

«ارکستای» رقص در یونان باستان: خاستگاه تئاتر

پدیدآورنده (ها) : والتر، نیتا ام؛ علی مددی، منصوره؛ نژادی، اولدوز

هنر و معماری :: نشریه نمایش :: آذر ۱۴۰۰ - شماره ۲۶۷

صفحات : از ۵۸ تا ۶۶

آدرس ثابت : <https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2019402>

تاریخ دائلود : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائه مجلات عرضه شده در پایگاه، مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و برگرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه [قوانین و مقررات](#) استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.

- ماسک به مثابه عروسک در تئاتر یونان باستان بر اساس تعریف هنریک یورکفسکی از خاستگاه و چیستی عروسک
- متن سخنرانی همایون علی آبادی - منتقد و پژوهشگر معاصر در همایش علمی، پژوهشی و ملی «نقد تئاتر با تأکید بر نقد متن و اجرا»: نقد تئاتر در یونان باستان
- نقش اشیل در شکل‌گیری و ارتقاء طراحی صحنه تئاتر یونان باستان از یک نمایشنامه‌نویس تا یک صحنه‌پرداز حرفه‌ای
- موسیقی در تئاتر یونان باستان
- بازشناسی رابطه تئاتر و موسیقی در یونان باستان
- ریشه‌ی تئاتر ابزورد در تراژدی‌های یونان باستان
- اسطوره و مفهوم سرنوشت در فرهنگ یونان باستان (بحثی در زمینه فلسفه تاریخ)
- تأملی در باب نوشته‌های «کنزیاس»، مورخ یونان باستان
- قانون طبیعی و نقش آن در فلسفه حقوق یونان باستان
- مقایسه‌ی رابطه‌ی جهان‌شناسی و اندیشه‌ی سیاسی در ایران باستان و یونان باستان

نمایش تصویر مصور، عکاس رها احمدی

«ارکستای» رقص در یونان باستان: خاستگاه تئاتر^۱

نیثا ام. والتر^۲

منصوره علی مددی

اولدوز نژادی

باستان می‌پردازد.

«برای یونانیان رقصیدن راهی برای دستیابی به سلامت اعضای مختلف بدن بوده است؛ یک بازی ریتمیک با توپ، نوعی مشایعت برای مراسم سوگواری یا ازدواج و یا ژست و حرکات گروه کوروس بر روی صحنه»^۳.

تصویر یونانی از رقص (که در یونان باستان به آن «ارکستای»^۴ گفته می‌شد) شامل بازنمایی ریتم‌گونه‌ی کل بدن، پاها، چشم‌ها و دست‌ها بوده است. رقص وسیله‌ای بود برای دست‌یافتن به این ایده‌آل که ذهن سالم در بدن سالم است. یونانیان با رقص به پرستش می‌پرداختند، با رقص‌های آیینی از خدایان طلب آموزش می‌کردند، با افسون‌های همدلی برخاسته از رقص اطمینان می‌یافتند که محصولی پربرکت خواهند داشت و وجود فیزیکی خود را با استفاده از ماهیت جسمانی‌بودن رقص به اثبات می‌رساندند. رقص پیوند جدایی‌ناپذیری با شعر، موسیقی و ترانه (سه‌گانه‌ی

مقاله‌ای که نیثا والتر در سال ۱۹۷۳ نوشته است، مروری اجمالی اما موشکافانه بر جایگاه رقص در هنر یونان باستان است. هرچند موضوع تاریخ هنرهای نمایشی - خاصه در یونان که خاستگاه هنر تئاتر انگاشته می‌شود- در متون پژوهشی بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است، اما پژوهشگران اندکی این کنکاش را با تمرکز بر هنر رقص انجام داده‌اند. از این رو این مقاله با وجود گذشت دهه‌ها از زمان انتشار همچنان منبعی آموزنده در بررسی سیر تحول هنر رقص در سده‌های پیش از میلاد محسوب می‌شود. زمانی به اهمیت این شناخت تاریخی پی می‌بریم که در نظر آوریم ایزادورا دانکن - هنرمندی که پیدایش رقص مدرن در آغاز قرن بیستم تا حدود زیادی مدیون اندیشه‌های ساختارشنکانه‌ی اوست- با الهام از شورمندی رقصندگان آیین‌های یونان باستان به نقد سنت‌های زمانه خود روی آورد. مقاله‌ی «ارکستای» با واکاوی ریشه‌های اسطوره‌ای و تاریخی این هنر، به معرفی مهم‌ترین شیوه‌های اجرایی آن در یونان

بسیاری از فرهنگ‌ها ریشه مذهبی داشت. مادر زمین و الهه باروری سرزمین کرت، در فرهنگ یونان به مادر زئوس تبدیل شد. فرهنگ کرت در افسانه‌های یونانی به عنوان زادگان مینوتور^{۳۳} هیولای نیمه‌انسان نیمه‌گاو نیز وارد شده است. به این صورت که تسئوس^{۳۴} قهرمان یونانی، به عنوان عضوی از گروه بزرگداشت گاو نر اهل آتن، به لایرینت (قصر پادشاه مینوس) سفر کرد. حرفه‌ی آن‌ها اجراکردن حرکات ژیمناستیک در میان شاخ‌های گاو نر بود. تسئوس شیفته‌ی آریادن^{۳۵} دختر مینوس شد. او رقصنده‌ی آوازهدار بود. پدرش با یک معمار اهل آتن به نام ددالوس^{۳۶} قرارداد بسته بود تا یک صحنه‌ی رقص در قصر نوسوس^{۳۷} بسازد. تسئوس با کمک آریادن در میان راه مارپیچ لایرینت هدایت شد تا به یک کشتی برسد که راهی آتن بود. آریادن توسط دیونیسوس^{۳۸} اغوا شد و به همسری او درآمد.

یونانیان سبک لباس پوشیدن اهالی جزیره کرت را نیز اقتباس کردند و مورد استفاده قرار دادند. آن‌ها دامن بلند زنان اهل کرت و بالاپوش آن‌ها را گرفتند که به همراه ادامه‌ی مورب آن، لباس یونانی را شکل می‌دهد. یونانیان همچنین از مینیون‌ها ستایش کردن پرندگان، مارها (نوع خاصی از مار سمی) و ستایش کردن زمین، گاو و غارها را اقتباس کردند.^{۳۹} «درومون»^{۴۰} یا آیین بهاره یونانیان نیز شباهت زیادی به جشنواره درومیا^{۴۱} در کرت دارد.^{۴۲}

معمولاً در هر مذهب یک قهرمان افسانه‌ای وجود دارد که دارای یک داستان چرخه‌ای از تولد، مبارزه یا «آگون»^{۴۳} دفاع یا «پتوس»^{۴۴} مرگ، و خدانمایی^{۴۵} یا تجدید حیات است. مسیح، بودا، ازیریس، دیونیسوس و پرسفونه^{۴۶} همگی تجسم این چرخه‌ی وجودی هستند. مذاهب اولیه بر پایه‌ی این باور بنا شده‌اند که وقتی «تولد و تدفین برای یک بار به انجام می‌رسد، امید برای تولد دوباره آغاز می‌شود، و این امید با مراسمی سحرآمیز همراه است که ممکن است بتواند این آرزو را برآورده کند»^{۴۷}. این مفهوم برآمده از تلاش مداوم انسان برای بقا در جهانی از فصول مختلف است که در آن «تأمین غذا به شکل فصلی است و از همین روی تکرار شونده و متناوب است»^{۴۸}. مراسم سحرآمیز وابسته به چرخه‌های فصلی بودند، بنابراین به شکل آیینی در طول زمان اجرا می‌شدند.

