

درام اسلامی

| جمشید ملکپور | ترجمه فرزام حقیقی | سئاشر: سطربیه واجرای
| THE ISLAMIC DRAMA | Jamshid Malekpour | Translated by Farzam Haghghi |

| درام اسلامی |
| جمشید ملک پور |
| ترجمه: فرزام حقیقی |
| اوبراستار: شیدا بیگدلی |
| نمونه خوان: نگار کیامقدم |
| مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان |
| مدیر تولید: مصطفی شریفی |
| چاپ اول ۱۳۹۹ | تهران | ۱۰۰۰ نسخه |
| شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۶۳-۱۴-۸ |

| | Bidgol Publishing co.

| تلفن انتشارات: ۰۲۸۴۲۱۷۱۷ |
| فروشگاه | تهران | خیابان انقلاب | بین ۱۲ فروردین و فخر رازی | پلاک ۱۲۷۴ |
| تلفن فروشگاه: ۰۶۶۴۶۳۵۴۵، ۰۶۶۹۶۳۶۱۷ |

| bidgolpublishing.com |
| همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است. |

| مجموعهٔ تئاتر: نظریه و اجرا

چرا به نظریه و عمل تئاتر نیاز داریم؟ جدایی نظریه و عمل در تئاتر ایرانی چه پیامدهایی را به همراه داشته است؟ بعد از سپری شدن چندین دهه از عمر تئاتر ایرانی، نیاز به ترجمه آثار کلاسیک نظریه‌پردازان و پیشروان تئاتربیش از پیش در تئاتر ما حس می‌شود.

«مجموعهٔ تئاتر: نظریه و اجرا» با این نیت طراحی شده است تا به معرفی جریان‌های مهم تئاتری دنیا در دورهٔ ما بپردازد. سنت‌هایی که لزوم خوانش مجددشان از هر جهت حس می‌شود. براین اساس معرفی جریان‌های عمدۀ تئاتر و اجرای معاصر، بازخوانی آنها، تأکید نهادن بر رابطهٔ میان عمل و نظریهٔ تئاتر، از اهداف اصلی این مجموعه است.

دیبر مجموعه
علی‌اکبر علیزاد

... چون شب درآمد، حسین با همه اهل بیت و برادران خویش برفت و چون از مدینه
بیرون شدند روی به مکه نهادند، این آیت همی خوانند: فَخَرَجَ مِنْهَا حَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ
رَبِّنِي جَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

تاریخ بلعومی

... و اگر عدل ناپسندیدن ستم است بر مظلوم، پس جاهل را به علم رسانیدن
بزرگتر عدل است از بهرا آنک جهل ستمی ظاهر است.

جامع الحکمتین

مترجم

| فهرست |

۱۳	گفتار مترجم
۲۵	پیشگفتار
۲۶	تعزیه از منظر تئاتر
۲۹	درآمد
۳۴	یادداشت‌های درآمد
۳۷	فصل اول: ایران: زادگاه تعزیه
۵۱	یادداشت‌های فصل اول
۵۵	فصل دوم: اسلام و تعزیه
۶۵	یادداشت‌های فصل دوم
۶۹	فصل سوم: منشأ و روند شکل‌گیری تعزیه
۷۶	مراسم مذهبی پیش از اسلام
۹۲	شیعه و داستان‌ها و اشعاری در باب شهادت
۹۶	روضه‌خوانی و دسته‌ها

۱۰۲	نقالی و پرده‌داری
۱۰۷	موسیقی و آواز
۱۱۰	یادداشت‌های فصل سوم
۱۱۵	فصل چهارم: نمایش‌های تعزیه
۱۱۷	پیش‌واقعه
۱۲۱	واقعه
۱۲۳	گوشه
۱۲۷	شبیه‌مضحک
۱۳۲	نتیجه‌گیری
۱۳۷	یادداشت‌های فصل چهارم
۱۳۹	فصل پنجم: اجرای تعزیه
۱۵۵	صحنه
۱۵۷	صحنه‌پردازی
۱۶۴	بازیگری
۱۶۹	صحنه، اثاثیه و لباس
۱۷۴	موسیقی و آواز
۱۷۸	تکیه
۱۸۷	یادداشت‌های فصل پنجم
۱۹۱	فصل ششم: تعزیه در جهان اسلام
۱۹۹	یادداشت‌های فصل ششم
۲۰۱	فصل هفتم: تعزیه: دیروز، امروز و فردا
۲۰۶	یادداشت‌های فصل هفتم
۲۰۷	پیوست: مجموعه مجالس تعزیه
۲۰۷	مجموعه خوچکو

۲۱۰	مجموعهٔ پایی
۲۱۳	مجموعهٔ لیتن
۲۱۵	مجموعهٔ واتیکان
۲۱۷	مجموعهٔ مجلس
۲۱۸	مجموعهٔ ملک
۲۱۹	مجموعهٔ تکیه دولت
۲۱۹	مجموعهٔ شرکت نسبی کانون کتاب
۲۱۹	مجموعه‌ها و دست‌نویس‌های شخصی
۲۲۰	یادداشت‌های پیوست
۲۲۱	کتابنامهٔ فارسی
۲۲۵	کتابنامهٔ انگلیسی
۲۲۹	کتابنامهٔ مترجم
۲۳۵	گزیدهٔ نمایه

| گفتار مترجم |

آسمان آینده کدر و غرق ابهام است، اما آنچه به گمان ما تردیدی در آن نیست، تغییر گفتمانی است که بی‌شک از راه می‌رسد و در آن درام اسلامی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد، هرچند همین امروز نیز نظایر این کتاب و کسانی که تنها به شوق فرهنگ ایران عمری در راه آن گذاشته‌اند، بر صدر ننشسته‌اند. ایران ماسرزمیں فرهنگ‌ها و آیین‌های مختلف، اقوام و زبان‌های گوناگون است. برخی به جهل و گروهی به عمد کوشیده‌اند تا این پیوند سده‌ها و هزاره‌ها و آنچه را بدان وابسته است از میان بردارند. تعزیه، بخشی از ایران ماست. چه آن را خوش داشته باشیم چه نه، شناخت آن، شناخت گوشه‌ای از فرهنگ ایران و نیاکان ماست، که در درازای سده‌ها با آن زیسته و بر دردهایی که بر آنها باریده گردیسته‌اند، تنها با آگاهی است که هویت ملی و آن حس یکپارچگی تقویت می‌شود... خاصه امروز که هم بیشتر به یادآوری آن هزاره‌ها همزیستی و فرهنگ مشترک نیاز داریم و هم از تاریخ فاصله میان زیبایی و شناخت سنت با سلطه و چنبره آن بر دنیای امروز را نیک آموخته‌ایم... این کتاب کوششی است برای توصیف و ارزیابی یکی از هنرهای ایرانی و یادآوری بخشی از گذشته مشترک.

برای عنوان کتاب، درام اسلامی را برگزیدیم؛ چند دلیل مارابه انتخاب این نام مجاب کرد، مهم‌ترین آن، سنت پژوهش درباره تعزیه بود. در این سنت، تعزیه بیشتر به عنوان متنی ادبی دیده شده، نه گونه‌ای نمایشی و درام. در پژوهش حاضر، تعزیه به مثابه فرمی

