

صحنه معاصر

ریاستسوف من تصمیم خود را گرفتهام .
یاگودین ، پیشخرد ، صبر کن . فکر کن .
ریاستسوف ، چه فکری کنم ؟ بالاخره یکی باید محکم شود .
لوشین ، درست است ، یکی باید محکم شود . اگر ...
ها خواهند .

لوشین : (آهی می کشد) راست می گویی .
ریاستسوف ، محکم به عهد یگر بچسبیم و یکدیگر را ننگدازیم ...
ریاستسوف ، خوب من تنها هستم و زن و بچه ندارم . باید هم برم . فقط از این ناراحتم که ...
لوشین ، محض خاطر چنین خونی می رم .
ریاستسوف ، نه مقصودم این بود که مرد منقوری بود ، شیر و بد بود .
لوشین ، به همین دلیل کشته شد . آدم خوب خودش می میرد چون ضروری برای مردم ندارد .
ریاستسوف ، خوب دیگر کاری ندارد . همین بود ؟
یاگودین ، نه باشون ، همین نبود ، خوب فردا صبح می روی و می گویی ؟
ریاستسوف ، چرا تا فردا منتظر بمانم ؟ همین حالا می رم .
لوشین ، نه بهتر است که فردا بروی . شاید تا صبح همه چیز تغییر کند .
ریاستسوف ، خوب ، من رفتم .
یاگودین ، بخدا ننگدازت .
ریاستسوف ، محکم برو ، رفیق ، محکم برو .
یاگودین ، برو رفیق ، محکم برو .
ریاستسوف ، آرام می رود . یاگودین جویدستی را در دست من جیرخاند و با نگاه بد رفقا شرم کند . لوشین به آسمان نگاه می کند . (۱۰)
لوشین : (آهسته) تیاقی ، نسل خوبی ندارد بار می آید .
یاگودین : هوای مساعد ، حاصل خوب خواهد داد .
لوشین : روزها خواهد گذشت و آینده از آن ما خواهد شد و تمامی تلاشهایمان نتیجه خواهد داد .

فهرست :

- به مناسبت روز جهانی تئاتر
ناشر
۱
- فستیوال تئاتر انقلاب " همگام با مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران "
(گزارش و بررسی)
۳
- اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو (نقد و بررسی)
نویسنده : حسن ملکی
۱۹
- عرصه‌های جدید هنر تئاتر (گفتگو با آرین موشکین)
مترجم : ماندانا بنی اعتماد
۲۷
- هنر عروسک (تصویری از ماسک)
نویسنده : بیل برد - مترجم : حوادذوالفقاری
۴۱
- پایگاه اجتماعی نمایش‌های عامیانه در مازندران و گیلان
نویسنده : محمد میرشکرانی
۵۲

● به مناسبت روز جهانی تئاتر

" در این دوران که هر کس برای خود راهی می‌گزیند، هنر نیز باید راهی برای خود انتخاب کند. یا باید آلت دست آن اقلیت معدودی شود که سرنوشت اکثریت را بدست دارند و از آنان فقط اطاعت و ایمان کور-کورانه می‌خواهند، و یا باید جانب اکثریت را بگیرد و سرنوشت آنان را به دست خودشان بسپارد. هنر می‌تواند شور و جذبه و تخیلات را در بشر برانگیزد. می‌تواند جهل و نادانی را گسترش دهد. و می‌تواند، عقل و دانش را بیفزاید و می‌تواند خود را در اختیار نیروهائی قرار دهد که توان خود را صرف تخریب و نابودی می‌نمایند و می‌تواند به خدمت نیروهائی درآید که در یاری و استقامت انسان‌ها مقتدرند. "

برتولت برشت *

۱۹ سال پیش روز ۲۷ مارس (۷ فروردین) به عنوان روز جهانی تئاتر برگزیده شد. در این روز گروه‌های پیشرو تئاتری کشورهای جهان با درک اهمیت هنر تئاتر به عنوان ابزاری جهت بیان حقایق زمان خود به بررسی نقش و وظایف این هنر می‌پردازند. این روز به تمامی هنرمندانی متعلق است که به آینده درخشان انسان‌ها ایمان و درجهت سرعت بخشیدن به سیر زمان به سوی این آینده می‌کوشند.

سازمان جهانی یونسکو که می‌باید حامل این ارتباط باشد، بنا به ماهیت ضد فرهنگی خود نه تنها کوششی در جهت نزدیکی هنرمندان کشورهای تحت ستم با دیگر هنرمندان جهان نمود، بلکه به مرکزی جهت کسب شهرت و حیثیت خود فروختگان هنر تبدیل گشت.

روز جهانی تئاتر که می‌توانست دریچه‌ای باشد برای رساندن پیام هنرمندان مسئول کشورهای جهان جهت تبادل تجارب، و بررسی نظریات هنرمندان پیشروی تئاتر، سال‌ها در کشورهای زیر سلطه‌ای چون ایران، جز در اطاق‌های در بسته وزارت فرهنگ و هنر و در نزد کسانی که تئاتر ایران را سال‌ها به بند کشیده بودند برگزار نشد.

پیام‌های خود فروختگانی که دم از تئاتر ملی می‌زدند هرگز اجازه نمی‌داد تا فریاد هنرمندان مسئولی که در زندان‌های رژیم شاه - تنها به جرم این که می‌خواستند آینده درخشانی را بنا نهند که در آن انسان یار و مددکار انسان گردد - اسیر بودند، به گوش هنرمندان جهان برسد.

* پیام هلنا وایگل در ششمین سالروز جهانی تئاتر در سال ۱۹۶۷.

اما امروز هنرمندان مسئول ایران خارج از حیطه‌های هنرنهادی که قصد به بند کشیدن هنر ترقیخواه را دارد، و جدا از هر جریانی که بخواهد روز جهانی تئاتر را مستمسکی جهت کسب شهرت و پایگاهی جهت مصالح آینده، خود قرار دهد، پیام خود را در متن گفتار برشت که در ششمین سالروز جهانی تئاتر در سال ۱۹۶۷ توسط هلنا وایگل به گوش هنرمندان پیشرو کشورهای جهان رسید، جستجو می‌کنند.

روز جهانی تئاتر تنها به هنرمندانی تعلق دارد که جهان را به آینده، پرشکوه آن نزدیک‌تر می‌کنند.

انجمن تئاتر ایران

● " تئاتر فقط هنگامی می‌تواند در پیکارهای عصر خویش استوارماند،
که به نیروهای ترقیخواه مردم بپیوندد، و بیانگر آرمان‌های آن‌ها
به سود یک زندگی انسانی توأم با صلح، امنیت و دوستی باشد. "

(پیام هجدهمین سالروز جهانی تئاتر توسط خانم رودنبرگ)

● فستیوال

تئاتر انقلاب

همگام مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران

اولین تجربه، سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر در جهت ارائه مجموعه‌ای از اجراهای نمایشی هنرمندان تئاتر می‌تواند با تمامی کمبودها، حرکتی باشد به سوی ضروری‌ترین مسئله امروز هنرمندان مسئول، یعنی برقراری رابطه‌ای نزدیکتر با توده مردم. مذاکرات بی‌نتیجه، سندیکا با نهادهای هنری دولت جهت یاری گرفتن در برپایی این فستیوال و متقابلاً "استقبال و کمک کارکنان چهار تئاتر لاله‌زار (نصر، دهقان، ملت و پارس) خودنا-خواسته می‌توانست به این امر کمک کند.

تماشاگران تئاترهای لاله‌زار می‌توانند پس از سال‌های بسیار بیینند که تئاتر می‌تواند اساسی‌ترین مسائل آن‌ها را مطرح کرده و پاسخ گوید اگر چه هنوز بعضی از هنرمندان شرکت کننده در فستیوال نتوانسته بودند پاسخگوی مسائل امروز جامعه باشند و حرکت خود را با حرکت امروز توده‌ها منطبق سازند.

گروه‌های تئاتر همراه با کارکنان تئاترهای لاله‌زار مجموعه‌ای از نمایش‌هایی به اجرا گذاشتند که می‌تواند نشان دهنده برداشت‌های گوناگونی در زمینه وظایف هنر در جامعه، متحول امروز ما باشند.

بعضی از گروه‌های تئاتری لاله‌زار با آنکه سالن‌های خود را در اختیار گروه‌های دیگر گذاشته بودند خود نمایشی جهت اجرا معرفی نمودند. این می‌تواند حساسیت آن‌ها را در قبال دگرگونی در تئاترهای لاله‌زار نشان دهد. این گروه‌ها دریافته بودند که کار آنان نمی‌تواند پاسخگوی عنوان فستیوال - تئاتر انقلاب - باشد. برخورد این گروه‌های تئاتری با نمایش دیگر گروه‌ها و بخصوص گروه‌های تئاتر لاله‌زار حساسیت آن‌ها را در قبال دگرگونی اساسی‌ای که بتواند آنان را در راستای خواسته‌های امروز مردم قرار دهد کاملاً نشان می‌دهد.

فستیوال برگزار شد، گروه‌های تئاتر هر یک با خواسته‌هایی متفاوت بر روی صحنه رفتند. در کنار همکاری‌های صمیمانه و تلاش‌های پیگیر و مسئولانه، برخوردهایی که نشان دهنده خصلت‌های غیر مسئولانه در جهت خواسته‌های فردی بود نیز به چشم می‌خورد. این تظاهرات فریبکارانه در روز اختتام فستیوال نیز مشهود بود. تواضعات و تعارفات دروغین در مقابل هنرمندانی که انتظار داشتند در روز آخر، کمبودها و ضعف‌های خود و فستیوال را بررسی کنند.

شاید چنین برخورد گذرانی به فستیوال نتواند پاسخگوی تمامی مسائل باشد، انجمن تئاتر ایران که با درک اهمیت اجرای مجموعه‌ای از نمایش‌ها بیشترین توان خود را صرف آماده ساختن دو نمایشنامه " چاره، رنجبران" و " بزرگترین مسابقه، بوکسروی زمین " جهت اجرا در فستیوال کرده بود، آنگونه که می‌باید نتوانست با تمام اجراهای فستیوال و مشکلات برپائی آن برخوردی همه جانبه داشته و آن را در نشریه خود منعکس سازد. با توجه به سکوت کامل مطبوعات در این زمینه، شاید این کمبود نمایان‌تر باشد.

تجربیات مکتوب گروه‌های شرکت‌کننده، تماشاگران و مسئولان می‌تواند بررسی همه جانبه‌تری را در جهت کار آینده فستیوال فراهم سازد. صحنه معاصر با توجه به اهمیت این مسئله، آماده درج این بررسی‌هاست. بررسی‌هایی که بتواند در جهت رفع کمبودها و ضعف‌هایمان کمکی موثر باشد.

در کنار انجمن تئاتر ایران گروه‌های دیگری نیز اجراهای خود را در برابر تماشاگران به قضاوت گذاشتند. فهرست برنامه‌ها نشان‌دهنده نمایش‌های بسیاری است که تاکنون موفق به تهیه صحنه برای اجرای نمایش خود نگشته‌اند. دلایل آن را می‌توان در ضعف سندیکا و عملکرد انحصارطلبانه نهادهای هنری دولت که سالن‌ها را در اختیار خود دارند دانست.

فستیوال تئاتر انقلاب " همگام با مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران "

سندیکا در برنامه، خود در نظر داشت تا اجراهایی همزمان از تئاترهای خیابانی بر پا کند که در آخرین لحظات تصمیم گرفت تا این تئاترها را از برنامه، خود کنار بگذارد. شرایط حساسی که امروز جامعه، ما را فرا گرفته است و حملات سازمان یافته، باندهای سیاه که محل عمل دوستان امپریالیسم و لیبرال‌های خود فروخته است و تحریمی نمایش کاروان ضد امپریالیستی در ۲۲ بهمن که بنا بود یکی از اجراهای فستیوال در کنار تئاترهای خیابانی دیگر باشد سندیکا را در جهت حذف این برنامه‌ها مصمم کرد.

کاروان ضد امپریالیستی که در مسیر اجرای خود که از طرف ارگان‌های رسمی تعیین شده بود و با استقبال گرم مردم روبرو بود در لحظات پایان کار با یورش باندهای سیاه که امروز در صدد ایجاد جو آشوب در جامعه، ما هستند مواجه شد و تمامی وسائل کار آن‌ها به تاراج رفت.

گوشش شبانه روزی این هنرمندان که تمامی نیروی خود را در جهت نشان-دادن مبارزات ضد امپریالیستی مردم و افشای سیاست دوستان امپریکا سازمان داده بودند عملاً نتوانست دیگر بار در تنظیم صحنه‌ای این نمایش در جریان فستیوال به اجرا درآید. اگر چه هزاران نفر توانستند در طول حرکت این کاروان در ۲۲ بهمن انزجار خود را از امپریالیسم و دولت امپریالیستی امپریکا نشان دهند.

سکوت مطبوعات رسمی در مقابل این حرکت سندیکا - فستیوال تئاتر انقلابی عملاً نشان داد که امروز هنرمندان تنها با کمک یکدیگر می‌توانند نقش خود را در مبارزات ضد امپریالیستی ایفا کنند.

بیان نامه، سندیکا و گفته‌های محمود دولت‌آبادی در روز اختتام، همراه با سه بررسی کوتاه در مورد سه نمایشنامه اجرا شده می‌توانند در کنار هم نشان دهنده نحوه برگزاری این فستیوال باشد.

بیان نامه سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر بمناسبت گشایش و برگزاری فستیوال
تئاتر انقلاب " همگام مبارزات ضد امپریالیستی مردم ایران "

با سلام و احترام به شما مردم حق طلب ، عدالت خواه و پایدار ایران
با یاد و با درود به جانهای پاک تمام شهدای راه حق و عدالت و آزادی ، و با احترام
به تمام مردان و زنانی که سرزمین گرانمایه ما ایران را با خون زیبای خویش ، نشان آزادی
و عدالت و استقلال بخشیدند . (که زندگی ما میوه شهامت و شهادت ایشان است) .
با درود به پاسداران شریف انقلاب که پیرو رهبری سازش ناپذیر و با شناخت دشمنان
مردم و انقلاب ایران آوازه شهامت و شرف مردم ایران را ، پرچمی شدند افراشته بر بامهای
آسمان جهان .

با افتخار به آن سربازان و افسرانی که میهن دوستی انقلابی را نه در سرکوب خلق
ستمکش ظفار ، نه در سرکوب مردم ستمکش خود ، بلکه در دفاع از سرزمین مقدس ایران
و دفاع از مردم رنج کشیده ایران فرا جستند و میروند تا روح خود را در این گارزار بیازمایند .
با درود به نیروهای انقلابی بر آمده از قلب مردم و آمیخته با جان مردم ، که جان -
های پاک و عزیز خود را چنین گشاده روی ایثار می کنند ، بی آنکه آتش خصم حتی خم بر
خطابرویشان بیندازد .

و بی درنگ ننگ بر نژادپرستان شوونیست ، که فرجام کارشان در هر گجای زمین ، در
هر قواره و هیئت ، غلامی امپریالیسم بوده است و هست ، و ننگ و نفرت بر امپریالیسم ،
این غول مزاحم ، با سردمدار ضد بشر آن ، حکومت آمریکا ، ننگ و رسوایی بر همدستان
و عمال آمریکا در منطقه ، که باز دارنده تاریخاند ، اگر بتوانند ، و با سپاسزایاران صادق
مردم و انقلاب مردم ایران از باشندگان زمین ، در هر گجای که باشند .

بی جانمی نماید اگر سرفراز بگوئیم سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر ، با بنیه و
بضاعت ناچیز خود ، توانسته است " فستیوال تئاتر انقلاب " را به نشانه همگامی و مقاومت
و مبارزه دلیرانه مردم ایران ، در سالگرد انقلاب تدارک ببیند .

اگر چه در کشور ما در تسلسل فتنه های امپریالیسم ، همچنین دشوار است و هر حیل
رذیلانه را با افنجار قلب های فرزندان خود ، پاسخ میگوید ، اما هنرمندان و کارکنان تئاتر
می توانند چنین شیئی را گرامی بدارند ، از این رو که موقعی فراهم آورده است تا در نمایشی
متحد و هماهنگ پیام همسوئی هنرمندان تئاتر را با مردم خود ، بار دیگر به سمع جامعه
برسانند هنرمندان و کارکنان متعهد تئاتر که بیش از این در بطن مبارزات ضد استبدادی ،

ضربات چندگانه سنگینی را تاب آورده و دمی از مسئولیت خود غافل نبوده‌اند، از این پس نیز بازو در بازوی مردم زحمتکش ایران و گام با گام این مردم - یحتمل نیم گامی به پیش - علیه فتنه‌ها و جنایات امپریالیسم، تا آزادی میهن و مردم، تا برقراری عدالت و روزگاری شایسته و فراخورشان انسان، پیگار خواهند کرد. گماینکه پیش از این در صحنه و در خیابان و در جبهه‌های نبرد و حتی در سنگر، هم‌رمز مردم خود بوده‌اند، اکنون هستند و از این پس نیز خواهند بود.

هنرمندان تئاتر، به ضرورت حرفه و هنر خود که اندیشه‌ورزی جوهر آن است، نیک دریافته‌اند که پیگار امپریالیسم و ایادی آن، برخورد حرف با هوا نیست، نه نیز دعوی مشت و باد. همچنین عمیقاً " درک کرده‌اند که جنگ مشت و درفش هم، پایانی خوش به همراه نخواهد داشت. پس، نبردی سخت در پیش است. که خصم بسی‌هارومرگبار است، با هزار حيله در هر آستین.

در مقابل حریفی چنین، که فتنه و تجاوز و غارت ذات طبقاتی آن است، کشف و شناخت و معرفی آن، و همچنین تقویت روحیه، آماده‌سازی ذهنی و پیشنهاد شیوه‌های مقابله با دشمن، کار و برنامه‌های بس پیچیده است که هنر تئاتر و هنرمندان تئاتر می‌توانند سهمی شایسته در انجام آن داشته باشند.

در همین رابطه، پیرو خواست نهادهای انقلابی از هنرمندان جهت اجرای برنامه‌هایی در جبهه، سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر از نخستین ساخت‌های صنفی - هنری بود که آمادگی خود را جهت فعالیت فرهنگی - هنری در جبهه‌های جنگ اعلام داشت و توفیق نسبی در اجرای چند برنامه تئاتر گسب نمود، و البته باز هم بنا به خواست نهادهای انقلابی، سندیکا در تدارک گسیل گروه‌های تازه‌ای به جبهه‌های جنگ می‌باشد. همین جا فرصتی است تا ضمن اینکه بار دیگر به همه شهیدان درود می‌فرستیم، از شهیدان تئاتر در جریان انقلاب و در جبهه‌های جنگ یاد کنیم و حس مسئولیت و احساس دین خود را به این همگاران، به خود یادآوری نمائیم.

مطلب دیگری که ذکر آن لازم است، اینست که سندیکای ما به یاری بی‌دریغ اعضا و مسئولان خود، از هیچ کوششی در امر تدارک این فستیوال، در جهت هر چه قدرت و باروری، فروگذار نکرده است. اما با توجه به محدودیت‌های اکثر گروه‌های شرکت‌کننده از نظر شرائط عمومی و لازم تئاتر، و با توجه به امکانات ناچیز سندیکا طبیعی است اگر این نمایش عمومی، بطور درجست مطلوب طبایع فوق‌العاده ظریف نیفتد، طبع‌هایی از آنگونه که ممکن است هنوز حال و هوای لطیف جشنواره‌های شیراز در مذاق‌شان باقیمانده باشد. اما نکته اینجاست که فستیوال تئاتر انقلاب - که منهای کمترین شرایط لازم، تدارک یافته است - به لحاظ تفاوت ماهوی مضمون اجتماعی خود، شکل و شیوه‌اش نیز با چنان جشنواره‌هایی که با بودجه‌های بی‌سر و پایان آراسته می‌شد، باید متفاوت باشد.

به همین مناسبت، اگر بخواهیم تعبیر دیگری برای این نمایش عمومی بیابیم، میتوانیم آن را " فستیوال تئاتر بی‌چیز " نام بگذاریم. زیرا در این جمع نمایش‌گذار بجز وجود انسانی اعضا و خلوص نیت هنرمندان (که دیگر نه چیز، که جان است) هیچ

چیز نظرگیر دیگری نداریم تا زرق و برق آن بتواند چشم‌ها و دل‌ها را بخود مشغول دارد ، با این وجود ، آنچه خواهیم دید حاصل کار و کوشش چندماهه ده‌ها هنرمند و کارورز تئاتر است که توانسته‌ایم به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی برای مردم خود تدارک ببینیم .

جنب این هدف مهم ، مورد دیگری که از نظر سندیکا اهمیتی ویژه دارد ، اینست که به یمن انقلاب و برگزاری این فستیوال ، هنرمندان تئاتر نسل‌های مختلف ، پس از ربع قرن فترت ، در زادگاه خود ، یعنی تئاترهای لاله‌زار گرد می‌آیند تا با یکدیگر تجدید دیدار کنند ، و این سر فصل خجسته‌ایست که میتواند به تجدید میثاق بیانجامد .

سندیکای تئاتر بعنوان گان‌پوند خویشاوندانه هنرمندان و کارکنان تئاتر که زمینه‌ساز این بازآشنائی بوده است ، بر خود لازم میداند از حسن‌نیت و همکاری صمیمانه هنرمندان و کارکنان تئاترهای نصر ، پارس ، ملت و دهقان ، که از جمله واقعی‌ترین اعضا سندیکا هستند از یکسو ، و هنرمندان و کارکنان بخش‌های آزاد و مستقل تئاتر که از زمره ضروری‌ترین اعضا هستند ، و گروه‌هایی از بخش دولتی تئاتر که به دعوت سندیکا در این فستیوال شرکت جستند ، تقدیر کند .

همچنین مراتب سپاسگزاری خود را از مسئولین تئاترها و شوراهای تئاتر که با صمیمیت کامل سالن‌ها و امکانات خود را در اختیار برنامه‌های سندیکا قرار داده‌اند ، ابراز دارد . باری ، آنچه باقی می‌ماند توقع بجائیست که سندیکا حق دارد بعنوان نماینده جامعه تئاتر از بینندگان داشته باشد ، و آن توقع برخورد خلاق و هوشمندانه بینندگان است با صحنه تئاتر ، ما خواهان این نیستیم که تماشاگران وقتی روی صندلی‌ها می‌نشینند ، به اصطلاح چشم و گوش بسته ، تسلیم یک سلسله حوادث و گفتار و کردار هنرپیشگان بشوند و خود را ملزم بدانند که فقط ببینند ، بشنوند ، دست بزنند و از سالن بیرون بروند ، بلکه هنرمندان و کارورزان تئاتر ، خواهان آن هستند که تماشاچی‌هایشان در سالن ، حضور فعال و زنده داشته باشند ، بدین معنا که تماشاچی خودش را در مقابل آنچه‌گه‌ارائه میشود شریک و مسئول بدانند و نسبت به آن عکس‌العمل اندیشمندانه و معقول داشته باشند . در واقع ، از آنجا که تئاتر می‌تواند محلی برای آموزش متقابل باشد ، تماشاچی تئاتر هم می‌باید به سهم خود ، نقشی در بالا بردن سطح فرهنگی - هنری هنرمندان برعهده بگیرند ، و این فقط با دقت و سنجش ، توقع منطقی و قضاوت صمیمانه ، امکان‌پذیر است . و البته برخورد معقول و سازنده با صحنه ، کاملاً " متفاوت و مغایر است با واکنش‌های آنارشیستی که از خودبینی و کم‌ظرفیتی ، یا غرض خاص برخی افراد ناشی میشود ، بهمین منظور ، سندیکا در نظر دارد روز خاصی را در پایان فستیوال به بحث و گفتگو پیرامون کم و کیف برنامه‌ها و چگونگی برگزاری آن ، و مراسم تقدیر از گروه‌های شرکت‌کنندگان در فستیوال اختصاص بدهد .

سخن آخر اینکه ، آنچه ما در قدرت و امکان داشته‌ایم به شما پیشکش می‌کنیم ، به قولی " در خانه هر چه هست ، میزبان هر که هست " اما در مقابل آنچه انتظار داریم اینست که تئاتر را گرمی بداریم و هنرمندان خود را بیگانه و تنها نگذاریم . چراکه تئاتر بی‌نگرنده ، مثل جهان بی‌انسان است .

● نگاهی به اجرای آن زمان فرا خواهد رسید نوشته رومن رولان و کارگردانی هرمز هدایت در فستیوال تئاتر انقلاب .

بعد از پایان نمایشنامه آن زمان فرا خواهد رسید اثر رومن رولان به کارگردانی هرمز هدایت سرپای وجود انسان تشویش می شود . این اضطراب بخاطر مسیر حرکت تئاتر در جامعه ما است . این سؤال به ذهن خطور می کند که آیا تئاتر در حال رجعت به گذشته است ؟ در کشورهای رو در رو با مسائل و مشکلاتی همانند کشور ما چه تعهداتی در قبال توده مردم بعهده تئاتر متعهد قرار می گیرد ؟

بعد از تحولاتی چند در ایران ، استقبال مردم از تئاتر ، نشان دهنده ذهن تشنه و پویای آنها برای آگاهی و شناخت و آموزش بوده و هست .

اینک تئاتر هوشیار و آگاه باید لحظات سرنوشت ساز تاریخ را در برابر چشم تماشاگر خود بیاورد . او را از وقایعی که اتفاق افتاده اند و یا حوادثی که احتمال وقوع آنها وجود دارد و هم چنین از طریقه رویارویی با این حوادث آگاه سازد . اینک که هر روز بانیرنگها و فریبهای رنگ برنگ امپریالیسم و یاسازشکاران متحد با آن در جهت حفظ منافع غارتگرانه امپریالیسم روبرو می شویم ، بزرگترین آموزشهای تئاتری می تواند در رابطه مستقیم با این مسئله عمده قرار بگیرد . اما این آگاهی تنها برای عده ای روشنفکر نیست ، بلکه باید برای توده مردم باشد .

زمان نمایشنامه سال ۱۹۵۲ است . صرف نظر از بعضی مسائل آن ، می توان با عمده کردن بعضی و مشخص کردن سیاست هایی که رابطه با شرایط حاضر و بخصوص در رابطه با افشای خصوصیات امپریالیسم بارآوری دارند ، آن را به عنوان تئاتری برای آموزش مردم به صحنه برد . برای انطباق این متن با شرایط حاکم بر جامعه ما ، وظیفه ای بزرگ برشانه های کارگردان و یا گروه تئاتری مسئول قرار دارد . زیرا هر متنی را به صورت روخوانی به صحنه آوردن ، کار تئاتر ، بویژه تئاتر مسئول نیست .

در مجموعه کلی متن نمایشنامه ، با تهاجمات مستقیم نظامی ، غارتگرها ، ظلم و تعدی کهنه استعمار به خوبی آشنا می شویم و همچنین با مبارزات حق طلبانه خلق هایی که زیر فشار این تهاجمات ددمشانه قرار می گیرند . اما این وحشیگریهای قدرت طلبان سال ۱۹۵۲ فقط یک برداشت کلی از مسئله امپریالیسم کنونی بدست می دهد .

تفاوت شرایط سال ۱۹۵۲ با شرایط کنونی جامعه ما که جهت رهایی از ستم نواستعماری مبارزه می کند و همچنین شیوه های فریبکارانه امروز امپریالیسم ، بسیار است . گوا اینکه در نهایت هدفش تصاحب ثروت و اعمال قدرت در جهت استثمار انسان هاست .

بطور مثال می‌توان از جنگی که در نمایشنامه از آن صحبت می‌شود یاد کرد و وجه تشابه آن را با شرایط جنگی کشور خود جستجو کرد.

در متن نمایشنامه، جنگ بین دو بیگانه، قدرت طلب هلند و انگلیس است، برای تقسیم غنائم و بازار. در این جنگ عدم شرکت حتی یک سرباز ارتش این دو کشور برای نجات خلق آفریقا (یعنی کشور سوم) ضروری است. اما جامعه ما درگیر جنگی است که بر اثر توطئه‌های امپریالیسم، بر ملت ما تحمیل شده است. اگر منظور نشان دادن و یادآوری ویرانی، آوارگی، کمبود آذوقه و بهداشت نامناسب حاصل از این جنگ است، نیاز به قدرت خلاقه کارگردان است جهت تغییر و تطابق آنچه در متن است به آن جنگی که در شرایط حاضر با آن روبرو هستیم.

در متن نمایشنامه مسائلی به صورت ضمنی مطرح می‌شود که با شیوه‌های نواستعماری امپریالیسم وجوه مشترک و نزدیک دارد. در اینجا ذهن خلاقه باید این وجوه مشترک را یافته و با عمده و مشخص کردن و پرداخت بیشتر و یا حذف بعضی مسائل بی‌دلیل، محور نمایشنامه را در رابطه، مستقیم با نحوه عملکردهای کنونی امپریالیسم بکشد و وجوه گوناگون آن را به صورتی روشن، قابل درک و ملموس برای جامعه ما به نمایش درآورد. برای نمونه می‌توان بورس بازی سهامداران، بانکداران و فروش سهام معادن بوسیله نمایندگان دولتی را مطرح نمود و در رابطه با آن، نابودی انسانها را در سیستم سرمایه‌داری نشان داد.

و یا: عمده ساختن مسئله، تحریم اقتصادی کشوری تحت سلطه، اما بپا خاسته و کوششهای امپریالیسم جهانی برای به‌زانو درآوردن آن از طریق دامن‌زدن به فقر، گرسنگی و قطع جریانهای حیاتی آن به منظور شکست مقاومت آنها.

و یا: عمده کردن سیاستهای امپریالیستی مجامعی چون حقوق بشر و یا سازمان ملل متحد که فقط برای حفظ و گسترش منافع قدرت‌طلبان بکار گرفته می‌شود. مجامعی که با زبان و کلامی فریبکارانه دم از حمایت کشورهای جهان می‌زنند. اما در ماهیت این سیاست چیزی نیست جز فراهم آوردن شرایط لازم جهت چپاول بیشتر خلق‌ها توسط استثمارگران. در متن نمایشنامه نیز سیاستهای افسران انگلیسی چنین بود.

مطالب یاد شده، همچنانکه گفته شد، به شکلی زودگذر در متن وجود داشت و در واقع کارگردان و دست‌اندرکاران این گروه تئاتری برای پرداختن نمایشنامه‌جای کار بسیار داشتند. به‌حای این همه امکان تطابق‌سازی‌ها فقط در یک قسمت با تغییر متن روبرو می‌شویم و آن هم به صورتی که بود و نبودش چندان تفاوتی ندارد. در متن، خبرنگار به تنهایی در صحنه حضور دارد. اما کارگردان، یک زن را به عنوان منشی (آن‌هم در منطقه جنگی) همراه خبرنگار کرده است. نقش این زن کمکی برای القاء هیچ مطلبی نمی‌کند، حتی دلیلی هم برای حضورش وجود ندارد.

متأسفانه نمایشنامه با نحوه کارگردانی ضعیف و در کنار آن بازی‌های ضعیف‌تر تنها پیام متن نمایشنامه و نویسنده آنرا نمی‌رساند بلکه سبب تاثیرگذاریهای منفی نیز می‌شود. در انتهای نمایشنامه به جای یافتن احساس تنفر از بورژوازی که باعث آن همه خانمانسوزی شده است به بیننده حس دلسوزی و رقت برای مارشال، دست می‌دهد. در واقع خصوصیات

این طبقه به صورت مشخص نشان داده نمی‌شود و مسئله عدم توانایی فرد در مبارزه با نظام سرمایه‌داری که می‌تواند جزئی از آن قسمت باشد، عمده شده است. در نهایت، بازی بازیگران است. گوئی اصرار در بازگوئی یک متن نمایشی بود که در شکل ابراز احساساتی چند، مثلا "خشم را با فریاد و احیانا "کوبیدن یا مشخص می‌شد. محبت را با صدای آرام و یا خنده‌هایی غیرطبیعی در زمانی خاص که کمتر احساسی در پشت آنها دیده می‌شود.

