

تئاتر یونان و روم

رویدادهای مهم در تاریخ تئاتر یونان و روم

پیشگفتار: مکتبه تئاترهای انسانی

۱- زبان و ساختار از ظلمتی خواسته دان فاردو

۲- خدابان مخلوع: محصول نمایشی یونانی

۳- سه عول نیازدی: عصر زندگی کمدی پزشک

۴- تئاتر و عوام زدنی: تئاتر ابتدایی و مهندسی

۵- هیچ چیز در زیر آینه نباشد: ادبیات علمی و تئاتر مهندسی

۶- هیچ چیز در زیر آینه نباشد: ادبیات علمی و تئاتر مهندسی

۷- تئاتر در امیرالوری روم: هنر با همه گیر

۸- میراث تئاتر باستان: بوای شده مردم در قمه دورانها

۹- بادداشت‌ها

۱۰- و بدل

۱۱- خسته

۱۲- چرا مطالعه پیشتر

۱۳- ۷۸۷۱

۱۴- ملشم پاک

۱۵- تماشاخانه

۱۶- ISBN: ۹۸-۹۸-۲۲۸-۷۰۲۷

۱۷- www.dspd.ir

۱۸- Printed in Iran

۱۹- تبلیغات

فهرست

رویدادهای مهم در تاریخ تئاتر یونان و روم	۶
پیشگفتار: منظومه تضادهای انسانی	۹
۱. زایش روشنایی از ظلمت: خاستگاههای تئاتر	۱۳
۲. خدایان مصنوع: محصول نمایشی یونانی	۲۷
۳. سه غول ترازدی: عصر زرین درام یونانی	۴۳
۴. ریشخند پوچی‌های زندگی: کمدی کهن	۵۹
۵. روزمرگی‌های ساده زندگی: کمدی نوین	۷۱
۶. تنوع و عوامل‌زدگی: تئاتر ابتدایی رومی	۸۳
۷. هیچ چیز در زیر این آسمان تازه نیست: تئاتر دوره متاخر جمهوری	۹۵
۸. تئاتر در امپراتوری روم: هنر یا هرزگی؟	۱۰۷
۹. میراث تئاتر باستان: برای همه مردم در همه دوران‌ها	۱۲۳
یادداشت‌ها	۱۳۷
برای مطالعه بیشتر	۱۴۳
منابع دیگر	۱۴۵
نمايه	۱۴۹

در آوردن سخن شاعران در فراسر تماشالو، پایهٔ تئاتر را بنا نمودند. رندگی تعلید می‌کند از سطوهای سر برآوردهٔ مخصوص و مخصوصاً اینکه تئاتر از اینجا آغاز شد. اینجا همان‌طور که ملکه‌گار در طلاق از زن خود روزگاری داشت و این روزگاری را با عرضهٔ نمایشنامهٔ *بیان* می‌دانند. اینجا همان‌طور که ملکه‌گار در طلاق از زن خود روزگاری داشت و این روزگاری را با عرضهٔ نمایشنامهٔ *بیان* می‌دانند. اینجا همان‌طور که ملکه‌گار در طلاق از زن خود روزگاری داشت و این روزگاری را با عرضهٔ نمایشنامهٔ *بیان* می‌دانند.

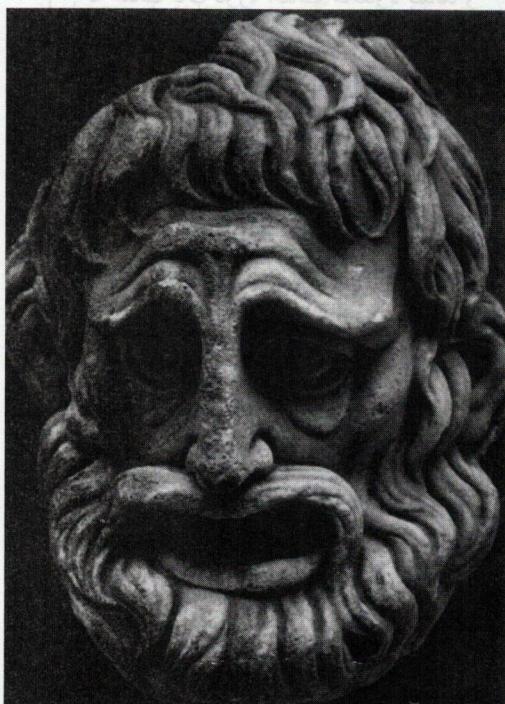
پیشگفتار

منظمهٔ تضادهای انسانی

یونانیان که مردمانی بسیار خلاق بودند تئاتر را در سدهٔ ششم پیش از میلاد ابداع کردند. در آغاز سدهٔ سوم پیش از میلاد رومیان که مردمانی اهل عمل بودند، نمایشنامه‌ها، شخصیت‌ها، و

صحنه‌پردازی‌های یونانی را با نیازهای خود سازگار کردند. نمایشنامه‌نویسان و تهیه‌کنندگان یونان و روم باستان تقریباً همهٔ عرف و آیین و تمرین‌های مربوط به نمایش را پایهٔ نهادند، که تا امروز نیز از آن‌ها پیروی می‌شود. همهٔ مفاهیم مربوط به هنر تئاتر، چون تراژدی، کمدی، دلکوبازی، قطعه‌های موزیکال، و نیز مفاهیم بازیگری، کارگردانی، لباس‌های ویژهٔ بازیگری، صحنه‌پردازی، صحنه‌های متحرک، و حتی جوایز بازیگری و بليت تئاتر، ریشه در یونان و روم دارند.

