

طلاء و رسم

(در شعر و شاعری)
رضا بیراهنی

روزہ ۳ جلدی ۲۲۵۰ تومان

«فهرست مطالب جلد سوم»

۱۴۵۷-۱۴۰۳	جدید و جوان
	در پاسخ دو مقاله منوچهر آتشی
۱۴۸۲-۱۴۵۹	منطقی از گل نازکتر
۱۵۰۲-۱۴۸۳	شعر نیستانی
۱۵۵۷-۱۵۰۳	بار دیگر، رؤیائی
۱۵۶۵-۱۵۵۹	وجود نسبت‌های شاعرانه
۱۵۷۲-۱۵۶۷	از صبا تا نیما
۱۵۷۹-۱۵۷۳	دیداری شتابناک با هستی و شعر
۱۵۸۵-۱۵۸۱	هسته شعر و ادبیات، و پوسته روزنامه‌ها
۱۵۹۶-۱۵۸۷	ادبیات و شالوده‌های زبان فارسی
	مسأله نوبل «جوزف برادسکی»
۱۶۵۸-۱۵۹۷	سیاست و ادب شوروی
	شاهنامه و شاملو
۱۶۷۷-۱۶۵۹	حقیقت آنقدرها هم آسیب‌پذیر نیست!
۱۷۱۴-۱۶۷۹	اخوان، شاعر بزرگ سرزنش جهان
۱۷۲۴-۱۷۱۵	سخنرانی به مناسبت چهلمین روز درگذشت اخوان

براهنی، رضا، ۱۳۱۴ -
 طلا در مس (در شعر و شاعری) / رضا براهنی -- تهران: زریاب، ۱۳۸۰.
 ج ۳. (۲۱۰۴ ص.)
 ISBN 964 - 7097 - 04 - 2 (دوره) . ISBN 964 - 7097 - 01 - 8 (ج ۱).
 ISBN 964 - 7097 - 03 - 4 (ج ۳) . ISBN 964 - 7097 - 02 - 6 (ج ۲).
 فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.
 چاپ قبلی: رضا براهنی، ۱۳۷۱.
 کتابنامه.
 ۱. شعر فارسی -- قرن ۱۴ -- تاریخ و نقد. ۲. شاعران ایران -- قرن ۱۴ --
 تاریخ و نقد. ۳. شعر -- تاریخ و نقد. الف. عنوان.
 ۸ ط ۴ ب / PIR ۳۸۰۱ / ۶۲۰۹ / ۸ فا ۱ / ۱۳۸۰
 کتابخانه ملی ایران
 م ۸۰ - ۲۳۰۳۷

انتشارات زریاب

طلا در مس (جلد سوم)

رضا براهنی

چاپ اول زریاب: ۱۳۸۰

تیراژ: ۲۷۵۰ نسخه

لیتوگرافی: صدف

چاپ: حیدری

خیابان انقلاب - خیابان فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری
 کوچه گرانفر شماره ۱۹۱ تلفن: ۶۴۶۰۶۶۷ - ۶۴۹۹۴۳۷

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۴ - ۰۳ - ۷۰۹۷ - ۹۶۴ - ۹۶۴ - ۷۰۹۷ - ۰۴ - ۴ ISBN 964 - 7097 - 03 - 4

شابک دوره ۳ جلدی ۲ - ۰۴ - ۷۰۹۷ - ۹۶۴

ISBN 964 - 7097 - 04 - 2 (3 Vol. Set)

۱۷۴۳-۱۷۲۵
۱۷۵۱-۱۷۴۵
۱۷۹۲-۱۷۵۳
۱۸۲۶-۱۷۹۳
۲۰۰۹-۱۸۲۷
۲۰۱۷-۲۰۱۳
۲۰۲۹-۲۰۱۹
۲۰۲۷-۲۰۳۱
۲۰۴۹-۲۰۳۹
۲۰۵۶-۲۰۵۱
۲۰۶۰-۲۰۵۷
۲۰۶۷-۲۰۶۱
۲۰۷۱-۲۰۶۹
۲۰۸۲-۲۰۷۳
۲۱۰۴-۲۰۸۳
۲۱۰۷-۲۱۰۹

بحران رهبری موسیقی و شعر فارسی
سرنوشت موسیقی، سرنوشت شعر
بحران رهبری شعر و نام تمام مردگان
مصاحبه بحران
یک مصاحبه
توضیحی کوچک راجع به «مصیبتی زیر آفتاب»
دو نوع شعر
بهترین کتابی که در سال ۶۶ خوانده‌اید؟
ساختار شعر بلند «اسماعیل»
برای چه می‌نویسید؟
دباجه شعر عاشقانه (مقدمه «بیا کنار پنجره»)
۲- مقدمه «یار، خوش چیزی ست»
اثر شاهنامه بر من
فهرست‌ها (فهرست موضوعی)
۲- فهرست نام‌ها
۳- به همین قلم

شاعران، نقدها، مقالات، مصاحبه‌ها و...

جدید و جوان

من پیشنهاد می‌کنم هر شاعری که بجد به شعر می‌پردازد، شروع کند به حرف زدن جدی دربارهٔ تجربیات خاص شاعری خود. یعنی هر يك از شاعران معاصر بگوید که چگونه شعر می‌گوید، چه شعری را کامل کامل و یا کامل نسبی می‌شمارد و چه چیزی را ناقص به حساب می‌آورد و شرم دارد که چاپش بکند؛ چرا که می‌گوید یا شعری خصوصی است یا ناقص و یا زیاده از حد تند و تیز است؛ و ممکن است اخلاق یا اذهان عمومی را جریحه‌دار بکند؛ چرا که اخلاق و اذهان عمومی این روزها بدجوری شکننده و نازک نارنجی شده است و تحملش به حد اقل مقدار ممکن در طول تاریخ رسیده است.

باری می‌گفتم که هنوز ما مطلب دربارهٔ شعر و شاعری به حد کافی نداریم و به نظر می‌رسد که هیچ کدام از شاعران ما در گذشته دوست نداشته‌اند که از تجربه‌های شاعری خود، بجد، سخنی به میان بیاورند. اگر هر کسی از تجربه خود حرفی می‌زد و اگر تجربه‌ها بالاخره به صورتی، شکل جمعی پیدا می‌کرد، منطق نقد و انتقادی ما به مراتب از وضع فعلی بهتر می‌بود،

و چون شاعران گذشته در گذشته‌اند، من پیشنهاد می‌کنم که شاعران جدی معاصر تجربه‌های کلامی خود را بر روی کاغذ بیاورند و تا آنجا که بیاد دارند بگویند چه شد که شعر خاصی را گفتند، چه شد که این شعر خاص به این صورت خاص عرضه شد و به صورت خاص دیگری نشد، کجای شعر را خوب، بسی نقص و رسا می‌دانند و کجای آن را ناقص و نارسا می‌یابند.

يك مسأله که می‌تواند اهمیت اساسی داشته باشد، مسأله شعرهایی است که شعرا چاپ نمی‌کنند. شاعر، گاهی از نقص‌هایش به کمال‌هایش پی می‌برد. شعرهایی که يك شاعر چاپ نکرده، شاعر را در وضع انتقادی بهتری نشان می‌دهد. يك شاعر می‌تواند علت صرف نظر کردن از چاپ يك شعر را با ما در میان بگذارد؛ یا شعرهای چاپ نشده و کنار گذاشته شده‌اش را به چاپ بسپارد و یا حتی نسخه‌های مختلفی از يك شعر را بخواننده عرضه کند و بگوید در فاصله نوشته شدن دو نسخه مختلف از يك شعر، چه چیز در ذهنش می‌گذشته است و چه تصورها و انتظارات شعر سبب شده که نسخه دوم ولی متفاوت شعری به ذهنش خطور کرده، بر روی کاغذ ظاهر شده است.

اگر شعری را چاپ نمی‌کنیم باید دلیلی برای این کار داشته باشیم. گاهی بعضی شعرها آنچنان با اعماق ماسر و کار دارند، و یاد رجایی بسیار خصوصی ما را در تله استعاره‌های خود محبوس کرده‌اند و یا طوری زبان ما را به سوی يك اعتراف درونی کشانده‌اند که حاضر نیستیم این شعرها را به نزدیکترین اشخاص زندگی خود نیز نشان دهیم. انگار شعر، درون ما را، با کلمات خود رسوا کرده است. می‌ترسیم که اگر شعری

را چاپ نکنیم، جنایتی رخ دهد. این شعر را از دید نزدیک‌ترین اشخاص هم دورنگه می‌داریم. با وجود این، سر شاعری آنچنان مرموز است که گاهی احساس می‌کنیم که داریم خودمان را لوم می‌دهیم و احساس می‌کنیم که شعری که نمی‌خواستیم برای کسی بخوانیم، در گوشه‌ای از دنیا برای خود مخاطبی دست و پا کرده و حتی گاهی ساعت‌هایی از زندگی آن مخاطب را به خود مشغول داشته است. ارتباط شعری، آنچنان درونی است که گاهی انگار در هیچ کدام از سطح‌های آشنا وجود ندارد و باید انسان در برخورد های درونی خود، میهمانی‌های روحانی خود، با آن روبرو شود و صراحی لبالب استعاره‌ها را در جایی از اعماق خود سر کشد. گاهی شعرهای بسیار خصوصی، بی‌شبهت به جملاتی نیست که یکی موقع خریدن گل برای عزیزی، به یاد می‌آورد و چون هنوز در هاله زیبایی گل‌ها خانه کرده، کلمات ناگهان کنار هم قرار گرفته و معرفتی از زیبایی‌های ناگهانی به اوام گرفته‌اند، بر روی کاغذ، قلم انداز، می‌نویسد؛ و مخاطب چه جانی از این کلمات ممکن است بگیرد! چه روحیه درونی و عاطفی ممکن است از هیجان کلمات ناگهانی پیدا کند! و راستی اجر شعر خصوصی، کلام خصوصی، کلام عاشقانه و اسیر در خلوت لب‌ها و سینه‌ها در کجا نهفته است اگر در اعماق حرکات درونی یا در آن نهفته باشد؟ باری این قبیل شعرها، این اعترافات خشن سوایبی و خصوصی را در جایی نمی‌توان عرضه کرد. شاید آنها را بتوان از قول دیگران بیان کرد تا قابل تحمل‌تر به نظر آید، شاید آنها را باید فقط در يك نسخه نوشت و پنجره‌ها باز کرد و بیرون انداخت تا باد و باران شعر را از بین ببرد و یا عابری تصادفی آنرا بردارد و بخواند و تعجب کند و شاید هم از

شرم سرخ شود؛ و یادرون خویش چیزی خوش، بامعنا، باوقوف، پیدا کند و وحسی داشته باشد که معمولاً انسان موقع نزدیک شدن با قایق به جزیره یا سرزمینی ناشناخته پیدا می کند.

باری اگر شعری را چاپ نمی کنیم باید دلیلی برای این کار داشته باشیم. یکی از دلایل این کار همان خصوصی بودن و یا خصوصی تلقی شدن بیش از حد یک شعر است. ولی دلایل دیگری که بی درنگ و بدون تردید ما را در قلب نقد و انتقاد شاعری، و بررسی ماهیت شاعری قرار می دهد، دلایل فنی است، یعنی شاعر احساس می کند که شعری او را قانع نکرده است و به همین دلیل از چاپ آن چشم می پوشد. چنین شاعری، حتماً معیارهای خاصی برای تکنیک شاعری در اختیار دارد، توقعات آن تکنیک را می شناسد و می خواهد آن توقعات را بر آورده کند و اگر شعری حاصل ارضای آن توقعات نبود، از آن چشم می پوشد. اتفاقاً با همین توقعات است که شاعرها به راستی از هم جدا می شوند. توقع یک شاعر در شعر خویش ممکن است این باشد که حتماً شعرش، به هر قیمتی که شده، نو باشد، کلمات نو، بافت نو، دید نو، روحیه نو؛ و اجتناب از تمام آن چیزهایی که سنتی، کهن، قدیمی و یا کلاسیک خوانده می شود. برای نو بودن و نو ماندن به این صورت، لازم است که یک شاعر سنت را دقیقاً بشناسد و با آن، حتی دست و پنجه هم نرم کرده باشد تا اگر روزی از آن اجتناب کرد و عملاً در برابر آن قرار گرفت، باوقوف از آن اجتناب کرده باشد. شاعری که سنت را نشناسد و متجدد باشد، شاعری درجه سه بیشتر نخواهد بود. این همه شاعر با هیاکل قدونیم قد، و شعرهای قدونیم قد، و جدید ولی بی معنا، که در این سوی و آن سوی دیده می شوند، به جایی

نخواهند رسید، مگر آنکه بفهمند از چه چیز اجتناب می کنند و به چه چیز نزدیک می شوند.

توقع نو بودن و نو ماندن به هر قیمتی، شرایط خاص دارد؛ شناخت گذشته و دوری از گذشته باوقوف. در میان شاعران جدید ایران من کمتر چنین کسی را می شناسم. رمبو در هفده سالگی چیزهایی از گذشته را می شناسد، و به سوی چیزهایی در آینده حرکت می کند که بعضی از شاعران در دو برابر سن رمبو نمی شناسند و به همین دلیل بسیاری از شاعران ما که می کوشند توقعات تجدد را بر آورده بکنند، اغلب به این دلیل متجددند که حتی وقوف کامل بر آن سنت ناچیز تجددی که در طول این سی سال گذشته در شعر فارسی پدیدار شده ندارند.

و اصولاً باید دید تجدد، از نظر ادبی، چه معنایی دارد. اگر شخصی پیدا شود و راه بیفتد و بگوید من دارم تجدد به خرج می دهم و هر کاری دلش خواست در منتهای سهولت، و بدون زحمت، با زبان و حرکات آن بکنند ما چنین شخصی را متجدد نخواهیم شناخت. ممکن است لج کنید و بگویید، نمی شناسی شناس، دیگران خواهند شناخت. و این دیگران چه کسانی هستند؟ کسی آنها را نمی شناسد. ولی باید بگوییم که تجدد از دور بسیار ساده به نظر می آید ولی سالها باید زانو زد و نشست و خواند، و با نایبغه بود. که مانیتیم و شما هم بدتر از مانیتید، و ادبیات تمام دنیا را هم که به هم بزیند فقط شش هفت نفر پیدا می کنید که «رمبو» باشند، یا «کیتز» و یا «لوتره آمون»، تا در دورانی که شاش همه کف می کند، شعر اینها، فواره زده باشد. بقیه همه زانو زدن و نشستن و خواندن و در کنار اینها نوشتن بوده و هست؛ و همین طور هم خواهد بود تا موقعی

که نوشتن وجود دارد. پس قهرمانها، نوابغ و رمبوه‌های وطنی را بریزید توی سطل خاکروبه تا ما بتوانیم به کارمان برسیم.

به‌طور خلاصه بگویم که هر تجدد هنری بستگی به تصویری اجتماعی دارد؛ و با بازبینایی اجتماعی است، در جریانی از تجدد، که شما به دنبال تجدد ادبی هم می‌روید. انقلاب مشروطیت آن جریان خاص اجتماعی بود که جریان خاصی از تجدد ادبی را هم باعث شد. و هنوز ما در سنت مشروطیت و سنت تجدد ادبی زاییده آن انقلاب هستیم. و در آن سنت، چیزهایی از سنت‌های قبلی کوبیده شده، متلاشی گردیده، چیزهایی جانشین آن کوبیده شده‌ها و متلاشی شده‌ها گشته، و چیزهایی هم از آن سنت‌ها حفظ شده، مثل زبان و نوامیسش، مثل عظمت شعر حافظ و شکفتگی روح مولانا، مثل حضور روح شاعرانه، مثل سیلان کلام در وزن، مثل فکر شعر متشکل (البته فکرش، چرا که نوع تشکلهش فرق کرده است). دور ریختن این سنت‌ها همانقدر دشوار است که دور ریختن تاریخ، دور ریختن وقوف برهستی به وسیله بشر، دور ریختن شجاعت انسان در برخورد با وقاحت‌ها، دور ریختن دانایی و خرد بشری، و آخر سر دور ریختن خود بشر.

خیلی چیزها در نتیجه سال‌ها تقلا و کوشش بدست آمده، خیلی چیزها هم هست که باید به دست بیاید، ولی شعر - شما که خیلی بهتر از من این مسائل را می‌دانید - تنها چیزی است که برای تجدد آن نه نیازی به وارد کردن مشاور و مستشار خارجی دارید و نه لازم است که از کسی که یکی دو سال از یک بورس تحصیلی استفاده کرده به عنوان مشاور و مستشار استفاده بکنید. من ذوق زدگی را به کلی پرت و ابلهانه می‌دانم. شعورمان

را که قاضی بکنیم خواهیم دید که برای داشتن تجدد به معنای واقعی کلمه، در شعر، لازم است که هر شعری ما را اولاً به روح انسان، در زبان مربوط کند و ثانیاً به کل شعر، ما را با نسبتی خاص، رجعت دهد و در واقع شعر باشد و ثالثاً طوری از ذهن آدم در نرود که احساس کنیم برای همیشه در رفته است. در عین حال من با این پریدن از این مرحله از تجدد به مرحله‌ای دیگر از تجدد، و به همین دلیل پریدن از این تجربه در تجدد، به تجربه‌ای دیگر از تجدد مخالف هستم. این در مورد یک زبان جدید - مثلاً من زبان انگلیسی آمریکا را تا حدودی یک زبان جدید می‌خوانم - بلا مانع است، چرا که این تجربه‌ها و کلنجارها با روحیه‌های تجدد است که به زبان شکلی مستمر، دائمی و پایا و پویا می‌دهد. ولی زبان فارسی آن شکل مستمر خود را یافته و در این شکل مستمر، در چارچوب روابط کلامی آن، شاهکارهایی تحویل داده که باید خیلی بی‌فرهنگ باشیم که نتوانیم از آنها لذت ببریم.

غرضم این است که تجدد بازبان فارسی، شوخی نیست، تجدد با شعر فارسی هم شوخی نیست، و اگر تصور می‌کنید که شعر امروز فارسی خسته کننده شده، که نشده، علتش این است که شما شعر خود را عالی‌ترین نوع شعر امروز فارسی می‌دانید و چون با معیارهای خودتان این شعر را خسته کننده می‌یابید، گمان می‌کنید که در واقع شعر امروز فارسی هم خسته کننده شده است. در حالیکه اگر ما، در حق شما منت‌های سعه صدر را هم نشان بدهیم، خواهیم گفت که شعر شما هم، نوعی از شعر امروز است، و چون بدترین نوع آنست و شما دیگر از خلق شعرهای بد خسته شده‌اید، تصور می‌کنید که از شعر امروز فارسی، در واقع،

خسته شده‌اید. یعنی باید بدانید که عقیم ماندن شما، سوراخ دعاگم کردن شما، و یا سوراخ دعاگم کردن خیل عظیمی از جوانان که تصور کرده‌اند شاعرند، منتقدند، ولی در حالی که کارشان این است که شب و روز احساسات تو خالی به اصطلاح ایدئولوژیکی، به اصطلاح عاطفی و به اصطلاح عاشقانه خود را قشو می‌زنند، به شعر امروز فارسی ارتباط ندارد. در حالی که شاعری که زبان نداند، شاعر نیست، کسی که کلمات فارسی را طوری کنار هم قرار دهد که این کلمات مثل يك خانه از خشت خام که با يك باران ریز تبدیل به يك تپه گلی می‌شود، محو و نابود شود، شاعر نیست. شاعر کسی است که باز بان در آویزد و با آن، دوشادوش آن، خلق کند. کسی که آن هیولای درونی را برای روبرو شدن با هیولای بیرونی، یعنی زبان، نداشته باشد، شب و روز از این تجربه عوضی به آن تجربه عوضی می‌پرد و گمان می‌کند که دارد واقعاً تجربه می‌کند. تجربه به خاطر تجربه بی ارزش است. تجربه باید هدف داشته باشد و هدفی عالی هم داشته باشد. اگر تجربه‌های يك شاعر خوب او را به صورت منتقدی درجه سه در آورد که درباره هر مقوله مکتوبی در «تماشا» چهار خط قلم انداز بنویسد، ما باید چشم امیدمان را برگردانیم به سوی اشخاص سالم، اشخاص حقیقی، اشخاصی که شب و روزشان را وقف تحصیل و تکمیل کلام می‌کنند. با زبان، با شعر، با هوش، با استعداد، نباید انسان دست به سوداگری بزند. تجدد بهانه‌ای شده تا چند نفر بیسواد، بیگانگی، و بیهوشی خود سرپوش بگذارند. در حالی که تجدد واقعی در ادب، نیازی به این در و آن در زدن ندارد، نیاز دارد به نشستن، عمر صرف کردن، خواندن و نوشتن، و تازه پس از آنکه یکی به عالیترین سطح

خواندن و نوشتن رسید، باز هم نمی‌تواند لاف بزند و نباید هم بزند، چرا که شخصی مثل مولوی با وجود عظمت بیکرانیش تکیه بر سنت عشق می‌زند، موقعی که می‌گوید: هفت شهر عشق را عطار گشت - ما هنوز اندر خم يك كوچه‌ایم»، و یاد هر همین قرن ما مردی چون «الیوت» در ابتدای بسیاری از شعرها و نمایشنامه‌هایش تشکر می‌کند از فلان استاد کاملاً گمنام غربی، که با معرفت خود در ساختمان زبان انگلیسی، کار الیوت را خوانده حتی اصلاحات زبانی هم در آن کار پیشنهاد کرده است. ولی کار این جوانان پر مدعای ما به راستی احمقانه شده، در دورانی که جمهور منتقدان و شاعران جهان می‌گویند که يك شعر را فقط يك شاعر نمی‌سازد، بلکه تمام شاعران سلف و معاصر، و حتی تمام خوانندگان يك شعر، در ساختمان آن شرکت می‌کنند و در غیر این صورت، آن شعر نخواهد ماند، این جوانان ما، هنوز لب از شیر مسادر نشسته، قلم می‌فرسایند که «شعر من اله است و شعر من بله است» و همین «شعر من» گفتن هاست که سبب می‌شود آدم چشمش را ببندد و بگوید، يك جوان یا نباید شعر بگوید و یا اگر خطر کرد و گفت باید مثلاً چشمش کور شده باشد و هر چه از اسطوره و تاریخ و احساس و سمبول هست، دیده باشد و با انواع مختلف نوشتن هم تجربه کرده باشد، تا کلمه را مثل آدم، طوری بنویسد که مجرب تران بگویند، این آن چیزی است که ما دنبالش بودیم و خدا را شکر که گرد این استخوان پوسیده دارد تقدس خود را باز می‌یابد. و حقیقت این است که برای نجات جوانان ازین بلبشوی ادبی، درست باید رسمی را که قرن‌ها پیش بین عارفان و پیران طریقت بوده زنده کرد و باید جوانان را معتقد کرد که فقط از طریق

تلمذ صادقانه است که پس از سال‌هایی بتواند به جایی برسد و اگر این تلمذ، طلبگی و ارادت و سرسپردگی کامل، درست مثل سابق، بین پیران و جوانان برقرار نباشد، کاری از پیش نخواهد رفت. غرضم بلاهت آکادمیک نیست، بلکه غرضم این است که شعر خوب، فقط از روی احساس و شهوت و غریزه و غرور جوانی به وجود نمی‌آید، بلکه از طریق استخوان خرد کردن و پیرهن پاره کردن و چون شمع جان بر میان فرق نهادن است که يك اثر هنری به وجود می‌آید و جوان باید برای رسیدن به جایی، بر سنت ارادت و تلمذ کردن نهد.

اشتباه نشود! نمی‌گویم که جوان، کور کورانه، بلی قربان، بلی قربان، بگوید و دست به سینه بایستد و «جناب استاد، جناب استاد» بگوید. بلکه غرضم این است که جوان، حرمت فن شاعری را نگهدارد و هر کسی را هم که این فن و هنر را در اختیار داشت، مراد و مقتدای خود بشمار آورد. و گرنه تاریخ شعر و ادب، درست کنار همین جوی آب معاصر، گردن چنین جوانانی را خواهد زد.

البته غرضم این نیست که شما بیایید و به هر کسی که فقط چند سالی از خودتان بزرگتر بود و کارش این بود که در عالم مستی، سه چهار کلمه نغز به شما قالب کرد، احترام بگذارید. غرضم این نیست که اصلاً احترام بگذارید. غرضم این است که شما شیفته خردی بشوید که تنی چند در نتیجه محسورشدن با خرد هزاران خردمند، خردمند در همه چیز منجمله شاعری، به دست آورده‌اند. خرد آنان نیازمند شور شماست و شور شما محتاج خرد آنان. این دو را تلفیق بدهید. قلم يك سلاح است، این درست. ولی چه کسی تا حال سلاح به دست از شکم

مادر بیرون آمده که شما اینهمه بر استعداد ذاتی و شور جوانی خود تکیه می‌کنید. کسی شعر عاشقانه می‌تواند بگوید که طواف خاک عاشقان کرده باشد. «عبر العاشقین» را بخوانید و «شرح شطحیات» را بخوانید تا ببینید، چه می‌گویم. «حافظ» از «قرآن» بی‌نیاز نبوده، تا شما از حافظ و سنت عاشقانه حافظ بی‌نیاز باشید. غرضم این نیست که بگویید ما هم حافظ را به اندازه شما دوست داریم و می‌فهمیم؛ و با لجبازی حرف خود را به رخ من بکشید. غرضم این است که زانو بزنید و به جنازه‌های این مردگان که در این آفتاب سوزان تاریخ، خاکشان بوی گل می‌دهد، احترام بگذارید، به اینان که خردشان هزار گلستان می‌شکوفاند، تعظیم کنید. اگر می‌خواهید مثل آنان باشید باید خاک آستانشان را کحل بصر بکنید. غرور بی‌جای تجدد بچگانه و لجبازانه شما در برابر چشم بینای آنان کوچکترین ارزشی ندارد.

پس معنای تجدد این نیست که آدم همینطور که نشسته چایش را می‌خورد، هوایی بشود و شاهکاری بیافریند هم سطح با شعر حافظ، یا کلام مولانا، و یا با کمی تخفیف چیزی کاملاً متفاوت ولی هم‌ارج با زبان سعدی. چنین چیزی برای يك جوان بیست و چهار پنج ساله امروز ایرانی، با مقدار فرهنگی که مدرسه و دانشگاه در اختیار او می‌گذارد، غیر ممکن است. خواهید گفت که توداری جوانها را ناامید می‌کنی، و من می‌گویم خوب می‌کنم. این جوانها را که بسیاری از آنها شور جوانی را فقط در حد غرور لجبازانه خود می‌شناسند، باید ناامید کرد تا اگر شیفته‌گی و علاقه‌شان اصیل و واقعی است بروند بنشینند بخوانند، و اگر چنین نیست بروند چند سالی هم کار دیگری بکنند تا شور جوانیشان فروکش

کند و جوشها صاف شود. بروند چندسالی هم معماری بکنند، مجسمه-سازی و نقاشی بکنند، بروند دلالی بکنند - بنگاه معاملات ملکی باز کنند؛ ولی بنام تجدد مزخرف در کام مافرو نکنند.

۲

و اما این را هم باید بدانیم که شاعران خوب معاصر کسانی بوده اند که زیاد هم به دنبال جوانی خود نرفته اند. شعر دوران بعد از جوانی «نیما» و اکنشی بود علیه شعر دوران جوانیش.

فرق بین «آلفرد دوموسه» با «مالارمه» همانقدر است که فرق «افسانه» با «ققنوس». شعر «شاملو» نیز همین وضع را دارد. و شعر «نادرپور» نیز همان طور و شعر «فرخزاد» و شعر «اخوان» نیز همان طور.

اینان جوانی های پشت سر گذشته دارند، در حالیکه گلچین گیلانی جوانی خود را پشت سر نگذاشت و به همین دلیل به جای آنکه پیر شود، يك جوانی خسته کننده پیدا کرده است، حتی موقعی که از پیری خود حرف می زند دستپاچگی کلامی جوانان را دارد. اگر نیمادر چهل سالگی، عاشق شعر بیست سالگی خود می ماند، قافیه را باخته بود. حالا که پیر-شدگان و پا به سن گذاشتگان، علیه جوانی خود قیام کرده اند تا شعر خوب بگویند، جوانان ما به چه دلیل این همه از شعر جوان حرف می زنند و مدام نق می زنند که کسی جوانان را راهنمایی نمی کند؟

جوان حق دارد که نوعی منیت داشته باشد، ولی دیگر نه بدان

صورت ابلهانه اش، که گمان کند شعر جوانی او - که بدون شك اگر او پیر شود خود به خود منتفی خواهد شد - عالیترین نوع شعری است که در عصر ما سروده می شود! خطاست به این قبیل جوانان رودادن. حسین منزوی و جلال سرفراز را باید تشویق کرد، چرا که بدون احتیاج به تشویق هم پیش خواهند رفت و هر يك با حال و هوای خود، راه ورسمی پیدا خواهند کرد و موفق هم خواهند شد؛ و تشویق برای این است که آن دیگران، بدانند که شعر کرامتی نیست که در حق جوانان شده باشد. شعر نشستن است و خواندن است و چشم کور کردن است و گفتن؛ و با حرارت و حال و عشق و فروتنی هم گفتن. نه اینکه بلندشوی از فلان ده کوره بیایی چند صباحی در تهران، بچری و بچمی و در کلوب «رشت» سابق در کنار چند دلقک بنشیننی و موقع راه رفتن هم گمان بری اسفندیار رو بین تنی و در عین حال اسب روستایی ات را، به گمان اینکه نشانه صمیمیت است، به تقلید از بیست و پنج سالگی آتشی هی هی و هی ها بکنی و گمان بری که آسمان پاره شده و فقط تو از این سوراخ لایتناهی به زمین افتاده ای!

و اما چرا شاعری تمام شعرهایش را چاپ نمی کند؟ ممکن است پیش خود تجدیدی به خرج داده باشد که هنوز از اصالت آن مطمئن نباشد. شاعر تثبیت شده چنین است. می ترسد که شعر سراسر جدیدش، به سنت کوچکی که در مدت مثلاً بیست سال، از طریق شعرش به وجود آورده خیانت کند. می ترسد شعر جدیدش او را لو بدهد. این ترس، گرچه بدك نیست و علامت محافظه کاری یا به سن گذاشته هم هست، لکن شاعر خوب باید فداکاری کند و تجربه هایش را در اختیار دیگران بگذارد، چرا که ممکن است این تجربه جدید او به درد دیگران بخورد، اگر

شما بر مزار فرخ زاد پشیزی ارزش ندارد، چرا که تربت آن مزار خشک نشده، شما دم از خسته کنندگی شعر جدید می‌زنید. اگر شعر جدید خسته کننده باشد، پس همه فریب خورده‌ایم، و باید به دنبال چیزی از نوعی دیگر باشیم که خسته کننده نباشد. ولی من اعتقاد ندارم که شعر خسته کننده شده است. اعتقاد دارم که نگرنده به شعر به جایی نرسیده، خسته شده است و خستگی خود را، به جهان محیط خود سرایت می‌دهد، شعر را به خستگی خود مبتلا می‌کند، زه می‌زند و گمان می‌برد که عالم نیز به تبعی ناخود آگاهانه از او زه زده است.

باری شاعر نباید از تحویل تجربه‌های جدید بهراسد. ولی باید پرسید، جدید چیست؟ جدید آن چیزی نیست که با یکی دو مقاله ترجمه شده از «الروب گریه» پیدا می‌شود. جدید آن چیزی نیست که یک زبان‌شناس محترم تحصیل کرده فرانسوی، یکی دو خط درباره اش انشا می‌نویسد. جدید، روح جدید است که باید در شما می‌بود و نبود و نیست.

جدید چیست؟ آن چیزی که روابط جدید را عیان و بیان می‌کند. این روابط جدید کجاست؟ در رابطه زمین با روستایی، روستا با شهر و روستایی با شهری، در رابطه شهرستانی با تهرانی، در رابطه فرد با اجتماع، با تاریخ، تاریخ با زمان، در رابطه ما با جهان هستی، و نسبت‌های ما در بافت مناسبات جدید، باریشه‌های هستی. جدید یعنی اشیای جدید و حالات اشیای جدید و نسبت این اشیا و حالات جدید با کل اشیای هستی و حالات هستی، یعنی یک قلمرو محیطی و فضایی، و عطوفت‌ها و خشونت‌های مربوط بدان قلمرو. جدید یعنی عشق جدید، خشونت

حتی به درد خود او نخورده باشد، چرا که ممکن است این تجربه، بخشی از یک تجربه کلی باشد که در فضای جمعی شعر هست، ولی هنوز به درجه خود آگاهی اجتماعی نرسیده است. شاعران خوب، همیشه تجربه می‌کنند ولی همیشه از میدان تجربه، روسپید بیرون نمی‌آیند. ممکن است تجربه ناقص و حتی ناشیانه و دست و پا شکسته آنان به درد شاعران دیگر بخورد. همان‌طور که گاهی تجربه‌های خام جوانان شیفته شاعری، به درد پابه‌سن گذاشتگان و پیران خورده است.

اگر شعر بعد از نسل شاملو و اخوان و نادرپور، به این صورتی که اکنون هست، وجود نداشت، شعر خود شاملو و اخوان و نادرپور، در جریان تحولی که در دهه اخیر قرار گرفت، قرار نمی‌گرفت. یعنی شعر نسل بعد از این شاعران، به همان اندازه شعر این شاعران را تحت تأثیر گرفت که شعر نسل بعد، از شعر خود این شاعران اثر پذیرفت. شعر زنده یعنی همین. زندگی شعر، یعنی همین. حفظ میراث یعنی همین. و سنت زنده یعنی همین.

باری، بهتر است که شاعر تجربه جدیدش را چاپ کند، چرا که ممکن است دیگری بیاید و بر اساس آن چیزی بسازد، به راستی با ارزش، و بعد در همان تجربه کوچک، هسته‌ایک ادامه واقعی، جو بار جدید سنتی نو، آیینی تازه و آهنگی جدید آغاز شود.

همین بذر تجربه جدید بود که شعر نو را به وجود آورد و همین بذرهاست که هم اکنون بدل به درخت شده است. اگر شعر جدید خسته کننده تلقی شود یا نگرنده به آن خسته شده، یا به راستی شعر واقعی خسته کننده شده است. اگر شعر خسته کننده شده باشد، پس آن مرثی

جدید، جنگگ جدید، زمین جدید. جدید، یعنی بینش جدید، یعنی هستی بانسبتی جدید، یعنی زبان بانسبتی جدید، یعنی کلام بانسبتی جدید. این روابط جدید کجاست؟ همین جا، رو در روی ما. در شهر گنده‌ما، در همین تهران، که تمام دشنام روح من، همچون سیلی توفانی نثار چهره‌اش باد. در همین تهران، تهران خشن، بیرحم، کثیف، گنده و سرطانی. تهرانی که سه میلیون روح را بلعیده، در احشای متعفن گازوئیلی خود جای داده است. جدید یعنی نفت، بنزین، گازوئیل، چراغ قرمز، فحش، دهن کف کردن و بوق‌های جورواجور خشن. جدید یعنی خشن. جدید یعنی شوم. جدید یعنی نسبتی که ما با قدیم داریم. قدیم پوشیده شده، قدیم ناخودآگاه شده. جدید یعنی نسبتی که ما جدیدها با گذشته کهن داریم. فراموش نشود همین نسبت متغیر است که به ما هویت امروزین می‌دهد. جدید یعنی نوسان بین سال هزار و چهارصد هجری قمری و سال دو هزار میلادی، که فاصله‌شان دارد از عمر خضر هم طولانی‌تر می‌شود. جدید، یعنی آینده و نسبتی که گذشته و آینده با حال پیدامی‌کنند. جدید یعنی آنچه از گذشته به ما می‌رسد و آنچه از ما به آینده خواهد رسید.

جدید یعنی حتی «مارلیک»، حتی سفال‌های قرن‌های گذشته. جدید یعنی تاریخ گذشته در حال، و نسبت آن تاریخ با حال. جدید یعنی یک قومیت و یادهای یک قومیت در طول قرون، در برابر ما در حال. جدید یعنی همان زرتشت، همان مزدک، همان اهورامزدا، جدید یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و تمام پیغمبران کهن و امام‌ها در برابر ما. جدید یعنی غلبه، هجوم، یعنی شهرهای خالی، یعنی شاعران مرده، در برابر ما. جدید یعنی کهنه و نسبت کهنه با جدید، نسبت زمان گذشته

با حال و زمان حال با آینده.

جدید یعنی حلول شیطان غربی در روح پاک شرقی. جدید یعنی ماشین، روبرو شدن با ماشین. جدید یعنی بمب، اتم، ناپالم، ویتنام، ویت کنک و نسبتی که همه آنها با ما پیدا می‌کنند.

موقعی که ما می‌گوییم نشر متعهد است و شعر متعهد است، نه به سارتر کار داریم، نه به هایدگر، نه به آن معرکه گی-ر شب جمعه که همان «فردید» باشد. و نه به اشخاص محترم و نامحترم دیگر. تعهد یعنی متعهد شدن در برابر جدید و متعهد شدن در برابر نسبتی که قدیم با جدید، زمان گذشته با زمان حال و حال با آینده پیدا می‌کند. متعهد شدن یعنی نسبت جدید با قدیم را مراعات کردن، در شکل و در محتوا، در قالب و در معنا، در عرض و در جوهر، در وجود و موجود. متعهد شدن یعنی به آینده و نسبت فرضی بین حال و آینده نظر داشتن. منتها این تعهد در نشرشکلی دارد و در شعرشکلی دیگر و در نمایششکلی دیگر و در نقد و در فلسفه صورتی دیگر. کسی که به ما می‌پردازد باید بداند ما به چه پرداخته‌ایم. هر جوهر مقلدی هم نمی‌تواند به ما بپردازد و هر کس هم که به این نسبت‌های حیاتی و قوفی ندارد و رنج این نسبت‌ها را در دوره‌های مختلف زندگیش تجربه نکرده، نباید دم از جدید و تجدد بزند.

جدید خسته نمی‌شود. این کهنه رسواست که خسته می‌شود؛ حتی اگر کهنه با جدید نسبتی برقرار کند، باز خسته نمی‌شود. دو گروه خریبخواهند ماند، آنانکه می‌گویند جدید بودن، یعنی قطع مطلق روابط با گذشته، و آنانکه می‌گویند حفظ مطلق گذشته به هر قیمت. کسی که در جدید، به دلیل گذشته و در قدیم به دلیل وجود جدید دست نبرد محکوم

به مرگ است. به همین دلیل هم «توللی» محکوم به فناست هم «تندر کیا»:
اولی عنق می کند در برابر ما، دومی لج می کند در برابر گذشته. اولی
دست در تنبان معشوقه می کند که شاعر دردمندم، و دومی بشکن می زند
در شعر که سرمستم. و کیست که بر این دو پیشیزی ارزش قائل شود؟

۳

گفتیم که شاعر گاهی از نقص هایش به کمال هایش پی می برد ولی
این راهم باید می گفتیم که يك شاعر، اگر به نوعی وقوف شعری دست
یافته باشد، گاهی با وقوف به نقص های دیگران به کمال نزدیک می شود.
یعنی نقص يك شاعر، هشدار است، به شاعر دیگر؛ نقص های شاعران
يك نسل، هشدار است به شاعران نسل دیگر. یعنی تا موقعی که در
ساختمان روابط اجتماعی، دگرگونی عمیق حاصل نشده، تا موقعی که
این دگرگونی زیربنایی، تمام روابط اجتماعی را به صورتی جدید در نیاورده
باشد و تا موقعی که انسان در آن صورت جدید به سوی پیدا کردن شخصیت
جدید تاریخی خود گامهای استوار بر نداشته باشد، تحول شعری، تحولی
عمیق و بنیادی و اساسی نخواهد بود و شاعران فقط بای پی بردن به نقص های
دیگران، هم از نسل خود و هم از نسل های پیش از خود، به شعر خود شکل
و شخصیت بهتری خواهند داد.

نسل ما، یعنی نسلی که از چهل تا پنجاه تقریباً تمام کتابها، مجلهها،
دفترچهها را قرق کرد و به خود تخصیص داد، در شعر نسل پیش از خود،
و البته در همان شعر نوی نسل پیش از خود، نقص هایی می دید که باید در

راه مرتفع کردن آن نقص ها قدم بر می داشت. در این هیچ تردیدی نبود که
این نسل، آن چنان سرگرم کار خود بود و آن چنان با نقص های شعر نسل
پیش از خود گلاویز بود که خود، بی آنکه آگاهی عقلایی بر تمام ضوابط کار
خود داشته باشد، بنیاد نقص های جدید و متعلق به نوع خاص شعر خود را
پی ریزی می کرد. یعنی هر شاعر و یا هر نسلی از شاعران، ضمن این که به
نوع خاصی از کمال دست می یابد بدون شك به دسته نقائص و مشکلات
خاصی نیز دست می یابد که اینها راهم از طریق شعر بالفعل، و هم از طریق
عقاید شعری، به صراحت، و البته بالقوه (چرا که هیچ عقیده صریح شعری،
فعل خلاقه ای به حساب نمی آید) به دیگران، هم به شاعران حی و حاضر
نسل پیش از خود، و هم به شاعران حی و حاضر کم سن و سال و آینده تحویل
می دهد. یعنی در کنار هر کمال درخشانی نطفه يك نقص درخشان نیز
به چشم می خورد. مثالی می دهیم تا بدانید چه می گویم:

شعر حافظ، کمال شکلی غزل است. این حقیقتی است و بر آن هیچ
شکی نمی توان وارد کرد، ولی همین کمال شکلی غزل، نقص خود غزل
هم هست. موقعی که دیگر این بر عهده هیچ کدام از شاعران بعد از حافظ
نباشد که فرم غزل را در همان اوج که حافظ گفته بگویند، باید از گذشت
قرون و اعصار شاعری بعد از غزل حافظ چنین نتیجه گرفت که در ذات
غزل کامل، نقصی هم هست، و با وجود اینکه می توان با این شکل هنوز هم
ورزش کرد و چیزهایی از فرم شعر به طور کلی یاد گرفت، ولی اگر کسی
بخواهد شاعر درجه يك امروزی باشد، نمی تواند و نباید هم، به شکل غزل
اکتفا کند. از همین دنده پهلوی شکل غزل و شکل متشکل يك بیت غزل
است که فکر آرمونی شعری در ذهن نیما رسوخ کرده است، ولی نیما

شکل غزل را دیگر مناسب شعر تشخیص نداده است. یعنی نیما، غزل نمی‌توانست بگوید (این يك): دیگر نمی‌شد مثل حافظ غزل گفت (این دو)؛ اگر نیما غزل می‌گفت مثل حافظ، تازه می‌شد حافظ ثانی (این سه)؛ غزل به کمال شکلی ممکن به دست حافظ رسیده و دیگر نمی‌شود کامل‌ترش کرد (این چهار)؛ و چون کامل است به درد شعر گفتن نمی‌خورد و فقط به درد تجربه شعری می‌خورد (این پنج).

پس نیما از کمال غزل حافظ، به نقص غزل سرودن، به طور کلی، پی می‌برد و بی آنکه غزل بگوید، تغزل هم می‌کند. یعنی نیما از نقص کار شعر کهن، سعی می‌کند اجتناب کند، بیه تکفیرا به تنش می‌مالد و شعری می‌گوید که غزل و قصیده نیست، ولی قدمی است بسیار بزرگ به طرف شکل تصویری شعر. ولی، ولی...

