

نشریه علمی – پژوهشی

پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)

سال سوم، شماره چهارم، پیاپی ۱۲، زمستان ۱۳۸۸، ص ۶۴-۳۵

مقدمه‌ای بر نقالی در ایران

سجاد آیدنلو*

چکیده

نقالی در فرهنگ و ادب ایران پیشینه دیریازی دارد؛ ولی استناد و اشارات مربوط به آن، از روزگار صفویان به این سو است. اندازه نفوذ گسترده این فن در میان عامة مردم از گزارش‌های گوناگون و بعض‌آ خیره کننده مجالس سهراب کشی بر می‌آید و در ادوار رونق و رواج آن (عصر صفوی تا میانه‌های عهد پهلوی) حتی بر ادبیات و هنر رسمی زمان نیز تأثیر گذاشته و شواهدی از شعر سخن سرایانی چون: سلیم تهرانی، صحبت لاری، ق آنی و... و نیز برخی نگاره‌های شاهنامه نشان دهنده این نکته است. نقالی آداب و اصول ویژه‌ای داشته و علاقه مندان به این فن - در صورت بهره مندی از ویژگی‌های مانند: حافظه تیز، فصاحت و خوش صدایی - آن را نزد نقالان پیش کشوت می‌آموختند و می‌توانستند پس از مدتی صاحب طومار شوند و نقل بگویند. بعضی از این آیینه‌ها عبارت است از: ایستادن بر تختی در میان قهوه‌خانه یا نشستن بر صندلی، پیش خوانی، طلب صلووات در زمانهای خاص، استفاده از حرکات سر و دست و هماهنگی اندامها و لحن گفتار، به کارگیری متنشا (عصا)، بیت خوانی در میان نقل مشور، اجرای عملی بعضی صحنه‌های روایات، دوران زدن، رعایت تسلسل در نقل و... .

واژه‌های کلیدی

نقالی، طومار، آداب نقالان، شاهنامه، روایات ملی - پهلوانی ایران.

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اورمیه aydenloo@gmail.com

مقدمه

«نقالی» در گذشته فرهنگی و ادبی ایران در معنای گسترده خواندن و بازگفتن هر گونه داستان (اعم از پهلوانی، تاریخی، غایی، دینی و...) به کار می رفته است؛ از این روی گزارنده روایات اسکندرنامه منثور منسوب به منوچهر خان حکیم را نیز «نقال» نامیده‌اند و راوی داستانهای دلاری رسم و خاندانش را نیز. اما امروز «نقالی» در معنای ویژه و اصطلاحی برخواندن داستانهای ملی - پهلوانی ایران (غالباً در محدوده زمانی آغاز کار گیومرت تا پایان شهریاری بهمن اسفندیار) کاربرد دارد و «نقال» کسی است که این روایات را از حافظه یا منبعی مکتوب (طومار) و به نثر برای شنوندگان نقل می کند.

نقالی / نقال در معنای فنی و اصطلاحی آن با شاهنامه خوانی / شاهنامه خوان نیز متفاوت است؛ ولی گاهی در برخی پژوهشها و اظهار نظرها به این نکته توجه نمی شود. شاهنامه خوانی چنان که از خود ترکیب بر می آید، خواندن عین متن / ایات منظوم فردوسی است، اما نقال، داستانهای ملی پهلوانی را که البته همواره داستانهای مذکور در شاهنامه یا کاملاً مطابق با آنها نیست، به «نثر» بیان می کند و گاهی نیز با خواندن بیتهايی از شاهنامه یا منظومه‌های پهلوانی دیگر بر رونق و تأثیر نقل خویش می افزاید.

از منظر تاریخی و اجتماعی یک تفاوت عمومی / کلی شاهنامه خوانی و نقالی این نیز می تواند باشد که شاهنامه خوانی بیشتر ویژه دربارها و انجمنهای رسمی فرهیخته تر بود که به دلیل گردآمدن شعراء و ادباء و دانشمندان، به ادبیات رسمی - و طبعاً متنی مانند حماسه ملی ایران - اقبال افزون تری نشان می داد؛ اما در مقابل، عموم مردم که در ک و دریافت همه لغات و ایات و اشارات فردوسی بر آنها آسان نبود، به نقالی و زبان ساده و روایات شاخ و برگ یافته آن که خواست و پسندهای آنها را نیز باز می گفت، علاقه مند بودند. البته این فرق عمومی / کلی هرگز به معنای انحصار شاهنامه خوانی و نقالی به گروهها و طبقات خاص نیست و بی گمان هم در بزم و بارهای مهتران، مجلس نقالی بر پا می شده است و هم در قهوه خانه‌ها و میان عامة ایرانیان بکرات شاهنامه خوانده می شد.

به هر روی نقالی (در هر دو معنای عام و اصطلاحی آن) و شاهنامه خوانی در برهه بلند مدتی از تاریخ فرهنگی، اجتماعی و ادبی ایرانیان رواج بسیار گسترده ای داشته است؛ زیرا: ۱. در ذهن و ضمیر ایرانیان سنت شفاهی غلبه بیشتری دارد و آنها غالباً خواستار گفتن و شنیدن هستند تا خواندن و نوشتن. ۲. سرگرمی‌های پیشینیان محدود بوده است و شنیدن داستانها یکی از دل انگیزترین آنها به شمار می رفت؛ مخصوصاً روایات شگفت‌پهلوانی که با روحیه افسانه‌پسند / پذیر آنها هماهنگ تر بود. این

جادبه به اندازه‌ای بوده که به استناد نقل قول محجوب از نقالی به نام مرشد کتیرایی، حتی مدت‌ها پس از آمدن تلویزیون به ایران، هنگامی که صدای نقل مرشد در قهوه خانه بر می‌خاست، همگان می‌گفتند تلویزیون را خاموش کنید (←محجوب، ۱۳۸۱: ۱۸۴).^۳ شمار باسواندان در بین عموم مردم اندک بود و آنها نمی‌توانستند کتابها و طومارهای مربوط را خود به تنها بخوانند.^۴ به دلیل دشواری‌های فراهم آوردن کاغذ و هزینه‌های استنساخ، همگان امکان تدوین یا خرید کتابهای داستانی را نداشتند.^۵ هنرنمایی نقالان و شاهنامه خوانان لذت شنیدن داستانها را آن‌هم در محافل عمومی پر شور ده چندان می‌کرده است.

پیشینه نقالی

نقل داستانهای پهلوانی در ایران پیشینه بسیار کهنی دارد و بنابر گواهی‌هایی، ظاهراً به روزگار مادها و هخامنشیان می‌رسد (←تفصیلی، ۱۳۷۶: ۱۷-۱۹؛ زرشناس، ۱۳۸۴: ۹-۱۳؛ ۲۲ و ۳۰-۳۱). «گوسان» نام/لقب معروف ترین داستان گزاران ایران پیش از اسلام است که از دوره اشکانیان تا اواخر فرمانروایی ساسانیان هم در دربارها و هم در میان عموم به روایت گویی می‌پرداختند (←بویس، ۱۳۶۹: ۲۹-۶۴؛ B0yce, 2002: 167-170). سنت داستان خوانی گوسانها در ایران پس از اسلام نیز به شیوه‌های گوناگون ادامه داشته و نقالی هم به نوعی دنباله همان رسم باستانی است؛ اما برخلاف گوسانان و دیگر قصه خوانان ایرانی، سند روشن و استواری درباره سابقه و سرآغاز این فن-در معنای اصطلاحی اش- فعلًاً موجود نیست. محققان عموماً آغاز و رواج نقالی را از عصر صفویان و در قهوه خانه‌های اصفهان می‌دانند (←دoustخواه، ۱۳۸۰: ۱۵۳؛ محجوب، ۱۳۸۱: ۱۰۹۶؛ الف: ۱۱۳). لیکن با توجه به قدمت داستان گزاری در ایران می‌توان تقریباً با قاطعیت گفت که این حرفه در همان معنای خاص پیش از دوره صفوی هم متداول بوده است و قرایبی - که اشاره خواهد شد - این مدعای را تا حدودی تأیید می‌کند. شاید یک دلیل اینکه آسناد مربوط به نقالی برخلاف مثلاً شاهنامه خوانی یا گونه‌های دیگر داستان گویی بسیار نادر و متأخر است، ماهیت شفاهی و عامیانه/ مردمی این فن در برابر جنبه ادبی و رسمی شاهنامه خوانی باشد و می‌دانیم که این حوزه از فرهنگ و ادب ایران (روايات، موضوعات و معتقدات عامیانه) به لحاظ توجه مأخذ مکتوب، متأسفانه مغفول مانده است.

یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین شواهد نقل داستانهای ملی - پهلوانی منتشر در ایران دوره اسلامی،

اشارة فردوسی به خواندن شاهنامه ابو منصوری در میان جمع و علاقه شنوندگان به آن است:^۱

همی خواند خواننده بر هر کسی	چون از دفتر این داستانها بسی
همان بخرا دن نیز و هم راستان	جهان دل نهاده بر این داستان
(فردوسی، ۱۳۸۶: ۱/ ۱۲۶ و ۱۲۷)	

همان گونه که یکی از پژوهشگران نیز یادآور شده اند (Yamamoto, 2003: ← 20) با اینکه نمی توان سنت داستان گزاری روزگار فردوسی را کاملاً و دقیقاً با نقالی در مفهوم اصطلاحی آن سنجید و یکسان شمرد؛ ولی اگر از یک سو توجه داشته باشیم که «خواننده» شاهنامه ابو منصوری نیز همچون نقالان از روی متنی مکتوب و منتشر در حضور مردم داستان می خوانده است^۲ و از سوی دیگر احتمال دهیم که کار او فقط برخوانی ساده متن کتاب نبوده و شاید - باز مانند نقالان - با حرکات سر و دست و تغییر آهنگ سخن بر لذت و هیجان داستانها می افروزد است که به تعبیر فردوسی «جهان دل نهاده بدین داستان»، می توانیم نقل / خواندن شاهنامه ابو منصوری را قدیم‌ترین اشاره کلی به نقالی (= بازگویی روایات منتشر پهلوانی در مجلس عمومی) در ایران بدانیم. در این صورت پیشینه فن نقالی - البته نه با این اصطلاح - مقدم برسایش شاهنامه فردوسی خواهد بود.

سند در خور اشاره دیگر نوشته عبد الجلیل قزوینی رازی در النقض است که «متعصّبان بنی امية و مروانیان، جماعتی خارجیان از بقیة السيف على و گروهی بدینان را به هم جمع کردند تا مغازی ها به دروغ و حکایات بی اصل وضع کردند در حق رستم و سرخاب و اسفندیار و کاووس و زال و غیر ایشان، خوانندگان را بر مربعات اسوق بلاد متمکن کردند تا می خوانند تا رد باشد بر شجاعت و فضل امیرالمؤمنین و هنوز این بدعت باقی مانده است» (قزوینی رازی، ۱۳۵۸: ۶۷). آنچه از گزارش بسیار کوتاه قزوینی - به شرط درستی و اصلاح کامل - بر می آید این است که در سده ششم گروهی از «خوانندگان»، روایات ملی و پهلوانی ایران را در میان جمع (کوی و بازار) و به احتمال فراوان به زبان نظر باز می گفتند و این کار صرف نظر از نیت نادرست گویندگان داستانها و حامیانشان، به لحاظ نوع و شیوه اجرا نمونه ای از نقالی در معنای مورد نظر است.^۳

بر پایه این دو قرینه؛ بویژه اشاره مهم فردوسی به خوانده شدن داستانهای ملی پهلوانی منتشر شاهنامه ابو منصوری در انجمن، نگارنده حدس می زند که احتمالاً نقالی در مفهوم اصطلاحی آن چند صد سال پیش از دوره صفویه در ایران آغاز و رواج یافته بود؛ اما هم به سبب جنبه مردمی / عامیانه آن - که اشاره

شد- و هم از آن روی که ظاهراً تاروگار صفویان داستان گزاری از متونی مانند حمزه نامه/ رموز حمزه نسبت به نقل روایات ملی- پهلوانی ایران متداول تر بوده است،^۴ تقریباً هیچ اشاره یا سند صریحی درباره آن یافته نشده است.