در نزد اين مردم باستانی، به خصوص یونانیان، تئاتر تنها نوعی تفنن به شمار نمی‌رفت. از آنجا که نمایشنامه‌نویسان و بازیگران، احساسات،

یک صورتک یونان باستان، مربوط به تراژدی. هر بازیگر با استفاده از چندین صورتک، می‌توانست نقش‌های متنوعی در یک نمایشنامه بازی کند.

به صورت گفتاری یا نوشتاری توصیف یا از آن‌ها تقلید می‌کند. تئاتر نیز، با به نمایش درآوردن سخن شاعران در برابر تماشاگران، از طبیعت یا از زندگی تقلید می‌کند. ارسسطو، فیلسوف و دانشمند یونان باستان، عنصر تقلید در شعر و رابطه آن را با نمایش^۱ در روزگار خودش، باز شناخت. وی در فن شعر که تحقیقی درباره ریشه‌ها و ساختار نمایش است، می‌گوید:

چنین به نظر می‌آید که پیدایش شعر دو سبب داشته است، هر دو سبب طبیعی. یکی تقلید است که در آدمی غریزی است و هم از عهد کودکی ظاهر می‌شود و فرق انسان با سایر جانوران است، چنان که انسان معارف اولیه خود را از همین طریق تقلید به دست می‌آورد و همچنین همه مردم از تقلید لذت می‌برند.^(۱)

دیدگاه ارسسطو نسبت به شعر و این که اشتیاق به آن ذاتی انسان است، به باور او می‌توانست محبوبیت گسترده تئاتر را در زادبومش آتن، مرکز فرهنگی یونان در سده‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد، توضیح دهد. در واقع، در نزد آتنیان و بسیاری از دیگر مردم یونان، شعر تنها گونه‌ای از ادبیات نبود. شعر، وسیله‌ای برای بیان به شمار می‌آمد که مردم با آن رشد می‌کردند و بنابراین، آن را کاملاً می‌فهمیدند و این امر، نمایش را، به عنوان گونه‌ای شعر به‌ویژه سرشار از احساسات، برای آن‌ها بسیار بامعنی می‌کرد. به نظر یوجین اونیل جونیور،^۲ پژوهشگر حوزهٔ تئاتر:

در نزد آتنی سده پنجم پیش از میلاد، شعر تنها چیزی نبود که بینشی در زندگی به او ارائه کند، بلکه قسمتی لازم و معنی دار از زندگی او نیز به شمار می‌رفت... وی ساعت‌های طولانی را صرف شنیدن شعر می‌کرد و در نتیجه شعر به جزئی از طبیعت او تبدیل می‌شد. تماشاگرانی که به دیدن تراژدی‌های عظیم (یونانی) می‌نشستند، لابد نوعی افراد بوده‌اند که چنین در شعر غرق می‌شدند، والا با هیچ نظریه دیگری، قادر نیستیم توضیح دهیم که چگونه نمایش‌هایی مالامال از... (اشعار) پر طول و تفصیل، از چنین محبوبیت گسترده‌ای برخوردار بوده‌اند.^(۲)

عامل دیگری که یونانیان را به سوی نمایش و نمایشنامه می‌کشاند، این بود که نمایشنامه به عنوان گونه‌ای شعر، معمولاً برای کشف تناقض‌های ذات آدمی و حیات به طور کلی، بسیار مناسب بود. برخلاف بسیاری از مردم باستان، یونانیان این دیدگاه را که حیاتشان، یکسره از

1. Drama

2. Eugene O'Neill Jr.

تراژدی در برابر حماسه

ارسطو در رساله فن شعر^۱ خود [که در اینجا از ترجمه فارسی آن به قلم عبدالحسین زرین‌کوب نقل می‌شود] در مورد انواع گوناگون شعر و این که هر یک از آن‌ها، به ویژه تراژدی چه رابطه‌ای با نمایشنامه‌نویسی دارند، بحث می‌کند. او در اینجا شعر حماسی هومر را با نمایش‌های تراژدی روزگار خود مقایسه می‌کند.

«اما حماسه، مشابهی که با تراژدی دارد، فقط در این است که آن نیز نوعی تقلید است که به وسیله وزن، از احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدی انجام می‌شود. لیکن اختلاف آن با تراژدی از این بابت است که همواره وزن واحدی دارد، و شیوه بیان آن نیز برخلاف تراژدی

نقل و روایت است. همچنین از حیث طول مدت نیز بین این دو تفاوت هست. چون تراژدی سعی دارد که تا ممکن است به مدت یک دوره آفتاب محدود بماند و یا اندکی از آن تجاوز کند. [بازی در تمام طول روز ادامه یابد]. در صورتی که حماسه از لحاظ زمان محدود نیست... اجزا و عناصری که در ترکیب این هر دو فن داخل است، بعضی بین هر دو مشترک است و برخی مخصوص تراژدی است. از این رو هر کس بتواند در تراژدی بین نیک و بد آن فرق بگذارد در حماسه نیز می‌تواند نیک و بد را بشناسد و فرق بگذارد. چون عناصر و اجزایی که در حماسه هست در تراژدی هم موجود است، در صورتی که عناصر و اجزای تراژدی در حماسه وجود ندارد.»

عواطف و تجربیات بنیادی انسان، همان عناصر بیان شده در شعر را مجسم می‌کردد، تئاتر گونه‌ای شعر تلقی می‌شد. شعر، در بنیادی‌ترین شکل خود، امور یا رویدادهای طبیعی را

1. Poetics