نمایشی بررسی شده است و این از مهم‌ترین نقاط تمایز درام اسلامی با آثار پیشین است. در این کتاب از سفرنامه‌ها، متون تاریخی، استناد و سنگ‌نوشته‌ها تا شاهنامه، تعزیه‌ها، مصاحبه‌ها، آثار پژوهشی و... سخن به میان آمده یا از آنها مطلبی نقل شده است. بخشی از این آثار در اصل به زبان فارسی و بخشی دیگر به زبان‌های دیگر، خاصه انگلیسی، بودند. درباره منابع فارسی تکلیف روشن بود، و به ناگزیر از منابع اصلی بهره بردیم. راحت‌ترین کار دریاب آثار دسته دیگر ترجمه آنها بود، اما از آنجاکه در تالیف کتاب حاضر از حوزه‌ها و دانش‌های گوناگون بهره برده شده، ترجمه دقیق و درست این آثار به زبان فارسی نیازمند دانشی تخصصی به وسعت همه این آثار بود، که بدون فروتنی ریاکارانه از آن بی‌بهره‌ایم. پس گمان کردیم شاید بهتر باشد این نقص را با بهره از ترجمه‌های این آثار به زبان فارسی جبران کنیم؛ این کار دری دیگر را بر خواننده علاقه‌مند می‌گشاید و آن امکان پیگیری و مقایسه راحت‌تر می‌بخشی خاص در منابع فارسی است. پس اصل را بر رعایت امانت و دقت مترجمان گذاشتیم، اما در این راه، با مواردی مواجه شدیم که متن ترجمه‌شده در فارسی با متن انگلیسی مغایر و متفاوت می‌نمود، پس مجبور شدیم خلاف قاعده خود عمل کنیم؛ اگر آن تفاوت اندک بود، ما با اختصار تغییری همان را در متن آورده‌ایم و در ذیل به آن اشاره کرده‌ایم و اگر تفاوت بسیار بود، ترجمه خود را در متن و نشانی ترجمه کتاب به فارسی را در حاشیه آورده‌ایم، تا خواننده، هم بتواند بحث را در منبع مذکور پیگیری کند و هم ترجمه پیشنهادی ما را با ترجمه کتاب مذکور مقایسه کند. چه بسا با این روش برخی از آثار مهمی که سال‌هاست، به واسطه متن فارسی‌شان، مورد استناد قرار می‌گیرند دوباره، و این بار دقیق‌تر، به فارسی ترجمه شوند.

اما در این میان یک استثنای وجود داشت، و آن ارجاعی بود که در درام اسلامی به اوستاداده شده است. با اینکه ترجمه‌های متعددی از اوستاد وجود دارد، از آن‌رو که درک محققان از این متن همواره در حال تغییر است و به تبع آن ویراست‌های متفاوتی از آن ارائه شده، نمی‌شد به ترجمه‌های فارسی آن اعتماد کرد؛ و چون متن هم، حتی در همان ترجمه انگلیسی، عاری از اصطلاحات تخصصی نبود، ترجمه آن را به یکی از دوستان سپرده‌یم.

آثار پژوهشی ای که برای مخاطب غیر ایرانی، خاصه در حوزه فرهنگ، نوشته می شوند بالطبع تفاوت هایی دارند با پژوهش هایی که مخاطب هدف شان ایرانیان است. کتاب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست، بدین سان چند فصل نخست، برای خواننده فارسی زبانی که خاصه در ایران کوئی می زید، کمتر مطالب تازه ای دارد، اما آن را تغییر ندادیم؛ ازانجایی که حذف این بخش ها به تغییری کلی در ساختار کتاب می انجامید و از سوی دیگر، به شکل دیباچه ای، به مرور، آن وقایع را پیش چشم خواننده می کشد.

به فراخور بحث، بعضی از اجزای فرعی متن اصلی دستخوش تغییر شده است. برخی از یادداشت ها، همانند تعریف برخی واژگان و اصطلاحات و... برای خواننده فارسی زبان عاری از ابهام بود، ازانجایی که حذف آنها به ساختار کتاب هم آسیبی نمی زد، پس آنها را حذف کردیم؛ یا در مواردی بسیار نادر یادداشت هایی به متن کتاب افزودیم.

در توضیح باید گفت که گاه به فراخور بحث، از کتابی در خلال متن یاد شده بود که هر چند اطلاعات کتاب شناسی آن هم در کتابنامه ذکر شده، اما به عنوان آن در یادداشت ها اشاره ای نشده بود. ازانجایی که در متن اصلی نیز ارجاع کلی به یک کتاب دیده می شود، ما نیز با تکیه بر این شیوه ارجاع، موارد از قلم افتاده را با توجه به محل بحث در جایگاه یادداشت آوردیم. هر چند تعداد این افزوده ها بسیار اندک است.

از زمان انتشار این کتاب بیش از یک دهه می گذرد، بالطبع انجام چنین پژوهشی خود چند سالی زمان می برد، پس شاید بتوان گفت، از زمان آغاز پژوهش برای نگارش این کتاب، تا امروز نزدیک به بیست سالی گذشته است. در این زمان چند اثر مهم درباره تعزیه نگاشته شده، برخی از آنها قبل از انتشار کتاب حاضر منتشر شده اند و نویسنده، احتمالاً به دلیل مهاجرت و عدم دسترسی، از آنها استفاده نکرده است. در ترجمۀ درام اسلامی، ساده ترین کار چشم بستن براین آثار بود، اما ما راه دیگر را برگزیدیم و در پانوشت های خود کوشیدیم که برخی از نکات و مباحث مطرح در کتاب را با بهره از این آثار و البته آثار دیگر نشان دهیم. ذکر چند نکته درباره این نوشتۀ ها ضروری می نماید، نخست اینکه این یادداشت ها همه جوانب و همه مباحث کتاب را دربر نمی گیرند، در تدوین آنها دانشجویان ادبیات نمایشی و تئاتر را در نظر داشته ایم، کوشیده ایم تا این یادداشت ها بعد یا وجه تازه ای از مسئله مورد بحث را نشان دهند، و منابع بیشتری را

به مخاطب علاقه‌مند معرفی کنند. در طی این راه کوشیده‌ایم تا از اظهار نظر شخصی پرهیز کنیم، آخر اینکه این یادداشت‌ها بیشتر جنبه استحسانی دارند، نه خردگیری و نقد. برای تمایز این پانوشت‌ها از متن اصلی، ما افزوده‌های خود را در پانوشت صفحات و با ذکر «-م.» در برابر هریک آورده‌ایم.

اساس ما در ترجمه متن و نوشتمن پانوشت‌ها منابع کتاب بوده است. به رغم این، منابعی که در چاپ حاضر آمده با منابع متن انگلیسی قدری متفاوت است. در توضیح آن باید گفت که گویا کتاب در ویراست‌های گوناگون نوشته شده، اما منابع آن، نسبت به هرویراست، کمتر بازنگری شده، نکته‌ای که از چشم ویراستار متن انگلیسی نیز پنهان مانده است. تفاوت در منابع در دو دستهٔ کلی قابل بررسی است. نخست، منابعی است که عنوان آنها در کتابنامه آمده بود، اما در متن کتاب از آنها استفاده نشده بود، و دستهٔ دیگر، درست عکس آن، منابعی بود که در متن از آنها استفاده شده، اما مشخصاتشان از کتابنامه فوت شده بود. پس از اتمام ترجمه، فهرست منابع را بنابر متن ترجمه تنظیم کردیم و با این کار این ایراد برطرف شد، اما ناهمخوانی‌های دیگری نیز بین متن و کتابنامه دیده می‌شد؛ در مسیر یافتن نقل قول‌های منابع فارسی با آثاری مواجه شدیم که به آنها ارجاع داده شده بود، اما مورد ارجاع در آنها یافت نمی‌شد، به مرور دریافیم که گاه بین آثار یک مؤلف، چه بسا به دلیل همان ویراست‌های گوناگون، خلطی رخداده است. گاه شماره نشریه، جلد کتاب یا شماره صفحه به اشتباہ قید شده بود و... پس در این موارد نیز تفاوت‌هایی در متن و کتابنامه چاپ انگلیسی با متن و کتابنامه چاپ فارسی دیده می‌شود.

بالین‌همه، در مواردی، از تطبیق مورد ارجاع با منابع فارسی بازماندیم، و آن زمانی بود که به چاپ مورداستناد کتاب دسترسی نیافتیم. در این موارد، دو رویه در پیش گرفته‌ایم؛ اگر از چاپ دیگر آن کتاب برای نگارش پانوشت‌های خود بهره برده باشیم، به ناگزیر نشانی چاپ مورداستناد خود را در کتابنامه مترجم قید کرده‌ایم. پس در محدود مواردی مشخصات یک کتاب، هم در کتابنامه اصلی و هم در کتابنامه مترجم، البته با سال نشر و احتمالاً ناشر متفاوت، دیده می‌شوند؛ و اگر از آن استفاده نکرده باشیم، نقل قول را از چاپ در دسترس خود آورده‌ایم، و با اعتماد بر ارجاع متن اصلی، از ذکر نام آن در کتابنامه مترجم پرهیز کرده‌ایم.