ولی نیما هم نقائص جدیدی را بنیان می‌گذارد، نقائص جدید زبانی، بیانی، تصویری که می‌بایست توسط شاعران دیگر هم شاعران بلافاصله بعد از نسل نیما و هم شاعران نسل بعد - به صورتی مرتفع می‌گردید. این سایه به سایه شدن نقص‌ها و کمال‌ها، وزنده ماندن روح شعر و روحیه شاعری، در پشت این سایه به سایه شدن هاست که چیزی به نام سنت را از نظر کلامی در برابر ما می‌نشانند. یعنی ما در پشت سر تمام این حرکات، زندگی پر تحرك شعر را برأی العین می‌بینیم، و می‌بینیم که شعر، هم عوض می‌شود و هم شعر می‌ماند. و علت اینکه ما می‌گوییم که آنهایی که سنگ قصیده و غزل مطلق را بسه‌سینه می‌زنند، اصولاً مفهوم دقیق سنت و میراث را درك نمی‌کنند، این است که عدم ادراك این تحرك زنده، یعنی آن سایه به سایه شدن نقص‌ها و کمال‌ها، یعنی خیانت به

ناموس زبان، کلام، بیان و هنر شاعری. و از طرف دیگر، موقعی که ما می‌گوییم، شاعری که سنت را نشناسد و متجدد باشد، شاعری درجه سه خواهد بود، این است که چون هنوز روابط تاریخی، طبقاتی، اجتماعی و به تبع آن، روابط فرهنگی و هنری و ادبی، پس از دوران مشروطیت، تقریباً به همان صورت یکسان پابرجاست، شما نمی‌توانید کلاً از سنت ببرد و بپريد وسط گود يك تجدد خیالی. در این صورت هر نوع تجددی، نوعی مدینه فاضله طلبی و ایده آلیسم پرت و مضحك خیالی خواهد بود. حرکت زمان، يك قدری سرعت پیدا کرده، و يك قدری روابط اجتماعی رنگ به رنگ شده است، يك قدری درشکته بومی عقب نشسته و کالسه حلیه يك قدری اشغالگرانه پیش آمده است. يك قدری بر تمام شقیقه‌های مجنون، آسمان خراش‌ها راست ایستاده. قدری، باری همان يك قدری، مدنیت مرضی، ارواح شوق را در خود فرو پیچیده، مثل کفنی که اجساد هزاران نفر را در خود فرو پیچد؛ يك قدری ما جنون‌هایی از نوع دیگر به دست آورده‌ایم، قدری کاسه چشم‌های ما، درمداری شوم به چرخیدن شروع کرده، قدری، باری همان يك قدری، يك اضطراب جهانی برمانیز مستولی شده، لکن ما هنوز سرسختانه در همان شرایط هستیم، از نظر قومی، تاریخی، اجتماعی و طبقاتی، در دوران «یاد آر» زשמع مرده یار آر» هستیم. هنوز اگر این گفته آن علامه اجتماعی قرن نوزده درست باشد که فرد، شعور و وقوف و خود آگاهی اش را از شرایط اجتماعی وام می‌گیرد و فر دیت - اگر وجود هم داشته باشد - چیزی است ساخته و پرداخته شرایط اجتماعی، باید گفت چه شرایط جدید اجتماعی و خوب تحولی جدید در شعر را پیش کشیده است که شما مدافعش باشید؟

بزرگترین تحولی که می‌توان مجدانه از آن دفاع کرد این است که ما روحیه روستایی خود را - که روحیه شرقی است - از دست داده ایم و در آپارتمان‌های به ظاهر جدید شهری چپیده ایم و به محبوسانی می‌مانیم که سر ساعت باید به دار بک زمان اعتیادی کار در شهر و در اداره و غیره آویخته شویم. دشواری بزرگ ما در این است که مابین قرن چهاردهم هجری و قرن بیستم میلادی در نوسان هستیم. از نظر روابط درونی اجتماعی - بدون در نظر گرفتن ماشین کشت شده با بذر خارجی - در قرن چهاردهم هستیم و بعد سفر کرده‌هایمان به خارج، روابط جدیدمان با خارج، یعنی فرنگ، ادارات تأسیس شده به شکل و هیأت فرنگی، و مؤسسات آفریده شده بر اساس تصور غربی از این مؤسسات، و تصویری که تلویزیون و سینما و وسائل جمعی دیگر از جهان غرب در برابر ما نگهدارند، وقوفی که برخی از روشنفکران ما به لزوم یک تحول دامن‌دار و عمیق و همه‌جانبه پیدا کرده‌اند، ما را در وضعی بینابین نگه میدارند، یعنی قرن چهاردهم هجری کاملاً نمرده، قرن بیستم میلادی هم برای ما کاملاً میلاد نیافته و ما این وسط با این دوار و سرگیجه بیگانگی‌هایمان به خود و به یک جهان دیگر - در این میدان از خود بیگانگی مضاعفمان - فقط سعی می‌کنیم به یک تحول در شعر دست پیدا کنیم. و نقص کار ما در این است که آنقدر به شعر، و آن تحول در شعر - به هر قیمتی که شده - می‌خواهیم وفادار بمانیم که از هر آن چیزی که در پیرامون ما - در آن عرصه بینابین - می‌گذرد، غافل مانده ایم، یعنی ما به تکه ناچیزی از یک رو بنای فرهنگی چسبیده ایم، و اگر وضع به همین منوال پیش برود از هر آن چیزی که در زیر بنای روابط اجتماعی می‌گذرد کلاً غافل خواهیم ماند. و حقیقت این

است که سر نوشت ما جز این هم می‌تواند باشد. غرضم این است که ما باید یک نسبت واقعی و حقیقی اجتماعی و هنری را در نظر داشته باشیم. یعنی هر تحول اجتماعی، به دنبال تحول هنری هم دارد؛ هر تصویری از تحول اجتماعی، تصویری از تحول هنری را هم پیش می‌کشد؛ ولی اگر نه خود تحول اجتماعی باشد و نه تصویری از یک تحول اجتماعی، دیگر نه تحول هنری می‌تواند وجود داشته باشد و نه تصویری از یک تحول هنری. و به همین دلیل، مثال ناچیزی بدهم تا بدانید چه می‌گویم. نیما فقط یک انسان نیست؛ یک پدیده است؛ پدیده ایست که شرایط خاص اجتماعی و تاریخی بعد از مشروطیت به وجودش آورده است. شاید در دوران فتحعلیشاه قاجار هم، آدمهای با استعداد و به مراتب مستعدتر از نیما زندگی می‌کردند، ولی آن نوابخ - به زعم شما البته - نتوانستند کاری از پیش ببرند. به دلیل این که نه تحولی اجتماعی صورت گرفته بود و نه تصویری از تحول اجتماعی در اذهان مردم و روشنفکران آن دوران رسوخ داشت. پس اگر نیما یک پدیده است، به دلیل این است که شرایط اجتماعی بعد از مشروطیت، از نیما که ممکن بود در شرایط پیش از مشروطیت، فقط مباشر املاک ناچیز خود باشد و گهگاه هم چند دوییتی محلی بگوید - همانطور که صدها نفر پیش از مشروطیت گفته‌اند - مردی ساخت که بزرگترین تحول را در شعر فارسی به وجود آورد. گفتن این که نیما نابغه است، یک غلط فاحش اجتماعی است. نیما خود و شعرش پدیده‌هایی اجتماعی هستند، یعنی نیما را شرایط اجتماعی نیما کرد و به همین دلیل پیدایش شخصی چون نیما، یعنی انسان به صورت نیما، پدیده‌ای است اجتماعی و شعرش به تبع پیدایش

پدیده‌ای به نام نیما، پدیده‌ایست اجتماعی و فرهنگی.

یعنی بین نیما و تحول اجتماعی نسبتی هست که به زعم من نسبتی است بسیار دقیق و منطبق با تمام منطق‌های دیالکتیک تاریخی و اجتماعی. یعنی نیما مأمور آن نسبت و پدیده آن نسبت است. و گرچه این همه در شمار بدیهیات علوم اجتماعی است، ولی این را بگویم که در نیما تصویری از یک تحول بهتر هم بود، ولی این احمقانه می بود اگر نیما تصور از یک تحول بهتر را با خود آن تحول بهتر اشتباه می کرد. یعنی شعر نیما زاینده یک تحول است، به دنبال تحولی بهتر است که از آن تصویری آرزومندانه دارد، ولی هرگز نیما در آن سوی آن تحول بهتر واقع نشده، و اگر گهگاه چنین پیش آمده که در برخی از شعرهایش، از امیدها و آرزوهای مردم خود و خود حرف زده، در این هیچ تردیدی نیست که به دنبال یک تصویر آرزومندانه دست به چنین کاری زده است و چنین تصویر آرزومندانه‌ای در شرایط اجتماعی خاصی که ما زندگی می کنیم خیلی واقعی و عینی و حتی سخت عاطفی به نظر می آید.

من نمی گویم که ما دقیقاً در همان شرایط زندگی می کنیم که نیما ۴۰ سال پیش زندگی می کرد و نمی گویم که کوچکترین تغییری در شعر فارسی بعد از نیما رخ نداده، چرا که رخ داده و به نسبت تغییراتی که در جامعه پیدا شده، رخ داده است. ولی می گویم اینها همه تغییر بوده اند و هیچکدام تحول به معنای واقعی نبوده اند، چرا که تحول به معنای واقعی در روابط درونی اجتماع به وجود می آید و هرگاه آن تحول در روابط درونی اجتماع واقع شد، تحول در شعر هم رخ خواهد داد و تا آن روز، هنوز هم ما با سنت‌نیمایی و سنت شعر فارسی سروکار خواهیم داشت

و فقط نقص‌ها و کمال‌ها، به وسیله شاعران در برابر ما سایه به سایه خواهد شد.

۴

از آنجا که هر تحول ادبی به دنبال تحولی اجتماعی است، و هر ساختمان اجتماعی از یک زیربنای بنیادی تولید و از یک روبنای تابع این زیربنا ساخته شده، و این دیگر از بدیهیات علوم جدید اجتماعی است، تعهد هرگز نمی تواند فقط در برابر یک روبنای اجتماعی باشد. یعنی یک شاعر، شعرش را برای بالا بردن سطح فرهنگ نمی گوید و نویسنده هم چنین کاری نمی کند. او اصلاً به بالا بردن و پایین آوردن فرهنگ، موقع گفتن و نوشتن فکر نمی کند. و گرچه او از زبان استفاده می کند، شکلی از اشکال مختلف زبان را به کار می گیرد، و گرچه او سبکی پیدا می کند و گرچه او به هر طریق، نوع خاصی از هستی انسان را در محیط اجتماع بیان می کند و ادبیات را خلق می کند و در اختیار مردم قرار می دهد و گرچه آنچه او خلق می کند، فرهنگی است، لکن او هنگام خلق اثر خود با فرهنگ سروکاری ندارد، متعهد فرهنگ به طور کلی، و فرهنگی که خود به طور خصوصی خلق می کند، نیست. او متعهد چیزی دیگر است و آن عبارت است از هستی خود و اجتماع در حوزه‌ای از تاریخ. یعنی او متعهد اجتماعی است که در آن زندگی می کند و در عین حال موقعی که او می گوید، من به دنبال تعهد اجتماعی نیستم، شاید قصد دارد بگوید که من متعهد تعهد قراردادی از اجتماع نیستم.

برخلاف گفته فرامرزی که شش هفت ماه پیش از فوتش از

شاعران و نویسندگان جدید دعوت کرد که آنها در یکی از وزارتخانه‌ها و یا در یکی از سپاه‌های مختلف مشغول انجام خدمت بشوند و از شعر و قصه و نقد جدید دست بکشند، باید گفت که شاعر و نویسنده جدید اگر به راستی در برابر زیر بنای اجتماعی متعهد باشند، خود به خود دارند خدمت می‌کنند ممتها ممکن است نوع خدمتشان با تصویری که فرامرزی از خدمت داشت فرق بکند و این هیچ مانعی ندارد، چرا که این اجتماع همه جور آدم دارد و طرز تلقی شعر جدید و به‌طور کلی ادبیات جدید از خدمت هم با طرز تلقی آقای فرامرزی خیلی فرق دارد.

ولی در عین حال، ما، متعهد کسی را می‌شناسیم که در برابر زیر بنای اجتماع متعهد باشد و این طبیعی است که اگر او در برابر زیر بنای اجتماع متعهد باشد، رو بنای اجتماع هم پشت سرش خواهد آمد. ولی اگر کسی فقط در برابر رو بنای اجتماعی متعهد بود ما او را متعهد نخواهیم شناخت. چرا که با اعماق سروکار ندارد و این اعماق است که توجه ما را دعوت می‌کند.

مثلاً آدمی مثل مهدی حمیدی شیرازی را در نظر آورید. قصیده او که گاهی هم بسیار محکم ساخته شده، به زیر بنای اجتماعی ما ارتباط ندارد. هیچ چیز از دنیای معاصر را در این شعر نمی‌یابید. بین شعر حمیدی و شعر کهن يك ارتباط رو بنایی وجود دارد، در حالی که شعر کهن را زیر بنایی کهن، که شعر کهن با آن تناسب کامل دارد، به وجود آورده است، و شعر حمیدی در دورانی بوجود آمده که آن زیر بنا به دلیل انقلاب مشروطیت دچار تحول شده. به همین دلیل شعر حمیدی که زائیده زیر بنای مشروطیت نیست، با ارائه فرم‌های کهن، به روح مشروطیت

عملاً خیانت می‌کند و با يك دورخیز ارتجاعی، عملاً خودش را در قلب گذشته یله می‌کند. قصیده، جز در مواردی که برای تفنن و تمرین گفته شده، در دوران ما، نه فقط خائن به اکثریت مردمان، بلکه خائن به طبقه متوسط اجتماع هم هست و جالب این است که در این مملکت، خائن به خادم می‌گوید، سفیه و ابله، و کسی از این دستگاه‌های عظیم پیدا نمی‌شود که چوب توی آستین حضرتش فرو کند که: مرد حسابی، تو که باشعرت، کوچکترین سروکاری به زیر بنای اجتماعی، تولیدی، تاریخی این مملکت نداری، به چه دلیل به دیگران که زائیده این تاریخ و اجتماع و زیر بنا هستند، دشنام می‌دهی؟ می‌گوید:

درخت زرد شد و آسمان به‌قیر نشست
 هوا دژم شد و دی‌ماه جای تیر نشست
 ز آشیانه پرستوی دیر مانده پرید
 کلنگ پر زد و بر روی آبگیر نشست
 گزنده گشت دم شام چون دم زنبور
 نشست گلبن عریان و ناگزیر نشست
 میان دشت به پیچید باد و نعره کشید
 چو شرز شیری کش در دودیده تیر نشست

* * *

بسر دویدم تا در رهش زجان خیزم
 که در قفس نتوان تا ابد اسیر نشست
 دو دیده بست و سر گیسوان بدست گرفت
 دو قطره اشک بر آن چهر دلپذیر نشست

گریست، یعنی با یاد من دگر منشین
نگاه کن که مرا گیسوان به شیر نشست!

این شعر در هزار سال بعد از ناصر خسرو و منوچهری گفته شده؛
و اگر برگردیم به هزار سال پیش، اگر عین این ابیات را هم پیدانکنیم،
هزاران نوع دیگر آنها را پیدا خواهیم کرد. پس آقای حمیدی، شاعر
هزار سال پیش است و هزار سال پیش، از مشروطیتی که تمام دستگاہها
هم بدان می نازند، خبری نبود. آخرین ارفاقی که برای آقای حمیدی
می توانیم قائل شویم، این است که او را معاصر صبا و یا فتحعلی شاه
قاجار بدانیم، چرا که شعر او که باید بخشی از یک رو بنای فرهنگی
سرچشمه گرفته از یک زیربنای اجتماعی باشد، باشکل شعر دوران قاجار
ارتباط دارد و به همین دلیل مدافع زیربنای اجتماعی دوران قاجار است
و به همین دلیل خائن به مشروطیت و تمام اتفاقاتی است که بعد از مشروطیت
افتاده. دزد حاضر و بز حاضر. آقای حمیدی خیانت خود را به روح
عصر حاضر از طریق شکل و محتوای شعرش عملاً ثابت می کند. یعنی
شعر آقای حمیدی دست به دست، به صورت یک روسپی فثودال، بین
شاعران و اعصار پیش از مشروطیت می گردد. آیا خائن، این شعر است
یا شعر ما: که به درستی زاییده تمام حرکتهای زیربنایی اجتماع حاضر
است و بر سنت، سنتی که از آن تعریفهای متعدد داده ام تکیه می کند؟
پس یکبار دیگر هم به این نکته دقت کنیم که متعهد کسی است
که در برابر زیربنای اجتماع متعهد باشد. یعنی نویسنده و شاعر برای
آنکه منتهای پویایی را از نظر خلاقیت ادبی نشان دهند، باید به روابط
انسانها بپردازند، به آن روابط درونی انسانها، به آن میانی تعیین کننده

این روابط، بپردازند و در عین حال چون همه چیز در حال دگرگونی
است و هیچ چیز به یک صورت نمی ماند و روح پویایی بر ارکان هستی
آدمی حاکم است، پس ادبیاتی متعهد است که به این روابط دگرگون
شونده هستی و زندگی انسان و روابط انسانی بپردازد.

یک قصیده، ساختمان ایستا دارد، به دلیل اینکه مربوط است به
دگرگونی روابطی که دوران دگرگونیشان سرآمده است. غزل نیز
ساختمانی ایستا دارد؛ به دلیل این که از عمر روابط متحول خاصی که
منجر به پیدایش غزل شده، قرن ها می گذرد. به همین دلیل پس از گذشت
پنجاه سال از عمر شعر نیمایی، باز گشت به شکل غزل، و یا شناختن آن
به صورت یکی از اشکال زنده، فکری است ارتجاعی؛ و طبیعی است
که این فکر ارتجاعی است؛ می گویند نه، یک غزل نشان بدهید که جامعه
را تصویر کند، خواهید گفت غزل با درون انسان سروکار دارد. من
می گویم درون ما آنچنان عوض شده که غزل عوض نشده نمی تواند از
عهده ارثه آن بر آید. درون ما شکل دیگری پیدا کرده. غزل، صفایی
دارد که نه دوران ما دارد و نه درون ما، و آن صفای عاطفی که شما گمان
می کنید در غزل ایجاد می کنید، نوعی خطای با صره درونی است، شما
نمی توانید صفای باطن گذشته را که در غزل هست فراموش بکنید، پس
معصومانه آن را به دوران معاصر، دورانی که صفایی از نوع صفای غزل
ندارد، منتقل می کنید؛ سرایی کاغذین، زیبا، با کلمات گذشته می سازید،
اسیر آن می شوید، در برج عاج آن می نشینید، چرا که فراموش کردن
دوران حاضر لذت دارد و شما این کار را با اثر تخدیری غزل می کنید.
ولی با این کار شما دست به تبعید خود می زنید، دیگر شعر برای شما

صورت وجدان معاصر را پیدا نمی‌کند. چرا که صرف نظر از این که ردیف و قافیه و تساوی طولی مصرعهای غزل با دوران معاصر ما و درون پویای هستی اجتماعی و تاریخی عصر حاضر تطبیق نمی‌کند، در آن، با در نظر گرفتن خشونت و ستم حاکم بر روابط تولیدی جامعه ما، صفایی هست که فقط می‌توان به آن پناه برد، و چون آن‌صفا از آن زیر-بنای ما نیست و مربوط به بقایای روبنای فرهنگی سابق است سراینده غزل با پناه بردن به غزل، همان کاری را می‌کند که حمیدی و امثال او با قصیده می‌کنند. یعنی او از طریق خطای با صره درونش، خیانت می‌کند و قصیده سرایان بالجبازی درونی‌شان خیانت می‌کنند؛ و نتیجه یکی است: پناه بردن به یکی از جلوه‌های روبنای فرهنگی که زیر بنایش باز بر بنای معاصر فرق می‌کند.

اینکه بگویند غزل، تنها شکلی است از گذشته که می‌توان هنوز با آن دست و پنجه نرم کرد، اشتباه است. می‌دانیم که غزل فرم کوتاه شده قصیده است، یعنی بخش‌های اول اغلب قصائد فارسی، یعنی تغزل‌ها و تشبیب‌ها، به طور جداگانه پیش از رسیدن به مدح، بیشتر صورت غزل کامل دارند. یعنی بیت غزل، عیناً مثل بیت تغزل و تشبیب آفریده می‌شود؛ گرچه غزل در سعدی، مولوی و حافظ استقلال شکلی بی‌نظیری پیدا کرده است، لیکن شکل بیت، همان شکل بیت قصیده است. و در عین حال این نیز خود مسأله‌ای است که هم می‌توان عواطف و اتمسفرهای عاطفی ده‌بیتی پیدا کرد، و هم اتمسفرها و عواطف صدبیتی. و می‌دانیم که مادح در قصیده هم، علاوه بر آنکه پول وصله می‌طلبد، گاهی از ته دل هم مدح می‌گوید و گاهی می‌توان ممدوح را برداشت و خیلی راحت

معشوق یا معبود را سر جایش گذاشت. پس این گفته که غزل تنها شکلی است که هنوز مناسب دردهای درونی ماست، چندان با حقیقت تطبیق نمی‌کند، چرا که صورت هر دو شکل، غزل و قصیده، با مقایسه کل غزل با بخش اول قصیده، تقریباً یکی است. پس رجعت به غزل، رجعت به تغزل قصیده هم هست و ای بسا که رجعت به خود قصیده هم باشد. علاوه بر این، غزل و قصیده همیشه ما را در يك بیت محبوس می‌کنند و از آن بدتر، در ردیف و قافیه پایان بیت. یعنی غزل و قصیده، همیشه از آخر گفته می‌شوند تا از آغاز. یعنی پس از بیت اول، جز وزن که دیگر نمی‌توان از پایان شروع کرد، بقیه مفردات از پایان بهت‌های غزل و قصیده شروع می‌شود، یعنی گوینده قصیده و غزل، بیت‌های بعد از بیت اول را یا باید از اول شروع کند و بعد آخرش را به هزار زحمت جمع و جور کند و یا از آخر با در نظر گرفتن پایان بیت، و آغازی مناسب برای آن بیت پیدا کند. یعنی پس از بیت اول، بقیه ابیات غزل و قصیده انگار از پایان شروع می‌شود، مصرع دومشان گفته می‌شود و بعد با در نظر گرفتن يك حس مقابل با مصرع دوم، مصرع اول پیدا می‌شود. و هر کسی که این مصرع اول را توانست با مصرع دوم جورتر در آورد، چیره دست‌تر است. پس این چه فایده دارد که شعری از ته ابیات گفته شود؟ آیا در چنین شعری امکان آن هست که روابط درونی اجتماع هم تصویر بشود؛ من می‌گویم نه! به دلیل اینکه اولاً این شکل بیت‌های پی‌درپی دیگر شعر دوران ما نیست و متعلق به يك ساختمان اجتماعی خاصی است که دیگر در دوران ما وجود ندارد؛ و ثانیاً هر کدام ما صنعتگرتر باشیم، در این نوع شعر، شاعرتر هم به شمار خواهیم

آمد، و شعر يك هنر است، نه صنعت، و شاعر از طریق هنر است که تعهد خود را در برابر روح پویای عصر خویش نشان می‌دهد.

علاوه بر این، در غزل روابط کلامی انسجامی دارند که در دنیای کهن، بسیار طبیعی، و در دنیای جدید بسیار مصنوعی جلوه می‌کنند. یعنی زبان شعر، در غزل امروز، در مقایسه با زبان امروز و حتی زبان واقعی شعر امروز، زبانی است غیر واقعی. یعنی اگر زبان شعر واقعی امروز، حرکتی باشد در آن سوی قراردادهای منثور و شعر به راستی در ورای روابط منثور آفریده شده باشد، زبان غزل خود به خود، دو برابر زبان شعر واقعی امروز در آن سوی روابط منثور قرار گرفته است. یعنی اگر زبان منثور، زبان گفتار نیز می‌تواند باشد، و اگر زبان شعر واقعی امروز با وجود فاصله گرفتنش از زبان منثور، باز هم بانوعی گفتار، منتها به صورت شعریش سر و کار داشته باشد، غزل به دلیل حصارهای ردیف و قافیه و تساوی مصرع‌هایش، شعری است که به کلی از گفتار فاصله گرفته، در آن سوی زبان منثور و زبان طبیعی شعر، به دنبال قراردادهای خاص خویش حرکت کرده است. یعنی زبان غزل امروز، در مقایسه با حوادثی که برای روابط زبانی و کلامی ما در گفتار و در شعر اتفاق افتاده، زبانی است تصنعی و تا حدود زیادی زورکی؛ البته طبیعی است که این زبان، به موسیقی ایرانی که باشعور کهن برادری دیرینه دارد، نزدیک‌تر است تا به زبان، زبان شعر و روابط اجتماعی امروز. اول مثالی می‌دهم از «سایه» که در غزل سرآمد اقران است و بعد مثالی می‌دهم از نادرپور که زبان شعرش، گهگاه، مثل زبان غزل سایه به حافظ نزدیک‌تر است ولی خواهید دید که چه فرقی هست بین این دو زبان،

موقعی که اولی در غزل می‌نشیند و دومی در شعر جدید:

شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت
دوباره گریه بی‌طاقتم بهانه گرفت
شکيب درد خموشانه ام دوباره شکست
دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت
نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست
صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت
زهی پسند کماندار فتنه کز بن تیر
نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت
امید عافیتم بود روزگار نخواست
قرار عیش و امان داشتم، زمانه گرفت

ترکیبات این غزل را به دو نوع می‌توان قسمت کرد: نوع اول ترکیبات قراردادی مثل «دل تنگ»، «بهانه گرفت»، «خرمن خاکسترم»، «زبانه گرفت»، «امید عافیت»، «روزگار نخواست»، «قرار عیش و امان»؛ و نوع دوم ترکیبات نیمه قراردادی و نیمه ابتکاری که سایه به تقلید از شعر کهن و یا براساس آن ساخته است. مثل «هوای خانه گرفت»، «گریه بی‌طاقتم»، «شکيب درد خموشانه»، «نشاط زمزمه»، «کماندار فتنه» و یکی دوتای دیگر؛ و کلاً از نظر کلامی می‌توان چنین برآورد کرد که زبان به وسیله این ترکیبات به سوی تصنع حرکت کرده است. «نشانه گرفت» و «بهانه گرفت» و «زمانه گرفت» به زبان گفتار نزدیک‌تر هستند ولی «هوای خانه گرفت»، «زبانه گرفت»، «در ترانه گرفت» و «زهی پسند»، عباراتی هستند که هیچ کس موقع صحبت کردن

به کار نمی‌برد و موقعی که شعری با روال طبیعت کلام گفته می‌شود، از این قبیل ترکیبات بندرت استفاده می‌شود.

نادرپور می‌گوید:

در شهر ناشناخته‌ای پرسه می‌زدم
دیوارهای شهر مرا می‌شناختند
اما ز آشنائی خود دم نمی‌زدند
گویی نقاب‌ترس به رخساره داشتند
من جز سکوت خویش نقابی نداشتم

می‌توان گفت که تقریباً تمام کلمات، شاید به استثنای «رخساره» و تمام ترکیبات و مفردات کلامی، طبیعت‌گفتار را حفظ کرده‌اند. این زبان اگر شاعرانه است، به علت ماهیت استعاره‌هایش است که شاعرانه است. ولی زبان غزل سایه به علت تصنع در کلام و یا فاصله مضاعف گرفتنش از زبان معمولی و به علت استفاده سایه از زبان قراردادی و نیمه قراردادی غزل است که به سوی نوعی زبان شاعرانه حرکت می‌کند. زبان غزل سایه فقط با عطف به کل زبان غزل لذت می‌بخشد و ما را به متن خود زندگی مربوط نمی‌کند. چرا که از متن خود زندگی و زبان آن زندگی سرچشمه نگرفته. یعنی زبان غزل است که مفهوم دارد. ولی اگر به متن زندگی امروز رجعت داده شود، تقریباً عاری از مفهوم است، در حالی که، شعر نادرپور، با وجود اینکه زبان حافظ را به ذهن متبادر می‌کند، ما را به سنت زبانی حافظ، بلافاصله، رجعت نمی‌دهد، ما را به متن زندگی مربوط می‌کند؛ و از نظر کلامی اگر دقت کنیم، شعر سایه تقلید از سنت است و شعر نادرپور، بازسازی سنت

با در نظر گرفتن متن زندگی امروز و روابط زندگی امروز؛ و گرچه زبان تصویر در این شعر نادرپور به مراتب غنی‌تر از آن چند بیت غزل سایه است، لکن زبان شعر، از زبان معمولی، در شعر نادرپور چندان فاصله‌ای نگرفته، در حالی که مصرعی چون «شکیب درد خموشانه‌ام دوباره شکست»، به علت وجود سه کلمه مجرد، «شکیب»، «درد» و «خموشانه» و «شکستن شکیب درد خموشانه»، که به علت عینیت نداشتن «شکیب»، بیشتر شکستنی ذهنی است، ما را نه در تصاویر واقعی غرق می‌کند و نه در حوزه واقعیت زبان نگه می‌دارد. یعنی غزل سایه نه از نظر محتوا و واقعیت دارد و نه از نظر زبان؛ و اگر ما از آن لذت می‌بریم و من شخصاً اعتراف می‌کنم که از بعضی از غزل‌های «سایه» خیلی لذت می‌برم - به این دلیل است که ما را به یاد شعر کهن می‌اندازد، یعنی بر ما اثری تخیلی دارد و در دوران ما برج عاجی از دوران کهن می‌سازد و ما به خود می‌بالیم که گرچه این شمشیر چوبین، شمشیر نادرشاه نیست، لکن بسیار شبیه آن است و جاه طلبی‌های ما را در مقابل با آن شمشیر کهن ارضا می‌کند. ولی من ترجیح می‌دهم که با شعر واقعی امروز، ارضاشوم و نه غزل و یا قصیده امروز، و اگر قرار باشد که غزل و قصیده بخوانم، مستقیماً به گذشته برمی‌گردم، قصیده‌ای از منوچهری برایم لطفی دارد که قصیده بهار ندارد، غزلی از حافظ لذتی دارد که غزل سایه ندارد، و چون بهار و سایه به زمان من نزدیکتر هستند تا منوچهری و حافظ، جای بسیار در بیخ است که من از قصیده سرا و غزل سرای دوران خودم کمتر لذت می‌برم تا قصیده - سرایان و غزل سرایان کهن؛ و علت، تعبیری است که من از صمیمیت دارم. در مقاله‌ای که پیرامون شعر نیستانی نوشته‌ام تعبیری ساده و جدید،

از صمیمیت شاعرانه به دست داده‌ام و آن اینک، صمیمیت عبارت است از حضور صفات غالب شاعری يك شاعر در یکی از شعرهایش. این يك مسأله فنی است که در آن مقاله توضیح داده‌ام و حالا می‌گویم که شاعر صمیمی کسی است که شعرش با زیربنای اجتماعی، نسبتی دقیق و متوازن و متعادل داشته باشد، یعنی شاعر صمیمی کسی است که معاصر عصر خود باشد.

مثلاً موقعی که غزل بسیار معروف «سایه» را با مطلع:

«تا تو با منی زمانه با من است

بخت و کام جاودانه با من است»

می‌خوانیم، در ابتدا احساس می‌کنیم که شاعر فوق‌العاده صمیمی بوده است؛ این، آن سهو باصراً درونی ماست. وقتی که سعی می‌کنیم این شعر را به متن زندگی مربوط کنیم و البته به متن زندگی معاصر، می‌بینیم که بین این شعر و این زندگی رابطه‌ای وجود ندارد. غیبت این رابطه خود علامت عدم صمیمیت است. صمیمیت از نظر محتوای شاعرانه عبارتست از رابطه‌ای که شاعر با زیربنای اجتماعی و هستی درونی اجتماع پیدا می‌کند. یعنی ما دو نوع صمیمیت داریم؛ یکی صمیمیتی که از هماهنگی بین صفات غالب شاعری يك شاعر با یکی از شعرهایش پیدا می‌شود و دیگری صمیمیتی که بین شاعر و زیربنای اجتماعی باید وجود داشته باشد، و البته این صمیمیت دوم می‌تواند تبدیل به رابطه‌ی کلامی هم بشود. رابطه‌ی متناسب و متوازنی که بین زبان شعر يك شاعر و زبان درون اجتماع وجود دارد، سرنوشت صمیمیت يك شاعر را از نظر کلامی و رابطه‌ی او با زیربنای اجتماعی روشن

می‌کند.

و آن وقت مسأله دیگری هم هست که ما باید بدان و قوف داده شویم، و آن مسأله حس تاریخی است. این جمله از «الیوت» شاعر انگلیسی زبان است که می‌گوید: شاعر باید حس تاریخی داشته باشد، و غرضش این است که شاعر باید طوری شعر بگوید که معلوم شود گذشته‌ی زبان درخونش موج می‌زده است. این را ما در شعر نادرپور می‌بینیم، در شعر نادرپور خون شعر حافظ موج می‌زند، بدون آنکه نادرپور را بدل به یک مقلد حافظ کرده باشد. پس حس تاریخی فقط و قوف برگزیده نیست، بلکه و قوف به موقعیت تاریخ امروز هم هست. این نکته را دیگر «الیوت» نگفته است و من می‌گویم که کسی صمیمی است که نسبت به دوران خود از نظر زیربنایی و روبنایی حس تاریخی داشته باشد، یعنی بداند چه گذشته است و چه می‌گذرد. حس تاریخی سرنوشت صمیمیت شاعرانه را تعیین می‌کند و به همین دلیل، چون سایه درغزلش از آن حس تاریخی بهره‌ای نبرده، من او را به معنای شاعرانه و فن شعریش صمیمی نمی‌دانم، گرچه از نظر عاطفه حاکم بر شعرش ممکن است در من حتی این حس غزلسرایی صمیمی است.

۵

هنر موقعی غیر متعهد می‌شود که اولاً بدون تکیه بر ریشه‌های محلی، امید جهانی شدن در دل هنرمند بهروراند؛ و ثانیاً موقعی غیر-

متعهد می‌شود که کلاً در تجرد غرق شود. و من اینجا انواع مختلف تجرد را محکوم می‌کنم. تجرد يك غزل معاصر، تجرد يك قصیده معاصر، تجرد شعر به اصطلاح فلسفی معاصر، تجرد به اصطلاح فور-مالپسم معاصر. من همه اینها را از نظر شعری محکوم می‌دانم. فقط اشیا و حالات معاصر هستند که پویا و دینامیک هستند. شاعر جدید کسی است که مفهوم هستی انسان را در محیطی از اشیا و حالات جدید بیان بکند. کسی که از این اشیا و حالات جدید قطع رابطه بکند، خود را متکی بر اشیا و حالات جدید نکند و معنای عینی هستی را، در داخل اشیا و حالات جدید بیان نکند و در عین حال از زبانی که با روابط جدید سنجیت، هماهنگی و مطابقت درونی و بیرونی داشته باشد، استفاده نکند، موجودی است به دنبال تجرد فکری. و تجرد فکری به نظر من عبارت است از حالتی که در آن انسان احساس ارتباط عینی با جهان نکند و چون گفتیم که صمیمیت عبارتست از ارتباط با عینیت اطراف، پس آدم مجرد پرست صمیمی نیست. و جوهر صمیمیت در ارتباط سالم با عینیت است.

اول از آن امید جهانی شدن حرف بزنم. تجربه با محیط، اشیا، محیط، زبان محیط و روابط محیط، اینها هستند آن چیزهایی که در ذهن هنرمند اثر می‌گذارند. کاری به مرضی و یا سالم بودن این اثر، فعلاً ندارم. این اثر تا آنجا ارتباط با جهان دارد که آن اشیا و آن تجربه‌ها و آن زبان ارتباط دارند. من همانرا فقط از دریچه این محیط تجربی و تدابیر دست دوم و دست اول شونده این محیط می‌بینم. یعنی من به جهان تا آنجا ارتباط دارم که محیطم دارد. و من حتی به جای

آنکه جهانی بخواهم بشوم و یا چیزی را جهانی بکنم، با این جهان جهانی تحمیلی، که امروزه کلاً در موقعیت محیطی خاصی که من زندگی می‌کنم، غربی است، مبارزه می‌کنم. این حس جهانی را غرب به من تحمیل می‌کند و چون غرب به من، به اشیای محیط من، به فرهنگ و اقتصاد من فقط به عنوان يك شییء بومی قابل حراج می‌نگرد و مرا در بازار جهانی خود، به ثمن بخش حراج می‌کند، من با غرب مبارزه می‌کنم. در هر نقطه‌ای از دنیا که من متعهد باشم، محیط، اصالت‌های اصلی محیطم، با تمام قوالب این جهان‌نگری و حس جهانی تحمیلی مبارزه می‌کند. من خود بومی‌ام را در این فحشای جهانی حفظ می‌کنم. این تنها پایگاهی است که من دارم. اکنون فقط يك نوع جهانی شدن وجود دارد که در جهت عکس منافع پایگاه من خدمت می‌کند.

این حس جهانی از غرب به پا خاسته، به وسیلهٔ تکنولوژی غرب، بر تمام عالم تحمیل شده و من با تحمیل همهٔ این تکنولوژی غربی مخالف هستم، به دلیل اینکه این تکنولوژی يك بعدی غربی، یعنی تنها غربی، يك تکنولوژی مطلقاً غربی است. من در ساختمان آن دخالت نکرده‌ام. بر من تحمیل شده و در شرایط تولیدی بسیار مرضی و پلید بر من تحمیل شده. مخالفت. با خود تکنولوژی به معنای اعم کلمه مطرح نیست، بلکه مخالفت با تکنولوژی، تکنولوژی حاضر، که مطلقاً غربی است، مطرح است. مخالفت با علم، به معنای اعم کلمه هم مطرح نیست، بلکه مخالفت با علم حاضر مطرح است. علم حاضر، علمی است مریض، چرا که روابط موجود علمی، روابطی است مریض. این علم غربی است که جهان را در همه سو بمباران می‌کند. این علم غربی است

که دژ اسرائیل را پایدار نگه می‌دارد. این علم غربی است که جهان را تاراج می‌کند. این علم غربی است که به کشورهای فقیر وسائل علمی نمی‌دهد و این علم غربی است که دست به تاراج بینش‌های بومی می‌زند. خواهید گفت این علم، این تکنولوژی در دست نااهلش قرار گرفته. می‌گویم این علم، طوری است که فقط در دست نااهلش قرار می‌گیرد. پس باید به دنبال تجربه علمی از نوع دیگرش بود. علم، غربی است، علم حاضر سرتاسر غربی است. و به وسیله همین علم، بینش جهانی، پراکنده می‌شود و این بینش جهانی هم کلاً غربی است. و گفته این‌که فقط هنرهای جهانی در جهان خواهند ماند و هنرهای بومی و محلی از بین خواهد رفت، خدمت کردن به تسخیر جهان به وسیله غرب است. یعنی علم غربی، با تکنولوژی غربی، هنر غربی را به جهان به عنوان هنر جهانی تحمیل می‌کند و چون ما مجهز به علم غربی و تکنولوژی غربی نیستیم اگر تسلیم علم و تکنولوژی غربی و جذبه‌های بینش به اصطلاح جهانی و جذبه‌های هنر جهانی غرب و یا فکر هنرهای جهانی بشویم، فقط از خود دست خواهیم شست، هنرهای بومی، ملی، منطقه‌ای، زبان ملی و تمام هنرهای مربوط به این زبان را از دست خواهیم داد، چرا که آن فکر به اصطلاح جهانی از آن ما نیست و فقط از آن غربی است. من اگر اسیر آن جاذبه‌های دوردست بشوم، از این پایگاه بومی خود که تمام روح مرا تسخیر کرده باید دست بکشم و علاوه بر این، تنها از طریق این موقعیت و موضع بومی است که من هم ممکن است به صورتی خاص، خاص خودم و روحیه شرقی‌ام، به بینش جهانی از نوع خودم، دست پیدا کنم. من تکیه روی شرق می‌کنم، شرقی که باید

آنچنان با محیط خود، در راه مبارزه با تسخیر غربیان، آشنایی مجدد پیدا کند که از طریق وسائل و تدابیر شرقی، به بینش جهانی از نوع خود دست پیدا کند. علم و صنعت و تکنولوژی، از ماده خام تجربه غربی حاصل شده، چرا از ماده خام تجربه شرقی، علم و صنعت و تکنولوژی جدیدی به وجود نیاید؟ غربی و علم و صنعت و تکنولوژی‌اش از ما فقط يك «چیز» و یا «چیزهای» مختلف می‌سازد. من نمی‌خواهم يك چیز قابل مصرف به وسیله غربی باشم و یا در اوج، من نمی‌خواهم مصرف کننده تفاله‌اشیای غربی بشوم. من به شرق، زبانهای شرقی، به ویژه زبان فارسی، که زبانی جهانی نیست، به عنوان يك پایگاه بزرگ در برابر غرب می‌نگرم. می‌گویید تو آینده را نمی‌بینی. می‌گویم آینده‌ای که شما می‌بینید، غرب برای شما ترسیم می‌کند، و شما مثل کودکان هیپنوتیزه به سوی آن کشیده می‌شوید؛ من می‌خواهم آینده‌ام را به تدریج، و جب به و جب، و قدم به قدم، خودم به دست خودم بسازم؛ از خلال این ظلمت، این ظلمت مسخر جهانی تهدید کننده و خطرناک بسازم، و برای ساختن آن به تمام نیروهای بومی، ملی، به تمام رابطه‌های انسانی غیر جهانی! و حتی به تمام آهنگ‌ها و اصوات و ترکیب‌های بومی نیاز دارم. من این را تعهد می‌دانم، و آن جهانمندی بازی را در رفتن از زیر بار تعهد به حساب می‌آورم. در اینجا ساختن يك کبریت کوچک، از يك موشک آنجا با ارزش‌تر است.

در آغاز این قسمت از این رساله پیرامون «جدید و جوان» گفتم که من انواع مختلف تجرد را محکوم می‌کنم. ولی پیش از آنکه به انواع تجرد و خصوصیات آن برسم، مثالی می‌دهم از «ایمان بیاوریم

به آغاز فصل سرد»، آخرین کار خوب و به راستی متعهد و صمیمی فروغ فرخزاد:

سلام ای شب معصوم !

سلام ای شبی که چشم‌های گرگ‌های بیابان را

به حفره‌های استخوانی ایمان و اعتماد بدل می‌کند

و در کنار جویبار تو ارواح بیدها

ارواح مهربان تبرها را می‌بویند

من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرف‌ها و صداها می‌آیم

و این جهان به لانه ماران مانند است

و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است

که همچنان که تو را می‌بوسند

در ذهن خود طناب دار تو را می‌بافند

شعر خوب، چیزی است دقیق، متعهد و صمیمی. در این شعر، علاوه بر خصائص عمومی شعر فرخزاد، يك نسبت خاموش مربوط به اجتماع وجود دارد. می‌دانید که بعضی شعرها، انگار فریاد می‌زنند که من متعهد هستم. من در شعر بودن این گونه شعرهای پرهیاهو تردید می‌کنم. آنهایی که در شعر فریاد تعهد می‌زنند، معمولاً شعاردهنده‌در-بارۀ تعهد هستند. هیچ احتیاجی به این نیست که شعر تعهدش را آنآ در برابر ما ترسیم کند. يك التزام ذاتی و صمیمی در این شعر هست که از منبع آن تمام محتوای شعر معنی پیدا می‌کند.

فرخزاد چشم‌هایش را می‌بست و سرش را جلو می‌آورد و شعر می‌خواند. این شعر را که می‌خوانم آن حالت دعای درونی را که

بسیاری از شعرهایش دارد و او با بستن چشم‌هایش حس آنرا در شنونده ایجاد می‌کرد، در خود احساس می‌کنم؛ گرچه این يك شعر را از زبان فرخزاد نشنیده‌ام.

خصائص کلی این شعر که در عین حال می‌تواند خصائص عمومی شعر فرخزاد هم باشند، عبارتند از: يك) شکل ظاهری معلق بین نظم و نثر، دو) عاری بودن شعر از کلمات تزینی و صنایع قراردادی ادبی؛ سه) متکی نبودن شعر به حرکت مطمئن صداها و خالصی بودن شعر از قافیه؛ چهار) نزدیک بودن شعر به روحیه عمومی شعر، به‌طور کلی؛ پنج) جدید بودن شعر، طوری که چنین شعری پیش از فرخزاد وجود نداشته، و حالا که هست، کاملاً جدید است؛ شش) و بالاتر از آن مربوط بودن این شعر به محیط اجتماعی که فرخزاد هم فردی از افراد ساخته آن اجتماع است.

تکنیک درونی شعر: يك) وجود يك تقابل دیالکتیکی بین تصاویر؛ دو) حضور اشیا و حالات امروزین اشیا. در این شعر؛ سه) واقعی بودن زبان تصاویر؛ چهار) عینی بودن روابط کلامی.

جز آن تقابل دیالکتیکی بین تصاویر بقیۀ ابزار و وسایل شاعری در این شعر به راحتی قابل درک هستند. و اما آن تقابل دیالکتیکی: انسان به گرگ اعتماد ندارد. شب آنچنان معصوم است که چشم‌های گرگ بیابان بدل به حفره‌های استخوانی ایمان و اعتماد می‌شود. تقابل اول، بین چشم‌های گرگ‌های بیابان و حفره‌های استخوانی ایمان و اعتماد (تزو آنتی‌تزو) وجود دارد و سن‌تزو، شب معصومی که در آن چشم‌های گرگ بدل به مأمّن اعتماد می‌شوند. تقابل دوم، بین ارواح بیدها و

ارواح تیرها (تزو آنتی‌تزو) و سن‌تزو، شبی که در کنار جویبارهایش، ارواح بیدها، ارواح مهربان تیرها را می‌بویند. تقابل و تضاد حتی در عبارت «ارواح مهربان تیرها» هم هست. تیر، به صورت قراردادی مهربان نیست. خشن و زمخت و هلاکت‌بار است. تیر روحی مهربان پیدا کرده. مهربان و تیر (تزو و آنتی‌تزو) و مجموع این دو، يك سن‌تزو. و بعد از جهان بی‌تفاوت و جهانی که شبیه به لانهٔ ماران است، بگذریم— گرچه در آنها هم از تقابل سخن رفته است— و بیاییم برسر آن سه سطر آخر. این جهان پراست از صدای پای مردم. جهان ساکت، جهان خالی، (تزو) پرمی‌شود از صدای پای مردم (آنتی‌تزو)، جهان پر از مردم (سن‌تزو)؛ و در عین حال يك‌تزو، چرا که هر سن‌تزو يك‌تزو جدید را ارائه می‌دهد) این مردم، تورامی‌بوسند (يك‌تزو)؛ طناب دار تو را هم در همان زمان، در ذهن خود می‌بافند (آنتی‌تزو). از مجموع این حرکات بسیار دقیق و دیالکتیکی اشیا و تصاویر، يك سن‌تزو وحشتناک که حکم محکومیت دوران را نشان می‌دهد، ارائه می‌شود. جهان، از آن دو— رویان است. این شعر، شعار نمی‌دهد. نمی‌گوید جهان دورو است، بلکه از طریق نسبت خاصی که بین تصاویر و اشیای خود، و جهان محیط ما برقرار می‌کند، ما را به صورتی اریب، به محیط رجعت می‌دهد. تعهد، چیزی مستقیم نیست، بلکه چیزی است اریب؛ بین تعهد و شعر، يك زاویه، يك نسبت درونی اجتماعی هست. در فاصلهٔ این زاویه، شعر متعهد به وجود می‌آید. در عین حال این شعر که کوچکترین اثری از تجرد ندارد؛ تجرد در خود شعر نیست، در نتیجهٔ ذهنی شعر است و در ذهن خوانندهٔ شعر، جهان دورو فکری است مجرد، و نتیجه‌ای است

که ما از شعر گرفته‌ایم. در این شعر، روابط اشیا، بدل به روابط تصاویر، روابط تصاویر بدل به روابط يك تقابل دیالکتیکی شده و شعر در هماهنگی روابط خود در برابر ما عرض‌اندام کرده است. حالا بیاییم برسر آن چیزی که به راستی ذات تجرد است. توالی می‌گوید:

من، ساق زیبای تو، عربان دوست دارم
صد وای از آن جوراب و کفش سوسماری!