هنگامی که مارشال گلی‌فورد به صحنه می‌آید از همان لحظه آغاز، شخصیت اول نمایشنامه شاه می‌میرد در ذهن تداعی می‌شود. با تفاوت بسیار در گریم و این بارشاهی که آرام سخن می‌گوید و دیگر جنجال و غوغال ظاهری به پا نمی‌کند. بازیگر دبوراً دبوویت اگر چه گاهی احساساتی نشان می‌داد اما غالبا "تنها کلمات بود که بر زبان رانده می‌شد. اما بازیگر خانم سیمپسون در حالتی که به خود می‌گرفت و یا در بیان جملات بخوبی شخصیت این زن بورژوا را القاء می‌کرد. اما اکثر بازیگران همان حالتی بی‌روح را در پس کلمات خود داشتند بخصوص سربازان انگلیسی و یادختران آفریقایی در آغاز نمایش. در مورد دکورونور و یا میزانشنها هم به علت آماده نبودن دکورها چندان قضاوتی نمی‌توان کرد.

لاله راستانی

نگاهی به اجرای جدید سی زوئه بانسی مرده است نوشته اتول فوگارد و کارگردانی رگن‌الدین خسروی در فستیوال تئاتر انقلاب.

نمایش در باره آفریقای جنوبی است. سرزمینی که بیش از سه قرن بار ستم استعمار را بدوش کشیده است. سرزمینی که تضاد طبقاتی در آن بیداد می‌کند. سرزمینی که سیاهان اکثریت، در حصار حکومت اقلیتی سفید زندگی می‌کنند.

امپریالیسم در آفریقای جنوبی با تمام قدرت می‌کوشد جامعه را از روند تکاملی خود بازدارد. می‌کوشد زحمتکشان را تحمیق و مسخ کند، آنان را در فقری سخت نگه دارد و به اشکال گوناگون سیاهان را از شناخت قدرت خود و تشکل بازدارد. اما بر خلاف تمام این موانع امپریالیسم، جامعه نیز دارای حرکتی است که زمانی خروشیده و در مقابلش خواهد ایستاد.

استایلز که شش سال در کارخانه فورد کارگر بوده است ناگهان به خود می‌آید: "بین استایلز زندگی مال خودت نیست. آن را فروخته‌ای." او قدرت مبارزه ندارد. نمی‌تواند ظلم و شرایط ظالمانه حاکم بر کارخانه را بپذیرد. به بهبود زندگی خود و آسایش شخصی و خانواده‌اش می‌اندیشد. "یک راه دیگر را امتحان می‌کنم". به عکاسی روی می‌آورد. انسان با فرار از مواجهه با واقعیت‌های ملموس جامعه به رویا متوسل شده و به الگوی مسخره‌ای از آن واقعیت ایده‌آل تبدیل می‌شود: یک دلگک. سی‌زوه بانسی نیز یک دلگک می‌شود: رابرت زوهه لینیما.

عکاسخانه استایلز محملی است برای معرفی شخصیت‌های جامعه و نمایش. سیاهان به عکاسخانه استایلز می‌آیند تا غم خود را در مقابل لحظه‌ای خنده اجباری فراموش کنند و زندگی خود را تنها در عکس به شیوه ایده‌آل جامعه مصرفی ثبت کنند. یعنی پنهان کردن واقعیت‌های تلخ در پس تزئینات و تجملات جامعه مصرفی: کت وشلوار حراحی، کلاه حصیری، سیگار برگ... یعنی تبدیل شدن به الگوی مسخره‌ای از بورژوازی. استایلز نیز خود، با فرار از مبارزه، عاملی می‌شود در جهت تحمیق و مسخ نمودن انسان‌ها در جهت اهداف امپریالیسم.

با ورود رابرت زوهه لینیما به عکاسخانه بخش اصلی نمایش آغاز می‌شود. او از طریق نامه به اطلاع همسرش می‌رساند که پس از آمدن به "پورت الیزابت" به علت تورم کارگر و نبود کار، کارت شناساییش مهر می‌خورد و مورد تعقیب پلیس قرار می‌گیرد. از طریق دوستش به بونتو رو می‌آورد تا کاری برایش پیدا کند و برای کارت شناساییش چاره‌ای بیاندیشد. پس از بحث‌های مفصل با بونتو، به نتیجه نرسیده و برای فراموش کردن خود و واقعیتشان به مشروب پناه می‌برند. در بازگشت از کافه با جنازه‌ای برخورد می‌کنند، کارت شناسایی او را ربوده و بدین طریق سی‌زوه بانسی تغییر نام می‌دهد: رابرت زوهه لینیما.

اتول فوگارد سی‌زوه بانسی را می‌کشد تا بازگو کند که در جامعه‌ای چون افریقای جنوبی او نمی‌تواند آزاد بماند. او تبدیل می‌شود به رابرت زوهه لینیما که انسانی است بی‌هویت، مسخ شده و پذیرای نظم جامعه طبقاتی. به عبارت دیگر تبدیل می‌شود به یک کارت شناسایی به شماره ۳-۶-۸-۱-۱-۸-۳

با پرداختن به واقعیت‌های تلخ موجود جامعه مسئله خاتمه یافته بنظر می‌رسد، چرا که نمایشنامه با ثابت شدن رابرت زوهه لینیما در مقابل دوربین استایلز بالبخندتحمیلی بر لب خاتمه می‌یابد. ضعف نمایشنامه نیز در همین نکته است. نویسنده تنها به هجوم استعمار و شکل‌پذیری انسان‌ها در جامعه طبقاتی می‌پردازد. به حرکت و نیروی مبارزه نهفته در خلق و چشم‌انداز آینده جامعه توجهی نمی‌شود.

"سی‌زوه بانسی... در اجرای اول خود - اوائل سال ۵۷ - به جهاتی موفق بود. چرا که در شرایط خاص رژیم پیشین و در سالن کوچک خانه نمایش برای مقایسه جامعه خود با افریقای جنوبی به تماشا گذارده شد. و این خود قابل تقدیس بود و پاسخگوی نیاز زمانش. خسروی در این اجرا به اهداف نویسنده نزدیک شده بود. از دو هنرپیشه برای بازیگری داستان کمک گرفت. بر قدرت بازیگری هنرپیشگانش اتکا نمود. شکل جدید

داستانگویی فوگارد را تجربه کرد و در این جهت موفق بود بدون توجه به ضعف‌نمایشنامه و تصویر نمودن مبارزه‌ای که جریان داشت و چشم‌اندازی از آینده .

اجرای جدید " سی زوئه بانسی ... " در فستیوال تئاتر انقلاب تغییرات اساسی یافته‌است . این تغییرات باهدف دور شدن از معیارها و ارزش‌های مجرد و انتزاعی نمایشنامه و در جهت القای پیام جدید پایانی نمایشنامه صورت گرفته است .

۱- بجای دو ، از نه هنرپیشه بهره گرفته می‌شود . بدین طریق از محدودیت اجرایی که تنها در جهت مسخ شدن سیاهان بود - پیام فوگارد - دوری جسته و با حضور بیشتر مردم بر صحنه مسئله تعمیم می‌یابد .

۲- سعی بر رئالیستی کردن اجرا شده است . از ارائه صحنه‌های سمبولیک و تاحدی فرمالیستی - مثل صحنه حمله کابویی وار استایلز با حشره‌کش به سوسک‌ها - احتراز شده و بیشتر به انسان‌ها و روابط اجتماعی ملموس پرداخته می‌شود .

۳- مهمترین و اساسی‌ترین تغییر پیام پایانی نمایشنامه است . رابرت زوئه لینزیما در مقابل دوربین با لبخند اجباری مسخ نمی‌شود ، بلکه به اتفاق دیگران کاملاً " غیر - منتظره و بدون مقدمه در مبارزات چریکی شرکت جسته و شهید می‌شود . خسروی رابرت - زوئه لینزیما را نیز می‌کشد تا ضعف اساسی نمایشنامه را برطرف نموده و بگوید که در جامعه طبقاتی و مصرفی علاوه بر مسخ شدن ، مبارزه نیز جریان دارد . اما اشتباهی رخ می‌دهد . سی‌زوئه بانسی در اثر یافتن شناخت و آگاهی می‌توانست نیروی پیشگام جامعه باشد و در مبارزات چریکی شرکت کند ، اما رابرت زوئه لینزیما نمی‌تواند . چرا که او مسخ شده و دیگر نمی‌تواند نیروی پیشرو باشد . او تنها زمانی که نیروی مبارزه خلق در چنین جامعه‌ای به توان نهایی خود می‌رسد می‌تواند در قیام و انقلاب توده‌ای شرکت کند . البته با حضور تمام هنرپیشگان به شکلی سمبولیک و تکراری با شالی سرخ بر گردن ، بنحوی به این مسئله پرداخته شده است ، اما با ذکر شهید شدن رابرت زوئه لینزیما در مبارزات چریکی به پیام پایانی نمایش خلل وارد می‌شود .

اجرای جدید برخلاف اجرای پیشین ، در لاله‌زار و در شرایط جدید برگزار شد . این خود تجربه‌ای است جهت قضاوت درباره کار از دیدگاه تماشاگر عادی در شب دوم اجرا از تماشاگران لاله‌زار بیش از بیست یا سی نفر نشانی نبود . تماشاگران ثابت و قدیمی تئاتر کمی به پائین شهر نزدیک شده بودند . علت چیست؟ بی‌شک علت را باید در نوع رابطه با تماشاگر عادی جستجو کرد . علت را باید زبان نمایش ، شیوه بازی و انتخاب سمبل‌ها و معیارهای زیبایی شناسانه بیگانه با ذهن تماشاگر دانست .

اگر هدف از برپایی فستیوال یافتن زبان مردمی و جذب سیل عظیم تماشاگران تئاتر بوده است ، " سی‌زوئه بانسی مرده است " را در کل اجرایی ناموفق می‌یابیم .

نگاهی به اجرای گلهای مسموم نوشته و کار حسین قاسمی و نند در فستیوال تئاتر انقلاب

<p>که امروز مسئله‌ای اساسی است دچار رکود نازد، بلکه در این زمینه بزرگه توان مالی این تئاترهای خودکفا کمک نماید. باید دیگر بدانیم که تماشاگر، امروز از هنر انتظار دیگری دارد. هنرمندان مسئول باید با همکاری کارکنان و بازیگران تئاترهای لاله‌زار این انتظار را برآورده سازند. در کنار آن باید ضعف‌ها و کزی‌های این تئاتر را در برابر کارکنان آن عریان ساخت. در برابر آن‌هایی که اشتیاقشان برای دگرگونی، در طول برپائی فستیوال به روشنی پدید بود.</p> <p>پرداختن به مسائل و مشکلات تئاترهای لاله‌زار باید به مقاله‌ای جداگانه سپرده شود. نگاهی به اجرای "گلهای مسموم" می‌تواند اولین قدم در راه این هدف باشد.</p> <p>تئاترهای لاله‌زار یکبار دیگر باید صحنه‌هنری مردمی باشد. باید با میراث شوم گذشته مقابله کرد؛ اگر چه این مقابله از کوشش‌های ما در دگرگون ساختن تمام مظاهر رژیم گذشته جدا نمی‌تواند باشد.</p>	<p>باید به تئاترهای لاله‌زار بطور جدی پرداخت. تئاتر-هائی که بیشترین تماشاگر را جذب خود ساخته است. تئاترهائی که یکی از هدف‌های مستقیم کارکناران هنر محیط جامعه، ما در رژیم گذشته بود. رزیمی که می‌خواست از بیرو و کار بازیگران این تئاترها در جهت تحقیق بوده‌های ناآگاه جامعه استفاده کند.</p> <p>تئاتر لاله‌زار تنها در یک کلمه خلاصه شده بود: "آتراکسیون".</p> <p>اکثریت کارکنان تئاتر لاله‌زار امروز در جستجوی راهی هستند تا معیارهای تحمیل شده توسط رژیم گذشته را دگرگون سازند. این وظیفه، تمامی هنرمندان مسئول است تا در این کوشش آن‌ها را یاری کنند. فرار گرفتن در رابطهای نزدیک‌تر به این مهم کمک خواهد کرد.</p> <p>نمونه‌هایی از اجراهای نمایشی گروه‌های تئاتری مسئول در جریان برپائی فستیوال تئاتر انقلاب نشان داد که این دگرگونی می‌تواند نه تنها وضعیت مالی تئاترهای لاله‌زار را</p>
---	--

بد نیست نگاهی گذرا به داستان نمایشنامه بیاندازیم.

ماجرا از محل شرکت مرد ثروتمند و سرشناسی به نام اعتماد شروع می‌شود. ظاهراً کار شرکت خرید و فروش عمده مواد مخدر است. تمام ثروت آقای اعتماد از این راه به چنگ آمده است. جمشید مردی است که برای آقای اعتماد کار می‌کند و مجری خرید و فروش مواد است. از آقای اعتماد دل پری دارد. چون حق او را هیچ‌وقت نداده است هر بار هم که اعتراض می‌کند تهدید به مرگ می‌شود. روز به روز کینه جمشید از اعتماد بیشتر می‌شود. همیشه منتظر فرصتی است تا انتقامش را از او بگیرد. از طرفی این جمشید خان با منشی شرکت سر و سری دارد و گویا قرار است بایکدیگر ازدواج کنند. این وسط نوکر با-مزه و شریفی وول می‌خورد که احمد نام دارد. آقای اعتماد به خاطر زد و بندهای کاری و حفظ منافع سرشارش مجبور می‌شود زنی را بنام شیرین به همسری پسرش درآورد. منوچهر فرزند پاک و معصوم و مهربان این قاچاقچی خبیث راضی به این پیوند نیست ولی چون پدر سالاری است، قبول می‌کند.

از طرفی جمشید توسط منشی شرکت از موضوع این ازدواج باخبر می‌شود اتفاقاً "شیرین خانم را هم می‌شناسد گویا عروس خانم قبلا" فاحشه بوده‌اند. از آنجا که همیشه منتظر فرصتی بوده تا کینه‌اش را بر سر آقای اعتماد خالی کند، تصمیم می‌گیرد درست شب عروسی طی نامه‌ای گذشته عروس خانم را البته فقط برای داماد افشاء کند. منوچهر خان بی‌گناه

قضیه را که می‌فهمد خیلی ناراحت می‌شود ولی چون جوانمرد است و بزرگوار تصمیم می‌گیرد به عروس خانم چیزی نگوید. آن شب هم به بستر زفاف نمی‌رود. روی یک صندلی می‌افتد و تا صبح با کابوسهای آنچنانی دست و پنجه نرم می‌کند. بعدها هم نمی‌تواند این مصیبت بزرگ را تحمل کند. زن، زندگی و آن همه ثروت را رها می‌کند و می‌رود معتاد می‌شود. که چه؟ زن بنده قبلا " فاحشه بوده است. و آقای نویسنده این درد را چنان فلسفی و عمیق به نمایش درمی‌آورد و چنان برای این انگلهای سرمایه‌داری دل می‌سوزاند که تماشاچی زحمتکش تئاترهای لاله‌زار تمام دردهای خودش را از یاد می‌برد.

چه دردسرتان بدهم. شیرین خانم از همه جا بی‌خبر هر چه فکر می‌کند که چرا شوهرش معتاد شد و چرا خانه و کاشانه و همسر وفادارش را رها کرد و آواره، قهوه‌خانه‌ها شد، عقلش به جایی قد نمی‌دهد. احمد آقا نوکر بامزه و شریف آنها هم نمی‌تواند به او کمکی کند. این است که روز و شب در فراغ شوهر چه اشکها که نمی‌ریزد و چه ضجه‌های جگرسوز که نمی‌کشد. بخصوص بازیگری که این نقش را بازی می‌کند چنان اینجای نقش را جدی گرفته بودند که اشکهایشان گلوله گلوله از گونه‌های سرخشان می‌سرید و کف صحنه را خیس می‌کرد. آنقدر که تماشاچی منتظر بود احمد آقا نوکر برای چندمین بار لیز بخورد و نقش زمین شود. اما خیر بازیگر آنقدر قضیه را جدی گرفته بود که تماشاچی ساده و حساس، بخصوص برخی از خانمها، دستمال به دست گرفتند و به حال زار این خانواده، ثروتمند بی‌چاره؟! اشکها ریختند.

بالاخره شیرین از طریق منشی شرکت متوجه اصل موضوع می‌شود که تمام این قضایا زیر سر جمشیده بوده است. وقتی سراغ جمشید را می‌گیرد منشی شرکت باومی گوید جمشید عشق من هم اسیر هروئین شده است و الان آواره، قهوه‌خانه‌هاست. اینجاست که دیگر آن روی شیرین خانم بالا می‌آید و تصمیم می‌گیرد به هر قیمت که شده انتقامش را از جمشید بگیرد.

پرده، دوم شیرین خانم را در لباس مردان جاهل فیلمهای فارسی می‌بینیم که کلاه مخملی به سر گذاشته، دستمال ابریشمی به دست گرفته، سیل رقصان و عربده‌کشان وارد قهوه‌خانه‌ای می‌شود که اتفاقاً " جمشید هم آنجاست. در کنار معتادان دیگر نشسته است و جرت می‌زند.

بعد از دو سه چشمه از جوانمردی و لوطی‌گریهای خرمگسانه، این خانم اتفاقاً " سر و کله، شوهرش منوچهر هم پیدا می‌شود که با لباسهای پاره پوره و وضعی فلاکت‌بار و خمار گوشه‌ای می‌افتد و می‌نالد.

خلاصه شیرین خانم بعد از چند شعار سیاسی و اجتماعی و توهین و فحاشی به معتادان و عربده‌هایی که: " خودتان کرده‌اید و چشمتان کور، دندتان نرم " با یک چاقوی اعلائی فیلمهای فارسی به جان جمشید می‌افتد و بدن او را سوراخ سوراخ می‌کند. یعنی که انتقام را گرفتیم. در این بین اتفاقاً " نوکر بامزه و شریفشان همراه یک پاسان وارد قهوه‌خانه می‌شوند. بالاخره وقتی که منوچهر می‌فهمد این لوطی که جمشید را کشته است کسی جز زنش شیرین نیست، از این رو به آن رو می‌شود. ای بابا این چه زن فداکار و باوفایی بوده است و ما نمی‌دانستیم. ناگهان مسائل پیشین فراموش می‌شود. به پاسان می‌گوید این

زن مقصر نیست آن مرد را من کشته‌ام . احمدآقا ، نوکر با مزه و شریفشان شکی ندارد که باید خودش را فدای زندگی خانم و آقا کند . پس نوکر شده است برای چه وقتی ؟ این است که وسط قضیه می‌پرد و به پاسبان می‌گوید نه خانم مقصر است و نه آقا . جمشید را من کشته‌ام . مقصر منم .

بین همین تعارف‌ها و من بمیرم و تو بمیریها ناگهان آقای اعتماد سرمایه‌دار بزرگ که در راه قاچاق مواد مخدر مویی سپیده کرده است ، به سبک نمایشنامه‌های مدرن از میان تماشاچیان بیرون می‌آید و فریاد می‌زند که مقصر من هستم ، مقصر ما هستیم ، مقصر شما هستید ، مقصر همه هستیم .

سپس با انگشت تماشاچیان را مخاطب قرار می‌دهد . تماشاگرانی که اغلبشان از زحمتکشان این جامعه هستند و می‌گویند " مقصر شما هستید ای پدر . مقصر شما هستید ای مادر " و حرفهای معلق و روی هوای دیگر که چون پدر سالاری کرده‌ایم چون به‌فرزندان خود زور گفته‌ایم و چه و چه و چه ، پس مقصر ما هستیم .

یادم است در اینجا صدای خانمی که در ردیف جلوی ما نشسته بود درآمد . او گفت " دست شما درد نکه . حالا هروئین فروش هم شدیم . "

و نمایشنامه گل‌های مسموم در میان کف‌زدنهای شدید حضار به پایان رسید . حال به نمایشی که بلافاصله بعد از این نمایش و بخاطر این نمایش روی صحنه آمد (گل به گردن انداختن‌ها و) کاری نداریم .

تنها چند کلمه‌ای صادقانه با نویسنده و کارگردان گل‌های مسموم : علت اعتیاد ، پدر سالاری و چیزهایی از این دست نیست . بلکه این خود سیستم سرمایه‌داری است که علت تمام بدبختی‌هاست و اعتیاد فقط یکی از آنهاست .

اگر خرید و فروش مواد مخدر سودی نداشت و به سرمایه سوداگران نمی‌افزود ، چه کسی به سراغ آن می‌رفت ؟ پس درآمد دارد . همان‌طور که احتکار دگرانی درآمد دارد . همان‌طور که برای امپریالیستها ، جنگ و برادرکشی درآمد دارد .

شما بدون اینکه به علل اصلی اعتیاد بپردازید شاید بدون آنکه خود متوجه باشید برای این سرمایه‌داران و کس و کارشان دل می‌سوزانید . برای این عاملان بدبختی و رنج مردم زحمتکش اشک میریزید و مظلومشان می‌نمایید . شما در هیچ کجای نمایشنامه‌تان حتی اشاره‌ای به توده‌های محروم و ستمکش جامعه نداشته‌اید .

مردمانی که نه تنها معتاد نیستند بلکه روز به‌روز با دلی پر امید و دستی پربار برای جامعه کار می‌کنند و کار می‌کنند و علی‌رغم ستمی که بر آنان می‌رود به فردایشان امید بسیار دارند .

شما با نادیده گرفتن زندگی پر از مبارزه این طبقه ، به جایی رسیده‌اید که تنها نتیجه آن دل سوزاندن به حال سرمایه‌داران و ثروتمندانی است که از دسترنج همین مردم زحمتکش می‌خورند و بالا می‌پرند و از زور خوشی به انحراف هم کشیده می‌شوند . اگر زمانی هم از زحمتکشان یاد می‌کنید آنان را به شکل نوکرانی درمی‌آورید مانند احمد که همیشه در حسرت آرزوهایشان آه بکشند ، بخندانند و تحقیر شوند ، تا آخر عمر در خدمت باشند و دست آخر هم بدون هیچ شک و تردیدی حاضر شوند خود را فدای خانم

و آقا بکنند . نوکری به همان شکلی که اربابها می‌پسندند مطیع و فداکار .
ما نیز عطر این گل‌های مسموم را در فستیوال تئاتر انقلاب استشمام کردیم .
ما باید بدانیم این تنها هروئین نیست که جامعه‌ای را مسموم می‌کند بلکه هنری که
ناآگاهانه علت‌ها را دگرگونه جلوه می‌دهد . تماشاگر ناآگاه را به مسمومیتی سخت و اعتیادی
ژرف گرفتار می‌کند . اعتیادی که ترک و علاجش به این سادگیها امکان‌پذیر نیست .
سخن آخر اینکه

اگر واقعا " می‌خواهیم تئاتر ، این مشعل‌فروزان مبارزات ضد امپریالیستی را به درستی
حفظ کنیم ، تنها به گل به گردن انداختن‌ها بسنده نکنیم .

اگر می‌گوییم دست یاری به سوی هم دراز کرده‌ایم ، بیاییم و صادقانه رو در روی هم
بایستیم و عیبهای یکدیگر را به هم بگوییم . همیشه عزیزترین و ارزشمندترین دوستان ما
آنهایی هستند که عیبهای ما را بیشتر ببینند و بگویند . از سوی دیگر ما هم باید درصدد
رفع این عیوب باشیم آن وقت است که با این همه یاران بی‌ریا ، و کار و پشتکار می‌توان
به آینده تئاتر امید بسیار داشت .

رسول نجفیان

سخنان " محمود دولت‌آبادی " در روز پایانی فستیوال

" امروز ما بطور خانوادگی دور هم جمع شده‌ایم . دیگر بیندگانی نیستند که بلیط
تهیه کرده باشند و به سالن آمده باشند . بنابراین مسائلی را ما می‌خواهیم در اینجا با
هم در میان بگذاریم

اینجا بعنوان یک خانواده صحبت می‌کنیم ، قبل از هر چیز امیدوارم که من بتوانم
از تمام گروه‌هایی که در این تئاترها کار نمی‌کردند ولی به مناسبت اجرای برنامه‌های
فستیوال تئاتر آمدند و در این صحنه‌ها کار کردند تشکر کنم . (ای بسا بعضی‌هاشان برای
نخستین بار بود که آمدند) امیدوارم بتوانم سپاس بیدریغ این دوستان را و تشکر عمیق
آنها را از تمام دوستان و همکارانشان در این چهار تئاتر بیان کنم من بعد از اجرای هر
برنامه از تک و توکی از کارکنان برنامه سؤال می‌کردم که این تئاتری که شما کار کردید در
این تئاتر چگونه با شما برخورد شد ؟

من حتی به یک نفر برخوردی که از پذیرایی که از آنها شده بود گله‌مند باشد . همه
ما که در اینجا هستیم از روابط پشت صحنه خیر داریم ، پشت صحنه یک جهان دیگری

است که فقط هنرمندان و کارکنان تئاتر از این موهبت برخوردارند که آنجا را ببینند و آن را تجربه کنند. تماشاچی‌ها هیچوقت نمی‌توانند بفهمند که پشت صحنه چگونه است. پشت صحنه یک زندگی عجیب و جوشانی است و یک روابط بسیار تنگ و پیچیده یک کار اجتماعی وقتی می‌خواهد صورت بگیرد معمولا " با کاستی‌هایی مواجه می‌شود. یک مقدار از این کاستی‌ها در رابطه با مسائل درونی است، یک سری در رابطه با مسائل بیرونی آن کار. و در این روابط بعضی وقتها دلگیری‌هایی پیش می‌آید و واقعا " این موضوعی است که همه ما به آن توجه کرده‌ایم. فستیوال تئاتر انقلاب عمیقا " و صمیمانه خواسته شده که برگزار بشود. ولی چون یک مجموعه در عین حال که با جامعه مواجه هست با تک تک افراد هم مواجه است. باور کنید گریز ناپذیر است که در بعضی موارد با مشکلاتی همراه نباشد.

مسئله‌ای که بیرون از کار مطرح می‌شود مساله انعکاس یک کار اجتماعی است در جامعه ما به عنوان جامعه فعال تئاتر ایران از دوسنایی که در مطبوعات کار می‌کنند این حداقل توقع را داشتیم که به جای آن همه قلم‌فرسایی که همین آقایان در وصف جشن‌های هنر شیراز و ادا و اطوارهایی که مثلا " فلان خانم از سری لانکا در آن بازیهای انجام میداد، میکردند. حداقل مطلب ما را بگوش مردم می‌رساندند.

ما حداقل توقعی که از این آقایان داشتیم، این بود که چنین کار مهمی را که در تاریخ تئاتر ایران صورت گرفته فقط به اطلاع برسانند. در این زمینه حتی به بعضی روزنامه‌ها آگهی دادیم، پولش را هم دادیم. اما چاپ نشد. اینها مطالبی نیست که هنرمندان تئاتر ایران از یاد ببرند. و اینها را ما به هیچ وجه و در هیچ چهارچوبه‌ای نمی‌توانیم توجیه مثبت کنیم. باری نتایجی که فستیوال تئاتر انقلاب داشته بسیار متنوع است. این نتایج باید مدون شود و به اشکال مختلف به اطلاع اعضا، هنرمندان و دوستداران تئاتر برسد که خواهد شد.

تجرباتی که در این رابطه اندوخته شده مساله کمی نیست. ما، هنرمندان را در مقابل آینه مردم قرار دادیم و این هنرمندان خودشان را در آینه این مردم تماشا کردند و مردم بعنوان بهترین منتقدان با این هنرمندان برخورد کردند که هر کدام از افراد و این گروهها این تجربات را بعنوان یک مرحله نوینی در کار خودشان از این پس بکار خواهند بست. "

● اولدوز ، کلاغها و عروسک سخنگو

- نقدی بر اجرای " عروسک سخنگو ، اولدوز و کلاغها " تنظیم " ابوالقاسم معارفی " و " رضابابک " بر اساس قصه‌هایی از " صمد بهرنگی " به کارگردانی " رضا بابک "

" ... ادبیات کودکان باید پلی باشد بین ، دنیای رنگین بیخبری و در رویا و خیالهای شیرین کودکی ، و دنیای تاریک و آگاه غرقه در واقعیت‌های تلخ و درد آور و سرسخت محیط اجتماعی بزرگترها . دیگر وقت آن گذشته است که ادبیات کودکان را محدود کنیم به تبلیغ و تلقین نصایح خشک و بی برو برگرد ... که نتیجه کلی و نهایی همه اینها بی‌خبر ماندن کودکان از مسائل بزرگ و حاد و حیاتی محیط زندگی است . آیا نباید درک علمی و درستی از تاریخ تحول و تکامل اجتماعات انسانی به کودک بدهیم ؟ چرا می‌گوئیم دروغگویی ، ... دزدی بد است ؟ چرا نمی‌آئیم ریشه‌های پیدایش و رواج و رشد دروغگویی و دزدی را برای بچه‌ها روشن کنیم ؟ ... باید جهان بینی دقیقی به بچه داد ، معیاری به او داد که بتواند مسائل گوناگون اخلاقی و اجتماعی را در شرایط و موقعیت‌های دگرگون‌شونده‌دایمی و گوناگون اجتماعی ارزیابی کند . "

از مقدمه کتاب " اولدوز و کلاغها "

عروسک سخنگو، اولدوز و کلاغها نمایشی است گرفته شده از سه قصه، اولدوز و کلاغها، اولدوز و عروسک سخنگو و ماهی سیاه کوچولوی "صمد بهرنگی". نویسنده، در دو قصه اولی، کوشیده است تا شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و بطور کلی مسائل طبقاتی بچه‌های فقیر و زحمتکش را، در قالب داستانهای خانوادگی، از زبان یک دختر شهرستانی، بیان کند. بهرنگی راه‌هایی اینگونه انسانها را، آگاهی یافتن از ریشه‌های این بدبختی‌ها، و (در قصه سوم) اتحاد و حرکت آنها می‌داند. و در همین رابطه، همانطور که در بالا آمد، دست اندرکاران ادبیات کودکان را در همین مسیر، و با همین اهداف، راهنمایی می‌کند. ما، بی آنکه درجه موفقیت قصه نویسی را، در این اهداف، بررسی کنیم، با توجه به تغییرات کمی و کیفی‌ای که، در هنگام نمایشی شدن این قصه‌ها، توسط این گروه نثارتی صورت گرفته، در بی شناخت نکات مثبت و منفی و میزان موفقیت این گروه، از نظر محتوا و شکل، خواهیم بود. و در این راه لازم می‌دانیم که همواره تماشاچی خاص اینگونه کارها، یعنی کودکان، را در نظر داشته باشیم.