تاریخ‌های کتاب عمده‌تاً به میلادی ذکر شده‌اند. از آنجاکه تاریخ میلادی، در وقایع اسلامی، برای برخی از خوانندگان فارسی‌زبان، خالی از غربت نیست، پس بهنچار تمامی تاریخ‌ها را تبدیل کرده‌ایم. در این راه کار را راحت نگرفته‌ایم، چراکه اگر تنها بنابر سال و بدون توجه به ماه یا حتی روز، تاریخی را در یک سال شماری به همان تاریخ در سال شماری‌ای دیگر برگردانیم، به پاسخی صائب نخواهیم رسید، چراکه هر سال در تقویم قمری معمولاً با دو و در مواردی نادر با سه سال در سال شماری‌های دیگر برابر می‌شود. ما برای پرهیز از چنین خبطی، کوشیدیم به روز یا ماه هر موردي که در آن بحث تغییر سال شمار مطرح بود، دست یابیم؛ مثلًا اگر به مشاهدات سیاحی فرنگی در ایران اشاره شده است، حتماً و حتماً سفرنامه‌ی را دیده‌ایم، حتی اگر در متن اصلی به آن سفرنامه ارجاع نداده باشند و عنوان آن نیز در کتابنامه مترجم نیامده باشد. در این جست‌وجو، مواردی نیز بودند که تاریخی دقیق‌تر را با تاریخ آمده در متن اصلی جایگزین کردیم. در ادامه همین مسیر، برای روشن‌ترشدن تاریخ حیات شخصیت‌هایی که نامشان در کتاب آمده است، سال تولد و مرگ اشخاص و دوره حکومت شاهان را ذکر کردیم. فایده این کار، جز ترسیم دقیق‌تر زمان تاریخی مورد بحث، آسان‌ترشدن جست‌وجو درباره شخصیت‌های گمنام‌تر است. با این‌همه، یک دو شخصیتی باقی ماندند که ما به آگاهی دقیقی درباره آنها دست نیافتنیم، پس، از حدس و گمان پرهیز کردیم و برخلاف شخصیت‌های دیگر، تاریخ حیات ایشان را به دست ندادیم.

در معادل گزینی برای واژه‌ها، فرهنگ واژگان ادبیات و گفتمان ادبی (مهاجر-نبوی) را پیش چشم داشتیم. در کتاب آن، از دو منبع دیگر نیز بهره بردیم؛ تاریخ تئاتر جهان برآکت، ترجمه هوشنگ آزادی ور و دیگری گریده‌ای از تاریخ نمایش در جهان، اثر دیگری از ملک پور. از این دو اثر که در ضبط اعلام آمده در گونه‌های تئاتری جهان باستان نیز بهره بردیم.

در حد جست‌وجوی ما، صاحب‌نظران چهار نقد و بررسی بر این کتاب نوشته‌اند، نخستین مطلب از ابراهیم درویش است که در همان زمان انتشار کتاب منتشر شده است، (ربيع الاول ۱۴۲۵ق. / می ۲۰۰۴). وی کوشیده است تا مهم‌ترین مطالب کتاب را در شکلی خلاصه به مخاطب عرضه کند، و از این طریق سیمای کلی تعزیه را پیش

چشم خواننده ترسیم کند.^۱ می‌توان گفت مخاطب در این نوشته بیشتر با گزارش و برداشتی از کتاب مواجه است تا معرفی و شناختی نقادانه.

اما سه نوشتۀ دیگر رویکردی انتقادی به کتاب دارند، نام و عنوان نویسنده‌گان این مقاله‌ها به ترتیب تاریخ نشر چنین است: پیتر چلکووسکی^۲، استاد مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه نیویورک – گردآورنده یکی از معروف‌ترین مجموعه‌های پژوهشی درباره تعزیه در ایران و دنیای انگلیسی‌زبان؛ کامران اسکات آقایی^۳، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تگزاس آستین؛ و دیکسی بیدل^۴، استاد تئاتر دانشگاه ویسکانسین – مدیسون.

ایشان وجوه گوناگون کتاب را بررسی کرده‌اند. آقایی، کتاب را نوشته‌شده «برپایه نظریه‌های مطالعه تئاتر» معرفی کرده و آن را برآمده از تحصیل و سابقه مؤلف دانسته است.^۵ او توجه به «عوامل مختلف تاریخی» را ویژگی روش نویسنده می‌داند.

بیدل نیز شیوه ارائه مطالب و «سیر منطقی و خطی» کتاب^۶ و همچنین پرهیز نویسنده از قضاوت بین فُرق اسلامی و رویکرد نویسنده به شکلی از هنر که با تخیل و داستان سروکار دارد را ستوده است.^۷

فصل‌های نخست کتاب بیشتر نقد شده است، تاجایی که چلکووسکی این فصل‌ها را نیازمندویرایشی دوباره دانسته^۸، و افسوس خورده است که چرامؤلف «حدود یک سوم» از کتابش را به جای بحث درباره «اجرای تعزیه» به «منشا و تکوین» آن اختصاص داده است^۹؛ موضوعی که آقایی به زبانی دیگر طرح کرده است، وی حجم دو فصل نخست را

۱. درویش، ابراهیم. (۱۴۲۵ق). «الدراما الاسلامية: طقوس العزا الشيعي». القدس، سال شانزدهم، شماره ۲۹، ۴۶۶-۴۶۷ ربیع الاول ۱۴۲۵ق.. ص. ۱۰.
2. Peter Chelkowski
3. Kamran Scot Aghaie
4. Dixie Beadle
5. Aghaie, Kamran Scot. «The Islamic Drama». *Iranian Studies*, Volume 39, Issue 1, march 2006, p. 147.
6. Beadle, Dixie. «The Islamic Drama». In *Baylor Journal of Theatre and Performance*, Vol. 3, No. 1, p. 87.
7. Ibid: p. 88.
8. Chelkowski, peter. «The Islamic Drama». *Middle Eastern Literatures*, Vol 8, No 2, July 2005, p. 210.
9. Ibid: p. 208.

نسبت به مطالب مورد بحث مختصر دانسته است.^۱ با این همه، بيدل اين فصل‌ها را براي بحث‌های بعدی کتاب لازم می‌داند.^۲

درباره فصل‌های بعدی توافق بيشتری بين منتقادان دیده می‌شود، آقایي بررسی ارتباط آين‌ها و «پرده‌داری» يا «پرده‌خوانی» را در فصل سوم «بحشی جالب» دانسته است^۳ و به رغم اين‌كه ارتباط سوگ سياوش با تعزие، موضوع مطرح شده در اين فصل، را در آثار محققان پيشين نشان داده^۴، براين باوراست که اين بحث در درام اسلامي به دليل مقاييسه «سوگ سياوش» با ديجر آين‌ها از غنای بيشتری برخوردار است. نقد ديجراو درست در همینجا شكل گرفته است: هرچند در اين بخش « شباهت‌های جالبی » بين « ازيريس، سياوش و حسين » دیده شده، اما کتاب نتوانسته اين بحث را يابان برساند. فصل چهارم، فصلی است که توجه چلکووسکی را جلب کرده است، وی معتقد است که نويسنده سرانجام در اين فصل « از دانش و تجربه تئاتري اش » بهره برده است؛^۵ پس از آن، دو مبحث « صحنه پردازي » و « بازيگری » در فصل پنجم را جالب‌ترین بخش‌های کتاب دانسته است که به دليل قدرت مؤلف، « خواننده احساس می‌کند که تعزие در پيش چشمش اجرا می‌شود ». آقایي نيز فصل پنجم را حاوي مباحثي دانسته که در زبان انگلیسي، آنها را كمتر در کثار هم بررسی کرده‌اند.^۶

در نوشته‌های اين منتقادان برخی نکات ديجر نيز به چشم می‌آيند. برای نمونه در آغاز کتاب به بی‌توجهی « مورخان و منتقادان تئاتر غربي » به تعزие اشاره شده است، اما چلکووسکی با ذكر نام خوچکو، پلي، ليتن، و چرولى – که مجموعه ايشان در کتاب نيز معرفی شده است – اعتقاد دارد که محققان غربي از آغاز سده نوزدهم به تعزие توجه داشته‌اند و اگر همت ايشان نبود بسياري از اين آثار، برای هميشه، از ميان رفته بودند.^۷ آقایي نيز بخلاف نوشته کتاب – که اساس آن نقل قولی است از ابوالحسن صبا – براين باور است که نقش تعزие در حيات موسيقى ايراني، پرنگ‌تر، از آنچه هست، نشان داده

1. *Iranian Studies*, p. 148.

