

هنر نمایش و بازآفرینی

یکی از روش‌های خلاقیت هنری، روش بازآفرینی است که از دیرباز مورد استفاده نویسندگان جهان قرار گرفته است. آنان در پرتو چنین روشی قادر به خلق آثار پرمایه‌ای شده‌اند. و نه تنها تداوم فرهنگی را میسر ساخته، بلکه سبب تنوع آثار هنری گشته‌اند. روش بازآفرینی در تمامی هنرها، از جمله هنرهای نمایشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رونق این روش در شکل نمایشی بستر مناسب می‌خواهد. متأسفانه در ایران هنرنمایش دچار رکود و نقصان بوده است، تا چه برسد به این که نمایشنامه‌نویسان و نویسندگان از روی آثار یکدیگر الهام بگیرند، و آثار جدیدی بیافرینند!

بدایقالبی نمایش در ایران به دلایلی چند مربوط می‌شود. از جمله و مهمترین آن‌ها، باور و اعتقاد بزرگان ادب و هنر این کشور بوده، به این‌که پرداختن به نمایش و نمایشگری در شأن و شایسته آنان نمی‌باشد. به همین دلیل، پرداختن به نمایش و نمایشنامه‌نویسی، یک حرفه پست به حساب آمد، و از سوی صاحبان هنر مورد بی‌مهری قرار گرفت.

حداقل یکی دیگر از دلایل رکود و کمیبود و نبود نمایش و نمایشگری، در دوره معاصر، مهاجرت مدام روستاییان به شهر می‌باشد. آنان که دچار نابسامانی شغلی و گنجی زندگی بی‌سامان و متغیر خود شده بودند، توانایی پشتیبانی و ایجاد هنر نمایشی، و پرداختن به این نوع امور را نداشته‌اند. بی‌شک نمی‌توان از کسانی که فرهنگ و سنت خود را ترک کرده بودند و در شهر نیز فرصتی نیافته بودند، تا طبقه‌ای جا افتاده تشکیل دهند، بیش از این انتظار داشت. و اگر گهگاه نطفه‌ای ضعیف در این زمینه بسته می‌شد، فوری با توفان حوادث به رکود، و حتی به نابودی کشانده می‌شد. بدین ترتیب روزه‌ها، به دلیل عدم ثبات طبقات و اقبال اجتماعی، و نیز عدم پشتیبانی مقامات رسمی و صاحبان قدرت اقتصادی، بسته و کور می‌شد، بطوری که خاکستر آن نیز بر باد می‌رفته است.

بی‌شک چنین وضعی، در زمان‌های دور و دورتر، با دلایل موحد تر وجود داشته که هنر نمایش ایران با اختلال روبرو شده است. بهر حال آنچه از تاریخچه نمایش ایران برمی‌آید مبهم، و نه مبارک است. در حالی که در زمینه ادبیات آثار بسیار غنی و پرباری

وجود دارد که حاکی از بازآفرینی از آثار متفکران و اندیشمندان می‌باشد. اما در زمینه نمایش، نشانه‌ای در دست نمی‌باشد تا نشان دهد، تأثیر و الهام هنرمندان و نویسندگان از روی آثار نمایشی گذشتگان چگونه بوده است.

تنها منبع موثق درباره وجود نمایش در ایران تعزیه است. که آن نیز به دلایل روشن، روند تکاملی نداشته، و تداوم نیز برای آن موجود نبوده است. و اگر حرکتی هم صورت گرفته، تداوم نیافته تا امروزه آثارش را نشان کنیم.

پیش از بوجود آمدن «تکیه دولت»، تعزیه تماماً درباره واقعه عاشورا بوده است، که طبعاً انتظار می‌رفت، بعد از تأسیس آن، پایگاه رسمی و زمینه‌ای مساعد برای تحوّل و تکامل «تعزیه» بشود. اما تخریب «تکیه دولت» حرکت و تحوّل شروع نشده را متوقف کرد. البته بعد از مشروطیت گاهگاه در میان آفت‌ها و ناکامی‌ها تحوّل اندک و جهشی بی‌مایه در «تعزیه» بوجود آمد. و وقایع و حوادث حاشیه‌ای کربلا نیز مور توجه قرار گرفت. موضوعات جدید و نویی از دل واقعه کربلا الهام گرفته شد.