پرسفونه دختر زئوس و دمتر^{۴۹} است که خدایان آسمان و زمین بودند. دمتر الهه‌ی حاصلخیزی زمین و حبوبات و نان و پرسفونه الهه‌ی گندم بود. هر سال در فصل برداشت، پرسفونه رنج می‌کشد و می‌میرد. دمتر در مرگ دختر خود سوگواری می‌کند. هر بهار پرسفونه دوباره از زمین متولد می‌شود و توسط شیاطین در حال رقص به او خوشامد گفته می‌شود. یونانیان تولد دوباره‌ی پرسفونه را با مراسم کشت‌وکار جشن می‌گرفتند که شروع تقویم سال نیز بود. این مراسم الوسیسی^{۵۰} زمان جشن و شادمانی بزرگی بود که در آن مشارکت‌کنندگان مراسمی از مرگ و زندگی را اجرا می‌کردند. یک رهبر برای ایفای نقش خداوند انتخاب می‌شد. پرستندگان یک شور مشترک جمعی را احساس می‌کردند و با حضور یک رهبر، رقص‌هایی همراه با موسیقی و آواز (کورال)^{۵۱} اجرا می‌کردند.^{۵۲} دیونیسوس به عنوان تجسم مردانه‌ی خداوند کشت‌وکار، در چرخه‌ی فصل‌ها به دنیا می‌آید، رنج می‌کشد، می‌میرد و دوباره متولد می‌شود. پرستش دیونیسوس به صورت مراسم نیایش درآمده

یونانی موزیک^{۵۳} داشت. الهه‌های اسطوره‌ای هنر، خود زبدگانی در رقص بودند. اورانیا^{۵۴} هم الهه رقص بود و هم نگاهبان ستاره‌ها. رقص‌های پر عظمتی در بزرگداشت او و در بزرگداشت اروس^{۵۵} خداوند عشق برپا می‌شد. رقص‌های پر عظمت حرکت‌های سیاره‌ای شکل را به تصویر می‌کشیدند. پلی‌هیمینیا^{۵۶} الهه دیگری است که احتمالاً مبدع هنر رقصیدن بوده است و الهه‌ی ترسیکور^{۵۷} از طریق رقص به از خودبی‌خودشدگی (اکستازی) می‌رسید.^{۵۸}

وحدت در میان الهه‌ها در یک گروه هم‌سرایی، گواهی بر این اعتقاد است که «پیوندی جدایی‌ناپذیر میان ترانه و رقص وجود داشت، و تصور همسرایان در حال خواندن بدون همراهی رقص، غریب و غیرمعمول به نظر می‌رسید»^{۵۹}. نحوه سازماندهی گروه‌های هم‌سرایی نشان‌دهنده‌ی این باور اولیه است که گروه یک مجموعه‌ی توانمند واحد بوده و فرد در جامعه‌ی عشیره‌ای از اهمیت اندکی برخوردار بوده است.^{۶۰} هم‌سرایی یونانی در فضای عمومی اجرا می‌شد. مردم عادی به توانایی‌های رقص خود افتخار می‌کردند و می‌کوشیدند در تمام حرکات باظرافت، متناسب و زینده باشند. پلاتو^{۶۱} معتقد بود انسان به‌طور طبیعی بدن خود را حرکت می‌دهد تا احساسات خود را بیان کند.^{۶۲} به باور او رقص یک «گرایش غریزی در نوع بشر است که از طریق حرکات توصیف‌گونه با سخنوری و آوازخوانی همراه می‌شود»^{۶۳}.

یونانیان باور داشتند هر چیزی، از حیوانات گرفته تا کودکان در حال بازی، قابلیت حرکت دارد. برای آن‌ها هر حرکتی رقص محسوب می‌شد. رقص می‌توانست با ایستادن یک نفر روی سرش اجرا شود یا انسانی در حالت نشسته؛ گروه بزرگی از سرودخوانان مذهبی نیز فرمی از رقص در نظر گرفته می‌شدند. اورپید^{۶۴} در نمایشنامه خود به نام باکای^{۶۵} گفته است: «تمام زمین به رقص خواهد آمد»^{۶۶}. یونانیان نزد اساتید به تحصیل رقص می‌پرداختند و یا آن را از بزرگترهای خود تقلید می‌کردند. رقص بخشی جدایی‌ناپذیر از آموزش شهروندی بود. پلاتو معتقد بود: «انسان تحصیل نکرده فردی است که «رقص نمی‌داند»^{۶۷} و «فاقد رقص»^{۶۸} است و انسان تحصیل کرده کسی است که از موهبت رقص به خوبی بهره‌مند بوده و [به عبارت دیگر] ککروتوس^{۶۹} است»^{۷۰}.

عظمت جامعه یونانی در انطباق‌پذیری آن و اثرپذیری از فرهنگ‌های خارجی بود. رقص از اساطیر یونانی و از مذاهب سرزمین مصر و مینوان کرت تأثیر پذیرفته بود. رئا،^{۷۱} یکی از اعضای المپین^{۷۲} در پانتئون،^{۷۳} نوزاد پسر خود به نام زئوس^{۷۴} را به جزیره کرت برد تا او را از پدرش کرونوس^{۷۵} پنهان کند. کرونوس عادت وحشتناکی داشت که تمامی فرزندان تازه‌متولد شده خود را می‌بلعید. رئا کورتس‌ها^{۷۶} را تعلیم داد تا به دور زئوس برقصند و صدای گریه او را پنهان کنند. آن‌ها این وظیفه را در یک غار با فریادزدن، جست‌وخیز کردن و ضربه‌زدن با شمشیر بر سپرهایشان انجام دادند. کورتس‌ها که پسران زمین بودند، به رقصندگان آیین‌های نیایش و مراسم بزرگداشت مادر سرزمین کرت تبدیل شدند. بنابراین رقصیدن از مخلوقات خدایان بود. بسیاری از خدایان المپیا رقصنده بودند. شیوا،^{۷۷} خداوند خلق‌کننده و نابودکننده، و کریشنا^{۷۸} دو عضو از سه‌گانه‌ی هندو نیز رقصندگانی با همین زبَدگی بودند. ازیریس،^{۷۹} الهه مرگ مصری، از طریق به‌جا آوردن رقص پرستش می‌شد. رقص در

تبدیل شد.^{۶۰} [او بدین گونه] مذهب به تئاتر سپرده شد. دیگر جشنواره‌های یونانی آنتستریا^{۶۱} و آیورا^{۶۲} هستند. یکی از این آیین‌ها شامل جشن‌هایی است که به شکل «چرخیدن دختران جوان برای برداشت محصول خوب (یعنی محصول بیشتر) اجرا می‌شد».^{۶۳} رقصندگان در طول این مراسم بازوری و حاصلخیزی، [از نظر روحی] به تسخیر درمی‌آمدند و موفقیت یا شکست در برداشت را پیشگویی می‌کردند. در زمان برداشت، یک رقص خلسه‌انگیز (اکستازیک) توسط حمل‌کننده‌ی «کرنوی»^{۶۴} (نوعی وسیله حمل بار که اولین برداشت میوه‌ها در آن قرار داشت) اجرا می‌شد. در کلیسای ارتدکس مدرن یونانی هنوز مراسمی برای شکرگزاری بابت نخستین محصول وجود دارد. همه‌ی این رقص‌ها را می‌توان در گروه رقص‌های بازنمایانه (میمتیک)^{۶۵} دسته‌بندی کرد. چراکه بر این باور بوده‌اند که آن آرزویی که برای محصول بهتر وجود داشته، اگر مراسم به درستی اجرا شود، به واقعیت می‌پیوندد. رقصندگان توسط خدا به تسخیر درآمده یا با او یکی می‌شدند. رقص به هنری تبدیل شد که در آن طراحی هنری فردی بر افسون جذاب رقص تقدم می‌یابد.