2. *Baylor Journal of Theatre and Performance*, p. 88.

3. *Iranian Studies*, p. 149.

4. *Ibid*: p. 148.

5. *Middle Eastern Literatures*, p. 209.

6. *Ibid*: p. 210.

7. *Iranian Studies*, p. 149.

8. *Middle Eastern Literatures*, p. 209.

شده «چراکه بخش اعظم موسیقی ایران در خارج از محیط موسیقی تعزیه به حیات خود ادامه داده است.»^۱ در عین حال، او حجم کتاب را مناسب با «هدف بلندپروازانه» اش ندانسته و معتقد است که به همین دلیل «نویسنده نتوانسته برخی از جنبه‌های موضوع را که خود پیش تر در دیگر آثارش بررسی کرده بود، به تفصیل تبیین کند.»^۲ بیدل نیز اعتقاد دارد با اینکه کتاب «انواع گوناگونی از درام» را بررسی کرده است، اما «خواننده هنوز هم دانش چندانی درباره این دگردیسی و فرم‌های حاصل از آن به دست نیاورده است.»^۳ به رغم این همه، معتقدان درام اسلامی را ستوده‌اند، چلکووسکی آن را «اتفاقی بسیار خجسته» در پژوهش تعزیه دانسته^۴ و آقایی کتاب را «مجموعه‌ای بسیار مهم»^۵ (۲۰۰۶): خوانده است. بیدل نیز آن را «معرفی ای کامل و مروری جامع بر قالب و محتوای تعزیه» و «پژوهشی بنیادین برای محققان تئاتر در جهان عرب، درام آیینی و همه کلاس‌های تئاتر» معرفی کرده است.^۶

این چهار نوشته، به رغم انتقادهایی که به درام اسلامی وارد دیده‌اند، به صلاحیت علمی نویسنده آن صحه گذاشته‌اند، درویش وی را دارای «دانشی عمیق» در تاریخ تعزیه معرفی کرده است.^۷

چلکووسکی، ملک پورا «محقق» و «کارگردان تئاتر» دانسته: ترکیبی که به «مجموعه‌ای کامل» انجامیده است.^۸ آقایی «یکی از نقاط قوت» نویسنده را «دانش گسترده‌اش» درباره «سنت‌های نمایشی خارج از ایران» یعنی «خاورمیانه، اروپا و...» دانسته (۱۴۷: ۲۰۰) و بیدل نیز به «تجربه‌های تئاتری» او که «پشتونه تحلیل و بررسی» کتاب حاضر هستند در کنار «کارگردانی سینما، تئاتر و فیلم‌نامه نویسی» اشاره کرده است.^۹ به عنوان این اشاره‌ها، نگاهی کوتاه به کارنامه علمی و هنری ملک پور لام م نماید.

¹ *Iranian Studies*, p. 149.

^{2.} Ibid; p. 147.

³ *Baylor Journal of Theatre and Performance*, p. 88.

4. Middle Eastern Literatures, p. 210.

5. *Iranian Studies*, p. 149.

6. *Baylor Journal of Theatre and Performance*, p. 89.

8. *Middle Eastern Literatures*, p. 208.

⁹. *Iranian Studies*, p. 147.

¹⁰ *Baylor Journal of Theatre and Performance*, p. 87.

٧. «الدراما الاسلامية»، ص. ١٠.

ملک پور پیش از مهاجرت از ایران چند نمایشنامه را به صحنه برده است؛ بنابر اطلاعات مستند و مکتوبی که به دست آورده‌ایم، ایستگاه: ۱۳۵۳ نخستین کار وی در مقام کارگردان است، در همین سال پایان ظلمت^۱ و در سال بعد پرورمته در بند^۲ را به عنوان اجرای فارغ‌التحصیلی خود بر صحنه برده است. پس از انقلاب، بنابر منابع در دسترس ما، چهار کار را اجرا کرده است: ادیپوس شهربیار^۳: ۱۳۵۸، آنتیگون^۴: ۱۳۶۰ - ۱۳۵۹، مکبث^۵: ۱۳۶۳ و افسانه اندوهی دلخراش^۶: ۱۳۶۹.

۱. ایستگاه نوشتۀ سعید سلطان‌پور است و شاید تنها متن نوشته شده به فارسی باشد که ملک‌پور بر صحنه برده است. آگاهی مادریار این اجرا برگرفته از پوستر آن است. و همچنین رک. ساحلی، سعید. «... و تئاتر تعطیل شد»، گفتگو با استاد سعید ساحلی، مصاحبه‌کننده عرفان پهلوانی، نمایش، ش. ۱۶۶، تیر ۱۳۹۲، ص. ۲۱-۲۲.
۲. شهبازی و کیان افزار زمان دقیق این اجرا را «بهمن و اسفند ۱۳۵۳» (شهبازی، کاظم و اعظم کیان افزار، تئاتر در گذر زمان، ۲. تهران: افزار، ۱۳۸۷، ص. ۴۳۶) و بزرگمهر تاریخ اجرا را «۱۳۵۵» نوشته‌اند (بزرگمهر، شیرین، «مأخذشناسی». کتاب ماه هنر، ش. ۲۰ و ۲۱، اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۹، ص. ۶۳).
۳. در هنر نمایش در ایران، عنوان این اجرا را پرورمته در زنجیر و سال اجرا را «۱۳۵۵» قید کرده‌اند. (فناییان، تاجبخش. هنر نمایش در ایران. تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶. ص. ۲۰۱)، ملک‌پور در جایی «۱۳۵۳» («گزارشی از جلسهٔ نقد و بررسی مکبث». نمایش، دوره قدیم، ش. ۲، آبان ۱۳۶۳، ص. ۶۲) و در جایی دیگر «۱۳۵۴» را زمان اجرای پرورمته در بند دانسته است (ملک‌پور، جمشید. «یکی از ربات‌هایی شدم که کارخانهٔ زندگی تولید می‌کند». گفت و گو با جمشید ملک‌پور، مصاحبه‌کننده گیسو فغفوری، روزنامۀ شرق، ش. ۳۰۰۴، چهاردهم آبان ۱۳۹۶، ص. ۹). تاریخ اخیراً به استناد گفته‌ایشان و نزدیک بودن آن به زمان آمده در هنر نمایش در متن آورده‌یم. دربارهٔ نحوه اجرای پرورمته در بند و دیدار اتفاقی فرخ غفاری از آن رک. «یکی از ربات‌هایی شدم ...». ص. ۹.
۴. ملک‌پور، جمشید. کاشف رویا. تهران: افزار، ۱۳۹۳. یادآور اجرای پرورمته در بند است.
۵. ملک‌پور درباره این اجرا نوشتۀ است: «من نمایش ادیپوس شهربیار را با بازی کشاورز در نقش ادیپوس و جعفروالی و زنده‌باد هادی اسلامی و شهلا میرخतیار در تالار مولوی کارگردانی کردم که هنوز هم آن را بهترین کار خود می‌دانم. کشاورز به راستی در آن نمایش درخشید.» (مسکوب، ترانه. «گزارش شب محمدعلی کشاورز». بخارا، آذربایجان، ۱۳۸۷، ص. ۳۹۳).
۶. رک. گزارشی از جلسهٔ نقد و بررسی مکبث، ص. ۶۲.
۷. درباره این اجرای رک. گزارشی از جلسهٔ نقد و بررسی مکبث، جلسه‌ای که در ۲۵ شهریور ۱۳۶۳ بزرگزار شده است.
۸. درباره این اجرای رک. عزیزی، محمود. «افسانه اندوهی دلخراش از تقدیری شوم». نمایش، دوره ←

باد سرخ^۱ تنها فیلم سینمایی او پیش از مهاجرت است، که در «هشتمین جشنواره فیلم فجر، ۱۳۶۸» اکران^۲ و پس از آن توقیف شد.^۳

پژوهش‌های منتشرشده وی در دههٔ شصت نیاز از این قرارند:

ادبیات نمایشی در ایران^۴، دو جلد، توس؛ ۱۳۶۲؛ گزیده‌ای از تاریخ نمایش در جهان^۵، ۱۳۶۴؛ تطور اصول و مفاهیم در نمایش کلاسیک، ۱۳۶۵؛ سیر تحول مضامین در شیوه‌خوانی، ۱۳۶۶.