درباره عصر صفوی هم که غالب پژوهشگران آن را هنگام پیدایی و گسترش نقائی دانسته اند، باید یادآور شد که این استنباطی کلی و احتمالاً مبتنی بر تأسیس قهوه خانه های گوناگون در آن زمان است؛ زیرا در حدود بررسی های نگارنده، هیچ یک از محققان سند یا گواهی روشنی درباره فن نقائی در دوره صفویان نشان نداده اند و نامهایی که از منابع تاریخی و تذکره های این عهد ذکر شده است، همه شاهنامه خوان هستند^۵ نه نقائی که تفاوت باریکشان در آغاز مقدمه گفته شد. جالب تر اینکه کلمات «نقائی» و «نقائی»- در مفهوم اصطلاحی و نه معنای کلی داستان گزار- در روزگار صفویان کاربرد نداشته و برای نخستین بار از سده سیزدهم به بعد وارد زبان فارسی شده است.^۶ با این حال دلیل بسیار مهمی که استنتاج کلی- اما تا امروز بدون سند- اغلب پژوهشگران را تأیید می کند، دست نویس یک طومار نقائی در کتابخانه شادروان استاد مینوی است (—>شاهنامه و گرشاسب نامه به زبان نقائیان) که تاریخ کتابت آن ۱۱۳۵ (ه.ق) و برابر با آخرین سال فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی است.^۷ استنساخ این طومار در روزگار صفوی، مهم ترین گواه رواج نقائی در این دوران است و چون در آن زمان اصطلاح «قصه خوان» رایج بوده و در متون و منابع مربوط بارها به کار رفته است (—>بیضایی، ۱۳۸۷: ۷۴ و ۷۳؛ جعفریان، ۱۳۷۸: ۱۲۸) می توان گمان کرد که شاید راویان داستانهای منتشر ملی و پهلوانی را هم به جای «نقائی» که در مآخذ این عصر یافته نمی شود، «قصه خوان» می نامیدند هرچند که در ذکر نام یا هنر هیچ یک از این قصه خوانان گوناگون صفوی اشاره ای به نقل روایات ملی و شاهنامه‌ای نیست.

رواج نقائی و شاهنامه خوانی در دوره صفوی از یک سو و از جانب دیگر نظرگاه شماری از علمای آن روزگار در این باره، تناقض جالبی را در تاریخ اجتماعی صفویان و به طور کلی سرگذشت شاهنامه گرایی مردم ایران به وجود می آورد. بدین صورت که در آن عصر، بعضی از عالمان دینی به پیروی از روایات و اخبار منقول از امامان شیعه در رد و انکار قصه خوانان (—>جعفریان: ۱۳۷۸-۹۵: ۱۰۲) به مخالفت با داستان گزاری پرداخته و حتی احتمال حرام بودن آن را طرح کرده اند. مثلاً علامه مجلسی شاهنامه و قصه های مجوس را از «چیزهای مذموم» که در آنها «دغدغه حرمت» وجود دارد و حتی به

نظر برخی حرام است، دانسته (—همان، ۱۴۶) و سید نعمت الله جزایری شیندن قصه‌های رستم را گناه و عبادت شیطان شمرده است، مگر اینکه «برای رفع ملال و به دست آوردن نشاط برای مطالعه و آمادگی برای طاعت الهی باشد» (همان، ۱۴۸). او از کسانی که این روایات را به نظم و نشر^۸ تدوین می‌کنند، در شکفت شده و قهوه خانه‌ها را که مکان نقل این گونه داستانهاست، مدارس شیطان نامیده است (—همان، ۱۴۹ و ۱۴۸).

احتمالاً توجیه و دستاویز نقالان و شاهنامه خوانان برای کار خویش و رفع شائبه حرمت از آن، استناد به «رفع ملال و به دست آوردن نشاط» در نظر / فنای علمایی مانند جزایری بوده است که البته تعلیل پربی راهی هم نیست، زیرا اساسی ترین هدف نقالی سرگرمی شنوندگان بوده است. افزون بر این شاید آنها با وارد کردن عناصر، کسان و مضامین سامی و اسلامی در روایات ملی-پهلوانی خویش که از ویژگی‌های نمایان طومارها و داستانهای نقالی است، از صبغه به اصطلاح «مجوسیت» آن در نزد برخی عالمان زمان می‌کاسته و از این راه جوازی برای فن خود فراهم می‌کرده‌اند. در همینجا باید اشاره کرد که واکنش علمای دینی در برابر نقل داستانهای یلانی که بر دینی جز از دین یا مذهب روزگار بازگویی روایات بوده‌اند، منحصر به ایران نیست و از بعضی کشورهای اروپایی نیز گزارش‌های همانندی موجود است (—خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۱۴۷ و ۱۴۶).

نفوذ و تأثیر نقالی در میان مردم

نقالی به سبب خاستگاه مردمی آن و رابطه اش با موضوعات ملی، به رغم هر گونه نکوهش و تحریم، در میان مردم ادامه یافت و در عصر قاجار و اوایل دوره پهلوی تا تقریباً میانه‌های آن به اوج ظهور و رونق خود رسید. در عصر زرین نقالی، تأثیر این فن در ذهن و روان طبقه عامه به اندازه‌ای بوده است که مردمان با بعضی از کسان و داستانهای طومارها می‌زیستند و پیوند ژرف عاطفی بین آنها شکل گرفته بود.

در این بین داستان رستم و سهراب و نقل مجلس کشته شدن سهراب (سهراب کشی/کشان) و آداب و رفتارهای مختلف این مجلس بخوبی نشان دهنده جایگاه نقل و نقالان در مقطعی از تاریخ اجتماعی-فرهنگی ایران است. دلیستگی مردم به شنیدن این داستان معروف شاهنامه که البته در گفتار نقالان شاخ و برگهای بسیار می‌گرفت، چنان بود که گفته‌اند در روز نقل سهراب کشی مرشد

غلامحسین (مشهور به غول بچه)، از نقالان نامدار تهران، هر جای خالی برای نشستن در قهوه خانه به مبلغ ده ریال آن زمان فروخته می شد (→محجوب، ۱۳۸۲: ۱۳۰، زیرنویس ۱). هنگامی که نقالان تواند لحظه اندوهبار داستان می رسیدند که خواه ناخواه پسر نوجوان و ناکام به دست جهان پهلوان محبوب مردم کشته می شد، بانگ شیون و زاری از شنوندگان بر می خاست و عده‌ای که تاب شنیدن این فاجعه را نداشتند، از مجلس نقل بیرون می رفتند (→میرشکرایی، ۱۳۸۵: ۳۸، ۳۹). شور و غوغای آن گونه بود که مرحوم مرشد عباس زیری اصفهانی خود تصویر کرده اند در روز سهراب کشی / کشان یک من اشک و یک دامن زر از حاضران می گرفت (→همایی، ۱۳۷۰: ۶۰۷).

با اینکه همگان می دانستند بنابر نص شاهنامه، سهراب به دست پدر کشته می شود؛ ولی احساسات و عواطف آنها این سرنوشت را نمی پذیرفته و این روی گاهی می کوشیده اند به شیوه های مختلف از کشته شدن جوان پهلوان جلوگیری کنند. برای نمونه با دادن پیشکش (پول، گاو، گوسفند...) به نقال از او می خواستند حال که روایت داستان در اختیار اوست، به نوعی سهراب را زنده نگه دارد (→میرشکرایی، ۱۳۸۵: ۳۸ و ۳۹) چنان که یکی از صاحب منصبان، نقال را به زخم زدن با خنجر تهدید می کند و می گوید رستم فرزند خویش را ناشناخته کشت؛ اما تو که می دانستی او پسر جهان پهلوان است، چرا جوان را در برابر دیدگان ما ناجوانمردانه و بی رحمانه کشتی؟! (→تودوآ، ۱۳۷۷: ۹). در یکی از این مجالس در هنگام اوج نقل، فرآش باشی وارد قهوه خانه می شود و می گوید که «جناب داروغه فرموده اند حق ندارید سهراب را بکشید» تا اینکه حاضران صد تومان جمع می کنند و به او می دهند و وی از سوی داروغه شهر اجازه سهراب کشی را صادر می کند (→راوندی، ۱۳۸۲: ۶/۱۶). در مجلسی دیگر زمانی که نقال در نقش رستم، سهراب را بر زمین می افکند و خنجر می کشد تا پهلوی او را بدرد، یک نفر از شنوندگان بر می خیزد و نقال را از پشت می گیرد و با گریه بلند می گوید «عزیز مرا نکشید» (→گفت و گو با مرشد ولی الله ترابی).

علاقة عامه به زنده ماندن سهراب حتی به عرصه نگاره های شاهنامه نیز کشانده شده است و حسین قولر آقاسی، نقاش برجسته پرده های قهوه خانه ای گفته اند که گاهی مردم از او می خواستند در مجلس رستم و سهراب، خنجر تهمتن را بر پهلوی پرسش فرو نکند (→سیف، ۱۳۶۹: ۳۱). نکته بسیار جالب این است که ظاهراً در شماری از مجالس سهراب کشی / کشان خواست و پسند همگانی مردم محقق شده است و آنها توانسته اند با پرداخت مبالغ بسیار به نقال، برخلاف متن شاهنامه و همه روایتهاي

نقالی، شفاهی و عامیانه داستان به زبانها و گویش‌های گوناگون، از کشته شدن پهلوان بربنا و محبوب خود جلوگیری کنند (← جنتی عطایی، ۱۳۵۶: ۵۳) اما چون با صرف نظر از استنایهای محدود، در تقریباً همه محافل نقالی رستم و سهراب، سهراب کشته می‌شود، گاهی برای رعایت خاطر شنوندگان و تبریء رستم از چنین گناه ننگ آسود و نامردانه‌ای، به توجیه پرداخته‌اند. مثلاً یکی از نقالان در میان خیل حاضران قهوه خانه بانگ بر می‌آورد که فردوسی به خواب او آمده و گفته که سهراب را رستم نکشته است؛ بلکه کشندگان اصلی او کاووس و افراسیاب ناجوانمرد بوده‌اند و او (فردوسی) نیز چنین سروده بوده است؛ لیکن پس از وی نوادگان کاووس در شاهنامه دست برده و گناه این کار را بر عهده رستم انداخته‌اند (← ثابت، ۱۳۸۷ و ۱۷۶).

چنان که ملاحظه می‌شود علاقه مردم به زدودن ننگ فرزندکشی از دامن تهمتن حتی تحریف و دست بردن در شاهنامه را نیز می‌پذیرد. با این همه چون به هر روی سهراب کشته می‌شده است، مردم پیش از آغاز نقل سهراب کشی، دیوارهای قهوه خانه را با پارچه‌های سیاه می‌پوشانند و بعضی لوازم سوگواری نظیر حجله را نیز در آنجا می‌گذاشтند (← هفت لشکر، ۱۳۷۷: بیست و هفت). پس از پایان ماجرا هم از نقال می‌خواستند که برای سهراب روضه بخواند و دعا کند (← میرشکرایی، ۱۳۸۵: ۴۰؛ بیضایی، ۱۳۸۷: ۸۳۸۲).

پیوند عاطفی مردم با بعضی از شخصیتها و روایات نقالی که میزان آن به دو عامل هنر بیان نقال و شهرت و اهمیت داستان یا شخصیت مورد نظر بستگی دارد، نمونه‌های معاصر و کهن تر دیگری نیز دارد. از آن جمله است خاطره مرشد ولی الله ترابی درباره نقالی داستان کشته شدن سیاوش در کانادا که حتی غیر ایرانیان حاضر در مجلس نیز می‌گریستند (← گفت و گو با مرشد ولی الله ترابی). شاهد مهم دیگر اشاره عبدالنبی فخرالزمانی، مؤلف طراز الاخبار، به علاقه شاه اسماعیل صفوی به برخی کسان داستان امیر حمزه است که گاهی با پرداخت خون بها به داستان گزار از او می‌خواسته است که آن شخصیت را نکشد و زنده نگه دارد (← شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۳۵۶) (بسنجید با پیشکش دادن مردم به نقال برای زنده نگه گذاشتن سهراب).