خدایان به رقصندگان ریتم و هارمونی می‌بخشیدند که موجب حرکت آن‌ها می‌شد. «برای یونانیان خدایان و رقص هرگز به طور کامل از یکدیگر جدا نبودند».^{۶۶} خدایان بی‌درنگ «ادای احترام با رقص و آواز را می‌پذیرفتند».^{۶۷} هنر و آیین‌های مذهبی ریشه‌ی

است. شور مراسم دیونیسوسی در جشن‌های زمستان و بهار به اوج خود می‌رسد. «در طول پنج یا شش روز دیونسیای بزرگ، کل شهر در وضعیت تقدس غیرمعمول و تحت تأثیر نوعی تابو قرار می‌گیرد».^{۵۳} دیونیسوس خداوند مرموزی بود که شکلش «به شدت سخت و ثابت و همواره انسان‌گونه»^{۵۴} بود. او به خدایی ایده‌آل با ویژگی‌های انسانی تبدیل شد. در طول مراسم دیونسیا، رقصنده‌ها در آیین دیترامب^{۵۵} نقش داشتند و تلاش می‌کردند تولد دوباره‌ی دیونیسوس را با رقصی رامشگرانه و الهام‌بخش بازنمایی کنند. «دیترامب آواز و رقص تولد جدید است».^{۵۶}

دیترامب یک رقص بازنمایانه و تقلیدگونه بوده است، بازنمایی شادی و سرخوشی از بازگشت دیونیسوس. «رقصیدن پامتمیم برگرفته از عصرای هر عمل رازآلود است. گشودن رازها همچون به رقص درآوردن رموز است».^{۵۷} رقص با مشارکت و همراهی گروهی کورال آغاز و به یک پرفرمنس انفرادی (سولو) منتهی می‌شد. اجراکنندگان به تماشاگر تبدیل می‌شدند و در نهایت فقط آن‌ها که رقصندگان فوق‌العاده‌ای بودند باقی می‌مانند. رقص به شکل دایره‌وار دور یک نشان مقدس (توتیم) مانند ماسک دیونیسوس اجرا می‌شد. ریشه تئاتر یونان را می‌توان در تماشای آیین دیونیسوسی جستجو کرد. در واقع این همان شرایط و انگیزه‌ای است که یک فرد را به کلیسا یا تئاتر راهی می‌کند. آیین دمتر و پرسفونه بعدها توسط آریستوفان^{۵۸} به یک کمدی برای تئاتر به نام تسموفوریا^{۵۹} بازوس

مقلدان آن‌ها را بر صورت می‌زدند و نقش شخصیت مرده را بازی می‌کردند. «این نوع از درام‌سازی مرگ... به‌طور طبیعی به اجراهای دراماتیک منظمی منجر شد که به عنوان بخشی از مراسم سوگواری برپا می‌شد.»^{۸۲} «ساگر لودوس»^{۸۳} نوعی مراسم تقدیس بود که در آن رقص به رسم و شیوه‌ی مراسم الوسیس اجرا می‌شد و از یک قهرمان با سوگواری دسته‌جمعی و با یک «سرانجامی خوش»^{۸۴} تجلیل می‌شد.^{۸۵} در آخرین تراژدی‌های آیسخولوس^{۸۶} «از اهمیت رقص کاسته نشد، بنابراین این نوع نمایش‌ها نوعی کار ترکیبی بودند که شاید بتوان آن‌ها را به درستی [ارکستیکوتر]»^{۸۷} نامید (اصطلاحی که برای رقصیدن مناسب‌تر است).^{۸۸}

دراماتیک‌های اولیه باید کورگرافر (طراح حرکت) نیز بودند. آیسخولوس، سوفوکل،^{۸۹} تسپیس^{۹۰} و اورپید طرح‌های جدیدی برای رقص ارائه دادند. بازیگران می‌بایست رقصنده و خواننده نیز بودند. درام به صورت اپرایی اجرا می‌شد. در درام یونانی مربوط به دوران اخیرتر، «موسیقی و رقص تابع و وابسته به یکدیگر بودند».^{۹۱} رقصیدن و آوازخواندن نیروهای هم‌افزایی بودند که تفسیری درخشان از شعر ارائه می‌کردند. بازیگر اصلی یا «اکترکن»^{۹۲} رهبر گروه رقص نیز بود.^{۹۳} بسیاری از نمایشنامه‌نویسان در نمایش خود نقش بازی می‌کردند و به‌خاطر توانایی‌های خود در رقصیدن مورد توجه قرار می‌گرفتند.

ریشه‌ی تئاترهای کمدی و ساتیری را نیز می‌توان در فرم‌های باستانی رقص جستجو کرد. در تصویرکردن خلافت شعری، ژست و حالت بازوها نسبت به حرکت پاها اهمیت بیشتری پیدا کردند. همان‌طور که پلوتارک^{۹۴} گفته است، «رقصیدن به حرکت‌ها،^{۹۵} حالت‌ها^{۹۶} و نشانه‌ها (معانی)^{۹۷} تقسیم می‌شود».^{۹۸} رقص مدیومی است که توسط آن می‌توان قسمت‌های مهم نمایش را مورد تأکید قرار داد.

ارسطو در فن شعر خود می‌گوید «همان‌طور که تراژدی از رهبران دیترامب سرچشمه گرفته است، کمدی نیز ریشه در ترانه‌های هجوآمیزی دارد که هنوز در بسیاری از شهرهای ما رایج است».^{۹۹} ترانه‌های دیونیسوسی شاد و طرب‌انگیز، شهوانی و هرزگونه بودند و اغلب مسخرگی آدم‌های عجیب و غریب، نقطه‌ضعف‌های مردمان سرزمین‌های همسایه و سیاست حاکمان را به باد تمسخر می‌گرفتند. این رقص‌ها و آوازها معمولاً مربوط به امور دنیوی بودند و به همین دلیل «افراد محترم جامعه نسبت به آن‌ها ابراز بی‌زاری می‌کردند...»^{۱۰۰} کمدی از رقص‌های حیوانات، رقص‌های هجوآمیز، دسته‌ی مست‌ها و نمایش‌های غلوآمیز و غیرواقعی نشأت گرفته است. کمدی‌های اولیه در مکانی خاص رقص اجرا می‌شدند که در آن رهبر، گروه کوروس را هدایت می‌کرد. گروه کوروس پرندگان، آهوها، خرس‌ها، گاوها یا انسان‌ها را مورد تقلید قرار می‌داد. نقاب‌های مورد استفاده در کمدی که در ابتدا بیشتر جانورگونه بودند، به تدریج جای خود را به نقاب‌های انسان‌گونه دادند. رقص معمولاً پرشور و انرژی اجرا می‌شد و اغلب با رقابت همراه بود. کمدی‌های نخستین (نوشته‌شده در فاصله سال‌های ۴۸۰ تا ۳۰۰ قبل از میلاد) «خارق‌العاده و شکوهمند بودند: اغلب اوقات طرح داستان آن‌ها به‌طرز فوق‌العاده‌ای خلاقانه بود».^{۱۰۱} کمدی در دوره میانه، یک دوره گذار به کمدی جدید را طی کرد که «یک نوع