***

خواهم که گستاخانه بوسم نزد شویت
جامی بده، تا وا رهم از شرمساری

***

از زیر میز، پافشردی بر سر پای
زان رو کنم در راه عشقت پافشاری

خصائص این سه بیت از غزل طولانی قصیده‌نمایی به اسم گرگ سیاه: این شعر نیست، بلکه نثر است، چرا؟ به دلیل اینکه در آن هیچگونه تصویر و هیچگونه ترکیب کلامی مربوط به شعر دیده نمی‌شود. ترتیب قافیه‌ها را به هم می‌زنم تا بدانید که جز قافیه و وزن هیچ چیز دیگری در این مضحکهٔ قراضه دیده نمی‌شود. من، ساق زیبای تو را عربان دوست دارم: حیف که جوراب و کفش سوسماری پوشیده‌ای، می‌خواهم نزد شوهرت گستاخانه ببوسمت، يك گیلان مشروب بده تا خجالت نکشم، از زیر میز پایت را گذاشتی روی پایم، به همین دلیل، من هم در راه عشق تو پافشاری می‌کنم.

علاوه بر اینکه این سه بیت! از روابط کلام منشور ساخته شده، محتوا آنچنان پست و مزخرف است که حتی يك عامی بی سواد هم اگر شبی عرق خورده باشد، تا این درجه به با و ه گویی تنزل نمی کند. یعنی آقای توللی از نظر شعری بی معرفت است. نه فقط دیگر شاعر نیست، بلکه حتی نویسنده نثر خوب هم نیست. و آنوقت این مطلب سوسماری، پافشاری و آبدوغ خياری، آنچنان امل، بچگانه و لوس و بازاری است که حتی عامی ترین افراد هم به این نوع حرف زدن رغبت نمی کنند. من این نوع حرف زدن را هم مجرد می دانم. چرا که در آن از روابط تصویر و روابط نوظهور اشیا جدید و حتی اشیا قدیم خبری نیست. و در پشت سر تصاویر، نهرمزی، نهرازی، نه تمثیلی و نه فکری، دیده نمی شود. توللی حتی به اندازه بدترین شاعر کهن هم شوخ نیست. کلمه فقط معنای منشور خودش را می دهد و به همین دلیل مجرد است. من اول این نوع شعر را محکوم می کنم.

مثالی دیگر می دهم از کتابی به اسم «از لحظه تا یقین» از پرویز

خائفی:

ای شادی خیال

ای گرمی ملال

ای قصه ها، خون رگ انتظار من

ای خنده ها، ناب ترین یادگار من

ای عطر پاک خاطر من، ای بهار من

دیر است رفته ای

دیر است بی تو مانده ام و باز مانده ام

در آرزوی تو

شاید دوباره در افق دور خاطرات

جوید نگاه غمزده جستجوی تو

صبح زلال عشق

خصائص این نوشته: يك) از يك کارت پستال گرد و خاک گرفته و رنگ و رورفته پشت شیشه شکسته يك خرازی سی سال پیش یکی از بازارچه های قدیمی شیراز هم قدیمی تر است؛ دو) شعر نیست، بلکه تیمم شعر است؛ سه) بی ربط است. «خیال»، «به شادی»، «ملال»، «به گرمی»، «قصه ها»، «به خون رگ انتظار»، و غیره به غیره، ارتباطی ندارند؛ چهار) کلمات همه قلابی و قراردادی است. «عطر پاک خاطر»، «دیر است»، «نگاه غمزده»، «صبح زلال عشق»، و از همه بدتر، این «این افق دور خاطرات» که خواننده را به یاد عنوان مقالات ترقی بیست سال پیش می اندازد. جواد فاضل در مقابل این قبیل شاعرها، يك شکسپیر است. و چه چیز کهنه تر از «دیر است بی تو مانده ام و باز مانده ام در آرزوی تو»؟

و اما تجرد در حضور دیگران.

۶

گاهی شعر فلسفی می شود، ولی شعر فلسفی شعری نیست که در آن از مجردات فلسفی سخنی گفته شود. هیچ شعر بزرگی عاری از فلسفه

نیست؛ هیچ شعر بزرگی عاری از پیام فلسفی نیست؛ ولی خود شعر فلسفه نیست؛ چرا که شعر از روابط نوظهور اشیا و واژه‌ها و تجلی این روابط در نوعی از آهنگ و هماهنگی ساخته می‌شود، و فلسفه همیشه از این روابط نوظهور می‌گریزد و از کلمات روابط منطقی آنها را در نظر می‌گیرد. یعنی در فلسفه، کلمات وسیلهٔ ارائهٔ فکر هستند، خود وسیله، فقط تا آنجا مطرح است که يك وسیلهٔ خوب، کامل و مفید باشد؛ ولی آنچه به راستی در فلسفه مطرح است، آن چیزی است که وسیله، قابل انتقالش کرده است. یعنی در فلسفه که منظوم و منثورش هیچ فرقی با یکدیگر ندارد، شکل از محتوا جدایی‌پذیر است، و شکل کمترین اهمیت را دارد. با توجه به این نکته می‌توانم گریزی بزَنم به نکته‌ای دیگر، و آن برداشتی است که فلاسفه، یا فلاسفه‌خوانان و فلاسفه‌دانان از شعر می‌کنند.

شعر شبستری و شعر حافظ از نظر اینان، تقریباً یکی است - و فرق این دو در چیست؟ در اینکه اولی، فلسفهٔ منظوم است، دومی شعر کامل که پیام فلسفی هم دارد. یعنی فلاسفه‌خوان دوست دارد همه چیز را فقط از دیدگاه فلسفه ببیند و درك نمی‌کند که حافظ پیش از آنکه با پیام فلسفی سروکار داشته باشد، شاعر است، و تنها در قالب يك شاعر است که شخصیت بسیار ممتاز دارد و اگر شعرش فقط تبدیل به پیام فلسفی بشود، در واقع شعرش به نثر تبدیل شده است و حافظ هر چه باشد نویسندهٔ پیام‌های منثور فلسفی نیست. موقعی که می‌گویم آقای فردید نمی‌داند شعر یعنی چه، ناظر به این نکته هستم که ترجمه کردن شعر حافظ به زبان منثور، تنزل دادن حافظ به مقام يك فلاسفه‌دان درجه سه

بی‌اعتبار و خیال‌باف است. و من نمی‌دانم این چه مرضی است که فردید گرفته است و به دیگران هم آنرا سرایت می‌دهد، که به شعر حافظ معناهای فلسفی خاصی می‌دهد که فقط او - البته از طریق غور در آثار هایدگر - می‌فهمد؛ و ثانیاً گمان می‌کند شعر حافظ به عنوان نمونهٔ اعلاى شعر از تعهد به کلی آزاد است، و آقای فردید برای خلاص کردن شعر از قید تعهد یکی دو مثال هم از ابیات حافظ دربارهٔ رندی می‌خواند و گمان می‌کند قال تعهد کننده است. و آنوقت چون گمان می‌کند تعهد را مار کسیم ویا نثومار کسیم پیش کشیده است، پس کسانی که می‌گویند شعر، و البته نمونهٔ اعلاى آن، یعنی شعر حافظ، متعهد است، در واقع حافظ را در قالب يك ایدئولوژی فکری خاص مار کسیم و نثومار کسیم قرار می‌دهند و این کار درستی نیست، به دلیل اینکه حافظ که مار کسیم نیست، حافظ که نثومار کسیم نیست نبوده، پس تعهد مفهوم ندارد. و با وجود این، شخصی چون فردید، این عموی ناتنی روشنفکران معاصر، موقع تفسیر شعر حافظ، مدام از معنای آن حرف می‌زند، از پیام آن دربارهٔ هستی حرف می‌زند. انگار شاعر کسی است که متعهد نیست، ولی مدام پیام دربارهٔ هستی صادر می‌کند و انگار پیام هستی، کوچک‌ترین ربطی به تعهد ندارد. آخر کسی که عالی‌ترین مفاهیم انسانی را در عالی‌ترین شکل‌های هنری قرار می‌دهد و آن جان را در این قالب‌طوری می‌دمد که جان از قالب جدایی‌ناپذیر باشد و جان در قالب عالی‌ترین معناها را بدهد چگونه می‌تواند متعهد نباشد؟

من با تمام کسانی که از شعر فقط معنای آنرا می‌بینند، ویا از شعر فقط پیام آنرا می‌فهمند، یعنی شعر را تبدیل به معنای مجرد کلمات

می کنند ، مخالف هستم ؛ کسی که حافظ را بدل به يك عارف شوریده می کند، کسی که او را بدل به يك صوفی می کند ، هرگز با حافظ سرو کاری ندارد . این قبیل اشخاص ترسو به حافظ نزدیک می شوند ، ولی نرسیده به حریم واقعی او، یعنی حریم شعر، عقب می نشینند و فقط یاوه می بافند .

غالب بررسی کنندگان شعر حافظ به حافظی می پردازند که شعرش به نثری خاص ، خواه فلسفی و خواه عرفانی و خواه اجتماعی، ترجمه شده باشد، یعنی اینان اول، شعر را تبدیل به چیزی دیگر می کنند و بعد در آن چیز دیگر، با حال و هوا و وسوسه های خاص خود غور می کنند. در حالی که حافظ شاعر است و شعرش فقط باید با در نظر گرفتن کم و کیف شکل خاصی که حافظ از آن استفاده کرده، یعنی ذات شعر، مورد بررسی قرار گیرد .

البته در میان این بررسی کنندگان از همه بدتر «فردید» است ، چرا که فقط از دیدگاه يك از خود بیگانگی کامل به شعر می نگرد، چرا که او زمینه پویای خاصی را که سبب شد پدیده ای به نام حافظ به وجود آید، به کلی نادیده می گیرد و شعر حافظ را با يك دورخیز چندین قرنی، مربوط می کند به فلسفه شخصی چون هایدگر، که او را هم زمینه پویای خاصی پدید آورده است. یکی را از شرق جاکن می کند و دیگری را از غرب و با پنج شش قرن فاصله، در يك خلاء بی پایان فکری ، این دو را به هم نزدیک می کند و نتایج خاص خود را می گیرد، نتایجی که هفت هفت هفت هفت ، به دلیل روحیه دمدمی آقای فردید، رنگ عوض می کند. و البته فلسفه تلویزیونی جز این هم نمی تواند باشد . و این فقط آقای

فردید نیست که روبنایی از شش قرن پیش را با روبنایی از هم اکنون ، و دو کار کاملاً مختلف، یعنی شعر و فلسفه را در برابر هم قرار می دهد و طوری حرف می زند که انگار حافظ شاعر و هایدگر فیلسوف ، در يك خیابان، در يك زمان، در يك عصر، زیسته اند، می زیند و یا مرده اند. علت اینکه دیدگاه آقای فردید را دیدگاه از خود بیگانگی می نامم این است که يك فرد انسانی با زمینه های خاص خودش موجودیت دارد و اگر او را از این زمینه دور کنید، در واقع او را به خود بیگانه کرده اید و در ضمن خود نیز به او بیگانه شده اید. ولی همان طور که گفتم این فقط آقای فردید نیست که این کار را می کند. ترس و وحشت اغلب دست اندرکاران فرهنگ این مملکت از تاریخ و اجتماع معاصر، آنها را تبدیل به اشخاص از خود بیگانه و مسکین کرده، طوری که آنها همیشه با تحقیق، با تألیف، با سخنرانی و با افاضات مکتوب و شفاهی خود دائماً در تبعید از تاریخ و اجتماع معاصر زندگی می کنند.

باری هر اس اغلب دست اندرکاران فرهنگ این مملکت از تاریخ و ادب معاصر سبب شده است که آنها همیشه از دیدگاه همان از خود بیگانگی کامل ، فقط به بررسی روبناها و مقایسه روبناها با یکدیگر پردازند و هرگز روبناها را با زمینه زیربناها در برابر خود نشینند. در نتیجه دانشگاه تبدیل به محل پرداختن قشری به روبناهای فرهنگی شده است و استادان از خود بیگانه صلاح خورا در این می بینند که با مطیع جریان روز باشند و یا اصلاً به سیاست، به اقتصاد و اجتماع و از این پایگاهها به هنر و شعر و ادبیات پردازند ؛ و اگر آنها جملگی می ترسند که جداً به ادبیات جدید پردازند به این دلیل است که جدی ترین

بخش ادبیات جدید، خود را متعهد یک زیربنای متحول اجتماعی کرده است و پرداختن به مسئله تعهد، به صورت جدی، خود به خود به منزله پرده برداری از چهره اجتماع امروز است.

گفتم که گاهی شعر فلسفی می شود، ولی این دلیل نمی شود که هر فلسفه ای هم شعر خوانده شود. به دلیل اینکه فلسفه ضوابط و روابط کلامی خاص خود را دارد و شعر روابط و ضوابط کلامی خاص خود را. چند سطر از شعرواره های بیژن جلالی را، عیناً و با همان برش سطری که در کتاب دل ما و جهان آمده نقل می کنم تا ببینید غرضم از فلسفه ای که می خواهد شعر بشود و نمی تواند بشود چیست:

این جهان
جهان جدائی است
و ما از خود
و از جهان
دور هستیم
و آرزوی دل ما
رسیدن
است
رسیدن به جهان
و رسیدن به
خود
ولی افسوس
که آرزوی دل ما

از ما دور
است
و این جهان
جهان جدائی است

نوع کتابت یک شعر بر روی کاغذ، بخشی از شکل و محتوای آن شعر است. موقعی که فروغ می گوید:

گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی؟

دلیل خاصی برای گذاشتن «گوش کن» در یک سطر و «وزش ظلمت را می شنوی؟» در سطر دیگر دارد که به نظر من عبارت است از اینکه: اولاً، «گوش کن» از نظر شکل صوری شعر (وزن و آهنگ و غیره) از «وزش ظلمت را می شنوی؟» جداست؛ ثانیاً «گوش کن» امر است در حالی که سطر بعدی، استفهام، و این نشان می دهد که منطق دستوری کلمات هم از یکدیگر جداست؛ ثالثاً پس از ادای «گوش کن» باید مخاطب گوش کند، و بعد وزش ظلمت را، در صورت امکان بشنود، یعنی فاصله ای بین این دو عمل هست که فاصله بین کلمات مربوط به آن دو عمل را ایجاد می کند، رابعاً اگر این دو سطر را به دنبال هم، در یک سطر، می نوشتیم، به دلالتی که برش مردم، خود به خود آنها از هم جدا می شدند و در سطرهای جداگانه قرار می گرفتند. پس نوع کتابت یک شعر بر روی کاغذ، بخشی از شکل و محتوای آن شعر است. ولی همان شعرواره ای را که از بیژن جلالی نقل کردم، بدون کوچکترین دخالتی سرهم می نویسم تا ببینید که هیچ اتفاقی بر شعر نمی افتد.

«این جهان، جهان جدائی است و ما از خود و از جهان دور هستیم و آرزوی دل ما رسیدن است، رسیدن به جهان و رسیدن به خود ولی افسوس که آرزوی دل ما از ما دور است و این جهان، جهان جدائی است.»

این نوشته از هر نقطه نظر که بدان نگاه کنید نثر است. اولاً هیچ دلیلی ندارد که سطرها از هم جدا شوند؛ ثانیاً موقعی که سطرها از هم جدا می شوند، نه فقط کمکی به ارائه بهتر مفهوم نمی شود بلکه مفهوم قطعه قطعه می شود و از سیلان باز می ماند. یعنی موقعی که نویسنده می گوید: «و رسیدن به» و این را یک سطر به شمار می آورد و بعد «خود» را در یک سطر جداگانه قرار می دهد، می دانیم که نویسنده تصویری از فرم ندارد و الکی و بی حساب «خود» را از سطر قبلی جدا می کند و اتفاقاً اگر «خود» را به دنبال همان سطر می آورد مفهوم بهتر ارائه می شد. ثالثاً روابط و ضوابط حاکم بر این نوشته، آن روابط و ضوابط شعری نیستند. در شعر بافت صوری کلمات، بافت تصویری اشیا و بافت محتوایی که پشت سر صورت و تصویر قرار دارد، همه در یک جا کلاً و به صورت تفکیک ناپذیر ارائه می شوند. فلسفه می گوید، شعر نشان می دهد، نشان می دهد به دلیل اینکه تصویر دارد. فلسفه می گوید، ولی درون ذهنیت صدایش بدل به مفهوم می شود، فلسفه شنیده نمی شود، چرا که فلسفه خوانده نمی شود، فلسفه مطالعه می شود در ذهن و با ما فهمیم. ولی صدای شعر، حتی اگر آنرا بلند هم نخوانیم، در گوش شنیده می شود، در گوش هوش شنیده می شود و در چشم درون دیده می شود. در حالیکه فلسفه زبانی است ساکت، حتی اگر آنرا بلند بخوانید،

چرا که نه تصویر دارد و نه صوت و هنر، به ویژه هنر شاعری، از هماهنگی کامل بین تصاویر و اصوات مفهوم دار، به وجود می آید. اگر تصاویر و اصوات را از شعر بردارید، و اگر هماهنگی هنری بین آنها را از میان ببرید و اگر تکیه بر مفهوم بکنید و یا یک نوشته طوری نوشته شده باشد که شما فقط تکیه بر مفهوم آن بکنید، دیگر شعر نگفته اید، بلکه بر اساس مفهوم کلمات، فقط فلسفه نوشته اید، فقط سیاست، فقط شعار، فقط اخلاق نوشته اید و اینها هر قدر هم که به جای خود خوب باشند، به شعر موقعی ارتباط دارند که تمام موازین شعری درباره آنها رعایت شده باشد. پس این نوشته بیژن جلالی، هر چه باشد، شعر نیست. شعر باید ساختمان صوتی و تصویری و محتوایی داشته باشد و اجزای صوتی و تصویری و محتوایی از هم جدایی ناپذیر باشند، یعنی به تصویر که توجه کنید، صدا به گوش برسد، به صوت که توجه کنید، تصویر در برابر چشم باشد، و به مفهوم که توجه کنید صوت و تصویر در برابر تان باشند. اگر شعری فاقد این خصوصیات باشد نثر فلسفی تقطیع شده بر روی کاغذ خواهد بود و نثر فلسفی هر چه باشد آن چنان مجرد است که به شعر، که هرگز نمی تواند به دلیل وجود صوت و تصویر، مطلقاً مجرد باشد، ارتباطی ندارد.

(این رساله ناتمام در سال ۵۰ در مجله فردوسی چاپ شده است.)

منطقی از گل نازک تر

در پاسخ دو مقالهٔ منوچهر آتشی

اول حقیقت اینک که باید اول از خود حقیقت شروع کرد و حقیقت این است که آتشی شاعر است و حق این است که به شاعر حرفی نازک تر از گل نزنند؛ حتی اگر خود آن شاعر عصبانی شد و در مقابل حرف منطقی تو به ناگهان فریاد بر آورد که: «به تو چه؟» این گونه حرف‌ها را باید به حساب حرکات ناگهانی عواطف، وشور و هیجان ناشی از عصبیت شاعر گذاشت و با اوفقط به زبان شعر و رؤیا و عشق حرف زد که هر آنکه روی چوماهت به چشم بد بیند - به جز بر آتش غم جان او سپند مباد، و بعد اگر باز اعتراضی در کار بود و شاعر شوریده و سینه‌چاک ما، شوریده تر و سینه‌چاک تر از همیشه فریاد زد که با ادب باش که ادب سرمایهٔ ادبیات است، که ادبیات را ما می‌آفرینیم و به دیگران چه ربطی دارد؟ باید چون دایه‌ای مهربان، بادبزن به دست گرفت و در این گرمای پنجاه درجهٔ تهران که عرق از سر و روی شاعر فرو می‌چکد و جنون

گفته است - و آن‌هم در آغاز مقاله و مقالتمش - که «پاسخ گفتن و دامن زدن به جار و جنجال‌های موسمی بر اهلی کار غلطی است.» و بعد هم در طول مقاله‌اش، گاه‌گدار، از اینکه او نیز پای خود را به میان آورده، ابراز ندامت و اسف و پشیمانی کرده است. در هر دو مورد آتشی حق دارد و من از مورد دوم شروع کنم تا بعد بپردازم به آن مسأله نخستین، یعنی جار و جنجال. آقای آتشی حق دارد احساس کند بی‌خود وارد محشر انتقاد شده، چرا که او، صریح بگویم و باز آهسته و درگوشی، مسلح به سرمایه انتقادی نیست و این جای تأسف است و ندامت و پشیمانی هم دارد. وثائقیاً درباره همان مسأله نخستین بگویم که قلم من، قلمی است که بلافاصله بعد از ظاهر شدن، فصلی سنگین و خطرناک از جنجال در پیش است. چرا؟ این قلم، در دوران سکوت، ناگهان ظاهر می‌شود، پرده‌ها را می‌برد، دردها، کمبودها و نقص‌ها را برملا می‌کند. این پرده‌ها و دردها و کمبودها و نقص‌ها، نمایندگان دارند. هر اشاره به دردی، اشاره به نماینده آن درد هم هست، و چون آن نماینده خودش را از هر لحاظ حق به جانب می‌داند ولی در بسیاری موارد یک‌وجوب جلوتر از موی دماغش را نمی‌بیند، به محض فهمیدن دردش، یا خود را به آن راه می‌زند که دردمند من نیستم و مرا به حال مرگ خودم بگذارید، و یا چنان جیغی می‌کشد که صدایش از چند فرسخی ادبیات حتی شنیدن دارد، پس در این مورد هم آتشی حق دارد، چرا که قلم من به دلیل انتقادی بودن شدیدش، به محض ظاهر شدن، همه را به هم

در شقیقه‌هایش طبل می‌زند، آهسته با همان زبان شاعرانه به او هشدار داد که، به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم، که باور کن مشکل است انسان نخوانده ملاحظه، مشکل است انسان برای توجیه چیزی که خود به خود روشن است، ده دوازده صفحه رطب و یابس سرهم کند، که این مسأله انتقاد گرچه با منطق سر و کار دارد ولی عینهو عشق است که از دور و در ابتدا، آسان می‌نماید، ولی هر قدر که نزدیک‌تر آبی، همان قدر مشکل‌ها می‌افتد، چاهها پیدا می‌شود و انسان درمی‌ماند که چه بکند و چه نکند. می‌توان بادبزنی به دست، در این گرمای چهل درجه تهران، به آقای آتشی، آهسته، آهسته، عینهو ترنمی از یک لایبی، درسی ناچیز از منطق انتقادی داد و آهسته و درگوشی، طوری که حتی خودش هم نفهمد که شیرفهم شده، بهش فهماند که برادر قلم نقد که بیل و کلنگ نیست که همین‌طور، نه بر خاک نرم، بلکه بر صخره فرود می‌آورد و چم و خمش را نمی‌دانی و یاد گرفتنش هم دیگر بعد از این، که ماشاءالله سن و سالی از همه مان گذشته، مشکل است؛ می‌دانی، عزیزم، دیگر دیر شده، و تو هم که حال و حوصله مقولات عینی را نداری، پس رهایش کن، برو دنبال کارت. اینهارا می‌توان درگوشی گفت و درسی از منطق انتقادی به آقای آتشی داد که حتی خود آقای آتشی هم کیف کند؛ این درس را باید مو به مو و جزء به جزء به آقای آتشی داد، ولی نرم و گرم و آهسته، چرا که آتشی شاعر است و حق این است که به شاعر حرفی نازک‌تر از گل نزنند.

می‌ریزد، بین همه بحث و جدل می‌انگیزد و این قلم هیچ باکی ندارد از اینکه گاهی هم خرمگسی پیدا شود و نیشی از اینور و آنور حواله او بکند، چرا که با همین بحث و جدل هاست که حقایقیت ثابت می‌شود. در شرایط خاص، اگر جنجال هم نبود، از کجا می‌توانستند بفهمند که قلمزنها هنوز هم وجود دارند؟ پس بدان که من جنجال و جدال قلمی را شش‌دانگ تأیید می‌کنم، در صورتی که جنجال برای کوبیدن حلق و اعتلای عمق به‌راه بیفتد.

۲

گفته است که من «مقداری مطالعات فارسی و فرنگانه درباره شعر» دارم، «اما متأسفانه متر و معیاری نه از فرنگ و نه از فارس و نه حاصل هر دو نتوانسته‌ام» برای مدعاهای خود دست و پا کنم... برای اثبات این مدعا گمان نمی‌کنم ارائه دلیل و مدرکی لازم باشد. هر کس همین مجله فردوسی را از چندین سال پیش به این طرف ورق زده باشد صحت ادعای مرا امضا می‌کند. همه دیده‌اند که چگونه یک شاعر را به آسمان برده و جاودانه‌اش کرده و سپس - اندکی بعد به جهت اختلاف های کوچک یا بزرگ شخصی - مهر گدایی و مرگ و پایان بر تمام هستیش زده و فاتحه‌اش را خوانده است.

اولاً آقای آتشی درباره کم و زیاد بودن مطالعات فارسی و فرنگی من هیچ دلیلی به دست نمی‌دهد. و این‌را می‌گویم که ادب فارسی

در اختیار ماست و همه چون زبان فارسی می‌دانیم از این ادب به - فراخور وضع و حوصله و شعور و هوشمان مایه می‌گیریم ولی این را بسیار آهسته و درگوشی بگویم که مطالعات فرنگی، زبان، یک زبان غنی و قوی لازم دارد، و چون آقای آتشی تسلطی، و لسان‌چیز، بر یک زبان خارجی ندارد، قضاوتش درباره مطالعات فرنگی من به کلی بی‌ارزش است. ترجمه کردن یک قصه ساده از یک زبان خارجی، به کمک دیکسیونر حیم، چیزی است و مطالعه دهها کتاب پیرامون ذات هنر و شعر و خود شعر، به یک زبان دیگر، چیزی دیگر. آقای آتشی گمان کنم خود تصدیق بکند که اگر بلد بود که به زبان انگلیسی چیزی بیان کند، شبی که برای تنی چند از خارجیان شعر می‌خواند، اصرار نمی‌کرد که شعرش را من به انگلیسی برگردانم و اصرار نمی‌کرد که درباره شعرش من توضیح بدهم تا آب دهن غریبان از تصویر ماهی که بر تیغ موج حرکت می‌کرد، راه بیفتد و صد آفرین نثار قدم دوم آقای آتشی گردد. گرچه نه من و نه آتشی، نباید به این آبها و آفرین‌ها بنازیم، ولی آقای آتشی باید انصاف می‌داد که درباره معلومات من از ادب غرب، کمیت قضاوتش می‌لنگد، و اگر حداقل یک کتاب از من بیشتر خوانده بود، من به او حق قضاوت درباره خودم را می‌دادم. و حالا که خود ثابت کرده که نمی‌داند و نمی‌تواند بخواند و بداند، بهتر آنست که حرفش را پیش خودش، خیلی نرم نرمک پس بگیرد. لازم نیست اعترافنامه چاپ کند. از تلفیق شرق و غرب هم، اگر من چیزی به وجود آورده باشم، آقای آتشی به دلیل نفهمیدن غریبان، و به دلیل فهمیدن ادب فارسی، حداکثر و حداقل، به اندازه حداکثر و حداقل

معلومات من، باز هم نمی‌تواند قاضی عادل نوشته‌های من باشد؛ چرا که من کل معلومات غریب‌را، علاوه بر معلومات فارسی‌ام، که حداکثر و حداقل معلومات فارسی آقای آتشی است، در اختیار دارم و آقای آتشی برای قضاوت درباره معیارها و میزانهای من باید معلومات غربی مرا در اختیار بگیرد و بعد قضاوت کند؛ و آنهم درباره خود من؛ و چون او فعلاً دستش تنگ است و نمی‌تواند چنین کاری بکند، بهتر است از قضاوت چشم‌پوشد.

و ثانیاً این لقب «جاودانه» درباره آقای احمد شاملو بدجوری هم بیخ ریش ایشان مانده، هم بیخ ریش بنده. پس آقای آتشی بداند که این لقب جاودانه‌را من به شاملو نداده‌ام تا بعد زیرش بزدم. این لقب‌را سردبیر فردوسی به شاملو داده، و صحیح یا غلط، به من ربطی ندارد و ثانیاً من هرگز به احمد شاملو مهر گدایی و پایان و غیره نزده‌ام. من گاهی مسأله فرهنگ را پیش کشیده و گفته‌ام که بسیاری از شعرای ما از نظر فرهنگی فاقد هوشیاری و قدرت هستند و بعد مسأله فنی نثر و شعر، و شعر با وزن و بی‌وزن را پیش کشیده گفته‌ام که شاملو از قالب نثر برای شعر استفاده می‌کند و گلستان از قالب شعر برای نثر، و هر دو اشتباه می‌کنند و گاهی هم مسائل اجتماعی و سیاسی - ادبی را پیش کشیده گفته‌ام که شاعر نمی‌تواند دکان‌دو نبش باز کند از طرفی در مجلس یزید بر قصد و از طرفی دیگر در عزای امام حسین گریه سردهد.

آتشی حرف مرا درباره شعر نفهمیده است و چون دچار سوء تفاهم کامل شده، تصور کرده است که من قصد دارم شعر او را بکوبم و شعر خود یادگیری را به رخ بکشم. در آن یادداشت پیرامون توضیح و شرح روایی، گفته بودم که: «چون چنین شعری (شعر آتشی) با تصور محتوایی جدا از شکل و شکلی جدا از محتوا ساخته شده، بعدها همیشه می‌خواهد از صورت شعر بگریزد و به ماهیت نثر پناه برد. یعنی شعر آتشی، مدام در حال چرخیدن به سوی معناهای منشور است؛ به دلیل اینکه شکل و محتوای شعرش، به ناگهان، باهم، درون و برون هم، و همه یک‌جا آفریده نمی‌شود؛ و خواننده موقع خواندن چنین شعری می‌گوید: ۱- شکش خوب است ولی فکرش خوب نیست - ۲- فکرش خوب است ولی شکش خوب نیست - ۳- فکرش خوب است ولی شکش بهتر است؛ و با گذاشتن این ولی‌ها و اماها ثابت می‌کند که در شعر آتشی به صورت چیزی تجزیه‌پذیر به شعر و نثر می‌نگرد، نثر احساس و فکر؛ و شعر شکل و قالب ... در حالی که «روایی» طوری شعر می‌گوید که اگر خواننده انگشت روی بخشی از محتوا بگذارد، می‌بیند انگشت بر بخشی از فرم هم گذاشته است، و موقعی که می‌خواهد فرم را بررسی کند، می‌بیند به محتوای شعر نیز پرداخته است، یعنی فرم، محتوا است و محتوا، فرم؛ در چنین صورتی، محتوا، هرگز صورت نثر به خود نمی‌پذیرد. فرم، هرگز از محتوا جدایی نمی‌گیرد و معناها، همان اشکال ربط داده شده به هم در شعر هستند و شعر مجموعه‌ای

از روابط نوظهور است و این روابط نوظهور، روابطی هستند که پیش از پیداشدن بر روی کاغذ، وجود نداشته‌اند، بلکه در آینده ممکن است وجود داشته باشند.»

آتشى نه فقط در مورد حسن نیت من دچار سوء تفاهم شده، بلکه اصولاً نفهمیده است که قصد من از این تقسیم‌بندی چیست. غرض من، از نظر خود من و از نظر بسیاری از کسانی که در این مدت سه چهار هفته با من حرف زده‌اند بسیار روشن است. من نگفته‌ام که شعر آتشى شعر نیست تا او بکوشد ثابت کند که شعر است و من اشتباه می‌کنم. من گفته‌ام که شعر هست، ولی شعری است از نوعی دیگر، و این هیچ مانعی ندارد که من احساس کنم که شعر آتشى، شعری است از نوعی دیگر.

۴

رفتار آتشى در بسیاری موارد، در طول مقاله‌اش آنچنان بچگانه است که هر گوشه‌اش را بگیرید می‌توانید دهها ایراد بر آن وارد بدانید. می‌گوید: «نمی‌دانم چرا همه این بازی‌ها و مضحک‌های شکل و فرم، فقط این اواخر، از نیمه دوم قرن حاضر به این طرف به این شدت در جهان رواج پیدا کرده و آن‌همه سرش هياهو برپا کرده‌اند؟ نمی‌دانم چرا در کشور ما خیلی بیشتر از جاهای دیگر به سرگرمی صادرات غرب دل‌بسته‌اند و آنرا شهرت مایه بی‌کارگی و بی‌اطلاعی خود کرده‌اند. این

اروپای خراب شده و این منتقدان ره‌به‌تر کستان برده مگر غول‌های گنده‌ای چون داستایوسکی، بالزاک، گوته، دانته، حافظ، فردوسی و صدها نابغه بزرگ دیگر را فراموش کرده‌اند؟»

آقای آتشى نشان می‌دهد که نه غرب را می‌شناسد و نه فرم‌های مختلف ادبی را. به این معنی که اولاً مسئله فرم در غرب از نیمه دوم قرن حاضر رواج پیدا نکرده، بلکه سابقه‌ای دارد بسیار طولانی، و حتی سابقه‌اش برمی‌گردد به پیدایش مکاتب ادبی، و اگر مسئله فرم را به شکل امروزینش جدی بگیریم، سابقه امر برمی‌گردد به دوسه دهه اول قرن بیستم و نه نیمه دوم قرن حاضر. منظورم کارهای «والری»، «ریچاردز»، «الیوت» و «پائوند» است، در مورد شکل شعر و زبان شعر، و کار «امپسون» در مورد صورت زبان و کارهای بسیاری از طرفداران سبک و سبک‌شناسان و زبان‌شناسان در مورد شکل زبان ادبی، که البته برخی از این مباحث، بویژه در زمینه زبان‌شناسی، تا نیمه دوم قرن حاضر هم ادامه داشته است و هنوز هم از نظر زبانی، مباحثی است بسیار داغ. منتها از نظر خلاقیت ادبی، مسئله فرم، موضوعی است تثبیت شده و دیگر کسی نمی‌آید حقانیت و یا عدم حقانیت آنرا ثابت کند، بلکه بحث‌های جدیدی پیش کشیده می‌شود که بیشتر مربوط به زبان است و نه فرم به معنای اخص کلمه.

و ثانیاً کسی که فرم‌های مختلف ادبی را می‌شناسد، و البته به صورت فنی می‌شناسد، هرگز داستایوسکی و بالزاک را در کنار گوته و حافظ، و حافظ را از لحاظ‌هایی در کنار گوته، و گوته را در کنار دانته و فردوسی نمی‌گذارد. آقای آتشى چهار پنج نوع مختلف ادبی را

با هم اشتباه می‌کند. در هیچ بحث فنی پیرامون ادبیات نباید داستایوسکی و بالزاک (فرم قصه) را در کنار گوته (فرم نمایشنامه منظوم و روایت) و گوته را در کنار دانته (فرم حماسی با هدفی شاد) و فردوسی (فرم حماسی با هدفی غم‌انگیز - در بسیاری موارد -)، در کنار حافظ (نوع و فرم غزل و تغزل) گذاشت و نتیجه انتقادی گرفت. در داستایوسکی و بالزاک، زبان، وسیله بیان است (علامت معنی)، در گوته، در اغلب موارد، زبان شعر، وسیله نمایش است. در کمدی الهی دانته، زبان، زبان روایت است - یعنی زمان دارد و آغاز و وسط و پایان - با عالی‌ترین محتواهای تمثیلی؛ و در شاهنامه فردوسی، زبان، زبان روایت است - حداقل محتواهای تمثیلی (نظم). این فقط شعر حافظ است که به معنای اخص کلمه شعر است و شعر مولوی هم در اغلب موارد، به معنای بسیار اخص کلمه شعر است. چون زبان در این نوع شعرها به دور خود می‌چرخد، از خود خارج نمی‌شود، و شاید در آن مقدار از شعرهای گوته هم که حسب حالی در کار است، وضع همین باشد و گرنه در «فوست» زبان به دور روایت می‌چرخد و گاهی قطعه قطعه به صورت شعر در می‌آید ولی کلاً فرم، از نوعی دیگر است، گرچه در آن از شعر به معنای اخص هم استفاده شده است. یعنی شاهنامه و کمدی الهی و فوست، گرایشی - گرچه ناچیز - به سوی نثر دارند ولی شعر حافظ تقریباً همیشه و شعر مولوی در اغلب موارد چنین گرایشی را نشان نمی‌دهند. آقای آتشی نباید درباره چیزی که تحقیق و تأمل نکرده حرف بزند. کار شب‌پای نیما از نوع اول، ولی مرغ آمین و ناقوس نیما و تبعید روایاتی از نوع دوم است. منتها سطح شعرها با هم فرق می‌کند. بدون شك فوست گوته

که از نوع اول است از شعرهای خواجه که از نوع دوم است به مراتب عالی‌تر است و همان‌طور شعر «تبعید» روایاتی که از نوع دوم است، از شعر «کتیبه» امید که از نوع اول است ارزشی کمتر دارد. یعنی وجود یک نوع شعر، منافاتی با وجود شعر از نوعی دیگر ندارد. فقط باید دید یک شاعر در چارچوب یک فرم خاص شاعرانه، تا چه حد آن فرم را به کار گرفته، و آنرا اعتلا بخشیده است.

۵

و بعد گفته است که «این قضیه فرم تخم‌لقی است که خود روایاتی در ذهن حضرات شکسته». آقای آتشی دلیلی برای این گفته خود ارائه نمی‌دهد. و تازه پس از آنکه می‌گوید من (براهنی) حرف روایاتی را نفهمیده‌ام، مثالی را که من از روایاتی داده‌ام دوباره در مقاله‌اش می‌گنجانند و می‌کوشد آنرا رد کنند. و واقعاً خواننده نمی‌داند به کدام‌ساز آقای آتشی بر قصد؛ به‌ساز موافقت با حرف روایاتی، موافقت با حرف و شعر روایاتی، موافقت با حرف روایاتی و مخالفت با شعر روایاتی و یا مخالفت با هر دو. اگر روایاتی فرم را خوب فهمیده و تو هم فرم را خوب فهمیده‌ای و فقط فرم را من نفهمیده‌ام، پس تو چرا از خود روایاتی مثال می‌دهی و شعرش را می‌کوبی؟ لااقل بگو که روایاتی که فرم را خوب فهمیده، در این شعرش، فرم را خوب نفهمیده است و براهنی که اصلاً فرم را خوب نفهمیده، شعر بد روایاتی را برای نشان دادن فکر خوب

رؤیائی انتخاب کرده است و من (آتشی) که فرم رؤیائی را بهتر از خود او می فهمم و می فهمم که رؤیائی که قضیه فرم را خیلی خوب می فهمد، در این يك قطعه، قضیه فرم را خوب (یعنی به اندازه آتشی) نفهمیده است. یا جبهه ای دیگر بگیر و بگو که من و رؤیائی قضیه فرم شعر را می فهمم و براهنی نمی فهمد، حرف ها و شعرهای براهنی مزخرف است و بعد هم سعی کن کاغذ فردوسی را حرام کنی و ثابت کن که حرف ها و شعر های براهنی چرا مزخرف است و چرا مال شما مزخرف نیست.

آتشی هم خدا را می خواهد هم خرما را. هم معتقد است که رؤیائی فرم را خیلی خوب می فهمد و هم معتقد است که شعری که رؤیائی گفته مزخرف است. و من بدبخت، بدون اینکه پای شعر خودم را به میان کشیده باشم گفته ام که حرف رؤیائی در این مورد بخصوص با شعرش می خواند. و بعد آتشی مثالی از شعر مرا هم بر مثالی که من از شعر رؤیائی داده ام افزوده گفته است که: «بسکه پراکنده اند و هیچگونه رابطه ذهنی و کلامی ندارند نمی توان به نثر مثلاً نقلشان کرد و یا مفهومی برایشان قائل شد.» آخر اگر در مثال شعری، یکی از رؤیائی و دیگر از من، مزخرف و پراکنده باشند، تو چرا باید معتقد باشی که رؤیائی فرم را فهمیده و من نفهمیده ام؟ یا باید جبهه درست و حسابی بگیری و بگویی که من و رؤیائی، هیچکدام نفهمیده ایم و یا باید ثابت کنی که رؤیائی فهمیده و شعر خوب تحویل داده، من نفهمیده ام و شعر خوب نگفته ام. و گرنه، اگر من فرم را نفهمیده باشم و شعر بد تحویل داده باشم و رؤیائی فهمیده باشد و شعر بد تحویل داده باشد، تو و خواننده از کجایم توانید بفهمید که رؤیائی فهمیده است و من نفهمیده ام؟ اگر رؤیائی در مثالی

که من از او داده ام موفق نبوده، و من در مثالی که تو از من داده ای، موفق نبوده ام، و بیشتر به دلیل اینکه، به قول خودت «هیچگونه رابطه ذهنی و کلامی در این شعرها وجود ندارد»، پس چطور تو می توانی ادعا کنی که رؤیائی، فرمی را که از آن سخن می گوید، عمیقاً حل کرده، و «جناب براهنی از این مقوله استنباط درستی نکرده اند؟» روزی که قرار بود این مقاله تو در بیاید، من منزل رؤیائی نشسته بودم که تو تلفن کردی و رؤیائی می گفت که بهش گفتم پدر دکتر براهنی را در آوردم و تازه رؤیائی، قبلاً این حرف را دهها بار زده بود و همان روز هم باز تکرار کرد که: آتشی تصویری را که من (رؤیائی) از فرم دارم نمی فهمد. نه اینکه فکر کنی که این حرف رؤیائی وحی منزل است و تو چیزی نمی فهمی - چرا که تو شاعر هستی و شاعر خوبی هم هستی و خیلی چیزها را هم می فهمی و گاهی نفهمیده شعرهایی می گویی که از شعر آنهایی که خیلی چیزها می فهمند بهتر است - ولی جان من، تو نباید آلت دست دوستان قرار بگیری، باید عقیده خودت را داشته باشی و از آن، به هر زبانی که شده، دفاع بکنی. من واقعاً دلم به حال تو از این نظرها می سوزد، چرا تو این همه دری وری سرهم کرده ای؟ همین که آدم انگشت روی یکی از این پیچ و مهره های مقالات می گذارد، تمام منطق مقالات، مثل دکور فیلم «سامسون و دلیله» در يك چشم بهم زدن فرو می ریزد. این تزلزل شخصیت را باید از خودت دور کنی، چرا که همین تزلزل شخصیت است که تو، آتشی خوب و شاعر خوب را، مجبور می کند که به نفهم ترین آدم دنیا بگویی خوب و با شعور و با هر الاغی ائتلاف و تبانی بکنی تا حرفی را درباره شعر خودت ثابت کنی که من

پیش از تو درباره شعرت ثابت کرده‌ام. حرف من، شعر تو را به خطر نمی‌اندازد، به آن منطقی انتقادی می‌دهد. هرگز نگفته‌ام که آن شعرتو، شعر نیست. من گفته‌ام منطق آن شعر با منطق شعر رؤیائی فرق می‌کند، ولی من نه منکر شعر تو شده‌ام و نه منکر شعر رؤیائی، و آن وقت تو از خود من دو مثال داده‌ای که گفته‌ای، یکی شبیه مثالی از رؤیائی است که من داده‌ام و دیگری تقریباً شبیه مثالی که از تو در مقاله آمده. در واقع اگر با منطق من به قضیه نگاه کنی، تو ثابت کرده‌ای که من هم شعرهایی دارم در سطح شعر رؤیائی، و ساخته شده با منطقی که من به شعر رؤیائی نسبت داده‌ام، و هم شعرهایی دارم در منطق شعر خودت؛ و اگر من با منطق تو به قضیه نگاه کنم، تو ثابت کرده‌ای که شعرهایی که شبیه شعر رؤیائی باشند، شعر نیستند، ولی شعرهایی که با منطق شعرتو گفته شده باشند، شعر هستند. پس براهنی، با مثالی که تو از «آهوها و عقاب‌ها» داده‌ای، شاعری است با همان منطق شعرهای آتشی. بی-منطق بودن، یعنی داشتن دو منطق کاملاً متضاد در برابر یک قضیه واحد. چرا این طور حرف می‌زنی؟ و تازه بعد سعی کرده‌ای ثابت کنی که مثالی که من از تو داده‌ام از تهمت گرایش به نثر دور است. تو قبلاً با استفاده از اسامی دانه، گوته، حافظ، مولوی - و مخصوصاً بیتی معروف از مولوی - کوشیده‌ای ثابت کنی که شعر اینان هم به سوی نثر گرایش دارد، پس اگر «عطر هر اسناک» گرایشی به طرف نثر داشته باشد، در کنار شعر ناصر خسرو و حافظ قرار می‌گیرد. بعد آمده‌ای ثابت کنی که «عطر هر اسناک» شعری است که با منطق تجزیه‌ناپذیری فرم از محتوا، که من منطق دوم نامیده‌ام، ساخته شده و بعد گفته‌ای که: پیکرگی و

جسمیت این شعر را - خواننده هشیار بی‌غرض - تنها با نگاه کردن به آن، اگر در یک صفحه نوشته شده باشد، می‌تواند تشخیص دهد.» در این مسئله، عزیز من! دو چیز مطرح است: یکی اینکه فرض کنیم «عطر هر اسناک» شعری است، به دلیل گرایش به نثر، شبیه شعر دانه و حافظ، چرا که می‌گوییم شعر دانه و حافظ هم به نثر معنی می‌شود. فرض کنیم که دلیل تو را قبول کردیم و گفتیم عطر هر اسناک شعری عالی است، منتها با منطق اولی، ولی - و این مسئله دوم است - تو که یک بار سعی کردی چیزی را با یک منطق ثابت کنی چطور می‌خواهی با منطقی متضاد، همان مسأله را ثابت کنی و بگویی که شعر من، «عطر هر اسناک» شعری است که با منطقی که براهنی برای شعر پراکنده «ناف احمر» «رؤیائی» پیشنهاد کرده، درست درمی‌آید؟

آخر این همه تناقض چه معنایی دارد؟ و دیگر اینکه می‌گوییم برای فهم پیکرگی و جسمیت شعر باید آنرا در یک صفحه کاغذ بنویسیم و بخوانیم. این دیگر واقعاً مسخره است. چون در این صورت برای فهم پیکرگی شعر دانه باید چه کار بکنیم؟ باید برای فهم جسمیت مثنوی چه بکنیم؟ لابد باید مثنوی را روی کاغذی که هفتاد هزار کیلومتر طول دارد بنویسیم و چون شعرتو، کوتاه و بلند دارد، باید یکی از صفحات کتاب تو را به اندازه ورق بزرگ روزنامه کیهان بگیریم و دیگری را به اندازه قطع یک قرآن جیبی، تا پیکرگی و جسمیت جمله شعرها معلوم شود. ولی این را بدان عزیز من، شکل ذهنی شعر، ربطی به صفحه کاغذ ندارد. پیکرگی و جسمیت یک شعر باید در ذهن، منحنی خود را منعکس کند؛ نه روی یک صفحه کاغذ.

