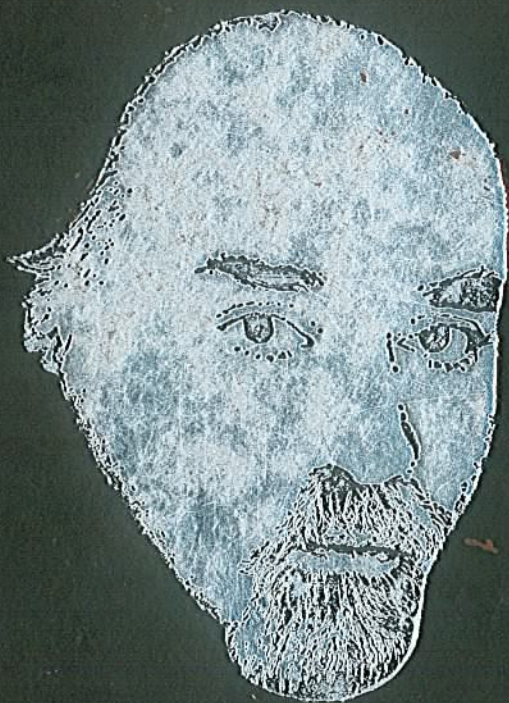

طلاء و رسم

(در شعر و شاعری)
رضا بیراهنی

روزہ ۳ جلدی ۲۲۵۰ تومان

طلا در مس

(در شعر و شاعری)

رضا براهنی

جلد دوم،

تهران ۱۳۷۱

فهرست مطالب جلد دوم

۶۵۹-۶۳۵	چهار رسالت، چهار مسئولیت
۶۸۶-۶۶۱	نیمای سمبولیست، دفتر شعر من، و اجتماع
۶۹۹-۶۸۷	«ماخ اولاه‌ی نیما یوشیج
۷۲۹-۷۰۱	نیما و ماهیت شعر
۷۶۳-۷۳۱	حق با نیما بود نه با بهار
۷۷۸-۷۶۵	نیما و حقیقت شعر
۷۸۸-۷۷۹	مشکل آقای فرامرزى و مشکل نیما یوشیج
۸۲۱-۷۸۹	نیما یوشیج و تاریخ توللی
۸۶۱-۸۲۳	نماز میت بر جسد رمانتیسیم احمد شاملو
۸۹۳-۸۶۳	نماینده واقعی شعر امروز
۹۲۵-۸۹۵	قالب شعر شاملو آینده
۹۴۵-۹۲۷	بیگانه روبرو نادرپور
۹۶۱-۹۴۷	تصویرگری بزرگ مهدی اخوان ثالث
۱۰۰۵-۹۶۳	سوم برادران سوشیانت
۱۰۲۹-۱۰۰۷	پاره‌ای ملاحظات پیرامون شعر اخوان

ناشر: نویسنده
 طلادر مس (در شعر و شاعری)، جلد دوم
 رضا براهنی
 تیراژ: ۴۰۰۰ دوره
 حروفچینی: میناق؛ تلفن: ۹۳۰۹۳۸
 چاپ اول، ۱۳۷۱
 لیتوگرافی: فردوسی؛ تلفن: ۶۶۵۲۹۲

۱۲۴۴-۱۲۳۵ دربارهٔ چهار جزوهٔ شعر جنگ طرفه
 ۱۲۵۴-۱۲۴۵ دنیای شجاع جدید شعر فارسی
 احمد رضا احمدی
 ۱۲۷۷-۱۲۵۵ مناجات یک جنین
 ۱۲۸۷-۱۲۷۹ سنت زدگی و وظیفهٔ منتقد
 انفجار درخشان و باشکوه شعر معاصر
 ۱۲۹۵-۱۲۸۹
 ۱۲۹۹-۱۲۹۵ ۲- مطبوعات و شب‌های شعرخوانی
 ۱۳۰۱-۱۳۰۰ ۳- مسألهٔ شعر اجتماعی و شعار
 ۱۳۰۵-۱۳۰۲ ۴- شاعران موج نو
 دربارهٔ چهار کتاب
 ۱۳۲۷-۱۳۰۷ انتقاد ادبی یعنی چه؟
 ۱۳۳۲-۱۳۲۹ حرف و سخن‌هایی با شاعری نه چندان مبتدی (فرهاد شبانی)
 ۱۳۴۱-۱۳۳۳ شعر حقوقی
 ۱۳۵۴-۱۳۴۳ نگرشی انتقادی به ادبیات معاصر ایران
 ۱۳۹۰-۱۳۵۵

۱۰۴۱-۱۰۳۱ «پاییز در زندان» اخوان ثالث
 فروغ فرخ‌زاد
 ۱۰۶۰-۱۰۴۳ پنج یادداشت پیرامون «تولد دیگر»
 ۱۰۶۵-۱۰۶۱ مرگ آن شهید
 ۱۰۸۵-۱۰۶۷ گفت و گو دربارهٔ فروغ فرخ‌زاد
 ۱۱۱۲-۱۰۸۷ تأملاتی پیرامون شعر و نثر
 سیاوش کسرائی
 ۱۱۲۲-۱۱۱۳ یک شاعر بی‌ریشه
 ۱۱۲۸-۱۱۲۳ آرش کمانگیر
 فریدون مشیری
 ۱۱۳۴-۱۱۲۹ شاعری، کلی‌باف، تنبل و احساساتی
 منوچهر آتشی
 ۱۱۶۸-۱۱۳۵ یک پیش طبیعی حماسی
 ۱۱۷۵-۱۱۶۹ منوچهر آتشی، دیدار در فلق
 م. آزاد
 ۱۱۹۲-۱۱۷۷ قصیدهٔ بلند باد
 یدالله رؤیائی
 ۱۲۰۷-۱۱۹۳ چند یادداشت پیرامون شعرهای دریائی
 سیروس آتابای
 ۱۲۱۳-۱۲۰۹ در «وادی شاهپرکها»
 م. ع. سپانلو
 ۱۲۲۲-۱۲۱۵ منظومهٔ خاک
 مفتون امینی
 ۱۲۳۳-۱۲۲۳ کولاک
 فرم ذهنی‌تر شعر

چهار رسالت، چهار مسؤولیت

بر بساطی که بساطی نیست
نیما

شکستن يك سنت ادبی که بس دیرپای بوده و طی قرون و اعصار، در نتیجه کثرت استعمال سخت فرسوده گشته است؛ و بنیاد سنتی دیگر که امید دیرپای بودن را در دلها بهروراند، از شاعری انتظار می‌رود که:

اولاً - بداند در چه دوره‌ای از تاریخ بشر و در چه عصری از تاریخ قومی خود زندگی می‌کند و قوم او در يك دوره پنجاه یا شصت ساله که زندگی يك شاعر می‌تواند باشد، از او چه می‌خواهد. شاعری که در نقطه عطف تاریخ جهان و تاریخ قوم خود قرار گرفته، با شاعری که در شهری کوچک زندگی می‌کند و تأثیرات جزر و مدهای دریاها دور را بر روی قوم خود و بر روی ادراکات و احساسها و تخیل خود، نمی‌توانست حس کند، فرق می‌کند. شاعر باید بداند در چه لحظه

و دوره و عصری از تاریخ زندگی می کند . (این را می نامیم رسالت تاریخی و زمانی شاعر در برابر بشر و قوم و قبیله و ملت خود .) چنین رسالتی را در عصری که ما زندگی می کنیم ، باید شاعر درک کند . در شعر گذشته ما این چنین رسالتی را همه شعرا درک نکرده اند و کم هستند شاعرانی که چنین رسالتی را فهمیده باشند .

ثانیاً - بداند که چه چیزهایی زندگی محیط او را تشکیل می دهند . آیا ذهن او آینه ای است برای جلوه های سراب يك کویر و یا آبگینه ای است در برابر جنگلی سرکش و رنگین و دریایی رنگین تر و سرکش تر؟ و یا اینکه ذهن او جز از سنگ و کوه و دشت از چیزی دیگر برداشت نمی تواند کرد؟ در واقع لازم است شاعر بداند که بر روی چه سرزمینی ایستاده است و کره ارض در کدام منطقه با او رابطه پیدا می کند . (این را می نامیم رسالت جغرافیایی و مکانی شاعر در برابر سرزمین خود که پاره ای است از زمین .)

ثالثاً - به صمیمیت برداشت و ادراک خود از اجتماع و محیط زندگی و موقعیت طبقاتی متکی باشد و در این مورد جز روشن بینی و تعمق راهی در پیش نگیرد و بهیچ انحراف و تعصبی گردن ننهد و راه و رسم آزادگی پیشه کند و با خودکامگی و قلدری و حقه بازی مخالف باشد و نیز انسان را از نظر اجتماعی و فلسفی در مکاتب و اصول محدود کننده ای مقید نکند . این را می نامیم رسالت اندیشه اجتماعی شاعر .)

رابعاً - بداند در چه دوره ای از تاریخ ادبی قوم خود زندگی می کند . او باید نماینده کامل و جامع جلوه های راستین ادبیات زمان

خود باشد ؛ هم در شکل و قالب و هم در محتوا و مضمون . و در این راه هر دگرگونی را که برای شکل شعر مقتضی بداند ، بنیان گذارد و به تکمیل آن همت گمارد ؛ و هر مضمونی را که برای خودش ، بعنوان فرد و افراد دیگر ، بعنوان اجتماع ، لازم بداند بسی محابا در واژه ها بگنجاند . (این را می نامیم رسالت ادبی شاعر در برابر تاریخ ادبیات جهان و تاریخ ادبیات قوم خود .)

در تمام این چهار رسالت، يك مسئله بسیار مهم است و آن این است که شاعر تا چه حد با زمان خود معاصر است . منظور از این سخن، این است که شاعر باید با تمام جلوه های عصر خود از نظر شعری معاصر شود و شعر قوم خود را به جدی برساند که با زندگی قوم معاصر باشد . شعرای کهن اغلب به این چهار رسالت وقوف نداشتند و به همین دلیل ، گرچه از نظر سبک و شیوه کار ، امکان داشت با شیوه و سبک مرسوم در يك عصر ، معاصر باشند ، از نظر زندگی و جلوه ها و علائم گونه گون آن اغلب نشان دهنده و نماینده عصر خود نبودند . در شعر گذشته فارسی ، گویی همه چیز این دنیا به اطراف « رابطه مرید و مراد » دور می زند . مرید شاعر است و مراد ، گاهی ممدوح ، گاهی معشوق و گاهی دیگر ، معبود . گاهی هوس بدست آوردن انعام و يك کیسه طلا و چند اسب و شتر ، و زمانی آرزوی وصال زن یا غلام پسری صاف صورت و خوش منظر ، و زمانی دیگر ، آرزوی وصال آن معشوق ابدی و ازلی ، شکستن دیوار ، برداشتن حجاب از چهره معبود و « من » را در « او » و یا « تو » ریختن و « خود » را در « بی خودی » دانستن و از طریق جلوه های کثرت به ذات پاك

وحدت راه جستن، مسیر حرکت مرید به سوی مراد را روشن می‌کنند. دو عنصر راستین شعر، یکی زندگی در طبیعت و ارائه عوالم آن زندگی، نه به خاطر چیزی دیگر بلکه به خاطر خود همان زندگی، و دومی زندگی در اجتماع و تصویرگری حالات آدمی در اجتماع و در محیط زیست، در شعر گذشته ما، اگر به کلی فراموش نشده باشند، چندان زیاد هم مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اگر مثنوی‌ها و بعضی غزلها و تشبیهها و تغزلها را از شعر فارسی مستثنی کنیم، می‌بینیم که تجربیات شاعر هرگز در چیزهایی که در محیط و موقعیت اجتماع می‌بیند، منعکس نیست. طبیعت و اجتماع، اغلب فدای ممدوح و معشوق و معبود هستند. شاعر سرنوشت خود را با سرنوشت انسانهایی که در اطرافش زندگی می‌کنند، یکی نمی‌داند، و به همین دلیل، از زندگی واقعی توده‌های مردم ایران در گذشته و مناسبات افراد با اجتماع، و حیات اجتماعی آنها تا حدی بی‌خبریم و شاید نثر کهن ما بیشتر این قسمت از زندگی اجداد ما را نشان می‌دهد تا شعر ما که دهها برابر نثر حجم دارد.

فرخی در ظفرنامه معروفی که برای سلطان محمود ساخته و با این بیت آغاز می‌شود:

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

سخن نو را با تمام قدرتی که این سخن دارد، در پای «محمود» می‌ریزد و حلاوت این سخن که در آن طبیعت به خاطر فردپرستی و قهرمان‌پرستی فرخی، تحقیر شده است، کام درباریان را شیرین می‌کند:

نخست روز که دریا ترا بدید بدید
که پیش قدر تو چون ناقص است و چون اتر

و در یکی از شاه‌بیت‌های فردرستی می‌گوید:

ز آب دریا گفتمی همه به گوش آمد
که شهریارا دریا تویی و من فرغر

آخر دریای به آن عظمت را که با امواجش زندگی را تکرار می‌کند و دارای انرژی و نیرو و حیاتی جاودانی است و در شب‌های آرام چون آینه‌ای است در برابر مهتاب و ستاره، و در نیمروزان، سینه در برابر خورشید پهن می‌کند و می‌درخشد و گاهی به قول نیما از خشم مشت بر چهره می‌زند، و می‌تواند با يك موج کوه‌سانش هزاران محمود و ایاز و غلام و ندیم و وزیر و چاکر و دلک را در کام خود فرو برد و حتی چین بر جبین نیندازد، چگونه می‌توان با محمودی که اکنون پوست و استخوانش را مور و مار خورده، مقایسه کرد و آن را فرغری دانست در برابر محمودی که حتی موجی از چنان دریایی نیست!

و به همین دلیل گاهی این سخن «ابن‌یمین» در مورد شاعران کهن درست بوده است که:

غزل از روی هوس بود و قصاید ز طمع
نه طمع‌ماند کنون در دل تنگم نه هوس^۱

شاعر قدیم در موارد بسیاری شاعر اجتماعی نبود، شاعری

۱ - فرخی و عنصری مدح اغراق‌آمیز را به آن حد رسانده‌اند که بعضی از ابیات این شاعران را جز به حماقت به چیز دیگری نمی‌توان تعبیر کرد: ←

بوجود آمده بود، شعر می گفتند. این کار گسر چه به حفظ سنن شعری کمک کرد ولی از نظر کشف اقالیم جدید روح آدمی در طبیعت و در اجتماع او را سخت محدود ساخت. زندگی در شعر کهن، خواه بصورت مثبت، و خواه بصورت منفی ایده آلیزه و ذهنی شد و بصورت فورمولهای غیر عینی در آمد. شاعر لحظه‌هایی از زندگی خود را نمی سرود (غزلیات مولوی و حافظ و چند شاعر غزلسرای دیگر از این نظر مستثنی هستند)، بلکه فکری را به دست می آورد و در باره آن فکر، شعر می گفت. آن فکر، اندیشه‌ای نبود که شاعر با آن زندگی کرده باشد. شاعر لحظه‌هایی از

→ و عنصری می گوید: بسی کسی است که منکر بود به صنایع خویش

همی دهد به بزرگی و فضل او اقرار

و نیز می گوید: چون حلقه رباینده به نیزه تو به نیزه

خال از رخ زنگی بر بایی شب یلدا

و نیز می گوید: اگر پیغمبر اکنون زنده بودی

به نام و نصرت یسزدان داور

به جای پرنیان بسر نیزه او

ردای خویش بر بستی پیامبر

و معزی می گوید: گرچه خدمتگر شاهیم و استاد سخن

ور چه مداح بزرگانم امیرالشعرا

هیچ مدوح به آفاق نیابم به از او

که به سه شعر دهد سیصد دینار مرا

و نیز می گوید: جز شکر تو و شکر برادرت نگویم

تا هست ز انعام تو وجود برادر

بر آخور من مرکب و درخانه من فرش

در عیبه من جامه و در کیسه من زر ←

خصوصی بود و درباری. و حتی اغلب بجای آنکه بر زبان مردم هم عصر خود تکیه کند از زبان ادبیات کمک می گرفت و به همین دلیل در شعر گذشته، تقلید روی تقلید می بینیم، چون اگر انسان نخواهد و یا نتواند دوران و محیط خود را به خوبی ببیند، مجبور است بر چیزی که در گذشته سروده شده است، تکیه کند و از همین رو، گرچه ممکن است گاهی قدرت لفظی اوج بگیرد و قوس صعودی ببیند، ولی شکل و مضمون و محتوای شعر تنوع خود را از دست می دهند. به استثناء تنی چند که از نظر لفظ فوق العاده قوی هستند، اغلب شاعران گذشته، بر اساس زبان کار نمی کردند، بلکه بر اساس ادبیاتی که قبل از آنها

→ فرخی می گوید: همای چون به کسی سایه بر فکند آن کس

جز آن بود که بزرگی و جاه یابد از آن

امیر اگر ز سر کشته سایه بر فکند

ز فر سایه او کشته باز یابد جان

و نیز می گوید: به روز معرکه از تو حذر نداند کرد

کسی که او ز قضای خدای کرد حذر

و نیز می گوید: آنچه کرد دست از کرم با بندگان امروز او

با رسولان کرد خواهد ذوالمن روز شمار

و نیز می گوید: دگر تو گویی در شأنش آیتست رواست

نیم من این را منکر که باشد آن منکر

به وقت آنکه سکندر، همی امارت کرد

نبد نبوت را بر نهاده قفل به در

به وقت شاه جهان گر پیغمبری بودی

دویست آیت بودی به شأن شاه اندر ←

زندگی خود را در طبیعت و اجتماع تصویرگری نمی‌کرد. اوج و انحطاط جامعه، حرکت توده‌های مردم و زندگی‌شان، قدرت‌های حکام

← و اثیرالدین اومانی در خصوص موقعیت شعر و شاعری در قرن هفتم هجری چنین گفته است:

یارب این قاعده شعر به گیتی که نهاد
که چو جمع شعرا خیر دو گیتیش مباد
ای برادر به جهان بدتر از این کاری نیست
هان و هان تا نکنی تکیه بر این بی بنیاد
در فلک نیز عطار ز پی شومی شعر
یابد از سوزش دل هر دو مهی صد بیداد
گفتنش کندن جان است و نوشتن غم دل
محنت خواندنش آن به که نیاری در یاد
این چه صنعت بود آخر به نگویی که از آن
در همه عمر یکی لحظه نباشی دلشاد
خود از آنکس چه بکاهد که تو گویش بخیل
یا بر آنکس چه فزاید که تو اش خوانی راد
کاغذی پر کنی از حشو و فرستی به کسی
پس برنجی که مرا کاغذ زر نفرستاد
آن نه خود حجت شرعی نه خط دیوانست
پس از آن خط بتو چیزیش چرا باید داد
وین چه ژاژ است دگر باره که ایات بدیع
گر بود هفت فرستی به تقاضا هفتاد
پس بدین هم نشوی قانع و از پی تازی
بسوی خانه ممدوح چو تیری ز گشاد
همچو آینه نهی در رخ او پیشانی
او ز تو شرم کند همچو عروس از داماد ←

و امرا و پادشاهان و تأثیرات این قبیل قدرت‌ها بر روی اجتماعات بشری، به کلی در شعر کهن نادیده گرفته شده است. شعر اباجود قریحه و استعداد و نبوغ خود، پشت به طبیعت و اجتماع می‌کردند و هرگز آن نقش منادی مردم و مبشر بشر و مصلح روح انسان را نداشتند. شعرای گذشته ما زشتی زندگی توده‌ها و علل و موجبات این زشتی و فساد را درک نکردند و درباره آنها مسؤولیتی از خود نشان ندادند.

← و آن بمشغو که بگویند فلان شخص به شعر
از فلان شاه به خروار زر و سیم ستاد
کان پی مصلحت خویش همانا گفتند
که نبودند ز بند طمع و حرص آزاد
ورنه با جور طبیعی ز پسی راحت خلق
من بر آنم که کس از مادر ایام نژاد
ورکسی زاد به بخت منش از روی زمین
چرخ بیرید به یکباره مگر نسل و نژاد
آنچه مقصود ز شعر است چو در گیتی نیست
شاعران را همه زینکار خدا تسویه دهد

است که اولاً بخاطر خود وجود دارد و ثانیاً گوئی نیما سوگواری انسان را در اجتماع، در دریای خشمگینی دیده است که مشت بر روی خود می زند.

چهار رسالتی که در صفحات قبل از آنها سخن گفتم، چهار مسؤولیت بوجود می آورند که بهتر است آنها را به ترتیب «مسؤولیت زمانی»، «مسؤولیت مکانی»، «مسؤولیت اجتماعی» و «مسؤولیت ادبی» نام نهم. شاعری مثل نیما یوشیج به این چهار رسالت و مسؤولیت آگاهی کامل داشت و گاهی نه فقط در يك منظومه و يك شعر، بلکه حتی در يك سطر ساده هم مجموع این چهار مسؤولیت را با هم تلفیق می داد. و به همین دلیل شعر او، آینه زندگی ما شده، و سبك و شیوه اش پیروان هنرمند یافته است. موقعی که می گوید:

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا

محیط طبیعی زندگی خود را نشان می دهد و در برابر محلی که در آنجا زندگی می کند احساس مسؤولیت می کند و در این محیط طبیعی، اوضاع اجتماعی را هم تصویر می کند. این سطر از شعر شب، تصویری از محیطی است که نیما در آن زندگی می کند و موقعی که نیما در سطر بعد می گوید:

هم از این روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را

از سطر قبل يك نتیجه تصویری می گیرد و در قالب يك بینش همه - زمانی، رسالتی تاریخی نشان می دهد. در چنین شبی که هوا گرم ایستاده است، کسی نمی تواند راه را از چاه تشخیص دهد، نیما

از مشروطه و شاعرانش که بگذریم، می رسیم به «نیما یوشیج» که به چهار رسالت مذکور در صفحات قبل، وقوف کامل دارد. او زبان و بیان شاعرانه و تصویری و غیر مستقیم خود را با وقوف تمام، در اختیار توده مردم می گذارد. زبان و بیان او غیر مستقیم است، به دلیل اینکه از نظر او شاعر باید حالات فردی و اجتماعی و انسانی را در میان سمبولها، تشبیهات و استعارات مبتنی بر جلوه های طبیعت ببیند. موقعی که می گوید:

هنگام که نیل چشم دریا
از خشم به روی میزند مشت

دیگر این دریا، دریایی نیست که به اشاره و قلم فرخی در زیر پای محمود، فرغری گشته، چشمه ای خشک شده باشد؛ بلکه دریایی

با جهان بینی خاص خود، درباره محیط طبیعت خود و زندگی اجتماعی قضاوت می کند.

نیما گاهی به پیشگویی تاریخ آینده برمی خیزد و نشان می دهد که حتی به سرنوشت آینده قوم خود هم بی اعتنا نیست. نیما آرزوهای فردی خود را، آرزوهای خلق خود می داند و آنها را در آینده منعکس می کند:

بارید خواهد از دم این ابر پر کشش
(کز آلهای ماست)
باران روشنی ،
مانندۀ تگرگ .
و قصه های جان شکن غم
خواهد شدن بدل
با قصه های خشم .
و می رسد زمانی کاندرا سرای هول
آتش به پای گردد و درگیرد ؛
این زخم دار معرکه را ، دستی آهنین
با لرزه ای محبت برگیرد ؛
و کشت های سوخته آن روز
خواهد شدن چنان
بیدار گلستان ؛
و راه منزلی
که کاروان نسل طلب راست آرزوی ؛
در جایگاه چشم گمان خواهد بود ؛
و آتشی که گرمی از آن می جوید
سرمازده تنی ،
در دستگاه چشم نهان خواهد بود .

نیما اغلب در برابر تاریخ معاصر، احساس مسؤولیت می کند، زبان آرزو و امید مردم می شود و با سمبولها و کنایه های خود تصویرگر چنین امید و آرزویی می گردد. تاریخ اجتماعی قوم و نسل معاصر را می داند و نیز به این مسأله واقف است که دگرگونی روزی حاصل خواهد شد. در «مرغ آمین» می گوید:

خلق می گویند :
« اما آن جهان خواره
(آدمی را دشمن دیرین) جهان را خورد یکسر »
مرغ می گوید :
« در دل او آرزوی محاش باد »

او آرزوهای مردم خود را در برابر آرزوی جهان خوارگان دیرین می گذارد و از آرزوهای مردم خود دفاع می کند.
نیما نشان دادن طبیعت و اجتماع را به تمام شاعران بعد از خود یاد داده است، ولی قبل از آنکه به چند شعر از اشعار دیگران اشاره کنم بهتر این می دانم که در باره مسؤولیت ادبی او نیز حرفی بزنم .
نیما شکل و قالب شعر فارسی را تکمیل کرده، زبان شعر را به زبان معاصر خودش نزدیکتر کرده است ، به همین دلیل برای شاعر امروز تنگنای قافیه و وزن وجود ندارد ولی باید وزن عروضی را دانست و بعد فهمید که نیما چگونه در راه تکمیل وزن و طبیعی ساختن آن زحمت کشیده است. در مورد شکل شعر نیما می توان به مقاله «مشکل نیمایوشیج» جلال آل احمد و مقالاتی که «مهدی اخوان ثالث» (م. امید)، شارح نیما، در شماره های ۱۳۴۲/۳ مجله «پیام نوین» نوشت، مراجعه کرد و تشریح

شکل ظاهری شعر نیما در اینجا جز تکرار حرفهای این دونویسنده و سایر نویسندگان که وزن اشعار نیما را توضیح داده‌اند، چیزی دیگر نخواهد بود. فقط بهتر است قسمت‌هایی از رساله «حرفهای همسایه» خود نیما را که نشان‌دهنده وقوف کامل او به مسؤولیت ادبی اوست و بیشتر مربوط به شکل و محتوای شعر می‌شود در اینجا نقل بکنیم:

«ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست و نه این کافی است که مضمونی را بسط داده و به‌طور تازه بیان کنیم. نه این کافی است که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراع‌ها یا وسائل دیگر، دست به‌فرم تازه زده باشیم. عمده این است که طرز کار عوض شود و مدل وصفی و روایی که در دنیای باشعور آدمهاست، به‌شعر بدهیم ...»

«من سعی می‌کنم به‌شعر فارسی وزن و قافیه بدهم. شعر بی وزن و قافیه شعر قدیمی‌هاست. ظاهراً برخلاف این نظریه می‌آید، اما به‌نظر من، شعر در يك مصراع یا يك بیت ناقص است - از حیث وزن - زیرا يك مصراع یا يك بیت نمی‌تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند. وزن که طنین و آهنگ يك مطلب معین است - در بین مطالب يك موضوع - فقط به‌توسط «آرمونی» به‌دست می‌آید؛ این است که باید مصراع‌ها و ابیات دسته‌جمعی و به‌طور مشترك وزن را تولید کنند. من واضع این آرمونی ۱ هستم...»

۱ - جیمز جویس، نویسنده بزرگ ایرلندی در فصل پنجم کتاب معروف خود تحت عنوان: «تصویر هنرمند در جوانی» در باره وزن چنین می‌گوید:

وزن، نخستین ارتباط استتیک فرمی بین يك قسمت نسبت به‌قسمت دیگر در يك کلیت استتیک است؛ و یا ارتباط يك کلیت استتیک نسبت به يك قسمت و یا تمام قسمت‌های آن است، و یا عبارت است از ارتباط هر -

« به‌شما گفتم - اوزان شعری قدیم ما اوزان سنگ شده‌اند. و باز برای شما گفتم. برای این است که همسایه می‌گوید يك مصراع یا يك بیت نمی‌تواند وزن را ایجاد کند. وزن مطلوب که من می‌خواهم، بطور مشترك از اتحاد چند مصراع و چند بیت پیدا می‌شود.

بنابراین، وزن نتیجه روابط است که برحسب ذوق تکوین گرفته‌اند. وزن جامد و مجرد نیست و نمی‌تواند باشد و وزنی که او معتقد است، جدا از موزیک و پیوسته با آن جدا از عروض و پیوسته به آن فرم اجباری است که طبیعت مکالمه ایجاد می‌کند. به‌شما گفتم (مقدمه شعر من) در خصوص وزن، شعر فارسی سه‌دوره را ممتاز می‌دارد: دوره انتظام موزیکی، دوره انتظام عروضی که متکی به‌دوره اولی است و دوره انتظام طبیعی، که همسایه معقول پیشقدمی است در آن.

منظور، همسایه می‌خواهد وزن شعر را از موزیک جدا کند. می‌گوید - و در مقدمه مفصل خود ثابت می‌کند - که موزیک، سوژکتیو و اوزان شعری ما (که) بالتبع آن سوژکتیو شده (اند) به‌کار وصف‌های اژکتیو که امروز در ادبیات هست، نمی‌خورد. درعین حال اوزان قدیم، مثل اشعار قدیم، زیبایی نوع خود را دارند. همسایه می‌گوید هم من معطوف بر این است که زیبایی مطلوب را به اوزان شعری بدهم، قبل از شروع به وزن عوض کردن طرزکار و بعد از آن وزن پیدا کردن است. این کار را در اوزان عروضی و بعد در اوزان هجائی در نظر دارد.

اما اینکه پرسیدید کدام وزن جامد است، اصطلاح خود اوست. وزن‌هایی که نمی‌توانند طولانی بشوند، جامدند و غیرمستعد؛ به عکس وزن‌های دیگر مستعد و متحرک ...

قسمتی از قسمت‌ها نسبت به آن کلیت استتیک که قسمت مزبور، جزئی از آن می‌باشد.

منظور نیما از وزن، در اینجا يك چیز عمومی است.

می پذیرفت و گرچه ابیات بعدی با آن بیت از نظر شکل ظاهری یکی بودند، شکل ذهنی آنها ممکن بود به کلی عوض شود.^۱ در حرکت مضامین گذشتگان، تداوم نیست. بیت بعدی يك شعر مکمل تأثیر بیت نخستین نیست و یا زیاد بدان ارتباطی ندارد. فقط وزن و قافیه، شکلی ظاهری به مضامین مختلف می دهند. در حالی که همین که شکل ذهنی کامل شد و محتوا در تنگنای وزن و قافیه تحمیلی محصور نشد، آنگاه آن «آرمونی» که نیمه از آن صحبت می کند، ایجاد می شود. «آرمونی» یعنی به هم چسبیدن قسمت های مختلف شعر برای ایجاد تأثیری واحد و یافتن شکلی متشکل و متحد و یکسان. و این آرمونی از برخورد مناسب شکل ذهنی و شکل ظاهری شعر ایجاد می شود که بدان در فصل دوم این کتاب اشاره کرده ایم. مسؤولیت ادبی نیمه در این است که می خواهد به محتوا و مضمون وصفی و روایی، آرمونی لازم را بدهد و این همان حرف «لوچی» است که قبلاً بدان برخوردیم:

«شاعر کسی است که می خواهد آسمان و زمین را در قفس قالب

اندازد.»

فقط قافیه، باید بدانید که بعد از وزن در شعر پیدا شده.^۱ قافیه قدیم مثل وزن قدیم است. قافیه باید زنگ آخر مطلب باشد. به عبارت آخری طنین مطلب را مسجل می کند. این است که می گوید شعرهای ما قافیه ندارند...»

«قافیه مال مطلب است. زنگ مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست، در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه شد، یقین می دانم مثل من زشت خواهی دانست. قافیه این را قافیه می دانسته اند. ولی قبول این مطلب بی ذوقی است. برای ما که با طبیعت کلام دست به هم می دهیم. هر جا که مطلبی است در پایان آن، قافیه است...»

و از تمام این اصرارهایی که نیمه می کند و نسخه ها و راهنمایی هایی که می دهد به يك نتیجه می رسیم: و آن اینکه او می خواهد شکل ذهنی شعر، شکل ظاهری آن را ایجاد کند. طرز حرکت تصاویر و احساس ها و اشیا، مسیر حرکت شکل ظاهری را تعیین نماید و به دنبال خود ببرد. شکل ذهنی شعر در شعرهای گذشتگان در يك بیت پایسان

۱ - در این مورد نیمه اشتباه می کند. در اغلب زبانها، نخست، تکرار صدا - های متجانس، خواه مصوت و خواه غیر مصوت به فاصله های معین، موجب پیدایش نوعی قافیه گردیده، بعد این نوع قافیه از آنجا که به فاصله های معین تکرار می شده، موجبات پیدایش وزن را فراهم کرده، بعد قافیه به شکلی که در شعر کهن فارسی دیده می شود تکمیل و به وزن اضافه گردیده است. در نتیجه این اشتباه پیش آمده است که وزن، قبل از قافیه به وجود آمده است. در حالی که به حدس من عکس آن صحیح تر به نظر می رسد. در شعرهای ابتدایی قافیه در تکرار صداهای متجانس وجود داشته، بعد که وزن از داخل همین قافیه ها، به صورتی منظم استخراج گردیده و بکار بسته شده، قافیه بهتر و کامل تر نیز پدیدار شده است.

۱ - نگاه کنید به جلد اول کتاب، بخش «نقد تحلیلی شعر».

دیگر مفهوم شعری دارد.» این سخن را می‌توان بسط داد و گفت: يك تحول ادبی فقط در میان سایر تحولات ادبی می‌تواند مفهوم تحول را حفظ کند و گرنه سنت پا در هوا که سنت نخواهد بود.

شاعران بعد از نیما، چهار رسالت و چهار مسؤولیت مذکور را به نسبت بینش و قدرت و ضعف دیدشان پذیرفتند و آنها را در سابقه و زمینه کار خود قرار دادند. سه شاعر، «ا. بامداد»، «مهدی اخوان ثالث» و «فروغ فرخ زاد»، بیش از دیگران، با آزادیهای بیشتر، و شاعری دیگر «نادر نادرپور»، با ویژگی‌های تاحدی محافظه-کارانه و حتی کمی کلاسیک، خود را در مسیر فضای جدید شعری که بوسیله نیما ایجاد شده و اشاعه یافته بود، قرار دادند. «بامداد» با برداشتی حماسی و تغزلی که در آن بیشترین سهم از آن حماسه بود، «م. امید» با خصوصیتی حماسی و روایی، «فرخ‌زاد» با خصوصیات تغزلی و در عین حال متفکرانه، و «نادرپور» با تغزل تاحدی رمانتیک که گاهی در آن کوشش می‌شد تا محیط بشکل سمبولیک تصویر شود، بیش از سایر شاعران فضای شعر جدید را گسترش داده‌اند. در این چهار شاعر، مسؤولیت‌های چهارگانه تاحدی ذهنی و درونی شده، در پشت سر اغلب برداشته‌های شعری قرار گرفته‌اند و به يك مفهوم، اشعار این چهار شاعر به دلیل وقوف آنها به مسؤولیت‌های چهارگانه، پروانه قابل اطمینانی برای معاصر بودن دریافت کرده‌اند.

باید اجتماع و طبیعت وارد شعر می‌شدند. و چنین هم شد. بدین ترتیب زندگی انسان در شهر و روستا در قالب‌های پیشنهادی نیما عرضه شد. بینش در باره اجتماع تا حد يك فلسفه اجتماعی در کار بعض

شاعران معاصر چه چیز را از نیما آموختند؟ اگر يك تحول ادبی، با مرگ ایجادکننده تحول، قدرت‌های خود را از دست بدهد و اثراتش به صفر برسد، دیگر تحول نامیده نخواهد شد. اما اگر تحولی ریشه دواند و برومند شود و میوه دهد، بدون شك عاملی بزرگ در حیات ادبی شاعران پس از تحول بشمار خواهد آمد و سنتی دیگر در برابر سنت قبلی که فرسوده شده بود، پدیدار خواهد آمد. این سنت، روی اصول دیگری کار خواهد کرد که ممکن است مبتنی بر اصول سنت‌های ماسبق خود باشد و ممکن است نباشد. ولی گفتن این نکته ضروری است که هیچ تحولی بکلی نمی‌تواند سنت‌های ماسبق خود را نادیده بگیرد. رابرت فراست می‌گوید: «يك شعر فقط در میان اشعار

شاعران اوج گرفت و دید طبیعی برخی دیگر آنچنان گسترش یافت که نوعی فلسفه طبیعی شعری پدیدار آمد. اغلب شاعران پس از نیما، لزوم تحول در اجتماع را حتی به شکلی ملموس تر از خود نیما نشان دادند؛ زشتی‌ها را بی‌رحمانه در تصاویر و سمبولها ریختند و خواستند که روزنی به سوی نور و نقبی به سوی روز بزنند. وظیفه اساسی اصیل‌ترین شاعران پس از نیما این بود که اوضاع فعلی را بهتر نشان دهند و نماینده روح خفقان آور محیط باشند و در برابر تاریخی دروغین که با آگهی و زور و تبلیغات و سیاست بافی به نیروی پول نوشته می‌شد و از هر طرف بوق و کرنایش به گوش می‌رسید، تاریخ راستین را در قوالب نیمایی نشان دهند. به همین دلیل، شعر معاصر ایران، تاریخ معاصر این ملک است و اگر بسیاری از سمبولها و استعارات شکافته شود و تفسیرهایی برای آنها نگاشته شود، معلوم خواهد شد که شاعر راستین این روزگار نبض تاریخ معاصر را در دست دارد و قلبش با روح زمان می‌تپد.^۱

شعرای معاصر نه فقط تأثیرات حوادث مختلف را که اجتماع می‌پذیرفت به صورت شعر در آورده‌اند، بلکه اثرات جزر و مدهای تحولات سایر نقاط دنیا را نیز بر روح اجتماع و محیط ایران نادیده

۱ - در این مورد خواننده باید «غرب زدگی»، «عظمت وضعف روشنفکران» و سایر مقالات اجتماعی آل احمد را بخواند. این مقالات روشنگر بسیاری از حوادث امروز ایران و موقعیت حیات معاصر ایران هستند. خواننده می‌تواند به شماره‌های سال چهل و پنج مجله «جهان‌نو» مراجعه کند و یا به «قصه نویسی در عصر شب» از همین قلم در کتاب قصه نویسی.

نگرفته‌اند. شاملو (۱. بامداد) در «مرثیه‌ای برای دیگران»، قسمت یکم از شعر «ارابه‌ها» می‌گوید:

ارابه‌هایی از آن سوی جهان آمده‌اند
بی‌غوغای آهن‌ها
که گوش زمان ما را انباشته است.

ارابه‌هایی از آن سوی زمان آمده‌اند
گرسنگان از جای برنخاستند
چرا که از بار ارابه‌ها عطر نان گرم بر نمی‌خاست

برهنگان از جای برنخاستند
چرا که از بار ارابه‌ها خش‌خش جامه‌هایی بر نمی‌خاست
زندانیان از جای برنخاستند
چرا که محموله ارابه‌ها نه دار بود نه آزادی

مردگان از جای برنخاستند
چرا که امیدی نمی‌رفت تا فرشتگانی رانندگان ارابه‌ها باشند.^۱

و «مهدی اخوان ثالث» (م. امید) نماینده نسلی می‌شود که در زمستان طبیعت، زمستان اجتماع و محیط را می‌بیند و در زمهریر بد-گمانی‌ها گام برمی‌دارد؛ نسلی سر در گریبان که جواب سلام دادن را فراموش کرده است و دست محبت را به‌اکراه می‌فشارد. و حتی نفس

۱ - غول غرب را در سال چهل و پنج، من به «پروکراست»، دزد اساطیر یونانی تشبیه کردم که آدم می‌دزدید و روی تختخوابش می‌خواباند و اگر قد آدم دزدیده شده بلندتر از طول تختخواب بود، پاها و یا سر او را می‌برید. و یا آن قدر از سر و پا او را می‌کشید تا هم قد تختخواب شود.

خود آدمی هم، نه برای فرو بردن هوایی صاف و آزاد، بل برای آن است که تا برآمد خیانتگرانه دیواری شود و در برابر چشم بایستد و چشم را کور کند.

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان‌ست.
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.
نگه جز پیش پا را دید نتواند،
که ره تاریک و لغزان‌ست.
و گر دست محبت سوی کس یازی،
به‌اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان‌ست
نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک.
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.
نفس کاینست، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

وظیفه هنرمند و شاعر اصیل این نیست که امید بی‌اساس و بی‌پایه در دل مردم بپروراند. بلکه نخستین وظیفه او اینست که تا حدود امکان، اوضاع اجتماعی و زشتی و وحشت و جنون حاکم بر محیط را نشان دهد و در این بینش، شاعر هم بماند و بکوشد تا انسان را در موقعیتی که او هست، قرار دهد نه در موقعیتی خیالی که براساس پندار - های موهوم، در ذهن آدم ساخته می‌شود. با نشان دادن جلوه‌های وحشتناک زشتی‌های شبانگاهی ممکن است شب از بین برود و روز فرا رسد. «فروغ فرخ‌زاد» در چند شعرش زشتی را بدون وحشت و هراس بازگو می‌کند و تصاویری که از محیط می‌دهد همگی از حالاتی سرچشمه می‌گیرند که ما خود چندین بار در خیابانهای شهر شاهد آنها

بوده‌ایم. نمونه کامل این نوع شعر «آیه‌های زمینی» است که آینه‌ای است تا روح خشونت و وحشت بیرحمانه در آن منعکس شود:

دیگر کسی به‌عشق نیندیشید
دیگر کسی به‌فتح نیندیشید
و هیچکس
دیگر به‌هیچ چیز نیندیشید

در غارهای تنهایی
بیهودگی به‌دنیا آمد
خون بوی بنگ و افیون می‌داد
زنهای باردار
نوزادهای بی‌سر زاییدند
و گاهوارها از شرم
به‌گورها پناه آوردند

.....
.....

در دیدگان آینه‌ها گویی
حرکات و رنگها و تصاویر
وارونه منعکس می‌گشت
و بر فراز سر دلتکان بست
و چهره و قیح فواحش
یک‌هاله مقدس نورانی
مانند چتر مشتعلی می‌سوخت

مرداب‌های الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی‌تحرك روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشاندند
و موشهای موذی

اوراق زرتکار کتب را
در گنج‌های کهنه جویدند ...

و نادرپور گرچه اغلب از محیط غافل مانده است و در بسیاری موارد با آن مستقیماً روبرو نمی‌شود ولی موقعی که می‌کوشد تا خوب ببیند، می‌تواند حالات تصویرها و چهره‌ها را دریابد و زبان گویای آن حالات شود. سخن فقط از این نیست که شاعر باید شعرش را در خدمت اجتماع بگذارد، بلکه سخن از اینست که او در اجتماع زندگی می‌کند، خوب یا بد، این اجتماع متعلق به اوست و او فردی از افراد آنست و اگر تصویرگر روابط خود با اجتماع نباشد، قبل از هر چیز به خلاقیت شاعرانه خود خیانت کرده است. در قطعه «ستاره دور» نادرپور چشم می‌گشاید و می‌بیند:

تصویرها در آینه‌ها نعره می‌کشند
ما را ز چارچوب طلایی رها کنید
ما در جهان خویشتن آزاد بوده‌ایم

و در جاهای دیگر سعی می‌کند به شکلی نقبی به سوی نور بزند، مثلاً در «امید یا خیال»:

آیا شود که روزی از آن روزهای گرم
از آفتاب پاره سنگی جدا شود
وان سنگ چون جزیره آتش گرفته‌ای
سوی دیار دوزخی ما رها شود
ما را بدل به توده خاکستری کند
خاکستری که خفته در او برق انتقام؟

شعر معاصر ایران، چندان شباهتی به شعر فرانسه، انگلستان و

آمریکا و آلمان و روسیه ندارد. از لحاظ‌هایی این شعر، شباهت به شعر اسپانیا دارد و اشعار اغلب شاعران اسپانیولی زبان. گرچه «نیما» را می‌توان «الیوت»ی دانست که با وقوف تمام و با پشتکار شعر را دگرگون ساخت و «بامداد» را «الوار» گونه‌ای بشمار آورد که برای انسان و بخاطر انسان می‌جنگد و گرچه می‌توان «فروغ فرخ‌زاد» را با «هیلدا دولتیل» شاعره ایماژیست انگلیسی زبان و یا با «ادیت سیتول» مقایسه کرد و می‌توان برای نادرپور در شعر قرن نوزده فرانسه بین «بودلر» و «ورلن» جایی تعیین کرد ولی از لحاظ روح خشونت خاصی که به دلیل وجود محیطی خفه و عرصه تنگ کن بر شعر معاصر حکمفرما است، این شعر در غرب با شعر اسپانیا و آمریکای لاتین بیشتر قابل مقایسه است. و این به دلیل روح خفقان و وحشتی است که بر محیط حکمفرما است و شعر معاصر در مسیر مخالف این خفقان راهی به سوی روز می‌زند.

آه ، ای صدای زندانی
آیا شکوه یأس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

آه ، ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها ...

(آیه‌های زمینی، فروغ فرخ‌زاد)

نیمای سمبولیست
دفتر «شعر من»
و اجتماع

۱

«نیمای»ی «افسانه» مطلقاً يك رمانتيك بود ، متأثر از شعر اواسط قرن نوزده فرانسه ؛ ولی نیمای «شعر من» از رمانتیسم به سمبولیسم می‌گراید و گویی از اواسط قرن نوزده فرانسه به اواخر قرن می‌آید ، و حضور «مالارمه» را درك می‌کند . «ققنوس» نیما که زندانی سوختنی جاوید است و خاکستر شدنی و تخم‌گذاشتنی ابدی تا دوباره سوختن آغاز شود ، بی‌شبهات به پرنده «مالارمه» نیست که زندانی دریاچه‌ای منجمد است و گویی به عقیم شدنی ابدی محکوم گشته است و این دریاچه منجمد ، آیا روح درون‌نگر سمبولیستهای فرانسه نیست که در آن ذهنیت ، شاعر را از تمام جلوه‌های عینی زندگی می‌برد و او را به سوی دریاچه‌های منجمد تجرید می‌کشاند ؟ ولی بین نیمای سمبولیست این دوران و «مالارمه»ی ، بنیان‌گذار سمبولیسم ، فرق‌های اساسی وجود

دارد و از آن جمله فرقه‌ها، نخست اینکه مالارمه بیشتر از اشاره و پیشنهاد استفاده می‌کند و بدین وسیله از علائم و ایهامها، تاروپود يك شیء خاص را می‌بافد؛ و این دور از روح رئالیسم وصفی شاعرانه است. در حالی که نیما، فقط از سمبول استفاده نمی‌کند، بلکه هر جا که لازم دید و صفهائی نه ذهنی، بلکه عینی از اشیا به دست می‌دهد و به این ترتیب به سمبولیسم این دوران خود، روح رئالیسم وصفی شاعرانه را می‌افزاید. ثانیاً شعر مالارمه در کلمات و پیدایش سطرها، نوعی شکل موسیقایی دارد و از خلال موسیقی کلمات و ترکیب کلمات نیز، نوعی تأثیر جادویی عمیق که به آن در صفحات بعد بیشتر اشاره خواهیم کرد، پدیدار می‌شود، در حالی که نیما آنقدر غرق در بهم ریختن قالب شعر فارسی و دادن و صفهائی دقیق از طریق تشبیهات و استعارات است که چندان وسواسی برای انتخاب کلماتی که سرشار از ظرفیت موسیقی باشند، به کار نمی‌برد و به همین دلیل آنچه باید از شعر این دوران او استنباط شود، فقط مفهوم توصیف سمبولیک فردی و اجتماعی است در قالبی آزاد شده از حصار بیت مألوف و مأنوس شعر گذشته فارسی.

نیمای «شعر من»، نه قدرتهای توصیفی خود را مثل شاعران عارف ایران فدای حرکتی مجرد و ذهنی به سوی معبود می‌کند و نه مثل «سمبولیست»های اواخر قرن نوزده فرانسه، از اشارات و ایهامها، برای ارائه درونیهای بسیار ذهنی که دور از محیط عینی زندگی باشند، استفاده می‌کند. نیما در توصیف‌های سمبولیک خود بین عینیت و ذهنیت، پلی برقرار می‌کند و به هر دو سهم مساوی

می‌دهد، تا آنچه بیان شدنی است در لباس واژه ریخته شود:

وقت غروب کز بر کهسار، آفتاب
 با رنگهای زرد غمش هست در حجاب،
 تنها نشسته بر سر ساحل یکی غراب،
 وز دور آبیها
 هم رنگ آسمان شده‌اند و یکی بلوط
 زرد از خزان،
 کرده‌ست روی پارچه سنگی به سر سقوط.

شعرهای ایماژیستهای آمریکا و انگلستان است. این خشونت در «شعرمن» بسیار طبیعی است، زیرا اگر نیما فرم ابداعی خود را بالاخره در «شعرمن» یافته است، هنوز از نظر استفاده از سادگی زبان و بیان (بجز در بعضی استثناها و «مرغ آمین») به وقوف کامل نرسیده است و به راحتی می‌توان گفت که او هنوز در جستجوی زبان و بیانی بهتر و کامل‌تر است؛ چرا که تکلف‌ها و تعقیدهای فراوانی در شعرش دیده می‌شود که در چند سال بعد، نیمای «ماخ‌اولا» (جز در بعضی موارد استثنایی) شعرش را از آنها می‌پیراید.

«نیمای» «افسانه» سخت ظریف بود، که البته خصوصیت شعر غنایی، بویژه شعر غنایی رمانتیک همین است. زبان نیمای افسانه، ساده بود. غوامض چندان زیادی در کار نبود. وسایل و تدابیر اساسی شاعری که به نظر من، بیش از هر چیز، تشبیه و استعاره و تمثیل و اسطوره است، در «افسانه» چندان زیاد دیده نمی‌شد و تخیل، بیشتر بر اساس تشبیه و توالی منطقی تشبیهات بود. در عوض، معشوق گرچه زمینی بود ولی هاله‌ای ایده‌آلیسم رمانتیک، دور سرش مشتعل بود، در حالی که «شعرمن»، خشونت است و معبر تصادم استعاره‌ها و تمثیلهای تشبیهات در هاله‌ای از خشونت دید. بعدها، موقعی که این خشونت «ایماژیک» (تصویری) از صافی زبانی صیقل شده می‌گذرد، ناگهان در «مرغ آمین» تبدیل می‌شود به یک حماسه‌دراماتیک (دراماتیک، از نظر استفاده از زبان مکالمه)، و در «ماخ‌اولا» تبدیل می‌شود به بدیهه‌سرایی خاصی که فقط قابل مقایسه با بهترین نمونه‌های

و زبان بر اساس منطق تخیل شاعرانه و بر اساس منطق استعاره‌های بهم پیوسته پیشرفت می‌کند. شعر مالارمه و والرئ بیشتر از این نظر مشکل است. به دلیل اینکه تمام خصوصیات يك تار عنكبوت بوسیله استعاره‌ها داده می‌شود تا خود عنكبوت فهمیده شود ولی عنكبوت، آن چنان در پشت تارهای ظریف پنهان شده است که تشخیص و تمیز آن از خود تارها دشوار است. کوشش برای ابداع اثری سمبولیک که در پشت سر آن، نام واقعی يك سمبول و تمام جلوه‌های آن قرار گرفته باشد، انگیزه‌ای است تا تخیل بطور استعاری به کار افتد.

برای فهم سمبول‌سازی نیما لازم است که ماهیت سمبول را به طور کلی بررسی کنیم. تعاریفی از سمبول به اختصار در فصل «تصویر چیست» داده‌ام ولی در آن فصل، به مفهومی که سمبولیستی چون مالارمه از این تصویر داشت، اشاره نکرده بودم و می‌خواهم در اینجا قبل از بحث در باره تکنیک سمبول‌آفرینی و مفاهیم سمبولیک نیما، اشاره‌ای به سمبول از دیدگاه سمبولیستها بکنم.

مالارمه، اعتقاد داشت که: «بردن نام يك شیء، سه چهارم لذت شعر را از بین می‌برد، لذتی را که از کیف حدس زدن تدریجی آن شیء، پیشنهاد و القا کردن آن شیء - که کاری است ایده‌آل - به انسان دست می‌دهد.»

البته این موضوع در ادبیات قرن نوزدهم اروپا و آمریکا تازگی نداشت. شعرای بزرگ اواسط قرن نوزدهم که اغلب تحت تأثیر

سمبول سمبولیست‌های فرانسه، به ویژه مالارمه، بی‌شبهت به چیستان‌های فارسی نبود، ولی از آنجا که در پیدایش و خلق سمبولها نیروی ذهنی و ضمیر ناخودآگاه شاعر تجلی بیشتری داشت معنای تقریبی این قبیل چیستان‌مانندها را فقط از طریق نوعی تفسیر ایهامی پیچیده، می‌شد درک کرد؛ به این معنی که به وسیله علامات و اشارات و کنایاتی، بدون آن که اسم يك شیء گفته شود، محیط آن شیء ساخته می‌شد و نام آن شیء باید به حدس و تخمین معلوم می‌شد و تردیدی نیست که خواننده در حدس خود گاهی صائب بود و گاهی در اشتباه، و به همین دلیل تفسیر جنبه ایهامی پیدا می‌کرد و ابهام سمبول از همین جاست. در ارائه سمبول، همیشه يك روش غیرمستقیم به کار برده می‌شود و سمبول در پشت سر تمام استعارات و تشبیهات و حتی سمبول‌های دیگر، يك وجود خیالی و نامرئی پیدا می‌کند؛

«بودار» یا «ادگار آلن پو» و «سوین برن»^۱ دیده می‌شود، ندارد. موسیقی او شباهت زیادی به یک نوع جادوگری دارد و بیشتر در یک کلمه یا در توده‌ای از کلمات، در یک عبارت و یا یک سطر دیده می‌شود. این موسیقی جادویی گاهی بوسیله صدای کلمات و گاهی از طریق ارائه مفاهیم متناقض، متشابه، یکسان و غیر یکسان، تصویر به خاطر خود تصویر و یا تصاویر دیگر به وجود می‌آید؛ و از این رو خواننده شعر مالارمه باید چشمش را ببندد و خود را به دست این خصوصیت جادویی بسپارد و هرگز بدنبال منطقی خاص در شعر مالارمه نباشد، چون شعر او از توده‌های مفاهیم ساخته نشده و کلمات، علامات مفاهیم و اشیا نیستند، بلکه آنها به خاطر ساختن شعر به یکجا گرد آمده‌اند و تأثیر - خواه مطلقاً جادویی و خواه موسیقایی - از ترکیب کلمات است. این تأثیر در آن سوی مفاهیم تک‌تک کلمات و در میان مفاهیم مستعار آنها قرار گرفته است. در شعر مالارمه آدم با چیزهایی روبرو می‌شود که فقط در شعر می‌تواند وجود داشته باشد و به همین دلیل «کاتول مندس»^۲ می‌گوید: «شعر مالارمه لابیرنتی است که با گلها روشن می‌شود.»

ولی مشکل این «لابیرنت» در «تعقید عمدی کلام» است که «سارتر»^۳ بدان اشاره کرده و آن را خطا دانسته است. سارتر گفته است:

۱- Swinburne شاعر انگلیسی نیمه دوم قرن نوزدهم.

۲- Catule Mendes

۳- رجوع کنید به کتاب «هنرمند و زمان او»، مقاله سارتر در باره

«کلمات»، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی.

«ادگار آلن پو»^۱ شاعر بزرگ آمریکایی بودند، فکر اشاره و پیشنهاد و القارا از او گرفتند. آنجا که در «اصول کمپوزیسیون»^۲ از «بیکرانی القایی»، سخن می‌گوید، پیدایش شعر مالارمه را پیش‌بینی کرده است و آنجا که در شعر «زنگها» چهار زنگ مختلف را از طریق صدای آنها القا می‌کند، هم فکر القا از طریق موسیقی کلمات را پیشنهاد کرده است و هم فکر القا از طریق استعاره‌های بهم پیوسته را^۳. مالارمه نیز تحت تأثیر موسیقی بود، به ویژه موسیقی و آغتر - از این نظر که موسیقی مفهومی را نمی‌تواند به دقت بگوید، بلکه از طریق ترکیب و تلفیق صداها به القای حالات می‌پردازد. به همین دلیل مالارمه از توصیف مناظر طبیعی گریزان بود و اعتقاد داشت که «نه شیء، بلکه تأثیری که شیء در آدم ایجاد می‌کند»^۴ مهم است. شیء در شعر مالارمه کم است. شاید به این دلیل که به قول «بررتون»^۵، در کتاب «مقدمه‌ای بر شاعران فرانسه»^۶ «او دنیای ماده را نمی‌شناخت و از این نظر شاعر خلاء است و شاعر غیبت از حضور اشیا . . .». «مالارمه» ذهنی‌ترین شاعر روی زمین است و اصولاً شعرش به دلیل ذهنی بودن بیحد و حصرش، با دنیای خارج، هیچ‌نوع ارتباطی برقرار نمی‌کند. موسیقی مالارمه هم ارتباط چندانی با آن نوع موسیقی که در شعر «ورلن»^۷

۱- Edgar Allan Poe ۲- Principles of Composition

۳- مولوی و حافظ، بیش از هر شاعر دیگر در دنیا از اشارات و علامات و استعاره‌های بهم پیوسته برای القا و پیشنهاد معبود استفاده کرده‌اند و می‌توان گفت از بزرگترین سمبولیستهای دنیا هستند.

۴- از نامه به «هانری کازالیس» (Henri Cazalis) ۵- Brereton

۶- An Introduction to French Poets ۷- Verlaine

«من مالارمه را بزرگترین شاعر فرانسه می دانم و مدت ها وقت خود را صرف فهم اشعار او کرده ام ولی نظریه Hermetisme (تعقید عمدی کلام) او را نمی پسندم و آن را خطا می دانم. نیما از «تعقید عمدی کلام» می گریزد و به سوی اجتماع و زندگی محیط خود می آید. از این نظر نیما مدرن تر از مالارمه است و با «الیوت» و «پائوند»^۱ که معتقد به سرودن شعر در زبان معاصر و استفاده از واژه ها و حتی تصاویر و تعابیر و تمثیلهای محیط هستند و اساس کار را بر ایجاد ارتباط با مردم شعرخوان می گذارند، اشتراکهای ذهنی پیدا می کنند. نیما در مازندران عیناً مثل «الیوت» است در لندن. نیما از «داروک» و ققنوس و پرنده ها و اشیا و حیوانهای محیط خود استفاده می کند و الیوت از تاکسی، موتور و بوق ماشین، و هر دو به این اشیا و حیوانات و پرنده ها کیفیت سمبولیک می دهند؛ به این معنی که هر دو از اشیا شروع می کنند و آنها را وسیله سمبول سازی ذهنی می کنند، در حالی که مالارمه از اشاره های ذهنی شروع می کند، تا سمبول خاصی را برای خواننده عینی و حسی نماید و در اغلب موارد، استعاره های گوناگون، چنان اشاره های ذهنی را آشفته کرده اند که شیء از میان توفان استعارات جان سالمی بدر نمی برد و در نتیجه مسخ و دگرگون شده بیرون می آید.

يك مثال ساده و روشن كمك خواهد كرد تا موضوع را بهتر مجسم كنيم. يك سمبول عاشقانه ممكن است زبان حالتی از عاطفه عشق باشد، مثل اشیایی که عشاق بین یکدیگر رد و بدل می کنند. این اشیا، حتی کلمات، آن مفاهیم خاص سمبولیک را که برای عشاق دارند،

برای دیگران نخواهند داشت، مگر اینکه محیطی مخصوص عشاق ساخته شود تا دیگران نیز سمبولهای آنها را به عنوان سمبولهای عشقی عمومی قبول کنند. عمومیت یافتن يك مفهوم سمبولیک از اینجاست که سمبول را از حدود مفهوم محدودش به سوی عمومیت برانیم و آن را تا حدی قراردادی و رسمی و سنتی بکنیم. در شعر مالارمه، شاعر تنها بین خود و شعرش، سمبولها را رد و بدل می کند و کوششی برای انتقال شعر به شخصی دیگر به عمل نمی آورد؛ تمام قدرت و همت شاعر صرف این می شود که برای خود و به خاطر خود وجود داشته باشد و از آنجا که مفهوم سمبول قدرت عمومیت یافتن ندارد، در داخل شعر خفه می شود و تعقید عمدی کلام از اینجاست که مالارمه دنیای خود را هر چه پیچیده تر و ذهنی تر می خواهد و چشم از دنیای مادی و جواهرهای رنگین اشیا می پوشد و دچار نازایی و عقیمی می گردد و از هر چه عملی و قابل انتقال و عینی و هدفدار است، دوری می گیرند.

برای رساندن سخن به شیوه سمبول سازی نیما، باید از کتاب «مهاجرت سمبولها»^۱ «گنت گوبله دالویلا»^۲ تعریقی را نقل کنم که ذکرش را در «نهضت سمبولیسم در ادبیات»^۳ اثر «آتور سایمونز»^۴ دیده ام.

«دالویلا» می گوید: «سمبول، نوعی نمایندگی است که قصدش نسخه ثانی شدن نیست. . . و در گذشته لوحی بود که یونانیان قدیم

۱— The Migration of Symbols ۲— Conte Goblet d' Alviella

۳— The Symbolist Movement in Literature

۴— Arthur Symons

به علامت مهمان‌نوازی بین خود و مهمان‌هایشان قسمت می‌کردند . « باید نخست به قسمت اول این نقل قول اهمیت داد که شاید با نمونه‌هایی بتوان روشنش کرد. پرچم يك مملکت نسخه‌ثانی آن مملکت نیست. بلکه، نماینده و نشانه‌ آن مملکت است؛ طوطی در داش آکل هدایت ، نسخه‌ثانی داش آکل نیست ، نماینده و نشانه‌ اوست ؛ بلبل یا گل ، بهار نیستند ، نمایندگان بهارند ؛ گیسوی یار و چاه زرخندان ، نسخه‌ثانی معبود نیستند نمایندگان او هستند ، یا بهتر است بگوییم جلوه‌هایی از معبود هستند؛ و بر اساس عرفان شرق، جهان معبود نیست، جلوه‌ای از رخ معبود است .

قسمت دوم این مسأله، تقسیم کردن لوح است، یعنی تعمیم دادن عاطفه مهمان‌نوازی با قسمت کردن لوح بین میزبان و میهمان . بدین ترتیب يك عاطفه از طریق شیء که نسخه‌ثانی آن عاطفه نیست ، عمومیت و حتی جامعیت می‌یابد و دیگران را نیز سهمی می‌رساند . یعنی سمبول از خصوصیت به طرف عمومیت می‌رود ، بدون آنکه رنگی از ابتدال به خود بگیرد . نمونه بسیار بارز این حرکت سمبول به سوی جامعیت «مرغ آمین» نیماست که پس از بحث در باره شعرهای کوتاه « شعر من » جداگانه پیرامون آن بحث خواهیم کرد .

معرفی سمبول‌کاری است مربوط به تکنیک شاعرانه، ولی مفهوم و معنای سمبول مربوط است به محتوای شعر. نیما، بر خلاف «مالارمه» سمبول‌های خود را، اغلب در آغاز يك قطعه شعر تمثیلی معرفی می‌کند و بعد، از طریق وصف‌های دقیق به سمبول‌ها حیات عینی می‌بخشد و می‌کوشد معنای اجتماعی و یا حتی شخصی سمبول‌ها نیز تاحدی روشن شود، تا شعر بی‌دلیل عمیق به نظر نیآید، بلکه عمق شعر مربوط به این باشد که مسأله عمیقی درپیش بوده است و این مسأله به وسیله سمبول یا سمبول‌ها از تاریکی ذهنیت به سوی روشنی و درخشانی عینیت رسیده است. نیما هرگز از سمبولی که انتخاب کرده، معرفی نموده است ، غافل نیست و همین غافل نبودن از مضمون سمبولیک است که به شعرش وحدت لازم را می‌بخشد. منتقدان کهن، و نیز از منتقدان جدید، آنهایی که بیشتر بر روی نظریه شکل تکیه می‌کنند، معتقد به سه اساس برای

يك شعر هستند که عبارتند از : ۱ - Integritas - ۲ Consonantia - ۳ Claritas که به ترتیب و تقریب، مفهومشان عبارت خواهد بود از یکپارچگی شعر، تناسب و تعادل آن، جلا و شفافیت جادویی آن. در شعرهای تمثیلی نیما، یکپارچگی همیشه هست، تناسب و تعادل و کمیت و کیفیت تأکید و تخفیف در قسمت‌های شعر - طوری که این مسأله بدیهی به نظر آید که شاعر حق داشته است چیزهایی را با در نظر گرفتن حالت و روح و یکپارچگی شعر انتخاب کند و چیزهایی را مطلقاً نادیده بگیرد. در شعرهای کتاب «شعر من» مطرح است. نیما، جلا و شفافیت جادویی شعر را گاهی چنان عمیق جلوه گر می کند که قسمت‌هایی از شعرش تبدیل می شود به نوعی شعائر و سنن قومی؛ طوری که گویی آرزوهای قبیله‌ای در شعر نیما تقطیر و تصفیه گردیده، در کلمات متبلور شده است.

در این دوره اگر نیما زبانی پخته‌تر و صیقل یافته می داشت، بدون تردید تعداد بیشتری از این شعرها در شمار بهترین آثار او درمی آمد. ولی باید بدانیم که نیما هنوز دوران کشف و جست و جو را می گذراند و با وجود این در همین دوران، او چندتا از بهترین شعرهای زندگیش را می گوید. نیما و سواسی را که «مالارمه» روی موسیقی کلمات دارد، هرگز نداشته است، ولی مالارمه کوچکترین شعور اجتماعی نشان نمی دهد و در واقع شاعر در خود فرو رفته خلوت گزیده‌ای است که گویی حاجتی به تماشا ندارد. در حالی که نیما از خود در آمده‌ای است که در آفاق اشیا به سیر و سیاحت پرداخته است و گاهی چنان حساسیت شدیدی در برابر مسائل اجتماعی، از طریق تشبیه و تمثیل و استعاره

و اسطوره نشان می دهد که بدون آنکه بروح عمیق شعرش، لطمه‌ای وارد شود، خود را بیش از اغلب معاصران خود، شاعری اجتماعی معرفی می کند.

گفتیم که نیما اغلب در سطرهای نخستین شعرهایش، سمبولهای خود را معرفی می کند. نمونه‌هایی می دهیم:

روی این دیوار غم، چون دود رفته بر زبر ،
دائماً بنشسته مرغی ، پهن کرده بال و پر
که سرش می جنبد از بس فکر غم دارد به سر
(مرغ غم)

در ساحت دهلیز سرای من و تو
مردی ست نشسته از برش مشعل نور
هر روز و به هر شب از برای من و تو
در بر بگشاده نقشه‌یی زین شب دور
(سایه خود)

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید !
يك نفر در آب دارد می سپارد جان
يك نفر دارد که دست و پای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
(آی آدمها)

نیما، در این دوره به خاطر مسائل شخصی و فردی نو می‌دنیست، بلکه او نشان دهنده نو میدی در محیطی است که از در و دیوارش، زوال و تباهی برمی خیزد؛ بلبلی است بر ویرانه‌ها نشسته که برای نشان دادن یأس قوم و قبیله خود در برابر وحشت، در میان استعاره‌ها نوحه سرایی می کند؛ شعر او تبلور تباهی نژادی است که خون حرکت و شدت عمل

و قدرت را از او گرفته، به جایش آب فاسد در رگهایش تزریق کرده‌اند؛ شعور به شرف و حیثیت انسانی و فریاد حاکی از عصبانیت در برابر قلدری و خودکامگی را از عروق او مکیده، به جایش جنجالهای سرسام آور و هایهوی هذیانی رجاله‌ها را دمیده‌اند.

شعر این دوران نیما، مفسر نو میدی است و معبر خوابهایی که به ضرب هیاهو و ارعاب در تحتانی‌ترین قسمت ضمیر ناخودآگاه مردم محیط رسوب کرده، هرگز فرصت تعبیر شدن نیافته‌اند؛ و با اگر چنین فرصتی دست داده، چنان دچار سرکوب شده‌اند که در ته چاههای ضمیر خود به سوی فراموشی ابدی رانده شده‌اند. شعر نیما مثل «هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان» فقط نشان دهنده مسیر تاریخ در تمثیلی تاریخی نیست که از آن موازین اخلاقی استنتاج شود؛ بلکه شعر این دوران او - با تمثیل‌های فردی به سوی جامعیت رانده شده - مثل نورافکنی است که روشنایی خیره‌کننده‌اش بر روی دیوارهای آوار شده، بر روی کاخ آرزوهای خراب گردیده، بر روی تیرهای به خطا رفته و دست‌های خشکیده و پاهای قلم شده و قلب‌های متلاشی شده و نحوست مستولی شده، بالا و پایین می‌رود و ویرانگی را به رخ چشم آدمی می‌کشد. یک نفر نیما، همه یک نفرهای تنهای گرفتار در موج‌های تند و تیره و سهمگین است، و ققنوس، همه سوزندگان و خاکستر - شدگان و دوباره سر از خاک بر کردگان، و مرغی که بر سر دیوار نشسته است تمامی نو میدان این خراب‌آباد و جملگی ویرانه‌نشینان.

نیما، این ویرانه را طوری نشان داده است که ما خود را در کوچه‌های آن متواری می‌بینیم. در جایی گفته‌ام که «من» نیما، «من»

همه ماست: اگر کشتگاه او خشک مانده، تمام کشتگاههای «من»های دیگر را خشک مانده خواهید یافت، و اگر تدبیرهای او سودی نداشته، مگر تدبیرهای ما سودی داشته‌اند؟ و اگر دشمن تنگنای خانه او را یافته‌است، مگر از در و پنجره و پشت بام، در تنگنای خانه و حتی در سلسله اعصاب مغز ما رخنه نکرده‌است؟ و وایی که نیما بر خود می‌زند، مگر بر ما و برای ما نمی‌زند؟ و اگر او نمی‌داند که قبیای ژنده‌اش را به کجای این شب تیره بیاویزد، مگر من و شما می‌دانیم؟ آیا نیما، شعور اجتماعی ما در شعری مسؤول و منمهد، در برابر زوال تمدن و فرهنگ ارزش‌های انسانی نیست؟ آیا محتوای سمبولهای نیما و آنچه در اطراف سمبولها، به صورت وصف تنیده شده است، محتوای روح اجتماع ما در استعاره‌های شعری پر عمق نیست؟ آیا ما در آن سوی مفاهیم مستعار چهره خود را تشخیص نمی‌دهیم؟

قبل از آن که به «مرغ آمین» بزرگترین شعر سمبولیک نیما برسیم، به تصاویری که او برای عینی کردن سمبولهای خود به کار می‌برد، نیز اشاره‌ای بکنم. هر سمبولی که در ذهن شاعر خلق می‌شود، مثل خورشید منظومه‌ای است که در اطراف آن با تعادل و توازن کامل ستاره‌هایی از تصاویر، به شدت و ضعف می‌درخشند و در نظام و کمال و زیبایی منظومه شرکت می‌کنند. هر سمبول مثل چوپانی است که گله‌ای از تصاویر مختلف را هدایت می‌کند و نیما برای اینکه سمبول خود را - که مثل جزیره‌ای است فرو رفته در دریای ذهن - از اعماق آب به سوی روشنایی عینیت برساند و به آن درخشش واقعی بدهد، تخیل خود را پیوسته به کار می‌اندازد و گویی هر آن سمبول

شعرش را با استعاره‌ها و تشبیهات نوازش می‌دهد. از این قبیل تصویرها در کتاب «شعر من» فراوان می‌توان یافت، ولی من فقط به چند نمونه بسنده می‌کنم:

باشد آن روزی که وقتی از رهش چوپان پیری باز یابد کشته‌ات را
 «ورسناور» که طلای زرد را ماند به هنگام گل خود،
 بگسلد از خنده‌هایش بر مزار تو گلوبند.
 (بازگردان تن سرگشته)

قرمز به چشم، شعله خردی
 خط می‌کشد به زیر دو چشم درشت شب
 جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی
 ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش

(قنوس)

با اشاره به این موضوع که هر سمبولی در شعر نیما بیشتر جنبهٔ حکایتی دارد و به همین دلیل در محیطی افسانه‌ای و اساطیری قابل تفسیر می‌شود و باید اغلب شعرهای سمبولیک نیما را مثل اسطوره‌های قومی در نظر گرفت تا مفاهیم جامعیت یافتهٔ آنها روشن شود، نگاهی می‌کنم به «مرغ آمین» که شاید بهترین شعر نسبتاً بلند نیما است و شاید بزرگترین شعر سمبولیک او نیز باشد.

مثلی وجود دارد که به نظر می‌رسد پیوسته بر مناسبات و مناقشات بشری حاکم بوده است؛ مثلی که در محیط خانوادگی، اجتماعی و حتی ماوراء طبیعی، شکل خود را همیشه حفظ می‌کند ولی محتوای اضلاع خود را بر حسب موقعیتهای مختلف تغییر می‌دهد. این مثلث در خانواده یا از سه عامل «پدر - پسر - مادر» ساخته می‌شود و یا از سه عامل «مادر - دختر - پدر». اگر در آغاز پسر یا دختر، قاعده مثلث هستند و پدر یا مادر ضلع عمود بر قاعده، کوشش پسر و دختر متوجه رهایی یافتن از سلطهٔ ضلع قائم یعنی ضلع پدر و مادر است و در واقع پسر می‌خواهد جای پدر را بگیرد و دختر می‌خواهد جای مادر را تصاحب کند. در اجتماع نیز، گاهی مردم، قاعدهٔ مثلی هستند که حکومت بر آن به صورت ضلع قائمی فرود آمده است. ضلع سوم، شاید آزادی و رهایی و شاید انفجار نوعی انقلاب باشد. یعنی گاهی فرد و گاهی مردم، می‌خواهند

علیه آن ضلع قائم حاکم بر ضلع قاعده، قیام کنند و به آزادی و رهایی برسند. در دنیای ماوراءالطبیعه نیز این رابطه سه گوش به روشنی دیده می شود: بشر، قاعده مثلث است و ضلع قائم، سرنوشت و یا جبر زمان و زندگی است و ضلع سوم باز ضلع آزادی و رهایی و نجات، ضلع فرار از قید و بند و رسیدن به خویشتن و کشف خود واقعی است. کوشش بشر این است که ضلع قائم را از میان بردارد و یا خود جای آن را بگیرد. شعور بر سلطه بیرحمانه ضلع قائم، در خسانواده، اجتماع و یا در جهان هستی، ریشه اصلی عصیان علیه ضلع قائم است. بچه همینکه فهمید و شعور پیدا کرد، فرد یا توده های افراد و مردم وقتی در اجتماع جهت پیدا کردند و به مرز وقوف و شعور رسیدند، و انسان همینکه به سرنوشت خود وقوف یافت، دست به عصیان می زنند. «اودیپ» سوفوکل و «هملت» شکسپیر، نمونه دو عصیان از طرف اضلاع قاعده قرار گرفته، علیه اضلاع قائم یعنی پدر یا جانشین پدر در خانواده هستند که نتایج خاص اجتماعی نیز بیار می آورند. هردو نمایشنامه، تراژدی های خانوادگی هستند و در هردو، پسر در برابر پدر یا جانشین پدر ایستاده است و می خواهد او را از میان بردارد؛ خود آگاهانه به آزادی، ولی ناخود آگاهانه به مادری بارور دست یابد، چرا که ضلع قائم، ضلع قاعده را در افسردگی و عقیم ماندگی و بی نیرویی نگهداشته است و باید از میان برخیزد تا گرمی و شور و هیجان در رگها دمیده شود. انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، نمونه های کامل عصیان اضلاع قاعده قرار گرفته اجتماعی، علیه حکومت های عمود بر اجتماع هستند. نمونه های عصیان ماورای طبیعی هم فراوان است.

در پشت سر هر عصیانی، خواه خانوادگی و اجتماعی و خواه ماورای طبیعی، این مثلث افراشته شده است و هر کودکی در خانواده، هر دسته مردمی در اجتماع و هر انسانی در جهان، ناخود آگاهانه این مثلث را در ذهن خود به همه جا می برند و آزادی و رهایی درخشان، موقعی در برابر يك طاغی و عاصی و انقلابی قرار می گیرد که او به موقعیت خود به عنوان آدمی محصور و مقید به صورت ضلع قاعده وقوف یافته باشد.

سمبولی است که قسمتی از مفهومش در همان سطرهای اول شعر روشن می شود:

مرغ آمین درد آلودی ست کاوآره بمانده
رفته تا آن سوی این بیدادخانه
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه .
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده .

او جانب مردم را گرفته است و با آمین گفتنش ، سمبول استجابت دعاها و مظهر کاستن بارگران خلق و سمبول تسکین و امید و رستگاری و آزادی و سپیده دم است. محرمی است که مردم همه، حال واحوال خود را با او در میان می گذارند و از آنچه گذشته و آنچه هنوز نگذشته است سخن می رانند و تمام سرگذشت های خود را با آن محرم هشیار، آن مظهر وقوف و معرفت در میان می نهند. و مردم؟ «داستان از درد می رانند مردم»، و دعایشان این است که «باد رنج ناروای خلق را پایان» و نیما داخل يك پارانتز كوچك ، با يك سطر کوتاه، موقعیت تاریخی و اجتماعی نسل خود و شاید نسلهای قبل از خود را بیان می کند: «و به رنج ناروای خلق هر لحظه می افزاید» و مرغ آمین که شاید استعاره ای برای خود نیما است، دلسوزانه ترین حسرف خود را در وسطهای شعر بر زبان می راند.

«رستگاری روی خواهد کرد
و شب تیره بدل باصبح روشن گشت خواهد»
مرغ می گوید.

و این «صبح روشن» که برای آن نیز مرغ آمین می تواند

مثلث نیما در مرغ آمین، مثلثی است اجتماعی مشتمل بر سه عامل که دوتای آنها انسان و دیگری سمبولی است که هدف و آرزویش ، رهایی ضلعی است که قاعده قرار گرفته است. چند سطر از شعر نیما این مسأله را روشن خواهد کرد:

خلق می گویند :

— «اما آن جهانخواه

(آدمی را دشمن دیرین) جهان را خورد یکسر.»

مرغ می گوید:

«در دل او آرزوی او محالش باد.»

سه عامل، که سه بازیگر این مثلث هستند، عبارتند از : ۱ - خلق به عنوان قاعده ۲ - جهانخواه به عنوان عمود بر قاعده ۳ - مرغ آمین به عنوان چهره درخشان آرزوهای انسان برای رهایی . مرغ آمین

استعاره‌ای باشد، ضلع سوم مثلث است که اگر آن ضلع قائم از میان برخیزد. «نادرستی گر گذارد ... و اسیری را بود پایان»، خواهد افتاد بر روی ضلع قاعده، و جوینده، یابنده هدف خود خواهد شد و مخلوق بی سامان به سامان خواهند رسید.

ولی می‌خواهم قبل از آنکه به نتیجه‌ای که نیما در آخر شعرش رسیده، برسیم، از تکنیک او در مرغ آمین بیشتر صحبت کنم. نیما از تمامی وسایل و تدابیر هنر شاعری و سایر هنرها (مثلاً نمایشنامه - نویسی و موسیقی) برای ارائه مفاهیم خود و رساندن ذهنیات و عینی کردن آنها استفاده می‌کند. در تراژدی‌های یونان قدیم گاهی دسته همسرایان «Chorus» به‌دوگروه تقسیم می‌شد. دسته‌ای يك سنخ خاص فکری یا عاطفی را بیان می‌کرد و دسته دیگر شیوة تفکر و هنجاری دیگر را؛ و در واقع جوابگوی حرفهای گروه نخستین بود. در شعر «مرغ آمین» از يك سو مرغ، و از سوی دیگر مردم صحبت می‌کنند و البته بیشتر از ضلع قائم و اعمال و ستم‌های او و امیدواری‌های خود سخن می‌گویند.

مرغ می‌گوید :

— «جدا شد نادرستی.»

خلق می‌گویند :

— «باشد تا جدا گردد.»

مرغ می‌گوید :

— «رها شد بندش از هربند، زنجیری که بر پا بود.»

خلق می‌گویند :

— «باشد تا رها گردد.»

البته این نوع گفت‌وگو، شباهت فوق‌العاده به گفتگوهای ذهنی

در موسیقی نیز دارد: موقعی که دسته‌ای از سازهای ارکستر، يك عبارت موسیقی را طوری بیان می‌کند که گویی سؤالی را عنوان کرده است و دسته دیگر طوری به بیان عبارت موسیقی می‌پردازد که گویی جوابگوی سؤال دسته نخستین است. و یا گاهی، مثلاً در یکی از آثار بتهوون، ارکستر با عظمت تمام شروع می‌کند و بعد يك ساز به سادگی جواب می‌دهد، تا این که پرسش و پاسخ آنقدر ادامه می‌یابد که دوطرف عملاً در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. نیما، همین کار را به وسیله کلمات و مفاهیم مستعار کلمات، و در بحر رمل آنچنان با موفقیت انجام می‌دهد که در گفت‌وگوهای شاعرانه در ایران بی سابقه است.

نیما از تکنیک تعزیه‌سازی نیز استفاده کرده است، هم در گفتگوها و هم در تکرار «آمین‌ها»، و اصولاً تأثیر عاطفی و همگانی شعر که از گفت‌وگوی اندوهگین دو عنصر اصلی شعر در برابر عنصر سوم پدیدار می‌شود، بی شباهت به تعزیه‌هایی نیست که در آنها دسته‌ای نوحه‌ای را می‌خوانند و دسته دیگر با نوحه‌ای جواب می‌دهند و مصرع، جمله یا کلمه‌ای تکرار می‌شود تا مضمون به مصیبت بارترین گسترش خود برسد.

مرغ آمین يك «سمفونی» است، يك «سمفونی سمبولیک»، از نقطه نظر سوار کردن عناصر شعر بر روی هم (مونتاژ) و تکنیک و محتوا؛ و در جاهایی از آن، عمل و حرکت زبان، آنچنان سرعتی دارند که به نظر می‌رسد، تصاویر و اندیشه‌ها و احساس‌ها با سرعت تمام به سوی اوج پیش می‌روند و به آمین، آمین، آمین، می‌رسند و پس از این حرکت

خروشان و جوشان همه چیز به تأثیر دراماتیک و گفتگویی شعر، ضد اوج شروع می شود تا دوباره اوج دیگری، بلندتر و حادث تر پدیدار شود؛ از تپه های تند تأثیر عاطفی به قله مرتفع فکری برسد تا آن گسترش سفید و عظیم و درخشان امید به آینده طوری آغاز شود که گویی انسان بر روی مرتفع ترین کوه جهان ایستاده است و برف سفید تا افق های دور دست گسترده است:

و به اریز طنین هر دم آمین گفتن مردم
(چون صدای رودی از جاکنده، اندر صفحه مرداب آنکه گم.)
مرغ آمین گوی
دور می گردد
از فراز بام
در بسیط خطه آرام، می خواند خروس از دور
می شکافد جرم دیوار سحرگاهان
وز بر آن سرد دود اندوده خاموش
هر چه، با رنگ تجلی، رنگ در پیکر می افزاید
می گریزد شب
صبح می آید.

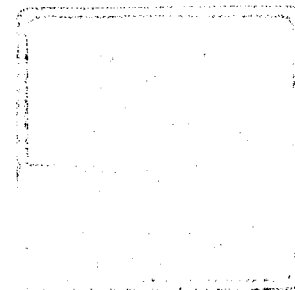
«ماخ اولاً»ی نیمایوشیج

غم این خفته چند
خواب در چشم ترم می شکند
نیمای

۱

اگر مجموعه «ماخ اولاً» در حدود سالهای سی و یک و سی و دو چاپ می شد، شاید شعر کوتاه امروز، موفق تر و متشکل تر و محکم تر از حالا بود. به دلیل اینکه، برخلاف اغلب اشعاری که در همان سالها و حتی چندسال بعد سروده شد، در اینها، اصل بروصفی است حتی از طبیعت و انسان که در آن احساساتی شدن رمانتیک، کوچکترین دخالتی ندارد.

از سال سی و دو تا سی و پنج و شش، نوعی فساد سیاه و بدبینی «بودلر وار» و بیمارگونه بر شعر فارسی حاکم شده بود، و این البته، به علت ظهور چند شاعر رمانتیک در عرصه شاعری بود که از آن جمله باید توللی، نادرپور و سایه را نام برد. در شعر این شعرا زبانی ظریف، در خدمت روانی بیمار در آمده بود و چهره ای که از شاعر جلوه می کرد، قیافه ای تکیده و لاغر و مردنی بود که با پاهای لرزان، در بهار و تابستان

و پاییز وزمستان، در زیر هر آسمان و بر بسیط هر زمینی به دنبال معشوق
 زمینی شهوی وحشری، یا مخدري تسکین بخش، و یا مرگی سیاه می-
 گشت؛ و شب و روز، این در و آن در می زد. استحاله در طبیعت، با
 سلامت نفس تمام، به آن معنی که مثلا در شعر صمیمی نیما می بینیم،
 حرفی مفت بود و شاعر کسی بود که باید همین که مردم چشمشان به او
 می افتاد، به حالش هایش می گریستند. خوشبختانه نادرپور، پوست
 عوض کرد ولی متأسفانه توللی و سایه و دیگران از نظر شعری
 چنین نکردند. اولی باعصایی و افوری راه افتاد و غزل و قصیده در مدح
 امرای قوم گفت؛ و دومی در اجتماعات «به آذینی» زیج نشست. و بقیه؟
 اما در کنار هیاهوی اینان برای هیچ، نیما با شعر کوتاه خود
 راه سالمی در پیش گرفت و یادهایی از محیط مازندران را در فرمی
 کامل، به هم ارتباط و تداعی داد و اساس شعر کوتاه اصیل را گذاشت
 و آن هم با این زبان بدوی و روستایی که از بس صمیمی و ساده است،
 در برخورد های نخستین سخت بیگانه می نماید و ذهن های تنبل را سخت
 کلافه می کند:

زیک و زیک، زیک زایی
 لحظه یی نیست که بگذاردم آسوده بجا

و یا:

دو دوک دوکا! آقا توکا! چه کارت بود با من؟

و یا:

چوک و چوک! ... گم کرده راهش در شب تاریک

شب پره ساحل نزدیک
 دمبدم می گویدم بر پشت شیشه

این گونه حرف زدن، خود حادثه ای است در زبان؛ چرا که
 منابع اصیل زبان، یعنی صداها و طبیعی، با موفقیت برای القای حالات
 و عواطف و حرکات اشیا و حیوانات بکار گرفته شده، و آن هم طوری که
 کوچکترین قصد طنز و طبیعتی در کار نیست. آیا موقعی که چوک و چوک
 شب پره بر روی طناب بحر رمل نیمایی گسترده می شود و عواطفی موزون
 با این شکل اصیل به خواننده منتقل می شود، اتفاقی نادر و بی سابقه در
 زبان رخ نداده است؟

و یا :

خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه

نیما هرگز دور نمی‌رود. دریا، جنگل، پرندگان و حیوانات جنگل و آدمها، و امیدها و آرزوهای آدم‌های همسایه نیما، مضامین شعر او هستند و نیما در همین چار دیواری «اتوبی» شاعرانه بیکرانی می‌سازد؛ طوری که گویی درباره‌ی جزئی‌ترین چیزهای جنگل، می‌تواند تا ابد از این شعرهای ده دوازده خطی بگوید. نیما دوشادوش این مسؤولیت جغرافیایی، مسؤولیتی اجتماعی را حرکت می‌دهد؛ طوری که بدون آنکه شعار دهد، بدون آنکه از زبان مجاز و استعاره و تشبیه و سمبول دوری کند، هم در برابر تباهی، احساس حسرت و افسوس می‌کند و هم گاهی علیه تباهی طاغی می‌شود. نیما اغلب نشان‌دهنده‌ای است که در شعرش نیاز ملتی دیده می‌شود. توصیف نیما از جزئیات به قدری دقیق است که می‌توان گفت تا کنون شعر فارسی تا این حد عینیات ملموس را در خود جای نداده است:

بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست
و جدار دنده‌های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می‌ترسد
— چون دل یاران که در هجران یاران —
قاصد روزان ابری، داروگ کی می‌رسد باران؟

۲

در «ماخ اولای» نیما اگر سراسر رسایی نباشد، سراپا صمیمیت هست. به دلیل اینکه نیما از چیزی حرف می‌زند که می‌فهمد و قصد غلبه‌گویی و خیالبافی و دورپروازی ندارد. مطلب را در برابرش دیده، در آن غرق شده، برگشته، و تجربه‌اش را به طرز ساده و شکوهمندانه به‌ماداده است. «ماخ اولای» نیما حادثه‌ای است در صمیمیت تجربه‌های شاعرانه. تجربه‌های اصیل نیما، مثل دو چشم درخشان گربه‌ای است از بن تاریکی و حرف‌هایش، بخصوص مطلع‌های شعرهایش، انفجار درخشانی است از اعماق سکوت:

من چهره‌ام گرفته
من قایم نشده به خشکی

و یا :

دیریست نعره می‌کشد از بیخه‌ی خموش
«کک‌کی» که مانده گم

معاصر، با توفیقی بیش از همه در نیما و بعد از او در «امید» می بینید. ولی نیما از نظر وزنی، به ویژه از نظر پایان بندی، بیش از «امید» انعطاف نشان داده است. «امید» از پایان بندی پیشنهادی نیما، مثل وحی منزل پیروی می کند، در حالی که نیما خودش بر حسب مفاهیم شعری در آن تغییراتی می دهد. نیما به هیچ وجه قصد ندارد که با آوردن کلمه‌ای از ادبیات کهن فارسی و یا کلمات بسیار عامیانه و قرار دادن آنها در کنار کلمات دیگر، اعجاب انگیز به نظر آید، بلکه می کوشد کلمه، معنی دقیق خود را بدهد و در کنار کلمات دیگر، اهلی و دست آموز و خانگی جلوه کند و برای بیان مفهوم بکار رود، نه برای نشان دادن فرهنگ لغات و محفوظات شاعر. و از این نظر است که اغلب در شعرهای معاصران، می توان به راحتی دست برد، کلمه‌ای را برداشت و جایش کلمه‌ای دیگر گذاشت، جملائی را به کلی حذف کرد، سطرهایی را نادیده گرفت. ولی در شعر نیما، چنین کاری تقریباً از محالات است.

زبان نیما در شعرش، بدون آنکه خواننده یا بیننده توجه کند و بفهمد، ناگهان دارای يك خصوصیت مکالمه‌ای می شود. نیما آنقدر در این قبیل مکالمات غرق می شود و آنها را قسمتی از طبیعت خود می کند که کوچکترین نشانه تصنع، تحمیق خواننده، یا به رخ کشیدن معلومات ادبی دیده نمی شود. همچنین است مسأله قافیه که گاهی آن چنان با طبیعت کلام اخت می شود که خواننده در عین حال که ناخود آگاهانه از موسیقی شعر لذت می برد، هرگز هنگام لذت بردن از شعر به یاد قافیه‌هایی که در آن بکار رفته است نمی افتد. خصوصیت مکالمه‌ای را در قطعات «به روی در، به روی پنجره‌ها» و «خشک آمد کشتگاه من»، «جاده خاموش است»، «شب پره ساحل نزدیک» و چند قطعه دیگر، و استفاده از قافیه‌های متناسب با موسیقی و احساس و بافت واژه‌ای شعر را در اغلب قطعات «ماخ اولای» می بینید. این قبیل قافیه‌های طبیعی را در شعر

زبان معاصر پشت نمی‌کند، درحالی که شعرای کهنه‌پرداز، زبان معاصر را لایق شعر نمی‌دانند و در واقع می‌کوشند به‌زبانی حرف بزنند که زندگی خود را قبلاً فدای زبان فارسی کرده، در تکوین و تکمیل آن دست از خود شسته و در واقع زبان فارسی را به شکل امروزی آن در آورده است.

۵

آنچه در اغلب قطعات «ماخ اولا» به چشم می‌خورد، در عین صمیمیت و بیواسطگی روح شعر، غیرشخصی بودن آن است. به این معنی که نیما دارای بینشی است در بارهٔ اجتماع و در بارهٔ طبیعت که فقط از احساسات شخصی او سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه بینشی فردی پیوسته به دنبال کشف و جست‌وجو است و گویی شعر نیما، سیاحتی است در آفاق اشیا، تا تمامی چهره‌ها و نمودها پس از گذشتن از صافی بینش شاعرانهٔ او بهترین زاویهٔ جلوه‌های خود را در پیش چشم بگذارند. شعر نیما آنقدر غیرشخصی است که گویی دیگر شاعری در کار نیست، بلکه فقط شعر وجود دارد. صمیمیت نیما در این است که همیشه احساسات شخصی خود را تحت کنترل دارد و هرگز نمی‌خواهد از خلال شعرش فریاد بزند که: من شاعرم. نیما بیش از

۴

نیما همیشه شاعر است و هرگز شعار نمی‌دهد. هر شعر او حادثه‌ای است برای ایجاد نوعی منطق شعری، و از تمام شعرهای ماخ اولا، منطق خاص خود نیما به دست می‌آید که خود حادثه‌ای است در منطق شعری زبان فارسی. مثلاً چرخیدن از قصیدهٔ «دماوند» بهار به سوی شعر کوتاه «می‌تراود مهتاب» نیما، یعنی نقطهٔ مقابل منطق حساب‌شدهٔ دورهٔ انحطاط ادبی را دیدن. شعر دوران مشروطیت، شعر تعلیمی بوده است و شعر بهار، اوج انحطاط شعر کهن فارسی است. ولی شعر نیما، آغاز نوعی منطق اصیل شعری است که با زمان و مقتضیات دوران کاملاً منطبق است. نیما خود، در «دونا» گفته است: «هر زمانی حاصل محصول خاصی است». و نیز گفته است که: «باید درست و حسابی چکیدهٔ زمان خود بود». و هر شعر نیما در واقع چکیدهٔ زمان خود اوست. و از این نظر، نیما معاصرتر از تمام معاصران است. نیما، هرگز به ظرفیت‌های

هر شاعر دیگر فارسی زبان ، حتی بیش از حافظ توانسته است با مهارت تمام در پشت شعرش مخفی شود ؛ به همین دلیل من به «افسانه» نیما به عنوان نقطه عطفی بزرگ در شعر معاصر فارسی معتقد نیستم ، بلکه مجله موسیقی قبل از جنگ دوم جهانی را مبداء منطق جدید شعر و شاعری می دانم ؛ چرا که نیما پس از سالها بررسی و تحقیق ، « غیرشخصی بودن » را یاد گرفته و دست از رمانتیسزم « افسانه » شسته است تا شعرهایش را طوری بگوید که گویی آنها قبل از خود شاعر وجود داشته اند .

ولی نیما هر قدر که از لحاظ احساسات شخصی چشم پوشی و فداکاری کرده باشد ، همانقدر از نظر تکنیک در زبان ، سلیقه فردی نشان داده است . نیما ، رد پا و اثر انگشتش را بر روی يك يك تصویرها و ترکیب های شعرش گذاشته است و در ترکیب دادن کلمات و در کنار هم گذاشتن آنها ، شیوه ای مخصوص خود دارد که به اندازه شیوه رودکی ، در قرنهای پیش ، عطرتازگی از آن برمی خیزد و قدرت گسترش و همگانی شدن دارد . اگر نیما از نظر محتوا ، از احساسات سطحی شخصی خود چشم پوشیده است ، در عوض از نظر تکنیک خصوصی سنگ تمام گذاشته است ، طوری که طرز رفتار و برخوردش با محتوا ، با تکنیک هر شاعر شرقی و غربی فرق می کند .

عده ای به نیما این اتهام را بسته اند که بر اساس معیارهای غربی ، شعر گفته است و به همین دلیل در شعر فارسی ، اینقدر بیگانه می نماید . این حرف به کلی اشتباه است ، چرا که با معیارهای غربیان و در محیط شعر غربی ، شعر نیما همانقدر تازه و در عین حال بیگانه می نماید که شعر شاعر چینی ، در فرانسه یا انگلستان . دیده ام تنی چند از شاعران و منتقدان غربی را که پس از دیدن چند ترجمه ناقص من از شعر نیما ، آنها را اصیل و در عین حال غریب یافته اند و همیشه احتیاج به توضیح داشته اند ؛ به همان اندازه که در مورد حافظ احتیاج به توضیح دارند . و نیز دیده ام ایرانیهای از فرنگ برگشته را که با انبانی از بودلر ، ورن و آپولینر ، در برابر شعری چون « ری را » حاج و واج مانده اند ، به دلیل این که شعر نیما - جز در سطح بسیار متعالی که تمامی شعرهاش بیه هم هستند - با شعر غرب همسایگی ندارد

و در محیط شعر شرق، با منطقی زندگی و طبیعت را تلقی می‌کند که با هر منطق دیگری فرق می‌کند. و هم از این نظر است که شعر نیما، برای ذهن‌های خام و تنبل و سودایی و احساساتی ساخته نشده است.

هر مکتب تازه‌ای در قرن بیستم، تنها در نتیجه کوششهای يك شاعر و نویسنده به وجود نیامده است. همیشه چند تنی در کنار هم کار کرده‌اند و رنگ و شکل خاصی، به بعضی خصوصیات ادبی داده، مکتب ادبی ویژه‌ای به وجود آورده‌اند. پیدایش دادائیسیم و سوررئالیسم در فرانسه، ایماژیسم، و پشت سرش، شعر جدید در انگلستان و آمریکا، و سایر مکاتب ادبی در اسپانیا، ایتالیا و روسیه، مدیون کوششهای گروهی از شاعران و نویسندگان بوده است. ولی نیما در آغاز، يك تنه و با فداکاری تمام و گوشه‌نشینی در کنج خانه توانست اساس شعر جدید ایران را پی‌ریزی بکند. خودش در این مورد گفته است:

«کسی که دست به کار تازه می‌زند، باید مقامی شبیه به مقام شهادت را بپذیرد.»

و واقعاً در این گوشه‌گیری و اعتکاف برای ایجاد چیزی بهتر

(ایجاد شعری که شباهت زیادی به يك نوع دعای انسانهای اولیه دارد و به همین دلیل تمامی خصوصیات يك دعای قومی در آن پیدا می‌شود) نیما مقامی شبیه به مقام شهادت پیدا می‌کند و هاله نورانی تقدس قدیسان را در اطراف سر خود پیوسته به همه سو می‌برد؛ طوری که گویی اگر لب به سخن بگشاید، از امید و آرزوی بزرگی سخن خواهد راند که اندوه و تسکین و چشم به راهی قومی در آن نهفته است.

نیما و ماهیت شعر

در این مجلس^۱، که بیاد نیمای بزرگ بر گزار شده، پیرامون چهار موضوع اساسی شعر به طور کلی و شعر نیما به طور اخص، حرف خواهیم زد. اگر نیما و شعرش نبود، شاید بحث پیرامون این قبیل مسائل سالها به تأخیر می افتاد. شعر نیما، این قبیل مسائل را، نه فقط برای بحث در باره شعر خود نیما پیش می کشد، بلکه به منتقد شعر کمک می کند که نگاهی به گذشته شعر فارسی نیز بیندازد و گذشته را با دید انتقادی استدلالی و تحلیلی امروزی ببیند و در واقع دستگاه دیالکتیک انتقاد و تجزیه و تحلیل را پیرامون شعر، از همه سو، به کار

۱- این سخنرانی در سال ۴۷ در سالن دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در مجلسی که برای بزرگداشت نیما از سوی کانون نویسندگان ایران برگزار شده بود، ایراد شده است. سخنران دیگر این مجلس جلال آل احمد بود. احمد شاملو در این مجلس شعر خواند.

اندازد و به نتیجه‌ای که برازنده شعر و شاعری منحول روزگار ماست، برسد.

به نظرم، دیگر آن دوران که در باره شعر نیما می‌شد، احساسات به خرج داد، گذشت؛ دیگر آن دوران که فقط می‌شد گفت شعر خوبست یا بد، گذشت؛ دیگر آن دوران که شعر را می‌شد فقط گفت زیباست و به همین اکتفا کرد، گذشت. من در اینجا حاضر نشده‌ام تا بگویم شعر نیما خوب یا بد بود، زیبا یا زشت بود و نیامده‌ام که اینجا احساساتی بشوم، آمده‌ام تا بگویم دستگاه انتقاد را پیرامون شعر به کار اندازم و به اصطلاح خودمان صفرا کبرای علمی ذوقی بچینم، آمده‌ام استدلال کنم، نیامده‌ام هورا بکشم.

آنچه در اینجا می‌گویم با آنچه در گذشته گفته‌ام و نوشته‌ام، ارتباط مستقیم دارد. و شاید حرفهایی که من اینجا می‌زنم نتیجه سالها حرف زدن‌های پراکنده‌ام در مطبوعات باشد. اینجا در برابر شما، وقت آن است که ما دقیق‌تر حرف بزنیم؛ از پراکندگی و پراکنده‌گویی بهراسیم. اینجا ما باید از اندیشه شما مدد بگیریم و نیروی تفکر شما را مخاطب قرار دهیم. احساسات شما در باره نیما و شعر امروز، سر جای خود هست، این احساسات، شما را به اینجا کشانده است، نیازی به تحریک آن احساسات نیست. موقعیتی که ما به طور دسته‌جمعی و اجتماعی در آن گرفتار شده‌ایم و شاید به همین دلیل، در اینجا گرد هم آمده‌ایم، خود به خود ما را به سوی برانگیختگی و احساس رانده است، بگذارید من از اندیشه نقاد شما مدد بگیرم و آن را مخاطب حرفهای خود قرار دهم.

چهار موضوعی که از آنها صحبت خواهیم کرد عبارتند از:

۱- موضوع نثر و شعر

۲- موضوع تجزیه و ترکیب یا جمع و تفریق در شعر

۳- موضوع عناصر شعر در هر زمان و در زمان ما

۴- موضوع موقعیت شاعر

موضوع اول - موضوع نثر و شعر

شعر امروز عادات بصری و سمعی خوانندگان شعر را بهم زده است، آنها را از اساس دگرگون کرده است. آنهایی که هنوز عادات سمیت بصری و سمعی خود را از دست نداده‌اند، آنهایی که هنوز آنتن‌های سمعی خود را برنیافراشته‌اند و با عینک قالب تحجر، دنیای پیرامون خود را می‌نگرند، به محض شنیدن و یا خواندن يك شعر، می‌گویند این نثر است، و یا به محض شنیدن و دیدن يك نظم - با محتوایی منشور - می‌گویند این شعر است، من برای آنها این بحث پیرامون نثر و شعر را پیش می‌کشم، چرا که فرق بین نثر و شعر، در موزون و مقفی بودن این و ناموزونی و غیرمقفی بودن آن دیگری نیست، فرق بین نثر و شعر، فرق بین دو دید مختلف ادبی و حتی فرق بین دو جهان بینی است که یکی جهان بینی نثر و یا منشور است و دیگری جهان بینی شعری یا شاعرانه.

بطور کلی در ادبیات با زبان به سه طریق رفتار می‌شود. یکی رفتار

گریز از مرکز، دومی رفتار رجعت به مرکز، و سومی رفتار معلق بین گریز و رجعت. در رفتار گریز از مرکز، قشر یا قشرهای خارجی زبان مطرح است، طوری که زبان از قید و بند الگوهایی که ممکن

است از خارج بر آن تحمیل شود و آن را به سوی اعماق براند، خود را نجات می‌دهد و فقط الگوهای بسیار ساده، مثل الگوهای دستوری و صرف و نحوی را می‌پذیرد و در سطح تبدیل می‌شود به منتقل‌کننده مفاهیمی که نویسنده می‌خواهد برساند، و هیچ نقش دیگری جز منتقل‌کننده مفاهیم پیدا نمی‌کند، یعنی زبان تبدیل می‌شود به يك وسیله انتقال معانی. در چنین زبانی، می‌توان از مترادفات مختلف استفاده کرد، به دلیل اینکه استفاده از مترادفات، محل الگوی ساده‌ی زبان و یا محل انتقال آزاد معانی نیست. وسیله و هدف در چنین زبانی دقیقاً تعیین شده است. وسیله زبان است و هدف، انتقال مفهوم. زبان انتقال ادبی، زبان قسمت‌هایی از قصه‌های خیلی خوب دنیا، زبان اغلب نمایشنامه‌های قراردادی دنیا، چنین زبانی است. زبان در چنین مرحله‌ای بر ریشه‌های خلاقه خود تکیه نمی‌کند. اشکال ابهامی، تمثیلی، استعاری و یا صوتی خود را به رخ نمی‌کشد. اگر الگویی را قبول کند، فقط به علت پذیرفتن مفهوم خاصی است که نویسنده بر طرح چنین زبانی تحمیل می‌کند. دنیای چنین زبانی دنیای مفاهیم است، نه دنیای صداها و تصاویر و الگوهای خاص صوتی و یا استعاری و تمثیلی. بسیاری از قصه‌نویس‌های قرن نوزده انگلستان، فرانسه و روسیه از چنین زبانی استفاده کرده‌اند. یعنی امکان آن بود که داستایوسکی، مفاهیم صفحه‌ای از صفحات «برادران کارامازوف» را با عبارات دیگری، جز آن عباراتی که به کار برده شده، بر روی کاغذ بیاورد و یا امکان داشت که مفاهیم «بابا سموریو»ی بالزاک به زبانی دیگر نوشته شود، به دلیل اینکه این الگوی خاص زبان نیست که در این قبیل آثار اهمیت اساسی

دارد، بلکه مفهومی است که از خلل زبان، از طریق معانی کلمات به وسیله نویسنده، به خواننده منتقل می‌شود. شکی نیست که امکان آن هست که بسیاری از مفاهیم انتقادی دنیا نیز به زبانی دیگر نوشته شود، و مثلاً مقاله «سنت و استعداد فردی» الیوت و یا قسمت‌هایی از کتاب «اشراق خلاقه در شعر و هنر» اثر «ژاک ماریتن» و یا بعضی از انتقادهای «هنری جیمز» را به شکل‌های دیگر درآورد. الگوی زبان، اهمیت چندان اساسی ندارد. بلکه زبان خود را درست در اختیار مفهوم گذاشته است.

در رفتار رجعت به مرکز یا رفتار تا حدی درونی با زبان اهمیت بیشتر بر روی الگوهای خاص زبانی است که از خارج بر زبان تحمیل می‌شود. به این معنی که این فقط قشر ظاهری زبان نیست که اهمیت دارد. صدای يك کلمه و صدای چندین کلمه در کنار هم، صدای چندین سطر در زیر هم، تصویر یا تصاویر حسی و تخیلی در برابر هم، آمیخته شدن این تصاویر و صداها با هم و اجتماع مفاهیمی که فقط در میان آن‌ها گستر عظیم صداها و تصاویر تبدیل به چیزهای دیگری می‌شوند، اساس این نوع رفتار با زبان را تشکیل می‌دهند. در زبان شعر، شکل از محتوا، جدا نیست و به همین دلیل، هرگز نمی‌توان مدعی شد که شعری مؤمنانه به يك زبان دیگر منتقل شده است و می‌توان صداهای کامل يك شعر، هارمونی صوتی يك اثر شاعرانه را به زبانی دیگر درآورد. و به همین دلیل باید شعر را اصلاً ترجمه نکنیم و یا اگر ترجمه کردیم، از اصوات، از امکانات خاص شکلی و بالاخره هر آنچه تا حدی مربوط به فرم شعر می‌شود، چشم‌پوشیم. و یا از يك شعر، شعر دیگری

بسازیم . با صداها و امکانات شکلی دیگر . الگوی زبانی يك شعر را نمی‌توان به شکل دیگری در آورد ، در این صورت مفاهیم نیز به شکل دیگری درخواهند آمد . دیگر این موضوع که آیا در شعر ، شکل اهمیت دارد یا محتوا ، کهنه شده است . به دلیل اینکه این دو عامل را اصولاً به صورت جدا از هم نمی‌توان بررسی کرد . اینها نه فقط مثل لباس و تن ، بلکه مثل تن و جان هستند که به محض نابود شدن یکی ، دیگری نیز به کلی از بین می‌رود .

در شعر انتقال تصاویر و احساس‌ها ، در چارچوب الگوی زبانی خاص امکان‌پذیر می‌شود . این الگو بر دستور زبان و صرف و نحو و ترکیب عادی کلمات و جملات ، تحمیل می‌شود ، مفاهیم تراشیده‌تر ، درخشان‌تر ، عاطفی‌تر و حسی‌تر و تصویری‌تر و تخیلی‌تر می‌شوند و شعر به صورت يك چیز کامل ، که اگر کلمه‌ای از آنرا عوض کنید ، خیلی چیزهایش عوض می‌شود و ناقص جلوه می‌کند ، مطرح می‌گردد . شعر ، شکل تصاویر و عواطف و اندیشه‌ها در جامه‌ و اژه‌هاست و از ترکیب شکل و محتوا با یکدیگر و استحاله متقابل آنها در یکدیگر است که شعر به وجود می‌آید . يك شعر همیشه با هارمونی و یکپارچگی تصاویر و اصوات خود ، به سوی مرکز خلاقیت زبان حرکت می‌کند . شعر همیشه در حال بسته شدن است و نثر همیشه در حال باز شدن ؛ نثر ، می‌گسترند و مفهوم را می‌گستراند ؛ شعر بسته می‌شود و مفهوم را به سوی اعماق لفظ ، ابهام‌های چندین گانه لفظ و تصاویر می‌کشاند و آنها را به کلمات خاص مهار می‌کند . نثر باز می‌کند . شعر می‌بندد . نثر همیشه به سوی آزادی می‌رود و شعر پیوسته به سوی فشردگی و انقیاد ،

و به همین دلیل شاعر ، بیش از هر قصه‌نویسی ، يك هنرمند کلامی است . هم از این نظر است که از شعر نمی‌توان کلمه‌ای را برداشت و مترادف آن را گذاشت ، به دلیل اینکه ممکن است آن مترادف ، ظرفیت‌های صوتی و ابهام‌انگیز آن کلمه را نداشته باشد ، و نیز به همین دلیل است که در شعر ، این زبان است که خواننده را به سوی خود می‌خواند و از طریق زبان است که مفاهیم عاطفی و حسی و تصویری به سوی خواننده حرکت می‌کنند . در حالیکه زبان نثر ، مثلاً در قصه ، همیشه خواننده را به سوی نوع زندگی و یا نوع شخصیتی که در قصه ، پشت سر زبان قرار گرفته است ، دعوت می‌کند . خواننده اگر در قصه ، فقط به دنبال زبان برود ، شکست خواهد خورد ، او باید به دنبال عمل باشد و به دنبال زندگی خاصی که به وسیله زبان نشان داده می‌شود .

زبان شعر ، زبانی است دقیق و منتقدی در غرب به این مسأله اشاره کرده است که اگر تعریف نثر ، کلمات در جای مناسب باشد . تعریف شعر عبارت خواهد بود از مناسب‌ترین کلمات در جای مناسب ، چرا که در شعر ، تکنیک کلامی دقیق‌تری بکار برده می‌شود ، و شاعر باید از طریق کلمات دنیایی بی‌آفریند که در آن ، امکان دخالت شخص ثانی ، هرگز وجود نداشته باشد ؛ یعنی شعر تشکل کلامی و ذهنی کامل و یکپارچه داشته باشد . به همین دلیل شما می‌توانید يك قصه را بخوانید و برای دیگری ، بزبانی دیگر آنرا تعریف کنید که او نیز به هیجان بیاید . در حالیکه نمی‌توانید شعری را بخوانید و به دیگری محتوای آن را بگویید و انتظار داشته باشید که او نیز به اندازه شما به هیجان بیاید . اگر بخوانید او نیز از شعر لذت ببرد و تحت تأثیر قرار بگیرد ، باید خود شعر

را برای او بخوانید.

«والری» نثر را به راه رفتن و شعر را به رقص تشبیه کرده است. او معتقد است که راه رفتن، هدف دارد، در حالی که رقص، هدفی جز خود رقص ندارد؛ به همین دلیل نثر، هدف دارد و شعر بی هدف است. گرچه چنین تعریفی را درست نمی توان قبول کرد، ولی در آن نکته ای نهفته است که باید روشن شود. آدم مصممی که راه می رود، می خواهد به جایی برسد. در ذهن او راه رفتن، وسیله ای بیش نیست. او تصویری خاص از هدف در ذهن خود دارد که با اراده تمام به سوی تحقق آن می شتابد. در عوض رقص بر اساس یک ریتم خاص حرکت می کند و دوری می زند، پرشی می کند و دوباره به نقطه قبلی برمی گردد؛ همانطور که شاعر، از این کلمه به آن کلمه حرکت می کند و بعد از این دو کلمه به سوی کلمات، تصاویر، صداها و حواس و عواطف دیگر؛ و پس از حرکت، دوباره، یا شاید برای چندمین بار، به ریتم همان کلمات اولیه برمی گردد؛ رد پای خود را می گیرد و عقب گرد می کند و در مجموعی از صداها و تصویرهای پیشین غرق می شود. تشبیه کردن نثر به راه رفتن و شعر به رقص بی شباهت به همان حالت گریز از مرکز و رفتار رجعت به مرکز که در آغاز این مقال آوردم، نیست. ولی «اودن» در یکی از مقالات خود، در برابر این حرف والری که شعر، هدف ندارد، سؤال کرده است که من آنرا نقل می کنم و بعد سؤال دیگر را خودم طرح خواهم کرد. «اودن» می گوید و من ترجمه آزاد گفته اش را می آورم که: اگر آن رقص برای رویدن و روایندن گندم باشد، همانطور که قرنهای پیش بوده است، آیا با زهم شعر تشبیه شده به رقص، عاری از هدف

خواهد بود و در ادامه این گفته، پیش از رسیدن به آن سؤال فنی من، یک ایرانی می تواند سؤال کند که اگر در شبانه ترین اعصار تاریخ، ذهن انسان از طریق همان شعر، که اینجا دیگر نوعی رقص شبانه است، به دنبال تصویری از رویدن آزادی باشد، آیا با زهم شعر، هدفی نخواهد داشت؟ پس شعر هم می تواند، همانطور که رقص برای گندم هدف دارد، علاوه بر رقص بودن، هدفی نیز داشته باشد؛ البته نه تحمیل شده از خارج بر شعر، بلکه رویده و بالیده از همان اعماق کلمات شعر و ضمیر ناخود آگاه و تکنیک خود آگاه شاعر.

سؤالی که من می خواهم از والری بکنم، این است که آیا قدم زدن مردی را که در خیابان به شیوه ای بسیار مردانه حرکت می کند و فقط گردش می کند و هیچ هدفی هم ندارد، می توان به نثر که به زعم والری، حتماً باید هدفی داشته باشد، تشبیه کرد؟ شکی نیست که او قدم می زند و در عین حال از ریتم مردانه گام زدن استفاده می کند و به همین دلیل، هنجار خاص خود را دارد. آیا این هنجار خاص بی شباهت به یک رقص نیست؟ البته رقص، از ریتمی فشرده تر برخوردار است، ولی این نیز بدون شك دارای ریتمی است که باید آنرا ریتم نثر نامید. و گاهی البته در نثر، هم هدف و هم ریتم و هم حرکت عادی قلم در کنار یکدیگر راه می روند: مثل نثر آل احمد که در آن هدف به جای خود هست، ریتم به معنای واقعی وجود دارد و در عین حال حرکت عادی نثر نیز وجود دارد. سبک نثر از برخورد متعادل ریتم و هدف و حرکت عادی زبان به وجود می آید. شکی نیست که آل احمد، می تواند بدون آن ریتم نیز محتوای ذهنی خود را روی کاغذ بریزد؛ ولی با آن ریتم،

با آن هدف و حرکت عادی قلم، او خود را از تحرکی برخوردار می‌کند که خواننده بیش از پیش به هدفی که نویسنده دارد، خود را نزدیکتر می‌بیند. پس نثر خوب، نثر واقعاً خوب، نمی‌تواند کاملاً عاری از خصوصیات رقص که والری فقط به شعر نسبت می‌دهد باشد؛ همانطور که شعر خوب نمی‌تواند کاملاً عاری از هدفی باشد که والری آنرا در بست در اختیار نثر می‌داند.

در نوع سوم، یعنی نوع نوشته‌ای که بین دو رفتار گریز از مرکز و رفتار رجعت به مرکز معلق است، نویسنده گاهی از يك حالت سخت فشرده عاطفی و تصویری استفاده می‌کند و در نتیجه سبک متعالی شعری پیدا می‌کند؛ و گاهی از فشردگی عاطفی و تصویر سخت تخیلی و از شکل استعاری دوری می‌گزیند؛ ریشه‌های آفرینشی کلام را نادیده می‌گیرد و فقط به اجتماع مفاهیم خاص از طریق نثر اکتفا می‌کند. گاهی ترکیب کلمات، تا حد ترکیب‌سازی دقیق فلسفی پیش می‌رود و گاهی ترکیب کلمات، تداعی‌کننده رنگ و صوت و صورت و تصویر می‌شود و دنیایی که کاملاً شاعرانه است، پیش کشیده می‌شود. فردوسی، گاهی از منطق نثر، یعنی از حالت گریز از مرکز، و گاهی از منطق شعری، یعنی حالت رجعت به مرکز استفاده می‌کند؛ و حماسه‌اش، ترکیبی متعادل و متوازن از شعر و نثر است، حتی اگر نثرش، شکلی از اشکال نظم را بخود گرفته باشد. و خواجه عبدالله انصاری، گاهی از ترکیب فلسفی و عرفانی کلام و گاهی از ترکیب شعری استعاری استفاده می‌کند؛ گاهی از کلمه، فقط مفهومش را در نظر دارد و گاهی هم مفهوم و هم صداها و آهنگها را؛ به همین دلیل مناجاتش تلفیقی از ترکیبات نثر

و شعر است:

نخست مثالهایی خواهم زد از شعر گذشته، از شعر حافظ و مولوی و بعد مثالی از نیما خواهم زد و این موضوع را خاتمه خواهم داد. در غزل حافظ، دوست دارم شما را توجه بدهم بیشتر به بیت نخستین و بیت پنجم و بیت هفتم که در آنها تصویر و ایهام، شعر را به اوج رسانده‌اند. البته باید در نظر داشت که شعر گذشته، شعر تشکلی در ابیات است و در شعر نیما همانطور که در گذشته، نشان داده‌ام، تشکلی شعری، کل شعر را از یکپارچگی و هارمونی برخوردار می‌کند که به ندرت در شعر گذشته می‌توان پیدا کرد.

در این سه بیت از غزل هفت بیتی به آسانی می‌توان فهمید که ظرفیت شعری موقعی لبالب می‌شود که تصویر و ایهام بطور فشرده، در تشکیلی الگویی که از آن صحبت کردم، به تشکلی شعری کمک کرده باشند:

گر تیغ بارد در سوی آن ماه
گردن نهادیم الحکم لله
من رند و عاشق آنگاه توبه
استغفر الله استغفر الله
آئین تقوی ما نیز دانیم
لیکن چه چاره با بخت گمراه
ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
یا جام باده یا قصه کوتاه
مهر تو عکسی بر ما نیفکند
آئینه رویا! آه از دلت آه
الصبر مر و العمر فان
یا لیت شعری حتام القاه

حافظ چه نالی گر وصل خواهی
خون بایدت خورد در گاه و بیگاه

به جای تیغ، کوی و ماه در بیت اول، به جای مهر، عکس و آئینه روی، در بیت پنجم، به جای خون خوردن گاه و بیگاه در بیت هفتم نمی توان کلمات دیگری گذاشت. مثلاً مهر را از بیت پنجم بردارید و به جایش عشق بگذارید، مفهوم محدود می شود و عکس زائد به نظر می رسد، آئینه روی هم از مفهوم ساقط می شود؛ به دلیل اینکه مهر، تصویری است که چنین مفهوم را در خود جمع کرده و شکل ذهنی کامل بیت را امکان پذیر گردانده است.

و یا در چند بیت از یکی دیگر از غزلهای حافظ، شما به دقت می بینید که عوض کردن یکی از کلمات، حتی گذاشتن مترادف يك یا چند کلمه، به کلی معنای شعر و مفاهیم مستعار آنرا در هم خواهد ریخت:

سلام کردم و با من به روی خندان گفتم
که ای خمارکش مفلس شراب زده
که این گند که تو کردی به ضعف همت و رای
ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند
که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده
بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
هزار صف ز دعاهای مستجاب زده

شاید بتوان از مصرع های اول این چهار بیت، کلماتی را برداشت و به جای شان کلمات دیگری گذاشت ولی در مصرع های دوم این چهار بیت نمی توان تغییراتی داد؛ چه عبارت و جمله و تصویری

بهرتر از «ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده» و «هزار صف زدعای مستجاب زده» می تواند این همه ایهام و این همه تخیل و زیبایی را بیان بکند دخالت در آنها، دخالت در متن شکل و ساختمان زیبایی است. و یا موقعی که مولوی می گوید:

از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد
در هر نظرش مضمهر صد گلشن و کاشانه
چون کشتی بی لنگر کز می شد و مز می شد
وز حسرت آن مرده صد عاقل و فرزانه
گفتم ز کجایی تو تسخرزد و گفت ای جان
نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه
نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل
نیمیم لب دریا باقی همه دردانه
گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم
گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه
من بی سر و دستارم در خانه خمارم
يك سینه سخن دارم آن شرح دهم یا نه؟

قرینه های لفظی این شعر را واقعاً نمی توان تغییر داد. این شعر از قرینه های لفظی الگوی خاص ابیاتش را کسب کرده است «مضمهر در نظر»، «گلشن و کاشانه»، «کشتی بی لنگر»، «کز و مز»، «نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه»، «آب و گل»، «دریا و دردانه»، «خویش و بیگانه»، «بی سر و دستار» و «يك سینه سخن» یکجا جمع می شوند و به شعر يك الگوی خاص زبانی می دهند که بدون آن می توان گفت که شعر وجود نخواهد داشت. ابیات موازی این غزل مولوی، تشکیل کامل خود را از ترکیب این قرینه های لفظی کسب کرده اند. و در شعر نیما که دیگر نمی توان به بندهایی از آن اشاره کرد و باید مثلاً تمام يك قطعه

خوانده شود، تشکل بینی و یا مصراعی، تبدیل به تشکل همگانی شعر می‌شود و الگوی زبان، طوری است که صداها، تصویرها، ایهام‌ها و اشیا با هم حرکت می‌کنند و شعر را به وجود می‌آورند. یکی از این قطعات را می‌خوانم:

خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران.»
قاصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟

بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست
و جدار دنده‌های نی به دیوار اناقم دارد از خشکیش می‌ترسد
- چون دل یاران که در هجران یاران -
قاصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟

هر تغییری در الگوی کلامی این شعر، آنرا به سوی یک مفهوم دیگر و نوع خاصی از طرز تلقی شاعرانه که با طرز تلقی فعلی مابینت دارد خواهد راند. نیما شکل بیت را به شکل و یا تشکل یک قطعه بدل کرد و الگوی واقعی کلمات را در جان یک قطعه شعر به وجود آورد.

موضوع دوم - موضوع تجزیه و ترکیب
یا جمع و تفریق در شعر

می‌دانید که محتوای شعر، بطور کلی از دو عنصر اساسی، یعنی احساس و اندیشه، ساخته می‌شود. در یک دید کلی شاعران گذشته ایران را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: شاعرانی که فقط حساسیت برآی

احساس دارند، شاعرانی که فقط برای اندیشه، حساسیت نشان می‌دهند، و شاعرانی که در سطح‌های بسیار عالی و معتبر شاعری قرار دارند و محتوای شعرشان، زاینده یکپارچگی کامل بین احساس و اندیشه است. بهتر است این یکپارچگی را «هماهنگی محتوا» بنامیم و بگوییم که عده‌ای از شاعران از کل محتوا، احساس را تفریق و یا تجزیه می‌کنند. عده‌ای از کل محتوا، اندیشه را تفریق و یا تجزیه می‌کنند. و عده‌ای دیگر محتوای شعر خود را از جمع احساس و اندیشه و از ترکیب این دو عامل به وجود می‌آورند.

به عنوان نمونه می‌توان گفت در منوچهری و فرخی احساس می‌ماند و اندیشه از شعر رخت برمی‌بندد، در ناصر خسرو اندیشه می‌ماند و احساس خیلی کم به چشم می‌خورد و انرژی اندیشه از روح عاصی و عصبانی ناصر خسرو زاینده می‌شود، در فردوسی نظم در اختیار روایت حوادث قرار می‌گیرد و فردوسی گاهی احساس شاعرانه بکار می‌برد و گاهی اندیشه شاعرانه، منتها در سطحی بسیار قشری یعنی فقط تعلیمی، ولی همیشه احساس و اندیشه را از یکدیگر جدا می‌کند. در نظامی، جهان بینی عاطفی در اختیار حوادث و روایت قرار می‌گیرد، تخیل در بسیاری از سطوح، عاطفی کار می‌کند. این قبیل شاعران را می‌توان از نظر محتوا، تک «بعدی» نامید، در حالیکه شاعرانی هستند که دارای یک حساسیت دوگانه بسیار غنی هستند. درباره اندیشه، نقش عاطفی خود را نشان می‌دهند و در باره احساس، به تعمق و تفکر می‌نشینند و هنگامی که از خلوت پرشکوه خود بیرون می‌آیند و در کلام ظاهر می‌شوند، یک جهان بینی عظیم فکری و عاطفی را برملا می‌کنند،

و از آنجا که عرفان گذشته ایران، تلفیقی از احساس و اندیشه است، این قبیل شعرهای دوبعدی از نظر محتوا را در بزرگترین شاعران عارف ایران، یعنی مولوی و حافظ می‌بینیم. در شعر این دو شاعر، اغلب آن سوز و حال شخصی، آن اشتیاق شدید شور و هیجان عاطفی، اندیشه را در اوج، در برابر ما می‌گذارد. اینان حکمتی خلاق و عرفانی آفریننده را تبدیل به طلالی ناب کلام می‌کنند. به همین دلیل است که هیچکدام از شاعران گذشته ایران به پای این دو شاعر نمی‌رسند.

لیکن پس از حافظ تا دوران نیما، شعر فارسی، بصورت تفریق احساس و اندیشه و تجزیه عناصر دو گانه محتوا، عرضه شد. صائب که من او را به دلیل تصویرسازی بسیار دقیقش، قابل تمجید می‌دانم، بیشتر روی اندیشه تفننی شعرش را عرضه کرد. قآنی، که شاید از نظر استفاده از کلام بسیار غنی باشد، احساس تفننی از خود نشان داد. تفننی ناشی از نازک بینی و باریک اندیشی شاعران هندی. احساس دروغین تنی چند از شاعران قاجاریه، مقداری غیر شعر را به صورت لفاظی وارد شعر فارسی کرد و شاعران دوران مشروطیت، شروع به شعار دادن در قالب نظم کردند. نظمی متعلق به یک دوران هزارساله و آزادی متعلق به جنبش‌های جدید اجتماعی در اطراف و اکناف جهان و ایران. شاعران مشروطیت در باره آزادی، درباره نبودن آزادی، درباره دموکراسی و نبودن دموکراسی دچار احساسات شده‌اند و لسی بیشتر به صورت تعلیم اشکال جدید حکومت، احساس خود را در قالب نظم، و نه لزوماً شعر، ریختند. نتیجه این گونه شعر، احساساتی شدن‌های عشقی بسود، احساساتی شدن بهار و تعلیمات آزادی به صورت نظم بسود. شعر

مشروطیت، شعر تجزیه احساس از اندیشه است و اندیشه، در سطحی. ترین شکلش ارائه می‌شود. آزادی اندیشه، به دنبال آزادی شکل می‌گردد و شکست بهار، از نظر شعری، به خوبی نشان می‌دهد که بهار باید، شکلی دیگر پیدا می‌کرد و تصویری دیگر از شعر به دست می‌آورد.

ممکن است بگویید اینها شاعران سیاسی بودند، ولی من می‌گویم نیما از اینها سیاسی تر بود. نیما اجتماعی تر، فرهنگی تر و حتی انقلابی تر بود و نیما کسی بود که توانست به شکلی دیگر، عوامل دو گانه محتوا، ابعاد حسی و عاطفی و فکری و ذهنی مفهوم را به یکجا جمع آورد و شعری عرضه کند که هر سطر آن، هم موقعیت حسی و احساسی شاعر را نشان دهد و هم مفهوم فکری و ذهنی او را. نیما احساس را با اندیشه ترکیب کرد و شعر امروز، نه فقط از نظر شکل، که همان شکل همه جانبه یک قطعه شعر باشد، بلکه از نظر شکلی که باید در محتوا باشد، هنوز دنباله رو نیما است.

شعری که از نیما می‌آورم، عاری از جنبه‌های سیاسی نیست، ولی این برداشت سیاسی با برداشت سیاسی عشقی یا بهار فرق می‌کند. عشقی و بهار، در شعرشان، در باره سیاست، احساساتی می‌شدند، نیما وضع سیاسی را نه فقط حس می‌کند، بلکه آن را به یک موقعیت اجتماعی که هم فردی و هم گروهی است، بدل می‌کند و آنرا هم به صورت عاطفی و هم به صورت فکری نشان می‌دهد:

زردها بی‌خود قرمز نشده‌اند

قرمزی رنگ نینداخته است

بی‌خودی بر دیوار

صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو اما
و از نا پیدا نیست
گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار

و از نا پیدا نیست

من دلم سخت گرفته‌ست ازین
میهمانخانه مهمان‌کش روزش تاریک
که به‌جان هم نشناخته انداخته است :
چند تن خواب‌آلود
چند تن ناهموار
چند تن ناهشیار

موضوع سوم ، موضوع عناصر شعری در هر زمان
و در زمان ما

هر شعری از سه عنصر اساسی ساخته می‌شود و یا هر شعری از
گرد آمدن این سه عنصر به وجود می‌آید. این سه عامل به یکدیگر مربوط
هستند و هرگز نمی‌توان به دقت آنها را از یکدیگر جدا کرد و اگر
گاهی انتقاد شعر، این عناصر را از یکدیگر جدا می‌کند و آنها را از
طریق تجزیه در زیر ذره‌بین استدلالی خود نگاه می‌دارد، فقط برای
بحث در باره آنها و تعبیر و تفسیر آنهاست و گرنه برای لذت بردن
از یک شعر، لزومی به تجزیه آن به این سه عامل نیست. انتقاد ادبی، یعنی
استدلال در باره جهت‌های مختلف لذت ادبی. انتقاد ادبی یعنی تفسیر
منابع ذوق، والا برای لذت بردن از ذوق‌های ادبی، می‌توان به خود آثار
ادبی، مراجعه کرد و انتقاد ادبی را نادیده گرفت.

در تجربه و تحلیل نهایی ، در هر شعر بزرگ سه عامل اساسی
تشخیص داده می‌شود. شکل ظاهری شعر ، شکل ذهنی شعر، و محتوا.
اینکه عده‌ای صحبت از مضمون کرده‌اند، بی فایده است، مضمون تا
حدی نامی برای محتواست. بحثی واقعی از خود شعر نیست.

شکل ظاهری، شامل وزن یا بی وزنی ، تساوی مصرع‌ها و یا
کوتاه و بلندی آنها، قافیه‌ها - در صورتیکه قافیه‌ای وجود داشته باشد -
و صداها و حرکات ظاهری کلمات می‌شود. در واقع هدف تأثیر این
شکل حس بینایی ماست، به دلیل اینکه شعر را بر روی کاغذ می‌بینیم،
و حس شنوایی ماست، به دلیل اینکه اغلب شعر را می‌شنویم و یا بلند
می‌خوانیم. برای شکل ظاهری شعر، می‌توان یک دیاگرام ساده درست
کرد و مثلاً اگر شعر موزون باشد، میتوان وزن ، پایان بندی‌ها ، تعداد
ارکان، نحوه تکرار قوافی و سایر مسائل مربوط به ظواهر شعر را
بررسی کرد. هنگامی که شعری را می‌شنویم، یک منحنی صوتی در
گوش ما پدیدار می‌شود و چشم ما به محض دیدن یک شعر، صورت
ظاهری آن را ضبط می‌کند. بطور کلی شکل ظاهری آن چیزی است
که با چشم و گوش درک می‌شود .

عنصر دوم، که مهمتر و عمیق‌تر از شکل ظاهری است، با دایره‌ای
گسترده‌تر و فراخ‌تر، قالب درونی و یا شکل ذهنی نام خواهد داشت.
شکل ذهنی عبارت از محیطی است که شعر در آن حرکت می‌کند و
پیش می‌رود و اشیا و احساس‌ها را با خود پیش می‌برد. درجایی تصاویر
می‌رویند و می‌بالند، از هم جدا می‌شوند و یا در کنار هم حرکت می‌کنند
و راه می‌سپارند و بالاخره در جایی نضج و اوج می‌پذیرند ، بهم

می‌پویندند و ویژگیهای ذهنی خود را ایجاد می‌کنند. خواننده شعر، در بررسی این شکل، با احساس، اندیشه و تخیل شاعر سر و کار پیدا می‌کند و می‌خواهد بفهمد شاعر چگونه رفتاری با اشیا در پیش گرفته است. طرز برخورد و رفتار شاعر با اشیا و احساسها، به شعر، شکل ذهنی آنرا می‌بخشد و این چیزی است که با حس سامعه و با صره نمی‌توان شنید و دید، ولی با بصیرتی درونی می‌توان بدان پی برد، آن را یافت و تحت تأثیر ذهن شاعر قرار گرفت. منظور از این شکل ذهنی، محتوای شعر نیست، بلکه طرز حرکت محتواست و ارتباطی است که اشیا با یکدیگر در شعر پیدا می‌کنند. شکل ذهنی، همان چیزیست که بیک شعر یا یکپارچگی می‌دهد و یا آن را از وحدت و استحکام ساقط می‌کند؛ همان عاملی است که شعر را ساده یا دشوار، شفاف یا مبهم، عمیق یا سطحی می‌سازد. از آنجا که در این شکل، تأکید بیشتر روی حرکات تصاویر و ترکیب آنهاست، می‌توان این شکل را «شکل تکوین تصاویر» نیز نامید. اگر بخواهیم برای شکل ذهنی شعر «دیاگرامی» تهیه کنیم، این دیاگرام به مراتب پیچیده‌تر از دیاگرام شکل ظاهری خواهد بود، بدلیل اینکه شکل ذهنی، با حرکت استعاره‌های شعر سروکار دارد و نشان دادن حرکت استعاره‌ها به سوی یکپارچگی، چندان آسان نیست. شکل ذهنی، شعر را به صورت یک حادثه بزرگ روحی درمی‌آورد. شکل ذهنی، آن تصویر بزرگ و غیرقابل لمس ذهنی است که چندین تصویر کوچک دیگر در دایره پرابهام و ابهام آن جان می‌یابند، طوری که نمی‌توان کلمه‌ای را از شعر بیرون کشید و دور انداخت. شکل ذهنی، فرم تصویری شعر است و جهان بینی تصویری شاعر بوسیله آن دقیق‌تر دیده

می‌شود.^۱

در شعر کهن، تکوین تصویر در يك بيت صورت می‌گرفت. در هر بيت يك یا دو تصویر ارائه می‌شد و تکوین پیدا می‌کرد. گاهی این تصویر به یکی دو بیت دیگر نیز تجاوز می‌کرد. ولی معمولاً به دلیل بیت پرستی قدما، و به دلیل وجود قافیه‌ای محدودکننده، تصویر يك بيت، به بیت دیگر منتقل نمی‌شد و یا در صورت انتقال به بیت دیگر در آن تکوین خود را به اوج می‌رساند و پایان می‌پذیرفت. از این نظر شعر گذشته فارسی، شعر مینیاتوری است. شعری است برای تزیین دیوارهای ذهن، نوعی کنده کاری زیبا و کوچک و مختصر در کلام است. این عشق به تذهیب کاری ذهنی، در حافظ، مشخص‌ترین چهره خود را پیدا می‌کند و بعدها مکتب هندی شعر را کاملاً به صورت «شاه بیت‌سازی» در می‌آورد. شعر گذشته فارسی، شعر قبل از نیما، شعر آن بیت را تکرار بفرمایید است. در شعر امروز نمی‌توان يك سطر را خواند و سطر دیگر را نا دیده گرفت. یا باید سطری را تکرار نکرد و یا در صورتی که علاقه‌ای به تکرار سطر باشد، باید تمام شعر را از سر خواند، به دلیل اینکه اگر واحد شعر گذشته بیت باشد، واحد شعر جدید، خود يك شعر است. در شعر نیما و شعرای اصیل بعد از نیما، يك تصویر

۱ - برخی از مباحث این سخنرانی در سایر مقالات نیز آمده است. در این سخنرانی نمی‌شد از ارائه مجدد آن مباحث اجتناب کرد؛ و برای اینکه آن سخنرانی کامل چاپ شود و خطابه تمامیت خود را حفظ کند، در ساخت آن دخالتی نکردم، و مطلب را بهمان صورت که ایراد شده بود چاپ می‌کنم.

فی نفسه در شعر مطرح نیست، بلکه تلفیق آن با تصاویر دیگر و در سرتاسر يك شعر، مطرح است. این تلفیق و تکوین که پیدایش شکل ذهنی شعر را ممکن می‌سازد، شعر امروز را از شعر کهن که شکل ذهنی خود را در يك بیت متجلی می‌ساخت، جدا می‌کند، شکل ذهنی شعر، سلسله اعصاب شعراست. آن شبکه پیچیده و مرموز و دقیق است که تمام بدنه شعر را در خود دارد. این سلسله اعصاب شعر مثل توری است که بر روی سنگهای مرجانی تصاویر پهن شده است و تصویر اساسی شعر، خواه به صورت يك اسطوره و خواه به صورت يك تمثیل و استعاره به مثابه مغز است که سلسله اعصاب تصاویر همیشه نسبت به حالات و حرکات آن خود را تنظیم می‌کنند. هر تصویری مثل چراغی است و همینکه در يك شعر بدان رسیدیم، خود بخود روشن می‌شود، و حضور چیزی روشن و روشنی بخش را اعلام می‌کند. اگر سلسله اعصاب، مفصلهایی داشته باشند - که نمیدانم دارند یا نه - چراغهای صاعقه آن سحاب (درحافظ) - آن مفصلها هستند. شعر کهن، جوخه به جوخه حرکت می‌کرد، منزل به منزل و بیت به بیت، و هر تصویر در آخر هر بیت - در قافیه، به سر منزل می‌رسید و با حفظ فاصله قافیه، بیت دیگر شروع می‌شد. تصویر يك بیت با تصویر بیت دیگر چندان ارتباطی نداشت. شعر جدید، لشکر به لشکر حرکت می‌کند، لشکرهایی مجهز به هر گونه تصویر، و تصاویری همیشه دست در دست یکدیگر، تا هماهنگی کامل و وحدت حرکت پیشرفت بر آن لشکر حاکم گردد و یکپارچگی آنرا در برگیرد.

سالها پیش گفته‌ام کلمه «آرمونی» یعنی بهم چسبیدن قسمت‌های

مختلف شعر برای ایجاد تأثیری واحد، و یافتن شکل متشکل و متحد و یکسان، و این آرمونی از برخورد متناسب شکل ذهنی و شکل ظاهری ایجاد می‌شود.

عنصر سوم یعنی محتوا عبارت است از مفهوم و یا مفاهیمی که از تشکل همه جانبه تصاویر نتیجه می‌شود. شکل ذهنی حرکت محتوا را نشان می‌دهد، محتوا، ماده درونی و مغز و هسته تصاویر است و همانطور که قبلاً اشاره کردیم از یکپارچگی احساس و اندیشه به وجود می‌آید. احساس و اندیشه، نتیجه و یا محتوای تصاویر هستند. اگر تصاویر، مادرانی باشند، مفاهیم مثل بچه‌هایی هستند در بغل این مادران. محتوا از جمع معنای تصاویر به وجود می‌آید. محتوا، معنای استنتاج شده از شکل ذهنی است و باید با آن مثل جان و تن باشد، بایسد با آن در تمام سطرها و حرکتها، در قالب آن شکل ظاهری همسان و همخوان باشد. شعری که اکنون می‌آورم وزنی دارد بر اساس تقطیع آزاد مفاعیلن، با پایان بندی‌های ساده برای جدا ماندن سطرها از یکدیگر و برای جلوگیری از بحر طویل شدن و قافیه‌هایی هم در آخرهای بند دارد؛ یعنی نوعی یکپارچگی بر شکل ظاهری آن حاکم است. ولی باید توجه کرد به حرکت تصاویر، به آن سایه‌ها که در شاخ «تلاجن» رنگ سیاهی می‌گیرند و شب و انتظار شبانه و دره‌ها که چون مرده ماران خفته هستند و به آن دست نیلوفر که به پای سرو کوهی دام می‌بندد. اگر به اینها توجه نکنیم به روح انتظار که بر تمامیت شعر حاکم است پی نخواهیم برد؛ مفهوم در چارچوب تشکل همگانی این تصاویر نهفته است.

و درجایی دیگر همین فیلسوف می‌گوید :

« این وقوف انسانها نیست که موجودیشان را تعیین می‌کند ، بلکه برعکس این موجودیت اجتماعی است که خود آگاهی آنها را تعیین می‌کند.»

از این نظر ، شاعر فردی اجتماعی و شعرش ، ارائه يك فردیت اجتماعی است. یعنی این فرد اجتماعی است، ازدو بعد، یکی همان بعد فردی و دیگری بعد اجتماعی. فرد مرکز دایره است و اجتماع از هر سو بر او محاط است و در حال ساختن شخصیت اوست. فرد مقداری خصایص موروثی و ذاتی وارد دنیای اجتماعی می‌کند. اجتماع نیز از طریق تاریخ اجتماعات گذشته و سنن مسبق بر يك دوران ، خصایص و عادات و آدابی را وارد اجتماع معاصر شاعر می‌کند. یعنی چیزهایی بطور افقی به وسیله شاعر به محیطش داده می‌شود و چیزهایی را نیز محیط از گذشته بشر بطور افقی وارد عصر شاعر می‌کند، بر روی این موقعیت افقی فردی و اجتماعی ، شاعر موقعیت خاص عصر خود را به صورت عمودی می‌پذیرد ؛ یعنی آنچه در اطراف او اتفاق می‌افتد، بر روی آن خط افقی چیزهایی که او بعنوان يك فرد وارد دنیا کرده و با اجتماع از گذشته به سوی او رانده است، موقعیت عمودی عصر بنا می‌گردد. شاعر موقعیت ایستا و پویا (استاتیک و دینامیک) ، ساکن و متحرک خود را بدست می‌آورد. او در کسور اجتماع پخته می‌شود ، تبدیل می‌شود به يك موجود معاصر که تحرك خود را در دنیای دوران خود می‌ریزد و با ریختن تحرك خود در دنیای دوران خود ، در واقع خود را در ابعاد دیگر زمان، یعنی گذشته و حال نیز منعکس می‌کند، یعنی شاعر چیزی از گذشته بشر را در چیزی از زمان حال و آینده منعکس

ترا من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم

ترا من چشم در راهم
شباهنگام . در آندم که برجا دره‌ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بنده دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
سرم یادآوری یا نه ، من از یادت نمی‌کاهم
ترا من چشم در راهم .

نیما، به شعر فارسی تشکلی همه جانبه داد، یعنی تشکل در محتوا، تشکل در شکل ذهنی يك شعر کامل و تشکل در شکل ظاهری. از تشکل این سه تشکل، شعر امروز فارسی و یا شعر نیمایی به وجود آمد. و بهترین شعرهای امروز شعرهایی هستند که تشکلی یکپارچه بر آنها حاکم باشد .

موضوع چهارم : موضوع موقعیت شاعر

از نظر من، شعر عبارت است از انعکاس یافتن فردیتی اجتماعی از طریق واژه‌ها در عالم . می‌گویم « فردیتی اجتماعی » و توجه دارم از این نظر به عقیده آن فیلسوف قرن نوزده که گفته است :

« فرد همان موجود اجتماعی است . زندگی او ، حتی اگر چنین بنظر آید که بطور مستقیم متعلق به زندگی اجتماعی در حال حرکت با دیگران نیست، باز هم برون افکنی و تأیید زندگی اجتماعی است. زندگی فرد ، با زندگی نوع انسان، فرقی ندارد ، ولو اینکه بناچار ، شکل زندگی فرد، خاص‌تر و زندگی نوع انسان عام‌تر باشد و یا زندگی نوع انسان خاص‌تر و زندگی فرد عام‌تر بنظر آید.»

می‌کند و بهمین دلیل، شعر، انعکاس فردیتی اجتماعی از طریق واژه‌ها در عالم است. شاعر دینامیسم خود را از موقعیت زمانی (تاریخی)، موقعیت مکانی (جغرافیائی)، موقعیت اجتماعی و طبقاتی، و موقعیت ادبی عصر خود بدست می‌آورد و بعد و اکنش آنرا بر این موقعیت‌ها و موقعیت‌های چهارگانه در اعصار دیگر، منعکس می‌کند.

از آنجا که در اغلب شهرهای بزرگ، کوشش می‌شود که تمام مردم، خواه به صورت گروهی و خواه به صورت زنجیری، تبدیل بشوند به مصرف‌کنندگان صنایع عمده کشور های غربی، و در واقع کوشش می‌شود که انسان تبدیل شود به یک حیوان مطلقاً اقتصادی و آنهم اقتصادی متکی بر مصرف؛ از آنجا که کوشش می‌شود تمام مردم دنیا خود را با موقعیت فعلی توجیه کنند و تبدیل بشوند به انسانهای جرح و تعدیل شده و بریده شده به ابعاد اقتصادهای تحمیلی و غیر فرهنگی، شاعر که نمی‌تواند به این شکل ننگ آورش تبدیل به یک موجود اقتصادی نیمه حیوانی بشود، علیه چنین موقعیتی، از طریق فردیت اجتماعی خود، با تمام تحرك قیام می‌کند. و از دیگران می‌خواهد که تبدیل به وسائل تفنی و ابزار تجملی یک اقتصاد و یا یک سیاست خور رنگ کن به اصطلاح اجتماعی نشوند. شاعر می‌بیند که تاریکی و ظلمت همه جا را فرا گرفته است، او علیه تحمیلات گوناگون و تاریکیهای محیط قیام می‌کند و می‌کوشد در این شب تاریک، با صدای زندانی خود نقبی به سوی نور بزند. انعکاس فردیت اجتماعی شاعر در واژه‌ها، خود بخود مسأله تعهدی اجتماعی، تاریخی، طبقاتی و سیاسی را پیش می‌کشد و از آنجا که او بدنبال ارزش‌های خلاقه انسانی است و

این ارزش‌ها در تمام اعصار تاریخ، مورد ستایش انسان بوده‌اند و یقیناً در آینده نیز خواهند بود، شاعر خود را در گذشته و آینده نیز منعکس می‌کند و اگر می‌گوییم «عالم» بدلیل آنست که می‌کوشم به همه زمانی بودن و همه مکانی بودن حقیقت‌های شاعرانه اشاره کرده باشم. و شاید توجه دارم از این نظر به عقیده ارسطو که گفت:

« شعر با حقایق جهانی سر و کار دارد »

علاوه بر این موقعیت اجتماعی و تاریخی و ادبی و زمینی، شعر در برابر یک نیروی عظیم توجیه‌کننده دیگر نیز قرار دارد و آن نیروی جرح و تعدیل‌کننده طبیعت است. شاعر، حتماً کمتر هفتاد هشتاد سال عمر می‌کند و بعد در طبیعت غرق می‌شود؛ طبیعت او را در شبکه‌های جبری خود زندانی می‌کند و در واقع او را با وضع خود توجیه می‌کند. شاعر سعی می‌کند از این موقعیت وحشتناک جبری نجات یابد، خود را به جاودانگی برساند. به این عمر هفتاد هشتاد سال قانع نمی‌شود، سعی می‌کند به طبیعت پوست و گوشت و استخوان و نسوج رو به پیری و رو به مرگ خود فائق آید و به همین دلیل در قالب واژه‌ها، می‌خواهد فرهنگی بوجود آورد که در برابر جبر طبیعت، پایدار بماند. یعنی او از طریق واژه‌ها خود را در همه زمانها و همه مکانها و یا عالم انسانی و یا عالم فرهنگی منعکس می‌کند؛ علیه طبیعت، همانطور که علیه ظلمت تاریخی و یا اجتماعی قیام کرده بود، قیام می‌کند؛ فرهنگی می‌سازد که از یک سو ضد طبیعت است و از سوی دیگر ضد تاریخ، بدلیل اینکه هم به گذشته طبیعت بر می‌گردد و هم به گذشته تاریخ؛ هم به آینده طبیعت دست درازی می‌کند و هم به آینده تاریخ. فالسی

از حافظ بگیریم برای نرون، ژوال سزار، هیتلر و یا هر دیکتاتور دیگر
تا ببینیم چقدر موقعیت دیکتاتورهای گذشته و حال و آینده را روشن
کرده و وضع روحی و موقعیت اجتماعی جوامع دیکتاتورزده را
دریافته و نشان داده است:

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زخم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اصداد
دیو چو بیرون رود فرشته در آید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید خواه، بو که برآید
بر در ارباب بی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی بدر آید

و موقعیت شاعر این روزگار را با شعری از شبانه های واقعی
نیما، تمام می کنم که شعر او سر تا سر حدیث شب است و عصیان
علیه بیداد شب که گفت:

هست شب . يك شب دم کرده و خاک
رنگ رخ باخته است.
باد ، نوباوۀ ابر از بر کوه
سوی من تاخته است.