مشترک دارند. رقص - با تأکید بر سبک‌سازی^{۶۸} - به عنوان یک هنر رشد پیدا کرد. یونانیان دریافتند رفتارهای طبیعت با قوانین ثابتی هدایت می‌شوند و تلاش کردند با استفاده از منطق، آن قوانین را درک کنند. خرد و بینش آن‌ها آزادانه در پی به‌دست آوردن دانش درباره‌ی خودشان بود. از طریق این بی‌پروایی خردورزانه «یونانیان نخستین کسانی بودند که علم و هنر و استدلال و تخیل را با هم در آمیختند».^{۶۹} ذهن می‌توانست از مراسم اصلی و واقعی دور شود. در نتیجه، رقص به سوی مادیت (سکولاریزاسیون) گرایید. رقص از برپایی آیین مذهبی به اسطوره‌ها تعمیم داده شد؛ به سوی یک هنر انتزاعی. رقص وسیله‌ای برای دستیابی به تکامل آموزشی، اخلاقی و فیزیکی در نظر گرفته می‌شد. انسان با کمک رقص می‌توانست به «احساس زیبایی طبیعی که از طریق یکی شدن با هنر به اوج می‌رسید»^{۷۰} دست یابد.

دو نظریه درباره‌ی ریشه‌های درام یونانی وجود دارد و هر دو نظریه از رقص آیینی نشئت می‌گیرند. دیترامب مراسمی با آواز و رقص بود که در بزرگداشت دیونیسوس در طول جشن بهار اجرا می‌شد. این رقص‌های گروهی شوریده و بداهه‌پردازانه به رقص‌های تک‌نفره با الگوهای مشخص و اشعاری که اطراف محراب دیونیسوسی اجرا می‌شد بدل شدند. «ارسطو به‌طور مشخص می‌گوید ریشه تراژدی در بداهه‌پردازی رهبران دیترامب‌ها است».^{۷۱} رقصندگان معمولاً به شکل ساتیر^{۷۲} لباس می‌پوشیدند و جامه‌ی بز بر تن می‌کردند، به همین دلیل تراژدی از واژه یونانی «تراگوس»^{۷۳} به معنی بز ریشه می‌گیرد.^{۷۴} نقش رهبر دیترامب به یکی از شخصیت‌هایی تبدیل شد که «در آواز و شعر هنرنمایی می‌کرد».^{۷۵} او را پاسخ‌دهنده^{۷۶} می‌نامیدند و نخستین بازیگر تراژدی یونانی بود.

در سال ۵۲۴ قبل از میلاد، مسابقه‌هایی در شهر دیونسیا به صورت اجراهایی از «تراگودیا»^{۷۷} یا آواز بز پایه‌گذاری شد. کوروس‌ها^{۷۸} با یکدیگر رقابت می‌کردند و هر یک از آن‌ها توسط یک شهروند ثروتمند (که به آن‌ها «کورگوس»^{۷۹} گفته می‌شد) مورد حمایت قرار می‌گرفت. رهبر، گروه کوروس خود را در صفی متشکل از مشایعت‌کنندگان به سمت «ارکسترا» هدایت می‌کرد، در حالی که یک نوازنده، معمولاً فلوت‌نواز، در آخر صف قرار داشت. شرکت‌کنندگان دور جایگاه دیونیسین آواز می‌خواندند و می‌رقصیدند و بعد خارج می‌شدند. به حامی بهترین کوروس یک جام سه‌پایه اهدا می‌شد و ضیافتی به افتخار آن‌ها برپا می‌شد. دیترامب آنتی به یک رقص تک‌نفره تبدیل شد که با موسیقی پیچیده اجرا می‌شد. این مراسم بعدها توسعه پیدا کرد و به یک نمایش درام تبدیل شد که در آن سه بازیگر اصلی با خواندن اشعاری سخن می‌گفتند و پانزده عضو کوروس آن‌ها را همراهی می‌کردند.^{۸۰}

یک نظریه دیگر درباره‌ی ریشه‌ی تراژدی یونانی این است که این مراسم از پرستش مردگان برگرفته شده است. مراسم تدفین خاصی برای روح جنگاوران مرده برپا می‌شد. «مردگان در زمان زندگی خود رقص را دوست داشته‌اند و با رقص به آن‌ها ارج نهاده شده است»^{۸۱}، به همین دلیل در زمان مرگ نیز باید گرامی داشته شوند. در طول مراسم آنتستریا طرف‌هایی از سزینجات در جایگاه ویژه به نمایش درمی‌آمد و رقص‌های دایره‌وار برای گرمی‌داشتن مردگان اجرا می‌شد. رقص‌ها با نقاب‌های مرگ اجرا می‌شد که

کمدی رفتارها با تأکید بر طرح داستانی بود و در آن شخصیت‌ها نقش «تیپ‌هایی» برگرفته از زندگی روزمره را بازی می‌کردند.^{۱۰۲} بعدها رقص انتزاعی‌تر شد و اغلب از طرح داستانی منفصل بود. نمایش ساتیر معمولاً یک بورلسک^{۱۰۳} هجوآمیز از افسانه‌های اساطیری بود. نمایش در قالب شعر نوشته می‌شد و مدت زمان کوتاهی داشت. گروه کوروس متشکل از دوازده مرد نمایش را اجرا می‌کردند و در آن اغلب حرف‌های رکیک و ناپسند را با صدایی بلند فریاد می‌زدند. گروه کوروس «به شکل سلینوس‌ها،^{۱۰۴} موجوداتی با بدن انسان، گوش و دم اسب و دارای سم»^{۱۰۵} لباس می‌پوشیدند. آن‌ها احتمالاً همان «تارگوس» یا انسان‌های بزمنما در تراژدی‌های اولیه یونانی را بازنمایی می‌کردند. تراژدی‌های اولیه و ساتیرها از نظر ساختاری به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. رهبر گروه همسرایان (کر) در ساتیر نقش سلینوس را بازی می‌کرد، پیرمردی که یک الکلی فربه با دماغی چاق و کوتاه بود. ساتیرها و مائندها^{۱۰۶} (میریدان مونت دیونیسوس) در قالب کوروس‌ها هم در نمایش‌های کمدی و هم در نمایش‌های ساتیر می‌رقصیدند. رقصندگان در درام‌های نخستین یونانی عمدتاً مرد بودند. آن‌ها برای بازی کردن نقش یک زن، لایه‌ی دیگری از لباس در زیر ردای خود می‌پوشیدند یا جای خود را عوض می‌کردند.

«امیلیا»^{۱۰۷} یک رقص سلحشورانه و شکوهمندانه مختص تراژدی بود. در امیلیا حال و هوای رقص با استفاده از یک کد یا از طریق ژست‌ها یا چیرنومیا^{۱۰۸} به تصویر کشیده می‌شد. این ژست‌ها و حرکات شباقت قابل توجهی به مورداها^{۱۰۹} در هند باستان داشتند. سایر تکنیک‌های مورد استفاده در رقص-درام عبارتند از: «شکل‌واره‌ها» یا شِماها^{۱۱۰} یا طرح رقص، «فورا»^{۱۱۱} یا شیوه‌ای که رقصنده بدن خود را حمل می‌کند و اشاره یا دکسیس^{۱۱۲} و یا ایفای نقش حقیقی کاراکتر.^{۱۱۳} نمایش با «پارودوس» یا مقدمه^{۱۱۴} آغاز می‌شد و با آهنگ ورودی اجرا می‌شد که در آن کوروس‌ها با ژست‌هایی در طرحی مستطیل شکل وارد می‌شدند و یک نوازنده فلوت آن‌ها را دنبال می‌کرد.

