

یک نمایش، دو چهره

بخشی از یک پژوهش درباره نمایش عروسکی در ایران

● قطب‌الدین صادقی

قدمت

تقریباً هیچ‌کس نمی‌داند که نمایش عروسکی از کجا آغاز شده است. اگرچه اغلب مبداء آن را به چین یا هند نسبت می‌دهند، اما بسیاری را عقیده بر این است که اکثر فرهنگ‌ها در لحظه‌ای شکوفا از مدنیّت خود باید به نحوی به آن رسیده باشند. در این‌باره «آلفونس سیلیر» معتقد است: «قدمت نمایش عروسکی به دورترین ایام باستان می‌رود و کمابیش هر ملتی در گذشته با آن آشنایی داشته است. شاید با این تفاوت که در ابتدا - و به ویژه در اعیاد و مراسم اولیه مذهبی - این عروسک‌ها نقشی جدی ایفاء کرده‌اند، و بعدها مثلاً در آتن بود که به خدمت هنر نمایش درآمد، و پس از نزول ترازوی‌های یونانی افتخار نمایش‌های باکوس به عهده آن گذاشته می‌شود.^۱

در هر صورت تأثیر آسیا و آسیای دور در تکامل و گسترش نمایش عروسکی غیرقابل انکار است. «ژرژ لاندو» در کتاب «تاتار و سیمای غرب» می‌نویسد: «از چین بود که توسط مغولان - همسایگان قبایل ترک - نمایش‌های سایه‌بازی در طی قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی وارد کشورهای مسلمان خاورمیانه شد.»^۲ و در ایران ما می‌دانیم که تا پیش از قرن چهارم هجری از آن خبری در دست نیست. اگرچه بنا به شواهد ادبی مختلف، از جمله «بهرام‌نامه» نظامی، هنگامی که بهرام گور پادشاه ساسانی دستور داد تا بر حسب روایات گوناگون، چهار، شش، ده یا دوازده هزار بازیگر و نوازنده و رقصنده دوره‌گرد (کولی) از هند برای سرگرم کردن مردم ایران بیایند، در بین آنان عده‌ای عروسک‌باز هم بوده است.^۳

ولی به هر حال این از آغاز تسلط قبایل ترک غزنوی و سلجوقی و سپس مغول و تاتار بر خلاف ایران در قرن بعدی است که رد پای تئاتر عروسکی و سایه‌بازی را می‌توان در ایران پیدا کرد. در این‌باره نظر «خودسکو» در مقدمه «تاتار ایرانی» بسیار جالب توجه است: «این نوع نمایش را از عهد قدیم در ایران می‌شناسند و خصوصاً نزد قبایل ترک

هنری ملی است.»^۴

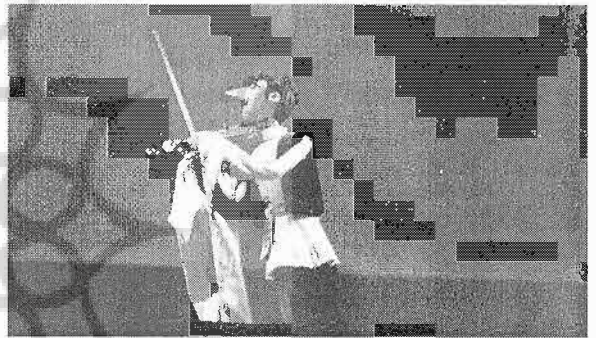
به جز عنوان قدیمی «لعبت‌بازی»، عمومی‌ترین نامی که همین امروز در ایران به نمایش عروسکی می‌دهند، «خیمه‌شب‌بازی» است که ترکیبی از سه کلمه «خیمه»، «شب» و «بازی» است. دو کلمه نخست آن، بی‌چون و چرا دلیل بر این است که این نمایش در آن زمان سایه‌بازی بوده و اصلاً منشأ آن زندگی شبانی - قبیله‌ای است. و همین نکته شاید اسامی دیگر این نمایش از قبیل: «پرده‌بازی»، «سایه‌خیال» و «شب‌بازی» را توجیه کند. اغلب شاعران قرون پنجم، ششم و هفتم هجری نیز در آثار متعدد خود چیزی جز این را نمی‌گویند.^۵ علاوه بر آن، این نشان‌دهنده وسعت و گسترش این بازی در بین مردم است که این شاعران را هم که غالباً از آن معانی عرفانی یا فلسفی مستفاد می‌کرده‌اند، به دنبال خود کشیده است. بدیختانه جز یک سند کوتاه در قرن هفتم، هیچ اثری از موضوع این نمایش‌ها در این دوره ثبت نشده است. موضوع آن سند نیز درباره حمله و تهاجم مغول به بلاد اسلامی است و عروسک‌بازان هم مغولی‌اند نه ایرانی.^۶

در طول این قرون به جز تأثیرات انکارناپذیر هندی و مغولی، باید نفوذ «قره‌گز» عثمانی را هم از زمان به قدرت رسیدن این سلسله افزود. هر چند که برخی از پژوهشگران، نظریاتی دیگر ابراز می‌دارند که می‌تواند مورد قبول ما واقع نشود. «اوژن اوین» فرانسوی که در اوایل این قرن در ایران چند خیمه‌شب‌بازی دیده است، درباره منشأ و قدمت این نمایش نظریه‌ای دیگر دارد. او می‌نویسد: «خیمه‌شب‌بازی اخیراً وارد فلات ایران شده است. تا اواسط قرن نوزدهم در ایران تنها تئاتر سایه‌بازی و «قره‌گز» ترکی را می‌شناختند. نمایش عروسکی از طریق کردستان به ایران آمد و بخشی از برنامه‌های صنف لوطیان شد.^۷

هنوز سهم دقیق خلاقیت، ذوق و ابتکار خود هنرمندان ایرانی را نمی‌دانیم چیست! اما تردید نمی‌توان کرد که به جز تأثیرات متعددی که

برشمردیم. یکی از دلایل اساسی رونق، باگیری و قبول این نمایش، تحمل با عدم مخالفت دین اسلام با نمایش دادن آن بوده است.^۸