*

هست شب . همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا
هم از این روست نمی بیند اگر گمشده ای راهش را

*

با تنش گرم ، بیابان دراز
- مرده را ماند درگورش تنگ -
به دل سوخته من ماند
به تنم خسته ، که می سوزد از هیبت تب .
هست شب . آری شب .

حق با نیما بود نه با بهار

« شما آب را به طرف بالا جریان دهید و یا به عبارت اخری - بر ضد جریان شنا کنید . زیرا ناچیزترین شناوران نیز می‌توانند در استقامت جریان قطع مراحل نمایند. شما برای فردا بنویسید. اگر مقتضی باشد، نترسید، بوستان سعدی و دیوان حافظ را در «آب بیقدری و انتقاد» بشوید و خاطر جمع باشید که معاصرین سعدی و حافظ به قدر شما سعدی و حافظ را شایسته این احترام نمی‌دانستند .

معاصرین آنها ، آن ادبیات گرانبها را به پیشیزی نمی‌خریدند... امروز می‌بینید که شخصاً سعدی مانع از موجودیت شماست . تابوت سعدی گاهواره شما را خفه می‌کند! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است ولی همان عصر کهن به شما خواهد گفت « هر که آمد عمارت نو ساخت . . . »^۱

« شما در خیال مرمت کردن عمارت دیگران هستید! در صورتی که اگر در واقع هر که می آمد عمارت نو می ساخت ، سعدی « منزل به دیگری» نمی توانست «پرداخت» و در خارج «هر که» دیگری را نمی یافت! . . .

در زمان خودتان اقلأً آنقدر استقلال و تجدد به خرج دهید که سعدیها در زمان خودشان به خرج دادند . در زیر قیود يك ماضی هفتصد ساله بخش نشوید . اثبات موجودیت نمائید . بودن هیچ چیز در دنیا مانع از بودن چیز دیگر نیست ، منتها باید توالی و تناسب در میان باشد و شب در پی روز و ماه در پی آفتاب سیر کند»^۲

«بکعبه از ادبای امروزی ما (?) وضع کنونی ادبیات ایران را - که اغلب در نظر آنان عبارت از نوشته های خودشان است در فوق همه گونه تنقید می دانند . علت این نادانی گاهی جهالت صرف آن «ادیب»هاست که یا به کلی محروم از هرگونه ذوق ادبی می باشند تا تفاوت ها و نکات باریک را بتواند درک نمایند یا اصلاً با هیچ ادبیات صحیح و عالی خارجی آشنایی ندارند تا به طریق مقایسه بر عیوب خود و ادبیات خودشان مطلع گردند . يك عده دیگر وضع کنونی را پست تر و پاشیده تر از دوره های شعشعانی قدیم می دانند و این حقیقت را اعتراف دارند . ولی صاحبان این عقیده ، اغلب ادیب های عملی و فعال ، ادیب های دست اندرکار نیستند ، یعنی شعر نمی گویند و شعر معاصرین خود را هم نمی پسندند و اولین و آخرین غایه امل ادبی آنان منحصر به تجدید و احیای ازمنه متقدمه است . فردوسیها و سعدیها و حافظها را متوالیا و مترادفاً در سینه خود می پرورانند .

به زعم اینها ، شعر شعر قدما ، اسلوب اسلوب قدما و زبان و شیوه فقط زبان و شیوه قدماست و بس . آخرین داد صنعت را ایشان داده اند و پس از آنان هرچه گفته ، سروده و اندیشیده شود ، هر گاه در قالب ابداعات و اختراعات آنان اصاغه نشده است ، حائز هیچ قیمت و ارزشی نیست . این اشخاص یارای آنرا دارند که نجیب کج دواج خسود را سوار شده ، با رقصهای ناموزون آن چارپای آسیایی پاریس را سراسر در میان تمام تجلیات مدنیت و صنعت عصر حاضر بیمایند و در مراجعت ادعا کنند که در توی آنها آثار فکر و خیال و معرفت و هنر ، شیرین تر از فریاد جرس ، لذیذتر از طنین زنگوله مرکب خودشان ، آهنگ و نوایی موجود نبود . . . ما متصدی هستیم در این زمینه جریانی به وجود بیاوریم .

« ادبیات قدیمی ما ، از منابع اولیه خودش دور افتاده ، در يك حوضه وسیعی تراکم یافته و همان رکود و سکون در تختخواب فراخ مستقر و متوقف شده است . يك سد سدید ، که اختیار داریم آنرا يك سد محافظه کاری و یا يك نوع سدی بنامیم که به واسطه دوری و مهاجوری ایران از علوم و فنون خارجه به عمل آمده است ، این امواج متراکم ادبی را در آن حوض وسیع محبوس داشته است . وقتیکه ما می گوئیم ، «متصدی هستیم در این زمینه جریانی به وجود بیاوریم» طبعاً معلوم می گردد که مقصود و نقشه رخنه انداختن در بنیان این سد سدید استمرار و رکود است . این نقشه ظاهراً خیلی سهل و ساده است ولی می دانیم که اثرات و عواقبی را در بر خواهد داشت . آبهایی که در آن طرف سد انبار شده اند به قدری زورمند و قوی و بیابانهایی که

در این طرف امتداد می‌یابند به حدی با وحوش و هوام درنده و سموم مالامال می‌باشند که ما یقین داریم در اولین تیشه‌ای که بر شالوده سد خواهیم زد، در میان گل و لجنی که در قعر حوض متراکم بود و فوراً به سر و روی ما پرتاب خواهد شد، خودمان را دچار مهاجمات و حملات عقورانهٔ وحوش و هوام مذکوره خواهیم یافت. ولی حاضریم!»^۳

این حرفها را «تقی رفعت» نوشته است در نیم قرن پیش، در برابر محمدتقی بهار، بزرگترین ادیب آن زمان، و بعد او را به تصدیق خود بهار، در مجلهٔ دانشکده تسلیم نظریات خود کرده است. و حالا آقای رعدی آذرخشی، که در آن زمان پسر ده دوازده ساله‌ای بیش نبود، و وقتی پا به سن گذاشت به شیوهٔ قدما و به شیوهٔ بهار به سرودن شعر پرداخت، ناگهان با نیم قرن فاصله - فاصله‌ای که در مورد آقای رعدی به خواب اصحاب کهف شباهت دارد - بیدار شده و با عجلهٔ تمام خطابه‌ای در کنگرهٔ شعر فارسی ایراد کرده است و تلویحاً «تقی رفعت» را بی سواد خوانده است و تصریحاً با گفتن اینکه: «رفعت در زندگی معلومات کافی در زبان فارسی و ادبیات قدیم ایران نداشت» وی را رد کرده است.

البته تصور نرود که من از نثر بسیار هیجان‌انگیز و نسبتاً محکم تقی رفعت، فقط برای این به اندازهٔ کافی نقل کردم تا معلوم شود که فارسی او به مراتب بهتر از فارسی بسیاری از متشاعران معاصر است. هرگز! به این دلیل، بخشی از مقالات او را دادم تا معلوم شود پنجاه سال پیش از این، يك نفر با استفاده از روح انقلابی حاکم بر دوران

حق با نیما بود نه با بهار / ۷۳۵

خود به جنگ چه غولهایی رفته و پشت آنها را به زمین رسانده است. و علاوه بر این مقداری از پیش‌بینی‌های رفعت و امثال او، آنچنان از نظر ادبی درست در آمده است که مخالفت امروزی با عقاید رفعت پیشیزی ارزش ندارد. تاریخ شعر معاصر فارسی ثابت کرده است که حق با رفعت، و البته بعد بیشترین حق، با نیما بوده است و نه با بهار و نه با اشخاصی چون رعدی و امثالهم. و اگر من به نوشتن این مقاله همت کرده‌ام، بیشتر نه به علت آن است که قصد دارم حرفهای رعدی آذرخشی را رد کنم - چرا که حرفهای او خودبخود، در اغلب موارد در مورد شعر معاصر فارسی مردود است - بلکه به دلیل آن است که من نیز مثل بعضی از حضرات معاصران نمی‌توانم رسوائی و ننگ جعل سندهای ادبی ناشی از جهل یا تجامل را بپذیرم و مثل بسیاری از دوستان معاصر، نمی‌توانم قبول کنم که به کسی که بی اطلاع از تمام شؤون امروز شعر فارسی است اجازه داده شود که با تکیه بر سنوات خدمت خود در ممالک راقیه - فرانسه و انگلیس، و روس و پروس - و با تکیه بر گشت و گذارهای عاطل و باطلش در کرانه‌های رودسن و راین و نشستن‌ها و برخاستن‌هایش فی‌المثل با پل‌والری، کلودل، ژان کوکتو، فیلیپ سوپو، ژول سوپرویل و برتون و غیره - بیاید و با عینکی کج و اندیشه‌ای تنگ و کج اندیش، به مقوله و مقام شعر معاصر پارسی بنگردد و در مجلات مرده و نیم‌مردهٔ یغما، راهنمای کتاب، وحید، ارمغان، سخن، سنگریبگرد و به مقام رفیع شاعران و منتقدان واقعی توهم کند و در صدر نشیند و در نتیجه چه قدرها که نبیند!

بیگانگی کامل آقای رعدی نسبت به شعر معاصر فارسی و عنادش

در برابر تأثیرپذیری از موقعیت‌های جدید ادبی، خواه در شرق و خواه در غرب، بیفایده بودنش از نظر ادبی هنگام اقامت بیست و چندساله‌اش در فرنگ، عدم آشنایی‌اش با اصول جدید تحقیق ادبی، و خونسردی شایان توجهش! در ارتباط دادن مسائل اجتماعی و انقلابی به مسائل و نهضت‌های ادبی، نداشتن تخیلی - ولو درجه سه - برای آفرینش هنری، دودستی چسبیدنش به الگوهای شکلی کهن و طرفداری مصرانه‌اش از آن الگوها به عنوان تنها اشکال اصیل ادبی، و دهها علت دیگر، سبب شده است که ایشان اولاً از نظر ادبی، به جایی نرسد، و ثانیاً با نوعی تعصب و کینه، همه آنهایی را که به جایی رسیده‌اند به زعم خود بکوبد و لجن مال کند. کوشش او در لجن مال کردن نیما در کنگره شعر سال گذشته، نشان می‌داد که چه تنوری از حسادت در وجودش، نسبت به عظمت نیما شعله‌ور است و این حسادت تا چه حد او را از راه راست منحرف کرده است، طوری که طرفداری شاعران نوپرداز از نیما و دنبال کردن کار او را، به تلویح، به تحریکات عمال خارجی نسبت داده است. و واقعاً معلوم نیست آقای رعدی، چرا خواسته است در يك کنگره شعر برای نیمای مرحوم پاپوش بدوزد! گویا، برای آنکه ثابت کند که کهن‌سرایان حق دارند، مجبور شده مبارزه را از راه دیگری شروع کند. این کار آقای رعدی، درست به کار آن متشاعر قافیه‌باف مجله وحید یا ارمغان می‌ماند که نظمی به هم بافته بود و همه شاعران نوپرداز را به عنوان پخش‌کننده هرویین معرفی کرده بود، تا ثابت کند که شاعر نوپرداز تیشه به ریشه اجتماع می‌زند و فساد را در همه جا رواج می‌دهد و مثلاً دستگاه در راه مبارزه

با هرویین باید همه شاعران نوپرداز را هم در بیمارستان معتادان بستری کند. و اصولاً مبارزه کهن‌سرایان با نوپردازان هیچوقت از این حدود تجاوز نکرده است. کار آن بنده خدا نم‌دمال «خواندنیها» هم که مدت دو سال پایبند و دوستانم بود و برای نادرپور هم پرونده‌سازی می‌کرد، از همین مقوله بود. راستی که در این روزگار، برای مبارزه ادبی به چه وسایل مضحکی متوسل می‌شوند!

آقای دکتر رعدی و امثال او، توصیه تقی رفعت را نپذیرفته‌اند و حاضر نشده‌اند در خلاف جریان شنا کنند و در شنای خود در جهت جریان، تبدیل به شناگران درجه سه شده‌اند و اگر می‌بینیم که در نقد شعر معاصر، رعدی، دست به يك تقسیم‌بندی بیجا زده است، هم از این بابت است. چرا که به زعم ایشان اگر از راه شعر تصنعی به جایی نرسیدی، آستین‌ها را بزن بالا و با شعر واقعی مخالفت کن تا به جایی برسی، و آقای رعدی در کنگره سال گذشته، درست همین کار را کرده است. عصر مشروطیت را به سه دوره تقسیم کرده است دوره اول از مرداد ۱۲۸۵ تا اسفند ۱۲۹۹، دوره دوم از اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰ و دوره سوم از شهریور ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۴۸.

شاید این تقسیم‌بندی در يك دید عمومی تاریخی برای تاریخ بعد از مشروطیت، چندان بیفایده نباشد، حوادث بسیار دقیق و مهم تاریخی، در این سه دوره به صورت کنش‌ها و واکنش‌ها و علل و معلول‌های تاریخی اتفاق افتاده است و می‌توان با کمی اغماض این تقسیم‌بندی اجتماعی را برایشان بخشید، ولی اگر قسار باشد همین دوره‌ها را عیناً بر ادبیات معاصر منطبق کنیم، بدون تردید دچار اشتباه

و البته به دلایلی که همه می‌دانند جای صحبت درباره این قبیل دلایل اینجا نیست. و من در بخش «قصه در عصر شب» در کتاب «قصه‌نویسی» و در مقالات مربوط به «مسئولیت و تعهد» در «طلا در مس» و در مقالات دیگر به طور مبسوط در باره آن دلایل حرف زده‌ام و خواننده - و اگر آقای رعدی حوصله خواندن دقیق آثار معاصران را داشت - می‌تواند به آن نوشته‌ها مراجعه کنند.

ثالثاً به آنچه عملاً پس از مشروطیت اتفاق افتاده کوچکترین توجهی نشده است. اصلاً چه فرقی هست بین شعری که قبل از يك تحول اجتماعی و سیاسی نوشته شده است، با شعری که بعد از آن تحول گفته شده است؟ هنگام بررسی شعر معاصر، منتقد یا مورخ ادبی باید به این نکته اساسی توجه کند که چه پدیده‌هایی از حوادث اجتماعی در آثار ادبی نفوذ داشته‌اند، و چه پدیده‌هایی هنوز نفوذ نداشته‌اند و احتمال می‌رود که در آینده نوع خاصی از نفوذ را داشته باشند. مشروطیت، مردمی را که در اجتماع زندگی می‌کردند بی‌آنکه عملاً در ساختمان و ترکیب درونی و برونی اجتماع دخالت داشته باشند - از خلوت گمنامی بیرون کشید و آنها را در برابر کشش‌های اجتماعی تا حدودی آزاد گذاشت. مشروطیت مردمی غیر اجتماعی را اجتماعی کرد. آقای دکتر رعدی تأثیر این اجتماعی شدن مردم را در کدام يك از شاعران معاصر بهتر می‌دیده است؟ آنقدر در نوشتن مقاله عجله بخرج داده که حتی حاضر نشده است مقداری از آثار شعری و انتقادی معاصران را بخواند تا چشم بسته قضاوت نکند.

رابعاً هر تحول و یا مبداء تحول اجتماعی - اگر اصیل باشد و دروغین و عوضی نباشد، با خود نوعی ریتم و آهنگ به وجود می‌آورد و این ریتم و آهنگ، هم محتوای شعر را در بر می‌گیرد و هم قالبش را. فرق اساسی بین ریتم‌ها و آهنگهای يك دوره با دوره دیگر در عصر مشروطیت چیست؟ چه چیز ریتم‌های دوران مشروطیت را از ریتم‌های گذشته جدا می‌کند؟ شاعری که ادعا می‌کند بیست و چند سالی از عمر شریف خود را در اروپا - که سرزمین بررسی‌های منطقی و دیالکتیکی است - گذرانده است، آیا نمی‌توانست توجهی صمیمانه به علل و معلول‌های درونی و میهنی بکند و از بررسی علل و معلول‌ها، به ماهیت هنر شعر در عصر ما نیز پی ببرد؟

اصولاً آقای رعدی چرا نخواست است انقلاب ادبی خاصی را که به دنبال انقلاب مشروطیت پیدا شده، برای شنونده یا خواننده خطاب و یا مقاله خود تعریف کند؟ چرا ایشان حاضر نشده است نشان بدهد که به ریتم و تحرك خلاف جریان شعر دهخدا، در دوره‌های بعدی چه اتفاقی افتاد و چرا ایشان که خود را ستایشگر بی‌برو و برگرد دهخدا نشان داده، به شعر معاصر خودش که در قالبی نو و در خلاف جریان حرکت می‌کند و از همین خلاف جهت جریان، نیرو و الهام اولیه خود را می‌گیرد، کوچکترین اشاره‌ای نکرده است.

و خامساً آقای دکتر رعدی آذرخشی در صفحه سوم متن پهلوی کپی شده خطاب خود بتأکید تمام یاد آور شده است که آنچه خواهد گفت بهیچ وجه جنبه رسمی و دولتی ندارد و فقط حکایت از عقاید و دید شخصی او می‌کند و مسئولیت آنها را به عهده می‌گیرد.

البته این شهامت آقای رعدی شایان تحسین است؛ ولی بلافاصله این سؤال پیش می‌آید چه مانعی دارد که آقای رعدی آذرخشی حرفی بزند و عقیده‌ای ابراز کند که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد؟ اصولاً این عذرخواهی در صدر مقاله یعنی چه؟ آیا اگر دولت در باره ادبیات حرف بزند، احیاناً حرفش در جهت مخالف حرف آقای رعدی خواهد بود که او از ابتدا جهت خود را روشن می‌کند و از جنبه رسمی و دولتی کنار می‌کشد؟

چرا باید آقای دکتر رعدی از گرفتن جهتی رسمی امتناع کند؟

۳

انتظار فهم شعر نیما داشتن از بعض مخلوقات خدا، مثل این است که از موش انتظار داشته باشیم که به محض شنیدن قطعه‌ای موسیقی از بتھون، موتسارت و یا واگنر، در جذبه‌ای بی‌پایان غرق شود و یا از گاو نر بخواهیم که شاخ زدن را رها کند و چشم در ستارگان آسمان بدوزد و به دنبال کشف راز کائنات باشد و یا از لاک پشت بخواهیم که به ماه و مریخ سفر کند و بار لاک خود را در خاک این کرات بر زمین نهد. فهم شعر نیما، دقت، دقتی پایان ناپذیر، می‌خواهد، و خواننده برای آنکه از شعر نیما لذت ببرد باید در هاله‌ی انسانی قرار گیرد که نیما عمری مدافع آن بود. و منتقد شعر نیما باید جسارت و تعصب، حتی کوتاه بینی ناشی از همسن و سال نیما بودن را، رها کند و فروتنی يك محقق تشنه به شور و هیجان ادبی را اساس کار خود قرار دهد؛ خاک میکده نیما را کحل بصر کند و مثل يك دانشجو - دانشجوی

-
- ۱ - روزنامه تجدد، شماره ۱۲۵، پنجشنبه ۱۲ شعبان ۱۳۳۶، به نقل از بخشی از مقاله یحیی آرین پور در شماره آبان - بهمن سال ۴۶ جهان‌نو.
 - ۲ - روزنامه تجدد، شماره ۱۶۶ مورخ ۱۷ ربیع‌الاول ۱۳۳۸، به نقل از بخشی از مقاله یحیی آرین پور در شماره آبان - بهمن سال ۴۶ جهان‌نو.
 - ۳ - روزنامه تجدد شماره ۱۶۸ مورخ یکم ربیع‌الثانی ۱۳۳۸، به نقل از بخشی از مقاله یحیی آرین پور در شماره آبان - بهمن سال ۴۶ جهان‌نو.

عواطف و اندیشه‌های بشری - مدام بجوید و بکاوید تا بالاخره بشیوه‌ای که خاص خود خواهد بود دست یابد . کوبیدن بی دلیل يك شاعر ، مسخره کردن مغرضانه شاعری دیگر، کاری است سخت آسان. آنچه مهم است تحلیل دقیق و عمیق و منطقی از تمام مسائل مربوط به اجتماع، تاریخ، شعر و هنر است، و علت‌ها و معلول‌ها را در زیر آفتاب نگاه داشتن است و آنهم نه برای آنکه دلائل و علل و معلول‌ها در زیر آفتاب بیوسند و بگنندند، بلکه برای اینکه مثل گلی بشکفند و مثل سیبی هر لحظه درشت‌تر و سرخ‌تر و نیرومندتر گردند. دلیل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ادبی، باید مثل آفتاب روشن و صریح و نیرومند باشد و آنچه از حقیقت آکنده باشد که همه خلایق، در شعاع نورانی آن، دنیا و محیط و زندگی خود را بهتر درک کنند. و گرنه شما می‌توانید بیست غزل از دیوان شمس را به تصادف انتخاب کنید و مولوی را آنچه‌تان چوب بزئید که تنن تن تننایش در گلوی تاریخ ادب خفه گردد، ولی اگر شعور داشته باشید، اگر فروتن و انسان و هوشیار باشید، می‌توانید رقص شمشیرسان عصای مولای شاعران جهان را در تک‌تک واژه‌هایش، به رأی العین، آری حتی به رأی العین، ببینید و نهیب هوشمندانه و فرزانه‌اش را از درون نقب‌های تاریخ مذکر ایران بشنوید و حتی در مصرعی بظاهر بی معنی از قبیل عف عف عف همی زند اشتر من ز تف تفی - شاهد رقص ناخود آگاه کلماتی بشوید که از ضمیر مبارک مولانا برون تراویده‌اند و صفحه را به یمن هذیان خویش نورانی کرده‌اند .

مسئله این است که این فقط شاعر نیست که باید نابه‌باشد،

خواننده، خواننده خوب نیز باید بنوبه خود يك نابه‌باشد. این روزها، حتی برای انسان ساده بودن هم نبوغ لازم است تا چه رسد به اینکه انسانی بخواهد به یمن نبوغی مضاعف، شعر شاعری را درک کند. اگر کسی نخواست به باشد مدت بیست سی سال در فرنگستان بچمد و بعد لاف و کزاف خرامیدن‌ها و چمیدنهای فرنگی خود را بزند، اگر کسی نخواست باشد در مسیر هرباد ناچیزی به حرکت درآید و در استقامت بستر هر رود گذرایی بی آنکه حتی دست و پای بر ضد جریان بزند به‌شنای آرام خود ادامه دهد و اگر کسی نخواست باشد که به تصریح و تلویح - به جبران چمیدنها و خرامیدنهای خود در فرنگ ادبیات را قربانی مقاصدی سواي اصول و موازین انسانی بکند، باید گفت که واقعاً نابه‌است، تا چه رسد به اینکه مردی مثل نیما پیدا شود و در بیلاق و قشلاق خود از یوش به تهران و بالعکس، در میان مردم محیط خود غرق شود . با فروتنی و تواضع تمام در میان آنها زندگی کند، به دوپست سیصد تومان صدقه وزارت فرهنگ آن زمان قناعت کند، هر نوع جاه طلبی اجتماعی را بیوسد و کنار بگذارد و بنشیند و شاهد نوحه مرغان بر سر دیوار خراب آباد خود باشد، روح روستایی خود را بایک جهان بینی طبیعی در قالب تمثیل‌هایی چون شب‌پره و باران و مرغ آمین و دریا بریزد . چنین انسانی نبوغ مضاعف دارد و نمی‌توان از هر متشاعری انتظار داشت که بفهمد آن نابه‌ دو جانبه، از کدام جهت و موقعیت ادبی و اجتماعی و تاریخی با جهان معاصر روبرو می‌شود، کجا را می‌کوبد و کجا را می‌سازد، کدام را می‌خواند و کدام را می‌نوازد و از کجا تا به کجا را می‌پیماید .

کوششی شده است از طرف گروهی از قدمای معاصر، منجمله آقای دکتر رعدی، که نیمای فرزانه و هوشیار را مردی بشناسانند که بدلیل پیدا کردن عقده های روحی - قبل و یابعد از جنگ دوم جهانی - ناگهان به گوشه ای پناه برد و تحت تأثیر همان عقده های روحی، شروع به سرودن شعر نو کرد و متأسفانه تحت تأثیر همان عقده ها، شعر ایران را به سوی بیراهه ای کشاند که آن سرش ناپیدا است.

قدمای معاصر، درباره عقده های روحی، به اندازه روزنامه نگار ساده فلان روزنامه درجه سه صبح معلومات ندارند، چرا که اولاً با گفتن اینکه فلانی دارای عقده روحی است، تلویحاً خواسته اند ثابت کنند که خود از داشتن هر نوع عقده روحی معاف هستند و از سلامتی کامل برخوردار هستند و اگر از احوالاتشان جو یا باشید، جز نگرانی برای عقده های روحی شما، نگرانی دیگری ندارند. اگر این تعبیر بی نظیر اینان از عقده روحی درست باشد، من می گویم که یک بیمار روانی، یک دیوانه زنجیری - که به زعم آنان این بیمار کسی جز نیما نمی تواند باشد - می ارزد به هزار تایی این متشاعران سالم که با اشتباهی وافر، گز اندر گز فرنگ را گشته اند، و بعد برای خدمت به مام میهن، به ایران برگشته اند. و اگر نیما در سن چهل یا پنجاه سالگی - قبل یا بعد از جنگ دوم - دچار عقده روحی شده باشد و نتیجه این عقده روحی، پیدایش مکتب جدید شعر فارسی شده باشد، من به تمام مردان چهل پنجاه الی شصت ساله پیشنهاد می کنم که بشتابید و بجای آنکه بازنشسته شوید، صاحب عقده های گوناگون بشوید، چرا که فقط بدست شما مردان صاحب عقده و بیمار و دیوانه، این مملکت آباد

خواهد شد. من به این مردان پا به کھولت گذاشته خواهم گفت، همچون مادری که کودک خود را به قلب خود بچسباند و در لذت غرق شود، با تمام شیفتهنگی از جنون و بیماری و عقده های خود مواظبت کنید و آنها را به جان و دل تربیت کنید، که آینده این ملک بدست شما پیسر - مردان ساخته خواهد شد.

ثانیاً اگر به زعم قدمای معاصر، منجمله آقای دکتر رعدی، بعضی از ایرانیان، منجمله نیما، در دوران قبل از جنگ و بعد از جنگ دچار عقده های روحی شده باشند، دلایل اجتماعی پیدایش این عقده های روحی باید به وضوح روشن شود. یعنی باید آقای دکتر رعدی - که از دید و جهتی غیر رسمی به مسائل ادبی می نگرند - ثابت کنند که بدلائلی اجتماعی - در قبل و یا بعد از جنگ دوم - زمینه ای فراهم شده است که آدمهای سالمی مثل نیما، ناگهان دچار عقده روحی بشوند و نه فقط خود به بیراهه کشیده شوند، بلکه دیگران را هم بر سر پرتگاه زوال بکشانند.

ثالثاً باید قدمای معاصر، منجمله آقای دکتر رعدی - که این قبیل عقده های روحی را در وجود اشخاصی چون نیما کشف کرده اند، طریقه گشودن این عقده و مداوای این جنون و بیماری را هم نشان دهند. آیا این عقده، باید به دندان گشوده شود یا به کارد و قیچی، و یا اینکه عقده آنچنان گره کوری است که باید به شمشیر و احياناً به نارنجک و دینامیت و بمب ساعتی، تکه پاره و منفجرش کرد و گشایشی پدید آورد. و یا اینکه آنقدر قصیده و مسمط و غزل سرود و بر روی هم تل انبار کرد و در مجلات متوفیات بنام فارسی - وحید، ارمغان، راهنمای

کتاب و غیره، چاپ زد، تا گره و عقده روحی نیمایی، خود بخود تحت الشعاع کسوهی از قصائد و مسمطات و غزلیات ویژه نامه‌های متوفیات ادبیات معاصر ایران قرار گیرد. شاید قدمای معاصر، منجمله آقای دکتر رعدی، معجزه و سحر و جادو بلدند و بایک تلنگر ناچیز و با تلاوت يك «هبره کدبره»^۱ می‌توانند عقده روحی نیما و نیماگرایان را بگشایند و چین و چروک این چهره‌های عبوس و متشنج نیمایی را به يك چشم زدن صاف کنند و دنیا و آخرت خود را هم از این طریق آباد کنند.

۴

آقای دکتر رعدی، در همان خطابه سال گذشته پیرامون شعر معاصر می‌نویسد:

«من معتقدم که در بیش از شصت سالی که تاکنون از آغاز مشروطیت می‌گذرد هنوز کمتر کسی توانسته است آثار بدیعی مانند او (دهخدا) از حیث تازگی و پختگی اسلوب و شیوایی بیان و علومعنی بیافریند و گوی سبقت از او برآید.»

در چنین جمله‌ای سه چهار حقیقت بزرگ نادیده گرفته شده است. يك يك به این چند حقیقت اصولی می‌پردازم:

اگر کمتر کسی توانسته باشد گوی سبقت از دهخدا برآید آیا بهار و ابرج و پروین در همان حال و هوای شعر بشیوه قدما (در نظم) و جمال زاده و هدایت و چوبک و آل احمد (در نثر) و مثلاً کسروی در تاریخ نویسی، هنوز نتوانسته‌اند گوی سبقت از دهخدا برآیند؟

۱ - صدایی است که جادوگر کافه شکوفه نو، موقعی که بيك چشم بهم‌زدن از بناگوشش بلبل و از بند تنبانش، کمتر صادر می‌کرد، بر زبان می‌آورد.

آیا ادبیات شصت سال گذشته ایران، از مشروطیت تا حال، هنوز به آن مرحله از تکامل نسبی نرسیده است که در نثر چیزی بهتر از چرند و پرند و در شعر چیزی بهتر از شعر دهخدا تحویل دهد؟ اگر چنین باشد چه نیازی هست که کنگره‌ای تشکیل شود و از استاد محترمی چون رعدی دعوت شود که پیرامون شعر معاصر فارسی سخنرانی کند؟ چرا کنگره شعر را به دهخدا تخصیص ندادید، که اگر البته از دیدگاه دیگری به مسأله بنگرند، نه فقط يك، بلکه باید دهها کنکره برای بزرگداشت آن مرحوم ترتیب دهند، چرا که بدون شك مقامش والاست و عزیز است و در این هیچ شبهه و تردیدی نیست که باید برای بررسی لغت‌نامه او و دوستانش، سمینارها تشکیل شود و شما تشکیل نمی‌دهید و از همه چیز فقط ظاهر و آب و تاب و شب شعر و شعر به اصطلاح معاصرش را می‌خواهید.

دیگر اینکه ادبیات، آینه اجتماعی است که از میان آن برخاسته است و اگر مشروطیت و ایده آلهای مشروطیت نتوانسته باشد جز حریم خود، اقلیمهای زمانی دیگر مثلاً پنجاه شصت سال بعد را روشن کند، و اگر فقط موجبات پیدایش دهخدا و چند تن دیگر را فراهم کرده باشد، چرا ادعا نمی‌کنید که در ذهن خود، خط بطلان بر آن ایده آلهای مشروطیت کشیده‌اید و دیگر اعتقادی به ادامه یافتن آن ایده آله ندارید؟ چرا که اگر آن ایده آله ادامه داشته باشد و نیرو گرفته باشد و قوام یافته باشد، باید ادبیات هم به تبع آن از قدرت تحرك و رسوخ بیشتر برخوردار شده باشد. از آنجا که ادبیات، آینه اجتماعی است که از میان آن برخاسته است، باید معتقد باشید که در ادامه مشروطیت، اتفاقاتی بر اجتماع و

بر ادبیات افتاده است که خود بخود ادبیات دوران مشروطیت تحت الشعاع قرار گرفته است و اگر مرغ آمین نیما را خواننده باشید، خواهید دانست که بزرگترین شاعر بعد از مشروطیت ایران، و البته بزرگترین شاعر پس از زمان حافظ در زبان فارسی نیماست. چرا که يك مرغ آمینش، هم‌الگوی تاریخی حاکم بر دوران قبل از مشروطیت را نشان می‌دهد و هم‌الگوی حاکم بر اعصار مختلف تاریخ، هر تاریخی را. پس آید آلهای مشروطیت در ذهنها ادامه یافته‌است، ذهنها را بیدار و هوشیار نگاه داشته است و این بیداری و هوشیاری علت اصلی جهت گرفتن نیما و شاعران بعد از او در طول سالهای گذشته گردیده است. و دیگر اینکه آقای دکتر رعدی آذرخشی به دلیل عدم وقوف خود به روابط موجود بین فرد و اجتماع و تاریخ و اجتماع از سویی و روابط موجود بین خلاقیت هنری، تجربه فردی و اجتماعی و تخیل شاعرانه از سویی دیگر، نتوانسته است بفهمد که جز چند قطعه شعر دهخدا و تکه‌هایی از آثار منشورش، آنچه دهخدا نوشته است جنبه خلاق به معنای هنری کلام ندارد. شکی نیست که آنچه او نوشته و سروده است، در حد خود بسیار جالب است ولی او در اغلب موارد فقط طرحهایی ارائه داده و گذشته است و این طرحها را نمی‌توان با فرم‌های بزرگ ادبی، از قبیل قصه و نمایشنامه و شعر، به معنای واقعی، هم‌سطح دانست، چرا که قصه و نمایشنامه، شکل‌های مختلف هنری هستند، ماده اصلی آنها نوع نثری است که دهخدا در پیدایش آن سهمیم بوده است، ولی دهخدا خود قصه و نمایشنامه ننوخته است و از نظر ادبی، این طرحها و خرده برداشتها نیستند که می‌مانند. يك اثر ادبی

ثانیاً ایده‌آلهای مشروطیت، در مردم حس و شور اجتماعی پدید آورده است. مردمی که زبانشان در شهرها و در دهات و قصباتشان، با تمام الحان لهجه‌ها و موسیقی ترانه‌های مردمی و قصه‌های زیبای فلکلوریک، از گوشها و جانها پنهان مانده بود، در طول این شصت سال گذشته، حجابهای حایل را پاره کرده، خود را - لاقل - عمومی اعلام کرده است. این زبان با تمامی الحان، لهجه‌ها و موسیقی، ترانه‌ها و قصه‌هایش چه تأپیری در زبان شعری آقای دکتر رعدی و امثالهم داشته است؟ و اگر بی‌تأثیر بوده است، به چه دلیل به آقای رعدی غیرمعاصر با تمام تحولات قرن حاضر اجازه داده می‌شود در کنگره‌ای شرکت کند که زبان آن - لاقل - زبان معاصر است. همه بطور مسلم می‌دانیم که زبان و قالب و مضمون شعر آقای دکتر رعدی و امثالهم متعلق به عهد بوق است، چرا که آقای رعدی در اوج، يك فرخی یا يك منوچهری درجه ده است، آنهم در صورتیکه در عصر فرخی و منوچهری زندگی کرده باشد، مگر آنکه آقای رعدی و امثالهم معتقد باشند که حاضرند در زمان سلطان محمود، شاعر درجه ده باشند، ولی حاضر نیستند در زمان حاضر، شاعری نوپرداز - از هر درجه‌ای که می‌خواهند - باشند.

ثالثاً همه گفته‌اند و به گمانم آقای دکتر رعدی نیز بر این عقیده باشد که شاعران هرملتی پیشتر از آن ملت هستند. یعنی شاعران هر قومی از نظر فکری و ادبی و هنری، چند قدمی - لاقل - از خود آن قوم جلوتر می‌تازند. آقای رعدی و امثال ایشان نمی‌توانند از این قاعده مستثنی باشند. به چه دلیل آقای رعدی در سال ۱۳۲۱، سالی که

آقای رعدی خطاب به فرهنگستان از آزادی ادبی سخن می‌گفت، نخواست و نتوانست پیشتر از قوم خود باشد و اکنون که در پایان مقاله خود - اینهمه از انقلاب سخن می‌گوید، چرا نتوانست در سال ۱۳۲۱، با آن روحیه پیمبرانه‌ای که در هر شاعری - حتی درجه دهش - سراغ می‌رود، از لزوم انقلاب اجتماعی سخن به میان آورد و حتی یکی از عناصر ساده آنرا پیش بینی کند. خواهند گفت که در طول این مدت، زانو به زانوی حضرت پل کلودل، در فرانسه آب خنک می‌خوردند. ولی:

رابعاً آقای دکتر رعدی، به چه دلیل پس از این همه نشستن و برخاستن با آن همه شاعر و منتقد و استاد فرانسوی هنوز مفهوم «شعر آزاد» را نمی‌فهمد و به اشتباه گمان می‌کند که شعری که نیما گفته، شعر آزاد بوده است و به اشتباه تصور می‌کند که مکتب نیمایی «مکتب آزاد» است و مراجعه نمی‌کند به يك لغت ناچیز فرانسوی تا بداند که شعر آزاد به شعری که قالب آنرا نیما بر اساس شعر کهن فارسی، تکمیل و هارمونیزه کرده است، هیچ ربطی ندارد و چسرا ایشان، مطالعه‌ای، نه سرسری، بلکه دقیق و جامع و کامل در ماهیت «آوانگارد» های آن زمان فرانسه، فوتوریست‌ها، دادائیست‌ها و سوررئالیست‌ها نمی‌کند تا بداند که شعر نیما - که در آن نیز مطالعه آقای رعدی ناقص است - کوچکترین ربطی به عناصر سازنده فوتوریسم، دادائیسم و سوررئالیسم ندارد و اصولاً این سه مکتب، سوای حرکتی است که نیما به برکت تفکر خود در گوشه نشینی پدید آورده است؟

و خامساً چرا آقای دکتر رعدی دقتی نمی کند در شکل ذهنی شعر نیما و نیماگر ایان اصیل، و چسرا به این نتیجه نمی رسد که شعر شمس کسایی و دیگران هنوز بیشتر به بحر طویل شباهت دارند و تازه این فقط شکل ظاهری نبود که نیما در هم ریخت و دگرگونش کرد، بلکه شکل ذهنی شعر بود که نیما بکلی تغییرش داد و از هم گسیختگی تصویری ابیات شعر فارسی را طرد کرد و هارمونی، یکپارچگی و هماهنگی شاعرانه را جانشین تشتت فکری بین ابیات گوناگون کرد و بهمین دلیل وزن را به طول فکر، در يك مصرع، کوتاه یا بلند کرد و قافیه را، نه بزور، بلکه در صورت لزوم، وارد شعر کرد و همیشه و همیشه تناسب ساختمانی يك شعر را مهم ترین عنصر شاعرانه شمرد، و هر شاعری، حتی شاعرانی به بزرگی حافظ و شکسپیر هم - شعر خرد و کلان و قوی و ضعیف دارند و هنگام بررسی شعر شاعران باید از روی حسن ظن به بهترین آثار آنان اشاره کرد، نه به ضعیف ترین آنان، و هم ازین رو شایسته آن بود که آقای رعدی، علاوه بر «آی آدمها» که خوانده اند و آبروی خود را، به علت قرائت و تفسیر غلط از آن برده اند - چند شعری از نیما - «مرغ آمین» - «ری را» و غیره، و چند شعری از اخوان و شاملو می خوانند و چرا بجای آنکه از فروغ مثالی جدید و عالی بدهند به شعرناچیزی بسنده کرده اند که از نظر خود فروغ، در شمار آثاری است در حد تمرین برای کارهای بزرگتر و بهتر و ماندگار، در «تولدی دیگر» و شعرهای بعد از آن؟ و چرا آقای رعدی خواسته اند انقلاب شعری ای به این عظمت را که سبب پیدایش لهجه و لحن و اتمسفر جدیدی در شعر فارسی زبانان شده

است، به تحريك عمال خارجی در ایران نسبت بدهند و چسرا باید شخصی در کرسی يك کنگره رسمی دولتی و برای حمله به شاعران و منتقدان مخالف خود، برای آنان روش و مسلک سیاسی خاصی تعبیه کند و بدین وسیله به مقامات مسئول هشدار بدهد که مواظب این شاعران نوپرداز پدرسوخته باشند که پیغمبرشان تحت تأثیر عمال خارجی - با دوستان تومانی حقوق! - منحرف بود و بقیه هم با این زندگی بخور و نمیر، همان بیراهه انحرافی را طی می کنند؟

اما من نیز ، مثل آقای دکتر رعدی که در پایان آن مقاله و خطابه‌شان نصیحت گفته‌اند و كوك ساز امید کرده‌اند ، می‌خواهم چند نکته را من باب تذکر به همه مخلوقات خدا، اعم از شاعر کهنه‌سرا و نوسرا و غیرشاعر و غیرنویسنده و غیرمنتقد بگویم که هم برای اشتباهی خودم خوب است و هم شنوندگان و خوانندگان محترم برای شنیدن و خواندن این حرفها گوشه‌ها را تیز کرده‌اند .

از آنجا که ادبیات، وسیله‌ای است عمومی برای ایجاد رابطه با عموم مردم يك زبان؛ و ریشه هایش را به صورت باطن از زندگی مردم و به صورت ظاهر از زبان آنان می‌گیرد، پس خود بخود پس از پیدایش، به سوی متن زندگی و متن زبان مردم بر می‌گردد. هدف ادبیات، نشان دادن زندگی در زبان است، به شکلی که صاحبان آن زبان با بیم‌ها و امیدها، عاطفه‌ها و غریزه‌ها، فرزانی‌ها و بی‌خردیها ، پیروزیها

و شکست‌ها، عشق‌ها و یأس‌ها، قدرت‌ها و ضعف‌ها - از فردی تا اجتماعی، تا تاریخی و تا متافیزیکی، صریح‌ترین، آزادانه‌ترین، رهاترین و رساترین جلوه‌های خود را داشته باشند؛ طوریکه انسان زندگی را بهتر بفهمد، خود و اجتماع و محیط خود را بهتر بشناسد؛ و شعور فردی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و متافیزیکی پیدا کند؛ طوری که علیه بی‌شعوری و رذالت به مبارزه برخیزد. برای آنکه ادبیات بتواند نوشته شود و پس از نوشته شدن اثر بگذارد، احتیاج به یک محیط باز، خلاق، آزاد، هنری و انسان دوستانه دارد. در اجتماع بیمار نویسنده ادبیات تمام هم خود را، مصروف مبارزه با بیماری می‌کند و تا موقعی که بیماری از میان برداشته نشده است، نویسنده نمی‌تواند به زیبایی پردازد، چرا که پرداختن به زیبایی از این نوع و سمه بر ابروی کور خواهد بود و جراحی کردن به قصد زیبا کردن دماغ کسی خواهد بود که نیمی از صورتش را جذام خورده است.^۱

در چنین موقعیتی، ادبیات غیرمؤسسه‌ای، ادبیاتی که نه بوسیله گروه‌های دست‌نشانده، بلکه بوسیله افراد آزاد، با سلیقه‌ها و ملاک‌ها و ارزش‌های مختلف الاعتبار انسانی آفریده می‌شود، تنها آیین و روش - و حتی از نظر عده‌ای از علمای مذهبی و فلسفی - تنها مسلك و فلسفه راستی و درستی و مبارزه با دنائت و رذالت است. بدلیل اینکه ادبیات با تکیه بر مواد سازنده خود، یعنی زبان، یعنی قصه و استعاره و تمثیل

۱ - متأسفانه بخش بندی مقاله در زمان چاپ آن در فردوسی (آبانماه ۴۸) توسط وزارت اطلاعات آن زمان سانسور شد و جلوی چاپ دوبخش بعدی هم گرفته شد و دستویس آن در همان وزارتخانه گم و گور شد (۶۵)

و وزن و آهنگ، قدرت سرایتی دارد که هیچ چیز نمی‌تواند از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند. بهمین دلیل نابودی ادبیات، نابودی و فساد قومی خواهد بود که ادبیات به زبان او تعلق دارد.

جوهر قوم ایرانی در زبان فارسی ریخته شده است و زبان فارسی، بهترین جلوه‌هایش را در ادبیات داشته است؛ و این جوهر، تنها عنصر زنده‌ای است که در فرازا و نشیب‌ها، در اوج‌ها و حضیض‌ها، گاهی با قدرت تمام و گاهی در مرحله‌ای از فترت، زنده مانده است. خاصیت این جوهر، به ویژه از قرن چهارم تا حافظ، در تحول‌پذیری آن بوده است و از حافظ به بعد این جوهر، فقط بطور جسته‌گریخته، از مرحله فترت برون‌خزیده، رگه‌های درخشان نشان داده است. مشروطیت زبان را از مرحله فترت نجات داده آن را دچار تحرکی کرده است که نمونه‌های درخشان منشور آن را در کار هدایت و چوبک و آل احمد می‌بینید و نمونه‌های درخشان شعری‌اش را، در شعر نیما و چند تن از پیروان اصیل او که تعدادشان از بیست نفر تجاوز نمی‌کند، و این بیست نفر، اشخاصی هستند که سرشان از نظر شعری به تنشان می‌ارزد. زبان فارسی در نثر و شعر اینان دچار تحولی شده است که ضامن بقای کلام می‌تواند باشد و در قالب کلام، هزاران عامل انسانی می‌توانند پایدار بمانند. حتی اگر گاهی شعر این شاعران و نثر آن نویسندگان، شهادت‌نامه و پایان‌نامه حیات فردی آنان بشمار آمده باشد، حتی اگر شعری، چون گلوله‌ای شده باشد و با حالت ارتجاعی بازگشته باشد و در دریچه‌های قلب خود شاعر فرو رفته باشد، باز هم زبان فارسی، به وسیله اینان زنده و جاندار و پر تحرک نگاه داشته شده

است. از این دیدگاه، همانطور که این شاعران مدیون حافظ و مولوی و فردوسی هستند، گذشتگان نیز - حافظ و مولوی و فردوسی مدیون اینان هستند، چرا که اگر دوران فترت ادامه می‌یافت و تبدیل به دوران زوال و اضمحلال می‌شد، اکنون به جای آنکه شعر حافظ و مولوی و فردوسی، دست بدست بگردد، فقط بدرد موزه‌ها و کتابخانه‌ها می‌خورد و فقط محققانی گرد و غبار گرفته، بسا عینک زره بینی و یاتره- استکانی، از سرکنجکوی، در سردابه کتابخانه‌ها به این اشعار مراجعه می‌کردند، چرا که سنت، به وسیله تحريك حفظ می‌شود و تحريك حاضر در شعر، که بدون شك مدیون همت نیماست، ضامن حفظ سنن باستانی است.

آیندگان نیز باید مدیون شاعران اصیل امروز باشند، چرا که اگر اینها نباشند و شعر نگویند و زبان را در زیباترین شکل‌های شعری نگاه ندارند، شاعران آینده به دنبال زبانی خواهند بود که بدون شك جز فارسی خواهد بود، چرا که شاعران اصیل امروز پلی هستند بین شاعران اصیل گذشته و شاعران اصیل آینده، و اگر آنها تمامی لحن‌ها، آهنگ‌ها و ظرفیت‌های زبان متعلق به مردم معاصر را در قالب شعر به آیندگان منعکس نکنند، آیندگان، بی‌زبان و بی‌شعر خواهند ماند؛ حتی حافظ و مولوی و فردوسی را هم نخواهند فهمید، چرا که زبان بوسیله زبان امروز، زنده نگاه داشته می‌شود و زبان آینده نیز بوسیله زبان گذشته. و اگر تحركی در سنت نباشد، آن سنت پوسیده خواهد شد، حتی اگر - مثلاً - بخواهند آن سنت را بوسیله مسلسل و تانک و خمپاره نگاه دارند. سنت فقط موقعی زنده است که با حفظ جوهر اصلی خود،

به مقتضای زمانها و مکانهای مختلف به اشکال گوناگون جلوه‌گر بشود؛ مثل وزن شعر فارسی که هم در شعر حافظ و مولوی و سعدی خود را نشان می‌دهد و هم در شعر نیما و اخوان و فروغ؛ مثل لحن نثر فارسی که هم در تاریخ بیهقی و سفرنامه ناصر خسرو به گوش می‌رسد و هم در شعر آهنگین شاملو و نثر آل احمد. زبان فارسی بوسیله شاعران اصیل نیمایی و حتی بعضی از شاعران غیر نیمایی در خطر نیست. اینها مدافعان و سازندگان زبان فارسی هستند. زبان فارسی را وجود سنت پرستان متشاعر و عتیقه‌سازان جاعل تهدید می‌کند؛ وجود اشخاصی تهدید می‌کند که بدون آنکه فارسی بدانند، کتاب درسی برای مدارس و دانشگاهها تدوین می‌کنند. زبان فارسی را مؤسسه‌ای کردن، و خلع سلاح کردن ادبیات تهدید می‌کند. شعر نو و نثر جدید و نقد جدید، حافظان اصلی زبان حافظ و ناصر خسرو هستند و باید این سه را - در هر شرایط و مقام و موقعیتی که باشیم - قدر بشناسیم.

نیما و حقیقت شعر

همه ساله روز مرگ نیما که فرا می رسد عده‌ای پیدا می‌شوند و مسأله دانشگاهی کردن ادبیات جدید فارسی را مطرح می‌کنند. این مسأله از هر طرف که بدان نگریسته شود، هرگز مشکلی را حل نمی‌کند و بحث‌های مربوط به تدریس یا عدم تدریس زبان و ادبیات جدید فارسی در دانشگاهها، پس از فروکش کردن هیجان‌های روزنامه‌ای، رادیویی و تلویزیونی پیرامون نیما و شعر جدید، به بوته فراموشی سپرده می‌شود. انگار نیما از اعماق گور، و از زیر تل خاک و از قعر زمانی نه چندان دور، در ضمیر ناخودآگاه ما، زنگی بسیار خفیف را به صدا در می‌آورد و ما برای لحظه‌ای، ارتعاشات این زنگ را در برزخی از خواب و بیداری می‌شنویم و آنوقت چند روزی می‌گذرد، ارتعاش خفیف‌تر می‌گردد و در آخرین هدیان‌های قراردادی و مسائل جمعی، به کلی محو و نابود می‌شود.

در زمانی که آن ارتعاش هنوز به گوش می‌رسد، روزنامه‌نگاری بیکار سراغ روستاییان هم نسل نیما را می‌گیرد و در باره نیما شوخی جمع می‌کند؛ شاعری که مجبور است بدون داشتن حرفی، مقاله روزنامه‌ای بنویسد، حکایتی صد بار باز گفته شده را تکرار می‌کند که نیما برای نخستین بار به معنای واقعی شعر وصفی گفت، و آن دیگری موضوع معاصر بودن نیما با عصر حاضر و معاصر نبودن بهار را - که باز حکایتی است تکراری - عنوان مقاله‌ای می‌کند؛ و یکی دیگر هم از وسط راه می‌رسد خود را وسط صفحه روزنامه پهن می‌کند و رسماً اعلام می‌کند که شعر فارسی، بعد از نیما کوچکترین تکانی نخورد و کو آن صداقت و اخلاص و شکسته نفسی و درویشی نیمایی؟ و کو آن جانفشانی و حس شهادت و عزلت نشینی و گوشه‌گیری یوشی؟ و هبجان این حرکات دسته جمعی و عوامی و عوام‌الناسی، به محض آنکه تب نوبه‌ای که این بیمار وسائل جمعی را گرفته بود و می‌لرزاند، پایین آمد، فروکش می‌کند، بی آنکه ذهن‌ها را سیراب کرده باشد و دوباره حضرات کار روزانه خود را درپیش می‌گیرند، آرواره‌ها به همان نشخوار نحیف خود ادامه می‌دهند، قلم‌ها به همان نوشتن‌ها و نوشتن‌ها در بیهودگی و بی مصرفی ادامه می‌دهند، تل‌کاغذها وارد چاپخانه‌ها می‌شود و کاغذها به‌گناه حوادث میهنی و جهانی جدید آورده می‌شود - بی آنکه تادی ماه سال آینده از نیمای بدبخت خبری باشد؛ و جهان، این جهان به راستی روسپی، به گردش رسوای خود، بر مدار لولای یکنواختش ادامه می‌دهد، طوریکه نه يك نیما، بلکه هزاران هزار نیما هم نمی‌توانند، بحساب چوبی لای چرخ

در چرخهای بی‌شمار این روسپی ابدی، این جهان یکنواخت، بشمار آیند. و این فقط ما بیچاره‌ها، ما بدبخت‌ها، ما موجودات عاطل و باطل هستیم که گمان می‌کنیم نیما، با بیست، سی کتاب صد و پنجاه صفحه‌ایش، ما با چند کتاب چند صد صفحه‌ایمان، توانسته‌ایم و می‌توانیم پشت این پیل گردون را به خاک برسانیم، غافل از اینکه این چرخ - که زمانی حافظ می‌خواست با شجاعت عشقش، اگر به مرادش نگشت برهمش بزند - هم اکنون خون نیما را برکاسه سر خود نیما سر می‌کشد و نیمای بدبخت اکنون سر از جاهایی در آورده است که هرگز نمی‌خواست سر در آورد و مقاماتی از نیما طرفداری می‌کنند که بخون نیما تشنه بوده‌اند. و در این میان می‌توان بر سرگور نیما ایستاد و نه چون دعا، بل که چون نصیحتی این بیت حافظ را بر او خواند که:

گرت هوی است که با خضر همنشین باشی
نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

و من «اسکندر» را بر می‌دارم و چرخ را می‌گذارم و آب حیوان را بر می‌دارم و به جایش حقیقت را می‌گذارم، و به نیما توصیه می‌کنم که آن حقیقتی باشد که این چرخ پست زمانه ما به او دسترسی نداشته باشد و من رویه این چرخ زمانه را ماشین دوار انگیز وسائل جمعی می‌دانم که راه افتاده است و «همه» را به «همه» بدل می‌کند و این «همه» را در انبان سیری ناپذیر خود خرد و مسخ و تفاله می‌کند و به صورتی یکسان، همقد، هم اندازه به صورت «سایه‌های هم اندازه» تحویل يك «همه» دیگری می‌دهد، يك «همه» مبهوت و حیران و مفلوک و بهت زده و چمباتمه زده در برابر يك وسیله «همه» یعنی رادبو،

می‌شود در سکوت و از سکوت فرا می‌آید و سکوت از شانه هایش فرو می‌ریزد و سکوت با او حرکت می‌کند و سکوت با او برمی‌گردد. شاعر، سکوت ناطق است، در زمانی که «همه» جیغ می‌زنند و جیغ را به حساب تفاهم می‌گذارند، شاعر، سکوت ناطق است. او از تفاهم حرف نمی‌زند، چیزی را به کسی منتقل نمی‌کند، او بدنبال انتقال مفهوم نیست، بدنبال ایجاد رابطه نیست. او هستی سکوت را با به صدا در آوردن آن ثابت می‌کند. يك بيت شعر، فاصله‌ای است در سکوت. موقعی که حافظ می‌گوید :

پياله بر کفتم بند تا سحر سه حشر
به می زدل ببرم هول روز رستاخیز

مارا به سکوت پیوند می‌دهد، این سوی و آن سوی این بیت را سکوت محاصره کرده است، بالا و پایین بیت را سکوت محاصره کرده است، وسط کلمات، حروف و هجاها، حتی وسط معانی کلمات را سکوت انباشته است. يك شعر، يك بيت شعر، انباری پر از مواد منفجره سکوت است. ولی فاصله بیت‌ها هم همینطور است، یعنی بیت بعدی غزل حافظ از فاصله سکوت، ناگهان منفجر می‌شود: بیت می‌پرد وسط هستی، وسط حقیقت هستی، به صورت يك هستی، به صورت يك وجود، به صورت يك حضور کامل، مثل يك شعله در حال اهتزاز، مثل دوام مداوم اهتزاز آن شعله :

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

شعر، سکوت بی حجاب است و شاعر کسی است که بی حجاب راه می‌رود؛ خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود.

شاعر کسی است که از آن چهره، از چهره حقیقت پسرده برمی‌افکند و شعر، حقیقت بی حجاب است، موقعی که آن تو برخیزد، آن من از بین برود، حقیقت کشف شده است و حقیقت در سکوت است، در دم نزدن از تو و از من و توست.

شاعر از سکوت برمی‌خیزد، در سکوت رها می‌شود و به سوی سکوت برمی‌گردد. شاعر متعهد سکوت است، موقعی که می‌گویند شاعر متعهد است به این معنی نیست که شاعر مردم را به راه راست هدایت می‌کند، این رسالت‌ارزانی سیاستمداران باد. شاعر، نه به عمد و نه به سهو، بلکه بالذات متعهد سکوت است. به این معنا که او شعر خود را طوری می‌گوید که رد پای سکوت بر آن نقش می‌بندد. ما بدبخت‌ها از سکوت می‌ترسیم، بهمین دلیل اگر دور و برمان را سکوت فرا بگیرد، از سر ترس جیغ می‌کشیم و یا به صدای کسی که جیغ می‌کشد، گوش می‌دهیم پنجره را باز می‌کنیم و به جیغ‌های بیرون گوش می‌دهیم تا امنیت و آسایش خود را از طریق جیغ‌دیگران و جیغ متقابل خودمان تأمین کنیم؛ در حالیکه شاعر به سکوت گوش می‌دهد، مجذوب سکوت می‌شود و سکوت نزدیک تر می‌آید، مثل دریائی در اعماق شب، و او را فرا می‌گیرد، می‌پوشاند، می‌بلعد و دوباره ره‌ایش می‌کند و شاعر پشت سرش را فراموش نمی‌کند، هر جا که می‌رود با آن دریای پشت سر و دریای روبرو حرکت می‌کند. شاعر کسی است که سکوت و حقیقت سکوت، و حقیقت مخفی مانده نباید مخفی بماند در سکوت را، اعلام می‌کند.

در زمانی که تاریخ معاصر جهان، تاریخ جیغ‌های متراکم و

پی در پی است و بشریت يك حنجره جیغ كشنده مداوم است و بشردوستی یعنی جیغ كشیدن بخاطر بشریت ، و شاعر در عرف و سائل جمعی ، کسی است که مقداری درد فردی و اجتماعی دارد و آنها را بیان می کند، و می خواهد به اصطلاح القای مفهوم در قالبی زیبا بکند و در واقع می خواهد رابطه ای بر اساس « اسطوره جیغ » ایجاد کند، می توان از شاعر واقعی تعبیری دیگر داد و گفت که شاعر واقعی کسی است که خود را به سکوت همه کند ، خود را به سکوت ببخشد، خود را به سکوت ایثار کند . چنین شاعری با چنان هبه و ایثار و بخششی ، در واقع در برابر تاریخ معاصر جهان قد علم می کند. همه می گویند جیغ بکش! او جیغ نمی کشد ، بلکه سکوت می کند در شعر ، طوریکه شعر، بدل به آیه های سکوت می شود و از این آیه های سکوت در شعر نیما فراوان می توان یافت . این آیه های سکوت ، آنطور که « دکتر زرین کوب » ادعا کرد، ربطی به ناخود آگاه بشر و یا به ناخود آگاه خود نیمانندارد. کلیاتی که دکتر زرین کوب در کتابخانه مرکزی دانشگاه گفت درباره نیما نبود، بلکه درباره تمام شاعران جدید جهان صادق است، یعنی حرفهای زرین کوب درباره «ازراپائونند» و «بیس» و «الیوت» و «کاوای» و «سفریس» و «مایاکوفسکی» و «لورکا» و «آلبرتی» و دهها شاعر دیگر هم صادق است؛ یعنی این حرفها ، حقایقی مسلم است که احتیاجی به اشاره به آنها برای روشن کردن شعر نیما نیست . این حقایق مسلم «نیما» را تبدیل به « همه » شاعران جدید می کند و من کلاً با «همه» ای اعلام کردن يك شاعر مخالف هستم. نیما را در سایه « همه » ی شاعران جدید دیدن، یعنی عدم ادراك نیما؛ و به راستی دکتر

زرین کوب نشان داد که فاقد حس تجدد است، چرا که همانطور که درباره حافظ ، مقداری حقایق نسبتاً مسلم جمع آوری کرده است - البته بدون اشاره به حقیقت شعر حافظ - درباره شاعران جدید نیز، مقداری حقایق مسلم جمع کرده است، بدون داشتن حس تجدد شعری . یعنی مشکل اشخاص محترم می چون دکتر زرین کوب در این نیست که نیما را نمی فهمند و حافظ را می فهمند و نیما را بدلیل فهمیدن حافظ نمی فهمند، بلکه مشکل در این است که اینان شعر را نمی فهمند، و فهم حافظ و نیما، فرع بر فهم آن هستی واقعی شعر است. یعنی کسی که شعر بفهمد، نیما و حافظ را خود بخود خواهد فهمید و دیگر دست از جمع آوری کلیات خواهد کشید، چرا که حرفهایی که دکتر زرین کوب درباره نیما گفت، به «الیوت» مربوط تر است تا نیما، به «آندره برتون» مربوط تر است تا نیما، حتی مثلاً در همین ایران خودمان به شاملو و فروغ مربوط تر است تا نیما، حتی به کسی که مثلاً در بیست و دو سالگی اولین کتاب شعرش را چاپ می کند و ادعایی هم ندارد ، مربوط تر است تا نیما . حرفهای دکتر زرین کوب به همان اندازه در باره نیما کلی و غیر دقیق و عاری از حس واقعی تجدد بود که حرفهایش در باره شعر حافظ .

چرا که جمع آوری حقایق پیرامون شعر يك شاعر تا حدودی امری است جدا از بحث پیرامون شعر آن شاعر، یعنی همگان می توانند آن حقایق را گرد آورند ولی همگان نمی توانند پیرامون هستی واقعی شعر، خواه نیمایی و خواه هستی، حرف بزنند. برای آنکه دکتر زرین کوب حس تجدد پیدا کند، و یا اگر دارد آن را نشان دهد ، بهتر آنست که

واردگود شود و شعر را از روبرو ببیند، به این معنی که یکی از شعرهای جدید را - خواه از نیما و خواه از دیگران - در برابر خویش بگذارد و دقیقاً آنرا تجزیه و تحلیل کند، آنوقت معلوم خواهد شد که بحث از تأثیر ناخودآگاه به این صورت بی فایده است، بحث از تأثیر سمبولیت‌های فرانسه به این صورت بیهوده است، بحث دربارهٔ ابداع و نوآوری هم بی ارزش است، چرا که منتقد باید ببیند شاعر با حقیقت چکار کرده است، او باید ببیند که شاعر با سکوت چه نسبتی پیدا کرده است.

شعری که در روبرو باشد تمامی تمرکز، فرهنگ، هوش و ذکاوت و درد و عاطفه و معنویت ما را بخود جلب می‌کند. اینجاست که چند مرده حلاج بودن انسان روشن می‌شود، چرا که منتقد نیز مجبور است با حقیقت و سکوت حقیقت در شعر، نسبت خاصی برقرار بکند و هیچکدام از حقایق مسلم جهان، یا مجموعهٔ کل آن حقایق نمی‌توانند در این روش خاص روبرو شدن با شعر و شاعر، منتقد را یاری کنند. منتقد باید بدنبال آن نسبت باشد و شاعری برتر از شاعری دیگر است که نسبتی قوی‌تر، محکم‌تر و عمیق‌تر و متوازن‌تر با حقیقت و سکوت هستی برقرار کرده باشد. دیگر در این مرحله، مسألهٔ قالب و محتوا مطرح نیست، بلکه نسبت سکوت با کلام مطرح است و معاشقه و مغالطهٔ سکوت با کلام چیزی است که مکاتب روانشناسی و زبان‌شناسی، و مکاتب مختلف اجتماعی، نمی‌توانند دربارهٔ آن تصمیم بگیرند. باید فیلسوف کلام و هستی و حقیقت و شعر بود تا فهمید هستی شعر از چه مقوله‌ای است.

این را هم بگویم که من روهم مخالف تدریس شعر جدید در دانشگاه هستم، چرا که وقتی شما بلد نیستید حافظ را درس بدهید، طبیعی است که بلد نباشید که شعر نیما را هم تدریس بکنید. با روش - های تدریس فعلی ادبیات در دانشگاه‌ها که اساسش یا لغت و معنی است یا جمع آوری حقایق مسلم و فرسودن حافظهٔ دانشجویان، هرگز نمی‌توان حتی قدمی در راه شناسایی شعر برداشت. اول باید شعر کهن فارسی را با دید جدید بررسی کرد و بعداً پرداخت به حقانیت ادبی امروز ایران؛ یعنی اگر شما با دید جدید به تجزیه و تحلیل شعر حافظ بپردازید شعر نیما و شعر بعد از او، خود به خود مطرح خواهد شد، در حالیکه تدریس نیما به صورت جداگانه و یا باز کردن گروهی به اسم گروه «ادبیات جدید ایران»، تمامی شاعران و نویسندگان جدید را اسیر يك رسمیت مضحك خواهد کرد که نتیجهٔ آن برای ادب غیررسمی فارسی به راستی خسران بار خواهد بود.

مشکل بزرگ تدریس شعر و ادبیات در دانشگاه این نیست که از این تدریس، نیما و شعر بعد از او حذف شده است، بلکه مشکل بزرگ در این است که استادپارسی و پنج سالهٔ گروه فارسی نمی‌فهمد که شاعر سی و پنج سالهٔ جدید در خارج از آن گروه چه می‌گوید؛ دانشیار چهل ساله‌اش نمی‌فهمد که شاعر چهل سالهٔ خارج از آن گروه چه می‌خواهد و استاد چهل و پنج ساله‌اش نمی‌داند که شاعر چهل و پنج - سالهٔ خارج از گروه، با چه نسبتی با هستی خویش و حقیقت هستی جهان روبرو می‌شود. یعنی اگر قرار بر این باشد که گروه‌های فارسی دانشگاه‌ها اصلاح شوند باید این گروه‌ها علیه خود کودتا کنند، عده‌ای

را از خارج از گروه خود و از خارج از دانشگاه وارد این گروه کنند ، آن هم نه برای تدریس نیما و هدایت ، بلکه برای تدریس حافظ و مولانا ، و یا تدریس کیفیات شعر و شاعری . کمبودهای واقعی فقط در این صورت از میان برخواهد خاست ؛ و بعلاوه بیشتر این کمبودها در مدرسان است نه در دانشجویان ؛ چرا که دانشجویان ، شعر نیما و بعد از او را ، به دلیل جاذبه‌ای که در این نوع خاص از شعر نهفته است ، می‌خوانند و یاد می‌گیرند و به مراتب هم بهتر از استادان خود شعر معاصران خود را می‌فهمند و چه احتیاجی هست که کسانی که شعر نیما را نمی‌فهمند ، و یا آنرا دوست ندارند ، به کسانی که شعر نیما را می‌فهمند و دوستش دارند ، درس شعر نیما بدهند ؟

حقیقت این است که باید استادان گروه‌های فارسی را تحت تعلیم شعر قرار داد نه دانشجویان را ، چرا که اغلب استادان هنوز فکر می‌کنند شعر يك چیز موزون و مقفی است و نثر يك چیز غیر موزون و غیر مقفی ؛ و چون به پیرامون خویش ، به آن هستی واقعی خویش ، و به تاریخ معاصر جهان ، نه اهمیتی می‌دهند و نه بدان می‌اندیشند ، هرگز نمی‌توانند دانشجویان خود را به ماهیت هستی خویش ، و شکلی که این هستی به صورت هنری پیدا می‌کند و یا باید پیدا کند ، شاعر گردانند . بدین ترتیب مشکل جدی‌تر آن است که با تأسیس يك گروه ادبیات جدید نیست که در خطر است ، بلکه ادبیات کهن است . گروه‌های فعلی ادبیات فارسی از تدریس شعر و نثر گذشته فارسی عاجز هستند و به دلیل این عجز ، ادبیات کهن ، هر روز در نظر دانشجویان کهن‌تر جلوه می‌کند و ممکن است پس از چند سال ، دانشجویان عملاً

به این نتیجه برسند که ادبیات کهن ، یعنی ادبیات منسوخ و مطرود ؛ و تنها کاری که با آن می‌توان کرد این است که مثل سیاحی که بهت‌زده از خیابانهای شهری نا شناخته و غریب می‌گذرد ، از لای صفحات آن بهت‌زده عبور کرد و بعد کتاب را بست و کنار گذاشت .

برای نجات از این وضع ، در رگهای بی‌رمق گروه‌های فارسی خون جدیدی تزریق کنید ؛ اشخاصی را وارد این گروه‌ها بکنید که به ماهیت شعر ، به روح هستی در شعر و شاعری ، و به ارزش واقعی کلام و قوف کامل داشته باشند . اشخاصی را بیاورید که شعر را از روبرو ببینند و از روبرو تجزیه و تحلیل بکنند ، فلسفه جدید شعر ، و فلسفه شعر جدید را به دانشجویان یاد بدهید - البته پس از آنکه خود یاد گرفتید - گروه‌های ادبیات فارسی را تبدیل به مرکز تفکر ادبی و هنری بکنید ، نگذارید ابتکار عمل به دست وسایل جمعی بیفتد ، چرا که آنها فقط می‌توانند يك موجود زنده را بدل به يك شیء بیجان ، يك چیز بی‌مصرف بکنند و این شما هستید که باید از هستی يك موجود زنده دفاع بکنید . و خدا را شکر که این موجود زنده که همان ادبیات فارسی باشد - هنوز به راستی زنده است و امید که زنده‌تر هم باشد ، و بماند .

- و البته توصیه من به نیما از قول حافظ هنوز پابرجاست که
پدرا! حقیقتی در ظلمات باش ، مخفی بمان ، آفتابی مشو :

گرت هوی است که باخضر همنشین باشی

نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

که شیادان بی‌حق و حقیقت در کمین حق و حقیقت تو نشسته‌اند . پدرا!

خود را از چشم پست حتی پنهان کن!^۱

مشکل آقای فرامری

و مشکل نیما یوشیج

۱

مشکل آقای فرامری در این نیست که نمی‌فهمد نیما چه می‌گوید؛ مشکل آقای فرامری در این نیست که سعه صدر نشان نمی‌دهد تا بفهمد که چه می‌گوید؛ مشکل آقای فرامری در این است که حق دارد نفهمد نیما چه می‌گوید؛ و ما به راستی موقعی دچار حیرت خواهیم شد که ببینیم آقای فرامری که ممکن است دهها مسأله امروز ایرانی و جهانی را نفهمد، ناگهان هوش و ذکاوت و درایت هنری به خرج داده، فهمیده باشد که نیما چه می‌گوید و چه نمی‌گوید، که نیما چه می‌فهمد و چه نمی‌فهمد.

و مشکل آقای نیما یوشیج هم در این نیست که آقای فرامری نمی‌فهمد او چه می‌گوید؛ مشکل آقای نیما یوشیج در این نیست که آقای فرامری در حقیقت سعه صدر نشان نمی‌دهد؛ مشکل نیما یوشیج در این است که حق دارد به وسیله آقای فرامری فهمیده نشود، و اگر نیما خود

۱- این مقاله به مناسبت بزرگداشت نیما در کتابخانه مرکزی نوشته شد و در اواخر همان دههٔ چهل در مجلهٔ فردوسی چاپ شد. اشاره به دکتر زرین کوب به مناسبت سخنرانی او در آن جلسهٔ بزرگداشت است. (۶۵)

و ممدوحان متقابل یکدیگر - مثل عشاق جان در قالب یکدیگر ، به یکدیگر آویخته‌اند ، و بر سر گور نیما با نیما ، و البته مرده نیما ، در آویخته‌اند که ما نمی‌فهمیم این مرد چه می‌گوید ، ولی می‌فهمیم که که به یکدیگر چه می‌گوییم ! و زنده باد ما که حرف یکدیگر را می‌فهمیم و مرگ بر توی مرده، که نمی‌فهمی ما چه می‌گوییم و خدا مرگ دوباره‌ات بدهاد که ما نمی‌فهمیم تو چه می‌گویی ! و عجب اینکه هر قدر اینان نیما را محکم‌تر می‌زنند، موقعی نیما، همانقدر محکم‌تر می‌شود ؛ اینان مرگ دوباره برای نیما می‌خواهند و نیما زندگی دوباره می‌یابد؛ و عجب اینکه ایشان شب و روز، با این کیسه بوکس هیولایی که نیما باشد ، تمرین می‌کنند، ولی چون جثه‌شان کوچکتر است، این کیسه بوکس در بازگشت مشت‌گره در گره این مشت بازان را باز می‌کند و چنان بر زمینشان می‌کوبد که اگر حتی مسیر چرخ هم عوض شود، باز هم نمی‌توانند قد راست کنند ، چرا که يك شاگرد کوچک نیما ده تایی حمیدی را یکجا ضربه فنی کرده و تازه این گوشمالیها از راه بنده‌پروری بوده - و يك نویسنده ناچیز جدید ده تایی این قصیده بافان را در سبد آشغال زمانه افکنده است. و تازه شما حق دارید نفهمید که نیما چه می‌فهمد و نیما حق دارد نفهمد که شما چه می‌فهمید ، چرا که شما عنصری ثانی هستید و تالی فرخی و منوچهری دیگر، و نیما، تنهاست؛ و نیما، همان نیمای اولین و آخرین است، که تالی و ثانی و بدل هیچ آدم دیگری نیست، و شما تشییع جنازه‌ها دارید از مسجد سپهسالار و قبرتان در کنسار سعدی و حافظ است با قبه و بارگاه و متولی و باغ و فواره و آب پاش و باغبان ؛

زنده بود به راستی نمی‌فهمید که آقای فرامرزی چه می‌گوید و چه نمی‌گوید . فرامرزی حق دارد که نفهمد نیما چه می‌گوید و نیما هم حق دارد که به وسیله آقای فرامرزی فهمیده نشود و حتی نفهمد که فرامرزی چه می‌گوید.

و تصور نکنید که این يك سوء تفاهم است که بین این دو به وجود آمده است. هرگز! حتی سوء تفاهم، از نظر فلسفی مبتنی بر نوعی تفاهم است. حتی سوء تفاهم، پلی از تفاهم است. آنچه بین نیما و فرامرزی وجود دارد، از همان ابتدا، عدم تفاهم ، عدم رابطه، و تقریباً عدم همه چیز بین طرفین متخاصم است، یعنی بین این دو شکافی از عدم وجود دارد؛ و اگر این شکاف آکنده از عدم نبود - و مثلاً من به آقای فرامرزی بدگمان می‌شدم و احساس می‌کردم که این از سر رندی است، که او خود را به آن راه زده است و در واقع همه چیز را می‌فهمد و نفهمیده می‌انگارد - دست به کار می‌شدم و بیتی از حافظ نثار قدوم مبارك آقای فرامرزی می‌کردم که :

بیا که رونق این کارخانه کم نشود

به زهد همچو تویی یا بفسق همچو منی

و کلاً این قال و مقال نیمایی را نادیده می‌گرفتم ؛ ولی ، ولی ، تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی‌کند ، آقای فرامرزی حق دارد تحت تأثیر شعر نیما قرار نگیرد و حق دارد که تیغ - تیغی کند و زنگ زده و متعلق به عهد دقیانوس - بر سر نیما بکشد، چرا که آقای فرامرزی حق دارد که نفهمد که نیما چه می‌گوید، ولی آقای فرامرزی حق دارد بفهمد که مهدی حمیدی شیرازی چه می‌گوید، چرا که این دو - مادحان

و نیما تنهاست و بدرستی هم هنوز تشییع نشده است؛ و قبرش واقعاً معلوم نیست که در کجاست؛ و شما عالم و علامه و استاد هستید و نیما نیست؛ و شما هر روز، در باره همه چیز می‌نویسید، از گرانی ماست و دوغ تا شعر و شاعر کوچک و بزرگ، و نیما نمی‌نویسد و اصلاً نمی‌تواند بفهمد که شما چرا می‌نویسید؛ و شما هیچکدام تریاکی نیستید، و نیما بود؛ و شما ابدیت شعر فارسی را لمس کرده‌اید، و نیما نکرده است؛ و شما همه زنده‌اید و نیما زنده نیست؛ و با وجود این سه نسل شعر و شاعری ایران، نیما، نیما می‌گویند و شما منکرید، و شما همه در روز روشن نثر می‌نویسید، شعر می‌گویید، کاخ رفیع شعر فارسی را زنده نگه می‌دارید؛ و نیما مرد شب بود و شعرش، همه شبانه است و به کاخ رفیع هم چندان ربطی ندارد، و شما حق دارید که نمی‌فهمید که نیما چه می‌گوید؛ و چه لزومی هست اصلاً نیما بفهمد که شما چه می‌گویید.

و گمان مبرید که هم اکنون راه افتاده‌ام و از سه نسل از فرزندان این ملک استشهاد جمع می‌کنم تا همه بگویند که از زمانی که حافظ چهره در نقاب خاک کشید تا زمانی که نیما لب به سخن گشود، از خیل شاعران طاق و جفت فارسی زبان بندرت کسی پیدا شد که با هستی انسان از روبرو، روبرو شود، و این هستی موجودیت انسانی را بالاخره به صورتی، به سوی کلام، کلامی که آهنگی از نوعی دیگر، لطفی از نوعی دیگر و روحیه‌ای از نوعی دیگر داشته باشد، حرکت دهد؛ گمان مبرید قصد دارم ثابت کنم که در «مرغ آمین» نیما جامعیتی تاریخی هست که در آن نه فقط حرکات قومی ما، بلکه حرکات قومی اقوام دیگر،

یکی از درخشانترین جلوه‌گاه‌هایش را پیدا می‌کند؛ و تصور نرود که قصد دارم ثابت کنم که اصولاً صفت «سهل و ممتنع» برای شعرهای کوتاه نیما بر ازنده تر است تا مثلاً برای بوستان سعدی که نثر دری است، در جامه نظم‌داری، ولی هیچگاه شعر دری نیست؛ و باز وقت آن را ندارم تا ثابت کنم که نیما یگانه رجل ادبی این چند سال اخیر است که توانست سنت را طوری بشکند که سنت، بی آنکه نا بود شود، دچار دگرگونی گردد و از رکود، رکودی که ممکن بود منجر به نابودی شعر فارسی بشود، رهایی یابد و طوری شکوفان شود که هر گلبرش رنگ و معنایی از هستی انسان با خود داشته باشد. من می‌خواهم فقط یک چیز را ثابت کنم و آن این که آقای فرامرزی حق دارد که نفهمد نیما چه می‌گوید و نیما هم حق دارد نفهمد فرامرزی چه می‌گوید.

دلالتی که من در اختیار آقای فرامرزی می‌بینم تا به وسیله آنها نفهمد که نیما چه می‌گوید به قرار ذیل است:

۲

آقای فرامرزی حرفه‌اش روزنامه نویسی است، و روزنامه نویسی گرچه حرفه بسیار شریفی است، ولی ربطی به شعر و ادبیات ندارد. يك روزنامه نویس، برای روزی گذرا می‌نویسد و به همین دلیل دنبال مخاطبی گذرا می‌گردد و بزرگترین خصیصهٔ زبانش در تأثیر آنی و بی‌واسطهٔ این زبان نهفته است؛ یعنی آقای فرامرزی امروز دربارهٔ گدایان بی‌نویسد، فردا در بارهٔ اعراب، پس فردا در بارهٔ شاعران جدید و

مثلاً ماه دیگر پیرامون الاغهای قبرس، و روز بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار پیرامون ادای دین به ناظم محترم، حمیدی شیرازی، که ممکن است خدای نکرده، احیاناً، در روز بیست و چهارم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار، با مراسم تمام رسمی، شعر فارسی را به ماتم مرگ خویش، مزین کرده باشد. یعنی چنین روزنامه نویسی، نان را به نرخ مطلب روز می خورد، همیشه حادثه های فجیع را کهنه می کند و به دنبال حادثه های فجیع تر روز بعد می گسرد؛ و آقای فرامرزی که حرفه اش روزنامه نویسی است استثنایی بر قاعده کلی این نوع روزنامه نویسی نیست و اصولاً حرفه روزنامه نویسی، نه بالقوه و نه بالفعل، نه اسماً و نه رسماً، کوچکترین ربطی به شعر جدید و قدیم ندارد؛ حتی اگر روزنامه نویسی، مثل آقای فرامرزی، گهگاه از شعر شاعری، یا گفته نثر نویس ادبی استفاده کرده باشد و یا گهگاه خود نیز، بر سبیل تفنن، فکری بسیار کلی و سطحی را در قالب نظم قرن هشتم هجری، با سلسله مراتب کل ردیف و قافیه اش ارائه داده باشد. یعنی آقای فرامرزی که حرفه اش شعر و شاعری نیست حق دارد نفهمد که قالب شعر چیست، زبان شعر چیست؛ و موقعی که چند قرن تاریخ از بالا سر خلق الله رد شد، آقای فرامرزی حق دارد نفهمد که اگر شعر و زبان و قالب شعر این بندگان خدا سرآمد باید فاتحه آنان را خواند، این تصور من از روزنامه نویسی، توهین به حرفه روزنامه نویسی نیست،

۱ - پیشگویی در شمار استعدادهای ناچیز من نیست، ولی مرگ مرحوم حمیدی مقارن تاریخ فوق بوده است. مقاله در اواخر دهه چهل در فردوسی چاپ شده است. (سال ۶۵)

بلکه تجلیل از حق يك روزنامه نویسی است، چرا که روزنامه نویسی، حق روز را، روزانه ادا می کند، و البته به زبان روزانه؛ و آقای فرامرزی حق يك روزنامه نویسی را، روزانه، به زبان روزانه، خوب ادا می کند؛ و چون ما ندیده ایم که آقای فرامرزی درباره حافظ و زبان حافظ، مثلاً، تاکنون عقیده ای جدی، و نه روزانه و به زبان روزانه، ارائه کرده باشد، پس آقای فرامرزی حق دارد نفهمد که شعر حافظ چگونه شعری است و یا شعر فارسی باید، مثلاً بعد از حافظ، دچار چه تحولی می شد، و نشد، تا همین دوران معاصر خود آقای فرامرزی، و به دست مردی که اگر زنده بود، حالا تقریباً همسن و سال خود آقای فرامرزی می شد، و حالا که مرده، خدای آقای فرامرزی و من و شما رحمتش کناد.

اگر زبان روزنامه ، زبان گذرای روزانه باشد، که هست - چرا که شما دقیقاً می‌دانید که زبان روزنامه زبان گذرای روزانه است - و اگر زبان شعر ، زبان روزنامه و زبان گذرای روزنامه نباشد - که شما همه می‌دانید که نیست ، آقای فرامرزى که يك روزنامه‌نویس روزانه‌نویس است حق دارد نفهمد که زبان «آی آدم‌ها»ی نیما ، مثلاً ، که زبان روزانه و روزنامه نیست ، ولی زبان زمانه و زبان حال مردمان زمانه ما هست ، چیست . می‌بینید که آقای فرامرزى عملاً حق دارد نفهمد که شعر نیما و زبان شعر نیما چیست ، همانطور که حق داشت نفهمیده باشد که شعر حافظ و زبان شعر حافظ چیست .

و اما گرچه آقای فرامرزى يك روزنامه‌نویس است ، لکن هر روزنامه‌نویسى آقای فرامرزى نیست؛ همانطور که مثلاً جلال آل احمد هم گاهی روزنامه‌نویس بود ، ولی آقای فرامرزى نبود ؛ و همین بیخ گوش آقای فرامرزى ، دکتر حاج سید جوادى روزنامه‌نویس هست ، ولی آقای فرامرزى نیست؛ چرا که آقای فرامرزى بودن شرائطى دارد و جلال آل احمد بودن شرائطى دیگر و دکتر سید جوادى بودن هم شرائطى دیگر . و بگمانم هرچه فرق این شرائط باشد؛ يك چیز روشن است و آن اینکه آل احمد می‌توانست بريك موضوع روزانه ، جهان‌بینى تاریخی خود را حاکم کند ، و آقای فرامرزى نمى‌تواند؛ و دکتر حاج سید جوادى گاهی مى‌کوشد که يك جهان‌بینى تاریخی را بر مسأله‌ای روزانه حاکم کند و اتفاقاً هم موفق مى‌شود ، درحالی‌که آقای فرامرزى نمى‌کوشد و موفق هم نمى‌شود . و نیما حس تاریخی و

جهان بینی تاریخی درباره تاریخ و هنر و شعر و شاعری داشت و طبیعی است که آقای فرامرزی حق داشته باشد که نفهمد نیما چه می گوید ، و جلال آل احمد و دکتر حاج سید جوادی، با وجود اینکه مثل آقای فرامرزی، گاهی روزنامه نویس هم هستند، حق داشته باشند بفهمند که نیما چه می گوید.

دلایلی که من در اختیار آقای نیمایوشیخ می بینم تا به وسیله آنها نفهمد که آقای فرامرزی چه می گوید، به طور خلاصه به قرار ذیل است:

- ۱ - داشتن حس مسؤولیت در برابر شعر فارسی ۲۰ - داشتن حس مسؤولیت در برابر تاریخ - ۳ - داشتن قدرت آفرینش شعری -
- ۴ - داشتن حس مسؤولیت انسانی - ۵ - آفریدن تصویری از انسان زمانه ما که در کنار تصویر انسان در اعصار گذشته، چهره درده مندش به راستی گریه آور باشد .

و چنین مردی حق دارد نفهمد که آقای فرامرزی چه می گوید؛ چنین مردی حق دارد که به وسیله آقای فرامرزی فهمیده نشود. این شکاف آکنده از عدم را هیچ نیرویی پر نمی کند . و چه بهتر که این شکاف هرگز پر نگردد، و چه بهتر که این دو خط موازی هرگز به یکدیگر نرسند .

نیمایوشیخ و تاریخ

تقدیم به آینده در « آخرین نبرد »

دوستان عزیز کانون^۱:

جلسه ای که امروز برای بزرگداشت نیمای عزیز برگزار کرده ایم، باید در این بیست و یکمین سال خاموشی او ، برای ما دلگرم کننده باشد، چرا که ما به چشم خود می بینیم که حاضر نیستیم اجاقی را که یکی از اصیل ترین چهره های ادبی کشور ما قریب ۶۰ سال پیش از این روشن کرد، تاریک و سرد و افسرده ببینیم . فراموشمان نشود که وقتی در روزهای آغازین کانون نویسندگان ایران ، در همان نخستین دهه خاموشی نیمایوشیخ ، بزرگداشت او را مستمسک قرار دادیم تا صلاهی آزادی در زمهریر شوم خفقان شاهی سردهیم، و به قول نیما چراغی در سرای کوران برافروزیم، هنوز پیشگویی های پیامبرانه نیمایوشیخ تحقق

۱ - این خطابه در کانون نویسندگان ایران در روز سه شنبه هفتم دیماه ۵۹ ، بمناسبت بیست و یکمین سال خاموشی نیما ایراد شده است.

تاریخی خود را نیافته بود، هنوز مصرعهای پایانی « مرغ آمین » معنای تاریخی خود را در واقعیت متجلی نکرده بود، و کلمات شعر دلکش « ناقوس»، بیشتر به رویایی ناکجا آبادی شباهت داشت :

بارید خواهد از دم این ابر پرکش
 (کز آلهای ماست)
 باران روشنی
 ماننده تگرگ
 و قصه های جانشکن غم
 خواهد شدن بدل
 با قصه های خشم.
 و می رسد زمانی گاندر سرای هول
 آتش به پای گردد و درگیرد؛
 وین زخمدار معرکه را ، دستی آهنین
 با لرزه ای محبت برگیرد؛
 زو گشت های سوخته خواهد شدن چنان
 بیدار گلستان.
 و راه منزلی که نسل طلب راست آرزو ،
 در جایگاه چشم کسان خواهد بود.
 و آتشی که گرمی از آن می جوید
 سرما زده تنی ،
 در دستگاه گرم جهان خواهد بود.

 دینگک دانگک . . . یکسره
 از میمنه
 تا میسره

آن بافته گسینخت
 و هریمن پلید
 افسون بر آب ریخت.
 برچیده گشت،
 آمد نگون ،
 شالوده فسانه دیرین.
 الفاظ ناموافق
 معنی نامساعد آیین
 عیبی (که بودشان
 در چشم ها هنر) ،
 سودی (که کردشان
 همخانه ضرر)
 منسوخ شد
 منکوب ماند
 مردود رفت
 بادی که بود از آن
 مرده چراغ خلق ؛
 راهی ، کز آن برفت
 غارت به باغ خلق

 ناقوس با نواش در انداخته طنین
 از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را
 می آورد خبر .
 و او مژده جهان دگر را
 تصویر می کند .
 با هر نوای خود
 جوید به ره (جو جوید با تو)

وین نکته نهفته شوید با تو :

« در کارگاه خود به سر شوق آن نگار

زنجیرهای بافته از آهن

تعمیر می‌کنند! »^۱

شاید نیما که ناقوس را در سال ۲۳ سرود توجه به حرکات تاریخی خلق‌های ستمدیده ایران در یکی دو سال بعد داشت، شاید او پیشگوی مبارزات قهرمانانه کارگران نفت در سال‌های پیش از سقوط دکتر محمد مصدق بود. شاید او پیامبر سی تیر بود، شاید مفسر بیست و نهم بهمن تبریز، بیست و دوی بهمن تهران، و دیگر تاریخ‌های نزدیک به مقاطع زمانی عصر ما بود. شاید از آن بالاتر نیما مفسر ادامه حرکات تاریخی توده‌های ما در طول قرون است، و در واقع شعرش حرکتی است در مرافقت با موج بلند تاریخ. یعنی ساده تر، شعرش رفیق نزدیک تاریخ است که دوشادوش آن حرکت می‌کند، و تأویل شاعرانه آن را تعهد می‌کند. در نامه‌ای که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، یعنی در همان سال تاجگذاری رضا شاه، به «عالیه نجیب و عزیز»، یعنی همسرش، نوشت، گفت :

« بالعکس دیشب را خوب خوابیده‌ام. ولی خواب را برای بی‌خوابی دوست می‌دارم. دوباره حاضرم. من هرگز این راحت را به آنچه در ظاهر ناراحتی به نظر می‌آید ترجیح نخواهم داد ... حال، من یک بسته اسرار مرموزم. مثل یک بنای کهنه‌ام که دستبردهای روزگار مرا سیاه کرده است. یک دوران عجیب خیالی در من مشاهده می‌شود. سرم به شدت می‌چرخد. »

۱ - نمونه‌هایی از شعر نیما یوشیج، به همت سیروس طاهباز، امیرکبیر،

سال ۵۷، ص ۸۴ تا ۹۱.

و بعد در همان نامه به ظاهر عاشقانه ادامه داد:

« چقدر قشنگ است تبسم‌های تو! چقدر گرم است صدای تو وقتی

که میان دهانت می‌غلند! »^۱

و نامه را با یکی دو کلمه محبت آمیز دیگر پایان داد.

هیچ چیز نباید از چشم تمیزین منتقد تاریخی فرار کند. نیما خواب را برای بی‌خوابی دوست می‌دارد. و دوباره حاضر است. جملاتی تا این حد فلسفی در نامه خصوصی این روستایی عاشق چه می‌کند؟ انگار نویسنده نامه درست از اعماق یک تراژدی شکسپیر بپا خاسته است و سخن می‌گوید، و یا شاید بهتر است بگوییم، خواب و بیداری‌اش را تبدیل به تفسیر و تأویل تاریخ، و حتی بهتر از آن، تبدیل به یک توافقی تاریخی می‌کند. از اعماق یک خواب عمیق خوب، از رؤیای مشروطیتی که آنهمه به پایش خون ریخته شد، ناگهان بی‌خوابی تاریخی ما، به نام سلطنت پهلوی سر بر می‌کشد. آنگاه شاعر شروع می‌کند به تبدیل شدن به «یک بسته اسرار مرموز». این سخن خود اوست، نه سخن ما. و سرش به «شدت می‌چرخد». این خواب و بیداری نیما، و یا بهتر همان خواب و بی‌خوابی او، بی‌درنگ یک ثنویت تاریخی را پیش می‌کشد: انقلاب و ضد انقلاب، آزادی و خفقان. ستار و باقر در یک سو، عین الدوله و محمدعلی میرزا در سوی دیگر. پسیان و شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک در سویی، و وثوق الدوله، قوام السلطنه و رضا خان در سوی دیگر. مصدق سی تیر در یک سو، و کودتای بیست و هشت مرداد در سویی دیگر. حرکات تاریخی درخشان خلق‌های ما

در بیست و دوم بهمن در سویی، و خدعه‌های امپریالیسم و ضد انقلاب و سرمایه داری وابسته برای کوبیدن انقلاب، درسویی دیگر. دیالکتیک تاریخ حتی خواب‌ها، حتی نامه‌های عاشقانه، حتی مهر و بی‌مهری و کم‌مهری دو دل‌داده را در خود فرو می‌برد. نیما این نکته را فهمیده بود که این اجتماع است که آگاهی فرد را می‌سازد، و نه برعکس. و در سال آغاز سلطنت رضا شاه، نیما سرش به شدت می‌چرخد. یک دوران عجیب خیالی در او مشاهده می‌شود، و آنگاه خود را «بسته اسرار مرموز» می‌خواند. این ترکیب و تعبیر «بسته اسرار مرموز» را به عنوان سرفصلی که نیما برای شعرش می‌توانست انتخاب کند، دست کم برای شعرهایی که در اوج خفقان رضا شاهی، در زمان همکاری‌اش با مجله موسیقی چاپ کرد پذیریم. وقتی که پس از سقوط رضاخان، بوی دموکراسی به مشام نیما بخورد، در سال ۱۳۲۵ به کنگره نویسندگان خواهد گفت:

«مایه اصلی اشعار من رنج من است. به عقیده من گوینده واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای رنج خود و دیگران شعر می‌گویم. خودم و کلمات و وزن و قافیه در همه وقت برای من ابزارهایی بوده‌اند که مجبور به عوض کردن آنها بوده‌ام تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد.»

و با صراحتی افتخارآمیز خواهد افزود:

«من مخالف بسیار دارم. می‌دانم، چون من به طور روزمره دریافته‌ام، مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجی و نتیجه کار است. مخصوصاً بعضی از اشعار مخصوص‌تر به خود من برای کسانی که حواس جمع در عالم شاعری ندارند مهم است. اما انواع شعرهای من زیادند. چنانکه دیوانی

به زبان مادری خود به اسم «روجا» دارم. می‌توانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد، بدون سرو صدا می‌توان آب برداشت^۱»

این درست است که مایه اصلی اشعار او رنج اوست - و من دو نفر دیگر هم می‌شناسم در شعر معاصر فارسی که به راستی رنجشان مایه اصلی شعرشان است، و منظورم، به صراحت، بگویم، فروغ است و امید - لکن این مایه اصلی «رنج خود و دیگران»، در آغاز سلطنت خفقان در دوران رضاشاه، نیما را تبدیل به «بسته اسرار مرموز» می‌کند، که در شعرش - چنانکه خواهیم دید - منعکس می‌شود، و بعد همان مایه، بعد از سقوط رضا خان، نیما را تبدیل به رودخانه‌ای می‌کند که «از هر کجای آن لازم باشد، بدون سرو صدا می‌توان آب برداشت.» در واقع نیما «بسته اسرار مرموزی» است که به آب‌های رودخانه‌ای سپرده شده است. و آنان که مدام به نیما ایراد می‌گرفتند و هنوز هم می‌گیرند که چرا شعرش پیچیده است، به راز آن «بسته اسرار مرموز»، سرسری نگاه می‌کنند؛ یا اینکه تضادهای نهفته در آن بسته را می‌دانند، ولی بدان معترضند. و صریحاً اعتقاد دارند که شاعر می‌توانست ساده‌تر، روان‌تر، و بلیغ‌تر بگوید، و مثلاً شبیه او آخر عمر ملک الشعرای بهار باشد، یا شبیه وحید دستگردی، یا شبیه مهدی حمیدی. درحالی‌که نمی‌دانند و یا می‌دانند، ولی نمی‌خواهند بگویند که اگر ضعف تألیفی در کار نیما باشد - که به هیچ صورت، بدان معنایی که اینان از ضعف

۱- نخستین کنگره نویسندگان ایران. چاپ (؟) ثبت ۱۲۹ مورخ ۱۴/۷/۵۷.

تالیف استنباط می کنند، نیست. ضعف تألیفی است دیکته شده دیالکتیک تاریخ. این ضعف تألیف در ساخت شخصیت پیرمرد خنزر پنزری، قصاب، راننده نعل کش و پدر و عموی شخصیت اصلی، یعنی «من» بوف کور هدایت هم دیده می شود. این پیرمردها دست به اعمالی می زنند که رضاخان در مورد مردم ایران می زد. این ضعف تألیف خصیصه ادبیات بزرگ است. نمی توان گفت: رضاخان، اصلاً نباید گفت: رضا خان. باید گفت: پیرمرد خنزر پنزری. بدین ترتیب «بوف کور» هم بسته ای است اسرار آمیز. شعرهای دوران مجله موسیقی از نیما، در واقع نمایشگر کامل حضور آن «بسته اسرار آمیز» است.

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان،
آواره مانده از وزش بادهای سرد،
بر شاخ خیزران
بنشسته است فرد.
برگرد او، به هر سرشاخی، پرندگان
او ناله های گمشده ترکیب می کند،
از رشته های پاره صداها صدای دور،
در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه،
دیوار يك بنای خیالی
می سازد.

از آن زمان که زردی خورشید روی موج
کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج
بانگ شغال، و مرد دهائی
کرده ست روشن آتش پنهان خانه را.
قرمز به چشم، شعله خردی
خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب

و ندر نقاط دور
خلقند در عبور.
او، آن نوای نادره، پنهان چنانکه هست،
از آن مکان که جای گزیده ست، می برد.
در بین چیزها که گره خورده می شود
با روشنی و تیرگی این شب دراز
می گذرد.
يك شعله را به پیش
می نگرد.

جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی
ترکیده آفتاب سمج روی سنگهاش،
نه این زمین و زندگیش چیز دلکش است،
حس می کند که آرزوی مرغها چو او
تیره ست همچو دود. اگر چند امیدشان
چون خرمنی ز آتش
در چشم می نماید و صبح سفیدشان.
حس می کند که زندگی او چنان
مرغان دیگر از بس آید
در خواب و خورد،
رنجی بود که آن نتوانند نام برد.

آن مرغ نغزخوان
در آن مکان ز آتش تجلیل یافته،
اکنون به يك جهنم تبدیل یافته،
بسته ست دم به دم نظر و می دهد تکان
چشمان تیزبین.

وز روی تپه

ناگاه، چون به جای پر و بال می‌زند ،
بانگی برآرد از ته دل ، سوزناک و تلخ ،
که معنیش نداند هر مرغ رهگذر ،
و آنگه ز رنج های درونیش مست ،
خود را به روی هیبت آتش می‌افکند.

باد شدید می‌دمد و سوخته‌ست مرغ !
خاکستر تنش را اندوخته است مرغ !
پس جوجه‌هاش از دل خاکسترش به در .^۱

در این شعر، و سایر شعرهای این دوره - و به راستی چه فاصله‌ای پیموده‌است نیمای افسانه تا برسد به ققنوس ! و حتی در برخی دیگر از شعرهای دوران های بعدی، نیما با آن بسته اسرار آمیز سروکار دارد. نیما هرگز به دنبال تعقید لفظی، و یا Hermetisme، که از اختصاصات شاعران سمبولیست فرانسه از سویی، شعر مکتب هندی خود ما از سویی دیگر، و از مشخصات شعری شاعران سر سپرده لفظ به خاطر خود لفظ، و لو لفظی از اعماق نظم و نثر قرون گذشته، نیست. این، دقت در بیان عینیت‌ها، واقعیت‌ها، ملموسات و محسوسات است، و نیز دید نیما درباره آن « بسته اسرار آمیز » است، که شعر نیما را پیچیده جلوه می‌دهد. يك شعر به چندین معنا رنگ می‌دهد، تصویر آن معانی می‌شود، و یا منظومه‌ای از تصاویر معنی‌دار و دقیق دقت اساس کار

۱ - نمونه هایی از شعر نیمایوشیچ، به همت سیروس طاهباز، امیر کبیر ،

شاعری نیماست. مشکل است که انسان هم دقیق باشد و هم روان. در واقع دقیق و روان بودن امری است نادر. و در شعر باشکوه فارسی تنها يك تن را می توان پیدا کرد که دقیق است و بلیغ است و يك بیتش منظومه‌ای از چندین معناست، شعرش تفاسیر فردی را به مبارزه می‌طلبد، و هر گونه ملائقطی بازی را یکسره طرد می‌کند، و آن حافظ است. و حافظ شدن سخت دشوار است، حتی برای نیما .

ولی اهمیت نیما بیشتر در دقتی است که برای بیان معانی می‌کند، یعنی در شعری مثل «ققنوس»، هر کلمه بخشی از معماری کل شعر است؛ اضافه کردن کلمه‌ای از خارج، کم کردن کلمه‌ای از خود شعر، اگر نه محال، که سخت دشوار است. این معماری درونی شعری، که نیما از آن به «آرمونی» تعبیر می‌کند - و ما به بررسی آن هم مختصراً خواهیم پرداخت - در شعرهای کوتاه نیما بیشتر نمود می‌کند تا در شعرهای بلندش: در شعرهای بلند، نه از نوع مرغ آمین، که با تشکلات معماری شعر کوتاه ساخته شده است و برغم دراماتیک (نمایشی) بودنش سخت غیر قابل تجزیه است، می‌توان هر پاراگراف و یا بند شعری را ممتاز به همان خصیصه تشکل درونی و معماری ذهنی دانست که شعرهای کوتاهش را.

وقتی که نیما در همان سطرهای آخر «ققنوس» می‌گوید :

باد شدید می‌دمد و سوخته‌ست مرغ !
خاکستر تنش را اندوخته‌ست مرغ !
پس جوجه‌هاش از دل خاکسترش بدر .

حرکات دقیق طبیعت را با کلمات دقیق زبان بیان می‌کند : باد

شدید است؛ مرغ سوخته است؛ مرغ خاکستر تنش را اندوخته است: و حالا جوجه‌های مرغ از دل خاکسترش بدر هستند. استحالهٔ مرغ به خاکستر، خاکستر به جوجه‌ها، نه در هزاران کلمهٔ احساساتی و گریزان از مرکز مغناطیسی تصویر اصلی شعر، یعنی اسطورهٔ استحالهٔ ققنوس، بل در نوزده کلمهٔ دقیق، پر محتوا و پر معنا صورت می‌گیرد. نیما حتی يك فعل را از مصرع آخر حذف می‌کند، چرا که بی‌کمک آن هم معنا کامل است، در واقع شعر نیما، شعر حذف است، حذف کلیهٔ آن چیزهایی که به معماری شعر ممکن است لطمه بزند. اکثریت قریب به اتفاق شاعران کلاسیک فارسی، معاصران سنت پرست نیما و حتی بسیاری از بزرگانی که به دنبال نیما، و یا زیر سایهٔ نام و اسلوب و شیوه‌های پیشنهادی او به شاعری، حتی به شگردهای کار خود، دست یافته‌اند، از این ویژگی دقت بیان گهگاه غافل مانده‌اند؛ و این يك حقیقت است که بسیاری از معاصران ما از آن پرداخت دقیق که در شعر نیما و شعرهای دوران آخر حیات فروغ فرخزاد دیده می‌شود، غافل مانده‌اند. این اعتراض هرگز به معنای آن نیست که معاصران را دعوت کنیم که همگی تبدیل به «بسته‌های اسرار مرموز» بشوند، و نیز دعوتی نیست از خانم‌ها و آقایان، که تبدیل به رودخانه بشوند. تقلیل دادن تعداد کلمات، بالا بردن قدرت و حتی تعداد معانی به هم پیوسته و تو در تو، کنترل داشتن بر اعصاب خلقت ادبی در زمان خلق يك اثر، احتراز از کوشش برای سبک‌دار شدن، و یا به قول امید «تسبک» که خود امید هم گهگاه دچار آن شده است، پیشنهادهایی نیستند که فقط من ناچیز، شاعران معاصر را به سوی آنها دعوت کنم، نیما خود نیز

نخستین دعوتگر به سوی این احساسات مهم شعری نبوده است. ایجاز، اساس هنر شاعری است، چرا که اگر ایجاز، به ظاهر فقط یک عنوان مجرد و مجزا جلوه کند، باید دانست که در باطن این طور نیست. در پشت سر ایجاز، به عنوان يك صناعت ادبی، استعاره و اسطوره نهفته است. دعوت به ایجاز، دعوت از توصیف ساده به توصیف تخیلی است، از توصیف پرتشبیه، به سوی توصیف پر استعاره است - چرا که استعاره حداقل دو کلمه یعنی مشبه یا مشبه به و ادات تشبیه را از اطراف خود حذف می‌کند - دعوت به سوی توریه و مجاز است و از استعاره و توریه و مجاز، به سوی منظومه یا منظومه‌هایی از اینها، منظومه‌های مستعار، یعنی اسطوره‌هاست. چرا که نیما بنیانگذار اسطوره‌سازی جدید در شعر فارسی است. «ققنوس»، «پریان»، «مرغ مجسمه»، «اندوهناک شب»، «سایهٔ خود» و چند شعر دیگر از همان حول و حوش سال‌های بیست، و حتی بسیاری از شعرهای بلند، «پادشاه فتح»، «مرغ آمین»، «ناقوس»، و دهها شعر دیگر از او، هم کوتاه و هم بلند، ساخت اساطیری دارند، نه به معنایی که مثلاً در «قصهٔ شهر سنگستان» از امید می‌بینیم که در واقع بازسازی اسطوره‌های کهن با معانی جدید است، بلکه به معنای ساختن اساطیری است، از نوع «کتیبه» از همان امید. یعنی شاعر در وضع (situation) و محل (locus) خیالی خاصی قرار گیرد که در آن کل توافقی‌های تاریخی (historical parallels) را، يك جا، در قالب اسطوره‌ای که خود آفرینندهٔ آن است، می‌ریزد. آفریدن این نوع ساخت هندسی و ریاضی با ارقامی از نوع استعاره‌ها و نمادها کاری است بسیار دشوار، و نه تنها

ساخت ، بلکه ایجاز هم از نوع ریاضی است. همانگونه که عدد يك در وجود دو ، اعداد يك و دو در وجود عدد سه و اعداد يك و دو و سه در وجود عدد چهار شرکت می کنند ، استعاره اول ، در وجود استعاره دوم، استعاره اول و دوم در وجود استعاره سوم و هر سه استعاره اول ، در وجود استعاره چهارم شرکت می کنند . و ایجاز ریاضی در شعر یعنی این که : وقتی می گوئیم چهار ، دیگر لازم نیست بگوئیم يك ، دو ، سه ، بعد چهار. از چهار آن سه عدد قبلی را حذف می کنیم، به دلیل اینکه در چهار سه عدد قبلی شرکت دارند. این تکوین، تبدیل و استحاله ، که اساس حذف - بیان ، حذف ، حذف - بیان ، حذف ، حذف - بیان را تشکیل می دهند ، صناعت ایجاز را به سوی اسطوره می برند، یعنی يك معماری نمادی فی نفسه کامل باقی می ماند که عصاره ساخت هاست، یا ساختی است بزرگ و عمقی، که دهها ساخت كوچك و صوری بر اساس همان ریاضیات حذف و بیان در آن گنجانیده شده است.

اگر «قنوس» ، «مرغ آمین» و یا «پادشاه فتح» نبودند ، شاید باز هم «قصه شهر سنگستان» امید بود، چرا که «مانلی» به عنوان الگو وجود دارد. ولی نوشتن «کتیبه» ، بدون در نظر داشتن الگویی چون «مرغ آمین» ، اگر محال نباشد، سحت دشوار است. آن «بسته اسرار مرموز» به معنای همان اسطوره است ، اسطوره بسته ای است که در در آن نه يك سر، بلکه چندین سر ، و همگی مرموز ، نهفته است. در عین حال این اسطوره به معنای سنت هم هست. ساخت اسطوره ای مرغ آمین به ساخت اسطوره ای کتیبه منتقل می شود. سبك ها روی هم منتقل

می شوند. در این معنا، سنت، هرگز به معنای تقلید از گذشتگان نیست، بلکه به معنای داشتن نگرش های همسو ، همسان و همسایه است. یا در ادامه هویت اسطوره ای قرار گرفتن است . ادامه فرهنگ یعنی تکرار ساختی آن فرهنگ در ساخت های دیگر. رودکی ساختی است که در فردوسی تکرار می شود. فردوسی ساختی است که در سعدی و حافظ تکرار می شود. بوف کور ساختی است که در مرغ آمین تکرار می شود. مرغ آمین ساختی است که در کتیبه تکرار می شود. چیزی که در آن ساخت ها قرار می دهیم اجزای آن ساخت ها هستند ، و این ربطی به فرمالیسم ندارد، ساخت يك اثر، مشتی است که از ترکیب انگشتان ، کف و پشت دست، یعنی کل محتوای يك مشت، ساخته شده است. چگونه مشت جدا از انگشتان ، کف و پشت دست می توان داشت؟ با وجود این به مشت می توان از پایین ، از بالا، از روبرو، و یا از زاویه های دیگر نگاه کرد، و این دید خاص شاعر است. درجایی که «امید» نو می داد است و به جبر به معنای مابعدالطبیعی آن اعتقاد دارد، نیما معتقد به اختیار تاریخی توده هاست. امید مشت را در زیر مشت دیگر ، یعنی مشت جباران می بیند: «نادری پیدا نخواهد شد امید ، کاشکی اسکندری پیدا شود.» نیما مشت توده ها را بالا سر جباران نگاه می دارد. «شط جلیل» اخوان در پایان شعر کتیبه به «شط علیل» تبدیل می شود . ولی در پایان «مرغ آمین» ، در بسط خطه آرام ، می خوراند خروس از دور / می شکافد جرم دیوار سحر گاهان / ... می گریزد شب / صبح می آید.» یعنی ساخت متوازی با تاریخ شعر نیما به حرکت تاریخی نزدیک تر است تا ساخت متوازی با تاریخ شعر امید. گرچه هر دو شاعر

تاریخ را در برابر خود با حرکت آهسته، و یا بهمان تعبیر سینمایی اش slow motion، نظاره می کنند، لکن نیما هرگز از سیلان عظیم آن بسوی فلاح و رستگاری که روی خواهد کرد، غافل نمی ماند. درد امید آماسی از جبر مابعدالطبیعی در روان اوست. فرخ زاد نیز نومید نیست، چرا که دست هایش را که در باغچه کاشته، سبز می خواهد، و «پرستوها در گودی انگشتان جوهری» اش «تخم خواهند گذاشت»، و از پری بی سخن می گوید که با یک بوسه می میرد و با بوسه دیگر زنده خواهد شد، و نطفه امیدواری زنانه در همان اسطوره سازی نیما است؛ جوجه ها از دل خاکستر سر بر خواهند آورد، و این سر بر آوردن جوجه ها، شعر را به مرافقت و موافقت با تاریخ دعوت می کند. و با تاریخ حرکات جدید مردمان ما سنخیت نزدیکتری دارد.

درک این طرز تصور از شعر بسیار دشوار است. و لازم است که تاریخ ورق بخورد تا مردم بفهمند که شاعر چه می گوید. نیما خود در شعری که به سال ۱۳۲۹ گفته است، به معاندان جوابی نجیبانه می دهد. مفهوم این جواب را چهار سال پیشتر، به صورت نثر، خطاب به اولین کنگره نویسندگان ایران بیان کرده بود: «چون من به طور روزمره دریافته ام. مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجی و نتیجه کار است.» همه با رباعی بسیار معروف او:

از شعرم خلقتی به هم انگیزخته ام
خوب و بدشان به هم در آمیخته ام
خود گوشه گرفته ام تماشا را کاب
در خوابگاه مورچگان ریخته ام.

آشنایی داریم. ولی دوست دارم شعری را بخوانم که فاقد این صنعت مفاخره کلاسیک است، لکن جامعیتی دارد که از نیما انتظار می توان داشت. علاوه بر این، نیما با همان دید تاریخی - یعنی همان اسطوره سازی در موازات تاریخ، در این شعر، که به رغم زیبا بودنش از چندان شهرتی در میان اشعار نیما برخوردار نیست، با جهان روبرو می شود. نام شعر «صبحدمان» است، و واقعاً شعر عمیقی است:

تا صبحدمان در این شب گرم
افروخته ام چراغ زیرک
می خواهم بر کشم بجای
دیواری در سرای کوران

بر ساخته ام نهاده کوری
انگشت که عیبهاست با آن
دارد به عتاب کور دیگر
پرسش که چراست این، چرا آن؟

وین گونه به خشت می نهم خشت
در خانه کوردیدگانی
تا از تف آفتاب فردا
بنشان نشان به سایبانی

افروخته ام چراغ از این رو
تا صبحدمان در این شب گرم
می خواهم بر کشم بجای
دیواری در سرای کوران

شاید نیما به شعر خود به مثابه دیواری می‌نگرد که در سرای کوران بنا می‌کند و چراغی که برافروخته است در سرای کوران قابل شناسایی خود کوران نیست، و در نتیجه فقط اعتراض و ایراد کوران شنیده می‌شود. لکن نیما، به نظر من اشاره به مسائل مهم‌تری دارد. از روی اشاراتی که نیما به زندگی خود دارد و دوستانش آنها را با ما در میان گذاشته‌اند، به نتایجی در باره دید او از زندگی يك شاعر در اجتماع می‌رسیم که بی‌ارتباط به مفهوم این شعر نیست: نیما به کلی از تبلیغ گریزان بود. شاعری نبود که بکوشد خود را به يك مؤسسه تبدیل کند و یا وقت خود را به سامان دادن روابط عمومی خود بگذراند. نیما سخت مشغول ساختن آن بنا بود. عملاً از آن «ساخته» سخن می‌گوید. و شاید منظورش از آن ساخته، دقیقاً همان «شناخت» شعرش باشد. ولی شعر در این معنا مفهومی وسیع‌تر دارد. به رغم کسوری کوران، شاعر متعهد است چراغی برافروزد و تا صبحدمان آن «ساخته» را بسازد. بگذار دیگران ندانند که تو چه می‌گویی و چه می‌کنی. سفارش تاریخی شاعر در معروف شدن، در تیراژهای فراوان، در تبدیل کردن شعر به بنگاه معاملات ملکی و یا منم‌گویی‌های سخیفانه نیست. نیما آفریننده ساخت‌های اعتراض به سخافت و جلالت و بازاری و تجاری شدن است. سفارش تاریخی شاعر او را در مقامی بسیار رفیع قرار می‌دهد که شاید از این دیدگاه در شعر معاصر ایران تنها يك نفر، یعنی فروغ فرخزاد، با او قابل مقایسه است. این دیوار بساید ساخته شود. این دیوار در سرای کوران باید ساخته شود. کوران نمی‌توانند حالا بفهمند که جریان از چه قرار است. اعتراض، البته که باید بکنند؛

عتاب، البته که باید باشد؛ دشنام، البته که باید داده شود؛ شایعه - پراکنی بعد از پرخوری‌های شبانه، ریشخندها، خود گنده‌بینی‌ها، فحش‌ها و فضحیت‌ها، حتی دکان باز کردن برای پیروان خیالی این یا آن سبک، و در همه حال کورماندن، البته که باید باشد. اگر این قبیل جلالت‌ها، شمایل‌گردانی‌ها و بازاربایی‌ها نبود، که اصلاً این شعر سروده نمی‌شد. نیما ساخت رابطه موجود بین خود و ادبای به اصطلاح گردن‌کلفت و شهیر دوران خود را فقط يك لایسه از يك مجموعه روابط چندین لایه‌ای، بین شاعر، متفکر، و فرزانه بسا کل تاریخ، توده‌ها، و کل روابط انسانی می‌داند. براساس این روابط است که نیما اسطوره اعتراض خود را خلق می‌کند. تازه چه انسانیتی به خرج می‌دهد! باید خشت روی خشت بگذارد، از آغاز شب تا صبحدمان؛ به این منظور چراغ افروخته است که دیواری در برابر تف‌آفتاب فردا درست کند و آنرا سایبان سر خود همان کوران بکند. بدین ترتیب نیما به ما هشدار می‌دهد که جهل توده‌ها شما را از کوره بدر نکند. اعتراض و عتاب آنان، پیروی آنان از کوران دیگر، که ممکن است حتی به قیمت جان شما تمام بشود، نبایسد شما را مجبور به خالی کردن میدان بکند، هنر در این است که انسان به توده‌ها در زمانی خدمت کند که آنان قدر خدمت را نمی‌توانند بگذارند. جالب این است که مرگ نیما، شعر او را زنده‌تر می‌کند. و این در مورد فرخزاد نیز صادق است. مرگ او، شعرش را عزیزتر کرد. دشوار است که قدر يك شاعر درجه يك در زمان خود او شناخته شود. اگر مردم می‌فهمیدند که شاعر واقعی چه می‌گوید، دیگر چه نیازی بود که

و آن «پل» چیست؟ دیگرانی پیش از من، من در زمان خود، و باز دیگرانی بعد از من، حرف‌هایی درباره آن پل زده‌ایم، این بار هم به تفصیل به آن «بسته‌اسرار مرموز» پرداخته شد. لکن من می‌خواهم چند مسأله در مورد نیما را هم به سرعت طرح کنم و بر اساس نوشته‌های خود نیما، نقدهایی که دیگران نوشته‌اند و من خود نوشته‌ام، نشان دهم که نیما هم بالفعل و هم بالقوه قدرت پیشگویی شکل‌های مختلف شعری این مرز و بوم را داشت. نه تنها خود او به این مسأله اشاره می‌کند، بلکه در همان خشت اول، از نظر ساخت شعری، آینده را در نظر دارد. دیگرانی که از پشت سر او می‌رسند، راه او را به ترتیب خاصی ادامه می‌دهند که به نظر من بسیار جالب است. قصد من پیگیری در شیوه‌های مختلف شعر بعد از نیما نیست. این کار را هم من در کتاب‌هایم کرده‌ام و هم دیگران. یکی دو نکته‌ای که در پایان این گفتار می‌آورم برای من تازگی دارد. برای شما نیز شاید تازگی داشته باشد. مقدمات را از خود نیما می‌آورم، این مقدمات مربوط می‌شود به وزن و آرمونی، و شاید معروف‌ترین حرف‌های نیما باشد. منابع همان حرف‌های همسایه، دو نامه و خطابه نخستین کنگره نویسندگان ایران است:

«من سعی می‌کنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم، شعری وزن و قافیه، شعر قدیمی‌هاست. ظاهراً برخلاف این به نظر می‌آید، اما به نظر من شعر در یک مصراع یا یک بیت ناقص است: - از حیث وزن - زیرا یک مصراع یا یک بیت نمی‌تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند. وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معین است - در بین مطالب یک

در باره فلسفه سفارش تاریخی، اجتماعی و ادبی هنرمند داد سخن داده شود؟ فردوسی، مولوی و حافظ، نه حافظ قبور بودند، نه صاحب ضریح، و نه ملك الشعراء؛ و کسی که از قبل شعر دیگران از زر زد، به زباله دان تاریخ افتاد، و زود باشد که دیگران هم بیفتند. خدمت به خلق، در مفهوم خودفروشی به خالق نیست، بلکه ساختن آن دیوار است تا این خلق از تف آفتاب فردا در امان بمانند. البته نیما شعر خود را هم به عنوان خشتی از آن دیوار به شمار می‌آورد. خشت بر خشت نهادنش در خانه کوردیدگان، دقیقاً در همان معنای ساختن شعری چندین تعبیری است که یک تعبیرش هم در باره خود همان شعر باشد. یعنی هر شعر خوب، شعری درباره خود همان شعر هم هست. نیما در یک نوشته دیگر، باز به مسأله زحمتی که برای شعرش می‌کشد، اشاره دارد، منتها یک تصویر اصلی را جانشین تصویر اصلی شعر «صبح‌دمان»، یعنی «دیوار» می‌کند؛ و این بار، در دو نامه از «پل» حرف می‌زند:

«هر چند که فشار زندگی آسان مرا به راه انداخت. رمیده خیلی دیر رام شد. هر سنگ با چه کند و کو و بر آورد دقیق از جا کنده شد و پل به روی آب با چه روز و شب‌های پر زحمت طرح بست تا دیگران آسان بگذرند و دیوانه‌ها به آب زده بگویند: پل لازم نیست! اما در پیش پای کسی که می‌گوید لازم است، هر کار بعدی در عالم هنر از یک کار قبلی آب می‌خورد.»^۱

موضوع - فقط به توسط «آرمونی» بدست می آید، این است که باید مصراع‌ها و ابیات دسته‌جمعی و به‌طور مشترك وزن تولید کنند. من واضح این آرمونی هستم... (تأکیدها همه از ماست).

«به‌شما گفتم - اوزان قدیمی ما اوزان سنگ شده‌اند. و باز برای شما گفتم. برای این است که همسایه می‌گوید يك مصراع يا يك بيت نمی‌تواند وزن را ایجاد کند. وزن مطلوب که من می‌خواهم، به‌طور مشترك از اتحاد چند مصراع و چند بیت پیدا می‌شود. بنابراین وزن نتیجه روابط است که بر حسب ذوق تکوین گرفته‌اند، وزن، جامد و مجرد نیست و نمی‌تواند باشد، وزنی که او معتقد است، جدا از موزیک و پیوسته با آن، جدا از عروض و پیوسته با آن فرم اجباری است که طبیعت مکالمه ایجاد می‌کند. به شما گفتم... در خصوص وزن، شعر فارسی سه دوره را ممتاز دارد: دوره انتظام موزیکی، دوره انتظام عروضی که متکی به دوره اولی است و دوره انتظام طبیعی، که همسایه معقول پیشقدمی است در آن.

«منظور، همسایه می‌خواهد وزن شعر را از موزیک جدا کند. می‌گوید - و در مقدمه مفصل خود ثابت می‌کند - که موزیک سوپراکتیو و اوزان شعری، (که بالتبع آن سوپراکتیو شده‌اند) به کار و صف‌های ابژکتیو که امروز در ادبیات هست نمی‌خورد... این کار را در اوزان عروضی و بعد در اوزان هجائی در نظر دارد. اما این که پرسیدید کدام وزن جامد است، اصطلاح خود اوست. وزن‌هایی که نمی‌توانند طولانی بشوند، جامدند و غیر مستعد، به عکس وزن‌های دیگر مستعد و متحرک.»

«در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته می‌شوند. کوتاه و بلند شدن مصراع‌ها در آنها بنا بر هوس و فانتزی نیست. من برای بی‌نظمی هم به‌نظمی اعتقاد دارم. هر کلمه من از روی قاعده دقیق به کلمه دیگر می‌چسبد. و شعر آزاد سرودن برای من دشوارتر از غیر آن است.»

و باز در دو نامه می‌نویسد:

«در دفتر عروض من يك مصراع یا دو مصراع هر قدر که منظوم باشد، حاکی از وزن ناقصی بیش نیست. چند مصراع متوالی و به اشتراك همنند که وزن مطلوب‌را به وجود می‌آورند. من روابط مادی و عینی را در نظر گرفته‌ام... این قسمی از اقسام شعر است. پایه این اوزان بحور عروضی است. منتها من می‌خواهم بحور عروضی بر ما تسلط نداشته باشد، بلکه طبق حالات و عواطف متفاوت خود بر بحور عروضی مسلط باشیم.»

و نیز می‌گوید:

«چطور هر جزئی جلوه خود را داراست؟ از ترکیبی که در میان اجزاء دارد، شناخته می‌شود.»

به‌طور کلی همه ما که شکل ظاهری شعر نیما را شناخته، به کار برده‌ایم، یا به کار بردن آنرا برای دیگران توضیح داده‌ایم - و بدون شك بهترین توضیح شکل ظاهری شعر نیما همان مقاله «نوعی وزن در شعر فارسی» از مهدی اخوان ثالث است. به چند نکته پی برده‌ایم.

(۱) شعری که با يك رکن شروع شد، به محض اینکه در يك مصراع وزن خاص خود را پیدا کرد، تا پایان در وزن آن مصرع و

زحافات آن گفته خواهد شد.

۲) کلیه مصرع‌ها باید با همان رکن شروع شود.

۳) در اوزان ساده و یا به قول نیما «مستعد و متحرك» باید هر مصرع استقلال عروضی داشته باشد، یعنی پایان بندی مصرع‌ها، که روی هم از زحافات يكوزن ساخته می‌شود، به منظور استقلال شکلی بخشیدن از نظر عروضی به آن مصرع‌ها، در پایان آنها می‌آید. و استقلال به این معناست که شعر متکی بر اوزان ساده، از نوع تکرار فاعلاتن، فاعلاتن، مستفعلن، فاعلن و یا مفاعیلن و غیره، تبدیل به بحر طویل نشود. خواننده در پایان مصرع بایستد، دوباره از آغاز مصرع بعدی حرکت کند و دوباره بایستد، تا برسد به پایان شعر. پایان بندی نوعی نقطه گذاری عملی در گوش هوش است.

۴) طول مصرع به اندازه طول مطلبی است که در آن مصرع گفته می‌شود. تساوی طولی مصرع‌ها قهری نیست. اگر دو مصرع با هم مساوی باشند، به علت مطلب است. اساس بر روی عدم تساوی طولی مصرع‌هاست. مصرع در اوزان ساده بلندتر از حد معمول عروض کلاسیک می‌تواند باشد و در اوزان مرکب و ساده می‌تواند کوتاهتر از حد معمول عروض کلاسیک هم باشد. بدین ترتیب يك رکن مثل فاعلاتن و زحافات آن، مثل فَو، فا، فح، فاع، فاع، فاع، فعل، فاعل، فاعلا و غیره، نقش اساسی در ایجاد هارمونی پیدا می‌کنند. مصرع‌ها به وسیله وزن عمومی شعر به یکدیگر تنیده می‌شوند، در عین حال استقلال مصرع‌ها حفظ می‌شود. «شب»، «مانلی»، «دل فولادم» و دهها شعر دیگر از خود نیما بهترین مثال این طرز تصور از عروض نیمایی در رمل مخبون

می‌توانند باشند.

۵) نیما اعتقاد دارد که در وزن‌های جامد، یعنی بحرهای مختلف - الارکان مثل مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن، یا مفعول فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن، یا در متفرعات بحر معروف رباعی که مردم آنها را در وزن لاحول و لا قوه الا بالله می‌شناسند، بلندی مصرع‌ها، بلندی قراردادی شعر فارسی است، ولی می‌توان با استفاده از زحافات این بحور، مصرع‌ها را کوتاهتر گرفت. شعرهای نیما در این وزن‌ها، ازین قرارداد تجاوز نمی‌کنند. ولی چون نیما فکر بلندی و کوتاهی مصرع‌ها را پیش کشیده است، شاعران دیگر، بعد از نیما، در بعضی موارد، طول اوزان مختلف - الارکان را هم طولانی‌تر از بلندی قراردادی شعر فارسی گرفته‌اند. در واقع نیما در این جا پیش‌بینی بالقوه یکی از اشکال آینده شعر را کرده است. اخوان این ظرفیت بالقوه را هم بخشی از آن رودی به شمار می‌آورد که نیما خود را بدان تشبیه کرده است. اخوان دانش عروضی خود را به کار می‌اندازد، از رودخانه سطلی آب برمی‌دارد، از آن برای تفسیر خود از عروض استفاده می‌کند، منتها تا حدی استادانه، و نه شاعرانه و استادانه با هم:

ای صوفیان سرخوش میخانه است

ای لولیان مست به ایام کرده پشت به خیام کرده رو

ای عاشقان او

راهم دهید آی پناهم دهید آی

این جا منم

منم

کز خویشتن نفورم و با دوست دشمنم ...^۱

اساس وزن بر روی مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات است، ولی مصرع دوم، یعنی، ای لولیان مست به ایام کرده پشت به خیم کرده رو، هم طولانی‌تر از مصرع‌های قراردادی شعر فارسی در این وزن است، و هم طولانی‌تر از مصرع‌های نیمایی در اوزان مختلف‌الارکان، و وزن سالم هم هست و بر اساس مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات مفاعیل فاعلات، قابل تقطیع.

چندسالی پس از مرگ نیما، عده‌ای از شاعران نیمایی، بی‌آنکه به این پیشنهاد امید چندان توجهی کرده باشند، به علت طبیعت کارشان، از این پیشنهاد هم تجاوز کردند. این شاعران شروع کردند به طولانی کردن مصرع‌های اوزان مرکب، در جهتی که به شعر انعطاف بیشتر بدهد. مثلاً فروغ فرخ‌زاد. در اوزان شعرهای آخر عمرش وزن را فقط به عنوان يك لولا به کار برد. در يك سطر و در يك شعر، نه يك رکن، که چند رکن را، که طبق قراردادهای عروضی و نیمایی باهم مانعة‌الجمع هستند، به يك جا جمع کرد. و از مجموع این ترکیب‌ها، نوعی موسیقی به وجود آمد که در برابر عروض نیمایی متکی بر هارمونی رکن، باید آنرا «هارمونی گفتار» نامید. شعر فروغ به گفتن نزدیک‌تر است تا بلند خواندن. فروغ به عنوان بنیانگذار شعر مؤنث فارسی، به دنبال آهنگی دیگر برای بیان حالات و بینش زنان از محیط

۱ - نگاه کنید به بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، از مهدی اخوان ثالث، انتشارات توکا، سال ۵۷، تهران، از ص ۶۱ تا ۲۰۷. و در این مورد بخصوص به صفحات ۸-۱۳۷.

خود بود. می گوید:

چرا نگاه نکردم

مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر می‌کرد.

که سطر اولی را بر اساس مفاعیل فاعلاتن تقطیع می‌کنیم. ولی وقتی که می‌رسیم به سطر بعدی، چندین اشکال پیدا می‌شود: «مانند آن زمان که»، بر اساس - مفعول فاعلات -، «مردی از ك»، بر اساس فاعلات، «نار در خ»، مفتعلن - «تان خیس»، فاعلات، «گذر می - کرد»، مفاعیلان، تقطیع می‌شوند، و طبیعی است که در عروض و اوزان نیمایی چیزی به صورت مفعول فاعلات فاعلات مفتعلن فاعلات نداریم. اخوان نیز به پیش‌بینی چنین وزنی در مقاله «نوعی وزن در شعر فارسی» نپرداخته است. ولی این شعر نیز دارای وزن است، منتها وزنی است که وقتی می‌خواهیم تقطیعش کنیم، فرار می‌شود، و وقتی که نمی‌خواهیم برداشت صناعی از وزن بکنیم، فوت و فن ادبی را کنار می‌گذاریم و می‌خواهیم فقط شعر را بخوانیم، با آهنگش بسراغ ما می‌آید. این نوع موسیقی‌سازی از امور سهل و ممتنع شعر فرخ‌زاد است. موسیقی شعر گفتاری و نه خواندنی به صدای بلند، از این جا سرچشمه می‌گیرد.^۱

يك نکته جزیی دیگر اینکه از تفسیری که اخوان از هماهنگی

۱ - پیرامون این نکته نگاه کنید به مقاله «تأملاتی پیرامون شعر و نثر» از رضا براهنی در نگین، شماره تیرماه ۵۸. متن سانسور شده این مقاله در سال ۵۲ هم یکبار به چاپ رسیده بود. این مقاله را در کتاب حاضر می‌بینید

در شعر نیما در مقاله «هماهنگی و ترکیب» از همان کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج کرده چیزی مستفاد می‌شود که بیشتر از اختصاصات هر گونه شعر است: باید بین مطلبی که گفته می‌شود و وزنی که برای گفتن این مطلب به کار می‌رود، هماهنگی وجود داشته باشد. در واقع وزن از درون مطلب جوشیده، بیرون آمده باشد. البته اخوان تنها از وزن و قافیه صحبت نمی‌کند، بلکه می‌گوید:

«... وقتی که پای بیان و ارائه به میان می‌آید و القاء احساسات و افکار و ارتباط با دیگران، کار از سادگی محض و بسیطی مطلق در می‌گذرد و بی‌توجهی به عناصر و اجزاء تشکیل‌دهنده یک واحد بیانی، موجب پریشانی در کار است...»

«یک قطعه شعر خوب، با همه سادگی، آنچنان ترکیبی است، و اجزاء آن با هم آنچنان پیوستگی و هماهنگی کامل دارند: که اگر ناتندرستی و نقصی در هر یک از اجزاء وجود داشته باشد، یک مجموعه واحد را از توفیق و کمال دور نگه می‌دارد و بالنتیجه از تحلیل و تأثیر مثبت و القاء که هدف اصلی است، بی‌بهرگی نصیب می‌شود.»^۱

این حرف‌ها بسیار جالب و خوب است، ولی اگر قرار بر این است که از تحلیل و تأثیر مثبت و القاء، «بی‌بهرگی نصیب نشود» عناصر و اجزاء تشکیل‌دهنده یک واحد بیانی چه چیزها هستند و پیوستگی و هماهنگی بین کدام اجزاء باید برقرار باشد؟ اخوان بلافاصله بحث وزن و قافیه، شمس قیس، رشید و طواط، مهدی حمیدی و چندین شاعر

۱- از همان کتاب بدعت‌ها و بدایع ... ص ۲۱۰، هنگام خواندن سخنرانی در کانون این اقوال را از اخوان نخواندم تا از تفصیل کلام پرهیز کرده باشم.

کلاسیک را پیش می‌کشد، و با وجود اینکه از نیما دوسه قول دقیق درباره پیوستگی و ترکیب می‌آورد، لکن بیشترین قسمت بحثش در باره این است که آیا وزن و قافیه را مثل نسخه‌ای که بعضی از دستور-نویسان وزن و قافیه پیچیده‌اند، باید پیش از گفتن شعر انتخاب کرد، یا هنگام گفتن شعر خود به خود همه چیز جور می‌شود! اخوان تصمیم می‌گیرد که: «این امر تجربی است که در شعرهای مطبوع [تأکید از اخوان است] نخست کلیات معنای یک شعر همراه با وزنش به خاطر خطور و خلجان می‌کند و کیفیت ترکیب کلی یک شعر است که خاطر را به خود مشغول می‌دارد و شاعر را متغنی می‌سازد. قبلا از ارسطو نقلی کرده‌ایم که می‌گفت طبیعت معنی و موضوع است که ما را به سوی وزنی مناسب رهبری می‌کند.»^۱

«اما آنان که قصه‌ای دارند یا غصه‌ای، آنان که رازی دارند یا گدازی، هیچ‌گاه چنین نمی‌اندیشند که قبل از ادای معنی، در فکر وزن و قافیه باشند. معنا همراه با غنا و زمزمه جادویی خود و با هماهنگی و پیوند کامل، پرده به پرده ساز سرود خوان قریحه‌شان را به آواز می‌آورد و ایشان فقط سراینده و راوی و ناقلند نه چیز دیگر، فقط خود را پرده‌گشائی میان مبنای الهام که زندگی و عالم معناست، و میان زمانه و تاریخ ... شعر آدمی محصول شعور نبوت آدمی است در قلمرو زیبایی و حس و تأمل و تازندگی باشد و جهان باشد این نبوت نیز هست ... و شعر و سخن نیما نیز چنین صفتی دارد، سازی همنا با اسرار زندگی او و سرود پویای زمانه اوست. هر تکه از هر منظومه

او دارای زندگی وزاینده‌گی تازه‌ای است و پیوسته و هم‌آواز و هماهنگ با تکه‌های دیگر آن مجتمع و ترکیب کلی و همه‌پاره‌هایش مثل ساعتی کامل و کواک است که در آن تعبیه‌ها و دنده‌ها و گردنده‌ها و کشنده‌های کوچک و بزرگ با هماهنگی يك سخن می‌گویند.»^۱

کلیه این حرف‌های زیبا را می‌توان قبول کرد. شاعر «سراینده و راوی و ناقل» است، «شعر آدمی محصول شعور نبوت آدمی است» و هر تکه از شعرهای نیما «پیوسته و هم‌آواز و هماهنگ با تکه‌های دیگر آن مجتمع و ترکیب کلی است». و الی آخر. می‌توان گفت حرف اول را الیوت هم زده است: شاعر يك کاتالیزور است. یونگ هم گفته است که شعر خوب از طریق شاعر سروده می‌شود و نه بوسیله او، یعنی هر شعر خوب وجود دارد، منتها یکی می‌آید و آنرا بیان می‌کند. استاد ازل می‌گوید بگو، و حافظ هم می‌گوید. و هماهنگی و ترکیب هم، درست. نبوت آدمی هم احتیاج به توضیح ندارد و بسیار هم زیباست. ولی اجزای آن هماهنگی و ترکیب، نسامشان چیست؟ اخوان از این مقوله فقط هماهنگی ارسطویی را می‌داند، مطلب، وزن و قافیه و شکل و ساختش را پیدا می‌کند. ولی ترکیب چه چیز با چه چیز، هماهنگی کدام جزء با کدام جزء را، نمی‌گوید. و این یکی از مهم‌ترین مسائل کار نیما و شعر جدید است. آرمونی یعنی چی؟

نیما بیش از ده شعر در رمل مخبون دارد با پایان‌بندی‌ها در زحافات همین وزن. ولی مطلب، یکی «مانلی» است، دیگری «شب»، سومی «دل فولادم»، و چهارمی «خونریزی»، پنجمی «می‌تر او دمه‌تاب»،

و الی ماشاءالله. اگر وزن برای هر بیست شعری که در این وزن سروده شده‌اند، مناسب است، باید چنین نتیجه گرفت که مطالب آنها هم یکی است. در حالیکه چنین نیست. مطلب هر شعر جداست. و اگر نیما پنجاه سال دیگر هم عمر می‌کرد و بیست شعر دیگر هم در این وزن می‌گفت، مطلب هر شعر باز هم جدا می‌بود. پس این چیست که هر شعر را تبدیل به حادثه‌ای واحد می‌کند، برغم تشابه‌صوری و وزنی بین آنها، و هر کدام از این حوادث را در هماهنگی نگاه می‌دارد، و اجازه نمی‌دهد که يك شعر با شعر دیگر اشتباه شود. اخوان خواهد گفت، ترکیب اجزا، ولی کدام اجزا را نخواهد گفت. اگر «شعر آدمی محصول شعور نبوت آدم است»، نقد شعر هم شناسایی ساخت شعور نبوت آدمی است. چیزی که «شاعر را متغنی می‌سازد» نه وزن و قافیه، نه مطلب، اندیشه و عاطفه و غیره، بلکه ترکیبی از سه عنصر اصلی است: شکل ظاهری، یا ساخت صوری شعر، وزن و قافیه، آهنگ، موسیقی - که عروض و غیرعروضش با هم فرقی ندارند، شکل درونی و ذهنی و یا ساخت عمقی که عبارت از نحوه ترکیب و تشکل و حرکت هماهنگ استعاره‌ها، نمادها، مثالها، تشبیهات، مجازها، توریها، اسطوره‌ها؛ و معنا و محتوای کل این صناعات ذاتی شعر در يك شعر. آرمونی در شعر به معنای هماهنگی کامل است بین شکل ظاهری یا ساخت قشری، شکل ذهنی یا ساخت عمقی، و معانی يك شعر. هماهنگی این اجزای اصلی، يك شعر را از بقیه اشعار جدا می‌کند. شعور نبوت آدمی، مستمر نیست. هر گاه که صاعقه بزند، حادثه به وجود می‌آید. این حادثه آن لحظه نبوت است که شاعر

را غرق در هماهنگی می‌کند، و او شعری می‌گوید جدا از شعرهای دیگران و شعرهای دیگرش. اجزای هماهنگی عبارتند از سه ضلع آن مثلث که در آن وزن و قافیه، به‌طور کلی، و موسیقی از هر نوع، می‌گنجند، تصاویر از هر نوع می‌گنجند، و معانی هم می‌گنجند، شعر وقتی کامل است که بین این اجزا هماهنگی وجود داشته باشد.^۱

این بحث را به پایان می‌برم، با يك اشاره به مسأله‌ای دیگر، با يك ابراز تأسف و دعوت از شما برای يك امر خیر.

پیوسته این احساس غبن بامن بوده است که هرگز در زمان حیات نیما بخت یارم نبود تا با او حضوراً محشور شوم. حشر و نشر من در یکی از مقاطع اصلی و کاری زندگیم با جلال آل‌احمد، که از یاران مهربان و صمیمی نیما بود، از نیما در ذهنم تصویری فراهم کرد که بیشتر شبیه جلال بود تا نیما، و چون دیگرانی که نیما را می‌شناختند، مثل دوستی که حالا از او سخن می‌گویم، از سخنان طنزآلود نیما با من حرف می‌زدند، همیشه احساس می‌کردم تصویری که جلال از نیما ترسیم می‌کرد، تصویری بود جدی‌تر و عبوس‌تر از آنکه نیما به راستی بود. شاید این خصیصه‌ای بود در دوست روانشادم جلال، که طنز دیگران را هم به‌جد برگزار کند.

و اما همیشه من يك دوست دیگر هم در کنارم داشته‌ام که گرچه نامی بوده است نه به بزرگی نیما و نه به شهرت جلال، اما به هر معنایی که در او نگاه کنیم، سخت به نیما نزدیک بود. و هنوز هم هست.

۱ - در این مورد نگاه کنید به مقاله «شکل ذهنی در شعر»، در جلد اول همین کتاب.

دیروز من از او دیدن کردم تا از او دعوت کنم که در جلسه ما شرکت کند، و به‌رغم جنونی که ده‌ساله است او با آن دست و پنجه نرم می‌کند، و به‌رغم سگته‌ای مغزی که اخیراً متحمل شده است، طوری که دیگر سخن‌گفتن فراموشش شده است، در جمع ما بیاید، و به‌عنوان یاد و یادگاری از نیما، با ما حاضر باشد. ولی این دوست عزیز من، این نخستین شاگرد صدیق نیما، یعنی اسماعیل شاهرودی، همان آینده‌ما، آنچنان بیمار است و با بیماری اش آنچنان منزوی، تنها و دور-افتاده از سیلان و حال و احوال جهان و تحرك جلسات و کلمات ما، که پس از همان لحظه اول دیدار با او، دیگر دعوت را فراموش کردم، و چون فهمیدم که پزشکان جوابش کرده‌اند، و او که در زمان سخن‌گفتنش، بهترین خواننده شعرهای نیما بود، دیگر صدایی نامه‌موم‌بیش نیست، و تنها چیز زنده و به‌راستی زنده‌اش، چشم‌هایش هستند، نگران عبور عمری بربل بام، می‌خواهم از شما دعوت کنم که از او دیدن کنید، به‌خانه‌اش بروید، بنشینید، تماشا کنید و از او بخوانید که برای شما لبخند بزند، چرا که این چیزی بود که دیروز من از او خواستم: و او سخاوتمندانه لبخند زد، لبخندی که در این برزخ بین زندگی و مرگ، مثل شعری بود هم دردآلود و هم سخت دلنشین، و من، به لبخند آن مرد زیباتر شده در چند قدمی ابدیت بود، که این ملاحظات ناچیز درباره شعر نیما، یعنی استاد اول او، و همه‌ما، در شعر را، تقدیم شاهرودی کردم.^۱

تهران - ۷/۱۰/۵۹

۱ - این خطابه در زمانی ایراد شد که شاهرودی هنوز زنده و در میان ما بود. او پاییز سال ۶۰ از میان ما رفت.

توللی

نماز میت بر جسد رمانتیسیم

مرفتار خویشم من، آوخ که نیست
یکی کاوه تا بفشرد نسای من
فرو کو بد آن بتک روئینه‌سای
به بیچیده پیوند بی‌های من
«توللی»

۱

جوانتر که بودیم - پانزده، شانزده و هفده ساله - شعر توللی
می‌خواندیم و یا شعر توللی وار. دوره، دوره جوش صورت ما بود و ما
شهرستانی جماعت که تا تر هرگز نداشتیم و اگر قدم در آستانه سینما
می‌گذاشتیم، پدرمان پوستمان را می‌کند و تو محله، همسایه‌ها هزار اسم
رومان می‌گذاشتند، و هنوز جاهای بد شهر را نمی‌شناختیم و حتی از
آوردن اسم جاهای بد، از شرم مثل چغندر سرخ می‌شدیم و به دستور

مدرسه سرمان را نمره چهار می‌زدیم و گاهی حتی تفننی سرمان را تیغ می‌انداختیم و در مدرسه سرمان عین کدو تنبل کسره‌مال برق می‌زد؛ موقعی که هنوز والیبال و فوتبال در شمار بازی‌های اشرافی بود و ما که دستان به‌دهنمان نمی‌رسید، دستان از این بازی‌ها هم کوتاه بود، شعر توللی می‌خواندیم و یا شعر توللی وار.

از مدرسه که بیرون آمدیم - مثل قشونی از کوتوله‌های کور و کچل - توپ‌های ماهوتی را به زحمت از جیب‌ها مان بیرون می‌کشیدیم؛ گاهی بازی می‌کردیم، و گاهی توپ را محکم بر سر و روی یکدیگر می‌کوبیدیم. زمستان‌های سخت - زمستان‌های آن شهر بلاکش من، آن شهر ویران من و آن شهر تمام حافظه من - تندتر راه می‌رفتیم. روی برف می‌افتادیم و بلند می‌شدیم، می‌سریدیم و کله‌معلق می‌غلطیدیم و در حالیکه از ابرو‌ها مان یخ و برف آویزان بود، از در مدرسه می‌رفتیم تو. دماغمان را روی آستین کتمان پاك می‌کسردیم و از در کلاس می‌رفتیم تو. و همین که می‌نشستیم و کمی گرم می‌شدیم و معلم - هر معلمی - سر و کله‌اش پیدا می‌شد، ما زیر لب شعر توللی می‌خواندیم و یا شعر توللی وار.

برف که آب می‌شد و آفتاب که می‌آمد و دیوارهای کاهگلی خشک می‌شد و ناودان‌ها جاری می‌شد و در رودخانه آبکی پیدا می‌شد و مجله «سخن» زودتر به‌دستان می‌رسید، ما که از همه چیز محروم بودیم و بر سر قاب بازی و گردو بازی یکدیگر را کتک می‌زدیم و بسا قساوت یکدیگر را خونین و مالین می‌کردیم، در خلوت، شعر توللی می‌خواندیم و یا شعر توللی وار.

