

خیمه شب بازی

از روی حقیقتی نه از روی مجاز
رفتیم بصدق عدم یک یک باز
خیام

ما لعبکا نیم و خلک لعبت باز
یک چند درین بساط بازی کردیم

عروسك علاوه بر اینکه اسباب بازی کودکان است وسیله اجرای هنر خاصی

است که خیمه شب بازی نام دارد.

بشر نخستین در تقاضای خوده واره به ترسیم اشکال حیوانات می پرداخت.

در آن هنگام از مجسمه سازی هم بمنظور ساختن بت استفاده میشد و فقط در ساختن عروسك بود که تقلید از قیافه و هیکل انسان مورد نظر قرار می گرفت.

بیدایش خیمه شب بازی با بیدایش نخستین صفحات تاریخ قرین است:

هر در اشعار خود از نوعی خیمه شب بازی بنام ترسیم Thersite باد می کند، است -

تسه Set-Tse از نویسنده کان چینی که در هزار سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است از خیمه شب بازی سخن می گوید، در مقبره توت - آن - کامون Tout-An-Kamon از فراعنه مصر عروسك های مرمرین کشف شده است. مثال ها و نمونه های فراوان

دیگر نیز نشان می دهد که خیمه شب بازی از زمان های بسیار قدیم در سراسر جهان وجود داشته است.

تقریباً مسلم است که منشاء این هنر از مشرق زمین بوده ولی بطور یقین نمی توان معین کرد که آیا این هنر از هند یا چاوه و یا باحتمال ضعیف تر از چین سرچشمه گرفته است؟

خیمه شب "بازی هندی" که خیمه شب بازی ایرانی نیز شبه ای از آنست در دوران طولانی حیات خود تغییر و تحولی نیافت و هم واره به میان صورت کنونی خود بوده است: بلندی عروسك های هندی به پنجاه تا هفتاد ساعتی متغیر است. سرو قسمت های ظاهری عروسك از چوب ساخته شده. بدنه عروسك هم چوبی است اما بقیه اندام و ذیور های آن از پارچه ساخته شده.

این عروسك ها بطریقه ای بسیار ابتدائی بحر کت در آورده می شود: یک سیمه

نمونه عروسك های هندی

آهنی که سر عروسک را به دامن
گردانده خیمه شب بازی وصل می-
کند و سپهله ایجاد حرکت سرمهی باشد .
دست های عروسک نیز بوسیله دست
گرداننده بعد کت درمی آیند و چون
معمولان عروسک های هندی پاندارند
گرداننده خیمه شب بازی با پای
خود شریه هایی به دامن لباس آنها
می زند که تصور حرکت را در نظر
بینند گان ایجاد کند . در خیمه شب
بازی هندی دکور پنکار برده نمی شود
و نایاش هادر مقابل پرده ای ساده
انجام می گیرد .

با وجود این که در سراسر
کشور هند از همین نوع عروسک ها
برای خیمه شب بازی استفاده می شود

گربه چکمه یوش
از نظر موضوع نایاش ها، خیمه شب بازی هندی دارای دو مکتب مختلف است :
در قسمت شمالی هند گردانند گان خیمه شب بازی قصوت هایی از تاریخ پادشاهان
مغول را برای نایاش انتخاب می کنند که قهرمان اصلی آنها «اکبر شاه» است . در
این نایاش ها وضع در بارسلطنتی و تشریفات پاریافتن شاهزادگان و دهقانان بحضور شاه
نشان داده می شود و برای جلوگیری از خسته شدن بینند گان رقص رقصان هندی و
مزاح دلفاک ها وبالاخره مجلس عیش و طراب سلطان نیز در نایاش گنجانیده می شود .
در خیمه شب بازی شمال هند صحت هایی از جنگ با فیلان نیز دیده می شود .

بلندی جنگ این فیلان از نصف طول قامت انسانی بیشتر نیست .