این گونه تأثیرات احساسی و شور و هیجانهای شگفت انگیز در مراسم سهراب کشی / کشان همه مربوط به روزگار رونق فن نقالی بوده است و در ادور بعد که با آمدن رادیو و تلویزیون و سینما و... از شکوه مجالس نقالی کاسته می‌شود؛ دیگر از آن غوغا و هیاهوی نقل رستم و سهراب نیز نشانی

نمی‌ماند. گواه این واقعیت افسوس برانگیز، عبارت «شب بی شام خواییدن پس از مجلس سهراب کشی» در دفتر یکی از نقالان تواناست (←عناصری، ۱۳۶۷: ۶۷) و می‌دانیم که این همان مجلسی است که زمانی حاضرانش «یک دامن زر» به نقال می‌داده‌اند.

با توجه به محبوبیت و نفوذ فراوان داستان رstem و سهراب در میان عموم مردم، لازم است که متن مکتوب این روایت در طومارها و رابطه احتمالی چند و چون آن با تأثیر و شورانگیزی اش بررسی شود. نتیجه این تحقیق و مقایسه، جالب و درخور تأمل است؛ زیرا در آثار فعلاً چاپ شده نقالی، این داستان در طومارهای کهن تر (طومار نسخه کتابخانه استاد مینوی و هفت لشکر) کوتاه تر^{۱۰} و منطبق تر با گزارش فردوسی است، ولی در طومارهای متأخر (روایت مرحوم مرشد زریری اصفهانی و طومار استاد مصطفی سعیدی) بسیار طولانی، پر از حوادث فرعی و کاملاً متفاوت با شاهنامه است.^{۱۱} بر این اساس آیا گزارش‌های مربوط به حالات ویژه مراسم سهراب کشی/ کشان، مخصوص مجالس نقالی معاصر بوده است و پیشینیان (در دوره صفویه و قاجار) چنین رویکردی به این داستان نداشته‌اند؟ یا اینکه ایجاز روایت stem و سهراب در طومارهای قدیمی (صفوی و قاجار) دلیل استواری برای این تصور نیست و محتملاً نقalan گشاده زبان به هنگام بیان شفاهی داستان خود با آب و تاب گفتارشان بر سوز و کشش آن می‌افزوده‌اند و به رغم اختصار طومار، همان اندوه و بی‌تابی مجالس معروف سهراب کشان/ کشی را در حاضران بر می‌انگیخته‌اند؟ پاسخ هرچه باشد، این اختصار و تفصیل در طومارهای دو نسل - با در نظر داشتن اهمیت نقل سهراب کشی - نکته شایسته درنگی است.

شوahد علاقه مردم ایران به نقالی محدود به داستانهای نامبرداری چون stem و سهراب و سیاوش نیست و آنها دوستدار کلیت این فن با همه روایاتش بوده‌اند به طوری که در عشاير کوهگیلویه و بویر احمد، شاهنامه فردوسی به نام «هفت لشکر» شناخته می‌شود (←غفاری، ۱۳۸۴: ۷۳/۲) و این نشان دهنده میزان نفوذ نقالی در آن ناحیه است. چون هفت لشکر در اصل نام یکی از نبردها/ روایتهای مشهور نقالی است که از روی شهرت و رواج بر یکی از طومارهای جامع نقalan نیز اطلاق شده است و در این منطقه از ایران آن چنان معروف و محبوب بوده که حتی بر نام اصلی و رسمی حمامه ملی ایران هم تأثیر گذاشته است و مردم به جای اینکه طومار نقالی را شاهنامه بنامند، مهم ترین منبع اخبار ملی - پهلوانی ایران را به نام یکی از داستانهای نقالی خوانده‌اند. نمونه‌ای دیگر برای درآمیختگی نقالی با روح و دل نسل گذشته ایران اشاره خیره کننده محمد فراهانی، از آخرین بازماندگان مکتب نقاشی

قهوه خانه، به این نکته است که در دوران رونق نقالی، کسانی بودند که «حتی اگر پدرشان هم فوت می کرد» برای شنیدن ذباله روایت نقال به قهوه خانه می آمدند و اگر مواقعي به نقل نمی رسیدند با التماس و اصرار از دوستان و حاضران شب پیش می خواستند تا داستان را برای آنها باز گویند (← گفت و گو با محمد فراهانی، ۱۳۸۷: ۴۰ و ۴۱).

این همه دلستگی و پیوند و تأثیر و تأثرات است که سبب شده نقالی به بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران نیز بگسترد و گزارشایی از شور و شیدایی نقالان افغانستان به دست ما برسد (← عناصری، ۱۳۷۰: ۲۴) و باز از همین روی است که این فن در اختیار مردان نمانده و در جامعه غالباً مرد/ پدر سالار ایرانی، بانوان هم به نقالی پرداخته اند. محققان از این مصراج شاهنامه درباره لوریان روزگار بهرام گور که «نر و ماده بر زخم بربط سوار» (فردوسی، ۱۳۸۶: ۶۱۲/ ۶/ ۲۵۶۰) استنباط کرده اند که در میان گوسانهای داستان گزار زن هم بوده است (← خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۱۴۵) اما «تاریخ مذکور» ایرانی از نگه داشت نام چنین بانوانی دریغ کرده است و ما امروز مثلاً از نقل قول قهوه چی چایخانه پاچنار امام زاده قاسم شمیران می دانیم که همسر مرشد آن قهوه خانه چنان بر شاهنامه اشراف داشت که برای زنان نقالی می کرد (← میرشکرایی، ۱۳۸۵: ۳۵) و یا از خاطرات کودکی و نوجوانی شماری از پژوهشگران با بانوان امیر ارسلان خوان و زنی نقال به نام بلقیس در تهران آشنا می شویم (← خالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۱۴۹؛ محجوب، ۱۳۸۲: ۱۳۲). در دوران معاصر نامدارترین بانوی نقال ایرانی خانم فاطمه حبیبی زاد (گردآفرید) است و جز ایشان چند تن دیگر هم به این فن می پردازند.

هر آن کس که شهنهامه خوانی کند اگر زن بسود پهلوانی کند

رابطه نقالی و ادبیات و هنر رسمی ایران

نقالی هنری است مردمی و شفاهی و دقیقاً به همین دلیل چگونگی آن در موضوع فنون، سرگرمی ها و به طور کلی تاریخ یا فرهنگ «عامیانه» مردم ایران بررسی می شود که غالباً نیز با کمبود استناد دقیق و اشارات جزئی رو به روست؛ ولی با توجه به دامنه حضور و نفوذ این فن هرچند مردمی/ عامیانه در برههای از تاریخ ایران، نمی توان پذیرفت که ادبیات و هنر «رسمی» زمان از تأثیر آن به دور مانده باشد و این بحثی است که رسیدگی کامل به آن نیازمند پژوهشی دقیق و گسترده در متون و آثار هنری دوره شکوه نقالی (عصر صفوی تا اواسط دوره پهلوی) است. نگارنده در حدود بررسی های خویش

نمونه‌هایی را در این بخش به دست خواهد داد که در کنار تأیید کلیت رابطه ادب رسمی روزگار صفویان و قاجاریه با روایات نقالی، نکته‌های تازه‌ای را در پیشینه این فن آشکار می‌کند. ضرب المثل «نوش دارو پس از مرگ سهراب» از امثال مشهور فارسی است که سابقه کاربرد آن در شعر به سده‌های ششم و هفتم و آثار اثیر اخسيکتی و عطار می‌رسد:

بکوش آنکه پس از گفت وی جگر نکنی (اخسيکتی، ۱۳۳۷: ۴۲۲)	که نوش دارو بعد از اجل ندارد سود
	اگرچه رostم را دل پژمرد
	چه سود از نوش دارو چون پسر مرد (عطار، ۱۳۸۷: ۴۲۹۵/۳۰۵)
	نوش دارو به بر کشته پسر می‌آرد (عطار، ۱۳۶۲: ۷۶۶)
	يا مگر آه دل رostم دستان اين دم

چنان که یکی از شاهنامه شناسان توجه کرده‌اند در روایت رستم و سهراب شاهنامه، کاووس از دادن نوش دارو به رستم پرهیز می‌کند و اساساً سخنی از فرستادن نوش دارو نیست که دیر رسیده باشد (←خطیبی) اما در گزارش‌های نقالی و شفاهی / عامیانه از این داستان، کاووس-به علل و زمینه سازی‌های مختلف که در این روایات آمده- سرانجام نوش دارورا می‌دهد / می‌فرستد؛ ولی داروی درمان بخش پس از کشته شدن سهراب می‌رسد (←نجوی، ۱۳۶۹: ۱۲۸/۲، ۱۲۹، ۱۳۱ و ۱۳۲؛ داستان رستم و سهراب، ۱۳۶۹: ۳۵۳).^{۱۲} از این روی دور نیست که مأخذ مثل معروف در شعر «رسمی» فارسی،^{۱۳} روایتهاي نقالی و شفاهی / مردمی داستان رستم و سهراب بوده باشد نه متن شاهنامه فردوسی. این حدس محتمل اگر قرینه استواری برای رواج نقالی در سده‌های شش و هفت هجری- در حد تأثیرگذاری بر شعرایی مانند عطار- نباشد، حداقل نشان می‌دهد که یکی دو قرن پس از پایان نظم شاهنامه، روایتهاي دیگری از بعضی داستانهاي آن در میان مردم پدید آمده و در کنار گزارش فردوسی رایج بوده است.^{۱۴} که احتمالاً بعدها دست مایه داستانهاي نقالی مشابه قرار گرفته است.

سلیم تهرانی (پیش از ۹۸۷ ه.ق- ۱۰۵۷ ه.ق)، از شاعران عصر صفوی، به لحاظ تلمیحات شاهنامه‌ای سخنور پر اشاره‌ای نیست و در موارد اندک شماری به نامها و داستانهاي کلی و مشهور شاهنامه توجه کرده است.^{۱۵} اما همین شاعر دو بار از «رستم یک دست» در شعر خویش نام برده است:

چه زور و قوت مردافکنی است پنداری
که خاک رستم یک دست شود سبوی شراب
(سلیم تهرانی، ۱۳۴۹: ۴۰)

گر سبوی می ز خاک رستم یک دست نیست
از کجا آورده است این زور و این مردافکنی
(همان: ۴۰۳)

«رستم یک دست» نام یکی از شخصیتهای اهربیمن خوی، گربز و در عین حال زورمند طومارهای نقالان است و ظاهراً داستان او از روایتهای مشهور و مورد علاقه نقالی بوده است (←انجوی، ۱۳۶۹: ۳۰/۲). اشاره بسیار مهم سلیم تهرانی به نام «رستم یک دست» نشان دهنده شهرت این روایت نقالی در زمان زندگی او و طبعاً سند ارزشمند دیگری برای رواج نقالی در روزگار صفویان است.^{۱۶} سلیم در هر دو بار به زور رستم یک دست توجه کرده و همان گونه که گفته شد، این شخص در طومارهای نقالی هم چاره گر است و هم پهلوان، به طوری که رستم زال به دشواری در بارگاه کیخسرو و نزد یلان ایران بر او چیره می شود (←طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۸۰۹، ۸۰۸). این نکته را نیز باید افزود که در حدود بررسی های نگارنده نام «رستم یک دست» پیش از ایات سلیم تهرانی در شعر فارسی به کار نرفته است.