موقعی که پدر کنکمان می‌زد، موقعی که مادر گریه می‌کرد، موقعی که از حساب و هندسه تجدیدی می‌آوردیم، موقعی که سنگی بر قوزک پایمان می‌زدند و بعدها موقعی که از کنار دیوارهای کاهگلی، با چشم مسیر حرکت اندام زنی را در زیر چادر، تعقیب می‌کردیم؛ موقعی که دوره، دوره جوش صورت، جلق و جاهلیت بود؛ دوره، دوره اوج حماقت و حضيض عقل و درایت بود و هنوز نمی‌دانستیم پس و پیش مسائل جنسی چیست؛ موقعی که کوچکترین دست نوازشی بر سر و روی ما کشیده نمی‌شد، ما به معشوقه‌های توللی عشق می‌ورزیدیم، بسا آنها خلوت می‌کردیم، از کنار دیوارهای کاهگلی خشک، با همان سرهای کدو تنبلی کسره‌مال، پر می‌گشودیم و زلف‌های مجعد بلند روغن مالی پیدا می‌کردیم که حتی گوسه‌هایمان را هم می‌پوشاند؛ و در زمانی که هنوز رنگ شراب ندیده بودیم، با معشوقه‌ای که به شعر ما - چرا که توللی دیگر از میان برخاسته بود و ما خود شخص شخیص توللی بودیم - سراپا گوش بود، جانانه شراب می‌زدیم، با معشوقه‌ای که سری با ما و دلی با آقای توللی داشت. ما عاشق بدبختی خوشگل و شیک و اشرافی توللی بودیم و در آن زمان برای ما این بدبختی، چه خوشبختی بزرگ و خیال‌انگیز و اندوهگینی بود!

پدر می‌گفت: پسر چرا این قدر سیاه شدی؟ و مادر بزرگت، که دست‌های سفید و بلندی داشت و سخت لاغر بود و به‌همین دلیل سخت بلندقد به نظر می‌آمد، می‌گفت: صدایش هم دو رگه شده! و مادر که - عدها فهمیدیم صورتش چقدر شبیه تصویری است که پیکاسو از «گرترودا استاین» کشیده است و من و برادرم همیشه بسر این تشابه

می خندیدیم - همین که یکی از برادر خواهرها می مرد، سه چهار ساعت غیث می زد، تا از زیر پلکان یا از پشت در آشپزخانه نعش غش کرده اش را بیرون می کشیدیم، می گفت: چرا جیغ می کشی؟ چرا عصبانی هستی؟ و ما غافل از حقیقت - هر حقیقتی - شعر توللی می خواندیم و یا توللی وار.

تابستان ها، گاو و گوسفند و الاغ و گاری اسبی از کوچه های کثیف رد می شد، بوی پهن تازه فضا را می گرفت و بعد گنجشگ ها دنبال دانه می گشتند و مگس ها از همه جا می آمدند و جمع می شدند و زنی، بچه های قدونیم قد لخت و پاپتی خود را دنبال خود می انداخت و برای دیدن پدرشان به زندان می برد. ما مجله یا کتاب را دستان می گرفتیم و موقعی که باد، گرد و خاک را بر سر و صورت و چشمان می پاشید، بر روی پهن و پشکل قدم می گذاشتیم، سایه ای می جستیم، حقیقت کثیف واقعی را به خاک می سپردیم و به «مریم سپیدی» می - اندیشیدیم که در سیاهی شب ایستاده، منتظر مهتاب است تا لحظه ای بعد، خود را به نور آن که چون «پرندهی به جویباری» بود، شستشودهد. ما از روی پهن و پشکل، از کنار دیوارهای کج و کوله، از آن سوی شب ظلمانی کوچه های تو در تو، و از آن سوی گرسنگی و انتظار در صف طولانی نانوائی ها، و از آن سوی بی لباسی و پابرهنگی و ظلم و بیاداد، ما احمق ها، ما الاغ های شانزده، هفده ساله، به معشوقه توللی - واری می اندیشیدیم که در زیر ماه سه تار می زد و گیسوانش را بر روی «سه تارش آشفته بود» و صورتش در زیر نور ماه «منظره ای جاودانه» داشت و چشمانش در انسان «مستی تریاک نیمروز» را بوجود می آورد،

آنهم برای آدم هایی چون ما که رنگ تریاک را به عمر خود ندیده بودیم، تا چهره سد به مستی نیمروز آن که تشبیه شود به چشم علیا مخدره ای شیرازی یا تهرانی که آنرا هم هنوز زیارت نکرده بودیم و پس از آنکه زیارت کردیم، دیدیم چشمش هیچ ربطی به مستی تریاک نیمروز ندارد.

ما شعر توللی می خواندیم و یا شعر توللی وار، و قلبمان در قفس کوچکی به نام مرگ - مرگی توللی وار - زندانی بود و عطر معشوقه - های توللی و توللی وار فضای بازارهای نموری را که در کارخانه های مرطوب آن کار می کردیم، پر کرده بود، و موقعی که از برابر زن های چادری بدبخت محتاج به نان شب برد می شدیم، ژست عکسهای رمانتیک توللی و توللی وارها را می گرفتیم: هاله اندوهی بر اطراف چهره خود می نشانیدیم و دو چشمان را طوری خمار می کردیم که گویی لحظه ای بعد، هر دو چشم پر از اشک درد و رنج هستی سوز عشق خواهد شد، و نفسمان همیشه در حال آماده باش بود تا ما «آهی جانکاه» سردهیم، و مرتب دست بر سری میکشیدم که مو نداشت - دست بر موهای توللی و توللی وارها میکشیدیم - بیچاره دخترها و زن های شهرستانی از این اداهای ما چیزی نمی فهمیدند و تعجب میکردند که ما جوان ها، به جای آنکه مثل بچه آدم سلام بدهیم، سطل آبشان را بگیریم و پر کنیم و به منزلشان برسانیم، نان شبشان را بخریم و به دستشان بدهیم، چرا مرتب چشم خمار میکنیم، آه میکشیم، ابرو تکان می دهیم، چین بر جبین می - اندازیم، خود را به زردی و نزاری می زنیم و رسماً عاشق شده ایم و اینک تقاضای ترحم می کنیم؟

متکی نیست. بعدها کمی کسروی خواندیم که خوب بود، هدایت را خواندیم که در بچه درخشانی بود به سوی کثافت زندگی محیطمان. و بعدها موقعی که از يك سوی خیابان ریش لنین را از پشت ویتترین پایین کشیدند و در سوی دیگر بردیوارها دماغ لینکلن را کوبیدند و ارمنی‌ها از دستگاههای روسی به ادارات آمریکایی نقل مکان کردند، ماشهرستانی‌ها - با کمال تعجب و موقعی که نباید می‌شنیدیم - ندای «آی آدمها» نیما را از اعماق دریا و از کرانه‌های فقیر دریای مازندران شنیدیم، ندایی که توللی و توللی‌وارها و متولیان امامزاده رمانتیسیم و ضریح جوش صورت نشیندند. مشیری نشنید، سایه نشنید، کسرای کم شنید، نادرپور اول نشنید و بعد شنید، فروغ شنید و به موقع وجه خوب شنید و شکفت و بعد، افسوس که پژمرد. و قبل از فروغ چه به موقع وجه خوب و حتی خوبتر، شاملو و اخوان شنیده بودند و آینده شنیده بود و با شاملو شنیده بود.

خواهید پرسید که با این وضع چقدر باره توللی نقد می‌نویسی؟
 و در جواب می‌گویم: بگذارید نماز میت جسد رمانتیسیم را با آسایش خاطر و تمرکز ذهن کامل بخوانم. و بگذارید بر آن دوسه سال دوران جوش صورت خود که بر روی پهن «مریم سپید» آقای توللی رامی رقصاندم ادای دینی بکنم. من مدافع گنجشگهای معصومی هستم که از پهن، پهن پهناور این ملک درندشت، دانه چیده، بارور شده، برای خود غولی شده‌اند، نمدافع مریم‌های سپید روسپی‌وار، مریم‌های خیالی و تو خالی توللی‌وارها که همگی ارزانی همان فتودال‌های رمانتیک و همان بورژواهای مخبط باد!

ما که دیرتر از ساعت هشت به منزل نمی‌رفتیم، مثل توللی و توللی‌وارها گمان می‌کردیم، از سر مستی، نصف شب به خانه باز گشته‌ایم؛ مست و لایعقل بر بستر افتاده‌ایم و یا هنوز به فکر دلارایی هستیم که از «افسون شفق»، «راز شبانگه» را می‌جوید و «اشکی دو سه»! در «چشم فسونبار»ش می‌درخشد! و در دهلیز ترن، چنان آوازی خوانده است که هنوز در گوش ما طنین انداز است!

تحت تأثیر تبلیغات رمانتیک، ما جوان‌های نفهم آن دوره که معصوم‌ترین آدمهای تاریخ بودیم، الکی احساس گناه می‌کردیم و معلوم نبود به چه دلیل می‌خواستیم یا بمیریم و یا به معشوقه توللی برسیم: غریز تو سری خورده ما فقط در وجود معشوقه توللی و توللی‌وارها، دنبال تسکین و تسلی می‌گشتند؛ در حالی که چنین معشوقه‌هایی را، ما نه در عمر خود دیده بودیم و نه بعدها - موقعی که پایتخت ظالم، مارا در خود بلعید و خورد و مسخمان کرد و به شکلی بی‌شکل در آورد - توانستیم پیدا کنیم. این معشوقه‌ها وجود نداشتند و اگر وجود داشتند دیگر ما به شکل توللی‌وار وجود نداشتیم و دیگر برای آن معشوقه‌ها ارزشی را که هنوز توللی بر آنها قائل است، قائل نبودیم؛ ما آن معشوقه‌های رمانتیک را بعدها، هزاری يك قران هم نمی‌خریدیم و اکنون نیز جز به دیده حقارت به آنها نمی‌نگریم.

شعر توللی و توللی‌وارها را می‌خواندیم و گاهی هم گریه می‌کردیم، گریه‌ای که از هر سطر شعر توللی‌ها سرک می‌کشید و نشان می‌داد که شاعر چقدر سرتخ، نازک نارنجی و قلابی است و چقدر کاغذی و احساساتی است و چقدر بر انسان شرقی و بر زبان گسترده فارسی

اگر انتقاد هر منتقد شعری، دو مخاطب داشته باشد که یکی خود شاعر است و دیگری خواننده شعرش، این انتقاد من از يك طرف می- لنگد، چرا که دیگر در این جا شاعر نمی تواند مخاطب من قرار بگیرد، زیرا او چنان غلطیده و نابود شده است که امکان زنده کردنش نه به دست من، که حتی به دست خدای یکتا هم، وجود ندارد؛ تواللی از دیدگاه شعری چنان پوسیده و فاسد شده است که امکان اصلاح شدنش و به راه آمدنش دیگر وجود ندارد. و گرچه زمانی عده ای زنده اش می شمردند و عزت چپانش می کردند و گرچه دختر مدرسه ها - که اکنون به شنیدن اسم «آلن دلون» آه می کشند و چشم خمار میکنند، زمانی چشم مخمور خود را بر ضریح امام-زاده تواللی و تواللی وارها دخیل بسته بودند - تواللی، اکنون به عنوان مخاطب نقد شعری من وجود ندارد؛ چرا که او، به جای آنکه نماینده و نشان دهنده محیط زندگی من

و امثال من و تمام مردم این خطه باشد، از بالا سر این اجتماع خیز برداشته و پریده، و موقع پریدن دماغش را چنان گرفته و دامش را آن چنان جمع کرده است که نه گردی بر این یکی نشسته و نه عفو نئی نصیب آن دیگری گردیده است.

ولی راستی او این جهش و پرش را به سوی کدام هدف مقدس فردی، عرفانی، شعری و یا ماوراء طبیعی انجام داده است؟ موقعی که اجتماع به وسیله کسی نادیده گرفته شد، من می‌خواهم بینم او در مقابل چه چیز اجتماع را فدا کرده و نوسانات آنرا نادیده انگاشته است؟ توللی، در مقابل چیزی با ارزش و انسانی، جهان پرتحرک معاصر را نادیده نگرفته است. او پریده است و کله معلق فرو افتاده و در سوک نامرادی‌ها و ناکامی‌های جنسی غرق گردیده است؛ و از آنجا که تمام فکر و ذکرش، عبارت است از ناکامی‌های جنسی و حتی از این راه هم بهره‌ای عاید این شوالیه غم‌زده شیرازی و این مدیحه‌پرداز روز - مزد نشده است، او نمی‌تواند مخاطب نقد من باشد. مخاطب نقد من در این مورد، خواننده شعر اوست که می‌خواهم صدسال آزرگار، حتی اگر بی‌شعر نیز بماند، شعر توللی را نخواند؛ ما که چندسالی خواندیم، چه طرفی بستیم که اینک خواننده امروز او بخواند و طرفی ببندد!

موقعیکه مردی قریب نیم قرن زندگی کرده است و موقعیکه چنین در افواه افتاده و در اقطار با بوق و کرنا چنین قلمداد شده است که او ده دوازده ساله شروع به شعر گفتن کرده است و این خود نشانه عظمت بیکران و ابدی شخصیت شاعری اوست! موقعیکه مردی، همزمان با نیمای ققنوس، شعر چاپ کرده و پشت سراو، کوتاه زمانی نماز گذاشته و سینه زده و بعد ناگهان خود را مراد و مقتدای جوانان مستعد! شناخته است، من می‌خواهم بینم این نیم قرن را چگونه دیده است و نقش او موقعیکه هر حرکتی ممکن بود برکتی به بار آورد و عده‌ای بر سر همان حرکت و به امید همان برکت دست از جان خود شستند، چگونه بوده است؟ من این حق را به خود می‌دهم که از او بپرسم: در چه لحظه‌ای از تاریخ، در چه موقعیت جغرافیایی، در میان چه مردمی و برای کدام تحول اجتماعی و ادبی سینه می‌زنی؟ این

سؤال‌ها را در زمانی که استعمار عینی، استثمار فرهنگی را نیز همراه خود کرده است، باید از تمام شاعران و نویسندگان و قلمزنان آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین کرد و اگر آنها در هر کلمه از کلمات نوشته - هایشان، از خونی که ریخته شده، مشتی که در مقابل مسلسل خسرد گردیده، اسکلتی که در گوشهٔ تاریک زندان پوسیده و آرد شده، و حرکت‌هایی که عقیم مانده‌اند و نباید عقیم می‌مانند، صحبت نکنند، باید محکومشان کرد. توللی به‌جای آنکه بتواند دست کسی را بگیرد، پای هر آنکسی را که دستی بلند کرده، محکم گرفته و عقب کشیده است، و با اشاعهٔ شعر تخذیر و خواب و خرافات عاشقانه، بیداری و بیدارباش اجتماعی ایران را عقب انداخته است. خواب و تخذیر، مرگ قلبی و عوام‌فریبی، غم و ماتم، ناکامی‌های جنسی، مضامینی هستند که با زبانی به‌ظاهر رسا و پرآهنگ، ولی در باطن قلبی و عقب‌مانده و انعطاف‌ناپذیر، در قالب شعری که ممکن است فقط آن جوانک خنگ شیرازی را خرسند کند، گاهی جوانان ایرانی را از توجه به هر نوع واقعیت قابل لمس باز داشته‌اند. اگر ژورنالیسم کذایی سالهای سی تا چهل و یاقلمزنان به اصطلاح منتقد آروزگار، احساس مسئولیتی، ولو ظاهری، می‌کردند، ممکن بود خطر این مضامین برای همیشه از بین برود. متأسفانه وجود روزنامه‌نگارهای ذوق‌زدهٔ احساساتی و منتقدان بی‌سواد نفهم سبب شد که غیب شعر توللی هر روز چاق‌تر و باد کرده‌تر از روز قبل گردد، درازتر شود و برسد به نافش و از آن نیز بگذرد و از نظر دید شعری مفلوج و خانه‌نشین و بازنشسته‌اش نماید، طوری که اوج شعر توللی این باشد که در غزلی ناگهان بخواهد از مسند افلاس

خود به طرف زنی شوهردار خیز بردارد؛ و یا از زیر میز، پاهایش را - دور از چشم شوهر مادر مردهٔ آن زن - محکم بر روی پاهای او فشار دهد (کدخدامنشی عاشقانه را می‌بینید؟)، و یا از زنی شیرازی که تازه از حمام درآمده و برای نخستین بار توللی او را دیده، در یوزگی عشق و تقاضای کام کند که شاید ابلهانه‌ترین مضمون رمانتیک همین باشد؛ چنین آدمی را که به‌نظر می‌رسد، در خود فساد فتوٰالایسم منحط و فسیل - شده و اشرافیت گنبدیدهٔ شب‌نشینی‌های توأم با افیون کشیدن را متمرکز کرده، نباید بخشید و نباید به‌عنوان مظهر زوال نادیده گرفت و اگر حتی از نظر شعری مرده باشد که آقای توللی مرده است، نباید از این ضرب‌المثل فارسی پیروی کرد که: مرده را نباید چوب زد؛ اتفاقاً مرده‌ای چون توللی را باید چوب زد و حتی محکم‌تر هم زد تا بر روی پل ویرانهٔ زمان و معبر تار و مار شدهٔ تاریخ، درس عبرتی باشد برای همهٔ آنهایی که می‌روند و همهٔ آنهایی که می‌آیند. مرده‌ای چون توللی را نه فقط باید چوب زد، بلکه حتی دوباره کشت و پوستش را کاه کرد و بر سر در تاریخ ادبیات آویخت تا مردم روزگار بدانند که اگر نقد ادبی در این ملک - خواه سازنده و خواه ویران‌کننده - نبوده است، دلیل عظمت اشخاصی که شعرشان روی انتقاد ندیده نخواهد بود. رمانتیکها از سال سی تا چهل نوعی سانسور به‌وجود آورده بودند که شعرا صیقل فارسی را سالها عقب انداخته بود. البته همین رمانتیکها هم اکنون نیز مذبح‌خانه می‌کوشند دستگاہهای رادیو و تلویزیون را قبضه کنند و شعر خود را از طریق گویندگانی که بی‌دلیل صدای خود را در اختیار کش و قوس‌های احساساتی گذاشته‌اند تبلیغ کنند. همین

رمانتیکها ، طبق معمول سنواتی ، هم اکنون چنان پشت پا به اصول و مبانی اخلاق صنفی و ادبی زده اند و سازشگر از آب درآمده اند که با دکاندار مشاعره بر سر يك ميز به حل و فصل مسائل شعری می نشینند و بی خبر از این سخن ناصر خسرو که:

«در تنوری خفته با عقل شریف

به که باجهل خسیس اندر خیام»

بر بازی مبتذل و خررنگ کن «جیم بده ، دال بده» صحنه می - گذارند و رسماً ابتذال را شایع می کنند. اگر قرار بر این باشد که شعر اصیل فارسی در اذهان مردم اثر کند، باید شعرخوانان تحت آموزش دقیق شعر خوانی قرار گیرند ؛ نحوه قرائت اشعار ، گاهی آن چنان سوزناک است که هرگز نمی توان به شعر گوش کرد . اغلب اشخاصی که شعر می خوانند گمان می کنند که شعر یعنی احساساتی شدن بی خود، و به همین دلیل موقع خواندن شعر، چه احساسات مبتذلی را که برنازک - اندام واژه های فارسی تحمیل نمی کنند ! آنهایی که شعر می خوانند باید صدای کلمات، طریقه ادای حروف ، وزن شعر و قدرت واژه ها را یاد بگیرند تا مردم از این افسون تبلیغات رمانتیک نجات پیدا کنند و از بی حالی خلاصی یابند . در این مورد بخصوص من یادداشت هایم را در آینده چاپ خواهم کرد و در این جا به همین اشاره کوچکی اکتفا می کنم .

می خواهم این نکته را نیز بگویم که من حالت رمانتیک را بطور درست محکوم نمی کنم، چرا که حالت رمانتیک ، از مکتب رمانتیسیم، گسترده تر و وسیع تر است. تازه من حتی مکتب رمانتیسیم اصیل را هم در عصر خود محکوم نمی کنم ، زیرا نوعی نیاز معنوی و فردی و اجتماعی در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم دست به دست هم دادند و مکتب رمانتیسیم را به وجود آوردند. اساس این نهضت ادبی بر تخیل فردی و خلاقیت بر اساس تخیل بود و در واقع عکس العملی بود به حق و درست ، در برابر مکتب کلاسیک که با زبانی کلیشه ای می خواست اخلاقی محدود را تعلیم دهد. نهضت رمانتیسیم، عصیان علیه بینشی قراردادی درباره طبیعتی تفننی و تزئینی بود که مکتب کلاسیک از آن جانبداری می کرد. به همین دلیل رمانتیسیم نوعی بازگشت به سوی

بدویت طبیعت بود، طبیعتی که از نظر «روسو»، رسول رمانتیسم، در وجود خود نیکی بی‌پایان را قرار داده بود، طبیعتی که به وسیله انسان کثیف و آلوده شده بود و باید پاکی و نیکی ابتدایی خود را در نهضت رمانتیسم باز می‌یافت. علت علاقه آتشین شاعران مکتب رمانتیسم به فاصله‌های دور - هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی، به خواب و رؤیا و عشق - عشقی کشنده و قهار اما صمیم - از همین جاست.

البته همه این صفات، در همه شعرای آن دوره به یکسان قابل قبول نیستند. حرف سست و احساساتی در قالب شعری گریه آور، ربطی به رمانتیسم اصیل او آخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم ندارد. مکتب رمانتیسم، در کنار، و بلافاصله بعد از انقلاب کبیر فرانسه که خود انقلابی علیه اشرافیت کلاسیک است، پیدا می‌شود ولی این انقلاب در بطن خود تمام صفات بورژوازی را که بعدها در قرن نوزدهم تبدیل به کاپیتالیسم می‌شود پرورانده است و به همین دلیل نهضت ادبی همزمان با چنان نهضت اجتماعی، با مکاتب ادبی قرن نوزده بسیار فرق دارد، همانطور که انقلابات اجتماعی قرن نوزده و بیست با انقلابات اجتماعی قرن هیجده فرق دارند. پس شعر جدید در تمام دنیا زاینده محیط و فضای روانی و اجتماعی خاصی است که با محیط و فضای او آخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم فرق می‌کند و اگر کسی مقدار زیادی از خصوصیات مکتب رمانتیسم زوال پذیرفته در طول یک قرن و نیم را، بادی بیماری‌گونه، با تخیلی ضعیف و با زبان بسیار محدود و تا حدی اشرافی تقلید کند، از نظر تاریخی شعرش پا در هوا و به همین دلیل محکوم به زوال خواهد بود. بر اثر گذشت زمان نهضت رمانتیسم

که در دوران خود اصیل می‌نمود، به صورت چیزی قلابی در آمد؛ یعنی عده‌ای از شاعران او اوسط قرن نوزده به تقلید چیزی پرداختند که اصالت خود را در زمان خود نشان داده بود و در دورانی دیگر نمی‌توانست اصالت داشته باشد. در حدود هفتاد سال آخر قرن نوزدهم، انگلستان، حتی عاری از شاعرانی است که مجموعاً نصف اصالت و اهمیت یکی از شاعران بزرگ مکتب رمانتیسم اوایل قرن نوزدهم را ندارند. به دلیل آنکه آنها در قوس نزولی یک مکتب زندگی می‌کنند و از نظر عاطفی و فکری، جیره‌خوار شاعران اصیل رمانتیک هستند و البته هر مکتبی پس از آنکه به اوج خود رسید، مجبور است قوس نزولی خود را طی کند، منتها اگر زمان و مکان باروری ایجاد کنند، بدون تردید، مکتبی دیگر، بدست شاعرانی تازه نفس، جای مکتب مرده را خواهد گرفت، و گرنه هر قدر هم که شاعر وجود داشته باشد، باز شعر به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. و مگر از این نظر، شعر بعد از حافظ تا دوران مشروطیت، سرمشق خوبی نیست که ما نمی‌خواهیم از آن عبرت بگیریم؟

در او آخر قرن نوزدهم، مکتب سمبولیسم، تخیل دور پرواز رمانتیسم را به سوی قشرهای درونی و قوف بشری راند و در ذهنی کردن شعر پیشقدم شد؛ توصیف که اساس تخیل رمانتیسم بود، جای خود را به اشارات و کنایات ذهنی داد. همزمان با سمبولیسم و در دهه آخر قرن نوزده، فروید، تحتانی‌ترین قشر ذهنیت بشری، یعنی ضمیر ناخود آگاه را کشف کرد. چند سالی قبل از او «نیچه» و «کی‌یرکه‌گور»، فلسفه بشریت را چنان دگرگون ساخته و نوسازی‌اش کرده بودند که فلاسفه

کلاسیک، اهمیت سابق خود را هرگز نمی‌توانستند در قرن بیستم به دست آورند. مطالعات «برسون» در زمان، کنکاش‌های «جویس» رمان‌نویس در زبان، تأثیر انقلاب مارکس در جهان، کوشش سوررئالیست‌ها در فرانسه و ایماژیست‌ها در انگلستان، بازگشت «پروست» به سوی حافظه، از یک‌سوی، و از سوی دیگر، گسترش استعمار و همه‌جانبه شدن آن و مثله شدن تمامیت دوسه قاره بزرگ عالم برای رفاه حال کمتر از یک دهم مردم جهان، تغییر جهت استعمار در طول سال‌ها برای ایجاد استثمار ذهنی و فرهنگی در کشورهای عقب‌افتاده، کشتارهای دو جنگ مهیب و پیدایش نیهیلیسمی حاکم بر جوامع مترقی، پیدایش دیکتاتور کبیری چون هیتلر و تمرکز تمام درنده‌خویی‌های حکومتی در وجود او، پیدایش تبلیغات جدید حکومتی بر اساس روش‌های هیتلری و تقلید «مینی‌دیکتاتور»ها از پیغمبر کبیرشان هیتلر، ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و پر شدن تمامی صفحات روزنامه‌ها با عکس‌های آزرندگان و تحقیر - شدگان و کشته‌شدگان و مردگان، بوق و کرنای آزادی‌بخش! کشور-های گنده‌شده دنیا در سرتاسر جهان، قیافه لنین در کنار تزار روس، لنگ‌گاندی در کنار عصای «چمبرلین»، پوست سوخته «لومومبا» در کنار غنغب چرب و چیلی «چومبه» و هزاران فکر و احساس، حرکت و سکون، و قیافه و جلوه، چهره قرن بیستم را به وجود آورده‌اند. با این شرایط، حتی بزرگ‌ترین شاعر اوایل قرن نوزدهم در عصر حاضر پا در هوا خواهد بود تا چهره‌ساز به کسی که از صفات مبتذل و یاب‌به‌ابتدال گراییده آن شاعر استفاده می‌کند، تمامیت عصر حاضر را نادیده می‌گیرد و می‌گوید:

او، آن امید جان من، آن سایه خیال
می‌سوخت در شراره گرم خیال خویش
می‌خواند در جبین درخشان ماهتاب
افسانه غم مسن و شرح ملال خویش

و یا خطاب به شوالیه‌ای چون خودش می‌گوید:

تشنه، ای بس که به آغوش گنه رفتی و باز
آمدی تشنه‌تر از روز نخستین به کنار
همسرت ناله بر آوردی که: «ای ای به توشوی!»
دلبرت، چهره بر افروخت که: «ای تف به تو یار!»

و یا در نقش یک «دون ژوان» پیر که گاهی یک‌دفعه تبدیل به «نرون»

هم می‌شود - و معلوم نیست چرا؟ - می‌گوید:

به! بر بناغوش دل انگیزت چه زیباست
آن سایه روشن‌های رقص گوشواری
خواهم که گستاخانه بوسم نزد شویت
جامی بده، تا وارهم از شرمساری
در کاسه ناف تو، می شیرین‌تر افتد
دیوانه‌ام، عیبم مکن زین می‌سازی
از زیر میزم پا فشردی بر سر پای
زان رو کنم در راه عشقت پا فشاری
دانی که گوش آموز آواز تو هستم
گر پرزنان، خیزی به دوشم چون فناری

این عاشق دلخسته پنجاه ساله که زندگی‌اش در پرحادثه‌ترین پنجاه سال تاریخ گذشته است، گاهی مثل یک جوان حرمان کشیده

به حسرت نشسته و از همه چیز محروم او آخر قرن هیجدهم، زمانی مثل يك «دون ژوان» غرق در گناه ابلیس صفت و فاسد اواسط قرن نوزده، و زمانی دیگر مثل يك پیرمرد خوشگذران دوران نرون که می از ناف زنان بنوشد و از سر مستی زنان اطرافیان خود را غلغلک بدهد، حرف می زند، به دلیل این که چشمش را بر هر چه در اطراف خود می بیند، بسته، زیج نشین هوس های بچگانه و خودخواهی های ابلهانه گردیده است.

گفتم که من حالت رمانتیک را محکوم نمی کنم، فقط تأثیر - پذیری از يك مکتب مرده و بدل شدن به مرده ای مرده تر از آن مکتب را محکوم می کنم. حالت رمانتیک از ازل با بشر بوده است و تا ابد با او خواهد ماند. حافظ و مولوی، گاهی دستخوش حالات رمانتیک می شوند؛ «نیما»ی اجتماعی گاهی حالت رمانتیک دارد و بودا و عیسی و موسی نیز بارها دچار حالات رمانتیک شده اند. و هستند شاعرانی که بدون پیروی از مکتب رمانتیسم - مرده یا زنده اش - خود به خود به سوی رقت صاف و پاک حالت رمانتیک رانده شده اند. حالت رمانتیک در موقعیت های غنایی و تغزلی شدیدتر احساس می شود، به دلیل اینکه شاعر از پشت نقابی که تصویر معشوقی تلطیف یافته از آن پیدا است، جهان اشیا را می بیند و چنین بینشی با رمانتیسم فکسنی شاعران گریبان و سوزناک فرق دارد. موقعی که نیما می گوید:

« تو را من چشم در راهم شباهنگام »

و فرخ زاد می گوید:

« کسی به فکر فلها نیست کسی به فکر ماهی ها نیست »

و شاملو می گوید:

« از مهتابی به کوچه تاریک خم می شوم و به جای همه نومیدان می گریم »

نوعی جهت رمانتیک می گیرند که ارتباطی به مکتب رمانتیسم ندارد. این جهت رمانتیک ممکن است در بعضی شعرهای مکتب رمانتیسم نیز وجود داشته باشد، زیرا همانطور که گفتیم این حالت یکی از خصایص ابدی شعر است و نیز امکان دارد حتی در غیر رمانتیک ترین شعرها نیز راه یابد، همان طوریکه سیریل کانالی^۱ در شعر یکی از مدرن ترین شاعران جهان، یعنی « الیوت »، خصائص رمانتیک پیدا کرده و آنها را نشان داده است، در حالیکه منسوب کردن « الیوت » به مکتب رمانتیسم، همانقدر احمقانه است که مثلاً واقع بین شناختن توللی و امثال او.

توللی و توللی وارها، سرنا را از سر گشادش می زنند و درباره رمانتیسم کاسه گرم تر از آتش هستند. اگر در مکتب رمانتیسم، عشقی احساساتی و شورانگیز وجود داشت، اینان عشق را ول کرده فقط احساساتی شدن را نگاه داشته اند و یاد باره عشق فقط احساساتی شده اند. اگر در مکتب رمانتیسم اشتیاق به وصل با معشوق وجود داشت، توللی و توللی وارها، در باره وصل چنان مبالغه آمیز حرف زده اند که گاهی شاعر را در حال مکیدن خون معشوق بدبخت می بینیم و زمانی دیگر، شاعر خونخوار را می بینیم که با حالتی سادیستیک می خواهد مردمک

چشم طرف را مثل نخودچی و شاهدانه، زیر دندانهایش بیندازد و خرد کند و قورت دهد؛ چرا که عقل اغلب توللی‌وارها رسا نیست و آنها در بارهٔ يك ناراحتی کوچک، چنان از خود بی‌خود و غمگین و احساساتی، و با برعکس شقی و قسی‌القلب و خونخوار می‌شوند که آدم احساس می‌کند شاعر قصد دارد به هر وسیله شده غرایز و هوس‌های اغراق شده‌اش را به رخ مردم بکشد. اگر هنر - همان‌طور که منتقدی گفته است - در این باشد که هنر را ببوشانیم، توللی و توللی‌وارها، قدرت پوشاندن هنر خود را ندارند و چون پیوسته ملعون و مطرود بودن، غمگین و بدبخت بودن، عاشق و معشوق بودن، شهوانی و شهوت‌پرست بودن، هنرمند و هنرشناس بودن خود را به رخ می‌کشند، خسوانده احساس می‌کند که این مبلغین نفرت و شهوت، دروغ می‌گویند و نباید حتی یکی از این نسبت‌هایی را که این‌ها به خود می‌دهند قبول کرد، چرا که این‌ها دربارهٔ بدبختی، عشق، غم، هوس و شهوت شعر نمی‌گویند، بلکه شایعه‌سازی می‌کنند. نگاهی کوتاه به عنوان اشعار توللی و توللی‌وارها، خود دریچه‌ای به سوی این تظاهر شاعرانه خواهد گشود. عنوان‌هایی مثل «پشیمانی»، «عشق ریمیده»، «دور»، «آرزوی گمشده»، «ویرانهٔ امید»، «هوسناک»، «پیشواز مرگ»، «دخمهٔ راز»، «دیو درون»، «زبان نگاه»، «لبریز گناه»، «ملعون»، «رنج مدام»، «رسوا»، «پلید»، «تابوت»، «افسون‌نگرک»، «لابهٔ ابلیس»، «شراب شعر چشمان تو»، «زهر شیرین»، «خورشید و جام»، «چرا از مرگ می‌ترسیدی؟»، «شکوفه‌ای برای شراب»، «از خدا صدا نمی‌رسد»، «جام اگر بشکست»، «اشک خدا»، «بیمار»، «ناشناس»، «هوس‌ها»، «در

هر چه هست و نیست»، «ملال تلخ»، «گمراه»، «رقص اموات»، «نیاز»، «شمع و سایه»، «آخر دلست این»، «وفا»، «دام‌بلا»، «ناله»، «ناله‌ای بر هجران»، «قصهٔ درد»، «اشک ندامت»، «خندهٔ غم‌آلود»، «بیدل»، «حسرت»، «یار گمشده»، «چراغ گمان»، «بیمار»، «دیوار درد»، «کویر پندار»، «تا شب افسوس» و دهها اسم دیگر از این قبیل در دیوان‌های این شاعران دیده می‌شود که نشان‌دهندهٔ تظاهر به غمگین بودن و عاشق بودن و دردمند بودن و شهوانی بودن است. چون تظاهر هست، دیگر هنر نیست. چرا که هنر در صمیمی بودن و در پوشاندن و عقب‌راندن تظاهر است نه در شایعه‌سازی در بارهٔ مقداری مضامین به اصطلاح شاعرانه.

بزرگترین عیب مکتب رمانتیسم بیمارگونهٔ ایران این است که شاعران این مکتب تخیل را با خیال‌بافی اشتباه می‌کنند و به همین دلیل از سرزمین تجربه و هر آنچه لمس کردنی، عینی و واقعی است، خود را به عمد تبعید می‌کنند و چون از طریق عشق و شهوت و مرگی قلبی بهتر می‌توانند برای جوان‌های پانزده، شانزده هفده ساله ژست‌شاعرانه بگیرند، دائماً از این موضوعات در يك محیط غیرقابل لمس شعری حرف می‌زنند، و از آنجا که ذهن اینان انباشته از همان موضوعات بویناک است و به علت همین انباشتگی و شهوت‌بارگی، تبیل و تعارفاتی و بیس بار آمده‌اند، دیگر نمی‌توانند در راه کشف قلمروهای مختلف تجربه، قدمی بردارند، چرا که برای هر نوع ماجراجویی در روح، در زبان و در قلمرو تجربه، هوشیاری و بیداری و ورزیدگی لازم است و اگر کسی نسوج مغز خود را مدتی به‌کندی و تنبلی و کاهلی عادت

داده باشد، در صورتیکه باز یافتن چستی و چالاکی اش بکلی محال و غیرممکن نباشد، لاقلاً سخت و طاقت فرساست و شاید سالها طول بکشد تا مغز، آمادگی کامل برای جذب تجربه‌های جدید پیدا کند و آنها را به صورت شعر تحویل دهد.

از این رو اگر شاعری پس از بیست سال ضجه و مویه رمانتیک، ناگهان دم از مسؤلیت در برابر تجربیات خشن و ظالم اجتماعی بزند، باید در صمیمیت او تردید کرد. چرا که ممکن است او جزیک ابن الوقت بیچاره کسی دیگر نباشد و یاممکن است از مسؤلیت به عنوان کلاهی شرعی برای پوشاندن ته کشیدن خود استفاده کند. زیرا او مدت بیست سال فقط گریه کرده است و اکنون چگونه می‌تواند در برابر تجربیاتی که در گذشته، پیوسته در حال فرار از آنها بوده است از خود مسؤلیت نشان دهد؟ این کار ممکن نیست مگر اینکه مغز او را در گوشه‌ای از دنیا شست و شو داده باشند و از سر تا پاشنه‌اش را بامسه‌لی شسته و رفته باشند و زبانش را از تلخی بیمارگونه آن مضامین سیاه و عبارات و تصاویر قلابی پاک کرده باشند و بعد بهش گفته باشند: « Mon Enfant Terrible » بارک‌الله بدو برو جلو بگو من هم مسؤل هستم». مسؤلیت چیز ساده‌ای نیست که شاعری شب بخوابد و صبح بیدار شود و چشم‌هایش را بهم بمالد و دهن دره‌ای بکند و بگوید: «ما هم مسؤل هستیم». مسؤلیت مستقیماً با تجربه، حافظه و تخیل ارتباط دارد و از آنجا که توالی و توالی و ارها به تجربه زندگی اجتماعی پشت کرده‌اند حافظه چشم‌پوش آنها نتوانسته است از حوادث اجتماعی توشه برگیرد. در نتیجه این قبیل شاعران ملول به دنبال نوعی رابطه ساده و تا حدی مبتذل «من و تو»

می‌گردند، رابطه‌ای که در مورد اینان، از « الگولاگینا » (Algolagnia) یعنی سادیسم و ماسوخیسم توأمان، در سطحی ترین شکلش، توشه گرفته است علت اینکه شاعران ملول و مضطرب رمانتیک همیشه از دست معشوق رنج می‌برند ولی به محض به دست آوردن معشوق می‌خواهند خونس را بکنند و بر روی شکمش پایکوبی بکنند، این است که آنها جز از طریق آن رابطه سطحی و بیمار نمی‌توانند با دیگران و با محیط خود ارتباطی برقرار کنند و چون سرسوزنی جلوتر از دماغ خود را نمی‌بینند تخیلشان ضعیف است و تجربه‌شان محدود. و یا در مقابل تجربه‌های زندگی خود شدت و حدتی عاطفی از خود نشان نمی‌دهند.

درباره رابطه حافظه و تخیل یادداشتی را که قبلاً در این کتاب آورده‌ام، باز نقل کنم تا کمبود خیالبافی‌های رمانتیک در مقابل تخیل واقعی بهتر روشن شود:

«قدرت تخیل، یعنی شور و هیجانی کامل که به کار می‌افتد تا احساسها و اشیا و تجربیات مختلف و متعلق به زمانها و مکانهای مختلف را در يك لحظه خاص در کنار هم جمع کند و یا بر روی یکدیگر منطبق نماید و در لحظه‌ای، زمانی بیکران و در مکانی محدود، سرزمینی پهناور را ارائه دهد. قدرت تخیل فقط آن قدرت سرکش گسریز از مرکز و پراکنده کننده نیست، بلکه قدرتی است جهت تلفیق حالات مخالف و برداشت‌های گونه‌گونه از ادراک انسان از طبیعت. تخیل، مستقیماً از حافظه توشه می‌گیرد، گاهی تداوم زمانی حافظه را حفظ می‌کند و زمانی همه چیز را درهم می‌ریزد تا قسمت‌هایی از حافظه را بکند و به وسیله تصاویر آنها را کنار هم قرار دهد و يك حلقه فکری و عاطفی ایجاد

نماید.»

شعری که بر اساس این برداشت از تخیل گفته شده باشد، قابل-ترجمه به نثر نیست و اگر باشد در شکل منشور خودنیز، مفاهیم شعری خود را حفظ می‌کند، یعنی در نثر به صورت شعر باقی می‌ماند؛ چرا که این حرف «بودار» کاملاً درست است که «باید شاعر بود، حتی در نثر» و شعر واقعی اگر قالب ظاهری خود را از دست بدهد، قدرت مفاهیم شعری خود را هرگز از دست نمی‌دهد، درحالی‌که شعرمانتیکها اگر به صورت نثر درآید، مبتذل‌ترین حرفی خواهد بود که تاکنون فقط در نامه‌های عاشقانه نوشته شده است، همه رمانتیکها می‌گویند:

۱

«ای معشوق اشرافی تپل‌مپلی شهوت‌انگیز جام بردست که روی مهتابی نشسته‌ای و دورترین معشوق روی زمین هستی، مرا عذاب می‌دهی، چون به تو هرگز دسترسی نمی‌توانم پیدا کنم. من دارم می-میرم زیرا به تو دسترسی ندارم.

۲

ای معشوق تپل‌مپلی شهوت‌انگیز جام بردست تورا در عالم خیال گیر آورده‌ام. کاری از دست من ساخته نیست فقط می‌خواهم خون تورا بخورم. عذابت بدهم، حتی بخورمت.»^۱

۱ - La belle dame sans merci یا Femme Fatale. نوع ایرانی‌اش معشوق‌ایده‌ال شاعران «ملول و مضطرب» رمانتیک است.

به‌همین دلیل روحیه رمانتیک روحیه‌ای است تنبل، ضعیف و متظاهر به شهوتران بودن، و توللی نمونه کامل چنین روحیه‌ای است. توللی، در مقدمه‌ای که بر «رها» در سال ۳۳ نوشته به‌صراحت تمام گفته است که دیگر امکان شعر گفتن در شیوه کهن، با همان زبان و بیان قراردادی و فرسوده شاعران گذشته و در همان شکل و قالب سابق وجود ندارد. این مقاله که برای مبارزه با کهنه پرستان و متولیان ادب کهن نوشته شده - و خیلی هم با شور و احساس‌های انقلابی نوشته شده است - نشان می‌دهد که توللی قصد داشت که دیگر اسیر همان تمایلات کهنه‌پرستانه که مورد حمله خود او بودند، نگردد بلکه راه و رسم دیگری در پیش گیرد و زبان و بیان دیگری را مرسوم سازد و با زمان خود معاصر گردد. قسمت‌هایی از مقدمه «رها» را نقل می‌کنم تا بعد مسیر حرکت توللی را از افکار دوران «رها» ی سال ۳۳ تا پویه ۴۵ تعقیب کنم:

«۱ - شاعر کهن‌سرای امروز مثلاً بدین تصمیم که این هفته نیز چکامه جدیدی در انجمن ادبی قرائت کند معماروار در پسی تحصیل مواد، بازار پیچ در پیچ محفوظات را به پای خیال در می‌نوردد تا سرانجام ارابه گرانبار طبع را که از مصالح هنری پیشینیان انباشته است در پای جززهای دیرین سال قوافی، تهی کرده، دست به کار ساختن ابیاتی بی‌ارج و قدر گردد.

۲ - تف سربالا (شعر به سبک کهن) جز بر ریش وی نخواهد افتاد و دیر یا زود غربال تندبیز زمان که هر چیز دیگری جز ابتکارات عظیم را از چشمه‌های لرزان خود عبور داده بر خاک سیاه خواهد بیخت، بوی

نشان خواهد داد که موزه روزگار این گونه آثار بی مقدار را به غرفه های جاویدان خویش نخواهد نهاد.

۳ - اینان (کهنه پرستان) با سماجت عجیبی اوزان و قوافی و مضامین گذشتگان را اکثراً بسا وضعی درهم و ناخوشایند به خورجین تقلید ریخته، به قول خود به استقبال آنان می روند.

۴ - شاعر کهن سرای امروز: این اجساد بی روح (کلمات فرسوده) را از دهلایزهای سرد قرون عبور داده و بی جان و خاموش به دخمه تاریک غزل می کشاند و آن وقت متوقع است که با این مرده کشی ادبی شنونده را مولوی وار به جوش آورده و با خواهه سانش از باده عشق و محبت سیراب نماید.

۵ - منظور این است که در ساختن و پرداختن اشعار جدید به جای استفاده از فراش باد صبا که اینک همچون نامرسانی فرتوت مستحق بازنشستگی است! و یا تکرار تهوع انگیز نظایر این مضمون که با همه بی نوائی از برکت یاقوت سرشک توانگر شده و از دولت اکسیر عشق چهری زرین یافته ایم، به سراغ مضامین و استعارات جدید شتافته از آوردن تشبیهاتی از قبیل قد سرو، لب لعل، زلف سنبل، نارستان، موی میان و طاق ابرو که در اثر نسخه برداری فراوان گویندگان کوتاه - طبع، از اوج شامخ ابتکار، به لجنزار سیاه ابتذال افتاده است خودداری کنیم.

۶ - نگارنده با آوردن ترکیبات روزگستر، شب نورد، خود - فریب، پنهان گریز، خون جوش^۱ و نظایر اینها تا حدودی دامن گرفتار

۱ - دلبستگی به این قبیل کلمات عاری از حقیقت است که شاعران رمانتیک را به فرار از محیط دعوت می کند.

را از چنگ سخت گیر جملات و عباراتی که معمولاً در اثر مضیقه ادبی فوق جانشین این ترکیبات می گردند، بیرون کشیده است!

۷ - دسته سوم الفاظی از قبیل افسانه، افسونگر نیمروز، نیم رنگ و دلاویز می باشند.

۸ - روشن تر اینکه در اغلب اشعار قدیم قطار مضامین و الفاظ از خود اراده ای نداشته طفیلی و دنباله رو لکوموتیو قوافی می باشند حال آنکه در شعر جدید اگر نه به طور کمال، دست کم تا حدی این نقیصه مرتفع گردیده است...»

و اکنون دو سه قطعه از اشعاری را که طرف حمله این سخنان توالی است درج می کنم تا معلوم شود شاعر ذوق زده احساساتی از چه چیز دفاع می کند و به چه چیز حمله می کند و تا چه حد در برداشت شعری اش صمیمیت به خرج داده است:

هان! بر چه و بر مصطبه خوان طرب انداز
نظمی ده و بز می نه و شوری عجب انداز
تا دست درازی نکنم بر لب و ساق
بوسی به من بلهوس بسی ادب انداز
می، خوشترم از مستی تریاک اصیل است
از محفل ما، قصه اصل و نسب انداز
کارون توام، بسا من دلخسته ببیوند
با موج خوشم در بر شط العرب انداز
می ریز به جامم، که نیم زاهد سألوس
کالوده زبان، گویمت آب عنب انداز
بر این دل تازی زده، تامهر و آبان است
مهری کن و، سنگ رمضان در رجب انداز

باد صبحم چو در آن زلف سیه جاگنمت
 سر به صحرای نهم از شادی و رسوا گنمت
 ای بناگوش سمن بویه، بر آنم که چودوش
 بوسه فرسود لب مست تمنا گنمت
 جام عشقی مگر، ای ناف دلاویز نگار
 که پر از نوش می ناب گوارا گنمت
 گلبن! تا که در افشانت از خنده شوق
 غلغلک سوز سر انگشت هوس را گنمت

این شعرها از نظر آقای توللی در مقدمهٔ رها بسیار مبتذل هستند و در آنها «اوزان و مضامین و قوافی گذشته‌گان به‌خورجین تقلیدریخته شده‌اند»، در آنها «قطار مضامین و الفاظ از خود اراده‌ای نداشته‌طفیلی و دنباله‌رو لکوموتیو قوافی هستند»، سراینده این غزل‌ها «شاعر کهن-سرای امروز ... این اجساد بی‌روح (کلمات فرسوده) را از دهلیز سرد قرون عبور داده، بی‌جان و خاموش به‌دخمهٔ تاریک غزل کشانده‌است و آن‌وقت متوقع است که با این مرده‌کشی ادبی، شنونده را مولوی-وار به‌جوش آورد و یا خواه‌جسه‌سانش از بادهٔ محبت سیراب سازد». گویندهٔ این اشعار، از نظر آقای توللی، هیچ‌گونه استعدادی برای شعر گفتن ندارد و بی‌خودی زور می‌زند. و عجب این‌جاست که همین اشعار و پنجاه غزل و قصیدهٔ بدتر از این‌ها را جز شخص شخص توللی، شخص دیگری نسروده است و انتقاد هفده سال پیش توللی، در مورد شعر امروز خود او، بیش از شعر هر شاعر دیگر و نظم هر ناظم دیگری صادق است و توللی ماشهٔ تفنگ را به سوی خود چکانده‌است و جز خود هدفی دیگر را به‌خون و خاک نغلطانده است و

به قول خودش این «تف‌سربالا» جز به‌ریش خود، بر ریش شخصی دیگر نیفتاده است.

۶ - در کتاب «رها»ی توللی، شعری هست به‌نام «فردای انقلاب» که در سال ۱۳۲۴ سروده شده است، یعنی هم‌زمان با انتشار «التفصیل»، دیوان اشعار اجتماعی توللی که بیشتر جنبهٔ مزاح و خنده دارد تا جنبهٔ جدی، وای کاش توللی، انعطافی را که از نظر زبان بر قطعات «التفصیل» حاکم کرده است، بعدها بر قطعات جدی خود نیز حاکم می‌کرد و به‌جای انتخاب کلماتی که فقط از نظر خودش «خوش‌آهنگ و رسا»! هستند، واژه‌هایی را انتخاب می‌کرد که با زبان زندگی امروز همسایگی دارند و از واقعیت و حقیقتی برخوردار هستند که کلماتی مثل «افسانه و دلاویز و افسونگر»، کلمات محبوب توللی و توللی‌وارها، نیستند. باری، در شعر «فردای انقلاب» از مجموعهٔ «رها»، توللی، پرچم رهبری دهقانان و کارگران را به‌عهده می‌گیرد، و در صفوف مقدم آنها بانیرهایی که از نظر خودش اهریمنی هستند درمی‌افتد. شیوهٔ جنگش با نیروهای اهریمنی، شیوه‌ایست که هالیود در فیلم‌های جنگی و جنگهای داخلی از آن استفاده می‌کند.

آقای توللی در جلو و قاطبهٔ پرولتاریا پشت سر ایشان، بدون اینکه از چیزی وحشت داشته باشند، می‌دوند تا بساط اهریمنی را برچینند. آقای توللی از آنجا که در صف مقدم همه‌قرار گرفته است، در همان حملهٔ نخستین، در خون خود فرو می‌غلطد؛ کارگران و دهقانان، «منقلب‌تر و کین‌خواه‌تر» می‌شوند تا اینکه بالاخره انقلاب را به‌سامان می‌رسانند. از این شعر دو نتیجه می‌گیریم که یکی را آقای توللی گرفته،

گفته است:

فردای انقلاب
بر صحن کارزار
نیمای من مرا
می جوید اشکبار
من مرده‌ام وئی
شادم که صد چو او
شادند و کامکار

نتیجهٔ دوم را من می‌گیرم: دلم می‌خواهد دست آن طفل معصوم «رها»ی آقای توللی را که به شیوهٔ فرزندان انقلابیون در فیلم‌های کارگردانان «متر و گلدوین مایر»، در صحن کارزار به دنبال مرده یا زندهٔ پدر می‌گردد بگیرم و او را به سوی «پویه» رها کنم. دلم می‌خواهد به آن بچه‌بگویم: «گریه نکن جانم، بابات فقط يك شوخی ساده کرده، هم به تو دروغ گفته و هم به ما، اشکها تو پاک کن، با من بیا، تا باباتو بهت نشون بدم. ببین جانم پدرت بیست و دو سال پس از شهادتش در آن صحن کارزار، اینک شنگک و شاد، با خودش کنار آمده، خیال‌های بیهوده را از سرش بیرون کرده، آن انقلاب رمانتیک را ول کرده، و چون می‌داند که:

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

دیگر بکلی از آن کارهای بچگانه دست شسته، به سوی شیوهٔ آبا

۱ - نام دختر گوینده نیماست (این حاشیه از آقای توللی است نه از من).

و اجدادی برگشته و برمخدهٔ نرم فتودال تکیه داده، کنیز کی بر کنارش
نشانده است و می‌گوید:

بستی زن و ، آن دود نوازنده به من دم
تا بوسه زنم بر لبیت از دود و دمی خوش

آره جونم اشکها تو پاک کن که خدا را خوش نمی‌آید گریه
بکنی. برو پیش بابات ببین چه شعر خوبی واسهٔ این دور و زمانه ساخته:

جمشید زمانم من و ، جام لب نوشت
افسانه پرستان ، همه با جام جمی خوش
خواهم که تبی گردم و در جان تو ریزم
تا شور وجودم شکند در عدمی خوش
برخیز و دمی، پیش من دلشده بخیرام
ای شعر خرامان دل، از ناز و چمی خوش
صد چاه نگار دل شوریده گر افتد
از ساق تو، در دست خیالش قلمی خوش

۷ - آنچه توللی را به نام شاعر نوپرداز معروف کرده است، «رها» است و پشت سرش «نافه». در صفحات گذشته به بعضی از خصوصیات اشعار این دو کتاب، اشاره کردم و بیمارگونگی دید شاعرانهٔ توللی و توللی‌وارها را توضیح دادم. اکنون در پایان این بحث ویژگی‌های شعر توللی را به‌طور خلاصه می‌نویسم و این نکته را نیز می‌افزایم که بسیاری از این ویژگی‌ها، در مورد سایر شاعران رمانتیک ایران نیز صادق است.

الف - از نظر قالب، توللی رمانتیک، نیمای واقع‌بین را نفهمیده

است، و به همین دلیل به استثنای یکی دو مورد ناچیز، در اغلب موارد از قالب چهارپاره استفاده می‌کند که خود قالبی است محدودکننده و متحجرتر از قالب مثنوی و غزل، و در نتیجه شاعر هنوز بطول مصرع‌ها و قافیه‌های عذاب‌دهنده زنجیر شده است. توللی از آنجا که در خود جرأت و قدرت شکستن اوزان عروضی را نمی‌دید، به جای آنکه پیشنهادهای نیما را بپذیرد و در راه توسعه و تکمیل آنها زحمتی به خود بدهد، از نظر قالب دربرزخی از قالب نیمایی و قالب شعر کهن فارسی زندگی می‌کند. او قالب شعر نیما را تا حدود افسانه می‌فهمد و قبول دارد ولی محافظه‌کاری اشرافی‌اش به او اجازه نمی‌دهد که قدمی فراتر نهد و در تجربیات نیما غرق شود و بعد در صورتیکه آن تجربیات را نفهمید، بیاید از سرلجازی چنین یادداشت بچکانه‌ای را که حاکی از عدم شعور بر قالب شعر امروز است، چاپ کند. می‌نویسد:

«راستش اینکه نیما خود دیرگاهی بود تا قالب پرداخت افسانه را از دست فرو گذاشته در عوض با سرودن اشعاری که مصراع! کوتاه و بلند آن لبریز مبهمات بود چنین می‌پنداشت که باعرضه کردن این «کلاف گره‌پیچ» رسالت خود را درباب تحول شعر به پایان برده است! حال آنکه در سروده‌های اخیر وی، اگر چه هنوز ایقاعات عروض را نقشی به کم و بیش برعهده مانده بود ولی نحوه ختم و برش هر مصراع، چنان نبود که قاعده و آئینی بر آن توان نوشت و چه بسا که تیغ استاد... به جای بریدن بندگاه طبیعی بحور و زخافات، درست در جایی فرود می‌آمد که مقبول ذوق سلیم نمی‌توانست بود.»

اولاً باید از توللی سؤال کرد که «ذوق سلیم» یعنی چه؟ اگر ذوق

سلیم، ذوقی است که شما دارید و بدان وسیله هر چه را مألوف و مأنوس و مفهوم است، می‌پسندید و هر آنچه را که در حجره‌های تنگ مغزتان نمی‌گنجد، از خود دور می‌کنید، پس مرگ بر آن ذوق سلیم! ولی اگر منظورتان از ذوق سلیم، ذوقی است که به دنبال کشف ظرفیت‌های جدید زیبایی در کلام و شعر و هنر و طبیعت است، پس بهتر آنکه شما از ذوق سلیم دیگر سخنی به میان نیاورید.

ثانیاً چرا توللی - حتی در این سن و سال که هست - به خود زحمت آموختن چیزهایی را که به راحتی می‌تواند بیاموزد نمی‌دهد؟ این تنبلی و کاهلی آخر چه مفهومی دارد؟ کافی است که به شماره‌های چهارپنج سال پیش مجله پیام‌نوین مراجعه کند و بداند که تقطیع نیمایی را «اخوان» چگونه توضیح داده است. گر چه خیلی‌ها این مسائل را خود دریافته و نیازی به خواندن مقالات امید ندیده‌اند ولی آقای توللی که به تنهایی قادر به درک این قبیل مسائل نیست، بهتر است به نوشته‌های کسانی مراجعه کند که درباره آنها تحقیق علمی کرده‌اند و باصرف وقت و زحمت زیاد آنها را برای دیگران توضیح داده‌اند.

در قالب چهارپاره، مثل شعر قدیم، از طول مصرع‌های مساوی و قافیه‌ها استفاده می‌شود. آخر شاعر امروز که به دنبال آزادی از تنگنای این نوع قوالب ظاهری است به چه دلیل باید خود را در بست در اختیار زنجیرهای قوافی قرار دهد و مفهوم را فدای چهار تا قافیه نامفهوم گرداند؟

ب - تصویری که توللی از شاعر دارد، تصویر بسیار مضحکی است. بر طبق این تصویر، شاعر همیشه آدمی است که آه می‌کشد و

ناله می‌کند، همیشه دست در موهای خود برده و عکس معشوقه‌ای را که زیبا و ظالم و شهوانی و سیمین‌بر و نارکت‌ن و قدبلند و سیه‌مو و هزاران چیز دیگر است همیشه در مغزش گشوده است؛ و شاعر همیشه به‌خاطر او و به‌خاطر خودش در رنج و عذاب ابدی به‌سر می‌برد، تصویری که توللی از شاعر موقع آفریدن شعر دارد، به‌یک شکل در چندین شعر بیان شده است که من فقط چهارپارده‌ای را به‌عنوان نمونه در این جا می‌آورم:

شاعری در برشمعی، سرشوریده به‌دست
می‌زند خط به‌سر بیستی و می‌خواند باز
چشم‌افسونگری از موج غم‌آلود خیال
می‌درخشد به‌غم‌میرش، چو یکی چشمه‌زار از

توللی کوچکترین اطلاعی از نحوهٔ خلاقیت شاعرانه و سلسله مراتب آفرینش یک اثر هنری ندارد و هنوز گمان می‌کند که شاعر کسی است که مضامین و استعارات و تراکیب! و تشابیه زیبا به‌کار می‌برد. شاید به‌همین دلیل است که در شعر توللی به‌استثنای یکی دو مورد ناچیز آرمونشی که شعر نیمایی بر آن تکیه کرده است، دیده نمی‌شود. در شعر توللی، هرگز نمی‌توان یک پارچگی ذهنی حاکم بر آثار بزرگ هنری و ادبی را مشاهده کرد. شعر توللی را بایکبار خواندن می‌توان فهمید و دیوان‌های رها و نافه و پویه را می‌توان برای همیشه فراموش کرد. پشت‌سر کلمات و استعارات توللی انسانی متفکر - انسانی که عمیقاً از حوادث متأثر شده باشد، انسانی که نه فقط در مورد مسائل مربوط به محیط خود، بلکه مسائل مربوط به سیر تحولی بشر از آغاز پیدایش تاکنون جهان‌بینی شاعرانه داشته باشد - نمی‌بینیم. در شعر

توللی همیشه به‌نوعی کوه‌بینی که ناشی از بی‌فرهنگی است پی‌می‌بریم و به‌جای آنکه به‌جنون مورد ادعای شاعر در حق خودش دست‌یافته باشیم به‌نوعی نقص دماغی و کندذهنی و سفاهت وقوف می‌یابیم. توللی در بعضی اشعارش - خواه موقعی که زنش را مخاطب قرار می‌دهد و خواه خواننده و گاهی معشوقه‌اش را - جا به جا خود را هنرمند می‌خواند، گاهی خود را سعدی دوران می‌داند و زمانی خود را ملعون زمان می‌نامد. این نوع تظاهرات عهدبوقی، برزندهٔ هیچ شاعر جدید، به‌ویژه توللی که زمانی داعیهٔ رقابت با نیما را داشت نمی‌تواند باشد. ببینید چقدر مضحك است که انسان، سخنانی از این قبیل بر زبان براند:

فریدون توئی؟! و چه نغز است و گرم
به کار هنر، طبع جادوی تو!
خوشا بخت آن خسته، کز تاب عشق
نهد شرمگین، سر به زانوی تو
فریدون منم آری ... آن بسته نای
که خم گشته بر دار هستی سرش
هنر، پرتو افشان چو زرینه تیر
فرو مانده، در نیلگون پیکرش

ج - شعر توللی، واقعیت ندارد، یعنی انسان نه فقط پشت سر کلمات قیافهٔ شاعری اندیشمند را نمی‌بیند، بلکه در پشت سر آنها، هرگز به واقعیتی از زندگی و یا طبیعت که ملموس و حقیقی باشد، دست نمی‌یابد. اغلب صفاتی که توللی به‌کار می‌برد فقط به صورت صفت در شعر انجام‌وظیفه می‌کنند، درحالی‌که صفات یک شعر باید همیشه جنبهٔ استعاری

و تصویری پیدا کنند و سهمی از آفرینش شعر را به دوش بکشند. مقداری از صفاتی را که خالی از هر نوع واقعیت و عینیت هستند و در شعر «رمیده» کتاب «رها» آمده اند در این جانقل می کنم: «کهن، یکه و تنها، رمیده، غمگین، گمشده، گرفته و سنگین نفس، آرام، سهمناک، ژرف، تیره رنگ، دور، سیاه، ویران، دوردست، شبگرد، مشوش یا خروشان، تندخیز، خمیده»، و باز هم «رمیده».

اگر این صفات از عینیتی که لازمه هر نوع توصیف است برخوردار می شدند، از حجم خرد کننده رمانتیسیم کاسته می شد و اگر قیدها نیز واقعیت پیدا می کردند و اگر معلوم می شد، «عشق رمیده» چیست و به جای گفتن اینکه عشق هم «رمیده» می تواند باشد، چیزی که به نام «عشق رمیده» برای آقای توللی وجود دارد، نشان داده می شد، و اگر دهها «اگر» دیگر وجود نداشت و بر هر کلمه شعر که دست می گذاشتی، مویه رمانتیک به گوش نمی خورد، به جای آقای توللی، یک شاعر بزرگ واقعی می داشتیم، و من متأسفم که نداریم.

د - چیزی که من نتوانستم بفهمم این است که چگونه مرد تیره بین و وحشت زده و تلخ و کینه توز کتاب «نافه» که دائماً به دنبال مرگ است، ناگهان در «پویه» تبدیل می شود به آدم شهوت ران چست و چالاکی که می خواهد هر لحظه به طرف معشوقه هایش خیز بردارد و کام بستاند؟ چگونه مرد بدبین «نافه» تبدیل به مرد پر جوش و خروش «پویه» می شود تا جایی که هر روز حتی سه چهار غزل می گوید؟ آیا جز این است که آقای توللی، خط مشی اجتماعی خاصی - حتی در مسائل بسیار خصوصی مربوط به خود - نیز ندارد و بی آن می رود که تبدیل به عروسک کوکی

بی ارزشی شده باشد که هر وقت کوش کردند، شعر بگویند و اگر دستی به سر و رویش نکشیدند، عاطل و باطل در گوشه ای بماند و بیش از پیش بیوسد و نابود شود؟ در زمینه شعر ممکن است از کج سلیقه ای عده ای ناراحت بشویم، ولی با پیوند دادن این کج سلیقه ای به یکی از کج سلیقه ای های مکاتب ادبی و هنری آنرا قابل تحمل بدانیم؛ ولی آیا روشنفکر واقعی امروز، که زمانی توللی داعیه حمایت از او را در سر می پروراند، می تواند به این سادگی تحمیل شود و توللی را به دلیل شانه خالی کردن از هر نوع مسؤلیتی - خواه اجتماعی و تاریخی و خواه مکانی و ادبی - ببخشد؟ آیا روشنفکر واقعی این روزگار، اگر روزی به سر نوشت توللی دچار شد، می تواند انتظار داشته باشد که پاک و وارسته و آزاده اش بخوانند؟

احمد شاملو

نمایندۀ واقعی شعر امروز

۱

۱ - بعد از نیما، شاملو بهترین نماینده شعر امروز فارسی است و نیز پس از نیما، شاملو بزرگترین تأثیر را روی نحوه تفکر شاعرانه گذاشته است.

با پشتکاری تمام که تنها در يك فدایی راستین شعر می توان سراغ کرد، شاملو توانسته است در جهان واژه‌ها - به ویژه در قالبی که تاحدی خود مبتکر و به اوج رساننده آن بوده است - دو روح گهگاه متضاد شعری (حماسی و تغزلی) را با موفقیت درهم آمیزد و از لحاظ کمیت و کیفیت شاعری آن چنان پیش بتازد که تمام شاعران همسن و سال خود را به یکباره تحت الشعاع قرار دهد. نوسانات گوناگون اجتماع ما را در زبان و بیانی تصویری و شعری می توان در شعر پرشکوه او سراغ کرد.

۲ - شعر شاملو، بی آنکه ویژگی‌های پاك شعری خود را از دست دهد، نشانه قیام انسان در برابر ظلمت و تیرگی است و شاملو، بی آنکه بامی بر سر و گلیمی زیر پای داشته باشد، در تمام عمرش که جز سیاهه در بدری‌ها، بی سامانی‌ها، سرگردانی‌ها و کوچ کردن‌های کولی‌وار از خانه‌ای به خانه دیگر نیست، توانسته است جهان واژه‌ها را منزل دائمی خود سازد، بدان گونه که هیچکدام از کلمات زبان شعرش از حصه شعری خود بی بهره نماند و در آینه‌های صاف و پاك ذهن شاملو موجودیت خود را ضبط و ثبت نماید، آن چنانکه: «انسانی در قلمرو شگفت زده نگاه او -» «در قلمرو شگفت زده دستار پرستنده» اش، «به معبد ستایش‌های خویش فرود آید».

۳ - شعر شاملو، بیوگرافی اجتماعی ماست در جهان شعر و نیز بیوگرافی خود اوست، با تمام فراز و نشیب‌ها، با تمام دوستی‌ها و دشمنی‌ها، امیدها و یأس‌ها، عشق‌ها و قهرها، آعازها و پایان‌ها و آغاز-های مجددش. شاملو شعر خود را در اختیار انسان گذارده است، انسانی که فقط در تمامیت قالب انسانی خود می‌گنجد و از هر نوع مرام یا دسته‌بندی تهدید کننده گریزان است و به همین دلیل شاملو واقع بین تر از «مایاکوفسکی» است، زیرا مایاکوفسکی، گهگاه شعر خود را وسیله تبلیغ مرامی خاص می‌کرد ولی شاملو، مبلغ انسان است، با تمام خصائصش در جهان شعر.

۴ - هیچکدام از شاعران همسن و سال شاملو، چون او به صافی و پاکی زبان این همه اهمیت نداده است و هیچکدام این همه متجددانه و مجدانه از برکت و نعمت واژه‌ها - در قالبی که به سوی آزادی و

محتوایی که به سوی آزادی و وارستگی رفته است - بهره‌مند نشده است و هر قدر که دیوانهای شعر او را ورق بزیم، در هر صفحه، احساسی نو، تصویری تازه، انسانی نیرومند و خلاق می‌بینیم، با بیانی که می - کوشد همه چیز را در برگیرد؛ هم زمانی که وزنی خاص وجود دارد، مثل:

یاران ناشناخته ام
چون اختران سوخته
چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد
که گفتمی

دیگر
زمین
همیشه
شبی بی ستاره
ماند.

و هم زمانی که بی وزنی هست و کلمات در برابر مضمون، منتهای ظرفیت آهنگ طبیعی خود را بدون قید و بند می‌یابند. مثل:

عشق ما دهکده‌ئی است که هرگز به خواب نمی‌رود
نه به شبان و
نه به روز
و جنبش و شور و حیات
يك دم در آن فرو نمی‌نشیند

۱ - این مقاله چند سال پیش نوشته شده، در چاپ نخستین طلا در مس آمده است. مقاله بعدی درباره شعر شاملو این اعتقاد مرا تعدیل می‌کند.

هنگام آن است که دندان‌های ترا
در بوسه‌ئی طولانی
چون شیری گرم
بنوشم .

و هم زمانی که دیگر برای بهتر خواندن شعر، نیازی به تقطیع هم نیست، زیرا سرعت و حرکت و رقص کلمات، شعر را از هر نوع تقطیع بر روی کاغذ بی‌نیاز می‌کند، مثل:

پس آدم — ابوالبشر — به پیرامن خویش نظاره کرد ● و بر زمین
عریان نظاره کرد ● و به آفتاب که روی در می‌پوشید نظاره کرد ● و در
این هنگام بادهای سرد بر خاک برهنه می‌خلید ● و روح تاریکی بر قالب
خاک منتشر بود ● و هر چیز بودنی دستمایهٔ وهمی دیگرگونه بود ● و
آدم — ابوالبشر — به جفت خویش در نگریست ● و او در چشم‌های جفت
خویش نظر کرد که در آن ترس و سایه بود ● و در خاموشی در او نظر
کرد ● و تاریکی در جهان او نشست ●
و این نخستین بار بود، بر زمین و در همهٔ آسمان که گفتنی
ناگفته ماند ●

۵ - شاعر اصیل، در خارج از چارچوب زمان و مکان خود
نمی‌تواند وجود داشته باشد و اگر به زمان و مکان خود وفادار بماند و
نمایندهٔ صمیمی نسل خود و انسان‌هایی که در کنارش زندگی می‌کنند
باشد، بدون تردید به زمان‌ها و مکان‌های دیگر نیز متعلق خواهد بود و از
همین طریق است که شاعر اصیل فرصت جاودانگی پیدا می‌کند و شاعر
بدل، تنها به شهرتی که در نتیجهٔ کلی‌بافی خود و فهم کلی‌مردمی غیر-
شاعر و شعرشناس به دست آورده است، اکتفا می‌کند، ولی زمان که

جاودانه در گذر است، پرویزنی است که از آن فقط ذرات پاک و اصیل
می‌گذرند و تنها انگلها و آشغالها می‌مانند تا دستی نامرئی آنها را
به گوشه‌ای ریزد و به فراموشی بسپرد. و شاملو از آنگونه شاعرانی است
که نسبت به شاعران همسن و سالش، ذرات بیشتری از مخلوقاتش اذن
دخول از پرویزن زمان می‌یابند .

۱ - در سال ۱۳۲۶، شاملو کتابی چاپ کرد تحت عنوان «آهنگ». های گم شده» که خوشبختانه به زودی فراموش شد. این کتاب، شاید بدترین مجموعه شعری است که تا کنون چاپ شده است. اشعار این کتاب، کارهای جوان سوزناك و رمانتیکی است که به همه چیز این دنیا رنگی از آه و ناله و غم و تأثر قلبی می دهد و رد می شود. قطعات این کتاب، به استثنای يك یا دوتا، جملگی بی لطف اند، طوری که تصور نمی رود نویسنده این قطعات پس از چندسال تغییر ماهیت دهد و شاعر متجدد و کامل و بالغی از آب در آید. در این قبیل قطعات تأثیرات لامارتین و ویکتور هوگو و حتی تأثیر دشتی و حجازی و هدایت هم دیده می شود. از نیما چندان خبری نیست و اگر هست بسیار ناچیز است. از قطعات این کتاب چنین برمی آید که شاملو هنوز در آن زمان نمی فهمید شعر یعنی چه؟ و هنوز زبان احساس را در دست نداشت و از هر گونه

بینش و جهان بینی بکلی خالی بود. پس از این کتاب گم شده، منظومه ای در آمد و بعد «قطعنامه» چاپ شد که شامل چهار شعر بود و بعد «آهن ها و احساس ها» منتشر شد که مجموعه هشتاد و سه قطعه شعر بود. ولی، شاملو بعدها «هوای تازه» را چاپ کرد و منتخبی از سه کتاب قبلی را ضمیمه اشعار جدیدتر کرد.

۲ - «هوای تازه» در زندگی شعری شاملو نقطه عطفی است. در این کتاب، شاملو تأثیر نیما را می پذیرد و خود را در مسیر شعر جدید فارسی قرار می دهد و در همین کتاب است که تأثیر خام «الوار» و تأثیر نسبتاً پخته «لورکا» و «مایا کوفسکی» در شعر او مشاهده می شود. ولی تأثیر نیما از همه بیشتر است و در بسیاری از اشعاری که شاملو در قالب نیمایی در «هوای تازه» چاپ کرده است، دیده می شود. نخست به - تأثیرات شاعران خارجی اشاره می کنم.

در شعر «سفر» که این طور شروع می شود:

در قرمز غروب رسیدند
از گوره راه شرق دو دختر کنار من

و در شعر «احساس» که بهتر است شش سطر آنرا در پایین بیاورم،

سه دختر از جلو خان سرائی گهنه ، سیبی سرخ پیش پایم
[افکندند]

رخانم زرد شد ، اما نگفتم هیچ

فقط آشفته شد یکدم ، صدای پای سنگینم به روی فرش
[سخت سنگ .

دو دختر از دریچه، لاله عباسی میسوهایشان را در قدم های
[من افکندند]

بم لرزید ، اما گفتمنی ها بر زبانم ماند
فقط از زخم دندانانی که بر لبها فشردم ، ماند بر پیراهن
[من لکه ئی نارنگ ...

نه از نظر شکل ظاهری، بلکه از نظر لحن و بیان و مضمون، و در سطرهایی از اشعار بی وزن و در بعضی اشعار فولکوریک شاملو تأثیر کلی نفس «گارسیا لورکا»، شاعر اسپانیولی، دیده می شود. تأثیر «الوار» در بخش های ششم و هفتم «هوای تازه» دیده می - شود. گاهی این اشعار به ترجمه هایی می ماند که «شاملو» خود از «پل الوار» کرده است. مثلاً:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت .

*

روزی که کمترین سرود بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادر است .

و یا:

به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم
و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود ...

و تأثیر «ابری در شلوار» و سایر اشعار «مایا کوفسکی» در «حرف آخر» که به مناسبت سالگرد خودکشی مایا کوفسکی سروده شده است به خوبی دیده می شود. ولی همانطور که گفتیم این نیما بود که

شاملو را از نظر شعری راه انداخت و نیز به او فرصت داد که زبان و بیان خاص خود را بیابد. تأثیر نیما در آغاز همه‌جانبه است و بعدها به تدریج کمتر می‌شود و آخر سر به صفر می‌رسد.

در قطعه «رانده» که این‌طور شروع می‌شود:

دست بردار از این هیكل غم
که ز ویرانی خویشت آباد
دست بردار که تاریکم و سرد
چون فرومرده چراغ از دم باد...

و «در گل کو» که این‌گونه سطرهایی در آن می‌یابیم:

پنجه می‌ساید بر شیشه در
شاخ يك پیچك خشك
از هراسی که زجایش نر باید توفان ...

و در «مرغ باران» که این‌گونه شروع می‌شود:

در تلاش شب که ابر تیره می‌بارد
روی دریای هراس انگیز
وز فراز برج بارانداز خلوت مرغ باران می‌کشد فریاد
[خشم آمیز ...]

و در آن سطرهایی از این قبیل یافت می‌شود:

اندر آن سرمای تاریکی
که چراغ مرد قایقچی به پشت پنجره افسرده می‌ماند
و سیاهی می‌مکد هر نور را در بطن هر فانوس ...
شاملو خود را به راحتی، آزادانه و مشتاقانه تحت تأثیر نیما

می‌گذارد ولی هرگز از کشف در زبان و بیان و در خود و طبیعت دست نمی‌کشد تا اینکه در قطعه «بودن» که در آخر دفتر سوم «هوای تازه» آمده است، نیمه استقلالی به دست می‌آورد:

گر بدینسان زیست باید بست
من چه بی‌شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نیاویزم
بر بلند کاج خشك كوچه بن بست

و بالاخره در «سرگذشت» که یکی از زیباترین شعرهای شاملو است، از نظر لفظی و فکری و احساسی به آن حالت از استقلال می‌رسد که شاعر کاملاً مستقلی بشمار آید.

۳ - تحت تأثیر نیما و چند شاعر غربی، شاملو قدرت توصیف جالبی پیدا می‌کند که بهتر است آنرا «قدرت توصیف جزء به جزء» بنامیم، به دلیل اینکه می‌کوشد، آنچه را که از یک شیء در طبیعت محیط خود دیده است، بطور دقیق و فشرده، به صورت تصاویر در آورد و حالات روحی خود را در برابر اشیا نشان دهد. این قدرت توصیف، تحت تأثیر نیما، در ابتدا متوجه تصویرگری جنگل و بیابان و ساحل و قایق و قایقچی است ولی بعدها متوجه شهر می‌شود و شاملو گاهی با دقتی بی‌نظیر و خشن و بی‌رحمانه، همه‌چیز را در برابر ما می‌گذارد:

دیوارها - مشخص و محکم - که با سکوت
با بی‌حیائی همه خط‌هاش
با هرچه‌اش ز کنگره بر سر
با قبح سنگ ز زاویه‌هایش سیاه و تند،
در گوشه‌های چشم

ولی شاملو از این بی‌شکلی‌گریزان است، نثرش را هرچه موجزتر و دقیق‌تر و تصویری‌تر می‌کند و بدان شکل خاصی می‌دهد که کامل شده آنرا در بسیاری از قطعات دو کتاب بعدی می‌توان دید. این قبیل قطعات فورم یافته در «هوای تازه» کم‌هم نیستند:

طرف ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمی‌کند
کلمات انتظار می‌کشند
هن با تو تنها نیستیم ، هیچکس با هیچکس تنها نیست
شب از ستاره‌ها تنها تر است ...

و از همه بالاتر و بهتر :

برای زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بداند
قلبی که هدیه کند ، قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید ، قلبی که جواب بگوید
قلبی برای من ، قلبی برای انسانی که من می‌خواهم — تا انسان
[را در کنار خود حس کنم .

به همین ترتیب شاملو از نثر ساده که کمتر خصوصیت شعری و روح تصویری دارد به سوی نثر پرآهنگ و شکل یافته‌ای می‌رود که در آن همه چیز هم از نظر صدا و آهنگ کلمات و هم از نظر مفهوم و احساس، صاحب یک‌هارمونی شعری می‌شود .

۵ - شاملو در «هوای تازه» چهار کار تازه می‌کند . یکی اینکه اگر «نیما» از طبیعتی غیر شهری و بیشتر از جنگل و دریا سخن می‌گفت

گویای بی‌گناهی خویش ...
دیوارهای از خزه پوشیده ، کاندرا آن
چون انعکاس چیزی ز آئینه‌های دق
تصویر واقعیت تحقیر می‌شود

«دیوارها» (هوای تازه)

شاملو در چنین شعرهایی، گرچه گاهی تحت تأثیر اشعار نیماست، ولی بیشتر تحت تأثیر افکار شعری اوست و به ویژه این فکر که شعر امروز، شعری وصفی است .

۴ - فورم بعضی از اشعار منثور شاملو در «هوای تازه» بسیار سست است، تا آنجا که می‌توان گفت اصلاً فورم تازه‌ای در کار نیست ، بلکه نثر، نثر سست و ضعیف و بی‌قدرتی است که نیروی احساسی اصیل ظرفیت کلمات را لابلای نمی‌کند . و البته این نقص از آنجا پدیدار می‌شود که شاملو بسیاری از این قبیل اشعار «هوای تازه» را تحت تأثیر شعرای غرب سروده است و از آنجا که مطلب و مضمون، از آن خود او نبوده است، محتوا ، فرم خاصی به خود نگرفته . مثلاً به این سطرها از قطعه «نگاه کن» نگاه کنید:

تو خوبی
و من بدی نبودم
ترا شناختم ترا یافتم ترا دریافتم و همه حرفهایم شعر شد سبک شد
عقدده‌هایم شعر شد همه سنگینی‌ها شعر شد
بدی‌ها شعر شد سنگ شعر شد عاف شعر شد دشمنی شعر شد
همه شعرها خوبی شد

و تصاویر و سمبول‌های خود را در دریا و درخت و سنگ و کوه و روستا و شب‌پره و داروک و سنگ‌پشت می‌دید، شاملو به دنبال آفریدن نوعی شعر شهری است. البته او هم از کوهستان و جنگل و دریا دور نیست ولی او شاعر را به شهر می‌آورد و می‌خواهد او آنچه را که در شهر هست ببیند و بدین ترتیب گامی برمی‌دارد به سوی مدرن ساختن شعری که به وسیلهٔ نیما ایجاد شده بود. او شعر را به زندگی امروز نزدیکتر می‌کند و زندگی امروز شهری را تصویرگری می‌کند:

امروز

شاعر

باید لباس خوب بپوشد

کفش تمیز و اکس زده باید به پا کند

آنگاه در شلوغ‌ترین نقطه‌های شهر

موضوع و وزن و قافیه‌اش را

[یکی یکی

با دقتی که خاص خود اوست]

از بین عابرین خیابان جدا کند.

ثانیاً شاملو بیش از نیما و با نیرو و قدرت بیشتری در برابر طرفداران تقلید از شیوه و قالب گذشتگان ایستادگی می‌کند و به طرفداران مکتب « کلاسی‌سیسم » سخت حمله می‌برد و این حمله بردن بیشتر به خاطر آن است که زندگی امروزین می‌خواهد و شاعری که امروز زندگی می‌کند، نباید در شکل و قالب فرسودهٔ دیروز زندگی را ببیند. یعنی شاعر نباید مسؤولیت ادبی خود را در برابر تاریخ ادبیات فراموش کند و نیز مسؤولیت‌های اجتماعی و تاریخی خود را:

موضوع شعر شاعر پیشین

از زندگی نبود

در آسمان خشک خیالش او

جز با شراب و یار نمی‌گفتگو

او در خیال بود و شب و روز

در دام گیس مضحك معشوقه پای‌بند

حال آنکه دیگران

دستی به جام باده و دستی به زلف یار

مستانه در زمین خدا نعره می‌زدند!

و آن کار سوم که شاملو می‌کند و بسیار هم مهم است، این است که شاعر باید عملاً در جریان امور اجتماعی دخالت کند. پیشگام و پیشرو و راهبر باشد و شعر خود را حربهٔ خلق نماید چرا که دیگر شاعر «یاسمین و سنبل گلخانهٔ فلان» امیر و پادشاه نیست بلکه خود شاخه‌ای است از جنگلی بزرگ؛ شاخه‌ای که به سوی نور فریاد می‌کشد و این شاعر:

او شعر می‌نویسد

یعنی

او دست می‌نهد به جراحات شهر پیر

یعنی

او قصه می‌کند به شب، از صبح دلپذیر

مسألهٔ چهارم در «هوای تازه» اینکه شاملو بیش از هر شاعر دیگر هم سن و سال خود از زبان امروز و کلماتی که حتی کاملاً عامیانه هستند و در شعر او حالت شاعرانهٔ خود را باز می‌یابند، استفاده می‌کند. شاملو شاعری است که از نظر کلام تکیه بر ادبیات نمی‌زند، بلکه واژه‌های

خود را بی واسطه از زبان مردم اجتماع خود انتخاب می کند و به همین دلیل او در به کار بردن زبان امروز از همه غنی تر و نیرومندتر است و از این نظر «شعری که زندگیت» ، در شعر امروز، حادثه ای است. ولی من می خواهم دوسه مثال آخرم را در این مورد از «حرف آخر» او بیاورم که در آخر کتاب «هوای تازه» اش چاپ شده است:

بر پشتخته چرب دکه گوشت فروشی
کنار ساطور تیز و بزرگ فراموشی
بشت بطری های خمار و خالی
زیر لنگه کفش کهنه پر میخ بی اعتنائی
زن بی بعد مهتابی رنگی خفته است برستون های هزاران هزار
[موهای آشفته خویش

عشق بدفرجام من است

و یا :

من دست های گرانم را به سندان جمجمه ام کوفتم
و به سان خدائی در زنجیر نالیدم
و ضجه های من

چون توفان ملخ

مزرع همه شادی هایم را خشکاند
و معدالك — آدمک های اوراق فروشی ! — و معدالك
من به دربان پرشپش بقعه امامزاده کلاسیسیم
گوسفند مسطحی نذر نکردم !

و یا خشمگین تر و امروزی تر، و عاصی تر و حماسی تر:

فریاد این نوزاد ز نازاده شعر مصلوبتان خواهد کرد :

— «با اندازان ... شعرهای پیر!
« طرف همه شما منم . من — نه يك ... باز متفنن ! —
» و من

نه باز می گردم

نه می میرم

« وداع کنید با نام بی نامی تان

» چرا که من

نه فریدونم

نه ولادیمیرم !»

۱ - «باغ آینه» را حتی اگر ده بار خوانده باشی، باید چند بار دیگر هم بخوانی و من این کار را کرده‌ام و گمان می‌کنم کتابی است که برای لذت بردن از زبان شعر شاملو و حتی از زبان فارسی باید آن را هر چند ماه یکبار خواند.

«باغ آینه» پرگویی و حتی گنده‌گویی «هوای تازه» را ندارد. ایجاز و دقت بر همه جای آن حاکم است. تأثیر شاعران دیگر بر روی شاعر «باغ آینه» بسیار اندک است. شاملو به اقتصاد خاصی که شعرای بزرگ از نظر زبان و کلمات بدان می‌رسند، وقوف یافته است و شکل کارش، هم در اشعاری که در آنها وزنی وجود دارد و هم در اشعاری که بی‌وزنی بر آنها حاکم است اما لحن کلام آهنگین است، اغلب کامل و یکدست و یکپارچه است و زبان، شسته‌رفته‌تر، سالم‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر شده. شاملو از نقطه نظر اجتماعی به آن وضع رسیده است که

به جای حمله، عصبانیت، خشم و غرور و نخوت، به قضاوت اجتماع و حتی سرنوشت می‌نشیند و البته پس از دربه‌دوری‌های دوران «هواوی تازه» و پرگویی‌های ممتد آن دوران در زندان و یا پس از زندان، اینک شاعری را می‌بینیم که می‌خواهد قاضی نسل خود باشد و سهم امید و نوامیدی، سرافرازی و سرافکندگی و خوشی و بدبختی آنرا بادوکفه سیمین ترازی و واژه‌ها بسنجد و خود را در برابر سرنوشت قرار دهد و ببیند چه چیز دارد و چه چیز ندارد و آیا چیزهایی که دارد، اعتبار و ارزش انسانی دارند یا فاقد هرگونه اهمیت هستند و آن چیزهایی را که وجود ندارند، می‌توان بدست آورد؟ ولی «باغ آینه» فقط این‌ها نیست؛ پیش از این‌ها و پیش از این‌ها چیزهای دیگری هم هست.

در بعضی قطعات «باغ آینه» سخن از شك است و یقین، و گویی شاملومی خواهد به يك نوع انتخاب اگزستانسیالیستی برسد. تأثیر شعرا را در باغ آینه کم می‌بینیم ولی تأثیر نویسندگان مکتب «اگزستانسیالیسم» را نمی‌توان نادیده گرفت. آیا کوچه شاملو شباهت کامل به کوچه قصر «کافکا» ندارد؟

دهلیزی لاینقطع

در میان دو دیوار ،

و خلوتی

که به سنگینی

چون پیری عصاکش

از دهلیز سکوت می‌گذرد

و آنگاه

آفتاب ،

و سایه‌ی منکسر .
نگران و منکسر .
خانه‌ها
خانه خانه‌ها
و فریادی از فراز ،
— شهر شطرنجی !
شهر شطرنجی !

و در «واخواست» ، هنگامی که از «چهار جانب سر راه گریز بسته است» ، محاکمه کافکا به یاد می‌افتد، موقعی که مجرمی هست بی آنکه مجرمی باشد و گویی این جرم، جز خود تولد و وجود یافتن چیز دیگری نیست و صدای کافکا را در این چند خط می‌شنویم که:

قاضی تقدیر

با من

ستمی کرده است

به داوری ، میان ما را که خواهد گرفت؟

و در «مرثیه» ، نوامیدی حاکم بر شعر از يك تفکر و جست و جوی فلسفی در سرنوشت مسیح نتیجه می‌شود، با وجود این موقعی که شاملو می‌گوید:

در انتهای آسمان خالی دیواری عظیم فرو ریخته است

و فریاد سرگردان تو

دیگر به سوی تو باز نخواهد گشت ...

آیا این فریاد سرگردان کسی نیست که کوشیده است پوچی را

لمس کند؟

۲ - «باغ آینه» ، نتیجه گفته‌های اجتماعی و شعری و ادبی شاعر است در دوران «هوای تازه» و پس از آن دوران. و معلوم است که نتیجه کار باید از خود کار کوتاه‌تر، فشرده‌تر و چکیده‌تر باشد. اینک هرچه در این خانه تار هست با او سر کین و عناد دارد و او نمی‌تواند چراغی خرد بر برزن انتظار مادری آویزد و گرچه کلید این طلسم کهنه در دست اوست ، او را آینه‌ای نیست تا کلید را در دست خود ببیند . اینک او مرغی است که در شب به سوی ظلمت و ایی می‌زند و می‌ماند و یا از سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می‌کشد، ولی زمین ، جاودانه مثل شبی بی ستاره مانده است، چرا که یاران ناشناخته او به خاک و خون غلتیده‌اند و شاعر بی آنکه گناهی داشته باشد، در زندان افتاده است و در غمخانه خود بی آنکه نقشه‌ای داشته باشد گام برمی‌دارد و دست برپیشانی می‌کشد و از درون شب، گوش با زنگک غریو وحشت - انگیزی است و حتی ستاره پرشتاب در گذرگاهی مایوس بر مداری جاودانه می‌گردد و نیز ارا بهایی که از آن سوی زمان آمده‌اند، امیدی با خود نیاورده‌اند و دو شبخ ، تا مرز خستگی رقصیده‌اند و شاعر به اصرار می‌خواهد بودن خود را برای خودش ثابت کند و می‌گوید:

خسته

شکسته و دل‌بسته

من هستم

من هستم

من هستم

و همین وضع در بسیاری از قطعات «باغ آینه» ادامه دارد. ولی گرچه در سالهایی که «باغ آینه» سروده می‌شد، دیگر بر بساطی، بساطی نمانده بود و نو میدی ، زبان شاعران را تسخیر کرده بود و گرچه شاعر به نوعی نو میدی فلسفی گراییده بود و گرچه پس از کشتارها، زمان تدفین و سوگواری فرا رسیده بود و گرچه:

پدران از گورستان بازگشتند

و زنان ، گرسنه بر بوری‌ها خفته بودند

کبوتری از برج کهنه به آسمان ناپیدا پر کشید

و مردی ، جنازه مرده‌ئی تازه‌زاد را بر درگاه تاریک نهاد

و گرچه:

خنده‌ها ، چون قصیل خشکیده ، خش‌خش مرگ آور دارند

سر بازان مست در کوچه‌های بن بست عریضه می‌کشند

و قجه‌ئی از قعر شب با صدای بیمارش آوازی مائمی می‌خواند.

لیکن شاملو باز به عشق رو می‌کند و گرچه نمی‌تواند به جانب

شهر باز گردد ولی می‌گوید:

مرا لحظه‌ئی تنها مگذار

مرا از زره نوازشت روئین تن کن:

من به ظلمت گردن نمی‌نهم

و به همین دلیل در شعری دیگر می‌گوید:

ای تمامی دروازه‌های جهان!

مرا به باز یافتن فریاد گمشده خویش

مددی کنید!

در شعر شاملو، امید و نو میدی مثل عشق است و:

عشق

خاطره ئی است به انتظار حدوث و تجدد نشسته

و شاملو همیشه همه چیز را در حد حدوث و تجدد نگاه می‌دارد و نو میدی خود را گاهی با آن چنان نیرو و قدرتی بیان می‌کند که گویی حتی نو میدی هم بسخره گرفته شده است. و بعد امید به سراغ او می‌آید و در دفتر «لحظه‌ها و همیشه» از کتاب «آیدا در آینه» او در گذرگاه نسیم و باران و سایه، سرودی دیگرگونه آغاز می‌کند و برگ و موج و عشق و مرگ را به صورت سرودی درمی‌آورد و در «وصل» فریاد می‌کشد:

هرگز شب را باور نکردم
چرا که در فراسوی دهلیزش
به امید در بچه ئی دل بسته بودم

۲ - «لحظه‌ها و همیشه» باید به ضمیمه «باغ آینه» چاپ می‌شد، نه «آیدا در آینه»، زیرا قطعاتی در این دفتر پیدا می‌شوند که از نظر فرم کار و روح امید و نو میدی حاکم بر اغلب قطعات با «باغ آینه» بیشتر مناسبت دارند تا با «آیدا در آینه». «آیدا در آینه» چیز مجزایی است و در آن مسیر فکری خاصی تعقیب می‌شود، درحالی‌که «لحظه‌ها و همیشه» بیشتر با حالتی سر و کار دارد که در لحظات خاصی به شاعر دست داده است و مسیر فکری خاصی در تمام قطعات آن تعقیب نمی‌شود.

شاملو تورات را خوب خوانده است و تأثیر آن در کلامش دیده می‌شود و آهنگی که او به شعر منشورش می‌دهد، از آهنگ کلام تورات متأثر است. این نثر در قطعات «میلا» و «انگیزه‌های خاموشی» بیشتر مشهود است. شاملو در مثنوی‌هایش از مثنوی مولوی متأثر است، گرچه آنها حال و حالت محیط را نشان می‌دهند. «پابلو نرودا» در چند شعر او ردپایی گذاشته است، به ویژه در شعر «برسنگفرش» از مجموعه «باغ آینه» که در آن چند سطر زیر عیناً از یکی از شعرهای «نرودا» برداشته شده. شاملو حتی از نظر تقطیع هم دخالتی در شعر «نرودا» نکرده و عیناً آنرا ترجمه نموده است:

از پشت شیشه‌ها به خیا بان نظر کنید!
خون را به سنگفرش ببینید!
خون را به سنگفرش
ببینید!
خون را
به سنگفرش ...

و ای کاش شاملو در این قبیل موارد، منابع خود را خود به دست می‌داد.^۱

۱ - منبع شاملو را من به دست می‌دهم، به اسپانیولی و انگلیسی از شعر «در توضیح چند چیز»:

Venid a ver la sang por las calles,
Venid a ver
La sangre por las calles

« تا شکوفه سرخ پیراهن » که در سال ۱۳۲۹ سروده شده است، شعری است اجتماعی و انسانی با قسمت‌هایی در باره شعر. تأثیر «مایا کوفسکی» و «الوار» در این شعر که بیش از حد بلند است، دیده می‌شود. هشت صفحه از این شعر، از ردیف کردن اشیا و حیوان‌ها و آدم‌ها به دنبال «دوست داشتن» به وجود آمده است و حتماً شامل خودش هم حالا نمی‌تواند با این طرز کار موافق باشد، زیرا که شکل ذهنی شعر قوی و محکم نیست و اطناب کلام سخت به تأثیر آن لطمه وارد می‌کند. البته در سال ۱۳۲۹ این شعر می‌توانست در شمار اشعار بسیار مدرن بیاید ولی حالا، در سال ۱۳۴۳ زندگی می‌کنیم و به نقص‌های این شعر به خوبی واقفیم.

۴

مخاطب شاعر اصیل در آن اوجها، جز خود شاعر، یا شاعری دیگر نیست و در این جا شاعر، من غیر مستقیم می‌کوشد تا با مخاطب قرار دادن شاعری دیگر و سپردن قالب و محتوا و شکل ذهنی شعر خود به او، بیش‌های شعری و طبیعی و اجتماعی خود را تداوم بخشد و بدین وسیله در وجود شاعری دیگر، زندگی آغازد و ادامه یابد و نیز سبک و شیوه و ویژگی‌های ذهنی خود را که متعلق به زمانی خاص است در سلسله مراتب تداوم شعری و سنت‌های ادبی قرار دهد و بدین وسیله آنها را به آیندگان بسپارد.

مخاطب شعری شاملو، به ویژه در «هوای تازه»، «باغ آینه» و «لحظه‌ها و همیشه» از کتاب «آیدا در آینه» شاعر است و یا کسی که از ذهنی شاعرانه بهره‌مند است و شاملو مثل سلف خود نیما که رشته تداوم شعری را به او و «امید» و «فروغ فرخ‌زاد» و دیگران سپرد،

Venid a ver la sangre
Por las calles !

Come see the blood in the streets

Comd see

The blood in the streets

Come see the blood

In the streets !

از این قبیل برداشت‌ها از شعر دیگران در شعر شاملو فراوان است.

می‌خواهد سبک و ویژگی خود را به شاعری دیگر بسپرد و در این قبیل موارد، حتی زمانی که او شعر عاشقانه می‌سراید، مخاطبش شاعر است و فقط در بعضی از قطعات «آیدا در آینه» شاملو به خطابی صرفاً عاشقانه گردن می‌نهد و به همین دلیل شعرش ساده‌تر و قالب آن کمی ابتدایی‌تر و نازل‌تر می‌گردد و بالاخره با مقایسه با سایر اشعار عاشقانه شاملو، از لحاظ‌هایی کاملاً روشن می‌لنگد. خطابی صرفاً عاشقانه شاعر را مجبور می‌کند که مقداری از حرف‌هایش را طوری بزند که در خور فهم معشوقه باشد. در واقع معشوقه، به صورت هدف غایی شعر در می‌آید، در حالیکه شاملو در سایر آثارش، حتی اشعار عاشقانه‌اش، اشیا و احساس‌ها، آدم‌ها و معشوقه‌هایش را وسیله قرار داده بود تا حرف‌هایش را در قالبی محکم‌تر و متعالی‌تر با شاعری دیگر بزند و بدین ترتیب شعری در سطحی عالی‌تر خلق کند. او عشق فردی خود را در اشعار قبلی به صورت عشقی عمومی درمی‌آورد، قلبش باز شده بود و گسترش پیدا می‌کرد تا عشقش را برای همگان به‌ارمغان آورد ولی در بعضی از قطعات «آیدا در آینه» این کار را نمی‌کند. هدف در این قطعات فهماندن عشق است به معشوق. در این میان، تمامی اشیا و احساس‌ها، خود را در آینه آیدا زینت می‌دهند، به‌جای آنکه مستقلاً وجود داشته باشند و زندگی شعری خود را دنبال کنند، شاملو که «در باغ آینه» گفته بود:

چراغی به‌دستم، چراغی در برابرم:

من به‌جنگ سیاهی می‌روم.

گهواره‌های خستگی

از کشاکش رفت و آمدها
باز ایستاده‌اند،

و خورشیدی از اعماق

کهکشانیهای خاکستر شده را

روشن می‌کند.

اینک از رفتن به‌جنگ سیاهی روگردان می‌شود. با یار یگانه و
با ما بیگانه می‌شود و در قسمت دهم قطعه «آیدا در آینه» می‌گوید:

برویم ای یار، ای یگانه من!

دست مرا بگیر!

سخن من نه از درد ایشان بود:

خود از دردی بود!

که ایشانند!

گرچه شاملو با «آیدا در آینه» شباب خود را باز می‌یابد ولی عشق فردی بیگانه با خلق‌الله را، جانشین عشقی می‌کند که توان تعمیم و گسترش داشت و در واقع دچار نوعی حالت فرار می‌شود کسه از ویژگی‌های شاعران «رمانتیک» است. (وشاملو رمانتیک نیست.)

آدم‌ها و بوینامی دنیاهاشان

یکسر

دوزخی است در کتابی

که من آن را

لغت به لغت

از بر کرده‌ام

تا راز بلند آنرا را

در یابم —

راز عمیق چاه را
از ابتدال عطش .

ولی همین بویناکی بویناکان است که شاملو را نماینده عصر خود کرده است و شاملو ، نه فقط کتاب دوزخ آنها را لغت به لغت از بر کرده ، بلکه آن کتاب را لغت به لغت نوشته است و اکنون پشت کردن به همین بویناکان که بدون شك ، شاملو خود یکی از آنهاست ، يك نوع گریز از خود است و گریز از واقعیت های انکارناپذیر محیطی که در آن زندگی می کنیم و شاملو خود نیز در آن زندگی می کند . تعبیری این گونه منفی از یأس ، گویی روی بسترافتن از هرگونه امید به بهبود انسان هایی است که اینك «بویناکی شان» شاملو را فراری داده است . آیا شاملو موقتاً دچار این حالت شده است؟ آیا شاملو باز خواهد گشت ؟ آیا شاملو از خلوت گزینی های صرفاً عاشقانه دوباره به سوی خلوت گزینی با خود و اشیا و انسانهای محیط ما بر خواهد گشت؟ و آیا شاملو باردیگر به کمک بویناکان خواهد شتافت؟

ولی همان طور که گفتم در شاملو ، امید، مثل عشق، به انتظار حدوث و تجدد نشسته است و او گاهی چنان شکوه مندانه یأس را از خود دور می کند و این کار در چنان هاله ای از سمبول های مذهبی و اساطیری و شعر واقعی انجام می گیرد که انسان احساس قدرت و غرور می کند :

آنك منم با بر صلیب باژگون نهاده
با قامتی به بلندی فریاد .
آنك منم

میخ صلیب از کف دستان به دندان برگنده .

و قسمت پنجم شعر «وصل» آن چنان شورانگیز و پراحساس گفته شده است که آدم به یاد این بیت مولوی می افتد:

منم آن مست دهل زن که شدم مست به میدان
دهل خویش چو پرچم به سر نیزه بیستم

و شاملو می گوید :

شکوهی در جانم تنوره می کشد
گویی از پاک ترین هوای کوهستانی
لبالب

قدحی در کشیده ام .

در فرصت میان ستارها

شلنگ انداز

رقص می کنم ، —

دیوانه

به آماشای من بیا !

قالب شعر شاملو

۱

اگر بین سالهای سی و پنج و چهل، مهدی اخوان ثالث (م. امید) دوشادوش تأثیر پذیری از نیما، شعر خود را غرق در زبان شعر مکتب خراسانی کرد و کوششی پیگیر برای احیای زبان شعر قرن چهارم و پنجم به عمل آورد، شاملوی سی و پنج و شش تا چهل و پنج، از نظر زبان و آهنگها و برداشت‌های ریتمیک غیر عروضی و حتی از نظر نحوه سخن گفتن، به سوی نثر دورانی آمد که امید زبان شعرش را از آن گرفته بود. شاملو در نثر و آهنگهای نثر غرق شد، تا شعرش را تشخیصی یگانه و منفرد و جدا از زبان و قالب و بیان دیگران ببخشد و شاملو چنان به این تشخیص اهمیت داد که کمتر در قالب‌های ظاهری دیگر شعر گفت؛ و حتی موقعیکه کمیت محتوا لنگید، تشخیص قالب، شق و رق ایستاد و به هیچ نوع دگرگونی، جز در حدود نثر تن در نداد. در

حالی که هر شعری قالب منفرد و جدا و مشخص خود را دارد و اگر تمام شعرها را بسپاریم به قالبی که در نظر دیگران، به نام ما ثبت شده است، نوعی فرمالیسم خواهیم داشت که فرمالیسم ظاهری و سطحی است و نه آن فرم ذهنی که گاهی در شعر بعضی‌ها می‌بینیم. اگر قالب نه برای ارائه محتوا، اگر زبان نه برای ارائه مطلب، اگر عرض نه برای ارائه جوهر - بلکه فی‌نفسه به خاطر خود به کار برده شوند - فرمالیسم خواهیم داشت. فرم شعر شاملو پیشرفت کرده ولی گهگاه محتوا مثل ماری که پوست خود را گذاشته و رفته باشد، از شعر شاملو رخت بر بسته است. فرم، هنرمند است، محتوا انسان، و شاعر هردو. هنرمند فقط به خاطر فرم وجود ندارد، بلکه نیروهای ترکیب‌کننده و شکل‌دهنده هنرمند باید به انسان در هنر، شکل هنری بدهند. از انعکاس انسان در هنرمند است که محتوا در قالب، قابلیت ارائه شدن پیدا می‌کند.

شاملو، شعری را که در قالب بی‌وزن گفته «شعر سپید» نامیده است، و این اشتباه محض است. در حدود دو سال پیش سعی کردم در آن سلسله صحبت درباره شعر نو، در رادیو^۱ این مسأله را روشن کنم و اکنون بر اساس آن صحبت‌ها این موضوع را از نظر فرنگان و در غرب بررسی می‌کنم:

شعر سپید - در صورتیکه کلمه «Blank» زبان انگلیسی و «Blanc» فرانسه را به معنی سپید بگیریم - شعری است با سابقه چند صد ساله در غرب که پیدایش آن به ادبیات جدید غرب هیچگونه ارتباطی ندارد. این قالب شعری، در ادبیات انگلیسی بر حسب ماهیت کلام و محتوا و وظیفه شعری، دو حالت اصلی گرفته است: اولی شعر سپید دراماتیک

نحوه استفاده شکسپیر از این قالب، بسیار جالب است. شکسپیر در آغاز کار نمایشنامه نویسی خود بیشتر از «couplet» که دو سطر شعر موزون و مقفی است و بیشتر نوعی مثنوی است، استفاده کرده است ولی بعدها بر مقدار شعر سپید افزوده و از مقدار ابیات مثنوی وار کاسته است و در نمایشنامه‌های آخر زندگی ادبی اش گرایش بیشتری به سوی نثر پیدا کرده است. ولی در شعر سپیدی که شکسپیر به کار برده، انعطافی هست که با تمام حالات عاطفی اشخاص نمایشنامه‌ها سازگار است. شکسپیر گاهی مصرع‌ها را از نظر تعداد هجاها بلند و کوتاه می‌گیرد و گاهی در يك مصرع ده هجایی، شش تکیه می‌گذارد ولی در يك مصرع دوازده هجایی، فقط سه تکیه، و گاهی تعداد هجاها بوده نمی‌رسد. به همین دلیل از بعضی لحاظ‌های ظاهری، این نوع شعر، با قالبی که نیما در ایران به وجود آورده است، یکسان است، نه بسا چیزی که شاملو به صورت بی‌وزن به کار می‌برد. پس شعری که شاملو می‌گوید، هر چه باشد، شعر سپید نیست، چرا که این نوع شعر در غرب چیزی است جز آنکه شاملو درک کرده است و در ایران تا زمان نیما نداشتیم و اکنون داریم. البته منظور من این نیست که نیما از نظر قالب شعر، توجهی به شعر شکسپیر و یا شعر سپید انگلیسی و غربی داشته است - چرا که او در برابر يك جبر تاریخی و ادبی، دست به دگرگون کردن قالب شعر زده است و تحولی که به وجود آورده بسیار وسیع و عمیق بوده - بلکه منظور من این است که عنوان شعر سپید که مطلقاً يك عنوان غربی است با غالب شعر نیما مناسب‌تر است تا قالب شعر شاملو.

و دومی شعر سپید حماسی. این قالب شعری گسرچه توسط «ساری» «Surrey» شاعر قرن نوزدهم انگلستان، معرفی شده، ولی در طول ادبیات انگلیسی، اوج نوع نخستین آنرا در نمایشنامه‌های شکسپیر و اوج نوع دوم آنرا در «بهشت گمشده» «میلتن» می‌بینیم. این شعر اغلب ده‌هجایی است که هجای اولی بی‌تکیه است و هجای دوم با تکیه است. در این نوع شعر قافیه یا وجود ندارد و یا اگر باشد، تصادفی است نه قراردادی و عمدی. علامات این نوع شعر عبارت است از:

— — — — —

ولی پیدا کردن شعر سپیدی که در تمام سطرهای آن این الگوی وزنی، به طور کامل و دقیق به کار رفته باشد، بسیار دشوار است، زیرا در این صورت يك قطعه شعر سپید چهل سطری تبدیل خواهد شد به - دو بست هجای تکیه‌دار که يك در میان داخل دو بست هجای بی‌تکیه قرار داده شده باشد. و این البته نفس یکنواختی در شعر است. بسرای جبران این یکنواختی، به ویژه موقعی که قافیه هم وجود ندارد، بعضی از شعرا داخل شعر سپید و الگوی وزنی مذکور، از الگوهای وزنی دیگر نیز استفاده می‌کنند و بدین ترتیب تغییرات و رنگارنگی خاصی از نظر وزن بر اساس اهمیت کلام به شعر می‌دهند؛ مثلاً گاهی دو هجای تکیه‌دار^۲ را به دنبال هم می‌آورند و گاهی هجای اولی را با تکیه و هجای دومی را بدون تکیه^۱ می‌آورند و یا از الگوهای دیگر استفاده می‌کنند.

۱ - Iambic Pentameter

۲ - Spondee

۳ - Trochee

قالب شعر نیماهم به‌طور دقیق ، قالب شعر سپید فرنگی نیست. زیرا اولاً در شعر سپید غرب به ندرت می‌توان شعری پیدا کرد که در يك سطر آن بیست هجا به‌کار رفته باشد و در سطر دیگرش فقط چهار هجا در حالیکه نیما بر اساس طول مفاهیم خود ، مصرع‌های شعرش را گاهی خیلی کوتاه و گاهی خیلی بلند می‌گیرد. ثانیاً در شعر سپید غرب ، بیشتر از همان يك الگوی وزنی که ذکرش گذشت ، استفاده می‌شود ، در حالیکه ابداعات وزنی نیما را تا حدی می‌توان در مورد اغلب اوزان گذشته فارسی با موفقیت به‌کار بست. ثالثاً اوزان شعر فارسی تا حدی مثل نت‌های موسیقی هستند که جدا از زبان نیز بصورت افاعیل عروضی وجود دارند ، در حالیکه وزن در زبانهای اروپایی با وزن شعر فارسی ، اغلب فرق می‌کند ، و مثلاً در شعر انگلیسی ، بیشتر ، بستگی به ماهیت ضربها و تکیه‌ها دارد که قسمتی از طبیعت زبان در نثر یا هنگام گفتگو نیز هست. البته من این جاسعی کردم فقط وجوه اشتراك بین دو قالب شعر را که یکی غربی و دیگری ایرانی است ، نشان بدهم. وجوه افتراق بین اوزان شعر فارسی و شعر غرب را باید در طبیعت زبانها جست‌وجو کرد و نشان داد ، که فعلاً خارج از بحث ماست.

شعر آزاد ، شعری است که وزن قراردادی عروضی ندارد و یا بر اساس هیچکدام از وزن‌های شعری تقطیع نمی‌گردد. «ازرا پائونند»^۲ هنگام اعلام هدفهای «تصویر گرایان»^۳ در سال ۱۹۱۳ یکی از هدفهای مکتب جدید شعر مردم انگلیسی زبان را چنین بیان کرد: «شعر گفتن با ترتیب و توالی عبارت آهنگین ، نه با ترتیب و توالی اوزان قراردادی». این گفته نشان می‌دهد که شعرای جدید جهان ، به‌ویژه شاعران غرب ، از پنجاه شصت سال پیش به این‌ور کوشیده‌اند تا فکر دور ریختن اوزان قرار دادی شعر را که در اواخر قرن نوزده ، نطفه بسته بود ، بارور سازند ولی هرگز این فکر را نداشته‌اند که موسیقی را بکلی از شعر طرد کنند .

۱ - Free Verse در انگلیسی و Vers Libre در فرانسه .

۲ - Ezra Pound

۳ - The Imagists

عده‌ای از منتقدان، شعر آزاد را شعری دانسته‌اند که شامل حال تمام اشعار بی‌وزن جهان می‌شود و عده‌ای سطح شعر آزاد را چنان پست و بی‌مقدار شمرده‌اند که معتقد بوده‌اند که این نوع شعر، چیزی جز نوعی نثر تکه‌تکه شده و زیرهم نوشته شده نیست، ولی بطور کلی باید گفت که هر دو جبهه راه افراط پیموده‌اند، به دلیل آنکه شعر آزاد، شعری است که قافیۀ معهود و وزن قراردادی ندارد و با وزن آن از اول تا آخر بطور دقیق قابل تقطیع در یکی از اوزان شعری نیست. یعنی موسیقی و آهنگ هست، بدون آنکه قراردادی شده باشد. این موسیقی و آهنگ قابل تشخیص از نثر است، ولی از هر نوع تعهد در برابر اوزان مألوف و مأنوس گریزان است. الیوت گفته است که وزن شعر باید طوری باشد که همین که بدان و قوف یافتیم، خود را عقب بکشد و داخل شعر پنهان شود و همین که دچار سستی و خواب شدیم، باز به پا-خیزد، شنیده شود و بیدارمان کند.^۱ و نیز او گفته است: «هیچ شعری برای شاعری که می‌خواهد شعر موقعی بسازد، آزاد نیست.» پس شعر آزاد، برای شاعر جدید نوعی آزادی است و اسی هرگز وسیله‌ای برای تنبلی و گشادبازی و دوری از یکپارچگی قالب نیست. شعر آزاد تا حدی با «والت ویتمن»^۲ که «برفهای علف»^۳ را سروده، آغاز شده، در فرانسه اواخر قرن نوزده طرفداران زیادی یافته و بعد در قرن بیستم برای خود صاحب سابقه و سنتی شده است. ولی این شکل شعر، تنها شکلی نیست

۱ - اینها عین حرفهای الیوت نیست. آنچه به تقریب از حرفهای او یادمانده در اینجا ذکر کردم.

۲ - Walt Whitman

۳ - Leaves of Grass

که توسط شاعران قرن بیستم به کار برده شده باشد. در قرن بیستم، وزن قراردادی و بی‌وزنی آهنگین در کنار هم بکار برده شده است، گرچه سهم بی‌وزنی آهنگین بیشتر بوده است. بطور کلی شاعران جدید غرب، به ویژه شاعران انگلیسی زبان برای رسیدن به سه هدف از شعر آزاد استفاده کرده‌اند.

۱ - وارد کردن اوزان یونانی قدیم، اوزان شعر چینی و ژاپنی و برخی اوزان شرقی دیگر.

۲ - استفاده از اوزان و آهنگهای تورات و انجیل برای بیان موقعیت‌های اساطیری، مذهبی، اجتماعی و حتی برای اسطوره‌سازی‌های جدید.

۳ - استفاده از زبان روزمره و رایج و حتی عامیانه و تیندنیک موسیقی ساده در تار و پود این نوع زبان، بدون آنکه موسیقی شدت و حدت قراردادهای مألوف و معهود وزن را پیدا کند.

تردیدی نیست که شاملو متوجه این قبیل تحولات در غرب بوده ولی چون او در مقابل این تحولات به جای رفتن به دنبال ریشه‌ها و مبانی، دچار ذوق زدگی‌های شاعرانه شده، اشتباهاتی نیز از نظر برداشت کرده است و چون سنن شعر غرب را نمی‌شناسد، شعر سپید را با شعر آزاد اشتباه کرده و حتی درجایی - نمی‌دانم به چه دلیل! - گفته است که شعر اصیل بعد از جنگ جهانی پیدا شده که این یعنی چشم پوشیدن از نه دهم شعر اصیل غرب و چشم پوشیدن از دانه، هولدرلین، بودلر، مالارمه، ورن، لافورک و دهها اسم دیگر در شرق و غرب که بدون آثار آنها، شعر قرن بیستم، حتی نمی‌توانست یک جهان بینی کوچک در بینش شاعرانه ارائه دهد.

شاملو فکر آزاد کردن یکسره شعر از قید و بند وزن را از غرب گرفته است، ولی منبع لطف و زیبایی کلام غیر منظوم و آهنگینش «نثر شعر گونه»ی قرن چهارم و پنجم است و آهنگهای محکم قسمتهایی از ترجمه فارسی تورات و انجیل که ترجمه بسیار پاک و شسته و رفته و پر آهنگ و با اسلوبی است، و کیفیت پیغمبرانه سخن گفتن شاملو از همین کتابهای مقدس سرچشمه می گیرد.

نثر قرن چهارم و پنجم و گاهی نثر قرن ششم ادبیات فارسی، نثری است که به منبع پر آهنگ زبان فارسی بسیار نزدیک است؛ نثری است که هنوز دچار تعقیدهای وحشتناک لفظی نشده و بار سنگین تکلف های زبانی را بردوش نمی کشد؛ نثری است که از صراحت و صلابت کامل برخوردار است و گاهی صداهای کلمات طوری کنار هم حرکت می کنند که دیگر نمی توان تحت تأثیر موسیقی غیر منظوم و غیر عروضی

نثر قرار نگرفت. این صراحت و صلابت، از صداقت نویسندگان
 نیز برخوردار است؛ نویسندگانی که قصدشان به رخ کشیدن عمق اندیشه
 و یا قدرتهای افراطی زبان نیست، بلکه می خواهند آنچه را که می -
 اندیشند و احساس می کنند به سادگی بیان کنند و البته هر يك از آنها
 از وسواس های لفظی و سلیقه های پاك و ناب خصوصی خود بهره مند
 است که به شکلی از اشکال از دیگری متمایز می شود. علاوه بر این ،
 نثر هر دورانی به زبان مردم آن دوران نزدیکتر است تا شعرش، به ویژه
 دورانی که در آن شعر، از اشرافیتی درباری باید حصه ای می برد تا
 صله ای را نصیب شاعرش می کرد. مثالهایی از نثر این دوره می دهیم
 تا معلوم شود که شاملو تا چه حد به این منبع کلام ناب فارسی توجه
 داشته است. این مثال ها را به شیوه شاملو می نویسم :

شما همه قوادان

زبان در دهان یکدیگر کرده اید

و نمی خواهید تا این کار بر آید

تا من در این رنج می باشم

و شما دزدی می کنید

من شما را جایی خواهم برد

که همگان در چاه افتید و هلاک شوید

تا من از شما و خیانات شما

برهم

و شما نیز از ما برهید .

دیگر بار

کس سوی من در این باب

پیغام نیاردا

و یا :

بارانگی

خرد خرد می بارید

چنانکه زمین ترگونه می کرد

و گروهی از گله داران

در میان رود ... فرود آمده بودند

و گاوان بدانجا داشته

هرچند گفتند :

از آنجا برخیزید

که محال بود برگذر سیل بودن ،

فرمان نمی بردند

تا باران قوی تر شده، کاهل وار

برخواستند

و خویشتن را

به پای آن دیوارها افکندند ۲.

و یا :

این ... گفت و روی از ما بنهفت

و از آنجا که بود

برخواست

و به گوشه ی خلوتی

آراست

چون از سفر حجاز باز گشتم

هم بر آن خطه

دمساز گشتم

پرسیدم که آن دیوانه هشیار

و مجنون شیرین گفتار

کجا شد ...؟

گفتند :

آن دیوانه

که تو می جویی

دیگر بار

به حجره عقل

نقل کرد

و از طریق دیوانگی

به شارع فرزانیگی

باز

آمد

و یا :

پس در راه که می رفت

می خرامید

دست اندازان و عیاروار

می رفت با سیزده بند گران

گفتند :

این خرامیدن چیست !

گفت :

زیرا که به نحرگاه می روم

و نعره می زد.

و یا :

چون غنچه بام

بخندید

و عروس صبح

از تنق قیرگون

بیرون خرامید.

و یا :

چندانکه سیمرخ سحرگاهی

در افق مشرق

پروازی کرد

و بال نورگستر خویش را

بر اطراف ببوشانید.

در این مثال‌ها که داده‌ام گاهی سجع هم هست و بعضی قسمت‌ها از موسیقی مضاعفی برخوردار شده‌اند. ولی بطور کلی می‌توان گفت که این نثرهای شعرگونه که گاهی بصورت شعرهای منثور نیز در می‌آیند (مثل این دوتای آخری) ، دارای آهنگی هستند که بی شباهت به آهنگ شعر شاملو نیست و گاهی حتی با آن کوچکترین فرقی ندارد. بطور کلی منظور من روشن کردن سه نکته است: یکی اینکه نثر

۱ - تذکرة الاولیاء .

۲ - ترجمه تاریخ یمینی .

۳ - کلیله و دمنه .

قرنهای چهارم و پنجم و ششم ، حتی بدون سجع هم از ظرفیتی موسیقایی برخوردار است ، ثانیاً اگر بتوانیم بر این ظرفیت ، طریقه کتابت شاملو را اضافه کنیم ، موسیقی دارای منطقی خواهد شد که هنگام خواندن شعر باید رعایت کنیم ، و ثالثاً چندان نیازی به نقطه - گذاری نیست ، همانطور که شاملو از نقطه گذاری استفاده نمی کند ، مگر در شرایط بسیار استثنایی ، و از ما می خواهد که طریقه کتابت او را هنگام خواندن شعر رعایت کنیم ، و در واقع نقطه گذاری را در فضا و در نفسمان و در گوشهایمان رعایت کنیم نه از طریق چشممان و بر روی کاغذ . شاملو در این مورد به این نکته اساسی توجه کرده است که شعر چندان هم هنری بصری نیست بلکه هنری است سماعی که در آن مفاهیم به وسیله کلمات ، از طریق گوش در مغز جاری می شوند و جای خود را پیدا می کنند . پس می بینیم که این نوع شعر ، زیاد هم تفننی در کتابت و یا آنطور که نادرپور فهمیده است ، قطعه ادبی نیست ، بلکه قالبی است مثل قالب های شعری دیگر ، و گر چه گاهی ظرفیت موسیقی آن کم می شود و محتوا با منطق نثر پیش می آید ولی اغلب آن موسیقی کم ولی محسوس هست و با سیلان و فوران کلمات کاملاً هماهنگ است و به این شکلی که شاملو می گوید ، از نظر نفس قالب قابل تخطئه نیست . تنها ایرادی که می توان بر آن گرفت این است که موسیقی این نوع شعر ، در برابر تنوع موسیقی عروضی کمبودهایی دارد و انضباط لازم را از شاملو گرفته است . شاملو از این نظر که در عرض این چند سال گذشته ، فقط شعر بی وزن گفته و کمتر به سرودن شعرهای موزون پرداخته - و اگر در عرض این

پنج شش سال گذشته ، شعر موزون گفته ، به دلیل نداشتن تمرین کافی در وزن چندان موفق از آب در نیامده - يك فرمالیست است ، شاملو فقط يك فرم را می شناسد و به کار می برد و آن فرم شعر خودش است و من نام این عمل را نوعی فرمالیسم می گذارم . به ندرت اتفاق می افتد که شعر شاملو ، منفرداً شکلی داشته باشد که با شکل شعرهای دیگرش اشتباه نشود . شاملو همه چیز را از دریچه فرمی که به اسم خودش به ثبت رسانده می بیند و در هیچ فرم دیگری محتوای خود را نمی تواند ببیند . در حالیکه هر محتوایی ، فرم خودش را می طلبد و شاملو فرم شعرش را در دست گرفته ، به دنبال محتوا می گردد و گمان می کند تمامی محتوای دنیا در همین فرم می گنجد . و من نام این عمل را نوعی فرمالیسم می گذارم ، چرا که گاهی ، حتی موقعیکه محتوا تبدیل می شود به چیزی مکرر و مبتذل و معمولی ، باز فرم به همان شکل سابق حیثیت خود را حفظ می کند . از این نظر شاملو ، نوعی فرمالیست است . برای نشان دادن شباهت بین نثر قرون چهارم و پنجم و ششم و شعر شاملو ، مثالهایی از کتابهای اخیر شاملو می دهم :

قصدم آزار شماست !

اگر این گونه به رندی

با شما

سخن از کامیاری خویش در میان می گذارم ،

— مستی و راستی —

به جز آزار شما

هوایی

در سر

ندارم.

و یا :

بر موجکوب پست

که از نمک دریا و سیاهی شبانگاهی سرشار بود

باز ایستادیم ؛

تکیده

زبان در کام کشیده ،

از خود رمیدگانی در خود خزیده

به خود تپیده ،

خسته

نفس پس نشسته

به کردار از راه ماندگان.

و یا :

آسمان کوتاه

به سنگینی

بر آواز روی در خاموشی رحم

فرو افتاد .

سوگواران ، به خاکپشته بر شدند

و خورشید و ماه

به هم

بر آمدند.

۱ و ۲ - آیدا ، درخت و خنجر و خاطره .

۲ - قنوس در باران .

فرق آن نثر با این شعر چیست؟ به نظر می رسد که فقط يك فرق هست و آن اینکه بر این ها بیشتر منطق شعر حکم می کند و بر آنها بیشتر منطق نثر، در این ها نوعی «ناب بودن و به خاطر خود بودن» هست و در آنها «آلوده بودن و به خاطر يك اندیشه و یا احساس و یا حکایت دیگر بودن» هست ولی فرم تقریباً یکی است. شاملو به این نوع نثر، حالت شعری بیشتری داده است و یا به این قبیل «شعر گونه»ها در داخل متون نثر گذشته، استقلال شعری داده است.

منبع دیگری که شاملو برای شکل دادن به قالب شعرش از آن استفاده کرده، عهد عتیق و عهد جدید است. قسمت‌های زیادی از خطاب‌های شاملو به آیدا، مستقیماً مربوط به لحن «غزل غزل‌های سلیمان» تورات است. اگر شاملو، دستی به سر و روی غزل غزلها بکشد، آنها را بدل به شعرهای عاشقانه خود خواهد ساخت^۱. اصولاً شاملو، گاهی در «سفر خروج» و «سفر پیدایش» است، گاهی در «مزامیر» و زمانی در «کتاب جامعه». شعرهایی هستند که شاملو آنها را به شکل آیه‌های تورات نوشته است ولی شعرهای دیگری هستند که گرچه بر روی صفحه بصورت پراکنده نوشته شده‌اند، اما به راحتی می‌توان آنها را بصورت آیه‌های تورات نوشت:

۱ - که البته این دست را کشید و غزل غزلها را چاپ کرد.

گردد، با وجود این، لطمه‌ای به قالب شعر وارد نمی‌شود: اساس بر بی‌وزنی است و سطرهای موزون، ضرب افاعیل عروضی خود را به‌سود بی‌وزنی پنهان می‌کنند.

شاملو گاهی از يك حرکت و یا يك حرکت و يك حرف قافیه‌ای می‌سازد (مثلاً فتحه و حرف «دال» در شعر «پائیز») که تکرارش به شعر از نظر موسیقی فرم می‌دهد و گاهی کلمات را به شکل‌های مختلف تکرار می‌کند و می‌دانیم که حرکت تکرار، خود نوعی فرم است که فقط از ویژگیهای شاملو نیست، بلکه اغلب شاعران معاصر با تکرار صداها، کلمات، عبارات یا جملات و حتی گاهی بندهای مختلف به اشعار خود انعطافی از نظر فرم می‌دهند.

پس آهواره‌ئی چالاک برخاک جنبید ● تا زمین خسته بسنگینی
نفسی بگرد سخت سرد ● چشمه‌های روشن بر کوهساران جاری شد ● و
سیاهی عطشان شب تسکین یافت ● و آن چیزها همه که از آن پیش مرگ
را در گودنای خواب تجربه‌ئی می‌کردند تند و ددمدی زنده بودن را به—
احتیاط محکی زدند ● پس ناگهان همه با هم بر آغازیدند ● و آفتاب
برآمد ● و مردگان ببوی حیات از بی‌نیازی‌های خویشتن آواره شدند ●^۱

از اینها که بگنریم شاملو گاهی از صداها، قافیه‌هایی می‌سازد که بعضی اوقات داخل سطرها و بندهای يك شعر قرار می‌گیرند و گاهی در آخر، مثلاً در شعر «نقش»^۲ در آخر هر بند «آهی»ها تکرار می‌شوند و در شعر «شکاف»^۳، تکرار «می‌کند»ها انسجامی از نظر ظاهر به شعر می‌دهد. در بعضی شعرها، مثل قسمت زیر از شعر «مرثیه» در کتاب «آیدا»، درخت و خنجر و خاطره»، یک‌دفعه، يك یا دو سطر موزون ولی متفاوت از نظر وزنی در کنار سطرهای بی‌وزن ولی آهنگین قرار می‌گیرند. با وجود این هماهنگی و یکپارچگی ظاهری شعر به هم نمی‌خورد.

برادرهای همتصویر

برای يك آفتاب دیگر

پیش از طلوع روز بزرگش

گریستیم

سطراول بر اساس «مفاعیلن» سطر سوم بر اساس «مفعول فاعلات

و الخ...» تقطیع می‌شوند و سطر دوم بر اساس هیچ وزنی تقطیع نمی‌-

۱ و ۲ - قنوس در باران .

۳ - آیدا، درخت و خنجر و خاطره .

گرچه شعر شاملو از نظر قالب ظاهری، معلق بین نظم و نثر است، ولی گاهی روح و منطق نثر آن چنان بر زبانش حاکم می شود که به هیچ عنوانی، نمی توان بعضی از نوشته های اخیرش را شعر خواند. زبان شاملو، در همان چارچوبه شعر آزاد و یا نثر آهنگین، گاهی محتوای پر استعاره شعر را ترک می کند و به سوی منطق سست و بی تصویر نثر می گراید ولی فرم شعرش، هنوز همان رنگهای فریبنده پوست مار را دارد. در این قبیل موارد، محتوا گاهی صورت فرار از حقیقت و توسل به رماتیسیم منحط را دارد و زمانی بصورت شعارهای سرمقاله ای درمی آید که از نظر شعری کوچکترین ارزشی بر آنها نمی توان قائل شد. زبان این قطعات، آنچنان صریح و مستقیم و غیر استعاری است که هیچ چیز نشان داده نمی شود و تخیل بقدری ضعیف و سست است که کوچکترین ابهام و ابهام و رمز و عمقی، در شعر

دیده نمی‌شود. یکی دو مثال از این قماش می‌دهم:

دوستش می‌دارم
چرا که می‌شناسمش

به دوستی و یگانگی.

— شهر

همه بیگانگی و عداوت است —

هنگامی که دستان مهربانش را به دست می‌گیرم

تنهایی غم‌انگیزش را درمی‌یابم ۱۰

و یا :

عصر عظمت‌های غول‌آسای عمارت‌ها

و دروغ .

عصر رمه‌های عظیم گرسنگی

و وحشت‌بارترین سکوت‌ها

هنگامی که گله‌های عظیم انسانی ، به دهان کوره‌ها می‌رفت ؟

گاهی شعر شاملو ، انگار در جواب حرف‌هایی است که در باره شعرش مطرح شده و شاملو مستقیماً به انتقادهایی که از شعرش شده پاسخ می‌دهد، طوری که گویی مقاله‌ای در دفاع از شعر خودش می‌نویسد. شکل ظاهری همانست که قبلاً هم بود ولی چه لزومی هست که مطالب زیر در قالب همان فرم گفته شود؟

دیری با من سخن به درشتی گفته‌اید

خود آیا تابتن هست که پاسخی در خور بشنوید ؟

رنج از بیچیدگی می‌برید !

از ابهام و

هر آنچه شعر را

از نظرگاه شما

به زعم شما

به معمائی مبدل می‌کنند.

این لحن انتقادی و تدافعی ادامه دارد تا شاملو معاندان را در قلمرو دریافتن شعرش ناتوان بنامد و بزرگوارانه، در سواد و معلومات و فرهنگ خوانندگان شعرش شك کند و باتکیه بر استعداد خود ، درباره بی‌استعدادی خوانندگان شعار دهد.

گاهی شاملو ، آغازهای بسیار زیبا دارد ولی گویا چون شاعر دیگر از تخیلی قوی که فشرده کار کند، برخوردار نیست، شعرش غرق در افکار سیاسی درجه سه‌ای می‌گردد که هر روزنامه‌نگاری بخوبی از عهده گفتنش برمی‌آید. شاملو در این قبیل موارد، فقط تکیه بر نیروی الهام شاعرانه می‌زند و همینکه مطلع نیرومند پایان یسافت و آن منبع غیبی نور و حرکت و سرعت از رفتار بازماند و از شعر عقب‌نشینی کرد، دچار فقر قدرت تخیل و بینش شاعرانه می‌شود. مثالی می‌دهم . اول آن آغاز خوب :

زمین به هیأت دستان انسان در آمد

هنگامی که هر برهوت

بستانی شد و باغی .

و هرزابه‌ها

هر يك

راهی بر که نی شد

چرا که آدمی

طرح انگشانش را

با طبیعت در میان نهاده بود .

و بعد ببینید بر سر این سخن پرشور و حال و تصویر چه بلایی
می آید :

از کدامین فرقه‌اید ؟

بگوئید ،

شما که فریاد بر می‌دارید ! -

.....

که اگر چه میداندار هر میدانید ،

نه کسی را به صداقت یارید

نه کسی را به صراحت دشمن می‌دارید .

گرچه در قسمت دوم این قطعه، قافیه‌ها انسجامی از نظر کلام
به‌زبان می‌دهند و گرچه قالب از همان استحکام قبلی برخوردار است ولی
از نیروی تخیل و بینش شاعرانه در آن خبری نیست.

از نظر محتوا نیز شاملو از الگوی خاصی پیروی می‌کند .
این الگوی خاص، تا زمانیکه شاعر وقوف کامل به یکپارچگی ذهنی
شعر داشت و از عمق دیدی پر از تصویر و استعاره برخوردار بود ،
هیچگونه مانعی نمی‌توانست داشته باشد ولی حالا که به نظر می‌رسد
ضعف و زبونی پیدا شده است آن الگو سخت سست و زنده به نظر
می‌رسد. این الگو از رابطه‌ای درست شده است که در يك طرف آن
شاملو خودش قرار گرفته و در طرف دیگر آن، مکتب و مسلک و عقیدت
خاص اجتماعی، یا زنی که تاملز قهرمان شدن ، پیش برده شده و تعالی
یافته است. این الگو از همان زمان «آهنگهای گمشده» دیده می‌شود.
شاملو در آن زمان، از مکتب سیاسی خاصی پیروی می‌کرد که پس
از سالهای جنگ ، ناحق بودنش بلافاصله ثابت شده بود. بعد شاملو
خود را سرگردان و درمانده یافت و نتوانست رابطه‌ای بسا دنیا برقرار

کند تا اینکه مکتب سیاسی دیگری، جانشین مکتب قبلی شد و همین که در آن را هم تخته کردند، شاملو متوجه قهرمانان زن زندگیش گردید و شعر عاشقانه‌اش که تا حدی توجیه‌کننده آن ارتباط در موقعیت تغزلی است، در تجلیل این قهرمانان سروده شد. موقعی که شاملو طرف‌دیگر این رابطه را نمی‌بیند، عیناً مثل بچه‌ای است که در شهر بزرگی گم شده است، ولی همینکه آن شخص و یسا مکتب سیاسی و اجتماعی معلوم گردید، شاملو اشخاص و مکاتب قبلی را تاحدی نادیده می‌گیرد. شاملو در صورت عدم امکان ایجاد ارتباط، احساس بی‌پناهی می‌کند. «فرمالیسم محتوای» شعر شاملو در این است که او پناه‌دهنده‌ها را جانشین یکدیگر می‌سازد و جز از طریق این الگوی صریح و روشن نمی‌تواند با دنیای خارج خود ارتباط برقرار کند. آیا از نظر محتوا، شاملو یک ابن‌الوقت نیست؟

عشق تو مرا تسلا می‌دهد

و نیز وحشتی

از آن که این‌رَمه آن ارج نمی‌داشت که من ترا ناشناخته بمیرم

می‌بینید که «تو» جانشین «رَمه» شده است و البته قبلاً «رَمه» جانشین یک «تو»ی دیگر شده بود. این «الگو» طبیعت و سرشت شاملو است و گویا گریز و گزبری از آن نیست. و آیا این قسمت از «شبان» نهم در «آیدا، درخت و خنجر و خاطره» درباره خود او صادق نیست؟

آری، مرگ

انتظاری خوف‌انگیز است؛

انتظاری

که بی‌رحمانه به‌طول می‌انجامد.

مسخی است دردناک

که مسیح را

شمشیر به‌کف می‌گذارد

در کوچه‌های شایعه،

تا به دفاع از عصمت مادر خویش

برخیزد،

و بودا را

با فریادهای شوق و شور هلهله‌ها

تا به لباس مقدس سربازی درآید،

یا دیوژن را

با یقه شکسته و کفش برقی،

تا مجلس را به‌قدوم خویش مزین کند

در ضیافت شام اسکندر.

در این صورت، در پایان این مقال باید امیدوار بود که «شاملو»

یا هر روشنفکر و نویسنده دیگری به‌روزگار ما «دیوژن» یا دیوژن‌های

دیگری نباشند، با یقه شکسته و کفش برقی، در ضیافت شام اسکندر!

آینده، بیگانه رو به رو برو

سال ۱۳۳۹ ، سالی بود که در آن، دربدری بسرایم معنایی عینی داشت. سالی بود که من گریخته از شهرستان و پناه برده به اسلامبول و بازگشته به شهرستان و بعد راهی تهران شده، در بیابان خیابانهای تهران، حیران و سرگردان یله شده بودم؛ سال آرزوهای بیشمار ، آرزوهای دربدر بیشمار بود. سال اتراق در مسافرخانه تبریز و حرکت در سرگردانی در شب و روز، و روز و شب بود؛ و نیمه‌های شب کامیونهای خیابان سپه درست بر پرده گوش ترمز می‌کردند؛ و ساعت ده کافه فردوس، بوی قهوه ترك تلخ نویسنده گی و شاعری می‌داد. سال ایستادن نبود، سال حرکت بود، سال پیاده‌روی ؛ چرا که ایستادن، حوصله آدم را سر می‌برد و آدم را به فکر مرگ می‌انداخت؛ و نشستن خرج داشت و اصولاً هر نشستن خرج داشت و به همین دلیل تنها هدف ، پیاده‌روی بود که آن نیز خود عملی لغو و بی‌هدف بود ؛ و روزنامه‌ها و مجلات

آنچنان گران فروخته می‌شدند - و البته به دلیل بی‌پولی بی‌حد و حصر و یا بیشمار! من - که فقط می‌شد تماشایشان کرد و کتابها گران‌تر از آن بودند که حتی بشود تماشایشان کرد و تنها دوستان آن‌دوره عبارت بودند از «نادرپور» که تلفن خانهاش آنچنان مشغول بود، مدام، که تلفن وزارت دارایی، مثلاً، هرگز آنچنان مشغول نمی‌تواند باشد؛ و «زوریک میرزایانس» ارمنی، که منشی شرکتی بود که آسانسور وارد می‌کرد، و این شرکت روبروی «پارک‌هتل» بود و هر وقت که پیش میرزایانس می‌رفتی، او پرونده‌های مربوط به آسانسور را از روی میزش جابجا می‌کرد، لیوان بزرگ مردافکنی در می‌آورد و پرمی‌کرد و دستت می‌داد و می‌گفت صبح ساعت ده کیفی دارد، و در اینجا البته که شب ساعت ده در هیچ‌جای عالم این کیف را ندارد؛ و بعد می‌گفت يك شعر بخوان، يك كتاب می‌دهم که بیری بخوانی. و این را به طنز و لطف و خنده می‌گفت و با صدایی دور رگه و دو آتشفشان می‌گفت، که شعر را برایش می‌خواندی و بعد دیوان‌های نویسنده شاعران غرب را از کتف بیرون می‌کشید و همه را دست تو می‌داد و توتر جمه شکسته - بسته میرزایانس را از یکی از شعرهایش می‌شنیدی و پیشنهادهایی می‌دادی و می‌رفتی؛ و دوست سومی «دیویدیان» بود که گرچه چیزی نمی‌نوشت ولی همه چیز می‌خواند، به فارسی، به ارمنی و به انگلیسی، که انگلیسی را خوب حرف می‌زد، فارسی را به مراتب بهتر، و ارمنی را لابد عالی که من نمی‌فهمیدم و دوستان ارمنی‌اش می‌گفتند که عالی است و همو بود که در این سالها و حتی در یکی دو سال بعد پول قهوه و آبجو و گاهی ساندویچ یا ناهار و شام را می‌داد و شنونده بسیار خوبی

بود و هم‌را می‌شناخت و همه هم می‌شناختندش؛ و برغم این لطف‌ها، سال ۱۳۳۹، سالی بود که به راستی تنهایی و دربدری در آن برایم معنایی عینی داشت.

و اما خاطره درخشانی دارم از آن روزها، و البته بیشتر از آن شب‌ها، که مثل يك رگه الماس در میان هزاران تن سنگ سیاه تاریکی، صاعقه آسا برق می‌زند و می‌درخشد و هنوز با وجود گذشت سالها برایم گرمایی دارد که هیچ دوست ندارم مثل بسیاری از یادها که طبیعی است که سرد بشوند، تبدیل به یاد سرد بیهوده‌ای بشود. سه چهار روزی بود که با «رؤیائی» آشنا شده بودم و یادم هست که شبی، ساعتی پس از غروب، گویا از جایی مثلاً در شاه‌آباد، و گویا از یکی از کتاب - فروشها بیرون آمده بودیم و راه افتاده بودیم که برویم نادری؛ به گمانم به دنبال پیدا کردن ناشر برای کتابی از رؤیائی بودیم که بعدها رؤیائی توانست از طریق کیهان انتشارش دهد، و یا به گمانم به دنبال کتابی از کسی بودیم و یا شاید از همان کیهان بیرون آمده به شاه‌آباد رفته بودیم، نمی‌دانم، دقیقاً، برای چه کاری؛ و بعد راه افتاده بودیم تا برویم نادری؛ و دیگر این مقدارش حدس و گمان نیست و حتم و یقین است که می‌رفتم به طرف نادری. و در آن روزها رؤیائی عجیب لاغر بود و حتی خیلی سیاه سوخته، و استخوانهای طرفین صورتش، از کنار گوشها و چشم‌هایش، به ذغال، دوتکه ذغال می‌ماند که مثلاً برای حفظ آبرو، صیقلش داده باشند و یا مثلاً واکنش زده باشند؛ و گره‌کراوات رؤیائی آنقدر کوچک بود، زیر غضروف برآمده گلو آنچنان پنهان بود که باید با ذره‌بین به سراغش می‌رفتی تا پیدایش می‌کردی؛ و این

گره بعدها بود که آماس کرد، پهن شد در چهار جهت اصلی، مثل بعضی از شخصیت‌های نمایشنامه‌های «یونسکو» که از روی همان رختخوابی که خوابیده‌اند درازتر می‌شوند و از اتاق خواب، پاهای دراز شده بیرون می‌خزند و بعد هر روز هم آنقدر درازتر از روز پیش می‌شوند که سر در اتاق خواب می‌ماند اما پا از پنجره آویزان می‌شود؛ گره کراوات رؤیائی هم همین وضع را داشت، در ژاندارمری يك کمی دراز شد، در «دانشگاه» یکی کمی پهن شد، و موقعیکه رؤیائی از «تلویزیون» سر در آورد، آن‌چنان پهن شد که به آسانی می‌توانست صفحه تلویزیون را اشغال کند.

باری از شاه آباد بود که دوتایی می‌رفتیم به طرف نادری و حالا خیابان اسلامبول بودیم و گاهی آدم‌ها میان بر از بین ما دو تا عبور می‌کردند و می‌رفتند و بعد گویا، شعری می‌خواندیم؛ یا چیزی دیگر می‌گفتیم از مقوله شعر، که هر وقت کسی از بین ما دو، میان بر عبور می‌کرد، مقداری از تصویرهای شعر و یا حرفهای آن چیز اینور و آنور می‌ماند و خوب شنیده نمی‌شد و انگار باد نصف مناجات یا اذانی را سانسور کرده با خود برده، بعد به صورتی دیگر، در وزش مجددش، باز آورده است؛ و در همین وضع بسیار استراتژیکی و تاکتیکی و لژیستیکی اکروباتیک بودیم که يك نفر هم به ما ملحق شد که اول من نفهمیدم کیست؛ و «رؤیائی» همیشه از این قبیل اشخاص داشت که یکدفعه وسط خیابان بهش ملحق می‌شدند و چند قدمی با «رؤیائی» می‌آمدند و گاهی حتی بعضی‌ها مثل کارمندان دون‌پایه، جلسوی رؤیائی تعظیم هم می‌کردند و می‌رفتند؛ و رؤیائی در آن زمان هنوز شکمش جلو

نیامده بود، گرچه رؤیائی در آن روزها عادت داشت که شکمش را يك قدری جلو بدهد و راه برود، منتها در آن سالها پوست را جلو می‌داد و می‌رفت، الان پیه را جلو می‌دهد و میرود؛ و بگذریم؛ که یکی به ما ملحق شد و ماند و من زیاد هم پاپیش نبودم که بفهمم کیست؛ گرچه مثل این بود که در خواب راه میرود یا کسی ناگهان از خواب بیدارش کرده گفته باشو راه بیفت که کار داریم و باید مثلاً جناب آقای . . . مثلاً رؤیائی را ببینیم، و او هم بلند شده، راه افتاده، بی آنکه هنوز خواب بکلی از سرش پریده باشد؛ و موهایش سرخ و قهوه‌ای به نظر می‌آمد و گرچه زیاد قد بلند نبود ولی طوری راه می‌رفت که سخت قد بلند به نظر می‌آمد و معلوم نبود که چار انگاه می‌کند و می‌توانستی بررسی این که نگاه نمی‌کند، پس چطور راه می‌رود، چطور جلوی خودش را می‌بیند؛ مثل يك ماشین بی سرنشین و بی راننده بود که برای خود همین طور راه می‌رفت، البته حرف هم می‌زد و بلند هم می‌خندید، ولی هیچکدام از حرفها و خنده‌هایش سبب نمی‌شد که آدم احساس نکند این شخص راه میرود، بی آنکه نگاه کند، حرف می‌زند بی آنکه بخواهد بشنود راه میرود بی آنکه راننده داشته باشد. یادم نیست که در آن زمان عينك داشت یا نداشت، چرا که چشم‌هایش دیده نمی‌شد؛ لابد می‌بایست عينك داشته باشد که چشم‌هایش دیده نشود و یا لابد می‌بایست عينك داشته باشد که چشم‌هایش جلوی دماغش را - چرا که او روی زمین که راه نمی‌رفت - ببیند. و طوری راست راه می‌رفت که انگار روی سرش خونچه عقد حمل میکند و سرش را سر راست و مستقیم و رو به رو نگهداشته است تا مبدا تزئینات منظم خونچه بهم بخورد؛ و خیلی زود

می خندید و بلند می خندید؛ و گاهی به محض شنیدن حرف می خندید و تو می توانستی به جرم خندیدن محکومش کنی؛ و از سفارت ترك، نسیم خنکی می وزید، نسیمی که يك حریم بیست قدمی درست می کرد و اینور و آنور این حریم بیست قدمی باز داغ بود، آنچنان که نسیم برخاسته از سفارت ترك سخت صفا داشت؛ و حالا ما ایستاده بودیم و رؤیائی داشت با کسی حرف میزد و با لهجه اریب و پت و پهن دامغانی اش می گفت که «تو به من تلفن بکن»؛ و بعدها ما همه می دانستیم که این «تو به من تلفن کن» از آن «تو به من تلفن کن» هایی است که ما همه از «نادرپور» یاد گرفته بودیم؛ گرچه بعضی از ما حتی در آن زمان تلفن هم نداشتیم تا به کسی بگوییم تو به من تلفن کن و او هم به راستی تلفن بکند. و حالا آن بنده خدا که با رؤیائی حرف می زد، رفته بود و رؤیائی داشت می گفت: «می بخشید دوستان»؛ و هنوز آن بیگانه روبرو و من به یکدیگر معرفی نشده بودیم تا من در جمع «دوستان» در آمده باشم تا رؤیائی بیجا به ما نگفته باشد، «می بخشید دوستان» و حالا رسیده بودیم به مرکز عالم، یعنی چهارراه اسلامبول و نادری. و در اینجا اگر حتی شاپور ذوالاکتاف هم زنده می شد نمی توانست کاری بکند که آیندگان از يك طرف بیایند و روندگان از طرف دیگر بروند، مردم از میان ماشین ها و دوچرخه ها و موتوری ها از میان مردم، و سواره ها از میان پیاده ها، و پیاده ها از میان سواره ها طوری حرکت می کردند که صحرای محشر دقیقاً همین جا بود. و مردم ایران را که خوب می شناسید: دهاتی چوب به دست تنها هدفش این بود که به طرف دیگر و به دوست چوب به دست خود برسد و در مقابل کارمند محترم وزارتخانه در لباس کامل

قهوه ای یا سرمه ای، با کراوات و پیرهن یقه آرویش حاضر نبود که تخفیف بدهد و در آن خر تو خری حتی دستش را از توی جیب شلوارش در آورد. ده دوازده زن چادری می خواستند برسند به يك جوانك نیم-تنه پوشی که اینور خیابان ایستاده بود و با زن بیچاره فاحشه نمایی که روی سکوی سفارت نشسته بود، خوش و بش می کرد؛ هفت یا هشت جوان سینه چاك دست به دست هم داده بودند و آوازی مبتذل را بلند می خواندند و می خواستند بی آنکه دست از دست یکدیگر بکشند از میان ردیف ماشین ها عبور کنند؛ و يك آمریکایی با مترجم نیمه کچل و قد بلند و زن نمای عینکی اش از تحصیلات عالی در آمریکا حرف میزد و يك مأمور راهنمایی با صدای گرفته، خطاب به عابران فریاد می زد: «برگرد سر جات» ولی هیچ گویی از گوشها بدهکار این فریاد نبود چرا که همه درست عکس این فرمان عمل می کردند و در آن خیابان تکلیف ما سه تن، من و رؤیائی و آن دوست هنوز مشترك نشده، سبقت نامعلوم بود؛ رؤیائی ایستاده بود تا چراغ سبز شود، من تا وسطهای خیابان با سیل جمعیت رانده شده بودم، ولی صف جوانان متشکل دست در دست آوازه خوان سر جای سابقم بر گردانده بود و فقط نفر سوم ما بود که بی آنکه به اتوبوس ها، تاکسی ها و سواری ها و زنان چادری و غیر چادری توجه کند، معلوم نبود با چه سحر و جادویی خودش را به یکی دو قدمی پیاده روی آن طرف خیابان رسانده بود و سینه به سینه مأمور راهنمایی ایستاده بود و یکی از این «برگرد سر جات» ها به غرور او اصابت کرده بود او داشت با مأمور اجرای قانون یکی بدو می کرد. مأمور راهنمایی می گفت: «برگرد سر جات!» و رفیق مشترك

نشده ما می گفت: «آنور راحت تره» و این جمله را طوری می گفت که انگار يك حقیقت بزرگ جهانی را بر زبان می راند و با جمله ای از شعری را که تازه به خاطرش خطور کرده ، خطاب به کسی می خواند ؛ و این مأمور اجرای قانون بود که آخر سر از خر شیطان پایین آمد و اجازه داد که رفیق مشترك نشده ما یکی دو قدم آنورتر برود و روی پیاده روی نادری بایستد و منتظر ما بشود و ما در يك لحظه بسیار تصادفی توانستیم خود را به او برسانیم و به راهمان ادامه دهیم.