موجد شعری مغشوش به صورت عباراتی پراکنده شد و این تأکید بر عدم تحمل نفس مؤید آن تعریف است. »

اولاً آن «دم و بازدم» «اولسون» چه ربطی به این پنجاه فاعلاتن آقای سپانلو دارد؟ به علاوه اگر از حرف من خوشت نمی آید، خودت هم پنجاهتا فاعلاتن را پشت سرهم بخوان و ببین چه کیفی می دهد. ثانیاً آقای چارلز اولسون از کجا ایماژیست بود که تو بنده را پیرو ایماژیست‌های بعد از ازراپائونند بدانی؟ و علاوه بر این، فرض کن که من از یک سطر از نوشته «چارلز اولسون» استفاده کرده باشم، چطور ممکن است من با این یک سطر پیرو ایماژیست‌های بعد از ازراپائونند باشم؟ با این منطق تو هم که یکی دوتا از حرف‌های شبیه حرف‌های خود من است باید پیرو طرفداران! براهنی باشی. ثالثاً مگر ایماژیسم در همان دهه دوم قرن بیستم، در انگلیس و امریکا نژاد و نمرد که ایماژیست‌های بعد از ازراپائوندهم وجود داشته باشند تا بنده هم پیرو آنها باشم؟ ازراپائونند از ایماژیست‌ها جدا شد و «ورتی سیست» شد و ایماژیسم پیش از پایان دهه دوم در دنیا پراکنده شد و بخشی از ذات اکتسابی و الحاقی شعر قرن بیستم گردید و اکنون مکتبی به نام ایماژیسم وجود ندارد، رابعاً «ا - ت - بیکر» دیگر کدام الاغی است که به شعر اشخاصی چون «چارلز اولسون» که از بنیانگذاران شعر عصیان در آمریکا است و بدون شک به ازراپائونند هم ایمان راسخی داشت، ایراد بگیرد! به علاوه عروض فارسی چه ربطی به ایماژیسم اروپا دارد؟

۶

دیگر اینکه پس از یک مقدمه چینی - در واقع نتیجه گیری از عطر هراسناک است - گفته‌ای که: «اگر ذهن کسی تا الان اجتماعی نشده، لزومی ندارد برای سرودن شعر اجتماعی زور بزند.» این حرف کاملاً درست است، ولی این حرف خود من است در مقالات متعدد در باره شعر و شعرا از جمله در مقاله‌ای که زمانی درباره شعر کسرائی نوشتم و سعی کردم روشن کنم که شاعر یا اجتماعی است و یا نیست و نمی توان هدفی را از خارج بر شعر تحمیل کرد. چه لزومی دارد که حرف خود مرا به خودم پس بدهی؟

۷

و دیگر اینکه من زمانی گفته بودم که این چهل پنجاه تفاعلاتن شعر آقای سپانلو را نفس نمی تواند تحمل کند و گفته بودم که طول مصرع باید به طول نفس آدم باشد و سیلاب‌های آن باید با قلب بزند، که منظورم این بود که قلب و شور و هیجان قلب در هر سیلابی موج بزند. آتشی اشاره ناچیزی به این عرض من کرده، فرموده است که: «این گفته سبب شد که من ظن برم شاید ایشان پیرو ایماژیست‌های بعد از «پائونند» باشند. چون «چارلز اولسون»، می نویسد شعر حاصل دم و بازدم شاعر است در لحظه‌ای که می نویسد. همان فورمولی که به قول «ا-ت-بیکر»

و بعد گفته است: «خوب بود ذکر می فرمودند که این جمله ایشان» در نثر يك کلمه به کار برده می شود تا مفهوم به مخاطب منتقل شود»، جمله ای است از سارتر، تقریباً با همین ترکیب کامل در ادبیات چیست.»

اولاً به اطلاع آقای آتشی برسانم که این جمله فقط از آقای سارتر نیست و دهها منتقد و شاعر غربی - والرئ و ریچاردز - نمونه - های درخشان این شاعران و منتقدان - درباره همین مسأله حرف زده ، دهها سال پیش از سارتر این جمله را نوشته اند و رویش به بحث نشسته اند. و ثانیاً اگر آقای آتشی بخواهد در این مورد دقیقاً عقیده مرا بداند ، به فصل «لحن» در کتاب قصه نویسی که درباره سبک نثر و سبک شعر است، و یا به «نیما و ماهیت شعر» که درنگین چاپ شده، مراجعه کند. و ثالثاً، «ادبیات چیست» سارتر کتابی است بسیار متناقض و ناقص و سطحی و از نظر فنی دهها ایراد بر آن وارد است.

آقای آتشی، خیالش تخت باشد که من از نظر بررسی شعری، برای کتابی چون، ادبیات چیست سارتر تره هم خرد نمی کنم. و این غرور نیست، چرا که با کمال تواضع این را هم بگویم که من از نظر لحن انتقاد نویسی، بیش از هر منتقد دیگر، به سارتر توجه دارم، ولی فقط لحن نقد را می گویم، نه محتوای آن را، و دیگر اینکه نمی خواهم مقدم فقط پولمیک باشد، بلکه می خواهم لحنی تند، ولی معنایی دقیق و منطقی داشته باشد.

آقای آتشی به قسمت هایی از مقاله ای که یکی دو شماره پیش در جواب سپانلو نوشته بودم اشاره کرده ، کوشیده است ثابت کند که من از پیش درباره محتوای اجتماعی فکر کرده بعد شعر اجتماعی گفته ام. چون آقای آتشی، حرف های مرا جسته گریخته نقل کرده، بعد دچار سوء تفاهم شده است، قسمتی از مقاله سه هفته پیشم را نقل می کنم و توضیح می دهم.

«دریک شعر بلند، به ویژه موقعی که محتوای آن به تاریخ، آن هم تاریخ معاصر مربوط باشد، شاعر مجبور است از حدیث و اسطوره و افسانه و ضرب المثل و تریکیات شعر کهن به شکلی استفاده کند و گذشته و خصایص آن را طوری کنار وضع امروز قرار دهد که خواننده خود را در متن تاریخ گذشته و حال ببیند و یک دید جامع درباره کل تاریخ و روحیه و ماهیت آن پیدا کند. علاوه بر این او مجبور است به زبانی حرف بزند که در متن زبان معاصر باشد، هر قدر هم از گذشته استفاده کرده باشد، تقابل گذشته با حال، با عوامل و عناصر خود آگاه و ناخود- آگاه در طول سالهای ۴۳ تا ۴۶ مدام ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و نتیجه این اشتغال پیوسته ذهنی، شعرهایی بود از «نوع مصیبت سلسله گل»، «مصیبتی زیر آفتاب»، «پهلوی چپ مهتابی»، «قابیل، پشت پنجره»، «غروب جدید» و چند شعر ناچیز دیگر که در کتاب «مصیبتی زیر آفتاب» درج گردیده اند.

تکلیف محتوای این شعرها، آقای آتشی! از پیش روشن نشده، مسئله‌ای ذهن من را به خود مشغول کرده، به همان صورت که مسئله اسب ذهن تو را در طول این سالها به خود مشغول کرده است. همان طور که تو نشستهای درباره اسب، به شکلهای مختلف شعر بگویی فقط ذهنت مدام با رنگ و بو و حالات تمثیلی و نهادی و نمادی و تصویری اسب، در طول این سالها انباشته بوده است، وضع تاریخ گذشته و حال هم، اشتغال دائمی من بوده است و هنوز هم به شکلی دیگر هست و من حتی این اشتغال ذهنی را در مقاله‌ای که به نام «ادبیات و آزادی» و با فاعل‌ها و فعل‌ها و مفعول‌های سیاسی در سال چهل و هشت نوشتم، نشان داده‌ام. این اشتغال ذهنی، از نقد و شعر و حرف من و حتی درس من همیشه، سرک کشیده و خود آگاه و ناخود آگاه خود را ارائه داده است. در یک شعر، بخشی از این کل اشتغال ذهنی، به صورتی ناخود آگاه برایم مطرح بوده. چشم مرا فلاسفه انقلاب، به طرف تاریخ گشودند، ولی من سعی کردم تاریخ اقوام را دقیقاً مطالعه کنم. این کشش در من همیشه بوده، ولی تمرین‌های شعری من از این نظر مربوط می‌شود به سالهای چهل و دو و چهل و سه و به بعد. همان جنگل و شهر، که تو زمانی «اسطوره‌سازی درخشان» من خواندی و «بر فراز دار» که شعری است نه چندان خوب ولی مربوط به تاریخ و مصیبتی زیر آفتاب که قرار بود در سه بخش چاپ شود. حال، کودکی و گذشته، و متأسفانه چون در همان سالها نتوانستم تمامش کنم، ره‌ایش کردم و شعر «محمود و ایاز» که در داخل همین شعر بود و سعی خواهم کرد دستی سرور ویش بکشم و چاپش کنم، همه نشان می‌دهند که من ناخود آگاهانه،

نمی‌توانسته‌ام به تاریخ خودم بی‌اعتنا بمانم و حتی جز شعرهای تغزلی‌ام، بقیه شعرهایم مربوط به اشتغال‌های ذهنی‌ام از تاریخ و از اجتماع می‌شود. این زور کی نبوده، این یک کشش دائمی بوده، بویژه برای آدمی که از طبقه فقر سربر کشیده. این شعور و این تصور شاعرانه لازم بوده. من می‌خواسته‌ام بدانم در کجا ایستاده‌ام و چه باید بکنم. و این را هم بگویم که در طول این ده سال گذشته، مطالعه زندگی مردم، طبقات مختلف، اکثریت‌ها و اقلیت‌ها، و روانشناسی طبقات و حکام و دیکتاتورها و وزرا و روشنفکران جزو اشتغالات ذهنی من بوده است و یادداشت‌های من، درباره غلامان و چاکران و دلکان حکام گذشته، بالغ بر هزار صفحه می‌شود. من ذهنم از اینها ساخته شده و درباره چیزهایی جز اینها، و زندگی خصوصی و عاطفی خودم، نمی‌توانسته‌ام به سهو، به قصد، و به غرض حرف بزنم. ممکن است فلان شعر من بد از آب درآمده باشد، و یا مفهوم را نرساند، یا زبانش آن طور که شاید و باید غنی نباشد - و کیست که از این عیب‌ها نداشته باشد؟ - ولی تاریخ - نگاه کن به «فاتحانه» و «حوادث» و همان «آهوان و عقاب‌ها» در «مصیبتی زیر آفتاب» - و «آدم تاریخی» مدام ذهن مرا به خود مشغول کرده. به همین دلیل است که می‌گویم که در یک شعر بلند، آن هم شعری که درباره تاریخ است و نه درباره عشق و عاشقی و غیره، یک شاعر مجبور است به گذشته بنگرد، به حدیث و اسطوره و افسانه و ضرب‌المثل بنگرد و این اجبار برای آن نیست که یکی برود تاریخ بخواند و بیاید شعر بگوید، بلکه منظورم این است که کسی که درباره تاریخ شعر می‌گوید باید تاریخ و تمام گوشه و کنارهای آن را به دقت بررسی کرده

باشد، و این را هم بدان که اینها را گفتم نه برای دفاع از خویش، بلکه فکر کردم تو که از من در این چند سال، يك كمی در فاصله بوده‌ای، بدانی که ذهن من به این قبیل چیزها، مدام اندیشیده است و انسان، بالاخره از خود و از اشتغالات ذهنی‌اش حرف می‌زند؛ نه از تجربیات دور، مثل «اولان باتور» و «گبی» و «جاوه»، که بالاخره به من و تو کوچکترین ارتباطی ندارند.

۱۰

و دیگر این که آتشی نوشته است که رؤیائی: «اولین کلماتی که آن سال (۱۳۳۵) در کافه فردوسی سابق، پاتوق سابق بچه‌ها، در این مورد گفت، تماماً در خاطر من است: «فکر و محتوای تازه‌ای توی دنیا نیست، چگونگی گفتن آنها مهم است.» یا «شعر تعریف است. هر کس حادثه‌ای را به سیاق و سلیقه خاص خود تعریف می‌کند و حالت عاطفی خاص خود را به آن می‌دهد.» من از کجا بفهمم تو، راست می‌گویی؟ آخر من چقدر باید حسن نیت داشته باشم که تمام حرف‌های بدون سند شمارا قبول کنم و شما چقدر باید سوء نیت داشته باشید که تمام حرف‌های مستند مرا قبول نکنید؟ در مقابل این حرف‌های شما من هم می‌توانم ادعا کنم که در سال ۱۳۲۴، در مسجد الازهر که پاتوق سابق علمای اعلام بود شخصاً به دهخدا پیشنهاد کردم که تو بهتر است بیایی و پیشنهاد مرا قبول کنی و علامه بشوی، و او پس از آنکه من سه بار ردای علامه‌ها را به او پیشنهاد کردم و نپذیرفت آخر سر پذیرفت که در صورت مرگش

علامه خوانده شود. و با اصلاً خیال و وهم را پشت سر بگذاریم بیایم به قلمرو رؤیا و بگوئیم که این بنده، اقل عباد، رضا بر اهنی، در سال ۱۳۲۴، خواجه بزرگ البوت انگریزی را به خواب دید و او شخصاً، پس از آنکه عینک از چشم بر گرفت، به این بنده فرمود که فکر و محتوای تازه‌ای توی دنیا نیست، چگونگی گفتن آنها مهم است. این بنده در همان عالم خواب، دامن خواجه را برگرفت و التماس کرد که سندی بده که با آن همه چیز ثابت شود. و او، این بنده را فرمود که در همان دهه سوم قرن بیستم یعنی در همان سالهایی که پدر آقای رؤیائی، پدر آقای آتشی و پدر آقای براهنی، هنوز عیال اختیار نکرده بودند، در مقاله «سنت و استعداد فردی» تقریباً همین حرف را زده‌ام و تازه دیگران هم، مخصوصاً «والری»، این حرف را پیش از آنکه من عیال اولم را انتخاب کنم، زده‌اند.

وتازه آتشی! تو به چه دلیل به رؤیائی نگفتی که اشتباه می‌کنی؟ چرا که اگر محتوای تازه‌ای در کار نباشد، تو چه مرضی داری که از بوشهر حرف بزنی! از همان چیزهایی حرف می‌زدی که حافظ هم زده، منوچهری و مولوی هم زده‌اند. چرا از کویر، چرا از دریا و چرا از آهو و چرا از مردم جنوب؟ و تازه اگر تو این حرف رؤیائی را، که می‌گویی زده، و من نمی‌دانم زده یا نه، قبول کرده باشی، تقریباً این حرف را پذیرفته‌ای که محتوا، از پیش تعیین شده است، چرا که «محتوای تازه‌ای در دنیا نیست» و همه محتواها از پیش تعیین شده‌اند و اصولاً دگمه را که بزنی، محتوای شعر جلوی چشمت سبز خواهد شد، منتها سعی کن به شکلی شعر بگویی که «والری» و «البوت» نگفته‌اند. آخر این

مسخره است که آدم این طور تیشه به ریشه خود بزند. آخر اگر محتوای بوشهر را، با تمام ضمایم کویر و بیابان و اسب و آهو و دریا، و افسانه‌ها و اسطوره‌های مردم، از شعر تو خارج کنند، چه چیز از شعر تو می ماند که فقط چگونگی گفتن آنها مهم باشد؟ و دیگر اینکه تو از قول رؤیائی در مقدمه کتاب اولت گفته‌ای که «شعر تعریف است.» پس می خواهی بگویی که محتوا، از پیش وجود دارد منتها هر کسی از ظن خود یار آن محتوا می شود - پس چرا به من ایراد می گیری و بی دلیل؟ - چرا که گفتن اینکه محتوای شعر من از پیش تعیین شده یا محتوای شعر تو و یا دیگران، از پیش یا از پس تعیین می شود، به کلی اشتباه است. تو که شعرت بیشتر با تکیه بر محتوایش اصالت کامل پیدا می کند، چرا باید تکیه بر حرف کسی بکنی که شعرش با تکیه بر فرم اصالت پیدا می کند. می بینی که من غرضی در این مسئله ندارم. چرا با تناقض هایت می زنی تو سر خودت؟ چرا تیشه به ریشه خود می زنی؟ هان؟ امیدوارم عرض های نازک تر از گل این بنده سراپا تقصیر، تو را نرنجانیده باشد. همین.

شعر نیستانی

-۱-

از شعر نیستانی که صحبت می کنید بدانید که شعر او ، شعر وصف های کدر و تیره است ، وصف های ملال ، نه ملالی رمانتیک ، بلکه ملالی واقعی ، عمیق ، انسانی ، و فردی و اجتماعی توأمان ، ملالی خشن و الهام یافته از روح تباهی حاکم بر زمینه ها و رابطه های اجتماعی ، و رابطه فرد با اجتماع . شعر نیستانی ، شعر خستگی ساری و جاری بر امور است ، شعر ایستادن به تماشای این خستگی ملال انگیز است ، و نیستانی يك چشم تماشای دقیق ، در خود پیچیده ، سمج و خرد کننده دارد ، طوریکه بعضی اوقات انگار عکسی شوم ، دقیق و شوم و تاریک ، از واقعیت می گیرد و در برابر ما می نهد ، و این البته فقط محتوا نیست که واقعی است و از آن سماجت ، از آن سرسختی شوم و واقعیت محیط سرشار ؛ بلکه زبان هم ، به همان اندازه واقعی است که محتوا هست ؛ یعنی زبان نیستانی ، به تبع آن واقعیت و یا به علت الهام یافتنش از بطن آن واقعیت سرسخت و شوم ، زبانی است که هر کلمه اش ،

در بسیاری موارد ، واقعیت دارد . یعنی کلمه دقیقاً آن چیزی را بیان می کند که محتوا می خواهد بیان بشود ، نه بیش ، و نه کم . کلمه نه از محتوا ، چیزی کسر دارد و نه دوروبر محتوا ، هاله ای از احساسات و البته احساسات اضافی می تند . ایجاز و اختصار در شعر همین معنی را می دهد . کلمه خوشگل و ظاهر فریب ، نباید فریبت بدهد ، و تسلط بر زبان باید بدان حد باشد که آنچه گفتنی است در منتهای فشرده گی ، اختصار و ایجاز گفته شود و تمام شود . مثالی می دهیم ، از شعر نه چندان اخیرش ، تا بدانید که نیستانی این چشم واقع بین شاعرانه را سالهاست که دارد :

اینجا ،

هر دکمه یی به منبع برقیست متصل ،

کار تلاش آهن و بازوست .

هر گوشه پیلواری ، پولاد ،

- روی زمین چرب -

خفته ست و دود عالم ، با اوست .

با سینه ها رفاقت دیرین صبر و سل .

توصیف آنچنان دقیق است که اگر عنوان «کارخانه» حتی بر سر شعر نبود ، می فهمیدید که نیستانی از کارخانه حرف می زند . این توصیف ، تصویر دقیق و سرسخت واقعیت است ، و در آن مجال احساساتی شدن نیست ، حتی مجال تفکر فلسفی هم نیست ؛ نه عقیده هست و نه احساسات ، فقط روبرو ، روبروی خشن و شوم ، روبروی آهنین و مسلول و پولادین ، به زبانی که از روبرو ، درست از قلب واقعیت به ما روی می آورد ،

توصیف شده است .

و توصیف - آنهایی که درست در ذات شعر و ذات تحول های حاکم بر اجتماع و شعر ، و مکاتب زاییده از اجتماع دقت کرده باشند می دانند که - این مکتب رمانتیسم بود که برای توصیف در شعر ، جایی بسیار با ارزش تعیین کرد و بعد آن را به دست مکاتب دیگر سپرد و مکاتب دیگر ، یا از آن دور شدند (سمبولیسم) و یا بآن واقعیتی عینی دادند (رنالیسم) و یا آمیزه ای ازین دو بوجود آمد در کار و آثار بسیاری از نویسندگان قرن بیستم ، یکیش «جویس» ، دیگری «توماس مان» ، سومی «ژان ژنه» ، چهارمی «بکت» و پنجمی «سال بلو» . ولی در شعر ، نخست این بزرگان مکتب رمانتیسم بودند که توصیف را به اوج رساندند ، منتها توصیف رمانتیست ها توصیفی بود در جهت گریز از کانون توصیف ، به سوی قلمروهای ناشناس و سرزمین های رنگین و متنوع روح . در حالی که توصیف در شعری واقع گرایانه ، یعنی شعری متعهد واقعیت زیستن انسان در محیطی اجتماعی ، توصیفی است هم غیر احساساتی و هم غیر عقیدت سی . البته منظورم از عقیدت اینست که شما بخاطر بزرگداشت يك مکتب و مشرب فکری ، بیاید زور بزنید و شعر واقع گرایانه بگویید تا بچه ای از گورد راه برسد و بگوید ، ابن است آن شعر سوسیالیستی ، فاشیستی ، نئومارکسیستی ، سامی ، ضد سامی که من و همقطارانم می خواستیم . در حالیکه شعر متعهد توصیف واقعیت ، هر کلمه اش تصویری است از بطن جامعه ، و از بطون روابط جامعه و افراد ، و شعر نیستانی ، در بسیاری موارد چنین شعری است .

نیستانی در قلمروهای پرشور تخیل، چندان سیروسیاحتی ندارد.
او مسرد روبرو است و روبروی وقیح را گاهی با زبانی وقیح
ترسیم می کند :

شب باطل، شب بد،

همه جا را، همه جنگل ها را (بر نیزه ی چنگ) از تکایای غبار،

تا مزارات هراس آور ابر -

در اتاق من، حتی،

مثل يك كفتري وحشت زده ،

چرخي زده، رفت .

.....

روز

مثل يك معده ی ناسالم گاو

روی این قر بهی آفت زده خالی شد و ، رفت

و آن ملال که حرفش را زدم در تمام کلمات به چشم می خورد و ترکیبات
بدیع و واقعی و تصاویر درخشان روبرو را در خود می پیچاند و با خود
می برد: شب باطل! شب بد، تکایای غبار، مزارات هراس آور ابر، کفتري
وحشت زده، قر بهی وحشت زده، همه به اندوه و ملال و تیرگی پیچیده اند.
و اینها را فقط بعنوان مثال دادم و می توانستم در حدود دویست ترکیب
ملال از کتاب «دیروز، خط فاصله» بدهم که نمی دهم و می پردازم
به سایر وجوه شعری نیستانی، و فقط بر این سیاه - بینی شاهد مثالی
از خود او بدهم تا بدانید که روح خود او آگاهانه یا ناخود آگاهانه،
مبین همین معنی است :

از پس شیشه های ابر آلود ،
زندگی را نگاه می کردم ،
می دویدم چو ابر تا هر سو ،
همه جا را سیاه می کردم

-۲-

از همین توصیف های درخشان واقعیت است که نیستانی گهگاه
به سوی وصف های شجاعانه و خشن و شاعرانه خیز بر می دارد ، یا
مثلاً در «انسان در باغ» ، موقعی که تقابلی از قرینه های مختلف می سازد،
تصویری زیبا از غنا و ثروت می دهد : «تلی زسیب سرخ / در سایه سار
باغ» ؛ و در همین حال تصویری از خشکی اعماق مردم :

که لوله های خشک مری شان

يك لوله طویل فلزی است ،

در خاك خشك فرو رفته .

در باغ ، پمپ آب ، از خاك می مکند ،

همه دریا را

و اگر نگاه کنید می بینید که مری، لوله تلمبه تن انسان، در خشکی
فرو رفته ، و لسی پمپ آب در باغ ، آب را از اعماق دریا می مکند.
این تقابل هاست که طنز شعری را ممکن می کنند و همین تقابل هاست
که واقعیت را، از طریق تصاویر ، که دیگر اینجا بصورت تمثیل های
اجتماعی هم در آمده اند، نشان می دهند. در همین حال و هوا هاست که
می بینید نیستانی تبدیل به يك تصویر ساز بسیار درخشان می شود :

مشتی به این دریچه ی آبی،

به پشت ابر

(هرای هول صاعقه،

بانگ درشت ابر)

شیطان - با قاه قاه و عربده -

پرناب می‌گند

تیر شهاب ، زی زره لاک‌پشت ابر

که در آن هم تصویرها بجا هستند ، هم استفاده از اسطوره شیطان و شهاب‌ثاقب، هم استفاده از وزن و ردیف و قافیه؛ هم تکیه بر سنت کهن در آن هست و هم تکیه بر سنت تجدد؛ و کلمات درست سر جای خود، تأثیر لازم خود را می‌گذارند؛ و شعر خدشه‌ناپذیر است و همین خدشه‌ناپذیری را در آغاز « زمزمه » می‌بینید ، گرچه در سرتاسرش نمی‌بینید:

کبوتران را با ابرها رها کردم.

به بیکرانگی مرزهای مهتابی.

چه نقش باکی؟ خالی ز ازدحام خطوط:

هوا سفید و ،

زمین سبز و ،

آسمان آبی.

و تازه اگر در اینها زبان ، ادبی است ، یعنی کلمات هاله‌ای از ادب کلاسیک به اطراف خود پذیرفته‌اند و حتی کلمات عامیانه‌ای چون « هرای » و « قاه قاه » را در زبانی تقریباً ادبی غرق کرده‌اند ، گهگاه در جاهای دیگر ، زبان ، یعنی روابط کلامی ، به حالات عامیانه نزدیک می‌شود ، ولی هرگز مبتدل نمی‌شود و رموز و ضوابط دقت و ایجاز بر آن باز هم حاکم می‌شود؛

مردان ، درخت‌های‌اند ، پر سطوت ، استوار ،

- هر چند خسته از کار -

خوب‌اند ؛

بی نهایت خوب‌اند.

و یا گاهی زبان عملاً منثور است ، ولی روابط کلامی اش طوری است که خواننده فراموش نمی‌کند که با شعر سروکار دارد :

حق کلبه‌ای محقر

خیلی محقر است

.....

در جنب خواسته‌های خصوصی،

حق،

یک قرارگاه عمومی ست .

حق،

آواز یک پرنده‌ی مستعفی ست .

هرگز نباید زبان منثوری را که بر روابط کلامی شعر حکومت می‌کند ، بازبان منثور معمولی اشتباه کرد. با معیارهای من درآوردی و قلابی بعضی از حضرات هموایی در شعر ، این گفته‌ها اصلاً و ابداً شعر نیست ؛ ولی این در صورتی است که فقط دهن کف کرده و پای در حال فرار خود را تنها ضابطه شاعری بدانید.

کسی که می‌تواند بگوید :

تو بی‌مضابقه خوبی.

تو جمع شاپره‌ها را - به شبنم سحری -

- پیاله‌های تو از لاله -

میهمان کردی.

تو بام‌های گلی را - به جادویی هر صبح

طلای خام زدی ، رنگ زعفران کردی.

و اگر بگوید:

و در آن لحظه ، بلافاصله ،
بی وقفه ،

به چالاکي ، در بان

(ملك الموت

- يا نميدانم - مأمور عقاب ! -

کز فلزی مجهول ،

به کلاه لبه‌دارش

نقش ناساز عقابی دارد !)

رسم خدمت را

يك رشته طولانی تعظیم

نثار من و او خواهد کرد.

هرگز اشتباهی مرتکب نمی‌شود، دارد تجربه می‌کند و خوب و راحت هم تجربه می‌کند؛ و اگر از آبشخوری که دقیقاً زبان امروز است ، آب می‌خورد، نمی‌توان به او ایراد گرفت، چرا که کسی که برای گفتن آن شعر زیبا ، دلیلی دارد ، برای گفتن این شعر بظاهر زشت ، ولی در باطن واقعی هم، حق خواهد داشت و نمی‌توان يك شاعر خوب را تنها بدلیل اینکه بزعم کسی تحت تأثیر آدمهای باصطلاح ناباب - از طرف شما - قرار گرفته ، و آن‌هم فقط بزعم شما تحت تأثیر قرار گرفته ، کنار گذاشت .

و اتفاقاً از همین سطرهاست که می‌توانیم پی‌ببریم به روحیه طنزپرست و طنزساز نیستانی ؛ و می‌بینیم که در طنز هم نیستانی فقط از طریق هنر ایجاز به نوعی اعجاز دست می‌یابد . طنز، همیشه، تقریباً همیشه ، علامت بدبینی است . چیزی در کائنات ، چیزی در تاریخ ، چیزی در زمین و آسمان، چیزی در روابط اجتماعی، مخدوش است. این خدشه،

و تزلزل ، نظام صوری جهان را می‌شکافد و درست از برابر ما فواره می‌زند . در مقابل این خدشه و تزلزل ، این فلسفه زوال و انحطاط ، عشق و شیفتگی انسان قرار داده می‌شود ؛ از تقابل این دو ، در يك لحظه روانی، از جابجا کردن قرینه‌های متضاد این تقابل، از این سوی و آن سوی کردن ارزش‌ها ، از کشیدن دو خط موازی که یکی تاابد در جهت مخالف مسیر خط دیگر سیر می‌کند ، از نگریستن دقیق در تضادهای زندگی ، و ارائه آنها از طریق مثال و مثل و تصویر ، طنز شاعرانه ارائه می‌شود . تعریف طنز آمیز نیستانی از انسان عبارت است از :

تنهای در ملازمت مرگ :

انسان .

سلطان پرشکوه،

که باکوه

میثاق الفتی ازلی دارد.

گر سنگ و سیل وصاعقه بگذارد.

تعریف انسان ، « تنهای در ملازمت مرگ » است . این فقط تعریف است ؛ این يك بیان ساده از ماهیت وجودی انسان است و شاید این بیان ، به بیان فلسفی نزدیک‌تر است تا بیان شعری ، ولی تصویر، این بیان مجرد فلسفی را درعینیت شعرها می‌کند : « سلطان پرشکوه ، که باکوه / میثاق و الفتی ازلی دارد . » « میثاق » و « الفت ازلی » نیز مجرد هستند ، ولی « سلطان پرشکوه » و « کوه » آنها را در وضعی قرار می‌دهند که دیگر فقط با تجردکاری نداریم، بلکه باهماهنگی معنا و ذات، درون و برون، و ذهنیت و عینیت سروکار داریم. ولی

اگر انسان، سلطان پرشکوهی باشد که با کوه میثاق الفتی ازلی دارد، آن تعریف سطر اول از انسان، مفهومش را بکلسی از دست خواهد داد، چرا که اگر انسان باشکوه، با کوه جاودانی میثاق داشته باشد، دلیلی ندارد که ماهیت وجودی او «تنهای درملازمت مرگ» باشد. نیستانی با سطر آخر شعر این تضادها را سرراست می‌کند و به آنها معنایی طنزآلود می‌دهد «گر سنگ و سیل وصاعقه بگذارد». می‌بینیم که انسان حتی اگر با کوه هم میثاق و الفتی داشته باشد، به دلیل سنگ و سیل و صاعقه که پیوسته ممکن است بر سرش باریدن بگیرد و هستی‌اش را مخدوش و متزلزل بکند، موجودی است تنها که در ملازمت مرگ به هستی خود ادامه می‌دهد. طنز، ارائه‌ی خدشه و تزلزل هستی از طریق ایجاد تضادهای متقارن است. و نیستانی در بسیاری موارد، فقط با يك سطر در آخر يك بند یا پاراگراف چند سطر، کار طنز را بسامان می‌رساند:

در هر دقیقه، دل
هشتاد ضربه می‌زند - آنهم چه ناگوار! -
زین مَشْت‌های سخت
دیوار سینه‌ام ز چه ویران نمی‌شود؟!
پیدا است:
با مَشْت و نعره‌کار بسامان نمی‌شود!

نخست تصویرها را جا بجا می‌کند «قلب در هر دقیقه، هشتاد ضربه می‌زند»، آیا چیزی از این روشن‌تر، منشورتر، معلوم‌تر و طبیعتی‌تر پیدا می‌شود، ولی این تصویر مفت و مجانی و واقعی و حقیقی را با گذاشتن «آنهم چه ناگوار»، متزلزل می‌کند. دیگر با چیزی

روشن، منشور، معلوم و طبیعتی‌کاری نداریم، بلکه با تقابل آن‌حالت طبی با ناگوار بودن آن‌حالت طبی - که از نظر مردم عادی، نباید ناگوار باشد، ولی از نظر شاعر هست، کار داریم. تصویر دوباره جابجا می‌شود، ضربه‌های قلب، بدل به مَشْت‌هایی که می‌توانند دیوار سینه را ویران بکنند، می‌شوند ولی شاعر تعجب می‌کند که چرا دیوار سینه ویران نمی‌شود؟ دوباره در ذهن، تقابل آبادانی و ویرانی هست. هشتاد ضربه قلب علامت زندگی و سلامت و طبیعت زندگی انسان است، شاعر با جابجا کردن تصویر و تبدیل کردن آن به مَشْت‌های سخت در شگفت می‌ماند که این عناصر دیوانگی - که از نظر طبیعی و جسمانی عناصر حیاتی هستند - دیوار سینه را چرا ویران نمی‌کنند؟ و ما خوب می‌دانیم که انسان می‌تواند بدون دیوار سینه‌اش زنده بماند، ولی بدون ضربان قلبش، بدون آن مَشْت‌ها، زنده ماندنی نیست. نیستانی به این يك نکته کاری ندارد. با گفتن: «پیدا است: با مَشْت و نعره‌کار بسامان نمی‌شود!» شعر را نخست از میان تصاویر عبور می‌دهد و به يك حقیقت نزدیک می‌کند و بعد معلوم می‌شود که اگر قرار باشد دیواری ویران شود - که البته دیگر فقط دیوار سینه نیست و هر دیواری، و مثلاً حتی سد و دیوار اجتماعی هم هست - فقط مَشْت و نعره، یعنی آن ضربان ساده قلب، آن هیاهوی برای هیچ کافی نیست، چرا که با مَشْت و نعره‌کار بسامان نمی‌شود و باید مرد میدان بود و کاری کرد کارستان، این دو سطر: پیدا است: / با مَشْت و نعره‌کار بسامان نمی‌شود!، اولاً تصویر را جابجا می‌کنند و ثانیاً علیه تمامی تصاویر جابسه‌جاشده قبلی، جهتی مخالف می‌گیرند و ثالثاً آنها را در معنایی

عمومی، کلی و واقعی و حقیقی غرق می‌کنند. طنز در شعر چنین کاری می‌کند. و گرچه پاراگراف آخر این شعر (در برابر صف‌روها) فاقد ارزش است و شعاری بیش نیست، ولی پیش از رسیدن به آن، روحیه طنز شعری، در ادامه آن آغاز زیبا، تلخی زندگی امروزی و آینده را بروشنی نشان می‌دهد.

(با رفته‌ها چه بود؟ که می‌گویند:

افسوس!

روزان رفته باز نمی‌آیند!)

و طنز نیستانی موقعی موفق است که یک یا دو سطر از شعر درجایی مثل یک «شک» بربقیه شعر وارد آورده شود. این کار رانیستانی هم در شعرهای بسیار خوبش می‌کند و هم در شعرهای متوسطش و هم در شعرهای بدش. مثلاً در «مرده» که شعری است متوسط، مردمی را نشان می‌دهد که مرده‌ای را در قفس نشانده‌اند و گرداگرد شهر، کو به کو، منزل به منزل می‌برند، نیستانی در دو سطر آخرش، تصویر را جابجا می‌کند، بجای «مرده» چیز دیگری می‌گذارد. می‌گوید: «رازشهری را - که در کابوس من آباد، بادا! - خلق تا اقصای عالم با قوافل می‌برند.»

«مرده» تبدیل به «راز شهر» می‌شود. اسم شب این شهر «مرده» است و مردم با سلام و صلوات این راز را به اقصای عالم می‌برند. نیستانی با باز کردن یک پارانتز - و گذاشتن «که در کابوس من آباد، بادا!»، باز هم تصویر را جابجا می‌کند و اصولاً جابجا شدن تصویر در کار نیستانی، جایی برای خود دارد که در عالی‌ترین شعرهایش، وحتى

در غزل‌هایش، و بویژه در شعرهای اخیرش، بیش از همه به چشم می‌خورد.

-۳-

در کار هر يك از شاعران معاصر - و البته خوبهانشان - هستند بعضی شعرها که نماینده تام‌الاجتیار شعر آن شاعر می‌توانند باشند، یعنی این شعرها هم نقص‌های آن شاعر را بخوبی نشان می‌دهند، هم ظرفیت‌های پر و کامل و سرشار او را، و هم محدودیت‌های شعری‌اش را. بعضی شعرها هستند که آنقدر به روحیه شاعر، «خود» همان شاعر، نزدیک هستند که انگار هر کلمه، هر سطر و هر نقطه و ویرگول، عملاً از قیافه و هیكل و حرکات «خود» آن شاعر به عاریت گرفته شده‌اند. این نوع نزدیکی شعر به شاعر را باید صمیمیت شاعرانه نامید، و می‌دانید - همانطور که قبلاً اشاره کرده‌ام صمیمیت شاعرانه فوران قلبی احساس‌های عاشقانه، اندیشه‌های اجتماعی، اندیشه‌های باصطلاح انقلابی و اندیشه‌های باصطلاح نو نیست؛ صمیمیت شاعرانه نزدیکی شعر به خود شاعر است، شباهت تام و یا نسبی شعر به خود شاعر است. و آنوقت ممکن است بپرسیم که تو از کجا خود شاعر رامی‌شناسی تا بدانی که کدام شعرها و یا شعرهایش به او نزدیک هستند، و کدام شعر و شعرها به او به صورتی تام یا نسبی شباهت دارند و کدام شعرها، به او خیلی کم شباهت دارند و به او خیلی کم نزدیک هستند.

می‌گویم: تصویر کلی از یک شاعر، یعنی تصویر غالب شعر

آن شاعر در ذهن خواننده آگاه و یا منتقد. توضیح می‌دهم:

اگر این صفات غالب تصویر عمومی در یکی از شعرهای يك شاعر یکجا ظهور کرد ، من آن شعر را شعری صمیمی می‌خوانم ، اگر کمتر ظهور کرد ، من آن شعر را کمتر صمیمی می‌خوانم ، و اگر آن صفات غالب ، از يك شعر غائب بود ، من آن شعر را قلبی می‌دانم .

یعنی صمیمیت برای من يك چیز خیالی ، گریه آور ، مضحك ، شهرستانی ، تهرانی ، جهانی ، فردی و یا اجتماعی نیست ، لااقل در آن مراحل اول نیست . صمیمیت - همانطور که قبلاً گفته‌ام - عبارت است از حضور شاعر در شعر - و حالا می‌گوییم که صمیمیت عبارت است از حضور صفات غالب شاعری يك شاعر در یکی از شعرهایش ؛ و این مسئله‌ای مجرد و انتزاعی و خیالی و مدینه فاضله‌ای نیست ، بلکه مسئله‌ای است عینی و فنی ، و بسیار دقیق . یعنی مثلاً موقعی که نیستانی در صفحه شصت و نه کتابش می‌گوید :

تنم ، بلیغ ، چنان از هوس حکایت کرد ،
که او - که دختر مکتب ندیده‌ای ساده ست -
شنید ،

- با همه ذرات تن شنید و -

(سرود)

« قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست ! - »

من می‌دانم که دیگر نیستانی صمیمی نیست ، بدلیل آنکه از صفات غالب شاعری او در این شعر من بسیار کم می‌بینم ؛ ولیکن این شعر ، از عهده شاعری دیگر ، جوان‌تر ، بچه‌سال و مثلاً بیست ساله ، برمی‌آید و اصولاً گفتن این شعر باید از عهده نیستانی بر نیاید ، چرا ؟ بدلیل اینکه شعر ، در سطح پایین گفتن ، شعر ، از نوعی غیر از

تصویری که من بطور کلی از شعر شاعری چون اخوان دارم ، عبارتست از : يك حضور نوعی داستان در متن شعر . دو : حضور زبانی روایتی و گهگاه حماسی . سه : حضور گسترده‌گی بیان بیشتر و فشردگی بیان کمتر . چهار : تلفیق توأم با توفیق زبان خراسانی گذشته با زبان ساده عوام الناس . پنج : وجود مقداری فلسفه نسبتاً قشری با فلسفه اجتماعی نسبتاً قشری در هاله‌ای از برخوردهای متأثرکننده . شش : گاهی وسواس زیاد در کلام فقط به خاطر خود کلام . هفت : گرایش بسوی نوعی ایرانی‌بازی و ملی‌بازی متعصبانه . هشت : استفاده درخشان از اوزان ساده و گهگاه ارائه شعر خوب در اوزان درهم پیچ . این تصویری است کلی از اخوان که من دارم و بر آن اگر صفت تجدد محتاطانه را هم بیفزایم ، به نظرم تصویری کامل از شعر اخوان داده‌ام . و مثلاً من انتظار ندارم از اخوان که ناگهان در شعرش تجدیدی از نوع رؤیائی نشان بدهد ؛ اگر بینم در شعری از رؤیائی ، تصاویر از فشردگی و سایه‌به‌سایه شدن برخوردار نشده‌اند ، احساس می‌کنم که تخیل رؤیائی قدرتش را از دست داده . یعنی من کلاً از شعر رؤیائی تصویر خاصی دارم که زمین تا آسمان با تصویری که بطور کلی از شعر اخوان دارم ، فرق می‌کند . آن خصائص عمومی شعری را من «شاعر» نام می‌گذارم ، و کاری به جسم و جان و روح خود شاعر نمی‌توانم داشته باشم ، چرا که من خود حافظ را اصلاً نشناخته‌ام ولی تصویری کلی از شاعری بنام حافظ دارم ، به همان اندازه که خود رؤیائی و یا خود اخوان را دیده و شناخته‌ام ولی تصویری کلی از شعر هر يك ، جداگانه ، دارم . این تصویر کلی یعنی شاعر ، یعنی شعر شاعر بطور کلی ، حالا

سین و صاد و بویژه در همان پارانتز ذهنی که نیستانی در وسط يك بيت غزل باز کرده می بینم. یعنی خصیصه بارز شاعری نیستانی، در حرکت، توقف، حرکت، توقف و حرکت است و موقعی که او حرکت می کند بدون توقف، و توقف می کند، بدون حرکت من به یاد نیستانی نمی افتم، بیاد دیگران می افتم، در دیوان شعر نیستانی؛ و من نباید در دیوان شعر نیستانی بیاد دیگران بیفتم.