صحبت لاری، از گویندگان دوره قاجار، در این بیت:

آن چون شه روم و غزوء روس
این رستم و جنگ هفت لشکر
(صحبت لاری، بی تا: ۱۴۹)

از «جنگ هفت لشکر» یاد کرده که از روایات بسیار معروف نقالی است و در آن چندین سپاه به مدت طولانی در برابر هم صف می آرایند (برای این داستان ←هفت لشکر، ۱۳۷۷: ۳۲۹-۴۵۴). داستان این نبرد آن چنان مشهور بوده که یکی از طومارهای مفصل نقالان به همین نام خوانده شده است.

در بیت زیر از قآانی، شاعر نامبردار روزگار قاجاری:

فرداست که بر مه رود از خاک سراندیب
شور و شب از دخمه گرشاسب و نیرم
(قآانی، ۱۳۳۶: ۵۲۶)

اشارة به «دخمه گرشاسب و نریمان» در «سراندیب» با روایت رفتن فرامرز برای دیدن آرامگاه نیاکانش در «سراندیب» در طومار کتابخانه مینوی (←شاهنامه و گرشاسب نامه به زبان نقالان: برگ ۲۰۸ الف و ب) مطابقت دارد و احتمالاً مأخذ تلمیح قآانی طومارها/ گزارشہای نقالی بوده است.

شکوهی از شاعران ظاهرًا معاصر سروده های سخنوری، مسمّط غنایی زیبایی دارد که بعضی از اشارات شاهنامه ای فراوان آن برگرفته از روایتهای نقایلی است. برای نمونه در این دو بیت:

چو سه راب از بی کشتی نهادم روی در میدان
که تا گیرم گریبان وصالت ثانی دستان
ز بس بنمود فتنی رقیب شوم چون پیران
تهیگاه مرا بشکافنی با خنجر مژگان
(محبوب، ۱۳۸۲: ۱۰۶۴)

«فتنی» پیران در داستان کشته شدن سه راب مبتنى بر گزارش‌های نقایلی روایت رستم و سه راب است که پیران با چاره سازی های گوناگون خویش پسر را به مقابله پدر می کشاند (→ داستان رستم و سه راب، ۱۳۶۹: ۴۳۵۵-۴۳۶۹ طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۹۳ و....). این مسمّط هر چند برای مراسم مردمی سخنوری و محیط قهقهه خانه سروده شده است؛ ولی چون قالب آن رسمی و بیانش ادبی است، تلمیحات نقایلی آن را می توان از شواهد تأثیر روایات نقالان بر شعر رسمی به شمار آورد. در حاشیه/ذیل موضوع رابطه نقایلی با ادبیات رسمی زمان باید به توصیف مجلس نقایلی در قهقهه خانه در دو شعر «خان هشتم» و «آدمک» از زنده یاد اخوان ثالث نیز اشاره کرد (→ اخوان ثالث، ۱۳۷۰: ۲۶۴-۲۷۷). این اشعار از شواهد بسیار نادر وصف حالات نقال در ادب رسمی فارسی است و از نظر آشنایی با آداب و اطوار نقال و نقایل و نیز آزردگی و اتفاقات شاعر از کم رونق شدن این فن در زمانه او (اسفند ۱۳۴۷) سزاوار توجه است.

غیر از تلمیحات و اشارات نقایلی در شعر (ادبیات)، تأثیرات این فن محبوب مردمی بر هنر نگارگری نیز نمونه دیگری برای گستره نفوذ آن در فرهنگ ایران است. در تاریخ نقاشی ایرانی، مکتب نگارگری قهقهه خانه ای - همچنان که از نام آن پیداست - مانند نقایل زمینه عامیانه دارد و از همین روی بسیاری از مضامین خود را از روایات نقایلی گرفته است (→ کلانتری، ۱۳۵۲: ۵، ۲، ۷ و ۶).

نقاشان چیره دست قهقهه خانه‌ای در آفریدن مجالس ملی - پهلوانی ایران برخلاف دیگر نگارگران رسمی، همواره پای بند جزئیات داستانهای شاهنامه نبودند و گاهی یا روایت مذکور در شاهنامه را مطابق با روایت نقایلی آن می کشیدند و یا پرده هایی را نقش می زدند که مأخذ موضوع آن فقط طومارهای نقالان بود و بس. این است که بر پرچم سیاوش به هنگام گذشتن از آتش آزمون کاووسی و درفش رستم در مجلس کشتن اشکبوس - که هر دو از داستانهای شناخته شده شاهنامه است - آیه «نصرِ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحُ قَرِيبٍ» نوشته شده است (→ متینی، ۱۳۶۹: ۳۶۹؛ دشتگل، ۱۳۸۷: ۱۰۸ و ۱۰۹) زیرا

عموم مردم (شوندگان روایات نقالی و خواستاران تابلوهای قهوه خانه‌ای) شاهزاده و جهان پهلوان مورد احترام خویش را مسلمان می‌خواستند یا می‌دانستند و نقاشان قهوه خانه‌ای نیز مطابق تصريح خویش کاری نداشتند که اصل داستان چه بوده و هست؛ بلکه آنچه نقاشان می‌گفتند و هرچه مردم می‌خواستند برایشان به نقش می‌کشیدند (نقل به مضمون از گفتار زنده یاد استاد حسین قولل آقاسی ← سیف، ۱۳۶۹: ۳۱).

در نگاره‌های زیبای قهوه خانه‌ای چنان که اشاره شد گاه داستانها / موضوعاتی دیده می‌شود که ویژه طومارهای نقالی است، مانند صحنه بلند کردن فرامرز، فیل و بهمن سوار بر آن را بر سر دست خویش (← سیف، ۱۳۶۹: ۸۷ و ۱۸۵) که داستان آن در یکی از طومارها آمده است (← طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۱۱۴۲ و ۱۱۴۳) و در شاهنامه، بهمن نامه، فرامرزنامه و سایر مأخذ رسمی مربوط به نبرد فرامرز و بهمن چنین روایتی نیست. گاهی نیز مجالسی به نظر می‌رسد که گزارش روایت آن در متون و طومارهای تاکنون چاپ شده نقالی یافته نمی‌شود و مأخذ نقاش یا نقل شفاهی نقال در قهوه خانه بوده است و یا یکی از طومارها / روایاتی که هنوز به صورت دست نویس باقی مانده است. از شواهد این موضوع که خود نشان دهنده تنوع و گسترده‌گی داستانهای نقالی است، تابلوی نبرد گیسیا بانو و کهلان دیو اثر استاد حسین قولل آقاسی است (← سیف، ۱۳۶۹: ۹۷). گیسیا بانو در یکی از طومارها و نیز اسکندرنامه نقالی نام دختر دلاور فرامرز است (← طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۱۱۸۴ به بعد؛ اسکندرنامه، ۱۳۸۸: ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸ و...). اما در هیچ یک از این دو متن اشاره‌ای به پیکار او با کهلان دیو نیست. چون در نگاره یاد شده نسیم، عیار مشهور اسکندر نیز در صحنه حضور دارد، شاید اصل این داستان مربوط به متن کامل و مفصل اسکندرنامه مشور نقاشان باشد.

نکته توجه برانگیزتر این است که نشانه‌های تأثیر روایات نقالی افرون بر نقاشی‌های قهوه خانه‌ای که بنابر منشاً مردمی آن، پیوند نزدیک تری با نقالی و داستانهای عامیانه دارد، در نگاره‌های «رسمی» بعضی دست نویسهای شاهنامه هم دیده می‌شود (← دشتگل، ۱۳۸۷: ۹۹-۱۰۰) و این همان رابطه نقالی با هنر «رسمی» روزگار رواج آن است که پیشتر اشاره شد. محتملًاً مهم ترین نمونه این گونه از تأثیر، نشان دادن رستم با کلاه‌خودی از کاسه سر دیو سپید در مجالس بسیاری از نسخه‌های شاهنامه (از سده نهم به بعد) است که مأخذ آن داستانهای نقالی و شفاهی / عامیانه است (← آیدنلو، ۱۳۸۷: ۴۶۳-۴۸۳).

آینه‌ها، آداب و اصول نقالی و نقالان

نقالان را به لحاظ شیوه کار آنها در نقالی (خواندن شعر و بیان مشور یا منظوم داستان) به سه گروه تقسیم کرده اند. نخست دسته‌ای که ایات بسیاری از شاهنامه را در حافظه دارند و زمان داستان گویی آنها را با موضوعات غیر حماسی به نظم یا نثر در می آمیزند. دوم راویانی که مأخذ نقل ایشان شاهنامه است؛ ولی به هنگام بازگویی مشور، تغییراتی در روایات فردوسی به وجود می آورند. طومار خوانان گروه دیگرند که از روی طومار نقل می گویند (Omidsalar, 1381: 20<→).

به نظر می رسد که این تقسیم بندی چندان دقیق نیست؛ زیرا ویژگی‌های هر سه گروه معمولاً در هر یک از نقالان ماهر یافته می شود و آنها هم ایات در خور توجهی از شاهنامه را در سینه دارند و در موقع لازم می خوانند (به سان دسته نخست) و هم نقل مشورشان آمیزه ای از داستانهای شاهنامه- البته با تصرفات گوناگون- (مانند گروه دوم) و روایات موجود در طومار مستند آنهاست و گاهی نیز طومار را پیش روی خویش می گشایند و از آن روایت می کنند (همچون طومار خوانان در بخش بندی یاد شده) لذا همواره نمی توان نقالان توana را لزوماً در یکی از گروههای سه گانه گنجاند.

تلفیق ایات شاهنامه با گزارش مشور داستانهای آن و نیز روایات غیر شاهنامه‌ای ویژه طومارها^{۱۷} که در اجرای شفاهی نقالان دیده می شود و مبنای تقسیم بندی مذکور واقع شده، پیشتر در اصل متن طومارها صورت می گرفته است و چون مستند و مرجع اساسی نقالان همین مجموعه‌های مدون مکتوب بوده، این ویژگی در نقل تقریباً همه آنها مشابه است. آلن پیچ از متخصصان نقالی شناسی معتقد است که نقالان در طومارها سرفصلهای داستانها را می نوشتند و جزئیات را به هنگام بیان شفاهی از حافظه می گفتند و هر بار می توانستند عناصر روایت را تغییر دهند (← میر عابدینی، ۱۳۸۷: ۴۳) در حالی که نمونه‌های شناخته و چاپ شده طومارها نشان می دهد که همه جزئیات و تفصیل داستانها در این متون آمده است و احتمالاً آنچه نقالان رئوس روایات را بر آن می نوشتند برگه یا به اصطلاح یادداشتی بوده است که برای تداعی مطالب به دست می گفتند یا پیش از آغاز نقالی آن را از نظر می گذرانند و روشن است که این گونه یادداشت‌های فهرست وار را هرگز نمی توان «طومار» در معنای فنی و اصطلاحی آن نامید.

به پیشنهاد نگارنده دیدگاه معتدل و محتمل درباره چگونگی ثبوت یا تغییر روایات نقالان در اجراءای شفاهی آنها این است که چهارچوب اساسی و بیشتر اجزای این داستانها بر پایه طومارهای

مکتوب بوده است، نه پرداخته ارجالی ذهن و خیال آنها در مجلس نقل و چون تغییرات و کاست و فزودهای لازم در زمان تحریر و تدوین طومارها انجام گرفته بوده (→محجوب، ۱۳۸۲الف: ۱۰۹۷) اگر یک نقال داستان واحدی را چندین بار نیز باز می‌گفته غالباً نامها، ساختار و ترتیب داستان ثابت بوده و ذوق ورزی‌های فی البدیهیه نقال سخنور که به تناسب شرایط زمان و مکان نقل پیش می‌آمده در حد دگرگونی عناصر روایتها - آن گونه که از اظهار نظر پیچ بر می‌آید - بوده است. به همین دلیل استناد نقالان بر منبعی مکتوب و آموختن روایات از طومارها اگر مأخذ نقل دو نقال مختلف از یک داستان واحد (مثلاً رستم و سهراب) دو طومار متفاوت بود، احتمال داشت که ساختار و روند داستان نیز مشابه و مشترک نباشد و اگر برای نمونه در مقایسه مجلس نقالی رستم و سهراب استاد زریری اصفهانی با آن مرشد ترابی اختلافهایی بافته شود بر همین اساس است، نه ناشی از تصرفات ارجالی نقالان در کلیات روایت.