در قدیمی‌ترین نسخه «تعزیه» در سال ۱۳۳۵ ه. ق، نشانه‌ای از بازآفرینی در «تعزیه» دیده می‌شود. تعزیه شیرافکن^۱ از چندین قصه و حکایت و روایت، توامان الهام گرفته شده است. مثلاً قسمتی از آن، از تراژدی رستم و اسفندیار الهام گرفته شده است. می‌دانید که اسفندیار، پهلوان و شاهزاده ایرانی خواهان سلطنت می‌باشد. اما پدر حاضر نیست قدرت را به او واگذارد. به بهانه‌ای او را به جنگ با رستم می‌فرستد، تا محل برگشتی برای فرزند وجود نداشته باشد. وی به اسفندیار تکلیف می‌کند؛ اگر خواهان تاج شاهی است، رستم را دست بسته نزد او بیاورد. اسفندیار می‌رود، در رودرویی با رستم، طی مذاکراتی، رستم می‌گوید:

که گفتت برو دست رستم ببند
نبیند مرا دست چرخ بلند

حال ملاحظه کنید مشابهت سرگذشت «شیرافکن» با این تراژدی، و تفاوت آن دو با یکدیگر چگونه است. در «تعزیه شیرافکن»، «شیرافکن عاشق» شقایق است. «شقایق» شرط عروسی را آوردن سر حضرت امیر می‌گذارد: «شیرافکن» نزد حضرت رفته، و خواسته خود را بیان می‌دارد. طی مذاکراتی حضرت می‌گوید:

دان تو ای شیرافکن نیکو لقا
کس نبسته در جهان دست مرا

که مقایسه شود با گفتار رستم به اسفندیار: که گفتت برو...

سیر واقعه در هردو داستان، تقریباً مشابه است. جز آنکه در تراژدی رستم و اسفندیار

۱. این تعزیه در مجموعه گران‌بهای انریکو چرولی - در کتابخانه و ایتیکان تحت نام ۶ مجلس تعزیه شیرافکن «گبر» آمده است - نقل از تیاتر ایرانی - فرخ غفاری سازمان جشن هنر - ۱۳۵۰، ۸۲ - ۸۰.

قدرت خواهی مایه کار است. و در «شیرافکن» عشق به «شقایق» درنمایه نمایش است. اما یک تفاوت اصلی، «تعزیه» را از تراژدی جدا می سازد، و آن جایی است که حضرت، علی رغم مقاومت رستم در مقابل خواسته اسفندیار، حاضر به بریدن سر خود می شود. و بدین ترتیب فضای پهلوانی و حماسی تراژدی تبدیل به ایثار و فداکاری دراماتیکی می شود. همین تغییر روند کار، دو اثر را به مسیری جداگانه می کشاند. و چهارچوب هویتی اصل اثر تغییر می یابد. در دنباله «تعزیه»، دست «شیرافکن» بهنگام بریدن سر حضرت خشک می شود. سه بار اقدام به بریدن سر حضرت می کند، هر سه بار دست او خشک شده تا سرانجام، تحت تأثیر این معجزه قرار گرفته و اسلام می آورد. این قسمت نیز از قصه حضرت ابراهیم الهام گرفته شده است. در آن قسمت که «شیرافکن» شروع به بریدن سر حضرت می کند؛ می خواند:

این چه سری است که شاه هدا دست و تیغم خشک شد اندر هوا
مقایسه شود با سرگذشت اسماعیل، که توسط پدر خود به قربانگاه برده می شود. اما بهنگام بریدن سر، خنجر کند می شود. حضرت ابراهیم تا سه بار اقدام به بریدن سر می کند. تا این که جبرئیل گوسفندی از سوی خدا برای قربان کردن می فرستد. تفاوت این قسمت از نمایش با سرگذشت اسماعیل در این است که «شیرافکن» به «شقایق» می رسد. و اسماعیل توسط گوسفند هدایی نجات می یابد. همین بخش جدید برای تغییر محتوای داستان اصلی، در تعزیه کافی است که اثر نمایشی را یک بازآفرینی بحساب آوریم. و نکته دیگر درباره روند «تعزیه» ها، بوجود آمدن «تعزیه» های کمیک با روش بازآفرینی است. این تحول نیز مقارن با ترجمه هایی از نمایشنامه های مولیر، از جمله «گزارش مردم گریز» وی در سال ۱۲۸۶ ه. ق است. مثل «تعزیه های عروسی رفتن حضرت فاطمه» و «تعزیه یحیی بن زکریا». که امید است در فرصتی، این دو، با متن اصلی مقایسه شود تا جنبه های بازآفرینی آنها و چگونگی الهام از متن اصلی، روشن گردد. و نکته مهم در اینجا است که با وجود تنگناهای فراوان، بعد از مشروطیت، پس از باز شدن موقت پوسته سخت تعصب و گشایش جامعه بسته، «تعزیه» توانست در زمینه بازآفرینی رشد نسبی بیابد. و در نتیجه رشد نیازهای فرهنگی روش بازآفرینی نمود بارزتری پیدا کند.

بی شک یکی از دام های تحول و پیشرفت هنرهای نمایشی به عهده روش بازآفرینی است. زیرا ایجاد تنوع و خلاقیت و تداوم ارزش و باورهای اصیل فرهنگی از این راه ممکن است. و نمایش سنتی ایران «تعزیه» نیز به گونه ای طبیعی این روش را انتخاب کرد. اما توفان حوادث و گسترش افکار تند و بی مهابا و اندیشه های احساس گرایانه، جلوی پیشرفت چنین روندی را کور کرد. البته وجود تنگناهای اعتقادی نیز مانع جهش و نوآوری «تعزیه»

گردید. که به جای خود دلیل محکم و تعیین کننده‌ای برای این مصیبت است. از اواخر دوره قاجار روش بازآفرینی در زمینه‌های نمایشی دیگر، نیز به کار رفت. از جمله این نمایش‌ها، دسته «حسین چوبی» در میدان بارفروش‌های امین‌السلطان تهران بود که نمایش «مشتی و نیم‌مشتی» را اجرا می‌کردند.^۱ این نمایش، بازآفرینی از یک باور قصه مانند، از قصه‌های عامیانه گرفته شده است. قصه اصلی این است: [مردی قوزی صبح زود به حمام می‌رود. عده‌ای در آنجا مشغول جشن و پایکوبی هستند. مرد همراه آنان تا سپیده به شادی می‌پردازد. در پایان آن عده آرزوی او را که برداشتن قوزش بود، برآورده می‌کنند. طی روز، دوست قوزی او را می‌بیند پس از شیندن ماجرا، فردا قبل از سحر به حمام می‌رود. این بار در حمام عزاداری است. دوست قوزی، بی‌توجه به رقص و پایکوبی می‌پردازد. در پایان عزاداران نیاز او را می‌پرسند. مرد خواستار برداشتن قوز خود می‌شود، اما نه اینکه قوز او برداشته نمی‌شود، بلکه قوز دوستش نیز بر قوز او اضافه می‌شود.]

نمایش «مشتی و نیم‌مشتی» از روی این قصه بازآفرینی شده است و چکیده نمایش «مشتی و نیم‌مشتی» چنین است: [زن بی‌بند و بار و ولنگاری را پند می‌دهند، که بهتر است خود را جمع و جور کند، و کمی متین باشد. زن قبول می‌کند. به مجلس عروسی می‌رود، بیغ کرده و اخم‌آلود می‌نشیند، همه به او اعتراض می‌کنند که چرا نمی‌خندد و شادی نمی‌کند. این می‌گذرد. مجلس عزا پیش می‌آید. زن به خنده و شادی می‌پردازد. مردم اعتراض می‌کنند. سرانجام زن به زحمت خود را هم‌رنگ جماعت می‌کند.]