خلاصه داستان

اولدوز دختر بچه‌ای است دوازده، سیزده ساله که همراه با پدر و زن باپاش در یک شهرستان یا روستا - در نمایش دقیقاً - مشخص نیست - زندگی می‌کند. مادر اصلی او از پدرش طلاق گرفته است. زن باپا، بهر نحوی که می‌تواند، اولدوز را آزار می‌دهد و پدر هم وضعی به اعتراضات و کلاجه‌های اولدوز نمی‌گذارد. اولدوز درد دلش را، با برای عروسکش و با برای پاشار می‌گوید. پاشار، پسر ننه کلشوم، همسایه اولدوز است. ننه کلشوم، گهگاه، کارهای خائوزن باپا را انجام می‌دهد. درد دل‌های اولدوز و ناراحتی‌های او از زن باپاش بالاخره عروسک را بزبان می‌آورد و تبدیل به عروسک سخنگویش می‌کند. حالا دیگر، شبها که همه می‌خوابند، مونس و همدم اولدوز عروسک سخنگوست. زن باپا که خود حامله است و قصد دارد پس از وضع حمل، اولدوز را بنحوی از خانه بیرون کند، رابطه و علاقه اولدوز را نسبت به عروسک دریافته و در بی ادبیت و آزار دوباره، اولدوز برآمده، سر عروسک را از تنش جدا می‌کند و، دوباره، اولدوز را با نم‌ها و دردهایش تنها می‌گذارد. روزی اولدوز با ننه کلاغه که آمده برای بچه‌های صابون بدزدن آشنا می‌شود و پس از اینکه، خودش، به ننه کلاغه صابون می‌دهد، درددل‌هایش را برای ننه کلاغه بازگویی کند و ماجرای عروسک سخنگو و بدبهای زن باپاش را، برای این مونس جدید، تعریف می‌کند. ننه کلاغه تحت تاثیر گفته‌های اولدوز قرار می‌گیرد و یکی از بچه‌هایش را، برای رفع تنهایی اولدوز، به او می‌دهد و به او سفارش می‌کند که، اولاً "آب و دانه او را فراموش نکند، ثانیاً" سعی کند به او پرواز بیاموزد. ننه کلاغه به اولدوز گوشزد می‌کند که مهلت او، برای آموختن پرواز به آقا کلاغ کوچولو، محدود است و اگر از زمان معینی نگذرد، آقا کلاغه دیگر نخواهد توانست پرواز کند. دوستی اولدوز با کلاغها، روز بروز بیشتر می‌شود و حتی از آنها قول می‌گیرد که روزی او را به شهر خودشان، شهر کلاغها، ببرند. رفت و آمد کلاغها، که همیشه با کم شدن صابون زن باپا همراه است، باعث می‌شود که زن

بابابه فکر چاره افتاده و سگ بهرام، برادرزاده، لوس‌نوتر را، برای پاسداری و نگهبانی، بخانه بیاورد. سگ تربیت شده، بهرام، از آن بعد، در کنار لانه سگ، در گوشه، حیاط، پاسداری می‌دهد. همین امر باعث می‌شود که دیگر اولدوز نتواند به آقا کلاغه، که در همان لانه سگ مخفی‌اش کرده بود، آب و دانه داده و پرواز یادش بدهد. روزی از روزها ننه کلاغه برای دیدن اولدوز و آقا کلاغه بخانه آنها می‌آید. زن باپا، با نقشه قبلی، او را در تور می‌اندازد و می‌کشد. اولدوز، از باشار کمک می‌طلبد و در آخر، به پیشنهاد باشار و بکمک یکدیگر، سگ را می‌کشند. اما دیگر دیر شده است و مهلت پرواز آموزی آقا کلاغه گذشته است. بدین ترتیب، اولدوز آخرین مونسش را نیز از دست می‌دهد و تنها به امید روزی که بکمک کلاغها به شهر کلاغها برود، بتوصیه آنان بکار می‌پردازد و روزگار می‌گذراند. روز موعود فرا می‌رسد و اولدوز و باشار، بکمک دوبال و بمدد کلاغها، بسوی شهر کلاغها پرواز می‌کنند.

نگرش طبقاتی

بهایمی که از طریق داستان فوق، باید منتقل بشود، می‌بایستی توأم با درک درست و علمی از شرایط طبقاتی اینگونه کودکان فقیر و زحمتکش باشد. می‌بایست نظام اجتماعی حاکم بر جامعه، پایگاه طبقاتی شخصیت‌ها، عوامل زیربنایی و رو بنایی مربوط به این ماجرا کاملاً "درک شده باشد تا با تفهیم آن به کودک، او نیز، درکی درست و علمی نسبت به ریشه، بدبختی‌هایش پیدا کند. در حقیقت، در تحلیل کلی، میزان موفقیت قصه نویسی، و نمایشنامه نویسی و کارگردان این گروه، بسته به آنست که، اولاً "خود چه دیدی نسبت به مسائل بالا داشته‌اند، و ثانیاً " چگونه ریشه‌ها و عوامل ظاهری را برای کودکان تصویر و تفهیم نموده‌اند، به بیان دیگر، نگرش طبقاتی گروه چگونه بوده است. در این بررسی، ما به شناخت گروه از پایگاه طبقاتی شخصیتها، که کلاً " در دو خانواده جای دارند، و برداشت آنها نسبت به مسائل رو بنایی و نظام اجتماعی حاکم بر ماجرا، بخصوص مسائل اخلاقی و معیارهای آن، می‌پردازیم:

خانواده اولدوز

با تصویری که از خانواده اولدوز، از نظرویزگیهای طبقاتی، در نمایش ارائه می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که این خانواده از نظر اقتصادی مرفه هستند؛ آنطور که از نمایش بر می‌آید، پدر صاحب یک کارگاه قالببافی است. هرچند این مسئله بوضوح بیان شود - بنابراین یک خرده سرمایه‌دار مرفه است. زن باپا نیز زنی است از خانواده‌ای ثروتمند، از خود راضی، تنبل، افاده‌ای که خواهرزاده‌ای به اسم بهرام دارد. این بهرام خان، با آن سگ تربیت شده، گران قیمت لوس و سیگاری (!) اش، دیگر شکی باقی نمی‌گذارد که زن باپا از فک و فاقیل ثروتمندی است. بنابراین، با آن پدر که صاحب کارگاه قالببافی است، و این زن که اربک خانواده ثروتمند است و کلفتی که در خانه آنها کار می‌کند، به این نتیجه می‌رسیم که شاهد زندگی خانواده مرفه‌ی هستیم. در صورتیکه بیشتر روابط، شخصیتها، بازیها، و بخصوص، دکور و لباس، فضای یک روستا یا، حداکثر یک محله فقیرنشین واقع در یک شهرستان کوچک را

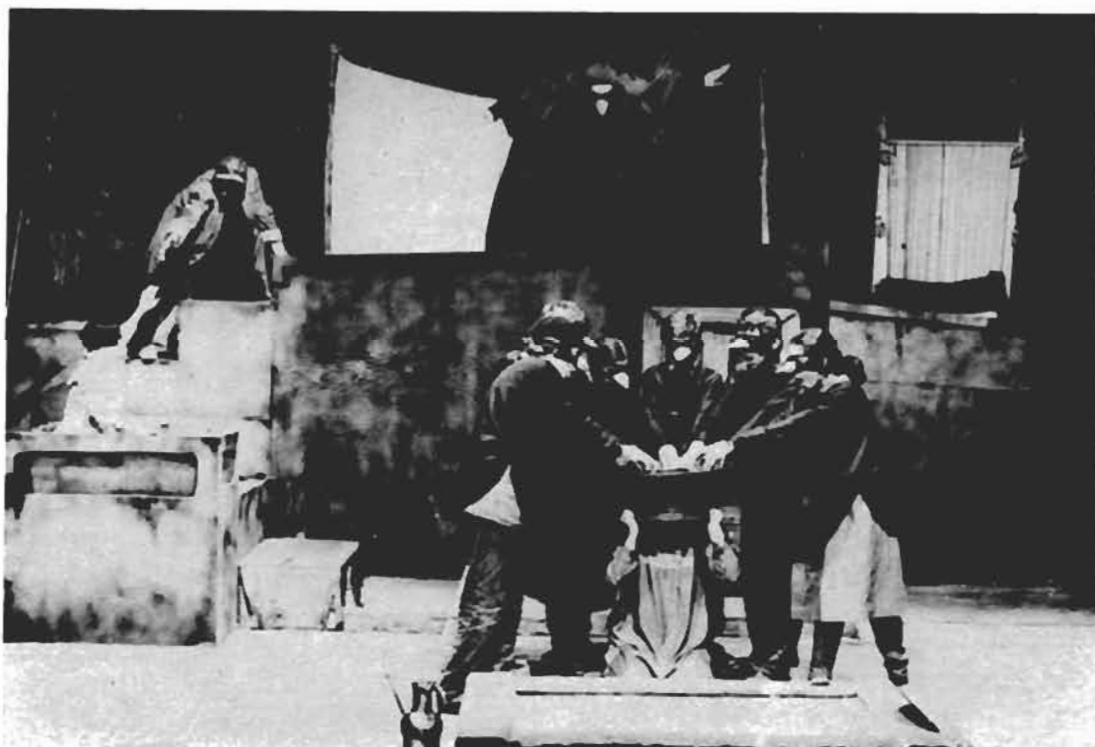
القاء می‌کند. و صما" برداشتی که در رفتار، حرکات، عکس‌العملها، دینالوگها و لحن نازگران، و سراسر آن، بطور کلی، دیده می‌شود. سراسر واقعیت است که کارگردان هم می‌خواسته یک حیوانه خردده‌ای سپهرسانی را تصویر کند. اما چون از یکطرف نعل پدر را مسح کرده، و از طرف دیگر با نگر گریه همان نازگر نفس پدر، در کارگاه فالسافی، او را نفس کارفرما ظاهر می‌سازد، پدر در حد یک سرمایه‌دار کوچک معرفی می‌شود. زن با نازگر، با آن حرکات خاص و آن جواهرزاده، معمول و لوسش، از یک حیوانه، مرفه معرفی می‌شود.

در اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر پدر، زن با نازگر و در سطح این حیوانه، از نظر اقتصادی مرفهند، حرادر محله‌ای فقیرنشین خانه‌ای جسی محفرو در میان همسایه‌هایی بی‌چیز زندگی می‌کند؟ و اگر زن با نازگر، هم طبعه، همسایه‌های خود هستند، آن نعل و آن فاسل‌های آنجانی چه می‌شود؟ در صورتی که در داستان صد سهرنگی، پدر یک کارمند دور پایه، و زن با نازگر، طبعه متوسط است و سهرام سر یک حبه محصل است از همان طبعه، سنها، گوما در سهران زندگی می‌کند - در ضمن یکی هم ندارد. محل واقع سر محصا"، یک سهرسان شان تنده است. اگر کارگردان همان خصوصاتی را که نویسنده، در قصه خود، به این حیوانه داده است رعایت می‌کرد، این تصور بوجود نمی‌آمد. این نفس، البته، سراسر طبعانی غلط کارگردان نیست، بلکه سراسر نازگر بی‌دستی او، با گروهش، در مورد برخی از شخصیت‌ها و روابط و مساسات می‌ماند آنها است. زیرا برخی از شخصیت‌ها، مثل اولدور، راحلی خوب تصویر کننده است.

همانطور که قبلاً" بیان شد، برداشت کارگردان از حیوانه، اولدور، آن نیست که در کارش از آب درآمده

است. و دلیل این مدعا، علاوه بر دلایل بالا، رضای آنست که با نازگر با اولدور دارد، درست است که مادر او، سه‌کشموم، در خانه اولدور کتبی می‌کند، اما، این دلیل آن نیست که حیوانه، اولدور از طبعه، نالائری هستند، بلکه اولاد" سراسر خاطر آن است که پدر با نازگر، که در سهر دیگری کار می‌کند، مریخ شده است و بولی برای حیوانه‌اش می‌فرستد، سراسر آن، سه‌کشموم محور است خود خرج خانه را نامش کند، با نازگر سه‌کشموم، گاهگاه، این کار را انجام می‌دهد. بدین معنی که پدر اولدور وضع آخچار خوبی ندارد که کتف دائمی داده باشد.

اما رابطه با نازگر و اولدور، با نازگر دوست اولدور، و در واقع سگ صورت دوم او، پس از عروسی محصو است - با محصو و سهرسانی‌های خاص انگیزه کودکان فقیر، اولدور، خون دردهای با نازگر را می‌داند و حس می‌کند، و از طرفی خون می‌داند که با نازگر سر بدحسی‌های او را لمس می‌کند، او را دوست دارد. اگر، اندو از دو طبعه محصل باشد، درک این رابطه‌ها، با غیر ممکن می‌گردد. و با سنها با خصوصیات دسای کودکان، که به اختلافات طبعانی اهمیت کمتری داده می‌شود، قابل توجه است. برای با نازگر، مثله مالی حیوانه، و خصوص مادرش آغدر، اهمیت دارد، و آغدر در این رابطه رجز می‌کند که در اسباب دوستی می‌شود تواند موثر باشد. سراسر آن، وجود این رابطه، خوددلیلی است بر آنکه این گروه عاسی، این دو کودک را، از نظر مالی و اقتصادی غربا" در یک سطح می‌دیده است. سببی همانطور که گفته شد، عدم توجه کافی و کاوش در خصوص، و روابط، افراد حیوانه، اولدور را - عمر از خود اولدور که سراسر درست و مطمئن از آب درآمده - دیگرگونه خنوبه داده است. همان تلاشی که از جهاتی دیگر، بر سر افراد حیوانه، با نازگر سرآمده است.

بانار زحمتکش - بانار ولگرد

بانار، در خانواده فقیری زندگی می‌کند. باناسایها، در یک کارگاه فالسافی کار می‌کنند و بعضی سال را درس می‌خوانند. در عایش، در جعبه، شرح حال او در یک باناسان نقل می‌شود. اما، عدم تاکید لازم بر درس خواندن او، در عایش، از کثرت، و عدم توجه به کاروانسای او، فالسافی، از طرف دیگر، بست شده است که شخصیت بانار، مهربان، زحمت‌دیده، بانار با شخصیت کارگری که لایق بانار است، به موجودی مهربان، ولی ولگرد و عهده‌ای تبدیل خود- و با ناری همرمداغه دحس حاسی که عیش او را اغا می‌کند، خوب هم شود. بانار، در کارگاه استعار می‌نود. اما در عایش، با تصویری که از کار او در کارگاه ارائه می‌شود، بجای اینکه استعار او و دیگر کارگران عایش درآمد، بسز تنکوه و رسائی نشان داده می‌شود. حرکات کارفرما نیز، که سطر می‌رسد برای بیان همین مسئله استعار آورده شده، تاثیر لازم را ندارد.

علاوه بر آنها، در همین صحنه می‌بینیم که بانار، به سهاله ای که می‌خواهد باشد، حلی راحت از کارگاه سرون می‌رود. در صورتیکه با روابط استمارگرانه‌ای که سن کارفرما و کارگر وجود دارد این کار عمید سطر می‌رسد. این نکته سزاعت شده است که از اهمیت استعاری که به کارگران آن کارگاه، و بانار، اعمال می‌شود کاسه نود.

کلنوم، دانه مهربان بر از مادر

در عصرانی که هنگام تبدیل فصح به عایش احام گرفته، به کلنوم شخصیت خاصی پیدا کرده که از برخی جهات، بدلائل محلف، باعث ضعف این شخصیت، در کل عایش، شده است. در فصح، او در خانه، اولدوز، کپگاه، کار می‌کند و حالا که سوهش، در سهر دیگری، ارکار افتاده

و مریض شده، خود مخارج خانواده را تامین می‌کند. اما در عایش، علاوه بر اینکه مسئله عدم توانایی سوهش به ادامه کار و در سحبه، یک سه کارکردن کلنوم، که خود دلیلی بر کار باناسایی بانار سز هست، حذف شده، از شدت استعاریش از طرف زن بانار، سز، کاسه شده است. این مسائل باعث شده آظور که ساند و ساند زحمتکشی سه کلنوم بر حسته شود. در صحنه‌ای که زن بانار به دهان اولدوز فلعل می‌رسد، می‌بینیم سه کلنوم به سها از این کار معانت می‌کند. بلکه با حدودی به زن بانار کمک هم می‌کند. در صورتیکه می‌دانیم او از رابطه سوش با اولدوز مطلع است و طبیعی است که نگذارد اولدوز آراسسد. چرا که اینگونه زحمتکشان، و اعضا دانه‌های مهربانتر از مادر هستند، البته این استنباه، از طرف گروه عایشی، هنگامی رح می‌دهد که پری جواهر زن بانار که در فصح در این صحنه به زن بانار کمک می‌کند، حذف کرده و عیش او را به کلنوم می‌دهد. بدون توجه به اینکه مالاخره او مادر بانار (دوست اولدوز) است و از همه مهمتر شخصیت زحمتکشی است. اما لازم به تذکر است که سه کلنوم، غیر از مواردی که ذکر شد، از شخصیت‌های سزار حا افتاده، عایش است. ناری خوب حاسی که این عیش را دارد، درک او از رابطه، کلفت و خانم و از همه مهمتر، با شاحت خصوصیات فردی چنین شخصیت‌هایی متبلور شده است. اسفاده از زبان ترکی سز شانه، دوی فراوان کارگردان، ساریگر و گروه است. از دیگر شخصیت‌های سزار خوب این دو خانواده، می‌توان از اولدوز یاد کرد. اسحاب صحیح کارگردان در مورد ساریگر این عیش و اسفاده درست ساریگر از بدن و صدایش باعث شده است که دحس حاسی با آن سز، شخصیت اولدوز سه سال را، سوزنه برای سجهها، ملوس و قابل ناور نکند، اولدوز ساند سها شخصیتی است که از همه جانب دحس سز سز شده است.

چه از طرف کارگردان و سوسده و چه از طرف بازیگر، در مورد پدر و زن با سر، گذشته از مواردی که مثلاً "ذکر شد نقطه ضعفی مشاهده نمی‌شود. بازیگر نقش زن با خود را موفق نشان داده است. نحوه، با آنجا که مشاهده شد، او را درک کردید و گذشته از مواردی که در جهت سرگرم کنندگی نقش اضافه شده بود، همه موارد با سبب زن با سر مناسب بود. با یادآوری بازی نقش آفرین با سر، بطور کلی، در مورد دو خانواده باید گفت که در جمعیت، یکدست بودن بازیها، باعث شد تا عناصر و ابرازات تخصصیها، از نظر محتوایی، در برگیر بازی بربرپوسته نماید و سوسده را در ساختن شخصها و نکات مثبت و منفی شان، دچار مشکل سازد. در مورد خانواده، می ماند یک مسئله در مورد زن با سر، که موردی خاص است. چرا که بربرگرس بعضی این شخص، هم از طرف سوسده قصه، صدقه بهرنگی، از نظر دورمانده و هم کارگردان، در پی رفع این عصبه قصه برآمده است.

حوب و بد و معیارهای اخلاقی ایده‌آل‌نسی

"آیا نباید درک علمی و درستی... به کودک بدهیم؟"
 شوائبی که صدقه بهرنگی کرده است، در این قصه، در مورد شخصیت زن با سر، از خود او و از کارگردان نمایش اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو می‌گیم. زن با سر، چه در قصه و چه در نمایش، سارک عدی و بد مطلق ارائه شده است. بدون اینکه به علت‌العلل این امر توجه شود. چه نظام اجتماعی، چه مناسبات فرهنگی و اقتصادی ای زن با سر، با زن باهازارا، حسن می‌کند؛ چگونه، وجه‌رسانی این مسئله از سن مرود؟ چگونه می‌شود که زن با سر، خوب، مهربانتر از مادر واقعی، هم باف‌شود؟ آیا اسباب است؟ اینها شوالایی است که، لاف‌ل سسر از طرف بربرگرها، با خواندن قصه، و دیدن نمایش، مطرح می‌شود. درست است

که ساج دادن به آنها، و سکامین کامل اینگونه مسائل، در یک قصه و نمایش نمی‌گردد. اما، بدنگونه یک عدی نشان دادن، سوسده را، سسر، همراه می‌کند. مطلق کردن هر مسئله اخلاقی، در جمعیت بروح روابط و معیارهای اخلاقی ایده‌آل‌نسی است. اخلاقی که خود صدقه سسر از آن بهره‌بردار و این مورد در کارها اسبابی نشان نیست. و اسطوار می‌رود که هنرمندانی که آثار ادبی دیگران را سبب سسر مدخل می‌کنند، با کار خود، در جمعیت ابر ادبی را سبب کنند و عناصر آن را سسر طرف سازند. اما، سبب‌ساده، در این نمایش، بعضی شخصیت زن با سر، به سبب سسر طرف شده، که سبب سسر پی‌دا کرده است. اگر در قصه، زن با سر، در رابطه با سسر در بدن خود، عروسک اولدوز را کم و گور می‌کند، در نمایش، صرفاً "خاطر اسکه نمی‌خواهد اولدوز با کسی مونس و همدم شود، کله عروسک را از بدنش جدا می‌کند، اگر در قصه، زن با سر، نگاه، خاطر و سبب اولدوز، لاف‌ل در ظاهر، سبب به او مهربانی می‌کند، در نمایش حسن نیست، اسباب باعث می‌شود که، هر چند سبب‌ساده، یک عدی بودن و مطلق نمایان شخصیت زن با سر سسر و جادو شده و برداشتی اخلاقی، از مسائل اجتماعی سبب بگذارد.

کلاغ‌های زست آگاه و مهربان

کلاغها، در کار صدقه، از حالت سسر موانعی هستند که، برعکس زن با سر، با معیارهای علمی و اجتماعی درستی اسباب و بکار گرفته شده‌اند. آنها، از سسر، با سسر سسرستان - زحماتشان - سبب آگاهان اجتماعی عمل می‌کنند و به رهائی اولدوز می‌گویند، و از طرف دیگر، برعکس صورت سسرستان، سسر وضع کیف و لباسهای سسرستان، سسر سسر سسر دارد. کار، در سبب کلاغها، سوسده سوسده قصه، سسر سسر و همه سبب او را به معیارهای اخلاقی سبب

مسلمم شناخت درسی از خصوصیات تکلیفی فقه‌نویسی و معاشنامه‌نویسی، وارهه مهمبر، غاوتها و مناسبت‌های این دوسوع کارهبری است. نوعی نقد است بر محووانکل‌فصه. این معاش، از جهت شناخت تکلیفی این دو هیروکاربرد درست و نحای آنها، برخوردار از امتیازات فراوان است. هدفها، اصافات، دیالوگ‌سازی و خلاصه، تعمیراتی که در فقه‌ها، در جهت معاشی‌شدن، از طرف نویسنده‌یسا نویسدگان معاشنامه اولدوز و کلاغها و عیروک سخنگو صورت پذیرفته، باید دمعا "مورد بررسی قرار گیرد تا، در کل، بتوان در مورد این کار، رای درست و همه‌جانبه داد.

طبیعی است که در فقه، بسیاری از صمیمه‌ها، در هنگام نمایشی شدن، باید در عوامل دیگر ادغام شود، توضیحات حوادث، حالات، کنشها و واکنشها، و وقایع و حوادث رابطی که نقش ارتباطی دهی خود را در نمایش از دست می‌دهند، از آن جمله‌اند.

هدف ماحراهایی از قبیل عنکبوت‌های خوشمزموخریان حسیهای خانواده، بانار در هنگام برف و سرما، از جمله کارهای درست گروه است. ابتکار، نه تنها لطمه‌ای وارد نیاورده، کمک فراوانی هم به یکدستی و روانی واقع‌گردد است. خریان عنکبوت‌های خوشمزمو، در فقه، برای کمک به رابطه سه کلاغ و اولدوز آورده شده است. چون در نمایش حرکات و واکنشها و حالت این دو شخصیت جایگزین آن عامل شده‌اند، حذف آن ماحرا لطمه‌ای به کار نمی‌زند. ماحراهای مربوطه وضعیت خانواده، بانار، در هنگام برف و سرما، برای توصیف وضع رحمکنشان و فعرا آورده شده‌بود، که با همه اهمیتش، اگر بهمان صورتی که در فقه بود، در نمایش می‌آمد، احتمالاً "حالت رمانسکی به مسئله اختلاف طبقاتی می‌داد. سایرین حذف آن ماحراهای سر معبد و واقع شده است.

اما، حذف ماحراهایی از قبیل آوردن فال‌گیر و دعا-

می‌دهد. در نمایش، حسه آگاهی دهنده، آنان، با حدود زیادی، مراعات شده است. اما، آنچه از نظر دور مانده است، عباد ظاهر و باطن آنهاست. کلاغهای نمایش به رس هستند: زنده‌پوش و نه با تحریر. چرا که رحم آنها حذف شده است. در جمعیت‌کارگردان باید این سؤال را از خود می‌کرد که: چرا باز منت این شخصیت در جیب معمولی گنجانده شده است؟ چرا کلاغ؟

کلاغهای آگاه و با تحریر نویسنده‌کار را، وسیله نوبی شدن اولدوز و بانار، و محکی می‌دانند برای لطف آنها برای عیرو شهر کلاغها، مدینه فاصله، سهمین جهت از اولدوز و بانار می‌خواهد که "تور"، وسیله رسیدن به شهر کلاغها را، خود سازد تا کلاغها توسط آن، آند و راه معصود برسند. اما، کلاغهای کارگردان، درباره‌کار، فقط حرف می‌زنند.

معمول‌هایی که در کار هنرمندان گذشته، بخاطر شرایط خاص سیاسی-اجتماعی‌شان نگار گرفته شده، اگر امروزه بکار می‌رود، در رابطه با شرایط سیاسی-اجتماعی و فرهنگی کنونی، تعمیراتی را می‌طلبند. اگر این تغییرات صورت نگیرد- یا بافص انجام شود- به اثر کنونی را خواهد داشت و نه اثری را که در گذشته داشته است. درک کودکان، بطور کلی، از سبیل، سر مسئله‌ای است که باید عموم دست اندرکاران کاربچه‌ها، بدان توجه دقیقی داشته باشند.

دگر مطلب بالا، به آن مفهوم نیست که آن مسائل در این اجرا دیده شده است، بلکه وجود چند سبیل در این نمایش، و انتقاداتی که به حوه، بررسی و کار برد آنهاست، صرفاً "سبها‌های شد برای طرح این مطالب کلی، و چون در رابطه با آنها، نقد معمولی کار را بنیابان می‌بوسم، بی‌ساست بدندم که بدان مطالب اشاره‌ای نکیم.

از فقه تا معاش

تبدیل یک با جید فقه به معاشنامه، علاوه بر آنکه

بوس و امثالهم - که در رابطه با اعتقاد بابا و زن بابا به جنبه وازما بهترین در قسه آورده شده بود ، حذف زخم سه کلاغه - که بهانگر تجربه مبارزاتی او بود- حذف نعره های بابا - که از ویژگیهای کارمندان اینجمنی است - کار را از برخی جهات دچار ضعف ساخته است . عواملی از قبیل فالگیر و دعانویس، نمودی از اعتقادات و سنن نوده ها، بخصوص شهرستانی ها، است و نظام اجتماعی و سطح فرهنگ و آگاهی مردم را مشخصتر می سازد . همین مسائل رو بنایی ، و نظایر آن - حلوه- مردسالاری در طلاق دادن مادر اصلی اولدوز بوسیله پدر - کمکی هستند به شناخت کامل شرایط اقتصادی - اجتماعی زمان وقوع حادثه .

موارد بالا ، در حقیقت همان عوامل داستانی ای بودند که قابلیت نمایشی شدن را هم داشتند ، و مخاطراهمینی که در مشخصتر ساختن روابط و مناسبات داشتند ، حدفشان به کار لطمه زده است .

در مواردی ، در جریان تبدیل قسه به نمایش ، حذفی صورت نگرفته ، بلکه برخی عوامل ، تبدیل به عامل دیگری شده اند ؛ در قسه ، باشار ، به کمک پای گاو- که همراه با کل مسئله گاو حذف شده است - مورچه ها را بجان زن بابا می - اندازد و بدینوسیله او را از زدن باشار باز می دارد . در نمایش ، باشار بحای مورچه ها ، از بچه های محله کمک گرفته و با پرتاب سنگ اولدوز را نجات می دهند . این تبدیل وسیله ، از این جهت که روابط بچه های محل را نشان می - دهد ، و همچنین بدلیل آنکه به نمایش در آوردن عمل مورچه ها کار مشکلی بود ، خوب ، واز این لحاظ که نحوه اجرای این صحنه ، به ضعف باشار نمایش ، یعنی به مسئله ولگرد نشان دادن او در این اجرا ، شدت می بخشد ، زیانبخش است . تبدیل دیگر ، تغییری است که در روش کشتن ننه کلاغه ، بوسیله زن بابا ، در نمایش صورت پذیرفته است ؛ در قسه ، زن بابا کلاغ را بدار می زند ، و در نمایش ، او را به تور می اندازد و سپس او را می کشد . اگر از تور ، در صحنه پرواز باشار و اولدوز به شهر کلاغها ، بعنوان وسیله پرواز ، استفاده می شد - مثل قسه - تغییر وسیله اعدام ننه کلاغه بسیار جالبتر و چشمگیرتر می شد ، اما ، در همین جا ، در جریان کشتن ننه کلاغه ، نیز ، بخودی خود ، از نظر نمایشی ، بهتر از بدار آویختن است .

نمایش عروسکی - نشان سایه و ماهی سیاه کوچولو

یکی از امتیازات این اجرا ، استفاده درست از نمایش عروسکی و نشان سایه است . طرح داستانی و شیوه اجرای نمایش ، به کارگردان امکان داده است تا شخصیت عروسک سخنگو را ، با استفاده از نشان سایه ، روح و عمق بیشتری حتی از داستان ، بسجند . مضمون نشان سایه ، قسه ماهی سیاه کوچولو ی صمدبهرنگی است ، منتهی اسر . پیام این مضمون ، که مبلغ حرکت و عدم ایستایی است ، با اینکه با پیام قسه اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو همساز و موافق است ، اما بدلیل اینکه از نظر محتوایی ، درحای خود قرار نگرفته و ارتباط لازم را با قسه اصلی اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو برقرار نکرده است ، استزاعی بنظر می رسد . ماهی سیاه کوچولو و اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو مثل دو خط موازی ، با وجود تشابه مضمونی شان ، نقطه مشترک و مرتبطی ندارند . این مسئله نشان می دهد که کارگردان ، با

بوسینده نمایش ، با اینکه این دو ماجرا را درست فهمیده و استعداد یکی شدنشان را نیز دریافته است ، اما در عمل موفق نشده که آنها را به یکدیگر پیوند بزند- هرچند ذوق فراوان نشان داده شده .

در مورد استفاده از امکانات نشان عروسکی نیز ، چه در مورد عروسک سخنگو و چه در مورد بچه کلاغها ، این گروه موفق بوده است . آنها با اینکار ، به شکافتن این شخصیت ها ، در دهن کودکان ، کمک فراوان نموده اند . زیرا ، نشان عروسکی بویژه ، گاه از نمایش معمولی ملموس تر و قابل درک تر است - حتی برای بزرگسالان .

اما در این مورد نیز ، کار از یک ضعف کلی لنک می زند ؛ بدین معنی که شخصیت ها ، به صرف عروسکی بودن ، کمیک شده اند . آقا کلاغه کوچولو که اسیر زن بابا شده ، و بنوعی معمولی از آگاهان در بند است ، چون عروسکی شده ، رنگ کمیک گرفته است . دو بچه کلاغ دیگر سه کلاغه نیز ، مانند اغلب عروسکهای این نوع نشان ، در ایران ، از این قاعده مستثنی نیستند . اما نباید ذوق فراوان کارگردان را ، در مورد کار کودکان ، نادیده گرفت . استفاده ، بحا و مناسب از این نوع نشان ، در خلال کار صحنه ای معمولی ، بهانگر آشنایی کارگردان به روحیه کودکان و درجه درک مسائل از طرف او است . شاید به هیچ وسیله دیگری نمی شد قسه ماهی سیاه کوچولو را ، به آن زیبایی ، در جریان قسه اولدوز و کلاغها و عروسک سخنگو حای داد . و شاید بهترین وسیله برای جان دادن به شخصیت بچه کلاغها هم ، استفاده از نشان عروسکی بود .

