

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای کریستوفروف‌گلر

لطیفه سلامت باویل^۱

چکیده

مفهوم کهن الگو ابزاری بایسته برای شناخت کارکرد شخصیت‌ها در داستان است. هفت کهن الگوی بنیادی شخصیت که «ووگلر» آنها را در کتاب «سفر نویسنده» برشمرده قابل انطباق با بسیاری از داستان‌هاست. این کهن الگوهای انواع ثابت شخصیت نیستند بلکه به عنوان کارکردهای انعطاف پذیر شخصیتی، گاه صورتک هایی بر چهره می‌زنند و با جذب ارزشی و ویژگی‌های شخصیت‌های دیگر، داستان را پیش می‌برند. ووگلر در سفر نویسنده، از الگویی که «جوزف کمپل» تحت عنوان «سفر قهرمان» ارائه کرده است، پیروی می‌کند. این مقاله به بررسی کهن الگوهای پرکاربرد هفت گانه شخصیت پرداخته و تلاش می‌کند تا واکاوی روشنی از ساختار و شخصیت‌های نمایشname «پرده خانه» بهرام بیضایی انجام دهد و با تکیه بر بنیاد نقش مایه‌های اندیشه‌های اسطوره‌ای به شیوه‌ای دراماتیک به شناخت و کارکرد شخصیت‌ها در داستان پردازد. نتیجه پژوهش حاضر این است که این کهن الگوها در بیشتر آثار داستانی و نمایشی به ویژه «پرده خانه» با شخصیت‌های داستان قابل انطباق است و می‌توان از الگوی ووگلر برای بازآفرینی متون داستانی کهن بهره برد.

کلید واژه‌ها: کهن الگو، ووگلر، پرده خانه، بیضایی

۱۴// فصلنامه مطالعات تئادی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره چهل و سوم

مقدمه

«سفر نویسنده» اثر «کریستوفر وو گلر^۱» ادامه کتاب «قهرمان هزار چهره» نوشته «جوزف کمپل^۲» استوره شناس آمریکایی است. کمپل در کتاب خود از استوره ها و افسانه های ملل مختلف نمونه هایی آورده و الگویی به نام «سفر قهرمان» را مطرح می کند. او استوره ها و نمادهایش را مستقیماً با داستان گویی و روایت پیوند می زند. به نظر کمپل کل تاریخ بشر و همه روایت های بزرگ و گوناگون تاریخ، ذیل روایت سفر قهرمان قابل تفسیر است. سفری که در طی آن قهرمان مراحل عزیمت، تشرف و بازگشت را می پیماید. وو گلر سفر قهرمان او را سینمایی و کاربردی کرده و برای هر درام نویسی مسیری را نشان می دهد که از طریق آن می توانند نگاه دقیق تری به آثارشان داشته باشند. در بخش نخست کتاب، چهره ها یا شخصیت های نوعی این سفر و نقشه سفر معرفی شده اند.

در بخش دوم مراحل سفر در دوازده مرحله تشریح شده است. از جمله: دنیای عادی، دعوت به ماجرا، رد دعوت، ملاقات با استاد، عبور از نخستین آستانه، آزمون ها، متحдан و دشمنان، راهیابی به ژرف ترین غار، آزمایش، پاداش، مسیر بازگشت، تجدید حیات، بازگشت با اکسیر. وو گلر با تکیه بر نقش مایه های اندیشه استوره ای، فن نویسنده³ گی را با نوعی شیوه زیستن پیوند می زند. هر چند الگوی مورد نظر وو گلر برای فیلم نامه است اما به نظر می رسد این الگو چنان انعطاف پذیر و فراگیر است که می توان آن را با کلیه گونه های داستانی از جمله نمایش نامه ها تطبیق داد. وو گلر هفت تیپ شخصیتی یا کهن الگو را با کار کرد روانشناسانه دراماتیک تشریح می کند که این شخصیت ها در تمام داستانها وجود دارند. این هفت کهن الگوی پر کاربرد عبارتند از: قهرمان، استاد، نگهبان آستانه، منادی، متلون، سایه و دغلباز، در این پژوهش پس از تعریف کهن الگو و معرفی کهن الگوهای پر کاربرد، ضمن اشاره کوتاهی به

1- Christopher Vogler
2- Joseph Campbell

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خانه» بهرام بیضایی براساس کهن الگوی کریستوف ووگل

مراحل سفر قهرمان، «پرده خانه» ای بهرام بیضایی براساس کهن الگوهای ووگل از لحاظ ساختار اسطوره ای مورد بررسی قرارمی گیرد.

پیشینه تحقیق

درباره آثار بیضایی تحقیقات بسیاری انجام گرفته است. در زمینه پژوهش در آثار بیضایی می توان از مقاله « تحلیل شخصیت زن در نمایشنامه پرده خانه اثر بهرام بیضایی » می توان نام برد . این مقاله از آقای کاووس حسن لی و شهین حقیقی به بررسی جایگاه کنش و واکنش های زنان در نظام مرد سالار پرداخته و در در مجله پژوهش نامه فرهنگ و ادب به چاپ رسیده است. سایر مقالات که به تحلیل کهن الگوی شخصیت ها پرداخته عبارتد از: « تحلیل ساختاری قصه بهرام گور در هفت پیکرنظامی بر اساس سفر نویسنده کریستوف ووگل » از علی قبچاق شاهی مسکن و لطیفه سلامت باویل ، چاپ شده در مجله مطالعات نقد ادبی، مقاله « سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد » از مریم حسینی و دیگران ، چاپ شده در مجله ادب پژوهی ، مقاله « بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات » از مریم سلطانی و دیگران ، چاپ شده در مجله نقد ادبی ، مقاله « مطالعه تطبیقی کهن الگوی سفر قهرمان در محتوای ادبی و سینمایی » از نادیا معقولی و دیگران ، چاپ شده در مجله مطالعات تطبیقی هنر.