در خیمه شب بازی شمالی داستان مشهور لیلی و مجنون را نیز نایاش می دهند .
نوع دوم از خیمه شب بازی هندی نوعی است که در توافق مرکزی هند وجود
دارد . معمولان موضوع این خیمه شب بازی ها از دو حمامه باستانی هند «مها بهارانا»
و «رامایانا» انتخاب می شود . بازیگران هندی شخصاً کلیه وسایل کار خود را می ایازند .
در باره این که چه کسی خیمه شب بازی هندی را اختراع کرده است سخنی نمی توان
کفت زیرا اسناد و مدارکی که درین مورد دارد است با افسانه آمیخته است - فقط
شاید بتوان حدس زد که داستان «بارواتی» و «شیوا» محرك ایجاد خیمه شب بازی
بوده است :

روزی پارواتی Parvati خدای خدايان عروسک بسیار ذیباتی ساخت و از ترس اینکه عروسک قسرت نداشته باشد آن را بشوهرش نشان نداد و پنهانی بکوهستان رفت و عروسک را مخفی کرد. اما شیوا که نتوانست بر کنجه کاوی خود غالب آید همسر خویش را تعقیب کرد و به محل اختفای عروسک بی برد . و پس از مشاهده عروسک چنان مخو ذیباتی آن کشت که او را جان داد و بحرکت در آورد تا بیان آدمیانش فرستد .

امروزه در هند بعلت پیشرفت و توسعه صریع سینما هنر خیمه شب بازی رو به زوال می دود و تقریباً فقط در دهکده هاست که هنوز هم نمایش خیمه شب بازی رواج دارد با وجود این مریان هندی می کوشند تا فایده های تدن چدید را بوسیله نمایشهای خیمه شب بازی بسربدم نشان دهند و همین امر مسکن است احیای این هنر کهن را موجب گردد .

در جزیره سیلان هم که روزگاری خیمه شب بازی رواج بسیار داشته برا اثر توسعه و ترویج سینما امروزه راه زوال گرفته است و تنها در یکی از شهرهای این جزیره هنوز هم نمایش های خیمه شب بازی رواج دارد .

اما در جزایر «جاده» و «بالی» خیمه شب بازی رواج بیشتری دارد. عروسک های جاده ای از عروسک های هندی کامل تر و زیباترند. این عروسک ها جای اینکه به شیوه عروسک های هندی از بالا بوسیله نیز بحرکت در آیند بوسیله چوب یا تر که از زیر صحنه حرکت داده می شوند. محل نمایش معمولا در هوای آزاد است: در مقابل پرده ای از پارچه بطول ده متر و به ارتفاع دو متره تخته ای با همان طول ولی با ارتفاع هشتاد سانتی متر قرار

قوازنده بیانو

می دهند . در زیر این تخته استاد خیمه شب بازی پنهان می شود و حرکت عروسک ها را تنظیم می کند . این خیمه شب بازی را وايانک Wayang و ايانک بنج نوع مختلف دارد که مهمترین آن و ايانک Wayang-golek نام دارد که نمایش آن در غروب آفتاب شروع می شود و تا صبح آدامه می باید . علت این که نمایش در شب نگاه

آجرا می شود آنست که تنها مردان اجازه دارند از جلوی پرده به عروسک بنگرند و زنان در پس پرده روشن می نشینند و فقط حرکت سایه ها را نظاره می کنند. معمولاً مبارزه بدی و خوبی موضوع خیمه شب بازی را تشکیل می دهد.

وایانک پوورالا pouvrala نوعی دیگر از اقسام پنجگانه و ایانک است که در ابتدا در مراسم متذهبی مورد استفاده قرار می کرفت. گرداننده این نوع از خیمه شب بازی مذهبی بود که نیروی آسمانی دارد و میتواند روح مردگان را در کالبد عروسک ها وارد کند.

خیمه شب بازی جاوه بر تمام هنرهای صحنه ای این کشور و مخصوصاً رقص تائیر شکر فی گذاشته است.

خیمه شب بازی چینی بهیچ وجه با خیمه شب بازی های معمول در هند وجاوه فراتر ندارد: عروسک های این خیمه شب بازی را صور تاک هایی مسلح که بر روی بوست کشیده شده تشکیل میدهند.

این صور تاک ها را در پس پرده روشنی از بوست حرکت میدهند و بینندگان فقط جنبش سایه عروسک هارا می بینند. این عروسک ها بوسیله ترکه هایی از زیر صحنه بحرکت در می آیند. برای چنانچه آنها یک چوب اصلی به سر و چوب های دیگری نیز به سایر اعضای عروسک متصل است. اعضای بدن عروسک های چینی بوسیله لولا ییکدیگر متصل شده اند.

با وجود این نباید تصور کرد که این عروسک های مسلح قادر نیستند که احساسات مختلف را در صورت خود ظاهر سازند: صورت این عروسک ها طوری ترسیم می شود که اگر آنها را بطور مورب از پرده دور کنند وضع و حالت صورت آنها تغییر مینماید. هنوز هم این نوع خیمه شب بازی سایه ای در کشور چین رواج دارد.

