ۲۴۳-۲۸۰.

۲. احمد گلچین معانی، شهر آشوب در شعر فارسی (تهران، ۱۹۵۷) (۱۳۴۶/۱۹۵۷).

۳. مهدی کیوانی زندگی صنعتگران و اصناف در اوخر دوره صفویه (برلین ۱۹۸۲) ص ۳۹۰ (دیوان رضوان میرزا طاهر وحید).