هرچه هست هنگامی که مولانا واعظ کاشفی سبزواری اندکی پیش از به قدرت رسیدن سلسله صفویه از آن در کتاب خود نام می برد، ما با یک نمایش تثبیت شده و شکل گرفته کامل روبه روییم. گرچه نگفته پیداست آن نمایش، شکل تکامل یافته دوره قاجاری آن نیست. کاشفی سبزواری می نویسد: «عزیزی گفته است که روزی به هنگام لهوی حاضر شدم. شخصی را دیدم نشسته و چادری در سر کشیده و دو صورت در زیر چادر

نگاه داشته: گاه به زبان یک صورت سؤال می کند با آواز (مردی بالغ بلند آواز) و باز خود جواب می گوید به زبان صورت دیگر به آواز دختری خرد باریک آواز (و باز) در یک حالت چنان سخن می گوید که سؤال و جواب ایشان به اختلاف اصوات هر دو از وی توان شنید و در انتهای سؤال و جواب، حال مؤدی به خصومت شد و بر یکدیگر زدند و باز به صلح مشغول شدند، و این همه قول و فعل یک کس بود که در زیر آن چادر بازی می کرد. این ضعیف در آن متعجب شدم»^۹

کاشفی در تشریح ساختمان و انواع تئاتر عروسکی مطالبی می افزاید که علی رغم کوتاهی، کاملاً نشان دهنده دو نوع تئاتر عروسکی آن دوره است: ۱. خیال بازی که مخصوص شب است و عروسک های آن به کمک چند نخ به حرکت درمی آیند. ۲. تئاتر عروسکی (بازی خیمه) که مخصوص روز است و به شکل عروسک های دستکشی است.

او در صفحه ۳۴۲ همان کتاب می نویسد: «اگر پرسند که مخصوص لعبت بازان چیست؟ بگو خیمه و پیش بند، و بازی خیمه در روز توان کرد و بازی پیش بند صندوقی در شب؛ و پیش بند را گویند که در پیش آن خیال بازی می کنند و در روز بازی به دست حرکت کنند و در شب بازی رشته ای چند را متحرک سازند.»

بزرگ ترین ویژگی تئاتر عروسکی، جنبه کمیک بودن آن است. کاشفی

در مورد بازی عروسکی می گوید: «هر چیزی که در عالم صورت [بازی عروسکی] ظهور می کند، اگرچه در لباس هزل باشد، اما به حسب حقیقت جد بود»^{۱۰} و این می رساند که هدف نمایش های عروسکی کاملاً جدی است. به عبارت دیگر عروسک بازان از جدی ترین مسائل هم اقتباس مضحک و خنده دار می کرده اند، و این را به کمک عروسک های انجام می داده اند که «تیپ» یا «چهره ثابت و همیشگی» بوده اند. دریغ و تأسف ولی این جاست که به رغم همه مقبولیت اجتماعی این «ژانر» نمایشی نزد بزرگ و کوچک ایرانی، و وجود آن همه تفسیرات عرفانی و اشارات فلسفی، و هرگز کسی، حتی واعظ کاشفی که آن همه در مورد نمایش عروسکی سخاوتمندانه داده است، از «تیپ» های آن نامی به میان نمی آورد و موضوع های آنها را تثبیت نمی کند.

پیدایش اولین شکل نمایشی

پاگیری نمایش عروسکی در ایران، نتیجه وحدت و همکاری رشته های مختلف و پراکنده «مهرکه» مانند موسیقی و نقالی و دلچکی است که جامعه دیروز با آنها را جبراً به یک صنف رانده بود. شاید در این جا توضیح این نکته خالی از فایده نباشد که از مهم ترین وسائل سرگرمی مردم برای تفریح و تنوع در طی قرون، «بازی های میدانی» بوده است که عموماً به آن «مهرکه گیری» می گویند. و این شامل همه بازی های شهری و خردنمایش های کسانی است که در معابر و میدان ها بساط چیده و گاه در بعضی خانه ها به مناسبت های مختلف مانند عروسی و ختنه سوران و غیره به اجرای نمایش می پرداخته اند.^{۱۱} مقاله روشنگرانه «یون.مازا» تحت عنوان «گفتاری درباره پهلوان کچل و انواع دیگری از تئاتر مردمی ایران»، دلیلی بر این مدعا است که هنوز تا سال های نزدیک به ما، این وحدت صنفی در بازی های میدانی حفظ شده است و خواننده می بیند که چگونه نقالی و بازیگری و موسیقی و انواع خردنمایش های دیگر میدانی را یکجا می توان یافت و در واقع مجریان آنها یک دسته واحد هستند.

مهرکه گیری در واقع پاره ای از «حاشیه» فرهنگ رسمی و یا بخش بزرگی از فرهنگ شفاهی مردم است که در آن «کمیک» به نحوی از انحاء تجلی می یابد.

جماعت مهرکه گیران نیز همچون دلچکان نه از نظر اجتماعی قدر و منزلتی داشته اند و نه از نظر مالی، رفاه و اطمینانی. نامی هم که عموماً بر این افراد نهاده اند، «لوتی» است که به احتمال بسیار زیاد تحریفی از کلمه «لولی» یا «لوری» تواند بود که به معنای گولی است.^{۱۲} و به گمان ما اینان دسته ای دیگر از بازماندگان همان «گوسان» ها یا خنیاگران یارتی

محسوب می‌شوند؛ و کثرت آنها در گذشته چنان بود که در حکم یک قشر کامل اجتماعی به حساب می‌آمدند و ما می‌دانیم که قرن شانزدهم میلادی به بعد یکی از ۱۷ صنف شهر محسوب می‌شدند.^{۱۳}

مولانا واعظ کاشفی در باب ششم کتاب پر قیمت خود که اختصاص به «شرح حال در باب معرکه» دارد، می‌نویسد: «اگر پرسند که اهل معرکه چند طایفه‌اند؟ بگو سه طایفه: اول اهل سخن، دوم اهل زور، سیم اهل بازی» (صفحه ۲۷۹). اما علاوه بر سه طایفه نقالان، پهلوانان و بازیگران، طایفه چهارمی هم وجود داشته که کاشفی به موجب بینش خاصش، از آن نامی به میان نمی‌آورد. اعضای این طایفه عبارت بوده‌اند از رقاصان و مطرب‌های نوازنده دوره گرد، و نیز سیمون‌بازها، خرس‌بازان، بزبازها، مارگیران و غیره که کارشان کم و بیش ترکیبی بوده است از نمایش و نقالی و موسیقی و رقص. با یک وجه کمیک غالب. ضمن آن که یک شاخه طایفه اهل سخن نیز از نقالان مضحک‌گو و داستان‌گویان لطیفه‌پرداز تشکیل شده و اصلاً کارشان کمیک بوده است.^{۱۴}