علاقة مندانی که می‌خواستند روزی آنها نیز طوماری داشته باشند و از آن نقل بگویند - یا به تعییر خودشان «سهرابی بکشند و اشکی دریاورند» - باید مدتها نزد استادی پیش کسوت که نقال ورزیده ای بود شاگردی می‌کردند و آداب و ظرایف فن را می‌آموختند (برای آشنایی با یکی از نمونه‌های این گونه آموزشها →موسی، ۱۳۸۲: ۸). شاگرد نوآموز شاهنامه را نزد استاد می‌خواند و هر روز پاره ای از آن را به یاد می‌سپرد و روز دیگر بر استاد عرضه می‌کرد. او غیر از شاهنامه متن طومار نقالی را هم کتابت می‌کرد و روایتش را فرا می‌گرفت و لازم بود که از فلسفه، دین و اشعار سرایندگان دیگر - غیر از فردوسی - هم مطالب و ایاتی در حافظه بیندوزد. طول مدت آموختن فن نقالی با توجه به تفاوت توانایی‌هایی اشخاص، مختلف بود (→Page, 1979: 198) و کسی که می‌خواست در این کار پخته و پروردۀ شود و گشاده زبانی و اجرای عملی هنرمندانه را با هم جمع کنده همت و دقت بسیاری به کار می‌بست. ظاهراً پس از اینکه شاگرد اصول نقالی را می‌آموخت در آینین ویژه‌ای که «لنگ بستن» می‌نامیدند، از سوی استاد به عنوان نقال رسمی معرفی می‌شد (→موسی، ۱۳۸۲: ۱۳ زیرنویس).

داشتن حافظه ای تیز و پریار، فصاحت و خوش صدایی از ویژگی‌های لازم و مهم نقالان بود و آنها باید بر شاهنامه اشراف کامل می‌داشتند، چنان که به نظر یکی از بر جستگان این فن (مرشد ولی الله ترابی) یک نقال حدادل باید بیست بار شاهنامه را از آغاز تا داستان اسکندر خوانده باشد (→هفت لشکر، ۱۳۷۷: بیست و هفت مقدمه). نقالان پس از آموختن مقدمات و آمادگی برای آغاز رسمی کار،

با آداب و اصول ویژه‌ای مجالس نقالی را بر پا و اجرا می‌کردند؛ از جمله اینکه بر تختی در میان قهوه خانه- یا جایی که همگان بتوانند او را ببینند- می‌ایستادند و یا بر کرسی/ چهارپایه‌ای در آنجا می‌نشستند. نشستن داستان گزار بر صندلی سابقه کهنه دارد و به همین دلیل در فرهنگ و ادبیات عربی، قصه‌گویان را «اصحاب کراسی» و «قاری الکراسی» نیز نامیده اند (—جعفریان، ۱۳۷۸: ۱۰۴). پس از تعیین مکان، خود نقال یا فرزند او شعری می‌خواند که یا در منقبت امام علی(ع) یا یکی از امامان شیعه بود یا قطعه و غزلی از یکی از شاعران نامدار و یا مسمّطی غنایی با اشارات شاهنامه‌ای. به این شعرخوانی قبل از نقل که برای آماده کردن محیط و مخاطبان انجام می‌گرفت، اصطلاحاً «پیش خوانی» و خواننده آن را «پیش خوان» می‌گفتند (—سپتا، ۱۳۸۰: ۱۱۴).^{۱۸}

نقالان در آغاز مجلس نقل- و نیز گاه‌گاهی در میانه داستان- برای کسان، موضوعات و آرزوهای گوناگون از حاضران طلب صلوّات می‌کردند یا عبارات دینی و دعایی مشابه به کار می‌بردند (برای دیدن نمونه‌ای —داستان رستم و سهراب، ۱۳۶۹: ۴۱۵). از این عبارت فتوّت نامه سلطانی درباره یکی از آداب معزّه گیری که «در صلوّات دادن تقصیر نکند که صلوّات فرستادن کفارت گناهان است» (واعظ کاشفی، ۱۳۵۰: ۲۷۸) معلوم می‌شود که صلوّات فرستادن مکرّر نقالان از ویژگی‌های سنتی مجالس داستان گزاری بوده است.

نقالان برای افزودن بر کشش و هیجان داستان و عیان کردن بهتر صحنه‌های نقل از حرکات سر و دست و پا بکرات استفاده می‌کردند و هماهنگی اندامها و لحن گفتارشان- که اشاره خواهد شد- با نوع و موضوع روایت از فنون مهم کار آنها بوده است. مؤلف طراز الاخبار درباره این ویژگی داستان گویان نوشته است «و صاحب این فن ربانیده ... باید چون به مقدمه رزمی رسید گرم سخن شود و در وقت شمشیر زدن و گرز کار فرمودن به دو زانو نشیند هم چنان به جوش و خروش درآید که قصه شنو از تکلم او معركه جنگ را- در آن هنگامه‌ای که او قصه‌هی می‌خواند- به نظر تصوّر بیند و در وقتی که سر رشته سخنور به جایی رسید که یکی از دلیران به تقریبی بند پاره کند، البته بر سر دو پا نشیند و همچنان آن مقدمه را- با انداز پاره کردن- ادا و بیان نماید که گویی خود زنجیر گسیخته و مستعملان نیز او را از آن عالم تصوّر نمایند و در کمان کشیدن و صندلی نشستن و کشتن گرفتن، اندازه‌ای- که به هر کدام نسبت دارد- از دست ندهد» (به نقل از: شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۳۵۸).

بر همین اساس بود که نقالان عصا یا چوب دستی که به تعبیر آنها «منشأ» نامیده می‌شد به دست

می گرفتند و از آن به عنوان رزم افزارهای مختلف استفاده می کردند (—موسی، ۱۳۸۲: ۲۲). گاهی نیز که داستان اوج می گرفت و به لحظه های حساس می رسید، متشا را زیر پهلو یا بر زمین می نهادند و دو دست خویش را برابر هم می کوفتند. این کار از شکردهای افزایش شور و هیجان نقالی بود. آنها هماهنگ با حرکات اعضای بدن و کاربرد متشا، لحن و آهنگ سخن خویش را هم تغییر می دادند و با فراز، فرود، تکیه، درنگ و تکرار می کوشیدند حالات متنوع داستان و کسانش را به شوندگان منتقل کنند (درباره لحن کلام نقال —سپتا، ۱۳۸۰: ۱۱۱ و ۱۱۲). به اعتقاد استاد مصطفی سعیدی نقال هم در لحن گفتار و هم در حرکات خود که از زبان و جانب شخصیتهای داستان است باید وقار و طمنیه کامل را رعایت کنند (—موسی، ۱۳۸۲: ۲۰).

همان گونه که در متن مکتوب طومارها می بینیم در میان گزارش مثور روايات، ایاتی از فردوسی (شاهنامه) یا شاعران دیگر (چه سرایندگان منظومه های پهلوانی و چه سایر گویندگان) گنجانده شده است. نقالان هم که ساختار اصلی گفتارشان مستند بر طومارها بوده است، این بیتها یا بنابر ذوق خویش و شرایط مجلس نقل اشعار دیگری را در ضمن بیان مثور روايات می خوانند. آراستان نشر به نظم - البته به گونه ای که مایه ملالت شوندگان تشدود - از آداب سفارش شده به «حکایت گویان» بوده و واعظ کاشفی یادآور شده است که «بزرگان گفته اند نظم در قصه خوانی چون (نمک است در دیگر) اگر کم باشد طعام بی مزه بود و اگر بسیار گردد شور شود» (واعظ کاشفی، ۱۳۵۰: ۳۰۴). برخی از نقالان - که هنگام نقل یکی دو بار آواز می خوانند (—پیضایی، ۱۳۸۷: ۸۲) - غالباً ایات را به لحن و آواز ادا می کردند (—سپتا، ۱۳۸۰: ۱۱۶ - ۱۱۴). در اصول نقالی، متناسب با اشعار و داستانها دستگاه ویژه ای نیز برای خواندن آنها پیشنهاد شده است. مثلاً خان چهارم رستم در سه گاه و آمدن تهمینه به بالین رستم در افشاری (—نصری اشرفی، ۱۳۸۵: ۷۷).

در کتاب سخنوری و آوازخوانی، گاهی خاموشی نیز از شیوه های نقالی بوده است، بدین صورت که در پاره ای لحظات و صحنه ها نقال برای تجسس دقیق تر و برانگیختن حاضران به تأمین بیشتر، مدت کوتاهی ساکت می شد و می ایستاد یا در صحنه به این سو و آن سو می رفت و سپس دنباله داستان را بی می گرفت (—موسی، ۱۳۸۲: ۲۶ و ۲۷). شیوه دیگر این بود که در برخی جملات، فعل جمله حذف می شد و نقال به جای آن عمل مربوط را نمایش می داد. برای نمونه «هوم تاج را بر سر او نهاد و قبا بر تن» که فعل «پوشاند» حذف شده است و نقال آن را به هنگام نقالی، خود اجرا می کرد

(—مشکین نامه، ۱۳۷۹: ۱۲ متن و زیرنویس). اجرای عملی یا نقش بازی کردن نقایلان در داستانهایی مانند رستم و سهراب، رستم و اشکبوس و رستم و اسفندیار نمایان تر بود و بعضًا خود نقایل عهده دار نقش رستم می‌شد و شاگرد یا فرزندش نیز نقش سهراب یا اسفندیار را بازی می‌کرد تا مجلس نقل دل انگیزتر شود.

در برخی موارد نقایلان برای عینیت بیشتر، صحنه‌های نقایل کلاه‌خود و زره می‌پوشیدند (—میرشکرایی، ۱۳۸۵: ۳۸ و ۴۹) و جالب‌تر اینکه گاهی پیکره‌ای به اندازه سهراب می‌ساختند و در سینه آن محفظه‌ای پراز خون یا رنگ می‌گذاشتند تا به هنگام فرو کردن خنجر در سینه پیکره، خون/رنگ سرخ بیرون آید و مجلس سهراب کشی/کشان دقیق تر و موثرتر برای شنوندگان مجسم شود. مطابق گزارشی از یک مراسم نقایلی در سنتدج، نقایل در صحنه کشته شدن سهراب چارپایه چوین را به زمین می‌اندازد و آن چنان بر آن فشار می‌آورد که چوبها می‌شکند و بدین صورت صدای شکستن استخوانهای سهراب را برای حاضران محسوس می‌کند (—غريب پور، ۱۳۸۴: ۲۷ و ۱۱۲). نقایلان از نگاره‌های قهوه خانه‌ای آویخته بر دیوار قهوه خانه‌ها نیز برای تفہیم بهتر داستان به شنوندگان استفاده می‌کردند (—سدات اشکوری، ۱۳۸۵: ۴۹).