تفاوت محتوایی قصه و نمایش در آن است که نمایش، رفتار ناشیانه و بی‌دقتی در ایجاد ارتباط را مطرح می‌کند، و کاربرد نایجای پند و پیشنهاد دیگران نمایش را پیش می‌برد، حتی می‌توان در تفسیر محتوایی نمایش گفت: آمد راه رفتن کبک را یاد بگیرد، راه رفتن خود را فراموش کرد. و در قصه، تقلید کورکورانه مرد قوزی به فاجعه می‌انجامد. بر مرد قوزی بی‌خبری صرف مشاهده می‌شود، اما زن در نمایش سرانجام، با زحمت هم‌رنگ جماعت می‌شود، و رفتارش را تعدیل می‌کند. درونمایه نمایش بر مبنای طنز است و فی‌البداهه است. و همین امر حرکت بازیگری را قوت بخشیده، و روح زنده و پویاتری به اثر داده است. چه بسا اگر زمینه‌های مساعدی برای تحوّل و پیشرفت فراهم می‌بود، تداوم بازآفرینی‌ها از روی قصه‌های شفاهی عامیانه می‌توانست ادامه یابد، و خلاقیت‌های گوناگون نمایشی را سبب گردد.

پس از آن همه کشش‌ها و کوشش‌ها، رکودها و سوختن‌ها، بالاخره دور جدید بازآفرینی شروع شد. نویسندگان و هنرمندان دور جدید نمایشی، بخوبی دریافته‌اند که در ادبیات

۱. نمایش در ایران - بهرام بیضایی. ص ۱۸۶.

شفاهی و کتبی کهن ایران، جاذبه‌های بسیار ناب برای نوآوری و الهام گرفتن موجود است. آغاز نمایش جدید ایران، با بازآفرینی از قصه‌های کهن شروع می‌شود. علی نصیریان، با «بلبل سرگشته»^۱ آغاز می‌کند. و بهرام بیضایی با سلطان مار^۲ این حرکت را ادامه می‌دهد. هر دو اثر از دوقصه عامیانه، بهمین نام بازآفرینی شده‌اند.

نمایشنامه «بلبل سرگشته»، شاخص موفق به‌کارگیری روش بازآفرینی در هنر نمایش ایران است. این نمایشنامه در سال ۱۳۳۵ ه.ش در نخستین دوره مسابقه نمایشنامه‌نویسی در ایران نوشته شده است. این اثر جایزه اول را در میان نمایشنامه‌ها به‌دست آورد. و در ۱۹۶۰ م. بهنگام برگزاری فستیوال تئاتر ملل در پاریس، مدت چهار شب در تئاتر «سارابرنارد» روی صحنه رفته است. و بدین ترتیب اولین اثر رسمی نمایشی ایران معاصر با روش بازآفرینی از روی قصه کهن، موقعیت ویژه‌ای یافت.

در بررسی «بلبل سرگشته»، به تفاوت‌های اصل اثر و اثر جدید پی می‌بریم، که چگونه نصیریان علاوه بر اینکه قصه را در قالب نمایش ریخته، چه تغییرات اساسی نیز در محتوا و هویت اصل اثر وارد آورده است. مسئله انتقام خون برادر در اثر اصلی، به بقای روح در سایه عشق و مهرورزی تبدیل شده است. یا اضطراب دختر قصه، که نوعی تشویش از مرگ و نیستی است، در اثر بازآفرینی شده به مهرورزی بدل گشته است، که می‌توان بدین وسیله بر مرگ و نیستی غلبه یافت. در قصه، دختر تنها در انتقام گرفتن خون برادر، دل راضی و قانع می‌شود. اما در نمایشنامه روح برادر در پرتو عشق و مهر جاودانه می‌شود. همین خط ظریف و حساس است که اثر جدید را از قصه کهن جدا می‌سازد.