ظاهراً پس از رشد شهرنشینی، ثبات سیاسی و رفاه مادی در دوره صفویه است که از دل همین بازی‌های میدانی و معرکه‌گیری، شکلی رشد یافته‌تری از نمایش عروسکی به عنوان اولین تجلی نمایش کمیک و مستقل نمایشگران دوره گرد معرکه سر برمی‌آورد، و از این نظر مقدم بر نمایش‌های «تقلید» یا «تعزیه» است. بنابراین با این نظر باقر مؤمنی موافقم که می‌گوید: «در واقع همین بازیگران چوبین هستند که راه را برای به صحنه آمدن بازیگرانی با گوشت و پوست و عصب باز می‌کنند»^{۱۵} شاید به همین دلیل است که بعدها بسیاری از موضوع‌های عروسکی به روحی می‌آید و به مرور برخی از تپ‌ها و خصوصیات آنها را جذب می‌کند. مشخص‌ترین مثال تپ نوکر، دیو و یا اصلاً پهلوان کچل است. پهلوان کچل که «مردی لاف‌زن ولی ترسو و متلون»^{۱۶} است، عین همین خصوصیات را به پاره‌ای از «نوکر»های روحی می‌بخشد. در هر صورت خصوصیات برجسته و کلی نمایش عروسکی در ایران چنین است:

۱. عروسک‌ها تپ هستند.
۲. بناه‌سازی در آن بسیار مهم است.
۳. موسیقی و رقص از اساسی‌ترین بخش‌های آن است.
۴. آزادی بیان به صورت حمله به تپ‌های قدرتمدار و ثروتمند امری کاملاً عادی است.
۵. کتک‌کاری و زده‌خورد در آن معمولی و فراوان است.
۶. جسارت در کلام، شوخی نیش غولی و اشارات جنسی از نشانه‌های

آزادی زبان این نمایش محسوب می‌شود.

دو نوع نمایش عروسکی

در حالی که همچنان هیچ سند روشنی از موضوع‌ها و جزئیات فنی اجرای «سایه‌بازی» در دست نیست، این مدت‌ها بعد و حتی بعد از دوره صفویه است که اسامی تپ‌ها و مجموعه نمایشی دو نوع «عروسک‌سازی» که: «پهلوان کچل» نوع دستکشی آن، و «شاه سلیم بازی» که نوع «ماربوت» یا نخ‌بازی آن باشد، بر ما معلوم می‌شود. و برای اولین بار «خودسکو» در کتاب «تئاتر ایرانی» تنها از «پهلوان کچل» نام می‌برد و آن را معادل ایرانی «فردگو» عثمانی می‌شناسد. او پس از شرح مفصلی درباره نمایش «تقلید» یا کمدی «فارس» ایرانی و ویژگی‌های موضوعی و اجرایی آن، سرانجام به نمایش عروسکی می‌پردازد و می‌نویسد در چارچوب نمایش‌های کمدی ایران حتی جالب‌تر از «تقلید» و «تماشا»، نوع «عروسکی» آن است؛ و می‌افزاید:

«پیش‌تر در اروپا تحقیقات تاریخی و تطبیقی از درام‌های مردمی به عمل آورده‌اند و این نتیجه به دست آمده است که قهرمانان عروسکی ملت‌های مختلف، نمایان‌گر کامل تپ‌های ملی برگرفته شده از زندگی عوام هستند. این قهرمانان که در حکم واسطه‌ای بین قهرمانان اروپایی و قهرمانان «تسیس» و «مولیر» اند، بیش‌تر انسان بوده، اما هنوز زیر سلطه غرائز اولیه به سر می‌برند. آنها که کمابیش همه به نوعی به همدیگر شبیه‌اند، همه چیزهای خوب این جهان و قبل از هر چیز خود را دوست دارند، بسیار می‌خورند، بسیار می‌نوشند و خوب زندگی می‌کنند، اما بدجنس نیستند. از میان آنها من قهرمان نمایش عروسکی انگلیس «پانچ» [Punch] را استثناء می‌دانم، چون او موجودی خونسرد و بی‌رحم است و عادت به کشتن همه شخصیت‌ها، از زنش گرفته تا شیطان را دارد. اما این یک مورد استثنایی است. قهرمانان این ژانر نمایشی اغلب دارای روحی کودکانه‌اند و کمابیش مانند عروسک‌های «گنیون» [Gnignol] در فرانسه ترسو و کم‌دل هستند. تپ مردمی تئاتر عروسکی ایران «پهلوان کچل» نام دارد. او هیچ لباس ویژه و مخصوص به خود ندارد. طاسی او، درست مانند قوز «پولی شینل» [Policinelle] علامت تمایز او از دیگران است. شخصیت او اما، بسیار شبیه به تپ عروسکی «پولی چی نو» [Pulicinetto] ناپل است. اما آن چه پهلوان کچل را از «پولی چی نو» ناپل یا «مایاتاکو کو» [Mariatacco] رومی یا «آرلوقن» [Arlequin] بولونی و یا «پولی شینل» فرانسه فرق می‌گذارد، لغز و نکته‌گویی، دانش عمیقاً مذهبی، و ساپوس و ریای اوست. او زاهد و پرهیزگار، باسواد و حتی شاعر است.

همان‌گونه که کمابیش همهٔ ایرانیان چنین‌اند. «لمشغولی اصلی او فریب دادن زاهدان ریاکار، و دلربایی کردن از زنان و نگاه بی‌ریشان است.»^{۱۷} خودسکو به عنوان نمونه و چشمه‌ای از کاردانی او، نمایشی را که دیده است، این‌گونه بازگو می‌کند:

«پهلوان کچل به خانهٔ یک تار توف یا زاهد ریاکار می‌رود، شیوهٔ معرفی کردنش خود اصلاً موجب برانگیختن خنده و شادی در نزد تماشاگران است. و اگر طاس نبود هیچ‌کس به درستی او را نمی‌شناخت، زیرا اکنون همهٔ وجوه ظاهری پرهیزگارترین زاهدان را دارد. او کاری جز آه کشیدن، اوراد گفتن و دعاخواندن ندارد و اصوات عربی را با صدایی زمخت و از ته حلق و بی‌کمترین اشتباه در تلفظ یا معنی ادا می‌کند.