در طول نمایش، بازیگرها در پایان هر قسمت یا اپیزود خارج می‌شدند «و گروه کوروس با آواز، رقص یا ژست به آنچه آن‌ها گفته بودند پاسخ می‌دادند و گاه تنش احساسی صحنه را با اجرای اشعار زیبا آزاد می‌کردند».^{۱۱۵} اغلب یک دوره طولانی از تعامل در میان کوروس‌ها، معمولاً بین همسرایان و تک‌خوان‌ها، وجود داشت. گروه کوروس نمایش را روی صحنه تماشا می‌کرد، به آن گوش می‌کرد و شاید برخی بازنمایی‌های ژستی در حین اجرای نمایش انجام می‌داد تا موافقت و یا حس همدردی خود با بازیگران را نشان دهد. برخی مواقع گروه کوروس نوعی رقص تقلیدگونه انجام می‌دادند یا نمایشی بی کلام اجرا می‌کردند تا تفسیرهایی بصری از سخنان بازیگر به نمایش بگذارند.^{۱۱۶}

پس از آخرین شعر یا دیالوگ، گروه کوروس خارج می‌شد (اسکودوس^{۱۱۷} یا فرود یا نتیجه)، این بار نیز در همان فرم مستطیل شکل، اما اغلب مواقع بدون رقص. کوموس^{۱۱۸} و سایر انواع رقص‌های امیلیایی اغلب در طول تراژدی اجرا می‌شدند. این رقص در خاستگاه اصلی خود، سوگوارِی پرسائه^{۱۱۹} (ایرانیان) برای خشایارشا^{۱۲۰} را به نمایش می‌گذاشت. موسیقی که این اجرا را

همراهی می‌کرد نیز سوگوارانه بوده است.^{۱۲۱} در جوامع یونانی مربوط به دوره‌های بعد رقص انتزاعی شد و معنای مذهبی اولیه خود را از دست داد.

کورداکس^{۱۲۲} سبک رقص ویژه‌ی کمدی بود. این رقص «شبهوت‌آمیز، هرزه‌گونه، شرم‌آور، عوامانه و مستهجن بود... ویژگی منحصر به فرد آن چرخش‌های شبهوت‌انگیز ناحیه باسن و تناسلی بود که اغلب در حالتی که پاها نزدیک به یکدیگر نگه داشته می‌شدند اجرا می‌شد».^{۱۲۳} ریشه این نوع رقص‌های بی‌نزاکت و بی‌شرمانه به آوازهای جنسی بازمی‌گردد و اغلب تقلیدی مضحک از حرکات رقصنده‌های مست بوده است. رقصنده‌ها می‌چرخیدند، دعوا می‌کردند، به یکدیگر سیلی می‌زدند، و به باسن خود ضربه می‌زدند. کورداکس بعدها به شکل یک رقص کمدی انفرادی درآمد که در آن نمایشگر بر سینه خود ضربه می‌زد و پای بر زمین می‌کوبید.^{۱۲۴} سیکینیس^{۱۲۵} که ویژگی رقص‌های ساتیر بود، از کورداکس هم مستهجن‌تر بود. رقصی با حالت‌های سریع، پرشور و نیرومندانه که اغلب تقلیدی مضحکه‌آمیز از رقص‌های نجیب‌زادگان بود. یکی از حالت‌های این رقص تقلید یک جغد بود. سیکینیس رقصی بود که «با جست‌وخیز بسیار^{۱۲۶} و حرکات آکروباتیک، و برخی مواقع با اطواری به‌صورت قدم‌های کوتاه همراه با حرکت‌های اغراق‌آمیز باسن و لرزندان کل بدن»^{۱۲۷} اجرا می‌شد. هم امیلیای تراژیک، هم کورداکس کمدی و هم سیکینیس ساتیری، همگی با فلوت و چنگ همراهی می‌شدند. در هر سه گونه‌ی درام یونانی رقص‌های «استیسم»^{۱۲۸} اجرا می‌شد. اجرای این رقص‌ها با همسرای اشعار همراه بود. تصور بر این است که گروه کوروس در «ارکسترا» (فضای رقص) باقی می‌ماندند و به عنوان بخشی از استاسیما حرکات «استروف»^{۱۲۹} (حرکت در جهت راست) و «آنتی‌استروف»^{۱۳۰} (حرکت در جهت چپ) را اجرا می‌کردند.^{۱۳۱}

رقص از شکل نخستین خود از رقص‌های حیوان، نقاب و احضار ارواح در جهت یکی از هنرهای زیبا رشد کرده است. در دوران باستان، یونانیان رقص‌های گوناگونی داشتند که تقلیدی از جانوران مورد علاقه‌ی خدایان آن‌ها، و یا تجسم حیوانی خدا بودند. رقص‌های حیوانی شامل رقص‌هایی برای گرمی‌داشتن روباه، اسب، گاو نر، پرنده، مار، ماهی و گوزن بود. هر چیزی که حرکت می‌کرد می‌توانست به‌وسیله رقص مورد تقلید قرار بگیرد. برای تقلید کردن یا از نقاب، پَر، پوست و شاخ جانوران استفاده می‌شد تا سر حیوان شبیه‌سازی شود و یا حیوانات زنده مورد استفاده قرار می‌گرفتند.^{۱۳۲} آشفستگی و مانیای رقص، که از ویژگی‌های رقص‌های احضار ارواح در مراسم دیونوسوسی بود، با استفاده از احساسات و افکار کنترل‌شده در جهت رقص‌های سازمان‌دهی‌شده و کروگرافی‌شده هدایت شد که برای تعداد زیادی تماشاگر اجرا شود. طبق افسانه‌ها، مانیای رقص ریشه در رقصیدن اجباری دختران پروتوسپ،^{۱۳۳} پادشاه تیرینا^{۱۳۴} دارد. این دختران به دیونیسوس اهانت کرده بودند و به همین دلیل محکوم شدند بدون وقفه در میان مزارع و جنگل‌ها برقصند. انسان‌های به تسخیر درآمده «مارها و حیوانات کوچک جنگل را که معمولاً قطعه‌قطعه شده بودند با خود حمل می‌کردند»^{۱۳۵} تصور بر این بود که این رقصندگان، که به آن‌ها مائندها^{۱۳۶} و باکوس‌ها^{۱۳۷} گفته می‌شد، در حالتی از «شورمندی»^{۱۳۸} قرار دارند یا به تسخیر

می گرفتند و در آن کیک و جایزه می دادند. مسابقات رقص اسپارتان (رزمی) به نام بیبائیس^{۱۵۰} به این شکل بودند که به ناحیه باسن و لگن تا حد ممکن لگد می زدند و با دست و پا به یکدیگر سیلی و ضربه می زدند.^{۱۵۱} شکی وجود ندارد که اینها مسابقات نامعقولی بودند و تنها دستاورد آنها همان جایزه بود. از طریق این نوع از استامینا^{۱۵۲} یا حرکت جمعی، اسپارتانهای کارآمد پیدا می شدند. سقراط معتقد بود «آنها که خدایان را در رقص به زیباترین صورت گرامی می دارند، در جنگ هم بهترین هستند».^{۱۵۳}