کوشش نقایلان برای انتقال ملموس روایات به شنوندگان و میزان مهارت و علاقه مندی بعضی از آنها چنان بود که گاهی خود صحنه‌های نقایل را بعینه تجسم می‌کردند و با شخصیتهای داستان یکی می‌شدند. نمونه شکفت انگیز این ویژگی - که مصطفی سعیدی نقل کرده‌اند - ماجراهای یکی از نقایلان مشهور تهران در حدود سالهای (۱۳۲۰ م.ش) است که برای مراسم سهراب کشان/کشی با خنجر و شمشیر و ترگ و خفتان به صحنه می‌آید و پسر هجدۀ ساله اش را نیز برای اجرای نقش سهراب با خود می‌آورد؛ اما هنگام نقایل آن چنان از داستان و شور و احساسات محیط نقایل متأثر می‌شود که خود را در لحظه کشته شدن سهراب و به جای رستم می‌بیند و خنجر را در پهلوی فرزندش فرو می‌کند او را می‌کشد! (—موسوی، ۱۳۸۲: ۲۴ و ۲۵). گویا مرشد ولی الله ترابی نیز در یکی از مجالس رستم و سهراب پس از اینکه در نقش رستم، سهراب خیالی را بر زمین می‌زند آن چنان بی خود می‌شود که «خنجر نه بر پهلوی سهراب که بر تھیگاه خویش می‌نشاند. خون فوّاره می‌زند» (عنصری، ۱۳۶۸: ۶۵۲). استاد سعیدی تصریح کرده‌اند که هنگام نقایل خود را در قهوه خانه و میان شنوندگان نمی‌بینند؛ بلکه چنان می‌انگارند که در آوردگاه و همراه پهلوانان هستند و ویله آنها و چکاچاک رزم

افزارهایشان را می‌شوند و نظاره می‌کنند. ایشان گفته‌اند که روزی هنگام نقل داستان کشته شدن سیاوش و آمادگی رستم برای کین خواهی او، آن صحنه را می‌بینند و بی‌هوش می‌شوند (←موسوی، ۱۳۸۲: ۱۳).

شاگرد نقال علاوه بر پاری رسانی به استاد در نمایش عملی بعضی صحنه‌ها-مانند ایفای نقش سهراب، اسفندیار و...- گاهی نیز دنباله نقل او را می‌گرفت و آن به این شیوه بود که استاد نقال به یکباره در میانه داستان گویی عصای خویش را به شاگرد می‌سپرد و این نشان آن بود که او باید نقل روایت را از همان جا که مانده است، ادامه دهد. این کار به منظور آزمودن شاگرد و آماده کردن او برای استقلال و مهارت در فنّ نقالی صورت می‌گرفت (←موسوی، ۱۳۸۲: ۵۴). ویژگی هر مجلس نقل- چه استاد آن را به پایان می‌رسانید و چه شاگرد- این بود که روایت در جای شورانگیز آن که همگان مشتاقانه منتظر شنیدنش بودند، قطع می‌شد و نقال دنباله آن را به شب/ مراسم بعدی وا می‌گذشت.^{۱۹} این تسلسل و تداوم- که از اصول فنّ نقالان است (←محجوب، ۱۳۸۲: ۱۰۹۵)- سبب می‌شد که شنوندگان (مشتریان قهوه خانه) چندین و چند شب پیاپی- گاه ماهها- برای آگاهی از ادامه و نتیجه روایت مورد علاقه خویش پای سخن نقال بیایند و بنشینند.

در پایان مجلس نقل، نقال یا شاگرد او در میان شنوندگان می‌گشت و مردم به دلخواه خویش پولی به او می‌دادند. این چرخ زدن و دریافت پاداش و کمک مالی در تعاییر نقالان «دوران زدن» نامیده می‌شود^{۲۰} و شواهد مكتوب آن در متون کهنه مانند سمک عیار نیز هست (←کاتب ارجانی، ۱۳۸۵: ۵/ ۵۳۱، ۵۳۲ و ۵۰۹). از گزارش‌های مربوط به مجالس نقالی در دورهٔ فاجار چنین بر می‌آید که ظاهراً دوران/ حق سخن نقال در مجالس سهراب کشی/ کشان و نیز کشته شدن سیاوش با شبهای دیگر تفاوت داشت و از پنج قران تا چند تومان بود و در پایان نقل هم صاحب قهوه خانه شال ترمه به گردن نقال می‌انداخت (←نصری اشرفی، ۱۳۸۵: ۹۵). اهمیت «دوران زدن» در مجالس نقالی چنان بود که به نظر یکی از پژوهشگران ضرب المثل معروف «شاهنامه آخرش خوش است» بر پایه این ویژگی به وجود آمده و مراد از «خوشی» آخر شاهنامه همان گرد آمدن پول و پیشکش برای نقال یا شاهنامه خوان پس از اتمام نقالی و شاهنامه خوانی و نیز نوشیدن چای و شربت و، شیرینی خوردن حاضران در قهوه خانه بوده است (←محیط طباطبایی، ۱۳۵۷: ۵۵).

در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز اصلی نقالی قهوه خانه‌ها بوده است (←فلسفی، ۱۳۳۲:

اقوام اسلامی جنوبی) نیز شب هنگام در قهوه خانه ها نقائی و داستان گویی می کردند (← مختاری، ۱۳۶۸: ۴۰). این رسم در روستاهای مسلمان نشین یوگسلاوی تا اواسط سده بیستم میلادی ادامه داشته است و مردم شبهای ماه رمضان در قهوه خانه ها پایی نقل گوزلارها می نشستند (← خالقی مطلق، ۱۳۷۲: ۲۹). در ایران زمان/ فصل گرمی بازار نقالان معمولاً از آغاز پاییز تا اواخر زمستان بود (← شهری، ۱۳۶۹: ۵۱۵/۵)^{۱۰} و بویژه در ماه رمضان پس از افطار در قهوه خانه ها بسیار رونق می گرفت و گاهی که مجلس شهراب کشان/ کشی با شب قدر هم هنگام می شد، نقال از روایت حُزن انگیز کشته شدن شهراب جوان به صحرای کربلا و شهادت حضرت علی اکبر(ع) بر دامان پدر گریز می زد و شیون و زاری حاضران را دو چندان می کرد (← چیک، ۱۳۸۰: ۲۹۵؛ عناصری، ۱۳۶۸: ۶۵۱ و ۶۵۲). ساعت آغاز نقائی بنابر نوشتۀ یکی از محققان پس از ساعت دو بعد از ظهر یا بعد از غروب آفتاب تا ساعت یازده شب بود (← چیک، ۱۳۸۰: ۲۹۵) و هر مجلس نقالی غالباً نود دقیقه زمان می برده است (← Page, 24: 1979، Yamamoto, 2003: 197). یک دوره کامل نقائی منظم و پیوسته از آغاز داستان گیومرت تا پایان پادشاهی بهمن که محدوده داستانی طومارها بود، گاه شش ماه و گاه یک تا یک سال و نیم طول می کشیده است (← هفت لشکر، ۱۳۷۷: بیست و هفت مقدمه؛ هنری، ۱۳۶۸: ۶۲۳).

در بیان شفاهی نقالان لغات، تعابیر و اصطلاحاتی به کار می رفت که در قاموس نقائی معنای ویژه‌ای داشت و این معنا در طومارها نبود و فقط باید از خود آنها شنیده و آموخته می شد. برای نمونه واژه «گو» که در متون حمامی و پهلوانی به معنای «پهلوان» و تقریباً معادل «یل» است در نزد نقالان چهار بار از یل پهلوان تر است یا «امیر پهلوانی است که امیر و سالار خاندانی باشد» (کلاتری، ۱۳۵۲: ۱۰). آنها همچنین برای توضیح ایيات و اشارات فردوسی و ملموس تر کردن نقل خویش از تعبیرها و تشییهاتی بهره می گرفتند که عامیانه بود و بعضاً بر مذاق ادب‌خوش نمی آمد. یکی از شواهد این موضوع گزارشی از یک مجلس نقالی است که در آن نقال پس از خواندن مصراج «ستون کرد چپ را و خم کرد راست» از داستان رستم و اشکبوس، می گوید «رستم پای چپ را مثل بتون آرمه محکم به زمین کوفت» مینوی که در آن محفل بوده و از مشبه به «مثل بتون آرمه» برآشفته شده بودند می گویند «اگر فردوسی زنده بود بتون توی دهن گوینده می ریخت» (← باستانی پاریزی، ۱۳۷۲: ۵۶۵ و ۵۶۶).

نکته‌ای که با این بیان ساده و عامیانه نقالان که با توجه به مخاطبان آنها جزو بلاغت گفتارشان بود،

در تناقض قرار می‌گیرد، بودن بعضی از واژه‌های دشوار عربی یا لغات و ترکیبات مبهم فارسی در طومارهای آنهاست. شماری از این واژه‌ها و تعبیرات در فرهنگها و متون رسمی و عامیانه فارسی نمونه کاربرد ندارد^{۲۲} و از این روی تصور اینکه در زمان و مکان نقل روایات برای عموم شنوندگان مأнос و مفهوم بوده باشد، بسیار بعيد است. آیا استعمال این گونه لغات و ترکیبات دشوار و نادر ویژه نظر طومارها و به دلیل جنبه رسمی ترا/ادبی تر نوشتار (مکتوبات) در قیاس با گفتار (شفاهیات) بوده است و آنها در اجرای شفاهی داستانهای طومار چنین لغاتی را به کار نمی‌برند؟ یا اینکه در سبک شناسی نقل شفاهی نیز این کار بر فخامت و شکوه صوری سخن می‌افزوده و مایه طنطنه کلام نقّالان بوده است؟ در بررسی ویژگی‌ها و شیوه کار نقّالان به چند نکته دیگر نیز باید اشاره کرد. یکی اینکه هر چند «نقّالان به جنبه سرگرم کننده‌گی روایات توجه داشتند و از بار آموزشی آن می‌کاستند» (حالقی مطلق، ۱۳۸۶: ۲۳) اما این به معنای انکار جنبه تعلیمی کار آنها نیست و یکی از اصول شماری از نقّالان بر جسته که مرشد نیز خوانده می‌شدند، یادآوری موضوعات اخلاقی و نکات اندرزی در میان داستان برای شنوندگان بوده است و آنها سرگرمی و راهنمایی معنوی را توامان در نظر داشتند (← شهری، ۱۳۶۹: ۱۵ و ۵۱۳: ۵۱۴؛ ۱۹۷۹: ۲۰۹). این کار گاهی چنان با تأکید و هنرمندی صورت می‌گرفت که درباره یکی از نقّالان به نام مرشد حسن نوشته اند که پس از پایان یک دوره نقل او، شنونده از جهان و مردمان و مادیات بیزاری می‌جست و به درویشی و کنج نشینی می‌گرایید (← شهری، ۱۳۶۹: ۵۱۳/۵). گریز به آموزه‌های عبرت آمیز یا اشارات انتقادی، از نقل شفاهی به متن مکتوب طومارها نیز راه یافته است (← طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۱۳۵ و ۱۴۲).

نتیجه گیری

مجموع این اسناد، اشارات و ملاحظات نشان می‌دهد که نقّالی در مقطعی از تاریخ فرهنگی-اجتماعی ایران یکی از تأثیرگذارترین پیشه‌ها بوده که در کنار سرگرمی مردم، نقش مهمی در آشنا کردن عامه ایرانیان با روایات ملی-پهلوانی خویش و حتی گاهی تهذیب و تعلیم آنان داشته است؛ ولی افسوس که امروز با گسترش و تنوع سرگرمی‌ها این فن دیرسال ایرانی بسیار کم رونق شده و نسل نوآین معاصر نه تنها با شنیدن داستان سهرا ب کشی/کشان بی تاب نمی‌شود که گاهی حتی سهرا ب و سیاوش و رستم را نیز بدرسی نمی‌شناسد. شاید بهترین نتیجه گیری درباره سرنوشت نقّالی در ایران، این بند از شعر «آدمک» زنده یاد اخوان ثالث باشد که:

شرم آید، شرم / در سکنجی در کنار پنجه نقال پارینه / سوت و کور و سرد و افسرده / متشاشیش چون ستونی منکای دست، دستش زیر پیشانی / خشمگین و خاطر آزده / روی تخت قهوه خانه دور از آن جنجال / قوز کرده سر به جیب پوستین خود فرو برده / زان دروغین جلوه ها و آن وفاhtها / خاطرش غمگین / در دلش طوفانی از نفرین و نفرتها / جعبه جادوی طرّار فرنگان همچنان گرم فسون سازی / و پراکنده فرب و حرب یک اندازی ... (اخوان ثالث، ۱۳۷۰: ۲۸۰).