میگویند که مسوه Moh امپراتور چینی بازیگر مشهوری را احضار کرد تا برای او وزنان متعددش نمایش هایی ترتیب دهد. بازیگر که ازین امر بسیار خوشحال شده بود با ساختن عروسک هایی برداخت که بخوبی می توانست دهان خود را باز کنند و چشمها و دستها بشان را بحرکت در آورند: درست مانند اینکه بینندگان مشغول صحبت و گفتگوهستند.

بازیگر نمایش خود را چنان با مهارت ترتیب داد که همه پنداشتن عروسک های او جان دارند. امپراتور نیز تصور کرد که بازیگر اورا بسخره گرفته و بغازله با هم رانش برداخته است. ازین رو قرمان قتل بازیگر را صادر کرد. بازیگر بیچاره امان خواست و در اثبات بی گناهی خویش عروسک ها را قطعه کرد تایجانی آنها را نشان دهد. امپراتور که در بیافت بعروسک های ساده ای رشک برده بازیگر را نوازش

بیمار کرد.

در پین امروز علاوه بر افسانه‌های کهن و داستان‌های ملی و قدیمی، در تنظیم امایشname خیمه شب بازی از ترجمه آثار نویسنده‌گان بزرگ خارجی نیز استفاده می‌کنند.

در کشور ترکیه نیز صورت دیگری ازین نوع خیمه شب بازی وجود دارد که «قره‌گز» نامیده می‌شود.

قرازه پروران رسیده‌ها

قهرمان اصلی این خیمه شب بازی‌های سایه‌ای عروسکی بنام «قره‌گزبنا» است که داستان وحشتناکی درباره چکونگی پیدا شد. آن نقل می‌کنند: قره‌گز با تفاوت یکی از دوستاش بهم حاسیواد در ساختن مسجد سلطانی شرکت داشتند. این دو بنا در شیرینی بیان شهرت فراوان داشتند و بهمین سبب همیشه کارگران در کنار آنها می‌نشستند و به مکالمات دودوست گوش میدادند و از همین سبب ساختمان مسجد بسرعت پیش نمی‌رفت. از جریان امر سلطان را خبردار کردند. سلطان هم قتل هر دو را دستور داد. پس از اجرای حکم، سلطان اذکرده خود نادم و پشیمان شد؛ زیرا خود او نیز شنیدن

مکالمات «قره گز» و «حسیواد» را بسیار دوست میداشت. صدراعظم که از تکندر خاطر سلطان مطلع شد یکی از استادان خیمه شب بازی ساختن دو عروسک را دستور داد و سپس کوشش کرد که گفته های دو بنا را ازدهان عروسکهای انگشتی را کند. این امر موجب رضایت خاطر سلطان را فراهم آورد.

در نایش های قره گز و حسیواد قهرمانان دیگری هم مانند رقامه و ترباکی وغیره وجود دارند.

درین نایش ها معمولاً وفا بع و گفتگوهای هیبت فراوان دارد و اغلب گفتگوهای اینکه از نزاکت و ادب بدوز است حدود هنری و اخلاقی را در بردارد.

خیمه شب بازی سایه ای «قره گز» از او اخر قرن گذشته رو به انحطاط گذاشت اما امروز همین داستان ها را با موقعیت فراوان در آفریقای شمالی نایش میدهند

• • •

چینیان با خیمه شب بازی عرومکی نیز آشنا بودند و عروسک های خود را از پارچه می ساختند. بازیگران چینی عروسک های خود را بدون کمال نفع یا چوب بحرکت در می آورند: «بازیگر جبهه ای بر سر می گذاشت که بجز یک طرف آن که سوراخ بود پیش قسمتهاش با پارچه ضخیم و سیاهی پوشیده شده بود. این پارچه سراسر بدن بازیگر را نیز از نظر بینندگان مخفی میداشت. عروسک های پارچه ای در حدود ده سانتی متر طول داشتند و بازیگر با دست خود آنها را حرکت میداد.

ژاپنی ها این نوع از خیمه شب بازی را تقلید کرده بتنکیل آن برداختند: کم کم قد عروسک ها و متناسب با آن جمعه نایش هم بزرگ شد بطوریکه دیگر حمل و نقل آن با سانی ممکن نبود و بازیگران مجبور بودند اطاقت های خیمه شب بازی را بر روی زمین قرار دهند. عروسک ها بوسیله نفع حرکت داده میشدند.

صحنه کردن نخستین بار در خیمه شب بازی ژاپنی ییداشد. دکور های بسیار عالی این صحنه ها را تزئین می کرد.