ملک پور در آغاز دههٔ هفتاد با همراهش، شهلا میربختیار از ایران خارج شد^۶...

→ قدیم، ش. ۲۳، تیرماه ۱۳۶۹، ص. ۶-۷؛ حاجی یوسفی، محسن. «نگاهی بر متن ادبی و اجرای افسانهٔ اندوهی دلخراش از تقدیری شوم». نمایش، دورهٔ قدیم، ش. ۳۳، تیرماه ۱۳۶۹، ص. ۷-۹.

۱. در باد سرخ «جهانگیر الماسی، شهلا میربختیار، توران مهرزاد، عجفر والی، حسین کسبیان» (فیلم‌شناخت ایران: ۱۳۵۸-۱۳۲۲، ص. ۱۹۹) بازی کردند. «یکی از دلایل توقیف فیلم باد سرخ "نگاه ناجیبیان به زن" عنوان شده بود» (طالبی نژاد، احمد. سینما اگر باشد: تاریخ تحلیلی سینمایی پس از انقلاب. تهران: روزنه، ۱۳۹۶. ص. ۷۰). ملک پور در نوشتمن فیلم‌نامهٔ دیدار نیز با محمد رضا هنرمند همکاری داشته است (بهارلو، عباس. فیلم‌شناخت ایران: ۱۳۷۳-۱۳۸۲. تهران: قطره، ۱۳۹۰. ص. ۱۷) فیلمی که در ۱۳۷۳ ساخته و توقیف شد و پس از به روی کارآمدن دولت به اصلاح اصلاحات مجوز اکران دریافت کرد. شاید بتوان، صورت اولیهٔ این فیلم‌نامه را در کاشف روی‌آید (ص. ۲۴۰-۲۴۱).

۲. بهارلو، عباس. فیلم‌شناخت ایران: ۱۳۵۸-۱۳۷۲. تهران: قطره، ۱۳۸۴. ص. ۱۱۹.

۳. امید، جمال. تاریخ سینمای ایران، ۱۳۵۸-۱۳۶۹. تهران: روزنه، ۱۳۸۲. ص. ۷۲۱.

۴. برای نقدی تند براین کتاب رک. نقد کتاب ادبیات نمایشی در ایران، ۱۳۶۵-۱۳۷۲، اما این کتاب در همان ایام و حتی سال‌ها بعد نظر مقتضان را جلب کرد بود (فتحی، حسن. «کتب نمایش در دههٔ شصت». نمایش، دورهٔ قدیم، ش. ۵۰ و ۵۱، آذر و دی ۱۳۷۰، ص. ۶۹؛ میرعلیبدینی، حسن. «ادبیات نمایشی در ایران». نامهٔ فرهنگستان، ش. ۲۵، پاییز ۱۳۸۶، ص. ۲۰۴ و به تعبیر مسعود کیمیابی «راه را در آن سال‌ها به تفکر روش‌شنکرانه و تحلیل و نقد برد که پایه‌های ساخت و فهم ادبیات نمایشی شد» (کیمیابی، مسعود. «ایام در انتظارت کامل عقیده‌می‌ماند؟». اندیشهٔ پویا، ش. ۱۲، آذر و دی ۱۳۹۲، ص. ۵۹).

۵. برای نقدی دربارهٔ گزیده‌ای از تاریخ نمایش در جهان رک. تقیان، لاله. «دربارهٔ کتاب تاریخ نمایش در جهان». کیهان فرهنگی، ش. ۳۶، اسفند ۱۳۶۵. ۲۳-۲۴. این کتاب بنابر آنچه در پشت جلد چاپ جدیدش آمده (۱۳۹۳)، در سال ۲۰۰۰ م. به زبان انگلیسی در انتشارات دانشگاه «ساوث پاسیفیک» منتشر شده است.

۶. ایشان در غربت، جز تدریس و نوشتمن، تئاترنیز اجرا کرده‌اند، یکی از اجراء‌های مشترک این دوهنرمند، که شرحی از آن را دیده‌ایم، آنتیگونه (استرالیا: ۲۰۰۲) است. برای مختص‌تری دربارهٔ این اجرا ←

از آثار این دوره او درام اسلامی (۲۰۰۴) و جلد سوم ادبیات نمایشی در ایران (۱۳۸۶) ادامه کوشش‌های او، در راه شناخت و معرفی نمایش و فرهنگ ایران است. هرچند درام اسلامی کاری یکسره متفاوت است، اما می‌توان بخش‌هایی از آن را با سیر تحول مضامین در شبیه‌خوانی، اثر مؤلف در دوره جوانی، مقایسه کرد و تفاوت و غنای آن را نسبت به کار پیشین سنجید... اگر درام اسلامی در ایران و برای مخاطب فارسی‌زبان نوشته شده بود، مسلمًا کار از لونی دیگر بود.

و گویا این سرنوشت ایران زمین و برخی از عاشق‌ترین مردمان آن است که یا در خاک بمانند و پیش از جوانه‌زنی به پیری برسند یا تلخی غربت را در آغاز شکوفایی به جان بخزند... هزاران هزار دریغ. آیه آمده (قصص: ۲۱) در عبارت نقل شده از تاریخ بلعیمی^۱ راسده‌ها پیش چنین به فارسی برگردانده‌اند:

«پس بیرون آمد از شهر ترسان چشم می‌داشت که کسی به جستن او آید تا او را بگیرد، گفت ای خداوند من برهان مرا از آن مردمان که ایشان ستم کاران اند».^۲

به امید روزی که هیچ‌کس چنین از خود و شهرش بیرون نشود، و آن می‌سرنمی شود مگر مردمان «جاله را به علم» برسانند تا «بزرگ تر عدل»^۳ مستقر شود که در جایی که آگاهی است ستم و ظلم جایی ندارد، مسلمًا آن روز جامعه ما و فرهنگ ما سیمایی دیگر خواهد داشت. به امید آن روز.

از دوستانم دکتر رها موسوی عزیز که عبارات اوستایی کتاب را، با تکیه بر تخصص و دانشمنان، ترجمه کردند، از دکتر بابک خضرایی نازنین که در ترجمه اصطلاحات موسیقی‌ای طرف مشورتم بودند، از مهری جمالی و سمیه کنعانی گرامی که نسخه ابتدایی ترجمه را از نظر گذراندند، و از سرکار خانم شیدا بیگدلی که متن را ویراستند و سرکار خانم الـ شویز که بر انتشار کتاب نظارت داشتند، بسیار سپاسگزارم.

→ و نوآوری‌های آن رک.

Mee ,Erin B. and Helene P. Foley, *Antigone on the Contemporary World Stage*. New York: Oxford University Press, 2011.

۱. تاریخ بلعیمی [نسخه آستان قدس]، تصحیح محمد سرور مولایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۷.

۲. تفسیر قرآن کمپریج، به تصحیح جلال متینی، ج ۱. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹. ص. ۳۹۱.

۳. ناصرخسرو. جامع الحکمتین. تحلیل و تصحیح بهمن خلیفه بنا روانی. رساله دکتری.

| پیشگفتار |

آیا چیزی به عنوان «درام اسلامی» وجود دارد؟ آیا قرآن آن را نهی کرده است؟

این پرسش‌ها همواره در مباحث تئاتر بین‌الملل مطرح بوده‌اند و در جریان کارمن نیز در پروژهٔ دانشنامهٔ جهانی تئاتر معاصر بارها و بارها مطرح شده‌اند. اما اکنون به لطف پژوهش تأثیرگذار دکتر جمشید ملک‌پور، پژوهشگر ایرانی، در کتاب بدیع و محققانهٔ درام اسلامی، می‌توان این پرسش‌ها را به گونه‌ای ژرف و دقیق پاسخ داد.

بدون تردید پاسخ این پرسش‌های قدیمی «مثبت» است: «نمایش اسلامی وجود دارد»، و دکتر ملک‌پور آن را ذیل عنوان «تعزیه» بررسی کرده است.