در این پژوهش به روش تحلیلی - توصیفی نمایشنامه پرده خانه و شخصیت های آن با کهن الگوهای شخصیتی سفر نویسنده مورد تطبیق قرار می گیرد.

معرفی کریستوف ووگل

کریستوف ووگل نویسنده و فیلم نامه نویس امریکایی در سال ۱۹۴۹ در میسوری متولد شده است. او مطالعتش را در زمینه انیمیشن، فیلمسازی و هنر های دیجیتال ادامه داده و در حال حاضر استاد فیلم نامه نویسی و مدیر شرکت مشاوره ادبی داستان نویسی است . ووگلر بنیان روش های فیلمنامه نویسی را از رئالیسم و اصول ارسطویی جدا کرده و بر اسطوره و رمانس بنا

۵۶// فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

کرده است. علاقه او به نوشه‌های اسطوره پردازان به ویژه جوزف کمپل و کتاب قهرمان هزار چهره است و از این کتاب برای ارائه الگو و راهنمای عملی نویسنده‌گان هالیوود بهره برده است.

بیضایی و پرده خانه

بیضایی را می‌توان از دهه چهل تا امروز در زمرة محدود نمایشنامه نویسان صاحب سبک و تئاتری منحصر به خود دانست. او از سال ۱۳۳۸ به مطالعه و تحقیق درباره نمایش ایران و ریشه‌های آن پرداخت و فرهنگ مردم را با قدرت و ظرفیتی شایسته برای طرح مسائل امروزی در قالب نمایشنامه هایش بازآفرینی کرد. بدین گونه به نوعی نمایش آینی روی آورد که سرشار از رنگ و بوی بومی با مفاهیم عمیق فلسفی و سرشار از حس زندگی است. جستجو در ادبیات کهن، شناخت اساطیر، مطالعه تاریخ و شاهنامه ... همگی تجربیات گرانبهایی شد که پایه و مایه کار نگارش بیضایی بر آنها استوار است. (خلج، ۱۳۸۱، ۲۱۱)

«اگرچه دستمایه‌های کار بیضایی از لحاظ فرم و محتوا قبل از او نیز کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته بودند ولی بیضایی در ایجاد شیوه‌ای خاص که در اغلب آثار او تداوم دارد و وجه مشخص کارهای اوست از سایرین متمایز می‌شود. وجه مشخص آثار بیضایی نگرش فلسفی در فضای تئاتر آینی است.» (سپانلو، ۱۳۶۶، ۸۲) پرده خانه از آثاری است که او از تاریخ برگرفته است. شیوه بیضایی در آثاری که از تاریخ، افسانه و اسطوره گرفته، پرداختن به اصل داستان و بهره‌گیری جزء به جزء از داستان نیست. او اصل داستان بهره گرفته و نمایشنامه را برپایه شخصیت ماجرا و با انتقال مفاهیم مورد نظر خویش در آن بسط داده است. بیان نمایشی بیضایی اغلب شاعرانه و گاه آمیخته با طنزی عمیق است. در این نمایش نامه، زن نقش محوری دارد. «این اثر باز گو کننده زندگی زنانی است که در چنبره نظامی خشن و مستبد گرفتار آمده اند. با وجود تلاش‌های گسترده نظام مردسالار برای مسخ هویت زنان، کشتن اندیشه‌های ایشان و تاراج جسم و روح آنان، زنان در پرتو آگاهی، خرد و سیاستمداری بر چنین نظامی

بررسی تطبیقی شخصیت‌های «پرده‌خانه» برام‌چنایی براساس کهن‌الگویی کریستوف ووکر ۵۷۱۱

پیروز می‌شوند و آزادی و دیگر حقوق از دست رفته خویش را باز می‌یابند.» (حسن لی، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، ۶۱)

کهن‌الگو^۱

«یونگ کهن‌الگوها را همچون پس زمینهٔ تاریخی روان‌آدمی می‌بیند که به صورت فشرده عامل توالی تمامی آثار و نشانه‌هایی است که از زمان بی‌زمان، تعیین کنندهٔ ساختار روان‌آدمی بوده است.» (مورنو، ۱۳۷۶، ۲۴) کهن‌الگوها معرف کارکرد یا نقشی هستند که شخصیت‌ها در یک داستان ایفا می‌کنند. کهن‌الگو را می‌توان نقابی در نظر گرفت که یک شخصیت در صحنه‌ای خاص به چهره می‌زند. ممکن است یک شخصیت به طور کلی نقش استاد را در قصه ایفا کند و همان یک نقاب را در بخش اعظم سفر به چهره بزند. اما «همانگونه که ما در زندگی خود نقش‌های بسیاری بازی می‌کنیم و حتی نقاب خود را در طول یک روز عوض می‌کنیم شخصیت‌های داستان هم این توانایی را دارند که هریک از نقاب‌های کهن‌الگویی را بسته به نیازهای داستان برچهره خود بگذارند.» (ویتیلا، ۱۳۹۰، ۱۷) کهن‌الگو چیزی نیست مگر «تصویر شخصیت یا الگویی خاستگاهی که در ادبیات تکرار می‌شود و چنان قدرتمند است که می‌تواند جهانی باشد. این الگوها و موقعیت‌ها – که در اندیشه‌پیشا-تفکر جای دارند، در مؤلف و مخاطب احساسات مشابهی را برمی‌انگیزنند.» (ثمینی، ۱۳۹۳، ۱۶)

از دیدگاه ووگلر مفهوم کهن‌الگوها ابزاری لازم برای شناخت هدف یا کارکرد شخصیت‌ها در داستان است. هفت کهن‌الگوی بنیادی او، به عنوان کارکردهای انعطاف‌پذیر شخصیتی هستند نه گونه‌های نمونه وار ثابت شخصیت. کهن‌الگوها را می‌توان نمادهایی برای کیفیات گوناگون انسان نیز تلقی کرد که در قالب افراد مجسم شده‌اند. برخی از شخصیت‌های کهن‌الگویی برای داستان گویان، حکم ابزارهای ضروری کار را دارند و بدون آنها نمی‌شود داستان گفت. کهن‌الگوهایی که بیش از همه در داستان‌ها حضور دارند و شناخت آنها برای