شعری که تقریباً تمام صفات غالب شاعری نیستانی را نشان می دهد، منزل آخر است. یعنی بین تصویر کلی از شاعری نیستانی و این شعر نیستانی، نسبتی از صمیمیت هست که هم ما را در آن سوی آن صفات غالب به زندگی نیستانی مربوط می کند و هم در این سوی این شعر، به هستی کلمات شاعری. تمامی شعر را نقل می کنم:

امروز، از نگاه تو سرگشته تر منم
هر گوشه را - به خواهش نامعلوم -
سر می زنم.
در دستم این عصای شکسته،
با دست من ز رنج سفر شکوه می کند.
در عمق غلظت مه «لندن» ...
یا در تراموای «وین» ...
- در شهر دیگری، به دگر نام - ...
در سالی ابرا ...
بر روی پل که می نگردد ساکت،
در اضطراب بی ثمر «پو» ...
در پای نخل منحنی سالدیده ای،
در «الجزایر» ...
در نقب های سرشار از داد،
و دود،
و نم،

شعر شخصی خودگفتن، بهمان اندازه برای يك شاعر خوب باید غیر ممکن باشد که شعر جامی و اثیرگفتن برای حافظ. یعنی شاعر موقعی که به مرحله ای از کمال رسید، شعر بدگفتن برایش دشوارتر از شعر خوب گفتن می شود. یعنی توقع بالا می رود و بالاتر و آدم به سادگی، بهمان سادگی که سطرهای بالا مرا قانع نمی کند، دیگر قانع نمی شود. در شعر بالا من از صفات غالب شعر نیستانی، چیز جالبی نمی بینم و بهمین دلیل، با وجود اینکه یکی دو سطر خوب در این شعر و بعضی از شعرهای مشابه می بینم، من بر این قبیل شعرها، بعنوان تجربه های بدو اصولاً منحرف کننده نگاه می کنم.

و نیز موقعی که نیستانی شعری را این طور افتتاح می کند:

به شب
- شبانه ی دیگر -
ز شهر می رفتیم.
ستارگان مشایع بودند،
ستارگان قدیم

(فراز آمده از شهر پاك آبی خود)

و فوج فوج

که از اوج شب نظاره گران

آن نسبت بین صفات غالب نیستانی و این شعر را کمتر می بینم،

ولی مثلاً در بیتی از غزلهایش، که می گوید:

ستاره ها، و سحرها و، صخره ها و، سفر ...
چه خوب!

(زینهمه برجا کدام می ماند؟)

من آن صفات غالب رادر همان «چه خوب!»، در همان صداهای

نیستانی وجود دارد؛ و علاوه بر این می‌دانیم که در آن دنیای کابوسی، در آن دنیای بختکی، تخدیری، در آن دنیای سرگشتگی در خود و در اعماق، و غرق شدن در خواهش نامعلوم همه، چیز - نه بصورتی سوررئالیستی، که هیچگونه ربطی به شعر نیستانی ندارد - بلکه بصورتی رئالیستی ولی تا حدودی تخدیری - ممکن است در برابر چشم ظاهر شود. لندن، وین، اپرا، پو، الجزایر، همه این کلمات که ممکن است نیستانی از يك روزنامه جمع آوری کرده باشد، تبدیل به بخشی از آن سرگشتگی نیستانی می‌شوند. آن «پارانتز ذهنی» که در غزل باز شده بود اینجا هم بازمی‌شود: به خواهش نامعلوم؛ و این خواهش نامعلوم که وقفه‌ای هم در حرکت جمله «هر گوشه را سرمی‌زنم» ایجاد می‌کند تمام شعر را تسخیر می‌کند. آن خواهش نامعلوم درونی، که مثل خوره اشیا را می‌خورد، همه چیز را می‌روبد و از پیش خود می‌برد. وسط زندگی، لحظه‌ای از زندگی، آن توقف از اعماق، سر می‌کشد: «امروز از نگاه تو سرگشته‌تر منم»، نگاه سرگشته، ما را در تفرز غرق می‌کند ولی سرگشته‌تر از آن نگاه ما را در سرگردانی یله می‌کند؛ و آن خواهش نامعلوم، مثل يك جارو برقی تمام اشیا را درون خود جمع می‌کند، نه برای آنکه بعدها بیرون بریزد، بلکه برای آنکه بدانها معنا بدهد. سرگشتگی، خواهش نامعلوم، اینها همه نه فقط بر ناصیه شعر نیستانی بلکه بر ناصیه خود نیستانی هم نشسته‌اند؛ تفرز و تفکر، تفرز و سرگشتگی و حیرانی، اندوهی عمیق و ملال‌انگیز، همه یکجا تصور کلی شعر نیستانی را نشان می‌دهند. بر این شعر، روحیه‌ای تخدیری حاکم است، انگار يك نفر

- وز ناق‌ناق مهری بیلبارد -

هر گوشه را ،

- به خواهش نامعلوم -

سرمی‌زنم .

« ... با هر کسی هوای سفر هست،

با هیچکس نه رای نشستن.

سقف شکسته را بی‌آذین

طفلا نه با گل آذین بستن؟

گل‌ها به سقف خنده‌زنان اند.

بی‌اعتنا به ما فذران اند.

گل‌ها زمرك و فتنه چه دانند ...

این حرف‌ها به لب ، به دلم کوه‌کوه غم،

بی‌خواهشی صریح به هر سوی می‌روم ،

« قیز قیز » میز کهنه ، در زیر دست من ،

چون دایه‌ام بناگاه انگیخت

از رخوتی به لذت يك خواب!

غوغای قهوه‌خانه ، چوبك طشت آب سرد

ناگاه بر سرم ریخت.

می‌پرسم از رفیق کناری :

- « باران که بند آمد؟ »

- « آری » -

و

می‌روم ...

هم آن تیرگی هست ، هم آن اضطراب ، هم آن تنهایی هست ،
و ملال ، و هم آن سرگشتگی که اصولاً در بسیاری از شعرهای خوب

همه چیز را در يك رؤیای تخدیری می بیند و درعین حال فرصت تفکر و تأمل هم پیدا می کند: «گل ها به سقف خنده زنان اند/ بی اعتنا به ما گذران اند/ گل ها زمرگ و فتنه چه دانند؟» وبعد آن سرگشتگی و آن خواهش نامعلوم ، معنایی عمیق پیدا می کند ؛ یعنی ابتدال زندگی محیط برسرش مثل آواری فرو می ریزد : « غوغای قهوه خانه ، چو يك طشت آب سرد/ ناگاه بر سرم ریخت .» آن سرگشتگی رؤیائی ، آن سرگشتگی در شهرهای دوردست ، از بین می رود و او که ناگهان بیدار شده ، از رفیق کناریش ، و انگار در ادامه همان سرگشتگی ، می پرسد : - « باران که بند آمد ؟» و در همان ادامه وزنی ، می شنود ، « آری » و بعد بلند می شود و می رود. نیستانی ، در ذهنش ، در برابر این زندگی سرگشته ، پارانز باز می کند. زندگی ، مثل سؤالی در برابرش قد علم می کند و بعد حرکت و توقف ، و حرکت و توقف ، ادامه می یابد تا اتفاقی بیفتد و شعر پایان یابد ، و این « باران که بند آمد ؟ » چقدر شبیه حرف زدن خود نیستانی است!

(این مقاله که در اواخر دهه چهل نوشته شده ، و در فردوسی چاپ شده است ، در همان زمان ناتمام مانده بود و حالاً هم به صورت ناتمام چاپ می شود .)

بار دیگر ، رؤیائی

-۱-

حرفهایی دیدم اخیراً از یدالله رؤیائی ؛ در شماره اخیر بررسی کتاب و شماره چهارم مجله دولتی تلویزیون - تماشا - که به نظرم جزء به جزء قابل بحث است و چون دیدم که کسی در این مورد حرف و سخنی به میان نیاورده است و این سکوت خود ممکن است هم رؤیائی را کلاً حق به جانب جلوه دهد ، و هم خود سکوت و سکوت کنندگان و حتی بی اعتنایان به حرف های رؤیائی را ، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم . و گرچه من رؤیائی را ، اگر نه مبتلا به نوعی نربازی ، دست کم دچار نوعی « خود شیفتگی » می دانم ، و می دانم که رؤیائی از این « خود شیفتگی » هیچ گریز و گزیری ندارد و مجبور است ادعا کند که از خود زیاتر موجودی نمی شناسد و به زودی موضوع روانشناسی خواهد شد و خوش تیپ ترین شاعر معاصر است و تنها اوست که بوی نبوغی نارسیسیستی می دهد و جز او همه شاعران و خوانندگان شعر شاعران ، درازگوشی هایی بیش نیستند ، لکن از این

حرف‌های رؤیائی که با لیانی به زحمت غنچه شده از «تماشا»ی تلویزیونی ادا شده است، به هیچ کس، هیچ گونه حس جدی - نه در عالم زیباشناختی رؤیائی و نه در عالم دراز گوش بازی آنچنانی - دست نمی‌دهد. این گونه حرف‌های رؤیائی شوخی است و کسی از این رهگذر رؤیائی را جدی نمی‌گیرد و رؤیائی خودش هم به خوبی می‌داند که جهت‌گیری اش در مقابل مسائل پیچیده و عظیمی چون تعهد واقعی، - نه این خرگردن بازی هر جایی که من هم مخالفش هستم - بسیار شکننده و تنک و بی‌ارزش است و دنیا و آخرت شعر را هم نمی‌توان در گرو خود شیفتگی گذاشت.

ولی در پشت هاله این نقاب «خود شیفتگی»، آدمی جدی می‌بینم که بد یا خوب، غلط یا صحیح، حرف‌هایی می‌زند، از خود و از دیگران، به سیاست و بی‌سیاست، با مخاطب، یا بی‌مخاطب، معمولی و غیر معمولی، سالم و ناسالم؛ و من می‌خواهم در این یادداشت، سره و ناسره این حرفها را به پرویز نقد بسپارم، چرا که رؤیائی رهگذری مست از این کوچه شعر و شاعری نیست که آوازش ساکنان این کوچه را به فحاشی و هتاکسی برانگیزد، بلکه خود از ساکنان این کوچه است و این نقد من، گر چه بسیار جدی و سختگیر خواهد بود «حرف‌های همسایه» ایست که علیه همسایه خود جبهه می‌گیرد تا هم همسایه را بشناسد، هم خود را بشناساند و هم دیالوگ و بحث و رابطه ایجاد کند و آخر سر هم اگر همسایه یکدنه‌گی و کله - شقی پیشه کرد، بگوید نصیحت من این است، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، و یا اگر نشد، من پنجره‌ام را به روی پنجره تو

کور می‌کنم.

در مصاحبه با روزنامه «کومبا» در جواب این سؤال که شعر در کشور شما چه مقامی دارد، می‌گوید: «مقامی شبیه فوتبال... در ایران شعر، شنونده‌ها و تماشاچی‌هایی دارد که تقریباً با تماشاچی‌های مسابقه فوتبال برابری می‌کنند. اغلب اتفاق افتاده است که بلیط‌های ورودی، دو یا سه روز قبل از شب‌های شعر خوانی تمام شده است...» و بعد در صفحه نوزده بررسی کتاب در «عبور از شعر حجم» می‌نویسد، «فرهنگ هم‌خلق‌های انقلابی را به تدریج جذب می‌کند و هیچ کوشش غنیمتی از دست او نمی‌گریزد، چرا لو تره آمون و رمبو در تاریخ رسمی روحیه اروپائی شریک می‌شوند و نیما محیط ذهنی برای یک عصر می‌سازد؟ که نه نیما و نه «لو تره آمون»، روی صحنه نرفتند و آن یک «مرغ آمین» و این یک «آوازه‌های ملدورور» را جلوی ده هزار نفر نخواندند...» و بعد در جایی در همین چند شماره پیش فردوسی، شنوندگان و شاعران شعر در جلسه دانشکده اقتصاد را رسماً خسر می‌خواند، به دلیل اینکه به شعر او توجه نکرده‌اند و به شعر شاعرانی که از نظر او فقط شعار می‌دهند توجه کرده‌اند.

من در این حرف‌ها، این تناقض‌ها را می‌بینم: اولاً شعر در ایران مقامی چون فوتبال ندارد و ثانیاً شعر خود رؤیائی به دلیل بسته بودنش و به دلیل محدود بودنش حتی مقامی چون مقام پینک پونک هم ندارد. آخر این چه فایده دارد که آدم به فرانسوی ژست داشتن تماشاچی و شنونده چند هزار نفری بگیرد و در ایران در به در به دنبال شنونده بگردد و پیدا نکند؟ آخر مگر آن «روزن» دو اتافه آقای گلستان میدان

فوتبال بود که آقای رؤیائی به فروش بلیطهای آن در برابر فرانسویان می‌نازد؟ بعلاوه این شعری از نوع شعر رؤیائی نیست که جماعت جوانان را به سوی شب‌های شعرخوانی می‌کشاند؛ شعری شنونده‌دارد که درست در جهت مقابل شعر رؤیائی قرار دارد و ادعا می‌کند که شعریست متعهد در برابر اجتماع. برخی از شعرهایی که به‌عنوان شعر متعهد اجتماعی خوانده می‌شود و حتی تحسین جوانان را برمی‌انگیزد، بسیار مبتذل است. ولی رؤیائی باید بداند که شعر خوب اجتماعی هم تحسین واقعی این جوانان را برمی‌انگیزد و این شعر خوب اجتماعی، شعری است که از نظر تکنیک و فورم، گاهی به مراتب بهتر از شعر رؤیائی است و اجتماعی هم هست و البته ذاتاً اجتماعی است و به‌همین دلیل تحسین و ستایش شنوندگان را برمی‌انگیزد. آقای رؤیائی دشمن این نوع شعر است و این نوع شعر اگر اجازه‌ارائه در یک میدان فوتبال داشته‌باشد بدون شك باندازه تماشاگران فوتبال شنونده خواهد داشت. آخر چه فایده دارد که رؤیائی به تماشاگران شعری بنازد - در برابر فرانسویان - که خود دشمن آن شعر است، و به‌علاوه اگر شاعران و شنوندگان شعر آنان، به‌زعم آقای رؤیائی خر شده‌اند، دیگر مصاحبه کردن و نازیدن به وجود گروهی خر و نفهم و پرت - در برابر فرانسویان - چه عایدی برای رؤیائی دارد و کدام نقطه و نکته شعر معاصر را روشن می‌کند؟ نکند رؤیائی شنوندگان شعر دشمنان خود را به حساب خود گذاشته است. و چون فرانسوی بدبخت دسترسی به شعر معاصر ندارد، چنین وانمود کرده است که مثلاً شعر «از دوستت دارم» پنجاه‌هزار نفر تماشاگر و شنونده دارد؟ اگر چنین باشد، در

وجود رؤیائی می‌توان دو نشان را با يك تیر زد و گفت: اگر به‌وجود پنجاه‌هزار شنونده در جایی رشک می‌بری، به‌سوی شعر اجتماعی روی بیاور و بین این دراز‌گوش‌ها چه گوش و هوش تیزی دارند؛ و اگر به‌وجود پنجاه‌هزار نفر شنونده رشک نمی‌بری، دیگر ادعا نکن آن‌هم در برابر اجنبیان - که شعر معاصر ایران - تماشاچی‌هایی دارد به‌تعداد تماشاچیان مسابقه‌های فوتبال. و اگر فکر می‌کنی که «لوتره - آمون» و «نیما» روی صحنه نرفتند و به‌همین دلیل شعرشان ارزش بیشتر دارد، این را بدان که آنها از بی‌چادری در خانه مانده بودند و اگر امروز زنده بودند و صحنه‌ای در اختیار داشتند، بدون شك از يك شب شعرخوانی سر درمی‌آورند. یا چون تو لاج جماعت را درمی‌آوردند و یا چون آن دیگری هورا و تحسین و ستایش می‌شنیدند. تو که در پشت میز بزرگترین وسیله جمعی معاصر، سنگر گرفته‌ای، این را بدان که شاعر امروز، مجبور به استفاده از وسایل جمعی و رساندن صدایش به گوش جماعات بیشتر است و اگر می‌خواهد اثر بگذارد باید از لاک خود بیرون بخزد و شعرش را هم از لاک خصوصی بیرون بکشد و شعر را علنی اعلام کند و گرنه کنار گذاشته شدنش، عقب افتادن و عقده پیدا کردن و از حسادت ترکیدنش، حتمی است. و دیگر اینکه در مصاحبه «کومبا» ادعا کرده است که «در ایران کتاب‌های شعر نو، معمولاً با سه هزار تیراژ منتشر می‌شود.» این هم خلاف واقع است. آخر ما که دست اندرکار چاپ کتاب و سروکله زدن با انواع مختلف ناشران محترم هستیم، می‌دانیم که تیراژ معمولی شعر نو درین ملک درندشت بین هزار و پانصد تا دو هزار تاست و تازه

اگر کتاب پر فروش ترین کتاب هم باشد در طول یکی دو سال، هزار تایش فروش نمی‌رود. بهتر بود رؤیائی به جای این حرفها تکلیف نشر کتاب را برای آن روزنامه‌نگار فرانسوی روشن می‌کرد.

و گفته است که نسل او نسل مغلوب، «نسل خسته» نامیده می‌شود. شاید آقای رؤیائی خودش را مغلوب و خسته بداند ولی تا آنجا که من می‌دانم تا کنون کسی نسل رؤیائی را مغلوب و خسته نخوانده است و تصور نمی‌کنم که نمایندگان واقعی این نسل، خود را خسته و مغلوب بنامند. در این نسل از شاعران، رؤیائی، اسامی فرخ‌زاد، آزاد، آتشی، رحمانی، تمیمی، حقوقی و براهنی (این بنده ناچیز) را متذکر شده است. من یکی که خودم را نه خسته می‌دانم و نه مغلوب. اگر «رحمانی» چنین می‌داند و اگر «آزاد» چنین می‌پندارد و اگر «آتشی» چنین می‌انگارد، حرف حسابشان را بزنند ببینیم قضیه از چه قرار است. من این نسل را نسلی می‌دانم که بیشتر از شهر و ده وارد تهران شدند و خودی نشان دادند و من «رحمانی» را جزو این نسل نمی‌دانم و فرخ‌زاد را هم، گرچه در حول و حوش سال‌های نسل ما متولد شده بود، به‌علاوه شاعری زودرسش، حلقه‌ای می‌دانم بین نسل قبل و نسل خودمان. از این نظر، این چند تن، بهترین شعرهای این ده دوازده سال اخیر را خلق کرده‌اند و حتی اثری گریزناپذیر بر روی نسل قبل از خود و نسل جوان‌تر گذاشته‌اند. این گفته من بدان معنی نیست که نسل قبل از ما در این دهه شعر خوب نگفته است، بلکه فکر می‌کنم آنها در ایجاد رفتارهای جدید شاعری به اندازه نسل جوان‌تر، اثر گذاشته‌اند و شعرهای بسیار خوب، یعنی بهتر از دهه پیش سروده‌اند و شعر فارسی کلاً در این

ده سال پیشرفت فوق‌العاده‌ای کرده، و این نسل، با افرادی که به‌دور هر یک از اعضای آن حلقه زده‌اند، حتی روحی مبارز و جدی و هوشیار هم پیدا کرده‌است و به‌علاوه شعر متعهد واقعی - یعنی متعهد در برابر خلاقیت انسان - در همین دهه به کرسی نشسته‌است و یک متعهد خلاق، نه خسته می‌تواند باشد و نه مغلوب.

و گفته است که «نوشته‌ها، فریادها و سرودهای «آندره برتون» و «الوار» و یارانشان اثرهای زلزله‌وار در کشور ما داشته است.» چون رؤیائی آدم خام و بیهوشی نیست، فقط می‌توانم معتقد باشم که رؤیائی به فرانسوی‌ها نان قرض می‌دهد، و یا اگر خوش‌بین‌تر باشم معتقد خواهم بود که رؤیائی به دنبال ایجاد حسن نیت در فرانسویان نسبت به شعر خود، و البته شاید نسبت به شاعران معاصر است، چرا که ما دست اندرکاران شعر معاصر، تأثیرهای زلزله‌وار آندره برتون و الوار را در شعر خود حس نکرده‌ایم و اگر مثلاً گروهی از شاعران خردسال ما در مقابل شعر «زن من» برتون دچار حیرت گردیده‌اند و اگر شاملو اوایل تحت تأثیر «الوار» بود و چند سطری از او را با معصومیت تمام کش رفته بود، دیگر ما اثری از «الوار» در شعر خود نمی‌بینیم. شاعران ما روح عمومی شعر فرانسه را درونی کرده‌اند و شاید اثر «ملال بودلری» در شاعران رمانتیک نسل پیش از ما، بیش از اثر عمومی شاعران فرانسوی بوده‌است. خود رؤیائی هم اوایل بیشتر متأثر از «والری» بود و نه شاعران سوررئالیست، و چیزی که به‌اسم موج نو، همچون نسیمی خرد وزید و تمام شد، ربطی به سوررئالیست‌های فرانسه نداشت، و اگر شعر فارسی متأثر از شعر فرانسه بوده باشد

به این دلیل بوده است که هیچ شعری در قرن بیستم حتی در آمریکا و انگلیس و اسپانیا و آلمان و ایتالیا، بدون تأثیر گرفتن از روحیه حاکم بر شعر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فرانسه، تبدیل به شعر جدید واقعی نشده است. روحیه فرانسوی، بوسیله شعر جدیدش به سوی اقطار عالم برون افکنی شده است و سهم آندره برتون و الوار از این نظر، بسیار دیر رسیده است و بسیار هم کم بوده است. اصولاً ذات شعر جهان در دوران معاصر، سوررئالیستی است و در مورد تأثیر پذیری شعر ما از شعر فرانسه قضیه برمی گردد بیشتر به اواخر قرن نوزدهم شعر فرانسه و نه به قرن بیستم، و نفهمیدم چرا رؤیائی در میان تأثیرها اسمی از «سن ژون پرس» که خود سخت از او متأثر بوده، نبرده است. اصولاً رؤیائی در مورد مراجع تقلید و تأثیرش، بدجوری پل های پشت سر را می شکند و اسناد را می بلعد و یا می سوزاند. برگرد و رد پایت را دقیق تر ببین!

پیش از رسیدن به بحث درباره مقاله «عبور از شعر حجم»، بخشی از مصاحبه رؤیائی را با روزنامه نگار «کومبا» نقل می کنم و مسائلی را پیش می کشم تا با آمادگی بیشتر بروم به سراغ مقاله اساسی رؤیائی: سؤال کننده - بنابراین، این طور که من فهمیدم شعر در ایران با زندگی روزمره آمیخته است؟

رؤیائی - یقیناً، روزنامه ها شعر چاپ می کنند. «فرانس سوار» ما مصاحبه های شاعران ایرانی و خارجی را منتشر می کند. در کشور ما شاعران در حال و روز خود چیزی نمی بینند که از آن عار داشته باشند، آنها متعلق به جامعه اند، دوستشان دارند و احترامشان می کنند و به

شعرهایشان گوش می دهند.

سؤال کننده - حرفهای شما شاعران فرانسه را به گریه خواهد انداخت.

رؤیائی - از آنها معذرت می خواهم. اما این حقیقتی است. آرزو می کنم که آنها نیز روزی مثل ما راه گوش های مردم را پیدا کنند. این توصیه از طرف رؤیائی و یابین ابراز امید، مضحک است. رؤیائی، در ایران، در مقابل شاعرانی که راه گوش مردم را پیدا کرده اند، يك جبهه عنق منکسر گرفته است و اصولاً بدجوری پکر است از اینکه مردم نمی فهمند او چه می گوید و می فهمند جبهه مخالف او چه می گوید. برای او دست نمی زنند، چرا که او راه گوش مردم را پیدا نکرده است و برای دیگران دست می زنند، به دلیل آنکه آنان راه گوش مردم را پیدا کرده اند. رؤیائی خطاب به این قبیل مردم و این قبیل شاعران می گوید: خیر نشوید! به دلیل اینکه پیدا کردن راه گوش های مردم، یعنی خربت! ولی به شاعران فرانسوی توصیه می کند که راه گوش های مردم را پیدا کنند به دلیل اینکه لابد در این صورت از سقوط شعر جلوگیری خواهد شد. من نمی دانم این چه صیغه ایست که رؤیائی به مردم و شاعران فرانسه پیشنهاد می کند خیر بشوند و به مردم و شاعران ایران پیشنهاد می کند خیر نشوند، و هر دو پیشنهاد را بر اساس استدلالی مشابه ارائه می دهد.

امیدواریم رؤیائی هم راه گوش های مردم را پیدا کند، گسرچه این کار سخت مشکل است و احتیاج به قدرت و مهارت، و حتی

فداکاری‌هایی دارد که من این فداکاری‌ها را در وجود رؤیائی، چندان سراغ ندارم.

-۲-

به‌گزارشی که رؤیائی از فستیوال شعر یوگسلاوی داده‌است کاری ندارم، گرچه رؤیائی کل سوسیالیسم را فقط از طریق غرش شکم گرسنه خود به محاکم زده‌است و چون شاعری چند، گرسنه مانده‌اند، گمان کرده‌است که باید خط بطلان برسوسیالیسم کشید. این دیدگاه از رؤیائی هرگز بعید نیست. رؤیائی می‌خواهد خودش عوض شود و این سخت مشکل است. در کشوری گرسنه، چهار شاعر، هر قدر هم سیر یا گرسنه باشند، باز هم نمی‌توانند به آسانی برسوسیالیسم صحه بگذارند و با مضای تاریخ را از زیر پای آن پاك کنند. و این هم شجاعت نیست که در چهارچوب سیستمی ضدسوسیالیست، به مخالفت با سیستمی سوسیالیست پرداخته شود. این حتی صراحت هم نیست، این حتی دید هم نیست. این فقط يك سوء استفاده چرکین است. حتی شوخ-طبعی هم نیست. رؤیائی می‌خواهد در شمار اشخاصی درآید که جدا از تمامی سیستم‌ها، مکتب‌ها، مشرب‌ها، تاریخ‌ها و اجتماعات، يك رفاه شیک و هنرمندانه و اشرافی داشته باشد و در هاله این رفاه فرم ارائه دهد، از حجم عبور کند، حجم بسازد. یعنی رؤیائی دوست دارد که يك هنرمند سرمایه‌دار باشد. فقط در هاله این برجسب، می‌توان قسمت اعظم رفتارهای رؤیائی را توجیه‌پذیر دانست. از طرف دیگر، من فکر

می‌کنم که رؤیائی را باید کمی گرسنه نگاه داشت. باید قدری راهش برد، باید بلندش کرد و لخت و برهنه در دیگ جوشان اکثریت فقیر فروبرد و درآورد و باز هم فروبرد و درآورد و اگر باز هم بیدار نشده بود، اگر باز هم خواب بود و یا هنوز نفس تاریخی و اجتماعی نمی‌کشید، باید مثل قابله‌ای که محکم بر صورت نوزاد می‌نوازد، تا بچه جیغ بکشد، سیلی قلم را بر صورتش نواخت تا هوار اجتماعی و تاریخی‌اش گوش‌ها را کر کند. در حال حاضر رؤیائی می‌خواهد معلق باشد. نه معلق؛ و من هیچ موجود واقعی و شاعر واقعی رانمی‌شناسم که از تعلق یکسره آزاد بوده باشد. و این گفته مسائل بسیار بدیهی تفکر امروز بشر را پیش خواهد کشید که من نیازی به بحث درباره آن نمی‌بینم، چرا که در گذشته درباره آن بحث کرده‌ام و گروه عظیمی هم بهتر از من این مسائل را می‌دانند و بارها درباره آن به بحث نشسته‌اند.

رؤیائی نخست از مسأله‌ای یاد می‌کند، در مقاله «عبور از شعر حجم»، که به نظر من قابل بحث است: می‌گوید: «برای من انبوه دفترهای شعر ماه‌های اخیر را فرستاده‌اند و در بیخ پراکنده‌گی در چهار سوی کشور را. و ناگاه اولین خطی که از برابر چشم می‌گذرد: شاعران تنهایی و نمی‌دانند چگونه همدیگر را بیابند. در خوب‌ترین شعرها خلاء ارتباط هست... بزرگترین نقش را شعر شاعران سالهای ۳۰، دوستی‌هاشان و حشرونش‌هاشان بازی می‌کرد... این دوستی‌ها در میان همه گروه‌هایی که وجودشان را حقیقتی اسیر کرده بود، همیشه بود. اولین کویست‌ها و اولین دادائیس‌ها به هم مهر می‌ورزیدند و دوستی‌شان اولین شرط وحدت عملشان بود... چون است این که ناگهان از نسل

این جوانان اغلب یا در سطحی بسیار نازل قرار دارد و یا تقلیدیست بسیار دقیق از شعر رؤیائی، طوری که به راحتی در کنار شعرهای خود رؤیائی قرار می‌گیرد. از پنج مثالی که رؤیائی در «عبور از شعر حجم» داده، چهارتایش را می‌آورم تا ببینید که دو مثال اولی ادای رؤیائی است در سطح بسیار مبتذل، و دو مثال بعدی باز آفرینی ترکیب‌سازی رؤیائی است، و از آن شاعر دوم، به معنای کسی که کلمات را به شکل خاص خود کنار هم بگذارد و دنیایی جدید از واژه‌ها ارائه دهد خبری نیست: مثال‌های مبتذل اولی از «چه که‌نی» و دومی از «قلیچ‌خانسی» است و دو مثال بعدی از هوشنگ صهبای :

-۱-

بریده‌هایی به سهمناکی تجرید گوشت و عشق
که دندانهای سفید را
میان جبر سکوت نشانده‌اند.
چکه چکه قلبم
می‌تپد

-۲-

من سراب‌ها را می‌شناسم
در گویر کلمات
و قهقهه دریا
طرح مدام من
ای ارتفاع هیچ
رها شده بر بسترهای آسمانی
در تو می‌رقصم

و یا طرفداری از اسلامپور و امثالهم، نوعی نیرنگ شاعرانه است و رؤیائی می‌خواهد جدا از سایر افراد نسل خود، در جوانان اثری بگذارد و مکتبی درست کند. حشر و نشر چهارپنج ساله رؤیائی باموج نویی‌ها و حشر و نشر سه چهار ساله‌اش بااردبیلی و دیگران، رؤیائی را صاحب مکتب نکرده است. داد و ستدی در کار بوده، ولی در این داد و ستد رؤیائی بیش از آنچه بدهد، از جوانان گرفته است، باین معنی که شعر رؤیائی روحیه‌ای جوان پیدا کرده، و یک حالت تمرینی و آزمایشی دائمی به خود گرفته است، ولی رؤیائی به این جوانان، حتی استفاده ساده از وزن را که خود از آن، تقریباً همیشه استفاده می‌کند یاد نداده است. و چون رؤیائی، فرم ادعایی خود را بدانان منتقل نکرده، سر این جوانان اغلب بی‌کلاه است، از نظر شعری؛ و سر رؤیائی بی‌کلاه مانده است از نظر ساختن مکتب. و دوستی رؤیائی هم به جای آنکه دوستی برادرانه باشد، که معمولاً بین شاعران یک نسل چنین است، تبدیل شده به یک رابطه پدر و پسر، و مراد و مرید بین رؤیائی و این جوانان. و به گمانم نالیدن رؤیائی از تنهایی، نالیدنی است خصوصاً. و حقیقت این است که وقتی شاعران هم نسل رؤیائی می‌بینند که او در نوشته‌هایش، هجویات جوانکی نوپا را، به شعر خوب آنها ترجیح داده است و آنهم به دلیل اینکه آن جوانک حشر و نشری بسیار ابتدایی با شعر رؤیائی داشته است، ترجیح می‌دهند که رؤیائی را به حال خود بگذارند.

در هر جا که رؤیائی باخوش‌بینی از شعر شاعران جوانان صحبت می‌کند، می‌خواهد از خود خبر بدهد. کلمات این شاعران جوان و نحوه برخوردشان با تصویر بی‌شبهت به کار رؤیائی نیست ولی شعر

تا شاخک‌های ویرانم

از شعله‌های تقدیس

بگذرد

-۳-

بادگمه‌های ادامه

بادگمه‌های عریانی

.....

معماری تن تو

تاریخ انحناست

-۴-

از آتشی که وسعت تن تو بود

اندازه‌های واژه‌شن را سوزاندی

پائین پله‌ها ...

آنجا تراز نامه تبخیر و آب را می‌خواندی

ای امتداد عصر حجر تا من

این دو قطعه آخر را من جزو شعرهای رؤیایی می‌دانم. و می‌گویم که از هر شاعر خوب، در تاریخ شعر، فقط یک نفر لازم داریم نه دو نفر یا سه نفر. اگر قرار باشد که یک نفر تمامی حرف‌هایی را بگوید که من می‌گویم، دیگر احتیاجی به وجود من نیست. یک مکتب با دوبله شدن یک شاعر در حضور شاعر دیگر به وجود نمی‌آید و درباره مکررات خوب، نمی‌توان مانیفست صادر کرد، چرا که از هر شعر فقط یک نسخه‌اش و از هر شاعر، فقط یک نسخه و نفرش، کافی است.

حتی اگر مکتبی هم به وجود نیاید، حتی اگر انسان تنها بماند و مقلد و دلقک هم نداشته باشد؛ و خوشبختانه شعر رؤیایی در کنار شعر نسل خود اوست که به معنای جدی کلمه، مفهوم شعر واقعی، و ابعاد روشن و تاریک، صریح و مبهم خود را پیدا می‌کند. شعر رؤیایی، با وجود عزت‌گزینی فوق‌العاده‌اش از مردم و اجتماع، در کنار شعر هم‌نسلان رؤیایی، مفهومی پیدا می‌کند که در کنار شاعران خیلی جوان و شاعران پیرتر از نسل رؤیایی پیدا نمی‌کند؛ و حتی بخشی از عزت‌گزینی خود را از دست می‌دهد و گسترشی نسبی می‌یابد و ترکیبات و روحیه‌هایش، با همسایگی‌هایی که با شعر هم‌سن و سالان خود دارد، ابعاد انفرادی و برج عاجی خود را پشت سر می‌گذارد و ناگهان چهره‌ای روشن‌تر، منطقی‌تر و آشنا تر پیدا می‌کند.

از همان آغاز کار در شعر رؤیایی، روحی عطشان برای تمرین و تجربه در کلام وجود داشته‌است. مرکز تمامی این تجربه‌ها و تمرین‌ها و بازی‌کردنها و تحیرها و شگفتی‌زدگی‌های تجربی، سماجت استعاره است در قالب یک کلام دقیق که گهگاه از زور فشرده‌گی سر از تصنعی بدیهی درمی‌آورد. این سماجت استعاره، رؤیایی «برجاده‌های تهی» را به رؤیایی «دلنگی‌ها» و «از دوست دارم» ربط می‌دهد. من از این سرمختی و زمختی که گاهی تنه بر ریشه‌های واقعی صلابت زده و در آن بداهتی مذکر هویدا کرده، خوشم می‌آید: رؤیایی هر تفننی هم کرده باشد با استعاره و صلابت آن تفنن نکرده. نسل ما بررمانتیسیم قلبی نسل پیش خط بطلان کشیده. بدون شك رؤیایی در کشیدن این خط بطلان سهمی داشته‌است. و نسل ما با این واکنش تندوحداد، خود را در بطن

استعاره‌ها رها کرده‌است و رؤیائی شاعر این واکنش، و به دنبال آن، شاعر يك کنش واقعی است.

در شعر شاعران نسل پیش از ما، يك حالت مجلسی به چشم می‌خورد. شعر آنان در سالهای سی به خاطر افراد يك مجلس و البته تك تك افراد آن مجلس گفته می‌شد. نسل ما بیشتر شهرستانی است و ما بودیم که مهر بکارت ازین صبغه مجلسی بودن را از شعر گرفتیم. رؤیائی از دامغان است، آتشی از بوشهر، نیستانی از کرمان، آزاد سالها در آبادان بوده‌است، و من زاده تبریز هستم. و این یعنی چهار گوشه این مملکت بدون تهران. نیستانی و آزاد، پیش از رؤیائی و آتشی و من، کتاب چاپ کرده بودند ولی هجوم قطعی ما به بازارهای ادبی، مطبوعات و انتشارات و جنگ‌ها و محافل ادبی در اواخر دهه سی شروع می‌شود و در اواسط دهه چهل شدت می‌یابد و هنوز به تفاریق در اوج شدت خود باقی است.

به گمانم ما همه در حول و حوش سال چهل که به تدریج از کتاب هفته و جگن و آرش و آناهیتا سر در آورديم، نسبت به برخی از شاعران قبل از خود حسودیمان می‌شد. شهرت نادرپور، شجاعت کلامی شاملو و صنعت متکی بر ترکیبات زبانی اخوان برای ما غبطه‌انگیز بود. ماهم اینان را تحسین می‌کردیم و هم پشت سرشان نق می‌زدیم. رؤیائی مقاله می‌نوشت درباره نادرپور ولی با شاملو هم لاس می‌زد و من می‌دانستم که رؤیائی نه از بی‌وزنی شعر شاملو خوشش می‌آید و نه از چارپاره سازی نادرپور. موقعی که رؤیائی مسؤول صفحه شعر کتاب هفته بود با استغاثه از اخوان شعر می‌گرفت. ولی من واو بخوبی می‌دانستیم که

اخوان سر مشق امثال ما نمی‌تواند باشد. آتشی پکسر بود از این که نادرپور در مقاله‌اش پیرامون «آهنگ دیگر» روی شعری تکیه کرده که بی‌شبهت به شعرهای خودش نیست و وجوه دیگر شعر آتشی را نادیده گرفته است؛ ولی پیش نادرپور شرم حضوری داشت که مردان عاطفی شهرستانی در برابر تهرانی‌ها دارند. نیستانی، که من بعدها از نزدیک شناختمش، طنز می‌گفت، سخت عمیق - اگر البته می‌توانستی از خلال کلمات پیچیده تا حدودی لایعقلش بفهمی - ولی بظاهر از ادای احترام به معبودهای محترم نسل پیش، چیزی فروگذار نمی‌کرد. و «آزاد» در اوایل سالهای چهل به فرخزاد تاخته بود ولی بعدها چه تعظیمی می‌کرد، و البته با حفظ حدود اختلاف، و در آن سال‌ها، پشت سر نادرپور فحش می‌داد ولی يك شب، در عالم مدهوشی، آن چنان به نادرپور استاد استاد می‌گفت که به جای آزاد من خجالت کشیدم و بعدها به ما می‌گفت، و البته پشت سر نادرپور که «این نادرپور پسر با مزه‌ایه‌ها!» و طوری این حرف را می‌زد که انگار نادرپور تازه به خدمت اجباری احضار شده‌است. و نادرپور با ما هم در انجمن ایران - امریکا بود، هم در باشگاه آرامنه، و شعرخواندن‌های طولانی نیمه‌شب؛ و عادت داشت هنگام خداحافظی هر کدام ما را، رؤیائی و تمیمی و مرا، چهار بار با احترام تمام ببوسد و بیست بار موقع رفتن با زبان مهربان و چشمهای مهربان‌ترش و دست تکان دادنهایش، خداحافظی بکند، انگار ما سوار بر قطاری عازم جبهه چین و ماچین هستیم. و فردا روز از نو و روزی از نو؛ و نادرپور، در موقعی که «عنایت» مجله «ایران آباد» را می‌داد، می‌خواست اول مقاله‌ای درباره

رؤیائی و آتشی و من بنویسد و بعد می‌خواست درباره پرنک و نیستانی و رؤیائی بنویسد و بعد می‌خواست درباره من و پرنک و آتشی بنویسد و بعد نمی‌خواست درباره هیچ کدام ما بنویسد، بلکه می‌خواست درباره تمیمی و سپانلو و کوش آبادی بنویسد، یا کوش آبادی و سپانلو و احمدی، و یا احمدی و پیام و سپانلو، و گویا گروه اسامی، به نسبت مخاطب‌هایی که نادرپور پیدا می‌کرد عوض می‌شد، و اگر نادرپور درباره همه این اسامی و اسامی دیگر مقاله نوشته باشد، باید پانصد ششصد مقاله چاپ نشده داشته باشد. و به هر طریق، ما همه پکر بودیم که نسل قبل به جای آنکه ما را وارث موجودیت خود بدانند، از ما به صفا پذیرایی نمی‌کند، مطبوعات را قبضه کرده است و درست یا غلط، ما احساس می‌کردیم که از ما سوء استفاده می‌شود. شعرمان چاپ نمی‌شود، مقاله‌ای درباره کتابهایمان نوشته نمی‌شود. در عوض شاملو، دستمان را محکمتر می‌فشارد، نادرپور چهار بوسه را به‌روال همان سنت دیرینه می‌زند و اخوان، عزیزجون عزیزجون تحویلیمان می‌دهد. ولی کسی از نظر شعری ما را به‌طور جدی تحویل نمی‌گیرد. و من فکر می‌کنم، بدون آن که در آن سالها به نسل پیش اساتذ ادبی کرده باشیم، هر کدام به نحوی، و از راهی حرکت کردیم تا کلاهی مناسب سر خود پیدا کنیم. این کلاه، در آرش، کتاب هفته، جگن، آناهیتا، و البته بعد از سال چهل و سه، در فردوسی پیدا شد و هویت ما بیشتر این است که ما در خارج از تهران شروع کردیم، خود را از احساسات سوزناک دوران بلوغ، در همان شهرستانها پیراستیم، هر کدام با کتاب اولمان در دست که شامل شعرهای نیمه دوم دهه سوم زندگیمان می‌شد از تهران سردر آوریم،

با استعاره‌هایی که از آنها بوی انس و الفت مجالس رمانتیک به مشام نمی‌خورد، با لحن‌هایی که در آنها حالات بومی بودن شدید نیما، ارتباطی ملموس و نزدیک‌تر از شعر نسل پیش، پیدا می‌کرد و اصولاً اگر شما شعر دو سه تن از شاعران معاصر را از کل شعر معاصر تفریق کنید، باقیمانده که قسمت اعظم شعر امروز را تشکیل می‌دهد متعلق به شهرستانی‌ها خواهد بود، نه تهرانی‌ها، و روحیه شعر امروز فارسی، اصولاً روحیه‌ای شهرستانی است و یا بین شهرستان و پایتخت در نوسان است و حتی می‌توان گفت که شعر امروز در اغلب جنبه‌ها، از طبیعت بومی اقلیم شهرستانی در مقابل بی‌طبیعتی تهران و پوشیده شدن طبیعت تهران با ماشین و ساختمان و مؤسسه و اداره دفاع می‌کند و به از خود - بیگانگی انسان در محیط تهران کردن نمی‌نهد.

رشته سخن را برگردانم به طرف رؤیائی و بگویم که رؤیائی شاعر چنین نسلی است، نسلی که استعاره نابخش رابج‌ترین سکه شعری امروز است، نسلی که مدام تجربه می‌کند و خسته نمی‌شود و می‌خواهد مرزهای آگاهی شاعرانه را وسعت دهد و شعر را بسوی آینده سوق دهد و رؤیائی نباید خود را، از این نسل بیرون بیندازد تا شاید به کمک چند جوان، مکتبی متعلق به خود به وجود آورد. باید آن جوانان از کل سنت شعر کهن و کل سنت شعر امروز استفاده کنند. مکتب خود به خود پیدا خواهد شد ولی تا این خون، شیر شود سالها مهلت و فرصت لازم است.

شعر رؤیائی، بیش از شعر اغلب افراد نسل ما از یک خردشکلی برخوردار است، به این معنی که رؤیائی وقتی شعر می گوید دچار دستپاچگی زبانی و کلامی و وزنی و شکلی نمی شود و شعرش پس از تمام شدن، خیلی کم خبر از ناشی گری و بی تجربگی و تمام نشدگی می دهد. و در عین حال شعر رؤیائی نمی خواهد قرارداد بپذیرد. هر قراره دادی را به کار می گیرد و در میان سنگهای چرخان آسیاب تجربه شاعرانه آرد می کند؛ و بعد شکلهای دیگری از آن سوی خلاقیت پیدا می شوند که بر آنان نوعی خرد میانسالی شاعرانه حاکم است. این خصیصه در شعر «آتشی» هم به چشم می خورد. ولی در شعر آتشی فاسفه فرم در فرم شعر مستتر نیست. یعنی آتشی، مطلبی دارد و می خواهد این مطلب را بگوید و سعی می کند کلمات خوش ترکیب انتخاب کند تا مطلب در صورت امکان به خوش ترین شکل گفته شود. و این کاری است که اغلب شاعران می کنند. منتهی بدیهی است که چون چنین شعری با تصور محتوایی جدا از شکل و شکلی جدا از محتوا ساخته شده، بعدها همیشه می خواهد از صورت شعر بگریزد و به ماهیت نثر پناه ببرد. یعنی شعر آتشی، مدام در حال چرخیدن به سوی معناهای منثور است؛ بدلیل آنکه شکل و محتوای شعرش، به ناگهان، با هم، درون و بیرون هم، و همه یک جا آفریده نمی شود؛ و خواننده موقع خواندن چنین شعری می گوید: ۱ - شکلش خوب است ولی فکرش خوب نیست - ۲ - فکرش خوب است ولی شکلش خوب نیست - ۳ - فکرش خوب

است ولی شکلش بهتر است؛ و بسا گذاشتن این ولی ها و اماها ثابت می کند که آتشی به شعر به صورت چیزی تجزیه پذیر به شعر و نثر می نگرد: نثر احساس و فکر؛ و شعر شکل و قالب. یعنی موقعی که آتشی می گوید:

دو رشته جبال پریده رنک
از انحنای دور
سر بر کشیده اند
وز تنگنای زاویه مبداء
ناو عظیم خورشید
بارطلا می آورد از شهرهای شرق

خواننده در برخورد اول می گوید: چه سطرهای خوبی! و واقعاً هم کسی در خوب بودن این سطرها حرفی ندارد؛ ولی موقعی که در مفردات کلامی و تصویری این شعر دقیق می شود، می تواند در داخل فرم، کلامی منثور را تشخیص دهد و فکر را از شکل جدا کند و کنار بگذارد، و بگوید، این دورشته جبال اند که سر بر کشیده اند، این تنگنای زاویه مبداء است، و این خورشید، که به علت بزرگی به ناو عظیم تشبیه شده است، و چون ناو بار می آورد، پس خورشید از شهرهای شرق طلا من آورد، و طلا هم ممکن است استعاره برای نور باشد و شهرهای شرق هم ممکن است مکانهایی باشند که از آنها خورشید سر می زند؛ چرا که شرق و مشرق و اشراق از یک ریشه هستند، و اگر طلوع خورشید نقطه آغازین روز باشد، پس زاویه مبداء، محلی است که از آنجا خورشید سر می زند. این مفاهیم به علت وجود این چند سطر وجود دارند ولی می توانند جدا از آنها هم در ذهن خواننده و یا بر روی کاغذ به صورت

منثور وجود داشته باشند.