تعزیه «نوعی نمایش آیینی» شبیه به نمایش‌های آغازین یونان باستان است، اما با بررسی دقیق‌تر، ارتباط آن با نمایش‌های اروپایی قرون وسطی و حتی عناصر نمایش‌گونه و تمایلی مراسم آبیدوس مصر، که مضمون عمومی مرگ و رستاخیز او زیریس را به تصویر می‌کشد، آشکار می‌شود. چراکه تعزیه هم نیازمند دو عنصر مشارکت و ایمان برای تحقق باورپذیری تئاتری است. در چنین رویدادهایی، مسائل دنیوی و آیینی در تخیلی که از نظر دراما توری غنی است در هم تنیده می‌شوند. تعزیه، که ابتدا در محوطه کاروانسراها اجرا می‌شد، اکنون به عنوان آیینی اسلامی و حتی دقیق‌تر از آن به عنوان نوعی آیین مذهبی شیعی شناخته می‌شود. شیعه، دومین مذهب بزرگ اسلام، مذهب رسمی ایران است و امروزه، طبق آنچه دکتر ملک‌پور نوشته است، حدود هفتاد میلیون

ایرانی از آن پیروی می‌کنند. با وجود این، تعزیه در حال حاضر حتی در میان شیعیان نیز رواج چندانی ندارد و این امر نشان دهنده اهمیت ویژه پژوهش دکتر ملکپور است. تعزیه همواره در ماه محرم، نخستین ماه تقویم قمری و ماه عزاداری شیعیان، اجرا می‌شود. زمان دقیق این ماه هرساله [نسبت به تقویم شمسی و میلادی] تغییر می‌کند. موضوع اصلی تعزیه همواره به رویدادی خاص در تاریخ شیعه مربوط می‌شود: شهادت امام حسین، نوء پیامبر، در صحرای کربلا در سال ۶۴۰ م. در قدیمی ترین شکل تعزیه، که قدمت آن به قرن دهم بازمی‌گردد، امام حسین قهرمان تاریخی آن است و وقایع تراژیک مرگ وی براساس آیین‌ها و شعائر بازآفرینی می‌شوند.

ساخთار اولیه تعزیه کم و بیش تا اواخر قرن هجدهم تکامل یافت، اما این موضوع باعث نشد که نویسندهای از نوشتمندان نسخه‌های تازه دست بکشند – به ویژه در حدود صد سال اخیر – آنها در عین حفظ داستان اصلی، که نماد ایمان و عزاداری است، نسخه‌های تازه‌ای از تعزیه‌های امروزی را نیز بررسی می‌کنند و حتی فهرست متون کلاسیک تعزیه که برخی از تعزیه‌های امروزی را نیز بررسی یافته، در اختیار مخاطب قرار بلندی، از متون و جاهایی را که می‌توان به آنها دسترسی یافته، در اختیار مخاطب قرار می‌دهند. شایان ذکر است که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های متون تعزیه در کتابخانه وانیکان رم نگهداری می‌شود.

تعزیه از منظر تناتر

همان طور که دکتر ملکپور توضیح می‌دهد، تعزیه از آیین، تاریخ، از برخوانی^۱، نقالی، موسیقی و آواز تشکیل می‌شود. از آنجایی که عناصر بداهه‌پردازی^۲ بهوضوح در ساختار تعزیه قابل مشاهده است، می‌توان تعزیه را هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ مذهبی تفسیر کرد. به جرئت می‌توان گفت که این عامل، علت اصلی بروز مشکلات سیاسی بر سر راه تعزیه است. همان‌گونه که اسناد نشان می‌دهند، [در یک دوره] فشار جریان‌های سکولار سرانجام باعث شده بود که مسئولان، اجرای این نمایش را به‌طور کلی در

1. Poetic recitation
2. Improvisation

شهرهای بزرگ ممنوع کنند، تا علاوه بر حفاظت از بازیگران آن، از بروز مشاجرات بیشتر جلوگیری کرده باشند. با وجود این، تعزیه در جوامع کوچک تر به حیاتش ادامه داد و از ۱۹۷۹م. به تدریج اجازه ظهور مجدد آن در گوشه و کنار ایران صادر شد.

بنابر آنچه در این اثرآمده، هدف غایی تعزیه برانگیختن احساسات مخاطبان است تا بتوانند با شهدا همدردی کنند. پر واضح است که مشارکت در تعزیه بیشتر حرکتی مذهبی است تا نمایشی تئاتری، با این حال مشارکت جزء بنیادین عناصر اجرایی است و تمام جامعه برای شرکت در آن و به نمایش کشیدن شخصیت‌ها و عواطف آنها فراخوانده می‌شوند.

از آنجاکه تعزیه در آیین عزاداری ریشه دارد، افراد شرکت‌کننده در این مراسم، جامه سیاه به تن می‌کنند و می‌باشد تبحر خاصی در نشان دادن رنج این مصیبت آیینی داشته باشند. حاضران، پرچم‌ها و علم‌هایی را در جریان نمایش و در زمانی خاص به حرکت درمی‌آورند و همچون نمایش‌های یونانی، مردان تمامی نقش‌های اصلی، حتی نقش زنان را بازی می‌کنند. همانند سوگواری‌های^۱ دسته جمعی، مرثیه‌های^۲ همانگ، و از برخوانی‌های گروهی، موسیقی از بخش‌های مهم این واقعه است. تعزیه با دسته‌های بزرگ همراه است که تابوت و علم حمل می‌کنند. تعزیه در ابتدای پیدایش، تنها به شعر بوده و در اجرای آن از نقاب و عروسک هم استفاده می‌شده است.

تعزیه رویدادی است که مشخصاً نیاز به فضادار و گرچه بیشتر در فضاهای بسته اجرا می‌شده، به نظر می‌رسد فضای باز بهترین مکان برای اجرای آن باشد؛ چراکه در فضای باز امکان شرکت چهار هزار نفر در صحنه‌های نبرد وجود دارد. معقدم که مصیبت‌نامه ابرامگائو^۳ شبیه‌ترین نمایش غربی به تعزیه است که هنوز هم هرده سال یک بار در آلمان اجرا می‌شود. این نمایش علاوه بر آنکه سده‌ها به عنوان رویداد مهم مذهبی و تئاتری باقی مانده، تفاسیر متنوعی را نیز تاب آورده است.

دکتر ملک پور ریشه‌های شکل‌گیری تعزیه را، به عنوان نمایشی که جزوی از اسلام شیعی نخستین است، تا پیش از زمان نمایش مصیبت‌نامه ابرامگائو، یعنی از زمان

1. Lament

2. Eulogy

3. Oberammergau Passion Play

پیدایش آیین زرتشت و میترائیسم بررسی کرده است. وی برای انجام این کار توجه ویژه‌ای مبدول داشته است به تضاد دراماتیک بنیادین موجود در این قالب نمایشی؛ یعنی تضاد میان «اولیا و اشقيا»، یا همان مؤمنان و کافران، و نیکان و بدان.

بی‌شک مدت‌ها پیش می‌باشد پژوهشی آکادمیک درباره موضوع مهمی چون «درام اسلامی» انجام می‌شد، و اکنون دکتر ملک‌پور تعزیه را، در مبحثی جان‌دار و ریشه‌دار، تئاتر مذهبی و آیینی معرفی می‌کند. وی کوشیده رابطهٔ تئاتری این شکل را نشان دهد و به اعتقاد من کاملاً موفق بوده است.

در این کتاب، به نقل از پیتربروک^۱، آمده است که تئاتر می‌باشد «آینهٔ نادیدنی‌ها باشد». هنگامی که بروک برای نخستین بار تعزیه را در ایران دید، احساس کرد که این نمایش دقیقاً نقش همان «آینهٔ نادیدنی‌ها» را برای جامعه ایران دارد. مسلماً این کتاب به راه‌افتادن ناگهانی جریان تعزیه در جهان منجر خواهد شد، و نباید هم چنین انتظاری داشت، اما جایگاه آن را، به مثابةٍ میراث جهانی یونسکو، بالا می‌برد و به درک بهتر آن کمک می‌کند و امید به زنده‌ماندن آن را برای نسل‌های بعدی افزایش می‌دهد.

من، به نیابت از صاحب نظران تئاتر در سراسر جهان، از دکتر جمشید ملک‌پور برای نوشتمن این کتاب مهم و بهنگام سپاسگزاری می‌کنم.