ارسطو آموزش رقص را برای آماده کردن «شهروندان برای لذتی حقیقی و شرافتمندانه از زمان فراغت» مورد تأیید قرار می داد.^{۱۵۴} یونانیان کلاسیک مخالف حرفه‌ای‌گرایی بودند. سربازان می توانستند با استفاده از مهارت‌های لازم در این رقص‌ها کسب درآمد کنند، اما شهروندان عادی هم در این فعالیت به‌خاطر زیبایی و لذت بردن از آن شرکت می کردند. رقصندگان آیینی اولیه یا «تیاسوی»^{۱۵۵} و معلمان رقص دستمزد دریافت می کردند، اما افرادی حرفه‌ای محسوب نمی شدند. در قرن سوم پیش از میلاد، تمدن یونان دوره‌ای از انحطاط را طی کرد. «یکپارچگی موجود در زندگی یونانی نتوانست در میان رشد آگاهانه‌ی فردگرایی دوام آورد».^{۱۵۶} انحطاط با افت استانداردهای اخلاقی جامعه همراه بود. در نتیجه «در منابع تاریخی دائماً به آرائی^{۱۵۷} اشاره شده است، رقصندگان مذکر حرفه‌ای که به بروز رفتارهای زنانه، هرزه‌گونه و شهوات‌انگیز و حتی تحقیرآمیز معروف بودند».^{۱۵۸}

سیسرو^{۱۵۹} معتقد بود فقط انسان‌های لایعقل و مست می رقصند.^{۱۶۰} یونانیان بردگان آفریقایی، پیگمی‌ها،^{۱۶۱} کوتوله‌ها و اهالی اروپای شمالی را به سرزمین خود آوردند تا برای آنها برقصند. بسیاری از این رقصنده‌ها بعد از اینکه از برده به انسانی آزاد تبدیل می شدند، بابت اجرای خود پول دریافت می کردند. آنها به نخستین رقصندگان حرفه‌ای یونانی تبدیل شدند. در سال ۳۰۰ پیش از میلاد این رقصندگان یک صنف تجاری تشکیل دادند که هنرمندان دیونیسوس نامیده می شد و یک پرستشگاه برای پرستش دیونیسوس ساختند.^{۱۶۲}

در طول «سیمپوزیوم»^{۱۶۳} (جشن‌های پس از شام که در آن همه معمولاً احساس کسالت می کنند)، رقصندگان حرفه‌ای و دلچک‌ها با موسیقی که توسط چنگ و فلوت نواخته می شد به اجرای نمایش می پرداختند. بسیاری از رقصندگان زن به فاحشه‌هایی برای شهروندان ثروتمند تبدیل شدند. این افراد رقص‌هایی شبیه به کورداکس اجرا می کردند (که به شکل تکان‌های بدن به دو طرف و چرخش‌هایی که رقصندگان برهنه امروزی یا استریپرها انجام می دهند هم شبیه است). رقص تنها در تئاتر شرافت خود را حفظ کرده بود. باتیلوس و پیلادیس،^{۱۶۴} انسان‌های آزاد و رقصندگان، رقص پانتومیم را خلق کردند.^{۱۶۵} آنها از «چیرنومیا» یا ژست‌های باستانی استفاده می کردند. همچنین زمانی که نقش قهرمانان اسطوره‌ای را با حرکت ایفا می کردند، نقاب‌هایی بر صورت می زدند. پیلادیس یک مدرسه برای آموزش پانتومیم تأسیس کرد. برخی از شاگردان او «به‌طور قابل توجهی تباه شدند و پرفرنس‌های آنها به عمد شهوات‌انگیز، احساسی و پرشور و هیجان و ترسناک بودند».^{۱۶۶} در سال‌های بعد این پانتومیم کاران سفرهایی از نمایش‌های هنرپیشگی

سگ درآمده‌اند. آنها معمولاً جیغ می زدند و موهای خود را به طرز وحشیانه‌ای می کشیدند. تماشاگران معمولاً تحت تأثیر قرار می گرفتند و حالتی از هیجان و تشنج دسته‌جمعی در میان آنها به وجود می آمد. یونانیان در دوره‌های بعد این مراسم را تعدیل کردند. آنان معتقد بودند انسان باید خود را کنترل کند؛ باید خود را بشناسد.

نیروی نبوغ‌آمیز یونانیان در توانایی آنها در جذب کردن بهترین‌ها از فرهنگ‌های دیگر بود. بسیاری از رقص‌ها از سرزمین‌های خارجی اقتباس شده‌اند، انتزاعی شده‌اند و به‌طور اختصاصی برای اجراگران تک‌نفره (سولو) تغییر داده شده‌اند. این رقص‌ها راه خود را در درام یونانی پیدا کردند. یونان از زمان نخستین تحول‌های خود تا تبدیل شدن به یک تمدن «مدرن»، تا حد زیادی به سرزمین کرت مدیون است. برخی رقص‌هایی که در تئاتر اجرا می شدند شامل بازی با توپ بودند. بازی با توپ را می‌توان در دیوارنگاره‌های کرت نیز مشاهده کرد.

تستوس^{۱۶۷} اسطوره‌ای با شناخت گرانوس،^{۱۶۸} رقص باروری و حاصلخیزی کرتی، از سرزمین کرت بازگشت. دو نوع اقتباس برای طراحی این رقص می‌توان یافت. گرانوس تقلیدی از یک مار بزرگ در حال خزیدن بود (در جوامع نخستین مار بزرگ و سمی نمادی از باروری بوده است)^{۱۶۹} یا برای تصویر کردن خیابان‌های پرپیچ و خم درون لایبرنت‌های کرتی به کار می‌رفت.

پیریک،^{۱۷۰} نوعی رقص جنگی یونانی که الهه آتنا آن را انجام داده بود، در رقص‌های کرتی ریشه دارد. اهالی کرت توسط رثای مادر برای حمایت از پسرش تعلیم داده شده بودند. این رقص دو هدف داشت: یکی افسون و جادوی دلسوزانه و مهرورزانه و دیگری ترساندن ارواح. یونانیان این رقص را تغییر دادند و اجازه دادند هم مردان و هم زنان در رقص مشارکت کنند. رقص پیریک به یک رقص برای مراسم خاکسپاری و سوگواری هم تبدیل شده است که در آن «ناله و زاری کردن نقش عمده داشت، در سوگ خود به سر و سینه ضربه می‌زدند، و نوحه و سرود عزا سر می‌دادند».^{۱۷۱}

یونانیان از کرت و همچنین از قبرس رقص دایره‌ای را اقتباس کردند. در قبرس رقصندگان دور یک نوازنده فلوت می‌چرخیدند. رقص دایره‌ای شکل یونانی فقط توسط مردان، یا فقط زنان، یا زنان و مردان در حالت «آنامیکس»^{۱۷۲} (مختلط) اجرا می‌شد. یکی از رقص‌های باستانی یونانی به نام هورنوس،^{۱۷۳} رقصی زنجیروار بود که در آن مردان و زنان به‌طور مختلط (آنامیکس) می‌رقصیدند. در این رقص مردان حرکات جنگی انجام می‌دادند و زنان با اطواری زنانه حرکت می‌کردند.^{۱۷۴} آیین گاو نر و مراسم نقاب‌گاو نر به قبرس بازمی‌گردد. یونانیان رقص‌های بسیاری را در آیین و مراسم خود جذب و اقتباس کردند، اما لباس‌ها در این رقص‌ها در طول قرن‌ها طراحی‌های انسان‌واره‌تر^{۱۷۵} پیدا کردند.