این گفته در مورد شعر نیستانی تا حدودی صادق است و در مورد شعر «آزاد» هم تا حدودی، ولی در مورد شعر رؤیائی در اغلب موارد صادق نیست. چرا که رؤیائی، شعرش را با تصویری از تجزیه پذیری شعر نمی گوید، بلکه آن را طوری می گوید که اگر خواننده انگشت روی بخشی از محتوا بگذارد می بیند انگشت بر بخشی از فرم هم گذاشته است و موقعی که می خواهد فرم را بررسی کند، می بیند به محتوای شعر نیز پرداخته است. یعنی فرم، محتوا است و محتوا فرم؛ در چنین صورتی، محتوا، هرگز صورت نثر به خود نمی پذیرد، فرم، هرگز از محتوا جدایی نمی گیرد و معناها، همان اشکال ربط داده شده به هم در شعر هستند و شعر مجموعه ای از روابط نوظهور است و این روابط نوظهور، روابطی هستند که پیش از پیدا شدن بر روی کاغذ وجود نداشته اند، بلکه در آینده ممکن است وجود داشته باشند.

تو باز می آیی

با نافی از خلیج احمر

ورانی از عصای موسی

و شکل راه رفتن تو

معنای مثنوی است،

روح مولوی است اینک

کز ساق تو حکایت نی را

برمیدارد!

من این خصیصه را خرد شکلی می خوانم و فلسفه ای از تشکل واقعی شاعرانه می دانم، چرا که این شعر، معنایش خودش، شکلش

خودش، و محتوایش خودش است و علاوه بر این، این خود «ناف» نیست که اهمیت دارد و یا «خلیج احمر» و «یا ران و عصای موسی» و معنای مثنوی و حکایت نی؛ شعر از معنای این کلمات ساخته نشده؛ مفهوم شعر هم ارتباطی به معنای این کلمات ندارد. اگر موبه مو کلمات را معنی بکنید، مفهومی استخراج نخواهد شد. این شعر را نمی توانید متلاشی بکنید تا بفهمید قبل از متلاشی شدن چه مفهومی داشته است. این شعر، شعر عواطف هم نیست، چرا که شما نمی توانید شاعر را در حال عاشق شدن، نفرت کردن، محبت کردن، حسرت بردن ببینید. این شعر، شعر احساسها و تداعی هاست، شعر امپرسیونیتهای تداعی شونده در کنار یکدیگر است. احساسی از ناف به احساسی از خلیج احمر، امپرسیونی از عصای موسی، احساسی از شکل راه رفتن، به احساسی از معنای مثنوی، و احساسی از روح مولوی به احساسی از ساق، و احساسی از ساق به احساسی از حکایت نی، تلقین می شوند. شما برای فهم این شعر باید از سایه های احساسها، الهام بگیرید، نه از عواطف؛ آنچه اهمیت دارد این است که این سایه های احساسها، قدرت رنگ به رنگ شدن دارند، اسیر شکنجه معناها منثور، معناها مطلق، معناها لغوی و لغت نامه ای نیستند؛ حتی اسیر شکل های قراردادی هم نیستند. در این کلمات اسارت نیست، بلکه درون هم غلتیدن هست، تخیل به سوی آینده سایه ها خیز برمی دارد. انگار دنیایی افیونی، شکل پذیرفته است، و تازه حتی شکل به دنبال شکل می گردد.

این شعر، جز به طریق شعر تفسیر پذیر نیست. و رؤیائی به دنبال مالارمه می رود، یعنی فلسفه شکلی او در بعضی سطرها به دنبال سحر

و جادویی می‌گردد که به سطرهای شعرهای مالارمه نسبت می‌دهند
(Aboli bibelot d'inanité sonore). از این مثالهای جادویی در شعر
رؤیائی فراوان است:

فریادم از تانی تا می‌شد
در تای مهربان دفترها
ما را
تعقیب قافله با بادهای کاهل می برد
و راه مهربان بود
و راه ،
دالان حرکت و هیجان بود
در انتهای حافظه لبخند جرعه لطمه خورده و رنجور بود
و شب ستاره هارا در شاخه‌ها
پر تاب می‌گرد
در اوج خود کبوتر
ترتیب بله‌ها را باور نمی‌کند

و رؤیائی خود به این مسئله توجه دارد، که می‌گوید:

«تصویر در شعر حجم ، امتدادی دیگر دارد، نمی‌خواهد تثبیت
شود تا چهره‌ای قاطع و بی‌تغییر بگیرد ، و با خصیصه‌های تماشا در
شعاع تماشا بماند. از اینرو در لحظه تولد، اسکلت و داربستی ارائه
نمی‌کند. فقط نمائی است که اضلاع و پایه‌هایش را خواننده می‌گذارد.
این است که وقتی خواننده می‌شود مایه خیالی‌اش را رها نمی‌کند .
تصویر، در استعدادهای نخست، در قلمرو مشاهده می‌ماند و ما را به
سازش با خود عادت می‌داد. اما در اینجا چون مایه خیالی‌اش را رها
نمی‌کند ما را به جای سازش با خود به رؤیا می‌برد و خود مدید می‌ماند؛
همیشه به صورت مجرائی و یافضائی برای استنشاق تصویرهای تازه.
و به روان آدمی اختیار می‌دهد تا خود احتیاجی را که به تازگی دارد به

میل خود تأمین کند.»

ولی برای اینکه ما بتوانیم از این دیدگاه به شعر رؤیائی بنگریم،
مجبوریم نخست از تمام حرفهای رؤیائی، بد و خوب را جدا کنیم و
به‌طور خیلی دقیق نشان دهیم که چه چیزی در گفته‌های او درست است
و چه چیزی غلط؛ و بعد پردازیم به لجبازی‌هایی که رؤیائی از سر
رنجش و یا از سر بی‌خیالی، با اجتماعی بودن شعری کند و نشان دهیم
که تا چه حد اجتماعی بودن و یا نبودن به نفع یا به ضرر شعر، شاعر،
و شعر و شاعری رؤیائی است؛ و در ضمن ببینیم رؤیائی فکرهايش را
در مورد شعر از کدام منابع ایرانی و خارجی دریافت کرده؛ به افکار
دیگران چه افزوده، یا از آنها چه کاسته است و یا چه چیزهایی را با چه
چیزهایی تلفیق داده تا آخر سر به آن چیزی که خود بدان شعر حجم
نام داده راه یافته‌است. در این بررسی پای‌همه درگیر است و شاید بتوان
بین گذشته و حال، از این رهگذر پل‌جادی برقرار کرد. و رؤیائی می‌ارزد
که شعرش، یکجا جدی گرفته شود.

-۴-

در مقاله «عبور از شعر حجم»، رؤیائی می‌نویسد: «کدامیک از
پیامبران عصیان، از انتهای دیپلوماسی و مکر، انسان عصیان زده این
روزگار را آزادی و فضیلت داده است؛ اول این شعر تو است که نیاز
به عصیان دارد، به زیر و روشن شدن. در شعرت انقلاب کن، و گرنه خود را
به بازی آسان مخالف خوانی سپردن ، بازماندن از مشغله اعماق است،

تزیین فکر است و فکر تریبونی است. تنها در آن صورت است که شعر در قدرت حك يك فریاد در اذهان، تنها است. چرا که جامعه حرفی است و شعر حرفی دیگر.»

و بعد رؤیائی از «نیما» و «لوتر آمون» و «امه سزر» و «گینز-برگ» حرف می‌زند و پیش از آن اشاره‌هایی کرده است به «فرلینگتی» و «گرگوری کورسو» و «کرواک»، و پیش از اینان اشاره‌هایی دارد به کویست‌ها و دادایست‌ها، و مجموعه این حرفها برای این است که ثابت کند جامعه حرفی است و شعر حرفی دیگر.

اگر جامعه حرفی باشد و شعر حرفی دیگر، این شعر رؤیائی از «دلنگی‌ها» و شعرهای مشابه آن به کلی فاقد ارزش است:

خون در تمام آینه‌ها جاری بود
و روز

روی سایه خود

واژگون شده بود.

همواره دسته‌هایی از دستمزد

با کفش‌هایی از دشنام

خواب کناره‌ها را

آشفته می‌کردند.

و بر عبور،

حاشیه‌ای از خون

می‌دوختند

و گوشت‌های ساطوری

بر نیمکت‌های عذاب

پیغام می‌نوشتند

و از درخت خشک رؤیا

در خواب راهروهای میله‌ای

واز قصر خون منجمد سرهائی،

که خوابشان را

شب‌ها، میان موهاشان پرت می‌کردند،

قفل و قلابه می‌رست

چرا که هیچ کدام از این تصاویر از خیالی دور پرواز مایه نگرفته است. بلکه همه آنها، کلاً، به اضافه دهها تصویر و مصرع و پاراگراف که در دلنگی‌ها و در بعضی دیگر از شعرهای رؤیائی دیده می‌شوند، فقط يك چیز را ثابت می‌کنند که شعر همان حرف است که جامعه و شعر از جامعه جدایی‌پذیر نیست، حتی در برخوردش با شکل، در ظهورش به صورت يك مکتب، در بروزش به صورت يك زبان، و جان یافتنش به صورت يك حق، حقیقت و حقیانیت، چرا که :

از ادبیات فرانسه صحبت خواهم کرد که رؤیائی بدان تاحدودی وارد است. «فرلینگتی» و «گینزبرگ» و «کورسو» و «کرواک» را کنار خواهم گذاشت، چرا که شعر فرلینگتی و گینزبرگ و دیگران به شعر شاعران متعهد نزدیک‌تر است تا شعری که رؤیائی می‌کوشد از آن خلع تعهد بکند و رؤیائی هنوز به عنایت تمام شعر فرلینگتی و گینزبرگ را نخوانده است و گرنه کیست که «زوزه» را به دقت بخواند و کثافتکاری‌های سرمایه‌داری فاسد آمریکا را حس نکند و کیست که مرثیه «فرلینگتی» در مرگ «رابرت کندی» را بخواند و از وجود آن همه هول و جنایت و جنون که حاکم بر آن اجتماع است، مو بر اندامش راست نشود و کیست که در شعر اینان، و در برخی از اشعار دیگران، که از آنها بوی ناشیگری در شکل و زبان هم به چشم می‌خورد، به سیلان هول جامعه در رگهای

وحشت زده شعر پی نبرد و به این نکته نیز پی نبرد که شعر همان حرف است که جامعه و اصولاً جامعه، هوا و زمین و آسمان شعر است، و اگر اتاق شعر را از جامعه خالی بکنید، شعر در خلاء خواهد ماند و در حس بی‌وزنی، تعادل خود را از دست خواهد داد و با در هوا خواهد ماند. يك مثال از «فرلینگتی» می‌دهم و بعد خواهم پرداخت به بعضی از حرف‌های بزرگانی چون «لوتر آمون» و «آندره برتون» در مورد جامعه و شعر، تا نه حرف خودم، بلکه حرف اینان را، در ذهن رؤیائی به کرسی بنشانم:

«منتظرم تا چمدانم را بیاورند
و منتظر میلاد مجدد شگفتی هستم
و منتظرم تا کسی بر آستی آمریکا کشف کند و شیون سردهد
و منتظر کشف يك مرز جدید تخیلی برای غرب هستم
و منتظرم که عقاب آمریکا بر آستی بالهایش را بگستردهد ۱
و منتظرم تا «تاعصر تشویش» ۲ سقوط کند
و منتظرم تا جنگ
جنگی که جهان را برای پیدایش بی‌دولتی امن و امان کند،
شروع شود
و منتظر پژمردن تدریجی و نهایی تمام دولتها هستم ۳
و من مدام منتظر میلاد مجدد شگفتی هستم ۴

- ۱ - اشاره است به شعری از الیوت: «چرا باید عقاب پیر بالهایش را بگستردهد؟»
- ۲ - اشاره است به کتابی از «اودن» به همین نام.
- ۳ - اشاره است به حرف «انگلس» درباره دولت.
- ۴ - ص ۴۹ از مجموعه «يك جزیره کانی مغز» اثر فرلینگتی.
(A Coney Island of the Mind)، «کانی آیلند»، اسم جایی

در نیورک .

و تازه در این شعر، شکل اهمیت ندارد و حرف، حرف جامعه آمریکا، اهمیت دارد؛ و تازه در این شعر حتی تصاویر هم اهمیت ندارند. مردی است به تنگ آمده از اسارت خویش در اجتماع، و فریادش، فریاد میلیونها آدم است که از اسارت خویش در اجتماع به تنگ آمده اند؛ و حقیقت این که اگر رؤیائی نامی از «فرلینگتی» نبرده بود، من این مثال را از فرلینگتی نمی‌دادم تا ثابت کنم که گاهی رؤیائی اسامی را می‌دهد ولی محتوای اسامی را نمی‌دهد و به این ترتیب شورش آنان را از نظر اجتماعی، به حساب، و در کنار شورش شکلی در شعر می‌گذارد. و این درست نیست، به دلیل این که شاعرانی چون فرلینگتی با مخالفان رؤیائی سنخیت بیشتری دارند تا با خود رؤیائی، و بیش از هر چیز دیگر، هیجان اجتماعی است که این شاعران را دور هم گرد می‌آورد و نه تنها مسئله شعر؛ و اینها اشخاصی نیستند که در روزنامه‌ها و مجلات رسمی دولتی آمریکا مطلب چاپ می‌کنند، بلکه شعرشان و نثرشان، مدام از جنگ‌هایی سر در می‌آورد که سیا و اف.بی.آی می‌خواهند سر به تن این جنگ‌ها و این شاعران و نویسندگان نباشد، و من تا حال ندیده‌ام که یکی از اینان در بروشور تلویزیون‌های آمریکا عکس و تفصیلات چاپ کند.

و اما فرانسویها:

مقاله «سوررئالیسم چیست؟» «آندره برتون»، پیامبر بزرگ سوررئالیسم، اشاره بجا و باارزشی دارد به حرفی از «لوتر آمون»، شاعر «سرودهای ملدورور» (۱)، شاعری که رؤیائی در مقاله «عبور از

شعر حجم» به او اشاره‌های تجلیل آمیز دارد. حرف «لوتر آمون» این است:

«در ساعتی که من این حرفهارا می‌نویسم، لرزشهای جدیدی در محیط روشنفکری به حرکت درآمده، فقط باید انسان جرأت روبروشدن با آنها را داشته باشد.»

و «آندره برتون» این حرف و سخن «لوتر آمون» را مربوط می‌داند به اثرات ابتدایی جنگ فرانسه و پروس که منجر به پیدایش حکومت انقلابی فرانسه در هجدهم مارس ۱۸۷۱ شد؛ حکومت انقلابی‌ای که در بیست و هشتم ماه مه ۱۸۷۱ به وسیله حکومت ورسای سرکوب گردید. «لوتر آمون» خود، به نحوی زودرس، در بیست و چهار سالگی، یعنی چند ماهی پس از جنگ، فوت شد، ولی از نظر «آندره برتون»، اشاره‌های «لوتر آمون» به محیط روشنفکری به طور دقیق اشاره‌های صحیح به کمون پاریس هستند که در حول و حوش مرگ «لوتر آمون» اتفاق افتاد. «آندره برتون»، شعر «لوتر آمون» و بعد ها شعر «رمبو» و حتی کل انقلاب سمبولیستی را زاینده و نتیجه جنگ و بعد کمون پاریس می‌داند و می‌گوید علت این که بسیاری از شاعران سمبولیست، به ماجراجویی در زبان و در روح، و حتی در عمل (چون قاچاقچی شدن «رمبو») پرداختند، این بود که تصویری از انقلاب در ذهنها راه یافت. برای مدتی بسیار کوتاه، این تصور انقلابی جامه عمل پوشید ولی بعدها همین که انقلاب سرکوب شد ذهن را به درون سوق داد و انقلاب بزرگ سمبولیسم، جانشین انقلاب اجتماعی است. هر تفسیری که «برتون» از

حرفهای «لوتر آمون» کرده باشد و هر تفسیری که ما از حرف‌های «برتون» بکنیم، این نکته در مرکز تمامی قضاوت‌ها باید باشد که از نظر «لوتر آمون» و «برتون» اگر تصور کمون پاریس نبود، تصور انقلاب ادبی در ذهن امکان پذیر نمی بود، چرا که برخلاف گفته رؤیائی، اول این شعر نیست که نیازه عصیان دارد و به زیروروشدن، تا بعد چیزهای دیگر هم اتفاق بیفتد و یانینفتد، بلکه این تحول اجتماعی است که شعر را متحول می‌کند و اگر کسی شهامت روبروشدن با هیجان‌های اجتماعی را نداشته باشد، شعرش، به مفهوم واقعی شعر انقلابی نخواهد بود و شعر انقلابی شعری نیست که به طور سرسری شکل عوض کند، بلکه هر تغییر شکلی در هنر، الهامش را از تغییر شکل اجتماعی می‌گیرد و عکس این گفته هم چندان صادق نیست، چرا که اجتماع زیر بناست و فرهنگ روبنا، و این روبناست که بر روی پی‌های زیر بنا آفریده می‌شود.

ولی قانع بودن به همان حرف‌های آغاز مقاله «برتون» هم تا حدودی خفای است. بهتر است ببینیم برتون در مورد انقلاب ادبی سوررئالیسم (در قرن بیستم) که خود بنیانگذار آنست، چه حرف بالارزشی دارد که به فهم رابطه اجتماع و شعر کمک بکند. برای جلوگیری از اطباب، حرف‌هایش را به اختصار، و نه به زبان او، بلکه به زبان خودم، می‌آورم که می‌گوید اگر در مورد «لوتر آمون» و «رمبو» و سمبولیست‌ها، مسئله جنگ پروس و کمون پاریس در کار بود، در آغاز قرن بیستم برای شاعران جوان مسئله جنگ جهانی مطرح بود و در پایان جنگ انقلاب اکتبر روس و اثر این دو بر اذهان عموم، و بویژه اثر انقلاب اکتبر بر روی ذهن روشنفکران؛ و چون انقلاب در روسیه اتفاق افتاده بود،

شاعران سوررئالیست فرانسه، فقط به شکل ذهنی می توانستند چیزی را جانشین آن انقلاب در فرانسه بدانند و تا حدودی پیدایش سوررئالیسم، اول نتیجه جنگ و بعد نتیجه يك واقعت عظیم اجتماعی، یعنی انقلاب اکتبر است. و بعد «آندره برتون» در همان مقاله «سوررئالیسم چیست؟» دو مرحله مختلف برای سوررئالیسم تعیین می کند، مرحله نخستین، مرحله اشراقی است که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ طول کشیده است و مرحله بعد مرحله منطق است که از سال ۱۹۲۵ تا سال ۱۹۳۶، یعنی سال نگارش آن مقاله، ادامه یافته است. در فاصله سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۵ و در حول و حوش سال های ۲۵ و ۲۶ چه اتفاقی افتاده که سوررئالیسم از اشراق کاسته به منطق افزوده است؟

برتون در این مورد از جنگ ضد استعماری عبدالکریم مراکشی علیه نیروهای استعماری فرانسه و اسپانیا در مراکش یاد می کند و می گوید که ما، یعنی سوررئالیست ها، در سال ۱۹۲۵ فهمیدیم که دیگر نمی توان فقط به خود به خود نویسی، و به کاوش درونی های مطلق پرداخت؛ فهمیدیم که دنیای خارج هم نیاز به انقلاب دارد و به همین دلیل صحنه برمانیفیستی گذاشتیم که گروهی غیر سوررئالیست هم بر آن صحنه گذاشته بودند و به این ترتیب نظریه انقلاب ذهنی سوررئالیستی، سعی کرد خودش را بامکان انقلابی غیرذهنی همسایه و هم خانه بخواند. اینها عین حرف های «برتون» نیست، به دلیل این که مقاله سال ۱۹۳۶ سخت مفصل است و همه را نمی توان نقل کرد، ولی از فحوای کلام «برتون» چنین مستفاد می شود که اولاً انقلاب ادبی، زائیده و نتیجه انقلاب اجتماعی است و ثانیاً انقلاب ادبی باید خود را بامکان انقلاب اجتماعی

تطبیق دهد و دوشادوش آنها حرکت کند. و بعد آندره برتون اشاره به موقعیت سال ۱۹۳۶، یعنی سال چاپ آن مقاله می کند و توضیح می دهد که چرا سوررئالیسم در چنین حال و هوایی باید جهت کامل اجتماعی بگیرد. این موقعیت اجتماعی در سال ۱۹۳۶ چه نوع موقعیتی است که چنین جهت گیری اجتماعی را می طلبد؟

«برتون» می گوید که باید دقت کرد و خطر را کمتر از گذشته ندانست. فاشیسم بر اروپا سایه افکنده است. هیتلر، «دالفاس» و موسولینی تمام کوشش های آزادی خواهی و روشنفکری را عقیم گذاشته اند؛ کوشش هایی می شد تا زندگی در جوامع مختلف، قابل تحمل و آزاد باشد. ولی خونی که دژخیمان ریخته اند و شکنجه ای که جلادان داده اند، در همین خانه های خودمان در اروپا، نشان می دهد که سرمایه داری، وقاحت را از حد فراتر برده است و هر روز بیش از پیش به حریم زندگی آزادانه انسان بر روی زمین تجاوز می کند. موقعی که نیروهای دشمن محیط خارجی ما را اشغال کرده اند، آیا محیط درونی ما می تواند از صدمات و تجاوزهای این نیروها مصون بماند؟ آیا انقلاب درونی در چنین محیطی امکان پذیر هست یا نه؟ و اگر نیست چه باید کرد تا نیروهای فاشیستی و سرمایه داری دست از سر ما بردارند، از تجاوز به حریم انسانی ما چشم پوشند و سرانجام سر کوب شوند؟ می گوید بر خورد با این قضیه بود که ما را بر آن داشت که از برج عاج اشراق بیرون بیاییم و دوروبر خود را بنگریم و برای انقلاب ادبی خود دنبال يك محیط اجتماعی بگردیم و ببینیم کدام طرز تفکر اجتماعی ما را به سوی انقلاب ادبی رانده، و کدام طرز تفکر اجتماعی است که با ذات انقلابی و تحول پذیر

خود بر انقلاب ادبی ما صحه می‌گذارد و آنرا تقویت می‌کند؟ سرانجام «برتون» انقلاب ادبی را در کنار انقلاب اجتماعی می‌گذارد و نتیجه می‌گیرد که وضع طوری است که نمی‌توان ساکت نشست و دم نزد، چرا که در این صورت حتی ذهن انسان هم در تسخیر فاشیسم در- خواهد آمد.

این از حرف‌های «برتون». ولی باید در مورد شعر معاصر جهان، به‌ویژه آمریکا، افزود که پیدایش شعر جدید آمریکا در بعد از جنگ دوم جهانی و در زمانی که آمریکا با ویتنام می‌جنگید، نیز در نتیجه اتفاقات اجتماعی صورت گرفته است. جنگ، احساس‌های قهرمانی‌را به کلی از بین برده، چرا که سرباز آمریکایی می‌داند که نه برای ملتش می‌جنگد، نه برای میهنش و نه برای ایده‌آلی از آزادی، تصویری از رفاه و یا تصویری از خیر و صلاح. او می‌جنگد به دلیل این که سرمایه‌داری می- خواهد که او بجنگد، و بی دلیل نیست که شاعری چون «فرلینگتی» و یا شاعری چون «گینزبرک» درست در برابر چنین سرمایه‌داری جنگ- طلب قیام می‌کنند و در برابر آن جبهه می‌گیرند؛ و اگر شعر این سی سال اخیر در آمریکا کاملاً جنبه انقلابی دارد، به این دلیل است که شعر، در برابر تمامی نیروهای دژخیمی جهت می‌گیرد و موقعی که قومی به فرمان سرمایه داری تحت سلاح درمی‌آید و بسیج می‌شود تا تمام کوشش‌های آزادی‌خواهانه جهان را سرکوب کند، دیگر شعر نمی‌تواند حرفی باشد و جامعه حرفی دیگر، بلکه شعر جمیع آرزوهای انقلابی‌را از نظر شکل و محتوا و برخورد با جهان کلمات و اشیا در برمی‌گیرد و خود به خود منتظر آن «میلااد مجدد شگفتی» می‌شود که شعر فرلینگتی

با برهنگی تمام از آن صحبت کرده‌است.

-۵-

مجموع حرف‌های رؤیائی‌را، پیرامون ذات شعر، در مقاله «عبور

از شعر حجم» می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

نخست بحث نسبتاً فنی درباره شعر، و دوم بخش کلی و کلی‌با- فانه درباره شعر. از بخش دوم مثالی می‌دهم و کلی بودنش را ثابت من کنم تا بپردازم به بخش اول که بحثش احتیاج به دقت و بررسی بیشتر دارد و اصولاً قسمت اساسی حرف‌های رؤیائی را تشکیل می‌دهد. می‌گویند: وقتی که معرفت، چیزی را و کسی را متأثر نمی‌کند، حجم- گرائی کلید کمال است، و جواز عبور به جهان معرفت‌هاست. جهان حرف‌های بی‌حصار، و ارتباط‌های بی‌شمار که هیچ کلیتی در آن ثبت نام نمی‌کند، سرنوشت آخرین شعر و چشمه حیات هنر است. ابدیتی است که فرمان می‌دهد، و هزار چهره را به خود جذب می‌کند. در شعاع همین جاذبه است، که شاعران شعر حجم، هر کدام چهره مشخص خود را دارند و همه معمار حجمند، که در نمای حجم، برای حجم طپیده‌اند، و زیر این نما، زبان خویش و جان خویش را نهاده‌اند و در شعاع همین جاذبه است که حجم گرائی در قصه و در نقاشی یارانی دارد که گرمای این هیجان را تندتر می‌کنند. و بویژه در قلمرو این هنرهاست که پایه‌هایش را فروتر می‌برد و محکم‌تر می‌کند.

شما کلمه «حجم گرائی» را بردارید و به جایش، مسیح، آزادی،

زیبائی ویا هر چیز دیگری از این قبیل بگذارید. این حرفها، در باره آن عناصر نیز صادق خواهد بود. این بخش از نوشته رؤیائی بی شباهت به انشای تقلبی که بعضی از بچه‌های امتحانات نهایی دبیرستان حفظ می‌کنند و سر جلسه امتحان با دادن تغییرات ناچیز در برخی از کلمات آن را هم مناسب عنوان علم می‌کنند و هم مناسب عنوان هنر، زیبایی و عدالت، نیست. این قبیل نوشته‌ها دردی از هنر را دوا نمی‌کنند. چرا که آنقدر کلی نوشته شده‌اند که مناسب حال انواع عناوین مجرد هستند و از بحث فنی در آنها خبری نیست. نوشته رؤیائی را، با تغییری بسیار اندک، می‌نویسم تا ببینید چه می‌گوییم:

«وقتی که معرفت، چیزی را و کسی را متأثر نمی‌کند؛ عیسی کلید کمال است و جواز عبور به جهان معرفت‌ها است. جهان حرفهای بی‌حصار، و اتباط‌های بی‌شمار، که هیچ کلیتی در آن ثبت نام نمی‌کند، سرنوشت آخرین شعر و چشمه حیات هنر است. ابدیتی است که فرمان می‌دهد و هزار چهره را به خود جلب می‌کند...»

و شما می‌توانید دهها عبارت و جمله از این نوع بر این نوشته بیفزایید و می‌توانید هر تعبیری هم که خواستید از این نوشته بکنید؛ چرا که این نوشته خود را، نه در شکل و نه در محتوا و نه در ترکیب این دو، محدود به قلمرو شاعری نمی‌کند، بلکه به سوی مجردات و کلی‌بافی‌ها خیز برمی‌دارد و به همین دلیل هم چیزی را روشن نمی‌کند.

ولی باید بلافاصله اشاره کنیم که رؤیائی همیشه هم اهل کلیات و کلی‌بافی و مجردات نیست، بلکه در باره شعر، حرف‌های نسبتاً دقیق فنی هم دارد و اتفاقاً همین حرف‌های دقیق فنی است که رؤیائی را تا

حدودی قابل بحث می‌کند. بخش اول این حرف‌های فنی در آن مقاله عبارتست از:

«در کشف اصالت تصویرها اگر جستجو کنیم، چند تشعشع کلامی می‌بینیم، که آشفته از تماشایند و از موهبت همین آشفتنگی، تصویرپردازی‌شان ارائه‌کننده چند استعداد است: ۱- استعداد شکل دادن تصویر که البته گاه، ناگهان استعداد از شکل انداختن تصویرهای دیگر می‌شود. ۲- استعداد تغییر دادن تصویر یا تعویض تصویرها، که آن نیز گاه، به صورت مجموعه مصور ساکن در می‌آید. ۳- استعداد تجمع ناگهانی تصویرها که همیشه به صورت مجموعه مصور حرکت بروز می‌کند... اما اگر ارزش تصویر را موقعیت تصویر معلوم کند، توقع فرم پیش می‌آید، دایره اتفاق و... این که موقعیت یک تصویر را افسون تصویر دیگر نگاه‌بدارد، این که یک تصویر سرگردان نباشد، بلکه تصاویر سرگردان هم باشند تا جائی که انفجاری دایره‌وار بگیرند. در اینجا به جستجوی یک حرکت تصویر دهنده در ادامه طولی، مجموعه مصور حرکت داریم که اتفاق می‌افتد و وقتی اتفاق می‌افتد چیزی نودرما تجربه می‌شود، این مجموعه مصور حرکت بی‌تدارک قبلی پیش می‌آید و مستقیماً سراغ روان آدمی را می‌گیرد. و در آنجا تکوینش اتفاق می‌افتد، مثل یک حادثه، انگار خود، اتفاق افتاده‌ایم... به غیر از دفتر دوم «شعر دیگر» که در جای خود صحبت کرده‌ایم، از شعرهای آخر حقوقی که بگذریم، کمتر جای پائی از این ادراک شکلی در دفترهای شعر می‌بینیم. فقط در شعرهایی از کتاب «فصل‌های زمستانی» و در چند شعر از کتاب «گل برگستره ماه» روی این تکنیک از کار اتود شده است.»

رؤیائی در این یادداشت به شکل ذهنی شعر پرداخته است، تا حدودی پراکندگی و مردگی تصویر را رد کرده، به سوی دایره و اتفاق و حادثه و تجمع، و تصاویر در حال حرکت، آمده است. این نتیجه گیری رؤیائی، پیش از رسیدن به تعریف شعر حجم، که نقل خواهم کرد، مرا سخت خوشحال می کند؛ چرا که می بینم مجموعه این حرف ها، حرف هایی است که در سال های چهل و سه و چهل و چهار، در مقاله «شکل ذهنی شعر» بررسی کرده ام و بعد همین حرف ها را در چاپ اول «طلا در مس» و بعد در چاپ دوم «طلا در مس» به صورت متن و حاشیه آورده ام. برداشت رؤیائی کلاً همان برداشت است و رویائی حتی، با مقداری تغییر، از همان اصطلاحات استفاده می کند که در «شکل ذهنی شعر» از آنها استفاده شده است. برای ایجاد تفاهم برخی از آن حرف ها را نقل می کنم:

«شکل ذهنی شعر مستقیماً رابطه پیدا می کند با حادثه آفرینش شعر، حادثه ای که با يك نگاه، با يك کلمه، با يك برگ آغاز می شود. حادثه ای که برای همگان یکی است، اما برای شاعر مثل سیبی است که در برابر چشم نیوتون از درخت می افتد، سیبی که افکار و عقاید و نحوه بررسی طبیعت را به کلی دگرگون می کند... حادثه آفرینش شعر از جایی آغاز می شود که شاعر احساس می کند که در نقطه ای با چیزی انطباق پیدا می کند؛ و یا از چیزی می گریزد و دور می شود، و یا به دور خود می چرخد و دیگران را به دور خود می چرخاند. این حائنه شاید از آنجا شروع می شود که در کنار پرتگاهی، سنگی از زیر پای آدمی در می رود و می لغزد و به سوی اعماق می غلتد. انسان بی درنگ، پا بر

سنگی دیگر می نهد و نجات می یابد و لسی پس از لحظه ای، صدای خرد شدن سنگ را در اعماق می شنود و وقوف می یابد به خرد شدن سنگ در اعماق، و بدین وسیله کلید تجربه خرد شدن در اعماق را به دست می گیرد، خود را به جای سنگ می گذارد و احساس می کند که در اعماق به صورت ذرات سنگریزه در می آید...» «(مثل يك حادثه) انگار خود، اتفاق افتاده ایم» - رویائی).

«شکل ذهنی، آن تصویر بزرگ و غیر قابل لمس ذهنی است که چندین تصویر کوچک دیگر در دایره پراپهام و ابهام آن جان می یابند، طوری که نتوان کلمه ای یا تصویری را از شعر بیرون کشید و دور انداخت.»^۱ «گاهی این تصویر، مثل دایره ای است با تصاویر دیگر در اطراف آن و شعر یکپارچگی دایره ای شکل دارد.»^۲ «هر شعری به دلیل ترکیبی بی سابقه در کلام و ترکیبی بی سابقه در عرصه عواطف و تصاویرها و اندیشه ها، يك حادثه است، حادثه ای که هدفش دگرگون کردن چیزی در ذهن انسان است و یاراندن اوست به سوی يك هیجان کامل درونی.»^۳ «اینکه يك تصویر سرگردان نباشد، بلکه تصاویرها سرگردان هم باشند تا جایی که انفجاری دایره وار بگیرند. و وقتی اتفاق می افتد چیزی نو در ما تجربه می شود. این مجموعه مصور حرکت بی تدارک قبلی می آید و مستقیماً سراغ روان آدمی را می گیرد و در آنجا تکوینش اتفاق

۱- طلا در مس - چاپ زمان - ص ۵۶، و جلد اول همین کتاب.

۲- ص ۵۲ همان کتاب، و جلد اول همین کتاب.

۳- حاشیه ص ۲، همان کتاب، و جلد اول همین کتاب.

۴- حاشیه ص ۴، همان کتاب، و جلد اول همین کتاب.

می‌افتد - رویایی) «هر شعری به نوبه خود يك حادثه تصویری است.^۱»
«شکل ذهنی، شعر را به صورت يك حادثه بزرگ روحی در-
می‌آورد.^۲»

و به نظرم همین مقدار نقل قول کافی است تا معلوم شود که
رؤیائی و من با پنج شش سال فاصله از یکدیگر، تقریباً به يك نتیجه
رسیده ایم. آنچه در مقدم، شکل ذهنی بوده، در رؤیائی به صورت
«مجموعه مصور حرکت» درآمده و آنچه در نوشته من «حادثه» بوده،
در نقد رؤیائی به صورت «حادثه» مانده، یا به شکل «اتفاق» درآمده است،
و هدف این «حادثه» در مقدم دگرگون کردن چیزی در ذهن انسان است،
و در نوشته رؤیائی، تجربه چیزی نو، و دایره رؤیائی، دایره ای است که
من سالها پیش از آن حرف زده‌ام.

موقعی که رؤیائی در مقاله اش شعر من و حقوقی را، نمونه‌هایی
برای آن مجموعه مصور حرکت و حادثه و دایره و اتفاق، می‌داند، از ما
مثال‌هایی به دست نمی‌دهد و گرچه برای «ادامه‌های طولی» تصویر،
ارزشی را که برای «دو اثر حرکت» قائل است، قائل نیست، ولی از
ادامه‌های طولی تصویر شعر سپانو مثال می‌دهد. و به همین دلیل این
قسمت نقد رؤیائی نیز، مثل بخش عظیم آن، از نظر فنی، می‌انگد، چرا
که این طبیعی است که ناقد، مثال‌هایی از کمال و یا آمال نسبی به دست
بدهد، تا مثال‌هایی از نقص وضعف.

برای رسیدن به تعریف رؤیائی از شعر حجم، که قسمت دوم

۱- ص ۲۲۶ همان کتاب.

۲- نگین، «نیما و ماهیت شعر»، سی ۱ بهمن ماه، و جلد دوم همین کتاب.

حرف‌های فنی رؤیائی را تشکیل می‌دهد، در یادداشت بعدی، سعی
خواهم کرد که دوباره به سوی گذشته برگردم و زمینه‌ای فراهم بکنم
تا درك حرف‌های رؤیائی در سایه آن آسان‌تر باشد، چرا که می‌آرد
که این حرف‌ها، بوسیله تمام اشخاصی که به شکلی، با شعر و شاعری
سر و کار دارند، فهمیده شود.

-۶-

در مقاله «عبور از شعر حجم»، رؤیائی پس از بحث پیرامون
حادثه، دایره و اتفاق، و اشاره به حرکت‌های طولی و حرکت‌های دایره‌ای
تصویر، می‌گوید:

«اما شعر به این مدار نمی‌ایستد: هم ادامه‌های طولی، و هم از
دو اثر حرکت می‌گذرد و به حجم می‌رسد. به معماری حجم، یعنی
رسیدن به يك زندگی ماورائی با پریدن‌هایی از سه بعد، که در بازگشت
به سکوئی که از آن پریده است نمی‌رسد. به سکوی واقعیت، و واقعیت
مادر. اصلاً بازگشتی نیست، چرا که بعدهای طی شده پشت سر
تصویر، خراب شده‌اند و در بازگشت خود احجام دیگری است که طی
می‌شود.»

این ادامه‌های طولی، و دو اثر حرکت را، رؤیائی از کجا گرفته
است؟ آیا ساخته اوست یا ساخته و پرداخته ذهنی دیگر و رؤیائی،
باز به علت فراموشی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به گذشته نمی‌کند؟
«شکل ذهنی شعر ممکن است حالات مختلف به خود بگیرد.

گرچه باید شکل ذهنی هر شاعر را «از طرح تکوین تصویر» آن استخراج کرد، ولی به طور کلی پنج نوع شکل ذهنی به نظر می‌رسد که در این جا می‌آورم:

الف - شکل ذهنی دایره‌ای - با يك تصوير اصلی و مرکزی و چندین تصویر فرعی در اطراف، طوری که گویی شاعر وسط دایره ایستاده است و به اطراف خود می‌نگرد؛ یا این که يك تصوير اساسی از موقعیتی خاص به دست آورده، تصاویر دیگر را مثل يك منظومه شمسی به دور آن قرار داده است.^۱

ب - شکل ذهنی افقی و مضرس - با يك تصوير اصلی در اول یا در آخر و یا وسط، و تصاویر دیگر به صورت دندانها . طرح تصویر روی خط افقی حرکت می‌کند.

ج - شکل ذهنی صعودی - با تصویرهای فرعی که از پایین به بالا قرار داده می‌شوند و بانیروی بیشتری به سوی بالا حرکت می‌کنند و در اوج به تصویر اصلی پایان می‌یابند.

د - شکل ذهنی نزولی - با تصویرهای فرعی که از بالا به پایین قرار داده می‌شوند و بانیروی بیشتری به سوی پایین حرکت می‌کنند و در اعماق به تصویر اصلی پایان می‌یابند.

ه - شکل ذهنی مختلط - که در شعرهای بلند دیده می‌شود - در اغلب شعرهای نسبتاً بلند جدید، گاهی، شعر با يك شکل ذهنی صعودی شروع می‌شود و بعد يك شکل ذهنی دایره‌ای و یا افقی معرفی می‌شود.

۱ - رجوع کنید به تصاویر مقاله « شکل ذهنی در شعر » ، در همین

آنگاه يك شکل ذهنی نزولی پدیدار می‌گردد و بعد دوباره شکل دایره‌ای، افقی و یا شکل‌های دیگر. شکل ذهنی عمومی شعر از مجموع این اشکال ساخته می‌شود. اغلب شعرهای سوررئالیستی، شعرهایی که در آنها از شیوه « خود به خود گویی » استفاده شده است، شعرهای ایماژیستی خیلی قوی، منظومه‌های پیچیده و عمیق جدید دارای شکل ذهنی مختلط هستند. شکل ذهنی مختلط، برون افکنی نیرومند روح و اندیشه و تخیل بشری به صورت تصویر است و منحنی پیچیدگی‌های عمیق ضمیر ناخود آگاه و انعکاس آن پیچیدگی‌ها در سطح آگاهی و شعور بیدار بشری است.^۲

در این تقسیم‌بندی به طور کلی سه نوع شکل طولی (افقی، صعودی، نزولی)، يك شکل دایره‌ای و يك شکل مختلط (ترکیبی از طولی و دایره‌ای) ارائه شده است. رؤیائی بدون در نظر گرفتن این اتفاقات که در همین شعر و نقد شعر معاصر اتفاق افتاده مسأله حجم را پیش کشیده است که چیزی جز تعریفی که من از شکل ذهنی مختلط کرده‌ام نیست. چرا که در شکل ذهنی مختلط، اشکال درهم فرومی‌روند خود را در یکدیگر از بین می‌برند و هر بعدی، بعد دیگر را نابود می‌کند تا شعر با رنگینی و تازگی مدام به حرکت خود ادامه دهد. رؤیائی در مورد شاعران حجم می‌گوید: « آنچه پیش از این ضمیر ناخود آگاه این شاعران می‌کرد اینک به قسمت آگاه ضمیرشان پسا گذاشته بود و شاعران به فلسفه کارشان دیگر پی برده‌اند. دیگر شعر در فاصله بین ضمیر شاعر تا کاغذ هدایت می‌شود. تا آنجا که هدایت، از کوره ورزهای نا آگاه، بی دخالت شاعر انجام می‌گیرد. » و من در مورد شکل ذهنی مختلط گفته بودم: « شکل ذهنی مختلط ... منحنی پیچیدگی‌های عمیق ضمیر

ناخودآگاه و انعکاس آن پیچیدگی‌ها در سطح آگاهی و شعور بیداری بشری است.»

بدین ترتیب باید به این نکته واقف شد که آیا حجم، بخشی از اساس کار شاعر امروز، بویژه شاعر واقعاً متجدد امروزی است، یا اینکه حجم فقط متعلق به آن چند نفر جوانی است که به دور رؤیائی اجتماع کرده‌اند؟ مشکل رؤیائی در این است که آنچه را که شعر جدید به راستی در صحنه تجدد تجربه کرده، آنچه را که نقد جدید و شاعری نسل او در تمام عرصه‌ها عرضه کرده، مثل سفره رنگینی در برابر خود می‌گسترده و از آن به مریدانش سهم می‌بخشد.

نازه من کاری به رؤیائی و مریدانش ندارم. هر شاعر خوبی باید مرید داشته باشد، ولی شاعر کسی نیست که کارش را روی دوشش بلند کند و در انظار به صورت مکتبی بی‌همتا، با گروهی از طرفداران، در تمام میدان‌های هنری، به تماشا بنشانند. شاعر، شعرش را می‌گوید و حرفش را در باره شعر می‌زند، دیگران یا به دورش جمع می‌شوند و یا به دورش جمع نمی‌شوند و ساخته شدن مکتب هم زور کمی و از روی طرح و نقشه نمی‌تواند باشد. و بعد از آن، رؤیائی هر چه می‌گوید درباره عالی‌ترین شعرهای جدید صادق است. موقعی که می‌گوید: «شعر حجم، شعر دریافت‌های فوری، شعر دریافت‌های مطلق، و شعر عطش دریافت‌های مطلق و فوری است که تسکین نمی‌پذیرد. شعر جستجوی حجم برای جهیدن در جذبه حجم‌های دیگر است»، حرفی می‌زند که هم درباره شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فضل سرد» فرخ زاد صادق است، هم

۱ - حاشیه صفحات ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۶۲، طلا در مس، چاپ زمان.

درباره «سرزمین ویران» الیوت، هم درباره «سرودهای» ازرا پائوند، و هم مثلاً در باره قطعات کوتاه «کامینز». اصولاً شعر خوب، جزاین نیست که رؤیائی از آن حرف می‌زند، منتها رؤیائی پیدایش این نوع شعرا مربوط به این یکی دو سال اخیر می‌داند و من می‌گویم این خاصیت شعر جدید است و اصولاً شعری جدید است که بخشی از آن خصائص برشمرده شده به وسیله رؤیائی را داشته باشد. و موقعی که رؤیائی می‌گوید: «چرا که در بطن این دنیای رابطه‌های تاریک او (حجم-گرائی) ترکیب یگانه‌ای بود که تمام رابطه‌ها را جمع می‌کرد و در برابر هم روشنشان می‌کرد. مثل شبکه‌ای نامرئی که از سنگی خشن، بلوری درخشان می‌کند. این خود جوهر تکوین بود، تکوین تکوین‌ها. این تصویرهندسی، یگانه، سترگ و دائمی، حرکتی است سپهری در فضای جذبه اقطاب که در آن آسمان وزمین پیوند می‌خورند»، من به یاد «چهار کوارتت» «الیوت» می‌افتم و به یاد «گورستان ساحلی» «والری» و به یاد «آنا باز» «سن ژون پرس» و حتی به یاد برخی از ترجمه‌های ازرا پائوند از شعر چینی؛ و اصولاً من با شنیدن این حرفهای رؤیائی - گرچه این حرفها در سطح‌های بسیار کلی ادا می‌شوند - به یاد کل شعر واقعاً جدید جهان می‌افتم که نهضت سمبولیسم فرانسه، ایماژیسم و ورتیسیسم، انگلیس و آمریکا، و سوررئالیسم فرانسه، و حتی رمانتیسم جدید (با نماینده‌ای درخشان چون «دیلن تامس») و آثار برخی از شاعران نسل جدید آمریکا، جلوه‌گاه‌های اصیل آن هستند؛ و شعر خود رؤیائی، در بعضی نمونه‌ها از کل این روحیه تجدد بهره‌های درخشان گرفته است؛

و به شعر رؤیائی در نوشته‌های آینده، در سایه حرف و سخن‌های جدید، خواهم پرداخت.