بوسیقی ، سرود ، رقص

از بس در هر اجرایی موسیقی و رقص و سرود را نابجا و صله ای ، با بعنوان موزیک متن صحنه های حزن انگیز یا تحریک آمیز ، دیده و شنیده ایم ، موسیقی این اجرا ، مانند اکسیرن در یک فضای بسته و هوای آلوده ، نفسی دوباره نما می دهد . ملودی آذربایجانی ، عصاره ، فضای نمایش را فطره فطره در وجود تماشاگر جاری می سازد . رقص محکم و مقطع کلاغان ، ورق اول ناسنامه ، شخصیت ها و بوسینده است . استفاده از رقص و سرود در آخرین صحنه ، و در حقیقت آخرین حرکت این نمایش ، حفت مفهوم شده است . نمایش می گوید حرکت ، موسیقی می گوید حرکت . رقص می - گوید حرکت ، چهره های بازیگران و نش عقیده در مورگه با نشان می گوید حرکت ، سکوت و بیفت تماشاگران ، توام با تشویق و کف رداستان می گوید حرکت . ایست درک درست از رابطه هر ها و نعدیه بکدیگرتان . فقط ، ای کاش که خصلت و طرفیت کودکان بیشتر مورد توجه فرار می گرفت ، چرا که ، هنگامی که گروه کلاغها و اولدوز و باشار ، سرودخوانان ، رقص پرواز می کنند ، بچه ها را بیشتر غرق در شکوه صحنه می بسیم تا شکوه مفهوم صحنه . بزرگسالان کف می زند و پیام صحنه را نمی ساید ، خردسالان کف می ریند و آرزوایی و شکوه صحنه اسفقال می کنند . چون ، کار ، کارگودک است ، می بایستی در این مورد دقت بیشتری می شد . زیرا ارزش هر کار ، در رابطه با تماشاگر آن کار ، معنی دارد .

تماشاگر و مسئله نشان کشور

سال های محدود ما ، هر یک ، سنه به محل ، وگاه روی

و برقصان، تماشاگران منحصری دارند. بنابراین هر گروه تئاتری، با توجه به نوع تماشاگری که کارش می‌طلبد، می‌تواند محل اجراش را، دقیقتر، انتخاب کند. اما شرایط سیاسی - هنری جامعه امروز ما، این امکان را نمی‌دهد که هر گروه، محل اجرا و تماشاگرانش را، انتخاب کند. تقریباً همه سالنها به موسسات، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی تعلق دارند. یا زیر نظر آنها اداره می‌شوند، و سیاست فرهنگی هر یک از این موسسات هم، با وجود تشابهات فراوانشان، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. معیار و ضابطه هر یک متفاوت است. این مسائل حو خفه‌کننده‌ای بوجود آورده که در آن، همه‌کس، نمی‌تواند تنفس کند. اما، بهر حال، تا آنجا که امکان دارد، باید سعی نمود تا محل مناسب، تماشاچی مناسب و قیمت مناسب بلیط را فراهم کرد.

محل اجرای اولدورو کلاغها و عروسک سخنگو "تئاتر چهارسو، از مجموعه"تئاتر شهر، است. و تقریباً "تماشاچیان خاص خود را ندارد - بگذریم از روزهای تعطیل که گوناگونی بیشتری در تماشاگر به چشم می‌خورد. با توجه به سفارشی که اولدور، شخصیت اصلی و واقعی قصه، به نویسنده قصه

می‌کند - برای بچه‌های فقیر، نه آنها که با ماشین‌سواری به مدرسه می‌آیند نوشته شود - باید گفت که این تماشاگر، آن نیست که اولدور می‌خواست. البته باید اذعان داشت که توقع ندارم حواست او کاملاً "عملی" بشود. اما، به نظر ما، این گروه می‌توانست با انتخاب شیوه "درستی برای فروش بلیط، هم درصد جبهه‌ها را در تماشاگر بالا ببرد - با تخصیص درصد بالایی از بلیط‌ها به جبهه‌ها - و هم نوع تماشاگر خود را، تا حدودی انتخاب کند - با در اختیار گرفتن همه یا بخشی از بلیط‌ها و بخش آنها در مدارس، محله‌ها و دیگر جاهای مناسب. البته، مسئله تماشاگر، سالن، بودجه و از این قبیل که مشکلات دیگری مثل سانور، بارتی‌بازی، و غیره را نیز به دنبال دارد، از آن مصلحتی است که یک یا چند گروه قادر به برطرف ساختن آن نیستند. ما همینقدر که می‌بینیم این گروه و امثال محدود آن، که در شرایط هنری - سیاسی کنونی کشور ما - برعکس در بوزه کنندگان و نشخوارکنندگان فاسدی که بهر معیار و ضابطه‌ای تن می‌دهند - تا آنجا که می‌توانند هایداری می‌کنند و با صداقت و پاکی تلاش می‌کنند، جان می‌گیریم.

حسن ملکی

● عرصه‌های جدید هنر تئاتر

گفتگو با ((آرین موشکین))

صحنهٔ معاصر در جهت طرح تجربه‌های گروه‌های تئاتری جهان به انتشارکوشه‌ای از این تجربه‌ها دست می‌زند. گفتگوی زیر مقدمه‌ای است جهت آشنائی بایکی از این گروه‌های تئاتری که تجربه‌های کار آن‌ها به مرور دنبال خواهد شد.

گفتگو با آرین موشکین Ariane Mnouchkine
کارگردان گروه تئاتر سولی Soleil که در نشریهٔ
کارتئاتری Travail Theatral شمارهٔ مخصوص
ماه فوریه ۱۹۷۶ منتشر شده است.

مصاحبه‌گر: امیل کوپفرمن Emile Copfermann
سر دبیر نشریهٔ کار تئاتری.

● پس از اجرای "روایای یک شب تابستانی" در سال ۱۹۶۷ شما در نظر داشتید که اجرایی در بارهٔ کمون پاریس خصوصاً "با اقتباس از "شورش" والیزا بروی صحنه بیآورید. این طرح معوق ماند و شما از اجرای "بعل" برشت نیز صرف‌نظر کردید. امروز که "۱۷۸۹، انقلاب باید در مرز خوشبختی متوقف گردد".* را کار می‌کنید چه چیزی شما را وادار به تغییر این برنامه‌ها کرده؟

آرین موشکین: علل گوناگونی در این میان موثر بودند در مورد والیزا و اجرای "کمون پاریس" دچار یک مشکل اساسی از جانب گروه خود بودیم، یعنی امکانات لازم برای عملی کردن برنامه‌های باین اهمیت را نداشتیم و هنوز هم نداریم. به این عدم امکانات، مشکلات ایدئولوژیکی نیز افزوده شد. علی‌رغم جذابیت پرداختن به موضوعی نظیر کمون پاریس

1. Vallez

* "۱۷۸۹، انقلاب باید در مرز خوشبختی متوقف گردد." توسط گروه

"تئاتر سولی" در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۵ در میلان اجرا شده است. متن این نمایش <

دریافتیم که آموزش سیاسی بازیگران ، من و تمامی گروه ناکافیست . بدین سبب نمایشنامه فعلی را انتخاب کردیم . یعنی ترس این می‌رفت که ما تنها به ارائه تاریخچه سنگینی از کمون دلخوش داریم . در واقع هدایت سی‌بازیگر بروی صحنه برای اجرایی درباره کمون ، بی آنکه ابتدایی‌ترین مفاهیم تاریخی آنرا دریافته باشند ، غیر ممکن می‌نمود . می‌بایست آموزش سیاسی می‌دیدیم . و عدم امکانات مالی و علل دیگری که می‌توانست منجر به از هم پاشیدگی گروه گردد ، ما را بر آن داشت که " بعل " برشت را نیز کار نکنیم .

● آیا با پرداختن به مشکلات سیاسی در جریان اجراء به نتایج پر بارتری دست نمی‌یافتید ؟ در پراتیک حرفه‌ای خودتان ؟

آرین موشکین : این همان روشی است که با اجرای انقلاب فرانسه در پیش داریم. کمون پاریس از پیچیدگی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود . ولی انقلاب فرانسه یک واقعه پراهمیت است ، یعنی نقطه عطفی در تحلیل سیاسی است . با کمون ما احساس کردیم که خطر عرضه نمایشی نه چندان صادق در بین است : در کمون ما عقاید خود را به تحلیل پدیده‌های با اهمیت معطوف می‌کردیم بی آنکه حلقه‌های اصلی آن را دریافته باشیم .

با انقلاب فرانسه ، گروه فرا می‌گیرد ، شکل می‌گیرد و تفکری را پرورش می‌دهد که کل نمایش را می‌سازد . اگر این واقعه را سه انقلاب در نظر بگیریم ، ۱۷۸۹ ، ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ ، ما از آن دو اجرا ساختیم ۱۷۸۹ و ۱۷۹۳ مشاهده کردیم که میان اولین انقلاب یعنی ۱۷۸۹ و سومین انقلاب یعنی ۱۷۹۳ تغییر لحنی بنیادی باید اعمال گردد . اجرای کمون بی آنکه به ترمیدور^۲ بپردازیم احمقانه و ساده‌لوحانه است ، یعنی تسلیم محض به حس بزرگداشت پروری . دو یا سه سال دیگر از کمون پاریس صحبت خواهیم کرد

انقلاب فرانسه ظهور سرمایه‌داری را مشخص می‌کند (شاید این تعریف دقیقی نباشد) ولی جنبش کارگری در رابطه با آن با کمون پاریس شکل می‌گیرد

● آیا از قبل خط مشخصی برای نمایش در نظر گرفته بودید : آیا فرم آنرا از پیش مشخص کرده بودید ؟

آرین موشکین : یکی از علل‌ها کردن کمون ناتوانان دریافتن فرم آن بود. این بار ما نه یک یا دو بلکه ده نمایش با تم تاریخی تمرین کرده‌ایم ، هنوز خیلی زود است که بدانیم حاصل آن چه خواهد بود . فکر اصلی ما اجرای نمایشی است که از سال ۱۷۸۹ تا ترمیدور

اقتباسی است از آثار و سخنرانی‌های پارلمانی ژان پل مارا (Jean Paul Marat) و گراشو بابوف (Gracchus Babeuf) در اجرای نمایش از آثار موسیقی لولی (Lully) رامو (Rameau) هندل (Haendel) باخ (Bach) مالر (Mahler) و ژولیوس فوجیک (Julius Fucik) استفاده شده است .

۲- ترمیدور Thermidor : ماه یازدهم تقویم جمهوری در فرانسه (۲۵ ژوئیه تا ۱۸ اوت) . و نیز وقایع مربوط به روز نهم از سال دوم تقویم جمهوری فرانسه است . روز سقوط و دستگیری روبسپیر .

را در بر گیرد. مجبور شدیم که آنرا به دو قسمت تقسیم کنیم، بنابراین یک اجزادرباره انقلاب اول خواهد بود و دیگری در باره دومین انقلاب...

با اجرای دلقکها، ما در صدد یافتن فرمی روشن، مستقیم و چشمگیر بودیم. پس از گذشتن از این مرحله می خواستیم محتوایی مشترک برای تماشاگران و بازیگران بیابیم که دریافتن فرم نیز بیشتر یاریمان کند. ابتدا فکر کردیم که نمایشی بر اساس حکایت‌های عامیانه بسازیم که بیهوده بود. زیرا حکایتها بعنوان یک تولید فرهنگی، شاید هم یک تولید زیبایی شناختی وجود دارند. ولی امروز، حکایتها چیز زیادی برای گفتن ندارند، مفاهیمشان با گذشت زمان جابجا می شود. از اینرو مشاهده کردیم که یگانه میراث فرهنگی برای تمامی فرانسویان، تاریخ فرانسه است. می خواستیم نمایش را از موضوعی انتخاب کنیم که برای همه مردم شناخته شده باشد. "خطراهنمای" نمایش از این ایده مایه گرفت. سپس با دو راه حل مواجه شدیم. یا می بایست نمایشی در باره انقلاب فرانسه با مطرح کردن شخصیت‌های تاریخی بسازیم، در اینصورت با آنگونه نمایشات اسرارآمیز روبرو می شدیم که در آن، تاریخ، تسلسلی از درگیریهای روانشناسی میان مردان "بزرگ" خواهد بود. یا باید نقطه حرکتی ساده تر بر می گزیدیم، مثلا "داستان زندگی یک کارگر یا یک خانواده در رابطه با حوادث انقلاب که این نیز کمتر از راه حل اولی تصنعی نبود و ما را در تصویری بی پایه غرق می کرد. ما راه حل سوم را برگزیدیم. سعی ما در نشان دادن انقلاب همواره در سطح مردم است، اما با حفظ فاصله ای انتقادی. در اینجا معرکه گیران، تاجران دوره گرد و جارچی‌ها و یا شورشیان آنچه را حس می کنند، می شناسند یا آنچه که از وقایع تاریخی و شخصیت‌های تاریخساز برداشت می کنند نشان می دهند. ما هرگز لویی شانزده را نشان نخواهیم داد. اما تماشاگران لویی شانزده را آن چنانکه یک تاجر دوره گرد او را دیده و شناخته، خواهد دید و یا شخص دیگری در جایی دیگر...

● آیا بدین ترتیب، امکان پراکندگی پیش نمی آید، مثلا "شما به جای پرسوناژهای فردی، پرسوناژهای جمعی پرورش داده اید، و از آنجا تاریخ، تاریخی اسطوره‌ای نمی گردد؟

آرین موشکین: نه یک پرسوناژ جمعی بلکه یک جهان بینی جمعی، و این برای نمایشی که توسط یک جمع اجرا می گردد کاملا "طبیعی" است. بنظر دشوار می آید که لغزشهای احتمالی را از پیش بررسی کنیم. زیرا این نمایش محصول تلاش هنرمندانی است که نه تنها فرم بلکه عوامل بسیار دیگری را نیز در طول کار می آفرینند.

● آیا این به طریقی بازگشت به آنچه در "دلقکها" انجام دادید نیست، در آنجا موضوع اصلی جابجا شده بود؟ یعنی موضوع "دلقکها" پیش از آنکه دلقکها باشند، خود بازیگران بودند و خلاقیت آنها؟

آرین موشکین: در ابتدای اجرای "دلقکها" هیچ چیز وجود نداشت، هیچ چیز مگر خلاقیت بازیگران. اینجا نقطه حرکتی وجود دارد. و آن توصیف وقایع اصلی

انقلاب توسط بازیگران است که سعی در تحلیل وقایع از دید کسانی که آن را تجربه کرده‌اند و اثراتش را حس کرده‌اند دارند

● مشکلی که چند لحظه پیش دربارهٔ کمون پاریس مطرح کردید هنوز هم وجود دارد. بازیگران امروز برای خلق اجرایی زنده و کامل بر چه عاملی تکیه دارند؟ بر زندگی اجتماعیشان؟ بر شناخت تئوریشان؟ بر کاوشی که انجام می‌دهند یا نه؟ شما هنگامی که نمایشنامه‌یی را با فرمی چه پیشه و یا واپس‌گرا اجرا می‌کنید بهر تقدیر این نمایشنامه از ورای نویسنده‌اش سخن می‌گویید: ولی بازیگر آن نه برشت است نه آشار

آرین موشکین: ما با تمامی آنچه از انقلاب فرانسه می‌شناسیم حرکت کردیم، آنچه در مدرسه یا غیره آموخته بودیم: ما از تاریخی عظیم و امیدوار با پرسوناژهایی بی‌اندازه خونخوار شروع کردیم، با کلیشه‌هایشان: مردم فقیری که شورش کرده و حتی قهرمانان ربانی پرورش می‌دهند.

● ماشین تاریخ، ماشینی بدون موتور . . .

آرین موشکین: همواره هالهٔ اسرارآمیزی بدور نقش و نقش ویژهٔ پرسوناژهای اصلی وجود دارد. تلاش ما محو کردن این هالهٔ اسرارآمیز بود، مانمی خواستیم یک اثر دراماتیک یک نمایشنامه بنویسیم. پاره‌ای از بازیگران از طریق دانسته‌هاشان انقلاب را یک پیروزی مردمی گمان می‌کردند. و از دزدیدن انقلاب توسط بورژوازی، همان قشری که توده‌ها همواره به روش خود بپوزهند زده آگاه نبودند. کشف این مسئله البته با مطالعه تئوریک صورت پذیر نیست ولی برداشت نمایش در کل حاصل انتقادهای چندجانبه بود. بعضی از صحنه‌ها، دو یا حتی سه بار به طرق گوناگون اجرا شده‌اند. یک بار با بهره گرفتن از کتاب‌های درسی تاریخ کلاسه‌های ابتدایی، وقایع تاریخی کامل، و اجرای دیگر روشنگری‌هایی بر این نکات تاریخی بود.

● از ضدیت بخشیدن بازی‌ها یک برداشت بوجود می‌آید . . .

آرین موشکین: بازیها یا ضدیکدیگرند یا یکدیگر را کامل می‌کنند. ما از برداشت‌های مختلف استفاده نمی‌کنیم. نمایش توسط پرسوناژهای گوناگون ولی با برداشتی مشترک و بازیهای مختلف شکل می‌گیرد. یک نفر به اجرای واقعه‌ای می‌پردازد، بلافاصله بازیگران دیگری این واقعه را چنانکه خود دریافته‌اند به اجرا درمی‌آورند. سپس این سؤال برای اجرای نمایش مطرح می‌شود:

آیا این ابداع آخر، یگانه اجرایی است که پذیرفته خواهد شد: بدون شک هر ابداعی به تنهایی نمایش را شکل نخواهد داد اما همگی آنها در تشکیل فرم اصلی مؤثر واقع می‌شوند.

۳. مارسل آشار Achard (۱۹۷۴ - ۱۸۹۹) نمایشنامه‌نویس و عضو

آکادمی فرانسه.

● بطور خلاصه: " ۱۷۸۹، انقلاب پایان یافته " * یک گفتگوی جمعی درباره انقلاب فرانسه است، که توسط هنرمندان اجرا گشته؟

آرین موشکین: با این اختلاف که: " گفتگو یا بحث " تمامی نمایش نیست.

【 ابداع جمعی 】

● آیا این را یک ابداع جمعی می‌نامید؟ این گرایش پیش از " دلفک‌ها " نیز به چشم می‌خورد.

آرین موشکین: من نمی‌خواستم که این مفهوم را درباره " دلفک‌ها " بکار گیرم زیرا در آنجا نمایش چکیده، ابداع فردی هر بازیگر بود. ابداع جمعی وجود نداشت و این نقص بزرگ آن اجرا بود.

● ولی آن اجرا مجموعه‌ای از ابداعات فردی بود؟

آرین موشکین: در " دلفک‌ها " همه، ما در برابر مشکلات فردی ابداعمان فرار گرفته بودیم. در اینجا به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنیم. من از نتیجه کار این دو ماه خودم چیزی نمی‌گویم. بهرغم امکان پراکندگی، یا لغزش‌های احتمالی یا تجربیات نه‌چندان کارآزموده و تردیدی که نه تنها در بیان هنری بلکه در افکار و برداشت سیاسی ما وجود دارد، به اعتقاد من روش فعلی ما، یعنی این تجربه گروهی بهترین و جالب‌ترین روش می‌نماید. نمایش‌هایی که " چپ فکرمی‌کنند " و در شرایط کلی ساخت یک سیستم تولید می‌شوند، نفرت مرا برمی‌انگیزند. اینها را می‌توان نمایش‌های زیرک نام گذاشت.

ما عمیقاً " ترجیح می‌دهیم که نمایش برای مدت زمانی حتی غیرقابل مهار کردن بوده ولی حرکت گروه با آن هماهنگ باشد، ما ترجیح می‌دهیم نمایش که یک تولید گروهی است همانگونه که گروه می‌خواهد باشد نه آنچه که سیستم تولید در انتظارش است.

● پس از نمایشی این چنین، در واقع نمایشنامه‌های از پیش نوشته شده را رد می‌کنید؟

آرین موشکین: ما آثار مکتوب را کاملاً " بیپوده نمی‌دانیم. من بدون شک باز هم نمایشنامه‌های مکتوب را به صحنه خواهم برد. این رد کردن بیشتر یک ارزیابی حسی است تا یک ارزیابی واقعی. ولی باید اعتراف کنم که نمایشنامه‌های مکتوب آن چیزی نیست که ما به گونه‌ای مبهم در جستجویش هستیم.

● ولی این نمایشنامه‌های مکتوب ظرفیت دگرگون شدن و بازسازی در کارهای جمعی نظیر " ۱۷۸۹، انقلاب پایان یافته " را ندارند...

* " ۱۷۸۹، انقلاب پایان یافته. عنوان نمایش در زمان انجام این

مصاحبه است.

【 مفهوم نمایش 】

بدون متن ، بدون طرح نمایشی ازپیش نوشته شده ، چگونه یک نمایش را تمام شده می‌پندارید ؟ هنگامی که " آشپزخانه " را تمرین می‌گردیدگار روی نمایشنامه زمانی معین داشت : یعنی پس از شش یا هشت ماه با تعدادی که بر حسب مفهوم ، ریتم و پویایی نمایشنامه برقرارگردید این مدت تمرین را کافی دانستید . اما ، در اینجا که در مرز نامشخص قدم می‌گذارید راهنمایان چیست ؟ در نهایت چرا مثلا " سه ساعت و نه پنج یا شش ساعت مدت اجرای نمایشنامه باشد ، شما که زمان حساب شده در اثر مکتوب را رد می‌کنید ؟

آرین موشکین : بله سه ساعت زیرا شرایط فعلی اجرا این مدت رایج ماتحمیل می‌کند . این صحیح است که ما با شرایطی که نمایش می‌تواند در آن به اجرا درآید روبرو هستیم . ما فلا " این شرایط را سحیده و آن را بدو قسمت تقسیم کرده‌ایم . مشکلات دیگری نیز بر ما سنگینی می‌کند مثلا " هر شب اجرا کردن . ما ترجیح می‌دهیم که یک یا دو روز اجرا داشته ، سپس یک ماه آن را متوقف کرده ، فکر کنیم ، کار کنیم ، دوباره بازی کنیم و فرا - گیریم .

در نمایش فعلی چنانچه ما آن را درمی‌یابیم ، من دشواری عظیمی حس نمی‌کنم و از طرفی هدف ما به هیچوجه فراسوی معای نمایش رفتن یا به عبارتی گم کردن این مفهوم نیست . . . ما سعی در نشان دادن واقعیت انقلاب یا انقلاب حقیقی نداریم . . .

● فرم اجرا آنقدرها هم که شما گمان می‌کنید " آزاد " نیست . یک مثال : کسی چیزی می‌نویسد که می‌خواهد از آن کتابی تهیه کند . این کتاب باید " منتشر " شود ناشر به او قوانین چیزهای قابل‌نشر را تحمیل می‌کند ، آنچه می‌شود و آنچه نمی‌شود ، تعداد خطوط در یک صفحه ، تعداد صفحات ، عنوان‌ها و غیره آن نوشته میهم اکنون یک کتاب است ، و تنها آنهایی که آن را می‌خرند آن را می‌خوانند و بالاتر از آن سیستم تولید چنان فرم خود را بر تولید تحمیل می‌کند که آن کسی که معصومانه شروع به نوشتن می‌کند حتی خوشحال است که نوشته‌اش خرده ریز و بیپوده نیست بلکه یک کتاب قابل انتشار است و بدینسان شروع به نوشتن یک کتاب منتشرشدنی می‌کند .

آرین موشکین : در این زمینه ما نیز از این فشار گریزی نداریم . یکی از مشکلات اجرای چنین نمایشی نوع استقرار صحنه و وسایل آنست . به عقیده من صحنه نمایش ما یکی از ساده‌ترین آنهاست و هیچ چیز عجیبی در آن به چشم نمی‌خورد . ولی هنگامی که مشخصات آن را برای کسانی که با اجازه اجرا را صادر کنند تعریف می‌کنیم . وحشت می‌کنند . صحنه نمایش بازاری را نشان می‌دهد که در آن پنج سکو که به یکدیگر مرتبط هستند

آرین موشکین: من با دگرگون کردن آثار مکتوب بشدت مخالفم. هنگامی که نمایشنامه‌ای را به اجرا می‌برم قصد از هم‌پاشیدن آن را ندارم. منظورم از ارزیابی حسی همین بود. برای مثال هنگامی که تصمیم گرفتم "رویای یک شب تابستانی" را اجرا کنم قصدم دگرگون کردن اثر شکسپیر نبود بلکه نظرم مطالعه، بسیار بسیار ژرف این اثر بود.

● **ولی مثال خوبی انتخاب نکردید، نمایشنامه‌های قدیمی از آزادیهای بیشتری برخوردارند، همانگونه که فیلیپ لئوتار^۴ شکسپیر را برای شما دوباره ترجمه کرد.**

آرین موشکین: بله و نه. یک روش برای خواندن یک اثر وجود دارد و روشی برای پیچیده کردن و از شکل انداختن آن. من علاقه‌ای به از شکل انداختن آثار ندارم.

● **در اینگونه نمایش‌های جمعی سهم کارگران چیست؟**

آرین موشکین: در اینجا سهم کارگران بحدی است که برای من کاملاً "کافیست". من هستم که فرم نمایش را پیشنهاد می‌کنم بی‌آنکه واقعا "قصد تحمیل آن را داشته باشم"، زیرا بندرت در جای دیگری دیده‌ام که بازیگران با چنان چابکی و درکی به روی صحنه بروند. من نیز مانند دیگر هنرمندان در ساختن نمایش شرکت دارم. و فکرنمی‌کنم بتوان به تنهایی یک نمایش را به اجرا درآورد.

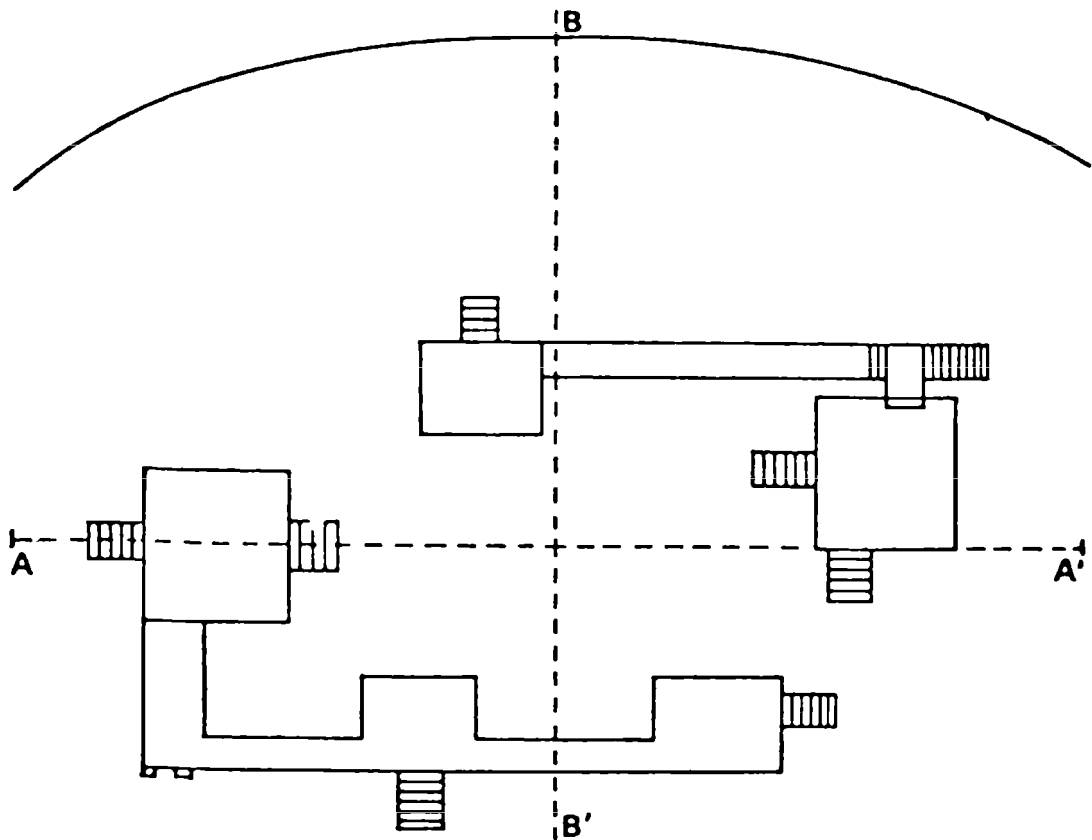
آنچه امروز راهنمای ماست، بیشتر آن چیزهاییست که نمی‌خواهیم و کمتر از آن، چیزهایی که می‌خواهیم. یعنی آنچه می‌خواهیم هنوز نامشخص است. به‌هنگام کارگردانی هم چنین است، یعنی من از سی‌بار تذکر به یک بازیگر بیست و نهار می‌گویم این کار را نکن و هرگز نمی‌گویم فلان کار را بکن. به عنوان کارگردان از دیکته کردن کارها خود-داری می‌کنم. گمان می‌کنم بسیاری از کارگردانان آنچه را می‌خواهند انجام دهند قبلاً "بطور کامل می‌نویسند. من بعد از آنست که می‌نویسم ما متن "دلفک‌ها" را از اجرای آن ضبط کرده و سپس آن را تکثیر نمودیم. فرصت بداهه‌سازی فراوان به بازیگران می‌دهیم و می‌توانند کار را چند باره از سر گیرند. آنها دائما "کار را در ضمن تغییر آن از سر می‌گیرند. این‌بار ما متن را ضبط کرده و آن را دوباره و دوباره مرور می‌کنیم، نه در جهت زیبا کردن و کامل نمودن آن، بلکه در جهت زدودن بخش‌های زائد و مشخص کردن مفهوم آن و این همواره پس از تجربیات صحنه‌ای است. هنگامی که من یک ایده، بداهه‌سازی را به کسی پیشنهاد می‌کنم مایلیم که آن را در متن نمایشنامه هم وارد کنم مثلاً "می‌گویم: خوبست که این یا آن ژست را امتحان کنی ولی غالباً" بازیگران چیزی جدا از آنچه من پیشنهاد کرده‌ام، اجرا می‌کنند. معمولاً هم آنها هستند که بازی‌نهایی را عرضه می‌کنند. دخالت من بیشتر برای ساختن یک سنتر است: ترکیب این بداهه با بداهه‌های دیگر.

بازیگران پیوسته بیش از یک کمک فکری ساده از خود مایه می‌گذارند. بسیاری از بداهه‌های آنها کامل است. ولی در پاره‌ای مواقع نیز آنچه آنها ارائه می‌دهند نیاز به پروراندن دارد.

4. Philippe Leotard

قرار دارد دو سکو در یک طرف و سه سکو در طرف دیگر. تماشاگران در وسط سالن و در یکی از گوشه‌های خارجی آن قرار می‌گیرند.

تماشاگران

AA' = 35 m

THÉÂTRE DU SOLEIL 1789

طرح استقرار وسایل صحنه

ما نمی‌توانستیم در یک تئاتر مستقر شویم. این موضوع را می‌دانستیم و تقاضای یک سالن ورزش کردیم. این مسئله سبب شد که نتوانیم در فرانسه اجرا کنیم. عملاً مشکل‌گیر قابل حلی نداریم. ابعاد صحنه را برحسب مساحت کوچکترین زمین ورزشی که ممکن بود، انتخاب کردیم، یک زمین بسکت، ۲۶ در ۱۴ متر، که ابعادی هماهنگ است. در شرایطی که آقایان تئاتری علاقمند به فرم‌های بدیع تئاتری به کوچکترین درخواست ما پاسخ منفی می‌دهند، مناسب‌ترین فضایی که در یک شهر یافت می‌شود یک زمین بسکت است!!

ما حتی گروه‌فنی امور برق را از خودمان داریم. تماشاگران که در وسط سالن قرار دارند می‌توانند بنشینند یا بایستند. باید اضافه کنیم که مانند "رولان خشمگین" که همه مردم می‌گفتند: "ای، بله! رولان خشمگین هم چیز است." ولی می‌بایست رونگونی^۵ بتواند نمایشش را جایی به اجرا بگذارد. پس از آن همه از او تقلید کردند.

اینجا هم همینطور است، مسئله به این سادگی را رد می‌کنند آن‌هم مردان تئاتری! من از معاون شهرداری یا اشخاصی از این دست حرفی نمی‌زنم. ولی شنیدن این چیزها

از مسئولین تئاتری، واقعا" که !!

این آقایان پذیرفته‌اند که زندانی محیط خود باشند و لااقل نیسی از امتیازات را بدست آورند. من نمی‌پذیرم و علاوه بر آنکه آن امتیازات را بدست نمی‌آورم بایدصدمات زندان آنها را بیز تحمل کنم.