همه این بیشترت ها در اثر رقابت گروه های مختلف خیمه شب بازی حاصل شد. کم کم خیمه شب بازی جبهه ای بکلی از میان رفت. خیمه شب بازی نوبن چنان رونقی یافت که هنری شکان تثأر هم برای تماش او مطالعه در چکونگی بازی عروسک های خیمه شب بازی می داشت. سیکماتوو Sigmatsu، نایشنامه نویس بزرگ ژاپن، بامیل فراوان به نوشتمن نایشنامه هایی برای عروسک ها برداخت. علت این امر آن بود که تثأر ژاپن هنوز صفات مذهبی و معین خود را حفظ کرده بود و عروسک ها بهتر می توانستند حالات انسانی را نشان بدهند.

پس از این خیمه شب بازی دهار رکودی گردید که تا قرن هیجدهم بطول انجامید. در سال ۱۸۷۱ مردی با اسم پونراکی Bounraki در «ازاکا» یک تئاتر خیمه شب

بازی افتتاح کرد.

خیمه شب بازی بونراکی کم کم در سراسر زبان رواج یافت. امروزه بیزد در زبان ژاپنی کلمه بونراکی متراکف با خیمه شب بازی کلاسیک استعمال میشود. قامت عروسک های بونراکی سه چهارم قامت اینسانی است. سر آنها از چوب تراشیده شده و موهای ابروان و دیش و سبیل آنها از موی طبیعی است. بین عروسک های مرد وزن تفاوتی وجود دارد: زنان با ندارند و تنها بدنه آنها از چوب است و بطرز با شکوهی هم لباس پوشیده‌اند.

صحنه‌ای از خیمه شب بازی «سیبد برف» (مجارستان)

تفاوت مهم دیگری که خیمه شب بازی ژاپنی با دیگران نوع خیمه شب بازی دارد در طریقه حرکت دادن عروسک های آنست: عروسک های بونراکی بوسیله نخ و سیم حرکت نمی‌کنند و حرکت دهنده‌گان آنها از نظر بینندگان پنهان نیستند. بازیگران هم در روی صحنه نمایش می‌نشینند و با دست خود عروسک ها را بحرکت در می‌آورند.

ممولاً حرکات هر عروسک را سه نفر اداره می‌کنند: استاد بازیگران سر و بازوی چپ عروسک را حرکت میدهد و دوشاگرد هم که لباس سیاهی بر تن دارد حرکت قسمت های دیگر بدن عروسک را اداره می‌کنند. پوشیدن لباس سیاه علامت

محدثه‌ای از فیلم خیمه شب بازی چکساواکی «بیشتر» آنست که ایشان نامرگی هستند و در محدثه وجود ندارند. برای اینکه کسی بتواند در زاین مقام استادی دوره‌نر خیمه شب بازی بدست آورد باید سی سال شاگردی کند. ده سال از این مدت فقط به فرازگرفتن تنظیم حرکات یک بازو اختصاص دارد.

خیمه شب بازی یونراکی بوسیله یک سخن دان توضیح و تفسیر می‌شود. این توضیحات با نوای موسیقی همراه است. قسمت‌هایی از آن نیز به آوازخوانانه می‌شود. موضوع خیمه شب بازی ژاپنی نیز همیشه مبارزه خوبی و بدی و پیروزی خوبی بر بدی است.

دوم غرب زمین نیز خیمه شب بازی‌سابقه‌ای قدیم دارد. در دوران قدیم از عروسک‌های چوبی در خیمه شب بازی استفاده می‌شد. در قرون وسطی، این هنر رواجی نیافت و فقط برای سرگرمی شاهزادگان و ملوك طوایف بود که آوازه خوانان دوره‌گرد خیمه شب بازی ترتیب می‌دادند. معمولاً مبارزه دوشوالیه بارچه‌ای و چوبی

موضوع این نمایش‌ها بود. عروسک‌ها سوار بر اسب بودند و بر دونخ متقاطع قرار داشتند. اعضای بدن اسب سواران هم بوسیلهٔ نخ‌های دیگری که به دونخ اصلی متصل بودند پیغام آمد.

کم کم لعبت بازان در روزهای چشم و بازارهای مکاره نمایش‌های ترتیب دادند و همین امر موجب شد که عامه مردم با خیمه شب بازی آشنایی پیدا کنند.