۵۸// فصلنامه مطالعات تئادی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره چهل و سوم

نویسنده از همه مفیدتر است عبارتنداز: قهرمان، استاد، نگهبان آستانه، منادی، متلون، سایه و دغل باز. البته تعداد کهن الگوها خیلی بیشتر از این است؛ به تعداد صفات و کیفیات انسانی که در داستانها دراماتیزه می‌شوند اما این هفت کهن الگو بنیادی ترین الگوهای هستند و بقیه شخصیت‌ها، براساس آنها و برای پاسخگویی به نیازهای داستان‌ها و ژانرهای خاص شکل گرفته‌اند. (ووگلر، ۱۳۸۷، ۶ - ۵۳) «کهن الگو دریک فضای انتراعی سیال قرار دارد و باید محلی برای پدیدار شدن بیابد و بی‌شک یکی از این تجلی‌گاه‌ها، ادبیات نمایشی است.» (ثمینی، ۱۳۹۳، ۱۷)

مراحل سفر

سفر قهرمان تعبیری است که بسیاری از پژوهشگران عرصه هنر از آن استفاده می‌کنند. تعبیری که اولین بار کربستوفر ووگلر آن را به کار برد و الگویی از آن ارائه داد. بر اساس این الگو مراحل دوازده گانه سفر قهرمان طبق الگوی ووگلر عبارتند از:

۱- دنیای عادی: قهرمان خطر را به جان می‌خرد و از دنیای زندگی روزمره وارد منطقه شگفتی‌های فرا طبیعی می‌شود.

۲- دعوت به ماجرا: قهرمان در برابر مشکل، چالش یا ماجرایی قرار می‌گیرد که باید با آن مقابله کند. وقتی قهرمان با دعوت به کاجرا روبرو شد دیگر نمی‌تواند ماند گذشته در آسایش دنیای عادی باقی بماند.

۳- رد دعوت: این مرحله در مورد ترس است. در این نقطه غالباً قهرمان در آستانه ماجرا درنگ می‌کند، دعوت را رد می‌کند یا بی میلی خود را اعلام می‌نماید و نیاز به تشویق یک استاد است تا وی را از نقطه عطف عبور دهد.

۴- ملاقات با استاد: گاهی برای آمادگی نیاز به رد دعوت است که این آمادگی به کمک شخصیت دانا و حامی یعنی استاد کسب می‌شود و قهرمان را حمایت، هدایت یا تربیت می‌کند.

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خانه» برام خیالی براساس کتاب الکوی کریستوف ووکر ۵۹۱۱

- ۵- عبور از نخستین آستانه: قهرمان سرانجام متعهد به ماجرا می شود و با عبور از نخستین آستانه به طور کامل وارد دنیای وی داستان می شود. او می پذیرد که با پیامدهای پرداختن به مسئله یا چالش مطرح شده در دعوت به ماجرا؛ روبرو شود. لحظه آغاز داستان و شروع واقعی ماجرا همین جاست.
- ۶- آزمون ها، متحدان و دشمنان: پس از عبور از نخستین آستانه قهرمان طبیعتاً با چالش ها و آزمون های جدید مواجه می شود ، دوستان و دشمنان را می یابد و شروع به فرا گرفتن قوانین دنیای جدید می کند.
- ۷- راهیابی به ژرف ترین غار: قهرمان سرانجام به آستانه مکانی خطرناک می رسد. گاهی در اعماق زمین جایی که مقصود جست وجو در آن پنهان شده است . این مکان غالباً در مرکز فرماندهی بزرگ ترین دشمن قهرمان ، خطرناک ترین نقطه دنیای ویژه یا ژرف ترین غار است. این مرحله ، مرحله راهیابی است.
- ۸- آزمایش: در اینجا بخت و اقبال قهرمان در برخورد مستقیم با بزرگ ترین ترس او به آخر می رسد. با احتمال مرگ روبرو می شود و در نبرد با نیروهای متخصص در معرض خطر قرار می گیرد.
- ۹- پاداش: قهرمان و بیننده پس از نجات از مرگ ، غلبه بر اژدها یا کشن مینوتور دلیلی برای جشن گرفتن دارند. اکنون قهرمان گنجی را که جست و جو می کرده یعنی پاداش خود را به چنگ می آورد. این پاداش ممکن است سلاحی ویژه مثل شمشیر جادویی یا نمادی مثل جام مقدس یا اکسیری باشد.
- ۱۰- مسیر بازگشت: قهرمان به پیامدهای ناشی از مواجهه با نیروهای تاریک آزمایش می پردازد. این مرحله حاکی از تصمیم برای بازگشت به دنیای عادی است.
- ۱۱- تجدید حیات: این مرحله غالباً دو مین مرحله مرگ و زندگی است. تکرار مرگ و تولد دوباره در مرحله آزمایش. نوعی امتحان نهایی برای قهرمان است که باید بار دیگر آزموده شود

۱۶۰// فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

تا معلوم گردد که حقیقتاً درس های مرحله آزمایش را فرا گرفته است. قهرمان در این لحظات مرگ و زندگی متحول و دگرگون می شود و از آن پس قادر است چونان موجودی جدید با نگرش های جدید به زندگی عادی باز گردد.