علاوه بر تغییر محتوایی، به‌جهت آن که قصه عامیانه از شکل شفاهی به کتبی، و از روایت و حکایت به شکل نمایشی درآمده است، به‌ناگزیر مسئله اساسی برای نویسنده،

---

۱. خلاصه «بلبل سرگشته» نصیریان این‌گونه است، پدری به‌تحریک زن دوم خود سر پسر خود را بریده است. دختر خانواده موضوع را فهمیده و سکوت اختیار می‌کند. تا اینکه فالگیری او را به‌سخن گفتن وا می‌دارد. و خواهر برای زنده کردن برادر چل شب چله‌نشینی می‌کند. تا روح برادر ظاهر می‌شود. از آن به‌بعد دختر برای زنده نگه‌داشتن روح برادر ترک زندگی می‌کند. در قصه اصلی سر پسر بریده می‌شود، و توسط زن‌بابا پخته می‌شود. دختر قضیه را می‌فهمد. و به‌مکتب‌دار می‌گوید. با دستور او چل شب چله‌نشینی می‌کند. سرانجام برادر به‌صورت بلبل براو ظاهر می‌شود. و برای انتقام گرفتن سوزن در چشم و دهان مسیب و حامیان قاتل - زن‌بابا - می‌ریزد.

۲. خلاصه قصه سلطان مار چنین است؛ مردی مجبور می‌شود دختر خود را به‌ماری بدهد. شب‌ها مار از پوست خود بیرون آمده و به‌صورت پسری زیبا درمی‌آید. دختر با تحریک خواهران پوست شوی خود را می‌سوزاند. سلطان مار ناپدید می‌شود. دختر با کفش و عصای آهنین به‌دنبال او می‌رود. پس از رنج‌های بسیار او را می‌یابد. و با کمک سلطان مار با خواهر و مادر شوهر - دیوان - می‌جنگد و پیروز می‌شود.

توجه به زبان و عوامل ساختی آن می‌شود، و نصیریان به نوعی نسبی، زبان را در ساخت فضای دلگیر و عاطفی نمایشنامه مؤثر دانسته، و آن را بر مبنای گفتگوی احساسی گذاشته، و به طبیعت احساسی و گفتگوی محاوره‌ای نزدیک کرده‌اند است. همچنین با آوردن عناصری چون نقال، شکل روایی اثر را حفظ کرده است. نقش «کولی» در اثر جدید، چون یک روانشناس است که دختر را وادار به فرافکنی نموده، و با نقش شفاگری به آرامش و حتی نوعی بینش می‌رساند. به این دلیل نقش او در ساخت اثر بازآفرین شده، تعیین کننده است. زیرا که دختر را از سطح به عمق برده، و با تمهیداتی ظریف او را وادار به گفتن راز دل کرده، و به روشن ضمیری رسانده است. در حالی که دختر قصه راز کشته شدن برادر را به مکتبدار می‌گوید، «ماه گل» در اثر جدید، مهر سکوت بر لب می‌گذارد، تا اینکه «کولی» سبب تخلیه روان او می‌شود. «ماه گل» علیرغم دختر قصه از حد یک ابزار برای چله نشینی فراتر می‌رود، و به نوعی بصیرت می‌رسد، که از حالت انفعالی بیرون آمده، و به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابد. او پس از کشمکش‌های فراوان به تفکر جدید می‌رسد، و همراه با دگرگونی ذهنی قید دنیا را زده، و تقاضای عشق رشید - نامزدش - را رد می‌کند.

همچنین نقش «نقال»، علاوه بر بازی در بازی بخشیدن نمایش، بوسیله زبان و بیان خاص خود، در ساخت اثر، عنصر ویژه‌ای می‌شود، و در خدمت روح نمایش قرار می‌گیرد، تا بیانگر نوعی نمایش نوستالژیک شود.

بدین ترتیب گام‌های مقلدانه و لرزانی که ادبیات نمایشی بعد از مشروطیت آغاز کرده بود، با «بلبل سرگشته» تحوّل می‌یابد. و موقعیت نمایشنامه‌نویسی را وارد دوره جدیدی می‌کند. و بهرام بیضایی با آثار متعددی که با روش بازآفرینی بوجود آورده، این تحوّل را تکامل بخشیده است. وی نمایش «سلطان مار» را از روی قصه‌ای عامیانه به نام «سلطان آگل زرد» یا «سلطان مار» بازآفرینی کرده است. و با تغییر در موضوع و محتوای قصه کهن، در صدد یافتن ساخت فضاهای جدید و زبان رسا و بیان ویژه نمایشی می‌شود. او با برهم زدن ماهیت قصه اصلی، و با ایجاد فضای تخیلی ناب، اثر مستقلی بوجود آورده است. در اثر او دیوهای قصه، مردمان عادی هستند که برای از بین بردن سفیران «جابلسا» و «جابلقا»، و داروغه خائن، که اکنون به جلد «سلطان مار» رفته است، و دار و ندار مردم را به غریبه‌ها فروخته است، کوشش و مبارزه می‌کنند.