و آنوقت خیابان نادری در این ساعات شب تاریخی ترین لحظات خود را می گذراند . ناگهان از میان صفوف پراکنده مردم يك نفر ، در همان لباسی که تو هستی بیرون می آید و يك پنجهزاری می خواهد . يك شاعر معتاد که قبلاً مثلاً غزل می گفته ، ناگهان ساعت فروش از آب درمی آید و اگر ساعتش را نخواهی بخری، دوتا کمر بند پهن عرضه می کند و اگر کمر بند هم لازم نداشته باشی، ممکن است کیف، کفش، یا شلوارش را بفروشد. آنوقت گدای چلاق لغوه ای، ناگهان فیلسوف اجتماعی از آب درمی آید و چون تو ریشت را زده ای و او زده است، می خواهد علیه تو انقلاب کند. و مغازه ها عین کندوی زنبور عسل است؛ زن و مزد از هر طبقه همه جا را اشغال کرده اند. شش تا تا کسی با هم مسابقه می دهند، ده نفر با هم دعوا میکنند و لابد بیست و پنج جیب بر، جیب بیست و پنج عابرا در همین حیص و بیص می زنند؛ و زبان ها و لهجه های مختلف همه یکجا به گوش می رسند: ترکی و کردی و اصفهانی و گیلکی ، در این غوغای عظیم بهم بافته شده اند و حسی از هذیان و مصیبت در آدم ایجاد میکنند؛ و تازه در این گیرودار، شش جوان قرتی

می خواهند فاحشه ای فحاش را به خود تخصیص دهند و فاحشه محترم در ماشینی را که برایش توقف کرده باز می کند، کنار راننده می نشیند و دماغ سوخته می خرد شش تا، و میرود؛ و در این گیرودار، اگر آدمی مثل رؤیائی مثلاً بخواهد دوستی از دوستان خود را به من معرفی کند، طبیعی است که موفق نشود؛ و آخر سر هم بدون اینکه دوستش را معرفی بکند به من و او جدا گانه می گوید که می خواهد برود سلمانی - و نمی دانم چرا رؤیائی در آن زمان دوست داشت که این همه سلمانی برود! و من و دوست مشترك نشده ، بی آنکه به یکدیگر معرفی شده باشیم در کنار یکدیگر به راه خود ادامه می دهیم و من پیشنهاد می کنم که برویم آنور خیابان نادری و او بی آنکه حرفی بزند قبول میکند ؛ و تازه به آن طرف که می رسیم یادمان می افتد که باید به یکدیگر معرفی بشویم ؛ او می گوید اسمش اسماعیل شاهرودی است و من می گویم اسمم رضا برهانی است، می گوید شعر می گوید. می گویم شعر می گویم و همین اندازه معرفی کافی است. ساعت نه است و از ساعت نه بعد از ظهر تا ساعت پنج صبح ، هشت ساعت تمام برای یکدیگر شعر می - خوانیم، من از «آهوان باغ» که هنوز چاپش نکرده ام و اواز «آخرین نبرد» که ده سال پیش چاپ کرده است. از همه چیز حرف می زنیم، نیما، سیاست، مقاله ، روزنامه ، زن ، بچه ، سکس ، شوخی ، ماجرا ، علت ، بی علتی ، و در این میان بعضی از شعرها را نه یکبار ، نه دوبار ، بلکه چندین بار می خوانیم ، طوری که بعضی از شعرها را عملاً حفظ می - کنیم . می فهمم که اگر چه ده سال از من بزرگتر است ، ولی به دلیل زودباوری هایش ، به دلیل خوش باوری هایش ، به دلیل يك ایمان ساده و

صمیمی‌اش، به دلیل دوست داشتن‌های ساده‌اش، ده‌سالی بساید از سن طبیعی‌اش کوچکتر باشد. خیلی طبیعی‌یادش می‌رود که همین يك یادو ساعت پیش شعری برای من خواند. می‌گوید تو تخم شراب منو شنیدی؟ می‌گویم آره، می‌گوید پس بذار دوباره برات بخوانم، در حالیکه یادش رفته که همین شعر را شش بار در طول شب برایم خوانده است. حسرت خوش‌قلبی او را می‌خورم، و اینکه به نظر می‌رسد چیزی ندارد جز شعرش؛ اگر چه قبلاً گفته است که پسری دارد و زنی، و دوستانی هم دارد، معلوم است که زهری و سایه و کسرابی را خوب می‌شناسد و از مقدمه‌نیما بر «آخرین نبرد» که صحبت می‌کند انگار درست همین يك لحظه پیش به قول فوتبالیست‌ها گلسی را به‌ثمر رسانده است؛ و بعد ادای نیما را در می‌آورد، به‌شکلی بسیار ناشیانه؛ و من هم ادای یکی دوتا از آدم‌هایی را که تازه شناخته‌ام در می‌آورم؛ هنر تقلیدش را غلاف می‌کند و حق هم دارد؛ و بعد بازمی‌رویم سراغ شعر و من برایش آهونامه را می‌خوانم، شش هفت شعر به هم پیوسته و در عین حال به هم ناپیوسته‌را؛ و تازه می‌فهمم که عاشق حیوان‌ها، و پرنده‌ها است. يك حس رمانتیک هم نسبت به انسان دارد. هم احساس می‌کند که انسان می‌تواند مبارزه کند و هم کلمه انسان را طوری به کار می‌برد که انگار پرنده‌ای کوچک را نوازش می‌کند و مواظب است که بال‌های پرنده نشکند و یا پری از پرهایش جا به جا نشود؛ و از موقعی حرف می‌زند که برای کارگران شعر خواند و از آنها امضا گرفت که شعرش را فهمیده‌اند؛ و موقعی که شعر می‌خواند انگار در برابرش گروهی عظیم از آدم‌ها ایستاده‌اند و سراپا گوش هستند. کلمات را کامل ادا می‌کند،

و کشیده، و يك کمی روستایی‌وار، ولی بسیار دقیق و هر تعریف و تعارفی را به آسانی می‌پذیرد؛ می‌گویم شعرت خطابی است، می‌گوید «آره خطابی است»، می‌گویم «خوب هم هست»، می‌گوید «آره، آره خوبه»؛ اگر از شعری انتقاد بکنی، با نگاه و کلمات عجیب و غریب، از تو عذر می‌خواهد ولی طوری از تو عذر می‌خواهد که انگار از آن شعر هم عذر خواسته است. این تنها دودوزه‌بازی است که در او سراغ دارم، این تنها دکان‌دو نبشه‌ایست که باز می‌کند؛ دنبشی از عذرخواهی، هم در برابر يك موجود پرچانه‌ای چون من و هم در برابر موجود بی‌زبانی چون شعر. گاهی از کلمات فنی شعر هم اسم می‌برد. ولی فقط از کلماتی که تقریباً همه می‌فهمند: سمبول، وزن، چارپاره، عروض، استعاره، تکنیک. ولی دیگر به طور جدی سعی نمی‌کند که فنی بشود. قسمت‌های خوب شعری را که تو می‌خوانی، بو می‌کشد، يك حس غریزی برای فهم بد و خوب شعر دارد که بسیار هم قابل اطمینان است، طوری که سطرهایی را که بدون اطلاع او، تو برایشان زحمت کشیده‌ای، دوست دارد دوباره بشنود، و همین‌طور بعضی از شعرها را، گاهی پیشنهادهایی هم می‌کند که اگر به دلایلی نپذیری، در قیافه او کوچکترین ناراحتی نمی‌بینی. از این بابت سخت متواضع است. دیده‌ام که گاهی از غرور خودش هم حرف زده است، ولی در همان حال سخت متواضع هم بوده است؛ به گمانم بزرگترین غرورش، همان تواضعش باشد.

برایش شعر، از هر دوا و درمانی تسکین‌بخش‌تر است. شاهد در بدریهای جنون‌آمیزش بوده‌ام. ولی در همه حال شعر را

به عنوان عالیترین مسکن در کنارش دیده‌ام، گرچه همیشه تمام حرکات و سکنات و کلمات منثور و منظومش حاکی از این بوده است که از نظر او نخست انسان مطرح است، ولی او خود را فدایی شعری می‌داند که خود می‌گوید، وگرنه دلیلی ندارد که يك نفر هشت ساعت تمام در خیابان غرب سفارت انگلیس از این سر تا آن سر خیابان را با تو بیاید و مدام از انسان، شعر، عشق و مقوله‌هایی از این نوع سخن بگوید. این فقط در مقایسه با آدم‌های پست و دست از آستین ظلم و ظلمت بیرون آورده نیست که «آینده» يك انسان نيك است، بلکه آینده در کنار نيك‌ترین انسانها، نيك‌ترین آنهاست، شاعر روحش را در میان ارواح دیگر منتشر میکند و در عین حال کمال خود را هم حفظ می‌کند. آینده از این قبیل شاعرهاست، حالا دیگر بزرگترین شاعر روزگار ما نیست؛ باکی ندارد. چرا که به محض ورود به يك محیط کینه و آز و طمع، قدری از کینه، قدری از آز، قدری از طمع، کاسته می‌شود، بی آنکه خود بخواند ریاضت بکشد و یا ریاضت خود را به دیگران تحمیل کند؛ نام آینده مترادف است با شعر، جنون، سادگی، دوستی، ناگهان خندیدن، آهسته گریستن و از سرمستی و هذیان و سرسام، کلمات را عوضی، و عوضی‌ها را عوضی‌تر به کار گرفتن. از این نظر مرد زمانه ماست.

تشت و تفرقه و عنصر متلاشی و متلاشی‌کننده‌ای که بر زمانه ما حاکم است، بر روح او نیز حاکم است. آینده خواسته است ناموس انسانیت خود را در عصری از تشتت و سوء ظن حفظ کند و گاهی هم موفق شده است؛ ولی او مرد زمانه ماست، به دلیل اینکه انگشتی از

پولاد در مغز او فرو رفته و تشتت و سوء ظن را در آن رسوخ داده است. گاهی متلاشی، مشتت و درهم و برهم و مبهم و مجنون است، نماد مجسم و درخشان عصر پست و حقیر ما که انسان‌هایی چون او را از هر سو در حصار گرفته است: با صداهاى شوم، آدم‌های شوم، مهربانیهای پاسخ داده شده به خیانت و محبت‌های کوبیده شده با بی-وفایی، که در حق مرد حساسی چون او از جنایت هم بدتر است. این زمانه ما از او موجودی سوء ظنی و دائماً در حال تعقیب ساخته است. چیزهایی که گاه به من گفته است که به درد عالیترین قصه‌های جنایی می‌خورد: سالهای پیش مرا شش نفر گرفتند و بردند وسط بیابان و ازم قول گرفتند که حرفی نزنم، این حرف را که می‌زنم به کسی نگی، ولی خوب باز همان چهار نفر آمدند سراغم، همان چهار نفری که قبلاً هم آمده بودند. در ذهن او در آن روزهای سودا و جنون چه می‌گذشت، دقیقاً نمی‌دانیم. او خود نیز دقیقاً نمی‌داند. فقط می‌دانیم که جنون پیرش کرد و همین پیری، به طرز ساده او را خردمند کرد. از هند که برگشت دوسه باری دیدمش، و بعد شبی، عبدالله تو کل گفت که همین چند روز پیش آینده را دیده منتهای بیمارستان و گویا قضیه اعصاب بود و زندگی داخلی و هزاران مسئله دیگر از این مقوله، که من نتوانستم به سراغش بروم؛ گرچه او یکی دو سالی پیش از آن، در تصادف کوچکی که برای دخترم رو کرده بود، به اتفاق تو کل به کمک دخترم شتافته بود و حتی قبل از آنکه من خبر شوم. نخواسته بودم بروم به دلیل اینکه آینده را به همان هیأت يك موسرخی با قدرت می‌خواستم ببینم؛ و تو کل می‌گفت که بیمارستان تکیده‌اش کرده،

به گمانم از بیمارستان تازه بیرون آمده بود که يك روز صبح زود ، حوالی ساعت شش زنگ در بیدارم كرد و از پنجره آشپزخانه که پایین را نگاه کردم ، شناختمش و در را باز کردم و آمد بالا . من قضیه رامی دانستم و او هم نمی خواست زیاد از قضیه صحبتی بکند و نشستیم با هم صبحانه خوردیم ، و بعدها آینده هر گاه که وقت می کرد صبحها می آمد که با هم صبحانه بخوریم . منزل هر دو مان یوسف آباد بود و بعدها عادت کرد که با پسرش بیاید و پسرش با دخترم نقاشی می کردند و ما هم شعر می خواندیم . و در همان موقع بود که فهمیدم شعرش هم با خودش تغییر کرده ، دیگر شعر بلند نمی گوید ، شعر بی وزن هم دیگر نمی گوید: و سواس عجیب و غریبی برای کلمات پیدا کرده ، این را برمی دارد آن یکی را می گذارد و گاهی هم سطر شعری را که سالها پیش گفته ، کلاً عوض میکند. ولی روحیه همان بود: این آدم حتی در متلاشی ترین دوره های زندگی ، حضور يك انسان دوستی پر شور و سالم را فراموش نکرده بود . گاهی می گفت از دوزخ عبور کرده کرده است ، ولی معلوم بود که گهگاه دوزخی تعقیبش میکند . سر همین سوء ظن و جنون و هذیان و تعقیب دوزخی و فرار آینده به سوی روشنایی بود که هر چه پس انداز جمع و جور کرده بود از دست داد ، ولی خود را از دست نداد . از این نظر آینده يك معجزه است . گاهی می تواند يك کمبود را با ارائه صراحت درباره آن کمبود تبدیل به يك نقطه قدرت بکند . اگر یکی از گوشه های سنگین باشد ، می گوید: ببین اگر می خواهی شعرت را خوب بشنوم ، کافی است که جامان را عوض بکنیم تا گوش راست من به طرف تو باشد . ادا و اطوار هم

سرش نمی شود ، پولش را با تو قسمت میکند و نانش را هم . از آن مردان شکمباره نیست که به حساب تو غذا بخورد و پول خودش را پس انداز بکند تا دری به تخته بخورد و مثلاً صاحب خانه بشود . خانه هایی که من آینده را در داخل آنها دیده ام از خانه عاقبت فقط به اندازه دوسه تا تابوت بزرگتر هستند . انگار این خانه ها اطراف گاههای پیش از خانه عاقبت هستند . حالا چرا ؟ معلوم نیست . سیگار قاچاق فروختن در این زمانه آبرومندان تر از سی سال شعر گفتن است . و به همین دلیل است که هر دلقک و ابلهی که برای خود صاحب يك زندگی عفریتی مرفه شده ، از کنار امثال شاهرودی که رد می شود ، می گوید ، این ها مخشان خراب است ، در حالیکه نمی فهمد که اگر این مجنونان و سوداییان و پیرهن چاکان نباشند ، بشریت از این حیثیت ناچیزی هم که دارد ، دست خواهد شست . گاهی به راستی چنین به نظر میرسد که جنون تنها راه نجات بشریت از دست این رجاله های حرامزاده است . و به راستی که امثال آینده و صداهایی چون صدای آینده بزرگترین غنیمت زمانه ما هستند . جنون قلابی هم دیده ام ، جنون حساب شده قلابی که فقط ساده لوحان را فریب می دهد و صاحبش را شمع دل افروز محفل و سائل جمعی میکند . جنون قلابی ناشی از دیزی و شیر و لباس کثیف و چشم مخمور و حقوق ده هزار تومان . و لسی آینده از این جنون ها ندارد . لباس تمیز و مرتب ، نگرانی برای شعر و پسرش آینده ، و بعد هزار جور سودا و جنون ، و این اواخر عشق ، عشقی هذیانی که او را هم استوار می دارد و هم متزلزل می گرداند . شبی از شبها یادم هست ، وقتی که به معشوقش می نگریست ، انگار به روحی لرزان

و فرار در آئینه‌ای پاك می‌نگرد و شادمانی ساده‌ای آنچنان در پناهش گرفته بود که در هاله‌ی عطوفت آن انسان از هر چه کینه و دشمنانگی بود، رها می‌شد، و از این شادمانیها در آینده بسیار سراغ دارم. از کوچکترین چیزهای زندگی لذت می‌برد. شبی از شبها یادم هست که پس از نیمه‌های شب، من و آینده و نادرپور به تور هم خوردیم، من ادای آواز چینی در آوردم، نادرپور ادای سازهای آواز چینی و آینده، نرسیده به مجسمه‌ی فردوسی، توی خیابان فردوسی، از خنده روده‌بر، غش کرد و افتاد. این‌ها را می‌گویم ناظر فیتش را برای چیزهای کوچک و چیزهای بزرگ یکجا گفته باشم. و يك شب در منزل برادر ملکی که گروهی جمع بودیم، سایه و سیمین دانشور و وزیر و کاظمیه و پاکدامن‌ها و فوجی از «ملکی»‌ها، و همه شعر خواندیم، آینده شعر «وای بر من» «نیما» را خواند، منتها با حرفهای عوضی، یعنی در عالم سودا و بیخودی و سرخوشی، به جای آنکه مثلاً بگوید: به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده‌ی خود را، می‌گفت: که به جای شین تب شیره بیاویزم لبای بنده‌ی خود را، و آنقدر این صداهای عوضی، که او از سر بیخودی و ناخودآگاهانه برزبان می‌آورد، شورانگیز بود که «سایه» بر سر ذوق آمد که صدای آینده‌را در همین حال ثبت و ضبط بکنیم.

آینده پس از مبارزه با جنون، نه آنرا تسلیم خود کرده، نه تسلیم آن شده است. به نحوی شاعرانه با آن آشتی کرده، کنار آمده است، غول درونش، مثل فندقی که در جوف توپهای ماهوتی در بچگی می‌گذاشتی، غل می‌خورد و صدامی دهد و آینده گاهی به آن،

مثل يك بچه ساده گوش می‌دهد و گاهی از آن الهام می‌گیرد. این جنون، جنونی است شاعرانه که می‌خواهد با شورانگیزی کلمات به آن سوی افق ماده دست یابد. آیا این جنون، شباهتی به جنون «هولدرلین» در تیمارستان آلمان ندارد؟ آیا این جنون، شبیه جنون ازراپائوندر در تیمارستان آمریکا نیست؟ اینها را نمی‌دانیم. «هولدرلین» مجسمه‌های کهن را بغل می‌کرد و می‌بوسید و «ازراپائوندر»، فقط به‌طور ضمنی به جنون خود معترف بود، که اگر من مجنون باشم، تمام مردم آمریکا مجنون هستند. آینده به نحوی دیگر دست به دست غول درون داده است، به سادگی به آدم می‌گوید: من، موقعیکه حالم بد بود، خیلی نساراحتی کشیدم. ولی بعد شعری می‌خواند که تو احساس می‌کنی که خوب شده که این مرد مدتی به قول خودش حالش بد بوده و ناراحتی کشیده؛ ولی آینده، پیش از آنکه به راستی حالش بد باشد، سودایی بود، آن شعر منشور و یا نمایشنامه‌ی سراپا مضحك ولسی عمیق «چند کیلو متر و نیمه‌ی از واقعیت» را بخوانید می‌فهمید چه می‌گویم. به گمانم این اسم را من بر این اثر گذاشتم که خودش نیز، در حالیکه از خنده غش کرده بود، پسندید، و بعد در «جهان‌نو»ی دوران خودم چاپ کردم. آینده، در آن زمان «یونسکو» و «بکت» و «پوچیان» دیگر را نخوانده بود. ولی تنها از طریق يك سودای شخصی و خصوصی به سراغ پوچی رفته بود: بلندگو يك تصنیف قدیمی پخش می‌کند. تصنیف بیصداست، ولی صدای آهنگ آن شنیده می‌شود. این آهنگ را با تار میزنند، و فقط اینجایش را میزنند: «دل هوس سبزه و صحرا ندارد... ای حبیب من!...» و مرتب همین‌را تکرار می‌کنند. یکی با خودش می‌گوید:

« و بقیه‌اش را زده‌اند ». من یاد حرفهای « دیدی » و « گو گو » در « چشم براه گودو » می‌افتم. به خاطر داشته باشید که آینده مدام يك شاعر متعهد است، ولی این حس پوچی را به چه حسابی می‌توانید بگذارید؟ این را فقط به حساب شعر و جنون شاعرانه بگذارید. آینده می‌خواهد به آن سوی افق ماده دست یابد و می‌کوشد به آن سوی امکانات فعلی زبان هم تجاوز بکند و به همین دلیل می‌کوشد معجزه را به مضحکه درآمیزد و شگفتی و حیرانی را در کنار خنده و طنز قرار دهد. این سودا با آینده همیشه بوده است، درد جنون آمیزش بدان عمق داده، از رسالتی درد - مندانه برخوردارش کرده است که گاهی عالی است. گاهی دایره‌زنگی جنون و هزل و هذیان را یکجا از ذهن آشفته این مرد می‌شنوید. آینده نمی‌پوشاند، می‌گوید: من این هستم، و به همین دلیل می‌گویم او به نحوی شاعرانه با جنون کنار آمده است. مثل این متعهدان قلبی نیست که هم از توبره می‌خورند و هم از آخور. آینده سفارش جنون را پذیرفته، خود را متعهد آن کرده، سعی کرده بر سر نوشت تعهد خویش حتی چیره شود. این خود موفقیت نیست که اهمیت دارد، این کوشش صمیمانه برای بیان بیخودی است که اهمیت دارد. آینده کوشیده است خود آگاهی را بر این بیخودی بیفزاید، توفیق او در کمال او نیست، در کوشش اوست، موقعی که می‌گوید: يك شعر تازه گفتم بین چطور، نباید انتظار داشته باشی که آنآ بفهمی چه می‌گوید. فقط شعر شاعران ابله را به يك بار شنیدن می‌شود فهمید. شعر خوب، مشکل است، بار اول که يك شعر جدید از آینده می‌شنوی باید بدانی که شعر، فقط حالتی از ذوق و شیدایی را بیان می‌کند، و تازه این حالت فقط یکی از

دریچه‌هاست. دریچه‌های دیگری هم وجود دارند که همه مشرف به باغ مهتابی جنون هستند. توضیحات او هم کمکت نمی‌کند، باید بدانی که این کلمات از اعماق به سطح پرانده شده، و هر يك از کلمات می‌خواهد کیفیت اعماقی خود را حفظ کند. پس باید مواظب باشی و البته باید از شیفتگی به ذات واقعی شعر هم برخوردار باشی تا بفهمی جریان از چه قرار است، دیر یا زود به وجود رابطه‌هایی پی می‌بری و البته می‌فهمی که در اغلب جاها شاعر نوعی وزن نیمایی را هم حفظ کرده؛ آشتی سطوح خارجی شعر با سطوح درونی نشان می‌دهد که آینده کنترل شعرش را در دست دارد و به همین دلیل بود که گفتم آینده به نحوی شاعرانه با جنون آشتی کرده، با آن کنار آمده است. و از سال ۳۹، که من شناختمش، تا حالا، همیشه من شاهد بروز نمادهای درونی از ذهن آینده و فوران منضبط آنها در سطوح ظاهری بوده‌ام، منتها گاهی، آشفته‌گی‌های دردمندانه او، حتی سطوح ظاهری شعر را هم اشغال کرده، شعر را به نمادی از جنون و حیرانی بدل کرده‌اند، و تازه چه باک! هر شاعر پاکی سرسپرده جنونی شخصی است.

تصویرگری بزرگی^۱

۱ - يك تصوير شاعرانه، اولاً بايد طوری فردی باشد که در آن

۱ - سال چهل و شش، سال جدال قلمی من با نادرپور و دوستانش سایه، کسرائی و مشیری بود. این جدال از رفتن من به کاخ جوانان و مخالفت حضوری من با تشکیل جلسات شعر در کاخ جوانان شروع شد. در جلسه‌ای که من حضور داشتم نادرپور، سایه و کسرائی و مشیری قرار بود حرف بزنند و شعر بخوانند. پس از مجادله حضوری با نادرپور، من و چند نفر دیگر مجبور به ترك جلسه شدیم و چون مسائلی در آن جلسه مطرح شده بود که لازم بود به قضاوت مردم گذاشته شود، در ماهنامه خرداد سال چهل و شش فردوسی من مقاله‌ای تحت عنوان «مربع مرگ و سنگر پوشالی» نوشتم. نادرپور و دوستانش استشهدانامه مانندی در شماره بعد فردوسی چاپ

نوعی جهان‌بینی خاص از طرف شاعر به کار رفته باشد. ثانیاً، از آنجا که از يك تجربه خصوصى سرچشمه می‌گیرد، قدرت و ظرفیت تعمیم یافتن را داشته باشد. ثالثاً، تصویر نباید آنقدر کلی باشد که تصور شود از زبان محاوره گرفته شده است و در آن شاعر هیچگونه بینش فردی به کار نبرده است. رابعاً، در پشت سر تصویر باید نیرو و احساسی انسانی یا به‌طور کلی چهره انسانی بر احساس و اندیشه به چشم بخورد. خامساً، تصویر باید دقیق و رسا و پر باشد؛ نه تصادفی، بی‌معنی، قشنگ و آراسته ولی تو خالی.

این خصائص در تصاویر اشعار نخستین نادر نادرپور به ندرت دیده می‌شود و به همین دلیل در دو کتاب اول («چشم‌ها و دست‌ها» و «دختر جام») هنوز نادر نادرپور جهان مخصوص خود را نیافته است. به این نمونه‌ها که برگزیده‌ام نگاه کنید: «رشته نوری فند به کلبه دهقان - تابش غم‌ها - نور ضعیف چراغ خاطره - چاه اختران - کوره خورشید - ماه آرزو - من کیستم؟ پرندۀ شب‌های بی‌امید - تو چون بادهای سرد - تو چون عروس باد - کبوتر ماه - بوته‌های عشق -

→

کردند و کوشیدند رفع ایراد بکنند و بعد من نامه سرگشاده‌ای خطاب به نادرپور چاپ کردم که موجب جدال بین من و نمایندگان مربع مرگ، بدل به جدال قلمی تن به تن بین من و نادرپور شود که در حدود يك ماه و حتی بیشتر طول کشید و بعد ما هر دو ساکت شدیم و آشتی کردیم. خواننده اگر علاقمند باشد می‌تواند به آن مقالات در فردوسی مراجعه کند. ۱ - خواننده در این مورد باید به فصل «تصویر چیست؟»، در بخش اول این کتاب مراجعه کند.

گور روزها - دختر وصل - خنده شراب - لبخند می‌چکید ز لبهای جام‌ها». در این تصاویر و دهاتصویر دیگر از دو کتاب اولیه نادرپور هیچگونه بینش خاصی در مورد جهان اشیا ارائه نمی‌شود. این تصاویر ادیبانه هستند، نه شاعرانه، و ملال تاحدی رمانتیک نادرپور در اوایل کار در این تصاویر ادیبانه ریخته می‌شود.

این ملال‌گاهی عاشقانه و زمانی اجتماعی است. نادرپور در این تصاویر کلی، احساساتی می‌شود، گریه می‌کند و از قهر معشوق احساس ناراحتی می‌کند. و اینها همه کار دوران اولیه جوانی است.

۲ - هرگز نباید يك اندیشه فلسفی را به طور صریح وارد شعر کرد، بلکه باید احساس يك اندیشه را گرفت و ناخودآگاهانه آنرا در میان اشیا پروراند. اندیشه مطلق، شعر نیست. مثلاً اگر کسی بگوید: «زندگی پوچ است»، شعر نگفته است. او باید پوچی زندگی را در محیطی که در آن زندگی میکند، توسط اشیا نشان دهد؛ طوری که ما پس از خواندن شعر با احساس پوچی او ابراز همدردی بکنیم و بگوییم این شاعر احساس پوچی کرده است. مثلاً موقعی که نادرپور می‌گوید:

زین محبسی که زندگی‌اش خوانند
هرگز مرا توان رهائی نیست
دل بر امید مرگ چه می‌بندم
دیگر مرا ز مرگ جدائی نیست.

و یا موقعی که می‌گوید:

اگر روزی کسی از من بپرسد
 که دیگر قصدت از این زندگی چیست؟
 بدو گویم که چون می ترسم از مرگ
 مرا راهی به غیر از زندگی نیست.

شعر نمی گوید ، بلکه يك عقیده ساده و کلی فلسفی را به نظم می کشد و به همین دلیل این قبیل قطعات هرگز شعر نمی توانند بود.

۳ - نادرپور در اشعار نخستین و گاهی در اشعار بعدی خود ، سخت احساساتی می شود، آشکارا می گرید و یا به طرزی صریح احساسی را به زبان می آورد. موقعی که احساسات سطحی ، نادرپور را به کوری می نشانند او دیگر نمی تواند از خود کنار بگیرد و موضوع و مضمون و اشیای شعر خود را به خوبی حس کند و در نتیجه دچار فوران بی معنی احساس می شود. مثلاً در قطعه «ناگفته» از «دختر جام» ، و قطعه «شعر انگور» از دفتر به همین اسم و قطعه «چشم بخت» و در چندین قطعه دیگر، این حالت به طرزی زننده به چشم می خورد:

بی تو ، بی تو ، ای که در دل منی هنوز!
 داستان عشق ما به ما چرا کشید
 بی تو لحظه ها گذشت و روزها گذشت
 بی تو کار خنده ها به گریه ها کشید

«چشم بخت»

و یا :

چه می گوئید ؟
 کجا شهد است این آبی که در هر دانه شیرین انگور است ؟
 کجا شهد است ؟ این اشک است ؟

اشک باغبان پیر رنجور است
 که شبها راه پیموده
 تا کجا را آب داده
 پشت را چون چفته های مو دوتا کرده
 دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشیده
 تن هر خوشه را با خون دل شاداب پرورده .

قطعه «شعر انگور»

این قبیل شعرهای نادرپور خام و ناپخته است و اینها را راحت می توان سرود.

۴ - اگر موسیقی شعر کمکی به انتقال مفهوم نکند و آن را رساتر و پر معنی تر نسازد ، حتماً بیخود به کار رفته است . یعنی اگر کلمات ، صداهای گوشنواز ولی بی معنی بسازند و شعر مفهوم نداشته باشد جز حرکت گوشنواز صداها ، تأثیر شعر سمعی خواهد بود نه شعری. ولی در شعر نادرپور ، آهنگ کلمات ، گاهی با لطافت تمام و زمانی با نوعی صلابت و قدرت، به انتقال مفاهیم شعری کمک می کند. بافت کلام که سبک و خصوصیات کار هر شاعری را مشخص می کند، در شعر نادرپور دارای نوعی «بافت صدا» است؛ و این بافت صدا در بعضی موارد چنان با بافت کلام درهم می آمیزد و در آن به نحوی دلکش و عمیق مستحیل می شود که نوعی «مفهوم موزیکال» در شعر به وجود می آید. این بزرگترین قدرت ذاتی نادرپور است و تا آنجا که من دیده ام پس از حافظ در کمتر شاعری این نوع موسیقی در بافت کلام گنجانده شده است .

حافظ می گوید:

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان توداده‌ای مارا

آوردن ده «الف» و شش «ب» همراه صداهایی که به خوبی با این دو صدا می آمیزند و آهنگی یکپارچه ایجاد می کنند، بدون تردید به انتقال خوش و دلپسند مفهوم کمک می کند. این موسیقی در شعر، آن نوع موسیقی نیست که در دستگاه ابوعطا با آن آوازی خوانده شود، بلکه نوعی موسیقی شعری است که حتی مربوط به وزن نیز نیست، زیرا ممکن است بیتی در همین وزن سروده شود، اما بافت صدای آن از تلفیق صداهای دیگر به وجود آمده باشد و یا اصلاً بیت، بافت صدایی غنی نداشته باشد؛ و یا ممکن است در همین وزن فقط لطف صداهای گوشنواز گنجانده شود و از مضمون خبری نباشد که در این صورت تأثیر فقط سمعی خواهد بود، نه شعری.

نادرپور از همان آغاز کار، گوش بسیار حساسی برای کلمات داشته است. گویی او نه فقط به صدای کلمات، بلکه به رنگ و بو و لطافت و خشونت و اژه‌ها وارد است و این قدرت ذاتی در نتیجه گذشت زمان، کمالی عظیم یافته است.

به این قطعه از «یاد و نیز» که سیزده سال پیش از این سروده شده است توجه کنید:

بر برجهای زنگ — که از آهن است و سنگ —

بر زنگها که می شکند :

دنگ ، دنگ ، دنگ

بر خنده‌های ریز و درخشان موجها
بر چتر آفتابی خورشید رنگ رنگ

در اینجا بافت صدا با بافت کلام به انتقال مفهوم کمک می کند.
این ویژگی در شعر نادرپور، پس از چهار سال به کمال نسبی رسید :

زمین به ناخن بارانها
تن پرآبله می خارید
به آسمان نظر افکندم :
هنوز یکسره می بارید

و یا:

هنوز از نم پرهاشان
حریر نرم هوا تر بود
هزار قطره به خاک افتاد:
هزار چشم کبوتر بود !

از «باییز»، دفتر «شعر انگور»

و بعد درقطعه «نقاب و نماز» که شاید بهترین شعر نادرپور است بافت صدا و بافت کلام چنان درهم رفته اند که آدم احساس می کند که دیگر فقط با صدا، با تصاویر، و با وزن و با کلمات سروکار ندارد، بلکه آنچه وجود دارد نوعی سیلان صاف و پاک و اندوهگین و آهنگین تخیل است، در جهانی که انسان با صمیمیت تمام در برابر آینه می ایستد و خود را باز می یابد :

حصار هستی ام از هول نیستی پر بود

هوار حسرت ایام بر سرم می ریخت

و من چو برج خراب از هراس ریزش خویش
به زیر سایهٔ نسیان پناه می‌بردم

و یا :

دهان پنجره از مزدهٔ سحر پر بود
سپیده از رحم تنگ تیرگی میزاد
من از غروب به سوی سپیده می‌راندم
و با صدای خروسان، نمازمی خواندم...

۵ - اگر کسی احساساتی شود و فقط از دریچهٔ احساسات سطحی خود افراد و اشیا را ببیند و وجود آنها را خوب حس نکند، شعر موفقی نگفته است؛ اگر کسی به دلیل قهر معشوق، گریه و زاری سردهد و پیوسته به طرزی آشکار ناله کند، گامی به سوی کشف خود در بهنهٔ بیکرانگی اشیا برنداشته است و به جای آنکه شعر بگوید، دچار حالتی شاعرانه شده است. داشتن حالت شاعرانه با شعر سرودن فرق می‌کند. اگر کسی به جای آنکه با بینشی عمیق، اشیا طبیعت و افراد اجتماع را ببیند، از آنها تصاویر کلی درهاله‌ای از ملالی رمانتیک به دست رسد، شعر بلند و بزرگ نسروده است.

نادرپور در شعرهای نخستین خود بسیاری از این حالات را داشته است؛ و در واقع دوران بلوغ خود را که دوران احساسات تند و تیز خوب درک نشده است، تمدید کرده و حتی به بیست و هفت هشت سالگی نیز رسانده است. باید این موضوع را روشن کرد که اگر این دوره نبود، نادرپور نمی‌توانست چهارچوب چارپاره را که خود به اوج رسانده است، بشکند و آن چند شعر بزرگ دفتر «سرمهٔ خورشید»

را بسراید و اقبالی راستین، نه تفننی، به سوی قالب آزادتر بکند، کلی‌گویی و احساساتی شدن بیجا و شعر فلسفی درجه سه را به کناری نهد و با بینشی فردی به سوی تصویرگری گسراید و تصاویر خود را طوری بیان کند که آنها توان تعمیم یافتن داشته باشند. اگر نادرپور، مثل «توللی»، ملال رمانتیک سال‌های سی تا سی و پنج را حفظ میکرد، بدون تردید، شعر امروزش شباهت به اشعار «نافه»ی توللی می‌داشت. توللی نتوانست خود را از دست آن ملال مصیبت‌بار و تصنعی‌رهایی دهد، ولی نادرپور به دلیل استعداد ذاتی و به دلیل قدرتی که بیش از قدرت توللی بود، به شعر واقعی نزدیک شد، خود را یافت و طوری در این خودیابی پیش رفت که سبک آزادتر، گسترده‌تر و غنی‌تر خود را ایجاد کرد.

۶ - شعر آینده به اعتقاد من شعری خواهد بود که در آن فوران سرسری احساسات دربیانی قشنگ و رنگین و تهی و کاغذی جایی نخواهد داشت. شعر آینده به اعتقاد من، شعری خواهد بود که در آن، یا از بینشی حماسی برای کشف افراد و اشیا استفاده خواهد شد و یا بینشی تغزلی وجود خواهد داشت که در آن اشیا در آئینهٔ درون آدمی به پاخاسته، به رقص درخواهند آمد. و به همین دلیل نادرپور «سرمهٔ خورشید» و بعد از «سرمهٔ خورشید»، «امید» «آخر شاهنامه» و بعد از «آخر شاهنامه»، «شاملو»ی «هوای تازه» و «باغ آینه» و «آیدا در آینه»، و «فروغ فرخ‌زاد»، «تولدی دیگر» در آینده پیروان موفقی خواهند داشت.

۱ - در دفتر « سرمه خورشید » من قطعه « سرمه خورشید » را
چندان نمی‌پسندم؛ به دلیل تصاویر و ترکیبات کلی از قبیل « گل خورشید»،
« گلابدان بلور ماه»، « گلاب نور»، « برق ستارگان» و غیره، و به دلیل
تعمدی بودن نتیجه شعر، و بیانی که به جای صمیمیتی شاعرانه از صنعتی
ادبیانه برخوردار است.

« آئینه دق»، یکی از شعرهای خوب کتاب است که در آن
وصف حال نادرپور، جریانی صمیمی و روشن و اندوهگین دارد:

آنگه در این آئینه‌های کوچک دق
سیمای درد آلود خود را می‌شناسم:
سیمای من، سیمای آن شمع غریب است
کز اشک، باری می‌کشد برگردۀ خویش
من نیز چون او در سرایش زوالم
با کوله بار روزهای مرده خویش

در زیر این بار

اندام خون آلود خود را می‌شناسم :

اندام من ، اندام شمعی و ازگون است

کز جنگ با شب ، پای تا سر غرق خون است .

«میدان» و «نگاه»، از موفق‌ترین طرح‌های جدید شعر فارسی هستند. در آنها نادرپور، لحظه‌هایی از زمان را فراچنگ آورده و در قالب واژه‌ها بدانها زندگی جاوید بخشیده است.

در قطعات «ستاره دور»، «امید یا خیال» و «بیونس» ، نادرپور چهارپاره را با قالب آزاد درهم آمیخته است.

این سه شعر در وزنی سروده شده‌اند که نادرپور بدان دلبستگی بیشتر دارد. نادرپور در این سه شعر، نشان‌دهنده عصیان علیه زبونی و تیرگی می‌شود. این سه شعر از بهترین اشعار نادرپور هستند؛ منتها در «امید یا خیال» چهار سطر بند اول شعر که دوسطر اول آن در آخر بند دوم و دوسطر دیگر در آخر بند سوم آمده‌اند وصله‌های ناجوری هستند برای شعر، و فقط مضامین شعر را دچار محدودیتی تفسیری می‌کنند و این، آن چهار سطر اضافی :

از شوق این امید نهان زنده‌ام هنوز ،
امید یا خیال؟ کدام است این ، کدام
بس روز و شب در این امید رسانیده‌ام به‌روز
بس روز از این خیال، بدل کرده‌ام به‌شام

ولی در همین شعر، سطرها و تصاویر و ترکیب‌های درخشانی هست که شعر را از بسیاری از اشعاری که در باره روزگار ما سروده شده ،

ممتاز می‌کند؛ بخصوص آن‌قسمت از شعر که مربوط به‌وضع نسل امروز می‌شود :

ما مرده‌ایم ، مرده در خون نپیده‌ایم
ما کودکان زود به پیری رسیده‌ایم
ما سایه‌های کهنه و پوسیده شیم
ما صبح کاذبیم (دروغین سپیده‌ایم)
ناپختگان کوره آشوب و آتشیم
قربانیان حادثه‌های ندیده‌ایم

«گل‌ماه» یکی از زیباترین شعرهای تغزلی است که توسط نادرپور سروده شده و گویی رؤیایی است در میان اشیا ، توأم با آهنگ پر لطف صداهای کلمات.

« این ترک نیست به‌رخساره ما »

آینه گفت

« چین پیرست ... »

تو گفتی

« که به سیمای شماست ! »

بغض او پرشد و در چشم زلالش ترکید

از غم تست شیاری که به پیشانی ماست ! »

۲ - در اشعار بعد از دفتر «سرمه خورشید»، نادرپور با حفظ رگه‌های رمانتیسم قبلی به سوی نوعی تصویرگری گراییده است که کاملاً مخصوص خودش است، در میان این اشعار، «بعد از هزار سال» ، «مردی در انتظار خویش» ، «گهواره‌ای در تیرگی» ، «شیهه خاموش» ، و «حادثه» ، از اشعار بسیار خوب نادرپور هستند. البته اوج این اشعار،

قطعه «حماسه‌ای در غروب» نیست، زیرا این شعر، بیش از حد بلند است و تک‌تک بندهایش تفسیری است، اغلب تصاویر فقط قشنگ هستند و از نیروی واقعی مفهومی درک‌شده برخوردار نیستند. اوج شعر نادرپور، قطعه «نقاب و نماز» است. در اینجا صمیمیت اندوهگین نادرپور، در دنیایی از تصاویر بکر و رسا که همگی توان تعمیم‌یافتن دارند، به صورت شعری شکوهمند درآمده است. «گل‌ماه» اوج تغزل پرانده نادرپور است، «ستاره دور» اوج نعره‌های نادرپور است در برابر زبونی و ناتوانی. ولی «نقاب و نماز»، اوج اشعاری است که نادرپور، با خلوت‌گزینی با روح خویش گفته است و برای من، این خلوص مذهبی نادرپور، در دنیایی از تصاویر پرنیرو، پاک‌ترین شعری است که دارای نشانه‌های رسالتی اصیل و شرقی است.

۳ - عده‌ای گمان برده‌اند که نادرپور کهنه‌سراست. به نظر من ابلهانه‌تر از این حرفی نتوان زد. عده‌ای گمان برده‌اند که تکرار بزرگ‌ترین عیب نادرپور است. این نیز اشتباهی بیش نمی‌تواند بود؛ زیرا نادرپور پس از هر تکراری، پیروز درآمده است. اشعار عاشقانه او نمونه این سیر تحولی بسیار منطقی و پیشرفت و اوج است. نادرپور نه پیغمبر است و نه نابغه، تا هر چه گفته است در همان روزهای نخست به صورت یک اثر بدون عیب و شاهکار پذیرفته شود. «نادرپور» شاعری است خوب و انسانی است خوبتر، و چند قطعه از اشعارش با در نظر گرفتن اشعار عرضه شده در پانزده سال اخیر، از بهترین شعرهای معاصر فارسی است.

۴ - به اعتقاد من، عیب نادرپور در اینست که جهان‌بینی‌اش،

اغلب فقط عاطفی است و از ظرفیت اندیشه‌ای نیرومند می‌لنگد. تصاویر نادرپور گاهی به‌مشتی گاه می‌ماند که انسان آن را به سوی هوا پرتاب کرده باشد و بادی فرا رسد و هر تکه‌گاه را به گوشه‌ای ببرد. در پشت سر تصاویر بعضی از شعرها، انسانی بزرگ و اندیشمند به چشم نمی‌خورد. شعر نادرپور درجایی بزرگ است که رسالتی فکری راهبر آن باشد. نادرپور، احساسی سرشار از غنای وافر دارد و آنچه تا کنون در بسیاری موارد، شعرش را دچار نقص کرده است نبودن نیروی اندیشه بزرگ است. البته اینجا باز هم منظور، گفتن صریح یک اندیشه نیست؛ بلکه منظور نشان دادن احساس یک اندیشه در میدان پهناور زندگی و اشیا و افراد است.

نادرپور باید رگه‌های رمانتیسم را در شعرش از بین ببرد و «نقاب و نماز» را که پایان دوره‌ای از زندگی شعری است آغاز رسالتی پرشکوه سازد. او از شباب احساسی پرشور برخوردار است؛ بهترین موزیسین کلمات فارسی در روزگار ماست؛ تصویرگری است که به‌اشیای اطراف خویش، رنگینی عواطف خود را می‌بخشد. تنها به یاری شباب اندیشه‌ای پرشور خواهد توانست شعر خود را گسترده‌تر و غنی‌تر سازد.

مهدی اخوان ثالث

سوم برادران سوشیانت

۱

حقیقت این است که اتفاق می افتد گاهی که يك نفر ناگهان، در طول چندسال بسیار ناچیز، تبدیل به امامزاده ای، پیر مغانی، منادی یا رهبری بشود. متعصبان و جاهلان و كودك مآبان، گاهی اطراف مردی را آن چنان باصمیمیتی - خواه قلابی و خواه واقعی - می گیرند که امکان آنکه بتوان خدشه ای در ساحت قدس و کبریایی آن مرد پیدا کرد، به کلی تبدیل به امری محال می شود. این قبیل افراد، به دور آن مرد، حصن حصینی از کلمات رنگین و زیبا و چشمگیر بر می افزایند

و صفوف تعصب خود را آن چنان منظم و فشرده می سازند که هر حمله کننده شاککی به يك نگاه آنها به کلی از جا در رود و هرگز جرأت نکنند، نه حمله، بلکه دست کم حتی، نگاهی از نزدیک به آن سوی آن صفوف فشرده بیندازد و ببیند در پشت این همه سرنیزه پوزخند متعصبان، بالاخره چه کسی، از انظار مخفی مانده، ولی بر آفاق، ادعای حکومت می کند.

در عالم ادبیات و فرهنگ، که بر آن هیچ ضابطه ای جز حقیقت نباید حاکم باشد، و کوشش همه دارندگان و سازندگان فرهنگ و ادبیات باید متوجه ساختن حقیقت و مجموعه هایی از حقیقت باشد، شاید بتوان، گهگاه، اغماضها و ارفاق های ناچیزی کرد؛ و مثلاً گروهی از صفوف مقدم نیزه داران قلاع تعصب را به دلیل جهل و نادانی و کمبود ادراک و دریافتشان بخشید و بر گناهان جریحه دارکننده شان قلم عفو کشید؛ به این امید که روزگاری نه چندان دور، نور بصیرت خلاقه بر ناصیه شان هویدا شود؛ و اگر هم جنگل سرکشی از خرد و بینش بشری از سینه شان سر نکشد، دست کم، درختی، یا دست کم نهالی از نهالهای بالان و شکوفان از قلبشان برآید؛ و اگر این نهال دردی از دیگران را دوا نکرد، لااقل، سایه روشن تسلایی بر چهره تاریک خودشان بیفکند.

ولی گناه کسی که در پشت این صفوف فشرده زیج نشسته است، به مراتب بیشتر است؛ چرا که او شعور دارد و با شعور خود به جای آنکه بی شعوری را نابود کند، از بی شعوری به نفع خود استفاده می کند؛ طوری که اگر از دور نگاهش کنی، گمان میکنی، قبای پیرمغانی، فقط

بر قامت او دوخته شده است و هیچ تردیدی هم در عظمت و بزرگی او نمی توان داشت؛ چرا که او امر را بر دیگران مشتبه ساخته است و موقعی که سر از جایی در می آورد، آن چنان پاك و بی شائبه و بزرگ به نظر می رسد و آن چنان نقش فروافتادگی و سخاوت و فروتنی و درویشی را به مهارت و وقار ایفا میکند که گویی همانا پیرمغان، سر از شعر حافظ برداشته، در برابر ما ایستاده است و ما زیارت کنندگان این امامزاده پاك و حرم مطهر، شب و روز باید دخیل بیندیم و خود را غلام و چاکر این موجود بخوانیم و خود را خدام و رفتگر آستان قدسی او بدانیم.

همیشه می توان حرفهای درشت و دندان شکن زد؛ همیشه می توان درشت متواضع، درشت موقر، درشت مبادی آداب، درشت پاك و بی آرایش بود و یا چنین تظاهر کرد که پاك و بی آرایش هستیم؛ ولی حساب حقیقت از این درشت راندن ها، از این فروتنی ها و غرورها، از پاکبازی ها و بی آرایش سازی ها جداست. حساب حقیقت، حساب حقیقت است و آن را نه می توان به درویش مسکین تعارف کرد و نه می توان به گدای درویش مآب ارمغان داشت؛ حقیقت را فقط می توان به خود حقیقت و تشنگان واقعی حقیقت بخشید؛ سخاوتمندان و پویگیرانه جست و پیدا کرد و بدون شائبه حتی سخاوتی، با آزادی تمام بخشید؛ و باور کنید حقیقت، مثل به هم کوبیدن دو لنگه دروازه آسمان صدا دارد و چرا صدا نداشته باشد؟

اینها را به طور کلی درباره وضع و موقعیت حقیقت و دروغ گفتیم؛ ولی موقعی که به یادداشت های تنی چند از اصحاب اخوان نگاه

می‌کنیم و موقعی که ادعاهای عجیب و غریب خود اخوان را هم می - خوانیم ، با کمال تعجب می‌بینیم که طرفداران اخوان ، او را تبدیل به نوعی امامزاده و پیرمغان کرده‌اند ؛ و جالب اینجاست که امر به خود اخوان آن‌چنان مشتبه شده است که او به سادگی ، بدون آنکه خنده‌اش بگیرد و یا اگر گرفته باشد، خنده را به روی مبارک خود بیاورد، تعارف‌های اصحابش را ، به عنوان حقایق اصیل و اساسی قبول کرده، در طول این چند سال ناچیز در نقش امامی ، امامزاده‌ای یا پیر مغانی انجام وظیفه کرده است؛ طوری که در طول این چندسال، اخوان که چهل سال بیشتر از عمرش نمی‌گذرد ، در نقش مردی هفتادساله ظاهر شده است؛ هم در شعرش، هم در نثرش و هم در برابر اصحاب دور و یا نزدیکش؛ طوری که حتی صدایش را با جامه عاریه پیرمردانه‌اش تطبیق داده است: چرا که موقعی که اخوان حرف می‌زند ، آدم همیشه احساس می‌کند که مردی هفتادساله نصیحتش می‌کند ؛ که این مرد هفتاد ساله همیشه حق دارد، به دلیل اینکه صدایش ، حرکات و سکنت پیرمردانه‌اش نشان می‌دهند که او تجربه دارد، و تو از چنین تجربه‌ای به دلیل نداشتن آن صدا و آن نصیحت‌ها و آن منم‌گویی‌های پیرمردانه بهره‌مند نیستی ؛ او حق دارد و تو نداری؛ به دلیل اینکه او قیافه حق به جانب درویش - مآبانه‌ای دارد که تو نداری ؛ او حق دارد به دلیل اینکه تمام آدم‌های به ظاهر حق به جانب واقعا حق دارند و آنهایی که به ظاهر حق به جانب نیستند، هیچ حقی ندارند؛ و به دلیل اینکه او با درویش‌مآبی حق به جانب می‌خواهد به تمام مخالفان بگوید که: تیغ بی‌فکن که منم آفتاب؛ و به راستی چه حق و حقیقت‌های راستینی که فدای این آدم‌های حق به جانب می‌شود

و کسی دم بر نمی‌آورد .

و این یادداشت‌ها برای نشان دادن روا و ناروای این چهره به ظاهر حق به جانب است؛ و کوششی است برای نشان دادن صحیح و مستقیم مجموع مقولات مردی که در موخره کتابش «از این اوستا» پس از مدح و ثنای زرتشت سپیتمان و ایزدان و مزدک بامدادان و بودا و مانی و مهاتما گاندی خود را «شکسته دل خسته و هراسان ، یکی از مردم توس خراسان ، ناشادی ملول از هست و نیست، سوم برادران سوشیانت: مهدی اخوان ثالث، بیمناک نیم نو میدی به میم امید مشهور ، چاووشی خوان قوافل حسرت و خشم و نفرین و نفرت ، راوی قصه‌های از یاد رفته و آرزوهای بر باد رفته» معرفی می‌کند و همین سوم برادران سوشیانت که البته کارش شاعری است و ما موقعی که به آن رسیدیم به جای خود تعریف و تمجیدی هم از آن خواهیم کرد ، ناگهان ، سر بزنگاه تاریخ، بدون آنکه موقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی، سیاست - های جهانی و ملی و اوضاع طبقاتی اجتماع را در نظر بگیرد، نسخه‌ای هم در نثری بسیار درویش‌مآبانه و سخت اطناب آمیز می‌پیچد، برای رفاه اجتماعی آینده ؛ و ناگهان همان مرد ملول از هست و نیست، از اقتصاد و جامعه‌شناسی و سیاست و حتی جغرافیا هم حرف می‌زند و از تمام آن چیزهایی که به زعم خود باید زندگی داشته باشد؛ و ببینید چگونه به هر نحوی شده، مرکز عالم را خراسان می‌داند، و به شکلی ساده لوحانه معتقد می‌شود که تمام مشکلات اجتماعی امروز حوزه اوستا را، که جز خراسان، خراسان به زعم خود اخوان ، جای دیگری نیست، می‌توان به همین سادگی که او گفته است حل کرد:

«من زرتشت و مزدك را آشتی دادم، اقتصاد و جامعه شناسی و بنیاد زیرین اجتماعی مزدکی، اخلاقیات و اعتقادات به‌دنیای زبرین و بنیادهای زیبای افسانگی و اساطیری برین (و اورمزد دادار آفریدگار، ایزدان و امشاسپندان و غیره) اینها هم زرتشتی، زهدیات، پرهیزکاریها و پاره‌ای اخلاقیات هم مانوی بودائی والسلام و نامه تمام. چنین زندیق شریف و بزرگ و هوشیاری که من می‌شناسم در این حدود و حوالی، دیگر حاجت به بیرون از حریم ایران و حوزه اوستا ندارد / تا بر او قهمت روس و پروس نهند. این زندیق محترم و شریف چنانکه پیشتر اشاره کردیم نیازی به آن چندتن مذکور: مارکوس و آنجالیوس، لینالیئوس و آستالیئوس و حتی مائوس چینانیوس ندارد. شهدالله که چنین است لاغیر. پس زنده‌بادند: زرتشت، مزدك، بودا، مانی، چون وقتی که درست بیندیشم:

غرض عشق است و اوصاف کمالتش
اگر وحشی سراپد یا وصالش

البته مقصود نه آن مزدك اباحی بی‌بند و بار است که عرب بی‌شرم دروغزن به‌وسیله مورخان و چاپلوسان خود به‌ما معرفی کرده‌است و نه آن زرتشت و مانی و بودا که به‌غلط و دروغ به‌ما شناسانده‌اند، بلکه مزدك هوشمند شریف بلندفکر مساوات طلب، فرمانگزار آن چهار ایزد، مزدك آزاده و آزادببخش و اتفاقاً بسیار اخلاقی و نجیب یعنی مزدك حقیقی و هم‌چنین زرتشت و مانی و بودا».

و البته این یعنی نداشتن جهان‌بینی اجتماعی و اقتصادی، اطلاع نداشتن از ساختمان و تکوین طبقات اجتماعی و تحول و تطور جوامع

بشری و تاریخ، تاریخ گذشته و البته تاریخ معاصر ایران و جهان، البته ترسیدن و به‌معنای واقعی ترسیدن و از ترس زنده‌باد گم‌تن به‌زرتشت و مزدك و بودا، چرا که اینها کبریت‌های بی‌خطر برای تاریخ معاصر هستند و آن یکی‌ها که اخوان از ترس اسامی‌شان را مسخ کرده‌است، به اصطلاح خطرناک هستند و چقدر این ترس اخوان، روحیه پر عقده روستایی‌اش را در مواجهه با حقایق سنگین اجتماعی و وظایف دشوار روشنفکری برملا می‌کند. و چقدر واقعاً بچگانه و مضحک است که اخوان، از این جایگاه بی‌خطر، از سکون امن و امان زرتشت و مزدك و بودا، ناگهان می‌کوشد پیچیدگی‌های تو در تو مسائل مختلف اجتماعی انسانی عصر ما را نادیده بگیرد؛ بلندگوی به‌اصطلاح راستین، ولی در واقع سخت تصنعی ایدئولوژی آینده جهان ما بشود و يك نوستالژی ساده‌رمانتیک برای زرتشت و مزدك و يك خراسانی‌پرستی سخت عقب‌مانده و آینه زنده به‌نوعی نژادپرستی را به‌حساب ایدئو-لوژی جهانی بگذارد و از مسند پیرمغانی به‌شیوه قدما بگوید: «به هر حال راه اندیشه و امل روشن است، و اما اینکه اجرا و عمل چگونه باید باشد به‌عهده مردان کار و کارزار است، اینک این اندیشه و امل تا بیاید روزگار و نوبت اجرا و عمل» یعنی من تکلیف مراتب ایدئو-لوژیک را روشن کردم و شما بکوشید تا به این ایدئولوژی، جامعه‌عمل بپوشید. کسی منکر عظمت زرتشت و مزدك نیست، ولی موقعی که مایع روشنگر آتشکده‌های زرتشتی، اجاق کارخانه‌های غسب را مشتعل می‌دارد، دیگر وضع فرق می‌کند؛ و امکان ندارد با حالتی این چنین رمانتیک و احساساتی، مشکل را حل کرد، باید چیزی از همین قرن

و قرن پیش گرفت و تمام روابط اجتماعی، کشمکش های طبقاتی و هزاران نکته باریک تر از موی اجتماعی را حل کرد و آنگاه تکلیف اندیشه و امل را روشن کرد و فهمید که اندیشه و امل برای هر جایی، نسبت به جای دیگر فرق می کند و نمی توان همان تاکتیک ها را در همه جای جهان به طور یکسان بکار بست و خرافات رمانتیک هم، به هیچ وجه اندیشه و امل و ایدئولوژی نمی تواند باشد.

و اینکه عده ای گفته اند که اخوان با حرف زدن در باره مزدک و زرتشت کوشیده است مارکس را با نیچه تلفیق دهد، کاملاً اشتباه است؛ به دلیل اینکه نه مارکس، مزدک است و نه نیچه زرتشت؛ و تشابهات ناچیز بین برداشت ها از این قبیل قرینه ها نباید مسا و اخوان را فریب دهد، چرا که زرتشت را به جای نیچه، و مزدک را به جای مارکس گذاشتن، یعنی نادیده گرفتن دینامیسم تاریخی، دینامیسم کشمکش های طبقاتی، و تکوین و تحول روح بشر در طول قرون؛ و نادیده گرفتن حرکت انسان از خلال عرف ها و عادت ها و سنت ها، خلق عادات و سنت ها و نابود کردن آنها؛ و فراموش کردن قواعد اساسی تحقیق فلسفی و تاریخی، یعنی استدلال دقیق دیالکتیکی؛ و غرق شدن در خرافات مضحک و بچگانه ملی و حدود و ثغور برای شعور بشری تعیین کردن و در نتیجه مرزهای منطقه ای و ملی درست کردن و در نتیجه آن ترک و گیلک و شیرازی را مسخره کردن؛ و قومی را تنها به صرف اینکه عده ای از مورخان دخالتی ناچیز در بعضی از صفحات تاریخ ایران کرده اند، «عرب بی شرم دروغزن» نامیدن؛ و در زمانی که باید عرب و عجم و ترک و هندو، آسیایی و آفریقایی و حتی آمریکای لاتینی،

اتحادی همه جانبه برای برانداختن استعمار درست کنند، از سکوی تعصب برای خراسان قدیم و ایران عهد بوق مرز تعیین کردن؛ و حوزه قدیم اوستا را به مرزبانان آینده ایران نشان دادن که تا تمام مرزهای جهان از بین برود، شما مرزهای حوزه اوستا را تعیین کنید. که آخر چه بشود آقای سوم برادران سوشیانت؟ اگر تو این قدر با سعه صدر مرز «اوستا» را تعیین کنی و به مرزبانان آینده نشان دهی، ترک، هم برخواهد خاست و از پکن تا پراگ را متعلق به خود خواهد دانست؛ و عرب از جابلقا تا جابلسا را از آن خود خواهد شناخت و یونانی بدبخت توستی خورده، از ظلمات مغرب تا تخت جمشید و از تخت جمشید تا ظلمات مشرق را به خود نسبت خواهد داد؛ چرا که اسکندری احق در چند صد سال پیش از این به اشاره فاحشه ای تخت جمشید را که ساخته و پرداخته دست های کبره بسته ملتی بود آتش زده است. و آخر چرا تمام هند را هم از آن خود نمی دانی آقای سوم برادران سوشیانت، که زمانی سلطان محمود، فرهنگش را از دم تیغ گذراند و لبخند پیکره های بودا را زیر لگد فیل های مهاجم محو و نابود کرد؛ و مگر تو یا امثال تو، آقای سوم برادران سوشیانت نمی دانید که استعمار غربی با توجه به همین عقده مرزپرستی تو و امثال تو بود که مدعی شد سرزمینی که در عهد بوق متعلق به بنی اسرائیل بود، اکنون باید از آن قومی باشد فرار کرده از جنایت خانه ها و کوره های آدم پزی غربی، سوخته و سپوخته هیتلر و موسولینی؟ و مگر تو و امثال تو آقای سوم برادران سوشیانت نمی دانید که هر چه غرب بر سر این قوم به جان باخته در همان غرب آورد، و هر چه بقایای این قوم، از جنایات

غرب و شکنجه‌های فرنگی تحمل کرده بود، اکنون بر سر قومی می‌آورد که تو به غلط و اشتباه و از روی تعصب، او را دروغ‌زن و بی‌شرم می‌نامی، قومی که هنوز پنجره منزل تو به آفتاب قبله او باز می‌شود؟ و مگر تو آقای سوم برادران سوشیانت، نمی‌دانی که لقمه‌ای که تو در این حوزه انتفاعی اوستایی خود می‌خوری، ارتباط مستقیم دارد با پوستی که در کنگو می‌کنند و با بمبی که در ویتنام می‌اندازند و باتانگی که در صحرای سینا راه می‌اندازند؟ و مگر تو آقای سوم برادران سوشیانت، آقای فرارکننده عقیدتی از موقعیت‌های معاصر (فعلاً با شعر کاری ندارم) و پناهنده زرتشت، نمی‌دانی که اگر مرزهایی که تو برای ایران و تا حدی برای خراسان و البته به اسم حوزه اوستا تعیین کرده‌ای، مرزهایی هستند که تمام مردم آسیا و اروپا می‌توانند به دلائلی شبیه دلائل تو، مدعی آنها بشوند؟ و مگر تو نمی‌دانی که با این طرز تلقی تو از تاریخ و جغرافیا، استالین و ابن سعود هم، اگر نه خراسانی، دست کم ایرانی و اوستایی از آب درمی‌آیند؛ و این سرکه‌شیره تلخی که تو داری در فاصله بین ولگا و دریای هند، از شمال و جنوب، و سیحون و جیحون و بحرالمیت از شرق و غرب می‌سازی، اگر هم در گذشته بوده باشد، برای آینده جز توهم بچگانه خرافاتی بیش نمی‌تواند باشد؛ و اصولاً تا موقعی که این مرزها در فکر تو و امثال تو وجود دارند، مرزهای قومی ملی، با تمام شقاوت و سرسختی‌شان وجود خواهند داشت و از این سوی مرز به آن سوی مرز، دستی به سوی دستی دیگر دراز نخواهد شد؟ و مگر تو نمی‌دانی آقای سوم برادران سوشیانت، آقای خراسانی ملی، که در ویتنام بودا را به مسلسل

می‌بندند؛ در کنگو پوست سر لوموبا را می‌کنند؛ در آفریقای جنوبی، سیاه‌ها را حیوان می‌شمارند؛ در یونان با گلوله و سرب، اعتراف می‌گیرند و در کشور به اصطلاح دموکراسی نف سفید روی چهره سیاه می‌افتد؟ و آخر تو کجای کار هستی آقای سوم برادران سوشیانت! که از کنار حرم حضرت رضا! به یاری اورمزد دادار و ایزدان و امشاسپندان! مرزهای آینده ایران و خراسان و اوستا را تعیین می‌کنی؟ هان تو کجای کار هستی؟

۲

«اخوان» می‌خواهد که به یاری ایزدان و امشاسپندان، متصرفات ایرانی روسیه، البته فقط ایالاتی را که مربوط به خراسان می‌شود، پس بگیرد؛ البته کاری به قفقاز و آذربایجان شوروی و ارمنستان که زمانی متعلق به ایران بودند ندارد؛ فقط می‌خواهد قسمت‌هایی را پس بگیرد که زمانی بخشی از خراسان شمرده می‌شدند؛ اگر بقیه ایالات سگ‌خور شوند، اهمیتی نمی‌دهد. معتقد است که الان در روسیه، مردم تاجیکستان آفتقر زبان فارسی را از یاد برده‌اند که باید بروند در مسکو یا لنین‌گراد پیش فلان و بهمان «شرق شناس جمهوری برادر بزرگ» فارسی یاسد بگیرند. ضمن اینکه امیدواریم ایزدان و امشاسپندان خیالی و وهمی اخوان کمکش کنند که ایالات خراسان را از روسیه پس بگیرد، متذکر می‌شویم، از قول خانلری و صورتگر و نادرپور، که مردم تاجیکستان به همان اندازه فارسی را به زیبایی صحبت می‌کنند که اخوان و تمام

خراسانیها؛ و «تورسون زاده» که اینجا بود و ما هم به حرفهایش گوش دادیم، به خوبی نشان داد که به همان اندازه اخوان از نظر صحبت و شعر خواندن و مزاح پراندن، قدرت و قابلیت تمام عیار فارسی دارد و هیچ مستشرق روسی نمی تواند به این تاجیک که به اندازه يك ایرانی باسواد فارسی می داند، چیزی از فارسی یاد بدهد.

اخوان شعر اجتماعی را زاییده تعالیم زرتشت و مزدك می داند؛ البته نه زرتشت و مزدکی قابل لمس و عینی، بلکه زرتشت و مزدکی آن چنان خیالی و آن چنان رمانتیک و آن چنان اخوانی که هرگز از آنها انتظار عینیت و عمل نمی توان داشت. در عین حال اخوان مزدك را پیروزترین مرد تاریخ عالم می شمارد و تا آنجا که من می دانم، هیچ دلیلی بر این پیروزی، جز اینکه او نیشابوری است، ندارد. درباره زرتشت و مزدك همانطور حرف می زند که يك کشیش راجع به قدیسان مذهبی خود: «آن وقت خواهید دید که جامعه ما به سوی شرف طبیعی (سلام بر مزدك بامدادان نیشابوری) و به سوی «خانه پدری» (درود بر زرتشت سپیتمان سیستانی) باز گردد». در ضمن از احمد سروش هم همیشه با دعا و تهنیت هایی از قبیل «علی نبینا و علیه السلام» حرف می زند و گویا بین مزدك بامدادان و زرتشت سپیتمان و قدیسان مذهبی و مولانا «احمد السروش»، هیچ فرقی وجود ندارد.

اخوان، همین اخوانی که می خواهد به یاری ایزدان و امشاسپندان، متصرفات ایرانی - خراسانی روسیه را پس بگیرد، آنقدر خرافاتی است که موقعی که از مخاطب شاعر حرف می زند و می خواهد من و منیت را بکوبد، متوسل به یکی از قدیمی ترین داستانهای عارفانه کهن می شود :

«قصه آن مرید توانگرزاده شیخ ابوسعید مشهور است که منیت داشت و پندارهای باطل از تصور و نفس و وجود خویش، شیخ او را گفت که طبق حلوا بر سر گذارد و از این سر بازار بدان سر برود و برگردد تا نفس و منیت او کشته شود؛ و بنده هم پیشنهاد می کنم که اخوان يك خروار گز اصفهان را بر سر بگذارد و از این سر مغولستان تا آن سر لنین گراد را پیاده بپیماید تا نفس من و منیتش به کلی از بین برود. و همین آدمی که می خواهد من و منیت خود و دیگران را بکوبد، هنگام صحبت از بدقولی خود به خبرنگاران، آنها را خواهندگان و سائلان می نامد؛ طوری که گویی آنها به گدایی معلومات حضرت اخوان به حضورش باریافته اند. و همین آدمی که می خواهد تمام مرزها را به یاری مزدك بامدادان نیشابوری، پیروزترین مرد تاریخ عالم، از میان بردارد، در جواب یکی از این خواهندگان و سائلان که سؤال کرده بود: «آیا شما توانایی دارید همه آنچه را که حس می کنید در قالب شعر بریزید»، داستانی از حمام رفتن ناصرالدین شاه در پاریس را نقل می کند. و گر چه با سعه صدری به عاریه گرفته از بودا می خواهد تمام اختلاف های جهانی و قومی از میان برداشته شود، ولی در مقدمه ای که برای کتاب دوستی می نویسد، برای خوش آمد آن دوست، از قومی به مسخره به عنوان «گیلك زبان انگلیسی بلغور فارسی هم می دانم»، از قومی دیگر به هجو به عنوان «ترك زبان انگلیسی بلغور فارسی ده بیلیریم» یاد می کند و البته به این اکتفا نکرده و در مؤخره کتابش «از این اوستا» در جواب یکی از آن سائلان که چرا شما گاهی کلمات عجیب و غریب در شعرتان به کار می برید می گوید و ثابت می کند:

«من نه تهرانی هستم نه ترك نه گیلک و تپورستانی نه فرنگی مآب و نه مجنون و آلیاژی از این چندتا و چندتاهاى دیگر. بایستی ببخشید خانم‌ها و آقایان محترم، من خراسانى هستم، فارسى زبان مادری من است، قبالة روحى من است. ما به «نان» از اول همان را مى گوئیم که بعد هم مى گوئیم، اول نمى گوئیم «چورك» و به «ایشان» اول «اوشون» و «اشن» و نیز «بفرمائید» را از همان اول مثل بعدها مى گوئیم نه «فرمین» و «ببخشید» را «ببشقیں» و همچنین و چنین؛ و اگر البته پیشنهاد اخوان را قبول کرده باشیم که خراسان مرکز جمیع ادیان عالم، جمیع ایدئولوژی‌های عالم و مرکز تمدن و فرهنگ بشرى است، لااقل این يك موضوع را نمى توانیم قبول کنیم که در دنیا فارسى فقط زبان مادری و قبالة روحى اخوان خراسانى باشد، چرا که آن وقت شیرازى چطور مى شود؟ اصفهانى و یزدى و کرمانشاهى چطور مى شوند؟ و زبان چند میلیون تهرانى چه مى شود؟ آخر اگر زبان مادری اینها فارسى نیست، پس چیست؟ و اگر اخوان حق دارد از «حبر و محبروزى و كسرد نتواند» استفاده کند، به چه دلیل نباید شیرازى «اوشون» و تهرانى «فرمین» بکار ببرند؟ آخر این پارتى‌بازى بین کلمات ایالات چه فایده‌ای دارد و اصلاً بالیدن به زبان مادرى که به زعم اخوان، جز در خراسان، در هیچ جا پیدایش نمى توان کرد، کدام مشکل ادبى، فرهنگى و هنرى ما را حل مى کند؟ و مگر شیرازى و اصفهانى و گیلک و ترك و تهرانى در همان حدود و ثغور حوزه اوستایى اخوان قرار ندارند که این قدر دچار بی‌مهرى شده‌اند؟ و مگر اینها تیز مثل عرب، بزعم اخوان، دروغزن و بی‌شرم از آب درآمده‌اند که این همه باید مورد بی‌مهرى قرار

بگیرند؟ و مگر اخوان چکاره است که برای اقوام مختلف تعیین تکلیف بکند و آنها را «بیلمز» بنامد؟ آنهم پس از آنکه در «ارغنون» ادعای بندگى تركى را کرده گفته است: امید بنده تركى غزلسراست که مى‌گوید - نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده» و سالها زائر خانه پیر مردى یوشى بوده است که لهجهاش طبرى بود و عملاً بعضى جملات را از زبان مادری اش به فارسى درى خراسانى اخوانى ترجمه مى کرد و اخوان و اخوان‌ها را تحت تأثیر قرار مى داد؟ و مگر اخوان نخواسته است در برابر قبر حافظ دست به سینه بایستد که الان اخلاف حافظ را که هنگام صحبت از «اوشون» به جای «ایشان» استفاده مى کنند، هجو مى کند؟

آخر چطور مى توان تمام مردم تهران و تبریز و اصفهان و شیراز و کرمان و کرمانشاه و ده‌ها شهر كوچك و بزرگ این مملکت را مجبور کرد که فقط به لهجه خراسانى که زبان مادری، و بیشتر گویا زبان پدرى «امید» است، حرف بزنند؟ چطور مى توان به مردم تهران گفت: «بفرمای» شما مزخرف است و شما حق ندارید از این کلمه استفاده کنید چرا که آقای اخوان «خوش باشد» «تسوس» را به جای آن پیشنهاد و مقرر فرموده‌اند؟ و آخر این چه نوع طرز تفکر فرهنگى است که اخوان من غیر مستقیم پیشنهاد مى کند که قصص سامى و عربى را که وارد ادبیات فارسى شده‌اند، دور بریزیم و فقط بچسبیم به همان اساطیر مندرج در شاهنامه؟ آخر عوامل فرهنگى و ادبى و قصص واحادیث، ماش و عدس نیستند که کسی را مأمور بکنیم که آنها را از یکدیگر جدا کند و آنچه را که لازم دارد برگزیند و آنچه را که لازم ندارد، دور

بریزد؟ سعدی همان قدر در استفاده از احادیث و قصص عربی حق داشته است که فردوسی در استفاده از قصص و اساطیر ایرانی. اگر زمان و مکان هر کدام از آنها را در نظر بگیریم، به آنها حق می‌دهیم؛ و به همین دلیل به اخوان که می‌خواهد ایزدان و امشاسپندان را در همین عصر ما به جنگ روس و انگلیس و آمریکا بفرستد، حق نمی‌دهیم. اصلاً این کینه‌توزی احمقانه با قصص سامی چه معنایی دارد؟ مگر اخوان نمی‌داند که عده‌ای از مستشرقان بی‌سواد تفرقه‌انداز، ذهن ایرانی را نسبت به فرهنگ عرب آلوده کرده‌اند، و فرهنگ ایران، بدون فرهنگ اسلامی که در پیدایش آن خود ایرانیان نیز نقش اساسی داشته‌اند، بخش مهمی از محتوا و شکل و اصالت خود را از دست می‌دهد؟ بالاخره کسی که می‌خواهد منیت خود را بکوبد و از بین ببرد، باید این نکته را فهمیده باشد که بدون دلیل قانع‌کننده نمی‌توان قصه رستم و اسفندیار را از قصه یوسف و زلیخا برتر شناخت؛ چرا که هر یک از آنها در زمینه فرهنگی خود از اصالتی برخوردار است که مخدوش کردن آن به این آسانی ممکن نیست و علاوه بر این، ثروت فرهنگی ایران از این نظر قابل ملاحظه و مورد توجه است که قصه‌های اقوام مختلف، در ایران درهم شده‌اند و فرهنگی که کاملاً شکل و ویژگی‌های ایرانی دارد بوجود آمده است. پنبه کردن رشته‌ها از نظر فرهنگی، از محالات است و واقعاً اشتباه بزرگی است که آدم در این قبیل موارد، غرور ملی و زبانی و فرهنگی و خزعبلاتی از این قبیل به خرج دهد.

تحقیق در گذشته شعر فارسی، فقط سبب شده است که اخوان فارسی را خوب یاد بگیرد. ولی قضاوت‌های اخوان پیرامون گذشته فارسی اغلب با تنگ‌نظری بوده است و اغلب قضاوتش در مورد شعر جدید ایران، جز بعضی از حرف‌هایش درباره‌ی نیما (و به استثنای آن مقاله محققانه جالبش درباره‌ی وزن نیمایی) اغلب اشتباه‌آمیز و بزرگ‌منشانه و گنده‌گویانه بوده است. در تمام برداشت‌هایمان درباره‌ی اخوان، باید این نکته را هرگز فراموش نکنیم که او در کنه ضمیرش، یک ناظر خرافاتی دارد و این ناظر خرافاتی با از روی تعصب قضاوت می‌کند و یا از روی شایعه. تعصبش به طور کلی مربوط به خراسان می‌شود. و در این مورد علل و معلول‌ها را هرگز حلاجی نمی‌کند.

در موخره از این اوستا، یکی دوبار به اشاره و چند بار به - صراحت، خیام را به حافظ ترجیح می‌دهد؛ و البته نتیجه‌گیریش بر

اساس تعصب و شایعه است؛ چرا که اولاً خیام، نیشابوری و خراسانی است، پس بزرگ است؛ ثانیاً شعر خیام جهانی را مسخر کرده است و شعر حافظ هنوز نتوانسته است جهانی را مسخر کند؛ پس شعر حافظ در سطحی است پایین تر از شعر خیام. آخر اخوان باید بدانند که آن خیامی که جهانگیر شده، شایعه‌ای بیش نیست و چندان ربطی هم به خیامی که در خراسان خوابیده است، ندارد؛ چرا که آن خیام جهانگیر شده، خیامی است متعلق به قرن نوزده با تمام تضادهای فکری حاکم بر عصر و یکتوریا در انگلستان، و فیتز جرالد به ندرت خیام را دقیقاً ترجمه کرده است؛ چرا که اگر دقت کنید گاهی از يك رباعی، دو سه رباعی در آورده، گاهی يك پاره از چهار پاره رباعی را تبدیل به دو سه رباعی کرده است و اگر چنین چیزی به عنوان شعر شرقی و ایرانی در غرب گرفته، به دلیل آن بوده است که فیتز جرالد به همان اندازه خیام، خود شاعر بوده است و «رباعیات خیام» فیتز جرالد، شاهکاری است در زبان انگلیسی؛ و از نظر فکری متعلق به قرن نوزدهم. و البته این کاباره‌ها و باشگاههایی که به اسم خیام درست شده‌اند، فقط به اسم خیام ربطی دارند نه به شعر و زادگاه و عظمت خیام؛ و اصولاً این قیافه‌ای که غرب در کاباره‌هایش از خیام ساخته، به راسپوتین بیشتر شباهت دارد تا به آن خیام و الامقامی که اخوان می‌شناسد و بنده هم می‌شناسم و احترامش می‌گذارم. غرب، شرق را نفهمیده است و الا باید اول حافظ را می‌شناخت و بعد مولوی را و بعد دهها شاعر دیگر منجمله خیام را. این حرف‌هایی که گوته درباره حافظ گفته است و هر شب و روز رادیو به آنها افتخار می‌کند، بیشتر شبیه يك انشای کلاس ششم ابتدایی است

و فقط نشانه دورخیز رمانتیک گوته برای فرار از دوران خود بوده است؛ و اصلاً هنوز وقت آن نرسیده است که از تأثیر شعر ایران بر شعر غرب حرف بزنیم، چرا که اگر روزی شعر گذشته ایران بر شعر غرب اثر بگذارد، تأثیرش کمتر از تأثیر فرهنگ یونان و روم در دوران رنسانس نخواهد بود و بدون تردید، غرب، اگر به راستی از شعر شرق تأثیر بگیرد دچار رنسانس تازه‌ای خواهد شد که آن سرش ناپیدا خواهد بود.

فعلاً باید گفت که اخوان در باره حافظ و خیام، اشتباه می‌کند و دیگر این بدیهی است که حافظ به مراتب بزرگتر از خیام است. و البته از این قبیل اشتباهات، در مقالات و مقولات اخوان فراوان می‌توان پیدا کرد.

به شعر معاصر که می‌رسد، نخست به حبله‌ای مضحك، کلك نادرپور را می‌کند؛ یعنی «مولانا احمد السروش علی نبینا علیه السلام!» و رامی برده جلسه‌ای که در آن نادرپور، شعر بت تراش خود را می‌خواند؛ و احمد السروش که سخت هم در آن لحظه کیفور و سر حال بوده اسم شعر نادرپور را که «بت تراش» بوده با «خود تراش» اشتباه می‌کند و در ذهن اخوان، حضار می‌خندند و بدین ترتیب بزعم اخوان، کلك یکی از رقبا کنده می‌شود. فروغ فرخ‌زاد را «فروغ خانم»، نوه نتیجه رستم فرخ‌زاد، قهرمان اواخر شاهنامه» می‌شناسد و تلویحاً معتقد می‌شود که اگر فرخ‌زاد، به عنوان شاعر مطرح است باید علت اساسی را در «آخر شاهنامه» و یا «اواخر شاهنامه» جست، چرا که فرخ‌زاد با خواندن آخر شاهنامه اخوان ناگهان شاعر شد و بعد شعرهای خوبش را گفت! پس

كلك فرخزاد را هم با این وضع کنده است. در مورد شاملو و آن دست بوسی های «اندیشه و هنر»، یک رندی مضحك و خورنگ کن به کار می برد که: خوب، می خواستند شماره مخصوصی برای شاملو درست کنند و شماره مخصوص، عیناً مثل «جشن عروسی» است و من هم در آن جشن عروسی، باید بوسه بردست شاملو می زدم و در این عروسی شرکت می کردم؛ و البته دلیل دیگری هم دارد و آن اینکه در آن زمان سخت پکر بود، به دلیل اینکه «هنوز مزدك و زرتشت باهم آشتی نکرده بودند»؛ و حالاً که مزدك و زرتشت آشتی کرده اند، می گوید بوسه ای را که بردست شاملو زده بود، حاضر است به دست هر شاعر و غیر شاعر دیگر هم بزند و در واقع ثابت می کند که تعارفی بسود و باد هوایی و ربطی به حقیقت نداشت. پس كلك شاملو هم کنده است. از بقیه شاعران معاصر، دیگر حرفی نمی زند، چرا که آنها حتی داخل آدم نیستند تا رند ما دستی برای رد کردنشان بلند کند. اینجا و آنجا به سه نفر هم باریک الله تحویل می دهد که هر سه خراسانی و اخوان پرست هستند: محمد قهرمان زاوکی، شفیعی کدکنی و نعمت آزر خراسانی. و در تقدیم نامه اگر کسی از دوستان اخوان، شعری را قبول نکرده باشد تقدیم می کند به عماد جان خراسانی. و موقعی که می رسم به وضع نیما، و وضع شعر معاصر، به معنای واقعی کلمه، وضع واقعاً عوض می شود: چرا که اخوان رند به کمک اصحابش، شاهکاری می زند که واقعاً حکایتی است. همین اخوانی که ادعای مزدك می کند ولی زیر بال بزرگمهر عصر، در مجله بزرگمهر عصر، شعر چاپ می کند.

در سال ۱۳۳۴، اخوان، در مقدمه زمستان، می گوید: «من شاگرد همه آن کسانی هستم که استادند»؛ و نیز می گوید: «جز هفت هشت قطعه باقی آنچه را که در این کتابست کاملاً نمی بسندم و با آنکه کوشیده ام زبان رسا و صادق احساس و زندگیم باشم، اعتراف می کنم که این کوشش همه جا مأجور و مشکور نیست» و در همین جاست که می گوید: «می - کوشم از راه میانبری، از خراسان به مازندران بروم. از خراسان دیروز به مازندران امروز»؛ و همه این حرف و سخن ها نشان می دهد که در همان سال ۱۳۳۴، او هنوز در حال امتحان دادن در شعر کهن و نوست و هنوز مدتی وقت و تجربه و فرصت لازم است تا حتی پیش خودش، به نوعی ثبات شیوه، و تثبیت ادبی اطمینان داشته باشد. گرچه در زمستان دوسه قطعه بسیار خوب هست، ولی خود کتاب نه از نظر تاریخ ادبی، بلکه از نظر بررسی وضع اخوان اهمیت دارد. دیگر نمی توان تصور کرد که

زمستان اخوان هم مثلاً - در همان حدود که عده‌ای برای تولدی دیگر فرخ‌زاد پیش‌بینی کردند و همین چندسال ثابت کرد که این پیش‌بینی تصور غلطی بیش نبوده است - حادثه مادته‌ای بوده است. خود اخوان هم چنین تصویری از کتابش نداشت و تمام حسره‌هایش در مقدمه، و رفتارش با کلمات و ترکیب‌ها و مضامین در خود کتاب، نشان می‌داد که کسی با استعدادی نیرومند از نظر کلامی، اقبالی، نه هنوز کاملاً جسدی، به‌سوی شعر معاصر کرده است، ولی هنوز، به معنای واقعی، شاهکاری در شعر معاصر نیافریده است، ولی موقعی که ده سال از پرهیجان‌ترین سال‌های شعر ایران، یعنی فاصله بین سال ۳۴ و ۴۴ را پشت سر بگذاریم و از زمستان به «از این اوستا» برسیم و سری به موخره اخوان در این کتاب بزنیم، می‌بینیم که اخوان در بعضی جاهای این موخره گل کاشته، گل گفته است و اینک ماگل می‌شنویم، چرا که به غیر از نیما، همه را به نحوی، دوستانه و یا خصمانه کوبیده و خونین و مالین کرده، خود را پیروز از آب در آورده است. درص ۱۸۷ و ۱۸۸ آن «ناشاد ملول از هست و نیست» چنین می‌گوید:

«وقتی که من در بازار آشفته و گذرگاه لغزان و غبار آلود شعر امروزین فارسی چشم و گوش باز کردم یسا به گفته حضرت اسلامخان کاظمیه و به قولی کاظم خان اسلامیه: از خراسان به مسافر خانه تهران رسیدم و از پشت البرز سرک کشیدم، گذشته از کاروانسالار یوشی (که حساب خودش و شعر و زبان و بیانش حساب دیگری است و اینجامورد بحث ما نیست و من به جای خود مکرر در باره آن پیر و پیشوا حسره زده‌ام و اگر زنده باشم خواهم زد) شعر به اصطلاح نسو در آن وقت فقط

چندتائی دویبتی شسته رفته از جناب «سخن‌مدار» داشت و تک و توکی قطعات غزلگونه و دویبتی جات در همان حدود و منتهی یک دو آب شسته‌تر از دیگر حضرات سخنپون درپاره‌ای احوال رمانتیک و تقلید اداهای فرنگی مآبانه و عشقیات معهود و احیاناً گهگاه جا افتاده و در عالم خود زیبا، اسم نمی‌برم چون سه‌چهار نفر هستند و همه ایشان و کارهاشان را می‌شناسند و من برای هر سه‌چهار نفرشان اعم از تپوری سخن‌مدار و یزدی ندوشن و شیرازی و رشتی و غیره البته احترام قائلم و ایشان را در عوالم خود (نه عوالمی که من می‌پسندم چه در لفظ و چه در معنی) پیش کسوت و درخور قدردانی و ارج‌شناسی می‌دانم، سلمهم الله تعالی و وفقهم فی الدارین. بعضی صیقل کاری‌ها و پرداخت کردن‌های کم‌رنگ در حول و حوش جهش‌های بزرگ نیما هم بود تا کم کم برسیم به «پریا» و برخی آزمایش‌های دیگر احمد که تازه پیدا شده بود و آزمایش‌های متغیر و در جهات مختلف داشت، دیگر همین و همین. و آن وقت بحث بود بر سر اینکه فلان ترکیب از کیست یا:

آن عشق جگر خوار جگر سوز جگر بند
و آن درد روان‌گاه روان دوز روان‌مند

چطور است و از این قبیل حرف‌ها: و به‌طور کلی همه دارای زبانی دخترخانمی و محدود. و دیگر چیزی که درخور توجه - چه در لفظ چه معنی و چه زبان و بیان - و حتی یک لحظه توجه و دقت باشد نبود البته یک مشت شعار قلبی و خام هم بود که حسابش معلوم است و دیگر هیچ. گفت: دزد حاضر و بز حاضر.

من این ثغور و آفاق را تنگ و کوتاه و صفوف اول جبهه‌ها خسته

و ملول، کناره گیر، بلا تکلیف و مستأصل و ناتوان دیدم، دست دوم و سومها را که هیچ از يك گذشته غنی و بی انتها و عجیب بریده، در حال بلا تکلیف و دختر خانمی و محدود و آینده نیز تاريك و غبار آلود. کم کم چشمها متوجه فرنگ و مستقر ننگ می شد و شده بود و دست هانیز از ته سفره های دور و نزدیک ناخنک می زد و خودشان خودشان را لومی دادند یا حافظه شان فراموش می کرد که قبلاً شخص شخص خودشان فلان شعر را با فلان حال و هوا و فضا و تعبیر و تشبیه و غیره از بیچاره بودار، و رلن، رمبو، آراگون، الوار، پرهور، مایا کوفسکی، یسه نین، الیات، اودن، پاوند و که و کهها ترجمه شکسته بسته کرده اند یا بر ترجمه اش مقدمه نوشته اند. دیگر همه چیز قابل تحمل بود جز دروغ و دزدی و دزدی و نادروستی، آنهم در عالم شعر و شاعری. جز سخن مدار دیگران غالباً گذشته زبان رانمی شناختند و جسته گریخته چیزهایی بی فایده به گوششان خورده بود و باقی دیگر تظاهر و ادعا بود آنهم خروار خروار. وقتی می خواستند از گذشته حرف بزنند - (چون تظاهر به این معنی هم «مد» شده بود و مثل تظاهر به فرنگی دانی زنگوله و وزنه ای بر کباده بزرگ شعر و شاعری حضرات) به خوبی از لب و لوجه ایشان «ناشیگری» و بکلی پرت بودن از مرحله و ادا و اطوار و تظاهر می جوشید و می بارید. من بی آنکه خود بدانم از میان این دریای آشفته و شناگری های دروغین و تخته پاره های آنچنانی، مثل سلامت به کنار افتادم و برای خود در زوایای تنهایی و خلوت زمزمه ای بیگانه با هیاهو و آوازه های بازیگران صحنه یا کناره گیران خسته داشتم و داشتم و کار به کار کسی نداشتیم، کارکتهائی می کردم و منتشر می شد این بسود و بسود و بسود تا وقتی از

تاریکی های خاموش آوازی شنیدم، گوش دادم، صدای خودم بود، آوای من رفته بود و صدا شده بود و حالا داشت برمی گشت. بدین گونه بی آنکه خود دانسته و دیده باشم، دریافتم که پیشنهادی کرده ام، و اینک می دیدم و می دانستم که این پیشنهاد را مردم شنیده اند و صدایم را می شناسند ...»

پس اخوان می خواهد ثابت کند که تا سال سی و چهار، چیزی وجود نداشته است جز نیما؛ همه از گذشته بریده بودند، در حال بلا تکلیف بودند و آینده شعر هم غبار آلود بود. ولی در این شکی نیست که اخوان زمستان سال سی و چهار، هنوز به معنای واقعی، نه فقط مستقل نبود. بلکه رسماً متأثر از همان اشخاصی که اکنون می گوید بود و حتی سخت از بسیاری از آنها در سطحی پایین تر بود، اما مثال:

از شاملو :

دیوارها — مشخص و محکم — که با سکوت
با بی حیائی همه خطهاش
با هرچه اش ز کنگره بر سر
با قبح سنگ زاویه هایش سیاه و تند
در گوش های چشم
گویای بی گناهی خویش است

(۱۳۲۸)

باز هم از شاملو :

کفتر چاهی شدم از برج ویران پر کشیدم
بر زگر پیراهنی برچوب، روی خرمنش آویخت

دشتبان ، بیرون کلبه ، سایبان چشم‌هایش کرد دستش را و با
[خود گفت :

« — هه ! چه خاصیت که آدم کفتر تنهای برج کهنه‌ئی باشد ؟ »

(۱۳۳۰)

باز هم از شاملو :

گر بدین‌سان زیست باید بست

من چه بی‌شرمم اگر فانوس عهرم را به رسوائی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن بست

گر بدینسان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر نشانم از ایمان خود ، چون کوه

یادگیری جاودانه ، بر طراز بی‌بقای خاک

(۱۳۳۲)

صلابت این شعر آخر، احساس آن وسطی، و وصف دقیق آن اولی

را هرگز نمی‌توان در زمستان پیدا کرد؛ گرچه زمستان یکی دو شعر خوب دارد و به آنها در آینده^۱ اشاره خواهیم کرد. ولسی قبلاً مثالی چند از دیگران هم که در آن زمان شعرشان گل کرده بود، بدهم و بعد بر رسم به شعر اخوان، و مزایای عمومی‌اش را، تا آنجا که از دستم برمی‌آید، بشمارم .

زبان اخوان در سال ۳۴، هرگز به نر می‌زبان «آینده» در سال ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ نیست. در آن زمان آینده، از نر می‌شود که ایرج در فضای شعر فارسی پراکنده بود، بسیار محکم‌تر و شاعرانه‌تر از اخوان استفاده

۱ — نگاه کنید به «پاره‌ای ملاحظات پیوامون شعر اخوان» در پایان کتاب.

کرده بود و به آن تشخیص جدید بخشیده بود که اکنون نیز در بعضی از شعرهای تازه‌اش، از این نر می‌بخوبی استفاده می‌کند. ولسی من از سال ۳۳ از شعر «تخم شراب» مثال می‌دهم:

در مدرسه به خاطر ساری که از درخت

بی‌خود پریده بود،

آشی که گرم ماند

بسیار بوته گل که معلم ز چوب خویش

بر پای من نشانند

(۱۳۳۳)

و از نظر چارپاره‌سازی، اخوان حتی شاگرد ساده‌چارپاره‌سازان ماهر آن دوره نیست. از اخوان مثالی می‌دهم و بعد یکی دو مثال از دیگران:

یا شبی کشتی سرگردانی

لنگر اندازد در ساحل او

ناخدا صبح چوهشیار شود

بار وین بر کند از منزل او

یا یکی مرغ گریزنده که تیر

خورده در جنگل و بگریخته چست

دیگر اینجا که رسد ، زار و ضعیف

دست و پایش شود از رفتن سست

(۱۳۳۴)

از نادرپور :

به بام خانه‌ای در بیچ کوچه

شباهنك پریشان می سرائید
چراغی در اطاق خانه می سوخت
ولی کم کم به خاموشی سرائید
شبح ، نزدیک تر آمد ، به در زد
صدای در، طنین در خانه انداخت
به آهنگ صدا بیدار شد ماه
نگاهی خیره بر دیوار انداخت

(۱۳۲۶)

و اگر اخوان تصور می کنند که در این شعر چیزی دختر خانمی هست که نیست، خطاب به اخوان باید گفت که این زبان در سال ۲۶، از زبان تو در سال ۳۴، یعنی همان زمان سرک کشیدن از پشت البرز، به مراتب فارسی تر، زیباتر و غنی تر است؛ و آنوقت چطور امکان دارد تو زمینه شعر معاصر فارسی را بکلی نادیده بگیری و همین طور جلو چشمان خلاق ناگهان «بالانس ادبی» بزنی و تلویحاً بگوئی: اول نیما؛ بعد خودم؟ و آنوقت دوستان بردارند بنویسند: «سخن بسر سر شعر امید است. یعنی شعر امروز فارسی» و منظورشان را این طور بیان کنند: «منظور این بود که نیما راهی را آغاز کرد. اما کمال بخشیدن بدین راه و رسم و معرفی راستین علمی آن و نشان دادن نمونه استوارش بدست اخوان انجام شد و از این نقطه نظر است که اهمیت کار امید آشکار می شود و همین نکته است که او را بزرگترین شخصیت ادبی نسل جوان و باندکی شهامت اگر بگوئیم از بزرگترین شخصیت های ادبی چند قرن اخیر می سازد.»

و مگر آخر تو و تمام خراسانی ها نمی دانند که در سال ۳۷، تو متأثر از شعر سال های ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ نادرپور بودی و سطر-هائی از «زمستان»، یادآور تقلیدهای ناشیانه تو از زبان نادرپور هستند و این هم منالشان از تو در «مشعل خاموش» سال ۳۳ در «زمستان»؟

— «ای جوی خشک! رهگذر چشمه قدیم!
وقتی مه، این پرندۀ خوش رنگ آسمان،
گسترده است بر تو و بر بستر تو بال،
آیا تو هیچ لب به شکایت گشوده ای
از گردش زمانه و نیرنگ آسمان؟

و مگر نمی دانی که علاوه بر زبان نادرپور آن زمان که در نوع خود از صلاحیتی برخوردار بود، زبان دیگری هم بود که نه فرخی و منوچهری و ناصر خسرو خراسانی می شناخت و نه حافظ و سعدی شیرازی؛ و از کنار زبان نادرپور، منتها از لحن سوایبی زبان عامیانه مردم تهران، سرکشیده بود و نسبت به همان سال سی و چهار واقماً عالی بود؟ منظورم زبان نصرت رحمانی است. بین سال چاپ زمستان، سال سردرگمی تو در میان سبکها و شیوه های مختلف که خوشبختانه بالاخره به پیداشدن زبانی برای تو منتهی شد، چطور عامیانه ترین کلمات، تبدیل به جواهر خالص شده، شعریت کامل یافته اند.

رنگ چو فیروزه کرد و خیس عرق شد
چهره «کاشی» ز شرم آن تن تبار
ریخت « بسر بینه» بوی پیکر گرمش
« آینه» گردید از بخار رخس، تار

« لنگک » گلی رنگ را گره به سرین زد
ساق چو مرمر درون حوضچه بگذاشت
عاج دو پستان او به لرزه درآمد
« مشربه » را از سر « سکوی » چو برداشت

قامت موزون در آب گرم نهن کرد
دست به نرمی کشید بر سر و سینه
« لنگک » بینداخت آنچه بود عیان کرد
چون بدر آمد ز پله های « خزینه »

آن تن چون یاس را ، یاس ترش کرد
زلف « حنا » بست ، شست ، بافت ، دوتا کرد
این طرف انداخت ، گاه آن طرف انداخت
عاقبت آن را به روی پشت رها کرد

« سوزنی قرمه » پهن بود چو برگشت
جامه به تن کرد و بست بقچه حمام
بوی تنش در مشام کوچه تهی شد
رفت سوی خانه باز ، آرام ، آرام

(۱۳۳۴)

انصاف ده اخوان ، فارسی ، زبان مادری تست کسه دوست داری
بگویی « خوش باشد » ، یا زبان مادری نصرت رحمانی که می گوید و
شب و روز هم می گوید : « بفرما » ؟ و تو که از زبان رایج شعری آن زمان
سودها جسته ای و تو که به ندرت شعری کوتاه به صلابت شعر « بودن »
شاملو گفته ای و تو که هنوز در سال ۳۵ زمستان تازه به راه افتاده ای و در
« چاووشی » ، که زبانت را به شکلی پیدا کرده ای ، متأثر از ترجمه هایی

مثل « سفر » « بودلر » بوده ای ، آخر چرا باید قیافه حق بجانب بگیری و
همه را از دم تیغ بگذرانی که اله و یا بله بودند ؟ اگر دیگران متأثر از
شعر عده ای در غرب بوده اند که تو هم متأثر از آنها و یا ترجمه های
آنها بوده ای و نمی توانی بر آنها ایراد بگیری . به علاوه تو هم از
جاهایی گرفته ای . می گوئی نه ؟ دزد حاضر و بز حاضر . آیا قسمتی از
مضمون کتیبه که یکی از زیباترین شعرهای روزگار ماست ، دزدی نیست ؟
دزد حاضر و بز حاضر . در صفحه ۱۲ « کشف المحجوب » ، تألیف
« هجویری غزنوی » ، چنین خوانده ای و بنده هم خوانده ام که : از ابراهیم
ادهم رح می آید کی گفت سنگی دیدم بر راه افکنده و بر آن سنگ نشسته
کی مرا بگردان و بخوان کفتا بگردانیدمش و دیدم که بر آن نشسته بود
کی انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاً تعلم تو به علم خود عمل می
نیاری محال باشد که نادانسته را طلب کنی و الخ ... و در کتیبه نوشته ای
و ما هم خوانده ایم که :

« فتاده نخته سنت آن سوی ، وز پیشینان پیری
بر او رازی نوشته است ، هر کس طاق هر کس جفت
.....

یکی از ما که زنجیرش رها تر بود ، بالارفت ، آنگه خواند :

— « کسی راز مرا داند

که از این رو به آن رویم بگرداند »

آیا بر گرداندن سنگ و دیدن آن سوی سنگ ، اساس مضمون
کتیبه نیست (با فکرش کاری ندارم) که تو از کشف المحجوب گرفته ای
و کوچکترین اشاره ای هم به ریشه مضمون نکرده ای ؟ آیا بر گرداندن

سنگ، اساس تکنیک کتیبه تونیست که از این قصه ناچیز گرفته‌ای و آنرا به شکلی جدید، در فکری معاصر به اصطلاح فرنگیان «دراماتیزه» کرده‌ای؟ دزد حاضر و بز حاضر. با وجود این کتیبه یکی از بزرگترین شعرهای روزگار ماست.

این مقدمه مفصل تراز متن را چیدم، تا به اخوان، به طرفداران تعصب آلود اخوان و به عده‌ای از خوانندگان شعر اخوان، که هر گفته‌ای از او را شاهد مثال فکر و احساس خود می‌کنند، نشان داده باشم که مقدار زیادی از حرف‌های اخوان، در خارج از شعرش، در باره خود، اجتماع و انسان، بطور کلی سست و بی‌اساس و قسمت زیادی از عقایدش درباره شعر گذشته و امروز محدود و غرض آلوده است؛ و به همین دلیل برای بررسی شعر اخوان، می‌توانیم قسمت اعظم آن حرف‌های اخوان و یادوستانش درباره او را، نادیده بگیریم و سعی کنیم شعر او را با تمام ابعادش بشناسیم. چرا که من قصد ندارم با کوییدن کج اندیشی‌های اخوان، شعر اخوان را نیز که خود شخصاً دوست دارم و به نظر من شعری است عزیز، و حتی گاهی سخت عظیم، کوییده باشم. بسا وجود آنکه

۱ - خواننده باید مقاله «پاره‌ای ملاحظات پیرامون اخوان» را مکمل مقاله حاضر بداند.

معتقد هستم و در آینده اشاره خواهم کرد که بعضی از شعرهای اخوان واقعاً بد است؛ ولی، باید این جا بلافاصله بگویم که بعضی از شعرهای اخوان، واقعاً زیباست و هرگز نمی‌توان در شکوه و عظمت و زیبایی آنها تردید داشت. و واقعاً بچگانه خواهد بود اگر يك موسى كئيف اخوان، مثلاً بعضی از شعرهای درجه سه زمستان و آخر شاهنامه را، حتی، با تمام آثار سیل آسای این به اصطلاح موج نوهای بلبل بدست اکل از قفای عوضی پوستین بردوش، مقایسه کنیم. چرا که اخوان بالقوه و بالفعل، ذاتاً و کلاماً، شاعر است و آنها البته اگر بالقوه، یعنی اگر پیش خود و عمه و خاله و قوم و خویشان خود شاعر باشند، بالفعل، یعنی در زبان و در کلام، که دیگر عمه و خاله آنها نیست، شاعر نیستند! و از همه بالاتر، اخوان نفسی دارد، ذاتاً، که آنرا در روح کلام می‌دمد و به همین دلیل کلامش، مشخص است و بدون شك سبك دارد؛ چرا که قالب عینی آن نفس، مشخص بیرونی آن نفس مشخص و بیرون افکنی آن عامل درونی، یعنی سبك؛ و اخوان يك هنجار خاص خود دارد، يك رفتار متعالی با شکل و محتوا دارد که بعضی اوقات، موقعی که در کنار بعضی از بهترین شعرهای دنیا، شعرش را قرار بدهیم، می‌بینیم که این رفتار متعالی شعرش را رؤسفيد از آب درمی‌آورد. البته قصدم از متعالی، آن نیست که او کلمات مطمئن را خوب به کار می‌برد و یا او در بر خورد با محتوا بزرگمنشی به خرج می‌دهد؛ بلکه منظورم اینست که او موقعی که شعر می‌گوید، از همان اولش به شیوه خاصی شعر می‌گوید که آدم جای پای يك آدم بدبخت را که جز زبانش، هیچ مرده ریگ و میراثی ندارد و می‌داند که این يك مرده ریگ را باید زنده و

پایدار نگه دارد و روح خود را در آن بدمد و آنرا تبدیل به مشعلی جاودانه مشتعل بکند و نگذارد به حریم آن تجاوز شود سر و کار دارد. به همین دلیل اگر اخوان، فریاد می‌زد: زنده باد شعر فارسی، یا حتی زبان فارسی، من شخصاً بیشتر به او حق می‌دادم، تا موقعی که فریاد می‌زد: زنده بادند زرتشت و مزدك، به دلیل اینکه او بر مفهوم زبان فارسی و رنگ و بو و اصالت‌های آن وقوف دارد و می‌داند از آنها چگونه استفاده کند، ولی به طریقه استفاده از زرتشت و مزدك وقوف ندارد. سبك، شخصیت عینی آن نفس ذهنی است؛ و اخوان با کوششی جانفرسا، کوشیده است این شخصیت عینی را در قالب زبان از آن خود سازد. این شخصیت عینی، اگر نقص‌هایی داشته باشد، هرگز نقص‌هایش نابود-کننده مزایای عظیمش نیست و همیشه باید با شناختن آن مزایای عظیم، به سوی شناخت آن نقص‌ها آمد و حتی اگر لازم بود آن نقص‌ها را شمرد و اگر ارفاقی لازم بود، در حدود همان نقص‌ها کرد و اگر سخت-گیر باشیم، در حدود همان نقص‌های اخوان او را کوبید. اما آن مزایای عظیم طوری هستند که فقط باید تفسیرشان کرد و باید گفت که ماهیت این مزایا چه چیز و یا به قول خود اخوان چه وجه و چها هستند و الخ... اخوان از مجموع عمری پلکیدن در ادبیات گذشته و امروز فارسی، فقط يك چیز یاد گرفته است و آنهم زبان فارسی است. منظورم یاد گرفتن بالقوه نیست، بلکه او بالفعل این زبان را می‌شناسد، علاوه بر این، و البته ثانیاً، او بر این زبان، نفس خاص خود را دمیده است؛ یعنی در این زبان، صاحب سبك مشخصی شده است. ثالثاً، او که ذاتاً شاعر است، هنگام شعر گفتن، نشان داده است که بالفعل نیز شاعر است،

یعنی اخوان به معنای واقعی کلمه، بی برو بر گرد، يك شاعر است. من این حرف را به همان صراحت می گویم که آن حرف های قبلی را گفته ام. حرف دیگران هم درباره اخوان به من ربطی ندارد و آن بچه ای که معتقد است اخوان از اولش هم چیز مهمی نبوده است، باید اول بالقوه و بالفعل نشان داده باشد که مجموع نوشته هایش به اندازه يك هزارم، یعنی يك موی کثیف اخوان، یعنی یکی از آن شعرهای درجه سه در بعضی از صفحات زمستان، ارزش دارد تا ماهم قبول کنیم که اخوان از اولش هم چیز مهمی نبوده است. شعر معاصر فارسی، جاریبی را که به اسم موج نو، به دمبش بسته شده بود، با يك باد از خود دور کرده است و دیگر اظهار لحيه های خارج از گودهم، کوچکترین ارزشی ندارد.

به همان صراحت که به شاعر بودن اخوان اقرار کردم، می توانم اقرار کنم که اخوان در خارج از شعر، متفکر نیست؛ حرف هایش به خرافات شباهت دارد تا ایدئولوژی. اخوان با غرق شدن در زبان فارسی، فقط پوست خود را نجات داده است. یعنی تسلطی که بر زبان فارسی پیدا کرده، هنجاری که به تلقی خود از زبان در عمل، یعنی در لباس شعر داده، او را به صورت یکی از مشخص ترین چهره های شعر امروز در آورده است و از این رو، من او را یکی از پنج تن پیش کسوت واقعی شعر معاصر می شمارم. و آن پنج تن عبارتند از: نیما، شاملو، نادرپور، فرخ زاد و البته اخوان، چرا که شعر این چند تن در اوج، از شعر تمام پیش کسوت. های دیگر در اوج، مشخص تر، زیباتر، و اگر سخت گیر باشیم، قابل قبول تر است؛ و گرچه شعر برخی از آن پیش کسوت های دیگر، در نوع خود حال و هوای خاصی دارد که بدون تردید لذت بخش است، ولی شعر

این پنج تن، در اوج، از شعر دیگران در اوج، قدرت رسوخ بیشتر دارد، و اینها با شمشعری و نفوذ حسی و عاطفی خود، خود و اجتماعی را که در آن زندگی می کنند، در میان پیش کسوت ها بهتر از همه می شناسند و می شناسانند؛ با وجود اینکه من محدودیت های خاصی در بسیاری از اینها دیده ام و نشان داده ام، ولی همیشه اینها را سر و گردنی از شاعران نسل خودشان، بلندتر، و چند قدمی جلوتر دیده ام.

در این پنج نفر، رفتار تصادفی بسا زبان، البته پس از خودیابی کاملشان، کمتر دیده می شود؛ شعر اینها نشان می دهد که اینها تا حدود مقدورات خود و ظرفیت های زبان، به تدریج به زبانی خاص که در نوع خود و پیش تک تک آنها و با مقایسه با شعر گذشته و شعر امروز، تا حدودی کامل است و از پشتوانه تکامل تدریجی و با شعور و غیر تصادفی برخوردار است، دست یافته اند. در اوایل کارشان، از این شاخه به آن شاخه پریده اند، ولی به زودی درک کرده اند که نیمی از يك شاعر مستقل را زبان مستقلش تشکیل می دهد و به همین دلیل از قدرت ذاتی و استعداد فطری و تجربه های خصوصی خود و دیگران استفاده کرده برای خود زبانی مشخص که تاحدی ادامه منطقی زبان شعر گذشته و برون افکنی عینی و شعری عصر حاضر باشد، دست و پا کرده اند. از میان این پنج تن، شعر فرخ زاد، متکی بر گذشته بسیار غنی زبان فارسی نیست و همه چیزش از عصر حاضر است. نیما از نظامی و ناصر خسرو، شاملو از نثر قرون پنجم و ششم، نادرپور از سلاست بیان سعدی و حافظ و گاهی از تصویر - پردازای صائب، اخوان از زبان مکتب خراسانی در نظم و نثر، استفاده کرده اند و در عین حال کوشیده اند در زبان عصر خود، دست

به ماجراجویی بزنند و با آن دست و پنجه نرم کنند و تسلطی بر زبان مشخص خودشان که رنگی از رنگهای گوناگون زبان فارسی است، پیدا کنند.

يك شاعر از در بدری هایش در اجتماع، بیشتر چیز می آموزد تا از کتابها. کتابها ممکن است به شاعر یاد بدهند که چگونه جهان بینی منظم فکری درباره همه چیز داشته باشد، ولی تا موقعی که تجربه ای حسی و عاطفی، این جهان بینی فکری را همراهی نکنند، شعر چیز خشک فلسفی بی مقداری از آب در خواهد آمد. اخوان متفکر بزرگی نیست، نمی تواند به دید خود از انسان و اجتماع، نظم فکری فلسفی بدهد و به همین دلیل آن حرف و سخن درباره زرتشت و مزدک و بودا، از حدود يك نوستالژی سوزان رمانتیک تجاوز نمی کند. ولی موقعی که از حدود جاذبه آن نوستالژی رمانتیک پادروا خارج شویم و گام دردنیای حسی و عاطفه بگذاریم، بلافاصله می فهمیم که اخوان شم حسی اجتماعی خاصی دارد که در بسیاری از شاعران امروز نظیر آن دیده نمی شود. دید

او از اجتماع، سخت حسی و سخت عاطفی است و گاهی چاشنی فکری تا حدی عمیق این حس و احساس را در بر می گیرد؛ و دقیق تر که بشویم درمی یابیم که اخوان این شعور حسی و عاطفی اجتماعی را، نه از طریق اندیشه ها و فلسفیدنها و گنده گویی ها، بلکه از طریق تجربه دست اول صمیمی بدست آورده است. اجتماع اخوان را کوبیده و سخت هم کوبیده است. اجتماع اخوان را عقب زده، هوش و هوشیاری او را سخت درهم کوبیده، او را به سوی اعماق حسیت و احساس رانده است. اخوان، با همان قد و هیکل ناچیز و چشمان نافذ و باهوش، می از دور خیز برداشته است تا مانعی را از میان بردارد، خود را نجات بدهد، بگوید و چیزی را از بین ببرد و چیزی را از پیش ببرد، ولی سرش عین سرگوسفندی که برای حمله به سوی دستی آموخته شده باشد ولی باهر حمله، دست او را به آسانی، به جای سابق رانده باشد به مانعی قوی تراز خود برخورد کرده برگشته است، و آنوقت او به سوی اعماق، اعماق عواطف خود برگشته، و البته گاهی سخت ترسیده است و هنوز هم سخت می ترسد و ترس واقعاً گاهی، بیش از هر غریزه و احساس دیگری، وضع دیگری، وضع و موقع اشخاصی چون او را نشان می دهد. چیزی که در این میان جای خوشوقتی است اینست که مشت های کوبیده شده بر سر اخوان، خفقانهای مستولی بر محیط اخوان، هرگز او را بکلی بلا تکلیف نکرده است - و گرچه او دیگر زیاده از حد ترسیده است و لازم نبود که مردم را به شهادت بگیرد که به خدا لباسش مناسب نبود و در بانها اجازه ندادند وارد شود - بلکه او نوعی شکست را پس از این همه سر خوردن از حرکت های پی در پی قبول کرده است و شعرش، شعر شکست است؛

شکستی اجتماعی که اخوان در کتیبه، قصه شهر سنگستان، حتی مرد و مرکب نه چندان طنز آمیز، و اغلب شعرهای اجتماعی اش پذیرفته است؛ و تا حدی می‌توان گفت که «باز هیچ از هیچ» مرد و مرکب، مضمون بسیاری از آثار اجتماعی اوست. اخوان دربارهٔ اجتماع نه يك ایدئو - لوژی فکری و فلسفی، بلکه يك سیستم حسی، يك آنتن برافراشته بسیار حساس دارد. در نثر بلدنیست آنرا چگونه بگویند، ولی موقعی که آنتن حس و احساس خود را برمی‌افزاید، آنچه می‌گیرد، واقعا اصالت دارد و هرگز فریبایی و خررننگ کنی شعرهای به‌ظاهر امیدوارکننده ولی در باطن پوك و توخالی را ندارد. تبلور شفاف تجربهٔ حسی دربارهٔ حرکت‌های اجتماعی، مضمون و محتوای اصلی کار اخوان است و اگر این شفافیت حسی اجتماعی را از شعر او بگیرند، دیگر از او چیزی نمی‌ماند. اخوان شیفتهٔ آزادی است ولی شیفتگی خود را از طریق تفسیری که به وسیلهٔ حس و احساس خود بر خفقان نوشته است، نشان می‌دهد؛ مثل کسی که شیفتهٔ آب است و دمام از عطش خویش صحبت می‌کند، مثل کسی که در دل روز را می‌خواهد، ولی نمی‌تواند از روز صحبتی کند و دائم از ظلمت عمیق شب سخن می‌راند. در واقع اخوان، آفرینندهٔ واقعیتی خشن است، و اقیبت خشنی که اطراف ما را از هر سو گرفته است و قصد دارد ما را آنچنان مثله و مسخ کند که دیگر چهره‌های یکدیگر را هرگز نتوانیم بشناسیم. اخوان مظهر و مثال واقعی يك مسخ اجتماعی است؛ نمونه‌ای از سرهایی است که به محض بلند شدن توستری خورده به سوی اعماق خزیده اند؛ و از آنجا که لاك اخوان کوچکتر از جئه‌اش بوده مقداری از هیكلش بیرون مانده است و شعرش آن قسمت بیرون

مانده از لاك ظلمت درونی است.

هم از این نظر است که اخوان، شباهت عجیبی به روشنفکران توستری خوردهٔ روزگاران گذشته دارد. با این فرق که روشنفکران توستری - خوردهٔ آن روزگاران، مخاطب نداشتند و به همین دلیل می‌توانستند بیان بکنند ولی نمی‌توانستند دست به انتقال کامل معانی بزنند و پلی بین خود و دیگران ایجاد کنند؛ در حالیکه اخوان مخاطب دارد، مخاطبش ما هستیم که شعرش را می‌خوانیم و این شعر از خیلی لحاظها، حس همدردی ما را به سوی اخوان جلب می‌کند و در ما مهر و محبتی نسبت به شعر او برمی‌انگیزد. دنیایی که اخوان ترسیم می‌کند، نشانه‌هایی عظیم دارد از آنچه ما می‌توانستیم باشیم و نشده‌ایم. بعضی از شعرهایش، سراسر اندوه، سراسر ترس، سراسر نوستالژی برای روشنایی است. این اندوه، این ترس و این نوستالژی برای روشنایی، نه فقط در سطرهای کوتاه، بلکه در شعرهای بلند هم دیده می‌شود. این سطرهای کوتاه، لحظه‌های شگفت و پاك و پرا احساسی را نشان می‌دهند که خلوت اخوان آنها را در هالهٔ مصیبت‌باری پوشانده است: «برهای همه عالم شب و روز / در دلم می‌گریند»؛ «جای‌های مرا هم برف پوشانده است»؛ «ای بهار همچنان تا جاودان در راه! / همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر»؛ «دیگر دل من شکسته و خسته است / زیرا یکی از دریچه‌ها بسته است»؛ «از تهی سرشار / جویبار لحظه‌ها جاریست»؛ «و شب شط جلیلی بود پر مهتاب»؛ «سخن می‌گفت با تاریکی خلوت»؛ «اما نمی‌دانی چه شبهایی سحر کردم / بی آنکه یکدم مهربان باشند باهم پلك‌های من / در خلوت خواب گوارایی»؛

«اما/ انگار بخت آورده بودم من»؛ «آینده هوم، حیف، هیات. / و ما گذشته، / افسوس»؛ «خاستم از جا / سوی جو رفتم، چه می آمد / آب»؛ «نعش این شهید عزیز، / روی دست ما مانده ست»؛ «شب می ترسیم و روز می ترسیم.» در تک تک این سطرها، ما يك دنياي حسی و عاطفی لبریز از انسانیت را می بینیم، نه انسانیت پوشالی بعضی شعار با فان، معاصر، بلکه انسانیتی که از سکوی حس و احساس، به سوی تفاهم متقابل حرکت می کند. او شکست را قبول نمی کند تا بدان برای همیشه گردن نهد، او آنرا می پذیرد تا شکست خود و ما را نشان دهد. او این کار را از طریق فرار از مرکز احساسها و کانون حواس و تجربه هانمی کند، او به تجربه ای دست اول، از این دنیا غرق گردیده در مصیبت و اندوه، صحبت می کند. اخوان در بعضی از این سطرها بغضی در گلو دارد که سخت گریه آور است. اخوان خود و ما را در حال خفه شدن بوسیله این بغض که از خارج در گلو ما گلوله شده است نشان می دهد. فیلسوفی گفته است: «این شعور انسانها نیست که سرنوشت وجود آنها را تعیین می کند، بلکه این موجودیت اجتماعی است که سرنوشت شعور آنها را تعیین می کند» ، و اخوان واقعاً چنین موجودی است. سرنوشت شعور او را وضع اجتماعی او تعیین کرده است و او حتی به ساده ترین و خصوصی ترین مسائل زندگی، رنگی از وضع اجتماعی مصیبت بار معاصر را داده است. شعر اخوان را می توان بر اساس دیالکتیک هگلی بهتر معرفی کرد. اگر اجتماع را «تزی» (بر نهاده * ای) بشمار آوریم ، موقعیت فردی چون اخوان، تشکیل يك «آنتی تزی» (برابر نهاده * ای) در برابر آن تزی تشکیل

می دهد. شعر اخوان، «سن تزی»ی، ترکیبی (هم نهاده * ای)، از آن دو موقعیت قبلی است، چرا که شعر اخوان، عرصه تاخت و تاز بیدادها و ترسها و وحشت های اجتماعی بوده است و علاوه بر این اخوان، متعلق به طبقه ایست که در سراسر تاریخ طولانی این سرزمین، پیوسته در اسارت و بردگی زیسته است. شعور طبقه اخوان، عرصه سیطره و وحشت بوده است و اخوان به عنوان يك نماینده، به عنوان مردی که واکنش حسی و عاطفی از خود در برابر وحشت نشان می دهد، شعرش را تبدیل به میعادگاه امید و نو میدی، روز و شب، و سپیدی و سیاهی کرده است. شعر اخوان، مفسر این بغض گلوله شده در گلو است و هر سطرش ، نشانه ای از نقل و حجم این بغض، و گلوی در فشار واقع شده دارد. این بغض، يك بغض فکری، به معنای مطلق فکر، نیست و به همین دلیل، شعر اخوان، به معنای واقعی در سطح پایین تر، شعر سیاسی، و در سطح بالاتر، فلسفی نیست؛ بلکه شعر اجتماعی حسی خاصی است که فشار چکمه پولادین بیداد را بر سینه خود حس می کند، و موقعی که شاعر در حال خرد شدن ، و در حال نابود شدن است، تبدیل به آخرین ناله های او علیه بیداد می گردد.^۱

* . بقیه حالات و اشعار اخوان را در مقالات بعدی کتاب مطالعه کنید.

۱ - اصطلاحها در برابر تزی و آنتی تزی و سن تزی از «محمدعلی فروغی» است، در کتاب سیر حکمت در اروپا. (جلد دوم) کتابهای جیبی.

پاره‌ای ملاحظات پیرامون شعر اخوان^۱

مطالعه دقیق زبان اخوان نشان می‌دهد که اخوان سهم‌نویس اساسی برای زبان خود داشته است. مکتب خراسانی، شعر ایرج و زبان نیما. منظوم این نیست که او زبان و بیان دیگران را بکلی نادیده گرفته فقط به لحن و بیان این سهم‌نویس اکتفا کرده است؛ بلکه منظوم اینست که اخوان بیشتر با استفاده از نحوه ترکیب‌سازی زبانی در مکتب خراسانی، طریقه استفاده ایرج و از زبان عامیانه، به سوی زبان شعری و حتی قالب نیمایی آمده، بعد درگیر و دار همین تأثیرها و شیوه‌های مختلف، از زمستان به طرف آخر شاهنامه رفته است، و اگر سه‌چهار قطعه از اشعار زمستان را برداریم و به آخر شاهنامه منتقل کنیم، مثل قطعات «زمستان»، «آواز کرک» (که تاحدی به تقلید از شب‌پره و آن شعر زیک و زیک

۱ - این مقاله مکمل مقاله‌ای است که در صفحات قبلی این کتاب در بساطه

زیك زایی نیما سروده شده)، «چاووشی» و «باغ من»، دیران زمستان تبدیل خواهد شد به عرصه زور آزمایی سبکها و آدم‌های مختلف برای خرد کردن امید، که خوشبختانه «آخر شاهنامه» نشان می‌دهد که امید نه فقط خرد نشده، بلکه از لیرنت تودرتوی مکاتب مختلف، سالم عبور کرده، صاحب يك شیوه مشخص و يك خرد هوشیار زبانی شده است. زمستان مجمع الجزایر تأثیرهای مختلف شعری است. ایرج، شهریار، نیما، نادرپور، شاملو و حتی گاهی کسرائی در زمستان تأثیر گذاشته‌اند ولی اخوان از این میان، توشه‌های کافی از ایرج، نیما و مکتب خراسانی گرفته، به مرحله‌ای از خودیابی تا حدی کامل در آخر شاهنامه دست یافته است. گرچه تأثیر نیما، در شعر اخوان، از همه بیشتر بوده است، ولی با کمی ارفاق می‌توان مدعی شد که اخوان در آخر شاهنامه به استقلال رسیده است.

توجه به ایرج را «در قضیه درد زادن» که از نظر محتوا، شعر بدی است ولی از نظر طنز در لحن و بیان و سئوال و جوابها جالب است، به خوبی می‌توان دید. بیت‌هایی از ایرج، مثلاً از «حکایت دو موش» و اخوان را می‌توان سرهم بند کرد بدون آنکه معلوم شود بیت‌ها مال کدام يك از این دو شاعر است. اخوان به این قبیل شعرهای طنز آمیز و ساده ایرج نظر داشته است؛ و تاحدی، اگر بخواهیم برای سادگی ایرج، رواجی پس از مرگش بیابیم، باید اول از تأثیر آن بر روی شعر اخوان صحبت کنیم و این متأسفانه بوسیله عده‌ای از حضرات اخوانیون نادیده گرفته شده است. فحش‌هایی که در «قضیه درد زادن» به کار رفته یاد آور ایرج هستند و لحن کاملاً از آن ایرج است، منتها با مقایسه با ایرج،

طنز اخوان هیچ هم کسم نمی‌آورد و زبانش نیز به همان قدرت و انعطاف است.

در زك حال وضع ظاهر شد
مردك از بهر درد حاضر شد
گفت آنجا نهند کارگران
خادمان سرای، وان دگران
پنبه و چنبه، سنبه و زنبیل
آب و صابون و قیف و زیر و زبیل
خود لباس عذاب بر تن کرد
رو به در سما رب ذوالمن کرد
شد سوی تخت خود به بیم و امید
قصه کوتاه، بر آن دراز کشید
همچنان منتظر که درد آید
درد زادن به پشت مرد آید
ليك دردی نبود و راحت بود
پس و پیشش در استراحت بود

و از ایرج:

پیرها غالباً خرف باشند
از ره راست منحرف باشند
نقل و بادام دارم و گردو
من به تو می‌دهم بده تو به او
بچه حرف نشنو ساده
به قبول دروغ آماده
سخن کذب مگر به صدق انگاشت
رفت و فوراً بنای ناله گذاشت

که به دادم رسید مردم من
بی جهت گول گر به خوردم من
دمم از بیخ کند و دستم خورد
شکمم پاره کرد گوشم برد
پنجاهش رفت در جگر ماهم
من چنین دوست را نمی خواهم

البته اخوان به این استفاده عامیانه از زبان، در نثر نیز همیشه توجه داشته است و از این نظر قسمت‌هایی از موخره «از این اوستا» و مقدمه زمستان واقعاً شاهکار است. گرچه گاهی اخوان نثری هم می‌نویسد که واقعاً پیچیده و معقد و حتی از پیچیدگی و تعقید، مضحک است؛ مثل موخره «شکار» که در آن اخوان زور می‌زند، فلسفه بیافد و چون نمی‌تواند، فقط زبانش در پیچیدگی غرق می‌شود. گاهی نیز نثر اخوان دچار آنچنان تکلفی می‌شود که مترادف‌های پی‌درپی می‌بینی و لفاظی‌های بی‌جا و بی‌خیال و البته تفاضل، که نمونه‌اش را باید از همان موخره از این اوستا خودتان بگیرید.

ولی استفاده از لحن و بیان عامیانه و اصطلاحات ساده و تمثیل‌های عوامانه و اصطلاحات روزمره با تکیه بر همان تجربه‌های ایرج‌وار، در راه شعر واقعی، و انعطاف بخشیدن به این زبان و رساندن آن به حدیک زبان شعری کامل در آخر شاهنامه صورت می‌گیرد و گاهی حتی به اوج هم می‌رسد تا در «از این اوستا» به اوج بهتری برسد. «نادر یا اسکندر؟» که شامل فقط بیست، چهارپاره یعنی چهل بیت است، دارای چندین اصطلاح عامیانه است که شعریت کامل یافته در کنار کلمات مألوف و مأنوس شعری، خوش ورام نشسته‌اند: آبها از آسیاب افتاده‌اند، مرغکان

سرشان به زیر بالها، مشت‌واشده، کاسه پست گدائی، آتش دهن‌سوز، صدایم کوتاه‌است، بس به گوشم خوانده‌اند، من نهم دندان غفلت بر جگر، چشم‌هم اینجا دم از کوری زند، شانه‌ئی بالا تکاند و بار خود را پست و چند اصطلاح روزمره دیگر به این شعر نرمش و رامش خاصی می‌دهند و با وجود آنکه مفهوم شعر عمیق است و ممکن بود به‌زبانی قدری ادبی‌تر، این مفهوم گفته شود، استفاده از این اصطلاحات آنچنان ماهرانه صورت گرفته است که برای استفاده نکردن از زبانی تساحدی ادبی، جای پشیمانی نیست. اخوان به این اصطلاحات تشخیص شعری داده‌است. «نادر یا اسکندر»، به صورت چهارپاره است ولی بعدها می‌بینیم که در شعر «پیوندها و باغ» اخوان به لحن عامیانه، تشخیصی تغزلی می‌دهد و آنرا در قالب نیمایی نیز به کار می‌گیرد و چه خوب:

لحظه‌ای خاموش ماند، آنگاه
بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت
به هوا انداخت
سیب چندی گشت و باز آمد.
سیب را بوئید.
گفت:
«گپ‌زدن از آبیاری‌ها و از پیوندها کافی‌ست.
خوب،
تو چه می‌گویی؟
— «آه
چه بگویم؟ هیچ»

و مرد و مرکب، گرچه شعر چندان خوبی نیست و در آن استفاده

مبالغه آمیز از کلمات عامیانه قسرون گذشته بیشتر به چشم می خورد تا کلمات رایج امروز، بازهم لحن روح عامیانه و امروزی خودش را به خوبی و در اوج حفظ می کند و امید بازی با کلمات را بیشتر از طریق گفت و گو در این شعر به نوع اوج می رساند:

مرد و مرکب هر دو رم کردند ، ناسمه یا شتاب از آن شتاب خویش
کم کردند ، رم کردند ،

کم

رم

کم .

همچو میخ استاده برجا خشک

بی تکان مرده به دست و پای ،

بی که هیچ از لب بر آید نعره شان ،

در دل :

« وای ،

هی ، سیاهی ؟ تو که هستی ؟

[آی !]

گفت راوی : سایه شان اما چه پاسخ می تواند داد ؟

« های ،

ها ، ای داد . »

در مورد تأثیر مکتب خراسانی هم باید گفت که این تأثیر نیز از اواسط زمستان شروع می شود و اخوان با غزل هایی که در شیوه خراسانی که نه به عنوان چیزهایی کامل، بلکه به عنوان تمرین ارائه می دهد، معلوم می کند که قصدش اینست که امکانات زبان این شیوه را برای شعر معاصر بسنجد. او از خلال این تجربه ها به سوی قالب نیمایی می آید و برخلاف

تصور خودش و منتقدان حول و حوشش، در آغاز اصلاً و ابداً موفق نیست. تمرین، پشت سر تمرین است که می کند و مشت است پشت سر مشت که بر سندان می کوبد تا بالاخره نقبی به سوی زبانی رام بزند و می بینیم که اغلب از تقلید تاحدی ناشیانه نیما سردمی آورد. در قطعه فریاد که اصلاً شعرش نمی توان به حساب آورد، تقلید خسام از نیما را به خوبی می بینیم:

خانه ام آتش گرفته است ، آتشی جانسوز .

هر طرف می سوزد این آتش

پرده ها و فرشها را ، تارشان با بود

من به هرسو می دوم گریان

در لیب آتش پردود .

.....

وای برمن همچنان می سوزد این آتش

آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان

و آنچه دارد منظر و ایوان

و یا از قطعه «قصه ای از شب»، که باز شعرش نمی توان به حساب

آورد، به تقلید از نیما می گوید:

شب است .

شبی آرام و باران خورده و تاریک .

کنار شهر بینم ، خفته غمگین خانه ای مهجور

فغان های سگی و لنگرد می آید به گوش از دور،

به کرداری که گوئی می شود نزدیک .

و همین سطرها ما را به یاد «کردار و بکردار» منوچهری می-

اندازد، گرچه نیما نظارت کامل بر صحنه دارد، و موقعیکه به «چاووشی» می‌رسیم می‌بینیم که با یک نیمای خراسانی سروکار داریم، و اخوان که فوت و فن کار نیما را یاد گرفته، می‌کوشد کلمات خراسانی را به قالب نیمایی پیوند بزند: کلمات و ترکیباتی از قبیل: بسان، کولبار زادره، به‌سنگ اندر، حدیثی کش، دو دیگر، سه‌دیگر، بهل، پدرشان، سودو نمرشان (به‌سکون کامل و ضروری حرف «ر») و هلا و غیره و چندین کلمه و ترکیب دیگر که از کلمات و ترکیبات مکتب خراسانی هستند، و یا از حال و هوای آن مکتب و خطه خراسان مایه گرفته‌اند. بعدها در بعضی از شعرهای «زمستان» و «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» این قبیل کلمات به‌وفور و به‌آسانی به‌کار برده می‌شوند؛ گاهی خوب می‌نشینند و گاهی بد؛ ولی به‌طور کلی موقعی که اخوان نمی‌خواهد مکتب خراسانی را عملاً در شعرش به‌رخ بکشد، و از طبیعت کلام در همان محدوده خودش، دوری نمی‌کند، با زبانی زیبا، اصیل و کاملاً شاعرانه سروکار داریم. «باغ‌من»، و «زمستان» از «زمستان»، «میراث»، «پیغام»، «بسرف» و چند شعر دیگر از «آخر شاهنامه» و چندین شعر بسیار زیبا چون «سبز» و «نماز» از «این اوستا»، نمونه‌هایی هستند که در آنها اخوان از ظرفیت‌های مکتب خراسانی به‌حد اعتدال استفاده می‌کند و تاحدی می‌توان گفت که دیگر نیما، شاعران و مکتب خراسانی نیستند، بلکه اخوان همین امروز و معاصر با ما است که دارد شعر می‌گوید. گاهی البته دیگر، اخوان در استفاده از اصطلاحات و ترکیبات خراسانی یا خراسانی-مانند، پا را نه فقط از حد اعتدال بیرون می‌گذارد، بلکه آنچنان در استفاده از این کلمات اغراق می‌کند که نتیجه چیزی جز تکلف نیست و

و نشانه آنکه اخوان نیروی لغوی خود را به‌رخ شعر و شعرخوان می‌کشد؛ طوری که گویی بعضی از این کلمات از لغت‌نامه اشعار ناصر خسرو و یا فردوسی استخراج شده، به‌کار گرفته شده‌اند. به بعضی از این کلمات و ترکیبات مکتب خراسانی یا خراسانی‌وار که در «مرد و مرکب» آورده، نگاه کنید تا ببینید چه می‌گوییم:

«آیند و روند، گوهر آجین کبود، دو کوته پاس، خفتار، پهنه ناورد، گرد، غضبان، خانه‌زادان، طرفه خرجین گهر بفت سلیح، می - نجنید، ثقبزار، پاره انبان مزیحش، گام‌خواره، ماندگی نپذیر، سوده پوده، پریشان‌بوم، مغموم دم، فیلک، سرند، چندمان، خست، سدیگر، ناگاهان، لفتح و لب خایان، زردینه‌اندایان، پیش آیان، لیزان، نیزشان، روشن آرایان» و چندین کلمه و ترکیب دیگر. آخر اگر قرار باشد، با این قبیل غرایب، شعر معاصر گفته شود، به چه دلیل کوشیده‌اند شعر معاصر را از قید مصراع‌بندی محدود و قافیه‌سازی عقب‌مانده و ناشی از تحجر دور کنید؟ اگر قرار باشد با این کلمات شعر را در چارچوب تعقید خفه بکنیم، چرا برنگردیم و همان محدودیت‌های سابق را برای شعر نپذیریم؟ اگر استفاده از این کلمات و ترکیبات مجاز باشد و اگر قرار باشد تسلط بر این قبیل کلمات و ترکیبات، از فوت و فن‌های شاعری شمرده شود، به چه دلیل همه بطرف قآنی، یا حتی بطرف خاقانی بر نمی‌گردیم و زنجیر قیود کهن را دوباره بردست و پسای شعر نیمایی نمی‌زنیم؟ آیا این همان زبانی است که اخوان در مقدمه زمستان و در مؤخره «از این اوستا»، از آن چنین یاد کرده است: «می‌خواهم چنین باشد که بتوانم اعصاب و ژنهای سالم و درست زبانی پاکیزه و متداول

را - که همه تار و پود زنده و استوارش از روزگاران مرده گذشته است - به خون و احساس و تپش امروز، پیوند بزنم؟ حقیقت اینست که این پیوند، یک پیوند سرطانی است و ممکن است در صورت تسامح بکلی خون و احساس و تپش امروز را غرق در آماس بیمارگونه تکلف و تصنع کند و زبان عصر حاضر را به سوی بدقلقی و ناسانجاری و تعقید بی معنی ببرد. در مقابل این قبیل تعقیدهای اغراق آمیز و استفاده های افراطی از معلومات لغوی اخوان، می توان آن سطر معروف شعر میراث «حبرش اندر محبر پر لایقه چون سنگ سیه می بست»، نادیده گرفت؛ به دلیل اینکه، در «میراث»، از دورانی کهن و موقعیتی قدیمی صحبت می - کند و این زبان با آن دوران و آن موقعیت تاحدودی سرسازگاری نشان می دهد. ولی این غرابت مرد و مرکب را هرگز نمی توان نادیده گرفت و باید عملاً و علناً طرد کرد.

جز در برخی از شعرهای کوتاه، روایت، زمینه تمامی آثار اخوان را تشکیل می دهد. گاهی بر این روایت، گفت و گو نیز افزوده می شود، ولی شعر اخوان، جز در بعضی از شعرهای کوتاه اش، مسوقی در اوج واقعی است که روایت، شکل ساده خود را از دست داده، تبدیل به تمثیل و یا اسطوره ای شده باشد. «میراث» نمونه بسیار زیبای یک روایت تمثیل شده و کتیبه، نمونه کامل یک روایت بدل به اسطوره گردیده است. ولی حتی هنگام تمثیل سازی یا اسطوره سازی هم حاضر نمی شود روح روایت را در شعرش بکشد. سطرهای اول بسیاری از شعرهایش نشان دهنده این روح روایت است:

۱- پوستینی کهنه دارم من ،

یادگیری ژنده پیر از روزگار غبار آلود ،

سالخوردی جاودان مانند .

- مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود
 ۲- این شکسته چنگک بی قانون
 رام چنگک چنگی شوریده رنگ پیر
 سماه گوی خواب می بیند
 ۳- فتاده تخته سنگ آن سوی تر ، انگار کوهی بود
 و ما این سو نشسته ، خسته انبوهی
 ۴- دو تا کفتر
 نشسته اند روی شاخه سدر کهنسالی
 که روینده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر.
 ۵- ... گفت راوی: راه از آیند و روند آسود .
 کردها خوابید .
 روز رفت و شب فراز آمد

این لحن ، لحن توضیح و تفسیر و شخصیت سازی و تمثیل سازی است، ولی شعری نیست که بر آن تصویر سازی حکومت بکند. شعرهای نیما، حتی آنهایی که از روایت گونه ای سرچشمه گرفته اند ، همیشه تصویری هستند. در شعری چون «مرغ آمین» نیما علاوه بر روایت و علاوه بر سمبول های اساسی (جهانخواره و مرغ آمین و مردم) تصویر بر همه چیز حاکم است. ناقوس و پادشاه فتح، شعرهای بلند تصویری هستند و شاید به علت همین تصویری بودن شعر نیماست که حتی در آثار بلندش او را غرق در ابهام و ایهام می بینیم، در حالی که اخوان را به آسانی می فهمیم و یا خود را به راحتی در شعرش کشف می کنیم. اخوان هرگز، شعری به عظمت مرغ آمین نگفته است و این شاید به دلیل آنست که نیما کمتر راوی است و بیشتر تصویر ساز؛ و اخوان بیشتر راوی است تا تصویر ساز، و اصلاً بعضی از جملات و سطرهای اخوان ،

حرفهای ساده قشنگ غیر تصویری هستند که نه از دنیای تخیل، بلکه از وسواسهای اخوان برای الفاظ و تا حدی لفاظی سرچشمه گرفته اند و ای کاش اخوان در این قبیل موارد شم هنری قوی تری نشان می داد؛ و نیز در بعضی از شعرهای بلند که در آنها سطرهایی کاملاً بی ربط و بی- مفهوم پیدامی شود، و ای کاش اخوان به شکل ذهنی شعر در این قبیل موارد توجه بیشتری می کرد و درک می کرد که لازم نیست در یک شعر، شاعر ، تمام معلومات کلامی خود را به رخ خواننده بکشد. گاهی اوقات ، اخوان در بعضی از شعرهای سطرهایی را فی سبیل الله در وسط شعرش می گذارد و می گذرد و این سطرها موجب از هم گسیختگی شکل درونی شعرش می گردد .

البته باید این نکته را در نظر گرفت که اخوان شعر ناب نمی گوید بلکه شعری می گوید که در آن همیشه روایت نقش اساسی دارد. حتی در بعضی از شعرهای کوتاهش، مثلاً «هنگام» و یا «نوحه» تمایل بسوی روایت و در نتیجه تمثیل سازی گسترده و یا اسطوره سازی است. در شاعرانی که بعضی از شعرهایشان ناب است و یا به ناب بودن تنه می - زند، اگر سطری از سطرها و یا بخشی از بخش های مختلف شعرشان ، کاملاً با روح یک قطعه سازگار نباشد، بی درنگ این ناسازگاری عاطفی به چشم می خورد. در روایت و یا اسطوره ، گاهی سطرهایی به عنوان زمینه اعمال و حرکت شخصیت ها و یا سمبول ها گذاشته می شود که ممکن است از شعریت کامل برخوردار نباشند، ولی بدون تردید برای تکامل شعر ضرورت دارند. شعری از نادرپور ، از شکل تصاویر ایجاد می شود ، شعری از اخوان بیشتر از تشکل شخصیت های یک اسطوره

و یا نمایندگان يك تمثيل به وجود می آید، به همین دلیل اگر در شعری از نادرپور، تصویر و یا گروهی از تصاویر، عاری از مفهوم و یا ناسازگار با تصاویر دیگر باشند، خواننده با ذوق به آسانی می تواند همخوان نبودن آنها را تشخیص دهد و بداند که شاعر باید از خیر این چند سطر یا بیت می گذشت. در حالیکه بعضی از سطرهای اخوان که از شعریت کامل برخوردار نیستند، به عنوان زمینه قابل تیره هستند؛ گرچه گاهی سطرهایی نیز در بعضی از شعرهایش پیدا می شود که واقعاً باید اخوان از آنها چشم می پوشید و شعرش را از آنها می پیراست.

در میان روایت ها و یا روایت گونه ها، کتیبه به عنوان يك اسطوره پوچی، بدون شك زیباترین شعر اخوان است ولی از آنجا که من در نقد تحلیلی شعر، «کتیبه» را بررسی کرده ام، دیگر نیازی به بررسی آن در اینجا نمی بینم.^۱ پس از کتیبه، قصه «شهر سنگستان»، شاید بهترین روایت یا روایت گونه اخوان باشد که در آن، اخوان با باز آفرینی یکی دو داستان فولکلوریک و درهم آمیختن آنها، و باز آفرینی چندتایی از اسطوره های ایران کهن، موقعیت امروز را ارائه می دهد؛ مفردات اساطیری و فولکلوریک را طوری کنار هم قرار می دهد و در قالب آنها اشاراتی آنچنان مناسب و به جا به وضع اجتماعی و تاریخی معاصر می کند، که به تدریج خواننده متن لذت بخش روایت گونه را کنار می نهد و در قالب شهریار شهر سنگستان و از دید او تمام آرزوهای خود را بر باد رفته می بیند. خواننده از طریق حلول در شخصیت شهریار شهر سنگستان، امید رستگاری خود را از دست رفته می بیند و شکست

۱ - به شماره های زمستان سال چهل و شش فردوسی مراجعه شود و نیز همین کتاب.

آن سردار سر درگار کرده را، شکست فردی و اجتماعی خود می یابد. اخوان، در این شعر، قصه را نرم نرمك شروع می کند و زمینه ای بسیار ساده و زیبا بدست می دهد و این «مفاعیلان» واقعاً چقدر در دست اخوان نرم و پرسیلان و با روح می شود؛ برای آنکه، تمام مفردات و تمثیل ها و اسطوره ها، با یکدستی تمام، خواه موقعی که کفترها با هم صحبت می کنند و خواه موقعی که اخوان از قول آنها اشاره به وضع اجتماعی، تاریخی و اقتصادی قوم خود می کند، و خواه موقعی که شهریار شهر سنگستان به دنبال حرف و سخن امیدوار کننده کفترها به دنبال غار می گردد و با خود صحبت می کند، این مفاعیلان، گاهی به نرمی، گاهی به درشتی و گاهی سخت مصیبت بارانه پیش می تازد و یکی از اندوهناک ترین تصویرهای اجتماعی از طریق شم و حس اجتماعی اخوان در برابر ما گشوده می شود. هر ابهامی و هر ابهامی، به جا و مناسب، هر گفت و گویی، گرم و نرم و بی تکلف، و هر خطبه و خطابه ای شاعرانه و صمیمانه و سر جای خود و سخت به جا و مناسب بیان می شود و معماری مجدد اساطیر و قصه های عامیانه، زیباتر از این نمی توانست صورت بگیرد.