در حضور این مهمان، تار توف احساس می‌کند که در برابر یک سرمسوق زهد و تقوا قرار دارد. و تلفظ غلیظ او کافی است که به زودی با هم بر اساس مسائل اساسی به توافق برسند. پس با همدیگر تسبیح می‌نوازند و با شدت تمام ورد و دعا می‌خوانند. پهلوان کچل که از روایات و حدیث باخبر است و فن سخنوری می‌داند، حکایات گوناگون تعریف می‌کند و از دین و خداشناسی سخن می‌گوید. و بر اعمالی که تأییدکنندهٔ زکات و خیرات باشد تأکید می‌ورزد. تار توف سراپا محو ستایش اوست. اما ماجرا به همین جا خاتمه نمی‌پذیرد. پهلوان کچل شاعر مسلک، بسیاری اشعار عرفانی از بر دارد که در زیر ظاهر کفرآمیز شراب و عشق به ستایش رازهایی از خلقت می‌پردازد که نفخهٔ اسرار آن منشاء جهان مخلوقات را به حرکت درمی‌آورد. او از پادشاه مؤمنان سخن به میان می‌آورد و از بهشت توأم با غذاهای مغلیع، شراب‌های گوارا و حوریان غزال چشم سخن می‌گوید. زاهد تار توف بر سر شوق می‌آید. هر دو خود را فراموش می‌کنند و لذت بهشت و بوی دود کباب را که می‌گویند آماده بر شاخهٔ درختان آن جاست، احساس می‌کنند. پهلوان کچل و تار توف از خوشی بیخود می‌توند. ابتدا تسبیح و ورد و دعا و سپس کتاب را به کناری می‌نهند. به رقص و ترنم می‌آیند و از چند بطر خُزُر شیرازی که در آن جاست باده می‌پیمایند و مست می‌کنند.

برای کسی که به عادات و خلقیات شرقی‌ها آشناست، تصور کردن باز خندهٔ نمایشی چنین دربارهٔ تار توف، کاملاً ساده است.» (صفحات XVI تا XVIII)

حتی جالب‌تر از این توصیف دقیق، تفسیر خودسکو بر این نمایش عروسکی است: «پهلوان کچل تجلی مردم ایران است؛ مردمی که از نظر فرهنگ و تمدن بی‌شک سرآمد کشورهای همسایه است. اما با این وجود سیزده قرن تمام است که زیر زور و سلطهٔ نژادهای گوناگون به سر می‌برد. او همیشه در حالت بردگی بوده، اما همواره پر تری خود را حفظ کرده است، و در

برابر اربابان خود مقاومتی درونی نشان داده که کم‌کم انحطاط یافته و به شکل تملق و ریا و چاپلوسی درآمده است. این مردم بر اثر صبر و تحمل زیاد، مهارت، مکر و زرنگی، به یاری جذابیت زبان و شعرش همچون پهلوان کچل سرانجام فاتحان خود را مغلوب کرده است. به فرماندهان مقدونی، خلفای عرب، و خان‌های تاتار بنگرید. این قوم همهٔ آنها را از بسین برد و خلیفات، زبان و

شعرش را به آنها تحمیل کرد و نژاد این مهاجمان فاتح را در خود تحلیل برد. این مردم، امروز همچون پهلوان کچل و به شیوهٔ او زندگی می‌کنند، دعا و نماز می‌خوانند، می‌نوشند و با همدیگر آواز سر می‌دهند.» (صفحات XVIII و XIX)

سایر نیز که مشتاق مقایسهٔ شخصیت «قره‌گر» عثمانی را «پهلوان کچل» ایرانی است، در برداشتی مشابه و موازی با خودسکو، سخنان دیگری دارد که در جای خود خواندنی است. او پس از اشاره به این‌که اغلب عروسک‌های دنیا مانند «قره‌گر» یا «پولی شین» دارای خصلت مشترک دست‌انداختن دیگران، صراحتاً لهنجه و وقاحت در کلام و عمل‌اند، می‌افزاید:

«در همهٔ کشورها، مخصوصاً کشورهایی که دارای یک نظام خودکامه‌اند، برای این بازیگران چوبی یک آزادی نسبی قائل می‌شوند. سانسور یا ممیزی این کشورها، چشمانش را بر روی اشارات و نیش‌های سیاسی آنها می‌بندد. سانسور می‌گذارد تا هر آن چه را که مردم با صدای آهسته نجوا کنند، نمایش عروسکی با صدای بلند بیان دارد. بنابراین این عروسک‌ها به مانند سخنگوی مردم تحت ستم عمل می‌کنند. و جملات آنها به بزرگان و قدرتمندان، در همهٔ اشکال مختلف به همان نسبت که مردم محروم و ستم‌دیده‌اند، بیشتر است.»^{۱۸}

سلیبر یک صفحه بعد پس از اشاره به «بی‌ادبی»، اعمال قبیح و برده‌داری «قره‌گر»، به تناثر عروسکی ایران اشاره می‌کند و در مقام مقایسهٔ قهرمانان نمایش عروسکی این دو کشور می‌نویسد: «در ایران قهرمانان تناثر عروسکی ریخت و نام دیگری دارد. نام او پهلوان کچل، و سردی

موضوع «بارگاد سلطان سلیم» و «پهلوان کچل» تقسیم می‌شود، در شرح هر یک با ذکر نمونه‌ای که شخصاً دیده است، چنین می‌نویسد:

«پهلوان کچل اکنون صاحب زنی تازه است که غلامی از هند برایش آورده است. اما این زن از قضا خواهر «دیو» است و دیو که از چنان جسارتی خشمگین است، می‌خواهد

پهلوان را سحر کند. اما پهلوان با اظهار ندامت و پشیمانی دیورا تحت تأثیر قرار داده و او را فریب می‌دهد. سپس با استفاده از یک فرصت مناسب، گلوی دیو را گرفته و او را خفه می‌کند. پس از آن هفت برادر دیو نیز به سرنوشته او دچار می‌شوند. زن برای یلایی که بر سر برادرانش آمده است، سخت می‌گیرد. اما عروسی کردن به پهلوان موجب می‌شود تا او خود را تسلی دهد. ملایی خطبه عقد را می‌خواند. زن حامله می‌شود. کودکی به دنیا می‌آید و نمایش خاتمه می‌پذیرد.»