برگزاری رقص به شکل مسابقه همراه با جایزه به جزیره ساموس^{۱۷۶} بازمی‌گردد، جایی که زمانی زنان کیک‌هایی در دستان خود حمل می‌کردند؛ «کیک‌هایی که با عسل و دانه کنجد درست شده بود تا گروهی از زندانیان فراری که پناهگاهی در پرستشگاه برای خود یافته بودند، از آن کیک‌ها بخورند و از گرسنگی نجات یابند».^{۱۷۷} ساکنان جزیره این رویداد را سالیانه با برگزاری جشنواره‌های شبانه جشن

- ۱۳ Plato (م). فیلسوف دوره کلاسیک یونان (م).
 ۱۴ Sorell, W. (۱۹۶۷). *The Dance Through the Ages*. New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.۲۲.
 ۱۵ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). *The Attic Theatre*. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۲.
 ۱۶ Euripides (م) شاعر و نمایشنامه‌نویس یونان باستان (م)
 ۱۷ Bacchaei
 ۱۸ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲.
 ۱۹ Achoreutos
 ۲۰ Danceless
 ۲۱ Kechoreutos
 ۲۲ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲۴.
 ۲۳ Rhea از اساطیر یونان باستان که مادر خدایان شناخته می‌شود. (م)
 ۲۴ Olympians دوازده ایزد که در کوه المپوس زندگی می‌کردند. (م)
 ۲۵ Pantheon نامی برگرفته از بنایی در روم باستان، به معنای مجموعه خدایان مورد پرستش در یک آیین و مذهب که از جمله به خدایان اساطیر یونان باستان اطلاق می‌شود. (م)
 ۲۶ Zeus از اساطیر یونان باستان و پادشاه خدایان (م)
 ۲۷ Cronus از اساطیر یونان باستان که رهبر تایتن‌های (یکی از نژادهای خدایان) نسل نخست بود. (م)
 ۲۸ Curetes
 ۲۹ Shiva
 ۳۰ Krishna
 ۳۱ Osiris
 ۳۲ Minotaure
 ۳۳ Teseus
 ۳۴ Ariadne
 ۳۵ Minos
 ۳۶ Dedalus
 ۳۷ Knossos
 ۳۸ Dionysus
 ۳۹ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۴۰.
 ۴۰ Dromenon
 ۴۱ Dromeia
 ۴۲ Harrison, J. (۱۹۱۲). *Themis*. Cambridge: University Press, p.۲.
 ۴۳ Agon
 ۴۴ pathos
 ۴۵ Epiphany تجلی الهی، بینش و ادراک ناگهانی (م)
 ۴۶ Persephone
 ۴۷ Harrison, J. (۱۹۱۳). *Ancient Art and Ritual*. New York: Henry Holt and Company, p. ۸۳-۸۲.
 ۴۸ Harrison, J. (۱۹۱۲). *Themis*. Cambridge: University Press, p.۲.
 ۴۹ Demeter
 ۵۰ Eleusinian مربوط به سرزمین الوسیس (م)
 ۵۱ Choral

ترتیب دادند که درواقع نیاکان نمایش‌های خیمه‌شب‌بازی دوران قرون وسطی بودند.

ردیای رقص باستانی یونان هنوز در رقص‌های کورال یونان مدرن و در رقص‌های محلی اسپانیایی و ایتالیایی دیده می‌شود. تصویرسازی رقص باستانی یونان دشوار است زیرا ما تنها قادر به دیدن چیزهایی هستیم که گمان می‌کنیم بقایای آن رقص‌ها در رقص فولک و محلی وجود دارند و تنها تصویرسازی واقعی که در اختیار ما قرار دارد آثار هنری باستانی مانند ظروف سفالی و دیوارنگاره‌ها است. نمایش دوبعدی از رقص شاید حرکت پایه‌ای آن را نشان دهد، اما حال و هوای رقصنده‌ها را نشان نمی‌دهد. ایزادورا دانکن^{۱۶۷} زمانی گفته بود: «ما یونانی نیستیم، پس نمی‌توانیم یونانی برقصیم»^{۱۶۸} ما نمی‌توانیم چون آن‌ها برقصیم، اما می‌توانیم نبوغ یونانی که هنر رقص را به وجود آورد تحسین کنیم.

عنوان مقاله اصلی:

“Orcheisthai” – Ancient Greek Dance: The Origin of the Theater

Nita M. Walter, ۱۹۷۳

Canadian Journal of History of Sport and Physical Education. ۷۵-۶۳, ۱(۴)

پی نوشت

۱ Nita M. Walter, ۱۹۷۳. “Orcheisthai” – Ancient Greek Dance: The Origin of the Theater, Canadian Journal of History of Sport and Physical Education. ۴:۱, ۷۵-۶۳

۲ Nita M. Walter مدرس تربیت بدنی کالج رید، پورتلند، اورگن، ایالات متحده آمریکا

۳ Sorell, W. (۱۹۶۷). *The Dance Through the Ages*. New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.۲۷.

ORCHEISTHAI ۴

در یونان باستان فضای نیم‌دایره‌ای شکل در قسمت جلوی صحنه (Orchestra) نامیده می‌شد. گروه کوروس در این فضا به اجرای رقص و آواز می‌پرداخت و در حین اجرای نمایش نسبت به بازی بازیگران واکنش‌هایی نشان می‌داد. ریشه‌ی این واژه در فعل Orcheisthai است که در زبان یونان باستان به معنای رقصیدن به کار می‌رفته است. (م)

۵ Mousike

۶ Urania

۷ Eros

۸ Polyhymnia

۹ Tersichore

۱۰ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p. -۱۱

۱۲.

۱۱ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). *The Attic Theatre*. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۱.