البته در مقابل «قصه شهر سنگستان»، «مرد و مرکب» را داریم که ابهامش تبدیل به تعقید شده است و زبان در تکلف مزاحمی افتاده است که حتی سرعت عمل وزن هم نمی تواند نجاتش دهد و به جای آنکه طنز، گیرایی واقعی طنز را داشته باشد، در بعضی جاها عملاً مضحک از آب درمی آید. البته اخوان کوشیده است، قهرمانی ضد-قهرمان، قهرمانی دن کیشوت وار، و قهرمانی مضحک به وجود آورد.

به جای آن، شعر، پرتکلف، وحتىی از تکلف و تعقید، مضحك از آب در آمده است. البته من قبول می‌کنم که شعر، از سرعت وزنی، از دیالوگی تند و محرك، و از ساختمان کلامی نسبتاً قوی برخوردار است، ولی طنز شعری چندان قوییی در کار نیست و ساختمان عمومی شعر، روشن نیست و تمثیل‌ها، دقیقاً سر جای خود ننشسته‌اند. البته این را بگویم که اخوان، بعضی اوقات طنز شعری خیلی عمیقی در کارهای خود دارد حتی در این شعر هم، این طنز در بعضی از سطرها عملاً دیده می‌شود، ولی من از يك شعر بلند، انتظار بلندی دارم و آن تعالی و بلندی که در «قصه شهر سنگستان»، و «کتیبه» می‌بینم، در این یکی نمی‌یابم؛ در حالی که در آن دو نیز طنز، جهان‌بینی طنز آلود عمیقی بر صحنه حاکم است.

بزرگترین عیب شاعران رمانتیک یا نئورمانتیک در اینست که همیشه جدی هستند؛ طنز در شعر آنها، البته در آن قبیل از شعرهایی که آنها عملاً قدرت خود را در آنها نشان داده‌اند، نقشی ندارد. یعنی به نظر می‌رسد آنها زندگی را آنقدر جدی گرفته‌اند که کوچکترین جایی برای طنز نیست؛ آنها نمی‌دانند که از طریق طنز هم می‌توان زندگی را جدی گرفت و حتی گاهی می‌توان تضادهای گوناگون زندگی امروز را از طریق نیشخند و ریشخند بهتر بیان کرد تا به وسیله یک جهان‌بینی کاملاً جدی. و اصولاً مواردی هست که انسان دیگر نمی‌تواند مسأله و موقعیتی را جدی بگیرد، و اگر جدی بگیرد، قافیه را باخته است و باید حتماً به طنز متوسل شود.

طنز در شعر اخوان نقشی دارد؛ هم طنز خیلی جدی، مثل طنز

تلخ کتیبه و قصه شهر سنگستان، و «هنگام» و «نوحه» و هم طنز ساده جالب پرنیرویی که البته من بیشتر در سطرهایی از شعرش دیدم که یکی دو نمونه‌اش را اینجا نقل می‌کنم:

بر پشت بام خانه‌مان، روی گلیم تیره و تاری،

با پیردختی زردگون گیسو که بسیاری،

شکل و شباهت با زخم هی‌برد، غرق عرصه شطرنج بودم من.

«آنگاه پس از تندر»

تو جشنفتی به‌جز بانك خروس و خر

در این ده‌کور دور افتاده از معبر؟

«ص.وحی»

— «آری، حکایتی ست.

شهری چنین که گفتی الحق که آیتی است

اما

من خواب دیده‌ام .

تو خواب دیده‌ای .

او خواب دیده است .

ما خواب دید ...»

— «بس است.»

اخوان، گاهی این طنز را به عنوان سلاحی برنده علیه تمام کسانی که به صفوف مخالف پیوستند و اینک پیروز شده‌اند، به کار می‌برد. هم پیروزی قلبی آنها را نشان می‌دهد و هم وضع اسفناک آرزوهای ملتی را که اینک تبدیل به نعش شهیدی شده است:

امروز،

ما شکسته، ما خسته،

ای شما به جای ما پیروز ،
این شکست و پیروزی به کامتان خوش باد .
هر چه می خندید ؛
هر چه می زنید ، می بندید
هر چه می برید ، می بازید !
خوش به کامتان اما ،
نعش این عزیز ما را هم به خاک سپارید .

«نوحه»

اخوان موقعیت‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. شعاربافی از این سو و آنسو و گوش دادن به شعارهای طرفین ، خواه شعارهای رادیویی و خواه شعارهای روشنفکری احمقانه و بچگانه است؛ چرا که آزادی، پیشرفت و پیشروی، نعل و وارونه‌ایست که دستگاه‌های حاکم می‌زنند؛ آنها می‌گویند آزادی هست، روشنفکران می‌گویند: آزادی نیست. برعهده هنرمند است که موقعیت را نشان دهد، و اخوان نعش آرزوهای مارا به دست این دستگاه می‌سپارد تا خاکش کند. البته دستگاه این کار را می‌کند ولی اخوان این موقعیت را نشان می‌دهد. درعوض آنها را پیروزمی‌شمارد. زمانی تمام دستگاه‌های تبلیغاتی مجهز شدند و گفتند که عده‌ای بی‌شرف، خائن، بی‌وطن می‌خواستند ایران را بفروشدند، اخوان حرف این دستگاه‌ها را می‌پذیرد و در همان پذیرفتن نشان می‌دهد که علیرغم حرف دستگاه‌های تبلیغاتی، تاچه حد او و همسنگرهایش باشرف هستند و آنهایی که آنسوی این سنگر قرار گرفته‌اند، تاچه حد نعل و وارونه می‌زنند:

آنکه در خونش طلا بود و شرف
شانه‌ای بالا تکاند و جام زد

چتر پولادین ناپیدا به دست
رو به ساحل‌های دیگر گام زد
در شگفت از این غبار بی‌سوار
خشمگین، ما بی‌شرف‌ها مانده‌ایم .
آبها از آسیا افتاده ، نیک
باز ما با موج و دریا مانده‌ایم .

گرچه در همین شعر «نادر یا اسکندر» می‌گوید: نادری پیدا نخواهد شد، امید - کاشکی اسکندری پیدا شود، و واقعاً اشتباه می‌کند، به دلیل اینکه نادر و اسکندر سر و ته یک کرباس بودند و اخوان باید این قهرمان پرستی و ملی‌بازی را عملاً ول کند که دیگر واقعاً فکری منحط است؛ ولی...

دستگاهی که به جهانیان دروغ می‌گوید، بدون شك اخوان و امثال او را بی‌شرف خواهد خواند و این کلمه بی‌شرف، آنقدر از این سو و آنسو بوسیله دستگاه‌های تبلیغاتی بر سر و روی اخوان و امثال او کوبیده خواهد شد، که بی‌شرف‌ها ترجیح خواهند داد، بی‌شرف بمانند، ولی هرگز متکی به پول‌های خورنگ کن و مقام‌های چاق و مسندهای فریبا نباشند. بی‌شرفی اخوان و امثال او ، صدبرابر اولی‌تر از شرف این خانم‌ها و آقایان باشرف است؛ و اخوان همه چیز را نشان می‌دهد، منتها با طنز.

۳

شکی نیست که اخوان بر وزن شعر فارسی و وزن شعر نیمایی ، تسلطی کم نظیر دارد؛ ولی کیفیت روایتی شعرهایش مجبورش کرده

و زواید لفظی، در شعرهای کوتاه اخوان رویهم‌رفته خیلی کم است، به‌ویژه در شعرهای ساده‌وزن و کوتاه که بعضی اوقات، حتی يك كلمه زائد دیده نمی‌شود. نگاه کنید به شعر کوتاه «پرستار» تا ببینید چه انسجامی به این شعر کوتاه داده شده است؛ گر چه پایان‌بندی‌های شب یادآور پایان‌بندی‌های شعر شب نیماست:

شب از شب‌های پائیزی‌ست.

از آن همدرد و بامن مهربان شب‌های شك آور،

ملول و خسته دل، گریبان و طولانی.

شبی که در گمانم من که آیا بر شبنم گرید، چنین همدرد،

و یا بر بام‌دادم گرید، از من نیز پنهانی.

من این می‌گویم و دنباله دارد شب.

خموش و مهربان با من

به‌کردار پرستاری سیه‌پوشیده، پیشاپیش، دل برکنده از بیمار.

نشسته در کنارم، اشک بارد شب.

من اینها گویم و دنباله دارد شب.

شاید راز شکست «شکار» در همین باشد، چرا که شکار، واقعاً شعر بدی است و اغلب قافیه‌های آخر چهارپاره‌ها، نشان می‌دهد که اخوان برای جمع و جور کردن آنها و پر کردن وزن مرکب چه کوشش‌های طاقت‌فرسایی کرده است و با این وجود نتوانسته است زهر تصنع و تکلف و عدم تحرک را از شعر بگیرد. شکار سیلان شعرهای بلند اخوان را ندارد و حتی در این قبیل موارد است که تفوق نیما را در شکل نسبت به اخوان می‌بینیم. «ناقوس» نیز شعری است که در وزن مرکب سروده شده

است که تمایل بیشتری به سوی وزنهای ساده از قبیل فاعلاتن، مفاعیلن و بامستعلن پیدا کند. در این قبیل وزن‌ها، گسترش بیشتر برای ارائه حالات قابل انعطاف روایت و ارائه گفت‌وگو، که از لوازم هر روایتی است، وجود دارد. علاوه بر این، با این قبیل وزن‌ها می‌توان روایتی را که زمینه يك منظومه کوتاه یا بلند قرار گرفته است، از یکدستی کامل بهره‌مند کرد. تسلط اخوان بر این قبیل وزن‌ها، بیشتر از او اخرزمستان و اوایل «آخر شاهنامه» شروع می‌شود و در کتاب «از این اوستا»، به‌ویژه در شعرهایی چون «کتیبه» و «آنگاه پس از تندر» به اوج می‌رسد. علاوه بر این اخوان در اغلب شعرهای کوتاه تغزلی اش نیز از وزنهای ساده استفاده می‌کند. رفتارش با این قبیل وزن‌ها، بسیار ماهرانه و بسیار طبیعی و جمع و جور است در حالیکه در بعضی از وزنهای مرکبش، گاهی اتفاق می‌افتد که با اضافه کردن کلمه‌ای غیر ضروری وزن را پر کند که گاهی سخت هنجار زبانی اخوان را دچار ناشیگری خاصی که از آن مبتدیان عروض نیمایی است، می‌سازد. نگاه کنید به کلمه من در سطر سوم این سه سطر از غزل ۴ در «از این اوستا» تا مسأله روشن شود:

امشب به یاد مخمل زلف نجیب تو

شب را چو گر به‌ای که بخوابد به‌دامنم

من ناز می‌کنم

«من» بی‌فایده است و آمده است تا جای «مف» وزن خالی نماند؛ و «من ناز می‌کنم» با مقایسه با «پرواز می‌کنم» آخر شعر چقدر مصنوعی به نظر می‌رسد، که خدا می‌داند و خود اخوان. با این حال این قبیل حشو

داده‌است و من موقعی که این شعر را خواندم، از این همه پرنفسی اخوان و سستی شعر، واقعاً تعجب کردم و با این امید که اخوان این قبیل نقص‌ها را در شعر خود از بین ببرد، می‌گویم که شعرش - از اصیل‌ترین، ماندگارترین و برجسته‌ترین شعرهای روزگار ماست و حس و احساس اجتماعی او در اغلب اشعارش سرشار از اصالت است؛ حتی در این رباعی که من برای حسن ختام و یا شاید فتح ختام، در پایان این مقال و این کتاب نقل می‌کنم که، اخوان نماینده حسی زندگی دوزخی ما مردم این خطه است :

خشکید و کویر لوت شد دریا مان
امروز بد و از آن بتر فردا مان
زین تیره دل دیو صفت مشتی شمر
چون آخرت یزید شد دنیا مان

است . ولی نیما، اولاً به وزن انعطاف کامل داده است و ثانیاً هرگز نخواسته است بخاطر وزن، کلمات و ترکیبات اضافی و حتی تا حدی قراردادی و کلیشه‌ای به شعرش اضافه کند. گرچه اخوان در وزنه‌های ساده تسلط کامل دارد، ولی با مقایسه با نیما باز کمبودهایی می‌آورد . مثلاً سیلانی در مرغ آمین هست که در هیچکدام از شعرهای بلندروایتی تمثیلی و یا اساطیری اخوان نیست. این از اوزان ساده. در اوزان مرکب است که نیمابری مسلم و مهارت کامل خود را در مقایسه با اخوان نشان می‌دهد؛ گرچه بعضی از شعرهای کوتاه و بلند اخوان، به راستی از زیباترین شعرهای معاصر هستند، «سبوی تشنه» و «سبز» و «نماز» و «هنگام» و «نوحه» از شعرهای کوتاهی هستند که اگر بخواهیم صد قطعه شعر کوتاه زیبا از معاصران انتخاب کنیم، باید اینها را از اخوان یکجا در چنین جنگی نقل کنیم.

شعر اخوان، شعر تشکل تصاویر نیست، بلکه حتی تصاویر برای روشن کردن، برای پرواز کردن در زیبایی، به عنوان وسایل انتقال مفهوم به کار گرفته شده‌اند؛ با وجود این می‌توان از شعر او دهها تصویر نقل کرد که هر کدام اصالت و زیبایی و انسجام خاص خود را دارد . ولی او نه يك تصویر را به رخ می‌کشد تا نشان بدهد که ببینید چه چیزی پیدا کرده‌ام و نه آنرا پس از پیدا کردن، بهبود در وسط شعر می‌کارد.

این را هم بگویم که بعضی از شعرهای اخیر اخوان، مثلاً شعری که در شماره هفت مجله سخن چاپ کرد، نشان می‌دهد که اخوان، آن توجه پر تمرکزی را که در گذشته نسبت به شعر نشان می‌داد، از دست

«پاییز در زندان»

اخوان ثالث

امید دارد غرق می شود . واقعاً دارد غرق می شود. در چه چیز
آقا؟ در کلام، در کلام، در کلام تو خالی غرق می شود. کسی که غره
به کلام شد، آنهم کلام، فقط کلام، سرنوشتش اینست که غرق شود و
امید واقعاً دارد غرق می شود. «پاییز در زندان» را که نگاه می کردم ،
می دیدم واقعاً جز در یکی دو شعر، که حال، واقعاً حال امید است، چیز
دیگری که عملاً، شعر، شعر مثل گل اندر گل، پاک و زیبا و فشرده و منسجم
و لطیف و اثری باشد، نیست. جز در یکی دو شعر و جز سطرهایی از
چند شعر دیگر، بقیه فقط کلام است، کلام، منتها کلامی که به جای شعر،
در آن پوشال چپانده اند، کلامی که در آن به جای تصویر و تصور و خیال،
خلاء درندشت ، خلاء و برهوت بی حرفی چپانده اند. «امید» دارد غرق
می شود در کلام، کلام تو خالی.

و «کلام» گفتم و «کلمه» نگفتم - چرا؟ چرا کلمه نگفتم و کلام گفتم و باید کلمه می گفتم و کلام نمی گفتم؟ به دلیل اینکه «امید» از کلمه به معنای لغوی آن - آنطور که در نثر و لغت نامه و متون تاریخی و منثور پیدا می شود - استفاده نمی کند. نظم «امید» از بار منثور لبا لب نیست، با وجود آنکه نظمش شعر نیست، باز نظمش به روح نثر نزدیک نمی - شود تا من کلامش را «کلمه» بنامم. کلماتش را کلام می نامم، به دلیل اینکه کلماتش از حدود نثر و واژه های لغت نامه تجاوز میکنند و در آن سوی نثر، نوعی شاعرانگی پیدا میکنند، بدون اینکه به شعر، شعر واقعی برسند. من این حالت نظم «امید» را کلام می نامم و کلمه نمی نامم. به دلیل اینکه این در نثر است که کلمه، فقط متعهد معنی می شود، در شعر، کلمه از تعهد معنی تجاوز میکند، معنی را به شیوه ای خاص که زیبا هم هست، ارائه می دهد. چون «امید»، شیوه خاصی برای کلمات، کنار هم گذاشتن کلمات و این ور و آنور کردن کلمات دارد، چون «امید» در برخورد با کلمات، سبک دارد، من واژه هایش را کلمات نه، بلکه کلام می دانم. گرچه «امید» اغلب در «پائیز در زندان» به کلام، معنی کلام را نمی دهد. یعنی کلام را از معنای کلام خالی میکند و فقط شیوه، ویژگی، آن حالت ظاهری کلام را و سبک کلام را حفظ میکند و این - آن ویژگی است که از پنج هزار نفر شاعر به اصطلاح موج نو، تقریباً هیچکس و از پنجاه شاعر نیمائی، فقط گروهی، به تعداد انگشتان دو دست - بدان توجه دارند. یعنی، زبان را تا حدودی به شیوه خاص خود، بالحن خاص خود، که در عین حال به جامعیت یک زبان عمومی، در موقعیت ها و حالات مختلف تنه می زند، بکار می برند. این، آن چیزی است که فقط

اشخاصی درک می کنند که زبان، تاریخ زبان، تاریخ زبانهای شعر فارسی، شعر ادوار مختلف زبان پارسی را نه فقط دیده باشند، بلکه عملاً در در وجود خود، در حیات ذهنی شعری خود، و در تفلاهای پی در پی و طاقت فرسا و در عین حال شکر آور و لذت بخش خود، آزموده باشند و بعد به حدودی از یک سلیقه ای خود آگاه و ناخود آگاه از باز پس دادن ویژگی های روحی در سطوح ظاهری کلام - که نوعی سبک است - رسیده باشند. گفتم سطوح ظاهری کلام و نگفتم - بطون دائمی کلام. چرا که از «امید» حرف میزنم که در «پائیز در زندان» ویژگی های روحی را در سطوح ظاهری کلام جاری می کند. البته گاهی هم در بطون کلام. مثلاً در «دست های خان امیر»، که دیگر فقط دست ها نیستند که شعر را تشکیل می دهند، بلکه مرثیه روی لب های ذهن حرکت می کند و این سر شعر زیبایی اندوهگین است، سر مرثیه سراسیمه است، سر اندوه و لذت تو آمان است: اندوه محتوای شعر و لذت تغنی شاعرانه. سر حقیقت شاعری.

می خواستم بگویم. یا گفتم

این دست ها چگونه ...

و دیدم

ناگاه

چشمان او به سوی، نزدیک هیچ سو.

گم کرده است راه نگاهش را

و زیادهای مدفون آواری

چون بهمن سیاه

بر بسته است، شاید، راهش را؛

دیدم که ، ای شگفت

در چشم‌های او

غوغاکنان دوخمر من خون سوزد

گویی دو مشعل است به پهنای زندگی

کز پیه گرگ هار می‌افروزد

آنجا دو شرزه شیر به زنجیر بسته‌اند

که انحنای گردنشان گویی

می‌خارد .

لختی گشت و دیدم

اینک دو گرگ خسته که هر یک برای خود

این زوزه وار نالد و آن زارد .

لختی گشت و دیدم

اینک دو ابر تیره که می‌بارد ...

و آنوقت از این زیبایی مطلق بیان تصویری و انطباق ریتم قالب بر ریتم محتوا و تحرك عطوفت بار کلام در خلال عطوفت پسر تحرك محتوا ، می‌توانید آهسته بیابید به طرف هر یک از سایر شعرهای کتاب، و می‌بینید که جز در موارد بسیار ناچیز، آنهم در بعضی سطرها - کلام شاعرانه هست، ولی از شعر خبری نیست. اغلب تصاویر سست و بی‌تحرك هستند، و نمی‌خواهند و نمی‌توانند چیزی را درخارج یا در درون ذهن انسان نشان دهند.

مثلاً نگاه کنید به این چند سطر که از مرثیه «امید» در مرگ فروغ گرفته‌ام:

چه درد آلود و وحشتناک

نمی‌گردد زبانه تا بگویم ماجرا چون بود

دریغ و درد

هنوز از مرگ نیمه من دلم خون بود...

و یا به چند سطر از قطعه «مایا»:

بیا، مادر !

منال از این سکوت سرد و یأس آلود من دیگر

برایت همزبان تازه‌ای آورده‌ام : مایا ،

چو فرزندت غریب ، اندوهگین ، تنها

بین - جز من غریبی را از این تنها تر و اندوهگین تر

دیده‌ای ، مایا :

من او را دوست می‌دارم ؛

بسان همدلی همدرد

و خواهید دید که در اینها کلمات از حالت منشور، تجاوز میکنند، به کلام شاعرانه می‌رسند، ولی چون کلام شاعرانه در اینها، عاری از محتوا و تصویر شاعرانه هستند، شعر به معنای واقعی نَسَداریم. یعنی «درد آلود، و وحشتناک، دریغ و درد، دل خون، سکوت سرد و یأس- انگیز، غریب، اندوهگین، تنها، همدل و همدرد» هیچ چیز را نشان نخواهد داد، مگر اینکه از نظر شعری، دربرگیرنده روحیه تصویری موجود در دست‌های «خان امیر» باشند و اخوان به جای آنکه تخیل خود را به سوی عینیت تصویر برانند، پشت سرهم، صفت‌سازی و مجرد باقی میکنند، و غرق می‌شود، و به همین دلیل دارد در کلام، کلام شاعرانه هنوز غرق نشده در شعر غرق می‌شود.

این تفنن اخوان با کلام شاعرانه را در غزل‌ها و قصیده‌هایی که چاپ کرده است، راحت‌تر می‌بینید. اخوان آنچنان به تسلط خود بر

کلام، در شیوه‌ای خاص از کلام - سبک و حال خود اخوان - غره شده که در این غزل‌ها و قصیده‌ها، فقط کلام شاعرانه هست و از خود شعر خبری نیست. روحیه شعری و شاعری در این غزل‌ها و قصیده‌ها، آنچنان نازل و بی ارزش است که خواننده تعجب می‌کند که چطور گوینده این قبیل مصنوعات کلامی توانسته است «دست‌های خان امیر» را هم بگوید و یا در شعر «آدمک» در آخر، بالاخره توانسته است به این سطرها که به نظر من درخشان آمد، دست یافته باشد؟

آه،

از سراپایش عرق ریزد

بسکه هو گفته‌ست و حق کرده است.

حواله حاضر کن نچاید، های

آدمک کلی عرق کرده است.

چرا باید در کنار این سطرهای رسا اندر رسا و گویا اندر گویای اخوان، ناگهان سردر آورده باشیم از ابیاتی از قبیل:

من این زندان به جرم مرد بودن می‌کشم، ای عشق

خطا نسلم اگر جز این خطای دیگری دارم

.

شنیدم «ربنا» های گروهی دزد و مسکین را

من اما با اهورا ایم دعای دیگری دارم

ز قانون عرب درمان مجو، دریاب اشاراتم

نجات قوم را در الشفای دیگری دارم

اصولاً چه نیازی هست، شاعر امروز ثابت کند که از عهده تمام

کارهایی که شاعر دیروز کرده، یا می‌توانسته است بکند، بصرمی آید؟ اخوان در همه حال می‌خواهد ثابت کند که فارسی را مثل گذشتگان، مثل امروزیان و مثل آیندگان - اگر البته آیندگانی برای زبان فارسی باقی بماند - می‌شناسد. کسیکه شعر می‌گوید، کسیکه «دست‌های خان امیر» را به آن زیبایی، بر روی کاغذ می‌آورد، نباید قدرت خطر کردن در ابتدال را داشته باشد - و اخوان دارد با بقیه اشعاری که در «پائیز در زندان» چاپ زده، عملاً در ابتدال غرق می‌شود، چرا که جز پاره‌ای از سطرهای بقیه اشعار! آنچه از این دیوان شعر باقی می‌ماند، کلام شاعرانه است و نه شعر؛ و هر شاعری که تبحری از نوع تبحر اخوان در کلام پیدا کرده باشد، می‌تواند در ذهن عوام الناس، کلام شاعرانه را بجای شعر، قالب بزند و شاید همین عامل، سر توفیق اخوان در میان عوام الناس شعرخوان باشد.

پس چه اتفاقی افتاده که اخوان، فقط از کلام شاعرانه سر در آورده، و به ندرت به شعر رسیده است؟ به نظر من عامل اصلی، فرسودگی تخیل اخوانست. و یا اگر بخواهیم رشوه‌ای به اخوان داده باشیم می‌گوییم عقب کشیدن تخیل، در برابر کلام شاعرانه، یعنی توجه به فرم، بیش از محتوا، یعنی غرق شدن در نوعی فرمالیسم، نوعی شکل - گرایی محض.

عامل اصلی روایت، و بطور کلی، هر نوع قصه، عمل است. این عمل، احتیاج به عواملی دارد، در شعر روایتی و حکایتی، عمل تا حدی استعاری و عوامل تا حدی تمثیلی هستند، یعنی يك سمبول، به عنوان نماینده گروهی از اشیا و حالات، عامل عملی می‌شود که استعاره برای

اعمال و افکار انسانی هستند. «کتیبه»، که قبلاً درباره اش بحث کرده ام^۱ از این نظر يك روایت موفق است، یعنی همانطور که گفته ام، يك شاهکار است. اعمال در افکار تند و حاد و حادثه انگیز، منعکس شده اند و عوامل و عناصر تمثیلی، زنجیر، سنگ، آدم‌ها، آن آدمی که زنجیرش سبکتر بود، همه نشان دهنده روحیه خاصی هستند، هم درون شعر و هم در خارج از شعر: طبیعت، اجتماع، جهان هستی و غیره. چرا اخوان به این نکته توجه ندارد که از مجموع تمثیل‌هایی که در «پاییز در زندان» آمده جز یکی دوتا، بقیه کوچک‌ترین تأثیر در خواننده نمی‌گذارند و در او ایجاد هیچگونه تأثیر ناشی از لذت شاعرانه نمی‌کنند؟ همین عقب کشیدن تخیل و یا فرسودگی تخیل اثرش را در تکنیک اخوان نیز گذاشته است. در «کتیبه»، «قصه شهر سنگستان» و «مرد و مرکب»، علاوه بر روایت، اعمال و عوامل اعمال، گفت و گوی شاعرانه، که تا حدی گفت و گوی نمایشنامه‌ای نیز می‌توانست باشد، وجود داشت. در شعرهای جدید، از آن گفت و گوها خبری نیست، و اگر باشد، اغلب تحمیلی و تصنعی به نظر می‌آید. فرسودگی تخیل اخوان بر تکنیک شاعرانه او اثر می‌گذارد و نتیجه اش شکست کتاب «پاییز در زندان» است.

دیگر اینکه اخوان، شاعر عشق نیست. مگر اینکه در عشق هم روایت بسازد که تا حال نساخته است. و آن غزل‌گونه‌هایی که گفته فقط روحیه عاشقانه را نشان می‌دهد و نه عشق، عشق واقعی را. یعنی

۱ - نگاه کنید به نقد تحلیلی شعر «فردوسی» شماره‌های سال ۴۶، و بخش «شعر»

اخوان شاعر عاشق نیست و یا به مسئله عشق، به عنوان يك شاعر عاشق نمی‌نگرد. شاعری که به عنوان عاشق به شعر می‌نگرد، عشق را تبدیل به یکی از مضامین دائمی شعرش می‌کند. ممکن است این مضمون دائمی همیشه حالت انفجاری عاشقانه نداشته باشد، ولی روزی اگر شاعر در زندگی به سوی عشق گرایش عملی پیدا کرد، این مضمون دائمی، ناگهان ذهن شاعر را به سوی تمرکز عاشقانه دعوت می‌کند و از او يك شاعر عاشق در شعر می‌سازد. اخوان گهگاه در باره عشق هم مثل سایر مضامین، از قبیل طنز، شعر گفته است ولی فقط درباره عشق، شعر گفته، نه اینکه به عنوان عاشق شعر بگوید، مثل شاملو که به عنوان عاشق شعر گفته است. اخوان درباره عشق، چیزهایی می‌گوید، درویش مآب هم که هست، می‌خواهد در عین غرور، فروتن نیز باشد و حالات عارفانه خاصی هم گهگاه پیدا می‌کند، و در مجموع از دور که بنگری احساس می‌کنی که عاشقانه شعر می‌گوید. در حالیکه فقط در باره عشق شعر می‌گوید، عشق، نه به عنوان يك مضمون دائمی در شعرش مطرح است و نه به عنوان انفجار و سرور آن مضمون دائمی، بطور ناگهانی در دوره‌ای از دوره‌های شاعری اش. ولی اخوان درباره عشق لاف می‌زند. این نیز نوعی تصنع است، به دلیل اینکه عشق، بیش از هر چیز دیگر، نیاز به تصویر عاشقانه، پیدا کردن ریتم‌ها و الحان عاشقانه و بالاخره احتیاج به نوعی فکر تجلیل از معشوق دارد. اخوان از این طرز بر خورد شاعرانه، یعنی عاشقانه، برخوردار نیست، و موقعیکه یادی از معشوق می‌خواهد بکند، آنچنان در وسط‌ها به بدبختی‌های خود فکر می‌کند. و البته بسیار هم فنی - که مخاطب یا معشوق، عملاً از صحنه ناپدید

می‌شود و اخوان می‌ماند و اخوان، بامقداری و سواس‌های لفظی و وسوسه‌های تغزلی، و البته مقداری اجتماعیات سطحی که بیشتر برای جاب ترحم خواننده با معشوق سرهم بندی شده‌است. درعشق، تصویر فشرده‌تر است. تخیل، فشرده‌تر کار میکند و ذهن اخوان يك ذهن غیر-فشرده است و این خاصیت هر ذهن روایت‌ساز است. ذهن اخوان يك ذهن دائماً تصویرساز و استعاره‌آفرین نیست، و اخوان استعاره به‌دور استعاره نمی‌چرخاند و تمامی این استعاره‌ها را با مفهوم واقعی نمی‌آکند. اخوان شعر را از طریق تصاویر به‌سوی هارمونی شاعرانه‌ای که از خارج به‌درون بسته شود، نمی‌راند (یکپارچگی تصویری برایش مطرح نیست)، او به شعرش یکپارچگی ناشی از مضمون می‌خواهد بدهد و عشق، اگر از تصویر جدا شود و از شعر خارج شود، مضمون است، در داخل تصویر. عشق باید شعر باشد. ذهن اخوان، همیشه در حال باز شدن و گسترش پیدا کردن به‌سوی بیرونست، یعنی اخوان در تصویر، فکر نمی‌کند، در تصویر احساس نمی‌کند. اخوان، در مضمون، عاطفی می‌شود و به‌همین دلیل شعرش، از یکپارچگی تصویر، و تصاویر بی-نظیر برخوردار نیست. و اخوان، به‌معنای راستین کلمه «جدید»، يك شاعر جدید نیست. شاعر جدید اساساً تصویر آفرین است. و اخوان اساساً تصویر آفرین نیست. اخوان حال دارد، هم حال در زبان و هم حال در مضمون، و این دو حال، با حال و حوصله مردم اجتماع‌ما موافق است. ولی «نگرش جدید»، شعر جدید يك حال اساسی دارد و آن حال تصویری است و اخوان پس از سرودن آن قصیده و ارها و مرثیه و ارها (در شیوه جدید) که در ادامه ادبیات ما، با مسامحه معاصر به‌نظر می‌آیند،

باید يك تکان واقعی بخورد، و این تکان، باید تکان در تصویر باشد. اخوان، نباید در وجود خود، پیوسته به‌دنبال مرده‌ریگ‌روز قبل خود باشد، باید به‌دنبال فردای شعر فارسی باشد که فردایی است از تصاویر ناخود آگاه بهم پیوسته و هم‌آهنگ. مرده‌ریگ‌روز پیش و پیشین خصوصی خود را از نظر شعری به‌رخ کشیدن علامت خستگی و فرسودگی است. تخیل اخوان، وقت آنست که بکار بیفتد.

و دیگر اینکه زبان اخوان تکیه بر منابع و حصالات گذشته شعر فارسی می‌کند. ولی زبان فارسی آینده‌ای هم دارد. باید اخوان بفهمد که تأثیر زبانش، روی شاعران جوان معاصر، حتی شاعران خراسانی خیلی کم بوده، و اخیراً از بین رفته‌است. چیزی به‌نام مکتب شعر نوی خراسانی که مثلاً از اخوان سرچشمه گرفته باشد، وجود ندارد. تأثیر اخوان، از نظر زبان ما به‌این زودی از بین رفته‌است. چرا؟ این تأثیر، چرا به‌این زودی روبرو ناپودی نهاده؟ - به‌دلیل اینکه این زبان، زبانی است متکی بر گذشته، و به‌همین دلیل محدود، چرا که هر زبانی از گذشته، حتی زبان زیبای حافظ، برای شرایط حاضر ما محدود است، و بالاخره هر قدر هم که زیبا باشد، زبان گذشته است و متعلق به‌حالات و آنات قوم ما در زمانی از دورانهای زمانی. اگر فقط تکیه بر زبان گذشته کنیم، اگر با شعر خود، عملاً از نظر زبانی، زبان آینده شعر فارسی را پیش‌بینی نکنیم، فقط در خود خواهیم ماند. اگر حتی بی‌نظیر باشیم، به‌صورت يك واحة زیبای بی‌نظیر خواهیم ماند. زبان اخوان پیش‌بینی‌کننده زبان آینده شعر فارسی نیست. اخوان از گذشته گرفته، زمان حال را به‌شکلی نشان داده‌است ولی این زبان، به‌سوی آینده خیز بر نمی‌دارد، صاحب زبان، در گذشته غرق بوده، اینك خود آن زبان، در خود غرق می‌شود و این در خود غرق شدن نباید پایان اخوان باشد.

فروغ فرخزاد

پنج یادداشت پیرامون «تولدی دیگر»

سفر حجمی در خط زمان

خانم فروغ فرخزاد، در سه کتاب قبلی (اسیر، دیوار و عصیان)، بیشتر هوس‌های زنانه را به نظم می‌کشید ولی با «تولدی دیگر» به سوی ایجاد تصاویر زنانه از زندگی خصوصی و اوضاع محیط خود گراییده است. و این تصاویر که در بسیاری موارد بکر و عمیق و در منتهای پاکی و صافی هستند، او را به عنوان شاعره‌ای بی نظیر در شعر فارسی معرفی می‌کنند.

«تولدی دیگر» که در نیمه راه عمر شاعر منتشر شده، تولد نخستین است، نه دیگر. جوهر شعری در کتاب‌های قبلی بسیار کم بود و فرخزاد به عنوان شاعر با «تولدی دیگر» متولد می‌شود.

از ممتازترین خصوصیات تصاویر شعری برخوردار هستند.
اگر سبک، نحوه انعکاس ذهنیات شاعر باشد، به وسیله کلمات
بر روی کاغذ، فرخزاد نه شبیه نیماست و نه شبیه شاملو و دیگر معاصران
و یا شاعران گذشته. فرخزاد، جز در بعضی موارد بسیار نادر، در يك
سطر، در يك بند و در يك شعر، سبک مخصوص خود را دارد و به همین
دلیل شاعری است اصیل.

فرخزاد، رمانتیسیم سه کتاب نخستین را در کتاب جدید رها کرده
است (جز چند استثنا نادر)، و به سوی لیریسمی غنی و پرمایه گراییده
است.

۲

شعر فروغ فرخزاد، در «تولد دی دیگر» بیش از هر شعر معاصر
دیگر، تجربی است و خصوصی؛ به این معنا که فردی تجربیات و تأثرات
خود را از زندگی و محیط طبیعت در دامن تصاویر شعری می ریزد.
این تجربیات یا متعلق به گذشته‌ای نسبتاً دور (دوران کودکی) هستند و
فرخزاد با درهم آمیختن و تلفیق آن خاطرات شعرش را می سازد؛ و یا
مربوط به دوران حرکت از کودکی به سوی بلوغ هستند که فرخزاد،
تصاویری روشن از آن دوران می دهد؛ و یا اینکه مربوط به زمان حال
هستند، وضع کنونی خود شاعر، وضع مردم اطرافش و جهان محیطش.
گاهی هر سه حالت در شعر فرخزاد درهم می آمیزند و بینش عمومی
فرخزاد را به طرز جامع نسبت به زندگی و اجتماع و سرنوشت و عشق
نشان می دهند. نمونه بسیار خوب این نوع شعر، قطعه «تولد دی دیگر» در
در کتاب است و بهتر است قبل از هر چیز، کوششی برای تحلیل این

فرخزاد در کتاب جدیدش، برخلاف سه کتاب قبلی، کمتر
احساساتی می شود و اغلب خود و اشیا و اشخاص محیطش را حس
می کند. شعر، احساساتی شدن درباره اشیا و اشخاص نیست، بلکه حس
کردن موجودیت افراد و اشیاست. او با صمیمیت يك کاشف در میان
اشیا حرکت میکند و پلی است بین ما و اشیا محیط خود.

مخاطب شعری فروغ فرخزاد، مثل «نیما» و «شاملو»، نخست
شاعر است و پس از شاعر، آنهایی که ذهنی شاعرانه دارند.

فرخزاد هرگز مقدمه نمی چیند و به ندرت نتیجه می گیرد. او
شعرش را از وسط شروع می کند و گویی در وسطهای همان حالت نیز
آنها تمام می کند.

تصاویر او به طرز ابلهانه مبالغه آمیز نیستند؛ نه زیاده از حد
شفاف هستند تا معمولی به نظر آیند و نه زیاده از اندازه مبهم، تا درك
نشده بنمایند. تصاویر و تجربیات عاطفی هستند که می توانند به صورت
تجربیات عمومی در آیند و یا تجربیاتی هستند با خصوصیات عمومی که
موقتاً به او تعلق یافته اند.

تصویر گرهی است از اندیشه و احساس و تخیل در محیطی از
اشیا؛ اشیا که متعلق به زمانها و مکانهای مختلف هستند اما به وسیله
کلمات در جایی، مثل خوشه پروین اجتماع کرده اند. پر کردن يك شعر
از تصاویر تعمدی خود آگاه، کار غلطی است. اگر پشت سر تصاویر
انسانی صمیمی به چشم نخورد، آنها ارزشی نخواهند داشت. يك تصویر
هم ارزش انسانی دارد و هم ارزش طبیعی. در تصاویر، تخیل شاعر
نیرومندتر و فشرده تر کار می کند. شعرهای فرخزاد، در بسیاری از موارد،

شعر بکنیم.

«ماکس پیکارد» فیلسوف آلمانی، در کتاب «جهان سکوت»، در فصل «شعر و سکوت» می گوید:

— شعر از سکوت درمی آید و در آرزوی سکوت می ماند. شعر چون خود بشر، از سکوتی به سکوت دیگری سفر می کند. شعر مثل پروازی است، مثل چرخشی است بر فراز سکوت.

همانطور که کف خانه‌ای با موزاییک پوشیده شده، کف سکوت را شعر پوشانده است. شعر بزرگ، موزاییکی است که سکوت را پوشانده است.

این بدان مفهوم نیست که در شعر، سکوت مهم‌تر از زبان است: «رفیع‌ترین و عالی‌ترین چیز آن چیز غیر قابل بیان نیست؛ طوری که گویی شاعر عمیق‌تر از آنست که شعرش نشان می‌دهد. ولی آثار او نماینده بهترین چیزهایی است که در وجود شاعر هستند. . . اما شاعر فقط آن چیزی که درون او می‌ماند و غیر قابل بیان است، نیست.»^۱ (هگل)

شاعر بزرگ فضای مضمون خود را کاملاً با کلمات پر نمی‌کند. او فضایی را در شعرش باز می‌گذارد تا شاعری دیگر و بزرگ‌تر بتواند سخن بگوید. او اجازه می‌دهد که شاعری دیگر در مضمونش شرکت کند. او موضوع را از آن خود می‌سازد ولی آنرا بطور کامل برای خود نگاه نمی‌دارد. به همین دلیل چنین شعری سخت و ثابت نیست، بلکه یک

خصوصیت پروازکن و متحرک دارد که در هر لحظه ممکن است به — شاعری دیگر، به شاعری بزرگ‌تر، تعلق یابد.

بعضی از اشعار فرخ‌زاد دارای چنین خصوصیتی هستند. گویی، شعری دیگر و بهتر و بزرگ‌تر در فاصله کلمات، در همان سفیدی‌های سکوت داخل صداها و واژه نهفته است. گوئی فرخ‌زاد، کلمات خود را مثل گوه‌هایی بر جامه سکوت می‌نشاند. انسانی که گام برمی‌دارد در فاصله بین دو گام حرکت می‌کند و فاصله دو گام بر روی زمین خالی است، ولی بدون دو گام، انسانی نیست تا گام بردارد:

همه هستی من آیه تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

«ماکس پیکارد» در فصل «شعر و سکوت» کتاب خود، هنگامی که به وضع شعر امروز اروپا اشاره می‌کند، می‌گوید:

«امروز شعر، با سکوت قطع رابطه کرده است. شعر، امروز از کلمه، از تمام کلمات، سرچشمه می‌گیرد و اغلب چیزی که با کلمه قابل انتقال باشد، وجود ندارد، در عوض، کلمه خود، در جستجوی چیزی است تا آنرا به شکلی بیان کند. ولی شاعر راستین، از تصاحب اشیا شروع می‌کند و بدنبال کلماتی برای بیان اشیا می‌گردد، نه بالعکس.»

فرخ‌زاد از کلمه شروع نمی‌کند، از شیء شروع می‌کند و

می کوشد تا اشیا را به وسیله کلمات خود بیان کند و در چند خط بالا، شعر او حرکتی است از تیرگی به سوی روشنی و در آن معشوق به درخت و آب و آتش پیوند می خورد.

و پس از این چندخط، فرخ زاد آن قسمت از تجربیات زندگی خود را که با حالت الهامی چندخط اول شعر، سرسازگاری نشان می دهد به شعر پیوند می زند؛ زندگی امروز را می بیند و آدمها و اشیا را؛ و گرچه آنها را با کلمات ساده بیان می کند (و کلمات گویی مثل گنجشک های کوچکی هستند که روی چمن با صدایی خفیف دنبال دانه می گردند) ولی جهان بینی خاصی در همان سادگی عرضه می شود؛ (این جهان بینی بی شباهت به این فکر نیست که هر مخلوقی، حتی مخلوق کوچکی چون گنجشک به دنبال دانه ایست که از زمین به دست می آورد تا نمیرد). در پشت سر گنجشکهای ساده کلمات فرخ زاد، بینشی که حتی می تواند جهانی باشد، به چشم می خورد. گاهی سادگی شعر فروغ فرخ زاد از این سرچشمه می گیرد که بین تجربیات روزمره زندگی ما و چیزی که او به صورت شعر درمی آورد، فاصله ای وجود ندارد:

زندگی شاید

يك خيابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد

زندگی شاید

ريسمانست که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد

زندگی شاید طفلیست که از مدرسه برمی گردد

و با همین «شاید» هاست که فرخ زاد بینشی خاص و زنانه درباره زندگی ارائه می دهد. روح «تولدی دیگر» عاشقانه است ولی در همین

عاشقانه گی و در محیط تلفیق تجربیات صمیمی چندین دوره مختلف زندگی با هم، معصومیت تنهایی زنانه ای نیز به چشم می خورد، معصومیتی که از سادگی مطلق برخوردار است و از هر نوع خشونت و کمبود ظرافت گریزان:

در اطاقی که به اندازه يك تنهايست

دل من

که به اندازه يك عشقت

به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرند

و با همین نگرستن به «بهانه های ساده خوشبختی»، فروغ فرخ زاد گام در باغ خاطره ها می گذارد:

سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست

و از طریق این گردش حزن آلود در باغ خاطره ها، فروغ فرخ زاد، کودکی، دوران بلوغ، و بطور کلی تمام خاطرات زندگی خود را بساز می یابد و حتی به شکلی نوستالژی بازگشت به سوی دوران کودکی و دوران بلوغ را به صورت امید و آرزویی به آینده منعکس می کند:

دست هایم را در باغچه می کارم

سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم، می دانم

و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم

تخم خواهند گذاشت

و بدین گونه بازگشت به دوران کودکی، به صورت امیدی برای «تولدی دیگر» و سبز شدن جلوه گرمی شود و گویی در همین چندخط

فرخزاد متوجه تولدی دیگر از پس سرگ است. در چند سطر بعد، گردش در باغ خاطره‌ها، فرخزاد را به صورت دخترکی درمی آورد. با گوشواره‌هایی از گیلان - دخترکی که بر ناخن هایش گل کوب چسبانده است و به سوی کوچه‌ای می‌رود که پسرهای تازه بالغ انتظارش را می‌کشند. فرخزاد حتی افکار و احساس‌های این پسرهای تازه بالغ را درباره تبسم‌های معصوم دخترک می‌داند و بعد بطور ناخودآگاه، دنباله همان بینش «شایدی» خود را درباره زندگی از سر می‌گیرد و به قاطعیت اشخاصی که از بینشی جهانی برخوردار هستند، در باره آنها بی‌که زندگی می‌کنند و می‌میرند و آنها بی‌که می‌میرند ولی زنده می‌مانند، قضاوت می‌کند:

سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان را آستن کردن
حجمی از تصویری آسمان
که ز مهمانی يك آینه برمی‌گردد.

در یادداشت‌های روزانه «لئوناردو داوینچی» می‌خوانیم که روزی او در اطاق کوچک خود آنقدر بر مثانه گوسفندی دمید که مثانه حجمی به اندازه حجم اطاق یافت و دیگران مجبور شدند اطاق را ترک کنند. مفسران یادداشت‌های لئوناردو داوینچی، این عمل را به تجلی نبوغ نوابغ تشبیه می‌کنند؛ بدین معنی که شخصیت آنها، آنقدر نیرو و عظمت و قدرت پیدا می‌کند که آنها حجم بیشتری را اشغال می‌کنند و یا عملی انجام می‌دهند که در جریان تاریخ، حجم بیشتری به نام آنها ثبت شود و به تعبیر فروغ فرخزاد خط خشک زمان را با حجمی آستن می‌کنند

و این حجم از «تصویری آگاه» است، یعنی حجمی است که موقعیت خود را خوب می‌داند؛ در واقع حجمی است که خط خشک زمان را آستن کرده است، نه حجمی که بر جاده زمان ردپایی نگذاشته است:

و بدینسانست
که کسی می‌میرد
و کسی می‌ماند

۳

شعر از کلیات شروع نمی‌شود، بلکه با جزئیات سروکار دارد، ولی ممکن است پس از ارائه جزئیات، موضوعی عمومی و یا حقیقتی جهانی را عرضه کند. حرف زدن از مرگ و زیبایی و عشقی کلی، و کلی - بافی درباره مجردات و حتی درباره اجتماع و سرنوشت، بشر و طبیعت، کار شاعر نیست.^۱ شاعر به جزئیات مرگ، عشق، زیبایی و سرنوشت بشر می‌پردازد؛ بدین معنی که مثلاً از مرگ کلی، مرگی شخصی، از عشقی کلی، عشقی فردی، از زیبایی عمومی، نوعی زیبایی فردی و خصوصی، و از سرنوشتی عمومی، سرنوشتی خصوصی را در میان خصوصیات که کاملاً رنگ فردی یافته‌اند، بیان می‌کند؛ گرچه هر قدر این خصوصیات، قدرت تعمیم بیشتری داشته باشند، همانقدر بهتر و

۱ - مراجعه شود به بخش اول این کتاب، فصل «فردیت، کلیت و حقیقت جهانی در شعر»

نیر و مندتر خواهند بود. فرخزاد در سهدیوان قبلی خود دربارهٔ عشق، مرگ و سرنوشت بشر و خدا، کلی‌بافی می‌کرد ولی در اغلب اشعار «تولد دیگری»، به آنها رنگ کاملاً خصوصی می‌دهد و در واقع از تجربه‌هایی خصوصی صحبت می‌کند که با رنگ‌ها و حالات فردی، در چارچوب عمومی همان تجربه‌ها می‌کنند. حتی او با افکار فلسفی هم، با سلاح حواس و احساسات روبرو می‌شود. به‌عنوان مثال ببینید او چگونه تجربهٔ خود را در مورد مسأله‌ای چون آبستن شدن، دقیق‌بین می‌کند و تجربهٔ خود را به‌سوی دیگران می‌راند و بدین ترتیب آنرا عمومی می‌گرداند.

مرا پناه دهید ای زنان سادهٔ کامل
که از ورای پوست، سرانگشتهای نازکتان
مسیر جنبش کیف‌آور جنینی را
دنبال می‌کند
و در شکاف گریبان‌تان همیشه هوا
به بوی شیر تازه می‌آمیزد

و یا ببینید تجربه دربارهٔ حس مرگ را چگونه به‌صورت شخصی و فردی با علامت‌ها و سمبول‌هایی وحشتناک که می‌توانند در دایرهٔ تجربهٔ ما نیز قرار بگیرند، بیان می‌کند:

تمام روز، تمام روز
رها شده، رها شده، چون لاشه‌ای بر آب
به سوی سهمناک‌ترین صخره پیش می‌رفتم
به سوی ژرف‌ترین غارهای دریائی
و گوش‌خوارترین ماهیان

ومهره های نازك پشتم
از حس مرگ تیر کشیدند

و از همه بالاتر چگونه احساس خود را پیرامون وصل - که با آن در بسیاری از اشعارش سروکار پیدا می‌کند - در میان اشیایی که به‌شعر او تعلق یافته‌اند و حالاتشان را در حیطهٔ بینش و تجربهٔ او قرار داده‌اند - بیان می‌کند، و چگونه بطرزی صمیمانه و حتی بسیار زیبا، با استفاده از سمبول‌ها، استعارات و صفات فردی مربوط به وصل، با ریتم و آهنگی مطلوب، تجربهٔ وصل را بازگویی می‌کند:

گل سرخ
گل سرخ
گل سرخ
او مرا برد به باغ گل سرخ
و به گیسوهای مضطربم در تاریکی گل سرخی زد

۴

هر شاعری، جزئیات مورد نظر خود را برای بیان مطلب و مضمون و یا حالت اشیاء خودش می‌یابد؛ از یک محیط، شاعری، چیز یا چیزهایی را برمی‌گزیند که دیگری ممکن است آنها را بکسی نادیده بگیرد و یا ممکن است شاعری، حالاتی از چیزهایی را درک کند که شاعری دیگر بدانها توجه نکرده باشد. فرخزاد از این نظر اشیای خاصی را انتخاب می‌کند که علیرغم بی‌ارزشی ظاهری‌شان، پشت سرشان ظرفیت معنا و مفهومی بزرگ و عمومی نهفته باشد. فرخزاد پس از آنکه بعضی از

اشیا را از گمنامی در میان سایر اشیا نجات می‌دهد، آنها را صاحب ظرفیت و قدرتی عاطفی و احساسی می‌کند:

می‌توان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب
حاصلی پیوسته یکسان داشت
می‌توان چشم ترا در پیلۀ قهرش
دکمه بی‌رنگش کفش کهنه‌ای پنداشت
می‌توان چون آب در گودال خود خشکید

گاهی فرخ‌زاد در شعرش، شیء یا حالتی بسیار زیبا را پهلوی چیز یا حالتی مبتذل می‌گذارد و یا دو چیز کاملاً متضاد از نظر مفهوم را به هم می‌چسباند - همان کاری که بیشتر «الیوت» کرده است - و نتیجه عاطفی و یا روحی عمیقی می‌گیرد.

می‌توان زیبایی یک لحظه را با شرم
مثل يك عكس سیاه مضحك فوری
در ته صندوق مخفی کرد

«عروسك كوکی»

معشوق من
با آن تن برهنه بی‌شرم
بر ساقهای نیرومندش
چون مرگ ایستاد

«معشوق من»

و گاهی فرخ‌زاد با صفاتی دقیق - بویژه صفاتی که به وسیله شعر

Juxtaposition

او، پروانه شعری می‌یابند - حالات مورد نظر خود را به خوبی توصیف می‌کند و در این توصیف گاهی حالات را در هاله‌ای از اندوه فرو می‌برد. مثلاً در این قطعه از یکی از اشعارش، گویی فرخ‌زاد بی‌خانمان گشته است و دنبال خانه‌ای می‌گردد و خانه آرزویش را در برابر چشم ما می‌نهد:

— من به يك خانه می‌اندیشم
با نفس‌های پیچک‌هایش، رخوتناك
با چراغانش، روشن چون نی‌نی چشم
با شبانش متفکر، تنبل، بی‌تشویش
و به نوزادی با لبخندی نامحدود
مثل يك دایره بی در پی بر آب
و تنی پر خون، چون خوشه‌ای از انگور

«در غروبی ابدی»

و پس از آن، ناگهان در مکالمه‌ای ذهنی، گویی در جواب توصیف خانه آرزو، به توصیفی بی‌رحمانه از خانه حقیقی می‌پردازد:

— من به آوار می‌اندیشم
و به تاراج وزش‌های سیاه
و به نوری مشکوک
که شبانگهان در پنجره می‌کاود
و به غوری کوچک، کوچک چون پیکر يك نوزاد.

«در غروبی ابدی»

و گاهی این توصیف، سخت متهورانه جلوه‌گر می‌شود و حقیقتی

های راه را پشت سر می‌گذارد تا بالاخره کلید تکنیک خود را به دست می‌گیرد و فوراً می‌راکه از یکدستی و قدرت و صلابت برخوردار باشد و در عین حال، هر نوع آزادی را در اختیار شاعر بگذارد، تصاحب می‌کند.

از نظر فورم، اگر شاعر پس از آزمایش‌های مختلف و مکرر، خود را نیابد و پس از آزمودن تکنیک دیگران و تجربیات مشترک پیدا کردن با سایر شاعران، خود را به تکنیک و فورمی شخصی محدود نکند، و به یک معنی اگر شاعر هر لحظه آن جاده عریض را کم‌عرض‌تر نکند، هرگز سبک مشخص و شناخته و روشن خود را نخواهد یافت. شاعر آنقدر اوج می‌گیرد که بالاخره تکنیک کارش، به صورت لبه‌تیغی در می‌آید، مشخص، برنده، درخشان که انسان را ناگهان متوجه تیزی و یکسانی و برندگی می‌کند. تکنیک شاعر در نتیجه تمرین و ممارست و آزمایش به صورت چیزی در می‌آید از مو باریک‌تر و در این ظرافت از گل نازک‌تر او همانند بندباز است که با مهارت، حرکاتی را در هوا و بر فراز طنابی باریک انجام می‌دهد؛ حرکاتی که بر بسط خاک عریض انجام آنها امکان‌پذیر نیست.

شاعر، مضمون و محتوای خود را بالا می‌کشد و می‌رساند به آن ریسمان از مو باریک‌تر و به آن لبه‌برنده تیغ؛ و همانطوری که فقط صدیقان و درستکاران می‌توانند از پل صراط عبور کنند، آنهایی که صمیمانه در جستجوی فورم و تکنیکی شخصی فردی رفته‌اند، می‌توانند بر روی آن لبه‌تیغ به راحتی به رقص درآیند و منتهای ظرافت و شهامت و قدرت را در این رقص خود نشان دهند.

روشن از محیط، انسان را در اعماق وحشت فرو می‌برد:

پیوسته در مراسم اعدام

وقتی طناب دار

چشمان پر تشنج محکومی را

از کاسه با فشار به بیرون ریخت

آنها به خود فرو می‌رفتند

و از تصور شهوتناکی

اعصاب پیر و خسته‌شان تیر می‌کشید^۱

«آیه‌های زمینی»

۵

انسان از جاده‌ای عریض وارد شهر می‌شود. از چندین میدان و چهارراه و سراه می‌گذرد. چندین خیابان و کوچه و پس‌کوچه را پشت سر می‌گذارد. هزاران خانها می‌بیند و بالاخره در برابر دری‌توقف می‌کند. با کلیدی در را باز می‌کند و وارد مکان کوچکی می‌شود که خانه او و متعلق به اوست و چه آزادی‌هایی که او در این خانه می‌تواند از آنها بهره‌مند شود.

تکنیک کلی شعر، همان جاده عریض است. شاعر از آن جاده شروع می‌کند، خود را در شهر تکنیک عمومی شعر می‌یابد، پیچ‌وخم-

۱ - مراجعه کنید به مقاله «جغرافیای زوال» درباره «آیه‌های زمینی»، در

جلد اول این کتاب.

برای یافتن تکنیکی شخصی باید از خود دور و به زبان نزدیک شد. باید تکنیک‌های مختلف را سنجید. باید خود را به جای شاعران دیگر گذاشت و از آنها متأثر شد و در فورم کار آنها شعر گفت و بعد باید در زبان آزمایش کرد؛ از زبانی عمومی که همان جادهٔ عریض بیرون شهر است، شروع کرد و در داخل شهر زبان، زبان خاص شاعرانهٔ خود را بازیافت. کسانی که نتوانند از خود جدا شوند، نمی‌توانند تکنیک قوی پیدا کنند. منظور از این «جدا شدن از خود»، آن نیست که انسان همه چیز خود را نادیده انگارد، بلکه با داشتن همه چیز، در برابر زبان و عمومیت و جامعیت آن، نوعی از خودگذشتگی به خرج دهد، در زبان قوم آنقدر غرق شود که همین که به سوی خود برگشت، زبانی خاص خود یافته باشد. منظور از «جدا شدن از خود» یعنی مجذوب خود نشدن و خود را از فاصله‌ای دیدن و خود را در زبان و در کلمه دیدن، که رابطه‌ای عمومی ایجاد می‌کند بین شاعر و انسانهای دیگر.

شاعری که جهان بینی‌ای خاص خود دارد، همین که به این حالت از تکنیک رسید، محتوای مفت و مسلم در اختیارش قرار می‌گیرد. چرا که با تکنیکی قوی بهر مضمونی که رو کند، از آن چیزی بدیع و بی‌نظیر خواهد ساخت. سبک، یعنی رقص تکنیکی خصوصی در برابر محتوایی عمومی. محتوا از ازل تا به ابد وجود داشته است و وجود دارد ولی تکنیک بر مبنای قریحه‌ای ذاتی، چیزی است تا حدی اکتسابی. می‌گویم بر مبنای قریحه‌ای ذاتی، به دلیل آنکه انسان با قدرت و استعدادی که دارد به سوی قدرتمندی بیشتر می‌رود و مستعدتر می‌گردد. اگر قریحه‌ای نباشد، چیزی کسب نمی‌شود. با وجود این به قول «ما کسیم گور کی»:

«استعداد. یعنی کار». کسی که کار نکند، استعدادش معلوم نخواهد شد؛ یعنی پر نوشتن و پر گفتن همیشه در حال آزمایش بودن و از همان گفته‌ها و نوشته‌ها، منتخب دادن.

فرخزاد با تکنیکی قوی، سبک خود را یافته است و در این کار، استعداد خود را نشان داده است. از «مهدی حمیدی» تا «احمد شاملو» گرچه از نظر زمانی، هیچگونه فاصله‌ای نیست، ولی از نظر شعری، حداقل نیم‌قرنی فاصله هست، فرخزاد این فاصلهٔ نیم‌قرن را در مدت کمتر از ده سال پیمود و در این فاصله با «توللی» و «مشیری» عقب افتاده و عقب مانده و «نادرپور» در حال رشد، اشتراک‌های ذهنی پیدا کرد و بعد با «شاملو» هويت مشابه یافت - منتهی در شکلی زنانه، و تنه‌ای از نظر فورم به «سپهری» عارف مسلک «آوار آفتاب» زد و آنگاه دقتی در جلوه‌های ذهنی نیما و شعرش کرد و باشعر شاعرانی همنشین شد که تأثیر کامل نیما را پذیرفته‌اند «امید»؛ و آنوقت به سوی زبانی صمیمی قدم برداشت، وزن را به طبیعت کلام نزدیک تر کرد و نوعی وزن طبیعی زنانه‌ای ایجاد کرد که از عروض فارسی فقط اساس کار را می‌گیرد و بعد بلافاصله متوجه روح متغیر و رنگین و آزاد و سیال زبان می‌شود. (در شعر فروغ) وزن عروضی تبدیل به آهنگی شده است که اغلب از تقطیع دقیق بر اساس اوزان فارسی می‌گریزد و به سوی نوعی سیلان و روانی می‌گراید. فروغ فرخزاد تکنیک جدید خود را آنقدر عمیق در ذهن خوانندگان جای داده است که اگر امروز، شعری از او حتی بدون امضای او چاپ شود، منتقد شعر معاصر می‌تواند بی‌درنگ نام او را بر زبان براند. سبک از نظر منتقد، آن عاملی است که به وسیله آن شعر شاعری صاحب سبک

را بتوان تشخیص داد و شعر فروغ فرخزاد را می‌توان از استعاراتی که او به کار می‌برد، از نحوه برخورد کلمات و قرار گرفتن آنها در کنار هم، از نحوه حرکت تصاویر و اشیا و خصوصیات افعال، به آسانی تشخیص داد.

فروغ فرخزاد، از محتوای شاعران مختلف استفاده می‌کند، از نیما سطرهایی می‌گیرد و از شاملو و «رؤیا» و چندتن دیگر ترکیباتی، و اخیراً از «احمد رضا احمدی» سطرهایی. ولی این سطرها و ترکیبها را از فراز آن طناب از مو باریکتر حرکت می‌دهد. قافله این قبیل «گرفتنها» از دیگران، در خط الرأس لبه تیغ سبک و تکنیک او حرکت می‌کند و خصوصیات شعری او را می‌یابد و هرگز به اصالت او لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

مرگ آن شهید

وقتی شاعری جوان می‌میرد، درباره او در همان چندروز بعد از مرگش، چگونه داوری بکنیم؟ در فاجعه‌ای مهیب، یک قهرمان پیش از عرصه گسترده معنویت بشری رخت بر بسته، به جای وجودش گودالی هولناک در کنار ما ایجاد شده است. این گودال هولناک را چگونه تلقی بکنیم؟ پیشنهاد می‌کنم که فروغ را يك «شهید» بنامیم. جز این، در این چند روز بعد از مرگش کاری نمی‌توان کرد چرا که پیش از مرگش، ما همه حرف‌ها مان را - خواه مغرضانه و خواه بی طرفانه، خواه مداحانه و خواه بزرگوارانه - زده‌ایم و سالها بعد از مرگش، دیگران نیز در باره او سخن خواهند گفت و سخنان آنها که در میان رموز و غوامض نقد ادبی، هیأتی فنی‌تر از سخنان ما خواهد داشت، دور از این احساس

۱ - این مقاله در مجله فردوسی شماره مخصوص فروغ فرخزاد و چند روز پس از مرگ فرخزاد چاپ شده است.

تند و عمیق و مقدس که اینک ما در برابر این فاجعه بزرگ داریم ، خواهد بود.

او را شهید بنامیم ، زیرا همانقدر که زندگی آدم‌ها یکی با دیگری فرق می‌کند، مرگ آنها نیز مثل زندگیشان مفهومی جداگانه دارد. مثلاً مرگ نیما، مصیبت نبود، طبیعت بود؛ تصادف و تقدیر نبود، جبر حرکت یکسان و یکدست زمان بود؛ ولی مرگ فروغ ، نه فقط مصیبت بود، بلکه واکنشی علیه طبیعت بود؛ نه فقط تصادف و تقدیر، بلکه توقف ناگهانی چرخ زمان بود؛ مرگ نیما مرگی طبیعی بود، چرا که نیما پیرشد و مرد؛ ولی مرگ فروغ، مرگی غیرطبیعی بود، مرگ فروغ، مرگی جوان بود.

ما مردان این نسل، هر قدر هم که از نظر بینش و اندیشه و برداشت و خلاقیت و سایر چیزها، با یکدیگر تفاوت‌هایی داشته باشیم، باز هم به فاصله‌هایی کم یا بیش باهم قابل مقایسه هستیم. ولی فرخ‌زاد، به دلیل موقعیت خاصی که داشت با هیچکس قابل مقایسه نیست، زیرا که اگر شاعران مرد هر يك سهمی از ظرفیت مردانگی خود را نشان داده نقشی بردوش داشته‌اند، فرخ‌زاد به‌تنهایی زبان گویای زن صامت ایرانی در طول قرن‌ها است. فرخ‌زاد انفجار عقده دردناک و به‌تنگ آمده سکوت زن ایرانی است.

به‌همین دلیل اگر ما مردان قلم به‌دست این نسل، به‌اشخاص داستان دردناک و نابسامانی می‌مانیم که حدیثش از حادثه‌های سرگردانی ما سر-چشمه می‌گیرد، فرخ‌زاد به‌دلیل کیفیت جسمانی خود، قهرمان تنهای يك «تراژدی» مصیبت‌بار است، چرا که او در طول چند هزار سال تنهاست و

به‌تنهایی بار سرنوشت‌را به‌دوش می‌کشد و در تنهایی، در سفر «حجم» خود، روی «خط زمان»، «خود» را می‌گذارد و می‌گذرد. زن ایرانی که قرن‌ها از نظر خلاقیت شاعرانه عقیم بود، در فرخ‌زاد آبستن می‌شود و خود را با تمام شدت و روشنی خود در آینه‌های زمان منعکس می‌کند. از این نظر، موقعیت او، بی‌سلف، بی‌نظیر و متأسفانه فعلاً یا شاید برای همیشه بی‌خلف است.

فرخ‌زاد، گرچه مثل «اوفیلیا»، به‌سوی سهمناک‌ترین غارهای دریایی و گوشته‌خوارترین ماهیان ، حرکت یکدست دیوانگان غریب را داشته است، ولی چنان نیرویی در عواطف صمیمی و ساده و عمیق خود دارد که نسل‌های بعد هرگز از تأثیرش گریز و گزیری نخواهند داشت. مگر خود نگفته است؟

دست‌هایم را در باغچه می‌کارم

سبز خواهم شد

می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم

شعر فرخ‌زاد ، سرنوشت او بود، همانطور که مرگ، سرنوشت «همات» است. شعر دایره‌ای خالی است که شاعر با وجود خود آنرا پر می‌کند و فرخ‌زاد آنچنان فضای شعرش را از «خویشتن» خود آکنده است که شعرش با اسمش برای همیشه مترادف است و مثل اینست که دیگر شاعر نیست و فقط شعر وجود دارد. ولی او راه خود را سپرده، رفته‌است و آنهم در سنی که می‌توانست همه‌چیز را در اوج جان دهد و برای ما این حسرت و افسوس و حتی مصیبت آکنده از درین مانده است که شعر فارسی دچار محرومیتی ابدی از شعرهای بعدی

کسی شده است که ممکن بود با عمری طبیعی تا چهل سال دیگر هم شعر بگوید.

ولی او حقیقت را لمس کرده است. او کوه پشت کوه را زیر بال نهاده است، تا سیمرغ را ببیند؛ و او این سیمرغ را در آینه‌ای که خود نگریسته، در پنجره‌ای که بهار را با وهم‌های سبزش به سوی او رانده، و در باغچه کوچک خانه خود دیده است. او سیمرغ را بر روی شاخه درختی لمس کرده است و اغلب سیمرغ را به شکل خود یافته است.

در فرخزاد «پیش‌رفتن» نبود، بلکه «فرو رفتن» بود. شاید هر آفریننده اصیل همین‌طور باشد. مضامین شعر فرخزاد، همان مضامین ثلاثه جاودانی هستند: عشق، زیبایی و مرگ. این مضامین از دوران مادرسالاری انسان ابتدایی تا کنون، به مقتضای زمان و مکان، شکل‌های مختلف گرفته‌اند. ولی در اصل و معنا و مفهوم مثل سابق مانده‌اند، این سه مضمون به دور چهره زن می‌چرخند: زیبایی صفت اوست، عشق خمیره او، و مرگ خود یا معشوقش، سرنوشت او. فرخزاد، بر این سه مضمون جاودانی شعر، جامه زمان خود را می‌پوشاند و همیشه در این سه مضمون فروتر می‌رود. خواه در سه دیوان اول خود که تمرین‌های سودمند شاعرانه‌اش بودند و خواه در «تولد دیگر» و اشعار بعد از آن، که آثار درخشان زندگی او را تشکیل می‌دهند.

بزرگترین حسرت از این نظر است که در بین شاعرگان معاصر، کسی که حتی به اندازه ده دوازده سال پیش فرخزاد استعداد و قدرت و همت نشان بدهد، وجود ندارد. این نکته نیز به راستی ناراحت‌کننده

است که چقدر تهران، بدون فرخزاد خالی و ماتم‌زده و بی‌روح به نظر می‌رسد.

و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
و ذهن باغچه دارد آرام آرام
از خاطرات سبز تهی می‌شود.

گفت و گو درباره فروغ فرخزاد

فتوحی - می‌دانید که تاکنون حرف‌های بسیاری درباره فروغ فرخزاد و شعرش زده شده - يك مقدار از این حرف‌ها و نوشته‌ها جنبه خصوصی داشته و مقداری هم شعر فروغ را شناسانده ولی برای شناسایی بیشتر اولین سئوال‌م را به این ترتیب مطرح می‌کنم:

سئوال اول - به نظر شما، موقعیت اجتماعی فروغ از چه قرار است؟ آیا او در طبقه خاصی از اجتماع می‌گنجد یا نه؟ اگر نمی‌گنجد، به چه دلیل و اگر می‌گنجد، در کدام طبقه او را می‌توانیم جای دهیم؟
براهنی - فروغ متعلق به يك خانواده بورژوا و محیط بورژوازی بود، بورژوازی متوسطی که هنوز به معنای واقعی حجم و ثقل اجتماعی و یا سرمایه‌ای پیدا نکرده است. فروغ متعلق به فرهنگ خاص چنین

۱ - گفتگو در ۳۰ دیماه ۴۷ در مجله «نگین» چاپ شده است، آقای احمد فتوحی این گفتگورا به عمل آورده است. (سال ۶۵)

طبقه‌ای بود. در چنین فرهنگ متوسط، در چارچوبه بنیادها و ارزش‌ها و بی‌ارزشی‌های آن، نوعی حساس‌گری هست؛ در عین حال در آن، نوعی بیماری، نوعی سکوت پرستی، نوعی شکمبارگی و پرگویی هست، نوعی ولع و طمع هست که باید از راههای محافظه‌کارانه اقناع شود. چنین فرهنگی، فرهنگ واقعی را به‌عنوان وسیله اقناع و طمع خود می‌خواهد. هنر واقعی را به‌عنوان وسیله اقناع و ولع و طمع خود می‌خواهد. چنین فرهنگی، فرهنگ را برای ارزش‌های بنیادی نوعی تمدن، یعنی تمدن بورژوازی متوسط می‌خواهد. چنین فرهنگی، هنر را برای تفنن و برای خوشگذرانی می‌خواهد، چنین فرهنگی، هنرمند را به‌صورت دلقک، به‌صورت نوعی صف پرکن، به‌صورت يك وسیله عیش و عشرت می‌خواهد. در عین حال، همیشه می‌کوشد به هدف‌های خود از طریق محافظه‌کاری برسد، خودش را به‌خطر نمی‌اندازد، به هر پستی و رذالتی که از او سر بزنند، سرپوش می‌گذارد، پوست و پوستین و گلیم خود را نجات می‌دهد، از بدنامی، رسوایی، وحشت می‌کند، به دلیل آنکه تصور می‌کند که رسوایی، ثبات و ثقل موجودیت او را از اساس متزلزل خواهد کرد. صاحب چنین فرهنگی، به قول عوام دست چپ و راستش را می‌شناسد، همیشه به‌دقت، با ملاحظه‌کاری و احتیاط حرکت می‌کند. فروغ فرخ‌زاد در ابتدا متعلق به چنین طبقه‌ای بود، ولی او در طول زندگی شاعری خود، دوبار علیه ارزش‌های بنیادی این طبقه قیام کرد، بار نخستین موقعی که قیام کرد، علیرغم شدت و حدت قیامش، به‌سوی نوعی ویرانی پیش‌رفت. به‌همین دلیل قیام نخستین او، قیامی تا حدی ویران‌کننده بود. «اسیر» و «دیوار» و «عصیان» نشان‌دهنده آن خصلت

ویران‌کننده هستند. برای آن طبقه متوسط که دائماً در وحشت از بدنامی و رسوایی بسر می‌برد و همانطور که گفتم می‌کوشد به رذالت‌ها و پستی‌های بنیادی خود سرپوش بگذارد، حسرت زدن آشکارا و تبلیغ جنسیت زنانه، قابل تحمل نمی‌تواند باشد. برای این طبقه، زن در شمار محرمات است. گرچه خود آنها از طریق همین زن زاد و ولد می‌کنند و منزل‌های خود را پسر از بچه‌های قد و نیم‌قد می‌کنند و در واقع محیط خانوادگی خاصی به وجود می‌آورند، ولی شنیدن مصرعی چون:

« گنه کردم گناهی پر ز لذت »

جرم محسوب می‌شود تا چه رسد به گفتنش. فروغ علیه طبقه خانوادگی خویش با اعتراف به اینکه از لذت خاصی بهره‌مند شده است و لذت‌های دیگری نیز در کنار آن هست که از آنها بهره‌مند خواهد شد، قیام می‌کند. البته شناخت این لذت به طبقه او نیز متعلق بوده است، ولی اعتراف بدان، آنهم در ملاء عام، هرگز. و یا موقعی که فروغ تحت تأثیر خیام و چند تن از شکاکین، در چیزهایی شك می‌کند و تا حدی می‌کوشد چیزهای دیگری را به جای آنها بنشانند، دست به قیام علیه قرار-دادهای طبقاتی خود می‌زند. بورژوازی، مذهب را به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ مقداری از ارزش‌های سطحی اجتماعی به کار می‌برد. از طریق مذهب، اعمال برون‌افکنی شده فردی را به بد و خوب، به نام و ننگ، تقسیم‌بندی می‌کند. در رأس تمام اعمال نیک‌خدایی آمبورژوازه را قرار می‌دهد و در رأس تمام اعمال بد شیطان را. فروغ شیطان را

در عصیان انتخاب می‌کند، به دلیل آنکه طبقه‌اش خدایی آمبورژوازه را پذیرفته بود و به همین دلیل در جهت مخالف ارزشهای طبقاتی خودش گام می‌زند و هم از این جهت است که مطرود طبقه و نماینده طبقه خود، یعنی خانواده‌اش، واقع می‌شود.

ولی فروغ، با مبارزه بالقوه و بالفعل علیه طبقه خود، از طریق پذیرفتن گناه و شیطان بجایی نمی‌رسد، به دلیل آنکه پس از گریختن از لجن محرمات بورژوازی، در لجن دیگری که همان لجن بی‌فکری جنسیت است فرو می‌غلطد و به همین دلیل، گاهی از وقاحت، پررویی، کثافت و دم‌زدن مدام از هماغوشی، سردرمی‌آورد. در این دوره از زندگی، حتی نزدیک است از بین برود؛ چرا که پذیرفتن جنسیت آزاد، بخودی‌خود، دوران سابقه و زمینه عظیم اجتماعی، قیام مثبت‌سازنده و درخشانی نیست و شاید به همین دلیل است که در این دوره از زندگی، سطحی، احساساتی و الکی عاصی و انقلابی است، گرچه بدون شک از طریق تبلیغ عصیان، ضربه‌ای کاری بر پیکر ارزشهای بنیادی بورژوازی فرود آورده است. اگر بخواهیم به این دوره از زندگی فرخ‌زاد، از دیدگاه دیالکتیک هگلی بنگریم باید بگوییم شعر این دوره او ترکیب و یا «سن‌تزی» است از تز «خانواده» و آنتی‌تز «بی‌ارزشی ارزشهای آن خانواده» ولی قیام این دوره فروغ، برای درآغوش کشیدن کامل یک بشریت همه‌جانبه نیست. نوعی لوندی و جلالت فرنگی مآبانه است و به همین دلیل است که جنسیت این دوره فروغ، بوی فرنگی و غربزدگی می‌دهد.

سؤال دوم: گفتید که فروغ فرخ‌زاد، یک دوران سازنده نیز

در مقابل این دوران ویران‌کننده داشته است. در این مورد توضیح بدهید.

جواب - فروغ فرخ‌زاد، از طریق شعور شاعری خود، آن «سن‌تزی» ویران‌کننده، آن ترکیب جلالت را به عنوان یک تز دیگر بکار می‌گیرد و می‌کوشد با وقوف تمام، بسوی بشریتی بیاید که می‌باید در انتظار چراغ مهر بانان روزگار باشد و می‌باید به دنبال دریچه‌ای باشد و از آن ازدحام کوچه خوشبخت را بنگرد. فرخ‌زاد، در مقابل آن ترکیب قبلی، که خود یک تز دیگری است، نوعی وقوف شاعرانه بر موقعیت انسان و بیشتر البته انسان رنج کشیده دردمند امروز را می‌گذارد، انسانی که متعلق به «مرز پرگهر» و «آیه‌های زمینی» است، انسانی که در آن رسولان، تبدیل به شاعران افیونی شده‌اند و تکیه بر عصای افلاس زده‌اند. این انسان آنتی‌تز آن تز است و شعر دوران «تولد دیگری» فرخ‌زاد، سن‌تزی و یا ترکیب دیگری است که در آن جرثومه‌های سازندگی، بیش از جرثومه‌های ویرانی است. فرخ‌زاد حق داشته است که از این ترکیب جدید، به عنوان تولدی دیگر یاد کند و چون هر تولدی یادآور مرگی است، باید گفت با این تولد فرخ‌زاد آن دوران نخستین را تا حدی از بین می‌برد و علیه ارزش‌های متوسط طبقاتی خود، هوشمندانه قیام می‌کند و ارزشهای متعالی بشریت را جانشین آن ارزشهای متوسط می‌کند.

سؤال سوم - با توجه به اینکه فروغ از گروه شاعران نوپرداز است، بحث در باره او خواهی‌نخواهی از بحث در باره شاعران این گروه، و به ویژه سر حلقه آنها یعنی نیما یوشیج جدا نیست، با منطقی

که فروغ را به محک زدید موقعیت نیما یوشیج را چگونه توجیه می‌کنید؟

جواب - نیما يك خرد روستایی داشت، از نوع خردی که فردوسی و ناصر خسرو داشتند. نیما نوعی خرد باستانی داشت. يك خرد باستانی تا حدی ابتدایی. ساده بگویم، نیما يك كدخدای با فرهنگ بود. از همه بالاتر، ذهن سالمی داشت. می‌دانید در فرخزاد، هم در زندگی و هم در شعرش، يك حالت هیستریك، يك حالت هجوم و حمله ناگهانی و غیر قابل کنترل، يك تهاجم غریزی و در عین حال رمانتیک وجود داشت، در حالی که نیما سالم بود، یعنی ذهن روشن و پُر سیلان و سالمی داشت، آن خرد باستانی را برای ذهن سالم اضافه کنید، آنچه خواهید داشت یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات ایرانست. حسادت‌های ناچیز، بغض‌ها و کینه‌های خصوصی، بچگی‌ها و ناشی-گری‌های علنی، چهره فرخزاد را کمی مخدوش می‌کند. در مقابل اینها، نیما بزرگواری داشت، بیست سی سال به حقوق ناچیز يك دستگاہ بسنده کردن، در کنج خانه محقری خزیدن و تجربه پشت سر تجربه کردن، نوشتن و خط زدن و دور ریختن و دوباره تجربه‌های کهنه و یا جدید را از سر گرفتن، با هر سطر جانفشانی طاقت فرسای هنری خود را به محک امتحان زدن، تصویری دقیق و روشن و درخشان از يك تحول بزرگ ادبی داشتن، حسادت‌ها، حماقت‌ها، جبن و وحشت اطرافیان را نادیده گرفتن، و تصویری از زمانه خود در زبان شب‌پره و داروک و ققنوس و مرغ آمین و پرنده‌های سرجنبان بر سردیوارها دادن، دقت کردن و همه چیز را به دقت و با زبانی و بیانی دقیق ارائه دادن، در برابر دیوار سر-

سخت منطق‌های شعری گذشته، ایستادگی کردن و بنا کردن يك منطق جدید شعری و جهان‌بینی اجتماعی شعری، ذهنی سالم، روحی بردبار، قلبی بزرگ و باگذشت داشتن و خود را بجای تمام يك نفرهای غرق شده در موج‌های وحشی دریای اجتماع معاصر دیدن و به دنبال جاپایی برای يك ارزش انسانی بودن و در شبان و بیل تاریخ، قبای زنده خود را از این گل‌میخ خیالی به آن گل‌میخ خیالی آویزان کردن، ذهنی سالم، خردی استوار و دیدی گسترده و وسیع می‌خواهد که در هر قرن، بیش از شماره انگشتان دو دست نمی‌توان سراغ کرد و شما چند نفر را می‌توانید در این صدسال اخیر ایران در نظر آورید که به اندازه نیما، ارزش داشته باشند؟ بگذارید من به شما اطمینان دهم که از نظر هنری، هیچکس باندازه نیما ارزش ندارد و از نظر انسانی، او در کنار چند تنی است که همچون بسیاری از بزرگان واقعی اجتماعی ما، حتی قبرستان، زیارتگاه و محل و مدفنشان ناپدید است.

ببینید در فرخزاد يك «من» وجود دارد که حاکم بر همه چیز است، این من، يك من تغزلی است که گاهی سراز اجتماع درمی‌آورد، گاهی سراز فلسفه، گاهی سراز نگاه جانیان کوچکی درمی‌آورد که ایستاده‌اند و فواره‌های ناچیز میدانها را می‌نگرند و یا از دیدن صورت يك محکوم، احساس شهوت رخوتناکی برایشان دست می‌دهد. فرخزاد، فلسفه وجودی هنرمند را به سفر حجمی آستن در خط زمان تشبیه می‌کند و می‌گوید: و بدینسانست / که کسی می‌میرد / و کسی می‌ماند . بطور کلی، سکوی پرتاب فرخزاد آن من تغزلی است و گرچه او گاهی فلسفی، گاهی اجتماعی و گاهی متفلسف از آب درمی‌آید، ولی او همیشه

به سوی آن من تغزلی که به اندازه وسعت يك پنجره ، يك دريچه، يك چراغ و حداکثر يك باغچه شهری، ظرفیت دارد، رجعت می کند . به يك معنی، شعر فرخزاد ، شعری است تغزلی و هر تغزلی در جهان با مضامین ثلاثه مرگ ، عشق و زیبایی معشوق (زن یا مرد) سر و کار داشته است. ولی شعر نیما، حتی موقعی که او از «من» صحبت می کند، از من و یا هر «من» خصوصی تجاوز کرده ، درما و جهان گسترش یافته است. ارسطو گفته است و هنوز هم گفته اش ارزش کامل دارد که : «شعر با حقایق جهانی سروکار دارد» و شعر نیما، پس از آنکه اشیا و تصاویر آن ، به مفاهیم و معانی تفسیر شوند، تبدیل به حقایق جهانی می شوند، حقایقی ایستا، دائمی، همه زمانی و همه مکانی که موقتاً جامعه و اژه ها و تصویرهای نیما را بخود پوشیده اند . به يك معنی ، شعر فرخزاد، خصوصاً شعر نیما عمومی؛ شعر نیما حماسی است ، شعر فرخزاد ، تغزلی، شعر فرخزاد با قلب انسان سر و کار دارد و شعر نیما با اندیشه انسان، و گاهی با قلب و اندیشه اش بطور توأمان .

سؤال چهارم - از نظر ساختمان شعری این دو را چگونه می بینید .

جواب - فروغ، به شکل شعر و قوف کامل نداشت؟ اگر برای شعر، سه عامل اساسی که من سالها پیش پیشنهاد کرده ام در نظر بگیریم که عبارت باشند از: شکل ظاهری، شکل ذهنی و محتوا ؛ و اگر چنین تصور کنیم که شعر خوب از بهم پیوستن و درهم آمیختن این سه عامل، که یکی به ظواهر حسی کلام ، دومی به حرکت ذهنی و تکوین خیالی تصاویر و سومی به مایه های اصلی احساس و اندیشه ، مربوط است ،

تشکیل شده باشد ، باید بگوییم که شکل ظاهری در شعرهای او اخر عمر فرخزاد، بحداقل کاهش داده شده بود، شکل ذهنی انسجام چندان کاملی نداشت و فقط محتوای عاطفی و فکری بود که از طریق شکل ذهنی ، برون افکنی می شد. و از آنجا که جوانها ، بیشتر به محتوا توجه دارند تا شکل و یا سازش و تطابق شکل با محتوا، شعر فرخزاد ناگهان از يك تأثیر گذاشتن آنی و موقت برخوردار شد. و چون در شعر فروغ آن من تغزلی دعوت کننده، به آسانی به چشم می خورد، جوانها در سبک و شیوه او شروع کردند به شعر گفتن، ولی پس از مرگ فرخزاد، این تأثیر رو به کاهش نهاد و می توان گفت که تقریباً از بین رفته است.

در حالی که نیما به ساختمان شعر توجه کامل داشت. از شکل ظاهری شعرش، که همه می دانیم بزرگترین تحول را در شعر فارسی پدید آورد، که بگذریم، باید بگوییم که نیما، همیشه از طریق تصاویر، ساختمان کاملی در يك شعر، به صورت يك شکل بسیار منسجم ذهنی ایجاد می کند که خود از آن به «آرمونی» یاد کرده است. در شعر کهن فارسی، يك بیت از چنین یکپارچگی و یا «آرمونی» برخوردار بود؛ و یا يك رباعی چنین وحدتی داشت . ولی يك قصیده یا يك غزل ، فقط يك - پارچگی ظاهری داشت . وعده ای از منتقدان حافظ ، بی جهت در يك غزل او بدنبال وحدت و «آرمونی» گشته اند، بدلیل اینکه در غزل حافظ هم چنین وحدتی وجود ندارد. در حالی که شعر نیما فرم کامل دارد، یعنی آرمونی بر اجزای متشکله يك شعر حاکم است و شما نمی توانید از شعرهای کوتاه نیما، سطرهایی را جدا بکنید ، و اگر چنین کاری را بکنید، شعر واقعاً لطمه می خورد و ناقص به نظر می آید . شکل

ذهنی شعرهای کوتاه و حتی بعضی از شعرهای بلند مثل «مرغ آمین»، مثل يك گوی سربی غلطان است که بحر کت خود در سرایشی زمان ادامه می‌دهد و هیچ نقضی در آن نمی‌توان پیدا کرد.

سؤال پنجم - مگر در شعرهای فرخزاد، چنین شکل و آرمونی

دیده نمی‌شود؟

جواب - چرا، گاهی دیده می‌شود، ولی نه همیشه. در بعضی از شعرهای کوتاه، یا کوتاه‌ترین شعرها، آرمونی واقعاً هست، ولی، شعرهای نسبتاً بلندتر، مثلاً «فصل سرد» و «وهم سبز»، در «غروبی ابدی» و حتی در بعضی از شعرهای کوتاه، فرخزاد وقوفی عمیق بر شکل ذهنی نشان نمی‌دهد. شاید اگر فرخزاد نیز به اندازه نیما عمر می‌کرد، می‌توانست به چنین وضعی در شعر دست پیدا کند. متأسفانه با وجود اصلاتی که در محتوای کارش، تقریباً همیشه، به چشم می‌خورد، آرمونی منسجم هنری، در غالب آثارش نیست. به علاوه این مربوط به يك موضوع دیگر است که تاحدی مربوط می‌شود به ابزار و وسایل تخیل، یعنی تشبیه، استعاره، سمبول، کنایه و اسطوره و غیره. فرخزاد بیشتر از تشبیه و بعد از آن بیشتر از استعاره استفاده می‌کند. نیما اغلب به سمبول متوسل می‌شود و گاهی اسطوره‌هایی از اشیای روستایی می‌سازد. مثلاً شب‌پره، شعر کوتاهی است که يك اسطوره است، ققنوس يك شعر سمبولیستی است، مرغ آمین، اسطوره‌ایست که بر اساس الگوی مثلث‌های تاریخی و اجتماعی آفریده شده است. سمبول و اسطوره، ابهام‌انگیزتر هستند تا تشبیه و استعاره، و ابهام شعر نیما بدلیل کثرت استفاده از سمبول و اسطوره است. شعر فرخزاد، واضح‌تر و به يك

معنی، ساده‌تر است بدلیل اینکه تدابیر تخیلی آن، چیزهای ساده‌تری هستند.

سؤال ششم - پس به چه دلیل، اغلب مردم شعر فرخزاد را بیشتر

می‌خوانند تا شعر نیما را؟

جواب - علتش اینست که اولاً مردم عادی بیشتر فرخزاد را از

طریق «اسیر» و «دیوار» و «عصیان» می‌شناسند و چون شعور شعری مردم، هنوز حتی به درجه‌ای از کمال نسبی نرسیده است، گمان می‌کنند که شعر، یعنی احساساتی شدن در باره مرگ، معشوق، خدا، شوهر و یا فرزند. مردم، فرخزاد را از طریق تولدی دیگر نمی‌شناسند، آنها می‌گویند فرخزاد بزرگ بود، چون گفته‌است:

«گنه کردم، گناهی پر ز لذت»

علت دوم اینست که ذهن مردم ایران تغزلی است، اصولاً مردم

ایران به غزل و غزلواره اهمیت بیشتری می‌دهند تا به انواع دیگر شعر. علاوه بر این، مردم به نوع خاصی از حماسه اعتقاد دارند و گمان می‌کنند، حماسه یعنی داستانها و اساطیر و تواریخ در بحر متقارب. در حالی که این تعریف از حماسه باید بکلی عوض شود. حماسه، یعنی نفس حماسی داشتن، نفسی برای شوری حماسی و هیجانی انبساطی بپا کردن. به همین دلیل در شعر مولوی، همانقدر نیروی حماسی وجود دارد که در شعر فردوسی، و شاید در شعر مولوی (البته دیوان شمس)، انبساطی حماسی به مراتب قوی‌تر از هیجانهای حماسی فردوسی باشد. موقعی که مولوی می‌گوید:

منم آن مست دهل زن که شدم مست به میدان
دهل خویش چو پسرچم به سر نیزه ببستم

ویا موقعی که می گوید:

دست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر
چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ شما

و یا موقعی که می گوید:

گل گل گل شکفت و من بلبل بی نوا شدم
گل گل گل همی ز من در چمنش زوق و قی

آیا ما احساس انبساطی حماسی نمی کنیم؟ و آیا این احساس
غنی با احساس حماسی خاصی که از داستان رستم و سهراب، بیژن
و منیژه و یار رستم و اسفندیار بما دست می دهد، قابل مقایسه نیست؟
مردم به این کیفیت حماسی توجه ندارند. و موقعی که نیما می گوید:

و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم

(چون صدای رودی از جا کنده اندر صفحه مرداب آنکه گم)

مرغ آمین گوی

دور می گردد

از فراز بام

در بساط خطه آرام، می خواند خروس از دور

می شکافد جرم دیوار سحرگاهان

وز بر آن سرد دودانده خاموش

هرچه، با رنگ تجلی، رنگ در پیکر می افزاید

می گریزد شب

صبح می آید.

ویا موقعی که در «شهر شب» می گوید:

در چنین وحشت نما پاییز،

کارغوان از بیم هرگز گل نیآوردن

در فراق رفته امیدهایش خسته می ماند

می شکافد او بهار خنده امید را ز امید؛

وندر او گل می دواند.

با لحن حماسی جدیدی آشنا می شویم که مردم غزل دوست و

تغزل پرست با آن هنوز اخت نشده اند. به همین دلیل دوست دارند

به تغزل خصوصی فرخزاد که در دید اول صمیمانه تر از شعر نیما به نظر

می رسد، گوش کنند:

در اتاقی که به اندازه یک تنهائیت

دل من

که به اندازه یک عشقت

به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد

به زوال زیبای گل ها در گلدان

به نهالی که تو در باغچه خانه مان کاشته ای

و به آواز قناری ها

که به اندازه یک پنجره می خوانند.

سئوال هفتم - در این جا باید به این مسئله اشاره کنم که فروغ

ارزشش با توجه به تئوری فکر زن ایرانی تا چه اندازه بود؟ جواب

فرخزاد از یک نظر دیگر نیز برای خواننده شعر جالب است. زن ایرانی

که قرنها از نظر خلاقیت شاعرانه عقیم بود، در فرخزاد بارور شد و

خود را با شدت و روشنی تمام در آئینه های زمان منعکس کرد. زن بودن

يك شاعر، او ایل ذهن ایرانی را تکان داد، ولی بعد پافشاری فرخزاد، استعداد ذاتی خودش برای مرکز محافل هنری شدن، استفاده از تمام تریبونهای تبلیغاتی، او را به مردمی که نمیخواستند قبولش کنند، قبولاند.

جواب - می‌دانید فرخزاد، خوب تبلیغ شد، حتی سرگش تبلیغ بزرگی بود برای شعرش، ولی مرگ نباید ما را به مسائل دیگر کور کند. قبل از مرگ و بعد از مرگش، من همیشه به ابعاد دقیق شعر او چشم داشته‌ام و در دوسه مقاله کوشیده‌ام این ابعاد را معرفی کنم. او بدون شك شاعر خوبی بود، از آن بالاتر بعضی از شعرهایش واقعاً درخشان بود. از آن بالاتر اگر شعر دایره‌ای خالی باشد که شاعر با وجود خود آنرا پر می‌کند، شعر خود را می‌گذارد و خود می‌گذرد، فرخزاد واقعاً شعر خود را از وجود خویش آکنده، آنرا پشت سر گذاشته، خودسپری شده است.

سؤال هشتم - آیا فرخزاد، به معنای واقعی، شاعر مسئولی بود، یا خیر؟ آیا به نظر شما فرخزاد تا چه حد دانشها و ارزشهای زمان ما را در مغزش متجلی ساخت و واقعیات زمان ما را بازگو کرد؟

جواب - می‌دانید او مسئول خود بود، سالها مسئول خود بود، بعد بتدریج چشمش به سوی رذالت‌های اجتماعی باز شد، آنقدر باز شد که شاهکاری مثل «آیه‌های زمینی» بوجود آمد. شاعر مسئول کسی نیست که شعار می‌دهد، از آزادی‌های خیالی و وهمی حرف می‌زند. شاعر مسئول کسی است که تجربه‌های بدست آمده از رابطه فرد با اجتماع را ترسیم کند. امیدهای بی‌اساس در ذهن مردم پروراندن، کار

سیاستمداران حقه‌باز است نه شاعر. شاعر موقعیت‌های دردناک را نشان می‌دهد و می‌گذرد و فرخزاد، علیرغم محدودیت‌های خودش، از چنین وقوفی بر تعهد شاعرانه برخوردار بود. فرخزاد در پایان عمرش، فهمیده بود که جلالت، لفاظی، فرمالیسم تو خالی، گنده‌گویی روشنفکرانه، سخن‌پراکنی‌ها و نصیحت‌گویی‌های سیاستمدارانسه، بی‌فایده است. می‌دانست که دست‌هایی در کار هستند و این محیط را آلوده می‌کنند، به سوی رذالت و پستی و بی‌شعوری هدایتش می‌کنند. یادم می‌آید شبی به سپهری گفتم: «تو چطور می‌توانی این همه رذالت را ببینی و در شجرت از صفای آب حرف بزنی؟» اجتماع، روابط عاشقانه و پاک، صفای آب و زیبایی آن بستر گل‌سرخ‌ها را آلوده می‌کند. فرخزاد از همان پنجره، این اجتماع را می‌دید، پنجره کوچک است. ولی هر کسی بقدر قدرت خود می‌تواند ببیند و قدرت او بیش از ظرفیت آن پنجره نبود، ولی هر چه بود، بخار متعقنی که از محیط او برمی‌خاست، صفای آن پنجره و دریچه را مخدوش می‌کرد، و او در اواخر عمرش، می‌کوشید مخدوش شدن پاکی‌ها را نشان دهد. او مثل نیما نبود، آن خرد مردانه و باستانی نیما را نداشت. از نیما کوچکتر بود، ولی به نوبه خود، شاعره بزرگی بود که از تجربه خود، ولو خیلی محدود، حرف می‌زد. فرخزاد فرصت آنرا پیدا نکرد که ذهن خود را بیشتر به سوی فرهنگ و ادراك دقیق اجتماع و تاریخ براند. در نیما، ادراك دقیق تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بود و شاید به همین دلیل، شعرش به هیچوجه جنبه خصوصی ندارد. علاوه بر این فرخزاد، وقوف ادبی نیما را نداشت. و به همین دلیل نیروی سازندگی و آفرینندگی نیما را هم

نداشت. شعر فرخزاد، شعر حدیث نفس خصوصی است، در حالی که شعر نیما، شعر حدیث محیط ماست. سه چهارتا از شعرهای نیما، اشعاری هستند که در آنها شخصیت‌ها و سمبولها، با زبان تصویر و اشاره با هم حرف می‌زنند، شعر از مسونتاژ گفت‌وگویی آنها ایجاد می‌شود. در فرخزاد این قبیل فوت و فن‌های هنری به چشم نمی‌خورد. او، همیشه جوان است، شباب دائمی باشعرا فرخزاد در حرکت است. شاید اگر فرخزاد نمی‌مرد و پیر می‌شد، شعرش نیز ایسن شباب را از دست می‌داد و به سوی پیری حرکت می‌کرد. با وجود این، شکی نیست که حیف شد مرد. می‌دانید تقدیر هر پیرمردی یا پیرزنی، مرگ است، به همین دلیل مرگ نیما، مردی که عمر خود را کرده، در ماچندان اثری نمی‌کند. می‌گوییم طبیعت همیشه در کمین پیران نشسته است، ولسی تقدیر چنین نبود که زنی سی و دو سه ساله از بین برود. هر پیری بزودی خواهد مرد، ولی هرجوانی باید اول پیر شود و بعد بمیرد. فرخزاد پیر نشد و مرد و به همین دلیل اگر مرگ نیما، طبیعت بود، مرگ فرخزاد، يك مصیبت بود. چرا که او می‌توانست تا سی و چهار سال دیگر شعر بگوید؛ بگوید و تمام عیب‌های خود را از بین ببرد و سهمی بزرگتر از آنکه دارد، در شعر ایران داشته باشد.

سؤال نهم - فرخزاد را با مقایسه با سایر شاعران معاصر چگونه

می‌بینید؟

جواب - نظر من اینست که پس از نیما، می‌توان شعر چند نفر را عملاً به رسمیت شناخت. این چند نفر تا حدودی در نظر من از ثبات شخصی و تثبیت نسبی برخوردار هستند. از نظر من، اولین اینها شاملو

است. شناختن زبان و در آن به سبک و شیوه و هنجار خاصی دست یافتن، و دنیای شخصی، اجتماعی، احساسی و فکری خود را در قالب زبانی مشخص نشان دادن، فقط نصیب شاعران واقعاً شاعر می‌شود. شاملو در همان کیفیت کجدار و مریزش از نظر وزن و آهنگ شعر، و در قالبی که شکل ظاهری در آن عملاً بحداقل وجودی خود رسیده، توانسته است دنیای شعری عمیقی ارائه دهد. اگر شعر امروز، لحن اجتماعی خاصی دارد، به دلیل آن است که نیما و پشت سرش شاملو و بعد از آن اخوان و چند تن دیگر، شاعرانی اجتماعی هستند، به این معنی که شعرشان در اجتماع زندگی می‌کند و با آن نفس می‌کشد. منابع تأثیر بر شاملو، هر چه باشند، او توانسته است از خلال این تأثیرهای غربی و شرقی بگذرد، و عملاً بخود دست یابد. پس از او کسی که از ثبات شخصی و تثبیت نسبی برخوردار است، نادرپور است. نادرپور، زبان نرم و رام و زیبا و سلیس حافظ و سعدی را می‌شناسد، گرچه از نظر کلامی خود را بخاطر نمی‌اندازد و اغلب از واژه‌های تثبیت شده در شعر استفاده می‌کند، ولی بدون شك تصویر ساز برجسته‌ایست که اغلب تصویرهایش، استعاری یا تمثیلی هستند و بدون شك شعر نادرپور به دلیل سلامت، یکی از منابع بسیار خوب تبلیغاتی برای شعر معاصر بوده است. اقبال مردم به شعر نادرپور، سبب شده است که مردم بیشتر به سوی شعر نو کشیده شوند و نادرپور بدون شك، خودش هم یکی از تریبونهای تبلیغاتی شعر نو بوده است. اخوان، پس از این دو و البته در کنار آنها و در کنار نفر چهارم که همان فرخزاد باشد، از ثبات نسبی برخوردار است. زبان او شاید مشخص‌ترین زبان شعر معاصر است و «کتیبه» اش

که نیمی از مضمون آن متعلق به کشف‌المحجوب هجویری است، در کنار چندقطعه از شعرهای بلند و کوتاهش، از اصیل‌ترین و زیباترین شعرهای معاصر است. اخوان برخلاف شاملو و نادرپور، به متون انتقادی و فرهنگی و هنری غربی دسترسی نداشته است و اگر چسب اشتباهات مربوط به جهان‌بینی اجتماعی خود را می‌خورد و از نظر تاریخی و بررسی‌های قومی دچار اشتباه و خبط فکری می‌شود، شاید به علت نداشتن اطلاع کافی از جهان بیرون و حدود و ثغور ایران است. ولی او اگر در نثر جهان‌بینی منظم فکری ندارد، شعرش مالا مال از حس اجتماعی و عطوفت و مهربانی انسانی است. فرخزاد از نیما، شاملو، و اخوان تا حدودی متأثر بود، گرچه بعدها، بخصوص در تولدی دیگر، و بعد از آن، به نوعی شعر دست‌یافت که اینک به اسم او می‌شناسیم. شعری مهربان، صمیمی، تاحدی زیبا، عاشقانه و نشسته در هاله‌ای از اندیشه‌اندوه‌گین زنانه. نسلی که بعد از اینها می‌آید، نسل وقوف‌های بیشتر به ماهیت شکل و محتوای شاعری است، نسلی است که مدام تجربه می‌کند، می‌نویسد و چاپ می‌کند، می‌نویسد و دور می‌ریزد و یا در کتاب و مجله و روزنامه چاپ می‌کند. نسلی است که بدون شك بدنبال عمقی عمیق‌تر از عمق این چهارتن است و شکی نیست که از تجربه‌نیما و آن چهار تن، که به اطراف هر يك از آنها یکی دوسلف و خلف، وجود دارند، استفاده‌ها کرده است، و می‌کند، ولی به گمان من، نگرشی سالم‌تر، جدی‌تر، بی‌وسواس‌تر و شاید حتی پرشور و حسال‌تر نسبت به زندگی و زبان دارد و می‌توان گفت که به یک معنی به زبان و زندگی امروز نزدیک‌تر شده است. در عین حال که می‌کوشد و بایدهم بکوشد که

از شعر و نثر کهن فارسی منتهای استفاده را بکند. صحبت از این نسل را موکول به فرصتی دیگر بکنیم بهتر است.
- تشکر می‌کنم.

تأملاتی پیرامون شعر و نثر

داغ تو دارد دل من جای دگر نمی شود

۱ - از بس این روزها شعر بد خواندم، خفه شدم. اینان کی اند که این همه بیهوده و یاوه می گویند؟ یاوگی از ذهن آدم سلب دقت می کند. انگار جماعتی تعهد کرده اند که سکوت کنند و جماعتی دیگر مکلف شده اند که یاوه بگویند و معلوم نیست بالاخره چه کسی شمشیر را خواهد کشید؟ نگاه که می کنم، خیل شعرهای نیم و جیبی و شاعران این شعرها ایستاده اند. آیا به راستی این همان «مرداب» فرخ زاد است که پیش روی ماست؟ وقتی که می گوید:

چه می تواند باشد مرداب
چه می تواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فساد
افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم می زند.

دههٔ چهل ادبی تمام شد و این دههٔ پنجاه بدجوری به مرداب می‌ماند. مثل اینکه در این سکوت معلق از فضا و زمان و مکان، آدم باید رسماً بلند شود و سرش را به دیوار بکوبد و بگوید: «آقا جان، تمام این ارزش‌ها بی‌ارزش است و تمام بی‌ارزشی‌ها ارزش، پس خواهش می‌کنم ما را برای همیشه مرخص بفرمایید!» هر چه بر روی کاغذ می‌بینم بد است؛ هر چه می‌شنوم، و به نام شعر، بد است؛ انگار کاغذ، حروف، حروف‌چین، صحاف، همه‌و همه، به هر چه نامش ارزش است، خیانت کرده‌اند. ای کاش به دوران پیش از «گوتمبرک» برمی‌گشتم، چرا که اولاً کاغذ گران نمی‌شد؛ ثانیاً روزنامه‌نویس پیدا نمی‌شد و طبعاً روزنامه پیدا نمی‌شد؛ ثالثاً مردم روزنامه‌خوان پیدا نمی‌شد؛ رابعاً این همه هیاهو برای هیچ پیدا نمی‌شد، که شعر اله شد و بله شد، فلانی، فلان است و بهمانی، بهمان؛ و خامساً بی‌ارزشی بجای ارزش پیدا نمی‌شد. ای کاش ما در دوران غارنشینان بودیم و هنر تصویر این همه پیشرفت نکس کرده بود، که آدم بشود الاغی که روزنامه می‌خواند و تلویزیون می‌بیند، همین و همین. در قدیم می‌گفتند، دهنش بوی شیر می‌دهد، حالا وضع يك قدری فرق کرده، دهن همه بوی روزنامه و تلویزیون می‌دهد. هر کسی از مردم، روزنامه‌ای است چرخان و تلویزیونی است گردان. دگمه رافشار دهید، هر چه استاد ازل گفته، این بی‌ریشه می‌گوید: باز هم یاد دو کلمه حرف از فرخ‌زاد افتادم، البته فروغ، یادتان که نمی‌رود؟ که گفت:

نامرد، در سیاهی
فقدان مردیش را پنهان کرده‌است

و سوسك ... آه

وقتی که سوسك سخن می‌گوید.

باری فروغ فرخ‌زاد زمانی می‌گفت، در گذشته شاعر زیاد داشتیم، ولی شعر خوب کم داشتیم. این گفته در مورد دوران معاصر هم صادق است، با این فرق که شاعران خوب، با همان شعرهای کمشان، انگار همه در رفته‌اند. لابد از وحشت قسط و سفته و چك بلامحل، عاقبت همه مثل اینکه چون عاقبت یزید شده (به قول اخوان)؛ یکی بساید قسط خانه‌اش را بپردازد، آن دیگری ماهیانهٔ مدرسهٔ بچه‌اش را، آن سومی سفته‌های ماشینش را. گویا شاعران محترم مصاحبت رباخوار و صاحب معاملات ملکی و چانه‌زدن با دلال ارز را به مصاحبت با شاعران محترم دیگر ترجیح می‌دهند و خوب، بیله دیگک، بیله چغندر. و این طبیعی است: از نقب‌های دوزخ است که همه عبور می‌کنیم، و این تصاویر و صداها و ضجه‌ها و ناله‌ها که خواب و بیدارمان را تسخیر کرده‌اند، همه و همه، از ماست که بر ماست:

ایمان بیاوریم

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به ویرانه‌های باغ‌های تخیل

به داس‌های واژگون شده‌ی بیکار

و دارهای زندانی.

نگاه کن که چه برفی می‌بارد.

— نه! نمی‌شود، بجان آقا، به سر مبارك قسم که نمی‌شود، نمی‌شود ایمان آورد. بی‌غیرتی است آقا، بی‌غیرتی، که انسان به آغاز فصل

سرد ایمان بیاورد! - هر قدر که شما نخواهید، يك نفر، همین چندسال پیش، اینها را گفته، رفته است. می خواهید ایمان بیاورید. می خواهید ایمان نیاورید. می گویند بی غیرتی است که آدم ایمان بیاورد. من بسا شما صد درصد موافق هستم. موافق نبودم، قلمم را می شکستم و این وجیزه را نمی نوشتم.

گر نگهدار من آنست که من می دانم
شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

۲ - انگار مثل آن معرکه گیران چیره دست بازارچه ها و چار-سوق های قدیمی باید دست درهم کوفت و عصا چرخاند و مار رقصاند و جفر و جادو جنبل کرد و حنجره درانسد و به چهارده معصوم قسم داد تا در دهه حاضر هم چهارپنج نفر مثل دهه گذشته قدم جلو بگذارند و این چراغ آخر روزگار را روشن کنند. باشد که از صاحب ذوالفقار، صاحب ذوالجناح و از ضامن آهو عوض بگیرند، چرا که دیگر از دست خلق معمولی خدا ساخته نخواهد بود که به این چهار نفر عوض بدهند. نیما گفته بود: «کاری که من می کنم، مثل شهادت است.» باید به این چهار نفر هم گفت: کاری که شما در این دهه می توانید بکنید عین شهادت است. چهار تا شعر خوب بگویید، پنج تا قطعه خوب بنویسید، ده تا نمایش خوب مرقوم بفرمایید، چهار تا نقد در راه خدا رقم بزنید، باور کنید که دیگر از ما گذشته که به شما عوض بدهیم، عوض شما را در آن دنیا خواهند داد، ما فعلاً مشغول هستیم، قرض همامان را می دهیم،

سفته عقب افتاده داریم، تلفنمان را قطع کرده اند، تلویزیون هم پشمک دارد و تصویر را خوب نشان نمی دهد، انفارکتوس دوم را کرده ایم و می دانید که به ندرت اتفاق می افتد که کسی از انفارکتوس سوم جان سالم بدر ببرد. خوب، مشکلات ما را که می دانید، اهل و عیال، آبرو و حیثیت و هزاران چیز ازین نوع، که شما پس از انفارکتوس دوم خواهید فهمید چه دردسرهایی دارد! آخ که این پشمک تلویزیون چه مصیبتی است! مردك طوری پشمک می گوید که انگار پشمک می خورد و پس از چند لحظه از روی صحنه تلویزیون، انگار از روی سفره ای رنگین، راحت الحلقوم و باقلوا هم خواهد خورد. باری می دانید که ما گرفتاریم، پس شما قدم جلو بگذارید، چهارپنج نفر بیشتر لازم نیست، این دهه را هم به پای دهه قبل برسانید، تورا به آن بازوان قلم شده حضرت عباس، آبروی قلم نسل خود را حفظ کنید!

چون بدیدنش که او خفته دراز
بهر دزدی عصا کردند ساز
ساحران قصد عصا کردند زود
کز پیش باید شدن وانگه ربود
اندکی چون بیشتر کردند ساز
اندر آمد آن عصا در اهتزاز

۳ - و به راستی که دهه درخشانی بود این دهه گذشته! چرا که در آن عصا، در اهتزاز بود. می گویند نه! می شمارم:
الف: قلم جلال بود و تقریباً آنچه به راستی بنام نامی جلال بود، همه مال دهه چهل بود. و اصلاً دهه گذشته، دهه جلال بود.

ب : قلم چوبك بود، قلم چوبك در آن دهه انگار قلم جوانی پرشور بود، تقریباً بهترین کتابهایش مربوط به همان دهه بود.

ج : بهترین شعرهای شاملو، اخوان و نادرپور، و تمام شعرهای خوب فروغ فرخزاد همه متعلق به دههٔ سابق بود.

د : زبان نقد شعر و نثر ایران کلاً در دههٔ سابق بوجود آمد.

ه : نمایشنامه کلاً مربوط به دههٔ سابق بود، که از سکوی مخالفت شروع کرد و آخر سر دو تکه شد : نمایش دولتی و نمایش ملی و یا ملتی. «لال بازی» ساعدی درست در اول دههٔ گذشته در تلویزیون نشان داده شد، «گاو» هم همانطور. بتدریج تمام نیروهای نمایشی در دههٔ گذشته به یکجا جمع شد، و حالا؟ حتی تصورش را نمی توان کرد که «چوب بدست های ورزیل»، را به همان طریقی که نویسنده اش تصور کرده به روی صحنه آورند. علتش روشن است. دولت باید به نمایش کمک می کرد، چون نمایشنامه نویس آسمان جل و کارگردان آسمان جل و بازیگران آسمان جل تر نمی توانستند توی خیابان نمایش را نشان دهند. صحنه لازم بود، تأمین زندگی ضرورت داشت. دولت باید فقط باین فکر می بود و بس، ولی در عوض دولت سه چهاره سووی گردن - کلفت سر این تئاتر ملتزم خانگی آورد. تئاتر تلویزیونی و «تئاتر شهر» تلویزیونی. نتیجه همان شد که تصورش میرفت. امروز، به قول يك روزنامه نویس، «مراد برقی»، مبتذل ترین تئاتر ممکن در دنیا، شش میلیون نفر خواهان دارد. روزی که می خواهند «مراد برقی» را نشان بدهند، يك ساعت قبل تمام خیابانها بند می آید، پلیس، چراغ قرمز، خلاف، ایست، خبردار، چون می خواهند مراد برقی ما را نشان

بفهند. مراد برقی، جانمی مراد برقی، مالمی مراد برقی، روحمی مراد برقی. وبعد می گویند، آقا جون شش میلیون نفر طرفدار دارد، شما هم چیزی درباره اش بنویسید. و خوب، ما هم داریم می نویسیم، مبتذل تر از اینش دیگر پیدا نمی شد. پس مردم چی آقا؟ شما مگر طرفدار مردم جای دیگر هستید؟ نه آقا، ما هم طرفدار همین مردم هستیم، منتها فکر می کنیم که ذوق این مردم سلامتش را از دست داده، قبلاً که تئاتر درست و حسابی نداشت، حالا تصور می کند چیزی که بنام مراد برقی می بیند، همان تئاتر است و چون مشغول کننده است - چرا که مردم یعنی موجوداتی که فقط استعداد دارند و آنهم استعداد مشغول شدن - اگر این مردم دست به تفکر و تأمل بزنند دیگر مردم نیستند، مردم موجوداتی هستند که به تماشای مراد برقی می روند! آنوقت می گویند : وظیفهٔ تلویزیونست که مردم را راضی کند، ما می گوئیم اول در مردم کنجکوی برای تفکر دربارهٔ رضایت ایجاد کنید، آنوقت سعی کنید راضیشان بکنید، خواهید دید که این مراد برقی شما نیست که می تواند رضایت نامه ازین مردم بگیرد. مراد این مردم در جایی دیگر است، در تفکر واقعی است، در هنر واقعی است، نمی توان اول ذوق مردم را خراب کرد و بعد گفت : آقا این مردم مگر ذوق دارند؟ مگر چیزی می فهمند؟ نه آقا! ابزار کار همین مردم است. تئاتر همین مردم است، بیمارستانش تئاتر است، طبیعتش تئاتر است، خیابانهایش تئاتر است، روزنامه هایش تئاتر است، تئاتر شهر یعنی این شهری که هر برش، هر مجموع، هر کل و هر جزء تشکیل دهندهٔ آن کلش، تئاتر است، و مردم بازیگران اصلی این تئاتر هستند. این مردم را به مردم نشان بدهید، اگر

غیرت و همت و لیاقتش را دارید ، آنوقت خواهید دهید که رضایت یعنی چه ؟ اگر معنای کلمه رضایت یادتان نرفت ، من این قلمم را می شکم .

ساحران هم سحر موسی داشتند
دار را دلدار می پنداشتند

و بعد ، این هم هست که از يك طرف شما پررو هستید و از طرف دیگر ما . ممکن است بگویید ، نگاه کنید آقا سینمای فارسی پیشرفت کرده ، کیمیایی ، کیمیاوی ، مهرجویی ، وفلان و بهمان داریم . ولی یادتان نرود که بخش اعظم این سینما هنوز تئاتر است ، همان تئاتر پیش از مراد برقی . سازنده « رگبار » در اصل يك نمایشنامه نویس است ، « گاو » مهرجویی باین دلیل زاید که پیش از پیدایش مراد برقی ها ، « گاو مراد » پشتمش بود . سینما هنری دیگر است ، این درست . ولی در اصل سینما هم نمایش است ، منتها يك فرق اساسی هست ، تئاتر واقعیت دارد ، تصویر جانشین آدم نشده ، یعنی موقعی که نمایشنامه دارد اجرا می شود می توان بلند شد و رفت روی صحنه و دست زد به آدمها و دید که این آدمها پوست و گوشت و استخوان هستند و تصویر نیستند . تئاتر با این تصویر بوجود می آید ، حتی اگر از تلویزیون نشان داده شود . و اتفاقاً هر چه در تلویزیون با اسم نمایش نشان داده می شود ، میعادگاهی از تئاتر و سینماست . اما ، اما ، تئاتر هنری است مستقل و انسانی ، به دلیل اینکه انسانیتش بیشتر است ، عینیت انسانیتش بیشتر است ! به علاوه تئاتر را میتوان پر از شعر ، موسیقی ، یعنی زبان آواز و ترانه و آدم از هر نوعش کرد . و کدام هنر است که از این امتیازها برخوردار

باشد؟ هیچکدام ، و حالا در شرایط حاضر ، کدام نمایش است که از این امتیازها برخوردار باشد؟ هیچکدام ، همه کارگردانان مترجم کارگردانان دیگر هستند . هنوز کسی بنام کارگردان ایرانی نداریم ، تئاتر ما در پست ترین قشرهای غربزدگی ما قرار دارد . از خود تفکر تئاتری نداریم ، دهه قبل می رفتیم که داشته باشیم ، هووهارا طلاق بدهید و باز هم تئاتر خواهیم داشت . « ساعدی » کجاست؟ « رادی » کجاست ؟ حتی « فرسی » کجاست؟ حتی فرسی در مقابل این مقلدان اصیل است . « بیضایی » چرا دیگر کار جدی تئاتری نمی کند؟ و این آخر یعنی چه که در این مملکت يك گروه آزاد تئاتری وجود نداشته باشد؟ تلویزیون نباید تئاتر را بیلعد . گرچه تلویزیون ، اسمش ملی است ، ولی خوب ، ما همه می دانیم که تلویزیون ، دستگاهی است دولتی ، و آیا تئاتر هم قرار است فقط از نوع دولتی اش وجود داشته باشد؟ چرا؟ باید بیاموزیم که تئاتر غیردولتی هم داشته باشیم ، چرا که هر تئاتر غیردولتی ، لزوماً ضد دولتی نیست . و این سیاست درستی نیست که هر که را غیردولتی است ، ضد دولتی بدانید ، و این از تئاتر .

و : در دهه قبل فکر در هوا بود ، اساس ترجمه کارهای ملتزم در دهه گذشته ریخته شد : سارتر و سزر و فانون و برشت . اینان نزدیکترین رفیقان نویسندگان ایران هستند . این رفاقت از ترجمه ها سر بر کشید و به تفسیرها و حتی به جدلهای فکری بدل شد و برای خود اکنون ، میراثی نو از التزام ادبی ، است . ولی التزام ادبی التزامی که متوجه روبنا باشد بدر نمی خورد . شکل را بخاطر شکل عوض کردن بی فایده است . چرا که شکل ، علت نیست ، بلکه معلول است . علت در

زیربناست، پس التزام امریست متوجه زیربنا و طبیعی است که چنین التزامی وقتی که تغییر زیربنا را خواست، تغییر شکل، بدنبالش، مثل فرونشستن عطش پس از سیراب شدن از آب، خواهد آمد.

استقبال از سارتر و سهزر و فانون و برشت باین دلیل نبود که آنها از مردم در شکل خاصی حرف می زدند. اتفاقاً در مقایسه با اشخاصی که آثارشان، بصورتی افراطی از دگرگونی شکلی حاکی است، آثار سه تن اول، چندان هم حادثه شکلی ندارد. البته از این سه تن هم «فانون» فقط فیلسوف و مقاله نویس است و نه آفریننده هنری، و بدین ترتیب ربطی به شکل و دگرگونی شکلی ندارد. و «برشت»، به تبع تغییر زیربنای اجتماعی، پس از دوهزار و چهارصدسال، توانست بنیاد ارسطویی نمایشنامه را بکلی متزلزل کند و نمایش حماسی - انتقادی را بوجود آورد. شعور اجتماعی و شعور از هر نوعش بزرگترین شاخص کار «برشت» است. و «سارتر»، این فیلسوف بزرگ کوچک و بازار، این بزرگترین مخالف رسمیت در همه جا، باین دلیل برای ایرانی جاذبه داشت که ژستش، و تاکتیک ژستش، می توانست مفید باشد. باری فکر در هوا بود. و انگار تمام عقربه ها به سوی التزام می - چرخید.

باری دهه گذشته، معرف فکر تازه در اغلب زمینه ها بود. چرا تیراژ کتاب تکان خورد؟ بدلیل اینکه نویسنده متفکر از یک طرف عطش فکری را فرو می نشانند و از طرف دیگر، عطش های دیگر ایجاد می کنند. اینهمه ترجمه و نوشته را چه کسانی خریده اند؟ بودجه دانشگاهها برای خرید کتاب بسیار ناچیز است. مدارس مملکت اصلاً کتاب نمی خرند.

مدارس عالی مردم را می چابند، بدون اینکه کتابخانه خوبی داشته باشند. کتابها را مردم خریده اند و از میان مردم، دانشجویان، و با چه پولی؟ با همان صد، صد و پنجاه تومان خرجی که از خانواده ها می گیرند و یا با بریدن از پول غذا و لباس، با چیدن در یک اتاق سرد به اتفاق سه چهار نفر و بدین ترتیب بریدن از کرایه خانه. همین دانشجویست که جیب ناشر را پر کرده. و البته گروه عظیمی از کارمندان ادارات هم هستند. اینان وضعیتشان بهتر است. ولی فکر در دانشجوی است که اثر می گذارد و اوست که باید پیغام را بردارد و نشر دهد. هر خواننده متفکر، یک ناشر فهمیده است. چه کسی اینهمه ترجمه درباره روس و آلمان و آمریکا آسیارا خوانده؟ دانشجو. چه کسی در تمام جلسات سخنرانی بوده و یادداشت کرده؟ دانشجو. و چه کسی به راستی تأمین ندارد؟ دانشجو. وقتی که فلان استاد بی سواد عطش دانشجوی را رفع نمی کند، «سارتر» که هست، «برشت» که هست، «فانون» که هست، «جلال» که هست، مسأله اینست که جامعه خود آن قدرت را پیدا می کند که به سوی حقیقت نقب بزند. دانشجو نقب این حقیقت است. دیگر او را يك انگیزه ساده باسواد شدن به آن صورت رسمی و بچگانه که می خواستند دانشجو باسواد شود، به سوی تفکر نمی کشاند. روبروی او، با تمام ماجراهای خوب و بدش، تفکر را می طلبد. او کارگر تفکر است و از همین هاست که باید بخواهیم در این دهه آن چهار پنج نفر دهه گذشته را به ما تحویل بدهند. چرا که آن چهار پنج تن دهه گذشته، در انتزاع و تجرد زندگی نمی کردند. و در عمل تفکر، به صورتی عینی غرق بودند. می دیدند و می نوشتند و نشان می دادند. آن جنگ های پی در پی و جملگی ناکام دهه

گذشته پر است از آثار اینان، و همه مطبوعات ادبی و نیمه ادبی دهه گذشته را، مستقیم و غیرمستقیم، نویسندگان و شاعرانی چرخانده‌اند که تعدادشان از انگشتان دودست تجاوز نمی‌کند.

از همین تفکر دستگاه‌های دولتی هم سود برده‌اند. زبان رادیو و تلویزیون امروز، دیگر آن زبان دهه‌ها و دهه‌ها پیش نیست. اصطلاحات قصه و شعر و نقد دهه پیش، و ساختمان نقد هنری و نقد اجتماعی دهه گذشته، زبان رادیو و تلویزیون را در گون کرده. زبان رادیو و تلویزیون جیره‌خوار زبان ادب ملتزم معاصر است، منتها در سطحی بسیار قشری، و در کیفیتی بسیار آبکی. نقدهائی که گهگاه از رادیو و تلویزیون می‌شنویم، روایتی که از حوادث زندگی نویسندگان غربی داده می‌شود، حتی تفسیرهایی که از مسائل روز می‌شود، ساختمان خاصی دارد که از هر لحاظ یادآور زبان نقد و انتقاد ادب ملتزم دهه پیش است. زبان ادب معاصر حتی بر زبان منبر هم اثر کرده، می‌دانید، فکر نقب می‌زند و نقیب قافله، جهان‌بینی دهه گذشته است.

ز: يك مسأله دیگر هم که در دهه گذشته مطرح بود، طرح جهان در زبان فارسی بود، روابط ما با دنیا چیست؟ ما کجا هستیم و دنیا کجا است؟ نویسنده جامعه در چه اوضاع و شرایطی زندگی می‌کند؟ هدف این جامعه چیست؟ روابط جامعه و نویسنده بر چه اساسی است؟ نویسنده در کجا «نه» می‌گوید و در کجا «آری»؟ کجا را می‌کوبد و کجا را می‌نوازد؟ جهان به کجا می‌رود؟ من فکر می‌کنم ما باید در این دهه هم حق داشته باشیم که قاضی جهان بشویم. دلیل این کار روشن است. سرنوشت نویسنده‌ای که من باشم از سرنوشت نویسنده‌ای که خارج از

این مرزهاست، جدا نیست. نه تنها از این نظر باید به عرب و ترک و هندو و چینی توجه کرد، بلکه باید به خود غرب هم پرداخت، یعنی هم به غربی که غربی است و هم به آن شرقی که در غرب است. از این نظر امروز در ادب جهان وضع خاصی پیش آمده که نماینده این وضع، موقعیت «سولژنیتسین» است. «آکادمیسین» روسی هم در اینجا عقیده‌اش را، که البته بر اساس دید دولت شوروی نوشته شده، در «اطلاعات» به چاپ رسانده، و این خود نشان می‌دهد که هم خود شرقی غربی که شوروی باشد می‌خواهد عقیده ما را درباره نویسنده خودش بداند و یا عقیده‌اش را بما تحمیل کند، و هم در ما این ظرفیت را کشف کرده که اگر موافقت یا مخالفت کنیم، ممکن است از ما خوشش بیاید، یا به تریج قبایش بر بخورد. علاوه بر خوش آمد و بد آمد دولت شوروی، ما هم به عنوان نویسنده‌ملتی که ده برابر ملت روس سابقه و سنت فرهنگی دارد، حق داریم نه تنها درباره «سولژنیتسین» و رابطه او با جامعه کشور شوراهای، بلکه درباره هر نویسنده دیگری که در جهان وضع او را دارد، مطالب بنویسیم.

ط: و حالا «فروغ فرخزاد». می‌گویند «فرخزاد» به افسانه پیوسته است. چقدر این حرف مسخره است! هیچکس به افسانه نمی‌پیوندد. افسانه را کسانی بوجود می‌آورند که راه و چاه حقیقت را بلد نیستند. انسان امروز بهمان اندازه انسان ابتدایی اسطوره‌ساز است. به دلیل اینکه، اگر نه در وحشت از همان منابع ترس ابتدایی، دچار وحشت‌های دیگری است که او را به سوی شایعه، افسانه و اسطوره هدایت می‌کند. در زمان حیاتش «فروغ» پیچیده درهاله‌های رنگین شایعه بود، و چون

در آن موقع، شایعات حقایق را پوشانده بود، پس از مرگش، قهرمان-پرستان، آنهایی که در خواب با نوابغ عشق می‌ورزند، و رؤیابینان نيمروز، گفتند فروغ به افسانه‌ها پیوست. ولی کدام افسانه؟ افسانه هم آن روی سکه شایعه است. وقتی شایعه سکه رایج بود، افسانه نیز آن روی سکه است. و رایج هم هست. ولی باید گفت اگر در زمان زندگی يك شاعر خوب، شاعری که کنجکاو ما را نسبت بخودش جلب می‌کند، افسانه‌ای وجود داشته باشد - چرا که او ما را به سوی آینده شعرهایش رهنمون می‌شود و خیال ما را به سوی زمان آینده تحریر می‌کند - دیگر پس از مرگ، افسانه‌ای در کار نیست. افسانه سرآمد و شاعر به-حقیقت پیوست، حقیقت شعرهایش که پیش روی ماست.

و نیز این يك حقیقت است که ما بطور کلی نه فقط از زندگی خصوصی شاعران کهن خود، بلکه حتی از زندگی خصوصی شاعران معاصر هم بی‌خبر هستیم. جامعه ما را آنچنان محافظه‌کار کرده که به ندرت حوادث زندگی خصوصی خود را به اطلاع مردم می‌رسانیم و یا حتی زندگی خصوصی خود را پیش خود مرور می‌کنیم و یسا می‌نویسیم و نگه می‌داریم تا اگر نه مردمان روزگار ما، دستکم مردمان آینده، بدانند که در چه وضعی زیسته‌ایم، یعنی ضبط و کنترل عقاید، حتی در کنه ضمیر ما رسوخ کرده، انگار بخشی از ذات ما را تشکیل داده است. گفته‌ها و نوشته‌های کسانی که با «فرخ‌زاد» سر و کار داشته‌اند، آنقدر ناچیز، کم، بی‌منطق، و حتی بی‌رنگ و روی و بی‌جلوه است که هرگز نمی‌توان يك یا چند نتیجه دقیق از انبوه متراکم و دائماً در تراکم بیشتر این یادداشت‌ها گرفت و شعر «فرخ‌زاد» را بر حقیقت يك زندگی

در حال رشد متکی کرد و بعد به راستی به آن پرداخت. بهمین دلیل نقد من از شعر «فرخ‌زاد» پیوسته متکی بر شعر او بوده است و متکی بر کلیاتی از موقعیت طبقاتی او. جز چندنامه، جز چندمدعی عاشق، جز چند گرینده بر سر قبر «فروغ»، و پس از مرگش، جز رجاله بازی و استفاده از نام «فروغ»، چیز دیگری از آن شایعات و افسانه‌ها در دست ما باقی نمی‌ماند. پس بهتر است به يك حقیقت توجه کنیم و آن حقیقت، شعر فرخ‌زاد است.

در مورد «تولد دیگری»، که بدون تردید بهترین کتاب شعر «فرخ‌زاد» است در گذشته حرف زده‌ام، و حالا کتاب «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» پیش روی ماست. تمام شعرها پیش از این در مجلات درآمده و گهگاه بررسی‌هایی هم از این شعرها شده، و طبق معمول بدست کسانی که جز نقد آبکی چیزی نمی‌توانند بنویسند. می‌کوشیم مروری دقیق در شعر «فروغ فرخ‌زاد» بکنیم و آن چیزهایی را که پیش از این نگفته‌ایم، بگوییم:

۱ - می‌دانیم که فرخ‌زاد از سال چهل و يك و دوسه بعد، دیگر آن شاعر نبود که در «اسیر» و «عصیان» بود. خستگی و سرخوردگی شدید از «رمانتیسیم» قالبی شعرهای خود و شعرهای همقطاران در دهه پیش از چهل، سرخوردگی جامعه ما از «رمانتیسیم» فرار به آغوش خیالهای واهی، آغوش مادر، معشوق، ایون و دهها پناهگاه دیگر، که در واقع محصول سرخوردگی اجتماعی و جانشین روبرو شدن واقعی با جامعه بود، فروغ را به تجدیدنظر در تمام نوامیس پیشین شعر خود واداشت. طوریکه به تدریج با مطالعه در ذات شعر، با مطالعه شاعرانی

که هم سن او، معاصر او، و جوانتر از نسل «رمانتیک» دهه سی بودند، با مطالعه در ریشه‌های اصلی شعر «نیما»، «شاملو» و برخی از شعرهای آینده - مثل «تخم شراب» - «فروغ» در راهی افتاد که راه مشترک چند شاعر دیگر هم بود. این شاعران می‌خواستند که زبان شعر، توسع بیشتری داشته‌باشد، و «پارتی‌بازی» کلامی از میان برخیزد؛ می‌خواستند وزن‌ها دگرگون‌شود و وزن طبیعت واقعی کلام را دربر بگیرد. با وجود تجربه‌های ممتد با شکل، بیشتر این شاعران معتقد بودند که شکل بر مضمون و درونیه‌های شعر برتری ندارد، بلکه ادامه محتواست؛ معتقد بودند که باید با زندگی جامعه روبرو شد و از روبرو با آن به کشمکش پرداخت؛ معتقد بودند که لفاظی، به‌رخ کشیدن تشبیهات، استعارات و مجازها و کنایات، و به‌رخ کشیدن وزن باید متوقف شود و اینها به صورت ذات شعر، طوری در شعر پنهان بماند که فقط خود شعر باشد و دیگر هیچ.

در نظر داشته باشید که فروغ فرخ‌زاد به این نتایج نرسید. علل و معلولها و اسباب و نتایج این طرز برخورد با شعر و شاعری در فضای حاکم بر جامعه بود. «فروغ» نیز یکی از استنشاق‌کنندگان، یکی از گیرندگان هوای این فضا است. «فروغ» گیرنده خوب این فضا و هوا، علتها و معلولها، و اسباب و نتایج جمعی است. گیرنده‌ای صمیمی، دقیق و صاف و خدشه‌ناپذیر. با در نظر گرفتن آن فضا و هوا و تغییرات ناشی از آن، ببینیم «فروغ» به چه صورت این فضا و هوا را گرفته، در شعر خود کشت داده، آنرا بارور کرده است.

شاعر در غربت است، ولی بدنبال وصل با کل جهان، کل زمان،

کل مکان است. می‌خواهد سهم زمانه خود را از این قاطع‌الطریق زمان بگیرد. در غربت است، بدلیل اینکه تصویری مطلوب از آنچه می‌تواند وجود داشته‌باشد دارد، ولی خود آن چیز مطلوب را ندارد. پس، از فصل، به سوی وصل حرکت می‌کند.

کوششهایی هست که فروغ به جهانی بزرگتر دست یابد، لیکن همیشه کوشش او نقش بر آب می‌شود. مثلاً در شعر «تنها صداست که می‌ماند»، نخست این کوشش را نشان می‌دهد و بعد شکست این کوشش را با قدرت تمام تصویر می‌کند. نخست آن کوشش:

فهایت تمامی نیروها پیوستن است، پیوستن
به اصل روشن خورشید
و ریختن به شعور نور
طبیعی است
که آسیاب‌های بادی می‌پوسند
چرا توقف کنم؟
من خوشه‌های نارس گندم را
به زیر پستان می‌گیرم
و شیر می‌دهم

و بعد در پایان همین شعر می‌گوید:

دل‌م گرفته است
به ایوان می‌روم و انگشتانم را
بر پوست کشیده شب می‌کشم
چراغ‌های رابطه تاریکند
کسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
 پرواز را به خاطر بسیار
 پرنده مردنی‌ست

(صفحات ۴ - ۹۳)

همه آن نیروهای رو به پیوستن، به چراغهای تاریک رابطه‌منتهی می‌شوند. کسی که می‌خواست به اصل روشن خورشید پیوندد، می‌بیند درجهانی تاریک زندگی می‌کند و به آفتاب معرفی نخواهد شد. پرنده خواهد مرد، پرواز را بخاطر بسیار.

این تاریک بودن چراغهای رابطه، از نظر شکلی نیز، بخشی از وضع خاص شعر «فروغ» را تشکیل می‌دهد. بین بندهای مختلف، که هر کدام از فضای عاطفی و فلسفی خاصی برخوردار است، چراغهای رابطه تاریکند. شعر فروغ، شعری متشکل و یسا «اورگانیک» نیست. یعنی شعر فروغ ادامه می‌یابد. بجای اینکه عناصر شعر بدور خود بچرخند و یک کمال متشکل، یک فرم کامل شعری را متجلی کنند؛ یعنی نه تنها رابطه بین یک بند شعر با بند دیگر همان شعر، فقط عاطفی و فلسفی است، بلکه شعر فروغ آنچنان با روح ادامه یافتن گفته شده که بندی از یک شعر، گاهی همسان و هم‌خون با بندهای شعر دیگر است. یعنی فروغ از یک شعر به یک شعر دیگر ادامه می‌یابد، بجای اینکه هر شعرش فی حد ذاته یک حادثه شعری باشد. البته یکدست بودن زبان شعر فرخزاد در کتاب مورد بحث ما خود مسأله‌ای است که ادامه یافتن یک شعر در روال شعر دیگر را بیشتر به رخ می‌کشد، لکن این یکدستی، گرچه خود جالب است و امتیازی هم به‌شمار می‌رود، اما شکل، و حدوث شکلی فرد فرد شعرها را هم دچار خدشه می‌کند. انگار یک نفر مدام فکر می‌کند

و فکرهای بسیار جالب هم می‌کند ولی تنها فضای تفکر را بر کارش حاکم می‌گرداند و به کمال شکلی آن تفکر، تشکل تصاویر، اجتماع و ترقص هماهنگ آن تصاویر اهمیتی نمی‌دهد. یعنی شعر فروغ، شعر محتواست به معنای دقیق کلمه، لکن این محتوا، متشکل، به معنای دقیق کلمه نیست؛ این یک کمبود است.

۲ - اصل در شعر «نیمایی» پیش از دههٔ چهل بر این بود که اولاً مصرعهای یک شعر همه با یک وزن شروع شود؛ ثانیاً، در صورت امکان، پایان بندیها مساوی باشد، ولی اگر نبود، مهم نبود، مهم نیست؛ ثالثاً، از آغاز مصرع تا پایان بندی، خدشه‌ای در ارکان وزن دیده نشود و وزن تمام مصرعها یا سطرهای یک شعر یکی باشد، با فرقه‌های ناچیز در پایان بندی؛ رابعاً، با وجود اتحاد وزنی مصرعها، یا اتحاد در رکن وزن، بلند و کوتاه بودن مصرعها بلامانع باشد و طول مصرع وابسته به طول عاطفه و تفکر موجود در یک مصرع باشد؛ خامساً، طولانی کردن یک مصرع به بیش از حدود معمولی مصرعهای کهن، فقط مربوط به اوزان ساده باشد (فعولن فعولن، مستفعلن مستفعلن، فاعلاتن فاعلاتن و غیره...) نه اوزان مرکب (مفاعیلن فاعلاتن، مفعول فاعلاتن مفاعیلن، مفعول مفاعیلن مفاعیلن، و غیره...)

ولی عده‌ای از شاعران امروز در همان زمان که «فروغ» داشت شعرهای «تولدی دیگر» را می‌گفت، کنار برخی از بدعتهای «نیمای»، بدعتهای دیگری معرفی کردند، این بدعتهای عبارت بودند از: ۱ - می‌توان طول شعرهای ساخته شده بر اساس ارکان مرکب را هم ادامه داد و از مصرعهای قراردادی شعرهای کهن تجاوز کرد. ۲ - می‌توان به کل

وزن توجه کرد و نه اجزای آن، یعنی کل يك بند باید موزون باشد، حتی اگر مصرعی از همان بند بایک وزن شروع شود و مصرعی دیگر با وزنی دیگر. ۳- می توان وزنها را مخلوط کرد، منتها ملغمه این وزنها، باید موزون باشد. ۴- می توان وزن يك مصرع را مخدوش کرد به سود نوآوری در زبان، به سود عاطفه و تفکر، و به سود هماهنگی شکل زبان با محتوای آن.

شعرهای پایان (تولدی دیگر) فروغ و شعرهای «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»، از این چهار خصیصه حاکم بر شعر بسیاری از شاعران جدی که در دههٔ چهل به شهرت شاعری - نه شهرتهای کاذب- رسیدند، بسیار بهره برده است. می گوید:

چرا نگاه نکردم؟

مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیس گذر می کرد...

(ص ۳۲ ایمان...)

سطر اول را بر اساس «مفاعیلن فاعلاتن» تقطیع می کنیم، ولی موقعی که می رسم به سطر بعدی، چند اشکال پیدا می شود: «مانند آن زمان که» بر اساس «مفعول فاعلات»، «مردی ازک» بر اساس «فاعلات»، «نار درخ» بر اساس «مفتعلن»، «تان خیس» بر اساس «فاعلات» و «گذر میکرد»، بر اساس «مفاعیلان»، یعنی اگر این رکن هارا بهم پیوند بدهیم چیزی بوجود می آید که از نظر وزنی ظاهراً مخدوش است، مفعول فاعلات مفتعلن فاعلات مفاعیلان. ولی بایسد به چند نکته توجه کرد:

در شعر فارسی، مفعول فاعلات سالم است، فاعلات فاعلات

سالم است، مفتعلن فاعلات مفاعیلان سالم است، ولی مجموع اینها در یکجا ظاهراً مخدوش. این در صورتی است که انتزاعی فکر کنیم و بخود این سطر توجهی نکنیم، یعنی فروغ در يك سطر سه وزن را کنار هم می گذارد، ولی ما اینها را جدا جدا نمی خوانیم تا احساس کنیم که وزن دچار خدشه شده. همینکه می رسم به فاعلات اول، وارد يك ریشهٔ وزنی جدید می شویم که بوسیلهٔ فاعلات دوم کامل می شود، با در نظر گرفتن این سابقه که مفعول فاعلات خود سالم بوده است، همینکه مفتعلن را تلفظ می کنیم، فاعلات ما را با سلامت تمام به سوی مفاعیلان هدایت میکنند. در نتیجه يك سطر فقط وزن ندارد، بلکه چیزی بالاتراز وزن دارد و آن هارمونی وزنی است. نوشتن «نت» چنین وزنی بسیار دشوار است و حتی بی اشتباه هم نمی تواند باشد. ولی کوششی بود که من کردم و دیگران می توانند تکمیلش کنند، منتها باید به این نکته توجه کرد که شعر فروغ همیشه هم تقطیع پذیر نیست، و اصل ترکیب وزنها، همیشه در تمامی مصرعها صادق نیست. در دو سطر بالا می بینید که سطر دوم طولانی تر از هر مصرع شعر کهن در اوزان مرکب است. ملغمهٔ وزنها، موزون است، و بعلاوه وزن، به حرکتهای نثر نزدیک شده، بی آنکه شعر، حرکات موزون خود را از دست بدهد، علاوه بر این، مجموع دو سطر، کل یک بند کامل را می سازد. حالا می توانید یک بند دیگر را بردارید و به هارمونی موجود در سطرها و هارمونی موجود در کل بند دست پیدا کنید:

چرا نگاه نکردم؟

انگار مادرم گریسته بود آن شب

آنشب که من به درد رسیدم و نطفه شکل گرفت
 آنشب که من عروس خوشه‌های افاقی شدم
 آنشب که اصفهان پراز طنین کاشی آبی بود .
 و آن کسی که نیمه من بود، به درون نطفه من بازگشته بود
 و من در آینه می‌دیدمش
 که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود
 و ناگهان صدایم کرد
 و من عروس خوشه‌های افاقی شدم
 (ص ۲۰ ایمان ...)

طبیعی است که «نت» این بند با «نت» قبلی فرق خواهد کرد، ولی در هر صورت نمی‌توان گفت که این شعرها بی‌وزن است. می‌توان گفت که هارمونی این شعرها - البته از نظر صوری، و نه از نظر تصویری - نوعی هارمونی مرکب است. اوزان شکسته درهم بسته، ولی هماهنگ. و این برخورد با وزن در شعرهای «رؤیائی»، «آزاد»، «آتشی» دیده می‌شود و من در برخی شعرهای ناچیزم در دهه گذشته، علی‌الخصوص در «مصیبتی زیر آفتاب» و «گل برگستره ماه»، به این نوع هارمونی توجه داشته‌ام، که جای بحثش اینجا نیست.

۳ - فروغ در شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» مرثیه بشریت امروز را سروده است. آینده تاریک است، فصل سرد شروع می‌شود، رویش «آن دو دست جوان» با یک «شاید» تعلیق به محال شده، ولی آیا واقعاً چنین است؟ آیا می‌توان به این تعلیق به محال تن در داد؟ این نکته را بپذیریم که فروغ، شاعری است برخاسته از قلب طبقه متوسط، و معلق بین این فکر که آیا با ارزشهای نخبگان، بر ارزشهای نخبگان

نال و زاری کنیم؟ و این فکر، که به جمع طبقات پایین تر بپیوندیم و شاید در وجود آنها بدنبال فصلی گرم باشیم؟ طبقه متوسط، و روشنفکر، می‌تواند به سرنوشت طبقات پایین بی‌اعتنا باشد، بخورد و بیاشامد و واسطه معامله استثمار بین بورژوازی و طبقات پایین باشد (بورژوازی در حال تکامل)؛ می‌تواند علاوه بر محاسن! فوق، طبقات پایین را هم به بی‌اعتنایی تشویق کند. تا استثمار در وخیم‌ترین شکلش بروز کند (فاشیسم در حال تکامل)؛ و یا می‌تواند هر چه را که یاد گرفته، علیه تمام ارزشهای طبقه متوسط بکار ببرد، طبقه متوسط را با ارزشهای کمال مطلوب طبقات پایین آشنا کند، طبقات پایین و متوسط را علیه واسطگی طبقه متوسط و استثمار بورژوازی بسیج کند و بدین وسیله با جریان تاریخ به همگامی برخیزد.

«فروغ» در شعر «دل‌م برای باغچه می‌سوزد» ارزشهای طبقه

متوسط را بیان می‌کند:

پدر می‌گوید :

« از من گذشته است

من بار خود را بردم

و کار خود را کردم »

و در اتاقش ، از صبح تا غروب

یا شاهنامه می‌خواند

یا ناسخ التواریخ

پدر به مادر می‌گوید :

« لعنت به هر چه ماهی و هر چه مرغ

وقتی که من بمیرم دیگر

چه فرق می‌کند که باغچه باشد

یا باغچه نباشد
برای من حقوق تقاعد کافیست.»

مادر تمام زندگیش
سجاده ایست گسترده
در آستان وحشت دوزخ
مادر همیشه در ته چیزی
دنبال جای پای معصیتی می گردد
و فکر می کند که باغچه را کفر يك گناه
آلوده کرده است

مادر تمام روز دعا می خواند
مادر گناهکار طبیعی است
و فوت می کند به تمام گل ها
و فوت می کند به تمام ماهی ها
و فوت می کند به خودش
مادر در انتظار ظهور است
و بخشی که نازل خواهد شد .

برادرم به فلسفه معتاد است
برادرم شقای باغچه را
در انهدام باغچه می داند .

او مست می کند
و مشت می زند به در و دیوار
و سعی می کند که بگوید
بسیار دردمند و خسته و مأیوس است
او ناامیدیش را هم

مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندك و خودکارش
همراه خود به کوچه و بازار می برد

آنقدر كوچك است كه هر شب
در ازدحام میكند گم می شود .

و خواهرم ...

او خانه اش در آن سوی شهر است
او در میان خانه مصنوعیش
با ماهیان قرمز مصنوعیش

و در پناه عشق همسر مصنوعیش

و زیر شاخه های درختان سبب مصنوعی
آوازه های مصنوعی می خواند
و بچه های طبیعی می سازد

هر وقت که به دیدن ما می آید
و گوشه های دامنش از فقر باغچه آلوده می شود
حمام ادکلن می گیرد
او

هر وقت که به دیدن ما می آید
آبستن است.

(ص ۴۱ تا ۵۲)

فروغ به تدریج و با يك رئالیسم پیشگویانه بساغچه را تبدیل
به جامعه شهری می کند، جامعه ای که اکثر افراد آنرا طبقه متوسط از نوع
همان پدر و مادر و خواهر و برادر تشکیل می دهند؛ و بعد می گوید: «و
فکر میکنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد.» و انگار می خواهد
بیماران شهر نشین را به بیمارستان ببرد، ولی تمام تصاویر فقط اضمحلال
و زوال و تباهی را نوید می دهد، انگار تمام ارزشهای بشری، همین

ارزشهای خانواده متوسط است. تنها در شعر «کسیکه مثل هیچکس نیست»، فروغ با رئالیسم طنز آمیز و پیشگویانۀ خود، امید موقعیت جدید را می‌دهد. در این شعر، فروغ به آفتابی از نوع دیگری پیوندد و این طور به نظر می‌رسد که به رغم طنز ویرانگرش، بدنبال فصلی گرم است.