در این زمان بود که در تئاترهای ناپل «بولی‌شینل» بوجود آمد. بولی‌شینل Polychinelle قهرمان داستان‌های مختلف و فراوانی بود که در تئاتر و خیمه شب بازی اجرا می‌شدند. در این نمایشنامه‌های کمدی علاوه بر بولی‌شینل قهرمانان دیگری نیز مانند پیرو، هارلوکن، بانتالونی و کلمبین شرکت داشتند. این نمایشنامه‌ها در تئاترهای مختلف اجرا می‌شد و هنری‌بیشگان متعددی نقش بولی‌شینل را اجراء کردند. در خیمه شب بازی هم نمایشنامه‌هایی که بولی‌شینل قهرمان نخست آنها بود تعداد فراوان داشت.

در دوران شهرت مولیر داستان‌های بولی‌شینل در فرانسه نیز رواج یافت و مولیر در نمایشنامه «مریض خیالی» خود از آن استفاده کرد.

بولی‌شینل در انگلستان نیز ناشناس نیاند. در این کشور نام پانچ Punch به دلک ایتالیائی داده شد. اما کلمبین Colombine دختر طریقی که در داستان‌های بولی‌شینل وجود دارد در انگلستان نام خود را از دست داد و با اسم جودی judy مشهور گشت.

بولی‌شینل در داستان‌های کشورهای مختلف اروپائی راه یافت و در هر کشور بنام خاصی مرسوم گشت: گینیول Guiyrol در فرانسه، کاسپرل Kasperl در آلمان و ژان پاپریکا paprika j. در اطریش هم تقلیدی از شخصیت افسانه‌ای این دلک ایتالیائی هستند.

در هر کشور عروسک‌های خیمه شب بازی بهترین نشان دهنده این قهرمانان بودند. در اثر تحول و توسعه خیمه شب بازی بود که کم کم عروسک‌هایی بوجود آمدند که باید آن‌ها را نیمه خودکار نامید.

برای چنین عروسک‌هایی بود که هایدن چندین ابرای کوچک تهیه کرد که در دربار شاهزاده استرلیتزر در اطریش نمایش داده شد.

در اینجا لازم است که از یکی از کامل‌ترین انواع عروسک‌های خیمه شب بازی نیز ذکری بشود: در اوایل قرن ۱۸ یکی از شریف زادگان اتریشی بنام بارون کبلن KemPellen عروسک‌های خودکاری با ندازه قامت انسانی درست کرد که شهرت فراوان یافته. شریف زاده اتریشی از شهرت خود سو استفاده کرده آدمکی ساخت و در میان

آن شخصی دا جای داد . این آدمک از بازی شطرنج اطلاع کافی داشت و تمام شطرنج بازان زمانه دا مقویور دقت و تعمق خود نمود . همه می پنداشتند که بارون کمبلن توانسته است بانکبیل اختراع خود آدمک عاقل و ناطق باشد ।

• • •

در میان نویسنده‌گان بزرگ نیز عده‌ای به هنر خیمه شب بازی علاقه فراوان داشته نمایش نامه‌های برای عروسک‌ها نوشته‌اند . ژرژ ساند یک تئاتر خیمه شب بازی افتتاح کرد که در زمان خود توجه تمام روشنفکران را جلب نموده بود . مورد پس متربنک در آغاز کار چندین نمایشنامه برای خیمه شب بازی تألیف کرد .

در زمان ما نیز عده‌ای از نویسنده‌گان معروف مانند بر نارشاو ، پل کلودل ، فردز یکو گارسیا لور کا نمایشنامه هایی برای خیمه شب بازی نوشته‌اند .

امروز در خیمه شب بازی مغرب زمین مکتب‌ها و شیوه‌های مختلف و متعددی وجود دارد . ویتوریو پرودکا اداره کننده تئاتر معروف بیکولی *Theatro di piccoli* در ایتالیا ، سرژی او براسکف *Obraskov* ، S. دروسیه ، ژاک شنه *J. C. hesnais* در فرانسه و ژیری ترنکا در چکوسلواکی مهمترین اعیان اروپایی امروزند .

با توسعه و ترویج سینما استفاده از خیمه شب بازی رواج یافت . از میان فیلم‌های خیمه شب بازی که بعضی دا باید از شاهکارهای مسلم هنر سینما دانست محصولات فیلم برداران چکوسلواکی اهمیت خاصی دا حائز است . ژیری ترنکا از نقاشان چکوسلواکی با تهیه فیلم هایی از قبیل «آواز دشت» ، «جز بره پرندگان» و «بیمانه‌ای بیشتر» به بهترین و جهی ترقی و کمال هنر خیمه شب بازی کشور خود را نشان داد .

امید است که فیلم برادران مشرق زمینی نیز با استفاده از خیمه شب بازی به تهیه آثار جالب توجهی موفق شوند .