۱۲- بازگشت با اکسیر: قهرمان به دنیای عادی باز می گردد اما این سفر بی معنی است مگر این که با خود اکسیر، گنج یا درسی را از دنیای ویژه آورده باشد. (ووگلر، ۱۳۸۷، ۴۰ - ۵۰)

خلاصه داستان

در بازی خانه یکی از حرم‌سراهای سلطنتی، تعدادی از زنان که همسران سلطان هستند به کار بازیگری اشتغال دارند. این زنان که هریک به بهانه ای و به اجبار به عقد سلطان در آمده اند بیشتر به اسیران دربار می مانند تا همسران سلطان. قهرمان داستان «گلتن» است فرزند مادری اسیر که از شش سالگی در حرم‌سرای سلطنتی زیسته و پس از مادر به عقد سلطان در آمده است. گلتن زنی سیاستمدار، آگاه و باسواند است که توصیف دنیا را تنها از کتابها خوانده است و پیوسته آرزوی رهایی را در سر می پروراند. ماجراهای اصلی داستان با ورود «نو سال» به حرم‌سرای شاهی آغاز می شود. نوعروسی که پدر، برادر و نامزدش می خواهند با قتل سلطان او را برها نند اما به مرگ محکوم می شوند. زنان حرم‌سرای از سر شوخی از سلطان می خواهند که قتل آن سه را به آنان واگذار کند و سلطان می پنیرد. زنان در حلقة غلامان و خواجهگان دربار سه مرد را در برابر چشمان عروس «نو سال» می کشند. نosal خنجر آنان را می گیرد و در قلب نامزدش فرو می کند تا ییش از این شاهد درد کشیدن او نباشد. در این میان تنها دامن گلتن از این جنایت پاک می ماند. «صد گیس» یکی از زنان بازی خانه است که به شاه همسایه بخشیده می شود. گلتن پس از رفتن صد گیس از راز نامه ای سر به مهر که به تایید سلطان رسیده است آگاه می شود نامه ای که در آن سلطان به غلامان دستور داده تا پس از مرگ او همه زنان و دختران را بکشند و پسران را برموکبی سوار کنند و بگریزانند. گلتن راز نامه را برای زنان افشا می کند و آنان به تکاپو می افتدند. گلتن رهبری آنان را به عهده می گیرد. قرار است سلطان در

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خان» برام علی بر اساس کتاب الکوی کریسوف و گلر ۱۶

ساعتی سعد که چهاردهم ماه است با «نوصال» ازدواج کند. نوصال را به گلتن می سپارند تا او را آموزش دهد. او از نوصال می خواهد تا در شب عروسی خنجری با خود ببرد و سلطان را به قتل برساند. این خنجر را گلتن در شب عروسی خود دزدیده است تا در چنین روزی به کار گیرد. نوصال خواسته او را رد می کند. این مسئله همدستان گلتن را به شک می اندازد که اینک با فاش شدن این مسئله نزد نوصال، خطر بزرگ تری آنان را تهدید می کند و ممکن است نوصال آنان را بفروشد. در این میان سلطان از زنان بازی خانه می خواهد تا «فتح» او را به نمایش در آورند. زنان شروع به تمرین میکنند و او بی هنگام به مجلس تمرین زنان می رود و با دیدن نوصال، تصمیم می گیرد مراسم عروسی را زودتر برگزار کند.

«خواجه صندل» خواجه برتر حرم‌سراست که چندین بار گلتن را در لحظاتی غافلگیر کرده است و گمان می رود دست گلتن برای قتل سلطان نزد او رو شده ولی هربار با ذکاآوت گلتن و همراهی های همدستانش خطر رفع می شود. گلتن تصمیم می گیرد خواجه صندل را گرفتار کند. او با نوشتن نامه ای عاشقانه و انداختن آن میان خواجه‌گان همه آنها را در مهرورزی زنان بازی خانه نسبت به خودشان دچار توهمندی کند و خواجه‌گان همه تبدیل به غلامان کمربرسته زنان می شوند و ناخواسته، خواسته های آنان را اجرا می کنند.

«نوصال» را به اتاق مشاطه می برند. سلطان با گلتن سخن می گوید و ماجراهی زنی را که ریش به صورت خود بسته بوده و بر سر راه سلطان نشسته و او را از مرگ به دست زنی بیدخت نام، بیم داده است. گلتن از او می خواهد برای آزمودن زنان حرم‌سرای خود را به مردن بزند و غلامان را به میان زنان بفرستد تا واکنش آنان را بررسی کند. سلطان می پذیرد اما این بستر نمایشی مرگ، به راستی بستر مرگ او می شود. زنان بر او می تازند و او را به زخم خنجر می کشنند. پس از آن، گلتن از خدمه دربار می خواهد تا در همه جا آوازه بیفکند که سلطان به مرگ طبیعی مرده است و برای توجیه اثر زخم های پیکر او بگویند زخم هایی که سلطان در میدان نبرد به دیگران زده در بستر مرگ سر باز کرده است. زنان با استفاده از مهر سلطنتی، دروازه ها را می

۱۶۲ // فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

گشایند و گلتن می تواند به آن سوی دیواره راه یابد: «آن سوی دیوار جاده ای است، حتی اگر شب باشد» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۲۴۷)

تطبیق کهن الگوهای ووگلر با شخصیت های نمایشنامه پرده خانه قهerman^۱

«قهerman کسی است که حیات جسمانی خود را نثار مرتبه ای از تحقق این حقیقت [که ما با دیگران یکی هستیم] کرده است.» (کمپل، ۱۳۸۹، ۱۷۴) «قهerman کسی است که آماده است نیازهای خود را فدای دیگران کند. مفهوم قهerman از اساس مرتبط با مفهوم ایشار است.» (ووگلر، ۱۳۸۷، ۵۹)

قهerman در روند داستان بیش از همه می آموزد و رشد می کند. قهerman فعال ترین فرد داستان است و اراده و خواست او داستان را پیش می برد. قهerman نیز مانند سایر کهن الگوها مفهومی انعطاف پذیر است که بیانگر انواع مختلفی از انرژی است. کار کرد دراماتیک قهerman این است که به مخاطب پنجه ای رو به درون داستان بدهد.