ولی مطالعه شعر فروغ نشان می‌دهد که او هرگز نتوانست ازین تعلیق و نوسان بین دو تعلق خاطر، یکی تعلق به بالا و دیگری تعلق به پایین، بروسواسهای طبقه‌ای که از میان آن برخاسته بود فائق آید و تکلیف خود را با خود یکسره کند. ارزشهای او، بیشتر ارزشهای طبقات بالاست. ولی هر قدر به پایان شعرهایش نزدیک می‌شویم او را در حال تأمل درباره سرنوشت طبقات پایین می‌بینیم. و شاید اگر می‌ماند، گرایش خود را بدل به پیوستن کامل می‌کرد و افسوس که نماند و نپیوست، و تنها به خاک پیوست. و شعر فارسی هنوز داغدار اوست.

بی‌همگان بسر شود، بی‌تو بسر نمی‌شود

داغ تو دارد دل من، جای دگر نمی‌شود

(نگین - تیر ۵۸) ۵۲-۱۱-۲۰

سیاوش کسرائی

يك شاعر بی ریشه

مضمون چهارده ساله‌ای وجود دارد برای «کسرائی» که از هر جای شعرش سرک می‌کشد و خودی می‌نماید. و این مضمون چهارده ساله عبارت است از ایده آل و خیالی، ساخته و پرداخته از تمثیل‌هایی چون کبوترهای عزیمت کرده، پرستو-های کوچ کرده و باز نگشته، دماوندی‌های از جا کنده شده، شب‌های به‌روز نیامده، ظلمت‌های به‌روشنی نیانجامیده، درخت‌های خشک شده و مزارع بدل گشته به نمکزار، برادرهای دشمن گردیده و شاعرهای به پستی گراییده و چشم‌های شسته به بخور افیون، فاتحان شکست خورده، فاتحان قلابی و حقیقت‌های مجعول برمسند نشسته؛ و تمام اینها با سماجتی وحشتناک در تمام قطعات کتاب‌های کسرائی به رخ کشیده شده. این مضمون فکر و ذکر شاعر است و در برابر آن نوعی امیدواری نیز هست که از پس هر شب ظلمانی، روشنایی روزی هست،

و بزکم نمیر، که بهار می آید، و مردم بره صفت بدانید که آن سوی سکه
بزودی رو خواهد کرد! و ما در نیمکره روشن این ارض ظلمانی زندگی
خواهیم کرد!

به صحت و سقم این امید و نو میدی کاری ندارم، ولی باید از
کسرائی بپرسم: آیا تحمیل کردن این حرفها بر گرده شعر - و آنهم
همیشه - کار درستی است؟ زیرا این مضمون گاهی چنان دست و بال
کسرائی را بسته است که این سخن از «هنگام هنگامها» بش رسماً در
باره شعر خودش صادق است که «... تگرگ جوانه کلمات را پیش از
شکفتن در هوا می زند...» و کسرائی با وجود آنکه گاهی استعدادی
درخشان برای توصیف سطح واقعیت زندگی نشان می دهد، ولی
قامتش را کاملاً راست نمی کند و شعرش را در قالب دید اجتماعی خاصی
محدود می کند که نه اجتماع را به تمامی در آن محدود می توان کرد و نه
شعر را، چرا که هر دو چنان سیال و گریزنده هستند که از دیوارهای هر
سرحدی می گذرند و در آن سوها رسوخ پیدا می کنند.

چهره های مختلف این مضمون محدود مکرر را قبلاً نشان بدهم،
چرا که بدون فهم آن، شاعر را کلی باف تر از آنچه هست پیش روی خود
مجسم خواهیم کرد:

۱ - چه فایده

عبور ماه و آفتاب را

برای اختر بداختری

که زیست می کند و رای آفتاب و ماه

«غربت»

۲ - در کنار او

بی نوازش های دست مهر بار او

من زمین باطلی هستم

خاک پرت افتاده سر در گلی هستم

سر به سر خاموش

ساحلی هستم

«زمین باطل»

۳ - دریغ

ستارگان کبوتران بی پیام و بی برند

هنوز از کنار این دریچه من در انتظار

به آسمان نگاه می کنم

«کبوتران قاصد»

۴ - لانه ام در باغ صیاد است

بشنوید ای تندریان تن آسوده

سینه ام در هر دمی آماجگاه تیر بیداد است.

«گل و بلبل»

این چهار مثال را از کتاب «با دماوند...» انتخاب کرده ام،
ولی به راحتی می توان دهها مثال از «آوا» و «خون سیاوش» داد و نیز
از «آرش کمانگیر» که خود همین مضمون است، با دیدی کلی تر،
گسترده در سطرهای بیشتر، که حرفش را در مقاله بعدی آورده ام و در
اینجا فقط اشاره کنم که هم «آرش کمانگیر» و هم شعرهای کتاب های
دیگر کسرائی از عدم فشردگی زبان، تصویر، و بویژه استعاره، رنج
می برند و شعر کسرائی بطور کلی اغلب سست است؛ و البته علتش
این است که تخیل کسرائی منتهای فشردگی خود را در زبان منعکس
نمی کند، و کلی بافی او از همین جاست.

اتفاق افتاده است که در بین شعرا، يك مضمون بیش از هر مضمون دیگر تخیل شاعری را بخود مشغول کند. این مضمون، گاهی دملی است درشت در وسط سینه که قلب را سخت می آزارد و شعر بیشتری است تا آن عقده بی رحم شیطانی سر بگشاید و ماهیت خود را نشان دهد. ولی آیا در مورد کسرائی نیز همین طور است؟ این مضمون «کسرائی» خیلی از خود او دور است و کلی بافی «کسرائی» از اینجا ناشی می شود که «کسرائی» به تجربه درباره مضمون مورد نظر خود حرف نمی زند، این مضمون در ضمیر ناخود آگاه او رسوب نکرده است، بلکه گویی کسرائی، آنچه را که از دور شنیده است، در شعرش به مردم تحویل می دهد، نه آنچه را که از نزدیک تجربه کرده است؛ طوریکه گویی کسرائی وضع مردم «اعماق»، مردم واقعی را، از زبان کلفت و نوکری شنیده است و البته اشکی هم نثار آن شنیده ها کرده است، ولی آیا خود او یکی از آن مردم «اعماق» هست یا نیست؟ فرقی که بین «شاملو» و کسرائی هست، این است که شاملو از چیزهایی حرف می زند که با آنها آشنایی دست اول دارد و کسرائی از همان چیزها حرف می زند، منتها بدون وقوف دست اول. نتیجه اش دو چیز است: اول اینکه تجربه دست دوم شاعر را به سوری کلی بافی می برد؛ و ثانیاً تخیل که بر اساس جز به جز کار می کند و برای خودش کلیت و جامعیتی بر اساس تجربه های دست اول بنا می کند، رو به سستی وضع می نهد و زبان در چهارچوبه محدود و نحیف و نازک نارنجی کلام به اصطلاح فاخر اشرافی می ماند. (مقایسه بین شاملو و کسرائی را فقط از نظر روشن شدن مطلب دادم، نه از این نظر که این دو شاعر باهم قابل مقایسه

(هستند.)

از اینها که بگذریم باید به پنج موضوع اساسی در شعر کسرائی اشاره کنیم:

الف - گاهی ذوق کسرائی، بازاری و تجمل پسند و زیور طلب است. کسرائی باید يك کمی خود را جمع و جور کند تا از ابتذال دور بماند. مثلاً گفتن چنین بندی از شعری به نام «طرح» در حدهیچ شاعر جدی نیست:

برق نگاه آینه از کیف او رمید

ما تیک تند او

فل کرد ناگهان

در باغ دستهایش و پر ریخت بر لبش

و گاهی سستی عجیبی بر شعر کسرائی حکم فرما است که توأم با آن کلی بافی، دیگر غیر قابل تحمل می شود، بویژه که دیگر از روح شعر واقعی خبری نیست.

من به جان کندن

با مشقت، بی صدا، ترسان

هر شب از دیوار مردم می روم بالا

می خزم بر بام های پست

می دوم در سایه دیوار

می گریزم در پناه شیروانی ها ...

«دزد»

ب - شعر کسرائی به عنوان شعر واقعی، شعر تک سطری و تک بیته است؛ اصولاً اغلب شاعرانی که همان ظرفیت رمانتیک - خواه

عاشقانه و خواه اجتماعی - را دارند، شاعران تک‌بیتی و تک‌سطری هستند. در این تک‌بیتی‌ها، همانطور که در تک‌بیتی‌های شاعران مکتب هندی می‌بینیم، تصویری بوجود می‌آید، تکامل پیدا میکند و تمام می‌شود. چند مثال می‌دهم با ذکر این نکته که این قبیل مثالها چندان هم کم نیستند:

۱ - در شام سرخ پوش

پائیز برگ سوخته می‌ریخت در هوا

«در آستانه»

۲ - قلمستان تنهاست

با کلاغان حریصی که بر انگشتانش

میوه پائیزند

«حاصل»

۳ - پرندۀ نور

در کدام مشت بسته زندان نیست؟

و فلز آفتاب

در خون چه کسان زنگ می‌خورد؟

«هنگام هنگامها»

ج - بعضی از شعرهای کسرائی تحت تأثیر نیما و دیگران است. هنوز موقعبکه کسرائی از «فعالتن فعالتن ...» و یا «مفعول فاعلات مفاعیل...» استفاده می‌کند از تأثیر نیما خودرا نرسانده است؛ در حالیکه این وزنهای مألوف و مانوس و متناسب با روح زبان فارسی، در دست شاعران معاصر دیگر قابل انعطاف‌تر از زمانی شده‌اند که نیما از آنها استفاده می‌کرد. مثالهایی می‌دهم:

۱ - بدرنگی، کمکی کن عابر!

کز هراسش برهانی شاید

چشم او گرچه فرورفته به خواب

پای تا سر همه چشمی است که ره می‌باید

«بیدار خواب»

۲ - هرچه برحاصل اندیشه نوکاشته‌ام می‌نگرم

هرچه در خاطر خود می‌بویم

«قلمستان تنهاست»

باز افسوس‌کنان می‌گویم

«حاصل»

۳ - رم می‌کند ز جا

ور می‌جهد به پا

در خش‌خشی که باد در آن بیشه می‌کند

تصویرهای آینه آشفته می‌شوند

بعد از کمی در ننگ

اندیشه می‌کند

«خر در چمن»

د - وصف در شعر کسرائی گاهی دقیق است و این البته چیزی است تا حدی تازه. این قبیل وصف‌ها تحت تأثیر داستانهای رئالیستی هستند و یا تحت تأثیر شعری دوران نهضت‌های پیچیده شعری قرن بیستم. کسرائی اهل دادائیسیم، سوررئالیسم، فرویدیسم، آگزیستانسیالیسم و غیره نیست. و اصولاً با فرهنگ - خواه غربی و خواه شرقی - سر و کاری ندارد؛ و صریحاً می‌توان گفت که فرهنگ در هیچیک از شعرهای او منعکس نیست؛ و کسرائی اصولاً اهل جدالهای عمیق درونی نیست،

طوریکه کاملاً آدم بی‌عیب و نقصی به نظر می‌آید. آنقدر خوشبین است که بدبینی و حس جاوه‌های عمیق و درون‌بینانه زندگی برایش مطرح نمی‌تواند بود. از سوی دیگر کسرائی کوچکترین بویی از عرفان کهن فارسی نبرده است. گاهی شعار دادن چنان چشم او را کور می‌کند که خبری از شعر واقعی نمی‌توان سراغ کرد؛ آن حالت تمکین و آن حالت تشنگی برای تسکین را که شاید بزرگترین خصایص عرفان شرق باشند، در او نمی‌توان یافت. کسرائی از هر سو که بنگرید بی‌ریشه است و به همین دلیل شعرش در بسیاری موارد سست و سطحی و بی‌پایه است.

با وجود این، قدرت توصیف دقیق، البته در سطح - یعنی فقط توصیف خصوصیت فیزیکی و جسمانی اشخاص و اشیا - گاهی در کسرائی هست که به نظر چندان هم بد نیست و با در نظر گرفتن اینکه کسرائی شاعری است عاری از قدرت جهان‌بینی عمیق، و شخصی است بدون ذهنیت پرتحرک، نمونه‌هایی از آن توصیف دقیق را اینجا می‌دهم:

۱ - روی یا بوهای مردان نمدپوش خموش
از میان ابروهاشان انبوه و سیاه
با بخاری که ز گرد سر یا بوها برمی‌خیزد
تندی گردنه را می‌بایند.
و زنان
کودکان را همچو گوژی اندر پشت
بسته در چادر شب
به کف خوابی سنگین و غمین می‌سپزند

«در راه»

۴ - از بلندی‌ها بهتر پیداست

قامت در غضب افتاده طوفان در دشت

«در راه»

این قبیل توصیف‌ها اغلب یادآور قصه‌های رئالیستی شوروی است. ه - از اینها که بگذریم، باید بگوییم که بعضی از شعرهای کسرائی کامل است و بی‌نقص؛ و زبان، گاهی صاف است و خشن و روشن. این قبیل قطعات است که شاید کسرائی را به سوی آینده‌ای بهتر می‌برند. کمال، مثل همیشه در مورد شاعرانی که از قدرت تخیلی چندان قدرتمندی برخوردار نیستند (و کسرائی از این گونه شاعران است) در شعرهای کوتاه دیده می‌شود. این کمال‌گونه در «غزل برای درخت» به خوبی به چشم می‌خورد ولی در این شعر زبان از خوشگلی و زینتی غیرواقعی برخوردار است؛ و در آن باز هم، موضوع فرار از واقعیت شاعران‌رمانتیک دیده می‌شود. شعری که برای حسن ختام انتخاب کرده‌ام گرچه از تأثیر حتمی «نیما» برخوردار است ولی از واقع‌گرایی ویژه‌ای حکایت می‌کند که شاید آینده کسرائی در آن باشد:

سمج اندیشه موذی فعلی است
کز سر من گوئی
سر پرواز ندارد هرگز
و من کم‌طاقت
هرچه می‌گویم و می‌رانمش از راه دگر می‌آید.
در چنین خشک هوا
کز تف داغ دمش
هر خیال خامی پخته نماید به نظر،
با چه سنجم آخر فکرم را

یا که آخر به چه تدبیری من
تن رها دارم از آزارش؟

«مگس»

آرش کمانگیر

۱

قصه «آرش کمانگیر»، قصه‌ای است حماسی، و از نظر اصول حماسه‌سرایی، قصه‌ای است بسیار منطقی، ولی تردیدی نیست که این قصه فقط یک افسانه است و هرگز عملاً به این شکل اتفاق نیفتاده است. این قصه، انعکاس آرزوهای ملتی است در وجود قهرمانی ملی. تا اینجا تردیدی نیست که قصه، حماسی است، ولی ارائه قصه توسط «کسرائی» دارای ویژگی‌های حماسی نیست.

نوشتن حماسه، زبان و بیانی حماسی می‌خواهد و نوعی نیرو و کشش حماسی که همه چیز را با قدرت به یکدیگر پیوند دهد. برای نوشتن حماسه، نفسی حماسی لازم است، حماسی بودن قصه کافی نیست و شاید حتی مهم‌هم نیست. باید آدمی که روح و نفسی حماسی دارد، حماسه بنویسد، نه شاعری که در باره اجتماع، احساساتی و رمانتیک می‌شود.

مثلاً موقعیکه کسرائی پس از رجز خوانی آرش - که بیشتر شباهت به شعارهای ایدئولوژیک دارد تا رجزهای اصیل - می‌خواهد قصه حماسی آرش را به اوج برساند، عملاً از روبروشدن با اوج رو - گردان می‌شود و فقط به گفتن حالتی رمانتیک اکتفا میکند:

آرش ، اما همچنان خاموش ،

از شکاف دامن البرز بالا رفت .

وز پی او ،

برده‌های اشک پی در پی فرود آمد.

۲

حماسه می‌تواند خصوصیات دراماتیک پیدا کند ، مخصوصاً حماسه‌ای که با افسانه‌های اساطیری و ابتدایی مثل «آرش کمانگیر» سروکار دارد. چه‌مانعی دارد که گفتگوهای حماسی در منظومه حماسی گنجانده شود، مثل گفتگوهایی که در شعر «مرغ آمین» نیما بکار رفته است؟ (گرچه این گفتگوها بیشتر جنبه اجتماعی دارند.) یکی دو تکه گفتگو که در «منظومه آرش کمانگیر» کسرائی آمده‌اند بطرزی بسیار ناشیانه به بقیه شعر وصله شده‌اند ، درحالیکه گفتگو باید طبیعت گفتار را از دست ندهد.

ضمناً خصوصیات ظاهری و روحی پیرمرد قصه‌گو چندان معلوم نیست و «آرش» کسرائی، قهرمانی است که به شکلی رمانتیک و اجتماعی رجز می‌خواند ، بجای آنکه ذاتاً یک قهرمان رجز خوان باشد.

مجوئیدم نسب ، -

فرزند رنج و کار

گریزان چون شهاب از شب ،

چو صبح آماده دیدار.

۳

شعر اجتماعی ، بویژه حماسی اجتماعی، چیزی نیست که در آن انسان با قلمبه‌گویی شعار دهد و یا فکری را که کاملاً خصوصیات نثری دارد، به صورت شعر در آورد. اغلب قسمتهای «آرش کمانگیر» کسرائی شباهت به یک انشای منظوم دارد. سمبولها فوق‌العاده کلی است و اگر وزن را از شعر بگیریم، چیزیکه از محتوای مطلب می‌ماند، یک سرمقاله بسیار ساده درباره قصه آرش است با نتیجه‌ای اجتماعی.

حماسه در مرحله اول باید سر و کار داشته باشد با سرنوشت عمومی انسان؛ بعد باید با سرنوشت قوم و قبیله و نژاد و اجتماع خاص سر و کار پیدا کند و سرنوشتی فردی را به عنوان قهرمان در برابر مصیبتی خارق‌العاده قرار دهد. «کسرائی» ، سرنوشت عمومی انبیا را بکلی نادیده می‌گیرد؛ سرنوشت قوم و قبیله و نژاد و اجتماع را با شعار برگزار میکند؛ و سرنوشت قهرمانش را در برابر مصیبتی بزرگ با بینشی کلی بررسی میکند. مثلاً ببینید آرش چگونه در برابر بزرگترین مسأله حیاتی انسان، کلی بافی میکند و چگونه درباره موضوعی بزرگ، مثل شاگرد مدرسه‌ها داوری میکند:

«پیش می‌آیم»

دل و جان را به زیورهای انسانی می‌آرایم .
به نیروئی که دارد زندگی در چشم و در لبخند ،
نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهیم کند.

۴

کسرائی در اغلب اشعار کوتاهش و نیز در «آرش کمانگیر» همیشه امیدوار است به سپیده دم، به آینده، به روز و روشنایی، بی آنکه ماهیت شب و تاریکی و گذشته و حال را روشن کند. در حالیکه به قول «شلی» شاعر انگلیسی: «زمان حال مثل دانه‌ای است که در آن وجود درخت آینده پنهان است». نخست باید آن دانه را دید و درک کرد و فهمید که طبیعت آن دانه چیست؟ آیا دانه نخلی خواهد شد و یا حنظلی، سببی خواهد شد و یا بادام تلخی؟ آینده‌ای که کسرائی از آن صحبت میکند، آینده موهومی است و از آنجا که او نمی‌تواند شب حاضر را درک کند، چگونه می‌تواند پیشگوی آینده‌ای نیامده و موهوم باشد؟

نیما گفته است که باید خود را به جای شاعری که ازش صحبت می‌کنیم، بگذاریم تا بفهمیم او چه می‌خواهد بگوید. به گمانم کسرائی می‌کوشد شاعری اجتماعی باشد و می‌خواهد در چارچوبه ایدئولوژی خاصی، جهان‌بینی اجتماعی خود را عرضه کند. گرچه من با این نوع محدود کردن شعر در قالب ایدئولوژیهای اجتماعی مخالف هستم ولی می‌خواهم درباره کسرائی در موقعیتی که او هست داوری کنم

نه در موقعیتی که من خود هستم و یا انتظار دارم کسرائی باشد.

به همین دلیل شکست و موفقیت کسرائی در هدفی که من از او ممکن است انتظار داشته باشم، از نظر من زیاد مهم نیست. آنچه برای من مهم است، این است که کسرائی در هدفی که خود برای خود انتخاب کرده است، شکست می‌خورد، زیرا بجای آنکه فلسفه‌ای تاریخی، اجتماعی یا حیاتی را ارائه دهد، درباره تاریخ و اجتماع و حیات بشر، شعار می‌دهد و شاعر خوب اصلاً لازم نیست که شعار بدهد.

۵

یکی دیگر از عیب‌های بزرگ «آرش کمانگیر»، نبودن تداوم در آغاز سطرهای شعر از نظر وزنی است. گاهی، سطرهایی از شعر کسرائی با «فاعلاتن» شروع می‌شود و گاهی با «مفاعیلن». بعضی از سطرهایی که برای رجز آرش تخصیص داده شده، یا سطرهایی که برای توصیف وضع قهرمانها و حالات آنها سروده شده است، از نظر وزنی دچار دوگانگی است و این برای کسی که می‌خواهد حماسه‌سرایی کند، عیب بزرگی است.

کسرائی از «اعماق» اجتماع برنخاسته است و به همین دلیل حرفهایش درباره زندگی مردم «اعماق» سخت تصنعی و قلبی به نظر می‌رسد. بینش اجتماعی خاصی که کسرائی می‌خواهد عرضه کند و در عرضه کردنش شکست می‌خورد - از طرف شاعر درک شده و حس شده نیست. زبان و بیان کسرائی اشرافی است و بر ادبیات اشرافی گذشته

شعر فارسی تکیه دارد. این زبان و بیان از زبان مردم عادی این روزگار که باید پیام اجتماعی شاعرانی چون کسرائی را بفهمند (و یا کسرائی می‌خواهد که آنها بفهمند) دور است؛ و به همین دلیل، غم و شادی، نو میدی و امیدواری و شب و روز و تاریکی و روشنایی شعر کسرائی سخت غیر قابل لمس و قلابی است. کسرائی شاعری صمیمی نیست.

با وجود این نمی‌توان سطرهای درخشان شعر کسرائی را در شعرهای کوتاهش و نیز در منظومه‌ی آرش کمانگیر نادیده گرفت. او در بعض حالات وصفی تاحدی غنی است، گرچه این حالات وصفی هم با زبانی اشرافی بیان شده است. مثلاً:

آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست
بی نفس می‌شد سیاهی در دهان صبح ؛
باد پر می‌ریخت روی دشت باز دامن البرز .

و یا این سطر از منظومه‌ی «آرش کمانگیر» که تا حدی زیباست:

جنگلی هستی تو ، ای انسان !

کلمات زبان فارسی در شعر کسرائی به غربال ذهن اشرافی کسرائی بیخته شده‌اند و موقعی که این قبیل کلمات برای بیان حالاتی غیر اشرافی بکار می‌روند سخت ناجور به نظر می‌رسند. کسرائی، از آنجا که محیطی را که درباره‌اش شعر می‌گوید، درک نمی‌کند، بلافاصله متوجه آینده‌ای می‌شود که هم برای خودش و هم برای خواننده‌ی شعرش، جزو موهومات است. شاعر امروز نخست باید در برابر محیط امروز احساس مسؤولیت بکند و پس از آنکه محیط خود را بخوبی فهمید، به پیشگویی آینده برخیزد.

فریدون مشیری

شاعری، کلی بافی، تنبیل و احساساتی

۱

قلم منتقد این روزگار باید در برابر ذوق‌های پلید و منحرف، پست و پست‌کننده، مبتذل و مبتذل‌پسند، سهل‌گیر و سهل‌آموز، سمت بگیرد و بکوشد که اذهان مردم را از کجروی‌های سلیقه‌بپیراید؛ سلاح توسعه‌طلب کجروان را از آنها بگیرد و آنها را نخست در سنگرهای تدافعی قرار دهد و بعد قلعه‌هایشان را تسخیر کند و سر جایشان بنشانند. وظیفه‌ی منتقد در این موقعیت ویرانگری است؛ ویران کردن ذوق پست و میل به سلیقه‌های کج و عقب‌مانده و ریشه‌کن کردن تمام عواملی که سطح توقع هنری مردم را پایین می‌آورند و به آنها می‌آموزند که از هرچه مشکل است، وحشت کنند؛ تنها به دلیل آنکه برای فهم مشکلات، همت و پشتکار و بینش و دقت لازم است.

شعر مشیری از این نظر هدف این قلم است؛ بسدلیل اینکه اولاً شعرش را جوان ترها (دختران و پسران دانش آموز وحتى گاهی دانشجو) بیشتر می خوانند؛ وچنین شعری را چنین اشخاصی یا نباید بخوانند و یا اگر خواندند در همان نخستین برخورد بفهمند که باشاعری کلی باف ، سهل گیر و رمانتیک و احساساتی سر و کار دارند که عاری از هر نوع بینش شعری ، اجتماعی و جهانی است. این جوانها و جوانترها باید چیزی بخوانند باب دندان همت و شعور و فهم و نیروی کشف و دریافتهشان، و باید در زمینه شعر قدرت روبرو شدن با شعر اصیل این روزگار را - هر قدر هم که این شعر در برخورد های نخستین دشوار به نظر آید- در خود بیوروراند.

ثانیاً با خواندن شعر مشیری، ذوقی عقب مانده (یعنی ذوق مشیری) اشاعه پیدامی کند. جوانها و جوانترها گمان می کنند که این شعر، شعری است اصیل؛ و تصور می کنند که سرودن سه چهار چهارپاره در باره معشوق، پدر، ماه و می و ابر، یعنی منتهای قدرت شاعری؛ و بدین ترتیب به خود زحمت خلق اثر اصیل هنری را نمی دهند. در نتیجه نه فقط سطح شعور شاعرانه در اجتماع به ابتدال و پستی می گراید، بلکه آفرینش امری می شود عادی و پوشالی و بی دردسر که هر از راه رسیده ای به آسانی می تواند بدان دست بزند.

سطح سواد مردم ایران پایین است و گاهی اصلاً سوادی وجود ندارد و سطح فهم مردم نیز به نسبت تعداد باسوادها و بی سوادهاست. به همین دلیل اگر مردم به شعری روی آوردند و احیاناً آنرا پسندیدند و حتی گاهی سینه به سینه نقلش کردند، دلیل اصالت و بزرگی آن شعر نخواهد بود. شاعر کسی نیست که شعرش را تا سطح فهم عوام پایین بیاورد؛ بلکه او نهایت ارفاقی که در حق مردم می تواند بکند، این است که ذوق مردم را تا سطح قدرت های شعری خود تربیت کند و سطح آنرا همیشه بالا ببرد. تنها بدین ترتیب ذوق عمومی، جهش و تکامل و تکوین پیدا خواهد کرد.

شعر مشیری ذهن شعر خوانان را به تنبلی و کاهلی دعوت می کند و در همان برخورد نخستین، ذوق پایین شاعر را لو می دهد و دیگر لازم نیست برای فهم استعاره، سمبول، تشبیه یا اسطوره ای به خود زحمت بدهیم. کلی بافی، سهل انگاری، احساس های دروغین و گریه های خنده انگیز در برابر آدم رژه می روند و ناگهان خواننده تیزبین می بیند که از خواندن شعر هیچگونه لذتی نبرده است و هیچ چیز او را به سوی کشف و شهود در طبیعت و یا تغییر و دگرگونی در زبان دعوت نمی کند: مثال هایی می دهیم از چهار قطعه شعر مشیری از کتاب «ابر و کوچه». این چهار قسمت، مطلع های چهار شعر مختلف این کتاب است:

سراپا درد افتادم به بستر
تب تلخی به جانم آتش افروخت

دلهم، در سینه طبل مرفک میکوفت
تنم، از سوز تب چون گوره می سوخت

«قطعه با بالا نکن»

خلوتی بود و در پناه سکوت
یکدگر را نگاه می کردیم .
به تمنای اولین بوسه ،
هر دو شرم از گناه می کردیم
مست از باده سکوت و نگاه
فرستی را تباه می کردیم .

حرفها بر زبان و لب خاموش

«قطعه گناه»

طیبیان را ز بالینم برانید !
مرا از دست اینان وارها نید !
به گوشم، جای این آیات افسوس ،
سرود زندگانی را بخوانید

«قطعه صغیر»

ای ستاره ها ، که از جهان دور ،
چشم تان به چشم بی فروغ ماست !
نامی از زمین و از بشر شنیده اید ؟
در میان آبی زلال آسمان
موج دود و خون و آتشی ندیده اید ؟

«قطعه از خدا صدا نمی رسد»

در هیچکدام از این چهار مطلع ، استعاره، تشبیه و تمثیلی که
زندگی امروز را تصویر کرده باشد وجود ندارد و شعر به جای آنکه
بوسیله تصویر دادن، حسی و غیر مستقیم شده باشد، عاری از هر نوع بینش

تخیلی است؛ نه از نیروی جوشان خلاقیت در آن خبری هست و نه
از وضع و حال زمانه. شعر متعلق به شاعری است متفنن که شعر می -
گوید تا مردم بدانند که شاعر است و بالاخره خوب، این وجه امتیازی
هست، نیست ؟

۴

در مورد مشیری باید گوینده شعر را از شعرش جدا کرد؛ به دلیل
اینکه مشیری آدمی است صمیمی و مهربان؛ ولی شعرش سخت احساساتی
و سطحی و آبکی است. در شعر مشیری، نیروی تخیل «شاعرانه» است
ولی به معنای خیلی عوامانه و مبتذل کلمه؛ همانطوری که می گوئیم
فلان منظره ، فیلم یا رفتار انسانی شاعرانه است ، ولی می دانیم که
هیچیک از آنها شعر نیست. در این قبیل موارد، کلمه «شاعرانه» را به معنای
«رمانتیک» و به معنای تغزلی غیر شعری بکار برده ایم، و چون آن منظره،
فیلم یا رفتار، احساسمان را فقط در سطح غلغلک داده اند بدانها لقب
شاعرانه داده ایم و گرنه هیچگونه ظرفیت شعری در آنها نمی یابیم. از
این رو، شعر مشیری، شعر نیست، بلکه شاعرانه است، به همان تعبیر که
نگاه يك زن شاعرانه است، یا سخاوت يك جوانمرد شاعرانه است ،
ولی هیچیک از آنها شعر نیست : یا مثلاً رفتار صمیمی مشیری و خلق
و خویش شاعرانه است ولی شعر نیست و اصلاً لازم هم نیست که باشد.

۵

البته در میان تمام «شاعرانه» های مشیری، سطری اینجا ، بیتی

آنجا، تشبیهی اینجا و استعاره‌ای آنجا، پیدا می‌شود که شاید چندان بد نباشد، ولی اینها مثل چهار پنج کلمه عاقلانه در میان صدها کلمه سخیفانه، چیزی از سستی فکر و اشعار نمی‌کاهد. در میان تمام قطعات کتاب «ابر و کوجه» به ندرت شعری دیده می‌شود که در آن نیروی شگفت‌انگیز تخیل و خلاقیت بسا قدرت و استحکام تکنیکی عمیق و انعطاف‌پذیر دست به‌دست هم داده باشند و چیزی کامل و یکپارچه و عمیق و حاکی از کشف و مکاشفه در میدان طبیعت و زبان انسان بوجود آورده باشند. شاعرانه‌های مشیری، فقط در آن اوج‌های اوج ممکن است به صورت تک‌سطری و تک‌بیتی، نام شعر به خود بگیرند. در بقیه موارد، این شاعرانه‌ها، شعرهای حمام و سلمانی هستند - از بس عوامانه و سطحی و گذرا هستند - و هرچه باشند، شعر ادبیات معاصر ایران نیستند.

منوچهر آتشی

يك پینش طبیعی حماسی

۱

سالهای سی‌وهشت و سی‌ونه بود و هردوسال، سال اسب‌های نجیب بود؛ گرچه زمانه سخت‌نانجیب بود. سال اسب‌های نجیب بود و از در و دیوار بر سرم اسب می‌بارید. گرچه از بچگی صدای سم کوفتن اسب شنیده بودم - هم در خیابان‌های شهر که تبدیل شده بودند به معابر کوچکی برای اسب‌های بزرگ مجار؛ و هم در خانه پدر که اسب‌هایش همیشه محقر بودند و در برابر اسب‌های مجار و روس بیشتر به کره‌خرهای افیونی شباهت داشتند - ولی این سال‌های سی‌وهشت و سی‌ونه بود که سال‌های اسب بود؛ و این بیست‌سال بعد بود که از در و دیوار بر روی کاغذ اسب می‌بارید؛ و اسب‌های وحشی داشتند موقعیت فرهنگی خود را باز می‌یافتند و داشتند سراز تشخیص و تمکن استعاره و تشبیه و مجاز و تمثیل در می‌آوردند.

نخست اسب‌های لورکا بودند در نارنجستانها و در چهار نعل

کوبیدنها تا «کوردوبا» که مفهوم نبود چگونه جایی، شهری و یا قلعه‌ای بود و چرا اسب‌ها همیشه به‌سوی «کوردوبا» می‌تاختند. و از نظر من آنها البته در زبان انگلیسی می‌تاختند؛ و در زبان ترکی البته بهتر می‌تاختند: در زبان حماسی‌ای که «توران» شاعر جوان ترك، در قهوه‌خانه پشت مسجد میدان بایزید اسلامبول برایم می‌خواند؛ با صدایی می‌خواند که مردانه و بم و هیجان‌انگیز و حماسی بود و البته صدای پای اسبها را با فشار بیشتری می‌خواند و سم را در کلمه به‌رخم می‌کشید و اسبها را بهتر و تندتر و چهارنعل‌تر می‌تازاند.

سه یا چهار ماه، چهار یا پنج ماه - درست یادم نیست - زیر آن درخت همه‌جا گستر قهوه‌خانه، «لورکا» خواندیم و من بار اول صدای سم کوبی شبانه اسبهای مجار و روس و صدای پاکوبی گرسنه اسبهای یاوه‌تر از کره خراهای افیونی پدرم را در اسبهای لورکا که به سوی کوردوبا، یا به سوی قلعه‌ای دیگر، با اسمی موزون‌تر می‌تاختند، باز شنیدم. بعد لورکا را ول کردیم، شاید او مارا ول کرد، بطرف «ریلکه» روی آوردیم و غنای عارفانه و ظریف و عمیق ریلکه پس از آن دوران وحشی رنگهای تند و سبع و اسبهای چهارنعل لورکا، دلچسب و شیرین و دوست‌داشتنی بود و به آبی خنک می‌مانست که پس از چهارنعل تاختن بر پشت اسبها، در گودی کف دست از چشمه‌ای زلال نوشیده باشی، و ما این آب زلال را نوشیدیم.

تابستان همان سال بود و در تبریز بود که به اتفاق دوستی که سالها است از او خبری ندارم، به دیدن منصور قندریز رفتیم و نشستیم و در تابلوها، اسب‌های دهات اطراف تبریز را تماشا کردیم و در همان جا

هم اسب‌های مجار و روس را یافتیم و هم اسب‌های افیونی پدرم را، و هم نشانی از اسبهای چهارنعل تازان لورکا تا کوردوبا را. و هم نشانی از رنگهای وحشی اسبهای گوگن را یافتیم در مزرعی سرخ که کفل‌های کهر اسبها، آنرا درزمینه‌ای سنگین، چون آهن و سرب نگه داشته بود. و این تجربه دوم بود از اسبهای فرهنگی، منتها این بار در رنگ و خط، که تجربه اولی لورکا بود و در کلام بود و اصولاً همیشه اولی لورکا بود.

و تابستان همان سال بود و در تبریز بود و گرد و خاک بیمارگونه خیابانها در فضا بود و مردم به آدم «آقای دکتر» می‌گفتند و آدم گمان می‌کرد، مردی که جلوتر از او می‌رود آقای دکتر است؛ و آدم احساس می‌کرد که دارند به ریشش می‌خندند با این آقای دکتر گفتنشان. و تابستان همان سال، یعنی سال سی و نه بود که باید تنها نسخه خطی این کتاب حافظه به آب شسته می‌شد که شسته‌نشده، و آسمان پاک‌تر و صاف‌تر می‌شد که نشد؛ و روح از غبار سنگین یادهای سربی خلاص می‌شد که نشد؛ و از هزار هراس دیگر، آدمی، این آدمی سنگ‌شده مسخ‌شده، رها می‌شد که نشد. باید چیزی عوض می‌شد که نشد. دیوارها همان بودند و سرها در گریبان‌ها، همان. فریادهای وحشی همان بسودند - فریادهای هرز هدررفته - و خنجرهای زنگ زده پوسیده، همان. تاریخ همان بود و همان بود و همان، و جغرافیای هذیان که حدود و ثغورش در جنون و جنایت یله شده بود، همان. همه همان...

و همه همان و مردم همان بودند که بودند: گرد و خاک بیمار خیابانها را در ریه‌ها فرو می‌بردند و به آدم، از توی گرد و خاک، آقای

دکتر می گفتند؛ و از پشت سر که می گفتند، آدم احساس می کرد، مردی که جلوتر از او می رود؛ آقای دکتر است و چه افتخار بزرگی بود، آقای دکتر بودن در این معرکه گرد و خاک و باد و تاریکی و ظلمت و وحشت محض.

و روزی از همان روزهای تابستان، موقعی که به تدریج من تمام خود را فراموش می کردم و به «آقای دکتر» بودن معتاد می شدم، مردی از پشت سر فریاد زد: «آقای دکتر!» از آن روزهای عصبانی کننده اوایل شهریور بود و وسط روز بود و اذان ظهر بود و برزخ معلق روح بود که آقایی از پشت سر فریاد زد: «آقای دکتر!». روزنامه فروش عینکی و چاق و سرخ بود که از دکه چوبی خود به روی جسوی کثیف، لیز کبود و متعفن، فریاد زد: «آقای دکتر!» و این آقا، روزنامه فروش خوبی بود و کتابهای خوب خوب می فروخت و چون دیده بود که از او سالها سراغ شعر گرفته بودم و باز هم خواهم گرفت و محکوم به داشتن چنین کتابهایی خواهم بود، گفت: «این کتاب یکی دو ماهی است رسیده. تازه است. خوششان می آید»، گرفتم و باز کردم و در همان برزخ معلق، در همان گرد و خاک و تصنیف پس از اذان ظهر رادیو از قهوه خانه مجاور، کتاب را باز کردم. چنین آمد:

خورشید بارها به گذرگاه گرم خویش
از اوج قلعه بر کفل او غروب کرد
مهتاب بارها به سر اشیب جلگه ها
برگردن سطریش پیچید شال زرد
کھسار بارها به سحرگاه پر نسیم
بیدار شد ز هلهله سم او ز خواب

اسب سفید وحشی اینک گسسته یال
بر آخور ایستاده غضبناک
سم می زند به خاک
گنجشک های گرسنه از پیش پای او
پرواز می کنند
یاد عنان گسیختگی هایش
در قلعه های سوخته ره باز می کنند
اسب سفید سرکش
بر را کب نشسته گشوده است یال خشم
جویای عزم گمشده اوست
می پرسدش ز و لوله صحنه های گرم
می سوزدش به طعنه خورشیدهای شرم

و از خلال این سطرها، یاد اسب های مجار و روس، یاد اسبهای لاغرتر از کره خراهای افیونی پدر، یاد اسبهای چهارنعل تازان لورکا تا کوردوبا، یاد اسبهای تابلوهای «منصور قنبریز» تداعی می شد. شکی نبود که تازه بود و حرف آن روزنامه فروش را در باره شعر آتشی، همیشه به یاد داشته باشیم که اسبهای آتشی تازه بودند و محیط و فضای شعری اش تازه بودند و همین تازگی، کلید اصلی محتوای شعری بود که دو مرز یاد را بهم می دوخت و بوشهر را به تبریز می آورد. سم های اسبهای او در کنار سم های اسبهایی که از گرسنگی محکم به در و دیوار خانه خورده بودند، تداعی می شد. بوشهر به تبریز دوخته می شد و آنهم بوسیله شاعری که اسمش را تا آن روز نشنیده بودم. منی که با احتیاط به سوی اسامی جدیدتر کشیده می شدم و در آغاز وحشت داشتم از اینکه در آن گرد و خاک، برگردم و کتاب آتشی را در دست بگیرم،

کتاب را گرفتم و بردم خانه و خواندم و به نتیجه‌ای رسیدم که روزنامه فروش رسیده بود، که تازه است.

البته پس از چندماه، مخصوصاً پس از آنکه در سلطنت آباد، افتادم به قدم آهسته رفتن، کتاب آتشی هم فراموش شد و همانطور فراموش ماند تا اینکه خدمت تمام شد. در همان فاصله به معرفی نادرپور که رؤیا را نیز معرفی کرد با «آتشی» آشنایی حاصل شد، چند سالی گذشت و این سو و آن سو با «آتشی» صحبت‌هایی به‌تنهایی و یا در کنار دیگران شد، سطح و عمقش، تا آنجا که مقدور بود، معلوم شد. والان که کتاب دوم شعر آتشی چاپ شده و خیلی هم دیر چاپ شده است، فرصتی است تا آن کتاب اول تازه را در کنار کتاب دوم، مطالعه کنیم. نمی‌دانم آن روزنامه‌فروش تبریزی درباره این کتاب نیز همان حرف «تازه است» را خواهد زد یا خیر. ولی شکی نیست که کتاب اول تازه بود و روزنامه فروش راست گفته بود. و کتاب دوم، اگر البته تازه باشد، چندان هم تازه نیست؛ و این را باید آن روزنامه‌فروش به خریداران کتاب آتشی، اگر نه از قول خود، لااقل از قول من بگوید؛ شاید هم گفته باشد.

شعر آتشی، شعری است که در آن محتوا اصالت دارد. این در همان برخورد نخستین با کتاب آتشی آشکارا معلوم می‌شود. و بعد این اصالت محتوا در کتاب دوم نیز با شدت بیشتری به چشم می‌خورد، گرچه گاهی تکرار عناصر محتوا در چندین جا، و تاحدی در یک‌روال،

شعر آتشی را تاحدی خسته کننده می‌کند، ولی شکی نیست که ما نمی‌توانیم آغاز، تکوین و اوج این عناصر و حتی گاهی زوال‌گونه آنها را در شعر او نادیده بگیریم.

تازگی و اصالت مضمون و محتوا، در شعر منوچهر آتشی، از اینجا ناشی می‌شود که او به تجربه حواس خود وفادار است، یعنی آنچه محیط او، آن محیط وحشی و حیوانی و تاحدی غریزی، آن محیط دریا و اسب و شن و واحه و بندر، و مردمان آن محیط سرشار از خشونت غریزه به او دیکته میکنند، او در تخیل خود از آنها صحبت می‌کند. دنیای آتشی، يك دنیای حیوانی است که در آن بزرگترین صنعت بدیعی مجاز است، که حیوانها باید از طریق تخیل مجازی شاعر، به چیزهایی که انسان و قوف دارد، و قوف پیدا کنند؛ طوریکه می‌توان گفت که آتشی شاعری است که می‌کوشد - و آن اوایل البته بیشتر می‌کوشید - تا به حیوانها شعوری غیر از شعور خیلی ساده حیوانی تزریق کند. از این نظر آتشی، گرچه گاهی - و شاید هم اغلب اوقات - میکوشد محیطی اجتماعی برای حیوانها بوجود آورد و یا از آنها به عنوان سمبولهای اجتماعی استفاده کند، ولی بطور کلی، آتشی بدلیل استفاده خیلی صمیمانه، ولی تکراری، از محیط خود که بیشتر گیاهی و حیوانی است، و بدلیل تأکید بر روی حیوانی کردن دنیای شاعرانه خود، در طبیعت جنوبی وحشی، بین حیوان و انسان معلق می‌ماند. آتشی چشم برزمینی دوخته است که بر روی آن اسبهای عاصی چهارنعل می‌تازند؛ و آنچه می‌روید سیراب کننده حیوانها و در عین حال بر طرف کننده تشنگی تخیل غریزی آتشی است. البته مفاهیم تمثیلی بعد می‌آیند و گاهی خوب می‌آیند و گاهی خوب نمی‌آیند. ولی اغلب در سطح می‌آیند و

به عمق چندان کاری ندارند .

خصوصیت وحشی شعر آتشی از همین جا ناشی می شود . او از دینامیک ترین اجزای طبیعی استفاده می کند، و با استفاده از این اجزای طبیعی، همیشه غیر شهری می ماند و گرچه گاهی حتی از تمثیل نیز که به نظر من، فی نفسه يك وسیلهٔ ذهنی فرهنگی است، استفاده میکند؛ ولی این استفاده از تمثیل آنچنان نیرومند نیست که آتشی را دارای يك جهان بینی عمیق اجتماعی، تاریخی و یا فرهنگی گرداند. جهان بینی آتشی يك جهان بینی طبیعی تجربی است. شهر او را سرگردان می کند. سرگشتگی شهر را او نمی تواند درك کند، گرچه می تواند حس کند . و چون در همان حدود حسیت ساده باقی می ماند، نمی تواند دربارهٔ شهر، بینش خاص تجربی، فرهنگی و یا تاریخی داشته باشد. آتشی متعلق به سببیت موجود در نهاد اشیای اصیل است. او به چهار رکن اساسی بدوی عشق می ورزد. از آب، نه آب شهری، از خاک، نه از خاک شهری، از حیوان، نه از حیوان زیاده از حد اهلی، از سنگهای سوخته و شن - های تفته حرف می زند و البته نیازی نمی بیند که دربارهٔ اینها يك جهان بینی ذهنی داشته باشد. او از طبیعت الگومی گیرد، از طبیعتی که تاحدی کویری است یا کنار کویری است، از طبیعت که خشونتش، نیروی تحرك آن است .

موقعیکه «وحشی» می گویم، منظوم «وحشی» زنانه و یا حتی مردانهٔ شهری نیست . در «اسیر» و «دیوار» و «عصیان» فرخ زاد عنصر وحشی وجود دارد ولی این عنصر وحشی از يك رمانتیسیم بسیار رقیق در چارچوب خواهش های جنسی سرچشمه می گیرد؛ و وحشی بودنش

از اینجاست که قبل از فروغ در شعر ایران، هیچ زنی، همخوابگی با مردی را به شعر، یا شعروار در نیاورده بود. گرچه این قبیل تجربه ها در شعر، تازه و غیرمنتظره و گستاخانه بود ولی گمان نمی کنم فروغ از طریق این قبیل وحشی گری های شاعرانه به «تولد دیگرس» رسیده باشد. فروغ موقعی خود را یافت که تجربهٔ شاعرانه را در سطحی از واقعیت که قابل لمس بود کشف کرد و آنوقت احساس شاعرانه اش، ابعاد این تجربهٔ شاعرانه را با صمیمیت تمام به سوی نوعی جهان بینی فلسفی و تغزلی گسترش داد.

با مثلاً در شعر رحمانی، این قبیل وحشی گریها به چشم می خورد ولی اغلب این وحشی گریها، تاحدی «جیمز باند»ی است و گاهی تفنن ناراحت کننده ای بر خشونت شعر یا شعرواری که رحمانی سروده است، حاکم است. خشونتى که فقط سطح اشیا را لمس می کند و هرگز در دینامیسیم منفجر کنندهٔ آنها فرو نمی رود.

ولی آتشی اگر از اسب صحبت می کند، اسب را پیش از حرف زدن از آن - به علت موقعیت محیط طبیعی خود - به حافظهٔ شاعرانهٔ خود سپرده است تا بعد تخیل روی آن کار کند. و ببینید با چه تسلطی از محیط خود و اشیای آن حرف می زند:

با این شکسته

— گفتم

از اقیانوس خواهم گذشت

و آن سوی سواحل نامکشوف

با جلگه های دست نخورده

با پشته های سیراب

و دره‌های وحشی پربرکت
خواهم آمیخت
و بذری بدیل خورجینم را
در وسعت مشاع بکارت
خواهم ریخت
از این شکسته سکان پر تاجر به
— این اشتر صبور صحرای آب
گفتم
چون پا نهم به خشکی موعود
برشانه‌های سوخته‌ام
گیسوی بید همچون خواهد ریخت
و مرغ‌های جنگلی بی نام
صیت رسالتم را
— تا اقصای بر تازه ،

پرواز ،

خواهند داد

تردیدی نیست که آتشی نیز از اشیایی که در این شعر یا در شعرهای دیگرش آورده، گاهی به‌عنوان تمثیل استفاده می‌کند ولی این تمثیل اهمیتش به مراتب کمتر از آن نیروی دینامیک طبیعی است که آتشی را به‌سوی این اشیاء می‌کشاند و او را به سخنگوی این اشیاء بدل می‌کند. پشته‌های سیراب ، «دره‌های وحشی پربرکت» ، «بذری» — بدیل ، «خورجین» ، «وسعت مشاع بکارت» ، «اشتر صبور صحرای آب» و «اقصای بر تازه» ، چیزهایی نیستند که شاعر شهری بتواند به راحتی بدانها پی ببرد . به همین دلیل اگر شاعر شهری بخواهد از آنها استفاده کند بیشتر به‌صورت تمثیل و یا استعاره تمثیلی خواهد بود

و در این صورت ممکن است این کار به دوشکل صورت بگیرد: نخست اینکه شاعر شهری ممکن است ناخودآگاهانه از «دره‌های وحشی پر برکت» صحبت بکند و در واقع از تنگنای این کوچه‌ها و خیابانهای تاریک و عصبانی‌کننده و جویهای گندیده و کبود به‌تنگ آمده باشد و ناخودآگاهانه خواسته باشد به سوی چیزی بهتر، پاک‌تر، و سبز و زیبا و طبیعی فرار کند . این تمثیل، گرچه بدون شک در شعر بکار گرفته می‌شود ، معهداً بیشتر جنبه روانی دارد و تمایلات ناخودآگاه خود شاعر را بیشتر نشان می‌دهد ، تا مثلاً موقعیت آن تمثیل را در شعر . در چنین شعر تمثیلی، شعر وسیله است تا خواننده یا منتقد بوسیله آن شاعر را روانکاو کند. ثانیاً ممکن است شاعر شهری تمثیل را بصورت بسیار ذهنی بکار بگیرد؛ یعنی گرچه شیء خاصی را به‌خوبی تجربه نکرده است، با در نظر گرفتن موقعیت شعری خاص و یا کیفیت الفائی سایر استعارات و تمثیلهای، از یک شیء به‌عنوان تمثیل، برای نشان دادن موقعیتی خاص که تاحدی دور از وضع روانی شاعر است ، استفاده کند. در چنین موقعیتی نمی‌توان بدنبال کشف ابعاد دقیق آن شیء ، سراغ تمثیل را گرفت، بدلیل اینکه شاعر از آن شیء، بصورت تجربی سخن نگفته است ، بلکه آنرا بجای چیزی گذاشته است که موقعیت شعر ایجاب می‌کرد گذاشته شود .

شاعر شهری با تمثیلهایی که از دینامیسم طبیعت وحشی گرفته باشد، چنین رفتاری می‌کند . در حالیکه شاعر وحشی و بدوی و طبیعی از اشیاء اصلی طبیعت، استفاده تجربی می‌کند؛ و یا اگر به‌عنوان سمبول از آنها استفاده کرد ، آنها را سمبول‌های همان طبیعت قرار می‌دهد؛ و

یا اگر به سوی تجرید فکر سمبول از ایماژ سمبول، گرایش پیدا کرده باشد، این گرایش او را نه به سوی نوعی ذهنیت مطلق و یا نوعی برج عاج نشینی می کشاند، و نه حتی برای او یک جهان بینی بسیار عمیق فرهنگی و اجتماعی و تاریخی می سازد؛ بلکه او را در همان حدود بینش طبیعی نگاه می دارد به اضافه مقداری تزئینات فکری و ذهنی که اصولاً از خصوصیات این نوع خلاقیت شعری است.

حیف است آتشی با نیروی گسرده ای که برای عینی کردن افکار دارد عاری از جهان بینی گسترده اجتماعی و فرهنگی مانده باشد.

آتشی، شاعر اشیای بدوی و ابتدایی است، به همین دلیل وحشی است و در کنار همین وحشی بودن، حماسی نیز هست؛ هم روحاً، به علت گرایش به دینامیسم نهفته در اشیای وحشی، و هم عملاً به علت عدم توفیق در سرودن شعر عاشقانه. آتشی در شعرش، با اسب می تواند عشق بورزد ولی با زن نمی تواند؛ زبانش می گیرد و به اصطلاح به تنه پته می افتد؛ و از این رو در آتشی نمی توان سراغ غنای شعر تغزلی را گرفت. همین که می کوشد به سوی نوعی تغزل گرایش پیدا کند، ناگهان سر از شعر دیگران در می آورد؛ و یا سر از تمثیل ها و استعاره های قراردادی؛ و یا سر از سخنانی که از بس گفته شده مبتذل جلوه میکند. آتشی روحاً غیر تغزلی است. خشونت ذاتی او به او اجازه نمی دهد که در دایره تغزل با اطمینان قدم گذارد. یا نمی تواند از سطح خود پایین بیاید و در تغزل غرق گردد، و یا اگر پایین آمد، زیادی پایین می آید و خراب میکند.

از اینها که بگذریم از آنجا که فرهنگ، یعنی فکر، و عاری بودن

از فکر یعنی بی فرهنگی، آتشی جز در همان محدوده وحشی و در بقیه ویژگی های شعری از نظر محتوی بی فکر می ماند و به بی فرهنگ از آب درمی آید. البته نمی توان این نکته را نادیده که نفس خلاقیت شعر، یعنی ایجاد فرهنگ؛ و آتشی و هر شاعر دیگر به ایجاد فرهنگ و گسترش آن کمک می کنند، ولی شاعر فرهنگ دارد، (مثل نیما) برداشتهایش را از جهان هستی، در چنان از تفکر مستقیم و اشراقی می پوشاند که جهان بینی اش از حدود فقط طبیعت، فقط اجتماع، فقط تاریخ تجاوز می کند و اندر نیروی برابری با بزرگترین افکار جهانی را پیدا می کند. آتشی خ خ و عصیان دینامیک دارد؛ از تخیل آفریننده ای برخوردار است. تخیلی است نه چندان قوی. از نیروی حماسی ذاتی سهم برده ولی تمام اینها در محدوده ای غریزی محبوس می ماند و آتشی از آنند که به تمام اینها سیلانی همه جا گستر و صلابتی چون صلابت خارا بدهد و او را از آن محدوده روستائی یا تا حدی «شهر» بودن بیرون بکشد، و در کنار بزرگان جایی برایش تعیین کند، مانده است. غریزه و استعداد خلاقیت به هیچ وجه کافی نیست. اینکه فقط غریزی ماندن و به مستعد بودن اکتفا کردن، انسان را مانده می کند؛ مجبورش می کند که گفته های خود را همیشه تکرار کند. استعداد طبیعی آدمی، از پشتوانه فرهنگی غنی برخوردار باشد. باید آن حس غریزی خلاقیت، همیشه به سراغ اندیشه، بویژه تنوع عمق اندیشه برود. آن حس غریزی همچون پوزه ای است و باید صاف آن، فرهنگ را از همه جای این دنیا بوبکشد و مشام خود را معطر گر

و حس غریزی خود را به سوی تمدن و فرهنگ اندیشه‌ها براند. و موقعی که فرهنگ می‌گویم، فقط فرهنگ گذشته ایران نیست، منظورم فرهنگ همه‌جای جهان است. در خلاقیت شاعرانه، محیط انسان‌سکوی پرتاب خوبی است، به دلیل آنکه تجربی است؛ ولی هرگز نمی‌توان در هنر، به «ایرانی، جنس ایرانی بخر» معتقد بود و در محیط بسته‌ای، محدود ماند و از این محدوده بیرون نپرید که مبادا به انسان برچسب غرب‌زده، شرق‌زده، شمال یا جنوب‌زده بزنند. فرهنگ، پستی کولا نیست که بگوییم نمی‌خوریم و به همین مثلاً کولا کولا اکتفا می‌کنیم. فرهنگ، سیلان اندیشه است و نباید در برابر آن، در مغز دیوار چینی درست کرد و از گسترش آن جلوگیری کرد. نسوج مغز ما، همچون شیارهای شخم‌زده بی‌بذر است که سالها خشک مانده است. ما احتیاج به بذر اندیشه داریم؛ و آبی که این بذر را بجایی برساند. تنها غریزی بودن، خشکیدن است. باید آنتن‌های هوش و هوشیاری و اشراق را به سراغ صداهایی فرستاد که به ما نمی‌رسند؛ نباید از هجوم صداهای تازه‌ای که در آغاز نامفهوم به نظر می‌آیند و بعد به تدریج ابعاد قابل فهم خود را باز می‌یابند، وحشت کرد. باید چشم و گوش باز کرد و از دگرگون شدن - حتی یکسره دگرگون شدن - نهراسید.

آتشی، من باب مقدمه در آهنگ دیگر، از قول رؤیائی گفته است که «شعر... تعریف است» ولی نگفته است که تعریف یعنی چه؟ و نگفته است که اگر برای شعر، تعریف «تعریف» را قائل شده باشیم،

شعر خود اصولاً چه چیز را باید تعریف کند؟ آیا منظور آتشی از تعریف معرفی اشیای طبیعی است؟ اگر چنین باشد باید بدانیم معرفت بر اشیای مقدم بر معرفی اشیای است و هرگز امکان ندارد يك شیء یا گروهی از اشیای را معرفی بکنیم مگر آنکه قبلاً به ماهیت آنها معرفت پیدا کرده باشیم. آیا منظور آتشی از تعریف، نوعی توصیف زندگی است؟ گرچه تعریف، هرگز به معنای توصیف نیست، ولی اگر آتشی خواسته باشد معنایی مجازی در مفهوم توصیف به کلمه «تعریف» بدهد، آیا منظورش شکل خیلی واقع‌گرایانه توصیف مثلاً بوستان سعدی، قصه‌ای از چوبك و یا آل احمد است؛ یا وصف‌های پرنیرو و دینامیک شاعرانی چون منوچهری و فرخی؟ آیا قصد از تعریف - اگر مجازاً در معنای توصیف بکار رفته باشد - وصف‌های مبالغه‌آمیز مثنوی‌های نظامی است، یا توصیف‌های بیمارگونه توللی‌وار و رمانتیسم کثیف و انحطاطی بعضی از شاعران معاصر؟ آیا تعریف در معنای تصویر دادن از لحظاتی از زمان گذراست (امپرسیونیسم)؟ و یا در مفهوم نوعی تلقین و تداعی و القای ذهنی اشیای و توصیف‌های غیر مستقیم (سمبولیسم)؟

در مقاله نیمای سمبولیست به اشاره گفته‌ام که اساس شعر رمانتیک بر وصف است؛ و اساس شعر سمبولیک بر تلقین و تداعی و پیشنهاد. به همین دلیل، در رمانتیسم به مفهوم مکتبی کلمه، عینیت بیشتری هست تا در سمبولیسم که به دنبال ذهنی کردن اشیای در قلمرو تفکر و احساس است. اگر آتشی می‌خواهد توصیفی رئالیستی از اشیای و حالات انسانی بدست دهد، پس این خیالبافی‌های بی اساس در کتابش چه سرنوشتی خواهند داشت؟ اگر رمانتیک است پس این گریز گهگاه بسیار شدید از

عینیت و صفتی اشیا و خلوت‌گزینی در تمثیل‌های ذهنی گراچرا؟ و بالاخره اگر اینها شعر است و شعرهایی در انواع مکاتب ادبی ایرانی و غیر ایرانی است، پس، از تعریف شعر، فقط به «تعریف» اکتفا کردن چرا؟ آتشی در جای *يك* رمانتیک، در جای *يك* رئالیست، در جای *يك* سمبولیست و حتی در بعضی جاها *يك* سوررئالیست است، در واقع آتشی *يك* «رمانرئوسمبوسوررئالیست» است. علتش این است که آتشی پراکنده است؛ جمع و جور نیست؛ از این شاخ به آن شاخ پر است... و این بی‌انضباطی شعری از آنجا ناشی می‌شود که آتشی از بینش ادبی خاصی که متکی بر تفکر و تأمل دقیق و تجربی در ماهیت و شکل شعر باشد، بطور کامل، برخوردار نیست و در واقع جهان‌بینی ادبی‌اش، از پشتوانه *يك* فرهنگ جامع ادبی که به تمام گفته‌ها و سروده‌ها و حرف‌ها و رفتارهای ادبی انسان، جهت و شکل و ویژگی می‌دهد بهره‌مند نیست.

اگر موقعی که اشخاصی چون قزوینی، شروع کردند به حاشیه‌نویسی کتاب‌های فارسی، آدم یا آدم‌هایی پیدا می‌شدند و در همان سی و چهار سال پیش شروع می‌کردند به نقد علمی و عینی و تحلیلی آثار ادبی بر اساس موازین نسبتاً درست، بدون شك، شاعرانی چون آتشی، که مستعد بزرگ شدن، و مستعد داشتن جهان‌بینی ادبی‌ای سرشار از فرهنگ هستند، از محدوده شعر فعلی خود پارا فراتر می‌گذاشتند و به *يك* جهان‌بینی همه‌جانبه هنری دسترسی پیدا می‌کردند. در گذشته گفته‌ام که کتابهای عروض و بدیع و قافیه، به شاعر، جهان‌بینی ادبی یاد نمی‌دهند. از این قبیل کتابها فراوان داریم ولی تعداد مقالاتی که پیرامون خلاقیت

شعر نوشته شده باشد از پنجاه تا حتی تجاوز نمی‌کند، و آتشی و امثال او که به تنهایی دسترسی به منابع انتقادی ندارند، معلوماً نشان منحصر به‌مقداری تجربه در شعر، و مقداری نظریه شعری است که در آن پنجاه تا مقاله پیرامون خلاقیت شعری می‌توان پیدا کرد؛ و البته آن پنجاه تا مقاله هم هنوز نتوانسته‌اند سنتی گسترده و عمیق برای مباحثات شعری ایجاد کنند. گرچه مباحثات شعری رونق فراوان داشته‌است، ولی هنوز اغلب دست‌به‌قلمان این روزگار سنت‌سازی در فکر را نیاموخته‌اند و این نکته اساسی فرهنگی را که باید فکر بعدی بر اساس فکر قبلی و در میان سایر افکار وجود آید، نپذیرفته‌اند. در نتیجه هر اندیشه‌ای، بدل به جزیره‌ای مطرود شده‌است. وظیفه منتقدان باید نجات این جزیره‌های مطرود اندیشه‌ها و پیوند دادن آنها به سایر منابع اندیشه‌باشد و گرنه هر فکری در عزلت خود خواهد پوسید.

منظورم از سنت‌سازی در اندیشه البته سنت‌پرستی نیست. و البته در گذشته بحد کافی با سنت‌زدگی مخالفت کرده‌ام تا نشان دهم که تا چه حد از سنت‌پرستی دروغین بیزارم. ولی هر اندیشه‌ای که بوجود آمد باید در دو بعد گسترش پیدا بکند: یکی در عمق و دیگری در طول. بدین ترتیب هر اندیشه فرهنگی هم از عمق برخوردار خواهد بود و هم در طول زمان، گسترده‌گی و تنوع بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر سنت‌سازی به این شکل پدیدار شود، هر فکر تازه‌ای، به نوبه خود، با فکر قبلی، ارتباطی در طول و در عمق پیدا خواهد کرد و گسترش اندیشه‌ها، هم در طول تاریخ میسر خواهد بود و هم در عمق عصری خاص. در عین حال، هر فکر تازه‌ای، سنتی را که قبلاً بوجود آمده‌است تا حدود مقدورات

و ظرفیتهای خود دچار تحول خواهد کرد و فرهنگی اصیل-براساس سنت «انقلاب در انقلاب اندیشه‌ها»-پیدا خواهد شد. تنها در چنین- وضعی، آتشی و امثال او خواهند توانست سدبی فرهنگی را بشکنند و از محدوده‌های غریزی و فطری خود بیرون بیایند و شعر خود را از جهان‌بینی وسیع و عمیقی برخوردار سازند. محدودیت آتشی تا حدی جبری است نه‌اختیاری. محدودیت او، محدودیت زمان اوست، ولی شعر را نمی‌توان فقط در چهارچوبهٔ يك محدودهٔ زمانی سنجید؛ شعر بزرگ هر دوره‌ای باید با شعر بزرگ دوره‌های دیگر، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای جبری، از نظر شعری برابری کند و متأسفانه شعر آتشی، به‌ندرت به آن سطح تعالی هنری که خاص هر اثر هنری بزرگ است دست می‌یابد.

۴

اهمیت «آهنگ دیگر»، نخستین کتاب آتشی در کمال تک‌تک قطعات کتاب نیست، بلکه در اصالت و تازگی اتمسفری است که محتوای بعضی از اشعار ایجاد می‌کند. در کنار این اصالت و تازگی محتوا، «آهنگ دیگر» بازار مکارهٔ تأثیرهای مختلف از شاعران قبل از آتشی است. البته تأثیر نیما بیش از دیگران است و گاهی با اصالت محتوای شعر آتشی هم‌دوشی می‌کند ولی نمی‌توان تأثیر توللی، نادرپور و شاملو و چندتن دیگر را نادیده گرفت در قسمت نخستین این مقاله به اصالت محتوای شعر آتشی اشاره کرده‌ام و در اینجا بهتر است به شعر دوم کتاب «خنجرها، بوسه‌ها، پیمانها» اشاره کنم که شعری است کاملاً تازه و از

بدویت اصیل روحیهٔ آتشی نشانه‌های روشن دارد. از همان سه‌سطر اول بند اول، که این‌طور شروع می‌شود:

اسب سفید وحشی
بر آخور ایستاده گران سر
اندیشناك سینهٔ مفلوك دشتهاست

اصالت بدوی و پاکی به‌چشم می‌خورد که قدرت دوام پیدا کردن دارد؛ و با روحی حماسی دوام پیدا میکند تا می‌رسد به پایانی حماسی بامفهومی تا حدی تمثیلی، ولی مفهوم تمثیلی‌ای که در سطحی است نه چندان در اوج. این شعر، بهترین شعر آهنگ دیگر است. پس از این شعر، اصالت محتوای آتشی را باید تکه‌تکه از داخل شعرهای دیگر جمع کرد: به‌صورت اشیای تازه معرفی شده، کلمات تازه به زبان راه یافته، تشبیه، استعاره، و بطور کلی تصویر و یا گروهی از تصاویر تازه در شعر پیدا شده. از این قبیل نمونه‌ها، چندتایی می‌دهم.

۱- هر باد می‌درد ز تنش پاره‌ای، چو گرسنگ

۲- چون گردباد، اسب سیاهم را

هی می‌کنم به‌سینهٔ گندم‌زار

۳- شب، شیر «گوسفند سپیدش» را

دیگر به‌دیگ کوه نمی‌دوشد

۴- نعل‌ها در ریزش زرینشان گویی

در طلسم بی‌شتابی مانده‌اند

۵- آسمان بی‌نسیم پرغبارم را، که شبهایش

خالی از فانوس‌های بندر ماه است

ای پرنده‌های سنگستان کوه دور

پرکنید از بال‌کوبی‌های پرچنجال.

۶- ای سواران خم شده بر بال مرکبها
۷- چشم من! ای حيله گر شكارچی پير!
باك مكن! پيش رو! كمند بينداز!

تأثير نيمارا در سرتاسر كتاب می بينيم؛ خواه بصورت اشتراك
در اتمسفر شعر با آتشی و خواه بصورت تأثير پذيرفتن مستقيم آتشی
از نيماء، نمونه می دهيم:

۱- پرواز شادمانه مرغان شادبال
پايان تشنگی را فرياد می کند
برزيگر زمستان
صحراي نخت سوخته اش را
آباد می کند.
۲- واينك خوشا به حال دلیم! - اينك
از دور طرح دهكده ها پيدا است
۳- شايد!...

اما مرا زين حكايات
گوش خاليست
چاره - انسان كه پيری به من گفت،
بی خياليست!...

۴- صبر اين ديوان شب را - اين همه مظلّم!
هر چراغی خود به راهی گمشده است
هر چراغی با فريب پرتو فانوس ديگر می سپارد راه
در چنين تزوير كار دل سياه
هر چراغی را چراغ ديگری بايد گرفت

تأثير تولی :

۱- مهر ندیده است و همچو مار غنوده است

خواب دروغينش دام رهگذران است
۲- نم چو پرسش بی باسخی است بر لب عمر
برگ خروشم و با چشم و دل، به لب لالم

تأثير نادرپور :

۱- جوشد چو تقره، چشمه نرم ستاره ها
۲- ای اشك شعر در نگهم بنشين
شب را پراز ستاره رنگين كن

تأثير شاملو :

۱- هه... چه افشاندم نفس هارا عبث
گرچه جوی هر نفس خشکيد زیر پای من
در سكوت گور از ره ماندگان

۲- چه می شد اگر در جامه ارغوانی متلاطم از فراز پرستشگاه
خدایان باطل، چون مشعلی کاونده، نفس زنان بر من فرود می آمدی
تا همه دامنه های بی عابرا به سوی دشت های روشن برانگیزم.

تأثير اخوان را هم می توان در بعضی شعرهای آتشی دید، ولی
ما ديگر از آنها می گذريم و می گوييم كه «خاكستر»، شعر تغزلی بدی
نیست، گرچه از کلی بافی رمانتيكها بی نصيب نمانده است؛ «مرغ آتش»،
«سير حسرت»، «شكست»، «كينه ها»، «قصه مرغ سبز»، «لب بشكفت»،
«سوگند چشم»، «چراغ»، «مناجات»، «كرانه و من»، «گذرگاه»،
«ای چراغ قصه های من»، «دو قطعه احساس»، «رحيل»، «جام من»،
«درد شهر»، به استثنای يکی دو تصوير، «نعل بيگانه»، «بيدار»، «كوچه».

های شعر» و بالاخره «پند»، همه شعرهای بدی هستند که در آنها از شکل ذهنی و درونی شعر خبری نیست و نیروی تخیل، عاری از فشردگی و دینامیسمی شکل‌دهنده است. در بقیه شعرهای آهنگ دیگر، آغاز - های خوب به پراکنده‌گویی‌های میانه و فرجام‌های مبتدل می‌انجامد و «آهنگ دیگر»، با لحنی عالی، با يك شعر خوب، دوسه شروع خوب، ده دوازده تصویر خوب، بصورت يك کتاب درجه سه باقی می‌ماند، گرچه از نظر ایجاد نوعی اتمسفر شاعرانه و از نظر مبداء و آغاز کار آتشی باید مورد مطالعه قرار می‌گرفت. اصلاً «آهنگ دیگر» کلید مضامین گسترش یافته «آواز خاك» است و تردیدی نیست که آتشی گرچه مضامین تازه‌ای بر مضامین قبلی نیفزوده است و کارش ادامه همان محتوای آهنگ دیگر است، ولی بدون شك در بعضی شعرهای «آواز خاك»، به فرم منسجم ذهنی و عینی دست یافته، از پراکنده‌گویی‌های «آهنگ دیگر» تا جایی که جهان بینی محدود ادبی‌اش اجازه می‌داد احترام جسته، و بالاخره به اقتصاد و انتخاب کلام که از ویژگی‌های پیشرفت است پی‌برده است و البته در حدود مقدرات خود کوشیده است به سوی زبان مشخص شعری حرکت کند و بدون شك این زبان مشخص را در بعضی از شعرها بدست آورده است؛ گرچه این زبان مشخص تا آن حد غنی و قوی نیست که بگوییم آتشی مکتب و یا حتی سبك مشخصی را بنیان گذاشته است.

آتشی شاعر محتواست نه شکل؛ و به همین دلیل شاعر تصاویر

است، نه شاعر تشکل تصاویر در قالب؛ به این معنا که آتشی بوسیله تصاویر زندگی را نشان می‌دهد ولی اغلب مجموع چند تصویر آفریننده زندگی نیست و پدیده‌های مختلف زندگی را به یکجا جمع نمی‌کند. آتشی بوسیله شعرش زندگی را تکه‌تکه می‌کند، بجای آنکه تکه‌تکه‌ها را در يك اتمسفر ذهنی واحد به یکدیگر ارتباط دهد، و شکل ذهنی یکپارچه‌ای را در ذهن خواننده ایجاد کند. آتشی از نظر خلاقیت، شاعر گریز از مرکز است، بجای آنکه آفریننده‌ای باشد که همیشه به سوی مرکز خلاقیت رجعت کند و از مرکزیتی ذهنی، که به تمامی عناصر شعر جهت واحد می‌بخشد، برخوردار گردد. هیچ لازم نیست که شاعر هنگام خلق شعر، هرچه به ذهنش رسید، بالاخره به شکلی، به شعری که در حال آفریدن آن است، مریسوط کند. انضباط هنری در شعر، از انتخاب بعضی چیزها و طرد کردن بعضی چیزهای دیگر حاصل می‌شود. حالا اگر شاعری در يك شعر بخصوص، بدون در نظر گرفتن مقتضا و حال و هوای آن شعر، هرچه از نظر تخیل به مغزش خطور کرد، به روی کاغذ بیاورد، نه فقط کار بی‌معنی کرده است، بلکه از آن تمرکز و تشکل هنری که لازمه هر نوع هنر پایدار است، دوری گزیده است. هنر شکل یافته، در فاصله‌ای متناسب بین گریز از مرکز و رجعت به مرکز قرار گرفته است. نباید آنقدر از مرکز تشکل دور شد که دیگر از مرکز خبری نباشد و نباید آنقدر در مرکز تمرکز شعری ماند که همه چیز در تمرکز خلاصه شود. آتشی اغلب آنقدر از مرکز تمرکز دور می‌شود که دیگر نمی‌توان به سوی مرکز خلاقیت برش گرداند؛ و «رؤیائی» با وجود اشتراک‌هایی که از نظر زبانی با آتشی پیدا می‌کند،

در اغلب شعرهایش آنقدر در مرکز می ماند و همه چیز را بدور خود می تند که در همان مرکز می سوزد و خاکستر می شود. رؤیائی در خود می ماند، آتشی از خود می گریزد؛ درحالی که تشکل ملموس شعری از نظر ذهنی در فاصله ای متناسب بین گریختن و ماندن نهفته است.

البته این حرف من بدان معنی نیست که آتشی هرگز از نظر قالب به تشکل کامل ذهنی دست نمی یابد؛ و رؤیائی جز تشکل ذهنی چیز دیگری از نظر شعری ارائه نمی دهد. بحث در باره شعر رؤیائی را در گذشته آورده ام و در باره قطعاتی از «دلنگی ها»یش، در آینده حرف و سخنی خواهم داشت، ولی برای نشان دادن تشکل و یا عدم تشکل ذهنی در شعر آتشی، نخست شعری از خود آتشی می آورم که از نظر من، در آن شکل ذهنی بطور کامل وجود دارد و بعد سعی خواهم کرد، با یکی دو مثال، نبودن آن تشکل ذهنی را نشان دهم:

معلوم نیست

باد از کدام سو می آید.

خورشید را غبار دهشت پوشانده است

و ابرها - به ابر نمی مانند

مثل هزار گله حیران

- بی آبخوار و مرتع، بی چوپان

مثل هزار اسب یله

با زین و برگ کج شده در میدان، یال افشان

مثل هزار برده محکوم، عریان، در کوچه های زنجیر، سرگردان.

گهگاه،

از اوج های نزدیکی

- با قطره های تلخ و گل آلودش، می افتد باران.

معلوم نیست

باد از کدام سو می آید، اما،

پیداست از هیاهوی اشباح نخل ها

که اضطراب حادثه ای قریه را

در دام سبز جلگه به بازی گرفته است.

در این محیط وحشت، اعلام دهشت، به کمک تصاویری که در ارائه وحشت و دهشت، سهمی انکارناپذیر دارند، صورت می گیرد. تصاویر، جلوه ای از آن وحشت هستند و آتشی پس از آنکه سه سطر اول را می گوید، در چند سطر بعدی، از سه تشبیه استفاده می کند و بعد در داخل آن تشبیهات، از تصاویر دیگر، و وحشت را بوسیله اشیا بی که خود جلوه ای از آن دهشت هستند، ارائه می دهد. تصاویر از ذهنیت به عینیت و از عینیت به ذهنیت، محیطی می سازند که در آن ما هیچ فکر دیگری، هیچ احساس دیگری، جز نگرانی، جز انتظار يك حادثه، جز وحشت و دهشت نداشته باشیم. در عین حال ایجاد حس انتظار و حس وحشت در يك محیط غیر هنری صورت نگرفته است. ما به این دنیای آکنده از دهشت و وحشت از طریق يك تشکل ذهنی هنری پی می بریم، نه از طریق پراکنندگی های مسترد زندگی. با وجود این، چنین شعری از واقعیتهای زندگی بدور نیست؛ و در سطحی از نوعی منطق هنری و واقعیت تصاویر، با زندگی واقعی ارتباط پیدا می کند. ابرها، هزار گله حیران، هزار اسب یله، زین و برگ کج شده، هزار برده محکوم، چیزهایی نیستند که ما نتوانیم برای خود در بیرون از شعر مجسم بکنیم. ولی تردیدی نیست که وظیفه آنها در شعر، وظیفه ای نیست که در زندگی عادی و یا در طبیعت به عهده آنها گذارده شده است. در زندگی

آنها فقط خودشان را نشان می دهند، ولی در شعر، آنها نمایندهٔ جهانی هستند که شاعر، هنگام شعر گفتن، از نظر ذهنی و هنری به آنها داده است. در این شعر ما جهان بینی شاعر را منعکس در اشیای محیط می بینیم؛ بسا وجود این اشیای محیط را بخاطر فرمی که شاعر ممکن است خواسته باشد به شعرش بدهد، مسخ شده نمی بینیم. در حالی که در شعر رؤیائی، اشیاء، چپکی، وارونه و عوضی رخ می کنند. بدلیل اینکه رؤیائی قصد دارد فرم بدهد، در حالی که آتشی قصد دارد زندگی را در فرم نشان بدهد. و موقعی که سعی می کند فرم ارائه کند، می بینیم دیگر خودش نیست، بدلیل اینکه او شاعر فرم نیست، شاعر محتواسست در فرم و البته فرمی که باید هم تشکل ذهنی و درونی داشته باشد و هم تشکل عینی و برونی، و البته گاهی شعر آتشی از آن تشکل ذهنی و درونی بطور کامل برخوردار نیست: این بی شکلی ذهنی در «نقش‌هایی بر سفال» بلندترین شعر «آواز خاک»، بیشتر دیده می شود، و آتشی واقعاً در ارائهٔ این شعر مواجه با شکست شده است. هر قدر که از شعرهای ده الی بیست و بیست و پنج سطری در شعر آتشی دور می شویم، همان قدر به بی شکلی ذهنی نزدیکتر می شویم. شعر بلند، شعری نیست که در آن آسمان به ریسمان پیوند زده شود، بلکه آن نیز تشکل ذهنی خود را می خواهد. «نقش‌هایی بر سفال» به اندازهٔ سرزمین ویران «الیوت» طولانی است، ولی در شعر الیوت تك تك سطرها و بخش‌های شعر، به اندازهٔ حروف يك کلمه با یکدیگر ارتباط دارند، در حالی که در شعر بلند آتشی هیچگونه تشکل ذهنی وجود ندارد و اصلاً معلوم نیست آتشی به چه دلیل این شعر را چاپ کرده است.

برای نشان دادن عدم تشکل ذهنی در بعضی از شعرهای «آواز خاک» آتشی اشاره می کند به شعر «بی بهار سبز چشم تو»، شعری که در آن نشانه‌هایی از صمیمیت تغزلی خاصی دیده می شود و باید این صمیمیت تغزلی ادامه پیدا می کرد و در همه جای شعر به چشم می خورد و در تشکل تمام ارائه می شد، که ارائه نمی شود. شعر چنین شروع می شود:

امروز

— فرسوده — بازگشتم از کار ،

اما

لب‌های پنجره

به پرسش نگاهم

پاسخ نگفت

و چهرهٔ بدیع تو

از پشت میله‌های فلزی

نشگفت .

و آن وقت چنین آغاز خوبی، در وسط‌های شعر، غرق در خوشونتی غیر تغزلی و حتی حیوانی می شود که واقعاً قابل تحمل نیست:

امروز ...

و قوچ‌های وحشی دست‌انم

در مرتع تنت نچریدند .

امروز

— با یاد مهربانی دست تو ، خواستم

با سگربه خیال تو بازی کنم

چنگال زد به گونه‌ام از خشم

و چابک

از دستم

تغزید ،

رفت !

و یا در شعری که با این تصویر زیبا شروع می شود:

از انتهای باغ

مانند حجمی از نور

— از نور سبز و آبی — برخاست .

و عمق های دور درختان را

با نور کهربائی آراست .

ناگهان سطرهایی پیدا می شود از این قبیل :

من انتظار او را

خورشیدها به سوز افق برده ام ،

و آرزوی گمشدگی را

در جاده و سراب برآورده ام

که نه به متن عمومی شعر ارتباط دارند و نه اصلاً می توانند شعر محسوب شوند، و بعد یکی دو سطر شاملوار «در کسوت پری ها ، بسا جامه بلند غبار آسا» و «ای بخت دیر آمده — ای روح سبز باغ» در شعر دیده می شوند که به روح عمومی شعر لطمه وارد می کنند و در نتیجه ، شعری را که به نظر می رسید یکی از بهترین شعرهای آتشی خواهد شد، بدل به یک سفال شکسته ناقص می کنند.

ولی «آواز خاک» پراست از تصاویر زیبا؛ و تخیل نیرومند آتشی

را در همین تصاویر زیبا که از جهان بینی طبیعت پرست آتشی بهره ها گرفته اند ، می توان پیدا کرد ، و من چند مثال از دهها تصویر بسیار

زیبای آتشی را می دهم، گرچه این قبیل تصویرها را علامت کمال آتشی نمی دانم.

۱- بر طبل و از گون عزای می کوبند

و شیون مداومی از خاک

— در نیمروز تعزیه

به آسمان سوخته تبخیر می شود

۲- «بوی گل می آید ،

هوم !...»

بوی گل می آید ، شاید گلدانی

از هجوم من

— در پنجره های ،

ایمن مانده است !

بانی این هوس نامیمون ،

کیست ؟!

شهر را ویران خواهیم کرد !»

۳- از انحنای دور کویر

دو گردباد عربده جو سینه می کشند

وز تنگنای زاویه مبداء

ناو سیاه خورشید

با بار سرب و باروت

می آید ...

۴- قصر بزرگ خورشید

در ملتقای آب و افق

آتش گرفته است

از زبان آتشی بگویم که زبانی غنی است؛ و این غنای لفظی، در هاله‌ای از خشونت حماسی نشسته است، و البته تردیدی نیست که امکان نداشت محیط اصیل آتشی با زبانی بی‌اصالت گفته شود. از مثالهایی که در این مقاله داده‌ام پیداست که با شاعری سروکار داریم که از کلمات زبان وحشت نمی‌کند، فقط به کلمات ادبی اکتفا نمی‌کند، بلکه زبان‌زنده محیط خودش را، به راحتی تبدیل به شعر می‌کند. آتشی گاهی بعضی از ریتم‌های محیطش را با مهارت تمام تقلید می‌کند که نمونه درخشانش را در این سطر یافتیم. «هی، های! هو! شبانعلی عاشق» که شاید تقلیدی از صدای حرکت تیراندازی بر پشت اسب باشد؛ یا اینکه به نظر من چنین آمد. آتشی زبان آواز خاك را نه فقط سرشار از کلمات حماسی زبان و شعر فارسی کرده، بلکه از بکار بردن کلماتی که مخصوص لهجه‌های جنوب است پروا نکرده است و گر چه من در بعضی جاها تصنعی در این کارش دیدم ولی این تصنع را بخاطر کوششی که آتشی برای غنی کردن زبان فارسی می‌کند، باید نادیده گرفت. این قبیل کلمات، طبیعت خود را در نتیجه گذشت زمان، در شعر پیدا می‌کنند، همانطور که در بعضی جاها پیدا کرده‌اند و بخوبی نشسته‌اند.

سه چیز در کتاب «آواز خاك» ناراحت کننده است، یکی فقدان یکپارچگی و تشکل ذهنی در اغلب شعرها که به آن در این مقاله اشاره کرده‌ام؛ دوم وجود سطرها و بندهایی که گاهی عجیب مبتدل هستند و دوسه نمونه از آنها را می‌دهم:

۱- باد در دام باغ می‌ناید
رود شولای دشت را می‌دوخت
قریه سر زیر بال شب می‌برد
قلعه ماه در افق می‌سوخت

۲- در های هوی می‌کده خوابهای تو
شاید
اکنون، کبوتران سپید پیاپیها
از چاه شیشه‌ها
پرواز می‌کنند.

۳- تو ظریفی
مثل گلدوزی يك دختر عاشق
— که دل انگیزترین گلها را
روی روبالشی عاشق خود می‌دوزد.

مسأله سوم تأثیری است که آتشی هنوز از شاعران دیگر و شیوه گفتارشان می‌پذیرد. آتشی در سه چهار جای کتاب، این تأثیر را از شاملو و سپهری پذیرفته است و بعد به طرف شعرای همسن و سال خود آمده است.

تأثیر شاملو:

۱- آنان که مرگ را سپر درد می‌کنند
آنان که مرگ را
درمان زخم چرکی یأس
آنان که مرگ را رویائی ...
.....
آنان که مرگ را سپری

آنان که مرگ را خوابی کردند ...

۲- چه یاوه بود مانند !

می خواندم

چه یاوه بود مانند

در روسپی سرای دیاری که زندگی

— با های هوی و کبکبه اش

مزد حقیر عمری افلاس و بردگی بود

و روح استوارم

مثل غرور شیری در زنجیر

می فرسود !

تأثیر سپهری :

روح آبت که در ظلمت سیراب علف

بازتابی دارد .

تأثیر رؤیائی :

۱- آنسوی این تنازع مشکوک

با شاخها تجسم تهدید

آنسوی این تلاطم شکاک

۲- و در ملال تنبلی آبسالی جاوید

۳- زبان و تصویر پردازی شعر «تطهیر» تحت تأثیر رؤیائی و

اقمار اوست و من چندسطری از آنرا می آورم:

پاسی گذشته از شب

ار نیمه شب ،

که باد

از لای پایه های فلزی اسکله

از آبهای پیچ پیچ

از ماهیان بیدار

— در آبهای خواب ،

بیدار شد

۴- ای آبهای «غیر منتظره»

ای آبهای «ندامت»

تأثیر آزاد که ناچیز است، ولی باید لااقل به اشاره از آن حرفی زد:

ای روشنای بیشه تاریک خواب

يك شب مرا صدا کن در باغ های باد

يك شب مرا صدا کن از آب

.

ای خوابناک بیشه تاریک خواب !

ای روح آب !

يك شب مرا صدا کن از بیشه های باد ،

يك شب مرا صدا کن از قعر باغ خواب .

والبتة به سبك نادرپور که هنگام بحث از شعر کسرائی، به تأثیر-

هائی که خودش روی کسرائی گذاشته بود، اشاره کرد، من نیز به

همسایگی هائی که آتشی با من پیدا کرده است اشاره میکنم . این

همسایگی را آتشی در تمامت شعر « تو چرا پنجره را » و یکی دو سه

شعر دیگر پیدا کرده است، که یکی دوسه نمونه می دهم:

۱- تو چرا پنجره را بستی ؟
تو چرا آینه را
— دام لغزنده ترین ثانیه ها ،
بر رف ننهادی ؟

.
دست های تو کلید صبح است
که سوی مشرق می چرخد
و سپیدی را
از پس زرده سایه روشن
به سوی پنجره ها می خواند

.
۲- آن سراپست که تصویر درختان بلند
آب و آبادی و باغ
در بلور خود می رویاند
۳- با تو بودن خوبست
تو چراغی ، من شب
که به نور تو کتاب تن تو
و کتاب دل خود را که خطوط تن تست
خوش خوشک می خوانم

و با مضمون اساسی شعر آتشی، یعنی «اسب»، که شروع کرده بودم، مقاله آتشی را با سه خطی از خود او که در پایان کتابش آمده است، تمام می کنم که او خود نیز در کتاب اولش با اسب شروع و در کتاب دومش با اسب تمام کرده است.

يك شيهه کشیده مرا
ز آن سوی نخلهای توارث
آواز می دهد .

منوچهر آتشی

دیدار در فلق

لکه ابتدالی وجود دارد در شعر منوچهر آتشی که هر روز بیش از پیش گسترش پیدا می کند و اگر کسی قدم اولیه را بر ندارد و به او هشدار ندهد، ممکن است آتشی بزودی در شمار شاعران درجه سه در آید، چرا که از «آواز خاک» تا «دیدار در فلق»، خواننده شعر به این نتیجه می رسد که تخیل آتشی، جز در موارد نسبتاً کمیاب، قدرت اولیه را از دست داده است، تکنیک در بعضی مراحل بحال نزع افتاده، اندیشه سر از کلی بافی در آورده، و خلاصه آتشی آن انرژی هیجان انگیز و اعجاب آور شعری را تا حدودی از دست داده است، بدون اینکه حال و هوا و لحن شعرش روی تثبیت ببیند، سبکش در عمق و در شفافیت ثبات واقعی یابد و شهادت قابل توجهش در تصویرسازی طبیعی تامل و يك بینش تصویری از طبیعت، اوج یابد.

آتشی جز در موارد ناچیز، آن جنون محتشم حماسی را از دست داده است. بر این جنون محتشم حماسی در گذشته - مثلاً در همان «آواز خاك» نوعی تلقی تصادفی از تصویرسازی حاکم بود، طوری که انگار شاعر بادهان کف کرده تصاویر نیرومند شعری را بیرون می‌ریخت و این تصاویر، گرچه نه در شکل ذهنی بسیار منسجم، دستکم در هاله‌ای از استحکام با یکدیگر خلوت میکردند و از نوعی تشخیص شکلی برخوردار می‌شدند. از آن جنون محتشم در «دیدار در فلق» بقایایی هست، ولی این بقایا در مقابل آن لکهٔ ابتدال که گاهی حتی رنگ سوزناک رمانتیکی هم دارد، بسیار نادر است. مثالی می‌دهم از آن جنون محتشم حماسی، از همان بقایای جنون در «دیدار در فلق» تا بعد مثالهایی بدهم از گستردگی آن لکهٔ ابتدال:

نیزار سبز ساحل رود

در خواب بود

شب بال باز کرده بر بادیه

تصویر ماه بدر، مبهوت

مانند شیر دیده گوزنی

در آب بود

شب، بال باز می‌کرد از دشت

آب فلق روانه در بوته‌زار عشق

آهو چمان به گلگشت

شب بال باز می‌کرد

ما بار باز کردیم

نیزار رود را - با های هو

از وحشت گراز کردیم

و قوچ‌های وحشی

- از آب‌خور رمیده

با بانگ بوی ما به مراتع

باز آمدند

ما

صیادهای چابک «چاکوتاه»

هر ساله، سائروز نخستین آواز کومه را

به شکار نی می‌آئیم

اینک اجاق‌ها مان، که دشت را

در گرگ و میش صبح مشبك کرده.

آتشی، شاعری روستایی است بر کنار بادیه از يك سو و دریا از سوی دیگر، «تصویر ماه بدر، مبهوت / مانند شیر دیده گوزنی / در آب» و دشت مشبك شده در گرگ و میش صبح بوسیلهٔ اجاق‌ها اوج تصویرسازی حقایقی هستند که بنیادشان بر واقعیت ملموس از زندگی خود شاعر گذاشته شده. در آنها اعجاب‌انگیزی تمام هست، چرا که شاعر تصویری از درون حسیت خواننده در اعماق ذهنیتش رها می‌کند و حس زیبا شناسی خواننده - آن زیبا شناسی متکی بر واقعیت - بایک غنای دید آشنایی پیدا می‌کند و در عین حال، قدرت قضاوت از خواننده گرفته نشده است، یعنی به ناگهان آتشی نخواسته است مقداری نتیجه‌گیری فکری و فلسفی واجتماعی هم بکند، همانطور که در بسیاری از قطعات «دیدار در فلق» کرده است.

«پادشها»، یکی دیگر از شعرهایی است که در آن جنون محتشم

حماسی، در اختیار تغزل است، تغزلی حماسی - و بدون شك آتشی

می‌توانست از این نوع شعرها بیشتر بیافریند ، بجای اینکه بگذارد این لکه خاکستری ابتدال، درگسترش خود از حماسه، اجتماعیات درجه سه بسازد و از تغزل ، رمانتیسیمی سوزناك . اتفاقاً هرگاه آتشی از آن دید حماسی دور می‌شود و تغزل خود را به سطح بسیار نازلی از رمانتیسیم بازاری پایین می‌آورد، لفظ نیز آن حالت هلهله و مهمه حماسی خود را از دست می‌دهد ، و شعر بدل به احساساتی شدن‌های نوبالغان تازه وارد عالم شعر شده، می‌گردد. مثالهایی می‌دهم:

دیگر

نام ترا تمام درختان

سماه بهار زمزمه خواهند کرد

و مرغهای خوشخوان

صبح بهار ، نام ترا

به جوجه‌های کوچک خود یاد خواهند داد

از «غزل کوهی»

ولی دیگر دل ، آن دل نیست

ولی دیگر دل ، آن نان تدور گرم و خوشبو

نیست

که روی چاشنبند باز یارانش توان پیچید

که پشت باز یاران را تواند قوتی بخشید .

(شروه ص - ۹۶)

تو هم رفتی !

کنار قریه‌های آشنا ، بیگانه بگذشتی ؟

و از چاه بهار از دلوهای سبز آب سرد

نوشیدی ؟

و دخترهای بازیگوش

جنونت را به سنگ های هو بستند ؟

و در احساس مرموزی

نشد پای گریزت ، يك نفس سنگین ؟

این قبیل قطعات را هرگز نمی‌توان بحساب شعر، گذاشت. شعر ردیف کردن تعدادی عمل یا حالت بی‌رمق و بی‌خون نیست، آنهم در قالب کلماتی که بسیار ناشیانه کنارهم چیده شده‌اند. آتشی ، گویا ، تصور می‌کند که اگر کلماتی از قریه و ده و کویر و بادیه و اسامی اشیا و حالات طبیعی و اشخاص محلی را بی‌خود و بسی جهت وارد شعرش کند، شعرش يك اصالت جغرافیایی پیدا می‌کند. در حالی که باید بدانند که فقط دیدی نافذ و کاری، و زبانی منسجم و محکم، و تخیلی جامع و دربرگیرنده ، می‌تواند در کنار اصالت‌هایی که مقدم بر هر نوع اصالت جغرافیایی هستند ، اصالتی از نوع جغرافیایی را هم تأمین کنند. شعر چاهی است که شاعر در خود، در طبیعت و در زبان می‌زند و باید در هر رگه و لایه و قشر آن، هم خود شاعر وجود داشته باشد ، هم طبیعت و هم زبان خاص شاعر. تخیل شعری، چیزی نیست که همه چیز را يك يك از جلو چشم آدم بگذرانند، این کار نثر است و آتشی گاهی عملاً نظم درجه سه می‌سراید، مثلاً در همین دوسه نمونه بسالا . تخیل شعری ، دایره‌ای بوجود می‌آورد که در آن محاط از محیط ، متن از حاشیه و درون از برون شناخته نشود و محتوا آنچنان در شکل و شکل آنچنان در محتوا غرق شود که کسی نتواند این دو را از یکدیگر جدا کند. در حالی که در اغلب شعرهای «دیدار در فلق»، می‌توان هر مصرع را به نثر، به نظمی از نوعی دیگر نوشت ، بدون آنکه خدشه‌ای به آن عمل و یا

حالت خاص که آتشی دنبالش هست، وارد شود. این همه ناشی از عدم وقوف آتشی به هنر شاعری، نیست، چرا که او در بعضی از قطعات گذشته و در آن قطعات ناب و نادر در «دیدار در فلق» نشان داده است که هنر شاعری را بالفعل می‌داند؛ ولی در آتشی يك روحیه سهل‌گیر و آسان‌پسند هست که برای شاعر درجه يك، نفس ابتذال می‌تواند باشد. اگر آتشی می‌توانست این روحیه سهل‌گیر و آسان‌پسند را در خود بکشد، به آسانی از شعرهای بلندی چون «گر من مسیح بودم»، «بادوستم»، آن‌نی‌زن قدیمی» و «چند و چونی با فایز» و شعرهایی از قبیل «شروه» ی دوم - که به ساعدی تقدیم شده - «کاغذ» و «سرخنی، فتوائی» و چندین شعر دیگر چشم می‌پوشید. عیب بزرگ آتشی در این است که سخت بی‌حوصله شده و شعر را تمام کرده یا تمام ناکرده، رها می‌کند و آتشی گاهی يك روحیه امل دارد که در برابر بینایی و خلاقیت شعر، دیوار محکمی می‌سازد و نمی‌گذارد که شاعر آزادانه در اعماق تخیل خویش غرق شود. فقط يك روحیه امل می‌تواند بگوید «درد من از مسیح سنگین تر است»، فقط يك شاعر درجه سه می‌تواند بگوید: «باد گرم نفس من ساقه بازوی ترامی آزرده». و فقط يك شاعر احساساتی سوزناک می‌تواند جمله بی‌اعتباری چون «شب شکوفه کرد» را که خواننده را به یاد نویسنده‌گان احساساتی می‌اندازد، سه بار در يك مصرع برای ایجاد تأثیر در خواننده تکرار کند. در آتشی روح حماسه نباید بمیرد. نباید آتشی بگذارد که آن لکه ابتذال بیش از این به سوی سایر امکانات شعری هجوم ببرد و تمام روحیه‌های زنده‌اش را تسخیر کند.

در ضمن آتشی می‌خواهد با شعرش بین روستا و شهر، بین بادیه

و آبادی، بین بوشهر و تهران، يك رابطه تصویری عاطفی ایجاد کند. بیشتر با این مضمون که: تهران دارد مرا از پسا درمی آورد، بوشهر! کجائی بدادم برس! آتشی کاملاً حق دارد که این نوستالژی را داشته باشد و آنرا عزیز هم بشمارد، ولی آتشی نباید مصیبت‌های فردی و بر خود مسلط نبودن‌های فردی را به حساب تباهی‌های مسلط بر خود بگذارد. هر کسی که از روستا و شهرستان وارد تهران می‌شود، ممکن است در شرایطی دچار نوعی «مگالومانی» یا «خودکننده‌بینی» بشود، بدلیل اینکه در شهرستان یا در ده برای خود آدمی بوده - و در شهر بزرگ، آدمی به آن بزرگی نمی‌تواند باشد. موقعیکه روستایی یسا شهرستانی، پاسخی از خلق‌الله تهرانی در مقابل ایسن ولع ناشی از مگالومانی نمی‌شنود، یا راهش را میکشد و می‌رود تا در ده و شهرستان آقا بالاسر نداشته باشد، یا در شهر بزرگ می‌ماند و اخمو و عنق و پرتوقع بار می‌آید. آتشی، میان رفتن و ماندن مردمانده است، بدلیل اینکه تهرانی جماعت، هم تا حدودی تحویلش گرفته‌اند و هم از خود رانده‌اند و هم در برابرش دهن کجی کرده‌اند. تصویری که گاهی از این بابت آتشی از طریق شعرش در من ایجاد میکند، تصویر غربی است: گاهی آتشی را به صورت دهاتی عصبانی و عبوس و قد بلندی مجسم میکنم که روی اسبی بلند، کجکی نشسته است و از سر چهارراه اسلامبول بطرف میدان سپه حرکت میکند، تنها بدلیل اینکه هم میدان سپه نسبت به چهارراه اسلامبول، جنوبی است، و هم بوشهر. آتشی اگر خود را به فرهنگی غنی مجهز کند، می‌تواند هم آن مگالومانی را رها کند، هم بینشی درباره رابطه روستا و شهر و شهرستان و تهران پیدا کند، و هم به سوی تشکل بیشتر شعری که لازمه هر شعر عالی است حرکت کند و آن لکه ابتذال را هم از دامن شعر خود بشوید.

قصیده بلند باد

۱

آقای « سیروس طاهباز » در مشهور کردن « آزاد » از روش سیاستمداران استفاده کرده است تا از روش مدیران مجلات ادبسی: در مجله « آرش » اسم آقای « آزاد » در همه جا هست؛ در مجلاتی که « طاهباز » با آنها همکاری کرده است، اسم « آزاد » در زیر وزبر اسامی اشخاصی چون « نیما » ، « بامداد » ، « امید » ، و « فروغ فرخزاد » گنجانیده شده است ؛ و در تمامی آگهی‌های تبلیغاتی که به پیشنهاد و سعی و کوشش « طاهباز » اینور و آنور چاپ شده است، اسم « آزاد » مثل يك شعار سرسخت و مکرر و سمج سیاسی ، جلو چشم بندگان خدا ، به انواع حروف درشت و ریز - و همیشه به نیکنامی - رژه می‌رود . طوریکه در دو هزار صفحه از تمامی شماره‌های « آرش » ، در مجله « فردوسی » (در زمانیکه « طاهباز » در « فردوسی » کار میکرد) ، در دو مجله « بازار رشت » و « پرچم خاورمیانه » ، خوزستان ، که الهام بخش

سیاستمداران قضاوت کرده‌اند، «آزاد» نقش يك متفکر در خود فرو رفته مرموز را بخود گرفته است: یعنی، بیایید راهنمایی تان بکنم. در نخستین حالت، آزاد مطلقاً پشت به رئالیسم کرده، در شکل ثانی يك خودبین خودپسند بوده است؛ و هر دو حالت به ضرر خودش، شعرش و شهرتش تمام شده است؛ چرا که امروز مورخ ادبی و منتقد شعر، و خواننده آثار هنری، کسی را می‌خواهند که حرفش را با عینیت عمل منطبق کند و دیدی منطبق با حقیقت‌بینی داشته باشد. والا کسیکه «هگل» و «سن ژون پرس» نخوانده، از کمال «هگلی» و «دریایی» «سن ژون پرس» حرف بزند، از غرب حرف بزند، بی آنکه غرب را بفهمد، از شرق و هند مادر سخن بگوید، بی آنکه تصویر دقیق و عینی از آنها داشته باشد، و کتابی را که دارای ارزشی نسبی است، حادثه‌ای جهانی به شمار آورد، چندان اعتباری نخواهد داشت. ولی آزاد اعتبار دارد، به دلائلی که در این مختصر خواهد آمد.

۳

به يك معنی آزاد غرب زده است، به این معنی که بدون آنکه مبانی فرهنگی و ادبی غرب را بخوانده باشد، بدون آنکه موازین هنر جدید و نقش نویسنده را در برابر این هیولای بزرگی که نامش تمدن مدرن غرب است، درك کند، بدون اینکه وسایل و ابزار فهم غرب را در دست داشته باشد و یا با دیدی شرقی در جلوه‌های غربی غرق شده باشد، ناگهان از شعرا، هنرمندان و منتقدان و نویسندگان غرب طوری حرف

عقاید شعری آنها آقای «طاهباز» بوده است، نه تنها يك حرف ساده بر علیه «آزاد» دیده نمی‌شود، بلکه از انتقاد واقع‌بینانه و بی طرفانه هم خبری نیست، طوریکه گویی «آزاد» در طول زندگی شعری و نقد و انتقادی خود، از هر نوع عیب و اشتباه و نقصی مبرا بسوده است. اتحادیه «طاهباز - آزاد» به سود آقای «طاهباز» تمام نشده است، چرا که آقای «طاهباز» کوششی صحیح در راه معرفی نیما و پخش آثار او، و معرفی آثار شاعران مهمی چون «اخوان» و «فروغ» می‌کند، و در پرتو این کوششها ادبیات ما پیشرفت می‌کند، ولی، قضاوت‌های غیرمنصفانه و يك جانبدارانه، و صرفاً از روی دوستی، به کوششهای آقای «طاهباز» لطمه می‌زند، و حقیقت این است که راه انتخابی آقای طاهباز جز این باید باشد. خدمت آقای طاهباز بدلیل ارائه آثار «نیما» و «فروغ» و «اخوان» بسیار با ارزش است، ولی هم‌سطح شناختن آزاد با این شعرا نه به نفع شعر معاصر است و نه حتی به نفع خود آزاد.

۲

«آزاد» در برابر اشخاص مختلف، دو ژست مختلف گرفته است: در برابر آنهایی که دیدی عادلانه و عاقلانه درباره کارش داشته‌اند و یا مخالف قهرمان‌پروری سیاستمداران آزاد توسط دوستانش بوده‌اند، آزاد ژست يك شهید را بخود گرفته است؛ به این معنی که: بگذار اینها حرفشان را بزنند، من ورای این حرفها هستم. در برابر کسانی که چوب زیر بغل «آرش» را گرفته‌اند و یا تحت تأثیر تبلیغ و تلقینات

می‌زند که از میخانه «سلمان» یا «گل رضائیه». مثلاً آزاد، داستان - نویس های جنوب ایران را قرینه می‌داند در برابر داستان‌نویس های جنوب امریکا. چرا؟ معلوم نیست. (در حالیکه يك نگاه سطحی و کلی- کافی است تا بداند که جنوب بعد از فالکنر و یکی دوتن دیگر عقیم مانده است و قصه‌نویسی امریکا بیست سال است که دست نویسندگان یهود و سیاهان است و نه لزوماً سیاه جنوبی. بعلاوه (جنوب امریکا به جنوب ایران چهره‌بطی دارد؟) و یا اینکه فرخ‌زاد از «پره‌ور» و «الوار» متأثر شده است. در حالیکه این دو شاعر فرانسوی را نه آزاد خوانده است و نه «فرخ‌زاد». و یا اینکه هگل و کمال هگلی از اینور به‌آنور شده است که معلوم است کمال هگلی را در جایی فقط دیده‌است. و یا اینکه مثلاً رؤیائی از «سن ژون پرس» کوچکترین سهم را دارد، و معلوم نیست چرا؟ اینها به کنار، آزاد با هر کسیکه مخالف باشد و یا حرف هر شاعر و نویسنده‌ای را که نفهمد و یا نتواند حرفهای شاعری دیگر را در چارچوب معتقدات ادبی خود بگنجانند، بلافاصله برچسب غربزده به او می‌زند و این تنها به دلیل آنست که بجای آنکه درست و حسابی غرب را بفهمد و مثلاً دمار از روزگار آدم غربزده درآورد، خودش در برابر غرب هاج و واج مانده، دچار عقده حقارت شده‌است. و آزاد به این معنی غرب زده است که به هر تعبیر بدترین و حتی مبتذل‌ترین غرب‌زدگان این روزگار است.

معنی که آزاد بعضی اثرها و صاحبان آنها را دوتا می‌بیند و بر آنها ارزشی مضاعف قائل می‌شود. و يك عده را اصلاً نمی‌بیند. آزاد در باره «آه ... بیابان» سپانلو، لوچ بود و در باره «آهنگ دیگر» آتشی کور. درباره تمیمی همیشه لوچ بود، و در باره نیستانی همیشه کور. درباره «حقوقی» لوچ مضاعف بود، درباره «بادیه‌نشین» کور مضاعف. آزاد، حتی در باره فرخ‌زاد و امید هم لوچ بود، گرچه گهگاه - البته به ندرت - بیش نسبتاً دقیقی درباره شعر و شاعری داشته‌است.

نقد آزاد، نقدی است رمانتیک و احساساتی، و در جایی گفته‌ام که آزاد مثال تاحدی خوبی است برای تعبیری که الیوت از منتقد ناقص دارد. و این به دو دلیل است، یکی اینکه اصولاً نثر آزاد برای توضیح و تفسیر چیزی نمی‌تواند بکار برود. نثر انتقاد باید صحیح و شسته رفته، صریح و صاف و مستقیم باشد؛ چون خود مطلب، یعنی شعر، بحد کافی از بی‌واسطگی، از عدم صراحت، از ابهام و از صنایع بدیعی مبهم‌کننده مثل استعاره و مجاز و تمثیل برخوردار است. آزاد ناگهان در وسط يك جمله و یا يك فکر توقف می‌کند و شروع می‌کند به شرح دادن چیزی دیگر که به فکر نخستین کوچکترین ربطی ندارد. مخاطب آزاد در نقد و انتقاد، دوستان نزدیکش هستند و گاهی موضوع مورد بحث، مسأله‌ای خصوصی است که فقط بین چندتن از دوستان مطرح بوده است. در نتیجه، فهم چنین مطلبی از عهده دیگران خسار ج است. نثر آزاد، بریده بریده، خصوصی، معقد و غیر انتقادی است. نثر من و من، اشاره و کنایه و گریزنده از صراحت است. در اوایل اغلب غلبه هم بود که بعدها کمی صاف‌تر شد، ولی هنوز معقد است، و هم

از این نظر، بی‌اثر.

دلیل دوم اینکه آزاد بجای آنکه در باره شعرا و شعرشان نقد بنویسد، راجع به آنها شعر می‌گوید؛ و با همین وسیله از زیر بار تعبیری در چارچوب منطق شعری در می‌رود. مثلاً در یادداشتی دربارهٔ نیما می‌گوید:

«فریاد فرزند کوهستان از گذرگاه «ماخ‌اولا» گذشت. رود جاری شد. صدا را شنیدند. و از هر جای رودخانه آب برداشتند. گذشتند و شدند. به راه آمدند و گفتند. و شما که می‌توانید، از هر جای رودخانه آب برمی‌دارید، و این نه‌سپاس است و نه ستایش. رود جاریست و دهنده. برکت، فیض بی‌پایان طبیعت است. نیازی به دعا نیست، از رودخانه آب بردارید؟»^۱

و این یعنی شعر منشور درجه سه دربارهٔ همه چیز، که هیچگونه فایده‌ای از نظر نقد ادبی ندارد. و دربارهٔ «امید» می‌گوید:

«زمستانسرای شعر، نومیدی بود «امید» نام، به نومیدی خزان زمستان سپرد: باریدنی بود سخت غمبار و درهم باز. نومید بود اما ناامید نبود؛ محرم بود و غمین. تاداستانی زد پر آب چشم... والخ»^۲ که هیچ‌گرمی از شعر و شاعری نمی‌گشاید. و یا در بارهٔ يك خط شعر دوستی از دوستان، چنان ذوق‌زده می‌شود که می‌گوید: «وهمین طرح يك خطی پاك و گسترده را که نمی‌توانی بدهی به این همه مجموعه و پروندهٔ شعر معاصر»^۳، که در این صورت حق داریم تمام دفترهای

۱ - ستایش و دیدار و خطاب، دورهٔ دوم، شمارهٔ ۱، آرش دوران طاهباز.

۲ - ستایش و دیدار و خطاب، دورهٔ دوم، شمارهٔ ۱، آرش دوران طاهباز.

۳ - دیداری از سرزمین پاك تمیمی، شمارهٔ پنج، آرش دوران طاهباز.

شاعران معاصر را به آب بشویم و «قصیده بلند باد» را به باد بسپاریم و همین يك سطر «خط اندام‌ها را از خواب» فرخ تمیمی، دوست عزیز آقای آزاد را نگاه داریم. از این قبیل ذوق‌زدگی‌ها و احساساتی شدن‌ها در نقد و انتقاد آزاد نمونه‌های فراوان هست ولی من به همین چند نمونه بسنده کردم تا بروم سر شعر آزاد که جدا از مقولاتی که اشاره کردم، از اعتباری نسبی برخوردار است و می‌ارزد که بررسی‌ای - ولو کوتاه - از آن داشته باشیم که من در آخر «طلا در مس»^۱ هم این بررسی را وعده کرده بودم.

۵

از «دیار شب شروع می‌کنم که مجموعه‌ای بود از ده قطعه شعر، منتشر شده در سال ۱۳۳۴، با تأثیر ناچیزی از نیما، نفسی ضعیف از شاملو و تأثیر بیشتری از فریدون توللی، بویژه در چهارپاره‌ها. این ده شعر با معیارهای واقعی شعر، بی‌ارزش هستند. و با معیار همان سالهای ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ که توللی و مشیری، شعر رمانتیک زن‌پسند تحویل خلق‌الله می‌دادند و بدجوری میدان‌دار شعر و شاعری بودند، امکان‌نداشت که صدای نارسایش بجایی برسد. (و بیشتر بخاطر اینکه شعرش از نظر لفظ و معنی و دید شاعرانه، عجیب تقلیدی و ناشیانه بود) ولی در همان «دیار شب» سطرهایی وجود دارد که به نظر من تا حدی خوب هستند. مثل دوخط زیر که تأثیر نیما در آنها به چشم می‌خورد:

۱ - منظور چاپ نخستین کتاب حاضر است.

این پنجره بگشای! که مرغ شب
می خواند

شادمانه

دریا را

و نیز این دوسطر:

يك جهان خشم‌کنان آمده است؟
صد جهان خشم‌کنان آمده‌ام

و نیز تصویری خوب از طبیعتی نابود شده:

جنگل خشک کاج‌های کهن
خفته بر دشت‌های خاکستر

چهارپاره‌های این کتاب اغلب زشت هستند و همگی تحت تأثیر فریدون توللی، نه فقط از نظر دید، بلکه از نظر نوعی ترکیب‌سازی معقد، مثل «این زنگی شب فرسود» و «جلگه‌های سیاه شب ترکیب» و ترکیب‌های دیگری از این دست در اشعار بعدی: که خوشبختانه در «قصیده بلند باد» نه اثری از توللی می‌بینیم و نه نشانه‌ای از این قبیل ترکیب‌های نابهنجار.

۶

کتاب دوم «آزاد» در همین سال جاری^۱ منتشر شده است. یازده سال از زمان انتشار «دیوار شب» می‌گذرد ولی «قصیده بلند باد»

۱ - منظور سال ۴۵، یعنی سالی است که این مقاله نوشته شده و در جهان نو، چاپ شده است.

شامل تمام شعرهای «آزاد» نیست. وعده شده است که دو کتاب دیگر تحت عنوان‌های «آئینه‌ها تهی است» و «فصل خفتن»، منتشر شود و گرچه شعرهای این دو کتاب چاپ نشده را می‌توان - البته با کمی زحمت - از مجلات مختلف جمع‌آوری کرد، ولی بهتر است بحث درباره اشعار خارج از کتاب «قصیده بلند باد» را به‌زمانی موکول کنیم که آنها را به صورت کتابهای مدون در دست داشته باشیم.^۱

۷

کلماتی که آزاد در کتاب اخیرش از آنها استفاده کرده است، بسیار محدود است. طوریکه آزاد از نظر دسترسی به واژه، یکی از محدودترین شاعران معاصر است. آزاد می‌کوشد يك «کامینز»^۲ بدیهه‌سرا باشد، درحالی‌که به دلیل داشتن خصوصیات رمانتیک، يك «ورلن» کوچولو از آب درمی‌آید؛ و با وجود آنکه کلمات زیبا را برای مفاهیم خود انتخاب می‌کند، افسوس - که گاهی بخاطر آنکه فرم را به هم بزنند و ابتکاری در شکل به خرج بدهد - ناگهان، هم از بی-شکلی سر درمی‌آورد و هم لطف موسیقی کلام را از دست می‌دهد. در شعر اول کتاب که به دلیل تعمد درخود به خودنویسی، فرم از بین

۱ - «آئینه‌ها تهی است» در دست است و من هنوز فرصت نقد نوشتن بر آن را نداشته‌ام. خواننده می‌تواند به مقالات «نقد تحلیلی شعر» در جلد اول طلا در مس مراجعه کند. در آنجا یکی از زیباترین شعرهای «آزاد» را تجزیه و تحلیل کرده‌ام.

۲ - Cummings، شاعر آمریکایی.

می‌رود و شعر واقعاً خسته‌کننده می‌شود، به سطرهایی از قبیل سطرهای زیر برمی‌خوریم که در آنها تناسب وزنی و حتی فرم متناسب موسیقی کلمه‌ها، فدای کوشش برای ابداع فرمی غیر از فرم‌های دیگر شده است:

آری

باید دستی بود

باید باغی شد

بادست

دیواره‌های سخت غرابت را بشکن، ای نیلوفر!

با من باش، با من

اگر قرار باشد این قطعه را بدون وزن بخوانیم که وزن سطر ماقبل آخر، با ابرام «مفعول فاعلات ... و الخ» نخواهد گذاشت. و اگر با وزن بخوانیم که به جز سطر ماقبل آخر، بقیه سطرها از تناسب و هماهنگی وزنی برخوردار نیستند. این را البته فقط از نظر شکل ظاهری شعر می‌گوییم. از نظر شکل ذهنی، این شعر آزاد، کوچکترین یکپارچگی ندارد و هر کلمه‌اش بدنبال حس و حالت عاطفی یا فکری خاصی است. به همین دلیل در نخستین برخورد با شعر آزاد باید گفت که بسیاری از شعرهای نسبتاً بلند او از شکل ظاهری یکدست و محکم و یکپارچه برخوردار نیستند. البته استثنائاتی هستند مثل «بنشین بر لب جوی»، ولی استثنا که قاعده نیست.

با وجود این شعرهای بلند آزاد، خالی از تصاویر عینی بسیار دقیق نیستند و گاهی آزاد توانسته است با چند کلمه ساده، فکر یا احساس عمیقی را نشان دهد. مثلاً:

(فاتحان غرور ،)

در شب

با خار می‌نوشتند بر دیوار
از قطعه «شکفتن نیلوفر»

و یا:

گلدوزی ستاره‌ها را

بر دریا

و سوزن سپیده شبنم‌ها را بر انگشت

«چهره‌ها - چهار «۱»»

۸

توفیق آزاد را از نظر فرم، در شعرهای خیلی کوتاه - هایکووار - و در شعرهای نسبتاً کوتاه ده پانزده خطی می‌بینیم. این توفیق دلیلی دارد و آن اینکه با کلمات محدود، در فضایی محدود، می‌توان فرم را سامان داد، ولی با همان کلمات، در فضایی گسترده، امکان ایجاد فرمی یکپارچه، نه فقط مشکل، بلکه شاید محال است. گویی آزاد در شعرهای بلندش، فقط به بعضی از کلمات زبان، اجازه ورود به قلمرو شاعری داده است. در حالی که، شیء تازه و مفهوم تازه، واژه تازه می‌خواهد و در این مورد از هیچ تجربه‌ای نباید وحشت داشت. شعرهای کوتاه آزاد، او را به عنوان تصویرساز و هنرمند دقیق و ماهر نشان می‌دهند؛ او را شاعری معرفی می‌کنند که با داشتن خصوصیات یک شاعر غنایی تا حدی رمانتیک، به راحتی احساس‌ها و اندیشه‌هایش را در فرم دقیق یک یا چند تصویر می‌ریزد. در این قبیل شعرها، آزاد از نظر زبان یک

«اریستو کرات» با سلیقه است که می‌خواهد دیوارهای شعرش را با بهترین کلمات تزئین کند.

آسمان را ماند ، دیدارش :

طرح بارانی مزگانش

آرام ، فرو می‌بارد

روی مهتابی خاکستر رخسارش

و یا :

پرنده‌ها به تماشای بادها رفتند

شکوفه‌ها به تماشای بادهای سپید

زمین عریان ماندست و باغ‌های گمان

و یاد مهر تو، ای مهربان‌تر از خورشید

البته از این قبیل تصاویر پاك و روشن و درخشان در شعرهای نیمه کوتاه نیز دیده می‌شود، و اصولاً اگر آزاد ناگهان در وسطها یا در اواخر اشعارش، به اصطلاح عامیانه، شیرین نکارد و زه نزند و یکدفعه فرم را ول نکند و یا مثلاً يك یا چند کلمه نامتناسب نیاورد، شعرش همیشه از بینش تغزلی درخشانی برخوردار است. مثلاً در «ترانه خاموش»، آزاد، بند آخر را طوری ول میکند که تأثیر دو بند نخستین بکلی از بین می‌رود، و در قطعه «صدای تورا می‌شنوم»، که در آن «بهاهوی آن چشم‌های سیاه» به «دوشهر همه‌گر» تشبیه می‌گردد و واقعاً تصویر زیبایی داده می‌شود، صفحه دوم شعر بکلی زائد است. قدرت ایجاد ارتباط بین اشیای مختلف بوسیله کلمات در آزاد بسیار محدود است، طوریکه از چند سطر فراتر نمی‌رود و گاهی ارتباط بین سطرها و تصویرها آنقدر بی‌مورد است که با هیچ منطق شعری، رابطه‌ای بین کلمات مختلف شعر برقرار نمی‌شود. تخیل آزاد از قدرت

تمرکز و نیروی تلیق طویل‌المدت برخوردار نیست و به همین دلیل، شعرهای بلند آزاد، فقط دارای سطرهای درخشان هستند. می‌توان گفت تخیل آزاد کمی تنبل است و در برابر مطلب، بطور کامل از خودش مسؤولیت نشان نمی‌دهد. گویی آزاد می‌خواهد به هر ترتیبی شده، مسأله‌ای را بگوید و خود را از شر آن خلاص کند.

۹

گاهی آزاد به نوعی اشراق طبیعی دست می‌یابد و ناگهان، به نحوی بی‌واسطه، آن‌چنان خوش‌وخرم با اشیا ارتباط برقرار می‌کند که گویی از همه چیز بریده، به شیء پیوسته است. ادراك او از آن لحظه، کیف‌آور و انبساط‌بخش و پرکشف و شهود است و جذبه‌اش خواننده را با خود به سوی سازگاری آدمی با جلوه‌های روحانی طبیعی می‌کشاند :

تاریک روشنست

و رود شعله‌ور

از شهر باستانی تنهایی

جاریست

و یا :

ماه از دورترین پنجره‌ها می‌تابد

تو بر آن باغ تھی خم شده بودی و به من می‌گفتی :

آه

کسی می‌گذرد؟»

گرچه آزاد روحی شرقی دارد ولی در این نوع استحاله در طبیعت متأثر از شاعران غرب نیز هست، همین سؤال سطر آخر، عجیب‌باد آور الیوت است و نیز سطر اول قسمت دوم از قطعه چهارم «چهره‌ها» عین جمله‌ای است که الیوت در «سفر مقان» آورده است:

(بی‌گمان تولدی وجود داشت *There was a birth certainly*)
و نیز توجه آزاد به سنگ و گفتن «ما سنگ سنگها ایم - ما سنگ سنگ سنگیم» نیز بطرزی تاحدی خام و ناشیانه، نشانه تأثیرپذیری از نحوه سمبول‌سازی الیوت است، و در بخش «چشم‌اندازها» اشعاری هستند که الهام بخش آنها شعر الیوت بوده است، بویژه در آمد این بخش که سطرهایی از «سرود عاشقانه جی آلفرد پروفراک» در آن دیده می‌شود، مثل «میان کوچه تنها» و «میان گفت و گوهای ملال آور» که آزاد حتماً در شماره چهار آرش، شماره مخصوص آمریکا، ترجمه این شعرها را دیده است. متأسفانه آزاد نتوانسته است فرم بسیار دقیق، عینی، کنایه-آمیز و طنزآلود اشعار الیوت را درک کند و گرنه می‌کوشید شعرش را از نظر فرم دارای انسجام و عینیتی بکند که اکنون نیازمند آنها است.

۱۰

آزاد تأثیر نیما را پذیرفته، ولی تاحدی آنرا پشت سر گذاشته است. تردیدی نیست که همنشین شاملو شده، توشه‌هایی گرفته، برخاسته است و هنوز گاهی شعرش متأثر از شاملو است. شعر آزاد گاهی باشعر

فرخ‌زاد اشتباه می‌شود و شکی نیست که آزاد متأثر از فرخ‌زاد بوده است. مثلاً قطعه زیر، یادآور «وهم‌سبز» خانم فرخ‌زاد است:

و آب‌های زمین
درون بستر شط
به سوی باغ خلیج
که در هیاهوی سبز بهار پنهان است؛
همیشه می‌رانند.

مثل اینکه آزاد از نظر بینش شعری و حتی شکل ظاهری هنوز از این تأثیر برخوردار است. چونکه «سرود سه رود» که اخیراً در آرش چاپ شد، این تأثیرپذیری را بخوبی نشان می‌دهد. یکی دو شعر «آزاد» متأثر از سپهری است. در این شعرها بیان او آن‌چنان به بیان سپهری نزدیک می‌شود که گاهی تشخیص اینکه شعر را کدام یک از این دو شاعر گفته است، مشکل می‌شود:

شب تاریک، پشت بام‌های سرخ، تنها بود نیلوفر
شب تاریک، پشت کوه نیل اندام

دشت ماهتابی بود.

و به نظر من توجه نیلوفر را آزاد از سپهری که «آوار آفتاب» و کتابهای قبلی‌اش پر از این قبیل سمبول‌های عرفان شرق است، گرفته است. آزاد در چندین شعرش از سایر شاعران معاصر نیز متأثر است که دیگر از بحث درباره آنها می‌گذریم.

۱۱

مسأله مسئولیت این روزها، بدجوری دچار سوء تعبیر شده

است و عده‌ای آنقدر پست و حقیرند که حاضرند تنها بدلیل فرار از هر نوع تعهدی، هر گونه مسؤولیتی را مسخره کنند. شاعر در برابر محیط طبیعی، محیط اجتماعی، محیط و اتمسفر تاریخی و محیط ادبی از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد. اصولاً او چیزی نمی‌تواند باشد، جز اینها. ولی مسؤولیت، نسخه‌ ساده‌ای نیست که هر کسی بتواند بیبچد. انسان اگر قتل ببیند، از قتل حرف خواهد زد و خوشبختانه آزاد در برابر بی‌عدالتی‌های اجتماعی، بغض اندوهگینی دارد که - هر قدر هم کم - باز خود غنیمتی است. ولی آزاد در نثرش بیشتر از مسؤولیت حرف می‌زند تا آنکه آنرا به‌شکلی در شعرش بکار ببندد. همانطور که آزاد، با معیارهایی با شعر روبرو می‌شود که در برابر آنها شعر خودش می‌لنگد و کسری می‌آورد؛ که انشاءالله این‌لنگی و کسری رفع شود و آن مسؤولیت قاطع‌تر و سریع‌تر و روشن‌تر شود و بیان آزاد، که بزرگترین عیب آن پراکندگی و عدم انسجام و یکپارچه نبودن فرم در شعرهای بلند است، از میان برخیزد.

یدالله رؤیائی

چند یادداشت پیرامون شعرهای دریائی

سرود آخرین من! سرود آخرین من!
 که سرود مردی دریائی خواهد بود
 سن ژون پرس

برای بحث درباره کتاب «یدالله رؤیائی» موسوم به «شعرهای دریائی»، نخست نمونه‌ای می‌دهم از کتاب «Amers»، یا چراغ‌های دریائی سن ژون پرس، در دو متن فرانسه و انگلیسی؛ فرانسه‌اش از خود «پرس» و انگلیسی‌اش از «ولس فائولی»، محقق، مترجم و منتقد شعر و ادبیات فرانسه در آمریکا. بعد ترجمه ساده متن آنرا به فارسی خواهم سپرد و بعد شعری از شعرهای دریائی رؤیائی را درج خواهم کرد که

به ادعای خود شاعر ، صد درصد^۱ مال خود او هستند :

«Guide moi, plaisir, sur les chemins de toute mer; au frémissement de toute brise où s'alerte l'instant. comme l'oiseau vêtu de son vêtement d'ailes..... Je vais un chemin d'ailes, où la tristesse elle-même n'est plus qu'ailes ...»^۲

متن انگلیسی :

«Guide me, Pleasure, on the ways of every sea, in the flurrying of every breeze, where the instant is alertep, like a bird clothed in the clothing of wings ... I go, I go a way of wings where sadness itself is no more than wing ...»^۳

ترجمه تحت‌اللفظی :

«ای لذت ! برجاده‌های هر دریائی مرا رهبری کن ؛ در لرزش

۱ - رؤیائی در مجله نگین، دوره دوم، شماره اول، در مصاحبه با خبرنگار مجله گفته بود «حتی اگر پورسانتاژ بخواهید می گویم صد درصد اینها مال خود من هستند.» و من مثل بالارا دادم تا نشان بدهم که چندان هم صد درصد نیست. گرچه رؤیائی به تلویح در آخر کتابش اشاره به گرفتن چند تصویر از سن ژون پرس کرده است، ولی این چیزی که بالا هست، نه وام است و نه گرفتن چند تصویر؛ ترجمه حرفهای سن ژون پرس است و باید رؤیائی هم بعضی از شعرهای دریائی را در همین حدود تلقی می کرد .

۲ - صفحه ۲۴ چراغ‌های دریائی چاپ :

Harper Torchbooks , The Bollingen Library

۳ - صفحه ۲۵ همان کتاب

هر نسیم ، هنگامی که لحظه به حالت آماده‌باش درآمده است ، مثل پرنده‌ای با لباسی از بال ... برجاده‌هایی از بال ، جایی که اندوه خود جزبالی بیش نیست، پرواز می گیرم ، پرواز می گیرم ...
قسمتی از يك دریایی «بدالله رؤیائی» :

ای اشتیاق رفتن ، ای لذت ؛
من را پرنده‌ای کن و با خود ببر
در لرزش نسیم ، که در آن ،
هر لحظه را توقف کوتاهی است .
من را پرنده‌ای کن
تا با لباسی از پر ،
پرواز گیرم

و اندوه را ،

— که جز پری آهسته ، نیست ...

از دوسه اشتباه ترجمه‌ای که بگذریم می بینیم که متن، صد درصد متعلق به سن ژون پرس است و سهم رؤیائی فقط این بوده است که محتوا ، بینش ذهنی و شکل درونسی سن ژون پرس را در وزن نیمائی بگنجانند. اگر اقتباس، نوعی ترجمه مغلوپ باشد که در دیار ما هست، کار رؤیائی در بعضی از شعرهای دریائی ، نوعی ترجمه و اقتباس از کتاب «Amers» سن ژون پرس است. رؤیائی گاهی با تفاوت دوسه کلمه، یکی دو تصویر و ترکیب و عبارت و جمله، ناظم محتوای شعر شاعر فرانسوی است.

بردارید دریایی‌های ۷، ۸، ۱۲، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۳۴ را

که بسیاری از تصویرها و تعبیرهایشان از سن ژون پرس است ؛ و نیز

جمله‌ها و استعارات و تشبیهات دیگری از سایر دریائی‌ها را که محرز است، صددرصد متعلق به سن‌ژون‌پرس هستند و از رؤیائی بپرسید که آیا وقتی می‌گوئی: «سن‌ژون‌پرس ... سفر دریائی دارد از نقطه نظر خودش و با زبان خودش که من دوست ندارم ...» واقعاً راست می‌گوئی؟ من اگر جای رؤیائی بودم، اعتراف می‌کردم که در ساختن و پرداختن، در ترکیب کلمات، تصاویر و اندیشه‌ها، در جهان‌بینی دریائی و بالاخره هر آنچه مربوط به محتوای شعرهای دریائی می‌شود، مطلقاً تحت تأثیر سن‌ژون‌پرس بوده‌ام و در مقدمه به جای این یادداشت: «من به دریا نیندیشیده‌ام، فکرهای مرا دریا اندیشیده است.»، می‌نوشتم: «من به دریانیندیشیده‌ام، دریا هم به من نیندیشیده است. سن‌ژون‌پرس به دریا اندیشیده، آنرا آزموده است و، از آنجا که من چندان تجربه و اندیشه‌ای درباره دریا نداشته‌ام و دریا را حس نکرده‌ام، قطعاً از منظومه «سن‌ژون‌پرس» را گاهی درهم ریخته و گاهی بطور جداگانه، به صورت ترجمه منظوم فارسی درآورده‌ام. البته آن‌وسطها فکرهایی را که متعلق به خودم بود با تصویرها و اندیشه‌های سن‌ژون‌پرس در آمیخته‌ام. چند شعر هم از تجربیات خودم سرچشمه گرفته‌اند که صمیمی‌تر هستند. و کارم این بوده است که بیشتر به محتوای شعر دیگری فرم خودم را بدهم.»

مثل قسمت‌هایی از دریائی‌های ۳، ۴، و دریائی ۲۸ و چندتا از دریائی‌های آخر کتاب که علیرغم نفوذ عمیق سن‌ژون‌پرس، ابتکارهایی از نظر دید دریائی در آنها دیده می‌شود. چند شعر هم هست که فقط

برای ارائه نوعی فرم در شعر چاپ شده‌اند و در آنها فرم از پس و پیش کردن کلمات، برای پس و پیش کردن اندیشه‌های خاصی بکار نمی‌رود. در آنها عواطف کمترین سهم را دارند و انگیزه پس و پیش کردن فقط خود عمل پس و پیش کردن است. مثلاً در این شعر:

شب آفتاب نمی‌خواهد
و آفتاب نمی‌خواهد از ستاره صبح
نشان همه‌همه بگیرد.

ستاره منتظر آفتاب می‌ماند.
و آفتاب می‌ماند
که هرستاره پر از انتظار
و شب،

پر از ستاره هر انتظار
و انتظار پر از خواب آفتاب شود.

ستاره همه‌همه از آفتاب می‌خواهد
و آفتاب نمی‌خواهد.

این شعر از سوار کردن شب و ستاره و آفتاب بر یکدیگر - بدون اینکه در این سوار کردن، حس و احساس و عاطفه و اندیشه‌ای به کار رفته باشد - درست شده است. در این شعر، نه شب حس است، نه ستاره و نه آفتاب، و هیچکدام تجربی هم نیستند و محتوایی نیز در کار نیست. شاعر به اشیائی به نام‌های «شب، ستاره و آفتاب»، نیندیشیده است، بلکه به کلمات شب، ستاره و آفتاب فکر کرده است؛ و چون

اشیا ، حس و احساس نشده‌اند کلمات رنگ عاطفی به‌خودنگرفته‌اند و در نتیجه کلمات به دوقطعه خوب خشک می‌مانند که به هم مالیده می‌شوند و تأثیر هیچ است. شاید تأثیر این شعر ، فقط سمعی باشد که آن‌هم چندان قوی نیست ، به دلیل آنکه رؤیائی اصولاً مسوزیسین قوی‌ای نیست و در اینجا بیشتر ، مایه وزن شعر فارسی است که ظرفیت موسیقی را تعیین می‌کند، نه ابداعی از طرف خود شاعر.

۲

دومقاله^۲ تاکنون درباره کتاب «شعرهای دریائی» رؤیائی نوشته شده است. یکی از «آزاد» که به جای آنکه موشکافانه باشد بزرگوارانه است؛ و باوجود آنکه یکی دونکته نسبتاً دقیق در آن دیده می‌شود ، بیشتر براساس جهل است و تجاهل؛ و این سطر از آن انتقاد نشانه آن جهل و تجاهل که : «شعر او ... از «مانلی» بهره‌هایی را نشان می‌دهد و از «سن‌ژون‌پرس» کمترین بهره‌ها را گرفته است.» و اگر يك دوره مانلی را خوانده باشی و يك دور شعرهای دریائی را ، می‌بینی که کوچکترین ارتباطی بین این دو دیده نمی‌شود و اگر باز «سن‌ژون‌پرس» را خوانده باشی که معلوم است آزاد اصلاً نخوانده است ، خواهی دید که شعر رؤیائی از شعر سن‌ژون‌پرس بزرگترین بهره‌ها را گرفته است که اشاره‌های کوتاه اوایل این مقاله اشاره‌هایی که بعداً خواهد

۱- نظرم راجع به این قبیل بحثها و «رؤیائی»، بعدها تعدیل شد. نگاه کنید به جلد سوم کتاب حاضر. (سال ۶۹)

۲- هر دو مقاله در بازار ، ویژه هنر و ادبیات، چاپ شده است.

آمد، برای روشن شدن مطلب کافی است. با وجود این، اشارات آزاد، پیرامون وزن شعر رؤیائی درست است و یکی دونکته دیگر نیز هست که آزاد اشاره کرده است و درباره هر شعر سنجیده و کامل صادق است. در گذشته ، درباره عیوب انتقاد آزاد به تفصیل صحبت کرده‌ام و دیگر فرصتی برای تکرار آنها نیست.^۱

مقاله دوم را «محمدعلی سپانلو» نوشته است و تا آنجا که من دستگیرم می‌شود، به عنوان تعارف متقابل و جواب سلام در برابر تعارف و سلام رؤیائی، که مقاله‌ای نوشته بود پیرامون «خاک» سپانلو در مجله انتقاد کتاب نیل. مقاله رؤیائی بد بود، چرا که به‌زبان مغلق‌تر و پیچیده‌تر از زبان «خاک» ، کوشیده بود خاک را مداحانه معرفی بکند ، که البته نتوانسته بود. ولی مقاله سپانلو :

مقاله سپانلو نشأت یافته از تباطات دوستانه در حلقه‌های مشترکی است که هم رؤیائی و هم سپانلو در آنها عضویت دارند. بطور کلی ایراد اساسی این حلقه‌های مشترك در این است که منتقد اثر ادبی ، هر چه را که خودی و مشترك است می‌ستاید و هر چه را که خودی و مشترك نیست ، نمی‌ستاید. منتقد شعر باید، در شرایط حاضر، نخست بیطرفی خود را ثابت کند، و چنین کاری، گاهی با تأیید محاسن رقیب و دشمن، و شمردن معایب دوستان حلقه مشترك عملی است. مقاله سپانلو سراسر تأیید است. خود رؤیائی هم درباره «شعرهای دریائی» حرف زده است. ولی بجای آنکه مسائلی را پیرامون شعر خود روشن کند، فقط آب را گل-آلود کرده است. در حالیکه هر حرف و سخنی درباره شعر، باید روشن‌گر

۱ - مراجعه کنید به فصل «قصیده بلند آزاد» .

شعر باشد نه رهبری کردن خواننده شعر به کویر ابهام. موقعی که شاعری درباره شعرش حرف می زند، اولین توقع ما از او اینست که منابع مطالعه خود را بطور دقیق و صادقانه در اختیار ما بگذارد، تا بررسی و تجزیه و تحلیل شعرش آسان تر شود. رؤیائی چنین کاری نمی کند. همینکه از پل تأثیر و تقلید گذشت، می خواهد پل را خراب کند و یا پل را نادیده جلوه دهد و یا تصویر غلط و کج و معوجی از آن به ما بدهد تا فکر کنیم که از خاک پل، گردی برسبت حضرتش ننشسته است.

طرح کتاب شعرهای دریائی تقلیدی از طرح کتاب «Amers» سن ژون پرس است. «دریائی ها» یا «چراغ های دریائی» پرس، مثل سایر شعرهایش از نوعی نوستالژی بازگشت به دوران کودکی بوجود آمده است. همان طوری که در یکی از شعرهایش می گوید: «کودکی، عشق من *Enfance mon amour*»، به سوی همان عشق و کشش ها و انگیزه ها و یادهای آن عشق روی می نهد و به همین دلیل شعرش همیشه به سوی سایه روشن های تجربه در حال حرکت است؛ و از همین روست که شعرش اشتباهی عمیقی را برای زندگی نشان می دهد و دست رد درشتی است بر سینه نو میدی. شعر سن ژون پرس، کشف جهان است بوسیله شعر؛ و برای این کشف او از تمام منابع زبان استفاده می کند. او «دارای تخیلی حماسی است و گوئی می خواهد، همه چیز را بفهمد و احساس کند و تمام فرهنگ و تمدن بشر را بادیدی حماسی و باینشی بسدوی در طبیعت منعکس سازد. در سن ژون پرس هیچ چیز ضعیف و نژند ولاغر و مردنی، یا بیمار و مرده نیست. روحی غیور و نیرومند و

پرنور، طبیعت را بطرزی زنده در برابر آدمی نگاه می دارد.^۱ تبعد سن ژون پرس، از همین نوستالژی بسازگشت به دوران کودکی بوجود می آید؛ ولی تبعد او، تبعد از حضور بشریت نیست. او کناره می گیرد تا بهتر ببیند و جهان اشیا را با تمام افقها و ابعاد و زوایایش ارائه دهد. «انتونی هارتلی^۲ در مقدمه ای که بر «شعر قرن بیستم فرانسه»^۳ نوشته است می گوید: «در این شعرها (شعرهای سن ژون پرس)، کشمکش جاودانی بین اصول نظم و بی نظمی به چشم می خورد. در یک سو، به هم ریختن تمدن های قدیمی دیده می شود و در جهت دیگر ایجاد قوانین، عادات و تشریفات.» همین ویژگی آن چنان برینش سن ژون پرس حاکم است که او کلیتی از زمین، دریا، تمدن ها و فرهنگها بدست می دهد ولی مبداء حرکتش همان نوستالژی بازگشت به دوران کودکی و بطور کلی دوران کودکی بشریت است. سن ژون پرس مسؤول نوستالژی خویش است.

ولی از سوی دیگر شعر سن ژون پرس، وسیله تسخیر جهانست و نجات دادن زندگی فردی از حدود متعارف، و پیش راندن آن به سوی ابدیت، و به همین دلیل «ولس فاولی» می گوید: «هنر سن ژون پرس، یکی از متعالی ترین درسها در مفهوم شعر و نقش شاعر هم در زمان حاضر و هم در تمام اعصار است. شعر او، همیشه یک عمل تفاهم

۱- رجوع کنید به بخش اول این کتاب، فصل: «نوعی روح حماسی در مولوی».

۲- Anthony Hartley.

۳- چاپ پنگوین، متن دو زبانی.

است که معادل ضبط ارتباط خصوصی و اساسی بین نظم‌ها، پدیده‌ها و اشیاست...^۱»

پس سن ژون پُرس، مرجع تقلید یدالله رؤیائی، هم با تجربه سر و کار دارد و هم با شیء؛ و می‌خواهد تجربه خود را از زندگی و شیء به زبان بسپارد. گفتیم طرح کتاب رؤیائی تقلیدی از Amers پرس است. در باره طرح کتاب پرس، کنت کاج^۲، منتقد و شاعر آمریکایی، عقیده‌ای دارد که بطور کامل در باره کتاب رؤیائی نیز صادق خواهد بود. می‌گوید:

«چراغهای دریائی»، شعری حماسی است که در آن در هر صفحه، همان اتفاق می‌افتد که در صفحات دیگر افتاده است؛ ولی از آنجا که آنچه اتفاق می‌افتد، تولد مجدد زیبایی و زندگی است و از آنجا که اتفاق هر صفحه، بطریقی دیگر در صفحات دیگر تکرار می‌شود، شعر پیوسته با شکوه و هیجان‌انگیز است، مثل بیست و پنج منظره دریا از بیست و پنج محل مختلف.^۳»

در شعر رؤیائی هم دریا تکرار می‌شود. تمام کتاب رؤیائی را می‌توان به صورت فصلی، ضمیمه چراغهای دریائی کرد، گرچه وقوف فرهنگی و بدوی و قدرت تکنیک و نیروی تخیل فردی سن ژون پُرس به آن قدرت در شعرهای دریائی دیده نمی‌شود، با وجود این اغلب

۱ - شاعران اواسط قرن در فرانسه (Midcentury French poets).

۲ - Kenneth Koch

۳ - مندرج در Evergreen Review، جلد دوم، شماره هفت، زمستان

سطرها، تصویرها و برداشتهای رؤیائی با سطرها، برداشتها و تصویرها - های سن ژون پُرس اشتباه می‌شوند.

از آنجا که رؤیائی محتوای خاص عمیق و تجربی از آن خود ندارد، تکیه بر تکنیک می‌کند و در این شکی نیست که تکنیکش قوی است ولی اگر بجای آنکه در اغلب قسمت‌های شعرهای دریائی، محتوا را از سن ژون پُرس به عاریه بگیرد، مستقیماً به سوی زندگی محیط خود می‌آید، در این صورت شعرش از اصالت بیشتری برخوردار بود. بدون در نظر گرفتن تأثیر سن ژون پُرس، خصوصیات شعر رؤیائی را با ذکر چند نمونه خلاصه می‌کنم.

۱ - در شعر رؤیائی، شاعر، حسی و عاطفی نیست و به همین دلیل پشت سر شعر، انسانی با احساس که زندگی را بطرزی شدید حس کرده باشد، نمی‌بینیم.

۲ - در شعر رؤیائی، تکنیک از مونتاژ تصاویر دریائی در وزن و موسیقی انعطاف‌پذیر و صداها محکم و اغلب رسا و ذوقی زبانی برای انتخاب واژه‌ها پدیدار می‌شود. کلمات اضافی، کلماتی که در بیان و ارائه مفهوم کمکی نکنند، کمتر به چشم می‌خورد.

در هیأت شبانه پری‌های آب
با جامه دریده، گریبان چاک
در موج‌های مشحون:

از دست‌ها،

صداها

عشاق را عبادت می‌کردند
و عشق بود که می‌رفت.

و سالیبا که موجی عاشق بود

با دست‌ها

صداها

می‌رفت

موجی شریف بود که می‌رفت

چیزی عزیز و عالی بود

با گیسوان سرشار هزار برگ

اندام او شکسته ،

شکن ،

شکن ،

جشن ستاره‌ها را

در آسمان

— که هلهله‌ان تابان داشت —

گمراه می‌کرد .

۳ - «استر اوینسکی» گفته است که کسی که صمیمانه غیر صمیمی

است از کسی که بی‌خود صمیمی است، بهتر است. به نظر من، «مشیری»

بی‌خود صمیمی است ولی رؤیائی که در شعرش صمیمانه غیر صمیمی

است، خیلی بهتر از اوست.

۴ - تکنیک مطلق ، تصنع می‌آورد ولی تصنع قوی به مراتب

بهتر از هنر ضعیف و به مراتب نیرومندتر از هنر درجه سه است. تکنیک

رؤیائی در همان تصنعی بودنش، اغلب درجه یک است.

۵ - زبان رؤیائی ، زبان مشخصی است و می‌توان آنرا از میان

زبانهای مختلف شاعران معاصر ، به راحتی تشخیص داد. او در یک

فرصت کوتاه از لغات بیشتری استفاده می‌کند. در این زبان ، گاهی

کلمات اداری و رسمی، در کنار کلمات عامیانه و غیر ادبی و گاهی حتی

ادبی می‌نشینند. گاهی کلمات عربی، در کنار کلمات فارسی جلوه‌آنوسی

دارند. زبان رؤیائی، با وجود آنکه سر و کارش با بزرگترین عامل زنده

حیاتی یعنی دریا است، هرگز نه دچار قلمبه‌گویی می‌شود و نه در برابر

عظمت، مبتلا به احساسات گریه‌آور رمانتیک می‌گردد.

دریا !

ای بی‌گناهی متلاطم

در آب‌های فاجعه

در آب‌های بیم ،

آب هزار گیسو ،

آب هزار پلک ،

آب هزار حادثه در تنگه‌های دور

آب اطاق‌های در بسته

در خلوت پرنده‌های محجر

دهلیزهای درهم

که جنحه و جنایت را

در عمق‌ها

پنهان کنند

آب رها و بی‌قانون

در سرزمین تکرار

سرشار ،

از حق و اختیار .

« دریائی ۳۰ »

۶ - رؤیائی از نظر فن شاعری یک رمانتیک است، نه از نظر

محتوا . اگر این رمانتیسیم در فن شاعری را به شکل مبالغه شده مطالعه

کنیم به شعر ناب نمی‌رسیم بلکه به «تکنیک ناب» می‌رسیم. ولسی هیچ

شاعری تنها به عنوان يك تكنيسين بزرگ، شاعر بزرگی نیست. به دلیل آنکه جهان بینی درباره زندگی باید به جهان بینی درباره فرم خط مشی و رسالت بدهد.^۱ تکنیک ناب، همیشه در حسرت محتوا می ماند؛ مثل زن زیبا و جوانی که در برجی بلند زندانی شده باشد. نمونه ای از این نوع شعر رؤیائی در آغاز مقال داده ام و اینک نمونه دیگر که فقط با ماشین های IBM باید معنی اش را درک کرد.

دستی میان آینه و من ،

لغزید

شعر ، از میان آینه ، دستی شد

اینک میان خلوت و تاریکی ،

تفسیر دست ها را بر جاده می نویسم

و جاده از سخاوت پر می شود

آن سوی من ،

که خلوت آئینه است و تاریکی ،

پر می شود برهنگی جاده از عبور

تفسیر دست ، عابر آئینه می شود .