ُدن رایین^۲

ویراستار دانشنامهٔ جهانی تئاتر معاصر

1. Peter Brook

۲. Don Rubin: پروفسور دن رایین: استاد و مدیر سابق گروه هنرهای نمایشی دانشگاه یورک، مدیر انجمن متقدان تئاتر کانادا، عضو هیئت مدیره انجمن جهانی متقدان تئاتر (IATC) و سرویراستار دانشنامهٔ تئاتر معاصر است که انتشارات روتلچ در شش جلد منتشر کرده است. -م.

| درآمد |

نمایش اسلامی در ایران به «تعزیه» یا «شبیه» معروف است. تعزیه در حقیقت نمایشی است که در درون روح امام حسین، نوه پیامبر اسلام، را نشان می‌دهد. ایشان در سال ۱۶۴ق. به همراه خانواده‌شان به دست سربازان بیزید، خلیفه وقت، در صحرای کربلا در نزدیکی بغداد، بی‌رحمانه به قتل رسیدند. پیتر بروک، کارگردان معروف تئاتر، وقتی تعزیه را برای اولین بار در سال ۱۹۷۰م. دریکی از روستاهای مشهد دید، آن را «نوعی تئاتر غنی» توصیف کرد.^(۱) منتقدان بسیاری، همانند دیوید ویلیامز^۱، براین باورند که تعزیه تخیلات بروک را برای خلق آثار تجربی آینده‌اش مثل اُرگاست^۲ و مجمع مرغان^۳ برانگیخت.^(۲)

تکامل تعزیه مستلزم ادغام بی‌شمار عنصر مذهبی، اساطیری، عقاید عامه و آیین‌های سنتی نمایش ایرانی بوده و این تحول در طی زمانی طولانی اتفاق افتاده است. هرچند تعزیه در شکل تئاتری تکامل یافته در نیمه دوم سده دوازدهم ظهور کرد و در دوران ناصرالدین شاه (حک. ۱۳۱۳-۱۲۶۴ق.)، که «تکیه دولت» را بنا نهاد، به اوج شکوفایی خود رسید؛ تکیه دولت، که به عنوان مکانی باشکوه برای اجرای تعزیه ساخته شده بود، جمع کثیری از تماشاگران را در خود جای می‌داد. جنبش‌های طرفدار

1. David Williams

2. Orgast

3. Conference of the Birds

غرب و جنبش‌های ملی‌گرا باعث افول شدید تعزیه شدند، چراکه آنان معتقد بودند نمایش‌های مذهبی باعث تشدید رخوت اجتماعی می‌شوند. تعزیه بعدتر و هنگامی که حکومت پهلوی در دهه ۱۳۱۰ش. اجرای آن را منع کرد، بیشتر ضربه خورد و گروه‌های بازیگران آن برای آنکه از شر مقامات دولتی در امان بمانند مجبور شدند به رستاها پناه ببرند.^(۳) با این وجود، حمایت خالصانه تماشاگران، که اکثرًا از طبقات پایین اجتماعی - اقتصادی بودند، و جاذب‌تئاتری این شکل از نمایش، که سبک اجرایی ساده و غنی و انعطاف‌پذیری دارد، تعزیه را زنده نگه داشت؛ به طوری که امروزه در سراسر ایران می‌توان اجراهای متعددی از آن را شاهد بود.

با وجود این، عمدتاً مورخان و منتقدان تئاتر غربی تعزیه را، به رغم اهمیتش، نادیده انگاشته‌اند.^(۴) در حالی که در همه کتاب‌هایی که درباره تاریخ تئاتر جهان نوشته شده به تفصیل درباره مصیبیت‌نامه‌های مسیحی قرون وسطی بحث، و آثار فراوانی نیز درباره آنها نگاشته شده است؛ اما تقریباً هیچ اشاره‌ای به درام اسلامی دیده نمی‌شود. این خلاصه نیازمند بررسی است.

اسلام دومین دین بزرگ دنیاست و یک میلیارد نفر پیرو دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که ناشناخته‌ماندن درام اسلامی ایران نتیجه بی‌خبری عده‌ای از مورخان تئاتر غربی است که گویانه‌ها به مصیبیت‌نامه‌های مسیحی علاقه داشته‌اند. با نگاهی بدینانه می‌توان فرض کرد که عدم شناخت از تعزیه، ناشی از احساسات ضد اسلامی‌ای است که سال‌هast در غرب پرورده می‌شود. می‌توان این طور استدلال کرد که غرب، با انگیزه‌های سیاسی، محیطی ایجاد کرده که در آن حتی دستاوردهای فرهنگی

۱. play: در برخی از فرهنگ‌ها و دانشنامه‌های فارسی این ترکیب را «تعزیه»، «تعزیه‌نامه»، «شبیه‌خوانی» یا «شبیه‌گردانی» ترجمه کرده‌اند (مهاجر-نبوی، واژگان ادبیات و گفتمان ادبی، ص. ۱۴۵). مؤلف کتاب حاضر نیز در برخی از آثار فارسی خود «تعزیه» را معادل این واژه آورده است. (ملک‌پور، تاریخ نمایش در جهان، ص. ۱۰). همو: «پیشگفتار»، ص. ۹) فارغ از بحث درباره بار معنایی «تعزیه» در فارسی، در کتاب حاضر در مواردی این گونه نمایشی در مقابلیه با «تعزیه» قرار گرفته است و کارهای قرارگرفتن این دو در یک جمله، خالی از غربایت نیست: پس با توجه به «مصائب مسیح»، «مصالحب حلاج» و... همچنین با توجه به قدمت «مصیبیت‌نامه» در فارسی، برای تمایز بیشتر، ما «مصیبیت‌نامه» را معادل آورده‌ایم. -۴.

مسلمانان کاملاً نادیده انگاشته شوند. افزون بر آن، این شکل از تبعیض فرهنگی و ناگاهی‌ای که از آن نشئت می‌گیرد تنها بر تعزیه تأثیر نگذاشته است، بلکه خود جزئی از مشکلات بزرگ‌تری است که تئاتر آسیا با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

تعزیه و سایر نمایش‌های آسیایی را بیشتر سیاستمداران و سیاحان ترجمه و به جهان غرب معرفی کرده‌اند. اینان کسانی بودند که با شگردهای نمایشی استفاده شده در تعزیه و دیگر نمایش‌های آسیایی آشنای بودند و نمایش‌هارا از دیدگاه فرهنگی - سیاسی بیگانه نگاه می‌کردند. هرچند در بین آنها افرادی نیز بودند که نمی‌خواستند از این نمایش‌ها بهره‌برداری فرهنگی کنند، اما دیدگاه آنها بیشتر در حد مجموعه‌داران اشیای عتیقه باقی ماند تا پژوهشگران نمایش. به همین دلیل است که اکثر اجراهای آسیایی، و از جمله تعزیه، به شکلی کاملاً کهنه به غرب معرفی شده‌اند، نه به شکل واقعی شان که اجراهایی زنده و شورانگیزند. تعزیه را به دلیل رعایت‌نکردن وحدت زمان و مکان «تئاتر نارس»^۱ (دانسته‌اند).^(۵) این سیاستمداران و سیاحان در نیافرتند که همین چشم‌پوشی از وحدت‌های نئوکلاسیک زمان و مکان یکی از نقاط قوت تئاتری تعزیه است، و همین نکته به تماشاگران و بازیگران اجازه حرکت از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر را می‌دهد. حتی عده‌اندکی از متخصصان تئاتر غربی، از جمله آنتون آرتو^۲ و برتولت برشت^۳، که این اجراهای را دیده بودند، دانششان از نمایش آسیایی تا آن حد اندک بود که بر مشاهداتشان تأثیر می‌گذشت و باعث می‌شد دریافت‌شان بیشتر رؤیاگونه و مبتنی بر احساس باشد، تا مبتنی بر دلایل محققانه. برای مثال، آرتو^(۴) (۱۸۹۶-۱۹۴۸م.) فقط بادیدن یکی از اجراهای گروه رقصندگان جزیره بالی در سال ۱۹۳۱م. به تئاتر شرقی علاقه‌مند شد و بسیاری از جنبه‌های ستیزه‌گرانه و بحث برانگیز «تئاتر شقاوت»^۵ خود را بر اساس درکش از این اجرا پایه‌گذاری کرد.^(۶) اما مشکل نظریه آرتو در رابطه با تئاتر شرقی این است که این نظریه نه تنها در ارائه درک روشنی از تئاتر آسیایی به غرب ناکام مانده، بلکه درک آن را از چیزی که هست نیز مشکل ترساخته است.