«گلتن» ویژگی های قهerman را دارد. او بارها میان زنان حرم‌سرا و سلطان واسطه شده و با زیرکی زنان را نجات داده است. اندیشه او آزادیست. او آنقدر باهوش است که بداند این آزادی بدون کمک دیگران امکان پذیر نیست. پس می کوشد تا سایر زنان پرده خانه را با خود همراه کند و به آنان آموزش می دهد. گلتن با دیدن نوسال دریافت که آنچه سالها منتظرش بوده را آورده اند. او دیگر سر از پا نمی شناسد و تمام توان خود را برای رسیدن به هدفش که آزادی است به کار می بندد.

گلتن: من بالهایم را به تو می دهم نوسال
واز تو برای خودم بال می سازم
زمانش رسیده پس چرا خرسند نباشم؟

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خان» بهرام خنایی بر اساس کهن الگوی کریسوف و گلر

صدای بالها را بشنو؛ هر چند به خواب...

یا شاید این تویی که بیداری! ... (بیضایی، ۱۳۸۲، ۵۱)

او مادر را تنها از کودکی به یاد دارد: «به هیجده نمی رسم، وقتی اینجا پایم رسید، دختر کوچک مادر اسیری بودم که در حسرت بخت برباد رفته اش دق کرد.» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۲۲) گلت، خود، فهرمان - استادی است زبردست و آنچه که نیاز زنده ماندن در بازیخانه شاهی است را به تمام و کمال دارد. او به جایگاه خود در این دنیا معترض است و چیزی را می خواهد که به قول خودش عشق فروشان بازار هم دارند و او ندارد. او می خواهد از بازی خانه یا به تعییر رفتاری و گفتاری او از زندان زیبای شاهی برود. گلت، به تمام ظرفیت سپر زنان پرده خانه است و آنها را چون خود می بینند. قهرمان ایثارگری است که سال ها در انتظار لحظه موعود نشسته. اولین بار برای صدگیس - یار دیرینه اش و یکی از همسران سلطان - مقابله شاه می ایستد و سعی دارد از او محافظت کند. او معنای ایثار را حتی برای غلامان بازی خانه هم به اجرا می گذارد. تعداد ایثارگری های او به عنوان یک قهرمان در این نمایشنامه فراوان است.

بر جسته ترین دیالوگ او در هنگام کشتن شاه است:

«گلت: این را می زنم از طرف صدگیس! [می زند] این برای سوگل! [می زند] این را می زنم از طرف کافور! [می زند] این را می زنم به خاطر شادی! [می زند] این را می زنم برای خودم!» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۲۴۱)

استاد^۱

کهن الگوی قهرمان، تنها در شخصیت اصلی آشکار نمی شود گاهی در شخصیت های دیگر هم پدیدار می گردد. کهن الگوی استاد، پیوسته در رویاهای اسطوره ها و داستان ها یافت می شود. «شخصیتی معمولاً مشت که یاری دهنده یا مربي قهرمان است. نامی که کمپبل بر این نیرو نهاده پیرداناست. این کهن الگو در تمام آن شخصیت هایی بروز می کند که به قهرمانان

۱۶۴// فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

آموزش می دهنده، از آنها محافظت می کنند یا به ایشان هدیه می دهند.(وو گلر، ۱۳۸۷، ۷۱) تقریباً هر داستانی در نقطه‌ای خاص از انرژی این کهن الگو بهره می گیرد.

قهرمان در این داستان به نوعی استاد هم هست و نمی توان نمود کهن الگوی استاد را در شخص دیگری یافت. زیرا گلتن در بیشتر قسمتهای داستان میان کهن الگوی قهرمان و کهن الگوی استاد در حال جا به جایی است. زمانی قهرمان است و ایشاره می کند و زمانی استاد است و یاری دهنده می شود. او قهرمان دانایی است که نیاز به یاری دهنده یا استاد ندارد و گام به گام در راه رسیدن به هدفش پیش می رود. بخش عاقل تر درون گلتن با سخنان زنان بازی خانه و دیدن و شنیدن تجارت اهل حرم و جستجوی کتابخانه شاهی هر روز توأم‌تر شده است تا در چنین روزی، در زمان موعود یاری گر خودش باشد. اینجاست که استاد-به یاری قهرمان که خودش-استاد- است می شتابد و چاره جویی می کند...

«سلطان: تو یک پاره گوهري گلتن؛ اينها را در چه کتابي خواندي؟

گلتن: نام بي اعتبار آن تاريخ است.

سلطان: هر گز سطري نخواندم. هر سطر که خواستم شمشير من نوشتم! چه کتاب ها چه جاها سوزاندم و تو می گویی آن گنجی است!

گلتن: در نگشوده کتابخانه سلطان، بر من گشوده بود. پيش از آن که همه دانش های جهان را موشها بجوند، چند کلمه ای آموخته بودم سلطان.»(بیضایی، ۱۳۸۲، ۲۲۹)

حتی شاید بتوان گفت استاد مسلم این داستان کسی جز تاريخ نیست. نوشته های گذشتگان، اینک جان یافته و در کشاکش بازی مرگ و زندگی به فریاد گلتن در داستان بیضایی آمده است تا بعد از به دست آوردن آزادی توسط گلتن تبدیل به استادی بزرگ برای زنان گرفتار دیگر شود. مادر گلتن اولین درس دهنده یا استاد اوست. سلطان به عنوان آتناگونیست اثر با کردارها و گفته های خود استاد دیگر اوست و او را در رسیدن به هدفش یاری می کند. دیگر

بررسی تطبیقی شخصیت های «پرده خان» برام خنایی بر اساس کهن الگوی کریسیوف و گلر

زنان بازی خانه نیز که هر کدام داستانی از گذشته خود را نقل می کنند ناخواسته به گلتن درس می دهند. کسانی که قهرمانان پیشین سرزمین های خود هستند.

«ریحان: معلم تو بی!»