-۷-

هرگز نمی‌توان منکر یک امر بدیهی بود و آن، این که، رؤیائی نوشتن رامی‌طلبید. ضعف هایش، ضعف‌های بزرگ است، قدرت هایش، قدرت‌های بزرگ، و تناقض هایش، تناقض‌های بزرگ. چنین آدمی به درد بحث می‌خورد، به درد اینکه بگویی اشتباه می‌کنی، به درد این که بگویی خوب می‌گویی، پس دوباره بگو، به دلیل اینکه اگر بگویی و پایت بلغزد، خوب لغزیده‌ای و چون خوب لغزیده‌ای، خوب بلند و کلفت خوب لغزیدن را باید بخوری و این را بدان که خوب خوردن آدمی مثل تو، مرگ تو نیست، چرا که زخم‌های تو التیام که یافت، همان زخم‌ها، حتی در شمار قدرتهای تو در خواهد آمد، و این وسط گنده‌گویی تو مهم نیست، چرا که بجای آنکه از این گنده‌گویی‌های رؤیائی انسان ناراحت شود، ریشه می‌رود. شاهرودی می‌گفت: خنده دار است، مضحك است، به طرزی جالب بامزه است که یکی، یکدفعه بگوید من خوشگل‌تر از توأم، باهوش‌تر از توأم، قلمم تیزتر از قلم تست، همه اینها بامزه است، نه؟ و شاهرودی، راست می‌گفت، دروغ یا راست، حرف رؤیائی از این نظرها فقط بامزه است، خیلی هم بامزه است، نیست؟ و این را دوست شوریده سپیدموی سینه‌چاک شرحه - شرحه از غم من، شاهرودی می‌گفت.

منتقد باید قدرت آن را داشته باشد که در هر سیر تجزیه و تحلیل به شاعر بگوید که این شعر را نگهدار و آن دیگری را پاره کن، این خصلت را بپذیر و آن دیگری را رها کن، متأثر بشو از این و تأثیرمگیر از آن دیگری. و آخر سر باید شعرهای یک شاعر را آن چنان دقیق دیده باشد که بتواند به خاطر خواننده جنگی از شعرها، خصات‌ها و حرکت‌های شاعر را تدوین کند و در دسترس خواننده بگذارد. به همین دلیل در نگرشی کوتاه به کتاب اول رؤیائی که همان «برجاده‌های تهی» باشد و شعرهای پیش از چهل شاعر را تشکیل می‌دهد، می‌توان به چند مطلب اشاره کرد. تمامی شعرهای دفتر اول «برجاده‌های تهی»، یعنی تقریباً تا صفحه صد، شعرهای بدی هستند. اغلب شعرها زور کی گفته شده‌اند. از شعر واقعی، جز به صورت جرقه‌های بسیار ناچیز، در این دفتر خبری نیست، ترکیبات اغلب نارسا و نامفهوم و گنگ و بی ارزش هستند. گرایشی به سوی فرم، و گهگاه به تندی فرمالیسم دیده می‌شود، ولی تأثیرها متناقض است. نیما، نادرپور، گهگاه شاملو، و گهگاه حتی رنگ‌های تیره رحمانی و گهگاه تشنت‌های غیر عادی کلامی نشئت یافته از توللی، همه حضور دارند. قافیه‌ها زور کی به هم می‌رسند، باید بعضی صداها را بیش از حد کشید تا بعضی وزن‌ها به هم برسند و کامل شوند و گهگاه حتی ناقص بمانند. بر کل این دفتر، حالتی غیر شاعرانه، مطلقاً غیر شاعرانه، حاکم است. رؤیائی هنوز ورزش کامل در فرم و وزن نکرده، گرچه انواع مختلف وزن را در فرم‌های مختلف، از چارپاره و وزن نیمایی و غزل و قصیده به کار گرفته است - و این خود تمرین خوبی بوده است، وای کاش شاعران دیگر هم از همین تمرین‌ها می‌کردند؛ ولی از شعری

که جلوی چشم بماند و بایستد و فرم را به رخ بکشد خبری نیست. ولی وارد دفتر دوم که می‌شویم، بارقه‌ها و جرقه‌ها، آهسته آهسته مارا مشغول می‌دارند. اولین جرقه‌ها را باید از بستوپسله‌ها، استخراج کنیم: «شعله‌ها به هم گره می‌خورند/ شاخه‌ها به هم تنه می‌سودند،/ سایه‌ها چودود به هم رفته/ دستها چو حلقه به هم بودند.» ولی آنچه بیشتر چشم ذهن را ناراحت می‌کند سطرهایی هستند از قبیل «سائیده برجداردهانم به صد امید» و یا: «شیطان ز رخنة دندانهاش/ بس نیشخند شوم بریزد» و یا: «چه شب و روز که در مشت من آورده خمیرش/ سنگلاخ چه سحرها که به پایم شده آغوش»، که به راستی بخش عظیم دفتر دوم، بویژه قسمت‌های اول آن را، به خود تخصیص می‌دهند و گهگاه مدرنیسم، فشاری عمدی بر شاعر می‌آورد و آن وقت سطرهایی رسواکننده می‌بینید از قبیل: «می‌تند آياسعادت بهر من در عمق پستوی پدید؟» و یا «بر بنفش آویز هر تصویر، زرد خویش می‌بازم»، که نشان می‌دهند رؤیائی روحیه‌ای تعقید پسند دارد ولی هنوز حتی در ارائه يك تعقید هم موفق نمی‌شود، تا می‌رسی به شعری که به نادرپور تقدیم کرده‌است و در کنار چهارپنچ شعر دیگر کتاب شعری است خوب، موفق، بسا تکنیک ورزیده. و نمونه آن ورزیدگی، این چهارپاره از «تعبیر»:

جستم از خواب: آسمانی تار، تار
 کفتری فانوس بر منقار داشت
 ماه می‌تابید و روی گونه‌هاش
 جای دندان‌های گرگی هار داشت

که در آن باید طلiece سمبول‌سازی بعدی رؤیائی شاعر را دید. کنترل کلام، بسیار خوب است و آن تکرار «تار»، به کلام روحیه‌ای دراماتیک می‌دهد و تخیل از فشردگی نسبی برخوردار است و قافیه‌ها زورکی نیستند- و چرا دادنزنم سربرخی از این جوان‌های بیست و چهار پنج ساله، که آخر این شعر بیست و چهار پنج‌سالگی نسل ماست و آخر کی بجای نق زدن در این مجله و آن مجله، می‌خواهید ده دوازده کلمه متناسب تحویل خلق الله بدهید؟- و از «تعبیر» که عبور می‌کنی «از پنجره» دعوت می‌کند که:

چه غروب بی نفس تنگی!
 مژده در غریب کلاغش نیست.
 جغد هم گریخته، پروازی
 در سکوت مرده باغش نیست

که می‌بینی زبان دارد به استقلال شخصی نزدیک می‌شود، حرکت‌های کلامی، شخصیت پیدا می‌کنند، گرچه حصار هنوز حصار چارپاره‌است و همین چارپارگی گاهی پای را چوبین می‌کند. و بعد می‌رسی به شعر بر «جاده‌های تهی» که می‌بینی گرچه به استحکام «تعبیر» و «از پنجره» نیست ولی جولان دارد، سیلان دارد، گرچه کنترل فرم را ندارد، اما آزادی آزمایش و تجربه را بهتر از «تعبیر» و «از پنجره» دارد و فرهنگ لغاتش قوی‌تر است و رنگینی بر آن حاکم است، گرچه در آن سطری به قدرت «ای مست اهتر از! تو را بر گزیده‌ایم» - که از «به چنار» سروده شده به تقلید از «والری»، انتخاب کرده‌ام - دیده نمی‌شود. و بعد شعرهایی دیده می‌شوند که تمرین‌های بسیار خوبی در اوزان عروضی هستند و این

آزمایش‌ها در وزن، این شکستن‌ها و بستن‌ها و بعد آزاد شدن‌ها هستند که شاعر را بعدها به سوی تجربه‌های وزنی عالی سوق می‌دهند. «بیزار» و «شبگرد» و «شعر سنگ» و «سفر» و «نقشی از قهوه»، «بر ساحل»، «غرقاب»، «پایان» و چند شعر دیگر در مرکز این تجربه‌ها قرار دارند ولی تک‌تک و به‌نوبه خود شعرهای خوبی نیستند. تجربه‌هایی هستند در وزن و قافیه، در بلند و کوتاه کردن مصرع‌ها و در نتیجه بلند و کوتاه کردن احساس‌ها و عواطف و اندیشه‌ها، و در بعضی از آنها شعف، شعفی لذت‌بخش هست، هم از نظر محتوا و هم از نظر کلام و شکل شعر، که یکی دو مثال از آن‌را می‌دهم تا ببینید، و بعد می‌روم سر بهترین شعر کتاب و یا شاید یکی از بهترین اشعار کتاب:

پیغام‌های دور من اما به اشتیاق،
چون بر فراز روشن دریا گریختند،
دوشیزگان کف‌تن عربان خویش را
در بازوان تشنه گرداب ریختند.

و یا:

باد از کران دور،
از آب‌ها غبار برافشاند.
چنجال مرغ‌ها تن دریای رام را
در قارو بود مبهم صدها صدا کشاند

و این شعر «رفته» است که از نظر من بهترین شعر کتاب است که در آن صمیمیت هست و بازی‌های شیرین عاطفی و بازی‌های شیرین کلامی، و وزنی که با کلمات رنگ‌به‌رنگ می‌شود و درست در مرکز

کتاب، از مرکزیتی عاطفی برخوردار است، و استعاره‌ها زورکی نیستند و گرچه شکل ظاهری، همان چارپاره است اما شعر، هم نوعی سبکی و روانی دارد و هم نوعی سنگینی و استحکام. و اگر وزن را به روح تجربه زندگی خود نزدیک کرده باشی و اگر روحیه زبان عاطفه را درک کرده باشی، ازش لذت می‌بری و این چارپاره با آن چارپاره نادرپور کمی گوید: «این ترک نیست به رخساره ما، آینه گفت/چین پیری است، تو گفتمی، که به پیشانی ماست/بغض او پرشد و در چشم زلالش ترکید/ از غم تست شیاری که به پیشانی ماست»، در شمار ده دوازده چارپاره خوب معاصر است. دو چارپاره را نقل می‌کنم تا ببینید:

چشم‌های تو دریچه‌های دریا را،
— بلك چون باز زهم کنند — بگشایند.
سبزگون مزرع بیکرانه رؤیا را،
— صف مژگان چو بهم زنند — بزدایند.

• • • • •
باز خواهم که سحر به باشم ریزد،

کاکل کوچک تو طلای آشفته
بوی خواب شب و عطر صبح بیداری
سرکند در دل ما سرود ناگفته

سطرهای بسیار خوب هم در شعر «به‌زبانی دیگر» دیده می‌شوند و در بخش «اتود»، و بقیه، هیچ، دیگر هیچ، و رؤیائی، کتابی نباید چاپ می‌کرد در پنجاه الی هفتاد صفحه، در سال‌چهل، نه‌چندان بیش و نه چندان کم، و خواننده می‌تواند جنگی درست کند از این کتاب، برای خود، از شعرهایی که اسم بردم. اگر یکی دو شعر دیگر هم خود

پسندید، پسندیده است و بلا مانع، تا بر محتویات آن جنگ بيفزاید. و حالا ببینیم رؤیائی در کل این کتاب، در مدتی قریب به هشت سال چه کرده است؟ و موازین این دیدن؟ اول شکل ظاهری، بعد شکل ذهنی و بعد محتوا و بعد ارکستر اسیون و هماهنگی این سه باهم در وجود يك قطعه یا قطعاتی از کتاب. در شکل ظاهری، رؤیائی تمام وزن‌ها و تمام فرم‌های مرسوم دهه گذشته را آزموده است. کلاسیک و قراردادی چون قصیده و غزل و دوبیتی، نیمه کلاسیک و قراردادی چون چارپاره، و نیمایی در اوزان ساده و مرکب، و گهگاه بدعت گونه‌های وزنی هم آورده. مثلاً در همان «رفته» که ضرب وزن را داخل ترکیبات هجایی مخفی کرده، بدان رنگ و حال داده است، ولی هنوز رؤیائی تجربه‌های عالی در شکل ظاهری نکرده است بلکه تا حدودی در داخل چارچوب‌های مألوف و مانوس کار کرده است. از نظر زبان رؤیائی با زمختی نابه‌هنجار شروع کرده، به سوی نوعی زبان خشن به‌هنجار آمده، از پراکندگی، زورکی بودن و تصنع شدید شروع کرده، به سوی تصنع خفیف حرکت کرده است، ولی این زبان، ظرفیت‌هایی دارد که رؤیائی باید آنرا پر کند، و در کتاب‌های بعدی پر هم می‌کند.

از نظر شکل درونی، رؤیایی، از پراکندگی، بی‌ربط بودن تصاویر، شروع کرده است. هر تصویر در يك بیت یا مصرع یا بند پایان می‌یافت، تا به تدریج رؤیائی به این نتیجه رسید که يك قطعه باید نوعی نظام درونی داشته باشد و تکیه این نظام درونی فقط می‌تواند بر هماهنگی و جاذبه‌های متقابل تصویر باشد. «تعبیر» و «رفته» نمونه‌های توفیق‌نسبی این نظام درونی هستند.

محتوای شعر رؤیائی را در این دوره، تجربه‌های اجتماعی، تجربه‌های فردی-اجتماعی و تجربه‌های خصوصی عشقی و یا تجربه‌های فردی شهوانی تشکیل می‌دهند. سنگ، یکی از اشیایی است که رؤیائی همیشه در این دوره بر آن تکیه می‌کند. جز در چند قطعه، شعر رؤیائی شعر سکون و ایستایی است. سنگ، سنگ، سنگ. و این شاید اثر محیط جغرافیایی اش باشد و حالتی از سکون و سنگی بودن بیابان. «تعبیر» نمونه کامل يك روحیه کدر، و «رفته» نمونه کامل يك روحیه شاد و پرتحرک است. در این کتاب، این دو، دو قطب مخالف رؤیائی را تشکیل می‌دهند. در دريائي‌ها، روحیه شاد رویائی به چشم می‌خورد و در «دل‌تنگی‌ها»، روحیه کدرش. این دو محتوای روحی در کجا به يك فلسفه عمومی بدل می‌شوند؟ شاید در آن سوی خیر و شر روشنی و تیرگی.

هماهنگی را در «تعبیر»، در «از پنجره» و در «رفته» می‌بینید و در «حسرت» و دوسه شعر دیگر. این بعدهاست که رؤیائی می‌کوشد به همه شعرهایش فرم بدهد و چه بسا که موفق هم می‌شود. [نا تمام] (فردوسی، سال ۵۰)

وجود نسبت‌های شاعرانه

اگر با معیارهای بسیار درخشان و در سطح عالی، بادر نظر گرفتن قدرت کلامی، دید تخیلی و دید آفرینشی، به معنای بسیار عالی کلمه، شعر سال پنجاه را به محک بزنیم به نتایجی خواهیم رسید که خود به خود درخشان نیست؛ به نتایجی خواهیم رسید که به طور خلاصه به ذکر آنها می‌پردازم:

۱- کتاب بسیار عالی چاپ نشد، یعنی دیوان شعری که ما را بلافاصله به سوی مقایسه با بهترین دیوان‌های شعر معاصر هدایت کند و حسی از قیاس و سنجش و نتیجه‌گیری سودمند در ما ایجاد کند، چاپ نشد. در سال پنجاه، هیچ کتاب شعری با «شعر من» نیما، «از این اوستا» امید، «باغ آینه» شاملو، «تولد دیگر» فروغ فرخ‌زاد، و «سر مه‌خورشید» «نادرپور» قابل مقایسه نبود. این کتاب‌ها به اضافه چند کتاب دیگر، بهترین کتاب‌های شعر معاصر ما هستند و در شرایط حاضر، هر اثر خوبی که در آید، با این چند کتاب سنجیده خواهد شد. در شرایط حاضر، این چند کتاب، و البته بهترین شعرهای آنها، محک و ملاک سنجش شعر امروز خواهند بود. این کتاب‌ها شخصیت دارند، چرا که:

باکل زبان فارسی نسبت خاصی پیدا کرده. این در مورد اخوان هم صادق است، در مورد نادرپور و فرخزاد هم صادق است، در مورد فوج و موجی از شاعران بعد از اینان هم صادق است ولی در مورد بسیاری از شاعران معاصر صادق نیست.

ثالثاً، نسبتی که يك شاعر با هستی و نسبتی که او با هستی زبان پیدا کرده، کلاً خرد و کلانی آن شاعر، و اصل و بدل بودن او را، نشان می‌دهد. نسبت زبان باید قابل تطبیق با نسبت هستی باشد. شاعر سالم متعادل، شاعری نیست که از نظر اخلاقی آدم شسته و رفته و تر و تمیز و درستی باشد و یا از نظر روانی به هیچ کدام از بیماری‌های گذشته و حال و شناخته شده روانشناسی جدید مبتلا نشده باشد.

شاعر سالم متعادل شاعری است که بین نسبتش با زبان و نسبتش با هستی، تعادلی سالم برقرار شده باشد. نسبتی که حافظ با زبان دارد به نسبتی که مولوی با هستی دارد قابل تطبیق نیست، و عکس آن هم صادق نیست. روح مولوی، آن نسبت از زبان را می‌خواهد که شعر مولوی نشان می‌دهد و روح حافظ نسبت دیگری را، که شعر حافظ خود نمونه آن است. در نیما، اخوان، شاملو، فروغ فرخزاد و نادرپور، این تعادل سالم، تا حدودی، به چشم می‌خورد. اینان و چند تن دیگر از شاعران معاصر، يك فرق اساسی با مولوی و حافظ دارند و آن این که حافظ و مولوی بزرگ هستند و اینان اگر بزرگ هم باشند، به اندازه آنان بزرگ نیستند، ولی آن دو نسبت، و هماهنگی آن دو نسبت، در اینان ولو ناقص، و در سطحی پایین‌تر، وجود دارد. ولی در میان کتابهای شعری که در سال پنجاه چاپ شد، با این معیار، من شاعر بزرگ ندیدم...

اولاً شعری که در این کتاب‌ها آمده، آن نسبت خاصی است که شاعر با هستی انسان بر روی زمین پیدا کرده، به این معنا که شاعران این کتاب‌های شعر، بر حسب کیفیت حساسیت خاص خود در برابر کل هستی، شعرشان را بدل به نسبت خاصی کرده‌اند که با هستی پیدا کرده‌اند. شعری، شعر واقعی است که از هستی لبالب باشد. مولوی و حافظ، نمونه‌های بسیار درخشان شاعرانی هستند که شعرشان از هستی لبالب است. در شعر حافظ، شاعر به طرف هستی پرتاب می‌شود، آن را در خود و خود را در آن غرق می‌کند و بعد متشکل‌ترین و مرتب‌ترین منظومه کلامی از داخل این مستغرق شدن متقابل به وجود می‌آید. مولوی، هستی را خرد می‌کند، خود را بر روی آن می‌اندازد، آن را در خود مستحیل می‌کند و در آن سوی این هستی، با آن نسبتی از غلبه، يك نسبت غالب و مغلوب، پیدا می‌کند. هیچکدام از شاعران معاصر، به پای مولوی و حافظ نمی‌رسند. رابطه شاعران خوب معاصر با هستی، يك رابطه صددرصد نیست، رابطه‌ای است پوشیده و پوشاننده، و به همین دلیل، نسبتی که بین شاعران خوب معاصر و هستی پیدا می‌شود، نسبتی است ناقص. این نسبت ناقص در نیما، اخوان، نادرپور و فروغ و چند تن دیگر هست ولی در بسیاری دیگر نیست.

ثانیاً کلامی که در شعر این کتاب‌ها آمده، آن نسبت خاصی است که شاعران این شعرها با هستی زبان پیدا کرده‌اند. یعنی شعر این شاعران، نسبتی است خاص که موضع و وضع زبانی آنان با موضع و وضع زبان به طور کلی، پیدا کرده است. سبک، یعنی نسبتی که يك زبان خاص، باکل زبان پیدا می‌کند. نیما سبک خاصی دارد به دلیل اینکه زبانش

و کتاب دیگری که گاهی ساختمان هم دارد ولی بیشتر اتمسفر دارد و اتمسفری بسیار شکنجه‌دیده و اندوهگین هم دارد، «هرسوی راه راه راه» است از اسماعیل شاهرودی (آینده) که خداوند تا آینده نگهش دارد. در این کتاب، شاعر کلمات را اول نابود می‌کند، پخش و پلا می‌کند، مغزی شکنجه‌دیده و رنج کشیده، به‌جان کلمات تشنه می‌شود و بعد انگار این مغز متأسف می‌شود که چنین رفتاری با کلمات کرده است، می‌خواهد آنها را یک‌جا جمع کند ولی پس از آن که کلمات به یک‌جا جمع شدند، این مسأله پیش می‌آید که آیا کلمات و ترکیب کلمات به راستی از آن شکنجه و تحمیلات مربوط به آن، جان سالمی بدر برده‌اند یا خیر؟ به ندرت کلمات سالم هستند. شعر آینده، اتمسفر شکنجه دارد، و سواس کلامی گاهی به اوج می‌رسد ولی آن اتمسفر شکنجه نمی‌گذارد.

کتابهای خوئی

و بعد کتاب‌های خوئی هستند که از چهل و نه تا پنجاه برابر رؤیت ما به تماشا نشانده شده‌اند و گرچه بررسی جدی و دقیق مرا می‌طلبند و من این بررسی را از این شعرها خواهم کرد، لیکن چه مانعی دارد، حالا و نقداً، بگویم که: خوئی دارداخوان را از یاد می‌برد. این به جای خود موهبتی است، چرا که من هرگز برای شعر اخوان آینده قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نکرده‌ام، ولی بعد از آن که اخوان را از یاد برد به جایش چه می‌گذارد؟ در حال حاضر چنین به نظر می‌رسد که

خوئی مستی در کلمات را به جای هستی کلمات اخوان می‌گذارد، ولی گرچه مستی به آدم جرأت می‌دهد و گهگاه هم خوئی از مستی استفاده می‌کند و خیلی هم دست به نقد جرأت می‌کند، ولی آیا شعر زائیده مستی است؟ نباید شوریدگی را با مستی اشتباه بکنیم. خوئی ذاتاً شوریده است، ولی شعرش فقط از می‌مستی خود را به عاریه می‌گیرد و آن وقت، قدری از ایدئولوژی، قدری از فلسفه، قدری از بدمستی، بر این مستی افزوده می‌شود، و آن تکرارهای طولانی، آن به‌دور خود چرخیدن‌های به‌ظاهر هذیانی، ولی در باطن فقط مستانه، در برابر انسان رژه می‌رود. خوئی از شعر، شعور را می‌گیرد و متأسفانه دنیای درونی شعور باطن را جانشین آن نمی‌کند. شوریدگی اگر در شعر نباشد شعر پشیزی نمی‌ارزد.

خداوند این شوریدگی ذاتی را برای خوئی نگه دارد ولی ای کاش آن شوریدگی ذاتی بدل به شعر شود، نه آن مستی عاریتی.

زوبینی بر قلب پائیز

از «فصلی برای تو» تا «زوبینی بر قلب پائیز»، مجابی‌راهی طولانی را پشت سر گذاشته، به سوی شکل آمده، به نوعی شکل رسیده است و زبان دارد به سوی یکدستی حرکت می‌کند و امیدوارم که سر از یک‌نواختی در نیآورد. مجابی به شناخت وزنی دست یافته، شعر را ساده نگرفته است و من فقط از یک چیز در این شعر - که باز بیشتر از نظر من شعر اتمسفر است - می‌ترسم و آن رنگ کدر و گاهی حتی نوعی بیرنگی کدر است که بر شعر حاکم است. مجابی ناگهان نمی‌شکند، ناگهان شعر را در آن سوی خود شعر، ظهور نمی‌دهد، شعر مجابی، آن

و این را هم بگویم در پایان این مقوله نسبتاً طولانی که شعر خوب، در آن سطح نسبت‌های متعالی که برشمرده‌شان، بسیار کم خواندم، شعری از نادرپور بود درسخن که عالی بود، شعری از رؤیائی که بسیار خوب بود و یکی دو شعر دیگر، از یکی دوتن دیگر که مرا نه فقط قانع کرد، بلکه مالمال از امید برای آینده شعر فارسی کرد. والسلام.

(اطلاعات، اسفند ۵۰)

هیجان ناگهانی‌را، که گاهی همه چیز را در حادثه و سانحه غرق می‌کند، کم دارد؛ کلمات حرکت می‌کنند، به یکدیگر می‌پیوندند، حتی روحیه خاصی پیدا می‌کنند، ولی عاشق هم نمی‌شوند، باهم ناگهانی به‌رقص شاعرانه آغاز نمی‌کنند، دور یکدیگر نمی‌چرخند، شکل درونی پیدا نمی‌کنند و فکر می‌کنم که دیگر وقت آن رسیده که مجابی استقلال کامل خود را به دست آورد و گویا این استقلال به دست آوردن، احتیاج به یک شورش درونی خواهد داشت.

روحیه‌های شاعرانه

و دیگر اینکه من روحیه‌های شاعرانه بسیار سخاوتمند در کار تنی چند از اشخاصی که در سال پنجاه، برای اولین، دومین و یا حتی سومین بار کتاب چاپ کردند، می‌بینم. به نظر من در «صخره‌های سکوت» «اورنگ خضرائی»، «فصل غلیظ گیسو»ی شاهرختاش، «حنجره زخمی تغزل» منزوی، در «جشنواره آن سوی پل» لیلا کسری، این روحیه‌ها هست. در «آن سوی چشم انداز»، دفتر شعر کاظم سادات اشکوری که نگاه می‌کنم، از سطرهایی چون: «کنار پنجره در گوش باد می‌خواند / درخت سبز قبا»، بسیار خوشم می‌آید. «حکایتی است، دریغ، آب آسیا خون است» از اورنگ خضرائی مثل همان سطر شعر اشکوری لبالب از شعر خوب است. «پائیز و هم نسیان بود / طرحی به رنگ شام غریبان بود»، از لیلا کسری، راه دارد به طرف شعر خوب ساختمان‌دار، و پرچمی که منزوی بنام عشق برمی‌افزاد و زبانی که گاهی فقط فاصله ناچیزی با استحکام واقعی دارد، امیدوار کننده است.

از صبا تا نیما

چندروز مانده به پایان سال پنجاه، کتاب «از صبا تا نیما»، نوشته آقای یحیی آراین پور، که در دو جلد، توسط شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، اما نه به قطع جیبی، منتشر شده است، به دستم رسید.

یک نکته در همه جای کتاب به چشم می‌خورد و آن اینکه کتاب آقای آراین پور، ظلم‌رامی گوید و در پشت سر ظلم، عامل ظلم را محکوم می‌کند، فقر و افلاس و استعمار را نشان می‌دهد و عامل فقر و افلاس و استعمار را محکوم می‌کند، سستی و فترت را بر ملامی کند و به ستایش نیرو و قدرت انسانی، و شکفتگی خلاقه بر می‌خیزد، چهره شهیدان در خاک غلتیده دوران مشروطیت را در هاله‌ای به راستی انسانی می‌نشانند، و دروغ و ریا و چهره‌های وقیح عمال دروغ و ریا را افشا می‌کند.

این کتاب به راستی یک حادثه ادبی است، چرا که آقای آراین پور، رکورد تمام مسورخان ادبی‌را، از نظر ارائه و سنجش مطالب و دادن زمینه اجتماعی به عنوان زیربنای فرهنگ دوران مشروطیت، می‌شکند و با تسلطی که به زبان فارسی، ترکی، عربی، روسی و انگلیسی دارد،

دست به مقایسه‌هایی می‌زند که تا کنون هیچ کدام از محققان ادبی و اجتماعی دوران مشروطیت نکرده‌اند. در جایی که با ملایمت و ادب تمام به سرقت‌های ادبی نسیم شمال از «صابر» اشاره می‌کند و یا از اثر مستقیم و غیرمستقیم روزنامهٔ ملانصرالدین بر «دهخدا» و یا از اثر رثائیة «اکرم بیک» بر مرثیة دهخدا در مرگ صوراسرافیل صحبت می‌کند، کار آقای آراین پور تا حدیک منتقدمقایسه‌ای خوب، پیش می‌رود. ولی از آنجا که این قبیل بررسی‌ها در کتاب دو جلدی آقای آراین پور بسیار کم است، می‌توان کار آقای آراین پور را اساساً در همان حوزهٔ تاریخ ادبی دانست، مخصوصاً اگر به این نکته هم توجه داشته باشیم که تعریف‌هایی که گاهی آقای آراین پور، از شکل‌های مختلف ادبی می‌دهد، بسیار ناقص و در حد یک کلی‌بافی ساده است. مثلاً تعریفی که که او از طنز می‌دهد، بسیار غیرفنی است و بیشتر تکیه بر محتوای کار دارد تا شکل، و اصولاً آقای آراین پور، هیچ‌گونه درگیری جدی با شکل‌های مختلف ادبی، خواه شکل‌های ظاهری مثل، وزن عمومی یک شعر، و خواه شکل درونی، مثل هماهنگی تصویری یک شعر، پیدا نمی‌کند و شاید دلیل پرداختنش، انحصاراً به دورهٔ اولیهٔ شاعری نیما - که دوره‌ای به نسبت خود نیما، محافظه کارانه است - این باشد که ادراک جدی فرق بین قدیم و جدید، احتیاج به بررسی فرم درونی شکل‌های کهن و شکل‌های جدید دارد، و آقای آراین پور، گرچه دم به تله نمی‌دهد که فرق بین شکل‌های کهن و شکل‌های جدید را نمی‌فهمد، ولی تعاریف دقیق و جامع از شکل‌های مختلف هم بدست نمی‌دهد تا ثابت کند که وجوه افتراق بین کهنه و نورا می‌فهمد. و شاید اگر قرار بر این باشد

این کتاب جلد سومی هم داشته باشد که در آن شعر نیما به طور جدی حلایجی شود و بعد سیر تحولی شعر بعد از نیما بررسی گردد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که نویسندهٔ این جلد سوم آقای آراین پور باشد، چرا که با نیما، و بعد از شعر او، شکل و محتوای هنری بصورت جدی در مطبوعات و کتاب‌های مختلف مطرح گردیده است، و گرچه ممکن است آقای آراین پور از این بحث‌ها غافل نمانده باشد، ولی در کتابش خود را غافل از این بحث‌ها نشان می‌دهد، و شاید این غفلت به این علت باشد که آقای آراین پور، متجدد، به معنای امروزی کلمه نیست، گرچه می‌توان او را متجدد به معنای پیش از جنگ دوم جهانی، و البته در حوزه و حومهٔ خاص تاریخی ایران و ترکیه و آذربایجان شوروی بشمار آورد. و شاید عیب بزرگ دیگر آقای آراین پور در این باشد که جهان خارج از این سه حوزهٔ تاریخی را بسیار کم می‌شناسد و به همین دلیل، یک دید عمومی جهانی پیرامون ادبیات ندارد.

سؤال‌هایی هست که پس از خواندن «از صبا تا نیما» به ذهن می‌رسد: مشروطیت چه نوع سلسله مراتب طبقاتی به وجود آورده که یک طبقه، در شهرها، حائز اکثریت شد و کدام طبقه، ادبیات دوران مشروطیت را به وجود آورد و غریزدگی، هم از نوع حکومتی و دولتی‌اش، و هم از نوع روشنفکری و ادبی‌اش، با مردم این خطه چه کرد؟ هستی فرد و اجتماع ایرانی در دوران مشروطیت از چه مقوله‌ای است؟ چه مقدار از این مقولهٔ هستی در شعر و نثر ظهور کرد و چه مقدار مخفی و مستتر ماند؟ آقای آراین پور این سؤال‌ها را بی‌جواب گذاشته است؛ و شاید به دلیل نداشتن آن دید عمومی جهانی است که نثر آقای آراین پور

هم، نثر درجه يك انتقادی، توصیفی و یا اجتماعی از آب در نیامده است و در حوزه محدود وقایع نگاری ادبی محصور مانده است. آقای آراین پور، حادثه‌ها را می‌دهد، به اضافه مقداری تفسیر ساده، و بعد به دنبال گره‌های ارتباطی می‌گردد تا حادثه‌ها را به یکدیگر ارتباط دهد. نثر آقای آراین پور، نثر خبری است، البته به این معنا که از حوادث ادبی خبر می‌دهد، گرچه گاهی در بعضی موارد بسیار ناچیز، به نثر و آهنگ نثر کسروی گرایش پیدا می‌کند، ولی کلاً نثری است بی‌آهنگ. آقای آراین پور دارای اندوخته لغوی قوی است و خوشبختانه از آن برای توضیح و تفسیر عقاید خود به خوبی استفاده می‌کند. نثرش، با وجود فراوانی لغتش ساده است، و هیچ‌گونه تعقید و پیچیدگی در آن به چشم نمی‌خورد. گرچه این نثر فاقد سبک و البته فاقد ریتم ادبی است.

گفتیم که آقای آراین پور مورخ ادبی است و نه منتقد. حوصله و شکیبایی آقای آراین پور در جمع‌آوری مطالب و نتیجه‌گیری از آنها برای من ستایش‌انگیز است، ولی منتقد ادبی يك اثر ادبی را از بیرون می‌شکافد و در اعماق آن رخنه می‌کند. يك اثر ادبی حکم اتم را دارد و منتقد حکم اتم شکاف را. يك منتقد اثر ادبی را، که يك کل کامل ممکن است بشمار آید، به اجزای متشکله آن تجزیه می‌کند و آن وقت این اجزاء، معانی اجتماعی، تاریخی، سیاسی و یا فلسفی و هنری پیدا می‌کنند. البته منتقد وظایف دیگری هم دارد، از قبیل تفسیر يك اثر هنری، بررسی نحوه آفرینش آثار هنری، بررسی سیر تحولی اشکال مختلف هنری؛ ولی وظیفه ادبی او شکافتن يك اثر از خارج به سوی

درون و رخنه در هستی واقعی يك اثر هنری است، البته اجزای این اثر همین که تبدیل به مواد خام زندگی شدند بدل به مظاهر زندگی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فلسفی و فردی هنرمند و یا افراد اجتماع می‌گردند، ولی مهم این است که آن رخنه و رسوخ در بطون هستی اثر هنری صورت گیرد. آقای آراین پور کمتر به این مقوله می‌پردازد، و اگر گهگاه هم بدان پرداخته باشد، کمتر از عهده این مهم برمی‌آید.

ولی «از صبا تا نیما»، اگر مهم‌ترین تاریخ ادبی این چند سال اخیر هم نباشد، دست کم مهم‌ترین کتابی است که در سال پنجاه منتشر شده است. در این کتاب مسیر ادبیات فارسی از دوره بازگشت ادبی تا دوران خلاقیت واقعی شعر - یعنی زمانی که «افسانه»ی نیما چاپ شد - بدقت و وسواس تمام بررسی شده است. زمینه‌های ادبی بدقت انتخاب شده، و ترسیم چهره‌ها نسبتاً دقیق صورت گرفته است. مورخان ادبی ما، عموماً این دوره را نادیده می‌گرفتند. در صورتی که اگر نثر ما، اکنون از سادگی و از حیثیت هنری برخوردار شده است، علتش این است که در دوره تحولات مشروطه پخته شده است و اگر شعر نیما به عنوان اصیل‌ترین شعر بعد از دوران مشروطیت، عرض اندام می‌کند، علتش کوشش‌هایی است که در حول و حوش مشروطیت در راه ساده کردن زبان شاعر و مربوط کردن آن به متن زندگی اجتماعی بوسیله گروه عظیمی از شاعران که در رأس آنان بدون شك دهخدا و ایرج قرار دارند، به عمل آمده است. من تردیدی ندارم که کتاب «از صبا تا نیما»ی آقای آراین پور، که شامل حواشی دقیق، ضمائم بسیار با ارزش، و گهگاه حاوی معانی لغات مشکل، معانی آیات قرآن و احادیث مذهبی

و معانی کلمات ترکی و روسی است، تا سالها، کتابی بی نظیر خواهد ماند و سودی که محققان از این کتاب خواهند برد نام آقای آرین پور را در کنار بزرگترین تذکره پردازان و مورخان ادبی ایران، مخلص خواهد گردانید. با درود به همت والای آقای آرین پور این یادداشت را به پایان می برم تا در فرصتی بهتر به بررسی جزء به جزء کتاب بپردازم.

(اطلاعات، فروردین ۵۱)

دیداری شتابناك با هستی و شعر

۱- شعر «تمیمی» مرا راضی نمی کند. پس از بیست سال، «تمیمی» باید توانسته باشد بالاخره به شکل خاصی از زبان شاعرانه، به شکل خاصی از شعر، به طرز برخوردی خاص با جهان، دست بیابد.

در بعضی موارد، شعر «تمیمی» تا سطح کار يك جوان مبتدی پایین می آید و «تمیمی» جز در موارد نادر به توقع ما از شعر و هنر و هستی جواب مثبتی نمی دهد.

علاوه بر این «تمیمی» در هیچ جای شعرش، آن جنون درونی شاعرانه را که لازمه هر شعر خوبی است، در کالبد شعر نمی دمد. انگار دردی عمیق، شوری عمیق، عصبانیتی شخصی، اجتماعی یا ما بعد الطبیعی در روح شاعر شکوفه نرزه است، و شاید به همین دلیل باشد که در هیچ جای کتاب «دیدار»، هیجان، هیجانی به معنای واقعی کلمه، نمی بینیم. کلمات گاهی به تنبلی، و به آهستگی، و حتی گاهی به زور، حرکت می کنند، گاهی حتی حرکت هم نمی کنند، فقط روی صفحه می مانند، بیخ ریش مصرع؛ و مصرع به مصرع دیگر، به زور پیوند می خورد و

گاهی حتی پیوند هم نمی خورد، بلکه تنها مصرع بدنبال مصرع دیگر آورده می شود، و کلمات تنبل، ضعیف، بی تحرک، و بی روح، نه از معصومیتی برخوردار هستند و نه از عصیانی، نه از تحرك خردکننده ای و نه از برخورد تکان دهنده ای. نه شاعر دچار اعجاب شده است و نه شعرش ایجاد اعجاب می کند.

یکی دو شعر از «سرزمین پاک» و «خسته از بی رنگی تکرار» ناب و پاک و پررنگ بودند، ولی «دیدار» کلاً، جز در موارد بسیار نادر و در حضور چند سطر و مصرع و بند، عاری از حرکت پرشور شاعرانه است. کلمات به یکدیگر عشق نمی ورزند، رابطه ای عمیق در کلمات وجود ندارد، شاعر هیچ نسبتی با هستی بزرگ، یعنی هستی خویش در جهان، و هیچ نسبتی با هستی خویش در این زمانه پرشور و پرغوغا و مصیبت بار، پیدا نمی کند، و معلوم نیست در کجا ایستاده است. سطرهایی چون: زن جاودانه زیست/ و انسان/ در حشمت بلوغ/ يك قطره شد، و طرح تولدی/ بر جاده ریخت/ مرد عاشقانه مرد، از دور که نگاه می کنید فکر می کنید که شعر هستند، ولی نزدیک تر که می روید می بینید که زن، انسان، مرد با هیچ پلی از شیفگی و هیجان تفکر عمیق درباره درك هستی، به یکدیگر و به بقیه کلمات شعر پیوند نمی خوردند. «تمیمی» شعرش را بر سر حال نمی آورد، رخوت و فترت و تنبلی را در تاروپود آن به ارث می گذارد و به طرف سطرهای متلاشی و بی شکل دیگر حرکت می کند.

۲- شعر «تمیمی» زیبا نیست: «در استخوان جمجمه دوست/ شمع می نشاندم/ فانوس شب - درخش/ و تسلیمت یار رفته را، بر زندگان

خاک سرودم.» این سطرها در ما هیچگونه احساسی از تسلی و تسکین ایجاد نمی کنند. یعنی این سطرها وجودی منشور دارند، معنایی را - با هر زبانی - می رسانند، ولی بعد باید فراموش بشوند و برای همیشه هم فراموش بشوند. در حالی که شعر خوب باید آن چنان کششی داشته باشد که چندین بار، و دست کم چندین سال، خوانده شود و بالاخره به صورت بخشی از هستی انسان و هستی حافظه بشود و بخشی از فرهنگ پایدار انسان باقی بماند.

ضعف تألیف هایی آن چنان شدید بر شعر «تمیمی» حاکم است که انگار شاعر هرگز شیفگی جدی به شعر کهن فارسی نشان نداده است. منظورم البته این نیست که تمیمی غزل و قصیده بگوید - گرچه مانعی نداشت که به تفنن و برای روان شدن دستش و وزن و آهنگ ایرانی پیدا کردن شعرش، دست به چنین کاری هم بزند - بلکه غرضم این است که شعر شاعر، سیلان کامل فارسی داشته باشد، طوری که زبانش در کنار زبان شعر کهن، از آبرو و حیثیتی نسبی برخوردار گردد. می گوید: «در روزگار یأس رسولان بی کتاب/ آیا کدام آیه منزل/ با تو سروده پوچ.» صرف نظر از این که این سطرها شعر نیستند - چرا که هیچ فکر مستقیم فلسفی، بدون ارائه تصویری عمیق از هستی انسان، شعر نمی تواند باشد - بلکه از نظر فارسی هم در ابتدایی ترین صورت زبانی هستند. این «با تو سروده پوچ» را حتی در شعر شاعران درجه پنج کهن هم نمی بینید، چه رسد به شاعران خوب معاصر، که اصولاً و سواس کلامی را به عالی ترین اوجش رسانده اند و گهگاه چیزهایی ارائه می دهند که به راستی در اوج زیبایی است. شعر کوتاهی از نادرپور را نقل

می‌کنم تا ببینید غرضم از اوج‌زیبایی چیست.

از آسمان آبی چتری ساختم
تا در شب زمین
از ازدحام باران، بیرون‌گشدم مرا

سهمی که از تولد بردم، برهنگی‌ست
روحم همیشه چون تن کودک برهنه است
وین مرده‌ریگ عشق
مچنون صفت به خلوت هامون گشدم مرا

از بیم نیستی سخن آغاز می‌کنم
گاهم که در برابر آتش نشسته‌ام
خاکم که بگردباد به‌گردون گشدم مرا

ای رهروی که سر به‌گریبان کشیده‌ای
ای رهرو غریب،
فریاد من برنده‌تر از نیزه در هواست
هشدار تا ز پرده گوش تو نگذرد
بگذار تا بیفتد و در خون گشدم مرا

چنین شعری تلفیقی بسیار زیبا از امکانات گذشته‌ی زمان با امکانات کنونی بیان‌شاعرانه است. این قافیه‌های پرنرنگ، این طبیعت‌پرشور و حال‌زبان و این صمیمیت اساسی که ریشه‌ی اولیه‌ی هر نوع کوشش در راه کشف هستی بر روی زمین است، شعر را تا آینده‌ی دور دست‌زبان فارسی پیش می‌برند و در عین حال چنین شعری، در کنار شعر گذشته، آبرو و اعتبار دارد و دوران معاصر را رو سپید می‌کند.

موقعی که «تمیمی» می‌گوید: «وميله‌های کد امین شریعت موعود/ اندیشه بلند ترا می‌کشد به بند/ اینجا کبوتران یکشنبه دعا/ اینجا کبوتران قدیس پاپ‌ها/ بر شاخسار دست یهودا/ پرواز جوجه‌ها را آغاز می‌کنند»، آیا به راستی وقوف کامل به امکانات وزن، زبان و بیان شعر فارسی نشان می‌دهد؟

آخر این «وميله‌های کد امین شریعت موعود» چه تناسبی با وزن بقیه شعر دارد؟ و چرا باید وضع ما ایرانی‌ها به وسیله کبوتران یکشنبه دعا، کبوتران قدیس پاپ‌ها و یهودا نشان داده شود؟ مگر ما کمبود شیء و تصویر و کفتر و حالت قدیسی داریم که از بیرون و از دنیای غرب اینها را وارد کنیم؟

«تمیمی» بجا و بیجا از اسامی خارجی استفاده کرده است؛ «الائی‌لاما»، «اویکس»، «لوتر کینگ»، «چین چمپلا»، «نئاندرتال»، «آرخانگل»، «شایلاک»، «ملویل»، «جتسیمان»، «لیبریوم»، «گیل گمیش»، «دن کیشوت»، «آشیل»، سمبول‌های اساسی «تمیمی» را تشکیل می‌دهند. بکار بردن اینها دلیل فضل نیست، بلکه دلیل ضعف ادراک شاعرانه است و اگر شاعر حتی خیلی صمیمانه هم از اینها استفاده کرده باشد، باز هم دلیلش احساساتی شدن خسران بارش درباره‌ی اسامی و اشیای خارجی است.