۱۲ Harrison, J. (۱۹۱۳). *Ancient Art and Ritual*. New York: Henry Holt and Company, p.۱۵۹.

- Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۸.
- ۸۲ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۸-۷.
- ۸۳ Sacer Ludus
- ۸۴ Joyful Denouement
- ۸۵ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۶۰-۵۷.
- ۸۶ Aeschylus تراژدی نویس یونان باستان (م.)
- ۸۷ Orcheſtikotera
- ۸۸ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۴.
- ۸۹ Sophocles نمایشنامه‌نویس یونان باستان (م.)
- ۹۰ Thespis شاعر یونان باستان (م.)
- ۹۱ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). The Attic Theatre. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۱.
- ۹۲ Exarchon
- ۹۳ Webster, T. B. L. (۱۹۷۰). The Greek Chorus. London: Methuen & Co. p. ۲.
- ۹۴ Sophocles فیلسوف و تاریخ‌نگار یونان باستان (م.)
- ۹۵ Motions
- ۹۶ Postures
- ۹۷ Indications
- ۹۸ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). The Attic Theatre. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۳.
- ۹۹ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۴۰۱.
- ۱۰۰ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races, London: Cambridge University Press. p.۴۱۳.
- ۱۰۱ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۸۶.
- ۱۰۲ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۴۸.
- ۱۰۳ Burlesque بورلسک نمایشی تقلیدگونه و هجوآمیز است که برای خندانیدن اجرا می‌شده است. (م.)
- ۱۰۴ Silenus
- ۱۰۵ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۹۰.
- ۱۰۶ Maenad
- ۱۰۷ Emmeleia
- ۱۰۸ Cheironomia حرکات موزون در اجرای نمایش‌ها ارتباط نزدیکی با کلمات و گفتگوها داشته است و این ارتباط از طریق یک سلسله اطوارهای نمادین به نام چیرنومیا لحظه به لحظه حفظ می‌شده است. (م.)
- ۱۰۹ Mudra ژستی نمادین است که معمولاً با دستان و انگشتان اجرا می‌شود و در مینیاتورهای هندوها و آثار هنری بودایی دیده می‌شود. (م.)
- ۵۲ Harrison, J. (۱۹۱۳). Ancient Art and Ritual. New York: Henry Holt and Company, p.۲۷, ۷۲-۷۱, ۷۸
- ۵۳ Harrison, J. (۱۹۱۳). Ancient Art and Ritual. New York: Henry Holt and Company, p.۱۲
- ۵۴ Harrison, J. (۱۹۱۲). Themis. Cambridge: University Press, p.۳.
- ۵۵ Dithyrambos/dithyramb ترانه‌هایی که به شکل گر اجرا می‌شد و با رقص همراه بود. این نمایش موسیقایی سرچشمه نمایش (درام) یونانی محسوب می‌شود. (م.)
- ۵۶ Harrison, J. (۱۹۱۳). Ancient Art and Ritual. New York: Henry Holt and Company, p.۱۰۱
- ۵۷ Harrison, J. (۱۹۱۲). Themis. Cambridge: University Press, p.۲۴.
- ۵۸ Aristophanes نمایشنامه‌نویس دوران یونان باستان (م.)
- ۵۹ Thesmophoriazusae
- ۶۰ Sorell, W. (۱۹۶۷). The Dance Through the Ages. New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.۲۲.
- ۶۱ Anthesteria
- ۶۲ Aiora
- ۶۳ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۳۸.
- ۶۴ Kernoi
- ۶۵ Mimetic
- ۶۶ Harrison, J. (۱۹۱۳). Ancient Art and Ritual. New York: Henry Holt and Company, p.۱۹۴.
- ۶۷ Butcher, S. H. (۱۸۹۳). Some Aspects of the Greek Genius. London: macmillan and Co., p.۱۳۴.
- ۶۸ Stylization
- ۶۹ Butcher, S. H. (۱۸۹۳). Some Aspects of the Greek Genius. London: macmillan and Co., p.۲۰.
- ۷۰ Butcher, S. H. (۱۸۹۳). Some Aspects of the Greek Genius. London: macmillan and Co., p.۳۰۶.
- ۷۱ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۷۸.
- ۷۲ Satyr
- ۷۳ Tragos
- ۷۴ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-۷۸
- ۷۹.
- ۷۵ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۷۹.
- ۷۶ Answerer
- ۷۷ Tragoedia
- ۷۸ Chorus کوروس در تئاتر یونان باستان به دسته‌ای از بازیگران گفته می‌شد که سرود و رقص و گفتار آنان داستان نمایش را گویاتر می‌کرد و یا مورد تفسیر قرار می‌داد. (م.)
- ۷۹ کورگوس Chorege/choregus کسی که تامین نیازهای مالی و سازمان‌دهندگان (گرهای) تراژدی دیونوسیای بزرگ شهر را به عهده داشت. (م.)
- ۸۰ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). The Dance in Ancient Greece. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.-۸۰
- ۸۱ Ridgeway, W. (۱۹۱۵). The Dramas and Dramatic

- که به شکل تقلیدی از یک مار در حال خزیدن اجرا می‌شده است. گمان بر این است که اجرای این رقص گاهی به این صورت بوده که رقصندگان ماری را با خود حمل می‌کرده‌اند. این رقص تأثیر بسیاری بر رقص یونان داشته و آثار آن را تا دوره‌های بعدی در تمدن رومی، قرون وسطی، رنسانس تا به امروز نیز می‌توان دنبال کرد. (م)
- ۱۴۱ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۳۵.
- ۱۴۲ Pyrrhic
- ۱۴۳ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۴۲.
- ۱۴۴ Anamix
- ۱۴۵ Hornos
- ۱۴۶ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲۲.
- ۱۴۷ Anthropomorphic
- ۱۴۸ Samos
- ۱۴۹ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۰۶.
- ۱۵۰ Bibasis
- ۱۵۱ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲۱.
- ۱۵۲ Stamina
- ۱۵۳ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲۵.
- ۱۵۴ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۲۵.
- ۱۵۵ Thiasoi در اساطیر و مذهب یونانی پیروان یک خدا هستند که در مراسم جمعی مذهبی شرکت می‌کنند. (م)
- ۱۵۶ Butcher, S. H. (۱۸۹۳). *Some Aspects of the Greek Genius*. London: macmillan and Co., p.۵۲.
- ۱۵۷ Araedi
- ۱۵۸ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۳۵.
- ۱۵۹ Cicero سخنور و دولتمرد رومی (م)
- ۱۶۰ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۳۵.
- ۱۶۱ Pygmy نژادهای کوتاه قامت از آفریقا یا آسیا (م)
- ۱۶۲ Sorell, W. (۱۹۶۷). *The Dance Through the Ages*. New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.۳۱.
- ۱۶۳ Symposium
- ۱۶۴ Pylades و Bathyllus نمایشگران پانتومیم در رم در دوره آگوستیس (م)
- ۱۶۵ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۳۹.
- ۱۶۶ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۱۴۲.
- ۱۶۷ Isadora Duncan رقصنده و طراح حرکت آمریکایی و از پیشگامان رقص مدرن (م)
- ۱۶۸ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۲۴.
- ۱۱۰ Schemata
- ۱۱۱ Phora در لغت به معنای حمل کردن یا چیزی است که حمل می‌شود. ارسطو این واژه را در معنای عام حرکت و جابه‌جایی به کار می‌برد. (م)
- ۱۱۲ Deixis به مفهوم اشاره است و در زبان‌شناسی به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که در آن درک برخی عبارتها نیاز به اطلاعات دیگری دارد که در متن وجود دارد. به بیان دیگر شیوه ارجاع توسط عبارتهایی است که معنای خود را از درون متن به دست می‌آورند. (م)
- ۱۱۳ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۲۶.
- ۱۱۴ Parados
- ۱۱۵ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۸۲.
- ۱۱۶ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). *The Attic Theatre*. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۷.
- ۱۱۷ Exodus
- ۱۱۸ Kommos کوموس چکامه‌ای است غمگین برای شوراندن تماشاگران که بین شخصیت اصلی و همسرایان رد و بدل می‌شود.
- ۱۱۹ Persae
- ۱۲۰ Xerxes
- ۱۲۱ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). *The Attic Theatre*. Oxford: Clarendon Press. p. ۸۲, ۳۱۶.
- ۱۲۲ Kordax
- ۱۲۳ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۸۴.
- ۱۲۴ Sorell, W. (۱۹۶۷). *The Dance Through the Ages*. New York: Grosset and Dunlap Publishers. p.۳۵.
- ۱۲۵ Sikinnis
- ۱۲۶ در اصطلاح عامیانه خَرکی بازی (م)
- ۱۲۷ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۹۰.
- ۱۲۸ Stasima آوازهای دسته‌جمعی همسرایان که اپیزودها را از یکدیگر جدا می‌کرد. (م)
- ۱۲۹ Stroph
- ۱۳۰ Antistrophe
- ۱۳۱ Haigh, A. E. (۱۹۰۷). *The Attic Theatre*. Oxford: Clarendon Press. p. ۳۱۷.
- ۱۳۲ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۷۶.
- ۱۳۳ Proteus یزد دریاها و رودخانه‌ها (م)
- ۱۳۴ Tiryna
- ۱۳۵ Lawler, L. B. (۱۹۴۷). *The Dance in Ancient Greece*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press. p.۷۶.
- ۱۳۶ Maenads مریدان مونث دیونوسوس که در مراسم سرمست‌کننده و بی‌بندوبار پرستش او شرکت می‌کنند.
- ۱۳۷ Bacchantes پرستندگان مونث خدای عشرت و میگساری
- ۱۳۸ Enthousiasmos
- ۱۳۹ Theseus
- ۱۴۰ Granos رقصی اسرارآمیز و سرگشته‌کننده است که دور یک بت‌واره‌ی شاخ‌دار در ستایش خداوند مونث برپا می‌شد. ریشه این رقص احتمالاً مربوط به مینیون‌ها است و رقصی بسیار قدیمی است