پس از این گزارش مختصر و مفید از «پهلوان کچل» که در آن تیپ‌ها، ساختمان موضوع و حوادث کاملاً مشخص است، اوین به تشریح نمایش «بارگاد سلطان سلیم» می‌پردازد:

«نمایش «بارگاد سلطان سلیم» ای که من دیدم، بسیار متنوع‌تر از پهلوان کچل بود. پیش از ورود عروسک‌ها «مرشد تقی» ابیاتی از حافظ خواند دل بر مشیت پروردگار که ناظر بر هر گونه تجلی زندگانی مسلمانان است. سپس اولین عروسک خود را معرفی کرد: «سلام بر شما» و مرشد عظیم پاسخ داد: «سلام بر شما باد! شما کی هستید؟» و عروسک گفت: «من منادی اردوگاه سلطان سلیم یعنی هستم. سلطان فرمان داده است، مبادا کسی هیاهو به پا کند، چون در حالی تشریف‌فرمایی به اینجا است.»

قراولان بر در ورودی اردوگاه جای می‌گیرند و قراقان بر درگاد اندرونی می‌ایستند. سقاها اردوگاه را آب‌پاشی می‌کنند و مستخدمین جارو می‌کشند. سپس افراد دربار سلطان یک به یک فرا می‌رسند: شاطران، دربانان، فرزان، سرکرده توپخانه، فرمانده قشون ترک، نقاره‌چی‌ها، نی‌زن‌ها، بیرق‌دارها، پیک‌های شاهی، و سرانجام خود سلطان. که توسط سفیران

روسی و عثمانی همراهی می‌شود، جملگی به درون می‌آیند. آن‌گاه نوبت برنامه‌های سرگرم‌کننده می‌رسد: کشتی‌گیران، لوطی‌عنتری‌ها، تارزن‌ها، آکروبات‌بازها، رقاصان کرد، ترک، افغانی، عرب و یک زوج اروپایی. لوطی‌عنتری از نحوه دریافت داشتن انعام شاهی شاکی است. مرشد عظیم می‌گوید: «ولی شاه به تو انعام داد.»

لوطی جواب می‌دهد: «بله، ولی خیری بود برای بخش‌التجار که ده درصد انعام مرا برداشت.» و شاه فوراً آن تاجر گناهکار را احضار کرده و فرزان او را به چوب و فلک می‌بندند.

به دنبال اجرا کردن این مجازات فوری و بدون تشریفات، بی‌درنگ مجازات دیگری نشان داده می‌شود: دم توپ گذاشتن در زمان. آن‌گاه یک شکارچی بزی کوهی می‌آورد، و پس از آن میراخور بر روی اسب ظاهر می‌شود.

باید گفت عروسک‌ها بسیار ماهرانه و حرکات آنها بسیار وسیع و گسترده است. و اگر «دیو» ظاهر نمی‌شد، باز هم عروسک‌های دیگری به درون می‌آمدند. دیو عروسک بزرگی است با پرها سفید در بالای سر و بازوهایی بسیار ستبر.

- تو کیستی؟

- من غول بیابانم.

- این جا آمده‌ای چه کنی؟

- آمده‌ام آنهایی را بخورم که به سلطان خیانت کرده‌اند.

و دیو نوبت به نوبت همه افراد بارگاه را نفر اول تا آخر را که نسبت به سلطان خوب رفتار نکرده‌اند، گرفته و می‌بلعد. پس از آن که صحنه به کلی پاک شد و نتیجه نمایش معلوم گشت، دیو در برابر سلطان به خاک می‌افتد و اندکی بعد در هوا ناپدید می‌شود.^۲

این دو نمونه زیبا از هر جهت محتوای برنامه‌ها و تنوع اجرایی نمایش عروسکی در حدود هشتاد سال پیش ایران را به خوبی روشن می‌کند. و نیز به معرفی برخی گوشه‌های زندگانی اجتماعی آن زمان، معیشت لوطیان دوره کرد، و خصوصاً دست‌اندازی طبقه حاکمه در محتوای این آثار می‌پردازد. و بیست سال بعد هنگامی که «گالونوف» روسی با دقتی بیشتر و روشی متولوژیک‌تر از «اوین» به ضبط و تشریح و تحلیل، و نیز ترجمه نمایش عروسکی می‌پردازد، کمابیش همین خصوصیات پابرجاست.

موضوعها و چهره‌های همیشگی

تیپ‌ها یا چهره‌های همیشگی «پهلوان کچل» به نسبت «شاه سلیم بازی» فعال‌تر و منسجم‌تر و تعداد آنها به نسبت بسیار کمتر است. در

هر نمایش عروسکی «پهلوان کچل» دست کم ۵ و حداکثر ۱۰ عروسک دیده می‌شود. و اگر نسخه گالونوف را مینا قرار دهیم، می‌توان گفت به‌طور نسبی هر نمایش تعداد ۹ عروسک دارد. و معمولاً از شخصیت‌های همیشگی آن می‌توان: پهلوان، غلام، دیو، زن و ملارا نام دارد. ساختمان موضوعی و تیپ‌های آن اگرچه تخیلی، اما نسبتاً شکیل و دراماتیک‌تر از موضوع‌های «شاه سلیم بازی» است. و این در حالی است که در نمایش «شاه سلیم بازی» تیپ‌ها واقعی‌تر و موضوع‌ها اگرچه کمتر دراماتیک و دارای خطی ساده اما روزمره‌اند. تیپ‌ها نیز بسیار متنوع هستند. سلطان، نوکر، چاروکش‌ها، شیشه‌باز، عروس، رقاصان و سقاها از چهره‌های ثابت آن به شمار می‌روند. مثلاً نسخه گالونوف تعداد ۶۹ عروسک دارد. و این سخن بیضایی در کتاب «نمایش در ایران» هیچ اغراق‌آمیز نیست که می‌نویسد: «گرچه تعداد عروسک‌ها تا هشتاد می‌رود، اما تیپ‌های اصلی به راحتی قابل بازشناختن هستند.»^{۲۱}

در میان عروسک‌های دو نمایش فوق، تیپ‌هایی وجود دارد که بخشی یا تماماً کمیک و نمایانگر تیپ «دلک» اند. مانند پهلوان کچل که یک ضدقهرمان تمام‌عیار است. و یا نوکر او که یک لوده حسابی است. برخی نیز به علت آن‌که اساساً مضحک‌اند، بارقه‌هایی از کمیک شدید دارند، مانند دیو. اما تیپ کمیک و بسیار فعال دیگر نمایش عروسکی، خود شخصیت «لوتی» است که همه‌جا با «تیپ - عروسک»‌هایش، که همکار دیگرش در درون خیمه به جای آنها سخن می‌گوید، دیالوگ دارد.