گلتن: معلم از که باید بیاموزد جز شاگردانش؟ به من بگویید اگر می دانید.» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۱۵۲)

نگهبان آستانه^۱

همه قهرمانان در جاده منتهی به ماجرا با موانعی روبرو می شوند در هر یک از دروازه های ورود به دنیایی تازه، نگهبانان قدرتمندی ایستاده اند که از ورود افراد فاقد صلاحیت جلوگیری می کنند. آنها چهره تهدید کننده را به قهرمان نشان می دهند، اما اگر به درستی در ک شوند، می توان بر ایشان غلبه کرد، دورشان زد، یا حتی به متحдан خود تبدیل شان نمود. بسیاری از قهرمانان با نگهبانان آستانه مواجه می شوند و در ک ماهیت شان می تواند به تعیین نحوه برخورد با آنها کمک کند. نگهبانان آستانه، معمولاً تبهکاران یا شخصیت های منفی اصلی داستان نیستند. آنها غالباً جانشینان شخصیت تبهکار، تبهکاران کم اهمیت تر یا مزدورانی هستند که برای نگهبانی از پایگاه اصلی رئیس اجیر شده اند. آزمایش قهرمان مهم ترین کار کرد دراماتیک نگهبان آستانه است. وقتی قهرمانان با یکی از این شخصیت ها مواجه می شوند، باید معماًی را حل کنند یا آزمایشی را پشت سر بگذرانند. نگهبانان آستانه قهرمانان را در مسیر خود به چالش می کشند و می آزمایند. (وو گلر، ۱۳۸۷، ۸۱)

کهن الگوی نگهبانان آستانه معرف موانع روزمره ای هستند که همه می ما در دنیا پیرامون خود با آن مواجه می شویم.

در پرده خانه غلامان و خواجهگان حرم، نگهبانان آستانه اند که مدام روبروی بازیگران بازی خانه می ایستند. گلتن هر گاه اقدام به پیگیری نقشه هایش می کند این خواجهگان حرم و در

۱۶۶ // فصلنامه مطالعات تقدیمی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

صدر آنها خواجه صندل است که با هیبت پر طمطراق روبروی او ظاهر می شود. خواجه همیشه در حال رجزخوانی است. در جای جای داستان، صندل همچون اجل معلق سر می رسد و همه جا و همه وقت همه را می پاید.

«صندل: ما همه را زیر نظر داریم؛ از همه چیزی خبر داریم. حرف در پرده می زند. خانم ها، گله در پسله می رود میان شما. چندتن پچ پچشان را به گرمابه می بردند، تاس و جام و تشت آب به صدا در می آورند. که چه؟ ما می دانیم چه می گذرد میانه که و که! ما حساب تک تک تان را داریم...» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۷۶) اما همین خواجه صندل، تاب مقاومت در برابر گلتן را ندارد. گلتن هم این را می داند و خوب استفاده می کند:

«گلتن: وقتی پنجره ها را گل گرفتید نظر گاه خود تان را هم بستید. همه اینجا محبوسیم؛ شما و ما و خوابها یمان.

صندل: گزارش می کنم!

گلتن: نمی کنم! چون من اجازه می دهم بازویم را بليسي يا حتی اگر بخواهی گاز بگيري.

صندل: [خشکش زده] من تنها به ديدن راضیم.

گلتن: من نیستم! (بیضایی، ۱۳۸۲، ۱۲۴)

قهرمان از نگهبان آستانه رد می شود. نگهبان هم تا آخر بر سر در ایستاده اما اجازه ورود به گلتن را می دهد. او دیگر اسیر قهرمان است. خواجه صندل که عشق گلتن را با آخرین ترفند زنانه او باور کرده در واپسین لحظات، دست اتحاد به سوی او دراز می کند و تبدیل به قوی ترین متحد او می شود و با آگاهی کامل شمشیرش را در اختیار او می گذارد و فرمان مرگ شاه را که خود شاه صادر کرده با جان و دل می پذیرد. البته خواجه صندل، تنها نگهبان آستانه پیروزی برای قهرمان نیست. غلامان زیر دست او نیز به راحتی با یک اشاره زنانه گلتن به آسانی تن به خواسته های او می دهند.

بررسی تطبیقی شخصیت‌های «پرده خان» برام علی‌بر اساس کهن الگوی کریسوف و گلر^۱

منادی^۱

منادی نیرویی جدید برای به چالش کشیدن قهرمان است. «دعوت به ماجرا غالباً توسط شخصیتی صورت می‌گیرد که معرف کهن الگوی منادی است. منادیان ایجاد انگیزه می‌کنند و داستان را به حرکت در می‌آورند. آنها به قهرمان هشدار می‌دهند که تغییر و ماجرا در راه است. منادی ممکن است شخصیتی مثبت، منفی یا خنثی باشد. در برخی از داستانها، منادی همان تبهکار یا فرستاده اوست که شاید قهرمان را مستقیماً به چالش بکشد یا بکوشد با خدعا و نیرنگ او را در گیر ماجرا کند. چه بسا شخصیتی که در اصل معرف کهن الگوی دیگری است موقتاً صورتک منادی را به چهره بزند. استاد یکی از شخصیت‌هایی است که پیوسته در نقش منادی ظاهر می‌شود و چالشی را در برابر قهرمان قرار می‌دهد. منادی ممکن است معشوق قهرمان یا یکی از متحدان یا شخصی باشد که نسبت به قهرمان حالتی خنثی دارد مثلاً یک دغلباز یا نگهبان آستانه.» (ووگلر، ۱۳۸۷، ۹۰ - ۸۷)