اگر پای صحبت آنان بنشینید می‌گویند که این نمایشی است که ما نمی‌بایستی اجرا می‌کردیم. تمامی کارهای ما چیزهائیکست که نمی‌بایستی اجرا می‌شد. این یکی البته کمتر از بقیه، زیرا آخرین است.

● مسئولین تئاتری گرایش به تحمیل شرایط ازپیش‌تعیین‌شده دارند. نمایشی که در چنین شرایطی بوجود می‌آید نوع صحنه و سالتی را که می‌سازد در واقع به مسئولین تئاتری تحمیل می‌گند، همین مسئولینی که مخالفت می‌ورزند. یعنی هر کسی نمی‌تواند هر چیزی را هر جایی بازی کند. شما باید در سالن تئاتر، تئاتر و در زمین بسکت، بسکت بازی می‌گردید. شما با پذیرش این مسئله سنتی را جهت سیاست‌های مسئولین تئاتری در قبال گروه‌های تئاتری پایه می‌گذارید.

آرین موشکین: حدود یک سال پیش ما در شرایط مالی اسفباری بسر می‌بردیم که رهایی از آن ناممکن می‌نمود. چون یک وزارت فرهنگ وجود دارد برای درخواست کمک مالی به آنجا رفتیم. و امکان از هم‌پاشیدگی گروه را برایشان گفتم و نیز تبلیغی که ما می‌توانستیم برایشان بکنیم. آنها هم پنج میلیون فرانک قدیم* کمک کردند که به یمن آن‌به‌حیاطمان ادامه دادیم. در همین اثنا یکی از مسئولین وزارتخانه اضافه کرد: "متاسفانه این امکان وجود ندارد که شما بتوانید همینطور به کارتان ادامه دهید. به‌رحال ما باید ببینیم که برای شما چه می‌توانیم بکنیم." حس کردم خیلی معذب است. او باز هم توضیح داد که سازش‌ناپذیری ما را می‌شناسد. ولی او چطور سازش‌ناپذیری ما را شناخته بود؟ من که هرگز با آنها سازش‌ناپذیر نبودم، من از آنها پول خواسته بودم. باز هم ادامه داد:

"ما هرگز از نظر سیاسی دخالت نخواهیم کرد. شما هر کاری مایلید انجام دهید. ولی می‌دانید شما یعنی شما و گروهتان یک مورد ناراحت‌کننده هستید."

من که هیچ چیز نمی‌فهمیدم، ناگهان همه چیز را فهمیدم. من می‌توانم ظاهرا" نمایشی کاملاً" مخالف آنها به روی صحنه ببرم. کوچکترین اهمیتی نمی‌دهند. ولی فقط روشی که گروه ما برگزیده، این روش ساده تولید ما، این نکته ساده که ما جا پای آنها نمی‌گذاریم و چهارچوب آنها را نپذیرفته‌ایم، اینست که آنها را کلافه کرده‌آنها را می‌ترساند. امروزه که دوباره از این مسائل حرف می‌زنم منظور آن آقای وزارتی را بهتر درک می‌کنم. حقیقت اینست که نمایش‌های ما هیچ عامل افراطی ندارند. آیا ما واقعا" یک مورد ناجور هستیم؟

خیلی نگران بودم، به‌خود می‌گفتم که اگر چنین چیزهائی مسئله می‌شود، این چیزیکست که هرگز تغییر نخواهد کرد. و این واقعیتی است.

* هر فرانک جدید برابر ۱۰۰ فرانک قدیم است.

● چرا آنقدر به این مسئله مکان نمایش اهمیت می‌دهید؟ آیا از اینکه در جایی ثابت مستقر شوید وحشت دارید، از اینکه مسئولین معینی داشته و هر روزه اجرا داشته باشید، آیا واقعا "از یک برنامه ریزی منظم می‌ترسید؟

آرین موشکین: در اختیار داشتن یک مکان ثابت اجرا بدین معنی است که بجای اجاره کردن " الیزه - مونمارتر " شبی ۱۵۰۰ فرانک، ما نمایشهایی با مخارج بسیار کمتر اجرا می‌کنیم و تحرکی در حول و حوش محل اجرا بوجود می‌آوریم، آن هم در مکانهایی که این نوع فعالیت‌ها غیرممکن است. نه، تذکر شما صحیح نیست. ما توانایی برقراری یک برنامه - ریزی منظم را داریم. فقط نمی‌خواهیم در سیستم تولید منظم و عادی، که کارمان را بی - اعتبار می‌کند، رهاشویم.

● آیا این عقیده‌ای رمانتیک و اتوپیا یا یک دلتنگی صنعتگرانه نیست؟ ...

آرین موشکین: هر تئاتری صنعتگرانه است ...

● بله و نه. اگر نتوان گفت که در فرانسه یک تولید تئاتری به قسمی صنعتی وجود دارد - مثلا " نظیر کموی موزیکال آمریکایی، که صادر هم می‌شود ... - ولی می‌توان ادعا کرد که در اینجا یک فعالیت تئاتری مشخص از داخل سیستم تولید وجود دارد که نمایش را همانگونه که یک سوپ خوری را می‌سازد، تولید می‌کند، دقیقا " با همان سرعت با همان بی‌مفهومی، نمایش نیز از همان بی‌هویتی و همسانی و تهی از معنا بودن در شکل و محتوا مایه دارد.

[جامعه کوچک]

آرین موشکین: آیا این ما هستیم که برداشتی رمانتیک داریم، آیا ما درناکجا آباد زندگی می‌کنیم یا آنها؟ در کوتاه مدت شاید ما باشیم. ولی در درازمدت ما به شرایط عینی غیرقابل تحملی برخورد می‌کردیم ... اکنون این روش کاری هم هنرمندان ما را راضی می‌کند و هم مرا. هنگامی که من برای تماشای یک تمرین دیگر می‌روم و می‌بینم که دیگران چگونه کار می‌کنند این مرا به وجد می‌آورد.

اگر تئاتر سولی دکانش را تعطیل کند، من دنبال حرفه دیگری خواهم رفت. زیرا تحمل وارد شدن به دنیای تئاتری چنانکه امروز آن را حس می‌کنم را ندارم. صنعتگر هم شاید، زیرا ما اهمیت فوق العاده‌ای به کارمان و به کیفیت آن می‌دهیم، ما این کار را برای خودمان تولید نمی‌کنیم، آن را به نمایش می‌گذاریم و مایلیم آنچه به نمایش می‌گذاریم ما را نیز راضی کند.

● پس در حقیقت مایه اصلی سازنده گروه شما ، " خلاقیتی " است
که شما را راضی می‌کند؟

آرین موشکین: این تنها نیست زیرا عوامل دیگری نیز دخالت دارند. کارگردانی در جایی دیگر همان رضایت کار در فرانسه را برایم ایجاد می‌کند. به ما می‌گویند: که به یک جامعه کوچک پناهنده شده‌ایم که از آن چیزی ایده‌آل بسازیم. چراکه نه. اگر ما بتوانیم کارگاهی را به نام (تئاتر سولی) توسعه بخشیم که در آن هر یک از اعضا آنچه‌اورا تغذیه می‌کند بیابد، که در آن هر یک از ما مدیریت کنیم، یعنی ما موفق خواهیم شد دوره‌هایی بگذرانیم که آموزش پیوسته انجام گیرد و همه در کنار یکدیگر مانند مهندس و کارگری که هر یک باید در همه قسمت‌های کارخانه کارآموزی کنند، آموزش ببینیم. اگر به این مهم نائل شویم " کمون فوریه" را ترسیم کرده‌ایم یا به اصطلاح عامیانه‌تر یک گروه زنده ساخته‌ایم. در حال حاضر ما آهسته‌قدم می‌گذاریم و تجربه می‌کنیم، یعنی آنچه‌را نمی‌خواهیم بهتر می‌شناسیم تا آنچه را که می‌خواهیم بشناسیم.

گفتگویی که من در وزارتخانه داشتم روشنگر مسائل بسیاری بود. " ما باید باز هم یکدیگر را جهت یک تبادل فکری عمیق ملاقات کنیم. " ولی چرا برای یک تبادل فکری عمیق؟ نمایش‌های ما شناخته شده و عمومی است. مردم هستند که ما را توصیف می‌کنند. فعالیت‌های ما از سال ۱۹۶۴ با همین گروه آغاز شد. در آن زمان نیز ما تئاتری جدا از آنچه به نام تئاتر نشان می‌دادند می‌خواستیم. چیزی که توسط همگی مان ساخته شود. هیچ چیز هم نمی‌دانستیم. آیا این واقعا " یک نقص بود؟ کار یک گروه همواره کندتر از تکامل یک فرد پیش می‌رود.

پس از دو سال نیاز یک انتخاب را ضروری دیدم. در آن زمان من واکنش‌های جالبی در افراد سراغ کردم، افرادی که امروز در گروه جزو پیشروترین هنرمندان در آن روزها احساس بی‌اعتمادی کرده و خود را در چهارچوبی اسیر پنداشته و وحشتشان از این بود که عقاید یک فرد در گروه بر همه غالب گردد و امکان تفکر آزاد وجود نداشته‌باشد.

● یعنی آنها آمده بودند که "تئاتر کار کنند" و نه شورش سیاسی.

آرین موشکین: بله. و کماکان دریافتند یعنی ما دریافتیم که در حین کار به سبب انتخابی که می‌کنیم، نتایجی که بدست می‌آوریم کم و کمتر می‌شود.

● نتایج کم در چه زمینه‌ای: خلاقیت، تولید یک ابداع جمعی؟

آرین موشکین: نه چندان در زمینه خلاقیت بلکه بیشتر به عنوان یک وظیفه اجتماعی. آنچه تمامی تلاش ما را می‌پوشاند و هنوز به صورت جنینی و فرم نیافته است، ایجاد

۶- شارل فوریه Fourier (۱۸۲۷-۱۷۷۲) فیلسوف اوتوپست
فرانسوی با طرح جامعه‌ای اشتراکی متشکل از کارگران در شکل شرکت‌های تعاونی به
انتقاد از جامعه بورژوازی فرانسه می‌پردازد.

رابطه‌ایست با تماشاگران. این کاملاً " روشن است که میان آنچه ما قصد بیان را درباره انقلاب فرانسه داریم و تماشاگران، هنوز دیوار عظیمی وجود دارد. از صد یا صدویست و پنج اجرائی که از " دلقک‌ها " داشتیم، شاید چهار یا پنج بار این‌سدا را شکستیم و این نتیجه‌ای بی‌اندازه دردناک است.

● این رابطه با تماشاگر را چگونه می‌بینید؟

آرین موشکین: بی‌آنکه تمامی عقاید گروتوفسکی^۷ را بپذیرم، با این نقطه‌نظرش هم- عقیده‌ام، که تماشاگر نباید نمایش را تغییر دهد، زیرا پس از آن فرصت‌های اندکی برای پیشرفت کار و در سطوحی پائین وجود خواهد داشت. با تعریفی عمیق‌تر دخالت نظر تماشاگر و مردم باید قبل از اجرا بر نمایش اثر بگذارد. انتقادهای بعد از اجرا برنمایش بعدی اثر خواهد گذاشت. این انتقادهای اغلب روی روش گفتن است و نه روی آنچه بیان می‌شود: روی چگونگی آنچه گفته شده است. در حین کار، این رابطه با مردم گاهی بسیار عجیب است: در لحظاتی آنها را کاملاً " فراموش می‌کنیم.

● بالعکس، نمی‌توان این حضور یا اثر دائمی مردم را در کارهایتان یافت، ظاهراً " نمی‌توان یک پیوستگی در اجراهای قبلی‌تان جست: " هیاهو "، " دلقک‌ها "، " آشپزخانه " نمایشنامه‌هایی اجتماعی هستند، در حالی که " رویای یک شب تابستانی " نمایشی شاعرانه‌است. آیا چنین است؟

آرین موشکین: نه برعکس، این کاوش ما در یافتن زبان نمایش است. پیوستگی ما در رهاکردن راهبانیست که تجربه می‌کردیم. و سرسختی امروز ما ریشه در اجرای " دلقک‌ها " دارد، نمایشی که بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفت... و بدون شک نه بی‌دلیل. ولی ناگهان دریافتیم روشی که در آن اجرا برگزیده بودیم ما را وادار به ادامه همان راه می‌کند، این بار نیازی به گسستن نبود.

از طریق همین زبان نمایشی که در " دلقک‌ها " یافتیم است که ما سعی به سخن گفتن در باره انقلاب می‌کنیم. تماشاگران در این انتخاب ما سهیم‌اند. قبل از تصمیم به اجرای اثری درباره انقلاب درباره همین مردم است که ما مدت‌ها فکر کردیم. توصیف روش کاریمان دشوار است. این روش در هر اجرایی شکل می‌گیرد. ولی این بار ما می‌دانیم که به کجا می‌خواهیم برویم. خود نمایش نیست که در حین کار کشف می‌کنیم، بلکه بیشتر راه انجام این کار را کشف می‌کنیم.

* به بعل برشت بازگردیم، چرا این برنامه را رها کردید؟

آرین موشکین: برای نخستین بار بود که دچار چنین حالتی می شوم. تمایل اجرای این نمایشنامه با یک دوره بحرانی منطبق شد. بسیاری از اعضای گروه و خود من کوفتگی شدیدی تحت تاثیر فضای خفقان بار بعد از ماه مه ۱۹۶۸ احساس می کردیم. با پایان گرفتن این بحران هیچ علاقه‌ای به پرداختن مشکلات یک هنرمند در جامعه نداشتم - بعل یک شاعر است. صرف زمان طولانی و انرژی فراوان، خصوصا "با دیدی که من قصد اجرای آن را داشتم آن هم درباره موضوعی که برای معدود کسانی جالب است. بعل نمایشنامه بسیار زیبایی است. بدون شک هم برای اجرای آن ضمن مبارزه با پرسوناژ اصلی آن وجود دارد ولی این از قدرت من خارج بود. "بعل" بسیار مبهم است. شاید برای دو یا سه سال دیگر.

● در فرانسه در کجا اجرا خواهید داشت؟

آرین موشکین: در هاور^۸، کان و بزانشن^۹ برای مرکز فرهنگی پلانت - لم ارشان^{۱۰}، ما قبلا "در آنجا نمایشنامه "آشزخانه" را برای تماشاگرانی که مطلقا "از کارگران تشکیل شده بودند اجرا کرده‌ایم. واکنش آنها تفاوت چندانی با تماشاگرانی از قشرهای دیگر نداشت، شاید اندکی خشک‌تر بودند. نمایشنامه کمتر کم‌دی شد. ولی گفتگوی پس از نمایش با آنها فوق العاده جالب بود. برخلاف بحث‌هایی که معمولا "با جوانان داریم، آنها دائما "از سیاست حرف می‌زنند و کمتر از نمایش و تازه باید همه چیز را برایشان توجیه کرد، کارگران از مشکلات عملی و از کار واقعی صحبت می‌کردند. از مسائل ما، از مشکلات مالی. گروه چگونه عمل می‌کند، چه مدت زمانی را صرف آمادگی کار کرده‌ایم، قیمت‌ها و اینکه چگونه این مخارج را تهیه می‌کنیم. از هر حرفی درباره محتوای نمایشنامه خبری نبود، آنها می‌گفتند همه چیز برایشان روشن بوده چه لزومی به بحث درباره آنست. نخستین باری بود که به ما نگفتند: "فوق العاده است! عالیست!" بلکه گفتند: "چقدر زحمت کشیدید...."

اوئیل Hauilles ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۰

مترجم: ماندانا بنی اعتماد

8. Havre 9. Besançon

10. Palente - les - Orchamps

صحنه معاصر

۱

استد ۱۳۵۹

دفتر انجمن تئاتر ایران

● هنر عروسک

• بیل برد

فصل دوم: تصویری از ماسک

پانزده یا بیست هزار سال قبل است. شامان، یا جادوگر حکیم، در تاریکی حفره، غاری بر جمجمه گاوی که بین پاهایش نگه داشته خم می‌شود. بردیوارهای سنگی غار، تصویرهایی از حیوانات با رنگ کرم خاکی نقاشی شده است. در سوسوی پیه سوزی، که سوخت آن از چربی گوزن شمالی است، بنظر می‌رسد که در رژه وهمنای گاومیش‌های کوهی، اسب‌ها و گاوهای نرو ماده گول پیکر در حرکت هستند.

شامان - که می‌تواند نشانه‌ها و زبان خدایان و دیوهای جهان ناشناخته را دریابد و تفسیر کند - با سنگی آتشنه سوراخی را نزدیک حفره، فک جمجمه بوجود می‌آورد. این جمجمه مدت زمان درازی در مراسم شکار، ماسک او بوده است. هم اینک او بندی به فک می‌بندد تا بتواند آن را به حرکت درآورد. کارش که به پایان رسید، با رضایت دست‌ساختش را برانداز می‌کند. شامان فردا صبح از تاریکترین قسمت غار خارج شده و به گروه شکارچیان که مشتاقانه در انتظار رهبری او هستند می‌پیوندد. اولین چیزی که ظاهر می‌شود، جمجمه شاخدار سفید رنگی است که دو دست انسانی در دو طرف آن قرار دارد و در همان حال که شکارچیان به تماشای آن مشغولند، فک تکان خورده و صدای عجیب و ترسناکی از آن خارج می‌شود.

گیراست؟ موثر است؟ یقیناً. تا هنگامی که شفاعت شامان در رابطه با نیروها، عناصر طبیعی، فراهم آوردن غذا و باران و هوای خوب موثر است، جادو و ماسک او قابل احترام خواهد بود. اما زمانی که جادویش کارگر نیفتد، شکارچیان او را قطعه قطعه کرده و شامان جدیدی برای خود انتخاب می‌کنند.

منطقی است بپذیریم که هدف از به کار گرفتن ماسک، تغییر شکل یافتن بوده است. شاید هدف از برتن کردن پوست یا بر سر نهادن یک جفت شاخ گوزن، پنهان کردن حرکت نزدیکی به شکار از طریق نیایش او بوده است. موفقیت رقص با ماسک به این نیایش کیفیتی جادویی می‌داد و ماسک فی‌نفسه یک حالت روحانی بخود می‌گرفت. رقص‌های با ماسک در مراسم نیایشی، که به نیت تهیه غذا برگزار می‌شد، نقش مهمی را بعهده گرفت. اعتقاد بر این بوده که رقصندگان، رقص شکار خرس را پیروزمندان به نمایش در می‌آوردند تا بتوانند موفقیت یک شکار واقعی را تضمین کنند.

ماسک‌ها، بخصوص ماسک‌های بندبندی و مفصل‌دار، مثل ماسک همین شامان، از نظر تکامل یک یا دو مرحله پیشتر از عروسک‌های نمایشی هستند. هنگامی که یک رقصنده با ماسک، تنها در برابر دیگر اعضای گروهش به بازیگری پرداخت، این کار آغاز بازی تئاتری و پلی برای تبدیل ماسک به عروسک بوده است. در طی قرون متمادی، ماسک بندبندی و مفصل‌دار بتدریج از سرو صورت جدا شد و بالا رفت و با دست در مقابل بدن نگه داشته می‌شد. بعدها از بدن نیز فاصله بیشتری گرفته و بوسیله حرکت دادن نخ‌هایی که به عروسک وصل می‌شد، به او حیات می‌بخشیدند.

در میان جوامع اولیه توتم گرای سرخپوست ساحل شمالغربی آمریکای شمالی-در جوامع بسیار هنرمند باصطلاح اولیه‌ای که "قطب‌های توتم" به شمار می‌روند- موارد استعمال گسترده‌ای از ماسک‌های مفصل‌دار در مراسم مذهبی نمایشی دیده می‌شود که شواهدی آشکار بر تبدیل اتفاقی ماسک به عروسک هستند. منظور از جامعه توتم‌گرا، جامعه‌ای است که گروه‌هایش خود درابه یک حیوان یا گیاه بخصوصی وابسته می‌دانند. فردی که دریک گروه صیاد بالن متولد می‌شود، روح بالن خونخوار را روح نیاکانش می‌داند. با یکسان دانستن خود با او سعی می‌کند که آرامش و قدرتی بیابد (همچنانکه در جوامع کنونی عقاب برای آمریکایی، شیر برای انگلیسی و گل زنبق برای فرانسوی همین نقش را دارد). بالن نشان روی سینه، تزئین و توتم آنهاست و رقص‌ها و مراسم گروهی بخاطر آرامش روح این بالن صورت می‌گیرد.

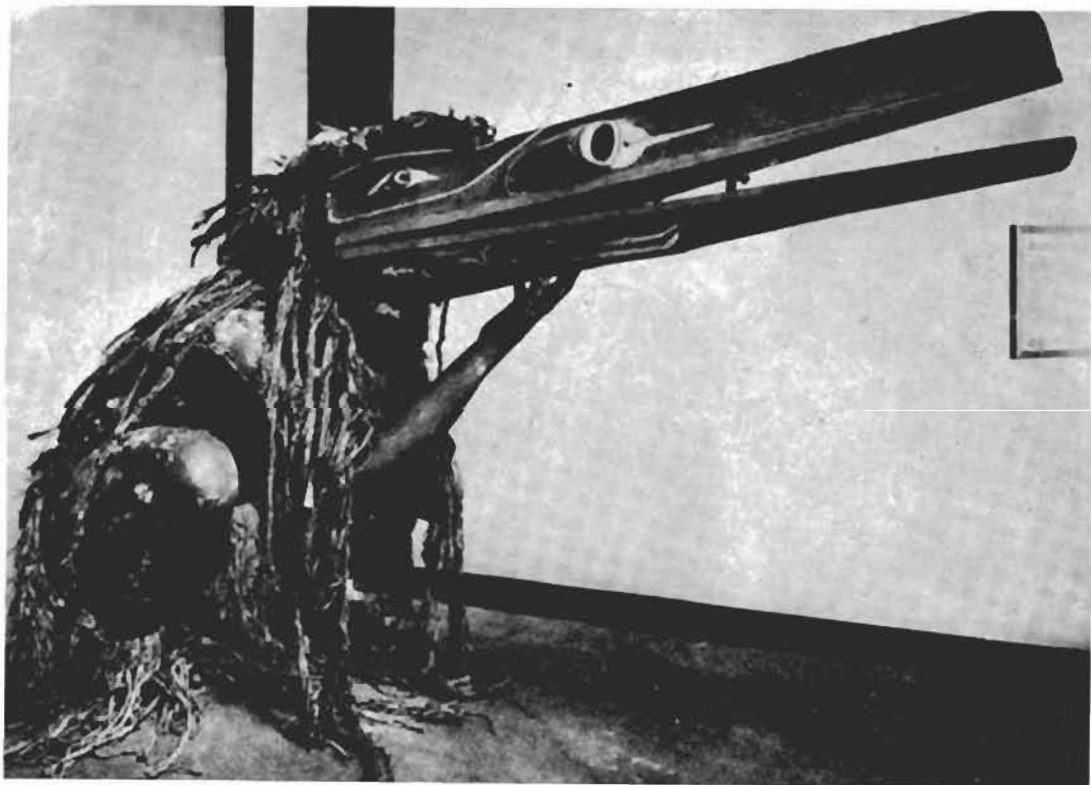
سرخپوستان شمالغربی آمریکا، شکرگزار تهیه ذخیره غذای فراوانی بودند که به آنها فرصت پیشرفت مهارت در کنده‌کاری می‌داد. آنها علاوه بر این، برای کنده‌کاری شکرگزار سرو خوب نیز بودند. بسیاری از ماسک‌های پیچیده و زیبایی که آنها می‌ساختند به شکل حیوان بودند و بوسیله کشیدن نخ‌هایی می‌توانستند باز شده و چهره انسانی را - که به مثابه داشته روح انسانی توتم بود- نشان دهند. شامان که ماسک می‌زد و مراسم را کارگردانی می‌کرد، دارای قدرت فراوانی بود. او مسائل مربوط به آب و هوا، دندان درد و مشاجرات خانوادگی را حل می‌کرد و زمانی که روح یکی از پیشینیان را برای کمک به زمین فرا می‌خواند، این روح بصورت ماسک ظاهر می‌شد. ماسک در روند جدا شدن از صورت و تبدیل به عروسک، بصورت صورتک مفصل‌داری بوده است که در بالای سر نگه‌داشته شده و از پائین هدایت می‌شد.

روبرت بروس اینورایتی^۱، مردم شناس و عروسک‌باز، در کتابش در باره این سرخپوستان می‌نویسد: "استفاده از عروسک‌هایی که با نخ هدایت می‌شدند امری رایج بود. نخ و ریسمان‌ها گاهی از بالای تیرهای بزرگ خانه (محل مسکونی قبیله) گذاشته و بوسیله عروسک گردانان مخفی - که اشاراتشان را از طریق آوازه‌ها دریافت می‌کردند - کشیده می‌شدند. رقصنده، سیسیوتل^۲ را - که مار اساطیری بوده و باید بطرز جادویی ظاهر می‌شد - در کف دست پنهان و در جریان رقص آن را رها می‌کرده است. سیسیوتل به اطراف پریده و رقصنده تعقیبش می‌کرد تا ناگهان او را بگیرد. سپس رقصنده با تردستی تظاهر می‌کرد که مار را در دهانش گذاشته است، شروع می‌کرد به بالا آوردن آن و غلیان خون، سعی بر آن داشت که نشان دهد می‌خواهد خود را از شر مار رها کند. در این اجرا از دو مار سیسیوتل استفاده می‌شد: اولی از لوله‌هایی درست شده بود که رقصنده می‌توانست

آن را در دست‌هایش جمع و پنهان کند و دومی بوسیله نخ‌هایی که آن را در هوا نگه می‌دارد دست‌هایش را در زیر دهانش نگه داشته و با اشاره آن را گار می‌گرفت و به غلیان خون حسنه واقعی می‌داد.

در میان سرخپوسان هوبی^۳ آمریکای جنوب غربی، نمایش‌های غروسکی اسدایی با تنوعی از چهره‌های انسانی و حیوانی اجرا می‌شده است. نوع دیگر نثار ماسک که هم‌حس در فضای بسته بازی می‌شد و نور کم تصاویر القای واقعی را بیشتر می‌کرد مراسم نمایش غله است. یک اجرا کننده ماسکی پوشیده و در مقابل پرده‌ای که به رنگ‌های روشن نقاشی شده و در انتهای خانه یا ایوار آویزان بود می‌ایستاده است. یک نفر دیگر پشت پرده پنهان شده و با دمیدن درون کدویی حالی صدای غرش و حساسکی را بوجود می‌آورد. بر روی زمین یا روی سکوی کوچک گلی، دسته‌ای از خوشه‌های ذرت به ستاره مزرعه غله بر پا گذاشته می‌شد.

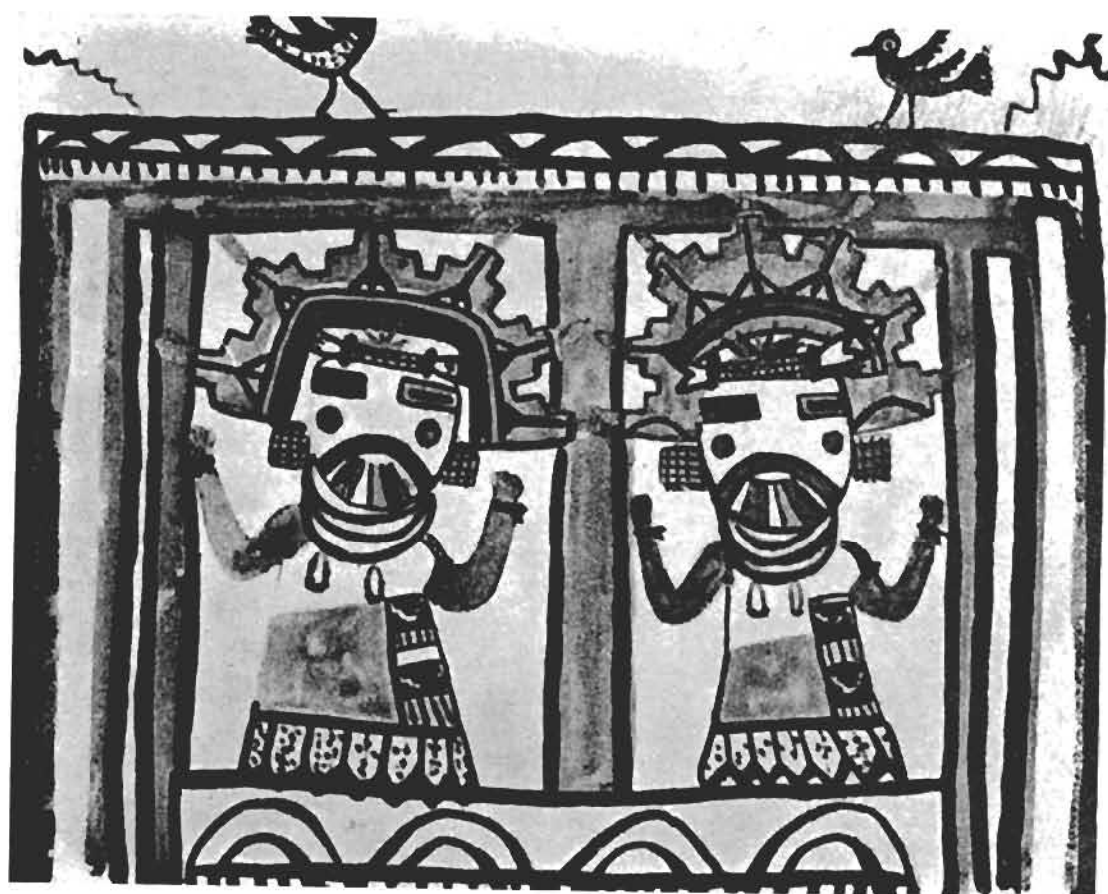
از میان سوراخ‌های پرده شش مار بزرگ ظاهر می‌شد که جسم‌هاشان می‌جرحید، دهانشان باز می‌شد و پره‌های شاهین بر روی سینه آنها موح می‌زد. مارها با یک سروتم کشیده شده و هماهنگ با ضرباهنگ صدای کدوها، مانند باله خردگان، با آوازی که از پشت پرده شنیده می‌شد بر روی غله‌ها تان می‌چوردند و می‌خریدند. ناگهان سر آنها در میان خوشه‌های ذرت فرو می‌رفت و غریدن کدوها اوج می‌گرفت. تماشاگران در شدت هیجان فریاد زده و دعا می‌خواندند. سپس خوشه‌های ذرت را بطرف مارهایی انداختند. در آخر کار یک‌باره مارها به پشت پرده عقب کشیده شده و این بخش از مراسم با آن می‌یافت. غروسکازان وسایل کار خود را جمع کرده و راه برای دسته دیگر باز می‌کردند.

آدمخوار کوهسان‌ها، ماسک سرخپوسان ساحل شمال غربی که فک مفصل‌دار آن بوسیله ریمان و بد تک دست‌حرکت می‌کند.

من بعنوان عروسک‌باز حرفه‌ای فکر می‌کنم که نه سرخیوستان شمال‌غربی و نه سرخیوستان هویبی نمی‌دانستند با مطون نبودند که مارها چگونه به حرکت در می‌آیند و یا اینکه آنها روح واقعی نبوده‌اند. کیفیت تصویر و پذیرش مارها توسط سرخیوستان چنان بود که نخ‌ها، گرچه نیم سانتیمتر ضخامت داشته باشند، دیده نمی‌شدند. البته بخاطر اطمینان باید گفت که رقصنده ماسک داشته و علاوه بر رقصیدن بامار، خود او احتمالا " مراقب بوده است تا تماشاگران نتوانند درزانه به پشت پرده نگاه کنند. و این نوعی رازپوشی است که همه‌گروه‌های عروسکی با همین اواخر داشته‌اند.