پی نوشتہا

۱. ظاهراً خواندن روایات متور پهلوانی در حضور جمع در ایران باستان هم رایج بوده است. گواه این گمان اشارات شاهنامه به خوانده شدن «نامه باستان» و نقل داستانهای جمشید و فریدون نزد بهرام گور است:

همان شاه چون مجلس آراستی

(فردوسی، ۱۳۸۶: ۴۴۲/۳۱۹)

سوی دشت نخچیرگان با سپاه
سوی راستش موبد پاک رای
ز جمّ و فریدون سخن راندند

(همان: ۴۴۵/۳۵۵ - ۳۵۷)

یامد سیم روز شبگیر شاه
به دست چپش هرمز کدخداي
بر او داستانها همی خواندند

۲. در ادوار سپسین این گونه خوانندگان داستانهای متور را- از روی متن و در حضور انجمن بویژه در دربارها- «دفترخوان» می نامیده اند. از جمله این کسان می توان به علوی توosi، مؤلف معجم شاهنامه (ظاهرآ در سده ششم) اشاره کرد که لقب «دفترخوان» داشته است و نیز محمود دفترخوان، کاتب و راوی داراب نامه بی غمی، در نیمه دوم قرن نهم.

۳. نمونه مشابه این کار، اقدام بازرگانی مکی به نام نصر بن حارث بود که پس از وعظ پیامبر اسلام(ص)، روایت‌های ملی- پهلوانی ایران بویژه داستان رستم و اسفندیار را - که در حیره آموخته بود- برای شنوندگان سخنان پیامبر نقل می کرد تا مردم را از توجّه به کلام نبوی باز دارد. بعضی از مفسّران شأن نزول آیه ششم سوره لقمان را داستان گویی نظر و «لهو الحدیث» مذکور در آن را ناظر بر روایات او دانسته اند.

۴. به این دلیل که در کتابهای مستقلی مانند طراز الاخبار و دستور الفصحا تألیف عبدالنبی فخرالزماني به طور مفصل درباره آداب خواندن قصه امیر حمزه بحث شده است (←محجوب، ۱۳۸۲الف: ۱۰۸۴). از پاره ای گزارشها چنین بر می آید که در روزگار معاصر نیز گاهی نقل گویی از متون دیگر رایج تر از داستانهای شاهنامه‌ای بوده است. برای نمونه شادروان مرشد عباس زریری اصفهانی نوشته اند «در سال هزار و سیصد و هشت هجری شمسی، که مشغول داستان گویی، شدم داستان شاهنامه فردوسی - علیه الرحمه - در میان نبود، مگر

رستم نامه که آن کتاب کوچکی بود، از تولد رستم تا کشته شدن افراسیاب به طور اختصار و کسی هم به آن گوش نمی داد؛ چه نقلان از اسکندرنامه و امیر ارسلان و رموز حمزه و یتیم نامه که راجع به شاه عباس و حسین کرد بود و ابو مسلم نامه و گاهی مختارنامه نقل می گفتند و اصلاً یک شعر از شاهنامه خوانده نمی شد» (داستان رستم و سهراب، ۱۳۶۹: بیست و هشت سرآغاز).

۵. کسانی مانند: ایلدوزبک، سهراب همدانی، مولانا فتحی، مقیمای زرکش، ملّا بی خودی جنابادی، نجاتی بافقی، حسینا صبوحی، ملّا مومن بگه سوار و ... (— لسان، ۱۳۵۴: ۱۲-۱۴).

۶. مأخذ بررسی نگارنده پیکره زبانی گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

۷. این طومار کهن با مقدمه، ویرایش و توضیحات نگارنده از سوی نشر چشم و در مجموعه متنهای پیشنهاد داستانی منتشر خواهد شد.

۸. آیا می تواند ناظر بر کتابت و تدوین طومارهای متاور نقالی نیز باشد؟

۹. نکته سزاوار پرسش و تأمل در این گزارش این است که چرا مردم با پرداخت هزینه خواستار کسب اجازه کشته شدن سهراب هستند، در حالی که داروغه فرمانی مطابق با خواسته عمومی و درونی آنها (زنده ماندن سهراب) صادر کرده است؟ مطلب دیگر این است که طبق اشاره ادامه گزارش، گروهی از قهوه خانه نشیان این کار را تمهیدی / بهانه ای ساختگی برای نفع ماذی داروغه و پیرامونیان او می دانستند که در این صورت باید آن را سوء استفاده از نقالی و احساسات عمومی مردم به شمار آورد و در بررسی زمینه ها و کارکردهای اجتماعی نقالی در ایران نظر داشت.

۱۰. داستان رستم و سهراب در طومار نسخه کتابخانه استاد مینوی از برگ (۱۳۹۰: الف) تا (۱۴۸) است و در طومار هفت لشکر از (صفحه ۱۸۳-۱۹۶).

۱۱. روایت زنده یاد مرشد زریری از این داستان ۳۸۷ صفحه است و در طومار شاهنامه (تدوین: مصطفی سعیدی و احمد هاشمی) از (ص ۴۰۴-۵۲۲). حجم و کلیات داستانی این روایت در هر دو طومار تقریباً مشابه است.

۱۲. در یکی از طومارها کاووس پس از پایان داستان سهراب به زابلستان می رود و نوش دارو را در جامی به رستم تقدیم می کند؛ اما تهمتن آن را می گیرد و در آب هیرمند می اندازد. بنابر نقل این طومار، منشأ ضرب المثل «نوش دارو بعد از مرگ سهراب» این داستان است (— طومار شاهنامه فردوسی، ۱۳۸۱: ۵۲۷).

۱۳. این مثل در شعر سخن سرایان معاصر هم به کار رفته که شناخته شده ترین آنها - حتی شاید در سراسر ادبیات فارسی - بیت شهریار است:

دانی که نوش داروی سهراب کی رسید؟
آن گه که او ز کالبدی بیشتر نداشت
(اعتصامی، ۱۳۶۴: ۲۶)

نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگ دل این زودتر می خواستی حالا چرا؟
(شهریار، ۱۳۸۶: ۷۹)

نوش دارو می دهد سهراب را کاووس شاه

لیک امید آن گه که بر خاک عدم پهلو نهاد

(اخوان ثالث، ۱۳۷۰: ۳۵۳)

۱۴. دلیل مهم دیگری که رواج روایتهای مختلف از داستان رستم و سهراب را در سده‌های گذشته تأیید می‌کند، گزارش تاریخ طبرستان در اوایل قرن هفتم است که در جزئیات با روایت فردوسی تفاوت دارد (← ابن اسفندیار، بی‌تا: ۸۲/۱).

۱۵. تلمیحات شاهنامه‌ای او در این حدود است: کاووس، کیخسرو، جمشید، بهرام چوبین، خون سیاوش، سام سوار، گرگین، افراسیاب، رویین تن، رستم، فریدون، منوچهر، بهمن و چاه بیژن.

۱۶. سلیم در بیت دیگری به داستان «امیر حمزه / حمزه نامه» اشاره کرده که از نظر تلمیحات داستانی عامیانه در شعر رسمی فارسی قابل توجه است:

از چه رو ریخته و حمزه القب یافته است

می چون لعل مگر خون زمرد شاه است

(سلیم تهرانی، ۱۳۴۹: ۹۰)

۱۷. منظور داستانهایی است که در نقل و طومارهای نقالان آمده است؛ اما در شاهنامه نیست.

۱۸. برای دیدن نمونه‌ای از این پیش خوانی‌ها (← خالقی مطلق، ۱۳۸۱: ۱۲۲ و ۱۲۵).

۱۹. یکی از پژوهشگران کوشیده است بر اساس معیارهایی، آغاز و پایان روایات نقالی را در هر مجلس نود دقیقه‌ای نقل بر روی روایت مرحوم مرشد عباس زریری از داستان رستم و سهراب نشان دهد (Yamamoto, 2003: 31-42←).

۲۰. این عبارت در پایان یکی از مجالس نقالی شادروان مرشد عباس زریری گفته شده است «و اکنون دوران می‌زیم یه دورانی می‌زیم که همیشه بوده است. جوونمردی که دستش به دستم رسید حق باطن امیرالمؤمنین آبروش نریزه. بگو آمین» (داستان رستم و سهراب، ۱۳۶۹: ۴۱۸).

۲۱. نقالی در دهه اول محram و دهه آخر صفر تعطیل می‌شد (← بلوکباشی، ۱۳۸۸: ۳۴۲).

۲۲. لغاتی مانند: القدا (=نوا و آهنگ)، گلّس (=کشتی)، صاصینی کردن (=تصاحب)، خلیل در کشیدن (=شور و فریاد کردن)، شهشهه (=شیشه)، موابره (=فرمانبرداری) و

منابع

- ۱- آیدنلو، سجاد، (۱۳۸۷). «کلاه سر دیو سپید (مضمونی عامیانه در ویژگی‌ها و متعلقات رستم)»، آفتابی در میان سایه‌ای (جشن نامه استاد دکتر بهمن سرکاراتی)، به کوشش علی رضا مظفری و سجاد آیدنلو، تهران: قطره، چاپ اول، صص ۴۶۳-۴۸۳.
- ۲- ابن اسفندیار، بهالدین محمد. (بی‌تا). تاریخ طبرستان، تصحیح عباس اقبال، تهران: کلاله خاور.

- ۳- اخسیکتی، اثیرالدین. (۱۳۳۷). *دیوان*، به کوشش رکن الدین همایون فرخ، تهران: کتابفروشی رودکی، چاپ اول.
- ۴- اخوان ثالث، مهدی. (۱۳۷۰). *گزینه اشعار*، تهران: مروارید، چاپ دوم.
- ۵- اسکندرنامه (بازسازی کهنه ترین نسخه اسکندرنامه نقالی) (۱۳۸۸). منسوب به منوچهر خان حکیم، به کوشش علی رضا ذکارتی قراگوزلو، تهران: سخن، چاپ اول.
- ۶- اعتصامی، پروین. (۱۳۶۴). *دیوان اشعار*، تهران: ایمان، چاپ اول.
- ۷- انجوی، سید ابوالقاسم. (۱۳۶۹). *فردوسي نامه*، تهران: علمی، چاپ سوم.
- ۸- باستانی پاریزی، محمدابراهیم. (۱۳۷۲). *شاهنامه آخرش خوش است*، تهران: عطایی، چاپ اول.
- ۹- بلوکباشی، علی. (۱۳۸۸). «تصویرگری عame»، در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگهای دیگر نگریستن، تهران: گل آذین، چاپ اول، ص ۳۳۹-۳۵۳.
- ۱۰- بویس، مری. (۱۳۶۹). «گوسان پارتی و سنت نوازنده در ایران»، ترجمه مسعود رجب نیا، تحقیق و بررسی توسع، به کوشش محسن باقرزاده، تهران: توسع، چاپ اول، صص ۲۹-۶۴.
- ۱۱- بیضایی، بهرام. (۱۳۸۷). *نمایش در ایران*، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ ششم.
- ۱۲- تفضلی، احمد. (۱۳۷۶). *تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام*، به کوشش راهه آموزگار، تهران: سخن، چاپ اول.
- ۱۳- تودوآ، مagalii. (۱۳۷۷). *از پانزده دریچه* (نگاهی به فردوسی و شاهنامه او)، زیر نظر محمدکاظم یوسف پور، گیلان: دانشگاه گیلان، چاپ اول.
- ۱۴- ثابت، عبدالرحیم. (۱۳۸۷). «نقل جنون»، فرهنگ مردم، سال هفتم، شماره ۲۴ و ۲۵، بهار ۱۳۸۷، صص ۱۷۷-۱۷۰.
- ۱۵- جعفریان، رسول. (۱۳۷۸). *قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران* (مروری بر جریان قصه خوانی، ابعاد و تطور آن در تاریخ اسلام و ایران)، تهران: دلیل، چاپ اول.
- ۱۶- جنتی عطایی، ابوالقاسم. (۱۳۵۶). *بنیاد نمایش در ایران*، تهران: صفی علیشاه، چاپ دوم.
- ۱۷- چیپک، یرژی. (۱۳۸۰). «ادبیات عامیانه ایران»، *تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز*، تألیف جمعی از محققان، ترجمه یعقوب آرنده، تهران: گستره، چاپ اول، ص ۲۳۹-۳۲۲.
- ۱۸- خالقی مطلق، جلال. (۱۳۷۲). «*حمامه سرای باستان*»، گل رنجهای کهن، به کوشش علی دهباشی، تهران: مرکز، چاپ اول، ص ۱۹-۵۱.