۷ - در دریائی های کوتاه تر ، فرم قوی تر است تا دریائی های بلندتر. ولی در دریائی های بلندتر، تکنیک نیرومندتر است و لغات غنی تر و دور پروازی شعر از نظر زبان بیشتر. شعر رؤیائی نوعی ماجراجویی در زبان است، نه در روح. شعر او از روابط کلمات در فضای موسیقی زبان بوجود می آید، نه از حلول در ماهیت اشیا.

۱ - به گمانم رؤیائی اکنون به این نتیجه رسیده است، بدلیل آنکه در کتاب «دلنگی» هایش ، تجربه و جهان بینی درباره محتوا نیز دیده می شود .

۸ - رؤیائی ، یونسی است که در باره از پشت جدار شکم نهنگی به نام سن ژون پرس دیده است و فقط در بعضی شعرها، جدار شکم سن - ژون پرس را دریده در دریا غرق شده است و فقط در این قبیل موارد « شیء دریا»، مهمتر از « کلمه دریا» شده است و خصوصیات « دریای شیء» در حضور « دریای کلمه» جمع شده است.

۹ - شعر، شکارچی در جلد پلنگ است. جایی است که شکارچی در پلنگ غرق می شود و پلنگ در شکارچی . رؤیائی پلنگ خود را به ندرت پیدا می کند.^۱

۱۰ - « و فصلی دیگر ، دریا

بر روی کتاب های سنگی بزرگ خود ، گشوده است

« سن ژون پرس »

۱ - مطالعه «دلنگی ها» تجربه ای است تا استحاله رؤیائی در میدان تجربه ها معلوم شود .

سیروس آتابای

در «وادی شاهپرکها»

با شب و شب
زیر ستارگان کم گو
رقیای هرگز

در «وادی شاهپرکها» ، مجموعه اشعار سیروس آتابای، نوعی فروتنی خردمندانه دیده می شود و نوعی توکل و تسلیم و آرامش ؛ و شاید گونه ای Shantih Shantih Shantih ، یا «صلحی که بالاتر از ادراک» است. اغلب قطعات کتاب به ضرب المثل های قومی خردمند می-مانند که نبوغی نژادی روی آنها کار کرده باشد و یا پیرمردی پیغامبر ،

پس از سالها گشت و گذار و چشیدن هر نوع درد و ناراحتی، اینک بر تخته سنگ چشمه واحه ای در کویر تکیه کرده، پشت سر را نگریسته باشد و آیات کوتاه و درعین حال خردمندانه خود را به زبانی ساده ولی عمیق بر زبان رانده باشد؛ هم زیبایی را ببیند و هم در بطن آن، قدرت و خشونت و استحکام زندگی و حقیقت را:

وقتی شاخه ها را باز کردم
ترا زیر آشار دیدم
و چشم حیات اصلی ترا درك کرد
تصویرت در خاطره ام آسیب نادیده

به جا ماند

« اکتون »

و یا :

ما در گذر شقایق خانه داشتیم
و سیر سیرك
ساعت شنی شب های ما بود

« گذر شقایق »

« آتابای » آن چنان همه چیز را به ایجاز و کوتاهی بیان می کند که بعضی اوقات شعرش جنبه Aphorismos (کلمات قصار) به خود می گیرد. ولی این کلمات قصار هیچگاه جنبه ناراحت کننده و بزرگمنشانه ندارند؛ بلکه در آنها فروتنی و صمیمیت تا منتهای درجه به چشم می خورد و روح شعری، کلمات را سرشار از لطف و ظرافت کرده است.

بادبان ها را به نام سوسن ها سلام گو

سوسن هایی که آسیب نادیده
در مرز تاریخ شکوفانند

« به نام سوسن ها »

و یا :

هیزم را باید از جنگلهای دور دست گرد آورم

« هیمه »

همیشه به یاد «چو» باش!
«چو» تنها دژ ماست —
دژ انسانیت

« همیشه به یاد «چو» باش »

آتابای موقعی که چیزی را می نگرد آنرا دقیق می نگرد و هیچگاه درباره يك شیء حرف نمی زند، بلکه خود شیء را بطور دقیق بیان می کند؛ هرگز درباره اشیا احساساتی نمی شود و هرگز راه پریچ و خمی را برای رسیدن به يك شیء انتخاب نمی کند. خیلی راحت و مستقیم اشیای مقابل خود را می بیند و به همان راحتی و بی واسطگی هم آنها را بیان می کند :

صدای زلال فلزی تبر برمی خیزد

« هیزم شکن »

اکنون صف ستارگان نزدیک می شود
سم سرد را حس کن ...

« حیران »

و لحافم

چهار گوشه عرش بود

« لنگ دراز »

تک درختی شکوفان

برای ما چادر سپیدش را گسترد .

« اقامت »

« آتابای » طبیعتاً شاعری کوتاه‌گوست ولی در کوتاهی اشعارش بلندی معنی همیشه به چشم می‌خورد. پشت سر کلمات، آدمی با فرهنگ دیده می‌شود که کلمات را دقیقاً انتخاب میکند و برای حالت، اندیشه و یا احساس معینی به کار می‌برد. او هرگز به زور شعر نمی‌گوید و چیزی را به تکلف بیان نمی‌کند. شعر، گویی از چاهی عمیق، خود به خود و بدون زحمت، می‌جوشد و سرازیر می‌شود و اغلب آن‌چنان طبیعی است که گویی قبل از آنکه گفته شود، وجود داشته است.

خرد جزیره ایست

در رنگهای «جیوتو»

اینجا که من «امثال سلیمان»

ابروانت را از بردارم

از میان گوشواره‌ات

سفینه را می‌بینم که ناپدید شده است

و می‌مانم

« جزیره »

من در گذشته سه بار آرزو کرده بودم که آلمانی بدانم. بار نخست موقعی بود که با «نیچه» فیلسوف آشنا شدم و «چنین گفت زرتشت» او را به انگلیسی خواندم. بار دوم موقعی که چندسال پیش با اشعار «ریلکه» آشنا شدم و «سرودهایی برای اورفئوس» و «کتاب ساعات» و سایر

اشعار این شاعر بزرگ را بوسیله کتابی دوزبانی (آلمانی-انگلیسی) ولی به انگلیسی مطالعه کردم. بار سوم موقعی بود که به مطالعه اشعار «هولدرلین» شروع کردم. باز متن دوزبانی بود و من مجبور بودم فقط از طریق متن انگلیسی، اشعار هولدرلین را - که می‌گویند در اصل روح و عمق دیگری دارد - بخوانم. این بار چهارم است که من آرزو می‌کنم ایکاش آلمانی می‌دانستم. زیرا می‌دانم که ترجمه یک شعر - هر قدر هم که درست و مؤنانه صورت گرفته باشد، باز متن اصلی حتماً چیزهایی دارد که من با خواندن متن ترجمه از آنها غافل مانده‌ام ولی مثل اینکه چاره‌ای نیست جز اینکه به همین متن قناعت کنم؛ زیرا «هیزم را باید از جنگلهای دوردست گرد آورم.»

م . ع . سپانلو

منظومه خاك

۱

در منظومه خاك «محمدعلی سپانلو»، مضمونی داریم تحت عنوان خاك، زمین، تاریخ و یا هر چه که به اینها مربوط باشد؛ و بعد وسیله‌ای داریم به نام کلمات برای بیان مطلب و مضمون در شکل شعر. کوشش باید بر این باشد که وسایل ما هر چه بیشتر ما را به مطلب نزدیکتر کند؛ و نیز کوشش ما باید مبتنی بر استفاده از وسیله، فقط بصورت وسیله‌بیان مطلب باشد، نه وسیله‌ای برای نشان دادن وسیله در راهی دور از بیان مطلب، که بکلی بیراه رفتن است.

در منظومه خاك که من منظومه‌اش نمی‌دانم، (مندرجات کتاب

را قطعات مسلسل می‌دانم که بر اساس فاعلاتن سروده شده‌اند و تاحدی فقط سرشت و ماهیت مطلب این قطعات را به هم مربوط میکند؛ و من لاینفک بودن قطعات يك منظومه را شرط اصلی وجود منظومه می‌دانم، و این در «خاک» مراعات نشده است. منظومه خاک را می‌توان، مثلاً، به يك پنجم مقدار فعلی آن تقلیل داد، بدون آنکه احساس کمبودی شود) و سیله خود را در مطلب مستحیل نمی‌کند تا مطلب و مضمون در چشم ما گسترش شعری کامل پیدا کنند. به يك معنی، بیان سپانلو، با وجود غنای پرگزند و مخاطره‌آمیز الفاظ و با وجود يك نوع گریز غریب به سوی واحه‌ها و کویرهای غربت‌زده تخیل آدمی، به طرز عجیب ضعیف می‌نماید و تنها دلیلش اینست که سپانلو اغلب تکیه بر کلمات و صورت ظاهری و فریبندگی خاص کلمات مهجور دارد و بجای آنکه از مطلب و مضمون آغاز کند (که همیشه مبداء مبارکی است) و شکل خود را در همان مضمون بجوید و پیدا کند، از کلمات مهجور و نامأنوس و غریب شروع می‌کند و دنبال مطلبی برای عرضه این قبیل کلمات می‌گردد. در واقع سپانلو می‌خواهد کلمات را به رخ ما بکشد، نه مطلبش را:

«ارث ما، این مرده ریگ پر تجمل، حال تکلیفی است بر این شاکران نعمت منعم و حتماً يك فریضه از برای جمله اعقاب ما آن طفل که عکس قدیم من ز بالای بخاری دیده بودش همچنانیکه سواد شیشه الوان براو می‌تافت بی مقصود و تنها می‌مکید از بطری پستانکی سربین و البته روا هم هست: ارث گرگ را کفتار بایستی که وارث بوده باشد.»

و یا :

«من (که می‌دانی تو) هرگز زنگی و از خون زنگی نیستم، (اما تعجب می‌کنی) یکبار شد از گوشت خام تنم يك لقمه خوردم. با تمام آنکه می‌دانم که هرگز پشه (آنهم پشه بر شیرینی مسموم بقالان) نبودم، ليك طفلی (بلکه يك پادو) مرا که سوسك پروانه‌واری می‌شدم - مثل گیاه طبی گنگی و یا جای سپستان در لفاف روزنامه‌های زرد و کهنه جبل‌المتین پیچید.

۲

گاهی شاعری تحت تأثیرهای متضاد قرار می‌گیرد. مثلاً در هیچ جای دنیا انسان نمی‌توانست پیش‌بینی بکند که اسم «سن ژون پرس» در کنار اسم «هوشنگ بادیه‌نشین» قرار بگیرد. نفس کلمات «سن ژون پرس» بر اغلب سطرهای منظومه خاک سپانلو جاریست. صحبت سپانلو از چهار فصل و چهار عنصر، از دریا و کویر و واحه و خورشیدهای طالع و شهزادگان در جامه پست مبدل، و کاتبان و پادشاهان و زائران و ولگردان و کشتی‌ها و جنگل‌ها - ودهها کلمه دیگر که ذهن انسان را با تاریخ و زمین باتمامیتش و مکانهای دور افتاده و غریب مربوط می‌کند - بالحن عمومی کلام سن ژون پرس مربوط است ولی بین «سن ژون پرس» و سپانلو هیچگونه تفاهمی برقرار نیست. سپانلو تحت تأثیر نفس کلمات اوست، نه نفس بزرگ و حماسی او.

و این «هوشنگ بادیه‌نشین» که زندگی اش بی شباهت به زندگی

«ژنه»ی فرانسوی نیست و می‌بینید که شش ماه هر روز ساعت شش بعد از ظهر در کافه‌ای نشسته است و بعد ناگهان - مثل غواصی که در آب فرو رود و از جایی دیگر سر درآورد - غیبش می‌زند و بعد می‌فهمی که از کرمان ، مشهد یا تبریز سر در آورده است ، روی لحن کلام سپانلو تأثیر داشته است. گرچه «بادیه‌نشین» ظرفیت سپانلورا ندارد و جز سه چهار شعر خوب نگفته است، ولی می‌توان «چهره طبیعت» او را که شعری است در سیزده صفحه و در سال ۱۳۳۵ سروده و چاپ شده است، خیلی راحت به «خاک» سپانلو پیوند زد. قسمت اول «چهره طبیعت» «بادیه‌نشین» را در اینجا می‌آورم :

مرغ جنگل آشیانش خواب

خواب ، کوهستانش را مهتاب

درخت نور را در ماسه‌های تیره دریای شب می‌کاشت

راه ، از این کوسه مار خفته نامعلوم تا هر رود ، تا هر دره ، تا هر کوه...

۳

تعداد هجاهای يك کلمه را شاید بتوان بر اساس تپش‌های قلب آدمی شمارش کرد و در واقع به هجاها از نظر تعدادشان ، خصوصیتی عاطفی بخشید، چرا که در هر يك از کلمات زبان، چیزی هست که بر اساس ضربان قلب قابل شمارش است. یا می‌توان تيك تاك ساعتی را با هجاهای يك یا چند کلمه موازنه کرد. به همین دلیل چیزی حسی و عاطفی که بر اساس عدد قابل شمارش باشد، در کلمه وجود دارد و آن هجاهای آن کلمه است. تعداد هجاهای يك کلمه هر قدر بر اساس شدت وضعف

ضربان قلب انسان، جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد، همانقدر، طول يك سطر شعر جنبه فیزیکی دارد. به این معنی که انسان می‌تواند تمامی طول نفس خود را به مقتضای مفهوم و معنای شعرش، در طول سطر یا مصرع شعرش بگستراند. ولی اگر طول مصرع ، بطریقی خودسرانه، بی‌آنکه با مفهوم و معنای شعر سروکار داشته باشد، تا حدود مثلاً پنج برابر طول نفس ممتد يك آدم سالم دراز شود، تصنع بر طبیعت کلام چیره گشته است و چون آدم نمی‌تواند پنج برابر نفس ممتد خودش، در يك لحظه گسترش یافته ، نفس بکشد، مجبور است در وسط مصرع ، پس از هر چند کلمه که طول يك مصرع طبیعی را دارند بایستد ، نفس تازه کند و بعد باز هن و هن کنان راه بیفتد. آنهم با علم به اینکه شاعر می‌توانست این سطر بسیار بلند را که گاهی از چهل و پنج فاعلاتن پیوسته و مسلسل تشکیل شده است، به راحتی تقطیع کرده به صورت سطرهای مستقل درآورد. سپانلو گاهی بایك «واو» ، يك «از» و «در» و «یا» می‌توانست از طولانی بودن بی‌خود سطرها جلوگیری کرده آنها را به صورت مصرع‌های کوتاه درآورد.

« ما چنان شهزادگان ، در جامه پست مبدل ، در همه بازارهای ناشناس خواب می‌گشتیم .. ای بازارهای ناشناس ، اینک منم سیاح بیگانه ، که خالی در فراسوی توج های اعصار شما ، در چارسوق پرگذر استاده‌ام ..! شما ای مردم فرزانه ، ای کوزه - گران کور و بیگانه ، قلمزن ها و صورت سازها ، من - خسته از تبعید - پشت دستتان خم می‌شوم بر پرده هاتان ، و به روی کوزه‌های نازک آرای سفالین تان ، و پنداری نفس‌هایم شکنج مویتان را می‌نوازد . لیک می‌بینم مرا اینسان مرید و آشنا ،

هرگز نمی‌بینید ، و اندر حیطة ادراك خود جاری نمی‌سازید...»
در حالیکه سپانلو می‌توانست این مصرع بسیار بلند را به شکل
زیر به صورت مصرع‌های کوتاه در آورد . خواهید دید که شعر لطمه‌ای
نمی‌بیند :

ما چنان شهزادگان ، در جامه پست مبدل ، در همه بازارهای
ناشناس خواب می‌گشتیم
آه ، ای بازارهای ناشناس ، اینک منم سیاح بیگانه
در فراسوی موج‌های اعصار شما ، در چارسوق پرگذر
استاده‌ام
و شما ای مردم فرزانه ، ای کوزه‌گران کور و بیگانه ،
قلمزن‌ها و صورت‌سازها
خسته از تعبید - پشت دستتان خم می‌شوم بر پرده‌هاتان ،
و به روی کوزه‌های نازک آرای سفالین‌تان ،
و نفس‌هایم شکنج مویتان را می‌نوازد .
لیک می‌بینم مرا اینسان مرید و آشنا ، هرگز نمی‌بینید
و مرا در حیطة ادراك خود جاری نمی‌سازید .

به نظر من می‌توان این قطعه را به راحتی خواند و آن سطر را
به زحمت می‌توان ادا کرد. تغییراتی که در این قطعه داده شده، فوق‌العاده
ناچیز است و دوسه کلمه‌ای که از شعر حذف شده‌اند، کلماتی هستند که
خود سپانلو هم می‌توانست آنها را نادیده بگیرد. در حالیکه قطعه سپانلو
نوعی بحر طویل است.

ولی سپانلو در خاك می‌کوشد دید خاصی در باره طبیعت و

حتی تاریخ داشته باشد و این کوشش گرچه زیاد موفق نیست ، خود
امیدی است. بیان سپانلو نیز بدنبال استقلال‌ی فردی است که باز امید
دیگریست برای شعر او. گرچه «خاك» تعهدیست که متعهد از عهده آن
بر نیامده است ولی برای سپانلو تجربه و تمرین شاعرانه تلخی نمی‌تواند
باشد. تکنیک و بیان و زبان، فقط در صورتی که مورد استفاده قرار گیرند،
محکمتر و غنی‌تر و گسترده‌تر می‌شوند. سپانلو، روزی در شعرش استفاده
از کلمات قلمبه و مهجور را اگر بکلی کنار هم نگذارد، بحد اقل خواهد
رساند، زیرا موقعی سطرهای درخشان در شعرش می‌بینیم که از مقدار
تتابع اضافات، از تعداد کلمات قلمبه و عربی کاسته می‌شود و سپانلو با
حفظ خصوصیات فردی خودش به سوی سادگی می‌رود. این قبیل
سطرهای درخشان در «خاك» چندان هم کم نیست و چرا چندانایی از
آنها را برای حسن ختام و به عنوان آرزوی توفیق بیشتر نیاوریم؟

خاری از باران به چشم ماند
در شب دودین بارانی
و آن زمان در باغ‌های صبح
پنجره‌ای زرد روشن شد.

« ص ۲۵ »

قامت دوشیزه‌ای بر سطح استخر قدیمی ، روی آب سبز
[چین می‌خورد]

سال‌ها آرام می‌رفتند

چه کسی در گوشه‌های برپوش خشک ، بی‌گرینده‌ای
[می‌مرد؟ ..]

« ص ۴۲ »

ببرق من ، ای بهار ، ای ظهر تابستان ،

ای دمیده در شباب من فراز فجرهای سرخ!
آن زمان که در مسیر آذرخش سربگونه، در فلقها، در خم
[قوس و قزحها اسب می راندم

« ص ۲۷ »

روزگاری هر که در سرمای رود صبحدم ظاهر شود از خواب
از من سرگشته خاطر یاد خواهد بود
هر زمان که موج تازه باز می گردد به سوی بندر انسان
بهر من میلاد خواهد بود .

« ص ۷۹ »

مفتون امینی

کولاک

۱

بزرگترین فرقی که شاعران به اصطلاح « کلاسیک » امروز ایران،
باشاعران طرفدار « نیمایوشیج » دارند، اینست که آنها اغلب ذهنی
ادبی دارند و یا زبان و بیان و شکل کارشان بکلی از ادبیات سرچشمه
می گیرد؛ و اینان - یعنی شاعرانی که به حق لقب « معاصر » می توانند
گرفت - با زبانی سروکار دارند که بازندگی معاصر، هم عصر و هموزن
است؛ و منظور از زبان معاصر، زبانی است که هم اکنون ایرانی امروز
بدان تکلم میکند؛ زبانی که ظرفیت شاعرانه لبالب دارد و می تواند در
دست شاعری با قدرت کمال یابد و تلطیف گردد و به صورت طلای ناب

شعر در آید. دسته اول، شاعرانی هستند که اساس کار خود را بر تقلید گذاشته‌اند؛ به دلیل آنکه ذهن کاهل و منحجر و تنبلسان اجازه نمی‌دهد که آنها در آفاق تخیل به سیر پردازند؛ زندگی معاصر را در میدان وسیع زبان معاصر ببینند؛ تصویرگر روح امیدوار یا نومید انسان معاصر باشند و شعرشان را سند جلوه‌های روح سرگردان نسل معاصر سازند. و از همین رو در قالبهای کهن برای هزارمین بار به استقبال شاعران پانصد سال پیش می‌شتابند، طوری که گویی از سر این ملک، آب گنبدیده پانصدسال تاریخ نگذشته است، و با زورگویی در لباس تضمین، می‌خواهند عذر بی‌ارزش کاهلی خود را تضمین کنند؛ و با اقتفا می‌خواهند، چهره خود را برای هزارمین بار از قاب قافیه‌های مفلوک بیاویزند؛ و در آئینه کهنگی به انعکاس رقص یکنواخت و کسل‌کننده خود ادامه می‌دهند.

شاعران گروه دوم، زندگی امروز را شدیدتر و زنده‌تر حس کرده‌اند و به همین دلیل بدنبال کشف ظرفیت‌های شعری زبان امروز، در دنیای امروز هستند. اینان ناخودآگاهانه معتقد شده‌اند که شعر از زبان شروع می‌شود، نه از ادبیات. شاعر، انسانی است که با زبان زنده سر و کار دارد و تنها زبان زنده‌ای که برای شاعر زنده مطرح می‌تواند باشد، زبان امروز است نه ادبیات دیروز. شاعر دیروز، در میدان زبان دیروز، شعر دیروز را بوجود آورده است و شاعر امروز، در میدان زبان امروز، باید شعر امروز را بوجود آورد. محیط امروز از اشیایی ساخته شده است که به اندازه «گل و آهوی» سال‌های پیش ظرفیت شعری دارند و شاعر امروز باید این ظرفیت را در اشیای محیط

کشف کند. اگر زندگی امروز زشت است، باید زشتی در شعر شاعر رخ کند و گر نه شعر، از نظر تباریخ ادبیات و یحتمل به عنوان سندی اجتماعی، هیچگونه اعتباری نخواهد داشت. اگر به زبان امروز وفادار باشیم، تردیدی نیست که به زبان فارسی شعر حافظ و مولوی وفادار مانده‌ایم. شاعران طرفدار ابداعات نیمایوشیخ به سنتی معتقدند که مثل رودی خروشان در بستر زمان جاری است. شاعران مقلد، خصوصیات ابداعی شاعران کهن را در زمینه ادبیات به رخ دیگران می‌کشند و برای حفظ سنت، جز تقلید راهی نمی‌بینند، راهی که بیراهه بودن آن را کوشش درست «یدالله مفتون امینی» بخوبی نشان می‌دهد. مفتون از دایره محدود تقلید کلاسیک، به بیکرانی خلاقیت شعر راستین معاصر بیراهه می‌زند و در بعضی موارد چنان موفق است که شعرش، برای بسیاری از شاعران معاصر رشک‌انگیز می‌تواند بود.

در دفتر اول «به یاد خاک» و دفتر دوم «به یاد آتش» از دیوان «کولاک»، مفتون بیشتر شاعری است که در قالب‌های کهن محبوس شده است و با خصوصیات کاری می‌کند که برای شاعران به اصطلاح «کلاسیک» شمرده شد. به استثنای تک‌بیتی‌های بعضی غزلها و بیت‌هایی از «ارک» و قطعات خیلی کوچک، و بیت‌هایی از مثنوی «درد دلی با ساربان» (عدم تکرار قوافی در آخر تمام ابیات، قالب مثنوی را کمی آزادتر از سایر قالب‌های کهن ساخته است) مثل این چند بیت:

اول شب بود و برمی‌خواست ماه
 کاروان و ساروان آن سوی راه
 بازگشتم سوی شهر از کوجه باغ
 خیره در دریایی از رنگین چراغ
 گرشب این رنگین چراغانش نبود
 هیچ سرگرمی به زندانش نبود
 ساربان آسوده از این رنگهاست
 رنگهایی کاخر آن ننگهاست ...

و به استثنای چند بیت از قطعاتی که در آنها احساس صمیمی در
 باره شهرها و قصبات موطن شاعر به چشم می‌خورد و به استثنای «قهرمان
 و بهمن و آتش» - که در قالب نوست و معلوم نیست چرا در دفتر اول
 چاپ شده - بقیه اشعار دو دفتر اول «کولاک» عاری از نشانه‌های روشن
 قدرت خلاقه‌ای خصوصی هستند و شاعر در جست‌وجوی زبانی شخصی -
 که امروزین هم باشد - نیست و اغلب اشیایی که برای شعرهایش
 انتخاب می‌کند همان اشیای اشعار کهن هستند و زبان هم ، همان زبان
 کهن است و بیان نیز همین‌طور. نمونه‌ای می‌دهم :

من آن پرنده حسرت کشم که کنج قفس
 به پر شکستگیم آب و دانه می‌گرید
 حدیث حسرت ما در میان بزم رقیب
 ز شمع پرس که اندر میانه می‌گرید
 امید گمشده من که ره به هیچ نبرد
 چو باد خسته به هر آستانه می‌گرید
 خدای را غم دل‌پیش از این مگو مفتون
 قلم بدست من از این فسانه می‌گرید

«پرنده حسرت کش ، کنج قفس ، پر شکستگی ، آب و دانه ،
 حدیث حسرت ، بزم رقیب ، شمع و ...» عبارات و ترکیباتی هستند
 که یکدفعه آدم را معاصر «سلمان ساوجی» ، «اوحدی مراغه‌ای» و
 «اثیرالدین اخسیکتی» میکنند و رنگ و بوی زندگی امروز را ندارند.
 ولی از صفحه ۸۰ تا صفحه ۱۸۰ که صد صفحه است ، مفتون صد هاسال
 را پشت سر نهاده ، تقلید از شعرای کهن را بوسیده ، کنار گذاشته و ناگهان
 معاصر نیما و شاملو و فرخ‌زاد شده است. دوسه نمونه کافی است که ما
 شاهد این دگرگونی باشیم :

راست ، همچون غول از بطری رها گشته
 اسب وحشی روی پاهای بلند و سرخ خود استاه
 پال خود را شست در جوی سپید باد
 ابلق گستاخ چشم خویش را چرخاند
 چون خسوف بدر در آینه يك برکه پرچین

« توسن ، ۱۸۲ »

و یا :

متهم بود به قتل شش مرد
 هم به تغییر مسیر رود
 و در آن زندان
 داشت با ساعت دیواری شوخی می‌کرد .

و یا :

هنگام بازگشت به خانه
 يك تیشه بلند خریدم
 با چند بیت بنزین
 با چند قرص ضد تهوع .

اینها نشان می‌دهند که مفتون شاعری آگاه است و به تاریخ زبان و زبان شعر وقوف دارد ولی تردیدی نیست که این آگاهی و وقوف را پس از سال‌ها تمرین و ممارست و بررسی و جست و جو بدست آورده است.

۳

قسمت اول دفتر «به باد باد» که عنوان «... تا اشراق» به خود گرفته است، شامل قطعاتی است که مفتون را در حال حرکت به سوی شعر نو نشان می‌دهد. قدرت تخیل - قدرتی که انواع مختلف یادها و تجربیات یادها را درهم می‌آمیزد تا طرحی نو بنیاد کند - نقش چندان مهمی در این قبیل اشعار ندارد. بلکه گویی حافظه، بر اساس نوعی توالی منطقی، یادها را بر روی طناب زمان می‌گستراند؛ و گویی مفتون در این قبیل اشعار فقط به تجدید یادها و باز آفرینی آنها به کمک کلمات همت گماشته است و قدرت تلفیق تخیل را که بوسیله آن از چند تجربه و شیء و احساس به زمانها و مکانها و حالات مختلف، می‌توان طرحی انباشته از تصاویر شعری ایجاد کرد، فراموش کرده است. مثلاً قسمت دوم «سرود اطلسی‌ها» نوعی یادآوری اشیاست، به ترتیبی که شاعر آنها را دیده و شناخته است؛ بدون آنکه خودش در موجودیت آنها دخالت کند. در این قبیل قطعات که تأثیر برخی از شاعران معاصر هم در آنها دیده می‌شود، سهم ذهنی شعر کم است و گویی مفتون از آن چیزی که روانشناسی جدید، آن را «ضمیر ناخود آگاه» نام گذاشته است برخوردار

نیست، در این قبیل اشعار، عینیت اشیا فقط با بینشی کلی و ظاهری و سطحی دیده شده و سهم ابهام و تاریکی ذهنی که به شعر خصوصیت استعاری و سمبولیک می‌دهد، بسیار کم است. مثلاً قطعه «آبی» شعری است بد و کلی و در آن خیالبافی، جای تخیل را گرفته. لیکن در «بهار، شکوه، اندوه» مفتون هوای عمومی شعر معاصر را استنشاق کرده است، و در آن سطرهایی مثل:

اینک

یک خانه شکسته خالیست

با قفل‌های سرد

با پرده‌های زرد

با شاخه‌های خشک

آنجا خزان گرایه نشین همیشگی است.

«ص ۱۶۷»

نشان می‌دهند که مفتون بسوی زبان امروز حرکت می‌کند و دیگر درباره زندگی مثل «شاعران ادیب» به قضاوت نمی‌نشیند. «بوشهر»، شعر نیست که در آن وصف طبیعت و زندگی، دقیق‌تر می‌شود، بدون آنکه شعر رنگ تصویر خود را از دست بدهد ولی معلوم نیست چرا مفتون ناگهان در آخر شعر، نقش یک شاعر میهنی را بازی میکند و رنگ تبلیغاتی به شعرش می‌دهد:

سینه‌خیز از روی شن‌ها می‌کشد آن را

تا بگیرد گرم در آغوش خود فردای شورا نگیز میهن را

فخر بر این بندر پر مهر

فخر بر بوشهر!

قسمت دوم «به یاد باد» وضع امروز مفتون را نشان می‌دهد ،
گرچه قطعاتی مثل «باد را ...» ، «صعود» ، «اتفاقی در حصار» را باید
از این قسمت به قسمت اول این دفتر نقل کرد، بدلیل آنکه در ردیف
قطعات ناقص و کلی همان قسمت اول هستند.

مفتون با «اشراق» راه خود را یافته است و «اشراق» ، حلول
صمیمی و پاک و اندوهگین و پرشوریست در موجودیت اشیاء تخیل ،
بی آنکه به تعقید تنه بزند، سخت فشرده کار می‌کند. کلمات ، صمیمیت
نهفته در احساس شاعر را با استعارات تازه و بکر بیان می‌کنند. یادهای
مهربان و صمیمی ، آشنا و ناشناس شرقی ، در محیطی پاک و روشن وزنده
درهم می‌آمیزند؛ در محیطی از گل‌ها و پله‌های گلپوش ، و گام برداشتنی ،
نرم و آرام ، چون نگاه مادری بر پلک طفل خفته‌اش ، و اگر زخمی
باشد، زخمی از گل‌ها در باغی زیر و رو؛ و اگر عشقی ، برای نوید
جنگلی شگرف؛ و اگر درود و بدرودی باشد، اگر خنده‌ای و گریه‌ای
باشد با تبسم‌هایی به رنگ ماهتاب و آفتاب. این شعر ، شعری استعاری
است بی آنکه شاعر استعاره‌ها را به رخ آدم بکشد و یا انسان را دچار
سرگیجه کند. این شعر موزون است، بی آنکه وزن از محتوی و لطف
و نرمش آن فاصله بگیرد و بی آنکه لحظه‌ای از همراهی و همکاری با
شکل ذهنی شعر فرو بماند. خواننده ناگهان خود را در میان استعاراتی
می‌یابد که از جولان و سیلان روحی شرقی که هم عاشق باشد و هم
عارف ، برخوردارند.

ستارگان ، نظاره‌گر به حوض شیر در افق
خمار لاجورد شب ، رسوب کرده روی کوه باختر
نسیم ، تیشة بلند مرمرین به کف
به هر دقیقه می‌شکست
هزار کاسه گلاب سرد
و عطر مهربان یاس‌ها
سکوت بامداد را درون قاب نقره جا به جا کنان

به نرمی نگاه اشتیاق مادری
که قطره قطره روی پلک طفل خفته می‌چکد
قدم گذاشت در فضای باغ اطلسی
و برفراز پلکانی از شکوفه‌ها
مرا درود گفت با تبسمی
که رنگ ماهتاب داشت
و دست برد سوی دشنه‌ای بنفش

گل هزار زخم بر تنم
تمام باغ زیرو رو
و بوی نظفه‌ای به جای عطر اطلسی
شبیه بوی شیر نارگیل
نوید جنگلی شگرف

و او که اشک می‌فشانند روی دستمال آبی بزرگ
مرا وداع گفت با تبسمی
که رنگ آفتاب داشت

«توسن» شعری است سرشار از تصاویر بکر ، باروحي حماسی و

فکری اجتماعی، با این نتیجه که هر نعره و فریادی تأثیر خود را بالاخره خواهد داشت. «... تامزرعه» نشان می‌دهد که مفتون به راحتی می‌تواند دید سمبولیک پیدا کند و این قول «ازراپائونند» را که «هر شیئی، سمبول است» از عهده بر آید. در «نهنگ و موج» باز تخیل، ازدیدی سمبولیک بهره‌مند است. «نهنگ» سمبول تمام نیروهای خودی است؛ و موج، سمبول تمام نیروهایی که بجای آنکه بر خود تکیه کنند، فقط به پشت گرمی بادی از خارج، خارج از دریای زندگی محیط و اجتماع امروز و سرنوشت قوم و قبیله‌ای خاص به‌پا می‌خیزند، و تردیدی نیست که قهرمان چنین دریایی نهنگ است که برپای خود ایستاده است. «حکومت» شعری است خوب و تلخ که در آن قدرت توصیف بر اساس تصویرگری دقیق است. در این شعر، طنز تلخی نیز دیده می‌شود که روشن‌تر آن، در بعضی قطعات دیگر، بخصوص در زمینه‌های اجتماعی در قطعه «سکه‌ها و دشنه‌ها» به چشم می‌خورد. منتها در «سکه‌ها و دشنه‌ها» طنز بر اساس خوش‌بینی است. این طنز در «باغچه سوزان» و «سانحه» نیز هست، منتها سانحه شعری است که در آن بایک جمله که از دهان نماینده طبقه‌ای درمی‌آید، سرشت آن طبقه بخوبی هویدا می‌گردد (تأثیر «عدل» و «پاچه‌خیزك» از قصه‌های چوبك) «انسان و بازپرس»، شعری است بر اساس مکالمه که در آن گفت و گو گاهی دچار تعقید می‌شود، شاید این به دلیل وزنی است که برای این شعر انتخاب شده است. این وزن از بحر مضارع و بطور کلی بحر مضارع، ظرفیت چندانی برای شعر مکالمه‌ای ندارند؛ چرا که مکالمه باید از طبیعت زبان دور نشود و شاعر در این وزن از بحر مضارع مجبور شده است، شعر را با کلمات اضافی پسر کند، کلماتی که

به انتقال مفهوم کمکی نمی‌کنند.

«پیام» یکی دیگر از زیباترین شعرهای مفتون است. زبان مفتون در این شعر نیز مثل «اشراق»، استعاری است و هجوم استعارات هم‌آهنگ، دروزنی که این هم‌آهنگی و یکپارچگی را یاری می‌کند، با بینشی که از عمق و اصالت برخوردار است، مفتون را به عنوان شاعری که خود را یافته است نشان می‌دهد، حتی صدای کلمات به زیبایی استعارات و نقش آنها در شعر کمک می‌کند. در این شعر شکوهی حماسی هست که تکیه بر عظمت زمین دارد و زمین می‌خواهد که آسمان و عظمت و جلالش، به قدرت خاک پاك اعتراف کنند.

عیب‌های مفتون، بکلی از بین خواهند رفت، چرا که در بعضی از شعرهایش اثری از آنها نمی‌بینیم. راه مفتون راه پیام و اشراق است؛ و خاک باروری که او بر روی آن گام می‌زند، می‌تواند الهام‌بخش پیام و اشراقی باشد که بایبانی استعاری، زبان روح آدمی است. مفتون، دید اجتماعی عمیقی دارد که در چند قطعه از اشعار طنز آلود و جدی‌اش دیده می‌شود و شخصاً شاعری است مجهز به فروتنی که در حد خود کافی است تا هر متکبر باد کرده را خلع سلاح کند و علاوه بر این او نهنگ است و حاکم آبهای اقلیم خود؛ نه موج، تا نیازی به تأیید و تصویب بادبزن «سخن» و ران معاصر داشته باشد و باز، علاوه بر این: «خلوت گزیده را به تماشا چه حاجتست»؟

فرم ذهنی تر شعر

دربارهٔ چهار جزوه شعر جنگ طرفه

۱

من هیچوقت به هیچ شکلی و در هیچ جایی دربارهٔ جزوه شعری که هر ماه چاپ می‌شود حرفی ننوشته‌ام^۱، و هر حرفی که از طرف من گفته یا نوشته شده باشد یا به دست دلان ادبی برای دشمن تراشی صورت گرفته، یا جهت مسخ حرف و سخنی که از چند سال پیش در شعر فارسی شروع به طرح کرده‌ام. اینک حرف من به اختصار دربارهٔ این جزوه‌ها، به همان صراحت حرفهای قبل از اینم در بارهٔ سایر جزوه‌ها و کتاب‌ها و شعرها و شاعرها.

۲

گاهی اتفاق می‌افتد که فرم شعر، صراحت و تظاهر سمعی و بصری

۱ - این مقاله در زمانی که جزوهٔ شعر منتشر می‌شد نوشته شده است.

نداشته باشد، آنگونه صراحت و تظاهری که مثلاً در غزل و قصیده و رباعی و یا حتی شعر موزون و غیرمقفی (مثلاً قالب ظاهری شعر نیمایی) می‌بینیم. کسانی که از دور دستی بر آتش دارند و به ظواهر امور توجه میکنند خواهند گفت چنین شعری اصلاً فرم ندارد، درحالی که فرمی که آنها از آن سخن می‌گویند مثل پوست هلوست که اگر کنده شود (و البته با مهارت و کاردانی کنده شود) لطمه‌ای به گردی خود هلو نخواهد زد و گردی هلو فرم هلوست.

مثلاً در شعرهای بی‌وزن شاملو فرم ظاهری بحداقل می‌رسد ولی با وجود این فرم هست، بدلیل اینکه شاعر می‌خواهد از جایی به جایی برود و همان طریقه رفتن و حرکتش - اگر از ابتکار و اصالتی بهره‌مند باشد - خود حاکی از وجود فرم است؛ منتها فرمی، ذهنی‌تر و عمقی‌تر، که شاید «قالب درونی» یا «شکل ذهنی» که من دوسه سال پیش پیشنهاد کردم عنوان بدی برای این قسمت فرم نباشد.

در اغلب شعرهای جزوه‌های شعر، ما آن فرم ظاهری را نمی‌بینیم، و این شاید عیبی نباشد، چرا که شعر مثل انسان نیست تا بگوییم باید جوهرش مقدم بر وجودش و یا برعکس وجودش مقدم بر جوهرش باشد. در شعر جوهر و وجود با هم حرکت میکنند و بوجود می‌آیند و رسوخ می‌یابند. بدین ترتیب من در شعر برخی از شاعران جزوه‌های شعر، گاهی آن شکل ذهنی را می‌بینم، مثلاً گاهی در شعر احمدی شاعر مثل میخی پلاستیکی است که هر قدر هم ظریف و نرم باشد، باز میخ است و در دیوار طبیعت در حال فرورفتن، و در شعر بیژن الهی من خشونت روح حماسی میخی خشن را می‌بینم که هم در دیواری بتنی فرو می‌رود

و هم کج و کوله می‌شود ولی بالاخره فرو می‌رود. بدین ترتیب در شعر چندتن از شاعران جزوه شعر نوعی شکل ذهنی وجود دارد. در جای که شکل ذهنی با بینشی شاعرانه، توأمان دیده نشود دیگر ما نه شاعر داریم و نه شعر. مثلاً در دوسه شعری از «پیام» که در جزوه آمده، اثری از وقوف به شکل ذهنی نمی‌بینیم و نویسنده آنها نه قدرت آن را دارد که آتمسفر شعر را حفظ کند و نه می‌تواند لحن و موسیقی را در يك شعر پایدار نگه دارد. گاهی می‌پرد تا يك «احمدی» از آب درآید که متأسفانه نمی‌تواند؛ و گاهی عرق می‌ریزد تا وزنی را درست و سراسر است از آب درآورد که خراب می‌کند و پا در گل می‌ماند و به همین دلیل در آن چندقطعه شعر از این شاعر، جستم و جستم تا چیز به درد بخوری پیدا کنم که زیاد موفق نشدم و فقط این سه سطر را پیدا کردم:

تمام هستی

— چوبی بر دهان پرنده‌ای —

می‌گریخت

اگر اصالت بینش و اصالت استفاده از کلام، یعنی وسیلهٔ ارائهٔ جهان‌بینی، را پایگاه‌های اساسی پیدایش يك شاعر بدانیم دلیلی نیست که چشم به آیندهٔ «احمد رضا احمدی» و «بیژن الهی» ندوزیم و بویژه نام اولی را سرآغاز فصل «خود بخود نویسی» شعر معاصر ندانیم. البته در شعر این شاعران از طنز بی‌نظیر سوررئالیسم فرانسه چندان خبری

نیست و شعر این شاعران را تنها از نظر بی‌قیدی در فرم شعر و استفاده آنها از محتوا با نحوه دید شاعران «بی‌تنیک» و تعدادی از شاعرانی که به نام «شاعران بلك ماثونتن» و یا «شاعران کوه سیاه» مقایسه کرد. این شاعران که به جای «الیوت»، «ازراپائونند» و پس از او «چارلز اولسون» را نماینده اصیل شعر انگلیسی-آمریکایی می‌دانستند، گرچه از دیدگاههای سیاسی و روانشناختی به نحله‌های فکری مختلف تعلق داشتند، به وسعت شکل و محتوا شدیداً پای‌بند بودند. ولسی شباهت بین شاعران جزوه شعر، و این شاعران خارجی، صوری است.

مسأله در اینست که در بعضی از شاعران جزوه شعر، کوشش اصیلی برای تغییر دادن منطق شعری دیده می‌شود، منطق شعری حتی اگر بر اساس بی‌منطقی کامل گذاشته شده باشد باز هم نوعی منطق است. مثلاً منطق سطرهای زیر در شعر «احمد رضا احمدی» با منطق هر نوع شعر دیگری که در فارسی داریم فرق می‌کند و این خود در معرفی بینشی جدید از نظر شعری مهم است، گرچه نقائصبی دارد که هنگام بحث از شعر احمدی، به آنها اشاره خواهم کرد.

از خواب بیرون دویدم

پنجره باز بود

آفتاب تازه کنار درخت رز نشسته بود

پنجره روبرو را نگریستم

مادرم نبود

آفتاب گفتم

به بازار رفته است

ظهر ناهار سبزی داشتیم با قرص نور

«روزنامه شیشه‌ای» (از قطعه آموزگار)

دو چیز در این قطعه شعر کوچک از نظر من ارزش دارد، یکی اینکه با کلمات ساده چیزی تازه بوجود آمده، و دیگر اینکه گرچه بی‌منطقی پایه آنست ولی شاعر با وقوف تمام در محیط طبیعت اساس شعرش را بر بی‌منطقی گذاشته است. فرق این شعر مثلاً با شعر منثور «شاملو» در اینست که شعر «شاملو» اغلب سرشار از منطقی واقعاً منطقی است توأم با وقوف، ولی این شعر از منطقی سرچشمه می‌گیرد بر اساس بی‌منطقی ولی باز هم توأم با وقوف.

تردیدی نیست که کوشش‌های منثور قبلی در شعر فارسی مثلاً کارهای «شاملو»، «سپهری» و دیگران از بعضی لحاظها سابقه‌ای برای شعر احمدی می‌توانند به‌شمار آیند ولی روحاً آنچه «احمدی» می‌نویسد با آنچه تاکنون نوشته شده فرقه‌های بسیاری دارد. در احمد رضا احمدی معصومیت يك شاعر چینی (منتها بچه‌سال) نهفته است. او در آتمسفری کودکانه، درخت و پرنده و باد و واژه‌ها و روزهای هفته را به‌سادگی و صمیمیت من و من می‌کند. او عیناً مثل بچه‌ایست که در باغی از اشیا شعرش بی‌خیال پرسه می‌زند. او مثل بچه مستعدی است که حتی نمی‌داند استعداد یعنی چه؟ او بی‌شباهت به يك دختر پنج‌شش ساله نیست که کلمه‌ای از دفتر مشق، واژه‌ای از روزهای هفته، عددی از اعداد، کلمه‌ای از تاریخ، کلیاتی از زبان پرنده‌ها و درخت‌ها و برگ‌ها را به‌همان سادگی که آنها به ذهنش خطور می‌کنند، بر زبان می‌راند و در این مورد هیچ مقصر نیست. او درهاله‌ای از معصومیتی و رای دنیای متعارف

احساس و اندیشه زندگی می‌کند. او از تخیل معصوم بچه‌ای پرهیز و حتی گاهی خودش بر خوردار است مثلاً:

من همیشه با سه واژه زندگی کرده‌ام
راه‌ها رفته‌ایم
بازی‌ها کرده‌ایم
درخت
پرنده
آسمان

جزوه اول شعر « من همیشه »

و یا :

درخت از میان آری و نه بیرون آمد و روبروی صبح نشست.
جزوه دوم ، شعر « ثانیه، دقیقه، ساعت در آسایشگاه کلمات »

و یا :

این از وظایف پائیز برگ بود
نه من
نه تو .

جزوه سوم و چهارم « سرود »

احمدرضا احمدی روحاً شاعری تغزلی است نه بدلیل عاشقانه بودن شعرش، بلکه بدلیل رقت و لطافت و سادگی و بداهت و احساسی بودن شعرش.

« بیژن الهی » که بی‌شک تحت تأثیر « احمدی » است با او تفاوت -

هایی دارد، مثلاً از نظر خشونت بیانش و حتی لحن تاحدی حماسی‌اش و اشتیاقش برای در آویختن با اشیا و کلماتی که چموشی به هیأت و هیکلشان می‌برازد. او سوررئالیست تر از احمدی است و طنزش قوی تر است و فرهنگ لغاتش غنی تر و برد تخیلش در همان آفاق سوررئالیستی بیشتر و بهتر، و تصاویرش گاهی سخت عینی تر و ملموس تر. گرچه شعرش کشتی دارد و از آتمسفر یکپارچه ذهنی در حال تفکر برخوردار است ولی او بیشتر شاعر سطرهای درخشانست و من چندتایی از این سطرهای درخشان را برگزیده‌ام:

آزادی

که از حروف جدا جدا آفریده شده است

و یا :

تردید يك ستاره

در شبی که با برف مست می‌کند .

و یا :

کبوتران در آخرین بندر گرسنگیت

— ای مرد ! —

آبستن شدند

چرا که بی‌شک وصیت نامه تو پر از دانه بود .

و یا :

تا سیمای تو حادثه‌یی باشد در میان تاریکی

و یا :

من اینک شب را به شعر می‌افزایم

که بدون چراغ‌ها
جمله‌ی بی‌نقطه است

و یا :

چراغ ، تگرگ می‌شد و شقیقه‌هایت

نیم‌شب را اعلام می‌کرد !

و یا :

چگونه می‌توانستم تو را فاش کنم که حتی برهنگیت را
از تن درآورده بودی ؟

و یا :

الف — لام — میم ، سلام بر تبرهایی که

حروف آزادی را

جدا جدا کرده‌اند

و آخرینش :

من پاهایم را به شرق دراز کرده‌ام تا آبله‌هایم طلوع کند .

ولی در شعر «بیژن الهی» گاهی هیجان بیش از حد سوررئالیسم ،
شعر را از بداهت و پاکی می‌اندازد و زبان را بسوی پستی و پلیدی و
تعقید بی‌مصرف می‌کشاند، بویژه وقوف بیش از حد به ایجاد چیزی
غیر معمول شاعر را دستپاچه میکند.

چندتنی در جزوه‌های شعر هستند که بسیار مبتدی‌اند و اصولاً
دنبال‌هرو و مقلد؛ و چندتن دیگر مثل رؤیائی ، اوجی ، سپانلو ، و سپهری
هستند که اشعارشان در جاهای دیگر بیشتر چاپ شده‌است تا در جزوه—
های شعر و کارشان ویژگی‌هایی سوای سلیقهٔ مألوف و مانوس در جنگ
شعر طرفه دارد. از اینها که بگذریم در چندتنی که پیوسته در جزوهٔ شعر،
آثارشان را چاپ میکنند، علائم اصالت دیده می‌شود. مثلاً در یکی دو
قطعه از فریدون معزی مقدم، در قطعاتی از شاهرخ صفائی و جواد مجابی
و بهرام اردبیلی اختلاف ذوقی با احمد رضا احمدی و بیژن الهی دیده
می‌شود. این چندسطر از فریدون معزی مقدم نیز بد نیست:

نباید در تنهایی اعتراف کرد

اگر تو بیانی و سگر نیائی

غم سرخ

غم سیاه

غم همه رنگ‌های آدمی

مرا خواهد کشت

ولی «نباید در تنهایی اعتراف کرد» که اگر زبان فارسی به سرعتی
بسوی انقلاب برود که این چند جوان آنرا می‌برند بدون تردید پراکنندگی،
جای فشردگی را خواهد گرفت. از حالا علائم عدم مسؤولیت به چشم
می‌خورد و حقیقت اینست که شعر علاوه بر آنکه باید به ذهنیات خود

شاعر فرم بدهد باید زبان را در فرمی کامل مهار کند و در مقابل زبان وظیفه‌ای از خود نشان دهد. تردیدی نیست که مقداری از زیبایی زبان فارسی و قدرت و صلابت آن در جزوه‌های شعر، فدای ایجاد فرم‌های جدید شده است. این گونه شعر گفتن تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد، چرا که اگر به همین سرعت زبان انعطاف پیدا کند انعطافی در جهت سستی و بی بندوباری و هر ج و مرج خواهد بود. به همین دلیل گرچه ممکن است زبان معمولی جزوه شعر به گسترش زبان فارسی برای دربر گرفتن مفاهیم جدیدتر و محتوایی نوتر کمک کند ولی احتمال دارد که ترمز این زبان ناگهان در این سرازیری ببرد و سرعت زیاد، زبان را بسوی نابودی ببرد.

امید من اینست که وقوف به ویژگی‌های گوناگون زبان فارسی و ظرفیت موسیقی آن، به برخی از شاعران مستعد جزوه‌های شعر، این فرصت را بدهد که آنها بیشتر با فرم دست و پنجه نرم کنند تا شعرهایی کامل و یکپارچه و یکدست بوجود آورند. در موقعیتی که آنها هستند جز ایجاد کنندگان فضایی جدید برای ایجاد شعری بهتر توسط شاعران بعدی نخواهند بود و این خود در عرصه فرایح ادبیات نوعی مقام شهادت است.

آیا اینهامی خواهند بصورت شهیدان کله شق وسط میدان بمانند تا شیری از راه برسد و تکه پاره‌شان کند و ببلعدشان و بعد دست و رو بشوید و فاتحانه رخ کند؟ و یا می‌خواهند کاری بکنند که زبان و لحن و نفسشان قدرت رسوخ و نفوذ پیدا کند و بیالد و بگسترند و همه جا گیر شود؟ سؤالی است که آینده شعر فارسی جو ابگوی آن خواهد بود.

دنیای شجاع جدید شعر فارسی

نمی‌دانم «دنیای شجاع جدید» آلدوس هاکسلی را خوانده‌اید یا نه؟ قصه‌ای است خیالی برای پیش‌بینی آینده‌ای احتمالی که در محیط اجتماعی آن، انسان قدرت و وقوف بشری خود را از دست داده تن به یک دیکتاتوری منظم و یکنواخت، ولی عاری از جنبش و جهش و ابتکار و خلاقیت فکری و هنسری داده است. در چنین محیطی انسان موقعیت خود را نمی‌شناسد و آنقدر تحت شرایط خاصی که آکنده از تبلیغ و تلقین و تحدید و جبر است، بار می‌آید که دیگر عملی خلاف روال و روش کار «امنای قوم دنیای شجاع جدید» انجام نمی‌دهد. در این دنیا برای آنکه انسان به اوج ماشینی شدن خود برسد، منتهای کوشش‌ها، قبل و بعد از قدم به عرصه گیتی گذاشتن به عمل می‌آید تا

رشد کند دست به تکثیر می‌زند و بدین ترتیب از يك نطفه دو نطفه و از دو نطفه چهار نطفه و از چهار نطفه هشت نطفه به دست می‌آید.

طبق گفتهٔ یکی از اشخاص داستان ها کسلی، تجربه نشان داده است که هر قدر جلو رشد طبیعی نطفه را بگیرند نطفه دست به تکثیر تصاعدی خواهد زد و بدین ترتیب از يك نطفه، ۹۶ نطفه بدست خواهد آمد که داخل رحم‌های مصنوعی قرار داده خواهند شد. این ۹۶ نطفه پس از طی دوران جنینی، تبدیل خواهند شد به ۹۶ انسان، البته نه انسان بلکه حیوان‌های انسان‌نما که از هر حیث به یکدیگر شباهت خواهند داشت، حرکات و نحوهٔ تفکر و میزان هوش و استعداد و قدرت فهم و شعور آنها یکی خواهد بود و دولت خواهد توانست که بایک گروه ۹۶ نفری که همگی زایندهٔ يك نطفه هستند یکی از معادن الماس را، مثلاً، پراز کارگر سازد، بدون آنکه کوچکترین حرکت مخالفی علیه کارفرما، دولت و یا مقام دیگری از کسی سر بزنند، و به علاوه این بچه‌های بی‌شعور که همه به يك رنگ و قد و چهره و فکر و خیال هستند، بدن‌بال پیشدستی از یکدیگر نخواهند بود. قلم‌های کوچک و مساوی و حیران‌پیشان، آنها را بسوی سرنوشت‌های مشابه خواهند برد، چرا که بسا کنترل و تحدید و تبلیغ و تلقین، شعور آنها را قبل و بعد از تولد از آنها گرفته و استعداد هایشان را در میان نود و شش نفر تقسیم کرده‌اند. گرچه این کار به ضرر تنوع، زیبایی، هوش و ذکاوت و خلاقیت بشر تمام شده است ولی سه شعار بزرگ اجتماعی اهنای قوم «دنیای شجاع جدید» حفظ شده است. این سه شعار عبارتند از: اجتماع، ایجاد هویت مشابه، و ثبات - یعنی در این اجتماع برای ایجاد ثبات باید همه شبیه هم باشند و هدف

انسان برای کاری که در نظام امور اجتماعی ماشینی، برایش در نظر گرفته شده، ساخته شود و هر کاری جز کار خودش، هر طرز تفکری، جز طرز تفکر خودش، مورد تحقیر قرار گیرد و این تحقیر موجبات ایجاد غروری کورکورانه و احمقان‌ها را نیز فراهم آورد و بالاخره انسان به هر حال از همه چیز راضی باشد.

در این دنیا، تولدی به معنای امروزی آن وجود ندارد، بلکه انسان می‌تواند در بیرون از رحم مادر دست به متولد کردن بچه بزند. سلول‌های نرماده در خارج از رحم با هم می‌آمیزند و بعد از آنکه بصورت نطفه در آمدند به بطری‌هایی که تقریباً به عنوان رحم‌های مصنوعی از آنها استفاده می‌شود، منتقل می‌گردند. در این بطری‌های سر بسته، یعنی رحم‌های مصنوعی، نطفه را دو قسمت می‌کنند، دستهٔ اول آنهایی که به رویش و رشد طبیعی جنینی خود ادامه می‌دهند و بصورت اشرف مخلوقات دنیای شجاع جدید از بطری‌ها جدا می‌گردند و در نتیجه متولد می‌شوند و دستهٔ دوم آنهایی که پس از مدت کوتاهی تحت تأثیر سیستم بوکانوفسکی^۱ قرار می‌گیرند. سیستم بوکانوفسکی از این قرار است:

- پس از آنکه گروه‌هایی از نطفه‌ها را داخل بطری‌ها یا رحم‌های مصنوعی قرار دادند به مدت سی و شش ساعت آنها را در همان محیط نگاه می‌دارند ولی بعد آنها را از رحم خارج ساخته، جلوی رشد طبیعی آنها را می‌گیرند. هر گاه جلوی رشد طبیعی نطفه‌ای را بگیرند آن نطفه از خود واکنشی نشان می‌دهد و بجای آنکه بتواند به نحوی از انجا

فکرشان فقط حفظ همسانی افراد اجتماع باید باشد و کسی نباید با جهشی فکری بدنبال تنوع گونه‌ای باشد.

شاعران جوان ایران، در آستانهٔ دنیای شجاع جدیدی ایستاده‌اند و بی‌آنکه وقوف داشته باشند طوری ساخته شده‌اند که شبیه هم باشند و به اصطلاح نودوشش‌قلو بار آمده‌اند و فعلاً جریان امور طوری است که برای آنکه کنار هم، بصورت یکسان و متساوی وهم‌شکل وهم‌قدرت، بایستند، مجبورند از هر نوع جهش و تنوع فکری صوری و باطنی چشم‌پوشند. در دنیای شجاع جدید اینها، جلوی رشد چند نفر را گرفته و قدرت‌های رشد آنها را بین گروه‌های نود و شش نفری تقسیم کرده‌اند و در نتیجه، جوانان شاعری داریم که مثل گروهان‌های کودکانهٔ هیتلر که تفنگ از قدشان بلندتر بود، همه بایک او نیفورم به سوی جبهه‌های شاعرانه حرکت میکنند، ولی قلم شعر فعلاً از آنها بلندتر است و سنگین‌تر از آنست که آنها بتوانند به راحتی و انعطاف از آن استفاده کنند. در میان جوانهای شاعر، به ندرت اتفاق می‌افتد که یکی جلوتر از دیگری باشد، اغلب در یک شکل - خواه موزون و خواه غیرموزون - همان حرفها را می‌زنند که اتمسفر شعر معاصر به آنها تلقین و تبلیغ می‌کند، تنوع، هم در شکل وهم در محتوا، به نحوی تأسف‌انگیز از شعر شاعران جوانسال رخت بر بسته است، چرا که دیواری در برابر رشد دید این جوانها کشیده‌اند و از آنها وقوف و قدرت خلاقیت و شکوه کلام و ذکاوت و معرفت اشراقی را گرفته‌اند و به جایش به اینها گفته‌اند: «گروهی بسازید که هر قدر ناقص و بی‌شکوه و تار و تنگ نظر و بی‌جلوه باشد، باز هم یکدستی و یکسانی و همسانی و یکنواختی بر آن حکم فرما

باشد! کنار هم بایستید حتی اگر گروهی از مورچه‌ها باشید!»

در این تشکل مورچه‌ای، جهان در مغز مورچه‌ها، فقط به شکل مورچه خود را منعکس می‌کند. در مغزهای این شاعران چندان اثری از چین خوردگی‌های مغزی که حاکی از جدال‌های عمیق روحی و ذهنی باشد و به آنها قیافه‌های متنوع فردی و جهان‌بینی‌رنگین شعری بدهد، دیده نمی‌شود و در جایی که تشابه تا این حد مبتذل باشد، چرا شکوه تنوع از میان بر نخیزد؟

از طرف دیگر متولیان انجمن‌های ادبی در برابر رباعی و غزل و قصیدهٔ تقلیدی و مبتذل و مسخره، سر احسن و احسن می‌جانبانند و بدین ترتیب در جلسات شبانه و هفتگی و ماهانهٔ خود، ابتذال را آشکارا تبلیغ می‌کنند و بی‌شعوری را عملاً می‌ستایند. از این انجمن‌ها گروه‌های نود و شش نفری رباعی‌سرا و غزل‌سرا و قصیده‌سرا مثل گروه‌های زنبورهای هم‌شکل بیرون می‌پرند، زن‌های بزرگ کردهٔ تلویزیون، با صداهای سوزناک چنان قیافهٔ مسخ‌شده‌ای از شعر به دو دست هزار تماشاجی تحویل می‌دهند که آدم فکر می‌کند این دکلاماتورهای وطنی که حتی شیوهٔ عشوه‌گری را هم بلد نیستند، فقط به درد همان انجمن‌های ادبی می‌خورند، و نیز باید گفت که هنوز دستگاه‌های رادیو و تلویزیون نتوانسته‌اند خود را با شعر اصیل معاصر و چهره‌های متنوع آن توجیه کنند و بجای آنکه به اصالت راستین شعر توجه داشته باشند، به ذوق مردم که بوسیلهٔ عناصری به سوی تنبلی و کاهلی رانده شده، توجه می‌کنند. رادیو، بزرگترین مرکز اشاعهٔ فرهنگ، هنوز با شعر معاصر، به معنای واقعی، معاصر نیست. شعر تفنن نیست، وسیلهٔ تخدیر نیست و حتی

سوز و حال و از این قبیل اباطیل نیست. شعر يك هنر كامل است و هر مرجعی که خواست درباره آن حرف بزند، باید در سطح هنر با آن روبرو گردد. شعر بزرگترین وسیله هوشیاری و بیداری است، از وقوف زاییده می شود و به وقوف دادن می انجامد و فقط در این سطح باید آنرا حلایجی کرد و به مردم قبولاند و نباید گذاشت که تفنن در ساحت مقدس آن راه یابد.

من در میان خودمان، بویژه در زمینه شعر منشور، ظهور آن دنیای شجاع جدید و شاعران نود و شش قلو را آشکار تر می بینم. بسا لآخره این را می دانیم که شاید زمان غزل و قصیده و رباعی و دوبیتی و مثنوی سرآمده باشد و این را هم می دانیم که موقعی انسان در قالب های اوزان نیمایی شعر می گوید، اگر حتی قالب را بداند و شعر گمتن نتواند، مشتش بلافاصله باز می شود. ولی در زمینه شعری که به نثر نوشته می شود، این خطر همیشه هست که ما نتوانیم اصل را از بدل تشخیص بدهیم، بخصوص که فرم ظاهری در کار نیست و فرم، ذهنی تر و پیچیده تر است. البته شعر بی وزن، شعر است در صورتیکه جوهر شعری بر آن حاکم باشد، ولی موقعیکه هیچگونه فردیتی بر کلمات، بر نحوه تفکر و برداشت زبان، حاکم نباشد چیزی خواهیم داشت عاری از هرگونه جوهر شعری که این جا نمونه ای از آنرا می دهم:

من دیواری هستم که شباهنگام باران بر آن بارید

ای سوار دلاور!

سایه شب همه جا است

تمامی شب را من به انتظار نشستم

ترنم شیرهای باران را از پنجره بنوازید

در جماد بودن ما تفصیل آیات کریم را نباید دید
شب این بار از سحر شروع خواهد شد
کدام کس، کدام کس
با رنگ بی رنگ، با رنگ بی رنگ
کدامین کس در پایه های قصری بی مسکون شعر می نویسد؟
من مردی را می شناسم
شب تنه است
من از بادهای توفنده
و ابرهای عبوس
کبوتران سرما زده
و قناری های لرزان نخواهم پرسید که بهار تان چگونه بود
برای هر قطره آب، به دریا و هر زاب باید لالائی خوانند
کاشیکاری های کدر حاشیه، روزی خواستند
تا خورشید توریستی از مغرب باشد
و در عصر، عصاره يك روز
در ویرانه های سبز، سکوت را تصرف می کنم
به هنگامی که تردید، فقط يك شك ساده نیست
بگناه عزیمت! ای همسایه گرا نمایه من
به تماشای قبرستان باید صداقتی داشت.

این قطعه با قطعه زیر چه فرقی دارد؟

از کومه گمنام خفته در رنگ ها

آوای بی طنین نور پرواز می کند

قوی سنگین یخ

باشوره دریای سکون را به ماهی بی رنگ می سپارد

و طلسم بود برگشتزار یقین دانه تردید می پاچد

گوفهای سوخته دانایی در کوچکترین ذره ایلیای ریسمان

[چرا می گسترند]

زیلوی فرصت در راه آگاهی ذره جمع می‌شود
غبار تغییر، بال مدت را کوتاه می‌کند
و نکبت بوته، شاهین فردا را به زیر می‌کشد
تا کدام تازیانه کوتاه فرصت را پاسخ گوید؟

این دو قطعه با یکدیگر از نظر سبک، برداشت زبان، دید، مفهوم یا بی‌مفهومی و معنا و بی‌معنایی و سطر بندی هیچگونه فرقی ندارند، در حالیکه اولی را از سطرهای (بیشتر سطرهای اول) شعرهای نوزده شاعر من ساخته‌ام که به ترتیب سطرهایشان عبارتند از اخوت، اردیلی، اللهیاری، تقوی، رعیتی، شهدادی، عطاءاللهی، غروب، نفیسی، هنرمند، امینی، پدر، رضائی، غریفی، نوفل (دوبار)، خلیلی، نجات، گمارونی- پور و دوست؛ و قطعه دوم شعری است که توسط یکی از آن نوزده نفر گفته شده است. می‌بینید که بین سطرهای شعرهای آن نوزده نفر کوچکترین فرق از نظر زبان و برداشت شعری نیست و در ضمن ممکن بود سطرهای قطعه دوم را هم تک‌تک آن چند نفر و یا همه آنها بسازند. می‌بینید نوزده نفر شاعر مساوی هستند با یکی از آن نوزده نفر و یابیکی از آنها همان نوزده تاست و پیدایش شاعران «اپسیلون» از همین جا است. اگر «احمد رضا احمدی» و یا یکی دو نفر دیگر از شاعران مستعد جوان را تکه‌تکه کنند و بریزند جلو این اپسیلون‌های دنیای شجاع جدید؛ هر يك سهم مساوی بسیار ناچیزی خواهند برد که از نظر شعری کوچک-ترین ارزشی نخواهد داشت. غرض من این نیست که «اتحاد منشور» شاعران جوان جزوه شعر بی‌فایده است، بلکه برعکس معتقدم که این کار لازم‌تر از همیشه است، منتها باید آن نود و شش قلو بازی را از بین برد و از آنهایی که شاعر به نظر می‌آیند، شاعر ساخت و بقیه را بکلی

دور ریخت. باید آن سه چهار نفر را که مدتی پیش خود کار کرده، کوشیده‌اند بجایی برسند، حفظ و حمایت کرد و روی بقیه يك خط قرمز کشید و از محیط شعر و شاعری مرخص‌شان کرد، من این يك سطر احمد رضا احمدی را با دهها سطر آن نوزده نفر که متأسفانه مجبور شدم اسمشان را از میان مثلاً پنجاه اسم همسان و همدست ببرم، عوض نمی‌کنم:

در آن لحظه، در میان جاده‌های ابریشم
تصادفاً صبح شد

به مشکلات کار این قبیل شاعران، اشاره‌هایی کردم ولی این را هم می‌گویم که در میان آنها اشخاصی هستند که در بعضی سطرها، يك نیروی درخشان تخیلی نشان می‌دهند که سرشار از جوانی و تازگی است. برای آنکه زبان و بیان این قبیل اشخاص مشخص‌تر شود و لغات لازم برای ارائه مفاهیم فراهم آید، برای آنکه این شاعران بتوانند صاحب جهان بینی و سبک و شکل در شعر بشوند لازم است حالا که اغلب شعر-هایشان را بی‌وزن می‌گویند مطالعه‌ای در بهترین آثار بی‌تکلف نثر فارسی، مثلاً تاریخ بیهقی، «قصص الانبیا» و حتی «مقامات ژنده‌پیل» بکنند و ببینند که چگونه نثر ساده قرن پنجم و ششم از آهنگی برخوردار است که نوشته‌های اینان از آن بی‌بهره است و چگونه می‌توان آن آهنگ را به زبان امروز فارسی منتقل کرد، همان‌طوریکه «جلال آل احمد» و «احمد شاملو» این کار را کرده‌اند و می‌کنند. و آخرین حرف من درباره این قبیل شاعران اینک، می‌توان تصاویر و استعارات را در آتمسفری ناخودآگاهانه بصورت شعر در آورد ولی زبان، از آنجا که وسیله‌ای

عمومی و همگانی است، همیشه از استفاده تصادفی گریز دارد و برای آنکه منتهای تجلی خود را برای بیان ذهنیات نشان دهد، دنبال شکل و قالبی می‌گردد که از تعهد هنرمندانه و شاعرانه و منطق درست شعری برخوردار شده باشد.

احمد رضا احمدی

مناجات يك جنين

نمی‌دانم این جنین‌های توی الکل را دیده‌اید یا نه؟ توی شیشهٔ بزرگت، داخل الکی که بر آن سکوت مطلق حکم می‌راند، این جنین‌ها گاهی شبیه مجسمه‌های چاق بوداهستند و پیشانی‌های بلند مخلوط شده با سر دارند، با صورت‌های پف کردهٔ ارغوانی که الکل هاله‌ای از لبخند ژو کوند بر آنها نشانده است. این جنین‌ها بی‌شبهات به «چارلز لافتون» نیمه برهنه نیستند که پس از نطقی غرا در سنای روم، بر سکوی سناخوایش برده باشد و پف‌لپ‌هایش در دو طرف بی‌شبهات به دو شیپور همزاد درشکه‌های پائین شهر تهران نباشد. و گاهی حتی این جنین‌ها بی‌شبهات

به يك شپور خيلي درشت نيستند كه اگر سرشان را بگيري و محكم فشار دهی از ته، بقبغوی خبردار كننده شپور درشكه، کمی پايين تر از بازارچه سيد نصرالدين خيابان خيام شنیده خواهد شد؛ و گاهی البته اين جنين ها بي شباهت به بره تغلی پوست كنده سرخ شده آماده برای لای تلی از پلو نيستند كه با معصوميت تمام منتظرند تا به يك چشم زدن، به دست گرسنگان شيك و اشرافی پاره پاره شوند و مسير هضم رابع را در پيش گيرند.

و سكوت، سكوتی الكلی، برای جنين حكومت می كند، و گرچه جنين است و ناقص است، تمدن بشری جنين ايجاب کرده است كه نوعی بطری شكم كنده برای اين قبیل جنين ها ساخته شود، و در تمام جاهای تمیز، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، سالن انتظار بیمارستان ها، دفتر كار پزشكان، اين بطری های محتوی الكل و جنين گذاشته شود، و تمدن بشری ايجاب می كند كه جنين ها متبادر كننده قیافه و هيكل «كوپيد» پسر ونوس باشند و حتی گاهی بجای عروسك خريداری شوند. تمدن بشری ايجاب می كند كه اين جنين ها از پشت شیشه های مغازه ها، با آن چشم های هنوز به تمامی نرسته، دنیای آدمهایی را كه از شكل جنینی خلاص شده، بزرگ شده، لباس پوشیده، شكل كامل یافته، قدم در خيابان گذاشته اند، تماشا كنند و بكوشند در گوشه های ناقصشان كه هنوز از وضع گوش ماهی تجاوز نكرده است، رد پای گمنام عابرها را دنبال كنند، تا شاید به مفهوم حرکت پاها، حرکتی كه آنها شخصاً نتوانستند درك كنند، دست يابند. جنين ها طوری در پشت و بترين ها قرار گرفته اند كه اگر به آنها دست بزنی - مثل عروسکی كه داخل شكمش ساعتی كار گذاشته باشند - ناگهان به صدا

در خواهند آمد و سرودی ناقص را زمزمه خواهند كرد: «تيك تارك تيك تارك، انتظار، سكوت، پرسه - تيك تارك، تيك تارك، انتظار، هياهو، خستگي - تيك تارك، تيك تارك، درخت، پرنده، آسمان - تيك تارك، تيك تارك، آتشی، زرد، آبی - تيك تارك، تيك تارك، مرگ برديو - تيك تارك، تيك تارك - همیشه، همه جا و زيستن را - تيك تارك، تيك تارك، درياها، مذاهب، صداها، تيك تارك، تيك تارك، ثانیه، دقیقه و ساعت - تيك تارك، تيك تارك، شهيدا كنون بايد برود - تيك تارك، تيك تارك، من با گل پونه در يك روز متولد شدم - تيك تارك، تيك تارك، دستان شاهزادگان را با بوسه های هراسان می بستم - تيك تارك، تيك تارك - پنجره باز شد، چهره خودش بود - تيك تارك، تيك تارك، دنگ».

و بعد صدا به سكوت می گرايد و تو در بهت فرو می روی كه يعنی چه؟ ولی كنجكاوی تو، مجبورت می كند كه دوباره به جنين دست بزنی، و دوباره ساعت داخل شكم شروع به كار می كند و می فهمی كه پس از هر تيك تارك می كوشد با جمله ای، یا كلمه ای باتو رابطه برقرار كند: «شهری فریاد می زند: / آری. كبیوتری تنها / به کنار - برج كهنه می رسد / می گوید: نه - در فصل قتل بودیم - داماد پیر شد - من گیاه ندارم / تا از تو باو / گفتگو كنم. - شاخه های ابریشم را از چهره ات برمی دارم - آیا اصفهان هنوز بوی كاشی دارد؟ - كلماتی را دیده ام / كه دو چشم كم می بیند» ولی رابطه اش ناقص است، به تو نمی رسد، مثل پلی است كه از يك طرف شروع شده ولی هنوز به طرف دیگر نرسیده است و معمار به خیال اينكه پل تمام شده است، بر روی قسمت ساخته شده ايستاده به - ديگران كه در اين سوی ساحل اجتماع کرده اند، می گوید: «چرا نمی

آیید، ده یا الله، زودتر، بایک پرش می‌توانید بر روی پل قرار بگیرید.» ولی مردم می‌دانند که نمی‌توان به این معمار که تصویری ناقص و خیالی از ساختمان پل دارد، اطمینان کرد؛ نمی‌توان جهش پنجاه متری کرد و خود را به او رساند. این رابطه چیزی کم دارد. این جنین حرف می‌زند، ولی بریده می‌گوید، ناقص می‌گوید، تکه‌تکه حرف می‌زند و نمی‌تواند به‌طور کامل رابطه برقرار کند و هر وقت ساعت داخل شکمش ساکت می‌شود، شنونده راحت می‌شود و اگر دوباره سر وقت او برود از سر کنجکاو است و برای این است که گمان می‌کند، ممکن است این گنگ خواب دیده، ناگهان با معجزه‌ای مسیحایی زبان باز کند و رابطه ناقص خود را تکمیل کند، پل ناقص را تمام کند و در جرگه حواریون واقعی حقیقت درآید.

این تصویری است که گاهی من از شعر احمد رضا احمدی - البته اگر بتوانم به یک مفهوم، شعر بودن نوشته‌های احمد رضا احمدی را در این یادداشت‌ها ثابت کنم - دارم. تصویری از یک جنین پشت ویتروین‌های تمیز شهر. و اگر شعر او را مناجات ناقص یک جنین در ساعتی پیش از طلوع صبح صادق بنام اشتباه نکرده‌ام؛ زیرا مناجات این گنگ خواب دیده را نسیم آن ساعت پیش از طلوع صبح صادق در هوا پخش می‌کند، هر کسی چیزی می‌شنود و شاید مناجات بودن صدا را هم درک می‌کند ولی نمی‌تواند با مناجات دهنده رابطه‌ای برقرار کند و به مفهوم قدسی و سحر-خیز و پاک تمام واژه‌ها یکجا دست یابد، چرا که مناجات دهنده، یا صدایش را با حرکت دمدمی نسیم تنظیم نکرده است و یا نسیم دمدمی دارد صدایش را سانسور شده و مسخ شده پخش می‌کند، و یا شاید مناجات-

دهنده، منادی صبحی کاذب است، نه صبحی صادق، چرا که نمی‌توان از صبح صادق، فقط به شیر بریده ابرهای به‌ناچیزی روشن شده اکتفا کرد. در هر صورت، هر قدر هم مناجات، مناجات ناقص يك جنين هنوز تکامل نیافته باشد، نباید کلماتش در گوشه‌های گرفتار افتد، چرا که اگر حتی او گنگ باشد و لال باشد، بالاخره خوابی را که دیده است بسا ایما و اشاره می‌خواهد بفهماند، و خواب این گنگ خواب دیده، مناجات این جنین خواب‌نما شده باید تفسیر شود، هم برای خودش، تا شاید از خواب جنینی بدرآید و بیدار شود، و هم برای امثال او تا از خواب جنینی بدرآیند و بیدار شوند، و هم برای خوانندگان این قبیل جنین‌ها، تا از خواب خرگوشی و خواب بی‌اعتنایی‌های تعمندی بدرآیند و بیدار شوند و بدانند که حتی گنگهای خواب دیده را هم نباید نادیده گرفت.

۲

شعر احمدی - اگر البته بتوانم به یک مفهوم شعر بودنش را ثابت کنم - به سنگی می‌ماند که بچه‌ای معصوم و ناقلا، با بی‌هدفی به طرف شیشه پنجره‌ای پرتاب کرده است و ناگهان نه یک شیشه، بلکه پنج شش شیشه شکسته و سنگ حتی به چلچراغ سالن مجلل خانه نیز اصابت کرده، چلچراغ را بایک انفجار ناگهانی شکسته و خرد کرده است، و بچه در کمال اعجاب اول نگاه کرده، بعد از وحشت پا به فرار گذاشته است و خانه کور و تاریک، از گوشه فضای خالی آویزان مانده است.

شعر احمدی - اگر البته بتوانم به یک مفهوم شعر بودنش را ثابت

کنم - مثل سوت صمیمانه پُرسی هفت هشت ساله از زیر پنجره خانه دختری پنج شش ساله است؛ سوتی است که دخترک معصوم را در یک آن به بالکن خانه می‌رساند. ولی اغلب بجای آنکه دخترک خنده رو از بالکن بطرف پسرک هفت هشت ساله آویزان شود، پدری زمخت و درشت - استخوان و پاچه وورمالیده با سیبل‌های برافراشته ظاهر می‌شود و به پسرک صمیمی نهیب می‌زند: «برو نره خر، خجالت نمی‌کشی با دختر مردم چکار داری!» شعر احمدی صمیمیتی است که تو ذوقش زده‌اند؛ مثل آدمی است که با هدایایی برای زن و بچه‌اش، از هواپیمایی در فرودگاه پیاده شده و به جای زن و بچه‌اش، پنج شش تا مأمور اجرایی کوچک و بزرگ از او استقبال کرده‌اند. شعر احمدی بر خورد صمیمیت با سوء تفاهم است، مثل بوسه بر لب معشوق در حرمی مقدس است و من احمدی را همیشه به عنوان علی بابای کوچکی می‌بینم بر روی کف دست دیو، دیوی عبوس و آدمکی خوش نیت و خوش برخورد و از خنده غش کرده؛ و همیشه فکر می‌کنم موقعی که احمدی در شعرش راه می‌رود، دیو بزرگی دست در گردنش انداخته در خیابانهای تهران گردش می‌دهد. و شاید این به دلیل بچگانه بودن بیش از حد شعر احمدی است و نمی‌دانم حالا که هر کسی، قصه‌ای برای بچه‌ها می‌نویسد، چرا احمدی با این طبع بچگانه‌اش نمی‌نشیند قصه‌ای برای بچه‌ها بنویسد؟

شعر احمدی - اگر البته بتوانم به یک مفهوم شعر بودنش را ثابت کنم - مثل آوازی است که بچه‌ای وحشت زده در کوچه‌ای تاریک سر داده است. کلمات آواز او گاهی مفاهیمی شاد دارند ولی از لحن آواز می‌توان فهمید که بچه‌ای وحشت زده آنرا می‌خواند و حتی می‌-

توان فهمید که با چشمانش تاریکی را می‌پاید که مبادا از سر بیچی یا از زیر سایه‌ای، دیوی، هلاکویی، چنگیزی سردر آورد و با شمشیر دو نیمش کند. از آواز وحشت زده این بچه می‌شنویم که می‌گوید:

«قانون را با رنگ سیاه می‌نویسند / هیچ رنگی این بردگی را نپذیرفته است»؛ و می‌گوید: «قانون را به هر زبانی که بنویسند برای مردمان غریبه است»؛ و می‌گوید: «این صدای تنهایی جمعیت است». و می‌گوید: «ما جنازه‌های خویش را به پائیز می‌برسیم»؛ و می‌گوید: «شب همانقدر پهناور بود، که درخت از شدت سرما از من لباس بخواهد»؛ و می‌گوید: «تو با کبوتر و لبلبند به گز مه‌ها می‌گفتی: / باغ است / تیرتان به خطامی رود / میوه‌ها می‌میرند»؛ و این بچه، چقدر زندگی فقیرانه عشق را بایکی دو سمبول کوچک، از وسط کوچه آواز می‌دهد:

قلب تو هوا را گرم کرد

در هوای گرم

عشق ما تعارف پنیر بود و

قناعت به نگاه در چاه آب

و چه زیبا، گذشت زمان و نبودن فرصت برای دلداری زیبایی را

ترسیم می‌کند:

من ز عکس انسان تیر باران شده شنیدم

که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم

و چه خوب و بچگانه، يك دستور سربازخانه‌ای را تبدیل به يك

مفهوم زیبا می‌کند:

يك ثانيه فرصت است
 كه بدويم و در انتهای ميدان
 دست‌های تابستا نيمان را
 به چهره خورشيد بزويم
 فقط يك ثانيه فرصت است.

و چه زيبا اين بچه با آن آواز وحشت زده اش از وسط كوچه‌ای
 كه برهر پيچش می ترسد ديوی، هيولایی، هلاکویی، چنگیزی کمين
 کرده باشد، به وحشت شهادت می دهد:

من تير باران را ندیده‌ام
 من در باران تنها جسدها را دیده‌ام
 و ما که از صائب قبول می کنیم که بگويد:

داغ ناسور مرا گر بر دل صحرا نهند
 از خجالت لاله‌ها برکوه پا بالا نهند
 از لب پیمان‌ها خيزد نوای العطش
 پنبه مغز مرا گر بر سر مينا نهند

کشتی آنان که دارد از توکل بادبان
 بیشتر در غير موسم روی در دریا نهند
 پرتور ویش چنین گرم مجلس افروزی کند
 زود باشد شمع‌ها سرها به جای پا نهند

به چه دليل نبايد قبول کنیم که تپش قلب يك دوست هوا را گرم
 کند و در هوای گرم، چیزی برای استقبال از دوست نباشد، جز اینکه
 تعارف کند که ميهمان پنير عاشق باشد و دعوتش کنند که به علت نبودن
 آب، به علت خشکسالی‌های تحمیلی بر این زمین، معشوق یا دوست

فقط به نگاهی در آب چاه قناعت کند؟ چرا که احمدی در دورانی زندگی
 میکند که ديگر نمی توان به خال هندوی معشوق، سمرقند و بخارا را
 بخشید، و معشوق اگر سعه صدر دارد، باید موقعیت او را بفهمد و
 به تعارف پنير و نگاهی در آب چاه قناعت کند.

شعرا احمدی، اگر البته به يك مفهوم توانسته باشم شعر بودنش
 را ثابت کنم، مثل قصه‌ای است که بچه‌پس از شنیدن از مادرش بخواند
 با زبان بی‌زبانی قصه را برای مادرش تعریف کند؛ صدای بچگانۀ
 احمدی موقع قصه گفتن و حتی لوس شدن برای مادرش از خلال بعضی
 شعرها شنیده می شود:

روی روزنامه دیشب صدای حروف باهم می‌دویدند :

پرنده ،

درختان ،

شب ،

عشق غمناک زن

زرد ، سرخ ، سیاه ، بنفش : رنگهای پرنده تصویرها بودند

پرنده خنده می‌کرد .

.

.

زن در صبح با شیشه‌های الکل در زمین رسوب کرد

و تا امروز از زمین بیرون نیامده است

و یا :

شکوفه‌ها برای گل‌های قالی قصه خدا را می‌گفتند

و یا :

من يك زن با با داشتم خیلی گنده

و یا :

تصویر در میان سوت و دود کارخانه‌ها سرگردان شد
و مردان خرافات
— از گذر سرگردانی

به ناباوری خرافات

ایمان آوردند

و در سه پرده مخملین

آتشی

زرد

آبی

خود را مدفون کردند .

این قصه‌ها، بی‌شبهت به زمزمه يك كودك خیال‌پرداز، در يك اطاق تنها نیست. در عین حال شباهت عجیبی به پرونده يك دیوانه دارد که مبتلا به «اسکیزوفرنی» شدید است و همیشه در دنیای جمع اضداد، در دنیای از هم گسیختگی‌های غیرمنطقی، در دنیای سمبول‌های دقیقاً مفهوم نیافته و در دنیای شیفتگی به کلمات نا آشنا، اعمال بی‌دلیل و بی‌هدف زندگی می‌کند. ولی احمدی می‌کوشد برای دنیای دیوانه مبتلا به «اسکیزوفرنی»، نوعی منطقی و شعور حاکم کند، می‌خواهد از این

بوران و توفان حرکت بی‌هدف و اژه‌ها، تصویرها و اشیای از هم گسیخته، راهی بطرف نوعی نظم پیدا کند، می‌خواهد از سرگیجه دوار انگیز این پرونده دیوانه خود را نجات دهد و به سوی تنظیم دقیق مشاعر خود قدم بردارد.

۴

آشفتگی، نخستین خصیصه شعر احمدی است و علت نخستین این آشفتگی، آشفتگی ذهنی خود احمدی است. ذهن احمدی، حتی در زندگی عادی سریع و آشفته کار می‌کند. احمدی حتی در زندگی عادی، حوصله پرداخت ندارد. می‌گوید و می‌گذرد و بعد دنبال يك چیز دیگر می‌گردد، پیدا می‌کند و باز می‌گوید و باز می‌گذرد. با هوش است و قدرت ابتکار و ابداع دارد، در زندگی عادی از طنز سور-رئالیستی سریع و چابکی برخوردار است که چیزی است ناخود آگاه، خود بخود، بدون طرح و نقشه قبلی. این طنز تعمدپذیر نیست. طنزی است شیک که تصادفاً شیک از آب در آمده است؛ مثل عکس فوری است که تصادفاً زیبا در آمده است. احمدی این جوش و خروش پرطنز را دارد؛ شوخ و بانمک و مبتکر است، ولی متأسفانه تصاویر شعری، نباید با شوخی‌های شیک اشتباه شوند. احمدی يك تصویر می‌دهد و می‌پرد و در داخل کلمات آشفته غرق می‌شود، تا تصویر دیگری را به همان هیأت تصادفی قبلی بدهد.

عین پرنده ایست که در وسط آسمان پرواز می‌کند، گاهی به چشم

می خورد و از خود تصویر می دهد، ولی اغلب در متن و حاشیه ابرهای سفید، ناپیداست؛ قسمتی از ابرهاست و اگر بعد دوباره مجسم شود، ناگهان، و به تصادف به چشم می خورد؛ به سوی ما نمی آید، در همان متن سفید و آبی آسمان غرق می شود.

احمدی مثل بچه ایست که دستهایش را می شوید، نه به دلیل آنکه دستهایش کثیف است، بلکه به دلیل آنکه، آب خوبست و آب روی دستهای يك بچه واقعاً خوب است. و اگر اجازه بدهند این بچه تا موقعی که بچه است و ریش در نیاورده و بالغ نشده، دستهایش را با آب خواهد شست. و احمدی مثل بچه ایست که حرف جدی، خیلی جدی سرش نمی شود. وسط حرفهای جدی آدم بزرگ، بچه یادش می رود که قضیه از چه قرار است و ناگهان برمی گردد و حرفهای جدی آدمهای جدی را قطع میکند، از عروسکش، از مادرش، از مادر بزرگش، از تصاویر مغشوشی که از آدمها و اشیا دارد، حرف می زند. آدم جدی باید گوشهای این بچه سر به هوا را بگیرد، از دوطرف، و مغزش را محکم تکان بدهد، تا او بخود بیاید و قدم در دنیای آدمهای دیگر بگذارد.

گفتم که احمدی حوصله پرداخت ندارد و بیشتر منظورم این است که مغز احمدی ورزش لازم را برای ایجاد فرم نکرده است. فرم يك جلوه فرهنگی است و مغز احمدی، هنوز فرهنگی نیست. فرهنگ، یعنی تشکل ارزشهای محتوا در برابر ارزشهای فرم، فرهنگ یعنی سازگاری محتوا با قالب، و فرهنگ همیشه از جبر فرمول انطباق قالب و محتوا پیروی کرده است و فرم، خواه ذهنی و خواه عینی، باید وجود داشته باشد تا سان و رژه محتوای زندگی دقیقاً دیده شود. از آنجا که

باید هر دو عامل به يك جا جمع شوند تا يك جلوه فرهنگی تکامل یابد، و از آنجا که احمدی از يك طرف می لنگد و نمی تواند بر آشفته گی ذهن خود تشکلی همه جانبه حاکم گرداند، احمدی فاقد فرهنگ است، و کسی که فاقد فرهنگ باشد، حتی اگر ذاتاً هم شاعر باشد - که احمدی هست - نیمه شاعری بیش نیست و من از این نظر احمدی را نیمه شاعر می دانم و نیمه غیر شاعر، و مجموعاً بسی فرهنگ، و شعرش را شعری می دانم که مثل آبی از سرسنگی خواهد گذشت و در سنگ تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، بلکه آب در وجود دیگران هضم خواهد شد، به آنها رنگینی و حتی شاید شکفتگی خواهد داد ولی خود چیزی پسایدار نخواهد بود. به دلیل اینکه شاعر، علاوه بر شعور ذاتی بر موقعیت خود در میان اشیا و اجتماع، باید شعوری ذاتی و اکتسابی بر انواع جلوه - های فرهنگی نیز داشته باشد؛ و گرنه نمی ماند، از بین می رود، همان طوری که رؤیائی آشفته، به هنگام بیداری، به هنگام طلوع شعوری به نام سپیده دم، چون بخار از مغز برمی خیزد و نابود می شود، همان طور که آب از روی سنگ می گذرد و سنگ می ماند و آب نابود می شود.

البته من تصدیق میکنم که دنیای احمدی، دنیای زیبایی های قراردادی با ابعاد قراردادی نیست، تصدیق میکنم که اشیا احمدی، به هیبتی قراردادی به چشم نمی خورند و احمدی در مورد شکل اشیا و برداشت در کلام، عیناً مثل آدمی است که روی دستهایش راه می رود و از پایین که نگاه می کند ابعاد آدمها و اشیا را بازگانه می بیند، تصدیق می کنم که جهان بینی غیر عادی و غیر طبیعی احمدی، باید به دنبال فرمی غیر عادی و غیر طبیعی نیز بگردد، ولی این راهم تصدیق می کنم که احمدی

هنوز آن فرم غیرعادی و غیرطبیعی را پیدا نکرده است و اگر آنرا یافته بود، من آن نیمه دوم غیر شاعر اورا هم شاعر می خواندم. احمدی از دو نیمکره مجزا ساخته شده است که یکی روشن و دیگری تاریک است و کمال برایش میسر نیست مگر آنکه دو نیمکره به هم جوش بخورند و یکدیگر را کمال بخشند؛ احمدی مثل نوزادی است که جفتش هنوز نیامده است و با این وضع که پیش می رود، گویا تا قیامت هم نخواهد آمد. با وجود این حضرات منتظرند تا آن جفت بیاید و مادر روزگار هم دارد آن زیر پدرش درمی آید.

احمدی يك نَفَس است ، نفسی تازه است ولی فقط نفس است و پشت سر نفس، حنجره ای، دهانی ، لب هایی و دندانهایی نیست . نفسی است که دیگران تنفسش خواهند کرد، به دلیل اینکه احمدی این نفس را فقط ول داده است، به این نفس جهت نداده است، خود را در این نفس ازین برده است. این نفس را موقعی که می گوید : «عصر که نامت را در آینه گفتم، نوروز شد» ، می شنویم ولی بعد از آن چه چیز- هایی می شنویم ؟ پس از شنیدن این جمله و جملاتی از این قبیل، دماغ ما دنبال چه عطرها ی تازه می گردد؟ هیچ چیز! جمله مثل اسانسی فرار است، مثل عطری است که برای چند لحظه ، حداکثر ، يك روز می - ماند، بعد در میان بوهای دیگر ازین می رود. به دلیل اینکه ما قدرت کثیف کردن عطرها را داریم، مگر آنکه این عطر، شکل و حجمی مانند گار یافته باشد، مثل شعر حافظ باشد که پس از خواندن، چیزی از آن کم نمی شود؛ مثل بعضی قالبهاست که هر قدر پا بخورد ، بجای آنکه کهنه شود تازه می شود، روشن تر و رنگین تر می شود؛ به دلیل اینکه شعر حافظ

حجم دارد، سنگین است و از اوج زیبایی برخوردار است؛ عطری است حجم و عینیت یافته، و خاصیت فرار خود را از دست داده بدل به يك دریای روشن درخشان شده است . شعر حافظ عطری است در روبرو، پنجره ای است که هر کسی به روی دریای روشن عطر می گشاید و تا موقعی که پنجره باز است، موج عطر در روبرو است . احمدی نمی ماند، به دلیل اینکه به حد کافی حجم ندارد، تا در میان رنگها و عطرها و بوهای شلوغ زندگی از بین نرود. تمام درها و پنجره ها و منفذها را ببندید تا عطر احمدی ازین نرود. عطر ازین می رود، به دلیل آنکه ذاتاً فرار است؛ از کوچکترین سوراخ های دیوارها راهی به بیرون می- یابد و درمی رود؛ هوایی است که نمی توان در قفسش کرد.

۵

این گفته احمدی درست است که «با همه گفته ها باز می توان سخن گفت»، ولی شعر فقط سخن گفتن نیست، بلکه سخن گفتن است، به شکلی خاص، و سخن گفتن تنها ، فقط نیمی از شعر است، آن نیمه دیگر، آن شکل خاص است و آن شکل خاص، تازه بعد از سخن گفتن تنها شروع می شود. سخن گفتن، نوعی بیان است، مثل تمام انواع بیان، و بیان موقعی هدف پیدا می کند که در خود محدود نماند، از خود تجاوز کند و در دیگری رسوخ کند. یعنی بیان، تا موقعی که به محتوای بیان شده، قدرت انتقال نداده است، کامل نیست. من چیزی را بیان نمی کنم تا بیان کرده باشم، بیان می کنم تا به بیاناتم، قدرت انتقال داده باشم .

انسان ذاتاً دنبال مخاطب می‌گردد؛ این در سرشت و سرنوشت اوست که از خود تجاوز کند، فقط با خود مشغول نباشد و در نقطه‌ای از این جهان به دنبال مخاطبی بگردد. مخاطب شعر در آسمان نیست، در عرش اعلیٰ ننشسته است، از آن سوی ابرها به ما اشاره نمی‌کند. این مخاطب بر روی همین زمین مادی ماست، او بر روی همین زمین قدم می‌گذارد و بر روی دوتا حرکت می‌کند. باید او را دریافت. چرا که او نیز مثل کسی که دنبال مخاطب می‌گردد، تنهاست. اگر برای خود باشد، دیگر نیست؛ به دلیل اینکه جهان، عرصه ملاقات‌ها و عرصه ایجاد رابطه‌هاست، و کسی که نتواند به دنبال آن مخاطب تنها برود، خود روزی تنها خواهد ماند و چیزی ترحم انگیزتر، و حشمتناک‌تر و بیزارکننده‌تر از تنهایی نیست. احمدی تنهاست، به دلیل اینکه با خود بازی می‌کند، مثل بچه‌ای که سنگی کوچک را در کوچه‌ای، لگدزنان به جلو می‌راند، مثل بچه‌ای که به سوی تاریکی موج می‌کشد تا شاید گربه‌ای از تاریکی سر در آورد. تنهاست، به دلیل اینکه به دنبال مخاطب، مخاطبی واقعی نمی‌گردد، از بیان بی‌هدف و ساده پیش خود تجاوز نمی‌کند و به سوی معرفتی فرمی که اساس انتقال مفاهیم است، گام بر نمی‌دارد. فرم، یعنی رابطه بین دو انسان. و احمدی فرم ندارد و یا اگر داشته باشد با ضابطه‌های بسیار ناخودآگاه و ذهنی، فرم دارد و این فرم به درد انتقال مفاهیم نمی‌خورد. احمدی محتوای خالص است و به همین دلیل ناقص است. شاعر، یعنی انسان به اضافه هنرمند. انسان، محتوای شعر است و احمدی بیان‌کننده محتوا، و به همین دلیل به یک معنی، شاعر هست، ولی هنرمند نیست، و از این نقطه نظر، انسانی است عادی، به دلیل آنکه هر انسانی ذاتاً شاعر

است ولی شاعر بالفعل کسی است که محتوا را در فرم ارائه دهد. احمدی شاعر است در خود، نه در دیگران، و این حیف است، حیف.

۶

در زمانی که «احمدی» باید مثل يك بچه معقول و مؤدب می‌نشست و می‌خواند و در زبان و در شکل هجایی و روشهای تصویرپردازی شاعرانه و جریان و سیلان روح عمومی فرهنگ ادبیات تجربه می‌کرد، زمانی که باید برای باز شدن زبانش، با وسایل و تدابیر مختلف زبان - که اساس خلق شعری است - تمرین می‌کرد و با مشکلات آن پنجه در پنجه می‌افکند، در زمانی که باید ذهن خود را از این تجربه‌ها، و روشها و تمرین‌ها می‌انباشت، دوستان ذوق زده‌اش، از روی نادانی، و با شتابزدگی تمام، دست او را گرفتند و به روی صفحات مجلات، روزنامه‌ها، جزوه‌ها، جنگ‌ها و کتابها کشاندند. و آنگاه یکی فریاد زد: هین استعداد! و دیگری هشدار داد: هان نابغه! و آن سومی نعره برآورد: آنک سبک! و دیگری فریاد زد: اینک مکتب! و اکنون زمانی رسیده است که تنی چند از شتابزدگان فریاد می‌زنند: اینک موج، آنک دریا، دریاها. و من می‌خواهم به سادگی به اینان گفته باشم! آنک هیچ، اینک پوچ. چرا که راجع به هیچ روش و شیوه ادبی، تنها از روی این که عده‌ای از روی نادانی به دنبال آن روش و شیوه افتاده‌اند، نباید قضاوت کرد. هر نوع داوری باید متوجه ذات و اصالت محتوا و شکل يك اثر هنری انطباق این دو عامل، و نیروی نفوذ معنوی اصیل آن اثر در اذهان با

فرهنگ باشد و اگر کسی این رسالت را به انجام نرسانده باشد و رسوخ جبلی در برداشت‌های کلی آفرینندگان فرهنگ نکرده باشد، یا باید او را، در صورت امکان، به سوی برداشتی از این رسالت هدایت کرد و یا باید او را مثل تمام اشخاص بی‌ارزش نادیده گرفت. و چون احمدی بی‌ارزش نیست و من شخصاً او را برخلاف عده‌ای از اطرافیانش، آدمی فروتن می‌شناسم، تذکار چند نکته را برای آینده‌کار او ضروری می‌دانم:

۱- بسیاری از اشخاصی که در کنار او بوده‌اند و بعضی‌ها که هنوز هم هستند، تصویری روشن از فرم ندارند. در نتیجه احمدی که زائیده محیطی است خاص، بسیاری از خصائص آن محیط را که بر آن عدم مسؤولیت درباره فرم شعری حکومت می‌کند، به ارث برده است. تقریباً تمام قطعات احمدی بی‌شکل است. فرم کمک می‌کند که محتوا کمی کندتر حرکت کند و در نتیجه محتوا بیشتر در برابر چشم درونی انسان بماند و از توجه بیشتر خواننده برخوردار شود. در نتیجه شعر احمدی که از نظر محتوا، در این شکل خام بی‌فرم، نوعی قطعه شاعرانه مدرن است، به سرعت از برابر خواننده رد می‌شود. خواننده به سطری در این جا، به تصویری در آن جا، به اندیشه‌ای در وسط و احساسی در پایان وقوف می‌یابد و بعد کتاب را می‌بندد و می‌گوید: اینک هیچ. برای آنکه احمدی لطمه نبیند، باید کوششی پی‌گیر و بیشتر برای ایجاد یک تشکل همه‌جانبه در یک شعر خاص بکند. یعنی باید قطعات کتابش طوری باشد که یک شعر، به نوبه خود، هم کامل و یکپارچه و مستقل از شعرهای دیگر باشد، و هم مثل حلقه زنجیر بدانها پیوستگی داشته باشد. می‌توان سی خط از هر کدام از قطعات «وقت خوب مصائب» را به ده،

پانزده، بیست و یا پنجاه خط از شعرهای هر کدام از کتاب‌های قبلی بیوند زد و شعری مثل شعرهای هرسه کتاب بوجود آورد. فرم یک شعر، آن شعر را از بقیه شعرها جدا می‌کند. و چون شعر احمدی هنوز از فرمی واقعی برخوردار نیست. یک شعر یا شاعرانه‌اش، با شعرها یا شاعرانه‌های دیگرش فرقی ندارد. خلاقیت شعری یک حادثه است و در این حادثه باید شکل و محتوا از انطباق کامل برخوردار شوند. هیچ یک از اشعار احمدی از این یگانگی و حادثگی و یکپارچگی شکل برخوردار نیست، و برای این کار احمدی باید توجه کند به فرم يك بيت شعر اصیل فارسی و بداند چگونه يك بيت از نظر شکل، کمالی درونی و برونی را در وجود خود جمع کرده است، و بعد به این مسأله توجه کند که چگونه «نیما» فرم يك بيت را بر فرم يك شعر کامل حاکم کرده است و در واقع «هارمونی» حاکم بر شکل بيت شعر کهن، و یا تاحدی رباعی، را به عاریه گرفته، در هارمونی شعر خود بکار بسته است. موقعی که حافظ می‌گوید:

عقاب جور گشاده است بال درهه شهر
کمان گوشه نشینی و تیر آهی نیست

به کمالی از شکل شاعرانه که زائیده فقط وزن و قافیه نیست پی می‌بریم و می‌فهمیم که بین عقاب و جور از یک طرف و کمان و تیر از سوی دیگر، بال کشودن عقاب از یک طرف و گوشه نشینی دیگران از سوی، یک ارتباط عاطفی و فکری که بر جهان بینی اجتماعی حافظ استوار است، وجود دارد. این ارتباط در برخورد اول تصادفی به نظر می‌رسد ولی نگاهی جدی‌تر معلوم می‌کند که در این يك بيت شعر،

همه چیز به هم ارتباط کامل دارد و بدون آن ارتباط، مفاهیم عاطفی، فکری و تصویری در بیت این شعر خانه نمی‌کردند. و یا موقعی که حافظ در یکی از رباعیاتش می‌گوید:

چون جامه ز تن برکشد آن مشکین خال
ماهی که نظیر خود ندارد به جمال
در سینه دلش ز نازکی بتوان دید
مانندۀ سنگ خاره در آب زلال

گرچه با مصرع دوم بیت اول «ماهی که نظیر خود ندارد به جمال» پارانتزی در وسط حرف خود باز کرده است، با وجود این، مصرع اول، ارتباطی کاملاً عاطفی و فکری با تمام مصرع‌های دیگر دارد و این ارتباط مفاهیم ذهنی شعر را از نظر تصویری میسر ساخته و زیبایی و سنگدلی معشوق برهنه را در برابر دیدگان حافظ و خواننده شعر او در کمال مطلق ارائه داده است.

و اغلب شعرهای کوتاه نیما، حتی برخی از شعرهای بلندش مثل مرغ آمین از این هارمونی و یکپارچگی بهره‌مند است و لازم است که احمدی در راه هارمونی بخشیدن به شعرهایش، شکل شعر گذشته و امروز فارسی را دقیقاً مطالعه کند. چرا که به نظر می‌رسد شعر او از برخورد تصادفی استعاره‌ها، سطرها و پاراگراف‌های نامربوط شعری ساخته شده است و احمدی باید از این تلقی تصادفی فرم دوری کند.

۲- از طرف دیگر شنیده‌ام احمدی در جایی گفته است که حاضر نیست حتی کلمه‌ای را هم بخاطر وزن فدا کند. حرفی از این بیچگانه‌تر نمی‌توان زد. به دلیل اینکه این حرف را باید کسی بزند که چیزی بهتر

از وزن را جانشین وزن کرده باشد. ثانیاً این حرف را بساید کسی بزند که بخواهد چیزی بگوید که امکان در وزن گنجاندنش نباشد. من فکر می‌کنم اگر احمدی کمی جمع و جور فکر کند، می‌تواند تمام گفته‌هایش را در وزن بگنجانند. ثالثاً کسی می‌تواند این حرف را بزند و به کرسی بنشانند که وزن را بداند و چون احمدی وزن نمی‌داند، نمی‌تواند چیزی را فدای چیز دیگری بکند یا نکند. حرف احمدی درباره‌ی وزن بیشتر شباهت به يك لجبازی بیچگانه با وزن دارد و به همین دلیل بی‌ارزش است.

وزن شعر فارسی يك ظرفیت، يك امکان و يك امتیاز است. کسی که وزن شعر فارسی را بداند، از تشکل هجائی زبان اطلاع پیدا می‌کند و حتی اگر از خود اوزان عروضی استفاده نکند، باز هم می‌تواند از موسیقی‌ای که در نتیجه همسایگی هجاهای مختلف با یکدیگر، ایجاد می‌شود، استفاده کند. این ظرفیت وزن است. در عین حال وزن شعر فارسی يك امکان است، به دلیل آنکه می‌توان از آن برای ارائه‌ی آنگونه از شعرهایی که ناگهان در هاله‌ای از اوزان عروضی بر انسان ظاهر می‌شوند، استفاده کرد؛ و می‌توان گوشنوازی و گوشخراشی هجاها را امتحان کرد و این گوشنوازی و گوشخراشی را با محتوای شعر مطابقت داد؛ و در واقع می‌توان از امکانات وزنی برای ارائه‌ی بافت‌های موسیقی کلام استفاده کرد. امتیاز وزن در آنست که شعر موزون با موسیقی خود دنبال مخاطب می‌گردد. ریتم، قابلیت انتقال بیشتر دارد تا بی‌وزنی؛ و حافظه‌ی انسان ریتم‌های مختلف را ضبط می‌کند؛ و شعر اصولاً يك هنر زبانی و به همین دلیل يك هنر شفاهی است و هنر شفاهی هم از طریق

ریتم خود گوینده را به خواننده ربط می‌دهد و هم از طریق مفاهیم تصویر شده خود. اجتناب از وزن - وزنی که هم به عنوان يك ظرفیت کشف کردنی، هم به عنوان يك امکان بکارگرفتنی و هم به عنوان امتیاز هنرمندانه برای هنر ضروری است - عملی است بچگانه - خشن تر بگویم - عملی است ناشی از بی شعوری؛ و احمدی اگر بچه هم باشد، بی شعور نیست که به دنبال کشف وزن، آستین‌ها را بالا نزند.

۳- احمدی شاعرانه‌های خود را در قالب بی وزن ارائه می‌دهد. یعنی شعر می‌گوید، در نثر، ولی این نثر، از نظر شکل، نسبت به نثری که در گذشته و حال نوشته شده، نه فقط پیشرفتی محسوب نمی‌شود، بلکه حتی ابتدایی و بچگانه است. احمدی ممکن است وزن شعر فارسی را یاد نگیرد و در چارچوب وزن عروضی و یا نیمایی شعر نگوید، ولی اگر به دنبال ارائه شعر در قالب نثر است، باید نثر فارسی را تا آنجا که امکان دارد یاد بگیرد. همه می‌دانیم که نثر گذشته فارسی، آهنگ دارد و این آهنگ را که چندان ربطی به وزن عروضی هم ندارد، نمی‌توان نادیده گرفت. احمدی به این سیلان و جریان و جولان و قوف ندارد، به دلیل اینکه نثر گذشته فارسی را نخوانده است. باید نثر گذشته فارسی را دقیقاً بخواند، آهنگ‌های کلمات و سایه روشن‌های مفاهیم آنها را به ذهن بسپارد، بعد اگر نخواست و توانست نخواند، از آنها استفاده نکند. ولی مگر امکان آن هست که انسان تجربه‌ای در کلام و آهنگ و وزن پیدا نکند، ولی حاضر نشود از آن تجربه به نفع شعر خود استفاده کند؟ این پیشنهادها را کردم برای آنکه احمدی از این لیبرنت پیچ در پیچ بچگی نجات یابد، و از نظر شعری عملاً بالغ شود و قدم در جهان

وسیع خلاقیت هنری بگذارد. ولی اگر کتاب چهارم احمدی، به شکل کتاب‌های قبلی در آمد، از نظر من باید فاتحه احمدی را خواند. و این راهم بگویم که این پیشنهادها را من نه فقط به احمدی، بلکه به همه شاعرانی می‌کنم که عیناً در وضع او قرار دارند و وضع او، همان‌طور که در آغاز این مقال گفته‌ام، وضع گنگی است خواب‌دیده و شعرش، البته، مناجات يك جنین است، و شکی نیست که مدتی بایست تا خون شیر شد و احمدی باید مدتی بخواند و تمرین کند و دور بسریزد تا خون عملاً به شیر تبدیل شود.

سنت زدگی و وظیفه منتقد

(درباره حرفی از آتشی)

گفتم:

باید دوباره گاو آهن

پندار خاک ها را

زیر و زبر کند.

منوچهر آتشی

۱

چندی پیش، منوچهر آتشی، در مقاله عجلانه‌ای که در فردوسی چاپ کرد به صراحت تمام از من خواست که درباره شعرش مطالبی بنویسم، چرا که به قول خودش - که به تقریب می‌نویسم چون عین مقاله‌اش پیش رویم نیست - نمی‌خواست در نقد و انتقاد من جاودانگی! یابد و یا در مقالات جاودانی! من اسمی از او برده شود و یا شعرش به محک زده شود. من به این قبیل حرف‌های گذرا که حاکی از اوقات تلخی‌های نیم‌ساعته و یا ناشی از بی‌نمازی‌های ماهانه و یا گاهی حتی سالانه هر

شاعر و نویسنده‌ای است بی‌اعتنا هستم، چرا که در عصری که در روزنامه کیهان، حاشیه‌نشین غول‌پیکری به شاعران معاصر خرقه و درجه و قبه می‌دهد که خود زنه شعر می‌داند، می‌خواند و می‌نویسد، و نه حتی عبوری به تصادف از این پس کوچه بزرگ شعر و شاعری - یعنی نقد و انتقاد - داشته‌است، کسی باید از داخل این گود درهم جوش شعر و شاعری، از این تنها تنفس گاه فرهنگ به ابتذال کشیده زینت‌المجالس گشته معاصر، در حدود استطاعت و قدرت خود بکوشد، نقبی به سوی محک‌ها و موازین عادل ارزش‌یابی هنری بزند. و در عصری که رفیق همان غول حاشیه‌نشین بی‌آنکه شعور ادراک هنری داشته باشد و جز کلی‌بافی هنری چیزی دیگر بلد نباشد - موزیانه می‌کوشد اوج شعر فارسی را به ناف موجی ببندد که خود دیگر هم فی‌نفسه و هم در مقام مقایسه با سایر جبهه‌های شعری حسیبی بیش نیست، یک نفر باید علیرغم دشنامهایی که می‌شنود، شعر آتشی و امثال او را، منصفانه در ترازوی نقد ادبی بنهد. و بالاخره در عصری که به یک همه‌کاره کلی‌باف اجازه داده می‌شود که شعر معاصر را به تبع مستشرقان بی‌سواد و عقب‌مانده، با اندیشه‌های سخیفانه و مطرود شمس‌قیس چندین قرن پیش و امثالهم بسنجد، خود همه‌کاره و خود هیچ‌کاره ادب فارسی باشد و از غنای فرهنگ خلاقیت ادبی، فقط به دستور دست و پا شکسته میرزا عبدالعظیم خان قریب اکتفا بکند، لازم است یک نفر صمیمانه کار کند و برداشت‌هایش را بی‌دریغ و با فروتنی، گاهی با خشونت و زمانی با ملایمت، چاپ کند تا در صورت امکان از این برداشت‌ها و برداشت‌های مشابه، اساسی برای نقد و انتقاد گذاشته شود.

و فعلاً هیچ نیازی به آدم بخصوصی به‌عنوان داور نمی‌بینم، چرا که همین خلیدن‌گاه ناگهانی و گاه تدریجی داوری‌ها را در ذهن شاعران و خوانندگان شعر تنها داور راستین این نوشته‌ها می‌دانم. و آینده هم ارزانی ادبیات آینده باد که من از امروز و برای امروز فقط برای امروز می‌نویسم و جاودانگی از نظر من، تخم مرغ گنبدیده‌ایست که ترجیح می‌دهم در همان مزبله جاودانگی بیندازمش و معتقدم که نویسنده، خواه شاعر و قصه‌نویس و خواه نمایشنامه‌نویس و منتقد باید زمان حاضر چموش راهلی خود سازد و حتی زمان را بسازد و هرگز به فکر آن زمان آینده ابلهانه‌ای که معلوم نیست در چه هیأتی برگردۀ خلق‌الله سوار خواهد شد، نباشد که در دنیای متحول کنونی، جز زمان حاضر، زمانی که باید دگرگون شود و از نو ساخته شود، چیز دیگری وجود ندارد.

۲

اساس نقد و انتقاد، استخراج موازین از آثار موجود، تعریف آن موازین، رسوخ دادن آن موازین در اذهان مردم، نوسازی اذهان شاعران و نویسندگان، و متحول ساختن اندیشه‌ها و مغزهای رو به رکود و بالاخره ایجاد منطقی خودآگاه برای آثاری است که تا حدی با منطقی ناخودآگاه بر روی کاغذ پیاده شده‌اند. و به همین دلیل نقد هنری، مستقیماً در پیدایش آثار هنری دخالت دارد. این طرز اندیشه که منتقد شعر، خود شاعری است شکست‌خورده؛ منتقد قصه، خود قصه‌نویسی است به جایی نرسیده؛ و منتقد نمایشنامه، خود نمایشنامه‌نویسی است در گل

مانده، فکر کاملاً مطرودی است. آنچه به صورت نقد ادبی، به ویژه نقد شعر، در همه جای جهان وجود دارد، بر اساس اندیشه‌های خود شاعران درباره شعر به وجود آمده است، منتها عده‌ای از شاعران فقط به گفتن عقاید خود درباره شعر اکتفا کرده‌اند و عده‌ای دیگر کوشیده‌اند عقاید خود را در کنار عقاید دیگران نیز ببینند و بکوشند آنها را طبقه‌بندی کنند و از فرد شاعر به سوی شاعر به مفهوم عام کلمه، و از شعری خاص به سوی شعر به معنای عمومی آن حرکت کنند. به همین دلیل هر شاعری فی نفسه، یک منتقد نیز هست، منتها گاهی پیش خود و گاهی پیش دیگران. منتقدان غیر شاعر موفق نیز بدون شک در دنیا وجود دارند ولی این‌ها تاحدی مورخان و مدونان افکاری هستند که آن شاعران منتقد به وجود آورده‌اند و بسیاری از اینها فقط منتقدان درجه دو هستند و هرگز، به دلیل حس نکردن آن نیروی عظیم و حیرت‌انگیز خلاقیت نمی‌توانند از نظر جهان‌بینی به عمق تفکر شاعران منتقد که در بسیاری موارد جنبه اشراق و دریافت مستقیم دارد برسند. از اینرو حاشیه‌نشینان، چوچه منتقدان و همه کاره‌های هیچ‌کاره باید بدانند که اگر هر قدر زور می‌زنند نه تأثیر می‌گذارند و نه خود به جایی می‌رسند، علتش اولاً نداشتن آن جوهر اولیه هنری است و ثانیاً فقدان تکنیکی قوی برای اکتساب فرهنگ و معنویت موجود در این سو و آن سوی جهان که برای به دست آوردن آن شعور هنری انسان باید بطور کامل تجهیز شود.

هیچ منتقد شعری نمی‌تواند نام منتقد به خود بگیرد مگر آنکه خلاقیت شعر را، هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکل، هم از نظر

شاعر و هم از نظر خواننده، هم از لحاظ زبان خود شاعر و هم از نظر مقدمات و ظرفیتهایی که آن زبان برای برقرار کردن ارتباط با خواننده دارد و یا باید داشته باشد، عمیقاً مطالعه کند. منتقد شعر آدم خل وضعی نیست که همه چیز را از بالای سکوی تحجر ببیند؛ زبان معاصری را که در خیابانها بر لب و دندان مردم جاری است، فراموش کند و مقالات تکراری خود را از ابیات سنائی و حافظ مثال‌چپان بکند و معتقد باشد که چون شمس قیس گفته نگویید، نباید گفت و چون حافظ در شعرش از فلان کلمه استفاده نکرده، نباید از آن در شعر معاصر استفاده کرد. و جالب این است که برخی از این متحجران فکر می‌کنند با این مثال-دادن‌های کسودکانه دارند رسماً در عرصه نقد و انتقاد، علم غیب می‌کنند و گاهی واقعاً چه بچگانه مقالات دیگران را کش می‌روند و یا مقاله‌ای از نویسنده‌ای دیگر را مثله می‌کنند و بعد برای خود مقاله می‌سازند و چاپ می‌کنند. از کجا این قبیل پررویی‌ها در ادبیات معاصر راه یافته است، نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم این قبیل گستاخی‌ها جز نشان‌دهنده انحطاط فردی و حتی گاهی اجتماعی، نشانه هیچ کیفیت اصیل و غنی فرهنگی دیگری نمی‌تواند باشد.

در چنین موقعیتی منتقد هشدار دهنده است و جلوگیری‌کننده از اشاعه ابتذال، سهل‌گیریهای هنری، سلیقه‌های کج و کج اندیشی‌های فکری، اگر اوتوانسته باشد در راه دگرگون ساختن ذهن مردم به سود فرهنگ و خلاقیت هنری و بیدارباش اجتماعی اقدام عملی کند، سدی بزرگ در برابر قرتی‌بازی‌های هنری عده‌ای کج‌اندیش و منحرف بنیان

نپذیرش را مثل شمشیری بین مرز زیبایی و زشتی قرار دهد تا فلان جوانک بیست‌ساله که تازه شروع کرده ادعای نبوغ نکند، فلان مردچهل پنجاه‌ساله‌ای که پس از متجلی کردن نبوغ خود، بدل به پوسیدگی مجسم شده است، دیگر ادعای رهبری ادبی نکند، فلان قصه‌نویس! ادعای نیچه شدن نکند، فلان شاعر خراسانی، همه چیز را به ناف خراسان نبندد و نژادپرستی نکند، فلان داستان‌نویس، در مسائل اجتماعی تکروی اختیار نکند، فلان شعر، به غلط اصیل، به غلط عارفانه و یا به غلط اجتماعی قلمداد نشود. فلان شاعر، به غلط فروتن، فلان نویسنده به غلط مغرور و متبکر و هیاهوگر و هوچی و فلان جوان سال به غلط صاحب مکتب و سبک معرفی نشوند. منتقد اگر نمی‌فهمد باید به صراحت بگوید نمی‌فهمم؛ و اگر می‌فهمد باید مفاهیم را توضیح دهد. مخالفت یا موافقت خود را با صراحت تمام، بدون دودوزه بازی‌ها، یکی به نعل و یکی به میخها، و بریدن‌ها و دوختن‌های مرسوم دست به قلم‌های قلبی ترسو، بیان کند، دوست و دشمن نشناسد که شناختن آنها خلاقیت فرهنگ و اصالت آثار هنری را بسوی تجزیه‌طلبی‌های بیهوده خواهد کشاند و در نتیجه فرهنگ اصیل که باید سلاحی وارسته از تمام بدی‌ها در برابر بی‌فرهنگی حاکم بر عصر ما باشد، به سوی تزلزل و تشتت و حتی پوسیدگی و بی‌ریشگی خواهد رفت.

منتقد نباید آب را گل آلود کند، به دلیل این که از آب گل آلود ادبیات هیچ‌ماهی‌ای در دام از هم دریده چنین منتقدی نخواهد افتاد. منتقد باید طوری بنویسد که هر اصالتی به اصالت دیگر تنه بزند، اصالت‌های دیگر را همدوشی و همراهی بکند تا تمام اصالت‌ها با هم پیش بروند

نهد و شکوه و عظمت نیروهای آفرینشی انسان را تجزیه و تحلیل کند و به ستایش همه جانبه انسان خلاق بسرخیزد، باید قلم‌زنگ‌زده بی‌روح و بی‌تحرك خود را غلاف کند و تف سر بالایی بر ریش بی‌لباقتی‌ها و بی‌شعوری‌های فردی نباشد. اگر شاعر، خون خود را بصورت شعر در می‌آورد، منتقد باید مفسر ترکیبات واقعی آن خون، معبر‌حمت‌های سازنده و بالنده آن خون و گسترش‌دهنده سیلان شجاعانه آن خون باشد. کار منتقد قیام شجاعانه در برابر زوالی است که در دوره‌ای از تاریخ ممکن است گریبانگیر هنر بشود و برای این کار زبان و قلم و قدرتی لازم است که جرثومه‌های خشونت و صلابت‌اندیشه را جمع کرده باشد و ویرانه‌طلبان را، یکسره ویران کند و سازندگان را بسوی سازندگی بیشتر رهنمون شود.

و علاوه بر این، منتقد باید ریشه‌ها را نشان دهد، بالیدن نهال را نشان دهد، تبدیل شدن نهال به درخت، شاخ و برگ دادن درخت و میوه دادن درخت را نشان دهد و اگر درخت فرسود، اگر دیگر کاری از دستش ساخته نبود، اگر گرمی بردرخت افتاد و از درون آن را پوساند و تباهی در قلب درخت ریشه دواند، منتقد باید حاضر باشد تا چراغ‌های ذهن مردم را برای مشاهده عینی پوسیدگی بسیج کند، هشدار دهد، بکوبد و در همان کوبیدن، سنگ بنای ساختن و خلاقیت را بگذارد.

در عصری که بد در کنار خوب، زشت در کنار زیبا، بی‌شعوری در کنار شعور، دروغ در کنار راست و حلق در کنار نبوغ عرضه می‌شود، منتقد باید بجوید، بفهمد و جدا کند و قلم صریح و تیز و خستگی-

و خود به خود به صورت سنت‌ها و عرف‌هایی برای بنیانگذاری فرهنگی انسانی تردر آیند. منتقد باید امروز ماراتد دهد که در اصالت گذشته تردید کنیم. گوش‌های ما را با افتخارهای گذشته انباشته‌اند. منتقد باید ما را به سوی تردید پیدا کردن در اصالت این افتخارها براند. در حال حاضر، منتقدی که در گذشته فرهنگ ایران شك نکند، منتقد نیست، به دلیل این که ما به حد کافی از پدرانمان به‌به‌وجه‌چه در بازه میراث نیاکانمان شنیده‌ایم. باید بدانیم اصالت این میراث در کجاست و برای این که محل و منبع این اصالت را پیدا کنیم باید در اصالت‌های تحمیلی تردید کنیم. ما حیوان نیستیم که به ضرب چوبدستی به سوی راهی که شاید خود نمی‌خواهیم برویم هدایت‌مان کنند. باید عادت بکنیم که به این چوبدستی که برگرده ما فرومی‌آید، به دیده تردید بنگریم. سنن گذشته ماراتد - زده بار آورده است. منتقد باید ماراتد دهد که چشم شکاک‌کی داشته باشیم و تحت تأثیر تبلیغات بیمایگان بی فرهنگ، عادت نکنیم که اگر حتی مرده ریگ پدري و پوستین کهنه آبا و اجدادی، متعفن شدوبوی گندش بلند شد و در آفاق پیچید، ما بازهم خود را در پاره‌های مندرس آن بپوشانیم و بگذاریم چند قرن دیگر نیز علاوه بر قرنهایی که گذشته است از فراز سر ما رد شود. ما به فوریت تردید و فوریت خلاقیت نیازمندیم و منتقد باید نیروهای خلاقه ما را بسیج کند؛ ما را عمیق‌تر گرداند؛ ما را برای مقاومت آماده کند؛ ما را به قیام در مقابل بی - فرهنگی‌ها، شیادی‌ها، و شیطان صفتی‌ها تشویق کند و برای جوانترهای ما، زمینه ذهنی مناسبی آماده کند که آفریدن بر اساس آن جهتی کاملاً انسانی داشته باشد.

سال گذشته، سال تشتت بود. منتقد باید بکوشد سال جاری و سالهای جاری دیگر، عصر تشکل فرهنگی باشد. با این هدف سال چهل و هفت را شروع می‌کنیم.

انفجار درخشان و باشکوه شعر معاصر

فتادگان به فلك سرفرو نمی آرند
که از بلندی طبع آسمان یکدگر ند
«صائب»

۱

اگر کسی منکر این حقیقت رك و صریح و پوست کننده و بزرگ باشد که شب‌های شعرخوانی چندروز پیش بزرگترین سان و رژه شعر امروز در برابر تاریخ ادبیات این سرزمین نبوده است، یا بساید آدم بی انصاف مغرضی باشد و یا از آن قبیل آدم‌هایی باشد که همیشه می‌کوشند با کوته بینی و کج اندیشی حوادث ادبی روزگار ما را در پیش چشم داشته باشند. و نیز کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت به‌ظاهر باورنکردنی ولی در باطن کاملاً صحیح و عینی باشد که این شب‌های شعرخوانی ممکن است نقطه عطف بزرگی در موقعیت شعر و شاعر در جامعه کنونی ایران باشد، طوری که شاعر امروز بخواهد در نحوه دید خود از خود، از

اجتماع، از مردم شعرخوان، در نحوه خواندن شعر، در فن خطابت شاعری، حتی در ظاهر هیکل و قیافه و حرکات خود و در کوشش برای پیدا کردن قیافه‌ای قابل ارائه، و سنت‌شکنی از نظر نقطه‌گذاری در لحن خواندن شعر و سنت‌گذاری تجدیدی انقلابی از نظر برخورد با خوانندگان، تجدید نظر نماید؛ و کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت روشن باشد که پنج شب شعرخوانی در باغ يك باشگاه محقر، انفجار درخشان و باشکوه شعر معاصر در برابر دیدگان جوانان مشتاق بود که بسیاری از آنها - مثل کودکانی که به تماشای آتش‌بازی و گشوده شدن آبی و تا حدی ارتجالی رنگ‌ها از زمین در برابر آسمان صف کشیده باشند - معصوم‌ترین، گرم‌ترین، پرشورترین چهره‌ها را در برابر گشوده شدن رنگ‌های گونه‌گون شعر امروز نشان دادند و این چهره‌ها از چنان صمیمیتی آکنده بود که انعکاس شعر شاعران در دیدگان شنوندگان و تماشاگران شاعر، خود به شعری عینی و تجسم یافته و ذی‌روح می‌مانست که در بعضی لحظات حرارتش داغ‌کننده‌تر از آن بود که این قلم یا هر قلم دیگری به ضعف خود در توصیف چنان حرارتی اعتراف نکند.

فرق هست بین کسی که خود را از ده دوازده روز پیش آماده کرده است تا در يك لحظه معهود و مقرر دست‌هایش را بلند کند و کف بزند، با کسی که ناگهان در برابر يك حادثه‌عریان خلاقیت بشری قرار گرفته، دست‌هایش را پس از شنیدن کلمه‌ای، سطری، یا شعری، ارتجالاً، ناخودآگاهانه و بی‌اراده با يك جهش آبی بلند کرده، محکم به هم کوبیده است و صدای پرشور دست‌هایش را در اجتماع هماهنگ صدای پنج

شش هزار دست، غرق کرده است. حرکت پرتحرک دست‌ها، فرار دادپذیر و تعمدطلب نبود، بلکه تشعشع شادی بخش و ناخودآگاه هیجانی بالبداهه بود که در آن هم پاك باختگی شاعران واقعی امروز به چشم می‌خورد و هم شیفتگی اعجاب‌انگیز شنوندگان شعر.

برنامه خود به يك شعر بی‌شبهت نبود. شعر بلندی که در آغاز به طرحی از يك حماسه محال‌شبهت داشت، ولی موقعی که این طرح بتدریج اجرا شد و حماسه در صدای شاعران پیاده شد، من و شاملو در پشت آن در، با چشم و گوش باز، باورمان نمی‌شد که همه چیز به آن خوبی و زیبایی پیش رفته باشد و همه تا این حد صمیمیت از خود نشان داده باشند و انعکاس جوانان در برابر هیجان شاعران تا این درجه پرانشتیاق باشد. هر صدای جدیدی، تجدید مطلعی در این قصیده‌غرای حماسی بود، و جمعیت، این اجتماع پرشور دست‌ها و چشم‌های تشنه، با آنتن برافراشته گوش‌ها، این قصیده‌غرا را، حماسی‌تر، بلندتر و تجدید مطلع‌ها را، هر چه بیشتر و بیشمارتر می‌خواست، طوری که گاهی برنامه مثل رودخانه‌ای وحشی و مهارناپذیر و چموش، بستر نظم و ترتیب خود را به هم می‌زد، از اقتضای زمانی و مکانی خود تجاوز می‌کرد و شعر چراغ‌خطر می‌زد و جمعیت به‌رأی‌العین می‌دید که شعر جدید ایران، مثل انگشتی بزرگ و قاطع و محکم، بر روی زنگ خطر فشرده شده، و ناقوس‌های تاریخ ایران، از تصویر شاعران معاصر برانگیخته شده، برافراشته شده، در گوش‌ها و چشم‌های مشتاق، به صورت صدا، حرف، انفجار نور، طوفان عظیم دریا در وسط کویر، طنین افکننده است.

جوان‌ترها می‌گفتند، خجالت می‌کشیم شعر عاشقانه بخوانیم،

می‌گفتم بخوانند، و پیران شعر معاصر مردد بودند که از داخل کتاب‌ها و شعرهای شناخته‌و‌ناشناخته‌شان کدام قطعات را انتخاب کنند و ماصمیمی‌ترین مشورت‌ها را می‌کردیم و با وجود این گاهی مشورت‌ها بی‌اثر می‌ماند، به دلیل اینکه جمعیت با هر شاعری به شکل خاصی روبرو می‌شد و جمعیت - که من نمی‌فهمیدم چگونه ممکن بود اسامی شعرهای شاعران را به نحوی هماهنگی به خاطر داشته باشد - با خواستن شعری، برمسند قضاوت تکیه می‌زد و فریاد می‌زد که، فلان شعر را بخوان، شعر چاپ نشده بخوان، از فلان کتاب بخوان، و جمعیت می‌خواست شعر معاصر ایران را هرچه بیشتر به سوی ارضای آرزوهای ناکام خود بکشاند، امیدهای خود را بر زبان شاعران معاصر بنشانند و آنهارا بدل به سخنگوی واقعی امیال و آرزوهای سرکوب شده خود کند. جمعیت به دنبال شاعری می‌گشت که تمام سکوت‌ها را بدل به طوفان، تمام خفتن‌ها را بدل به بیداری، تمام انجمادها را بدل به جریان و سیلان، و تمام حنجره‌های مهر و موم شده را بدل به تحرك آوازه‌های آزاد نماید.

گاهی در پشت آن در که به بالکن محقر باشگاه باز می‌شد، جوانی خود را به آدم می‌رساند که می‌خواهم برایتان شعر بخوانم و حتی چند لحظه قبل از آنکه من خود برای مردم شعر بخوانم، جوانی سه قطعه از شعرهایش را با صمیمیت برایم خواند و در میان سروصدای دیگران نظرم را خواست و آتشی موقعی که با استقبال گرم مردم روبرو شد از وسط صحنه با تمام سادگی و پاکی برگشت و به طرف درآمد و گفت: شعر می‌خواهند، کدام یکی را بخوانم، که من گفتم یکی از سه شعر اول

کتاب دوم را بخوان که نفهمیدم، خواند یا نه، که آن تو صداهای بیرون شنیده نمی‌شد. در آن پشت، قهرها مثل برف تو آب داغ آب می‌شد، و اگر نزاع ناچیزی درمی‌گرفت بر سر طرفداری از شعر يك یا چندتن از شاعران بود و چون همه قصد داشتند سعه صدر نشان بدهند، نزاع‌های ناچیز از بین می‌رفت و دست‌ها فشرده‌تر می‌شد و به همین دلیل موقعی که شنیدم مجله روشنفکر نوشته است که من و نصرت مشاجره کرده‌ایم، فقط می‌توانستم هرچه دشنام در دهن داشتم نثار خیرنگاری بکنم که حقیقت را، با وقاحت تمام جعل می‌کند و به مردم دروغ تحویل می‌دهد، چرا که من گرچه ناراحت بودم که نصرت، وقت شاعران دیگر را گرفته است، ولی با يك عذرخواهی گرم و صمیمانه او حتی از اعتراض ساده هم گذشتم و مسأله، که اصلاً مسأله‌ای نبود، به کلی فیصله یافت.

آن پشت میعادگاه شاعران شهرستانی بود و البته میعادگاه نسل‌های مختلف شعر ایران. هر شاعری، دوست شاعرش را معرفی می‌کرد و ما سعی می‌کردیم در برنامه شعرش را بگنجانیم تا ناراحتی پیش نیاید و اگر کسانی از شاعران جوان معاصر در شب آخر شعر نخواندند به دلیل این بود که پنج شب کافی نبود. باید باشگاه شهرداری برای ده روز گرفته می‌شد، از فشردگی برنامه‌ها کاسته می‌شد، به جوان‌ها فرصت بیشتری داده می‌شد و به برنامه‌های سخنرانی توجه بیشتری می‌شد تا مشکل بیشتری بر اجرای برنامه‌ها حاکم می‌گردید. ولی این کار وقت و فرصت و برنامه‌ریزی دقیق می‌خواست و شاملو گرچه شب‌های شعر خوانی را قبلاً اعلام کرده بود ولی فقط دو روز پیشتر از ما دعوت

باید عادت کنند که شاعران معاصر را به صورت گروه منسکلی در نظر بگیرند که می‌خواهد اختلاف‌های داخل گروهی را از بین ببرد و به سوی تجهیز کامل تمام نیروهای شعری عصر ما گام بردارد، نه به صورت خانواده‌ای پراکنده و بی‌سروسامان که هر یک از افراد آن به خون دیگری تشنه است و چشم دیدن دیگران را ندارد.

۲

مطبوعات و شب‌های شعرخوانی

جز فردوسی که سردبیرش منتهای حسن نیت را درباره شب‌های شعر و شاعران داشت و به همین دلیل پس از پایان شعرخوانی در یکی از شماره‌ها سنگ تمام گذاشت، هیچ کدام از مطبوعات فارسی نخواستند موقعیت و شعر امروز فارسی را درک کنند و شب به شب، شور و هیجان مردم را منعکس نمایند.

نخستین خبر جعلی دو روز بعد از شب اول شعرخوانی در روزنامه آینه‌نگار بود.

نویسنده مقاله که هنوز هویتش برای من روشن نیست، با لحنی که برازنده حتی بدترین میخانه‌های شهر نمی‌توانست باشد، کوشیده بود شب اول را مسخره کند. «مرغ آمین» نیما را که به تصدیق همه شاملو خوب خوانده بود، خسته کننده قلمداد کرده بود، تفسیری را که من از شب‌پره نیما کرده بودم، مضحك جلوه داده بود و در واقع به جای

کرده بود که برنامه‌ریزی دقیق شعرخوانی را به عهده بگیریم و شاملو و آینده و نادرپور و من، منتهای کوشش خود را کرده بودیم تا هر چه منظم‌تر برنامه‌ای داشته باشیم و تقسیم‌بندی کارها به وسیله همین چهار نفر که هسته مرکزی آن هیئت مرکزی بودیم صورت گرفته بود. اخوان وقت نکرده بود در تهیه مقدمات کمک کند و رؤیا دیر خبر شده بود و با تصمیمات ما فقط موافقت کرده بود. سخنرانی شب اول را آینده و شاملو و عسکری، به من تکلیف کرده بودند و شعرخوانی از نیما را بوسیله نادرپور و شاملو من پیشنهاد کرده بودم و مدیریت شب اول برای نادر پور را آینده پیشنهاد کرده بود و ما موافقت کرده بودیم. و بعد مدیریت شب‌های دیگر را با موافقت یکدیگر و با در نظر گرفتن اینکه اصطلاحاً بین شعرخوانی و مدیریت و سخنرانی بوجود نیاید، برعهده یکدیگر گذاشته بودیم و ما چهار نفر در مورد صدی نودونه مسائل مربوط به شعرخوانی متحداً تصمیم گرفته بودیم و متفقاً عمل کرده بودیم و اگر نقصی در کار باشد، از چشم همه ما باید ببینند و اگر کمالی بوده باشد باید افتخارش نصیب هر چهار نفر که کوشیده بودیم متواضعانه کار کنیم، باشد. این نکته را از این نظر گفتم که روزنامه‌ها سعی نکنند رفتاری قهرمان‌پرورانه در مورد یکی از ما و رفتاری تحقیرآمیز در مورد دیگران داشته باشند. روزنامه‌ها کوشش بی‌دریغ نادرپور را در شب اول به کلی نادیده گرفتند، در حالیکه تقلائی فداکارانه نادرپور هم از نظر من و هم از نظر شاملو در شب اول قابل ستایش بود و مخبران روزنامه‌ها که هر یک سلیقه‌های پرورش نیافته بچگانه‌ای درباره شعر و شاعری دارند،

آنکه بحثی دقیق و منطقی درباره نخستین شب شعر، که از شب‌های درخشان بود بکند، سعی کرده بود به تمام اشخاصی که صبح روزنامه را در دست می‌گیرند گوشزد کند که در همین چند قدمی شما، چند شب پیش، موقعی که براهنی شعر «آی آدمها»ی نیما را می‌خواند، يك نفر در آب افتاده است.

در شبی که مدیریت جلسه به عهده من بود، من از پشت میکروفون باشگاه گفتم که اگر حقیقتی در فاصله يك کیلومتری، یعنی از خیابان خانقاه تا نادری، به این شکل مضحك مسخ شود و جعل گردد، وای به حال اخباری که از فاصله ده هزار کیلومتری به این قبیل روزنامه‌ها می‌رسد و البته من آن شب گفتم که باید تف کرد به صورت هر کسی که از این جلسه یا هر جلسه دیگری خبر جعل کند، بعداً معلوم شد که از طریق «آزاد» خواسته‌اند از شاعران دل‌داری بکنند و مقاله‌ای در یکی دو شماره بعد چاپ کرده‌اند و کوشیده‌اند تحبیبی هم بکنند، ولی باید از آزاد هم گله کرد که در روزنامه آیندگان خبری جعلی نوشته است، به دلیل اینکه هرگز من در معرفی نادرپور نگفته بودم که نادرپور حافظ عصرماست، بلکه گفته بودم و حالا نیز می‌گویم که زبان نادرپور همسایگی‌هایی با زبان حافظ دارد. آزاد این گفته مرا از قول خبرنگار آیندگان عوضی نوشته بود و علاوه بر این نتوانسته بود درباره شب‌های شعرخوانی، لحنی جدی داشته باشد. مقاله دیگری هم در همان آیندگان دوسه‌روز پس از پایان برنامه‌ها چاپ شده بود که نویسنده آن سعی کرده بود خودش را به عنوان یکی از طراحان برنامه معرفی کند و ما یقین حاصل کردیم که نویسندگان آیندگان سعه‌صدر دارند ولی فقط درباره خودشان،

درباره دیگران فقط می‌توانند مضحك بنویسند.

از همه جالب‌تر رفتار روزنامه‌های کیهان و اطلاعات بود. این دو درباره شب‌های شعر مطلقاً سکوت کردند، فقط دوسه‌روز بعد از پایان شعرخوانی در روزنامه کیهان دو مقاله چاپ شده بود که اولی را «هاتفی» نوشته بود و با وجود حرف‌های درست و حسابی، مقدار زیادی بیراهه رفته بود و دومی را آقای به اسم «کوروش مهربان» نوشته بود و مقداری مجردات تحویل خلق الله داده بود و کوشیده بود از شاملو يك بت اعظم بسازد و معلوم بود که جز در یکی دو شب آخر در بقیه شب‌ها در جلسات شعرخوانی حضور نیافته بود و نتیجه این قبیل نوشته‌ها عملاً صفر بود.

تنور گرم جشن هنر شیراز به خبرنگاران این روزنامه‌ها اجازه نداده بود که پس از نوشتن بیست الی سی مقاله رنگ و وارنگ درباره جشن هنر شیراز، لااقل دو سه مقاله هم به بزرگترین حادثه شعری پنجاه شصت سال اخیر ایران تخصیص بدهند. البته اداره کنندگان شب‌های شعر قدرت آنرا نداشتند که هتل، بلیط، بیفتک و شاتوبریان در اختیار خبرنگاران روزنامه‌های خبری بگذارند و آنها هم سکوت کرده بودند و حق هم داشتند، به دلیل اینکه در شب‌های شعرخوانی حتی اداره کنندگان جلسات هم به پول خود ساندویج و پپسی می‌خوردند تا چه رسد به اینکه برای آقایان خبرنگار سفارش بیفتک و شاتوبریان بدهند. سر مقاله ایرج نبوی در بامشاد حاکی از شیفته‌گی نویسنده به شعر اصیل ایران بود و نشان می‌داد که شعر معاصر در میان روزنامه نگاران دوستانی سخت صمیمی دارد. ولی گزارشی که در بامشاد چاپ شده بود محتاطانه نوشته شده بود، از جوان‌ترها دلجویی شده بود و روی هم رفته پس

را غلاف کرده بودم و تن به تحقیر زندگی توسری خورده در محیطی که شما خوب می‌شناسید داده بودم. ولی من کار خودم را می‌کنم. بگذارید این هنرمندان قلبی، مضحک نویسان بازاری و دلچکان یاهو سرا نیز به کار خود ادامه دهند چرا که به نظر می‌رسد جماعت این جانورها قبول دارند و مرا قبول ندارند، ولی...

ولی آقای سردبیر نویسنده شما هر قدر هم در سطرهای بعدی آن مقاله از من تعریف کرده، هندوانه زیر بغلم گذاشته باشد نمی‌تواند از زیر بار معصیت این تهمت ناروا که من احیاناً نوشته کسی را سانسور کرده باشم، شانه خالی کند. به دلیل اینکه اولاً معتقدم که نوشته هیچ کس را نباید سانسور کرد و ثانیاً در نوشته آن آقای محترم که نویسنده شما مدعی است، من شعرش را سانسور کرده‌ام، چیزی نبود که من از وحشت، سانسور کرده باشم.

دشنام خشمگین من بر تمام آدم‌هایی باد که سانسورچی هستند و دشنام خشمگین من بر آنهایی باد که سانسورچی را به عنوان آدم قبول دارند و تف پر دشنام من بر چهره تمام آدم‌هایی باد که از حقارت و پستی، آدم‌های مخالف سانسور را به عنوان سانسورچی به خوانندگان مجله‌شان معرفی می‌کنند. آقای سردبیر، امیدوارم نویسنده شما طرف دشنام خشمگین و تف پر دشنام من نباشد!

از فردوسی و خوشه، مساعدترین مقاله درباره شب‌های شعرخوانی بود. و مقاله مجله روشن‌فکر با وجود آنکه نکات نسبتاً خوبی داشت، حساوی مقدار زیادی معیولات بود و نشان می‌داد که نویسنده خواسته است انتقام حرف‌های مرا درباره آیندگان با جعل خبر درباره من گرفته باشد. و از آنجا که مقاله کذایی آزاد در آیندگان، در روشن‌فکر نیز چاپ شده است، حدس قریب به یقین دارم که نویسنده آیندگان و نویسنده روشن‌فکر از یک آخور نان می‌خورند. درباره جعل خبر روشن‌فکر یادداشتی نوشتم که بفرستم برای سردبیر مجله، ولی چون عده‌ای از شاعران جوان گفتند که کیسه دوخته‌اند تادر کنار سایر مطالبشان و عکس‌های رنگین آوازه‌خوان‌های هالیوود و زنان سینمای آبگوشی، درباره شعر معاصر نیز سروصدایی راه بیندازند نام‌ها را فرستادم ولی در اینجا عین نام‌ها می‌آورم:

آقای سردبیر

در مقاله «شب‌های تب آلوده شعر» ضمن اشاراتی که به من شده بود، نویسنده مقاله مدعی شده بود که قبل از آنکه، یکی از شاعران جوان، پشت تریبون برود، دکتر براهنی چند خط از شعر او را سانسور کرده است. شما نیک می‌دانید که برخی از نویسندگان مجله شما، هر از چند گاه به من دشنام‌هایی از هر نوع داده‌اند که من هیچ کدام را سزاوار جواب ندانسته‌ام، چرا که معتقد بوده‌ام و هستم که مرا با کوران و کران و کج-روان و کج اندیشان کاری نمی‌تواند بود و اصولاً اگر قرار بر این می‌شد که روشن‌کننده مسیر زندگی ادبی من، این قبیل فحش و فحش‌های ویا برعکس تعارف‌ها و به‌به‌گویی‌ها باشد، من سال‌ها پیش از این قلم

مسأله شعر اجتماعی و شعار

شعار، شعر نیست و فقط شعار است، به دلیل اینکه اگر شعار شعر بود، هر کسی که مرده باد یا زنده بادی به حق می گفت، ممکن بود شاعر خوانده شود و ما به خوبی می دانیم که دهها زنده بادگو و مرده بادگو، پس از دادن شعار، به کلی فراموش شده اند. در گذشته، گفته ام که هنر گفتن نیست، نشان دادن است و اکنون اضافه می کنم که شعار نشان نمی دهد بلکه می گوید و به همین دلیل شعار، هنر نیست. حتی اگر کسی بلند شود و بگوید «زنده باد آزادی» باز هم شعر نگفته است و فقط شعار داده است و آن هم برای تحریک آنی اذهان مردم شعار داده است. تأثیر شعر ثبات و دوام دارد، موقعیتها را ارائه می دهد و تصویر می کند و اگر موقعیتها اجتماعی باشند که نمی توانند نباشند، موقعیتهای اجتماعی را ارائه می دهد و تصویر می کند. شعار نوعی ژورنالیسم است و مثل ژورنالیسم به دنبال تأثیر آنی می گردد، شعر به دنبال تأثیری می گردد که اگر آنی هم باشد، بعدها ویژگیهای پایدار خود را بر ملا کند. هیچانی که در شنونده از شعر ایجاد می شود، با هیچانی که از شنیدن شعار ایجاد می شود، یکی نیست. هیچان هنری زودگذر نیست، هیچان شعار گذراست و کسی که شعار می دهد و فقط با شعار مردم را مجبور به کف زدن می کند، شاعر نیست، بلکه فقط شعار دهنده است.

شعر اجتماعی، رسوخ در اعماق اجتماع از طریق تصویر و ریتم و تحرك دینامیک کلام است. در عصر شب شاعر از اجتماع تصویری تمثیلی می دهد و موقعیتها را طوری از طریق زبانی مجازی بر ملامی کند که خواننده و یا شنونده بایک شم هنری، می تواند در پشت سر سمبولها و تصاویر، شخصیتها و عناصر سازنده و یا نابود کننده اجتماعی را تشخیص دهد و در واقع، در عین حال که از ارائه بی نظیر تمثیلها و استعارات و ریتمها از شعر لذت می برد، در پشت سر آنها به یک حقیقت برتر از خود شعر دست یابد. مرغ آمین نیما، یکی از بهترین نمونه های این نوع برداشت اجتماعی بود و به همین دلیل پس از تجزیه و تحلیل در نخستین شب شعر خوانی قبول عام پیدا کرد، چرا که بدون آن که کوچکترین شعاری داده شود و هیچانی ناشی از شعار به وجود آید، مردم چهره خود و چهره آرزوهای خود را در شعر نیما به روشنی دیدند و به موقعیت خود پی بردند. این تفکیک را از این نظر کردم که شعارهای داده شده در یکی از این شبها به حساب شعر گذاشته نشود و خواننده یا شنونده بداند که شعار تا موقعی که به سطح هنری شعر نرسیده است، فقط شعار است و به شعر ربطی ندارد و اگر یکی دو تن از شعار دهندگان مقبولیت عام یافتند، دال بر قبول شعری نمی تواند بود و بهتر بود در جای دیگر شعار می دادند، چرا که آن شبها اسم و رسمی داشت تحت عنوان شبهای شعر خوانی و توفیقش هم به دلیل توجه مردم به شعر اصیل امروز فارسی بود.