1. Crude form of theatre

2. Antonin Artaud

3. Bertolt Brecht

4. Theatre of cruelty

برتولت برشت (۱۸۹۸-۱۹۵۶م.) نیز تحت تأثیر تئاتر آسیایی قرار گرفته بود و تکنیک بازیگری «فاصله‌گذاری» یا بیگانه‌سازی^۱ او نیز تا حدودی براساس درکش از تکنیک‌های بازیگری‌ای شکل گرفت که در اجرایی چینی – به کارگردانی می‌لن فنگ^۲ – در سال ۱۹۳۵م. در مسکو دیده بود.^(۷)

جز آرتو و برشت، که دست‌کم اهمیت تئاتر شرقی را به غربیان گوشزد کردند، اندک افراد دیگری هم که درباره این موضوع نوشتند اساساً بر تئاتر چین و ژاپن تمکن کرده‌اند. درنتیجه، بسیاری دیگر از تئاترهای آسیایی همانند تعزیه نادیده باقی ماندند. از غربیانی که درباره تعزیه کار کرده‌اند، دو نفر مهم‌ترند. گوبینو^۳ (۱۸۸۲-۱۸۱۶م.) نخستین غربی‌ای بود که به نمایش مذهبی ایرانی توجهی جدی کرد، وی در بخشی از کتاب ادیان و فلسفه‌های آسیای مرکزی^۴ (پاریس، ۱۸۶۵م.) به تعزیه پرداخته و آن را به محققان فرانسوی معرفی کرده است. دومین نفر متیو آزنولد^۵ بود که در سخنرانی اش با عنوان مقالاتی در نقد ادبی (لندن، ۱۸۷۱م.)، تعزیه را با مصیبت‌نامهٔ قرون وسطی مقایسه کرده است؛^(۸) اما این نوشه‌ها و نوشه‌های دیگر درباره تعزیه، از نظرگاه نمایشی نوشته نشده بود و درنتیجه نتوانست توجه متخصصان نمایش غربی را جلب کند. محققان تئاتر غربی تا سال ۱۹۷۰م. با تعزیه آشنا نشده بودند؛ در همین سال بود که پیتر بروک، پس از تماشای یک اجرای تعزیه، شیفتگی اش را نسبت به ویرگی‌های نمایشی آن بیان کرد. وی در معرفی تعزیه، به عنوان نوعی تئاتر، به محققان تئاتر غربی و مهم‌تر از آن، به بازیگران تئاتر، بیشترین سهم را داشته است.^(۹) با این حال می‌توان گفت، به رغم تلاش بروک در معرفی تعزیه، غرب همچنان به تعزیه بی‌توجه مانده است.^(۱۰)

در این پژوهش سعی کرده‌ام، از نظرگاه نمایشی، تعزیه را بررسی و درباره خاستگاه و تکامل آن بحث کنم. علاوه بر این تلاش کرده‌ام تا تحقیق حاضر راهنمایی باشد برای کسانی که در آینده درباره تعزیه تحقیق می‌کنند و بدین منظور کتاب‌شناسی تفصیلی منابع فارسی و انگلیسی را در پایان کتاب آورده‌ام.

1. Verfremdung-Estrangement, Alienation

2. Mei LanFang

3. Arthur de Gobineau

4. *Les Religions et les Philosophies dans l'Asie Centrale*

5. Matthew Arnold

همان‌گونه که پیش‌تر مطرح شد، تعزیه تنها نمایش مذهبی برآمده از اسلام است. بربطیق گفته منتقدان نمایش جهان عرب، جزایران هیچ کشور اسلامی دیگری نمایش مذهبی اسلامی ندارد. در دانشنامه جهان نوین اسلام آکسفورد آمده است: «به استثنای تئاتر غربی معاصر، تنها نمایش‌های جدی و مهم جهان اسلام، مصیبت‌نامه‌های شیعه هستند که تعزیه نام دارند.»^(۱۱) بدایی^۱، از صاحب‌نظرانی که آثار متعددی درباره نمایش عربی نوشته است، این مدعای را تأیید می‌کند: «تعزیه تنها نمایش دراماتیک با ماهیت تراژیک است که قبل از تماس فرهنگی با غرب، در جهان اسلام وجود داشته است.»^(۱۲) برای درک کامل ماهیت تعزیه، شناخت اسلام و تاریخ ایران امری ضروری است. از این‌رو در دو فصل از کتاب حاضر به بحث درباب مذهب و تاریخ ایران پرداخته‌ام و تلاش کرده‌ام که این مباحث را مستقیماً به تطور تعزیه ربط دهم، و برای تمرکز بر هدف اصلی این پژوهش، که بررسی خاستگاه و تطور تعزیه است، از مقایسه آن با دیگر انواع تئاتر همانند نمایش‌های یونانی یا مصیبت‌نامه‌های اروپایی قرون وسطی اجتناب کرده‌ام. بدون شک می‌توان تعزیه و سایر فرم‌های نمایشی را با یکدیگر مقایسه کرد، اما من معتقدم که این حوزه بسیار جالب، مستلزم تحقیقی مستقل است.

مهم‌ترین منبع پژوهش حاضر، مجموعه تعزیه‌ای است که گردآوری کرده‌ام. این مجموعه را، که حاوی یکصد و پنجاه دست‌نویس است، بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۰ اش. گردآورده‌ام. بسیاری از این دست‌نویس‌ها را مستقیماً از بازیگران تعزیه در نقاط مختلف ایران گرفته‌ام، این مجالس و نحوه اجرای آنها را باهم مقایسه کرده‌ام، و بدین ترتیب اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه اجرای آنها به دست آورده‌ام. پژوهش من درباب تعزیه، بدون دسترسی به این دست‌نویس‌ها غیرممکن بود. جز دست‌نویس‌ها، از آثار منتشرشده‌ام به فارسی درباره تعزیه نیز بهرهٔ فراوان برده‌ام.^(۱۳)

در پایان باید اشاره کنم که تعزیه بازتاب روایت شیعه از حوادث سال‌های آغازین اسلام است، و تاحدودی با روایت محققان سنی اختلاف دارد. این اختلاف، موضوع پژوهش من نیست و من تعزیه را تنها به مثابه نوعی هنر بررسی کرده‌ام که بیشتر با تخیل و افسانه ارتباط دارد تا واقعیت و تاریخ.

| یادداشت‌های درآمد

1. Brook, *There Are No Secrets*, p. 38.
2. Williams, *Peter Brook: A Theatrical Casebook*, p. xiii.
3. «حکومت در ۱۹۲۸ م. [محرم ۱۳۴۷ق. / تیر ۱۳۰۷ش.]. برای ممانعت از زنجیرزنی عمومی در ماه محرم، ماه سوگواری، نخستین گام را برداشت و دعوت از سفیران کشورهای مسلمان را، برای تماشای نمایش‌های ماه محرم که رنج حسین و خانواده‌اش را نشان می‌دادند، متوقف کرد. با عدم حمایت از تعزیه، یکی از رویدادهای مهم از تقویم [ایرانیان] در شهرهای بزرگ به دست فراموشی سپرده شد.»
4. در این پژوهش، مطالعاتی را که محققان در حوزهٔ مذهب و خاورمیانه انجام داده‌اند، در نظر نگرفته‌ام.
5. کولیور رایس، زنان ایرانی و راهور سیم رنگی آنان، ص. ۱۸۶.
6. Roose - Evans, *Experimental Theatre*, p. 74.
7. Brecht, *Brecht on Theatre*, p. 244.
8. Arnold, *Essays in Criticism*.
9. Brook, *There Are No Secrets*.

۱. برای مقایسهٔ ترجمهٔ متن با ترجمهٔ این کتاب به فارسی رک. آوری، *تاریخ معاصر ایران*، ج. ۲؛ ص. ۷۰.

۱۰. تنها تلاش جدی برای معرفی تعزیه به غرب در سال‌های اخیر را ایران‌شناسی به نام پیتر چلکووسکی انجام داده است، وی مجموعه‌ای از مقالاتی را که عمدتاً به فارسی نوشته شده بودند، ترجمه و در ۱۹۷۹ م. منتشر کرد. برای اطلاع بیشتر رک.

Chelkowski, *Taziye: Ritual and Drama in Iran*.

11. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, vol 4: p. 200.

12. Badawi, *Early Arab Drama*, p. 10.

۱۳. ملکپور، ادبیات نمایشی در ایران و سیر تحول مضامین در شبیه‌خوانی.