منادی بزرگ‌اما کم سن و سال پرده خانه «نوسال» است. دخترکی روستایی که طمع زن خواهی بی حد سلطان، او را به بازی خانه می‌کشاند. حضور او در پرده خانه و دیدن معصومیت و مظلومیت او، گلتן را که آماده حضور در بزم سلطان کشی است جانی دوباره می‌بخشد. نوسال وظیفه دیگر کهن الگوی منادی در زمینه حرکت داستان را با ایجاد انگیزه و بروز چالش در قهرمان به خوبی انجام می‌دهد. وحشت دخترک از شاه کشی، زنان بازی خانه را مدام در هول و ولا می‌گذارد. آنان بارها در تصمیم خود دودل می‌شوند حتی یک شب گمان می‌کنند دخترک آنها را لو داده و تصمیم به خودکشی می‌گیرند که البته با قمار گلتن زندگی شان را باز می‌یابند. این منادی تا آخر با قهرمان می‌ماند و امید او را نامید نمی‌کند. حضور منادی و چگونگی ورودش به این اثر قابل توجه است. او با سه مرد وارد قصر می‌شود مردانی که به قصد نجات نوسال، قصد جان سلطان را می‌کنند اما موفق نمی‌شوند و

۱۶۸// فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره پنجم و سوم

سلطان آنها را گرفتار می کند و زنان بازی خانه کشتن مردانی مظلوم را تجربه می کنند. این خونریزی و کشتار داستان را به حرکت در آورده و قهرمان را وارد گود می کند. به عبارت دیگر حضور خونبار نوسال، دعوت دیگران به تغییری بزرگ را درپی دارد. نوسال می آید و زندگی زنان زنجیر شده در حرم شاهی، تازه می شود.

متلون^۱

در ک کهن الگوی متلون غالباً دشوار است. «ماهیت آن ایجاد می کند که متغیر و ناپایدار باشد. متلون کهن الگویی قدرتمند است. متلون ها تغییر ظاهر و تغییر خلق و خو می دهند و قهرمان و مخاطب به سختی می توانند از کارشان سردر بیاورند. ممکن است قهرمان را گمراه کنند یا او را پیوسته به حدس و گمان وا دارند و وفاداری و صداقت آنها غالباً مورد سوال است. کار کرد دراماتیک متلون این است که عنصر تردید و تعلیق را وارد داستان کند. گاهی قهرمان باید برای فرار از تله یا عبور از نگهبان آستانه تبدیل به متلون شود. متلون از انعطاف پذیرترین کهن الگوهاست. (ووگلر، ۱۳۸: ۹۷ - ۹۳)

گلتن به عنوان نقش محوری نمایشنامه از نیروی تاثیرگذاری ژرفی برخوردار است . او شخصیت متلون این اثر است که با وجود داشتن نقاب کهن الگوی قهرمان و استاد در صحنه هایی از نمایش نقاب متلون نیز بر چهره میزند. گلتن با قدرت و صلابت ، نمایش را اداره می کند و مواظب بازی بازیگران است تا کوچکترین خطأ و اشتباهی رخ ندهد. هرگاه مشکلی پیش می آید با مهارت و ظرافتی خاص آن را رفع و رجوع میکند و گاه چون قصه گوییان با تسلطی شکفت انگیز، با داستان پردازی اش همه را مسحور می کند، شاه را می فریبد و نقشه قتل را طرح ریزی می کند.

سایه^۲

1- Shapeshifter
2- Shadow

بررسی تطبیقی شخصیت‌های «پرده خان» برام اینلای براساس کهن الگوی کریستوف ووکلر

«کهن الگوی سایه معرف اثری سویه تاریک، و جنبه نامتنظر، در ک نشده، یا طرد شده یک چیز است. سایه غالباً مأمن هیولاها سرکوب شده دنیای درون ماست. کیفیاتی که آنها را طرد و ظاهراً ریشه کن کرده ایم ولی هنوز در درونمان به کمین نشسته اند و در دنیای سایه وار ناخودآگاه عمل می کنند. چهره منفی سایه در داستان‌ها به روی شخصیت‌های فرافکنی می شود که آنها را تبهکار، شخصیت منفی یا دشمن می نامیم. کار کرد سایه در درام این است که قهرمان را به چالش بکشد و در کشمکش داستان، حریف لایقی برای قهرمان باشد. سایه‌ها کشمکش ایجاد می کنند و با قرار دادن قهرمان در موقعیت‌های مرگ و زندگی، باعث بروز بالاترین حد توانایی‌های وی می شوند. سایه ممکن است نقاب کهن الگوهای دیگر را نیز به چهره بزنند.» (ووگلر، ۱۳۸۷، ۱۰۱ - ۹۹)

در پرده خانه، سلطان، نمود کهن الگوی سایه در این نمایش و حریف مستقیم قهرمان - گلتن - است. اما این را فقط قهرمان می داند و سایه از آن بی خبر است. البته بی خبری به این معنا نیست که سلطان احساس امنیت داشته باشد. چون سلطان از وجود دسیسه‌ای توسط یک زن مطلع است ولی بازیگران بازی خانه چنان جلب توجه کرده اند که سلطان حتی اندکی شک نکند که اهل پرده خانه ممکن است صاحبان توطئه‌ای باشند. سایه مجازات می کند. جالب آنکه سلطان در لحظاتی از نمایش به صورت سایه هم از صحنه رد می شود. سایه این داستان، هیبت بزرگ و ترسناکی دارد و حضورش همیشه با سرنا و کرنا و سر به زیری دیگران همراه است. سایه «تاج سر، نور بصر، فخر زمین و زمان، مفخر مکین و مکان، معدل عدل و احسان، سلطان انس و جان» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۳۹) اما به چشم گلتن - قهرمان - دروغگویی است که از او بیزار است. سایه، حضور فیزیکی زیادی ندارد و در طول نمایش تنها دو بار دیده می شود یکبار در ابتدای داستان و بار دوم در انتهای آن که البته پایان داستان، پایان سلطان هم هست. سلطان قدرت سرکوب کننده احساسات زنان بازی خانه است و این را در نامه‌ای ممهور به نگین شاهی خود مکتوب کرده است و همین خطای اوست که باعث می شود قهرمان

۷۰ // فصلنامه مطالعات تهدابی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره چهل و سوم

کمر به نابودی او بیند. وصیتی که در آن نوشته شده: «اگر دشمن او را براندازد... [زنگیان] ... اهل حرم را پاره پاره کنند.» (بیضایی، ۱۳۸۲، ۳۶) و انگیزه حفظ جان در برابر اندیشه پلید سلطان دلیل دشمنی و کینه قهرمان است و خود سایه باعث می شود تا قهرمان جنگی بزرگ را پایه ریزی می کند.