درباره شخصیت محوری پهلوان کچل پیش‌تر زیاد گفته‌ایم. و جا دارد از تیپ اساسی «شاه سلیم بازی» یعنی مبارک سیاه سخن بگوییم. زیرا تمه دست و پا شکسته آن چه امروزه از نمایش عروسکی در ایران باقی است، نه پهلوان کچل، که همین «شاه سلیم بازی» است که این روزها با موضوع‌هایی ناقص و تیپ‌هایی بسیار محدود، هر از چندگاهی این‌جا و آن‌جا اجراها یا نشانه‌هایی می‌بینیم. محبوب‌ترین و فعال‌ترین تیپ نمایش عروسکی ما نیز فعلاً همین تیپ «سیاه» است که معمولاً نام‌هایی چون یاقوت، مبارک، فیروز یا بشارت دارد. جالب است: با آن‌که او همواره موجودی از طبقات فرودست جامعه است که با رنگ سیاهش رنگ بردگی را تا به ابد با خود یدک می‌کشد. اما باهوش‌ترین، فعال‌ترین و توانمندترین عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی ایران محسوب می‌شود.

توانایی و یا بهتر بگوییم ترکنازی تیپ سیاه در چارچوب تنگ و محدود خیمه توجهی است که به این قشر زیرین جامعه می‌ذول می‌شود. او در حیطه زندگی اجتماعی اهمیت و مرتبتی ندارد و خیمه عروسک‌ها در واقع میدانی است مجازی و مناسب برای عرضه شدن قابلیت‌های او تا در

آن مدت اندک همه حرف‌هایش را زده و از بار محرومیت‌های اجتماعی سبک شود. سیاه حرف، ذهنی تند و زبانی تیز و طنزآلود دارد. در عرصه کوچک خیمه، او به هیچ سردار و شاه و شاهزاده‌ای مجال نمی‌دهد. در میان عروسک‌ها تنها اوست که می‌تواند با همه گفت‌وگو کند و رابطه داشته باشد و حتی یا را از دنیای عروسکی‌اش فراتر نهاده و یا مرشد لودگی کند و به مقابله و دیالوگ بشیند. بر خلاف آن که اکثر حکایات در مورد خواص و شاهزادگان است، در نهایت به نظر می‌رسد که آنها همه بهانه است و پوسته‌ای بیش نیست. زیرا هدف و مقصود اصلی، کسی جز مبارک نمی‌تواند باشد. اوست که به نفع سخنان و گفتار خود عالماً و عامداً داستان را منحرف کرده و به مجرای شخصی و مباحث اجتماعی و اخلاقی می‌اندازد. نظر به بالبداهه بودن و خلق آبی روایات و قصه‌ها، این تغییر و ترتیب‌ها از هر نظر مسیر و پذیرفتنی است. حواشی و توضیحات شخصی مبارک پیش از آن که دوری از موضوع اصلی را بنمایاند، حکایت از راحتی، عدم قیود و شرایط خشک، و عامیانه بودن «خیمه‌شب‌بازی» می‌کند که روند اجرایش با ریتم زندگی مردم، همسان بوده و یکسان پیش می‌رود. به علاوه کاربرد کلمات بی‌برده و اصطلاحات گستاخ عروسک‌ها، همه بر اثر بی‌حفاظ بودن زبان این نمایش در نتیجه نفس کشیدن آن در میان توده‌های مردم است.

نیازی به یادآوری نیست که «شاه سلیم بازی»‌های فعلی در مقایسه با آن چه گالونوف ضبط کرده است، تفاوت‌های کمی و کیفی چشمگیری دارند که بی‌شک ناشی از بی‌توجهی جامعه به این ژانر، فراموشی تدریجی عملکرد و ارزش‌های آن، و به قهقرا رفتن هر روزه زبان آن است. ■

یادداشت‌ها

1. Alphonse Cillière \ Deux Comédies Turques De Mirza Elth - Ali Akhond-zadé, Ernest Leroux Éditeur \ Paris \ 1888 \ p. XXV
2. M. Jacob Landau \ Etudes Sur Le Theatre Et Le Cinema Arabes \ Traduit De L'anglais Par Francine Lecleach \ Paris \ Maisonneuve Et Larose \ 1965 \ p. 23

۳. نظامی در «بهرام‌نامه» به اشاره می‌گوید:

شش‌هزار اوستاد داستان ساز / مطرب و پای‌کوب و لغبت‌باز
گرد کرد از سواد هر شهری / داد هر بقعه را از آن بهری
تا به هر جا که رختکش باشند / خلق را خوش کنند و خوش باشند

نظامی: هفت پیکر / به کوشش وحید دستگردی / تهران / انتشارات ابن سینا /

4. A. Chodzko \ Theatre Persan Choix De Tenzies Drames
Paris \ Ernest Leroux Editeur \ 1878 \ p. XIV

۵. شاعرانی که از عروضک بازی نام برده‌اند:

اسدی طوسی (قرن پنجم هجری) در «گرشاسب‌نامه»

خاقانی (قرن ششم هجری) در «دیوان خاقانی»

نظامی (قرن نسیم و هفتم هجری) در «هفت پیکر»

و حکیم عمر خیام (قرن پنجم و ششم هجری) با این رباعی مشهور:

ما لبیکانیم و فلک لبیکت باز / از روی حقیقتی نه از روی مجاز
بازیم، همی کنیم بر نطع وجود / اقتبیر به صدوق عدم یک‌یک باز
۶. در «تاریخ جهانگشای» اثر عظاملک جوینی که در برگزیده حوادث عصر مغول
تا سال ۶۶۵ هجری است، نویسنده به هنگام سخن گفتن از «اکتای قان» گوید:
«دیگر از خنای لغایان آمده بودند، و لبیکت‌های خنایی عجیب که هرگز کسی مشاهده
نکرده بود که از پرده بیرون می‌آوردند. و از آن جملت یک نوع صور هر قومی بود. در
انتزای آن پیروی را با محاسن سید کشیده و دستاری در سر پیچیده در ذیبال اسب
بسته بر روی کشتان بیرون آوردند. پرسید که صورت کیست؟ گفتند صورت مسلمانی
یغی است که لشکرهای سنن را برین نمطا از بلاد بیرون می‌آورند. فرمود که کار لب
در توقف دارند...»