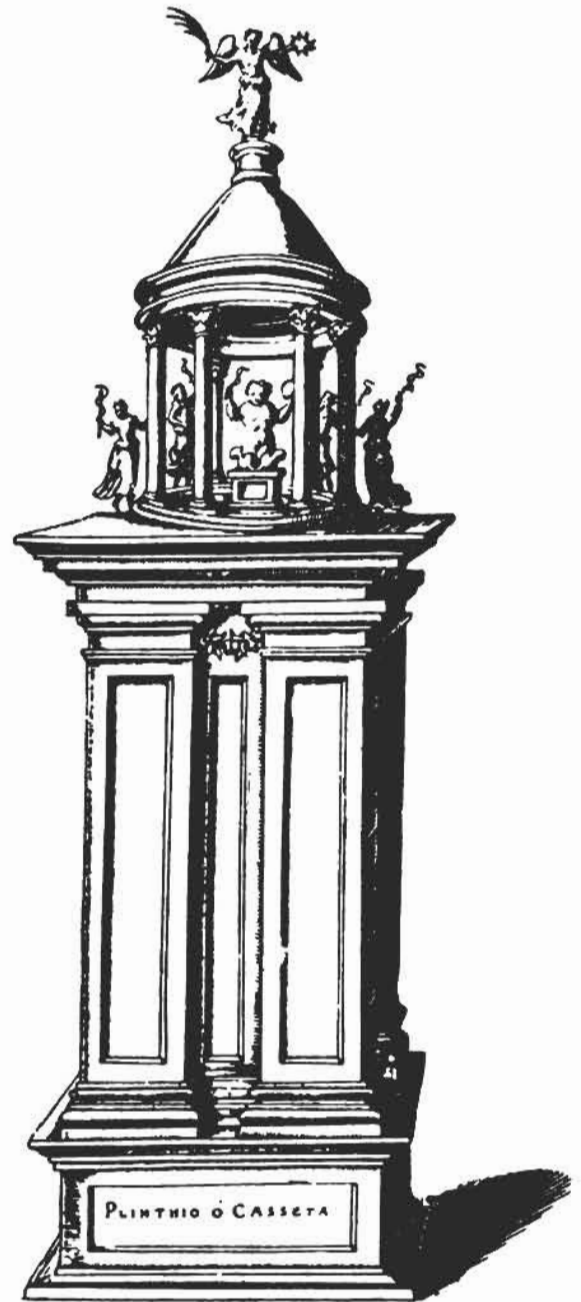
نمونه دیگری از صورک‌های آئینی سرخیوستان هویبی عروسک‌های نخی کاملاً " واقع‌گرایانه یک جفت دختر در حال آسپا کردن گندم است. عروسک‌ها بلافاصله توسط تماشاگران دیده نمی‌شدند، زیرا داخل پتویی پیچیده شده و به اطاق آورده می‌شدند. در فضای نیمه تاریک اطاق، این جفت عروسک در مقابل پرده‌ای که عروسک‌گردان‌ها را پنهان می‌کند قرار می‌گیرد. رماسی که موسیقی شروع می‌شود، عروسک‌ها زانو زده، هماهنگ با نوای موسیقی به جلو و عقب تاب می‌خورند و ظاهراً " بر روی تخته سنگ‌های کوچکی که در جلوی آنها است به آسپا کردن مشغول می‌شدند. حرکات آنها بطرز شگفت‌انگیزی طبیعی است، حتی مالیدن آرد گندم بر روی صورتشان که بین زنان هویبی مرسوم است. در حالی که آنان مشغول کارند، دو عروسک پرده بر بالای پرده ظاهر می‌شوند و صدای پرندگان تمام خانه را پر می‌کند.

عروسک هویبی در حال رقص غله.

نمونه سمون هارانا .

مجسمه ناکوس یونانی که شراب و شیر از آن سر ریز می‌کرده و بطریقی هیدرولیکی می‌چرخیده است .

تکامل ماسک به عروسک ماسک‌دار و سپس به عروسک‌های حتی زویدی منطقی بوده است که شکلی مستقل در بسیاری از حوامع اولداندایی اعانی اماده است . فریزر^۴ در ترکه طلائی^۵ از یک نشه مقدس که قدسین در آن حضور دارند و از درخت‌های مقدسی که عنوان نماد و قدرت دودمان عبادت می‌سند یاد می‌کند : " در ابتدا ترکه‌ای عنوان است و شامل حکاکی شد . . . " این حالت در مورد شخصیت بسیاری از ماسک‌هایی که توسط بومبان امروزی ایروگویی^۶ بر درخت زندگی کنده‌کاری شده و سپس از درختی که همور زنده است بریده و برتن می‌کنند نیز صادق است .

بسیار عجیب است که افریقائیان مرکزی، با وجود آنکه عمده‌ترین سازندگان ماسک در دنیا هستند، عروسک‌های بسیار کمی ساخته‌اند. آنان ممکن است به علت علاقه فراوان به کارناوال، دریافته باشند که ماسک بیشتر از عروسک آنها رابه هیجان می‌آورد. از طرف دیگر، مصر سابقه‌ای طولانی در هنر عروسکی دارد و سرهای زیبای حیوانی خدایان ساحل نیل دلالت بر یک توت ماسک‌دار باستانی می‌کند.

همواره چنین تلقی می‌شود که تئاتر عروسکی در مراسم مذهبی بعنوان نیروی کمکی روحانیت بکار گرفته شده است. در ابتدا تئاتر عروسکی بعنوان وسیله ارتباطی و عاملی برای تاثیر نهادن بر مردم بکار برده می‌شد. در هندوستان طبق یک اعتقاد قدیمی، عروسک‌ها موجودات آسمانی کوچکی هستند که برای سرگرمی بشر به زمین فرستاده شده‌اند. یک افسانه هندی شرح جالبی از رابطه گیرای آنان باخدایان را بازگو می‌کند.

گفته می‌شود که یک روز لرد شیوا^۷ و همسرش پارواتی^۸ از مقابل یک دکان نجاری می‌گذشتند. در آنجا تعدادی صورتک‌شبه به عروسک می‌بیند که نجار آنها را با پاهای مفصل دار ساخته بود. شیوا و پارواتی آنچنان شیفته صورتک‌ها می‌شوند که اجازه می‌دهند روحشان در عروسک‌ها حلول کند. عروسک‌ها شروع به رقصیدن می‌کنند و نجار را سرگرم و شاد می‌سازند. پس از آنکه پارواتی خسته می‌شود، خدایان عروسک‌ها را ترک کرده و به راهشان ادامه می‌دهند. نجار بدنبال آنها دویده و التماس می‌کند: " حالا که به عروسک‌های من جان بخشیده‌اید، چرا آنها را ترک می‌کنید؟ " پارواتی جواب می‌دهد: " تو آنها را ساخته‌ای، پس خودت باید آنها را زنده کنی، نه ما! " نجار تعمقی کرده و بالاخره عروسک‌هایش را بوسیله نخ‌هایی به حرکت می‌آورد. و بدین ترتیب عروسک‌های نخی خلق می‌شوند.

سابقه آشنایی هندیان با عروسک به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. در موزه‌های در دهلی نو، یک میمون سفالی کوچک وجود دارد که من معتقدم بوسیله نخ حرکت داده می‌شده است. این عروسک در حدود هشت سانتیمتر و دارای سوراخی عمودی—با فاصله از مرکز ثقل عروسک— است که حول دست‌ها و پاهای گره کرده خود می‌چرخد. هم اکنون این میمون بر میله‌ای چوبی قرار دارد، ولی تصور می‌کنم که در ابتدا (حدود چهار هزار سال قبل) از این سوراخ‌ها نخ می‌گذرانده‌اند. اگر این نخ را رها می‌کردند، عروسک به پائین سرخورده و یا بالا می‌رفته است و هنگامی که نخ را می‌کشیدند، عروسک از حرکت باز می‌ایستاده است. این میمون در خرابه‌های هاراپا^۹ بر ساحل رود سند پیدا شده است، یعنی در جاییکه بزرگترین گنجینه آثار تمدن هندی در آنجا نهفته بوده است. اگر نظر من در مورد نخی بودن این عروسک صحت داشته باشد، این شبه میمون کوچک می‌تواند قدیمیترین جد عروسک‌های نخی باروری باشد که امروزه در هندوستان بازی می‌شوند.

خوشبختانه این میمون از ماده محکمی چون سفال ساخته شده و بطور اتفاقی تا زمان ما دوام آورده است. عروسک‌های مفصل‌دار بعلت آنکه از مواد قابل حرکت و انعطاف ساخته می‌شوند، بنابراین عمر کوتاهی دارند. و این یکی از مشکلاتی است که به همین علت نمی‌توان تاریخ عروسکی را بطور پیوسته مطالعه کرد. زندگی بی سرو سامان گروه‌های سیار، بسته بندی و باز کردن‌های مکرر، جنگ، رقص و سائیدگی‌های کلی عروسک در صحنه، رفته رفته عروسک را از بین می‌برد. تعداد کمی از عروسک‌هایی که بدست ما رسیده‌است حداکثر دویست سال عمر دارند.

صورتک‌های متحرکی چون میمون هاراپا بسیار نادرند. معاصر با همان میمون، یک گاو نر کوچک هندی با گردن مفصل دار در موهنجو دارو^{۱۰} پیدا شده است. در موزه لوور فرانسه نیز از سر یک شغال (یا فک مفصل‌دار) که از مصر آمده است نگهداری می‌شود. از آنجا که بسیاری از حوزه‌های قدیمی هنوز حفاری نشده‌اند، لذا امکان دارد بتوانیم قطعات مختلف این عروسک‌های مفصل‌دار را یافته و بطور مناسب در موقعیت و جای تاریخی خود قرار دهیم.

برخی از مدارکی که باید به آن توجه داشته باشیم بسیار عجیبند. برای نمونه، از اینکه اولین تئاتر کوچک عروسکی به چه نیتی در آنتی نوا^{۱۱} در ساحل رود نیل در قرن دوم بعد از میلاد توسط امپراتور رومی هادریان^{۱۲} ساخته شد، چه استنباطی باید کرد؟ این تئاتر عملاً "یک اتاقک چوبی است که بر روی قایق‌های رود نیل می‌ساخته‌اند. با باز کردن دو در از جنس عاج صحنه نمایان می‌شد. بعلاوه دو ستون میله عرضی جلو صحنه رانگه می‌داشتند که هنوز هم نخ‌هایی از این میله آویزان است و بدون شک از این نخ‌ها برای حرکت دادن عروسک‌های مفصل‌دار عاجی-که در کف اتاقک پیدا شده-استفاده می‌کرده‌اند. فضای تک نفره این اتاقک دلالت بر استفاده شخصی دارد و نه اینکه از آن برای سرگرمی عمومی استفاده می‌کرده‌اند. صحنه کوچک اغلب برای مراسم جادویی یا مذهبی مناسب است. نقاشی‌های بر روی دیوار اتاقک به اوزیریس^{۱۳} خدای مصری نیل، خالق و قاضی عادل مرگ، مربوط می‌شود و دال بر این است که این تئاتر کوچک بخشی از متعلقات مراسمی بوده که بخاطر بزرگداشت دور حاصلخیزی، مرگ سالانه و تولد دوباره رویندگان برگزار می‌شده است.

آیامی توان قبول کرد که این صحنه کوچک فقط برای تشریفات مذهبی استفاده می‌شده است؟ و یا احتمالاً "مدلی برای تئاتر عروسکی بزرگتر بوده که بوسیله روحانیون در معابد و پرستشگاه‌های خدایان مصری بازی می‌شده است؟ آنچه که از کتب مقدس آن زمان بر می‌آید اینست که تمام تئاترها، تماشاگر و کل مراسم مذهبی کاملاً "در دست روحانیون بوده است.

هرودوت^{۱۴} قدیمیترین مرجع معتبر ما در قرن پنجم قبل از میلاد، از عروسک‌هایی که بوسیله سیم یا نخ حرکت داده می‌شدند بعنوان یک اثر تاریخی یاد می‌کند. همچنین خاطر نشان می‌سازد که نمونه‌ای از عروسک باروری را که در رژه زنان مصری به نام برگزاری جشنواره اوزیریس حمل می‌شد دیده است اولین سند از یک مجسمه متحرک به عروسکی مربوط می‌شود که بلندی آن نیم متر بوده و یک آلت تناسلی بهمان اندازه داشته است و می‌توانستند بوسیله نخ آن را حرکت در آورند.

در موزه هرمتاژ لنینگراد یک عروسک سفالی سبیل حاصلخیزی وجود دارد که به همان دوره برمی‌گردد و احتمالاً "در مراسم اوزیریس از آن استفاده می‌شده است. این عروسک، با قدی در حدود ۲۳ سانتیمتر، در دست راستش یک الگوی خورشید و در دست چپ خوشه‌ای از گندم دارد. در زیر شنل و از پشت، پا‌های مفصل‌دار و آلت تناسلی خمیده او وصل شده است. در قسمت مفصل‌ها سوراخ‌هایی برای گذراندن نخ‌ها وجود دارد که بدین وسیله حرکت اعضای بدن کنترل می‌شود.

لوسیان^{۱۵} نویسنده یونانی، شش قرن پس از هرودوت اجرایی از خدای وحی ژوپیتز^{۱۶} در هلیوپولیس^{۱۷} توصیف می‌کند. در جریان هجوم، تصرف و تماس‌های فرهنگی،

خدایان مصر و روم با یکدیگر پیوند یافتند. ^{۱۸} "مون اساسا" ۱۸/ خدای آفتاب بوده است که آئین مذهبی او در هلیوپولیس (شهر آفتاب) متمرکز بود. سپس رومیان فاتح آن را به ژوپیتز خودشان اضافه کردند. زمانی که مجسمه ژوپیتز آمون قصد صحبت داشت خود را بحرکت می‌آورده است - و یا چنین اعتقاد داشته‌اند. اگر رهبر مذهبی سخنان او را مورد سؤال قرار نمی‌داد، او بقصد جلب توجه به حرکت می‌آمده است. در هر واقعه‌ای مجسمه ژوپیتز آمون بر روی کجاوه گذاشته می‌شد و هشتاد روحانی آن را حمل می‌کرده‌اند و مجسمه نیز با حرکت سر آنها را راهنمایی می‌کرده است. این مجسمه بارها بدور سالن معبد آپولو چرخانیده می‌شد تا توسط کاهن اعظم از او پرسش شود. اگر خدا آماده جواب بود، حمل‌کنندگان را به جلو پیش می‌راند و اگر جواب منفی بود، آنها را به عقب می‌کشید. در خاتمه مجسمه بسوی گنبد معبد صعود می‌کرد. لوسیان می‌نویسد: "من این را با چشمهای خودم دیدم".

عروسک‌های قدیمی داخل کجاوه و یا جلوی آن احتمالا^{۱۹} در ایجاد هیجان تجربه داشته و یا میتوانسته است با لبخند دیگران را سحر کند. رومیان حتی در پشت مجسمه اتاق فرمان داشته و آن را ^{۲۰} "دیتوم" می‌خوانده‌اند. روحانیون در این اتاق می‌ایستادند تا سیم‌های مخفی عروسک‌ها را بکشند و در لوله‌های پنهان شده در معبد صحبت کنند تا بدین طریق صدایشان را گاهی از مسافتی بسیار دور به دهان‌های سنگی مجسمه‌ها منتقل کنند.

علاوه بر مجسمه‌های متحرک، تعداد زیادی از عروسک‌های عجیب خودکار یا کوکی ^{۲۱} نیز ساخته شده بودند. پترونیوس ^{۲۲} از یک عروسک نقره‌ای یاد می‌کند که می‌توانسته است شبیه آدمی حرکت کند. خلفای شرقی با درختان تزئین شده با پرنده‌های ماشینی - که به کمک نیروی آب‌آواز می‌خواندند و بال و پر می‌زدند - سرگرم می‌شدند. بهترین منبع اطلاعاتی ما درباره عروسک‌های خودکار به همعصر یونانی لوسیان، هرون ^{۲۳} اهل اسکندریه، مربوط می‌شود. هرون ریاضیدان و فیلسوف علوم طبیعی بود و احتمالا^{۲۴} "دقیقا" می‌دانسته که ژوپیتز آمون چگونه بحرکت واداشته می‌شده است. او درباره طرز کار ماشینهایی از قبیل عروسک‌های متحرک مجسمه باگوس ^{۲۴} که بر روی یک مجسمه پلنگ، شیر، آب یا شراب می‌ریخته و در همان حال عروسک‌های باده‌گسار بطور خودکار در مسیر دایره‌ای بدور این عروسک می‌رقصیدند، توضیح داده است. نقل شده است که هرون تاثیر داشته و در آن افسانه‌های اساطیری، انتقام، آتش، طوفان و غرق شدن کشتی‌ها تماما "بامشین‌های خودکار نشان داده می‌شدند. ناوگان یونانیان هنگام بازگشت از تروی ^{۲۵} به سرزمینشان، توسط سوسوی کاذب فانوس‌های دریایی (انعکاس نور بر مرجان‌های دریایی) به سوی صخره‌ها کشانده شده و منهدم می‌شدند. این صحنه باید تصویری کوچک‌وزیبا بوده باشد، و اگر بزرگتر از این می‌بود بدون شک ماشین‌های خودکار توان کشیدن آنها را نداشته و کسانی باید ناوگان را حمل می‌کرده باشند.

اگر مجسمه طلایی آپولو در هلیوپولیس می‌توانسته است سرش را تکان دهد و پرواز کند، بنابراین امکان دارد که "گوساله طلایی" کتاب مقدس یهود نیز می‌توانسته است دمش را بچرخاند. شکی نیست که استفاده از عروسک‌های متحرک در مراسم اولیه مذهبی کاری عملی بود و کوشش برای کنار گذاردن آن موثر نیفتاد.

بنظر می‌رسد اولین مرجع درباره تاثیر عروسک، با این عنوان، گزنفون ^{۲۶} باشد که

در سال ۴۲۲ قبل از میلاد از خانه یک مرد آتنی بنام گالیاس^{۲۷} دیدن کرده است. کالیاس میزبان، برای سرگرمی میهمانانش با تئاتر عروسکی، یک گروه نمایشی سیار را از سیراکوس^{۲۷} اجیر کرده بود. گزنفون همچنین گزارش می‌دهد که یک نفر به تئاتر عروسکی علاقمند نبوده و بدان توجهی نداشته است، و او کسی جز سقراط نیست.

برخی از بهترین تأییدیه‌هایی که ما از دانش مردم و آگاهی آنها بر هنر عروسکی در دوره‌های کلاسیک داریم، استفاده گسترده‌ای است که از عروسک در ادبیات شده است. به ارسطو گوش فرا می‌دهیم که در قرن چهارم قبل از میلاد میگوید چگونه "خدای خدایان" بسادگی جهان را هدایت می‌کند: "تمام آنچه مورد نیاز است، عمل اراده‌اوست. بهمان گونه که عروسک‌ها بوسیله کشیدن نخ‌ها هدایت می‌شوند، سرودست‌های این موجود کوچک، سپس شانه‌ها و چشم‌ها و گاهی تمام اعضای بدنش را به حرکت می‌آورند و عروسک نیز شادمانه واکنش نشان می‌دهد".

آپولیوس^{۲۹} پانصد سال بعد، با ترجمه گفتگوهای ارسطو، توصیف می‌کند که چگونه: "آنهايي که حرکات و حالات این انسان‌های چوبین را هدایت می‌کردند فقط ملزم بودند یک نخ را بکشند تا پاها بحرکت درآید، گردن خم شود، با سر تعظیم کند، به چشم‌ها حالت جستجوگر بدهند و یا باعث شوند که دست‌ها کارهای ضروری را انجام دهند و در نتیجه تمامی بدن فعال و روحدار جلوه‌گر شود".

جالینوس^{۳۰} پزشک، نخ‌های عروسک‌ها را با عضلات انسان مقایسه می‌کند. افلاطون^{۳۱} نخ‌ها را چون هوس‌های انسان می‌بیند که او را به این سو و آن سومی کشانند. هوراس^{۳۲} در ساتیرهایش، فقدان اراده آزاد بشر را با حرکت عروسک در دست عروسک‌گردان مقایسه می‌کند. پس از او امپراتور متفکر مارکوس اورلیوس^{۳۳} نیز چنین می‌اندیشد.

تا قرن سوم بعد از میلاد با هیچ عروسک‌بازی با ذکر نام برخورد نمی‌کنیم. در این زمان است که با یک اخطار بد مواجه می‌شویم. آتئائوس^{۳۴} بخاطر افشا کردن رفتار، عادات و علائق یونانیان، همچنین بخاطر اخطار به آتنی‌ها که به پوتینوس^{۳۵} (گرداننده عروسک) اجازه داده بودند در تئاتر دیونیزوس^{۳۶} بازی کند - جایی که تراژدی‌های نابی چون آثار اورپید^{۳۷} اجرا شده است - شدیداً مورد تشویق و حمایت شاگردانش قرار می‌گیرد.

متاسفانه آتئائوس در باره اینکه کلاً "تئاتر عروسکی را حقیر دانسته و یا مشخصاً" خود پوتینوس را، توضیح مشخصی نداده است. احتمالاً "مورد نظر او تئاتر عروسکی بوده است. چرا که در مقایسه با آثار اورپید بدون شک آتئائوس تئاتر عروسکی را یکی از سر - گرمی‌های ساده یافته است.

پوتینوس چه نوع نمایشی را برای آتنی‌ها اجرا می‌کرده است؟ در این باره فقط می‌توان حدس زد. او یک گرداننده عروسک بوده است، زیرا که آتئائوس او را نئوروپاستوس^{۳۸} خوانده و این کلمه از نئورون^{۳۹}، بمعنی ریسمانی که از روده ساخته می‌شود، گرفته شده است. بنابراین او کسی است که نخ یا ریسمان‌ها را می‌کشد.

شواهد حاکی از آنست که عروسک‌های اکثر ساکنین سواحل دریای مدیترانه و دریای اژه از نوع نخ‌ی بوده است و نه دستی یا دستگشی. اولین عروسک‌باز باید چنین حس کرده باشد که عروسکی موفق‌تر خواهد بود که بوسیله نخ حرکت کند، نه اجرایی از نوع ساده دستی. و این امر برخلاف این حقیقت است که هر چه عروسک از عروسک‌گران دورتر باشد،

نگه داشتنش مشکلتر است .

این عروسک‌های نخی به چه شکلی بوده‌اند؟ تئاتر دیونیزوس نه کوچک بوده است و نه راحت . مشکل بتوان آن را صحنه مناسب برای تئاتر عروسکی بدانیم . هنرپیشگانی که در تئاتر یونان بازی می‌کرده‌اند ، از ماسک‌هایی با دهانی به شکل بلندگواستفاده می‌کردند تا صدای خود را به گوش انبوه تماشاگران برسانند . تئاتر عروسکی ، تحت حمایت ماسک ، در اجراهای کمدی ماسک یونانی نیز جای خود را باز نمود . تئاتر عروسکی و تئاتر یونان از شخصیت‌های نمایشی مشابه استفاده می‌کردند .

احتمالاً "پوتینوس برای گروهی از تماشاگران محدود و مناسب از عروسک‌هایی شبیه "قهرمانان حماسی سیسیلی"^{۴۰} استفاده می‌کرده است که افسانه قهرمانی اورلاندو^{۴۱} را به نمایش بگذارد . اگر چنین باشد ، باید شبیه عروسک‌های رومی بوده باشند که ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر بوده و بوسیله میله‌های قلابدار و به کمک ریسمان یا دو دست به حرکت در می‌آمده‌اند .

ناامید کننده‌تر اینکه ، هیچگونه نشانه‌ای از موضوع نمایش اودردست‌نداریم . مسلم است که نمایشی ناب و جدی نبوده است ، وگرنه آنتائوس نباید این چنین به مخالفت با آن برخیزد . ممکن است فقط برگردانی آزاد از آثار اورپید بوده باشد . اینکه مجموعی از نمایش‌های متنوع ، طنزهای سیاسی - اجتماعی و یا "نوعی" نمایش عروسکی عامه‌پسند بوده است ، چیزی از آن بدست ما نرسیده و نمی‌توانیم در باره آن قضاوت کنیم . در تمام ادبیات روم و یونان یک صحنه و حتی یک قطعه باقی نمانده که بر ما روشن کند تئاتر عروسکی چگونه بوده و یا به چه چیزی شباهت داشته‌است .

در هر حال یکی از صفات ممیزه تئاتر عروسکی تبادل آزاد عقاید باحریف‌زنده‌اش (تئاتر) بوده است . تئاتر عروسکی حداقل همیشه این آزادی را داشته که از تئاتر انسانی داستان‌ها و طرح‌هایی بگیرد و از جدیدترین مسایل برگردانی مسخره بسازد . بسیاری از نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان ، تصویر رویایی و خارق‌العاده‌ای از تئاتر عروسکی به‌امانت گرفته‌اند .

نمایش بدون کلام^{۴۲} یونان باستان - که اصطلاحاً "نمایش بدون کلام دوریان"^{۴۳} خوانده می‌شد - از تئاتر عروسکی گرفته شده و بیشترین شباهت را با آن دارد . این نمایش فرمی از سرگرمی عامیانه است که شروعش به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد که مدتی بعد به بوتی فراموشی سپرده می‌شود ، ولی در قرن پنجم قبل از میلاد کاملاً شناخته شده بود . نمایش‌های بدون کلام در مقایسه با نمایشنامه‌های بزرگ کلاسیک نه اثر نمایشی بلکه خام ، پر از صحنه‌های خنده‌آور و کاریکاتوری مسخره از زمان خود بوده‌اند . این کار قدیمی ، شبدا "شهوایی ، کاملاً" موضوعی و سرگرم‌کننده و بی‌اندازه خنده‌دار بوده است . کمدین‌ها با آلت تناسلی بزرگشان به جنگ یکدیگر می‌رفتند و این را بدون شک از آئین باروری پیشینیان گرفته بودند . از ماسک‌ها و لباس‌های عجیب آزادانه استفاده می‌کردند . قدیمیترین شخصیت‌های تئاتر امروز از قبیل : برده^۴ زیرک ، پیرمرد عصایدست ، روستایی کند ذهن و گوژپشت بد دهن از این نمایش‌ها گرفته شده‌اند . این هنرپیشگان گرچه بیسواد بودند ، ولی باهوشترین آنها بخاطر ابداعاتشان و پرداختن به یک نقش بخصوص بسیار مشهور شده بودند .

نمایش‌های بدون کلام بشکل اجتناب‌ناپذیری از یونان و شهرهای یونانی سیسیل به

روم رسوخ کرد. این نمایش‌ها از طریق آتلان^{۴۴} به روم آمدند. بهمین علت در این شهر کوچک، واقع بین ناپل^{۴۵} و کاپوا^{۴۶}، شکل رومی این نمایش‌ها شکفته و بارور گردید. روم از این نمایش‌ها استقبال کرده و آنها را آتلانی^{۴۷} - فارس‌های آتلان^{۴۸} - نامید.

آتلان هم اکنون وجود ندارد و شهر جدید آورسا^{۴۹} بر روی آن ساخته شده است. اما فارس‌های آن تا صدها سال مقاومت کرده و عناصری هنوز قابل تشخیص از زندگی و تئاتر عروسکی روزگارش را توصیف می‌کند. این نمایش در بسیاری از روزهای جشنواره‌ها - که بر روی تقویم رومی مشخص شده بود - در مقابل تماشاگران قدرشناس به نمایش گذاشته می‌شد و بخشی از مسابقات و سرگرمی میدان‌های روم بوده است.

گرچه رومی‌ها شکل ابتدایی نمایش‌های بدون کلام یونانی را تکمیل کردند، ولی در فارس‌ها همیشه روحیه و فضای روستایی حفظ شده و فقط با بداهه‌پردازی‌های زنده، چار-چوب موضوع نمایش را تغییر می‌دادند. رقص و آواز با تار و پود نمایش‌های بدون کلام و طرح شخصیت بافته شده بود. گفتگوها به حداقل رسیدند و در عوض شوخی‌ها، طنزها، دل به دریا زدن‌ها، کنکاش عمیق در جایز الخطا بودن امپراتوران و هر حقیقت تلخ دیگر زمانه به وفور بچشم می‌خورد.

در حدود قرن چهارم و پنجم بعد از میلاد و آغاز سقوط امپراتوری روم، شخصیت‌های برجسته نمایشی خلق شدند - مشخصاً "دو دلک به نام‌های ماکئوس^{۵۰} و باکوا^{۵۱}. ماکئوس دماغی کج و شکمی بزرگ داشت و شخصی جسور، پرحرارت، عاقل و کمی ترسناک بود. دوست "ماکئوس"، "باکو"، فردی از خودراضی، لافزن، زبون و دزد بود که احتمالاً شخصیت قابل توجهی از آب درآمده بود. شخصیت دیگر، مانداکئوس^{۵۲} است که با دندان‌های ترسناکش بصورت کابوس کودکان درآمده بود. هر اشتباه و بدشانسی شخصیت، ضربه زدن و ضربه خوردن، برای تماشاگر روستایی بسیار آشنا و دلنشین بوده است. بیدادگری‌های اتفاقی، دروغ‌ها و فریب‌های بزرگ به گرمی استقبال می‌شده است.

اینکه فارس‌های آتلان تا چه حد آئینه عروسکی زمان خود و یا اینکه آینه‌های پیش‌پروی از شیوه عروسکی بوده است را تنها می‌توان حدس زد. اما شکی باقی نمی‌ماند که فارس‌های آتلان و تئاتر عروسکی که چنین پایه‌های هم پیش می‌رفتند، غیر معمولی است بر یکدیگر تاثیر نداشته باشند و مقدار آن هم زیاد نبوده باشد.

زمانی که تماشاگر سازمان یافته رومی بر اثر سقوط امپراتوری روم از هم پاشید، قطعی است که عروسکباز به راه خود ادامه داد و در حالی که دنیای کوچکش را به همراه داشت به (کشورهای بیگانه) به میان بربرها رفت تا بدون تبلیغ و جنجال به اجرا بپردازد.

هنرپیشگان فارس نیز همین مسیر را طی کردند. به جهت سهل‌انگاری بربرها و خصومت آشکار با کلیسای مسیحی، کم‌دی‌های زیبا و تراژدی‌های ناب تئاتر روم به همراه نمایش گلادیاتورها متوقف شد. اما فارس‌های آتلان و تئاتر عروسکی آشکاراً همچنان معمولی و پیش‌پا افتاده بودند که کسی مانع کار آنها نشد. هر دو هر زمان و هر جایی که موقعیتی فراهم می‌شد به اجرای نمایش می‌پرداختند. هر یک معیار زیبایی، بردتخیل و رمز موفقیت خود را می‌شناخت و هر دو به حیاتشان ادامه دادند.

مترجم: جواد ذوالفقاری

29. Appuleius 30. Galen 31. Plato
32. Horace 33. Marcus Aurlius
34. Athenaeus 35. Potheinos
36. Dionysus 37. Euripides
38. Neuropastos 39. Neuron
40. Paladins of Sicily

۴۱- اورلاندو Orlando - معروفترین قهرمان حماسی تئاتر عروسکی سیسیل و اسانیا در قرون وسطی .

42. Mime 43. Dorian 44. Atella
45. Naple 46. Capua 47. Atellanae
۴۸- فارس Farce شکلی از نمایش خنده دار و هجو-
آميز است . اس واژه اصلا " فرانسوی و به معنی (چیزی اضافه
کردن به) می باشد - م .