در قصه و همچنین اثر بازآفرین شده، پوست مار سوزانده می‌شود و این مسئله شروع حرکت متفاوت اثر جدید می‌شود؛ در قصه، دختر پس از سوزاندن پوست مار، با هفت عصا و کفش آهنین دنبال «سلطان مار» می‌رود، و با مادر و خواهر «سلطان مار» مواجه شده و می‌جنگد. و در اثر جدید به دلیل تغییر ماهیت دیوها - از جنبه منفی به مثبت - دختر و

«سلطان مار» همراه مادر و خواهر و دیگر مردمان (دیوها)، با داروغه و دیگر عوامل ضدانسانی، مبارزه می‌کنند.

در اثر جدید سوزانده شدن پوست مار، سبب رهایی و نجات همه، و «سلطان مار» از افکار پلید و ضد مردمی می‌شود. و در قصه سبب گرفتاری مجدد «سلطان مار» به دست «دیوها» می‌شود.

بیضایی علاوه بر تغییر اساسی در ماهیت قصه، در انتخاب زبان و ساخت اثر نیز کوشش بسیار کرده است. وی در ساخت فضاهای لازم، از عناصری چون صحنه گردان، سیاه، درویش و وقایع نگار - که هر یک به نوعی در انواع بازی‌ها و نمایش‌های ایران مؤثر هستند، استفاده کرده است. زبان در اثر وی، در خدمت تصویرهای خیالی، وظیفه خود را با پختگی دنبال می‌کند. و به عنوان تجربه‌ای ممتاز، در هنر نمایش معاصر عمل می‌کند، و بیانگر خواسته‌ها و آرزوها و اندیشه‌های قهرمانان نمایش می‌شود. به راستی که زبان نمایش، روح و منظور نویسنده را برآورده ساخته است.

اهمیت این بازآفرینی‌ها در این است که همچون پلی بین گذشته و حال، ارزش‌های منفی گذشته را طرد یا ترمیم و اصلاح می‌کند و علاوه بر افزایش گنجینه آثار ادبی و تنوع آن‌ها، ارزش‌های جدید را مطرح می‌سازد. همچنین زبان را، که بیانگر روح جامعه، و نشانه مقطعی از تاریخ است، تکامل - می‌بخشد، بازآفرینی، بویژه در حیطه قصه‌ها، این دیرینه‌ترین یار و همدم آدمی - قدرت مانور بسیاری در اختیار نویسنده می‌گذارد، تا اثر جدیدی را بوجود آورد، و قصه‌ها را نیز جلا داده، و با شکل و ساخت و محتوایی تازه ادامه دهد.

خوشبختانه نویسندگان و هنرمندان ما تجربی دریافته‌اند که روش بازآفرینی هیچ تفاوتی با آفرینش و خلق ندارد. و بازآفرینی مثل هر آفرینش هنری دیگر نهایت ظرافت و پختگی خلاق لازم دارد. همان‌گونه که از واژه «بازآفرینی» پیداست، بوجود آوردن و خلاقیت از اثر و متنی است که یکبار بوجود آمده باشد. برعکس آفرینش هنری مستقیم، با الهام گرفتن مستقیم از حادثه و یا واقعه‌ای بوجود می‌آید.

جای امیدواری بسیار است که هنرمندان با دست یافتن به گنجینه‌های ادبی گذشته و تفکر و تعمق در آن منابع، الهام گرفته و با بازآفرینی‌های خود برگنجینه‌های هنری ایران عزیز بیافزایند.