دغل باز^۱

«کهن الگوی دغلباز، تجسم انرژی های بازیگوشی و شرارت و میل به تغییر است. تمام شخصیت های داستانی که در وهله نخست نقش دلچک یا وردست کمیک قهرمان را دارند معرف این کهن الگو هستند. دغلبازان ممکن است در نقش خدمتکار یا متحد ظاهر شوند و برای قهرمان یا سایه کار کنند یا ممکن است عامل مستقلی باشند با اهداف غیر عادی و خاص خود. دغلبازان غالباً شخصیت هایی کاتالیزور هستند که زندگی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند اما خود بدون تغییر باقی می مانند.» (وو گلر، ۱۳۸۷، ۷ - ۱۰۵)

در این داستان پرشخصیت، دغلباز به صورت دائم حضور ندارد و گه گاه بعضی از غلامان حرمرا در این قالب جای می گیرند و چنین خصوصیاتی از خود بروز می دهند. داستان مملو از دغل بازان است اما نه با حضور مداوم ، در یکی از صحنه های نمایش، زنان حرمرا از غلامان می خواهند که برای آگاهی ایشان از بیرون حرمرا و چگونگی رفتار آدم ها، جهت نمایش فتح سلطان، رفتار آنان را بازی کنند. غلامان بالذاته بازیگوشی دارند. مردانی که هیچ گاه فتحی مردانه نداشته اند اما این میل به شدت در آنها موج می زند. پس گوش به فرمان اهالی پرده خانه، نقش افراد بیرونی را بازی می کنند. دقت غلامان در اجرای مردان بیرون و کوییدن چاپلوسان دور سلطان یکی از کارکردهای مهم این کهن الگو را اثبات می کند. اینان من های بزرگ سلطانی و سلطان دوستان را سرکوب می کنند.

بررسی تطبیق شخصیت‌های «پرده خانه» بهرام بیخی بر اساس کهن الگوی کریستوف ووکر

نتایج مقاله

کهن الگو ها وجوه گوناگون شخصیت قهرمان یا نویسنده اند. ووگلر بر نقش مایه های اندیشه ای اسطوره ای تکیه دارد. سفر نویسنده او فراتر از توصیفی صرف از الگوهای پنهان اسطوره شناسی است. این الگو را میتوان با شخصیت ها و قهرمانان مختلف داستان ها و حتی افراد معروف دنیا کنونی تطبیق داد. برخی از آثار بیضایی با بن مایه های اسطوره ای آن بر ساختاری نیرومند و جهان شمول استوار است. پردازش شخصیت ها در آثار او در پیوند با ساختار داستان از نگاه ووگلر انعطاف پذیری فوق العاده ای دارد. در پرده خانه، بیضایی به دنبال قصه بنیادین رفته است. اثری که عرصه پیکار زنان برای بدست آوردن آزادیست و جریان مرد سالاری بر دنیا نمایشنامه حاکم است. او داستانی کهن را با رنگ و بویی تازه در بازی خانه شاهی به صحنه می برد. ساختار مفهومی سفر قهرمان در اساس "پرده خانه" وجود دارد. با توجه به کهن الگوهای بنیادی شخصیت که ووگلر آنها را برشمرده است شخصیت های نمایش نامه پرده خانه این گونه دسته بندی می شود: گلتن (قهرمان)، گلتون (استاد)، نوسال (منادی)، سلطان (سایه)، غلامان و خواجهگان حرم‌سرما (نگهبانان آستانه)، گلتون (متلوون)، غلامان (دغلباز). این کهن الگوها به عنوان کارکردهای انعطاف پذیر شخصیتی هستند که در روند داستان می توانند صورتک الگوهای دیگر را نمایندگی کنند. این که گلتن می تواند در داستان چند نقش را به عهده بگیرد ویژگی انعطاف پذیری و جهان شمولی این الگو محسوب می شود که یکی از برترین الگوها برای باز آفرینی متون داستانی کهن می باشد.

نامه مطالعات تدریسی / سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۵ شماره چهل و سوم // ۷۲

کتابشناسی

بیضایی، بهرام. (۱۳۸۲). پرده خانه. چاپ اول، تهران: روشگران و مطالعات زنان.

ثمینی، نجمه. (۱۳۹۳). تماسخانه اساطیر، چاپ سوم، تهران: نی.

جعفری نژاد، شهرام. (۱۳۷۹). بهرام بیضایی، چاپ دوم، تهران: قصه.

خلج، منصور. (۱۳۸۱). نمایشنامه نویسان ایران، چاپ اول، تهران: اختزان.

سپانلو، محمدعلی. (۱۳۶۶). نویسنده‌گان پیشو ایران، جاپ اول، تهران: نگاه.

کمپل، جوزف. (۱۳۸۸). قهرمان هزارچهره، ترجمه شادی خسروپناه، چاپ اول، مشهد: گل آفتاب.

کمپل، جوزف. (۱۳۸۰). قدرت اسطوره، ترجمه عباس محبر، چاپ اول، تهران: مرکز.

مورنو، آنتونیو. (۱۳۷۶). یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمه داریوش مهرجویی، جاپ اول، تهران: مرکز.

ووگلر، کریستوفر. (۱۳۸۷). سفر نویسنده، ترجمه محمد گذرآبادی، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.

ویتیلا، استوارت. (۱۳۹۰). اسطوره و سینما، ترجمه محمد گذرآبادی، چاپ دوم، تهران: هرمس.

حسن لی، کاووس و حقیقی، شهین. (۱۳۸۸). «تحلیل شخصیت زن در نمایشنامه «پرده خانه»». اثر بهرام

بیضایی، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال پنجم شماره ۸، صص ۶۰ - ۹۸