۱۹. _____. (۱۳۸۱). «نگاهی کوتاه به فن داستان سرایی فردوسی»، سخنهای دیرینه، به کوشش علی دهباشی، تهران: افکار، چاپ اول، ص ۱۱۱-۱۲۵.
۲۰. _____. (۱۳۸۶). حماسه (پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی)، تهران: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول.
- ۲۱- خطیبی، ابوالفضل، «نوشدارو بعد از مرگ سهراب»، در: www.a-khatibi.blogspot.com
- ۲۲- داستان رستم و سهراب (روایت نقالان). (۱۳۶۹). نقل و نگارش مرشد عباس زریری، ویرایش جلیل دوستخواه، تهران: توس، چاپ اول.
- ۲۳- دشتگل، هلنا شین. (۱۳۸۷). «مجالس شاهنامه قجری بر بنیاد نقاشی های مردمی»، فرهنگ مردم، سال هفتم، شماره ۲۴ و ۲۵، بهار ۱۳۸۷، ص ۹۹-۱۲۰.
- ۲۴- دوستخواه، جلیل. (۱۳۸۰). «شاهنامه نقالان دگردیسه یی از حماسه ایران یا ساختاری جداگانه؟»، حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها، تهران: آگه، چاپ اول، ص ۱۵۱-۱۶۵.
- ۲۵- راوندی، مرتضی. (۱۳۸۲). تاریخ اجتماعی ایران، تهران: نگاه، ج ۶، چاپ سوم.
- ۲۶- زرشناس، زهره. (۱۳۸۴). میراث ادبی روایی در ایران باستان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول.
- ۲۷- سادات اشکوری، کاظم. (۱۳۸۵). «نقالی و شاهنامه خوانی»، شاهنامه خوانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، دفتر اول، ص ۴۶-۵۵.
- ۲۸- سپتا، سasan، «شاهنامه خوانی و نقالی (موارد استحسانی برقراری ارتباط با متن شاهنامه فردوسی)»، تک درخت (مجموعه مقالات هدیه دوستان و دوستداران به محمدعلی اسلامی ندوشن)، تهران: آثار و یزدان، اول، ص ۱۰۸-۱۱۶.
- ۲۹- سلیم تهرانی، محمّدقلی. (۱۳۴۹). دیوان، تصحیح رحیم رضا، تهران: ابن سینا، چاپ اول.
- ۳۰- سیف، هادی. (۱۳۶۹). نقاشی قهوه خانه، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان میراث فرهنگی، چاپ سوم.
- ۳۱- شاهنامه و گرشاسب نامه به زیان نقالان، دست نویس شماره ۱۳۵ کتابخانه مجتبی مینوی و عکس آن به شماره ۲۹۹۴ در مرکز احیا ترااث اسلامی.
- ۳۲- شفیعی کدکنی، محمّدرضا. (۱۳۸۰). «اصول هنر قصه گویی در ادب فارسی»، ارج نامه شهریاری، به خواستاری و اشراف دکتر پرویز رجبی، تهران: توس، چاپ اول، ص ۳۵۱-۳۶۰.

- ۳۳- شهری، جعفر. (۱۳۶۹). *تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم*. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسانی، چاپ دوم.
- ۳۴- شهریار، محمدحسین. (۱۳۸۶). *دیوان*. تهران: نگاه، چاپ سی ام.
- ۳۵- صحبت لاری (بی‌تا). *دیوان، شیراز: کتابفروشی معرفت*. چاپ اول.
- ۳۶- طومار شاهنامه فردوسی. (۱۳۸۱). به کوشش سید مصطفی سعیدی- حاج احمد هاشمی، تهران: خوش نگار، چاپ اول.
- ۳۷- عطّار، فریدالدین. (۱۳۶۲). *دیوان*. به اهتمام تقی تفضلی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.
- ۳۸- ______. (۱۳۸۷). *الهی نامه، تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی*. تهران: سخن، چاپ اول.
- ۳۹- عناصری، جابر. (۱۳۶۷). در سوگ نقال گرم چانه و شاهنامه خوان شیرین زبان (استاد میرزا غلام علی حقیقت) ». *چیستا*. شماره ۵۱، ۱۳۶۷، ص ۶۲-۶۹.
- ۴۰- ______. (۱۳۶۸). «*شاهنامه خوانی، گلچرخی در میانه میدان نمایشگاهی اسطوره ای*». *چیستا*. شماره ۵۹ و ۶۰، تیر و مرداد ۱۳۶۸، ص ۶۴۶-۶۵۵.
- ۴۱- ______. (۱۳۷۰). «*تأثیر داستان های شاهنامه در زندگی مردم*». *سیمرغ*. سال دوم، شماره دوم (پیاپی ۱۱)، آذر ۱۳۷۰، ص ۲۴-۲۹.
- ۴۲- غریب پور، بهروز. (۱۳۸۴). *تئاتر در ایران*. تهران: دفتر پژوهشگاه فرهنگی، چاپ اول.
- ۴۳- غفاری، یعقوب. (۱۳۸۴). «*موسیقی در کوهگیلویه و بویر احمد*». *پژوهشگاه ایران شناسی* (ج ۱۶، ستوده نامه)، به کوشش ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان و محمد رسول دریاگشت، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ج ۲، ص ۷۱۸-۷۲۴.
- ۴۴- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۶). *شاهنامه، تصحیح جلال خالقی مطلق*. تهران: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول.
- ۴۵- فلسفی، ناصرالله. (۱۳۳۲). «*تاریخ قهوه و قهوه خانه در ایران*». *سخن*. سال پنجم، شماره ۳۳، ص ۲۵۸-۲۶۸.
- ۴۶- قالانی. (۱۳۳۶). *دیوان، تصحیح محمد جعفر محجوب*. تهران: امیرکبیر، چاپ اول.
- ۴۷- قزوینی رازی، عبدالجلیل. (۱۳۵۸). *نقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض فضائح الراوض*. تصحیح میر جلال الدین محدث، تهران: انجمن آثار ملی، چاپ دوم.

- ۴۸- کاتب ارجانی، فرامرز بن خداداد (۱۳۸۵). *سمک عیار*، به کوشش پرویز ناتل خانلری، تهران: آگاه، چاپ هشتم.
- ۴۹- کلانتری، منوچهر (۱۳۵۲). «رم و بزم شاهنامه در پرده‌های بازاری قهوه خانه‌ای»، هنر و مردم، شماره ۱۳۴، آذر ۱۳۵۲، ص ۲-۱۵.
- ۵۰- «گفت و گو با محمد فراهانی» (۱۳۸۷). به کوشش کریم اسکندری، آینه خیال، شماره ۱۰، مهر و آبان ۱۳۸۷، صص ۴۰-۴۲.
- ۵۱- «گفت و گو با مرشد ولی الله ترابی به مناسبت هفتاد و سومین سالگرد تولدش»، به کوشش رحیم عبدالرحیم زاده، در: www.theater.com
- ۵۲- لسان، حسین (۱۳۵۴). «شاهنامه خوانی»، هنر و مردم، شماره ۱۵۹ و ۱۶۰، دی و بهمن ۱۳۵۴، ص ۲-۱۶.
- ۵۳- متینی، جلال (۱۳۶۹). «شاهنامه و شریعت»، ایران‌شناسی، سال دوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۶۹، ص ۳۷۹-۳۹۹.
- ۵۴- محجوب، محمد جعفر (۱۳۸۲). «ادبیات داستانی عامیانه و تأثیر آن بر ادبیات داستانی کودکان»، ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشم، چاپ اول، ص ۱۷۹-۱۹۵.
- ۵۵- _____ (۱۳۸۲). «تحول نقالی و قصه خوانی، تربیت قصه خوانان و طومارهای نقالی»، ادبیات عامیانه ایران، همان، ص ۱۰۷۹-۱۱۱۳.
- ۵۶- _____ (۱۳۸۲). «مطالعه در داستانهای عامیانه فارسی»، ادبیات عامیانه ایران، صص ۱۲۱-۱۶۰.
- ۵۷- _____ (۱۳۸۲). «سخنوری»، ادبیات عامیانه ایران، ص ۱۰۵۳-۱۰۷۸.
- ۵۸- محیط طباطبایی، محمد (۱۳۵۷). «شاهنامه آخرش خوش است»، شاهنامه‌شناسی، تهران: بنیاد شاهنامه، چاپ اول، ص ۵۴-۶۹.
- ۵۹- مختاری، محمد (۱۳۶۸). *حمسه در رمز و راز ملی*، تهران: قطره، چاپ اول.
- ۶۰- مشکین نامه (طومار نقالی) (۱۳۷۹). به اهتمام مرشد ولی الله ترابی و داوود فتحعلی بیگی، تهران: نمایش، چاپ اول.
- ۶۱- موسوی، سید سیامک (۱۳۸۲). *نقل و نقالی* (سید مصطفی سعیدی و روایتهاش)، خرم آباد: افلاک، چاپ اول.

- ۶۲- میرشکرایی، محمد. (۱۳۸۵). «شاهنامه خوانی از دید مردم شناسی (نظری به تاریخچه شاهنامه خوانی)»، *شاهنامه خوانی*، همان، دفتر اول، ص ۳۰-۴۵.
- ۶۳- میرعبدیینی، حسن. (۱۳۸۷). *سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی* (از آغاز تا ۱۳۲۰ شمسی)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول.
- ۶۴- نصری اشرفی، جهانگیر. (۱۳۸۵). *گوسان پارسی* (بررسی نقل و نقالی در نواحی ایران)، تهران: سوره مهر، اول.
- ۶۵- واعظ کاشفی، مولانا حسین. (۱۳۵۰). *فتوّت نامه سلطانی*، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول.
- ۶۶- هفت لشکر (طومار جامع نقلان). (۱۳۷۷). تصحیح مهران افشاری و مهدی مداینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات انسانی، چاپ اول.
- ۶۷- همایی، جلال الدین. (۱۳۷۰). «شاهنامه فردوسی: شاهکار سخنوری و سخنداوی»، *فردوسی و شاهنامه*، به کوشش علی دهباشی، تهران: مدیر، اول، ص ۵۷۷-۶۱۲.
- ۶۸- هنری، ویلیام. ل. (۱۳۶۸). «فردوسی، شاهنامه و ایران»، ترجمه هرمز حکمت، ایران نامه، سال هفتم، شماره ۴، تابستان ۱۳۶۸، ص ۶۱۸-۶۳۶.
69. Al-e Dâwud, Ali .(1993). “Coffee-house”, Encyclopaedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New York, vol. 6, p. 1- 4.
70. Boyce, Mary, (2002), “Gosân”, Iranica, vol. 11, p. 167- 170. 71.
- 71- Omidsalar, Mahmoud, (1381), “Narrating Epics in Iran”,
جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، اول،
.pp.1-32 / ۶۲۶ - ۵۹۵
72. Page, Mary Ellen, (1979), “Story telling in Iran: Transmission and Practice”, Iranian Studies, vol. 12, No. 3/7 (Summer- Autumn 1979), p. 195- 215.
73. Yamamoto, Kumiko, (2003), **The Oral Background of Persian Epics** (story telling and Poetry), Brill, Leiden, Boston.