49. Aversa

۵۰- ماکبوس Maccus (به معنی جوجه خروس) یکی
از قهرمانان اصلی نمایشنامه های رومی بوده است که مدت ها
بعد در سال ۱۶۴۱ ، ژان بریوشه Jean Brioché ،
عروسکار فرانسوی ایتالیایی الاصل ، شخصیت معروف تئاتر
عروسکی پولینیشیل Polichinehe - که بعدها به پانچ
تبدیل شد - را از روی اس شخصیت خلق می کند - م .
فرهنگ تئاتر عروسکی - صفحه ۱۱۲

51. Bacco 52. Manducus

1. Robert Bruce Inverarity
2. Sisiutle 3. Hopi 4. Frazer
5. Golden Bough 6. Iroquoi 7. Lord
Shiva 8. Parvati 9. Harrapa
10. Mohenjo Daro 11. Antino

12. Hadrian

۱۳- اوزیریس Osiris خدای مرگ مصر . فرزند بزرگ
گوب (خدای زمین) و نات (خدای آسمان) .

14. Herodotus 15. Lucian

۱۶ زویپتر آمون Jupiter Amon - خدای رومی
هفت و آسمان ها . در مذهب رومی خدای خدایان است
همچون رتوس یونانی .

۱۷- هلیوپولیس Heliopolis - شهری در مصر
باستان ، در شمال شرقی فاهره . شامل معابد خدای آفتاب
(را) که از قدیمیترین و غنی ترین معابد مصر است .

18. Ra 19. Apolo 20. Aditume

21. Automata 22. Petronius 23. Heron
۲۴- باکوس Baccus خدای شراب و باروری .

25. Troy 26. Xenophone 27. Kallias

۲۸- سیراکوس Siracus - ایالتی در شمال غربی -

سیسیل .

پایگاه اجتماعی نمایش‌های عامیانه

در مازندران و گیلان

تقدیم به هنرمندان گمنام روستاها

• محمد میرشکرای

از بررسی ماندگارهای یادشده، بامدد گرفتن از دستاوردهای علوم انسانی، این نتیجه حاصل می‌شود که گونه‌های متفاوت هنرهای نمایشی، در جوامع مختلف بر حسب نوع معیشت و شیوه تولید و نیز بر حسب شرایط اجتماعی و امکانات مادی موجود در هر یک از آن جوامع پدید آمده‌اند. و بنا به چگونگی شرایط و امکانات موجود در هر جامعه یا یویا بوده، رشد کرده، تعالی یافته‌اند و یا برعکس به حالت ایستایی مانده و احتمالاً "رو به انحطاط گذاشته‌اند.

در جشنها و رقصهای نمایشی اقوام شکارگر، همه حرکات به شکار، و بویژه شکار حیوانی که غذای اصلی افراد طایفه است مربوط می‌شود. مانند رقصهای اقوام سرخ - پوست شمال آمریکا و سیر جشن خرس که تا حدود نیم قرن پیش در سیبری معمول بوده و شرکت‌کنندگان در آن جشن با تقلید از راه رفتن خرس به رقص نمایشگونه‌ای می‌پرداختند^۵. همچنین در جوامعی که معیشت آنها متکی بر دامداری است؛ باروری و رایش دامها، باران و حاصلخیزی مراتع، و یایش خدایان مربوط به آنها، موضوعات اصلی آئینهای نمایشی است. در سنت نمایشی کوسه‌گردی^۶ و سیز در بسیاری از سنت‌های نمایشی مربوط به طلب باران در ایران، نشانه‌هایی از اعتقادات جوامع کهن دام‌دار

هنر نمایش یا تقلید، محصول زندگی اجتماعی انسان است. به این لحاظ انعکاس بسیاری از تضادهای اجتماعی و روابط قشرها و گروههای جامعه را در آن می‌توان دید. از اینرو بررسی دقیق هنرهای نمایشی یک جامعه، به عنوان یک نهاد فرهنگی با زیربنای اقتصادی، برای شناخت تاریخ اجتماعی آن جامعه حائز اهمیت فراوان است.

در این مقاله نمایشهای عامیانه مناطق فرهنگی مازندران و گیلان با چنین منظوری مورد تحقیق قرار گرفته‌اند^۱

از پاره‌های نقش و نگارهای منقوش بر روی سفالینه‌های کهن و دیوارهای غارهای محل زندگی انسانهای نخستین، که تقلید از حرکات حیوانات و رقصهای نمایشی مبتنی بر اعتقادات جادویی را نشان می‌دهد^۲؛ و نیز از اجرای اینگونه آئینها و مناسک در میان بومیان امروزی مناطقی از جهان که از جریان عمومی تمدن و فرهنگ جهانی به‌کنار مانده‌اند^۳، چنین برمی‌آید که، نمایش یکی از کهن‌ترین تجلیات فرهنگ انسانی است، خواه بر مبنای نیازهای اقتصادی و مقابله با قدرتهای ناشناخته، ماوراء الطبیعه، یسا مسامحه با آنها، (که موجب پیدایش جادوگری شده است) به وجود آمده باشد، و خواه به منظور تفریح و سرگرمی، که البته در این صورت هم با نوع معیشت رابطه مستقیم دارد.

برجای مانده است.

در میان مردمان کشاورز جوامع کهن، الهه‌های زمین و باران و مسئلهٔ کشت و برداشت محور اصلی آئینها و سنتهای نمایشی فرار گرفته است. در دولت - شهرهای سومر و آکاد^۷ در نمایش‌های هیجان‌انگیزی که مضمونشان مرگ و زندگی گیاهان و بذر افشانی و برداشت خرمن بود، مراسمی جادویی بر- گزار می‌شد؛ که هدف از آنها به زیر فرمان آوردن رشد نباتات بود^۷.

در ایران نیز آئین سوک سیاوش، گونه‌ای از چنین مراسمی بود؛ که هنوز هم آثار آن در فرهنگ ایرانی و در گوشه و کنار سرزمین ایران به چشم می‌خورد. همچنین سنت میر نوروزی^۸ و مراسم و اعتقاداتی نظیر گوگیل^۹ که در بسیاری از روستاهای ما معمول است، بازمانده‌های چنین آئینهایی هستند امروزه بسیاری از آئینهای نمایشی با تکامل اقتصادی جوامع و تغییرمبانی اعتقادی مردم، پایگاه مادی و به عبارت دیگر کارکرد (Function) اصلی خود را از دست داده‌اند و تداومشان مبتنی بر ارتباط و تطبیق جنبه‌های نمایشی آنها با مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه است، مانند میر نوروزی یا خان بازی. بعضی هم علاوه بر جنبهٔ نمایشی هنوز با نحوهٔ معیشت مردم ارتباط مستقیم

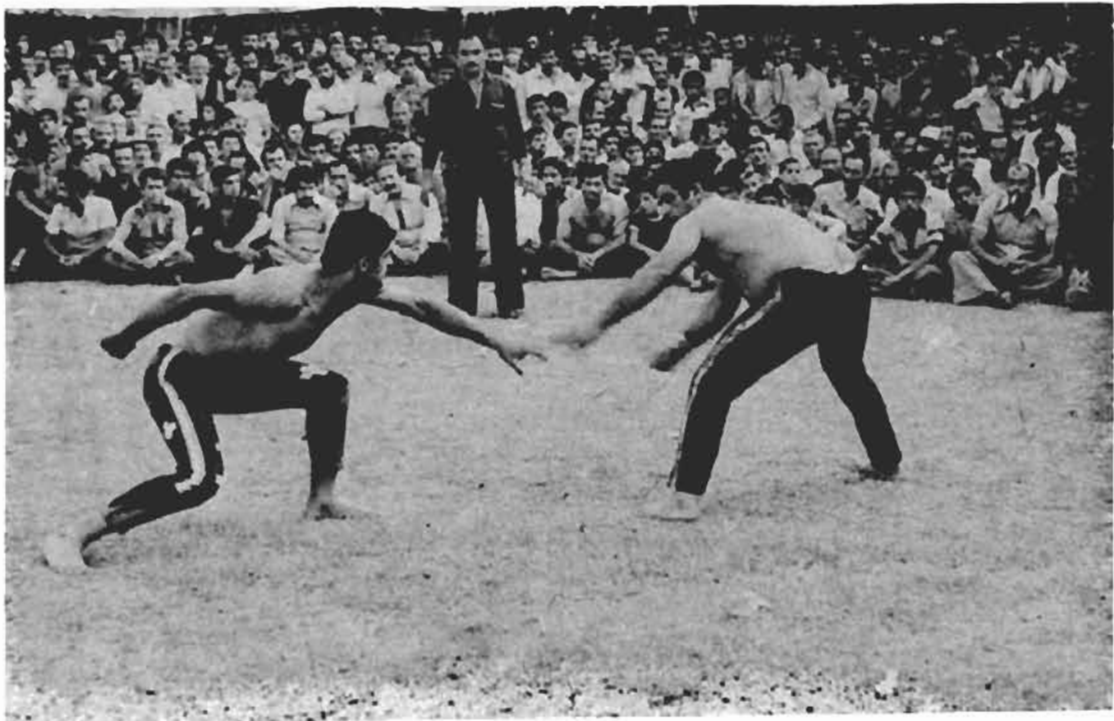
یک ورزشی ترین شده برای نمایش میدانی
ورزاجنگ

دارند و به نوعی دیگر پایگاه مادی خود را حفظ کرده‌اند. مانند گوسه‌گردی که بازیگر اصلی آن چوپان‌ده است. و در نتیجه، تداوم آن که با نظام سنتی دام‌داری پیوند پیدا می‌کند. اما برخی از این آئینها مانند مراسم طلب باران هنوز هم با اعتقادات ابتدایی مردم که طبعاً در عصر تغییرات سریع و ماشینی شدن ابزار تولید کشاورزی دیری نخواهد پایید، مربوط می‌شوند.

هنرها و آئینهای نمایشی در ایران، با توجه به زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها

به هر حال در ایران نیز مانند همهٔ جوامع انسانی هنرهای نمایشی همیشه وجود داشته و هماهنگ با نوسانات و تحولات اجتماعی تغییر پذیرفته و ادامه یافته است. و با همهٔ محدودیت‌هایی که در طی تاریخ ایران برای این هنرها ایجاد شده^{۱۰}، فرهنگ غیررسمی و مردمی ما سرشار از نمونه‌های گوناگون بازی و نمایش است. مردمان کشاورز و گلهدار روستایی و ایلی و پیشه‌وران و کارگران شهری، اغلب در روزهای جشن و مجالس عروسی و در اوقاتی از سال که فراغت دارند، وقت خود را به تماشای معرکه‌گیران و نمایشگران می‌گذرانند. و نیز چنانکه گفته شد بسیاری از آئینها و مراسم سنتی ایران مانند مراسم طلب باران، گوسه‌گردی، لال بازی، میر نوروزی و رسمهای مقدمهٔ نوروز و غیره، دارای جنبه‌های نمایشی هستند.

اما در فرهنگ رسمی سرزمین ما، هنرهای نمایشی به ندرت مجاللی برای نشو و نما یافته‌اند. بویژه نمایش به معنی اخص آن^{۱۱} به لحاظ بیان تند و انتقاد آمیز و طنزگزنده‌ای که حتی در ساده‌ترین شکل‌های خود دارد؛

کشتی گيله مردی - لشت نشا. (گیلان)

سنتی ایران وجود دارد. هرگز نمایش به مفهوم جدی و اساسی آن بارور نشد؛ و آئینهای نمایشی تحولی به جانب نمایش جدی تر پیدا نکردند. در این رکود اگر چه مذهب نیز نقشی داشت؛ اما برای سد کردن راه تحول و تکامل نمایش، مذهب دستاویزی بود در دست قشرها و گروههایی که جنبه های تند و افشاگر نمایش با منافعیشان تضاد داشت.

هنرها و آئینهای نمایشی در مناطق مازندران و گیلان

در مناطق فرهنگی مازندران و گیلان هم که بررسی یکی از هنرهای نمایشی عامیانه آن موضوع این مقاله است، سنتهای نمایشی و نمایش با کم و بیش تفاوتی جنین وضعیتی دارند. بندبازی، ورزا جنگ، کشتی، اسپ-دوانی، انواع معرکه گیری، خروس جنگی،

و به لحاظ قدرت تاثیر گذارش بر مردم، هرگز حیاتی که باید مورد عنایت قشرهای بالا و حاکم بر جامعه واقع نگردید؛ چرا که در این نمایشها تضادهای موجود در جامعه در قالب تقلید طرأمر نشان داده می شود و این خوشایند آنها نیست. در این مورد شبیه خواهی به دلایل زیر از این فاعده کلی مستثنی است:

۱- فراسد مذهبی آن، دراماتیک بودن آن، و نقشی که به عنوان درجه، اطمینان در جامعه دارد.

۲- بهره گیری قدرت های حاکم محلی از ماراد تولید اجتماعی که به شکل درآمد اوقاف از طریق مذهب برای پستوانه این نوع نمایش اختصاص داده شده است.

۳- نفوذ اجتماعی قدرت حاکم برای بافس باگاهی ظاهرا "مردمی در جامعه.

نمایش عامیانه به سبب همین خصلت انتفادیش بیش از هر یک از شاخه های فرهنگ عامه دچار محدودیت شد. در نتیجه با وجود ماه های نمایشی بسیاری که در آئینها و مراسم

شبه خوانی

شبه خوانی همواره از سویی موجب تسکین آلام درونی مردم و آرامش خاطر آنها می شده، و از طرفی عامل تحکیم اقتدار و گسترش نفوذ آنها و اعیان و بازرگانان عمده و گروههای وابسته به آنها بوده است. ساختمانهای نکهها و حسینیههای مجلل برای برگزاری شبه خوانی که در بسیاری از نقاط این مناطق وجود دارد؛ و اغلب توسط تاجران و مالکان و اعیان برونمند ساخته شده است؛ و سر برگزاری مجالس شبه خوانی توسط اینگونه افراد، با پیشوانه، درآمد موفوفانی که به آنها اختصاص داده اند؛ مؤید این نظر است.

با پشتیبانی قشرهای مرفه و حاکم بر جامعه است که شبه خوانی به صورت یک سنت نمایی نسبتاً کاملی درآمد. زیرا برای

خرسبازی، عروسی گله، برابو، آیه نمک، آهوجره، حبه سبازی، آی ترکگون ترک (یک بازی ترکمی)، شبه خوانی، شببازی و غیره^{۱۲}؛ گونههای مختلف هنرهای نمایی و تزیینات نمایی معمول در این مناطق هستند، که اغلب سابقه ای بسیار طولانی دارند؛ و برخی از اینها هم از مناطق فرهنگی دیگر به این قسمنها راه یافته اند. علاوه بر اینها، انواع آئینهای نمایی که در مواقع مختلف سال مانند نوروز، نیرماسیره، هنگام جشنهای برداشت محصول، و سیر در سالهایی که باران کم بیارد، یا بارانهای زیاد در دسر فراهم ساورد، و به مناسبتهای دیگر برگزار می شوند، بر اینها افزوده می گردد. اما از این میان تنها آن قسمت از سنتهای نمایی که احجام آنها بر خوردی با منافع قشرهای بالایر جامعه نداشته اند، و با موجد تحکیم سلطه آنها می شده اند؛ و باستانه اند از دایره، هر عوام فرار رفته و به مجالس حواص نیرراه یابند. چنانکه پیشتر گفته شد، شبه خوانی از این شمار است.

یکی از تکیه های رستمکلا

پیشرفت یک همر نمایشی امکانات اجرایی، مانند فضای مناسب برای اجرای نمایش، وسایل نمایش، استقبال عمومی و غیره لازم است. که در مجموع به بنیة مالی و پشتوانه قدرت یا قدرت‌های اجتماعی نیاز دارد. با وجود چنین زیربنا و پشتوانه‌ای است که شبیه خوانی از لحاظ فنی به مراحل از پیشرفت و تکامل رسید^{۱۳}.

نمایشها و بازیهای میدانی

طی سالهای اخیر علاوه بر شبیه‌خوانی، بازیها و نمایشهای میدانی بندبازی، ورزا جنگ و کشتی گیله‌مردی، بیش از پیش مورد حمایت قشرهای بالا و سرمایه‌داران عمده منطقه و عوامل حکومتی آنها قرار گرفته‌اند. در گذشته، هم شبیه‌خوانی و هم بازیهای میدانی یاد شده، بیشتر توسط خرده‌مالکان و کدخدایان، در مواقعی از سال که کار کشاورزی کمتر بود، و روستائیان فراغت بیشتری داشتند برگزار می‌شد. محل برگزاری بازیها معمولاً "میدانگاه‌های بزرگ دهات و اغلب در کنار یا نزدیکی بازارهای هفتگی است. این بازیها از جمله مهمترین و پرهواخواه‌ترین تفریحات مردم دهات می‌باشند. برخی از بازیگران آنها، مانند بندبازان و یالانچی پهلوان‌های^{۱۴} آنها که هنرمندان کم‌دی و محبوب مردمند، در میان روستائیان و بویژه کودکان و زنان روستائی دوستداران بسیار دارند.

خرده مالکان و کدخدایان، از همین پایگاه مردمی این بازیها و جاذبه‌ای که برای مردمان روستایی داشت، در راه گسترش نفوذ و قدرت خود استفاده می‌کردند. و با ایجاد نظم و انضباط در میدانهای بازی، قدرت خود را به مردم می‌نمایاندند؛ و بر اقتدار

خود می‌افزودند. از اینرو در ترتیب دادن هر چه باشکوه‌تر این بازیها، کدخدایان و خرده‌مالکان دهات مختلف بایکدیگر رقابت داشتند.

اما امروزه برگزارکنندگان این نمایشهای میدانی اغلب از گروه واسطه‌ها و مغازه‌داران روستاها و شهرک‌ها هستند؛ که معمولاً خودشان نقش عمده‌ای در تولید ندارند. و ترتیب دادن این نمایشها برایشان به صورت یک شغل جنبی درآمدی است. اینها نیز همچون کدخدایان و خرده‌مالکان پیشین و به همان دلایلی که درباره آنها ذکر شد سعی می‌کنند تا آنجا که می‌توانند این بازیها را مفصل‌تر و با تشریفات بیشتر انجام دهند؛ و با پشتیبانی و حمایتی که از جانب سرمایه‌داران منتفذ و از طریق آنها از جانب برخی سازمانهای دولتی، از این گروه می‌شود؛ اقتدار و آمریتی هم در جامعه کسب کرده‌اند. سرمایه‌داران برای بهره‌برداری هرچه بیشتر در مزارع و باغات و زمینهای کشاورزی مکانیزه و نیز در کارگاهها و در کارخانه‌هایشان نیاز به کارگران ارزان‌شهرها و روستاها دارند. استفاده از این نیروی ارزان کار که هر دم سرمایه‌داران را فربه‌تر می‌کند، طبعاً بر شدت تضاد طبقاتی می‌افزاید؛ و این روند ناگزیر حرکتها و جنبشهایی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. سرمایه‌داران برای هر چه به عقب انداختن این حرکتها، و برای آنکه زمینه‌هایی برای حق‌طلبی مردم پیدا نشود؛ نیاز به عواملی دارند که از طریق آن عوامل بتوانند همچنان بر مردم مسلط باشند، و این حرکتها و جنبشهای ناگزیر را در نطفه خفه کنند؛ یا بر آنها سرپوش بگذارند. بر- گزارکنندگان نمایشها و بازیهای میدانی، طی سالهای اخیر از جمله مهمترین این عوامل برای اعمال قدرت و تسلط سرمایه‌داران بر جامعه شده‌اند. اهمیت آنها برای داشتن چنین نقشی، بویژه از این لحاظ است که

صحنه‌ای از نمایش میدانی «ورزاجنگ» تلت نشا - گیلان

است که به نحوی در زندگی مردم نقشی دارند. نقشهای این بازیها اغلب چهره‌های آشنای ده، همچون ارباب و رعیت و چوپان و تاجر، و نیز حیوانات از قبیل ورزا، بز، گوسفند، سگ و غیره است. نام این نمایشها بر حسب موضوع هر کدام و در نقاط مختلف متفاوت است؛ مانند چوپان‌بازی، کدخدابازی، شالیزارکاری، آهن‌گریازی و مانند آن. بازیها به زبان و گویش محلی انجام می‌شود.

این بازیها اگر چه در کمال سادگی انجام می‌شود؛ اما شاید بیش از دیگر هنرهای نمایشی عامیانه به نمایش به معنی اخمص کلمه نزدیک باشد. اینها متن نوشته‌ای ندارند و بازیگران صحنه‌های مختلف بازیها را با مشاهده آموخته‌اند و به نسلهای بعدی منتقل کرده‌اند؛ و بعضی با تجربه و تکرار در آن به درجه‌ای از مهارت نیز رسیده‌اند. بطور کلی واقع‌گرایی خصلت اصلی و عمده، تمام این نمایشها است و در بیشتر این بازیها موضوع از دایره فعالیت‌های روزمره، زندگی روستایی و مسائل ملموس اجتماعی فراتر نمی‌رود.

خودشان وابسته به قشرهای پایین جامعه‌های روستایی و شهری می‌باشند؛ و در میان مردم زندگی می‌کنند.

نمایشهای عامیانه

اما آنچه موضوع این مقاله می‌باشد، گونه‌ای از نمایشهای عامیانه است که هرگز مورد توجه گروههای حاکم بر جامعه واقع نشد. این نمایشها در مناطق کوهستانی حدفاصل جنوب گنبدگا و ووس و گرگان با حدود نور و نوشهر و در بعضی از دهات جلگه‌ای مازندران، و نیز در پاره‌ای از نقاط کوهستانی گیلان از جمله در کوهستانهای عمارلو و قسمت‌هایی از دیلم معمول است.

موضوع اغلب اینها مسائل روزمره، زندگی و روابط قشرها و گروههای مردم با یکدیگر و با کدخدا و ارباب و دیگر کسانی

در مقاله حاضر کوشش شده است تا آنجا که اطلاعات گرد آمده اجازه می‌دهد مشخصه‌های این نمایشها از لحاظ موضوع، بازیگران، شیوه اجرا، محل و زمان اجرا، تماشاگران، رابطه با هنرها و سنتهای نمایشی دیگر، بررسی و تحلیل شود. در پایان شرح چند نمونه از این بازیها که از زبان اهالی یا از زبان بازیگران شنیده شده، و یا هنگام اجرای بعضی از آنها ضبط شده است، آورده خواهد شد.

موضوعات نمایشهای عامیانه

موضوع نمایشها چنانکه اشاره شد، اغلب از مسائل عینی زندگی مردم مایه گرفته و با طنزها و دوخی‌های کنایه آمیز و اغلب صریح آمیخته شده است؛ مانند رابطه ارباب و رعیت، کدخدای چوپان، رعیت و دختر ارباب، آبیاری کشتزارها و بگومگوهایی که بر سر آب وجود دارد، اختلافات محلی، شخم‌زی و غیره.

در نمایش چوپان‌بازی در ده لاریم Lârim، از توابع جویبار، کدخدا مران ده را دوبار اجاره می‌دهد. اجاره کنندگان وقتی گوسفندان خود را به مرتع می‌برند، از نیرنگ کدخدا آگاه می‌شوند. در نمایش دیگری به نام کدخدا/بازی در همین ده، کدخدا چهار دخترش را با حقه و نیرنگ به چهار پسر یک زن شوهر می‌دهد؛ و خودش هم با آن زن ازدواج می‌کند.

در نمایش ارباب و رعیت در سوادکوه و در شیرگاه رعیت با زن کوچک (زن دوم) ارباب رابطه پیدا می‌کند؛ و ضمن بازی ارباب و کارهای او را مسخره می‌کند.

در نمایش آهنگر‌بازی در ده رزکه - razake از توابع آمل یک زن و مرد کولی

در کنار ده چادر می‌زنند و شروع به انجام خرده‌کارهای آهنگری برای مردم ده می‌کنند. جوانهای ده زن کولی را می‌زدند، و کولی به کدخدا شکایت می‌کند. در همین بازی وقتی کولی می‌خواهد زمینی را برای کشت شخم بزند، ورزا و خیش را از کدخدا اجاره می‌کند.

در نمایش چوپان‌بازی در ده شیرآباد و در ده پاقلعه از توابع رامیان، کسی که نقش چوپان را بازی می‌کند، تعدادی از گوسفندان ارباب را در مرتع از بین می‌برد، و وقتی ارباب در این مورد او را بازخواست می‌کند، چوپان دسنش را بر روی آلت مردی که از طناب درست شده و از پیش او آویخته است، می‌کشد و می‌گوید: خوردم و مالیدم به این. می‌بینیم رعایای ستم‌کشیده که همیشه مورد بهره‌کشی ارباب قرار داشته‌اند، چگونه در این نمایش خشم و نفرت خود را نسبت به او نشان می‌دهند. رفتار چوپان در این نمایش در واقع تظاهر عصبانی است علیه ارباب؛ اربابی که همیشه بر او ستم روا داشته است^{۱۵} این عصیان را به شکلی دیگر در نمایش شتر-بازی در ده فیروزآباد چالوس هم می‌بینیم. در این نمایش ارباب که لباس عربی پوشیده و برشته‌تری که از چوب و لحاف و پارچه ساخته‌اند، سوار شده است؛ همراه چاروادار به سرکشی ده و بازدید زمینها و محصولات کشاورزی می‌رود؛ او در هر مورد که از چاروادار سؤال می‌کند، جوابهای مضحک و بی‌ربط می‌شنود، که موجب خنده و تفریح تماشاگران می‌شود. این نمایش ممکن است ریشه‌های تاریخی در زمان تسلط اعراب داشته باشد، و احتمالاً ارباب عرب شترسوار، از آن زمان موضوع این نمایش قرار گرفته است. زیرا به لباس عربی لباس معمول این منطقه بوده؛ و نه شتر حیوان محلی مناطق کوهستانی و جنگلی البرز و کناره دریا یازدران بوده است. در واقع در این بازی، ارباب بودن و بیگانه بودن در هم

آمنحه و هر دو مورد محرور سجد ساز کر
و نما ساجی فرار کر فندان .

در نما س آبیاری در ده گلدیان
Galdiyân از نواع رود بار در کلان ، آسار
در حنا کد خدا و حاجی و قوم و حوسهای
خودس را سسر آب مدهد ؛ و اس موح
سراعی مسود که سراحام معمدس محل آن
را حل و فصل می کند . یک بار هم مرات با
یکی از اهالی ده محاور که می خواهد آب راه
ده حوس سرد ، اختلاف بیدامی کند ؛ و بعد
ریش سفندان هر دو ده جمع می شوند و فرار
و فابوسی برای عسب آب می کدارند . اس دو
نما س نحوسی روابط و ساحت اجتماعی ده
و مسائل و مشکلات مردم را نشان می دهد .
در عصی از نما سها هم سراسر بازی
با نشان دادن یک روز کار عادی یک خانواده
کساورر با جوان و عیره می کدرد . ملاکساورری
مسعود سحم ردن اس و رس برای او عدا
می برد ؛ ولی لطفه هائی در بار ی هست ، مانند
باشولودن مرد کساورر ، و باریکران سربسکار سها
و بکه بردار سهای دارند ، که نما س را با همه
سادگی ، برای ، نما ساگران سبار دلحسب و

لدت حس می کند .

همحس در اس بار سها مسئله روابط -
حسبی و راسمان و حفت کبری و راد و ولد
حوانات حلی صرح سان می شود ، و سان
آسها برای نما ساگران به سها فحی ندارد ،
که لطف سسار هم دارد . سسار برای مردمان
روسایی و ایلی مسئله روابط حسبی آنطور که
در حوامع شهری صورت با بودر آمده اس ،
مطرح سست . آسها به لحاظ نواع زندگی خود
با اس گونه مسائل بر خورد طبیعی تری دارند .
دحبران و پسران روسایی و ایلی از رمانی
که کودکان سش هفت ساله ای هستند و دامها
را به جرامی برید با موضوع حفت گیری و زاس
حوانات آسما می سوبد ؛ و آسراه منابه حسبی
از فعالسهای سالیانه دامداری به مسطور ولید
و بکسر دامها لطفی می کند . و فرهنگ واقع -
کرای جامعه روسایی و ایلی در دهه کودکان
حسب برداسی را به زندگی اسسها سس
عمم می دهد . نما سهای گل گرفتن گربه ها
در رستمکلا و بزبازی و آسیوبازی در ده کفرا ت
و زاییدن زن چوپان در ده گلدیان از جمله
بار سهای اس که مسائل مذکور به صراحت

بر گزار کنندگان نما سهای میدانی ، نظم میدان را نیز بر عهده دارند

و با طیزی شیرین در آنها نشان داده می‌شود. بعضی از این بازیها حتی حاوی جنبه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان نیز هست. بطور کلی موضوع نمایشها در هر محل به نوع معیشت و محیط اجتماعی و طبیعی آن و ارتباطات اقتصادی و فرهنگی که با نقاط دیگر دارد، مربوط می‌شود. مثلا " در اغلب نقاط کوهستانی که مطالعه شد، یک نمونه " چویان بازی وجود دارد. و در مناطق جلگه‌ای شالیزارکاری هم بر آنها افزوده می‌شود. در جایی که آب اهمیت زیادتری دارد، نزع بر سر آب و آبیاری موضوع نمایش قرار می‌گیرد. همچنین در دهانی که از فرهنگ شهری تاثیر پذیرفته‌اند، قصه‌های فکاهی مکتوب و موضوعات ملهم از جامعه شهری در نمایشها دیده می‌شود. به ندرت هم موضوعاتی که در آنها ذهنیت غلبه دارد، و موضوع بست به مسائل عینی جنبه انتزاعی پیدا کرده، در نمایشها وارد شده است. مثلا در سیاهکل تا ده بیست سال پیش گاهی نمایش کلاغ و سگ و لاشه را در می‌آورده‌اند. در این بازی کلاغ و سگ بر سر یک لاشه دعوا می‌کنند، سگ می‌گوید لاشه مال صاحب من است، و کلاغ می‌گوید مرده صاحب ندارد، الی آخر. و این از موارد معدود سخن گفتن و گفتگوی حیوانات با یکدیگر در این نمایشها است؛ که شاید در اینجا هم ردپای فرهنگ شهری و ادبیات مکتوب و تاثیر پذیری از آنها را بتوان سراغ گرفت.

بازیگران

بازیگران این نمایشها حرفه‌ای نیستند؛ و اصولاً " اجرای این بازیها محتاج مهارت و تخصص حرفه‌ای نیست. معمولاً " در محالس

عروسی چند نفر از جوانان و دوستان صاحب مجلس داوطلبانه با اجرای نمایش می‌پردازند. البته در مورد یکی دو نقش مهمتر هر بازی، حاضران مجلس کسانی را که می‌دانند بهتر از عهده بر می‌آیند، به بازی برمی‌انگیرند. به این ترتیب در هر دهی یک یا چند نفر هستند که هر بار آنها را به بازی برانگیخته‌اند و در نتیجه بتدریج با قوت و فن این کار آشنایی بیشتر پیدا کرده و در اجرای بازیها به محضر تجربه و مهارتی دست یافته‌اند؛ و بویژه در بداهه پردازی و اینکه در خور حال و هوای مجلس و مناسب ذوق حاضران حرفها و حرکتهای مناسب و دلچسب بیاورند، تسلط یافته‌اند^{۱۶} بازیگران اغلب از گروه گاسبگاران^{۱۷} و کارگران روساها هستند؛ و بیدندرت ممکن است افرادی که متعلق به خانواده‌های مرفه‌تر می‌باشند؛ به این بازیها به‌پردازند. مثلا " در " رستمکلا " کسی که مهارتش در اجرای این نمایشها زیانزد همه مردم می‌باشد، سالها حمای ده بوده است. چند نفر از جوانان ده " کفرات " که حتی در دهات اطراف به بازیگری شهرت یافته‌اند و برای نمایش دادن در عروسیها به آن دهات هم دعوت می‌شوند، اغلب چوپان هستند. در ده فیروزآباد - چالوس نیز استاد این بازیها پیرمردی است که خیاط ده بوده و علاوه بر فیروزآباد در روساها دوروبر هم به بازیگری مشهور است و در گذشته اگر آشنا و دوستی در آن دهات مجلس جسی داشت، او را هم برای اجرای نمایش دعوت می‌کردند.