عظاملک جوینی: «تاریخ جهانگشای» (۳ جلد) / به سعی علامه محمد قزوینی /
تهران / انتشارات ارغوان / چنان چهارم / ۱۳۷۰ / جلد اول / صفحات ۱۶۵ و ۱۶۶.

8. Eugene Aubin \ La Perse D'aujourd'hui Iran Mésopotamie
\ Paris \ Librairie Armand Colin \ 1908 \ p. 234

۸. در این مورد «متین آنه» پژوهشگر نام‌آور ترک چنین می‌نویسد: «واقعیت این
است که دین اسلام، بازاری چهره انسانی را منع می‌کرد. بنابراین بسیاری از
نویسندگان، متفکرین و بزرگان علوم دینی کوشش کرده‌اند تا محبوبیت تئاتر سایه
در کشورهای اسلامی را توجیه کنند. و کوشیده‌اند به اثبات برسانند که چهره‌های
تئاتر سایه اصلاً بی‌جان هستند. و استدلال کرده‌اند، از آن جا که شخصیت
عروسکی همواره بسته به نخ و یا یک میله است و دارای سوراخ‌هایی است که نور از
آنها عبور می‌کند، پس نمی‌توان آنها را با بدن انسان اشتباه گرفت. هدف آنان این
بود تا موجودیت این شخصیت آفریده دست انسان را [به بزرگان] بقبولانند. در
نتیجه تقریباً حضور چنان عقیده مخالفی را توجیه کرده‌اند.» به نقل از:

Melin And Karagoz \ Theatre D'ombre Turk \ Editions Dost
\ Ankara \ 1977 \ p. 40

۹. مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری / فتوت‌نامه سلطانی / به اهتمام دکتر
محمد جعفر محجوب / انتشارات بنیاد فرهنگ ایران / تهران / ۱۳۵۰ / صفحه ۳۴۰

۱۰. همان / صفحه ۳۴۰.

۱۱. در «بین باره» شارون» در سفرنامه خود چنین می‌نویسد: «عروسک‌بازان و
سجده‌بازان (...) «فارسی» و شعبده‌بازی را با حکایات و هزار دلقک‌بازی دیگر - گاه
با ماسک و گاه بدون ماسک - درهم آمیخته‌اند و برنامه ایشان حدود دو تا سه
ساعت طول می‌کشد (...) مردم یا لوطی‌های مطربی را با دستمزدی حدود دو

«اگوس» به خانه‌های خود دعوت می‌کنند. و به این گونه سرگرمی‌ها «سسخره»

می‌گویند که به معنی بازی درآوردن، شوخی کردن، مسخره‌گی و نمایش است.»

Chardin \ Voyages Du Cheralier Chardin En Perse Et Autres
Lieux De L'orient \ Amsterdam \ Aux Depens De La
Compagnie \ M-Dec-XXXV \ Tome 3 \ p. 60

۱۲. شاید دلیل این امر، این باشد که در طی تاریخ، چندین بار کولیان هند را به
ایران فرا خوانده‌اند، و این کولیان جمله رقص و رامشگر و خواننده بوده‌اند.
مهم‌ترین این فراخواندن‌ها، در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی است.

حمزه اسپهانی در کتاب «سنی ملوک‌الارض و الاتیاء» می‌نویسد ۴ هزار، فردوسی در «شاهنامه» ۱۰
هزار و نظامی در «بهرام‌نامه» تعداد آنها را ۶ هزار قید می‌کند. به نقل از:

یحیی ذکا / کولی و زندگی او / انتشارات هنرهای زیبای کشور / تهران / ۱۳۷۷ /
خلاصه صفحات ۱۸ تا ۲۱

۱۳. محمدجعفر محجوب / «سخنوری» / در مجله سخن / دوره ۹ / سال ۱۳۷۷ /
شماره ۵ / صفحه ۵۳۵

14. Rezvani \ Le Theatre Et Ladanse En Iran \ Edition
Aujourd'hui \ Paris \ 1962 \ p. 117

۱۵. باقر مؤمنی / تئاتر کریم شیروانی / تهران / نشر سپیده / ۱۳۵۷ / صفحه ۱۹

۱۶. غلامحسین مصاحب / دائرةالمعارف فارسی / تهران / نیویورک / انتشارات
فرانکلین / ۱۳۴۵ / صفحه ۵۷۱

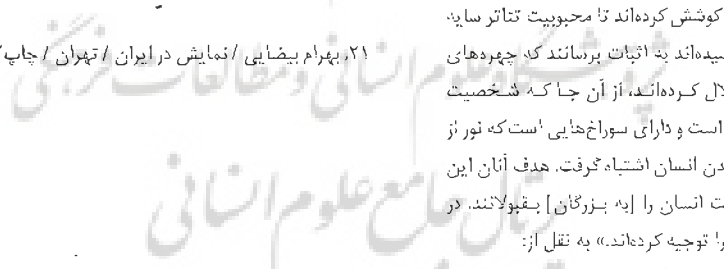
17. Chodzko \ op-cit \ pp XIV - XVI

18. Alphonse Gilliere \ op - cit \ p XXVIII

19. Eugene Aubin \ op - cit \ pp 234-235

20. Id \ pp 235-237.

۲۱. بهرام بیضایی / نمایش در ایران / تهران / چاپ کاویان / ۱۳۴۴ / صفحه ۱۰۶

4. A. Chodzko \ Theatre Persan Choix De Teazies Drames \ Paris \ Ernest Leroux Editeur \ 1878 \ p. XIV

۵. شاعرانی که از عروسک‌بازی نام بردند:

اسدی طوسی (قرن پنجم هجری) در «گرشاسب‌نامه»

خاقانی (قرن ششم هجری) در «دیوان خاقانی»

نظامی (قرن ششم و هفتم هجری) در «هفت پیکر»

و حکیم عمر خیام (قرن پنجم و ششم هجری) با این رباعی مشهور:

ما لست کانییم و فکاک لعبت باز / از روی حقیقتی نه از روی مجاز
باز بچه همی کنیم بر نطع وجود / اقتبیر به صندوق عدم یک یک باز
ع در «تاریخ جهانگشایی» اثر عظامک جوینی که در برگیرنده حوادث عصر مغول
تا سال ۶۶۵ هجری است، نویسنده به هنگام سخن گفتن از «اکتای قآن» گوید:
«دیگر از ختای لعابان آمده بودند، و لعبت‌های ختایی عجیب که هرگز کس مشاهده
نکرده بود که از پرده بیرون می‌آوردند و از آن جمله یک نوع صور هر قومی بود. در
انتهای آن پیری را با محاسن سپید کشیده و دستاری در سر پیچیده در دنبال اسب
بسته بر روی کتبان بیرون آوردند. پرسید که صورت کیست؟ گفتند صورت مسلمانی
یاغی است که لشکرهای شان را برین نط از بلاد بیرون می‌آوردند. فرمود که کار لعب
در توقف دارند...»

عظامک جوینی: «تاریخ جهانگشایی» (۳ جلد) / به سعی علامه محمد قزوینی /
تهران / انتشارات ارغوان / چاپ چهارم / ۱۳۷۰ / جلد اول / صفحات ۱۶۵ و ۱۶۶.

8. Eugene Aubin \ La Perse D'aujourd'hui Iran Mésopotamie \ Paris \ Librairie Armand Colin \ 1908 \ p. 234

۸. در این مورد «متین آنه» پژوهشگر نام‌آور ترک چنین می‌نویسد: «واقعیت این
است که دین اسلام، بازسازی چهره انسانی را منع می‌کرد. بنابراین بسیاری از
نویسندگان، متفکرین و بزرگان علوم دینی کوشش کرده‌اند تا محبوبیت تئاتر سایه
در کشورهای اسلامی را توجیه کنند. و کوشیده‌اند به اثبات برسانند که چهره‌های
تئاتر سایه اصلاً بی‌جان هستند، و استدلال کرده‌اند، از آن جا که شخصیت
عروسکی همواره بسته به نخ و یا یک میله است و دارای سوراخ‌هایی است که نور از
آنها عبور می‌کند، پس نمی‌توان آنها را با بدن انسان اشتباه گرفت. هدف آنان این
بود تا دوجودیت این شخصیت آفریده دست انسان را [به بزرگان] بقبولانند. در
نتیجه تقریباً حضور چنان عقیده مخالفی را توجیه کرده‌اند.» به نقل از:

Metin And Karagoz \ Theatre D'ombre Turk \ Editions Dost \ Ankara \ 1977 \ p. 40

۹. مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری / فتوت‌نامه سلطانی / به اهتمام دکتر
محمدجعفر محجوب / انتشارات بنیاد فرهنگ ایران / تهران / ۱۳۵۰ / صفحه ۳۴۰.

۱۰. همان / صفحه ۳۴۰.

۱۱. در این باره «شارون» در «مفرغة خود چنین می‌نویسد: «عروسک‌بازان و
شعبده‌بازان (...) «فارسی» و شعبده‌بازی را با حکایات و هزار دلقک‌بازی دیگر - گاه
با ماسک و گاه بدون ماسک - درهم آمیخته‌اند و برنامه ایشان حدود دو تا سه
ساعت طول می‌کشد (...) مردم یا لوطی‌های مطربی را با دستمزدی حدود دو

«اکوس» به خانه‌های خود دعوت می‌کنند، و به این گونه سرگرمی‌ها «مسخره»

می‌گویند که به معنی بازی درآوردن، شوخی کردن، مسخره‌گی و تمایز است.»

Chardin \ Voyages Du Cheralier Chardin En Perse Et Autres
Lieux De L'orient \ Amsterdam \ Aux Depens Dela
Compagning \ M-Dec-XXXV \ Tome 3 \ p. 60

۱۲. شاید دلیل این امر، این باشد که در طی تاریخ، چندین بار کولیان هند را به
ایران فرا خوانده‌اند، و این کولیان جمله رقص و رامشگر و خواننده بوده‌اند.
مهم‌ترین این فراخواندن‌ها، در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی است.

حمزه اسپهانی در کتاب «سنی ملوک‌الارض و الانبیاء» می‌نویسد در زمان بهرام گور
۱۲ هزار، تعاللی در «شاهنامه مشهور» می‌نویسد ۴ هزار، فردوسی در «شاهنامه» ۱۰
هزار و نظامی در «بهرام‌نامه» تعداد آنها را ۶ هزار قید می‌کند. به نقل از:

یحیی ذکا / کولی و زندگی او / انتشارات هنرهای زیبای کشور / تهران / ۱۳۷۷ /
خلاصه صفحات ۱۸ تا ۲۱

۱۳. محمدجعفر محجوب / «مختصری» / در مجله سخن / دوره ۹ / سال ۱۳۷۷ /
شماره ۵ / صفحه ۵۳۵

14. Rezvani \ Le Theatre Et Ladanse En Iran \ Edition
Aujourd'hui \ Paris \ 1962 \ p. 117

۱۵. باقر مؤمنی / تئاتر کریم شیرهای / تهران / نشر سپیده / ۱۳۵۷ / صفحه ۱۹

۱۶. غلامحسین مصاحب / دائرةالمعارف فارسی / تهران / نیویورک / انتشارات
فرائکلین / ۱۳۴۵ / صفحه ۵۷۱

17. Chodzko \ op-cit \ pp XIV - XVI

18. Alphonse Cilliere \ op - cit \ p XXVIII

19. Eugene Aubin \ op - cit \ pp 234-235

20. Id \ pp 235-237.

۲۱. بهرام بیضایی / نمایش در ایران / تهران / چاپ کاویان / ۱۳۴۴ / صفحه ۱۰۶

مجمع‌العلماء و معارف فارسی
مجمع‌العلماء و معارف فارسی