خواننده و شنونده شعر توجه بیشتری بکنند. و این مساله ای است که من هنگام بحث درباره احمدی در آینده به آن خواهم پرداخت.

۴

شاعران موج نو

حقیقتی انکارناپذیر بود که شاعران به اصطلاح « موج نو » در شب های شعرخوانی چندان توفیقی نداشتند. علتش را باید نخست در جمعیت جست که دنبال شعر پرتحرک دینامیک می گشت، نه شعر پراکنده. و ثانیاً علت این است که شعر این قبیل شاعران یا خوب بیان نمی شود و یا اگر خوب هم بیان شد، از وضعیت بیان (expression) تجاوز نمی کند و به مرحله انتقال و ایجاد ارتباط نمی رسد (communication). یعنی مخاطب این شاعران، فقط شعری است که آنها می خواهند بسازند. به جای آنکه مخاطبشان آدمی باشد که بالاخره روزی این شعر را در دست خواهد گرفت و خواهد خواند و یا خواهد شنید، همانطور که شنید و از خود چندان انعکاسی نشان نداد. هستند تنی چند از این قبیل شاعران که به راستی تخیلی قوی دارند. ولی متأسفانه شعرشان فقط پیش خودشان به صورت شعر می ماند، در پیش دیگران آثار آنها بیشتر به پراکنده گویی و هذیان می ماند. اگر چه به نظر من بسیاری از آنها حتی اگر هذیان هم باشند از آثار به اصطلاح موزون عده ای که وزن نفهمیده از وزن سخن می گویند، و از آثار منظوم بسیاری از ناظران عصر حاضر، ارزش بیشتری دارند، ولی اینها باید بکوشند انضباط تشکیلی هنری را بر محتوای گریز پذیر خود حاکم کنند و به انتقال شعر و ایجاد ارتباط با

۵

طرح ریزی برای آینده

باید از کوشش همه جانبه شاعران امروز، در راه نشان دادن چهره های اصیل شعر فارسی ستایش کرد و باید کوشید در آینده برنامه های شعرخوانی و سخنرانی درباره شاعران گذشته یا امروز از دقت و نظم بیشتری برخوردار باشند و هدفها از پیش روشن باشند. برای گسترش شعر امروز فارسی و پروراندن اذهان عمومی و بارور کردن استعداد های آینده پیشنهاد میکنم که:

- ۱- یکی از سالن های بزرگ سینماها، تئاترها و یا یکی دیگر از سالن های اماکن عمومی برای یک شب در ماه در اختیار هیئتی مرکب از شاعران منتقد شعر جدید ایران قرار گیرد. ممکن است این سالن یا سینما برای یک شب از دولت یا صاحبان سینماها اجاره شود و شنوندگان به جای آنکه با بلیط مجانی وارد بشوند، مبلغی ناچیز بدهند و بلیط بخرند.
- ۲- به صد نفر از استادان ادبیات در دانشگاه ها و مدارس عالی کارت دعوت فرستاده شود و از سی صد نفر از معلمان ادبیات فارسی مدارس تهران و شهرستانها برای آستماع شعرخوانی دعوت به عمل آید.

۳- شعرخوان و شنونده شعر در برابر یکدیگر قرار گیرند . یعنی بین شاعران و حاضران در جلسه شعر، گفت و گوهای ادبی و هنری صورت گیرد و بعد در اختیار عموم گذاشته شود.

۴- انتقاد از روبرو به عمل آید. یعنی منتقدی درباره شعر شاعری که در جلسه حاضر است حرف بزند و شاعر حرف منتقد را قبول یا رد کند و حاضران قضاوت کنند.

۵- تمام برنامه‌های شعرخوانی به صورت زنده از تلویزیون پخش شود.

۶- انجمن شاعران ایران تأسیس شود و مجله‌ای به نام «شعر» چاپ شود.

۷- در تمام دانشگاهها و مدارس عالی ایران سه رشته جدید تحت عنوان‌های «شعر جدید فارسی»، «نثر جدید فارسی» و «نقد جدید ادب فارسی» افتتاح و تدریس شود.

۸- برنامه‌های شعررادیو و تلویزیون با نظارت هیئتی مرکب از شاعران منتقد معاصر تنظیم گردد.

۹- عده‌ای از جوانان مستعد برای قرائت شعر جدید، تحت تعلیم شاعران ورزیده معاصر قرار گیرند.

۱۰- هر هیئتی که برای تصمیم گرفتن درباره شعر و شاعری، با شرکت متنفذترین شاعران معاصر تشکیل می‌شود، از هر نوع وابستگی به مؤسسات ملی و دولتی دور باشد و استقلال خود را حفظ کند.

سان ورژه عظیم شعر معاصر در باشگاه کارمندان شهرداری این

فرصت را به دست داده است که با همکاری تمام شاعران جدید معاصر، هدف‌های اصیل فرهنگی و شعری و اجتماعی و انتقادی تحقق یابد. مطبوعات باید کمک کنند، تمام روشنفکران و دست به قلمان و نویسندگان بایسد کمک کنند، کانون نویسندگان ایران باید کمک کند تا شعر، این بزرگترین جلوه گاه فرهنگ ایران، به قله‌های رفیع دیگری دست یابد.

درباره چهار کتاب

از میان چهار کتابی که اخیراً انتشارات امیرکبیر، به يك قطع ولی باقیافه‌های مختلف، نه چندان زیبا ولی سخت گران‌تر از حد معمول کتاب‌هایی به این ریخت و هیأت، چاپ کرده، مهمترین‌شان، بدون شك، «بهارزائی آهو»، برگزیده اشعارم. آزاد است و کم‌اهمیت‌ترین‌شان، دیدگاه‌های نقد ادبی از «ولبوراسکات» و چند مقاله از تی.اس. الیوت به ترجمه «فریبرز سعادت». این کتاب را کم‌اهمیت‌ترین آن چهار کتاب تلقی کردم، نه به دلیل آنکه شعر نیست و نقد شعر است و شعر خود ذاتاً اهمیتش از نقد شعر بیشتر است، بلکه برای آنکه مقدمه «ولبور-اسکات» بر کتابش تحت عنوان پنج نوع شیوه انتقاد ادبی، به خودی

خود کافی نیست و ذهن ایرانی را در زمینه نقد ادبی روشن نمی کند .
 ای کاش آقای سعادت همتی می کرد و کل متن آن کتاب را با حاشیه های
 دقیق و کامل ترجمه می کرد و به چاپ می سپرد و بر ترجمه مقالات حاضر
 از الیوت، مقالات دیگری از خود الیوت، و البته مقالات بسیار مهمترش
 را، می افزود و به صورت کتابی جداگانه منتشر می کرد. در وضع فعلی،
 این کتاب، بیشتر جنبه تفننی دارد و يك حالت از سروا کردن مقداری
 ترجمه، در حالی که ماهیت مطلب نشان می دهد که نه خود مطلب می تواند
 جنبه تفننی داشته باشد، و نه مترجم - که مترجم خوبی است - می تواند
 متفنن باشد. از بحث در باب این کتاب می گذرم و می پردازم به سه کتاب
 دیگر که مهم ترینشان «بهار زانی آهو» ست و بعد «شکوفه های صدا»
 از حشمت جزئی، و بعد «در پوست ببر» از مجید نفیسی. در ضمن این را هم
 بگویم که به نظر می رسد در انتخاب و چاپ این چهار کتاب، هیچ نوع اصل و
 اساس ادبی رعایت نشده . هیچ نوع سنخیت منسجم بین صاحبان این
 چهار کتاب وجود ندارد جز اینکه صاحبان هر چهار کتاب بالاخره
 جمله با شعر سروکار دارند و مثلاً با زیست شناسی و یا مکانیک و این قبیل
 غیر شاعرانه ها کاری ندارند. چرا حشمت جزئی از بیخ گوش م. آزاد
 سر در آورده و مجید نفیسی و مقالات الیوت در باره سنت و دانته و
 غیره ، چطور در يك جوال می روند، هنوز معلوم نیست. فقط می توان
 امیدوار بود که مسئولان نشر این قبیل کتابها در آینده پیرامون این انتخاب
 بسیار تصادفی و در واقع سورتالیستی، توضیح لازم را بدهند تا خلق الله
 بیش از این در حیرت نمانند.

حقیقت این که من بسیار خوشحالم که می بینم برگزیده ای از
 شعرهای م. آزاد، چاپ شده است. آزاد حقاً و جداً شاعر است و بدسلیقه
 و مبتذل و آزمند و امل نیست؛ لطف کلام را می فهمد و می داند در کجا
 این لطف را، چگونه ، به کار ببرد. روح متغزل، و در شعر، شیوه تغزل
 فروتنانه ای دارد که گهگاه گرچه تنه می زند به نوعی رمانتیسیم تاحدی
 احساساتی، ولی اغلب، می گویم اغلب، تغزلی است تصویری که از
 روحی حساس و تاحدی پرمایه ، مایه می گیرد و کلام را به سوی غنا و
 تغنی می راند. لحن آزاد ، يك لحن سوگوار و مرثیه ساز است، لحنی
 است که در آن گریه، عشق، تجلیل و بینش اشراقی - تغزلی، با هم حرکت
 می کنند و در عین حال از موارد بسیار نادر که بگذریم، این همه در وزن
 و آهنگ دانشینی حرکت می کنند که هم هاله های آرکائیک بیت سازی
 شعر کهن را به یاد می آورند، و هم لحن های خجسته و متناسب امروز را.
 شعر «رفتن» را از همین برگزیده تماماً نقل می کنم تا ببینید چه می گویم :

دلی به روشنی باغ ارغوان دارم ،
 که با طلوع ، صدا می کند هزاران را .
 و چشم های من آن چشم های
 تنهاییست ...
 به دشت سوخته نیلوفران رود آرام
 و پای برفلقی سبز ...
 وه ، چه بیدارم !

از مقدمه این برگزیده می‌گذرم. اصولاً در شعر معاصر، جز در یکی دو مورد استثنایی که شاعر حرفی درباره شعر خود دارد، و از احساساتی شدن پرهیز کرده و نخواسته است کسی را بکوبد و به کسی رشوه بدهد، می‌توان به‌طور کلی از خیر اغلب مقدمات و مؤخرات کوتاه و بلندی که شاعران برای کتاب‌هایشان می‌نویسند، گذشت و فقط پرداخت به شعرشان. گرچه می‌توان نشر بعضی از شاعران معاصر را به‌عنوان نثر خواند و گاهی حتی لذت هنری هم برد، مثل نثر اخوان، ولی به‌طور کلی شاعران محترم معاصر، بندرت حرف درست و حسابی درباره شعر خود دارند که به دیگران تحویل بدهند. یعنی از موارد بسیار استثنایی که بگذریم، حرف شاعران معاصر درباره شعر خودشان اغلب پرت است: یا آنقدر کلی است که درباره همه شعرهای دنیا صادق است و یا آنقدر جزئی است که اصولاً در مقایسه با عقاید منسجم و محکم درباره شعر فارسی و شعر جهان به کلی بی‌ارزش است. یا تاریخچه است که دیگر تاریخچه نیست، بلکه تاریخچه تراشی است و اغلب مجعول است؛ و یا پراست از حرف‌هایی از این قبیل که نیما بزرگ است و من حضور نیما را درک کردم و خوب شد حضور فلان شاعر پندرسوخته را درک نکردم که حالا شعرم خدای نکرده می‌شد آبکی و به لعنت خدا نمی‌ارزید. یعنی به‌سادگی می‌توان گفت که اغلب شاعران، و حتی شاعران بسیار خوب ما، و قوف انتقادی به شعر خود و شعر دیگران ندارند. آنها فوت و فن شاعری و بینش شاعرانه را از دولت سرشعر فارسی یاد می‌گیرند ولی اگر بخواهیم

شکوه قله چه بهبوده است.

و این سلوک حقیر

برای رفتن، باید همیشه جاری بود

و در تمامی ظلمت

شکوه سرخ سگی شد.

سطر اول شعر، «دلسی به روشنی باغ ارغوان دارم» به راحتی می‌تواند مصرعی از يك غزل حافظ باشد، سطر دوم این هاله آركائيك را به سوی تغزل تصویری امروزی می‌کشاند. گرچه کلمه «هزاران» هنوز در ذهن ما طنین آن هاله آركائيك را زنده می‌کند، ولی دیگر رابطه بین سطر نخستین و سطر دوم رابطه‌ای آركائيك نیست؛ رابطه‌ای است جدید، به دلیل اینکه دقت تصویری که از خصائص شهر کهن فارسی است از آن گرفته شده، ابهام تصویری جان‌نشین آن گردیده است؛ یعنی رابطه بین مصرع‌ها، کمی سست گرفته شده ولی تخیل به سوی گسترده‌تری بیشتر رانده شده است؛ یا اگر به زبان مکتب ادبی حرف بزنیم رئالیسم ادبی جای خود را به سوررئالیسم داده است. دو کلمه «وه» و «سلوک» بازخواننده را به سوی آن لحن آركائيك رجعت می‌دهند ولی تمامیت شعر اصولاً شعری است نو، چرا که در شعر گذشته چشم‌ها، چشم‌های تنهایی نمی‌توانستند باشند، پای بر فلقی سبز نمی‌نشست، برای رفتن نمی‌شد جاری بود و شکوه در تمامی ظلمت گل سرخی نمی‌شد. و این همه فقط از برکت دیدی نو، ممکن می‌شود.

که چهار کلمه درست و حسابی، فنی و عالمانه، درباره شعری که خود سروده‌اند، به دیگران بگویند، می‌بینید که به اندازه کسی که حتی سه - تصادف به شعر آنان دسترسی پیدا کرده، به شعر خود شعور ندارند. یعنی شاعران ما اغلب شم شعری دارند، ولی بندرت شعور بحث درباره شعر را دارند. اگر شعرشان را بخوانند، آدم‌های جالبی هستند؛ اگر درباره شعرشان حرف بزنند، می‌بینید که هذیان‌هایی به هم می‌بافند که واقعاً پیشیزی ارزش ندارد. با هوش‌ترین‌شان اشخاصی هستند که می‌کوشند پل‌های تأثیر پشت سرشان را بشکنند تا مبادا کسی همچنان را بگیرد و مشتشان را باز کند. مثلاً بعضی از حرف‌های «آزاد» درباره شعر جالب است، ولی آزاد آن قدر، موقع بحث درباره شعر، پکر به نظر می‌آید که من ترجیح می‌دهم از خیر آن مقدمه برگزیده بگذرم و بپردازم به خود شعر آزاد. علاوه بر این، حرف آزاد درباره شعر خود و یا دیگران نیست که مهم است. این شعر اوست که از نظر من قابل بررسی است؛ و من گرچه در دونوبت (یک بار در جهان نو - طلا در مس و بار دیگر در نقد تحلیلی شعر فارسی) به بررسی شعر او پرداخته‌ام، ولی احساس می‌کنم که با چاپ این برگزیده بهتر می‌توانم به قدرت‌های آزاد و ظرفیت‌های شعرش بپردازم.

شعر آزاد، شعری است که بر آن تغزل حکومت می‌کند. این تغزل گاهی تغزلی است اجتماعی، گاهی تغزلی است در سوک عزیزی از دست رفته، و گاهی تغزلی است در خطاب به معشوق و گاهی حتی به ممدوح (ممدوحان آزاد، نیما، اخوان و فرخزاد هستند)؛ و بر تمامی

این حالات، اشراق‌گونه‌ای حکومت می‌کند که هم در ذات آزاد است و هم در ذات شعر تغزلی. موقعی که آزاد می‌گوید:

به من رمیدگی ماه نیمه‌روشن را در آبهای خلیج

وساقه‌های گیاهان و نخلهای بلندی که شط شعله‌ور از ماه خفته می‌طلبد

به من شکفتن و باریدن و سپید شدن

(به من زمستان بودن میان گلدانها) به من سکوت بیاموز

ای برهنه‌ی تاک

و یا موقعی که خطاب به «م. امید» می‌گوید:

تو عاشقانه‌ترین نام

و جاودانه‌ترین یادی

تو از تبار بهاری - تو باز می‌گردی

و یا موقعی که در سوگ فرخزاد چنین می‌سراید:

تمام بودن رازی شد

و میسوان تو ناساه بر تمامی ویرانه‌های باد نشست

و یا هنگامی که از شهر جدید، توصیفی تمثیلی می‌دهد که:

عروسک‌ها را در شب

تاراج کرده‌اند

در شهر چهره‌ای نیست

در تمام این حالات زنده و زیبا، از نهادی متغزل سر برون می‌کند

و شعر می‌گوید و در اغلب حالات شعرش از بی‌واسطگی و صمیمیت

در پشت شیشه‌ها،
کنسرو چیده‌اند و گل کاغذی،
از آب‌های کاشی دکان‌ها،
تصویر ماهیان قزل‌آلا را
پاک کرده‌اند

در شهر
تاک‌ها را در خاک کرده‌اند

به این وسیله آزاد نشان می‌دهد که برای نشان دادن وحشت و بیگانگی و غریزدگی هیچ نیازی به قمه کشیدن نیست، چرا که شعر، گذرگاه تصادفی کلمات هر جایی و همه جایی نیست، میعادگاه ناگهانی کلمات آموخته شده از تبلیغ و آگهی نیست، بلکه بستر نرم و پاکی است که در آن شعور شاعرانه و زبان فهمی کامل و ماهرانه در هم می‌آمیزند و از این آمیزش پاک و ناب و یگانه است که سطرهای پرتصویر و عمیق و کامل شعری مثل:

«شک‌های شبانه خانه را خواهد آشفته»؛ و یا «گاهی که بادبانی از فصل‌های چیره گذر می‌کرد»؛ و یا «بزرگ بودن رود از پرندۀ بی‌ست که با نای سبز خونین می‌خواند» به وجود می‌آید و یا اتمسفری به وجود می‌آید که در آن بی‌آنکه کوچک‌ترین فلسفه‌بافی صورت گرفته باشد، خواننده به نوعی اشراق فلسفی، از آن دست که دست اول باشد و بی‌واسطه باشد و صفا و مستی و سرمستی داشته باشد، دست یابد. نگاه کنید:

پرندۀ بودن - روزی پرندۀ وار شدن و از بهار گذشتن

برخوردار است. شعر «آزاد» ادعا نمی‌کند که شعر است و شاعرش هم از طریق شعرش ادعا نمی‌کند که شاعر است. شعرش مثل منحنی قلب بر روی صفحه‌ای سفید، از وسط سکوت، ناگهان متکلم می‌شود و در وسط دیگر سکوت، سکوت اختیار می‌کند و تمام می‌شود. هر شعرش منحنی قلبی است که در تغزل می‌تپد و البته در شعر می‌تپد، و در کلام، طوری که انگار لازم نیست که شاعر هم، شعرش را بیدک کشی کند و همراه شعرش درهمه جا سبز شود. و بالاخره شعر آزاد، شعری است که می‌توانی زمزمه‌اش بکنی و لازم نیست موقع زمزمه کردن بدانی که شاعر استعاره و تمثیل و وزن و آهنگ هم سرش می‌شود، و فلان جا فلان کلمه را در کنار فلان کلمه دیگر خوب آورده است. بعضی از این شاعران جوان پرمدها، همین که کلمه تازه‌ای - که گاهی نشان دهنده یک موقعیت شعری نیز هست - پیدا می‌کنند بلافاصله آن کلمه را به‌عنوان مختلف به رخ خواننده بدبخت می‌کشند. شعر بعضی از این قبیل جوانان تلنباری است از توپ، تفنگ، تانک، چکمه، جیرجیرک، قره‌نی، قلیان، هنگ و دهها کلمه از این نوع، و کلماتی از قبیل رگلام و لاک‌الکل و مزون و نئون، ولی زبان شعر آزاد، از این حرامزادگی حاکم بر زبان شعری برخی از جوانان، به کلی به‌دور است. زبانی است اصیل، و اگر گاهی کلمه‌ای حرامزاده چون «کنسرو» در شعرش به کار می‌برد، بدان نرمش و رعنايي خاصی می‌دهد که خشونت بیگانۀ اش از بین می‌رود و کنسرو و گل کاغذی و کاشی و ماهی قزل‌آلا، با هم به رقص برمی‌خیزند:

به آن حقیقت نومیدوار پاسخ گفتن ؛

به آن حقیقت تلخ ،

و باردای پریشان باد، از همه شهرهای خفته گذشتن.

و در تمامی راه

چه ناامیدان دیدن

پرنده وار شدن ،

و در حقیقت روشن

همیشه رازی بودن....

شعر آزاد نرمش پیدا کرده است ، قابلیت انعطافی پیدا کرده است که به گمانم محصول سالها تمرین و ممارست است. همه شاعران خوب، شاعری را پیش خود یاد می گیرند، با تمرین و تمرین و تمرین؛ و باورزش ، ورزش با کلمات، با بازی با کلمات، با دیدن کلمات از هر بعد و با هر برد، با بو کشیدن کلمات از هر زاویه و داخل هر ریتم و وزن، با هر محتوایی از جمیع مضامین شاعرانه. به گمانم این «اودن» است که گفته است که هیچ چیز مثل آغشته شدن در کلمات به شاعر کمک نمی کند. و این کاملاً درست است. غرق شدن در واژه ها، از میان آنها عبور کردن، در جایی واژه ها را در بحری ابتر دیدن و در جایی در مقامی خجسته و زیبا، در جایی آنها را در حالتی غمگین لمس کردن و جایی آنها را به حال رقص درك کردن؛ یعنی غرق شدن در حالات مختلف گذرا و ماندگار واژه ها در زبان، و دستچین کردن واژه های خودی از میان تمام واژه های زبان؛ و من این دستچین کردن واژه های خودی را کوشش در راه ایجاد کردن سبك می دانم . منظورم این نیست که شاعر مقداری از

کلمات زبان را به عنوان کلمات خود انتخاب کند و بقیه را رها کند. هرگز! منظورم این است که شاعر با کلماتی که به کار می برد ، رفتاری بکند که معلوم شود این کلمات از آن او و جزو ذات و خمیره بنیادی نهاد اوست. بعضی از شاعران محترم، کلمات را از زبان نثر به عاریه می گیرند ، به آنها يك حالت ناچیز شاعرانه می دهند و گمان می کنند که شعر گفته اند . کلمات این قبیل شاعران يك قدم به طرف شعر حرکت می کند ولی دو قدم به طرف نثر برمی گردد . شعر يك هنر کامل است و ابزارش کلمات هستند، نباید کلمات يك شعر ما را به یاد هنری دیگر بیندازد - مثلاً نثر قصه یا نثر مقاله - باید کلمات يك شعر آنقدر از ذات شعری برخوردار شده باشند که ما دیگر به دنبال مفاهیم غیر شعری آنان نرویم . از طرف دیگر زبان بعضی از شعرای معاصر برهیکل شعرشان زار می زند (مثل لباس کهنه های آمریکایی بعد از جنگ دوم که بر سر هر چهارراهی حراج می شد) .

این قبیل شاعران با کلمات يك رفتار حیوانی دارند، به گوسفندانی می مانند که رهبری ارکستر فیلارمونیک یکی از مراکز بزرگ موسیقی را به عهده گرفته باشند.

شعر آزاد فقط دو چیز کم دارد: یکی قابلیت لمس و عینیت ، و دیگری گستردگی . منظورم از عینیت، آن عینیت مجددی است که شاعر به اشیا و زندگی می دهد ، طوری که نه واقعیت موجود، بلکه واقعیت شاعرانه با يك حالت فیزیکی ، در برابر آدم بماند و قابلیت لمس پیدا کند. یعنی آزاد عینیت مجدد و شعری اشیا را باشدت وحدت در برابر

خواننده نمی گذارد، او را مجبور می کند که زمزمه کند (واقعاً هم شعر آزاد يك حالت جادویی دارد)، ولی من شخصاً دوست ندارم که يك شعر را فقط زمزمه کنم . دوست دارم که يك شعر، یعنی عینیت مجدد و قابلیت لمس يك شعر، مثل اسید باشد، در موجودیت تصور من از دنیا، نفوذی تند و حاد و خشمگین بکند و اعماق ذهنیت مرا سوراخ سوراخ کند و من به وسیله این شبکه ذهنیتم، به جاودانگی تأثیر يك اثر هنری پی ببرم . می دانم که این توقع زیادی از شعر آزاد است و تن نحیف شعر آزاد، در زیر بالاپوش تنگ تغزل، در مقابل این توقع چونبید به خود می لرزد . ولی من در این مورد به آزاد يك پیشنهاد دارم و آن اینکه در مقابل شیء، شیء موجود در ذهن، فقط عاطفی نشود، از این فراتر برود، فکری و معنوی نیز بشود، از خود تفکر نیز نشان بدهد و تفکر را هم به شکل خاص خود نشان دهد، نه مثل دیگران : چرا که به هیچ شاعر خوبی نمی توان پیشنهاد کرد که تو مثل من یا مثل فلان آقای دیگر، خودت را در مقابل شیء موجود در ذهن، به سود فلان فکر خاص، متلاشی کن .

منظورم از گستردگی این است که آزاد نباید به صورت گوینده شعر کوتاه بماند . وقت آنست که تجربه ای وسیع تر بکند تا از محدودیت کلمات رهایی یابد و کلمات بیشتری را به حوزه زبان شعری خود بپذیرد . آزاد می تواند تمام عناصر و عوامل حیاتی شعر خود را در تجربه های وسیع تر به کار گیرد و در برخورد با تجربه های وسیع تر، به تجربه های جدیدی از زبان و تصویر و احساس و تفکر دست یابد . شعر بلند به شاعر

یاد می دهد که در بکار بردن کلمات خطر کند و آنها را بتدریج وارد حوزه شعری خود کند . چند سال پیش موقعی که اولین مقاله را درباره آزاد نوشتم، گفتم که با کلمات محدود، در فضایی محدود، میتوان فرم را سامان داد؛ ولی با همان کلمات در فضایی گسترده، امکان ایجاد فرمی یکپارچه، نه فقط مشکل، بلکه شاید محال است .

آزاد سلیقه و ذوق دارد و می داند يك شعر کوتاه را در کجا کمال یافته تلقی کند و رهايش کند . فرم گسترده به شاعر یاد می دهد که با تفکر شعر بگوید، سمبول های گسترش یابنده به کار بگیرد و در داخل يك چارچوب بزرگتر، از استعاره های قابل لمس و عینی و کلمات بیشتر استفاده کند و فقط جادوگر ابتدایی و تغزلی کلمات باقی نماند .

شکوفه های صدا

کتاب جزنی، دو مقدمه دارد از شرف الدین خراسانی، شاعری که سال ها پیش کتابی هم چاپ کرد تحت عنوان «پژواک» که فلسفیدنهایی در برداشت در قالب نظم، و به یاد دارم که چیزهایی از اساطیر یونان و روم ضمن آن فلسفیدنها به نظم کشیده شده بود . متأسفانه مقدماتی که او بر کتاب جزنی نوشته، چندان چیزی را در باره «شکوفه های صدا» روشن نمی کند .

این را هم باید بگویم که اگر می فهمیدم کسه جزنی می خواهد کتابی از این دست چاپ کند، حتماً از او می خواستم که دست نگه دارد و فعلاً از خیر چاپ این کتاب بگذرد . سعی می کردم انتقاد صریحی را که حالا بر کتابش می نویسم، آن موقع با او شفهاً در میان بگذارم و گرچه او از من هفت هشت سالی بزرگتر است، ولی خواهش می کردم

که حرف این ناچیز را بپذیرد و اگر می‌خواهد کتابی چاپ کند، همان هفت هشت ده شعر آخر کتاب را، با مقداری تغییرات، به نفع فرم و کلام و وزن و بیان، چاپ کند و بقیه را کنار بگذارد.

کتاب را دو قسمت کرده است: شعرهای سی و پنج تا چهل، و شعرهای چهل و پنج تا چهل و هفت. پنج سال وسط زندگی شاعر به کلی از نظر شعری معلق مانده است. ولی شاعر نشان می‌دهد که بین شعرهای او آخر بخش نخست و شعرهای او آخر بخش دوم تفاوت فاحشی وجود دارد. بخش اول کتاب، به کلی هیچ است و شعر بلند «سفر» به کلی از نظر تأثیر شعری و زبان و بیان بی‌ارزش است و جزئی هر قدر که از چهل و پنج به سوی چهل و هفت حرکت می‌کند، بتدریج و البته به زحمت، خود را به سوی شعر واقعی - آنهم در سطرهایی از هر شعر یا هر از چند شعر - می‌کشاند و خواننده، عملاً دماغ سوخته و پکر کتاب را به زمین می‌گذارد. در حالیکه به این نکته‌ها درباره کتاب جزئی و قوف پیدا می‌کند:

۱ - شاعر، در هیچ کدام از شعرهایش به یکپارچگی شکلی از نظر شکل ذهنی که لازمه هر شعر کوتاه موفق است دسترسی پیدا نمی‌کند. تصاویر، درهم و برهم و مغشوش هستند و بندرت يك تصویر به کمک تصاویر دیگر می‌شتابد و در تکامل آنها شرکت می‌کند؛ گرچه گاهی سطرهای درخشان تصویری در بعضی شعرها پیدا می‌شود و من همه آنها را در پایان این مقال خواهم آورد. ولی جزئی، انگار حس زیبایی ندارد، چرا که همین که رسید به يك تصویر زیبا، بی آنکه آنرا به سوی تصویری زیباتر براند، رهايش می‌کند و به دنبال تصویری واقعاً زشت

می‌رود. شاعر باید حس تمیز زیبا از زشت را داشته باشد و گرنه نتیجه کارش چیزی واقعاً بی‌اثر و بی‌فایده خواهد بود.

۲ - «جزئی»، گرچه گوشش به وزن شعر فارسی آشناست و در وزن چندان زیاد اشتباه نمی‌کند و فقط گاهی سطرها را عوضی می‌شکند، ولی باید می‌دانست که فقط آشنایی گوش با وزن کافی نیست. باید آنقدر در ترکیبات هجایی زبان غرق شد که شعر يك بافت کاملاً موزون، هم از نظر درونی و هم از نظر برونی، پیدا کند. می‌توان در مورد اغلب شعرهای جزئی اینطور حکم کرد که منظوم هستند ولی موزون نیستند، چرا که گذاشتن کلمات در داخل يك وزن کار ساده‌ای است، ولی موزون کردن يك شعر، یعنی هماهنگ کردن تمام مصرع‌ها از نظر وزنی و ایجاد شکل و آرمونی وزنی، کار ساده‌ای نیست و احتیاج به تمرین جدی در عالم اوزان، هجاها، صداها و بافت‌های گونه‌گون شعر و نثر فارسی دارد؛ احتیاج به این دارد که يك کلمه و چند کلمه از بعدهای مختلف در هاله حالات عاطفی مختلف، در میان ضرب‌ها و ریتم‌های مختلف به گوش هوش و ذهن سپرده شود. و گرنه بدیهی است که کاری از پیش نمی‌رود.

۳ - با وجود این «جزئی» ذهنیتی جدید دارد، عقب مانده نیست، تازه به راه افتاده و خواهد بخشید اگر این را بگویم که بهتر است شعر را برای رفت و بازگشت معشوق نگوید، شعر را به عنوان والاترین هنر کلامی انسان بشناسد، که می‌دانم می‌شناسد، ولی بدان شناخت عمل نمی‌کند. شعر را مدتی به خاطر خود شعر بگوید، نه اینکه از انسان و طبیعت و دوست و آشنا و معشوق ببرد و بیچسبید به شعر. هرگز! به همه

ملحق شود، بپیوندد، هرکاری که دلش می‌خواهد بکند، ولی در همه حال شعر را برای حالات گذرا نگویید و يك کمی هم برای ماندگار بودن خود شعر بگویید. تفنن با شعر را به کلی کنار بگذارد و در زبان ورزش بکند تا قلمش نرم‌تر حرکت کند. تصویرهای مجزا که از بعضی از شعرهایش می‌دهم خوب هستند ولی کافی نیستند. باید جزئی بنویسد و پاك کند و باز بنویسد و پاك کند تا دیگر طوری ورزیده شود که بنویسد و هرگز پاك نکند و اما آن سطرها و تصویرهای خوب و درخشان:

(۱) شب نیست این مهاجرت خورشید
این حد فاصل دو چراغانی است
این فرصت تمدد يك غوغاست
این سایه روشن متمایل به آفتاب
شب نیست

(۲) آن شب میان پنجره‌ها دیدم
دیدم که ماهتاب
کم کم میان روزنه غربال می‌شود

(۳) بیاض بال کبوتر گرفته دنیا را
درین سراج زغن‌ها هنوز می‌خوانند

(۴) زانو به پیش رود زدم گفتم
ای مرقد مظهر جاری،

سرهای عاشقان زمانه
در مقدم مبارك تو خم باد

(۵) زیرا که بخ

چونان چراغ جابر قرمز
تکلیف رفت و آمد مردم را
در چارراه فاجعه معلوم کرده بود

(۶) تهی مباد سرایی از آتش گل سرخ

تهی مباد مداری ز بال پروانه

(۷) رفتم ردای آینه پوشیدم

در پیشگاه زشتی و زیبائی

و اما در پوست ببر

تمام جنجال‌ها را اصفهانی‌ها واقمار تهرانی‌شان به راه انداختند تا ما قبول کنیم که در مورد مجید نفیسی، با يك نابه‌خردسال سر و کار داریم. اولین خبر من در این مورد پس از خواندن کتاب «در پوست ببر» مجید نفیسی این است که آقایان: با نابه‌خردسال سروکار نداریم بلکه با نوجوانی سر و کار داریم که شعورش را به کار انداخته و مثلاً به جای آنکه در پوست توللی و مشیری برود که اغلب نوجوانان رو کرده به شعر در این سن و سال می‌روند، رفته در پوست ببر که باید اینجا «ببر» را برداشت و جایش گذاشت «الیوت»، چرا که لحن الیوت تقریباً بر کل کتاب سایه افکنده است، به اضافه مقداری ناهشیواری در برداشت شاعرانه که زائیده - انگار - ناهشیواری حاکم بر شعر برخی از جوان‌هاست،

که به نظر می‌رسد در مورد نفیسی از يك هوشیاری نسبی نیز برخوردار گردیده است .

گفتم که لحن الیوت بر کل کتاب سایه افکنده است و انگار سه شعر از الیوت، «سرود عاشقانه جی الفرد پروفراک»، «سرزمین ویران» و «چهار کوارتت» بیش از سایر شعرهای الیوت، مجید نفیسی را دگرگون کرده است. گاهی دیگر این فقط لحن الیوت نیست، بلکه مقداری از سمبول‌ها و استعاره‌های الیوت سر از شعر در آورده‌اند و لحن را مؤکدتر کرده‌اند. ببینید:

که استخوان‌های نجواگر مرگ
با عمق آب سخن می‌گویند
با مرگ‌های دیگر
اکنون به ملاحانی بیندیش
که در ژرفای دریا خفته‌اند
دستانی که تمامی شب را در خود گرفته‌اند
باز گفتند آن کلمه را
کلمه ناگفته را ،
زمین را و ماه را در آب
که تا انعکاس بی‌چون باغهای در هم شب
شکفته است ؛
و آن‌گاه دستی پیش آمد
از ژرفای درهم‌سوانی که نمی‌خواندیش
از روزهایی با لباس‌های تکه آفین

دستکش‌هایی خاک آلود
کمدی از لباس‌های درهم و شبهای
خاطره‌های سبکسر

دست‌هایش را به من آویخت
و او را دیدم که هم چنان که در غبار می‌گذشت
دریا را دیده بود و دریا نورد را
پاره‌یی نمک را و طنابی از کف را
و من حتی سطرهایی ازین قبیل را هم به حساب تأثیر الیوت
می‌گذارم :

هو هو !
هو ! هو ! سگت ماده قبرسی
او نوقت که مادرت تو جاوه
با مردای عربی می‌خوابید
تو کجا بودی که حالا منته به شمشیر
برنده‌یی ؟

چرا که به سطرهایی میماند که الیوت و یا پائونند، گهگاه، از
شعرهای دیگران، هومر، ویرژیل، دانته، به عاریه می‌گیرند و وسط
شعرشان برای تشدید تأثیر می‌کارند .

لحن جیرجیرک نیز مثل آواز «در کمد لباس‌های کهنه» یادآور
الیوت است، منتها الیوت چهار کوارتت؛ و طنز، طنز شاعرانه‌ای که
الیوت از «لافورک» آموخت، اینک در این سردنیا به درد این نوجوان

اصفهانی هم خورده است . باوجوداین ، نفیسی ، نه تماماً البوت است و نه شباهتی به شاعران ناهشیوار یا نیمه ناهشیوار جوان دارد . در شعرهای بلندش ، مثل جیرجیرک ، يك خصالت ادامه یابنده هست که گرچه هنوز خیلی مانده تا به فرم برسد ، ولی امیدی است برای فرم ؛ و حقیقت اینکه من از آن دو شعر بلند « در پوست ببر » بیش از سایر شعرها که اغاب شعرهای کوتاه هستند ، خوشم می آید . تا اینجا می توان گفت که مجیدی باهوش است ، مثل بعضی از این به اصطلاح موج نویی ها نیست که يك دفعه چیزهایی می گویند از قبیل « ناز ژانویه ماه » و اگر بررسی که چی ؟ می گویند همین است که هست ، توضیح هم ندارد . این دو سه مثال را می دهم برای حسن ختام تا فرق نفیسی با برخی از آن جوانها معلوم شود . امیدوارم روزی شعر نفیسی را در فرم ببینم :

در آستانه خار بست
گر به خشمگین به خواب رفته است
هم چون رودخانه ای
که از فراز آشار
به پائین در غلتد .
خاموش بازگرد .
اگر چشمی ست ، چشم تست .
عشق صورتی پیرگونه دارد
و وحشی گولی و شی است
که در تمام قلبها جاری ست .
چهره دوزخیت را بیارای !

عشق باز خواهد داشت
و در آن دم که خوشبخت ،
در اتاق سیل گرفته
خوا بیده ای
تو را رها می کند
تا باز ، تمام روز را
در آب بگذرانی .

انتقاد ادبی یعنی چه ؟

يك منتقد درجه يك می‌ارزد به ده شاعر درجه دو، گرچه از نظر خلاقیت ادبی، يك شاعر درجه يك بیشتر ارزش دارد تا يك منتقد درجه يك؛ به دلیل آنکه منتقدان و شاعران درجه يك، قدرت آن‌را دارند که سلیقه‌های منحط ادبی، اجتماعی و هنری را از بین ببرند و سلیقه‌های جدید و پرتحرک و شگفت‌آور را جان‌نشین آنان گردانند؛ در حالی که شاعران درجه دو یا سه و از آن بدتر منتقدان درجه دو یا سه قدرت آفرینش سلیقه‌ها و ذوق‌های هنری عالی‌تر را ندارند. آنها تا حدودی انگل شاعران و منتقدان درجه يك هستند. در يك دوره ادبی، شاعران و منتقدان درجه يك حتی به تعداد انگشتان دست نمی‌رسند، در حالی که شاعران و منتقدان درجه دو و سه، هر روز از هر گوشه مطبوعات و کتاب‌ها سر درمی‌آورند و وجود انحطاط‌پذیر خود را اعلام می‌کنند.

با وجود این چنین به نظر می رسد که شاعر - خواه درجه يك و خواه درجه دو و سه - تقریباً در تمام مراحل و ادوار ادبی در تاریخ وجود دارد، ولی در بعضی از ادوار ادبی در تاریخ، از منتقد - خواه درجه يك و خواه درجه دو و سه - خبری نیست و در عوض در بعضی از ادوار ادبی در تاریخ، تعداد منتقدان بیش از تعداد شاعران است. به يك معنی می توان گفت که وقوف شعری، از آنجا که وقوفی خلاق و غریزی است، در تمام مراحل تکوین اجتماع وجود دارد، ولی وقوف انتقادی، از آنجا که در تمام شرایط امری دیالکتیکی است و احتیاج به فلسفی شدن اجتماع دارد - فقط در آن دوره از مراحل تکوین اجتماع وجود دارد که جامعه وقوف فلسفی و انتقادی پیدا کرده باشد و جامعه در چه شرایطی وقوف انتقادی پیدا می کند؟

جامعه موقعی وقوف انتقادی پیدا می کند که از دوران رکود تاریخی رهایی یافته، قدم در دوران تاریخ دینامیک گذاشته باشد. منظورم از دوران رکود تاریخی، دورانی است که در آن تمام فعالیت های تاریخی، اجتماعی در سطوح بالاتر و محدود اجتماعی به عمل آید، بسی آنکه این فعالیت های ذهنی و عینی - در هر زمینه - در سطوح پایین اجتماع عملاً اثر بگذارد و آنها را از نظر فعالیت های ذهنی و عینی، به سوی وقوف و شعور براند؛ و منظورم از تاریخ دینامیک، تاریخی است که در آن مردم، به نوبه خود، به کمک روشنفکران و دانشمندان و شاعران خود، هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی، بالقوه و بالفعل، در ساختن سرنوشت خود آزادانه دخالت کنند و هر نوع دگرگونی و تغییری را که برای پیشرفت و رستگاری اجتماعی لازم است، به وجود آورند.

هیچ ملتی دینامیک خوانده نخواهد شد، مگر آنکه عملاً در ساختن خود و ساختن جهان خود دخالت کند و هیچ طبقه ای از طبقات اجتماعی، دینامیک خوانده نخواهد شد، مگر آنکه بر اساس ایدآلهای انسانی، به پی ریزی پرقوام و بادوام خود همت گمارد. وقوف انتقادی، متعلق به دوران تاریخ دینامیک است، چرا که بدون این وقوف انتقادی نه تاریخ دینامیک می تواند اصالت پیدا کند و نه تاریخ دینامیک می تواند ضامنی برای بقای خود داشته باشد.

وقوف انتقاد ادبی، درست با قلب اجتماع سروکار دارد. چیزی در حاشیه نیست. با تمام مسائل اجتماعی، هنری و تاریخی سروکار دارد؛ و وقوف انتقادی، احتیاج کامل به مخاطب اجتماعی دارد، چرا که اگر این وقوف، فقط از طرف منتقدان نشان داده شود و از مخاطب اجتماعی منتقد خبری نباشد، در مسائل مربوط به فهم انسانی، نوعی رکود ایجاد خواهد شد، چرا که منتقد، سازنده انتقاد است و اجتماع باید مصرف کننده انتقاد باشد.

این يك معامله پایاپای، يك دادوستد و يك عرضه و تقاضای عادلانه است. اگر انتقاد ادبی فقط در سطوح بالاتر اجتماع، و تنها بین روشنفکران صورت بگیرد و به توده های مردم - مخاطبان واقعی انتقاد - دسترسی نداشته باشد، دچار تورم خواهد شد - در سطوح بالاتر - و اجتماع در سطوح پایین تر، به دلیل عدم وجود این وقوف، دچار ورشکستگی خواهد شد، اجتماع به سوی ناخود آگاهی رانده خواهد شد. در واقع، به قول «مارکوزه»، اجتماع، تبدیل به جامعه بی انتقاد خواهد شد. در يك محیط ادبی که از صدای انتقاد خبری نباشد و همه با همه چیز موافق باشند، با

باید در شعور مردم تردید کرد که به راحتی همه چیز را پذیرفته‌اند و یا باید پذیرفت که اجتماع دچار يك موقعیت قرون وسطایی شده و خفقان برار کانش حاکم گردیده است؛ چرا که صدای نه، صدای مخالف و شنیده شدن این صدای مخالف به وسیله تشنگان به مخالفت، خود روزنه امید است، پایگاهی است که از آنجا می‌توان به سوی فضاهای دیگر حرکت کرد. گفتیم که وقوف انتقاد ادبی و هنری به دو عامل، در دو سوی انتقاد احتیاج دارد. یکی سازنده انتقاد و دیگری مصرف کننده انتقاد. سازنده انتقاد، بدون شك در هر اجتماعی روشنفکران هستند و مصرف کننده انتقاد، بدون تردید، اجتماع. و جامعه آزاد، جامعه‌ای است که تمام وسائل بخش افکار و عقاید را در اختیار روشنفکران بگذارد تا مصرف کنندگان انتقاد ادبی بتوانند با سازندگان آن آزادانه و بدون مزاحمت، ارتباط برقرار کنند.

حرف و سخن‌هایی با شاعری نه چندان مبتدی

سه رابطه در شعر و شاعری

شاعری که می‌تواند شعر خوب بگوید، حق ندارد که شعر بد بگوید. و اگر اصرار بکند و شعر بد بگوید، حقیقتاً که هم به خود بد کرده هم به شعر و هم به خوانندگان شعر، چرا که شعر بد، در سه نوع رابطه ایجاد اختلال می‌کند، هماهنگی‌ها را به عدم توازن، به بی‌آهنگی بدل می‌کند و يك نوع بی‌منطقی در روابط سه‌گانه شعر و شاعری ایجاد می‌کند.

منتقد شعر می‌تواند در مورد رابطه اول، از شاعری که هم شاعری

است بد و هم شاعری است خوب، بپرسد که رابطه تو با آن خود درونی موجود در شعر هایت (خود خویش + شاعر) چه نوع رابطه ای است که تو در آن واحد هم شاعر خوبی هستی و هم شاعری بد؟

منتقد شعر می تواند در مورد رابطه دوم، از شاعری که هم شاعری است بد و هم شاعری است خوب، بپرسد که رابطه تو با شعر خود و با شعر موجود در اطراف خود (شعر + شاعر) چه نوع رابطه ای است که تو در آن واحد هم شعر خوب داری و هم شعر بد؟

و منتقد شعر می تواند در مورد رابطه سوم، از شاعری که هم شاعری است بد و هم شاعری است خوب، بپرسد که رابطه تو با خوانندگان شعر (خوانندگان شعر + شعر) که به نوبه خود می توانند هم خوانندگان خوب شعر باشند و هم خوانندگان بد شعر، چه نوع رابطه ای است که تو هم به آنها شعر خوب تحویل می دهی و هم شعر بد، یعنی يك بار با آنها به عنوان خوانندگان شعر بد روبرو می شوی و يك بار هم به عنوان خوانندگان شعر خوب؟

اختلال این سه رابطه، موقعی معلوم می شود و یا به يك معنی اختلال این سه نوع رابطه، برای منتقد شعر (که می تواند به نوبه خود منتقد شعر بد و یا منتقد شعر خوب باشد) در مورد يك شاعر، موقعی مطرح می شود، که شاعر، استعدادی اگر نه کامل، بلکه دست کم کافی، برای شعر گفتن داشته باشد، ولی هنوز مراحل خامی، نوجوانی شاعرانه، و علم تسلط بر واژه های زبان را، به طور کامل، و یا برای همیشه، پشت سر نگذاشته باشد؛ در يك سطر، مصرع، عبارت و یا بیت به خود و به آن

جوهر شعری موجود در حضور خود رسیده باشد و در سطر و مصرع و عبارت و یا بیت دیگر، آنچنان در هم و آشفته و حتی گاهی «پرت» باشد که خواننده شعر و منتقد شعر را دچار اعجابی درهم و آشفته و البته «پرت» بکند.

و فرهاد شبیانی، واقعاً در چنین مرحله ای از شعر و شاعری قرار دارد. یعنی استعدادی، اگر نه بزرگ و کامل و اعجاب انگیز، دست کم متوسط، برای شاعری دارد و به نسبت همان استعداد متوسط تبخری متوسط برواژه ها دارد، ولی هنوز، گهگاه، آنچنان غرق در شعر دیگران است و گاهی شعرش نه «تر» بلکه آنچنان «خیس» و سوزناک و رمانتیک است که منتقد شعر تعجب می کند که چرا این شاعر، حتی در سطح متوسط، دچار تزلزل و تشمت است و چرا با يك پرش واقعی، تکلیف خود را یکسره روشن نمی کند و استعداد متوسط خود را، به طور کامل به کار نمی گیرد؟

این جرم است، جرمی است به نوبه خود بزرگ در همان سطح متوسط که فرهاد شبیانی گاهی سطرهایی واقعاً درخشان در همان سطح متوسط، تحویل بدهد و بعد در سطرهای بعد، از آن سطح متوسط فروتر بخزد و در احساساتی شدن های عاطل و باطل و خالی از روحیه شاعری غرق گردد و شعر تا حدی پرت، و می بخشید، «لوس»، تحویل دهد. شاعری که می تواند بگوید:

پنداشتم که آینه مردابی است

ویا می تواند بگوید:

بامن حکایت از گذر آهوان مدار
آن دشت های سبز قبا بردوش
در خاطر صحرای سوزان است

ویا می تواند بگوید:

گو! داربست نور برافرازند
کان سرو تابناک گذر دارد

ویا می تواند بگوید:

این آسیاب کهنه

تا کی به آب تفرقه خواهد گشت؟

نباید از این سطح تصویرسازی عاطفی نسبتاً دقیق و در سطح خود درخشان فروتر بخزد و سر از بی دقتی های عاطفی، احساساتی- شدن های خیس و بچگانه در آورد. کسی که می گوید: «فواره برج بابل ماهی است»، که واقعاً سطری است زیبا، نباید بگوید:

بی تابی ما را اعضاها تکیه گاهی نیست
ما را به پشت رور و نك هامان قراری ده

و نباید بگوید:

هزار پای ترن

چابکانه

کوچید

و نباید بگوید:

آه

می شود آیا؟

می شود آیا که تو برسینه بنشانی گل داودی قرمز

و دوباره سوی من آیی

من فلوت اشتیاقم را پراز آوازه های بوسه

خواهم کرد

و نباید اکثر آن شعرهایی را که در وزن های ساده (تکرار فعلی، فعلاتن، مفاعله، مستفعلن) گفته است، اصلاً گفته باشد و نباید اجازه داده باشد که شعرش عرصه جدال تأثیرهایی از رویایی، سپهری و اخوان باشد و نباید بازبان رفتاری بکند که خواننده گمان کند شاعر تصورش از سبک شعر، این است که ترکیبات نابهنجار و مضحکی چون «برگ فرا خواننده دوست»، «باد آهوانه»، «خاکباد تیرگی»، «سیاه چارگی»، «عشق گزاران جهان»، «راحت شب های فراخوانده»، «عشق»، «هم مدارائی تو»، «زین بد آوازی آوازگران»، «خبری از به تو عاشق بودن»، «این سوگلی پناه ملالت» و «من یکا یک برگه ایم را» در شعرش جا به جا بکارد و بگذرد، چرا که او می تواند به سادگی همین سه سطری که در پایین نقل می کنم، توسط جوید و تعداد زیادی از سطرهای دیگر را نیز که استعداد این نوع سادگی را دارند، نرم تر و دست آموزتر و بی پیرایه تر، تحویل دهد:

هوا به صافی اشک زلال مادر بود

زمان به تندی قلب چکاوگان می زد

و غم به هیأت چشمان من در آمده بود.

و اما پیشنهادهای من برای رهایی شیوانی از بعضی از این بن‌بست‌ها :

۱- از آنجا که هیچکدام از شعرهایت یکپارچگی درونی ندارد، توجه کن: الف - به شکل درونی يك بيت فارسی که چگونه در آن يك تصویر ، کمال واقعی، کمال ذهنی و عینی توأمان، پیدا می‌کند (شعر منوچهری، حافظ ، سعدی) ؛ ب - به شکل درونی يك رباعی و بین چگونه سه مصرع اول باهم به رقص برمی‌خیزند و شاعر مشت عاطفی یا فکری خود را در مصرع آخر باز می‌کند (رباعی‌های خیام، حافظ ، مولوی)؛ ج - به ابجاز در مصرع دوم بیت‌های شاعران مکتب هندی و بین چگونه يك اندیشه فلسفی یا يك تصویر عاطفی ، در چند کلمه درهم فشرده ، به صورت مینیاتوری ارائه می‌شود ؛ د - به آرمونی شعرهای کوتاه نیما و یکی دو تن از شاعران معاصر دیگر. اگر دقت کنی، با اینها به فرم درونی واقعی دست می‌یابی.

۲ - این قدر جدی و غمگین مباش ، این قدر جدی و خیس و اشک‌آلوده مباش. یاد بگیر که چگونه باید غم و اندوه و درد را شخصاً تجربه کنی ، ولی شخصاً به صورت خام پس ندهی . بگذار درد، درونی تو بشود ، تو درد را حس کن ، احساساتی نشو، حس کن و نتیجه حسیت خود را به صورت تصویری که حتی غیرشخصی باشد و قدرت تعمیم داشته باشد ، بیان کن. برای این کار تأثیر مشیری، اخوان، رویائی و سپهری را در خود خفه کن ، چرا که متأثر شدن از آن دوتای اولی حسیت تو را کور می‌کند، گرچه ممکن است اخوان حس زبانی قوی

خود را به کسی القا کند ، ولی بدان که زبان او را دیگر برای شعر حال و آینده نمی‌توان به کار برد. از اخوان فقط یاد بگیر که حس زبانی قوی داشته باشی، ولی حس زبانی‌ای که مال تو باشد نه مال اخوان. رویائی را هم رها کن ، ذهنیتش ذهنیت تو نیست. به درد دیگران شاید بخورد، به درد تو اما هیچ نمی‌خورد. يك دفعه می‌بینی که مثل فرره دور خودت می‌چرخد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد . شعر سپهری، جدا از تصویرسازی و ذهنیت عارفانه‌اش سست است، از آن فعلاتن‌های بندتبنانی، می‌توان پنجاه‌تایش را در يك روز ساخت.

احساس‌هایت را به شکل خام عرضه نکن. کیست که در تنهایی گریه نکرده باشد؟ کیست که در کنارش زنی ننشسته باشد؟ کیست که از کنارش زنی نرفته باشد؟ کیست که غم تمام وجودش را فرا نگرفته باشد ؟ ولی این‌ها به تنهایی شعر نیستند . شعر از اینها آغاز می‌شود ، ولی پس از آغاز در خود سیر می‌کند ، واقعیت خود را خودش پیدا می‌کند ، ولی همیشه متکی به وسعت تجربه و دیدی است که انسان از زندگی دارد. نگذار غم، چشم‌ت را نابینا کند، غم اگر داری، از آن سلاحی بساز برای بهتر دیدن. عقده‌های کوچک اگر داری، همه را يك جا غورت بده؛ اگر عقده بزرگی داری، عقده‌ای که نتوان نابودش کرد، آن را بشناس، ولی هرگز نگذار وزنش از سنگینی وجود تو سنگین‌تر باشد که خرد و نسا بودت کند. حداقل با او مساوی باش، چه شعرهای خوبی که از تساوی انسان با عقده بزرگش بوجود آمده است و هنوز هم به وجود می‌آید.

۳- غزل گفتن را رها کن . بلد نیستی. شاید بعدها بدانی که چرا بلد

اصطلاح آن حالت ناگهانی است، با آن حالت تدریجی، چرا که هر شعری، هم بتدریج ساخته می‌شود و هم ناگهان، ولی طوری زنده به نظر می‌آید که انگار فقط ناگهان ساخته شده است.

نیستی و یا شاید بعدها باشی. ولی حالا بلد نیستی، اگر شعر را غزلوار شروع می‌کنی، دیگر به کلی غزلوار ادامه نده. در حالات جدید غرق شو. سایه روشن جدید عواطف انسانی را بشناس و به وسیله آنها از شعرت حمایت کن. هنوز از زبان می‌ترسی. در کلمات غرق شو. با آنها ور برو. رنگ و بو و حالات مختلف آنها را در موقعیت‌های مختلف، بفهم. آنها را کنار هم، روبروی هم، بالا و پایین هم بگذار و به ترکیبات هجایی کلمات توجه کن. در شعر شاعران خوب معاصر توجه کن و بین چگونه مصرع‌سازی می‌کنند، مصرعی که گاهی یکی دو کلمه بیشتر نیست و گاهی حتی هفت هشت سطر است و مرکب از سی چهل کلمه، منتها متشکل در فرم و به دور تصویر یا تصاویری چرخان. تنها بر الهام تکیه نکن. شعر يك هنر است و هنر خود يك نوع فن متعالی است و قسمت اعظم این فن، اگر البته استعداد ذاتی اولیه را داشته باشی - که داری - آموختنی است. زبان دریایی است که اگر انسان خود را در آن به قصد غرق شدن، رها نکند، شنا کردن از میان موج‌های آن را یاد نمی‌گیرد. کسی که به قصد غرق شدن خود را در آب رها می‌کند، واقعا می‌خواهد رها شود، ولی کسی که در همان هنگامه رهایی، شنا یاد می‌گیرد، رهایی را کنترل می‌کند، و شعر، فرم شعر، کنترل رهایی است و همین کنترل، یاد گرفتنی است و یاد گرفتن، کاری است تدریجی. به سبیده بمان که بتدریج فرا می‌رسد و همه جا را در بر می‌گیرد، ولی طوری فرا می‌رسد که انگار به ناگهان فرا رسیده است و شعر زاییده

شعر حقوقی

شعر خوب، از نظر من شعری نیست که مرا فقط به تماشای اشیا
ببرد، و یا مرا ببرد به تماشای کلمات، و یا به تماشای استحاله استعاری
اشیا از طریق کلمات در اندیشه و احساس شاعر، و یا حتی در روح شاعر.
شعر خوب از نظر من شعری است که علاوه بر برانگیختن حس این تماشاها
در من، در برابر من، در کمالی ادامه یابنده تا بی نهایت، بایستد، بماند،
نگذرد، بلکه در برابر چشم درون من، مثل تصویری دائمی از نهاد من،

از درون من، بایستد و به من از ایستادن، از ماندن، از نگذشتن خود، خبر دهد، از هر گوشه‌ای که بنگرشم (از بالا، پایین، روبرو، پشت سر، بیخ گوش و از پهلو چپ یا راست) به من کمال خود را عرضه کند و به من بگوید من آن چیزی هستم که کمالم را در افق دید تو، تا آنجا که تومی توانی بنگری و مادام که تو هستی و می توانی شعور داشته باشی، گسترش خواهم داد و هر قدر که تو وسعت نظر، و عمق بینایی پیدا کنی، من اعماق و بلندی‌ها و پهناها را بیشتر به رخت خواهم کشید. وسیع شو، تا وسعت مرا بهتر درک کنی. بزرگ شو، تا بزرگی مرا بهتر دریایی. عمیق شو تا بدانی که عمق من بی انتهاست. شعر خوب، از نظر من شعری است که روبرویم مثل يك قطعه موسیقی زیبا که ناگهان جسمانیت يك جسمه عینی را پیدا کرده باشد، بایستد. شعر خوب در نظر من، شعری است که چشم مرا، چشم درون مرا، با عینیت شکل خود، پر کند، چارچوبی برای بینایی درون من باشد و روح مرا در شکل خود قاب بگیرد و مرا در خود، در میان شکلی از اشکال و یا تمامیت شکل خود، ادامه دهد تا من بتوانم آن را تجربه بزرگ روحی خود به شمار آورم، تا من نتوانم از آن بگریزم، راه فرار از آن نداشته باشم، همیشه به وسیله آن تسخیر شوم، هم در آن نفس بکشم و هم بدان تسلیم گردم؛ شعر خوب شعری است که من هرگز از آن رهایی نداشته باشم. مثل عشق باشد که هم محدود کند و هم آنچنان در شیفتگی رها و آزاد کند که من در حضور آن به خود بیالم. شعر خوب شعری است که بر آن تشکلی آزاد و پایدار، تشکلی ایستا و در روبرو، حاکم باشد.

و شعر حقوقی، چنین شعری نیست و به همین دلیل شعر حقوقی، شعر خوبی نیست؛ شعری است ضعیف و سرسری، نه به اعتبار محتوا و شعر، و نه حتی به اعتبار وزن که گاهی حتی به مراتب بهتر از خوب هم هست. بلکه به علت فرار دائمی ایماژها از برابر چشم درون، نبودن فرم درون، رها شدن کلمات و اشیا در باد و پسی شدن آنها به وسیله توفانی که بی شکلی شعر به پا کرده است. شعر حقوقی، جز در موارد بسیار نادر، شکل درونی ندارد، مثل اینست که شاعر، سرش را دور گردنش به گردش در آورده، و در حین آن گردش مدام، چشمهایش را هم باز نگه داشته است. به همین دلیل چراغ‌ها، ساختمان‌ها، مغازه‌ها و حتی نوك دماغش و سنگینی سرش دچار دوار شده اند، و تنها هارمونی‌ای، که می توان در شعرش دید، هارمونی این دوار دائمی است؛ از جسمانیت ذهنی و عینی هارمونی خبری نیست. به همین دلیل شعرش در روبرو با آدم خلوت نمی کند، از کنار گوش‌ها، زیر بغل‌ها و لای پاهای آدم رد می شود و می رود، نمی ماند، نمی ایستد، حتی تسکین هم نمی دهد، تشنگی را هم فرو نمی نشاند، غم برغم خواننده هم نمی افزاید، می رود مثل بادبادکی هوایی که نخش از دست بچه دستپاچه در رفته باشد، و ناگهان در جایی از صفحه می - ایستد، بدون آنکه روبروی تو ایستاده باشد، بدون آنکه انجامش از فرجام شکل حکایت کرده باشد. به دلیل اینکه شعر حقوقی کوششی است نافرجام؛ اگر کوتاه باشد، اغلب جنینی است سقط شده، و اگر بلند باشد اعجوبه‌ای است هزار سر. مثالی از شعرهای کوتاه می‌دهم و در مورد شعرهای بلند مراجعه کنید به شعرهای بلند دو کتاب «زویا و مدارات»

و «فصل‌های زمستانی» که من دوسه بار برای نوشتن این یادداشت‌ها مرور کرده‌ام. این شعر کوتاه‌را، عیناً نقل می‌کنم از «فصل‌های زمستانی» که شعرهای چهل و پنج تا چهل و هفت در آن جمع‌آوری شده است :

ومرگ

از ارتفاع شام

فرو

افتاد

وروز را در آ بجو دیدند

وناهان تمام زمین را

در ته نشینی نمک آ بجو...

(که آرام آرام می نشست)

وقتی که آ بجوها

از پا نشسته بودند

ناگاه مست مست‌ترین برخاست

بامیترال تنگ

وسایه تفنگ

(که می لرزید)

واز تمام بیست و شش سال انفجار

فرو

ریخت

گاهی که در مکاشفه، خیام

از پله

محاسبه

می افتد

پیدا است

کز پله

محاسبه

می افتم

اینک جزیره‌یی که در آفاقی از شراب نشسته است.

وقتی شراب تلخ، نهنگی...

وباد بی‌قرار، عصایی بود

در قبور نور

در طول سایه سایه خود تکه تکه گشت...

وشعر

از برفهای کاغذ شب بگذشت

ومردگان نادره در گور نور خندیدند.

ای مرگ را به رقص تماشا نشسته‌ها

وقتی شراب تلخ.

بهنگی گشت،

آیا زمان، زمان تکلم بود؟!

وقتی شراب تلخ نهنگی گشت،

در ظهرهای برگی پائیز

در شامهای مرگی آبان

این شعر منظوم هست ولی موزون نیست، به این معنی که شعر، نظم ظاهری بر اساس انعطاف‌های مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات دارد، ولی هارمونی درونی ندارد؛ یعنی ارتباطی شکلی، از نظر تکوین تصاویر بین عناصر درونی شعر (سمبل‌ها، استعاره‌ها و غیره) ایجاد نشده است. چهار تباطی هست بین مرگ، آبجوها، نهنگ شراب، خیام، تنگ، زمان مرگ و شامهای مرگی آبان؟ چطور باید ما اشاره‌های (پراکنده)، شعر را دریابیم؟ چه کلیدی در دست است تا خود شعر، بدون تفسیری از طرف خود شاعر، به صورتی مثلاً منثور، به نوبه خود به عنوان شعر، کافی و کامل باشد. هر تصویری و هر بندی از این شعر سازی است برای خود که آهنگی جداگانه از آن شنیده می‌شود. حقوقی ضعف و ناتوانی خود را در ارکستر اسیون تصاویر، تقریباً در تمام شعرهایش نشان می‌دهد. حقوقی درس «آرمونی» نیما را به کلی ناشنیده گرفته، در نتیجه شعر سست و ضعیف تحویل داده است. به همین دلیل شعر حقوقی، سخت خسته کننده است، به ویژه در شعرهای بلند، که هیچکدام حتی از توفیق نسبی هم برخوردار نیستند. چرا که حقوقی، کلمات را پشت سر یکدیگر قطار می‌کند، بی آنکه بداند کلمه خود نماینده نوعی زندگی است و باید انطباق و تطبیقی بین زندگی کلمه و خود زندگی به وجود بیاید و باید آشتی کامل بین اجزای شعر صورت بگیرد، باید تعادل کامل بین عناصر

مثبت و منفی برقرار گردد، باید آن نهنگ، نقش خود را در مقابل تکلم و شعر و برف‌های کاغذ شب روشن کند و گرنه شعر، فقط سمبولیک تَشْتَمِت همه جانبه کلامی خواهد بود و خواننده را به سوی وقوف و شعور هنری، عاطفی، فلسفی و یا روشنفکرانه نخواهد راند.

حقوقی خاصیت القائی شعر را از آن گرفته است و در نتیجه از شعر سلب معنا و فرم درونی شده. یعنی شعر حقوقی بیشتر به یک جان‌کندن پایان‌ناپذیر در حال فرار می‌ماند. بندرت اتفاق می‌افتد که شعر به یک نقطه ختام منطقی از نظر شعری برسد، شعرش مثل آهنگ خسته کننده‌ای است که در هر صفحه، بدون آن که به جایی برسد، تکرار می‌شود. تازگی در شعرش هست، ولی این تازگی آنچنان پراکنده و بی‌نظم ارائه می‌شود، که خواننده بدان وقوف پیدا نمی‌کند. این تازگی حتی طوری نیست که لااقل خواننده دچار اعجاب شود و شاید از طریق همین اعجاب به درک لذت شاعرانه نائل شود. شعر باید آنچنان قدرت داشته باشد که خواننده بتواند در ذهن خود بدان فرم بدهد. شعر حقوقی فاقد قابلیت انتقال از شاعر به خواننده است و حقوقی جز در موارد بسیار ناسچیز، در مقابل فرم از خود مسئولیتی نشان نمی‌دهد. کلمات آنچنان او را در حاله‌ای از مستی و ناهشیواری غرق می‌کنند که او شعر و ماهیت اساسی شعر را رها می‌کند و می‌چسبد به آن شیفته‌گی ناسچیز به کلمات محدودی که می‌توانند شاعرانه نامیده شوند. یعنی حقوقی عاشق کلمات شاعرانه است. محدودیت حوزه لغویش نیز از همین جاست: اغلب کلماتی از شعرش سردر می‌آورند که در خارج از شعر نیز هوایی شاعرانه بر آنها

حاکم باشد. حقوقی اغلب به وسیله خود کلمه دگرگون می شود، به وسیله صدا و وزن و ظرفیت شیفستگی نهفته در کلمه، دچار هیجان می شود، زندگی واقعی کلمه، یعنی يك یا چندین معنای آن و ظرفیت های استعاری و تمثیلی آن، و کمکی که کلمه می تواند به مفهوم پیدا کردن کلمات استعاری و تصویری دیگر بکند، اغلب نادیده گرفته شده. و شاید به همین دلیل است که شعر حقوقی، با وجود پراکندگی نابسامانش، سخت هم در خود فرو رفته و بسته است، مثل مشت محکم و آهنینی است که نمی خواهد خود را به خواننده بروز بدهد، می خواهد آنقدر در خود فرو بماند که دق مرگ بشود، می خواهد زنگ بزند، ولی باز نشود.

دیگر این که حقوقی، من غیر مستقیم ادعا کرده است که در کتاب دوم، یعنی فصل های زمستانی به استقلال رسیده است. در حالیکه حقوقی در کتاب دوم، تأثیر آزاد را به جان پذیرا تر شده است و آزاد تقریباً از صدی نود شعر هایش سرک می کشد. منتها چیزی که آزاد می داند و نشان می دهد، حقوقی نمی داند و نشان هم نمی دهد. آزاد می داند که يك شعر را کی شروع کند و کی تمام کند، یعنی ابتدا و انتهای فرم يك شعر را در هاله ای از منطقی که فقط آن شعر بخصوص می پذیرد و دیگر شعرها نمی پذیرند، ارائه می دهد. این را من شعور بر فرم می دانم. این شعور را حقوقی خیلی کم نشان می دهد. درست است که حقوقی از نظر کلمه بیشتر خود را به خطر می اندازد تا آزاد، و این خود ممکن است موجبات بی شکلی، یا بدشکلی را فراهم کرده باشد. ولی در شعرهایی که او خود را چندان به خطر نمی اندازد، باید فرم، فرم درونی، وجود داشته باشد

و چون وجود ندارد، شعر خام است، هنوز نرسیده. مثل میوه گنده ایست که در عین حال کال و خام باشد. علاوه بر تأثیر شعرهای آزاد، فروغ فرخزاد و رؤیائی، تأثیرهایی از دیگران هم دیدم که به اشاره بگویم و بگذرم. تأثیر نیستانی را از نظر لحن و بیان و جمله بندی در شعر «بیهودگی. تو گوئی...!» کامل دیدم و شما هم ببینید:

بیهودگی،

(تو گوئی)

پیراهنی شده است.

تنها، مگر به شام،

که در شام

آرام،

تا به منزل شب،

جام خواب را،

نوشم.

(مگر که راه برم -

- تا فراموشی)

بیهودگی،

(تو گوئی)

پیراهنی شده است.

و تأثیر شاملو را جابه جا در بعضی جاها، و به ویژه تأثیر «مرگ ناصری» شاملو را در «مردان بازگشت» از «فصل های زمستانی»، آنجا که در پایان شعر می گوید:

آفاق، از غبار تهی گشت

خورشید

از کرانه ابر

آویخت

مردان بازگشت

(باسایه‌های مات دراز آیان)

از تپه بلند

سرازیر

آمدند

من تمام سطرها و عباراتی را که از نوع «مرگ پرنده بود که برشانه نسیم گذر داشت»، باشند، تحت تأثیر آزاد می‌دانم و سطرهایی را که از نوع «این کیست کیست کیست که از روی برگ‌های خزان رفته شده؟» را تحت تأثیر فروغ، و یا تحت تأثیر مشترک فروغ و آزاد؛ و حقوقی اصولاً در تجربه‌های وزنی، خطابی، سئوالی و تصویری فروغ و آزاد و گهگاه سپهری غرق است و بی آنکه هنوز از این نقطه نظرها، خود پایگاهی خصوصی پیدا کرده باشد، از سکوی تجربه‌های شعری آنها، حرکت خود را شروع می‌کند. البته بیشترین سهم در تأثیر پذیری حقوقی از دیگران، از آن آزاد است و من نمی‌گویم که این عیب بزرگی است، چرا که تأثیر پذیری فی نفسه، عیب بزرگی نیست، ولی آنچه واقعاً مهم است این است که بدانیم بالاخره، شاعر، قدرت خود را در راه رهایی از این تأثیر پذیری از شعر یک شاعر دیگر، کی نشان خواهد داد؟ چرا که شاعر باید همیشه به استقلال شخصی خود از نظر کلام و لحن

بیان بیندیشد و باید به اشیایی که در روبروی خود گذاشته است به دقت بنگرد. حقوقی به دقت نمی‌نگرد، کلمه را به سطح شسیء- انگار - می‌ساید و رد می‌شود، مثل نسیم از روی اشیا رد می‌شود، در حالیکه باید مثل سیل جاری گردد و اشیا را هم با خود ببرد، یعنی آنها را قسمتی از ماهیت وجودی شعر خود بکند تا شعرش عینیت لازم آن خصیصه در روبرو ماندن را که لازمه هر شعر خوب است پیدا کند.

این حرف حقوقی، گرچه به پند و امثال حکما و بزرگان می‌ماند، ولی شاید درست باشد که باید «برای شاعر ماندن، مرگ را سایه به سایه خود احساس کرد»، ولی فقط یک آدم زنده، یک آدم واقعاً شیفته زندگی، آدمی که عینیت زندگی را در برابر خود می‌بیند و به ازدست دادن این همه عینیت فکر می‌کند، می‌تواند مرگ را سایه به سایه خود احساس کند، چرا که این نه مردگان بلکه زندگان هستند که مرگ را سایه به سایه خود احساس می‌کنند. پس حقوقی برای شاعر شدن، یا شاعر ماندن، باید زندگی، یعنی آن شسیء بزرگ و عظیم دائمی را که مرگ، سایه به سایه آن قرار گرفته است، در برابر خود بگذارد و بدان بنگرد و به عینیت، هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل، دست یابد، چرا که این واقعاً بزرگترین نقص کار اوست و گرنه گاهی تسلطش بر کلام، کافی است، وزن را در همه حال خوب بسط می‌دهد و مهار می‌کند، گاهی بعضی از سطرهایش رعنائی و شیوایی شکفت انگیزی پیدا می‌کند که شاید از همین جاها می‌توان شروع کرد، به دلیل اینکه در این سطرها فرم درونی و بیرونی و محتوا، انطباقی غیر قابل تفکیک با یکدیگر پیدا می‌کنند

که باید کل يك شعر پیدا کرده باشد. چند سطری از آن سطرهای شیوا
ورعنا و شکیل را می‌دهم و سرrote این مقوله را هم می‌آورم:

آیا سپیده، سایه او بود کز نهایت شب آویخت؟

آیا سپیده، سایه او بود؟

وهاله، هاله روحانی تو بود که در خلوت

همیشه هفتاد ساله می‌آمد

میخ هودج افلاک،

ماه پرده‌نشین

عروس سرمدی باغهای نیلوفر...

و گیسوان تو در گردباد شب پیداست

تمام شب.

در شهر

صدای مضطرب آفتاب می‌آمد

بعضی از این سطرها، آنقدر فرم دارند که می‌توان آنها را از

روی کاغذ بلند کرد، عمودی نگاهشان داشت و تماشاشان کرد.

نگرشی انتقادی به ادبیات معاصر ایران

۱

در سال‌های گذشته، به ادبیات معاصر فارسی از دیدگاه‌های
مختلف هنری، فلسفی، اجتماعی و سیاسی، نگریده‌ام تا آنجا
که امکان دارد ارزش‌های سازنده، انسانی و هنری آن را روشن کنم. تأکید،
البته، بیشتر بر شعر بوده، چرا که اصیل‌ترین هنر این سرزمین است و
در آینده نیز تأکید باز بیشتر بر شعر خواهد بود، چرا که شعر ایران
نه فقط گذشته‌ای درخشان دارد و حالی نسبتاً پر رونق، قراین نشان
می‌دهد که آینده‌ی زبان فارسی هم بدون شعر درخشان نخواهد بود. این
سرشت و سرنوشت بسیاری از زبان‌های شاعرانه دنیا بوده است و چنین
به نظر می‌رسد که در آینده نیز چنین خواهد بود. زبان‌های چینی و ژاپنی،
هندی و فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی و ایتالیائی و یونانی قدیم و
جدید و لاتین قدیم، زبان‌های شعر بشر هستند. در زبان‌های دیگر جهان،
از نظر شعری نوعی جیره‌خواری از این زبان‌های شعری دیده می‌شود و

دیوارشان در برابر دیوار زبان‌های بزرگ شعر جهان کوتاه است . شعر روس ، در برابر شعر فارسی ، صد قافله عقب است . شعر ترك ، گرچه کوشیده خود را از نفوذ مستقیم شعر پارسی و تازی رها کند و بارقه‌هایی دلنشین در وجود ناظم حکمت و « فاضل حسنو داغلارجا » داده است ، ولی این بپاخاستن‌ها دیواری است کاهگلی در مقابل دیوار چین شعر فارسی . اسپانیا فاقد حافظ و دانتیه و شکسپیر است . گوته آلمانی است ، ولی سخت تنهاست . « هولدرلین » مظلوم و تغزلی و نیمه فلسفی و نیمه اساطیری از ارواح اقلیت است ؛ جاذبه جهانی و جامعیتی همه جا گستر ندارد . شاید « ریلکه » یکی از شاعران بزرگ قرن بیستم جهان باشد ، ولی روحش سخت فرانسوی است و بیش از آن که از سنت گوته استفاده کند ، از « بودلر » ، « مالارمه » ، « رمبو » و اعقابشان سود جسته است . شعر آلمانی قرن بیستم ، شعری است محدود ، در خود فرو رفته و درون بین ، و این اگر تا حدودی مربوط به عناصر اجتماعی باشد ، تا حدود بیشتری مربوط به ذات زبان است که شعر را در اوج ، (اوج اوج‌ها را - می‌گوییم) نمی‌پروراند و در عرض در منطق و استدلال و صغری کبری و دیالکتیک و فلسفه و نثر فلسفی جاری می‌شود و روح آلمانی ، لذت هنری خود را ، در اوج ، در فرم تقطیر شده موسیقی می‌جوید و تا حدود زیادی از پدیده‌ای حد وسط بین فلسفه و موسیقی ، یعنی شعر ، چشم می‌پوشد . در عرض زبان انگلیسی ، در مقایسه با زبان آلمانی ، فاقد لهجه سنتی فلسفی است ، ولی از نظر شعری « شکسپیر » را مثله کنید ، از هر پاره عضوش ، يك گوته جوانه می‌زند . و شاعران

رمانتیک انگلیس ، زیباترین خوشه پروین رمانتیسیم در جهان هستند و موسیقی شعر انگلیسی ، حتی نثر زیبایش ، با آن بقبقوی فشارهای پسر طراوتش بر روی هجاها ، گوش رامی‌نوازد و در شعر قرن بیستم انگلیسی در آمریکا و انگلستان ، عذوبتی جهانی هست که با وجود گستردگی و عمقش ، از صلابت تکنیک نیز برخوردار است . ویژگی اساسی این زبان در این است که شعرش ، به دلیل ترکیبات هجایی و فشارها و تکیه‌های ذاتی زبان ، هرگز بی‌نظم و بی‌وزن نمی‌شود و نثر اگر زیبا نوشته شود ، همیشه به سوی تناسبی از تناسب‌های شعری می‌گراید و علت آنکه نمایشنامه انگلیسی ، عالیترین نوع نمایش در جهان شناخته شده ، این است که انعطافی رنگین بر زبان حاکم است و هر کسی می‌تواند به زبان خود ، در شعر و نثر بر روی صحنه ، حرف بزند .

شعر فارسی ، عالی‌ترین شعر جهان نیست ، یکی از عالی‌ترین شعرهای جهان است . ولی می‌توانست عالی‌ترین شعر جهان نیز باشد . به دلالتی سیاسی ، اجتماعی و مذهبی ، زبان در حوزه نمایش ، در حوزه خطاب ، در حوزه گفت و گو و در حوزه فلسفه اجتماعی گسترش پیدا نکرد . سه چهار قرن بین رودکی و حافظ ، قرن‌های حرکت از طبیعت و حسیت ، به سوی تجرید و خلوت‌گزینی است . حافظ خلوت‌گزیده را به تماشا حاجتی نیست ، چرا که وجودش سراسر معنا و تجرد و تجرید است ، ولی رودکی نابینا ، به طبیعت حسیت ، و نفس زدن در هاله رنگ‌های خیالی طبیعت احتیاج داشت و به همین دلیل شعرش سراسر عینیت است و تصویر طبیعت و زندگی . شعر کهن فارسی ، جهانی است ، به دلیل اینکه در زمانی

سروده شده که ایران یکی از مراکز بزرگ فرهنگ و تمدن بشری بود؛ جهانی است، به دلیل اینکه در آن زمان، زبان فارسی یکی از زبان‌های جهانی بود و در شعاع بین تنگه بسفر، سیحون و جیحون و سند و گنگ، نفوذ داشت و اگر سلطان محمود به هند لشکر می کشید، لاقل گروهی از شاعرانش را با خود می برد. بدین ترتیب دید شاعر گسترشی از نوع جهانی آن زمان پیدا می کرد. در حالی که نادرشاه بی فرهنگ تر از سلطان محمود بود، چرا که از مردم با فرهنگ نفرت داشت، شعر و هنر و ادب را خیره سرانه به هیچ می شمرد، اگر جز این بود، در زمان او نیز که دومین فاتح ایرانی هند بود، چهارصد شاعر دور سرش جمع می شدند و سخنی نو می آوردند که حلاوتی دیگر داشته باشد و دیگر پس از مرگش شعر کهن فارسی، دچار ورشکست نسبی نمی شد و اوجی دیگر می یافت و شاید هم سرنوشتش دیگر گون می شد. به همین دلیل و به دلائل دیگر، شعر فارسی، عالی ترین شعر جهان نیست، ولی خوشبختانه یکی از عالی ترین شعرهای جهان هست.

اینها تأملاتی است در گذر، تا برسم به اصل مطلب که گرچه در گذشته، درباره ارزش های سازنده، انسانی و هنری ادبیات معاصر ایران حرف زده ام، این بار می خواهم انتقادی بی طرفانه - که از نظر شما لابد بیرحمانه خواهد بود - از ادبیات معاصر ایران کنم و بپردازم به کمبودهایی که از نظر ادبی با آنها روبرو هستیم.

بزرگترین عیب ما این است که ما تکه تکه فکر می کنیم. به این معنی که مثلاً قصه کوچکی به نظرمان می رسد، می نویسیم و آنرا چاپش می کنیم. دوسه خط اول شعری به ذهنمان می رسد، در اولین کافه سرراه

می نشینیم و دوسه خط اول را می رسانیم به بیست سی خط و می سپاریم دست مسؤول صفحه ادبی، جنگ، مجله، یا روزنامه. فکری انتقادی به ذهنمان می رسد، فکر می کنیم که شعر فلانی خوب یا بد است ساعتی پیش از خواب شبانه، کتاب شاعر بدبخت را جلوی رویمان می گذاریم و یک مقاله سه ستونی و هزار کلمه ای می نویسیم و چاپ می کنیم. می رویم سفر، گزارشی سردستی از سفر خود می نویسیم و در احشای سیری ناپذیر مطبوعات فارسی می ریزیم. قصه ای به ذهنمان می رسد درباره مردم جنوب، شعری به ذهنمان می رسد درباره عشق، نمایشی تمثیلی به ذهنمان می رسد درباره روستاییان. صبح، قصه را می نویسیم، ظهر، شعر را می سراییم و عصر، نمایش تمثیلی را به رشته تحریر درمی آوریم! ما همه کاره تمام تجربه های مثله شده و مسخ شده هستیم. و این احمقانه است. موضوعی پیش می آید، فی نفسه جالب، منطقی، درخور تعمق و تأمل تمام، مثل مسأله تعهد اجتماعی در ادبیات. مسأله ای که می تواند عمر چند نویسنده بزرگ جهان، نرودا، امه سزر، فانون، سارتر و دهها نویسنده دیگر را به خود تخصیص دهد. ولی ما صبح، متعهد می شویم، در برابر یکی از شیوخ تعهد، ظهر، از سر نفرت، تف می کنیم بر ریش تمام شیوخ تعهد، و عصر، بادبزن عرفان به دست، با دهانی کف کرده، شطحیات شیخ روزبهان بقلی شیرازی را می خوانیم. ماحتی جوان هایی را که تازه به ادبیات روی آورده اند، تکه تکه می کنیم: قصه نویس روستا، شاعر صمیمی جنوب، شاعر متعهد، شاعر هنر به خاطر هنر، تصویرگر دردهای مردم گیلان، خراسان، آذربایجان، شاعر کناره های کویسر، قصه نویس کرانه های خزر. اسیر یک تحریک قلبی در ادبیات شده ایم. به جای آن

که بپردازیم به پنج نفر آدم حسابی ادبیات معاصر، پرداخته ایم به پنج هزار نفر که هنوز تکلیفشان از نظر نظام فکری، شعور فرهنگی و هنری و حتی استعدادهای فردی روشن نیست. کار ما این بوده است که شب و روز جواز ورود به تاریخ ادبیات صادر کنیم. همه مان در یک بلا تکلیفی عجلولانه، در یک بی دقتی که زایدده فوتی و فوری بودن تمام سلسله مراتب ادبی است، در یک تعلیق از خلاء دوار انگیز ناهشیواری و جهل غرق شده ایم. تاریخ، عاصی های جوان بی هدف و باهدف، بسیار به خود دیده است و اگر برای گروههای مختلف این عاصی های باهدف و بی هدف در گوشه ای از خود، جایی تعبیه دیده، هرگز اجازه نداده است که عاصی های احمق ربی شعور، به حریم خلوتش راه یابند. ما دریایی ساخته ایم وسیع و گسترده، ولی پایاب، با عمقی به اندازه یک وجب، و بیچگانه در این دریای وسیع کم عمق، ما شعر چاپ می کنیم، قصه و خبر و نقد و انتقاد چاپ می کنیم و موقعی که کتاب هایمان چاپ می شود، یکدیگر را از سر خوشی و مستی بغل می کنیم و می بوسیم و به یکدیگر تبریک می گوئیم و عکس ها، عکس هایی که در آنها نه از زیبایی خبری هست و نه از پیشانی های بلند و نه از نگاههای ناشی از تحرك و نبوغ، صفحات مطبوعات و صفحه تلویزیون را به خود تخصیص می دهد. هر بچه گریز پا از مکتب، که دچار تعدد عکس و مصاحبه شده، می گوید: «شعر من دارای ویژگی هایی است که آن را از شعر دیگران ممتاز می کند.» و مطبوعات می نویسند: «شاعر جوان کرمانشاهی: خراسانی، شیرازی و بوشهری، سکوت خود را شکست و به زودی مجموعه شعرش را تحت

عنوان «کفتر در کنام اختر» و یا اسامی ای اعجاب انگیزتر چاپ خواهد زد. انگار «والری» سکوت بیست ساله خود را شکسته، با «پروست» از خلوت تاریخ و صامت خود بایک قصه دوسه هزار صفحه ای در برابر آفتاب ظاهر شده، شکفتگی جدیدی را به صاحبان قلم آموخته است.

این سرعت بی صاحب ناگهانی، مجال تأمل و تفکر را از ما گرفته است و انتقاد من در اینجا فقط متوجه نسل جوان نیست. نسلی که هم اکنون چهارمین دهه زندگی خود را می گذراند و عده ای از با استعدادترین چهره های ادبی امروز را به خود تخصیص داده، نیز دچار همین بی فکری است. هیچکدام از افراد این نسل، تصویری جامع و کامل از ایرانی امروز به دست نمی دهد. تصویری که از آثار این نویسندگان، در برابر چشم ما ظاهر می شود، اغلب یک صورت جذامی است، و با یک صورت جذامی است که تکه تکه شده و پاره های پوست و گوشت و استخوانش در حال پوسیدن و پلاسیدن است. تهرانی به این درندشتی و تنوع، و عمیق و مصیبت زده و پرتحرک و پرهیاهو، با انواع آدم های مختلفش، از میلیونها بورژواهایش بگیر و بیا تا بررسی به قطب وحشت فقر و نابودی، در هیچکدام از آثار این نسل که خود را به این زودی شیخ و مراد شکل و محتوای ادبی، تجسم رسالت عظمای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، و همه کاره تمام هنرهای موجود معاصر جهان می داند، هرگز به صورت کامل و جامع، همه جا گستر و عمیق تجلی نمی یابد. اگر هر جوانی، از این تازه پا گرفته ها، در شعر و قصه، خود را بدل به اسطوره ای زخم ناپذیر از هنر کرده، در چارچوب کاغذی این اسطوره خیالی اطراق کرده و گمان

می برد که تمام شاهراه‌ها به وجود بی نظیر او منتهی می شود، نسل سلف او، یعنی آنهایی که چهارمین دهه زندگی خود را می گذرانند، زندگی را بریده بریده، بی دوام و بی ثبات نشان می دهند، عین موشی زندگی را می جویند و فقط اثر دندان‌های تیز خود را به روی پاره‌های کاغذ می گذارند و می گذرند. بهترین اینها اشخاصی هستند که برای دلخوشی آنی تماشاچیان و خوانندگان مطلب می نویسند و این به نظر من فریفتن خواننده است، تبدیل کردن هنر به یک تفنن ساده اجتماعی است، ادای دینی است به حس لذت جویی گذرای خواننده و یا تماشاچی، و فرار کردن از صلابت سنگین و سربین و موحش زندگی است. نویسنده مسؤول تجربه‌های فردی و اجتماعی و تخیلی خویش است. می توان تجربه اندوخت، ولی تجربه باید با نفسانیت انسانی تطبیق بکند. روستایی به زور نمی تواند شهری بشود و شهری هم به زور نمی تواند روستایی بشود. تغییر و تبدیل کامل در عینیت و ذهنیت هر دو لازم است. کسی که خودش را نتواند دقیقاً ببیند، هیچکس را نمی تواند ببیند. فرد، ساخته اجتماع است و نویسنده باید در آینه این فرد، دقیقاً بنگردد. همه چیز برای نویسنده از رابطه‌ای که او با فرد اجتماعی خودش پیدا می کند، شروع می شود. نویسنده ایرانی، ترسو است، پر عقده و ترسو و زبون است، و اولین ترسش از آن خود خودش است. از عشق که حرف می زند، می ترسد مچش را بگیرند که عاشق شده، یا می ترسد بر چسب تهمتی بر پیشانی اش بچسبانند. برای گریز از تجربه‌های خود، سوزناک و احساساتی می شود. چون روستایی را نمی فهمد، او را به وسیله‌ای برای پیاده کردن و سوار کردن انواع ایدئولوژی‌های اجتماعی تبدیل می کند. در نتیجه یک

روستایی من در آوردی مضحکی می سازد که به زمین و زمان، به جغرافیا و تاریخ تعلق ندارد. فقط یک موجود قالبی خلی است برای تمثیل و استعاره و سمبول قرار گرفتن در چارچوب ایدئولوژی‌های مختلف. این نسل، برای خوشی و خوشحالی خواننده می نویسد. خواننده به دنبال لذتی آنی است و او سعی می کند این لذت آنی را فرو بنشانند و نتیجه این است که نویسنده از خود خویش گذشته، فقط به سوی تفنن گراییده است. به همین دلیل جز یکی دواثر، از این نسل، بقیه آثار نویسندگان آن بیشتر به چرکنویس و خرده برداشت و اسکلت اثر هنری می ماند. نثر خوب، نثری که بماند، زندگی را بشکافد و بماند، در نویسندگان‌سی الی چهل ساله کمتر دیده می شود. اما اغلب این نویسنده‌ها، چرک‌نویس استمداد خود هستند و در حال فرار دائمی از خودی در حال نابود شدن و زندگی، زندگی روبرو نویسنده را به مبارزه می طلبد و زندگی، بی اعتنا به نویسندگانی که فقط مقداری عقیده قالبی، بی زمان و بی مکان و مطلق یاد گرفته‌اند، به مسیر خود ادامه می دهد و به راستی زندگی، حتی زندگی خود نویسنده، او را به طنز و مسخره تماشا می کند و می گذرد. نویسنده امروز، بندرت به زندگی خود وفادار است. در بیرون از نوشته‌هایش مردی است که گمان می کند مدام اطرافیان‌ش به او به دیده احترام می نگرند. احساس می کند که پشت سرش، گروهی راه افتاده‌اند و تمام حرکات و سکناات و حرف‌های او را دائماً ضبط و ثبت می کنند. تصویری اساطیری از خود پیدا کرده و دچار نوعی «مگالومانی» دائمی است. به اطرافیان‌ش به دیده نفقد می نگرد، ژست‌های نیمه آناارشیستی و نیمه انقلابی می گیرد،

انتقادهای کوتاه و مختصر عصبی و خشن از اطرافیان می‌کند، تصویر اساطیری خود را با خود به همه جا می‌برد، حتی گاهی برمی‌گردد و پشت سرش را می‌نگرد تا ببیند مردم به انگشت نشانش می‌دهند یا نه. در عین حال مقداری شوخی و بذله از این سو و آن سو جمع کرده، که از آنها به کرات استفاده می‌کند. این ماسک قهرمانی، انگار از آسمان به زمین نازل شده، بر چهره او انداخته شده است. اما در پشت سر این ماسک، بندرت انسانهای باشهامت می‌بینیم. در بیرون کوشش اینها بر این است که قهرمان جلوه کنند، اما در پشت ماسک، يك بز دل واقعی نشسته است. بز دل، نه در برابر اعمال حاد اجتماعی، بلکه بز دل پیش خود. مبادا از پشت پنجره ببینند که نویسنده محترم هنر به خاطر اجتماع، در آینه می‌نگرد و بسیار هم از خودش، خوشش می‌آید! نویسنده محترم باید يك قهرمان فروتن باشد و از خودش هرگز خوشش نیاید! نویسنده محترم، هرگز لخت نمی‌شود و در اندام خود خیره نمی‌شود. هرگز به فکر فریب دادن زنی نمی‌افتد. به تمام مردم جهان، به دیده خواهی و برادر نگاه می‌کند. قهرمان ما از این نظر، چشمی درویش دارد ولی این رویه را که از هم بدرید و پشت سر را نگاه بکنید، مردی پر عقده می‌بینید که اغلب از توسل به اجتماع برای ترکاندن عقده‌های خود استفاده می‌کند. به دردهای مردم، به دیده هم‌دردی می‌نگرد، ولی خود، اگر در تنهایی برایش میسر باشد، در عمل بر دردهای آنها می‌افزاید. در بیرون يك «قهرمان» است به اضافه «نابغه»، به اضافه «مسؤل و متعهد» اجتماعی. پیش خود، دلقکی است که ادای شاهزاده هملت را درمی‌آورد. بین

این نقاب نبوغ و تعهد قهرمانی از يك سو، و آن خود تنهای دلقك وار چه ارتباطی هست؟ بزرگترین طنز روزگار را می‌توان در مورد شخصی که بر روی پل این ارتباط، این پا و آن پا می‌کند، نوشت. این در دولنگه دلقك و قهرمان را باید با مشت گشود و باید دید در پیچیدگی‌های ذهن موجودی که نامش نویسنده امروز است، چه می‌گذرد.

نویسندگان ما طوری رفتار می‌کنند که انگار منزهترین و شاید تنها افراد منزه اجتماع و تاریخ هستند. پیش خود، اخلاق خصوصی ندارند. از يك اخلاق قهرمانی مضحك، در خارج از محیط ذهنی خاص خود، پیروی می‌کنند و در نوشته‌هایشان، کوچک‌ترین تناقض اجتماعی و فردی دیده نمی‌شود. دائماً برای خود سابقه پاکیزگی و پاک‌می‌سازند. انگار کثافت اجتماع و تاریخی که آنها را پرورانده، کوچکترین اثری بر ذهن آنان نگذاشته است. به همین دلیل احساس می‌کنند که همه کثیف هستند و اینها آمده‌اند تا به عنوان آخرین رسولان اخلاق بشری، در این دوره آخر الزمان، انسان امروز را از ورطه زوال و پستی نجات دهند. نویسنده امروز نمی‌تواند قبول کند که خود نیز کثیف است، کثافت را در مورد دیگران قبول می‌کند و شب و روز نسخه هم می‌پیچد، ولی هرگز قبول نمی‌کند که خود نیز ممکن است کثیف باشد. آخر اگر اجتماع بر ذهن اکثریت مردم اثری از کثافت گذاشته باشد، مگر نویسنده قشر عایقی دور خود کشیده است که از این کثافت، دور مانده باشد؟ به همین دلیل، هیچ تناقضی در کار نویسنده امروز نیست! ذاتاً بسیاری از نویسندگان امروز، خود دیکتاتورهای حرفه‌ای هستند، ولی بر روی

اشاره خواهیم کرد، ولی رفتار عمومی این نویسندگان درباره خود و اجتماع، همانست که مختصراً تشریحش کردم.

۲

از نظر خلاقیت ادبی، به‌ویژه در فرم‌های گسترده و نیمه گسترده چون قصه و نمایشنامه، تأکید بر ارائه یک خصیصه از تمام خصائص انسانی یک شخصیت، او را سطحی و محدود و یک بعدی نشان می‌دهد و این کاری است که اغلب قصه‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان سی‌الی‌چهل ساله می‌کنند. از تناقضی که در وجود یک شخصیت ممکن است وجود داشته باشد، تعجب می‌کنند و حاضر نیستند با تأکید بر وجوه متناقض زندگی یک شخصیت او را به شکلی که زندگی می‌کند، یا می‌تواند زندگی بکند، ارائه دهند. آنها تناقض را در طرح و توطئه قصه و نمایشنامه نشان می‌دهند. از آنجا که تغییری در شخصیت‌ها ظاهر نمی‌شود و یا تغییر خصوصی شخصیت، اثری بر طرح و توطئه قصه و نمایشنامه نمی‌گذارد، خواننده یا بیننده‌ای که عقل و شعوری متعارف داشته باشد، می‌تواند به راحتی پایان قصه و نمایش را پیش‌بینی بکند. حتی پیچ و خم‌های ناچیزی که از جدال بین شخصیت‌های مختلف در روال طرح و توطئه قصه و نمایشنامه، نتیجه می‌شود، اثری بر حس پیش‌بینی خواننده و بیننده نمی‌گذارد، به همین دلیل اغلب قصه‌ها و نمایشنامه‌ها و به ویژه قصه‌های نویسندگان سی‌الی‌چهل ساله بسیار خسته‌کننده است و به استثنای

صحنه، در نوشته‌ها و آثار خود، دم از يك دموکراسی قالبی و خیالی که نیم‌بورژوازی و نیم‌پرولتاریایی است می‌زنند. بسیاری از شخصیت‌های نویسندگان امروز، قلابی و قالبی هستند: کارشان این است که تیپ بسازند، تیپ حمال، تیپ روشنفکر، تیپ تاجر، تیپ حرامزاده، تیپ فاحشه، تیپ هروئینی، تیپ زنباره و تیپ متهمد.

مجموع این‌ها را در وجود يك نفر، ویا آمیزه‌ای چند از اینها را در وجود يك شخصیت رنگین و متناقض و زنده نمی‌توانند ببینند؛ یعنی رودخانه زندگی را به جای آنکه به دریا پیوند دهند، دچار انشعاب می‌کنند. نویسندگان ما - لاقلاً در مورد بعضی‌شان این حرف را به صراحت و یقین می‌توان گفت - زندگی را دوست ندارند و دوست ندارند که خود را در برابر موضوع و موضوع را به خاطر خود، دگرگون کنند. آنها فقط نوشتن را دوست دارند و از این بابت، هر چه پرگوتر و پرروتر و قلابی‌تر و ظاهر-الصلاح‌تر و قالبی‌تر باشند، همانقدر بیشتر خود را قهرمان و نابغه تشخیص می‌دهند. از آنجا که سکوی حرکتشان به سوی نوشتن، نه آن خود واقعی، بلکه آن تصویر مضحکی است که می‌خواهند از خود در اذهان مردم ایجاد کنند، مجبور می‌شوند به هر موضوعی، حتی موضوعی که مربوط به زندگی‌شان نیست، دست دراز کنند و به همین دلیل، تکه تکه، بریده بریده و جویده جویده می‌نویسند، و این بیشتر در مورد نویسندگانی درست است که دهه چهارم زندگی خود را می‌گذرانند، سی‌الی‌چهل ساله هستند. استثناهایی هست که به آنها

هستند، یعنی تضادهایی که زائیده اصطکاک‌های بی پایان فرد با اجتماع است اساس تصور این سه نویسنده را از بعضی از شخصیت‌هایشان تشکیل می‌دهد. با وجود این در قصه‌هایی از این سه تن که شخصیت محدود و مسطح و تک‌بعدی^۱ است، عنصر غنی‌زبان، خواننده را در لذت غرق می‌کند. «شوهر آمریکائی» آل احمد، قصه‌ایست تک‌بعدی، ولی زبان آل احمد در این قصه ناقص آنچنان غنی است که می‌توان ده‌ها بار قصه را خواند، حتی می‌توان بعنوان عالیترین نوع نثر این دهه، سرمشقی برای تمام نویسندگان بعد از آل احمد قرار داد. موضوع و مضمون قصه «شوهر آمریکائی» ارزش متعالی ندارد؛ ولی زبان زیباترین شکل ممکن را پیدا کرده، و بدون شك، گذشت زمان بر آن خدش‌ای وارد نخواهد کرد. این مسأله در مورد قصه‌های بلند آل احمد نیز صادق است. اساس «نفرین زمین» بر تک‌بعدی بودن شخصیت هاست، ولی زبان شخصیت‌های غنی تک‌بعدی قصه نفرین زمین را از خسته کننده بودن نجات می‌دهد. یعنی زبان آل احمد، خواندنی است و زبانی است که حتی از اقتصاد هم، ادبیات می‌سازد.

«ساعدی» شخصیت‌های بسیاری از قصه‌ها و بسیاری از نمایشنامه‌هایش را، پیش از آنکه آنها بر روی کاغذ آورده شوند، در ذهن خود، به صورت نماینده افکار طبقات مختلف می‌سازد. یعنی شخصیت‌روشنفکر فلان نمایشنامه ساعدی، بر روی صحنه دگرگونی‌روشنفکرانه پیدا نمی‌کند. او پیش از آنکه وارد صحنه بشود، به صورت روشنفکر در ذهن پرورانده

چند قصه و نمایشنامه، بقیه آثار این نسل را خواننده معمولی حتی حاضر نمی‌شود دوباره بخواند و یا تماشا کند. بسیاری از آثار این نسل بندرت به يك بار خواندن می‌ارزد و پس از آن يك بار، خواننده به کلی اثر ادبی را فراموش می‌کند، چرا که انعکاسی از آن در زندگی شخصی و اجتماعی خود، به صورتی که واقعاً رنگین و سرشار از قدرت تأثیر باشد، نمی‌بیند. قصه‌هایی مثل «دو برادر» از ساعدی، «شازده احتجاب» از گلشیری، «عافیت» از بهرام صادقی، «سفر شب» از بهمن شعله‌ور را استثناهایی بر این تصویر کلی که دادم، می‌دانم؛ و من گرچه با بعضی از نمایشنامه‌های ساعدی، موافق هستم، ولی در آنها عیب‌هایی از نظر ارائه شخصیت و ارائه زبان می‌بینم که بدانها به صراحت اشاره خواهم کرد، همانطور که به عیب‌های قصه‌هایش؛ و البته در این یادداشت غرضم، شمردن عیب‌هاست و من هر آنچه را که در اینجا شمرده نشود، ولی در چارچوب ادبیات و اجتماع ادبی بگنجد، حسن حضرات سی‌الی‌چهل ساله می‌دانم و می‌دانید که من خود، به بعضی از محسنات و دیگران به برخی دیگر، اشاره کرده‌ایم و در هر صورت من می‌خواهم کمبودهای ادب معاصر را بشمارم نه محسناتش را، چرا که کمبودها باید رفع شود و محسنات باید برجای بماند و تقویت بشود.

در نسل هدایت و چوبک و آل احمد، يك عنصر غنی، گلیم شخصیت را، با وجود يك بعدی بودنش، از آب بیرون می‌کشید و آن عنصر زبان بود. غنی‌ترین زبان قصه معاصر از آن این سه تن است: بعضی اوقات، به ویژه در هدایت و چوبک، شخصیت‌ها، چندین بعدی

۱ - رجوع کنید به «قصه نویسی»، چاپ اشرفی از همین قلم: فصل شخصیت.

نمایشنامه‌های ساعدی اغلب مجبور و مقدرند، نه مختار و قادر، و کسی که می‌خواهد بیننده نحوه عمل و تفکر را فرا بگیرد باید بر روی صحنه نمونه‌های اختیار و قدرت و تفکر و عمل ارائه دهد و این تنها وسیله‌ای است که می‌تواند طرح و توطئه از پیش ساخته شده نمایش‌های ساعدی را از محدودیت ایستا نجات بدهد.

برای این کار ساعدی مجبور است که زبان نمایشنامه‌ها و قصه‌هایش را تغییر دهد. قبلاً با خود او درین مورد صحبت کرده‌ام و حالا بر روی کاغذ جمع و جورتر می‌توانم حرفم را بزنم:

ادبیاتی که با تفکر و توصیف سروکار دارد، که نمایشنامه و قصه ناگزیر هستند داشته باشند، نیازمند زبان تفکر و زبان توصیف است. ساعدی متأسفانه فاقد این هر دو است. توجه بکنید که منظورم این نیست که ساعدی فکر ندارد، چرا که اتفاقاً فکر دارد و فکرهای خیلی خوب هم دارد. ولی ساعدی زبان تفکر ندارد و زبان تفکر اگر ضعیف باشد نیمی از تفکر را از بین می‌برد و اگر قوی باشد تفکر را دوچندان نشان می‌دهد. ساعدی فاقد تفکر نیست، بلکه فاقد زبان تفکر است. به این دلیل که در نمایشنامه‌ها، شخصیت‌های ساعدی از پیش قالب ریزی شده‌اند و فکری خاص تمامی تخیل و عواطف آنها را به دور خود گرد آورده است. زبان ساعدی در نمایشنامه‌ها، يك زبان بسیار قراردادی «توبگو من بگویم» است و فکر با این رفتار قراردادی با زبان فرصت جولان پیدا نمی‌کند. آن مقدار از زبان که در اختیار يك شخصیت قرار گرفته است تار و پودش بر جمله کوتاه بنا شده و فکر در جملات کوتاه، از

می‌شود و موقعی که وارد صحنه می‌شود، از ابتدا تا پایان به صورت روشنفکر می‌ماند. دگرگونی در نمایشنامه ساعدی از اصطکاک تیپ‌های پیش ساخته شده و در چارچوب طرح و توطئه نمایشنامه پدیدار می‌شود. نتیجه این اصطکاک‌ها، پیروزی ایدئولوژیکی و یا ضد ایدئولوژیکی (به طنز) است. یعنی شخصیت‌های اغلب نمایشنامه‌های ساعدی قالبی هستند. در سنگ‌شدگی يك عقیده محبوس هستند، وضع موجود خاصی را به صورتی سنگ‌شده، ایستا، و نه پویا، نشان می‌دهند. بر روی صحنه، شخصیت‌ها در نتیجه تفکر دگرگون نمی‌شوند، تائینده نیز احساس دگرگونی بکنند. بیننده، با تعجب می‌بیند که آدم‌های روی صحنه اشخاصی هستند که قبلاً در زندگی خود آنها را دیده است. ساعدی طرح و توطئه موجود در اجتماع را بدل به طرح و توطئه‌ای بر روی صحنه می‌کند، و پیامی تلخ نیز دارد که گاهی به طنز و گاهی به جد، از مجموع حوادث طرح و توطئه استنتاج می‌شود. و لسی در مجموع، شخصیت‌ها و طرح و توطئه نمایشنامه، بر اساس تفکر و عاطفه‌ای که باید بر روی صحنه تجلی کامل پیدا کند، دچار تغییر و تبدیل نمی‌شوند. روشنفکر آغاز نمایشنامه، در پایان نیز روشنفکر است. روستایی بیسواد در پایان همان روستایی بیسواد است. یعنی برای ساعدی، وضع موجود، وضع موجود است، شخصیت‌ها، شهید، قهرمان یا جلا، از آغاز تا آخر نمایشنامه به همان شکل می‌مانند، و در وسط نمایشنامه، به علمی‌درونی و روانی و فکری، شهید و قهرمان نمی‌شوند، جلا، شمشیرش را به پایین نمی‌افکند و روستایی علیه جلا، اسلحه به دست نمی‌گیرد. شخصیت‌های

نوعی که ساعدی به کار می‌برد، یا گم و گور می‌شود و از بین می‌رود و یا سر از محتوایی چاپی و قراردادی در می‌آورد. این زبان، زبان تفکر ایدئولوژیکی و غیر ایدئولوژیکی نیست. تفکر، زبانی می‌خواهد که به رغم پیچیدگی، از شفافیت نسبی هم برخوردار باشد. برای این کار لازم است که شخصیت‌ها یک فکر را بر روی صحنه، به صورت دینامیک حل‌جلی بکنند، آنقدر درباره آن بحث کنند که انفجار عمل بر روی صحنه نتیجه واقعی و طبیعی بحث متفکرانه باشد. زبان ساعدی در نمایشنامه‌هایش، بسیار تنک، جملات کوتاه کوتاه، بریده بریده و در نتیجه برای ارائه فکر، نارسا هستند. نباید جمله، فکری را به مردم تلقین کند؛ این راندن مردم به سوی بی‌شعوری است. باید جمله، مردم را به سوی تفکر هدایت کند. هر جمله، باید هیجانی از اندیشه داشته باشد و این در صورتی ممکن خواهد شد که ساعدی با وادار کردن شخصیت‌ها به فکر کردن، به بینندگان نمایشنامه، طریقه فکر کردن را بیاموزد. هدف نمایشنامه تفکر، چیزی جز این نمی‌تواند باشد و تفکر احتیاج به بحث‌های دقیق و هیجان‌انگیز دارد، در قالب جملاتی که طبعاً پیچیده خواهند بود، چرا که شخصیت‌ها می‌خواهند با نشان دادن پیچیدگی‌های درون خود، پیچیدگی‌های درون بیننده را، با تمام عواطف و غرائز و فکرهایش، بیدار کنند. همین ارائه تفکر، موقع فکر کردن، نه از پیش و نه به صورت قالبی و قراردادی، شخصیت‌های ساعدی را نیز از حالت قالبی در خواهد آورد و آنها را در برابر ما بی‌نظیر و بدیع و برجسته، متجلی خواهد کرد.

این را در مورد نمایشنامه‌هایش گفتم، به رغم تحسین بی‌پایانی که اصولاً نسبت به پشتکار ساعدی در نوشتنش دارم، و حالا می‌خواهم

اشاره کنم به موضوع توصیف که خود به خود مربوط خواهد شد به قصه‌هایش، گرچه اشاره‌ای که در مورد تفکر در نمایشنامه‌هایش گفتم، مربوط به قصه‌هایش نیز می‌شود.

قصه ساعدی، بدون توصیف است. به همین دلیل شخصیت‌ها نه درون دارند، که باید به وسیله توصیف درون نشان داده شود، و نه برون، که باید به وسیله توصیف برون نشان داده شود. استثنایهایی هستند مثل برادرهای «دو برادر» و یا دو سه شخصیت از شخصیت‌های «عزاداران بیل» و «ولی من در «توپ» و «ترس و لرز» و «دندیل» خیالی کم از این شخصیت‌های استثنایی دیده‌ام؛ مانمی دانیم در اطراف و در ذهن قهرمان توپ، چه می‌گذرد: شخصیت‌های «ترس و لرز» واقعاً فاقد موجودیت هستند و «دندیل» بیشتر، از شخصیت‌های قالبی آفریده می‌شود. «توپ» و «ترس و لرز» و «دندیل» را یک بار که خواندی، کافی است. نشان دادن اجتماع، احتیاج به توصیف درونی و برونی شخصیت‌های اجتماع دارد. فورمولی که بیشتر بر شخصیت‌های ساعدی حاکم است، این است که «فلانی آمد و فلان کار را کرد و رفت»، ولی ساعدی بندرت نشان می‌دهد که: فلانی چطور آمد و چطور فلان کار را کرد و چطور رفت. تکلیف این چطور و چگونه‌ها را زبان توصیف روشن می‌کند. من از قیافه قهرمان توپ، چیزی در مغزم نمی‌ماند، از درون او خبری ندارم، از اطراف او، زمینه طبیعی و جغرافیایی او خبری ندارم. شخصیت به وسیله این قبیل چیزها، ماهیت واقعی خود را پیدا می‌کند. ساعدی قهرمان توپ را به عنوان عامل عمل - کاری به ماهیت عمل ندارم - نشان می‌دهد. من می‌خواهم بینم او کیست، چرا هست، در درونش موقعی

که دست به عملی می‌زند، چه اتفاقی می‌افتد. من از او می‌خواهم که فقط پوست و استخوان نباشد، می‌خواهم خون و گوشت و مغز هم داشته باشد. می‌خواهم او يك انسان باشد نه عروسك - گسر چه گاهی انسان هست و عروسك نیست، به دلیل این که نیت خیری در کار هست - ولی من می‌خواهم با آن قهرمان توپ زندگی بکنم، کنارش راه بیفتم و بفهمم در اعماق ذهن او چه می‌گذرد، و ساعدی آنقدر دندان‌گرد و خسیس است که از ذهن این قهرمان، چیزی در اختیار من نمی‌گذارد. آخر چه دلیلی هست که «راسکلنیکف» «داستایوسکی»، «ایوان ایلیچ» «تولستوی»، «هرتزوک» «بلو» با تمام مشخصات و حالات و آفاتشان در ذهن من - منی که این همه از زمینه زندگی این شخصیت‌ها و نویسندگان آنها دور هستم، چرا که نه در روسیه قرن نوزدهم بوده‌ام و نه در آمریکای قرن بیستم - بمانند، ولی قیافه و حالات و آفات قهرمان توپ ساعدی، قهرمانی که دورادور معلوم است که در جایی عامل عمل بوده است که من ممکن است از آنجا گذشته باشم - در ذهنم نماند؟ علتش فقدان قدرت توصیف است، درونی و برونی، و البته فقدان زبان درونی تفکر. ساعدی درون شخصیت‌ها را، تقریباً به کلی، نادیده می‌گیرد، زمینه نمی‌دهد، اتمسفر نمی‌دهد، و البته آن یکی دوسطر توصیف قراردادی که می‌دهد کافی نیست: ما مجبور هستیم از گفت و گوهای نمایشنامه‌ای شخصیت‌ها و اعمالی که به دنبال این گفت و گوها صورت می‌گیرد، بفهمیم در درون شخصیت‌ها چه گذشته است. و برای قصه، گفت و گو و عمل، کافی نیستند. درون و برون شخصیت باید به طور کامل توصیف شود؛ و گرنه شخصیت، موجودی زنده و مؤثر نخواهد بود. لازم است

که ساعدی نحوه استفاده از زبان گسترده، زبان وصف و جمله بندی بلند را یاد بگیرد و یا اگر نحوه استفاده از این قبیل تدابیر کلامی را می‌داند، آنها را بکار ببرد. فرهنگ لغت ساعدی، بسیار ضعیف است؛ ساعدی قدرت ساختن ترکیبات لغوی ندارد؛ و اگر داشته باشد، آن را نشان نمی‌دهد؛ و نتیجه یکی است: سریع نوشتن و چرکنویس تخیل خود را بر کاغذ پراکندن، و توجه نکردن به اینکه این طور نوشتن و بدون دقت و بدون تکنیک زبانی نوشتن، ادبیات را به سوی نوعی ژورنالیسم سوق می‌دهد، یعنی نویسنده به دنبال تأثیری فوتی و فوری و آنی می‌گردد، و هرگز اجازه نمی‌دهد که خواننده اش، مجدداً به سراغ آثارش برود. من از کسی انتظار ندارم که برای امروز ننویسد، ولی باید کسی که برای امروز می‌نویسد به این نکته توجه کند که فردا هم امروز دیگری است و کلامی غنی و عالی است که قدرت تأثیرش را از طریق فوت و فن هایش بر چندین امروز مختلف تحمیل کند و قسمت اعظم آثار ساعدی، به دلیل نبودن زبان توصیفی غنی، به دلیل توجهی ژورنالیستی به تأثیر آنی آثار بیست، سی الی پنجاه، شصت صفحه‌ای، فقط برای لحظه‌ای گیرایی و زیبایی دارند و به همین دلیل است که من چند بار سراغ «لال - بازی‌ها»ی ساعدی می‌روم ولی «ترس و لرز» و «دندیل» را پس از يك بار خواندن، کنار می‌گذارم. در «لال بازیها» تکنیک و زبان بامحتوا، توافق و سازگاری کامل دارد. ولی «دندیل» و «ترس و لرز» و البته «توپ»، بیشتر شباهت به چرکنویس دارند و البته این چرکنویس‌ها به انتظار نوشته شدن مجدد هستند. فقدان ساخت و یا فقدان «شعر» رمان خصیصه بارز کارهای بلند ساعدی است.

گفتم: چر کنویس، و توضیح بدهم که ساعدی همین که مضمونی به دست آورد، دست به کار نوشتن می‌شود. البته این تمرین خوبی است، ولی هر تمرینی، اثر خوبی نمی‌تواند باشد، تجربه، و البته خود تمرین هم یک نوع تجربه است، باید در وجود نویسنده رسوب کند و نویسنده باید موقعی که عرق شور و حرارت تجربه برتنش سرد می‌شود، شروع کند به نوشتن. تجربه‌های ساعدی برای نوشتن «ترس و لرز» کافی نبود، تجربه‌های «ترس و لرز» در حیطه تجربه‌های فردی ساعدی نبود. ساعدی جز در یکی دو مورد، در قصه‌ها و نمایش‌هایش، از خود، خبری نمی‌دهد. آیا تمامی این شخصیت‌ها ماسک‌هایی هستند تا ساعدی پشت سر آنها، پنهان شود؟ من باورم نمی‌شود. آیا این شخصیت‌ها، جانشین روانی شخص نویسنده هستند؟ باورم نمی‌شود. آیا نویسنده می‌خواهد همه جای این درندشت اجتماع را نشان بدهد؟ باورم نمی‌شود، چون امکان ندارد نویسنده‌ای از بوشهر تا دشت مغان را بشناسد، و به علاوه، شناختن عادی با شناختن برای خلق آثار هنری فرق می‌کند؛ اطراق دو سه ماهه در یک شهر، کافی نیست تا نویسنده‌ای در باره آن شهر سلسله قصه بنویسد. ساعدی آن بیماری‌های جنوب را نه می‌شناسد و نه حس می‌کند. قصه‌نویسی درباره آن‌ها، بی‌فایده است.

و دیگر اینکه ساعدی، فاقد جامعیت است، به این معنی که نوشته‌هایش تصویری از جسته‌گریختگی به آدم می‌دهد. آیا این امر زاییده ذوق زدگی ساعدی در برابر مضمونی است که پیدا کرده؟ آیا این امر زاییده این است که ساعدی در آن واحد گاهی مجبور است هم به کرانه‌های خلیج فارس فکر کند و هم به دهات اطراف قلّه سبلان؟ آیا

این امر، نتیجه برخورد خواننده با ساعدی است، برخوردی که طی آن خواننده از ساعدی تصویری از یک متعهد دائمی دارد و ساعدی از خواننده تصویری که چشم به راه یک تعهد دائمی از ساعدی باشد. در حال حاضر، طرفین متقابل، مثل این که روبروی یکدیگر، طرفین یک میز نشسته‌اند و لای سطح توقع خواننده روبه‌بالاست و سطح آفرینش هنری، از نظر کیفی در ساعدی رو به پایین، و اگر این کفه از آن کفه مساوی شود و تعادل در جایی به هم بخورد، خواننده ساعدی را رها خواهد کرد، چرا که احساس خواهد کرد که خودش یک سر از ساعدی بلندتر است؛ تازه شاید این به نفع ساعدی باشد، چرا که شاید همین سبب شود که ساعدی به وضع خود نیز بیندیشد، یعنی بپردازد به آن رابطه‌ای که درونش با برونش دارد و درون و برونش با هم، با آنچه در اطرافش می‌گذرد، از تاریخ و اجتماع و سیاست و خشونت و عطوفت و غیره.

چند چیز هست که ساعدی را فاقد جامعیت می‌کند: یکی این که ساعدی به محض اینکه دو سه ماهی در شهری یا روستایی ماند شروع می‌کند به قصه نوشتن درباره آن شهر یا روستا. مثل کاندیداهای مجلس شورا که پس از اقامت چند ماهه در یک محل حق انتخاب شدن از آن محل را پیدا می‌کنند، ساعدی هم پس از یک اقامت کوتاه در یک حوزه تحقیقاتی، بلافاصله به خود حق قصه‌نویسی درباره آن حوزه را می‌دهد. «توب» و «ترس و لرز» زاییده این طرز برداشت عجولانه است. دوم اینکه عیناً مثل نخست‌وزیر که روزی در خوزستان تشکیل جلسه می‌دهد و روزی دیگر در کرمان و پنج روز بعد در رأس هیئتی عازم

گروگان می‌شود، ساعدی هم روزی بساط تحقیقش را در کرانه‌های خلیج فارس پهن می‌کند و روزی دیگر در دامنه‌های سبلان و روزی دیگر در کرمانشاه و کردستان و غیره. این نوع تحقیق ذهن محقق را به جای آنکه جامعیت ببخشد، همه‌جایی بار می‌آورد، مگر اینکه ساعدی قبول کند که در کرمانشاه و کردستان و خوزستان و کرانه‌های خلیج فقط یک سیاح باشعور است و در نقاط مختلف آذربایجان یک اهل محل، اهل تحقیق. از مقدار زیادی از این تحقیق‌ها می‌توان به آسانی چشم پوشید. نویسندگان آنی که استعدادشان به مراتب از ساعدی کمتر است، می‌توانند به آسانی مونوگرافی بنویسند. یکی دو تمرین کافی است. ساعدی باید منابع وسیع زمینه‌های تحقیق و ماده‌های اولیه اکتسابی خود را در اختیار قدرت خلاقه خود قرار دهد و از تجربه‌هایی که در حوزه اشتغال‌های ذهنی خصوصی او می‌گنجند، در قصه و نمایشنامه‌هایش استفاده کند، همان‌طور که گاهی با توفیق تمام از آنها استفاده کرده است. و دیگر اینکه ساعدی باید به خود هم بپردازد. این مضحك است که نویسنده از نوشتن تجربه‌های خصوصی خود، تقریباً به طور کامل وحشت داشته باشد. پدر و مادر و خواهر و برادر ساعدی، به مراتب به او نزدیک‌تر هستند تا مبتلایان به زاروام‌الصبيان در فلان ده کوره یا بندر ساحلی جنوب. تصور ساعدی از نویسندگی، تا حدی تصویری است جغرافیایی، و البته غلط، چرا که ساعدی تصور می‌کند از هر نقطه قابل توجهی که در ایران وجود دارد، باید حداقل یک قصه و حداکثر یک کتاب قصه بسازد و به علاقمندان آثارش تحویل دهد تا مثلاً موقعی که به هفتادسالگی رسید شکل جغرافیایی آثارش، عیناً شکل گریه نقشه ایران را داشته باشد. من، پناه بردن به این تصور جغرافیایی را، نتیجه وحشت ساعدی از

خودش می‌دانم. یک نویسنده زنده است با تمام احساس‌ها، تجربه‌ها، عاطفه‌ها، عقده‌ها، خواب‌ها و خیال‌های خویش. سرکوب کردن همه این عناصر و چسبیدن به اینکه فلان آمریکایی در فلان فاحشه‌خانه بکارت نو- فاحشه‌ای را برداشت و خم به ابرو نیاورد، نوعی گریز از خود به سوی عناصر کاملاً نامربوط است؛ و تازه اگر تعهدی سیاسی هم درین قبیل مقولات باشد، از نوعی بسیار سطحی است، و گاهی هم گریز به سوی این قبیل فکرهای خام گذرا از نوعی شهیدنمایی سطحی برای اجتماع و برای نویسنده متعهد سرچشمه می‌گیرد.

نوشتن چند نمایشنامه برای مشروطیت، چند نمایشنامه با الهام از زندگی روستاییان و سپردن آنها به قالب تمثیل و استعاره، نوشتن چند لال‌بازی، چند فیلمنامه، چند نمایش کوتاه و چند قصه کوتاه و بلند و چند تکیه‌نگاری فی‌نفسه تجربه‌ایست عالی برای نویسنده‌ای که فقط سی و پنج سال دارد، ولی نوشتن به این شکل دیگر کافی است. باید ساعدی همت به نوشتن چیزی بکند که در آن مقداری از عناصر فنی تجربی، مقداری از عناصر مربوط به تجربه‌های اجتماعی، و مقدار زیادی از تجربه‌های فردی او دست‌بدست بدهند و زندگی امروز ایران در جامعیت تمام، در قالب نثری که تکیه بر سنت متحرک نثر گذشته و تنوع نثر متحرک امروز بکند، در شکلی که جامع‌ترین شکل‌ها باشد - یعنی قصه - ترسیم بشود. و گرنه این تکه تکه و پراکنده کار کردن و همه‌کاره بودن و مثله‌شدن در قالب قصه‌هایی که اغلب تکه‌تکه هستند و نمایشنامه‌هایی که سی‌چهل صفحه هستند (بعضی‌ها مثل ما «نمی‌شنویم» در نوع خود تجربه‌های خوبی هستند) و جواب گفتن به ولع دمدمی خواننده و

بیننده و حتی دلخوش بودن به این نوع ولع‌ها، و از آنچه در درون انسان می‌گذرد و در رفتار خود انسان رخ می‌دهد، دم نزدن، نوعی خودکشی برای نویسنده‌ای خواهد بود که از استعدادهای سرشار ادبیات معاصر است. کسی که تجربه اجتماعی دارد، که ساعدی بدون شك دارد، اگر به خود بپردازد به اجتماع هم پرداخته است. و حرف آخر دربارهٔ مقولهٔ ساعدی اینکه هر نویسنده‌ای تکلیف خود را خودش تعیین می‌کند، ولی منتقد هم وظیفه دارد به نویسنده بگوید که من این عیب‌ها را در تو می‌بینم، و اگر این عیب‌ها مصرانه حفظ شود، منتقد وظیفه دارد به خواننده هشدار دهد که برادر چشمت را باز کن و هرگز فریب هیچ کس را نخور؛ خواه آن شخص نویسنده باشد، خواه شاعر، خواه منتقد و خواه سیاستمدار، و تکلیف خود را با این قبیل بندگان خدا، با روشن بینی و جهان بینی دقیق، روشن کن؛ هرگز نه ذوق زدهٔ اثر نویسنده بشو و نه ذوق زدهٔ نوشتهٔ منتقد، و بیرحمانه و بیطرفانه هم قضاوت نکن!

۳

هرگز نباید شرف تعهدی را که در کار ساعدی، به صورتی رنگین جلوه می‌کند، نادیده گرفت، و نیز نباید این نکتهٔ اساسی را که ساعدی با داشتن يك هدف واقعی در پیش روی خود، قصه و نمایشنامه می‌نویسد از نظر دور داشت. ساعدی در هجوم نسبتاً عجولانهٔ خود به سوی مضامین اجتماعی، مدام به دنبال تغییر دادن چیزی است، و بیشتر البته به دنبال تغییر دادن ذهن خواننده و یا بیننده و متعهد کردن او در برابر

يك هدف یا چند هدف متعالی اجتماعی است. البته میزان توفیق او مسأله‌ایست که هفتهٔ گذشته بدان اشاره کردم.

دهن کجی‌هایی از هر نوع در مقابل مسأله تعهد، عموماً، و شرف تعهد ساعدی، خصوصاً، از طرف گروهی که برای مدتی کوتاه، در بحبوحهٔ سروصدهای سیاسی، از برج عاج خود بیرون خزیده، های و هویی به راه انداخته بودند، دیده شده است. این دهن کجی‌ها از چند چشمه آب حورده است. یکی چشمهٔ «گلستان» که «بی‌حالی» عدم تعهد اجتماعی را بر هر نوع شرف تعهد اجتماعی مقدم می‌دارد و حتی بدان افتخار هم می‌کند و دائم پوزخند و فیس و افاده است که در پستو پسله، با صدایی نارسا و در جمع کوچکی از ستایشگران انگشت به دهان، تحویل ادب متعهد معاصر می‌دهد. دیگری چشمهٔ سردمدار مجلهٔ به اصطلاح مرقی «اندیشه و هنر» است، با انبانی از ادعاهای عظیم و چندگونی واژهٔ من در آوردی به عاریه گرفته شده از هرمنبعی، از پهلوی باستان تا ساحت قدس فرس اسدی، و از کسروی تا دکتر مقدم، طوری که انگار تنها زبانی که قتلش واجب است، زبان سنت عظیم ادب فارسی دری است و فارسی که جدا از نوآوری‌های محققان محترم، هم امروز، در کوچه و بازار و کارخانه و روستا، با تحرك تمام بر زبان مردم این خطه و سامان جاری است و نویسنده‌ای که به دنبال تغییر دادن اجتماع است که به نظر می‌رسد سردمدار مجلهٔ مرقی «اندیشه و هنر» باشد، نمی‌تواند بدون داشتن زبانی رسا و فرورونده در اعماق اجتماع، بر این فکر تکیه بر جامهٔ عمل بپوشاند؛ یعنی نویسنده نمی‌تواند با تته‌پته و یا با زبان زرگری، به دنبال تحولی، از هر نوع، باشد، خواه اجتماعی و سیاسی،

و خواه هنری و ادبی-تحولاتی که سردمدار مجلهٔ مترقی «اندیشه و هنر» مدعیانه به دنبال آنهاست. در اطراف «گلستان» در کنار «دکتروثوقی» اشخاصی پیدا می‌شوند که به نظر می‌رسد مستقلاً عقیده و نظر و راه و رسم خود را دارند و ادعاهای نبوغ خود را؛ ولی مثل چهره‌ای کامل که در جمعی از کاریکاتورها، کاریکاتور می‌نماید، این صاحبان استقلال نسبی، از دور، بدون استقلال رأی و راه و رسم به نظر می‌آیند، مثل «بهمن فرسی» که به نظر من چیزهایی دارد، خوب و از آن خود، که بیشتر مربوط می‌شود به برداشت نثرش و نه محتوای حرکت‌کننده‌اش به سوی تقلید از «بکت» و «یونسکو»؛ ولی به نظر می‌رسد که بهمین فرسی در کنار گروهی عنق‌کرده و بق‌کرده و از این راه به عقده‌هایی هم‌وزن خود رسیده، فردی است مثل افراد دیگر، فقط می‌تواند در برابر پیشرفت حریف، دهن کج کند و عصا جولان دهد. نثری که «فرسی» می‌نویسد گاهی بسیار شسته و رفته و پاک و پاکیزه است، و با در نظر گرفتن مخاطبی نوشته می‌شود که آدم باشد، و نه غول زبان در قفا، چون خوانندهٔ وهمی مجلهٔ «اندیشه و هنر». نثری است که نشان می‌دهد دست و قلم صاحبش، موقع نوشتن نمی‌لرزیده است و به علاوه صاحبش، به دنبال وزن و آهنگی و سبک و سلیقه‌ایست، که اگر به جایی برسد، فرسی را از آن برج عاج عنق و بق، بیرون خواهد کشید و پرتش خواهد کرد درست به وسط گود، و تازه این اول عشق خواهد بود، هم برای فرسی و هم برای آثارش که حتماً در آن موقع خواننده پیدا خواهد کرد، چرا که حالا نثر خوب فرسی، زندانی کتابهای جلد کلفت گمنامی است در کنج کتابفروشی‌ها؛ و این جای تأسف است،

چرا که استعداد فرسی هرگز کمتر از دیگران نیست. ایدئولوژی تعهد، در ایران، از مخالفان ایدئولوژی تعهد، صدمهٔ چندانی نمی‌بیند، به دلیل اینکه بعضی از مخالفان آدمهای محتاط مستغرق در جیره‌بندی و قسط‌بندی بوروکراسی تازه به‌دوران رسیدهٔ این خطه و سامان هستند، که با وجود اینکه مجله چاپ می‌کنند و خط و ربطی دارند و سرشان را پایین انداخته‌اند و نثر سنتی فارسی را با حفظ تمام اصول و آداب لفظی و دستوری می‌نویسند، ولی معتقدند که نویسنده کسی است که يك قدری هم حرف حساب سرش بشود؛ آخر نویسنده هم زن و بچه دارد و نباید انگشتی به اعتراض بلند کند که فردای قیامت سرش بوی قورمه‌سبزی بدهد و مردم ازش احتراز کنند و زنگوله‌ای دور گردنش بیندازند که صدایش از دور شنیده شود و مردم پاک و پاکیزه را در حوزهٔ خطر جذام تعهد، مدام هشدار دهد. این نویسندگان! محترم‌اگر ثروتی از خود داشته باشند، محافلی راه می‌اندازند تا فتنهٔ جدا بافته و برازندهٔ قامت سروشان، مولوی و حافظ می‌خوانند و گاهی خاقانی و گاهی لیلی تر می‌کنند و گاهی گوشهٔ چشمی را به دامنی پاک می‌کنند و همیشه دور و برشان چهار پنج پیرزن چرو کیده و بزک کرده دیده می‌شوند بانوهای نورسشان که انگار همگی از دم لغوه گرفته‌اند و به محض شنیدن موسیقی، از هر نوع، دیگر روی صندلی بتد نمی‌شوند. در این محافل سه چهار نفر هستند از متشاعران معاصر که شوخی و مزاح می‌پرانند و همه در بارهٔ الدوله‌ها و السلطنه‌های سابق ادبی و با استعدادترین‌شان کسانی هستند که هم برای افتتاح فلان کارخانهٔ سیمان شعر می‌گویند و هم برای تشییع جنازهٔ شیخ بزرگ فراماسونری در ایران و هم در مدح دختر خالهٔ زنشان

که عیناً و ایضاً در مدح پسر عمه شوهر خواهرشان نیز صادق است. واگر این نویسندگان ثروتی از خود نداشته باشند و جیره بگیر یکی از ادارات خصوصی و عمومی و قسط پردازدها کارخانه کوچک و بزرگ ملی و غیرمللی باشند و خلاصه عمری را دست به دهن پشت سر گذاشته باشند، به محض دیدن شعر یا قصه یا مقاله‌ای که در آن نشانی از جهت گیری و تعهد و مسئولیت باشد، می‌گویند نویسنده باید قدرتی مافوق بشری داشته باشد که از این قبیل حرف‌های داغ و دهن پرکن و و گنده زده باشد؛ و منظورشان اغلب از قدرت مافوق بشری تهمت جاسوسی و مزدوری فلان دستگاه مشکوک خارجی است. این قبیل نویسندگان آنقدر بدبخت و بزدل و ترسو هستند که شجاعت دیگران را به حساب قدرتی مافوق بشری، به حساب جاسوسی و مزدوری، به حساب توطئه برای دستگیری این و آن می‌گذارند و برای تبرئه خود، در مقابل اصرار و ابرام طرفداران تعهد، می‌گویند: «پس چرامن نمی - تو انم از این حرف‌ها بز نم، فکر این را نمی‌کنید که اگر من از این حرف‌ها بز نم نقره داغم می‌کنند، در حالیکه فلان آقای متعهد، مثل شاخ شمشاد در خیابان‌ها پرسه می‌زند و کسی هم کاری به کارش ندارد؟» این قبیل خزعبلات مضحک که ناشی از جبن و بزدلی نویسندگان آنهاست نشان می‌دهد که برای اینها پرداختن قسط تلویزیون و یخچالشان، از پرداختن دین خود به دموکراسی و تعهد آزادی، مهم تر است. نویسندگانی از این دست، حتی وحشت دارند بگویند که فلان نویسنده، غلط کرده، متعهد شده؛ چرا که می‌ترسند که اولاً نویسنده متعهد شلاق رسوا کننده اش را برگردان فرود آورد؛ و ثانیاً وقوف به وجود تعهد را، حتی، بسادر نظر

گرفتن شرایط و اوضاع، ذنب لایغفر می‌دانند چرا که هر لحظه ممکن است قسط یخچال و تلویزیون و فرش را به خطر بیندازد و چون فقط همین اشیای قسطی است که زندگیشان را تشکیل می‌دهد و در آن سوی این اشیای بی‌زبان، تصویری بالاتر و بهتر از يك زندگی - که به راستی به وسیله زندگان زیسته شود - ندارند، گمان می‌کنند که با تهدید قسط این اشیاء، زندگی واقعی خودشان نیز به خطر افتاده است. قلم این قبیل نویسندگان، نخست از شکم خود و زن و بچه‌شان، و بعد، از سفته و قسط و چک با محل و بی‌محل الهام می‌گیرد و بعد زیبایی‌های بسیار ناچیز، دردهای مطلق و درمان ناپذیر، درد مرگ مطلق، درد فقر مطلق و حتی درد درد مطلق، موضوع آثار بی‌مثالشان قرار می‌گیرد، با زبانی ساده، دستوری نقطه گذاری شده، طبق آخرین اصول نقطه گذاری، و خلاصه سبکی که - بدیهی است - اجباراً، قالبی و قلابی است.

ایدئولوژی تعهد از این قبیل اشخاص وحشت زده، سر بزیر، سراسر است، عصای دستور و سنت و نقطه گذاری قورت داده و جامه فخر محافظه کاران ریایی به تن کرده، هرگز و هرگز لطمه نمی‌بیند. زیر بالش هر يك از این محققان وارسته، دیوان شعری از گذشته‌نگاران خفته است، به تصحیح و تنقیح و تحشیه همان محقق، و کشوی میز اینان انبانی از مکتوبات مغلوط مستشرقان بیسوادی است که دست در دهها کنگره رنگین دارند و دوست دارند که به دور بساط گسترده شان بر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا، دو سه محقق ایرانی هم به عنوان چاشنی بحث و مزه عرق و مبلخ وضع موجود اوضاع سیاسی در نقاط مختلف جهان حضور داشته باشند تا مقوله مستشرق بازی و شرق دوستی کاملاً طبیعی

جلوه کند.

تعهد، بزرگترین لطمه را از آثار سطحی و بیش پا افتاده کسان می بیند که بی آنکه راه و رسم تعهد واقعی را بدانند، از آن به عنوان سرپوشی برای صدف جلوه دادن خزف خود استفاده می کنند. این قبیل اشخاص به جای آنکه نویسنده تعهد بشوند، فقط گروهی متعهد تجردپرداز بی مایه هستند که مقداری اصطلاح قراردادی از چند مقاله ترجمه - که اغلب دست و پا شکسته به فارسی برگردانده شده - و از چند کتاب فلسفه عمومی که برای شاگردان سالهای آخر مدارس متوسطه غرب و نوآموزان فلسفه در زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی نوشته شده، یاد گرفته اند و این اصطلاحات را بجا و بیجا - و اغلب بیجا - در نوشته های بی سبک و بی شیوه و بی روح خود می کارند و انتظار دارند که با این کلی بافی ها توانسته باشند در ذهن مردم، در ذهن روشنفکران، در ذهن نویسندگان جوان که از این قبیل اشخاص به مراتب هوشیارتر هستند، رسوخ معنوی بکنند. تعهد برای اینان آنقدر صورتی ابتدایی و در عین حال متحجر و قراردادی و کلی بافانه دارد که حتی چند بیتی که گاهی از حافظ و سعدی وسط مقالاتشان می کارند، و گاهی نقل قولی که از يك بزرگوار غربی یا شرقی، به عناوین مختلف و اغلب به عناوین بی ربط، در نوشته هایشان می آورند، نمیتواند بر بی شعوری و جهل و بیسوادی و بی هوشی ذاتیشان سرپوش گذاشته باشد. بدبختی ایدئولوژی تعهد و بدبختی متعهدان روزگار در این است که این بی شعوران، با بلغور کردن حرفهای مردمی باشعور و هوشیار، می کوشند در صفت متعهدان سینه بزنند. تمامی حرکات و سکنات این قبیل به اصطلاح شاعران و به اصطلاح

منتقدان و به اصطلاح قصه نویسان، آنقدر بی استعدادانه و در عین حال آن قدر چموشانه است که يك متعهد واقعی، گاهی پیش خود می گوید: ولشان کن احمق های بی شعور را! و گاهی می گوید: چماقی محکم بر گرده شان بکوب تا ادبیات را رها کنند و دنبال هر کار دیگری که خواستند بروند. ساعدی نیز بیش از همه، از جبهه گیری این قبیل اشخاص به سود او، لطمه دیده است.

منتقد متعهد قلبی کسی است که به محض دیدن يك صفحه توصیف دست و پا شکسته از بدبختی مردم روستا یا کارگران کارخانه، بلافاصله نویسنده آن توصیف را در شمار مبارزان بزرگ علیه بیدادهای اجتماعی به شمار آورد؛ و یا به محض اینکه دید، نویسنده ای قصه اش را طوری به پایان رسانده که در آن مردی به نحوی قلبی و تصنعی صلای آزادی در داده است، مخاطب های خود را به کف زدن و هورا کشیدن و ابراز احساسات شدید ولی سطحی دعوت کند؛ و یا به محض آنکه دید کسی ایدئولوژی خاصی را از خارج بر قامت نحیف و اندام تنک و لرزان شعر و قصه و نمایشنامه اش تحمیل کرده، آنرا دهنش آب بیفتد که مردم اینک نبوغ! اینک عظمت! اینک شهامت و قدرت و توانایی! و اینک انقلاب بزرگ ادبی! و در نتیجه، اینک تعهد! و من این قبیل منتقدان و نویسندگان و شعرا را متعهدان قلبی و دروغ زن می دانم، این قبیل اشخاص را فریب دهنده مردم و دلقکان مشغول کننده عوام الناس می خوانم؛ و معتقدم که منظور از تعهد، تعهد واقعی، این نیست که تصویری ساده، کلی و عوام فریبانه از يك موقعیت شبانه بکشیم و به دنبالش تنور امید، امیدی مضحک و قلبی و عبث راداغ نگهداریم که سپیده دم نزدیک است و آفتاب، همانا از پشت سپر ظلمت،

در حال سرزدن است و بیایید و بدوید و بشتابید و کور شوید، دور شوید که آزادی، که دموکراسی، که شرف و حیثیت انسانی، که دهها خیال مجرد خام، که هزاران آرزوی عبث، سرپیچ بعدی تاریخ، انتظار مردم تاریخ را می‌کشند و تنها کاری که شما باید بکنید این است که آغوش خود را، مولع‌تر و بازتر نگهدارید و بازوهارا با شور و شوق تمام به جلو بیفکنید تا شاهد «دموکراسی» و «آزادی» را - اگر البته از گرد راه برسد - تنگ - تر در آغوش بگیرید و گرم‌تر بوسه بر گونه‌هایش بزنید. من، این لاس زدن با آزادی، دموکراسی و امید به نجات، امیدی واهی برای نجاتی واهی را، نتیجه بی‌شعوری و بی‌فرهنگی، و حتی حماقت منتقدان و شاعران و نویسندگان می‌دانم که عمری است سنگ این قبیل موهومات ابتدایی را به سینه می‌زنند و حتی با هجوم سیل آسای شعارهای یاوه‌شان، سدی در برابر تعهد واقعی بنا می‌کنند و سنگ و سنگلاخ است که در مسیر حرکت نویسندگان و شاعران واقعی می‌اندازند و ادبیات امروز را از پیشرفت واقعی باز می‌دارند. این خیره‌سران نمی‌فهمند که آزادی واقعی، چیزی است که در نتیجه یک مبارزه و جنب به جنب به دست می‌آید و باید با شعور و قدرت تمام، با عمل، عمل متهورانه، و با عرق جبین و همت دست و دندان و قدم و قلم، از تار و پود جگر سیاه دیوهای هزار سر، بیرون کشیده شود و هر لاسی که با این نوع آزادی زده شود، نتیجه‌اش آس و پاس کردن مردمی خواهد شد که مجنون‌وار به دنبال لیلای آزادی می‌گردند.

گروهی نادان، از آنجا که قدرت کشف واقعی ندارند، از آنجا که تنبل و کاهل هستند، از آنجا که حتی در اوج جوانی پیر شده‌اند و

قدرت و همتی در ذات هستی‌شان نیست، تصور می‌کنند که با یک فورمول کوچک که: وضع بد است، مردم را امیدوار کنید تا وضع بهتر شود، تمام دین‌های مربوط به تعهد پرداخته شده است و همه نویسندگان باید نشان بدهند که وضع بد است، و بعد باید مردم را امیدوار بکنند، و آخرش هم بایند همه نویسندگان و شعرا، در شمار پیغمبران در آیند و لباس کهنه‌شان را طوری بشویند که پیام‌های انسانی قطره قطره از آنها فرو بچکد، و منتقد هم کسی است که در رخت‌های کهنه نویسندگان فقیر، به دنبال شپش پیام می‌گردد، و اگر این شپش‌های پیام از خلل و فرج رخت‌های مندرس حضرات پیدا نشد، باید نویسنده را بر سر اولین چهارراه حلق آویز کرد و پوستش را پوشال چپان کرد و از مناره مسجد شاه آویزان کرد. به همین دلیل گروهی عظیم از جوانان و حتی تنی چند از پابه‌سن‌گذاشته‌ها در عرصه ادبیات امروز فارسی پیدا شده‌اند که در شش سطر اول شعرشان و یا شش صفحه اول قصه‌شان، از وضع بد مردم بحث می‌کنند، در چهار سطر و یا چهار صفحه بعدی پیوسته مردم را امیدوار می‌کنند که بز کم نمیر و الخ... وسط‌های مقطع شعر و صفحات آخر قصه را تخصیص می‌دهند به پیام‌های قالبی و قلابی که از بس تکرار شده، خواننده از شنیدنش عفش می‌نشیند و ترجیح می‌دهد که چهار ساعت برای دیدن فلان فیلم مزخرف غربی، نوبت بکشد و زیر آفتاب تب‌نوبه بگیرد، ولی شعر فلان شاعر صمیمی! کرمانی، کرمانشاهی، قزوینی و یا مشهدی را نخرد و نخواند، چرا که می‌بیند اغلب، شعور شاعر از خودش به مراتب کمتر است و سواد قصه‌نویس از سواد خود او به مراتب اندک‌تر، و فارسی منتقد محترم آنقدر سست و بسی لهجه و

بی‌روح و بی‌تحرک است که حتی دوبلورهای فیلم چیچو و فرانکو هم رساتر از او مفاهیم خود را بیان می‌کنند.

اعضای این گروه، که به‌نظر می‌رسد هر روز بزرگتر و نادان‌تر و قالبی‌تر می‌شوند، با اشاعه شایعات مضحک و فورمول‌های کلی و بی‌ارزش، با اجتماع کردن در محافل دولتی و ملی، بابه‌راه‌انداختن بحث‌های کلی پیرامون تعهد، در مراکزی که به‌وسیله دشمنان تعهد اداره می‌شود، آب زلال ادبیات متعهد را گل آلود می‌کنند، آن‌را کثیف و آلوده جلوه می‌دهند و فتور و کهولت و بی‌تحرکی را جانشین شور و جوانی و حرکت و برکت تعهد واقعی می‌کنند. سلاح کوبنده نقد واقعی را باید بر سر این گروه فرود آورد تا عرصه ادبیات معاصر را برای همیشه ترک کنند و یا اگر استعداد و قدرتی از خود دارند آن‌را در راه خلاق واقعی زندگی که تنها تعهد یک نویسنده و شاعر می‌تواند باشد، به‌کار بگیرند.

گروه دیگری هستند که از گروه نخستین، خود را حق به‌جانب‌تر و عاقل‌تر نشان می‌دهند ولی به‌دلیل نداشتن تصویری جدی، عالی و قابل انعطاف از ادبیات و خلاقیت هنری و تعهد مستتر در هر نوع خلاقیت عالی هنری، خود را در داخل چارچوبه یک «دگماتیسم» انعطاف‌ناپذیر زندانی می‌کنند و هرگز کوششی در راه پیشبرد ایده و آرمانی که از مبارزان اجتماعی در غرب و یا شرق به‌ارث برده‌اند، از خود نشان نمی‌دهند. برای نشان دادن دگماتیسم این گروه لازم است تساریخچه‌ای از نوع خاصی از انتقاد را که از اواسط قرن نوزدهم در غرب پیدا شده، مختصراً تشریح کنم و بعد بی‌آیم بر سر این قوم و بگویم که کم و کیف کارشان چیست و چرا نمی‌توان بر قول این قوم اعتماد کرد.

این مقاله در سال ۴۹ تا همین جا در فردوسی منتشر شد، و بقیه گرفتار سانسور شد.