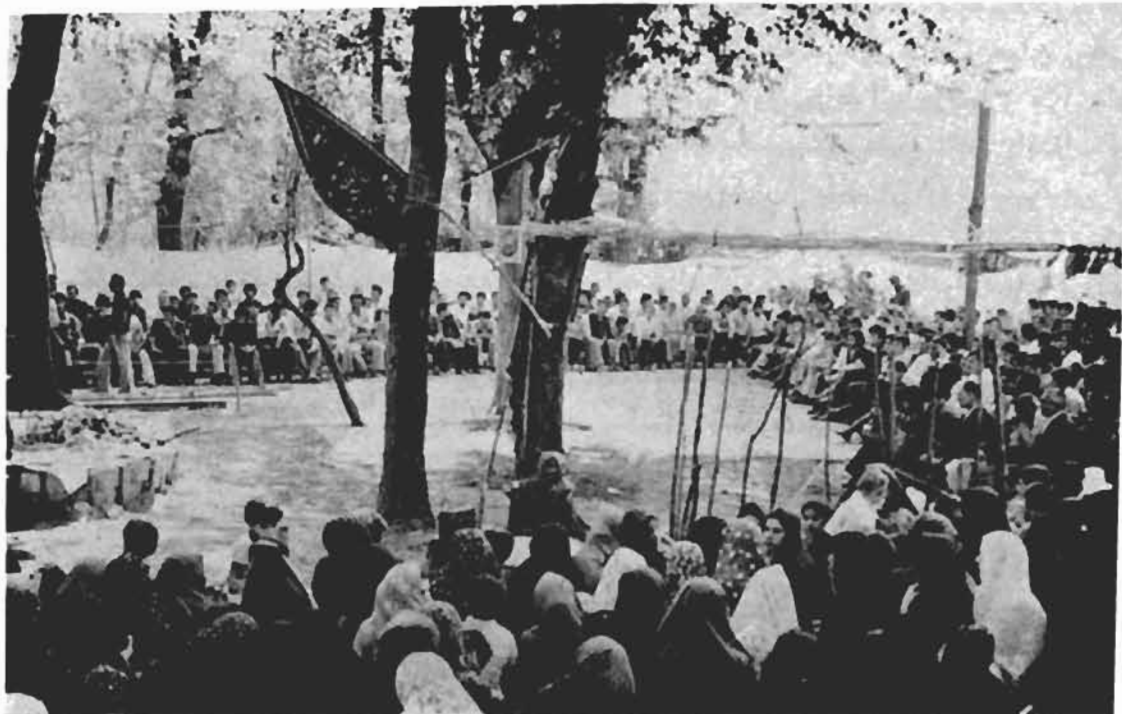
بازیگران معمولاً مرد هستند و نقش زن را پسران جوان که لباس زنانه می‌پوشد بازی می‌کنند، اما در بعضی از دهات که این گونه نمایشها در محالس زنانه هم اجرامی شود، رنسا خودشان همه نقشها را بازی می‌کنند؛ و برای اجرای نقش مرد لباس مردانه می‌پوشد. البته بازیهایی هم هست که مخصوص محامع زنانه است. مانند بازی داغ داغ داغ شیدا که در ده " گلدان " معمول است، و

متن منظوم و آهنگین دارد. در ده‌گلدیان و بعضی از روستاهای مناطق گیلان گاهی هم افغان می‌افند که نمایش را رنان و مردان به افغان احرامی کنند.

با آنجا که محقق‌اند، بازیگری موروثی نیست؛ و چنانکه گفته شد بازیگران بر حسب دوق و اسعداد خود صحنه‌ها و موضوعات بازیهای مختلف را مشاهده کرده و بخاطر سپرده‌اند. و بعضی هم با تکرار و تجربه در

نوازنده هم با خود دارند، اما با وجود این هنوز نه بازیگری و نه نوازندگی برای آنها به صورت شغل و حرفه اصلی و یا حتی در- نیامده است.

علاوه بر بازیگران محلی، بعضی از گروههای حرفه‌ای مطربهای شهری نیز، که هم نوازندگی می‌کنند و هم نمایش درمی- آورند، با این بازیها آشنایی دارند. مخصوصا گروههایی که با روستاهای، که هستان، سروکار

اجتماع مردم برای تماشاى شبیه‌خوانی ده مژده، کوچصفهان - گیلان

دارند. برای رعایت ذوق و سلیقه مشتریان خود، این نمایشها را هم در برنامه کارشان قرار می‌دهند.

مزد

بازیگران محلی چنانکه گفته شد، حرفه‌ای نیستند؛ و هرکدام شغل دیگری دارند که از راه آن امرار معاش می‌کنند؛ و اغلب ارکاست-

آن به مهارت رسیده‌اند. حتی معدود بازیگران کارآموده و اساد هم، هنگام اس هر را از خانواده خود به ارب برده‌اند؛ و هیچ کدام از آنها تا همه اسادی و مهارتی که در بازی دارند، نام مطرب و بازیگر نامیده نمی‌شوند. رفتار مردم با آنها، و رابطه آنها با جامعه بر عادی و معمولی است؛ و بارفشار و برحوردی که مردم با مطربهای حرفه‌ای دارند، کاملاً "معاوب است. ۱۸ در بعضی از دهات که بازیگران آن سهری سدا کرده‌اند و در کار خود مهارت دارند، به تدریج یک گروه بازیگر تشکیل شده، که یکی دو نفر

کاران محل می‌نماید. این باریگران معمولاً برای دریافت مرد باری می‌کنند؛ و سنده خصوصیت و بردگی که با صاحب مجلس داده باشند، و سسر بر حسب قدر و منزلت اجتماعی او، برای گرم کردن و بر سر کردن مجلس به باری می‌پردازند.

اما در بعضی دهات باریگری هستند که علاوه بر ده خودشان، به روستاهای دیگر سیر دعوت می‌شوند. آنها حتی اگر قول و فراری هم برای مرد نگذارند، به هر حال صاحب مجلس هدیه‌ای حسی یا نقدی به عنوان سربستی یا انعام بر ایشان در نظر می‌گیرد. تا ممکن است بزرگان مجلس و یا خودشان بزرگتر و بزرگ به صاحب مجلس به آنها هدیه و انعام بدهند. گاهی هم ممکن است دوران برسند^{۱۹} و از میان ماساگران پول جمع کنند. مثلاً باریگر مشهور ده فیروزآباد چالوس وقتی به عروسی‌های آسانان و دوسان دعوت می‌شده، همیشه برای دسه نواریدگان که حداکاه دعوت می‌شده‌اند، دوران می‌زده و پول جمع می‌کرده است؛ ولی خودش مردی دریافت نمی‌کرده.

شاید علت عدم تمایل باریگران به دریافت مرد، چنین باشد.

دوران زدن در تعزیه

۱- در تمام شئون معیشت و تولید در جامعه، روستایی، اصل معاون همچون یک قانون ناخوشه، بر انجام همه کارها حاکم است؛ و با زمانی که صاحب اقتصادی - فرهنگی جامعه سستی روستایی غیربیدیرفته است، فرد خود را ناگزیر از قبول و معاهده انجام فواید سستی معاون می‌سند؛ چنانکه در بسیاری از روستاها که در معرض هجوم سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند، اغلب فواید سستی و از جمله معاون برهم حورده است.

۲- مرد را معمولاً "درار" انجام کاری دریافت می‌کنند، و از سویی در ارباط باشهر، همسه باریگری را با مطربی نوام دیده‌اند؛ و چنانکه در باونس شما: ۱۸ آمد سان و حسب اجتماعی مطرب در جامعه، روستایی در درجای سار سستی قرار دارد.

۳- اعفادات مذهبی، و این نکته که دریافت سربستی، هدیه و انعام را ارجاحت صاحب مجلس، در عرف خود حایر می‌سپردند، می‌تواند سندی بر مطالب بالا باشد.

مطرب‌های حرفه‌ای شهری که گاهی به دهات می‌آیند؛ تا مطابق قرارداد مبلغ معینی مرد از صاحب مجلس می‌گیرند و با قرار می‌گذارند که دوران برسند. اما چه باریگران حرفه‌ای، و چه باریگران محلی، اگر قرار باشد مرد بگیرند، دیگر دوران نمی‌رسند. خانواده‌هایی که به فسر بالای ده معلق دارند، و طبعاً "مرفه‌ترند" و از قدر و منزلت اجتماعی بالایی هم برخوردارند، اگر دسه، مطرب برای محال خود دعوت کنند، معمولاً اجاره، دوران ردن به آنها نمی‌دهند. آنها دوران ردن و پول جمع کردن از مهمانان شان و حسب اجتماعی خود می‌دانند. دوران ردن یکی از نمونه‌های معاون در جامعه، روستایی ایران است. شکل‌های دیگر این نوع معاون را در مراسم پول انداختن عروسیها، غذا بردن برای خانواده عرادر

این نقشه مناطق مختلف فرهنگی استانهای مازندران و گیلان را شامل می‌شود. در مناطقی که با علامت (O) نشان داده شده، تحقیق انجام گرفته، ولی نمونه‌ای از نمایشهای عامیانه موضوع این مقاله در آن نقاط پیدا نشده است. در مناطقی که با علامت (O+) مشخص شده، اینگونه نمایشها وجود دارد. بر اساس اطلاعات گردآمده از نقاطی که تحقیق شده و بر اساس اطلاعات پراکنده‌ای که از نقاط دیگر به دست آمده است، مناطقی که نمایشهای عامیانه مذکور در آنجاها معمول می‌باشد، با هاشور مشخص شده، هاشورهای کبرنگ‌تر نشان‌دهنده مناطقی است که این نمایشها به ندرت انجام می‌شود ولی هنوز فراموش نشده است.

میان تماشاگران، و به اصطلاح صحنه‌گرداست، و صحنه‌آرایی بسیار ساده و ابتدایی. با چند وسیله ساده صحنه را مجسم می‌کنند، و تماشاگر نیز آن را می‌پذیرد. گاهی هم اصلا صحنه - آرایبی ندارند. معمولاً یکی دو نفر از بازیگران اصلی تغییر مختصری در لباس و سر و وضع ظاهرشان می‌دهند. مثلاً کلاه بوقی می‌گذارند لباس بلند می‌پوشند، سبیل می‌گذارند، و سر و صورتشان را رنگ می‌کنند. ولی بقیه بازیکنان با همان لباس و ظاهر معمولی در بازی شرکت می‌کنند. مثلاً "در آسیا بازی در ده‌گفرت برای تجسم صحنه آسیا، یک نفر روی لگن یا پشت مسی خم می‌شود، و حاجیمی روی او می‌اندازند. او یک کاسه مسی در دست دارد که آن را در داخل لگن یا پشت می‌چرخاند تا صدای گردش چرخ آسیا تقلید کند. این می‌شود آسیا. شخص دیگری هم با یک چارپا (الاغ) بار گندم به آسیا می‌آورد. نقش چارپا را یکی از حضرات مجلس بازی می‌کند، و چهار دست و پا راه می‌رود، و بار گندم هم یک متکا یا بالش است که بر روی او نهاده‌اند.

در چوپان بازی ده شیرآباد، چوپان عروسکی است که از پارچه و لباسهای مختلف

در سوکواربها، در خانه سازی و نیز در سنتهای نظیر شیرواره ۲۰، هم بندی گاوها، در و و غیره می‌توان دید. در این تعاون الزامات ساخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شبکه روابط اجتماعی است که فرد را به شرکت در تعاون و ادار و معهد می‌سازد، و نه خواست و میل شخصی او. ثروتمندان روستاها به علت داشتن سرمایه کافی برای بهره‌برداری شخصی، و بعلا در اختیار داشتن بخشی از نیروهای کار جامعه به شکل رعیت، چوپان، نوکرو غیره، خارج از مدار تعاون روستایی قرار می‌گیرند؛ آنها با پرداخت انعامهای چشمگیر و بخشش های گاه و بیگاه، از منزلت اجتماعی خاصی برخوردار می‌شوند، و در رأس هرم اجتماعی حوزه قدرت خود قرار می‌گیرند؛ و طبعاً "از مزایای آن هم برخوردار می‌شوند.

صحنه بازی و صحنه‌آرایی

صحنه بازیها اغلب وسط اتاق و در

درست کرده‌اند و یک نفر هم سب آن می-
ایستد و بد حاس حرف می‌ریزد .

در گذشته بازی و چوپان بازی اغلب
دهاب ، کوسفندان چوپان‌جبه‌های سن هفت
ساله ، ده هستند ؛ که چهار دست و پا راه
می‌روند و صدای کوسفند و بر را غلند می-
کنند . کسی هم که نقش چوپان را بازی می‌کند ،
لباس معمولی چوپانان محل را می‌پوشد .

بیشترین تغییر در آرایش و لباس بازیگر
وقتی است که مردی بخواهد نقش مرد را بازی
کند و لباس رانه بپوشد ؛ و یا در محالس
رانه رسی بخواهد نقش مرد را بازی کند .
بعضی لباسها صحنه آرایشی بستری لارم
دارند ؛ مانند شتر بازی در ده فیروز آباد .
در اس بازی دو نفر سب سرهم می‌ایستند
و دو جوب به طول تقریباً " دو متر را روی
ساقهای خود فرار می‌دهند ؛ به‌طوریکه یک
سر جوبها روی ساقهای نفر حلویی و یک سر
آنها روی ساقهای نفر عقبی فرار بگیرد ؛
جوبها را در محلی که روی ساقها فرار می-

کرد با طبات به یکدیگر می‌بندد و فاصله ،
آنها را با سکا و نالس و لحاف و حیرهای
دیگر برمی‌کشد ، بطوریکه به شکل کوهان بر
درمی‌آید ؛ و روی همه آنها را هم حاحم
با پارچه‌ای می‌کشد . نفر حلویی یک تکه
جوب بدست می‌گیرد که بالای آنرا با پارچه
به شکل سر سر در آورده‌اند ، و جوب چوب
هم در حکم گردن شتر است . بعد یک نفر که
لباس عری می‌پوشد در نقش ارباب سوار این
سز می‌شود ۲۱

صحنه ، بازیها معمولاً یک اتاق است ؛
اما بعضی بازیها مانند چوپان بازی ده شیرآباد
را در یک فضای باز یا میدانی ده هم بازی
می‌کنند . و یا شتر بازی ده فیروز آباد که حتماً
باید در فضای باز انجام شود . در اینگونه
موارد ، بازار عایش گرم برمی‌شود ؛ و مردم
که با صدای سرنا و دهل جمع می‌شوند ، به دور
بازیگران حلقه می‌زنند و بر روی در و دیوار
و نام به تماشا می‌نشینند .

بازیگر نمایش آئینی لال‌بازی در ده کفرات هزار جریب

بازبها اغلب در مجالس مردانه انجام می‌شود، و طبعاً "نمایشگران آن مردان هستند اما زنان هم از گوشه و کنار سرک می‌کشند، و اگر به آشکار، بهر حال جزو نمایشگران به حساب می‌آیند. در دهات کوچکتر که مناسبات اجتماعی بیشتر محدود به روابط خویشاوندی است، زنان ممکن است در یک اتاق محاور محل نمایش به تماشا بنشینند.

محدودیت شرکت زنان در تماشای این نمایشها بیشتر به لحاظ برخی صحنه‌ها و گفتگوهای خارج از ضوابط اخلاقی است؛ و نه محدودیت اجتماعی زن. چنانکه در آئینهای نمایشی دیگر، مثلاً در بندبازی یا شیهه - خوانی، زنان و مردان به اتفاق شرکت میکنند. در بعضی دهات هم که اجرای نمایش در مجالس زنانه معمول است، به همان دلایلی که در بالا آمده، تماشاچی مرد راه تماشای نمایش راه نمی‌دهند، و اینجا دیگر مردان هستند که از گوشه و کنار سرک می‌کشند و پنهان و آشکار به تماشای هنرنمایی‌های زنان می‌ایستند.

شیوه، اجرای باریهاطوری است که گویی همه، تماشاگران در جریان واقعه شرکت دارند. بازیگران ضمن بازی با حاضران در مجلس صحبت و شوخی می‌کنند و هر وقت لازم باشد، کسی را از میان آنها به بازی می‌گیرند. گاهی بازیگر برای حرفی که می‌زند و حرکتی که انجام می‌دهد از یکی از حاضران تأیید می‌خواهد؛ و یا اگر بخواهد مثالی بیاورد، یا شوخی و متلکی بگوید، یکی از دوستان خود را در میان تماشاگران مورد خطاب قرار می‌دهد. به همین ترتیب تماشاگران نیز ضمن تماشای بازی در کار بازیگران دخالت‌هایی می‌کنند؛ مثلاً او را به گفتن حرفی و انجام حرکتی تشویق می‌کنند و یا برعکس از گفتن کلامی یا انجام کاری بر حذر می‌دارند. بطور کلی تماشاگر خود رانه در یک نمایش، بلکه در متن داستان و جزوی از حادثه‌ای که گویی در واقعیت رخ می‌دهد، احساس می‌کند؛ و نقایص صحنه - آرائی و ابتدائی بودن آن، چیزی از این احساس او نمی‌کاهد.

همچنین در صورتیکه برای مجلس نوازنده دعوت نکرده باشند؛ در قسمتهائی از بازی که موزیک لازم باشد، یکی دوتن از تماشاگران با زدن طشت و دایره و تنبک و یابانواختن نی، بازیگران را همراهی می‌کنند.

ادامه دارد

۱- این تحقیق در بهار و تابستان ۱۳۵۷ در روستاها و شهرکهای مناطق فرهنگی مختلف مازندران و گیلان انجام گرفته است. نگارنده در سفر پژوهشی که از جانب «مرکز مردمشناسی ایران» به مناطق مزبور داشته، درحاشیه تحقیقات مردمشناسی و فرهنگ عامه موضوع آن سفر، مطالب مربوط به این مقاله را نیز گردآورده است که بخشی از آن در شماره ۱۹۳ «هنر و مردم» آبان و آذر ۱۳۵۸ تحت همین عنوان منتشر شده است.

۲- «تصویر رقصان با نقاب جانوران که دریک غار بدست آمده است».

اپلین‌نگال. آذرآریان‌پور. چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۷

۳- «تصویر دو رقص یا صورتک بز». پیمی ذکا. رقص در ایران پیش از تاریخ. مجله موسیقی

۴- یک نقاشی از انسانهای کهن در یکی از غارهای جنوب فرانسه، که جادوگری را با صورتک یک جانور نشان می‌دهد. جان دی‌مورگان. ایرج احسانی. پیدایش دین و هنر. صفحه ۱۳۹

۵- نگاه کنید به - مهرداد بهار. اساطیر ایران. مقدمه صفحه پنجاه و پنج تا پنجاه و نه

۶- «استرالیایی‌ها پیش از شکار «کانگورو». روی شن تصویر جانور را می‌کشند و دور آن به رقص می‌پردازند... پیدایش دین و هنر. صفحه ۵۵. و برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به - چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۷. ج. آریان‌پور. جامعه‌شناسی هنر. صفحه ۲۴ و ۲۵

۷- چگونه انسان غول شد. صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۷

۸- «کوسه‌گردی» یک سنت نمایشی چوپانی است که در نیمه زمستان توسط چوپانان محل در بسیاری از روستاهای ایران، با تفاوت‌های مختصری برگزار می‌شود. شباهت اسمی این رسم با جشن «کوسه‌برشتین» که یک سنت نمایشی کهن است و شرح آن در متون فارسی مانند «التفهیم» - «مروج الذهب» و غیره آمده است، موجب شده است که «کوسه‌گردی» را با زمانه آن سنت تصور کنند. اما به دلایلی که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد، به نظر می‌رسد که این دو، دو رسم جداگانه با ریشه‌های تاریخی متفاوت باشند؛ صرف‌نظر از اینکه ممکن است تأثیراتی از یکدیگر پذیرفته باشند. برای اطلاع بیشتر در مورد سنت باستانی «کوسه‌برشتین» نگاه کنید به :

۹- محمد دبیرسیاقی. رکوب‌الکوسج. مجله جلوه. بهمن ۱۳۲۴

۱۰- ابوریحان بیرونی. التفهیم. صفحه ۲۵۶

۱۱- بهرام بیضایی. نمایش در ایران. صفحه ۴۶

۱۲- و در مورد «کوسه‌گردی» نگاه کنید به :

۱۳- محمد میرشکرایی. آئینها و بازیهای چوپانی در نیمه‌زمستان. پایگانی علمی مرکز مردمشناسی ایران

۱۴- محمد میرشکرایی. کوسه‌گردی. صحنه معاصر

اسفند ۵۹

۱- فیلم مردم‌نگاری «کوسه‌گردی در روستای کوهین تفرش».

۲- پایگانی فیلم مرکز مردمشناسی ایران

۳- گوردن چاپلند. احمد کریمی حکاک و محمد هلا تاتی. انسان خود را می‌سازد. صفحه ۲۰۶

۴- آئین «میرنوروزی» بهنامهای مختلف مانند «شاه‌بازی»، «خان‌بازی» و غیره در اغلب روستاهای ایران معمول بوده، و از مراسم شادی بخش نوروزی است. در این آئین مردم برای مدت چند روز کسی را که معمولاً از گروه‌های پایین جامعه است به‌عنوان «حاکم» یا «خان» یا «شاه» و غیره برمی‌گزینند و او طی مدت مقرر به زیردستان و مأموران‌کی برای خود انتخاب می‌کند به اداره امور می‌پردازد؛ و همه مردم دستورانش را اجرا می‌کنند، «حاکم» مردم را

جریمه می‌کند. توقیف و تنبیه می‌کند از رهگذران باج می‌گیرد؛ و در پایان مهلت مقرر به‌ترتیبی او را راکار می‌گذارند. مستورات حاکم گرچه معمولاً حالت طنز و شوخی دارد، اما از موضوعات و مسائل جدی نیز خالی نیست. این آئین هنوز هم در گوشه و کنار ایران، از جمله در دهات «اسفرائین» هر ساله برگزار می‌شود. ریشه‌های تاریخی میرنوروزی به سنت‌های قربانی‌کردن دلاورفرمانروا، بسرای فراوانی و باروری محصولات کشاورزی، در تمدنهای کهن غرب ایران و آسیای غربی می‌رسد. برای اطلاع بیشتر در این باره نگاه کنید به :

۱- اساطیر ایران. صفحه پنجاه و شش. - عبدالله ایوبیان. میرمیرین. نشریه دانشکده ادبیات تبریز. سال ۱۴. شماره ۱

۲- خان سیزده روزه به‌آب انداخته شد (گزارش از روستای «خوش» «اسفرائین») روزنامه کیهان ۱۹/۱۹/۵۴

۳- گاهی قسمتی از گندهای یک زمین رشد می‌کند، بطوری که ساقهای گندها در هم می‌پیچد و چند خوشه بلندتر با هم به یک جهت می‌ایستند. این حالت را در روستاهای مختلف به‌نام‌های «گوکیل» «کاکلک» «کاکلک» و غیره می‌نامند. در اغلب دهات روستائیان معتقدند که اگر محصول گوکیل بزند، برکت می‌آورد. برای گوکیل قربانی می‌کنند و خون حیوان قربانی را پای محصول می‌ریزند، یا روی آن می‌پاشند. با توجه به اطلاعاتی که در این زمینه از روستاهای مختلف گرد آمده است، می‌توان گفت گوکیل نیز همانند سنت «میرنوروزی» ریشه‌های آئین‌های قربانی‌کردن دلاورفرمانروا در جوامع کهن کشاورزی در آسیای غربی داشته باشد که البته محتاج به جست‌وجای گانه‌ای است. این اعتقاد علاوه بر گندم در مورد محصولات دیگر و بخصوص محصولاتی که غذای اصلی یا تولید عمده روستا می‌باشد و حتی در مورد درختان وجود دارد. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به - خسرو خسروی. پژوهشی در جامعه روستائی ایران. گوکیل زدن گندم.

۱۰- «دین‌های یک‌خدایی» - مثل دین زرتشتی و اسلام که ما داشتیم - کمتر از دین‌های چند خدایی - آنچنان که در هند و یونان بود - روحیه نمایش‌پذیری داشته‌اند. در دین‌های یگانه‌پرست حالت مطلق خدا و صورت ناپذیری او اولین تصویری تبسم بخشیدن به ماورا، طبیعت‌رانی می‌کند. بهرام بیضایی. نمایش در ایران. صفحه ۲

۱۱- «نمایش یعنی نشان دادن و بازنمودن مرادف تماشا و تقلید بازی» - تقلید به معنی الفاظ و اعمال کسی را نشان دادن. عنوان همه نمایش‌های خنده‌آور غیر مذهبی. بهرام بیضایی. نمایش در ایران. - در این مقاله هم‌چنین «بازی» و «نمایش» به یک معنی بکار رفته است.

۱۲- معرفی هر یک از این بازیها و آئین‌های نمایشی محتاج توضیح جداگانه‌ای است که از حوصله این مقاله خارج است؛ و مطالب گردآمده درباره آنها در مقاله دیگری خواهد آمد.

۱۳- درباره جنبه‌های اجتماعی شیخوانی نگاه کنید به :

۱۴- بهرام بیضایی. نمایش در ایران. - و محمد میرشکرایی. پایگاه اجتماعی تمیزخوانی در تفرش. مجموعه سخنرانیهای هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی

۱۵- «یالانچی پهلوان» دستیار «بندباز است» وقتی بندباز مشغول نمایش حرکات بندبازی می‌شود، او هم در زیر طناب‌ها ایستد و حرکات او را تقلید می‌کند، و با حرف‌ها و کارهای مضحک و خنده‌آور خود مردم را می‌خنداند.

۱۶- آلت مردی آدمک چوپان، علاوه بر کاربرد طنزآلود اجتماعی که دارد، از لحاظ ریشه‌های تاریخی می‌تواند بانام‌های فراوانی، تولید و زادوولد در فرهنگ‌های باستانی نام‌بازی و کشاورزی مربوط باشد. چنانکه تأکید بر این موضوع را در آئین‌های نمایشی دیگر هم که ریشه‌های تاریخی در فرهنگ‌های دام‌داری و کشاورزی دارند می‌توان دید. همچنین در آثار باستانی باقی‌مانده از این تمدنها و نیز در اسطوره‌های مربوط به آنها، شواهد زیادی برای اثبات این

امر وجود دارد.

۱۶- بداهه‌پردازی از ویژگی‌های اغلب نمایش‌های عامیانه ایرانی، از قبیل شیخوایی، سیابازی و غیره است. هنر بداهه‌پردازی مخصوصاً در نمایش‌هایی که سینه به سینه نقل می‌شود و صورت مکتوب ندارد، از عناصر اصلی نمایش است؛ و علاوه بر آن عامل پویایی و تداوم اینگونه نمایش‌ها نیز محسوب می‌شود. زیرا بازیگر آزادی عمل دارد و هرگز از انتقادهای طنزها و مسخرگی‌های سندی به دست عوامل حکومت و گروه‌های حاکم بر جامعه نمی‌دهد.

۱۷- در بیشتر روستاهای ایران اصطلاح «کاسبکار» به کسانی اطلاق می‌شود که شغلشان جنبه عمومی دارد و به همه مردم ده مربوط می‌شود؛ مانند سلمانی، حمامی، چوپان، نشتیان و غیره. به عبارت دیگر «کاسبکاران» کسانی هستند که در تولید جمعی نقش اساسی ندارند اما در ازاء کار غیر تولیدی ولی عام‌المنفعه خود، از مازاد تولید استفاده می‌کنند. این گروه چون کارشان ونحوه عرضه آن به همه مردم مربوط می‌شود، از دیرباز بانظر عموم و مشورت همگان، و به انتخاب ریش‌سفیدان و بزرگتران ده برگزیده می‌شده‌اند. این انتخاب معمولاً در روزهای اول بهار و قبل از شروع کشت و یا بعد از برداشت محصول صورت می‌گیرد؛ و با آنها قرارداد بسته می‌شود؛ یا قراردادشان تجدید می‌گردد. در این مورد نگاه کنید به:

محمد میرشکرایی. سلمانی و نقش آن در روستای ولیان. مجله مردم‌شناسی و فرهنگ عامه ایران. شماره ۳.

۱۸- در اغلب مناطق روستایی ایران، گروه‌های مطرب از لحاظ منزلت و پایگاه اجتماعی در مراتب پایین جامعه روستایی قرار دارند. در بعضی نقاط حتی روستائیان آنها را خارج از دایره همسرگزینی خود قرار داده‌اند. مثلاً «در ایل بختیاری گروه نوازندگان ایلرا» «توشمال - tosmāl» می‌نامند که خود تیره‌ای از ایل بختیاری هستند، که با غربت‌ها (آهنگرها)، گیوه‌کن‌ها و غیره همپایه می‌باشند. اما بختیاری‌ها نه به آنها زن می‌دهند و نه از آنها زن می‌گیرند. (نقل به اختصار از سرکرسی. نگاهی به زندگی و آداب و سنن ایلات هفت‌لنگه و چهارلنگه در بختیاری. هنر و مردم. شماره ۱۱۱). همچنین

در مازندران «گوداره»ها را که یک گروه قومی غیر بومی می‌باشند و اغلب مطرب‌ها از میان آنها هستند، پست می‌شمارند و با آنها ازدواج نمی‌کنند. شاید علت این امر علاوه بر اعتقادات مذهبی به پیشینه تاریخی گروه‌های مطرب که اغلب از کولی‌ها و گروه‌های قومی غیر بومی می‌باشند، نیز مربوط شود. و شاید هم با توجه به پیشینه کهن‌تر هنر موسیقی و نوازندگی و ارتباط آن با جادوگری بتوان زمینه‌های دورتری در دل تاریخ برای آن جستجو کرد. چنانکه: «در مریستان هنرمند خادمی متعارف شمرده می‌شد و هیچگاه نام خویش را برانسر خویش نمی‌نهاد.» «در بین‌النهرین بنابر قانون حمورابی هنرمند با آهنگر و کفاش همپایه بود.» «در اروپا نیز پایگاه هنرمندان از پایگاه خاندان تجاوز نمی‌کرد. حتی در سده‌های هفدهم و هیجدهم موسیقی‌دان نوهی پیش‌پدر در شمار مستخدمان و دلچکان بود.» «در ایران ساسانی و اسلامی چون شامی با زمانه خنیاگری بود، فرمانروایان و دانشوران از قبول عنوان شاعر پرهیز می‌کردند اما بعداً که شعر متکلف اشرافی پدید آمد از شدت این پرهیز گاست.». ا.ج. آریان‌پور. جامعه‌شناسی هنر. درباره پیشینه جادویی موسیقی نگاه کنید به صفحات ۳۷ و ۳۸ همان کتاب

۱۹- در نمایش‌های میدانی و بازی‌ها و مرمکه‌ها، در مراحل حساس بازی یا مرمکه که تماشاگر منتظر اتمام آن است، و گاهی هم دریایان برنامه، یک نفر از بازیکنان، یا کسی از حاضران در مجلس، در میان جمعیت می‌گردد و برای بازیگر یا بازیگران پول جمع می‌کند. این کار را «دوران زدن» می‌نامند.

۲۰- در میان خرمدام‌داران روستاها نوهی تعاون به نام «شیرواره» یا «شیرقرضی» معمول است. چند خانوار با هم شریک می‌شوند و هر شب شیر دام‌هایشان را پیمانه می‌کنند و به یک خانواده شریک قرض می‌دهند تا آن خانواده بتواند محصول روغن یا کره بیشتری را یکجا تهیه کند و به بازار برساند. و این نوبت به ترتیب در همه خانواده‌های «هم‌واره» (شریک) گردش می‌کند.

۲۱- در شرح دقیق این بازی از گفته‌های دوست محقق آقای محمود کاظمی استفاده کرده‌ام. با تشکر.

صحنهٔ معاصر

فروردین ۱۳۶۰

ناشر: انجمن تئاتر ایران

تهران، صندوق پستی ۱۱۳۸-۴۷

بها ۷۰ ریال