۳- تمیمی گهگاه کوشیده است ادای «بدالله رؤیائی» را در آورد. «رؤیائی» در کتاب «از دوست دارم» تجربه‌هایی کرده بود که خود نیز بعدها دنبالش را نگرفت.

پشت در / از ره رسیده ایست که فریاد می کشد / ، و یا «رودبلند بانگ شفالان / با تاكها بزمزمه برخاست.» بسیار کم دارد. چرا باید از شعر يك شاعر پس از بیست سال فقط چند سطر عالی در ذهن خواننده جای بگیرد؟ چرا؟

(اطلاعات، ۵۱)

مثلاً «رؤیائی» يك عبارت را به جای مفعول و یا صفت يك جمله یا کلمه طوری بکار می برد که در خود آن عبارت فاعل و مفعول دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد: «من با سفر سیاه چشم تو زیباست / خواهم زیست»، «من دوست دارم از تو بگویم را»، که در دو سطر اول «چشم تو زیباست»، صفت و یا اضافه «سفر سیاه» است و در سطر دیگر «از تو بگویم را» مفعول دوست داشتن. این نوع برخورد با زبان از نظر من بلامانع است.

در شعر انگلیسی نیز «هایکینز»، شاعر بزرگ قرن نوزدهم، که از بنیانگذاران شعر جدید غرب بشمار می رود از این تجربه ها کسره است، ولی «تیمی» درست قدم در جای پای «رؤیائی» می گذارد و عبارات را به صورت بالا به کار می گیرد. این تقلید بیهوده است. چرا که از حد يك ادای ناشبانه تجاوز نمی کند.

ولی تقلید از «رؤیائی» در جاهای دیگر هم دیده می شود: «ای ارتفاع سبزی / ای منطق وسیع ریاضی / با حشمت بلیغ اعداد / تفسیر کن مرا / تفسیر کن مرا / جان مرا / جانی که در شکوه دگر دیسی / قشر سیاه گونه تنگش را / به دریای بعدی دور افکند». این سطرها یاد آور تمام شعرهای «دریائی» و «دلتنگی ها» و «از دوست دارم» هستند و آیا يك شاعر پس از بیست سال شعر گفتن حق دارد که این همه در تنگنای تقلید از دیگران گیر کند؟

من افسوس می خورم که «تیمی» سطرهایی از نوع: «من هنوز نه چندان مغرورم که لنگر برنگیرم و در این تیرگی بهمیرم» و یا: «در

هسته شعر و ادبیات، و پوسته روزنامه‌ها

با وجود این که نویسنده ادبیات، و روزنامه‌نگار، هر دو از کلمات يك زبان استفاده می‌کنند، ولی نویسنده ادبیات کلمات را به صورتی بکار می‌برد که در آن يك نظام متشکل از کلمات بر روی صفحات بنا می‌شود، در حالی که روزنامه‌نگار، کلمات را بکار می‌برد تا به وسیله آنها ایجاد ارتباط کند و همین که علت اصلی ایجاد ارتباط، یعنی ابلاغ واقعیت يك خبر، از میان رفت، دیگر دلیلی برای به جای ماندن کلمات آن خبر نمی‌ماند. یعنی کلمات يك خبر، باید به دور ریخته شود.

کلمات يك خبر پس از ایجاد ارتباط با خواننده خبر، باید از بین برود، و از بین می‌رود. ولی در ادبیات چنین نیست. پس از خواندن «جنایت و مکافات» داستایوسکی، پس از خواندن «بوف کور» هدایت، پس از خواندن شعر حافظ، دیگر این آثار را دور نمی‌اندازیم، آنها را نگه می‌داریم، تا دوباره بدانها مراجعه کنیم. دوباره در جریان حوادث، تصاویر و احساس‌های آنها قرار بگیریم.

نظامی که از طریق کلمات در یک قصه یا یک شعر ساخته می‌شود، برای سال‌ها و قرن‌ها، کلمات را از گزند زمان حفظ می‌کند، در حالی که کلمات یک‌خبر، حتی هیجان‌انگیزترین خبرها، پس از آنکه خوانده شد، به فراموشی سپرده می‌شود؛ حادثه در ذهن می‌ماند، ولی فردا روزنامه‌نگار، خبری هیجان‌انگیز تر پیدا می‌کند و با ایجاد هیجان، صادق یا کاذب، کلمات خبر قبلی را عملاً بی‌مصرف اعلام می‌کند.

در حالی که «جنایت و مکافات» «داستایوسکی»، «مردم فقیر» همین نویسنده را کهنه نمی‌کند و «برادران کارامازوف» «داستایوسکی»، «جنایت و مکافات» را کهنه نمی‌کند.

یک بیت حافظ، بیت قبلی را کهنه نمی‌کند، بلکه در اعماق ذهن انسان، این آثار، چیزی عمیق، لایزال، معنوی و پایدار را به رخ می‌کشند. این آثار با فوریت تأثیری که در ذات روزنامه‌نگاری هست، کاری ندارند.

این آثار به تدریج، آهسته، آهسته، مثل رویدن آرام و نامحسوس یک درخت، در ذهن اثر می‌گذارند و نظام کلامی خاصی دارند. اگر نظام کلامی این آثار را به هم بزنید، و آنها را از صورت ادبی در آورده، صورت خبری به آنها بدهید، آنها هیجانی فوری و فوری در ذهن ایجاد می‌کنند و بعد از بین می‌روند. یعنی خبر از بین می‌رود. ادبیات می‌ماند.

در روزنامه از کلمات، فقط به عنوان وسیله استفاده می‌شود، در ادبیات، از کلمات، هم به عنوان وسیله و هم هدف استفاده می‌شود و در واقع در ادبیات، وسیله و هدف، از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند، با هم

و یکجا اثر می‌گذارند و اثر را به صورتی ماندگار به جا می‌گذارند. در روزنامه، کلمه فقط معنای خودش را می‌دهد. وقتی که در روزنامه می‌نویسند: «ایران شریفی دوبچه هویش را کشت»، مافقط با معنای آن کلمات سروکار داریم. می‌دانیم که ایران شریفی، نام زنی است؛ دوبچه، دو تا بچه هستند؛ و کشتن عمل خاصی است که از طریق آن زندگی چند نفر از بین می‌رود و انسان تبدیل به یک قاتل می‌شود. یعنی واقعیت این خبر، هر قدر هم که هول‌انگیز باشد، چیزی است محصور در خود، و با خود، و هرگز از خودش به سوی قلمروها و آفاق دیگر حرکت نمی‌کند.

یعنی با وجود اینکه می‌دانیم که ایران شریفی، فردی از افراد اجتماعی است که ما در آن زندگی می‌کنیم، لکن حادثه قتل دوبچه، طوری ارائه می‌شود که ایران شریفی فقط بعنوان یک فرد قاتل، جدا از ما و جدا از بقیه افراد این اجتماع، در برابر ما ظهور می‌کند.

در حالی که در ادبیات، خواننده تراژدی «مدآ» از «اوری‌پید»، خود در جریان امور به وسیله تخیلش شرکت می‌کند.

نظام کلامی حاکم بر تراژدی «مدآ» طوری است که خوانندگان و یا بینندگان تراژدی، در قتل و جنایت شرکت می‌کنند. خوب می‌دانید که «مدآ»، جنایتی هولناکتر از جنایت ایران شریفی، مرتکب شد. «ایران شریفی» بچه‌های هویش را کشت، ولی «مدآ»، بچه‌های خودش را.

بیننده تراژدی «مدآ» و یا خواننده آن - گرچه «مدآ» بچه‌های خودش را کشته و نه بچه‌های دیگران را - آن‌چنان در عمل قتل به وسیله «مدآ»

شرکت می‌کند که از وحشتی که کرده لذت می‌برد، از ترحمی که پیدا کرده، نفرت می‌کند و با عمل خودش تبدیل به قاتل بچه‌های «مدآ» می‌شود.

یعنی در ادبیات، خواننده، شرکت می‌کند و با تمام قدرت خیال خود شرکت می‌کند، درحالی که خواننده روزنامه، خبر را می‌خواند و بعد روزنامه را به کناری می‌افکند، در هیچ چیز روزنامه شرکت نمی‌کند.

به همین دلیل قتل به وسیله ایران شریفی، خبری است و قتل به وسیله «مدآ»، ادبی. اولی تمام شده و رفته، گرچه همین چند ماه پیش اتفاق افتاده، دومی تمام نشده، تمام هم نخواهد شد، گرچه قرن‌ها پیش به رشته تحریر درآمده است.

مثلاً جنایتی که «سیف‌القلم» در حدود سی و پنج شش سال پیش در شیراز کرد، فقط اشمئزاز و نفرت ما را برانگیخت و تمام شد، ولی در «سنگ صبور» چوبک که بر اساس جنایات «سیف‌القلم» نوشته شده است، خواننده در جنایت و تمام وقایع مربوط به جنایت شرکت می‌کند.

ما در یک خبر شرکت نمی‌کنیم، ولی در یک اثر شرکت می‌کنیم، صفحات روزنامه‌ها پر از خبر جنایت است، ولی قتلی که شخصی بنام «راسکلنیکف» در یکی از قصه‌های «داستایوسکی» در قرن نوزدهم مرتکب شد، ما را هم، در اعمال قتل شرکت می‌دهد. همچنین است در مسائل مربوط به عشق و حوادث دیگر از این قبیل.

ما در عشق روزنامه‌ها شرکت نمی‌کنیم، ولی در عشق ادبیات

شرکت می‌کنیم. روزنامه فاصله ایجاد می‌کند، ادبیات فاصله را از میان برمی‌دارد. روزنامه ایجاد ارتباط می‌کند به وسیله خبر دادن از حال دیگران بدون شرکت ما. یعنی ادبیات با اعماق و تویه حوادث سروکار دارد و روزنامه‌نگاری با رویه حوادث و خلاصه آنها.

ادبیات با زندگی عمیق ملت‌ها و جوامع و افراد آنها سروکار دارد و روزنامه با سطح حوادث و خلاصه حوادث مربوط به ملت‌ها و جوامع و افراد آنها.

روزنامه‌نگاری خلاصه زندگی است، ادبیات عمق و گستردگی زندگی.

(اطلاعات، تیر ۵۱)

ادبیات و شالوده‌های زبان فارسی

دوست دارم در آغاز بحث این نکته روشن شود که از نظر من زبان فارسی قدرت آنرا دارد که تمامی محتواهای گوناگون فلسفی، ادبی، هنری، سیاسی و فنی و علمی جهان را در خود جای دهد، ولی این قدرت، در حال حاضر، بالقوه است نه بالفعل. یعنی در شرایط حاضر به این زبان، متن علمی در سطح بالا نوشته نمی‌شود؛ متن فلسفی نوشته نمی‌شود؛ متن سیاسی نوشته نمی‌شود؛ یعنی در لحظه‌ای که من این یادداشت را می‌نویسم، کسی را نمی‌شناسم که مثل يك عالم درجه يك، يك متن علمی نوشته باشد؛ و همچون فیلسوفی درجه يك، متن فلسفی نوشته باشد؛ و همچون عالمی سیاسی، يك متن درجه يك سیاسی نوشته باشد؛ و همچون يك عالم فنی، متن فنی درجه يك نوشته باشد. ولی زبان فارسی با انعطاف‌های بسیار متنوعش، با تم‌کیباتی که به آسانی می‌توان در آن سکه زد، با سایه‌روشن‌هایی که می‌توان به مفاهیم پرتحرک کلمات آن داد، آن قدرت را دارد که خود را در فلسفه، علم، سیاست و فن هم غرق کند و پیروز از آب درآید.

بدبختی ما در شرایط حاضر این نیست که زبان تفکر نداریم، بدبختی ما در این است که تفکر و متفکر نداریم. آنهایی که از فلسفه دم می‌زنند، مترجمان فلسفه هستند؛ آنهایی که از فلسفه سیاسی صحبت می‌کنند، فقط برگرداننده فلسفه سیاسی هستند؛ آنهایی که عالمند، از علم دیگران فقط عکس می‌گیرند؛ از خود جهش فکری، تحریک اندیشه، نیروی خلاقیت دماغی ندارند. مدعی تفکر در این مملکت هست، ولی متفکر نیست و یا آن‌چنان کم و گم و گور است و از انظار مخفی است که با قوی‌ترین مین‌باب‌ها و نیرومندترین پوزه‌ها هم نمی‌توان این نادره را از اعماق تودرتوی خاموشی و فراموشی بیرون کشید و در شارع عام به‌خاص و عام، ونخبه و امل معرفی کرد. تنها نیروی بالفعل این زبان، هنوز هم مثل سابق، در شعر و نثر است و در واقع، در آن چیزی است که از آغاز تا به امروز با نام نامی ادبیات در این مملکت شهره شده است.

زبان فارسی امروز نیروی اصلی خود را از سه سرچشمه اساسی می‌گیرد. قوی‌ترین این نیروها متکلمان به زبان فارسی هستند. داد و - سندها، روابط اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و سیاسی مردم، همچون ستونی که سقفی رفیع را پشتیبان باشد، این زبان را زنده و پابرجا نگه داشته‌اند. مردم، از کوچکترین واحدش، یعنی خانواده، تا بزرگترین نهاد و بنیادش، یعنی تاریخ، رکن رکن و حصن حصین این زبان را تشکیل می‌دهند. اگر مردم نباشند زبانشان نیز نیست. منظورم در این مرحله زبان ادبی نیست، چرا که نودون درصد این مردم تا همین هفتاد سال پیش، یعنی تا زمان مشروطیت، روی هم، دور از ادبیات زندگی کرده‌اند. داستانهای سینه به سینه نقل شده، دوبیتی‌های اندوهگین یا

اندوهگسار مردم، آوازهای سرداده شده، یا در سکوت و خاموشی درغلطیده، و همه مثل‌ها و مثل‌ها، تازه فقط روبنای ساده آن زیربنای اصلی را که مردم در کارهای عینی و واقعی و عملی خود از آن استفاده می‌کردند، تشکیل می‌دهند. من این زبان را زبان شفاهی جامعه فارسی-زبان می‌دانم. یک زبان استوار بر عینیت و واقعیت، کشمکش زندگی، زبان کار و پیشه و تجارت و برخورد افراد و طبقات. زبانی که اغلب یا بیسوادان از آن استفاده کرده‌اند و یا اشخاصی که کمترین مقدار سواد را داشته‌اند. زبانی که کاملاً غیر ادبی، غیر فلسفی و غیر علمی است، زبانی که هم کارگر ساده بیسواد می‌فهمد، هم بقال و عطار کم‌سواد، و هم عالم باسواد و شاعر غزلسرا و شاعر نوپرداز. من این نیرو را رکن اساسی زبان فارسی می‌دانم.

رکن بعدی این زبان، ادبیات فارسی است که با کش و قوس‌ها و فراز و نشیب‌هایش قرن‌هاست که به صورت مکتوب زنده است. نظم و نثر این زبان تا همین یک قرن پیش، به زبان نخبگان و اشراف و پولداران نوشته شده است. زبان ادب فارسی، تا همین صد سال پیش برای اکثر مردم مفهوم نبود، چرا که اکثر مردم نه جزو نخبگان و اشراف و پولداران بودند، و نه قدرت آنرا داشتند که زبان ساده خود را به صورت مکتوب در آورند. یعنی اگر در زمان سعدی، اکثر مردم قدرت آنرا می‌داشتند که به اندازه سعدی، سواد فارسی پیدا کنند، ممکن بود در زمان سعدی، پنجاه سعدی دیگر هم داشته باشیم. یعنی سعدی، نماینده زبان تمامی فارسی‌زبانان دوران خودش نیست؛ نماینده آن اقلیت یک درصد نخبه، اشراف و پولدار است. این در مورد تمامی

ادبیات فارسی تا زمان «زین العابدین مراغه‌ای» و «طالבו» صادق است. هنوز هم نود درصد مردم ایران، دیباچه «گلستان» را نمی‌فهمند. یعنی به محض اینکه شروع کنید: «منت خدای را عزوجل...» می‌گویند طرف خیلی سواد دارد، ولی خوب، ما نمی‌فهمیم چه می‌گوید، سوادمان قد نمی‌دهد. ولی اگر یکی از صفحات «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ» را برای این مردم بخوانید از شیشکی‌های درخشانی که زین العابدین مراغه‌ای بناف اشراف بسته، حتی کارگر بیسواد ولی فارسی زبان ایرانی هم لذت می‌برد. یعنی آن زبان شفاهی که پشت پرده نگه داشته شده بود - چرا که مردم آن زمان پشت پرده نگه داشته شده بودند - از چند سال پیش از مشروطیت، به دلیل دگرگونی روابط اجتماعی و تاریخی، از خود پرده برداری می‌کند و بخشی از بهترین آثار زبان فارسی در طول همین چند صد سال گذشته نوشته می‌شود: زبانی که مکتوب است ولی اگر آنرا بلند بخوانید، بیسوادها هم می‌فهمند شما چه می‌گویید. شعر «ایرج»، تصنیف «عارف»، قصه‌های کوتاه «هدایت»، «چرند و پرند» «دهخدا»، بعضی از شعرهای «نسیم شمال» و «عشقی» و بعدها نثر بسیاری از قصه‌نویس‌ها و نمایشنامه‌نویس‌ها از این نوع است. زبان شفاهی عوام الناس به صورت مکتوب درآمده است. پس اگر این زبان را از روی کاغذ بلند بخوانید، عوام الناس هم می‌توانند این زبان را بفهمند. گرچه در شعر امروز، یعنی همان شعر جدید، پیچیدگی‌هایی هست که آنرا به نوع خاصی از نخبگان منتسب می‌کند، به این معنی که بسیاری از شاعران جدید از مردم حرف می‌زنند، بی‌آنکه مردم بفهمند که این شاعران از مردم حرف زده‌اند. یعنی عقاید مردمی

شاعران جدید، به دلیل شکل و قالب و زبان متعلق به نوع خاصی از برگزیدگان - که همان روشنفکران باشند - به خود آن مردم نمی‌رسد. مردم به این افکار احتیاج دارند، شاعران جدید این افکار را در اختیار دارند، ولی قالب برگزیده، پیچیده و مشکل، سدی است بین مردم و شاعران مردمی.

می‌بینید که من از رکن سوم هم حرف زده‌ام، بدون آنکه گفته باشم که از رکن سوم حرف می‌زنم. رکن سوم همان ادبیات معاصر است. بزرگترین خصیصه این نوع ادبیات، ساده بودن، مردمی بودن و تعلق داشتن آن به جماعت بیشتری است. این نوع ادبیات خود را ملزم در برابر اشراف نمی‌داند، بلکه تکلیفی از یک جامعیت اجتماعی و تاریخی برای خود تعیین کرده است. این ادبیات، ادبیاتی است مربوط به زندگی معاصر. بدو خوب زندگی مردمان در این ادبیات موج می‌زند. این ادبیات برای خود نوعی سند تاریخی است، هم از نظر شکل و زبان و هم از نظر تصاویر، اعمال و شخصیت‌های قصه‌نمایش یا شعر. این نوع ادبیات هم به گذشته زبان توجه دارد و هم به صاحبان زبان. یعنی می‌داند که موفقی است از ادب مکتوب گذشته و زبان شفاهی اکثریت مردمان در زمان حال. و در عین حال این زبان محدود به یک دید ساده جغرافیائی نیست، مرزها را می‌شکافد و اشخاصی را از مکانهای دیگر در خود جای می‌دهد؛ «فانون» و «امه‌سرز» و «سارتر» و «برشت» را، مثل افراد خودی، در کنار خود قرار می‌دهد، ولی بسیاری از خودی‌ها را، به دلیل ملتزم نبودن در برابر واقعیت امروز، از خود طرد می‌کند. هیجان پشت سر هیجان ارائه می‌دهد و سر تسلیم هم ندارد؛

پیشنهادهای من برای بهبود تدریس زبان و ادبیات فارسی در مدارس و دانشگاهها از این قرار است:

۱- کنار گذاشتن سیستم فعلی تدریس زبان و ادبیات، که بیشتر بر اساس سیستم مقتبس از قرن نوزدهم اروپاست. اساس این سیستم تدریس، بر لغت و معنی کردن يك متن کهن ادبی و معنی کردن آیه و حدیث است، به اتفاق مقداری عروض و قافیه و صنایع لفظی. این شیوه تدریس، از ادبیات گذشته ایران چهره‌ای کدر و مخدوش و کسل کننده آفریده است، طوری که نه‌شاگرد مدرسه و نه دانشجوی دانشگاه، رغبتی به خواندن متون کهن - که اگر خوب تدریس شوند از شاهکارهای ادب جهان هستند - نشان نمی‌دهند. دانشجوی دانشگاه طوری از این رفتار خسته شده است که ادبیات کهن فارسی را عملاً باصفت کسالت آور مترادف می‌داند.

۲ - تدریس شعر به صورت شعر و تدریس نثر به صورت نثر. اغلب مدرسان ادبیات فارسی شعر را به نثر ترجمه می‌کنند، و گمان می‌کنند که بدین وسیله شعر را تدریس کرده‌اند، در حالی که، به همان صورت که آفرینش شعر، جدا از آفرینش نثر است، تدریس شعر هم باید به صورت جدا از نثر تدریس شود. دو قالب و دو نوع مختلف، با دو منطق مختلف، ساخته می‌شوند. اغلب مدرسان شعر اصولاً منطق شعر را با منطق نثر یکی می‌دانند. در حالی که شعر، از نظر زبان‌شناختی و از نظر هنر شاعری، زبان دیگری است در آن سوی زبان نثر، و باید با در نظر گرفتن منطق خاص خلاقیت شعر تدریس شود.

۳ - همه دستوره‌های موجود زبان فارسی بر اساس زبان مکتوب

با خود و محیط خود، با شکل‌های خود، مدام تجربه می‌کند. افرادی که این نوع خاص از ادبیات رامی سازند اغلب بایکدیگر کار دوپنیر بوده‌اند، ولی ازدور که نگاه کنید، انگار يك جهان بینی جمعی و واحد، تمامی شعرها، قصه‌ها و نمایش‌ها و نقدها را رقم زده است.

در هر نوع بررسی، تحقیق، تعلیم و تدریس زبان فارسی در مدارس و دانشگاهها، باید این سه عنصر اساسی، این سه شالوده مهم، در مدنظر باشد. علت شکست تدریس ادبیات فارسی در مدارس و دانشگاهها این بوده است که مدرسان همیشه به آن شالوده دوم توجه داشته‌اند. یعنی تصور کرده‌اند که باید زبان فارسی، دستور و صرف و نحو و تجزیه و ترکیب زبان فارسی را از طریق ادبیات گذشته فارسی تدریس کرد و به همین دلیل است که اگر يك دانشجوی زبان و ادبیات فارسی، در طول چهار سال تحصیل خود، فقط به خواندن کتاب‌های تعیین شده به وسیله استادان اکتفا کند، نکات مشکل «تاریخ بیهقی»، «مرزبان‌نامه»، «کلیله و دمنه»، و برخی از قصاید «منوچهری» و «ناصر - خسرو» و غزلهای «حافظ» و «سعدی» را خواهد دانست ولی قدرت آن را نخواهد داشت که خطاب به مادر خود يك نامه ساده بنویسد و یا يك درخواست مقبول برای کار در يك اداره دولتی قلمی کند. کسانی که بلدند از این کارها بکنند و یا حتی پارا از نامه نویسی فراتر بگذارند و مثلاً يك صفحه خوب هم بنویسند، اشخاصی هستند که بهر کن اول و بهر کن سوم زبان فارسی اهمیت داده‌اند. یعنی با مردم تماس واقعی برقرار کرده‌اند و دیده‌اند که جلوه گاه زندگی واقعی این مردم، همان شالوده سوم، یعنی ادبیات معاصر فارسی است.

ادبیات فارسی تسلط پیدا کنند. ذهن مقایسه‌ای، کمبودها و خسران‌ها را به آسانی از بین می‌برد، به آدم جهان‌بینی می‌دهد، به ذهن وسعت می‌بخشد و چشم آدم را باز می‌کند.

۵ - اغلب استادان گمان می‌کنند اگر در سر کلاس درس، مقداری شعر از حفظ برای دانشجویان بخوانند، دیگر از آنان چشم‌زهر گرفته‌اند. حافظهٔ اعتیادی، گاهی هر نوع ابتکار و خلاقیت را از آدم می‌گیرد. ذهن يك استاد باید مدام در حال ساختن و پرداختن باشد. تحلیل منطقی يك شعر، بررسی روحیهٔ يك نویسنده، اشارهٔ کامل به وجوه اشعار نویسندگان مختلف، ساختن و پرداختن زبان، به صورت ارتجالی، در برابر دانشجویان، رهنمون شدن زبان به سوی انعطاف‌ها، پیچیدگی‌ها و سادگی‌ها، دانشجویان را در عرصهٔ جولان زبان قرار می‌دهد. در این قبیل موارد است که استاد می‌تواند ادب معاصر ایران را معرفی کند. هیچ چیز در شرایط خاص بحث‌انگیزتر از ادبیات امروز ایران نیست. دانشجویان موقعی اعتمادش را به استاد از دست می‌دهد که می‌بیند خود از استادش دربارهٔ ادبیات معاصر بیشتر مطلب می‌داند. برای بررسی ادبیات کهن تنها يك راه است: راه ادبیات جدید. از مقایسهٔ این دو می‌توان دانشجویان را به سوی خلاقیت ادبی هدایت کرد.

۶ - نود درصد آثار ادبی امروز دور از حریم گروه‌های زبان و ادبیات فارسی به وجود آمده‌است. استادان گروه‌های ادبیات فارسی کسانی را به اجتهاد قبول دارند که حتماً از دست آنان درجهٔ دکترا گرفته باشند. و به تجربه دریافته‌ایم که بسیاری از این دکترا گرفته‌ها حتی يك مقاله‌خواندنی هم نمی‌توانند بنویسند. آیا استادان فارسی

و ادبی گذشته نوشته شده‌اند. مثال‌های موجود در این دستورها از ادبیات، بویژه از شاهکارهای ادبی، علی‌الخصوص از میان شعرهای فارسی، انتخاب شده‌اند. به همین دلیل هیچکدام از این دستورها به درد دانشجویی که می‌خواهد به زبان فارسی امروز دسترسی پیدا کند، نمی‌خورد. شعر را نمی‌توان مثال دستور قرارداد. مثال دستور را باید از زبان شفاهی مردم و یا از زبان ادبیات معاصر، که بیشتر به زبان شفاهی مردم نوشته می‌شود، گرفت. دستور زبان باید بر اساس اندازه‌گیری دقیق صداها، ترکیب صداها و حروف، و ترکیب تمامی عناصر زبانی، تدریس شود. با گفتن اینکه ما در فارسی سی و چهار نوع «واو» و هفتاد و شش نوع «که» داریم نمی‌توان به دانشجویان زبان فارسی یاد داد. ناموقی که مدرس زبان فارسی يك زبانشناس واقعی نشده، تا موقی که اولهجه‌های زندهٔ امروز فارسی را با ضبط صوت، با ضبط واژه‌ها و صداها، در آزمایشگاهی جمع‌آوری نکرده و با آنها تجربه نکرده است، حق ندارد به تدریس زبان فارسی گماشته شود.

۴ - باید روش تحقیق استادان ادبیات فارسی عوض شود. حاشیه‌نویسی، تنقیح، پیدا کردن نسخهٔ اولین و آخرین يك کتاب که قبلاً هم بیست بار دیگران پیدایش کرده، تنقیح و تحشیه‌اش کرده‌اند، تحقیق نیست، رسوایی است. تحقیق این است که يك استاد يك کتاب عالمانه دربارهٔ نقد بنویسد و یا تحقیقی پیرامون «حافظ» بکند و یا الگوی شخصیت‌های «شاهنامه» را پیدا کند و یا نقدی جامع بر اسطوره‌سازی «مولوی» بنویسد. برای اینکه حضرات استادان بتوانند چنین کاری بکنند، لازم است که بر زبان و ادبیات يك زبان دیگر، علاوه بر

منتظر هستند که نویسندگان معاصر همگی بمیرند تا آثارشان قابل تدریس شود؟ آیا می‌خواهند جئازه نویسندگان معاصر را به گروههای خود راه دهند؟ نویسندگان معاصر ایران‌حی و حاضر وجود دارند. چرا آنها را به کار دعوت نمی‌کنید؟ عمل کردن به این پیشنهاد سبب خواهد شد که خون‌زنده و یا زنده‌تری در رگهای گروههای ادبیات فارسی جریان پیدا کند. بیش از هر وقت دیگر شما به این خون احتیاج دارید.

(اطلاعات، بهمن ۵۲)

سیاست و ادب شوروی

۱

مسئله نوبل «جوزف برادسکی»

جایزه ادبی نوبل که امسال به آقای جوزف برادسکی، شاعر ناراضی روسی تبار تبعیدی در آمریکا و تبعه آمریکا، اعطا شد، به‌رغم سخن خود وی که جایزه به دلایل سیاسی به وی داده نشده است، جایزه‌ای است نیمه‌سیاسی - نیمه ادبی، که دستکم به ایشان بیشتر به دلایل سیاسی داده شده است. اگر آقای برادسکی از شاعران میهن‌من بود، جایزه نوبل به وی داده نمی‌شد. گفتن این نکته دستکم گرفتن قدرت‌ها و استعدادهای ادبی آقای برادسکی نیست، به دلیل اینکه آقای برادسکی، که روی زانوی دلنواز شاعره بزرگ روس «آنا آخمتووا»، بنیانگذار مکتب «شعر لنینگراد» روس، تربیت شده است و از برکت انفاس نسیم عطر آگین تغزل آن بانسوی عزیز، شعر «پاسترناک»، «اوسپ - ماندلشتام»، «جان‌دان»، «تی.اس. الیوت» و «اودن» بارور شده است،

شاعر بسیار خوبی است - ولی فقط شاعر بسیار خوبی است. خود «آنا آخماتووا» یعنی استاد برادسکی، فقط برنده يك جايزه نه چندان معروف ایتالیایی شد، ولی دوست، همنشین و یار و همکار او، بوریس پاسترناک، جایزه ادبی نوبل را به خود اختصاص داد، که البته جایزه به دلیل نگارش کتاب دکتر ژبوآگو داده شد - در زمانی که خروشچف برنامه استالین زدایی خود را آغاز کرده بود و آقای «ایلیا ارنهورگ» با نوشتن کتاب «ذوب»، سکوت استالینی چندین ساله اش را درباره نویسنده‌گان شوروی و نهضت‌های ادبی جهان می‌شکست و غرب ناگهان کاشف روحیه دینی آثار پاسترناک شده بود و به همین دلیل جایزه سیاسی بود تا ادبی. در برابر این نوع اعطای جایزه ادبی از پایگاه سیاسی خاص، داد نویسنده‌گان و شاعران و متفکران جهان چنان درآمد که بالاخره جایزه به «شولوخف» هم داده شد و «پابلو نرودا» هم درست بر لب گور جایزه را دریافت کرد. یعنی يك چپ از اردوگاه چپ و يك چپ از اردوگاه راست. ولی جایزه را به «سولژنیتسین» هم دادند که به رغم تحمل آن همه زجر و شکنجه، و به رغم آن همه قدرت‌فوران ادبی، ناگهان از دست راست سر در آورد. ولی هنوز، جز در موارد بسیار نادر - مثلاً مورد رابیندرانات تاگور در هفتاد سال پیش، و مورد «نرودا»، «مارکز» و «شوئینکا» و یکی دو ژاپنی، جایزه ادبی نوبل از بخش علیای نیمکره شمالی به پایین نخزیده است. و این خودنیز، به معنای دقیق کلمه، سیاسی است. اکثریت قریب به اتفاق جوایز ادبی نوبل، به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها داده شده است. یعنی اگر با احتساب جمعیت کنونی جهان به قضیه نگاه کنیم، نویسنده‌گان هشتصد یا نهصد

میلیون نفر به نام سراسر جهان جایزه گرفته‌اند. یعنی بیش از سه چهارم جمعیت جهان، انگار علاوه بر محرومیت از مواهب آزادی، رفاه، بهداشت و مسکن، از نویسنده و شاعر درجه يك هم بی نصیب مانده‌اند و در طول صدسال گذشته فقط يك تاگور، يك مارکز، يك نرودا و یکی دو نویسنده ژاپنی تحویل داده‌اند. حقیقت این است که این جایزه شدیداً اروپایی - روسی - آمریکایی است و بالاخره اروپا، شوروی و آمریکا، سر يك موضوع با هم اتفاق نظر دارند که دنیای سوم را باید فاقد نویسنده و شاعر دانست، مگر آنکه عکسش ثابت شود.

ولی حقیقت این است که باید از خود آمریکایی‌ها هم به صورت خاصی دفاع کرد. در مراسم بزرگداشت «جیمز تی. فرل»، نویسنده بزرگ آمریکایی، چندسال پیش، «کرت وانه گوت»، نویسنده «کشتارگاہ شماره ۵» گفت اگر چندتا جایزه نوبل وجود داشت باید همه را به «فرل» می‌دادند. پس از مرگ «فرل»، «مری مکارتی» نویسنده معروف دیگر، و باز آمریکایی، او را وجدان بیدار ادبیات آمریکا خواند. ولی به «فرل» جایزه داده نشد. «ازرا پائونند»، «ویلیام کارلوس ویلیامز»، «ای. ای. کامینز»، «چارلز اولسون»، «رابرت دانکن»، یعنی تقریباً مجموع شاعران بزرگ آمریکا، که بر شعر سراسر جهان حتی تعداد عظیمی از برندگان جایزه نوبل اثر گذاشته‌اند، از جایزه بی بهره ماندند. از این مجموع، فقط «دانکن» زنده است، و نسل بعد از او، یعنی «رابرت کریلی»، «الن گینزبرگ»، «لارنس فراینگتی»، «رابرت بلاي»، «دنیز-لورتاف» و «گری استایدر» به جایزه نزدیک نشده‌اند. از قصه نویسان معروف آمریکا «ویلیام باروز»، «سلینجر»، «پینچون»، «الیسون»، «کاپوتی»،

«میلر»، «کازینسکی»، «جوزف هلر»، و «داکترو» [ونه دکترف] جایزه را نبرده‌اند. به‌طور کلی در طول این بیست سال گذشته، که نویسندگان لیبرال و چپ آمریکا، در مسئله ویتنام، خلیج خوک‌ها، و اترگیت، جنگ، و تساوی حقوق زنان با مردان، مواضع ضد امپریالیستی گرفته‌اند، جایزه نوبل راهش را به سوی نویسندگان محافظه‌کارتر آمریکایی کج کرده است: «آیزک بشویس سینگر» و «سال بلو» در شمار این قبیل نویسندگان هستند. ولی شاید معیارها پیچیده‌تر از آن باشد که آدم به تقسیم‌بندی دقیقی دست پیدا کند. دوتن از غول‌ترین نویسندگان جهان، یکی «ولادیمیر ناباکوف» و دیگری «بورخس» از جایزه بی‌نصیب ماندند و مردند. در حالیکه «ناباکوف» ده‌تای «کلودسیمون» را می‌توانست بیندازد ته‌جیبش و گهگاه درآورد و مثل تخمه بشکند؛ و خرد و دانش متعالی «بورخس» در جهان ادب، و نفس کرامات‌نگارش [و چقدر از ادبیات خود مام‌تأثر بود و ده دوازده سال پیش که در نیویورک با الن گینزبرگ به دیدنش رفتم، گوش‌هایش را به‌سویم تیز کرد و گفت: «غزلی از حافظ برایم بخوان»] دونسل نویسنده برای آمریکای لاتین و شاید بخش عظیمی از جهان تربیت کرد. اینان می‌توانستند با گرفتن نوبل، به نوبل و آکادمی سوئد جایزه داده باشند. در ادبیات فرانسه، تقریباً همه آن چیزی که سوررئالیسم خوانده می‌شد، از جایزه محروم بود و سوررئالیسم دقیقاً آن چیزی است که سراسر ادب جهان را در شعر و نثر تحت نفوذ خود گرفته است. و این طبیعی بود: آنهایی که به «آنا تول فرانس» جایزه می‌دادند، نباید قاعدتاً به «آندره برتون» و «روبر دسنوس» که در زمان مرگ «آنا تول فرانس» و گویا سر قبرش،

طی اعلامیه‌ای گفتند: «ما آمده‌ایم ابتدال را به‌خاک بسپاریم»، جایزه نوبل بدهند.

راقم این سطور خود از نزدیک، یکی دوبار با مسئله جایزه نوبل سروکار پیدا کرده است. در سال‌های ۷۶ و ۷۷، یعنی قریب ده سال پیش از این، «طلعت حلیمان» نویسنده ترک، چند نفر دیگر و من، کوشش نسبتاً پیگیر و گسترده‌ای را برای رساندن «یاشار کمال» نویسنده معروف ترک، به مرز کاندیدهای جایزه نوبل آغاز کردیم. در همان زمان، در سمیناری که با شرکت نویسندگان و شاعران آمریکایی و نویسندگان و شاعران خاورمیانه، از سوی انجمن قلم آمریکا در نیویورک تشکیل شده بود، و آقای احمد شاملو هم در آن شرکت داشت، برای اولین بار یاشار کمال را دیدم. در جلسهٔ همان، جان آپدایک، کرت وانگوت، یاشار کمال و من راجع به همان حرف زدیم. مسئله نوبل و یاشار مطرح بود. بعدها یاشار از ترکیه برای من نوشت: «خواه جایزه را بدهند و خواه ندهند، من کار خود را می‌کنم». وقتی که پروفسور همیلان، از منتقدان آمریکا و جنگ‌پرداز آثار ادبی کشورهای خاورمیانه، نام دیگری را به الن گینزبرگ پیشنهاد کرد، گینزبرگ گفت: «نامزد من برای جایزه نوبل، «ویلیام باروز» قصه‌نویس است.» و «باروز» برنسل جدید نویسندگان آمریکا اثر عمیقی گذاشته است. به‌رغم اینکه در آن زمان، من از نظر نوحواهی و نوگرایی و ادبیات تجربی، گرایش بیشتری به ناباکوف و بورخس داشتم، ولی معتقد بودم که این دو آنقدر طرفدارهای پروپا قرص در همه‌جا دارند که به هر طریق روزی جایزه را می‌برند، ولی

یا شار احتیاج به هل دادن داشت، و ما هم فقط هل می دادیم. ولی ناباکوف در سالی که می گفتند حتماً جایزه را خواهد برد، مرد؛ و آکادمی را از افتخار بردن جایزه محروم کرد. بعدها بورخس هم مرد، و این ورو آن ور گفتند به دلیل اینکه او جایزه های از پینوشه پذیرفته بود و مدح و ثنایی هم درجایی گفته بود، نوبل را به او ندادند. ولی مسئله این است که وقتی آقای مارکز جایزه می برد، دیگر نمی شد سال بعد به بورخس جایزه بدهند. وقتی که جایزه را به آقای گولدنیک، که دیگر داشت به کلی از یادها فراموش می شد، دادند، داد دنیا در آمد که مگر حضرات آکادمی سین سوئد نمی دانند که در دنیا چه می گذرد.

از سال ۸۰ به بعد انجمن قلم، شعبه آمریکا، که متنفذترین شعبه انجمن قلم در جهان است، کارتی برای من می فرستاد و کاندیدای مرا برای جایزه نوبل می خواست. به همین سادگی. آیا به این دلیل بود که من در آمریکا سه کتاب و تقریباً صد شعر به انگلیسی چاپ کرده بودم، و یا اینکه عضویت همان انجمن قلم آمریکا را داشتم؟ دقیقاً نمی دانم. شاید این کارت برای دهها عضو دیگر انجمن قلم هم فرستاده می شد. تازمانی که اسم آقای احمد شاملو بجد به میان نیامده بود، من اسم یا شار را پشت آن کارت می نوشتم و می فرستادم. اعتقاد من بعدها راجع به این قضیه بسیار قوی تر شد که: آقای احمد شاملو، به دلیل نفوذ انکارناپذیرش بر شعر امروز فارسی، به دلیل آنکه پیش کسوت همه شاعران امروز ایران است، و به دلیل دهها شعر خوبی که در طول بیش از چهل سال شاعری خود گفته است، نامزد لایقی برای این جایزه بشمار می رود. ولی اگر آقای شاملو این جایزه را هنوز نبرده است و احتمال آن هم

نمی رود که ببرد، دلایل سیاسی دارد، و این دلایل سیاسی، شخصی و خصوصی و حتی شاید بومی و ملی نیست. لیاقت شخصی آقای شاملو از نظر ادبی هم محرز است، ولی آن موج خاصی که شعر شاملو برگرده آن سوار شود و راه جهان را در پیش بگیرد، هنوز به وجود نیامده است. باید جهان برای شعر و نثر امروز، لهه بزند، ما باید جهان را ببریم، آنگاه نوبل یا هر چیز دیگری از این قبیل، در واقع تحصیل حاصل است.

در سال ۱۹۷۹، فصلنامه «ادبیات جهان» که در آمریکا چاپ می شود و هر سال جایزه ای ده هزار دلاری به یک نویسنده مهم جهان می دهد، از من خواسته بود که هر سال یک نفر را از خاورمیانه به عنوان نامزد این جایزه معرفی کنم، ولی دعوتنامه این مجله از من به عنوان عضو هیأت داوران این جایزه، متأسفانه در سال ۱۹۸۲ به دست من رسید. داور کشورهای آمریکای لاتین، آقای «گابریل گارسیا مارکز» بود. این جایزه گام اصلی در آمریکا به سوی جایزه نوبل بشمار می آید. ولی رسیدن این نامه به دست من آنقدر با تأخیر بود که انگار در یکی از تمثیل های کافکا آن را برای من فرستاده بودند. نتوانستم قضیه را جدی بگیرم. پیش از انقلاب در آمریکا، و در اوایل انقلاب در ایران، تلویزیون های آمریکایی و کشورهای اسکانندیناوی، به ویژه سوئد، بارها با من راجع به شعر و نثر فارسی مصاحبه کردند. ولی جدی شمرده شدن ادبیات فارسی در محافل جهانی و نه در محافل مستشرقها و مراکز خاورمیانه آمریکا و انگلیس، علاوه بر اینکه احتیاج به فعالیت جدی فرهنگی دارد، نیازمند جو مثبت خاصی برای آفرینندگان این فرهنگ

هم هست. طبیعی است که این جو از نوعی که «میلوش»، «سولزنیستین» و «برادسکی» را به سطح شناسایی جهانی رسانده است، نمی‌تواند باشد. آن جو مثبت و آن موج خاص باید مشروط به شرایط عینی و ذهنی ارتباط ما با جهان باشد، و از داخل آن شرایط خاص نام کسانی که بی‌شک لیاقت جایزه نوبل را دارند، باید بیرون بپرد و به کشف ادبی جهان برسد. در میان شاعران و نویسندگان امروز ایران، خواه در داخل و خواه خارج کشور، من دستکم هشت نفر را می‌شناسم که از گولدینگ، شوئینکا، کلودسیمون و حتی از جوزف برادسکی، سر و گردنی بلندتر هستند. ولی اوضاع کنونی جهان، حالت انفعالی محققان غربی حوزه ایرانشناسی، کمبود عناصر رساننده تولیدات فرهنگی ما به رسانه‌های جهانی و محافل هنری و ادبی، عدم ارتباط نویسندگان و شاعران ما با جهان، و حتی با خودشان، فقدان مکانیسم‌های جدی نقد و انتقاد ادبی، فقدان یک سیستم ترجمه مستمر و مرتب و برنامه‌ریزی شده، و عدم حضور یک کانون واقعی نویسندگان و شاعران که هدفش جدی گرفتن کار صنفی و هنری اهل قلم و ایجاد ارتباط با کانون‌های مشابه در سراسر جهان از همان دیدگاه فرهنگی باشد، هفت‌خوان اصلی ما برای ورود به بازار جهانی ادبیات است. گرچه، به قول یاشار، گرفتن و نگرفتن جایزه فرقی به‌عالم نویسنده جدی نمی‌کند، اما هدف گرفتن جایزه نیست، بلکه هدف به‌محک‌زدن بهترین آثار فرهنگ ملی در بازار ادب و فرهنگ جهانی است.

و اما چرا آقای برادسکی این جایزه را برده است؟ و یا بهتر است سؤال را به صورت دیگری مطرح کنیم: چرا آقای برادسکی

امسال برنده این جایزه شده است؟ چرا پارسال، چرا سه سال پیشتر برنده نشده بود؟ مسئله به نظر من روشن است: دادن یک جایزه، آن‌هم بزرگترین جایزه ادبی جهان، مثل هر حادثه بزرگ دیگری، خواه فرهنگی و خواه غیر فرهنگی، مشروط به شرایط خاص عینی و ذهنی جهان است. زجر و شکنجه چندین ساله آقای برادسکی، از شانزده سالگی تا سال آخر اقامتش در شوروی، تبعید و اقامت طولانی‌اش در آمریکا (طوری که هفده سال است پسرش را ندیده است)، حرف و سخن‌هایی که او خود راجع به اوضاع شوروی نوشته (از لنین تا استالین و خروشچف تا کاگب تا مدارس، کارخانه‌ها، زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها، و مردم عادی و نویسندگان و شعرا، که بخش اعظم آنها در معتبرترین مطبوعات ادبی و فرهنگی جهان چاپ شده است، حسرت و سخن‌هایی که دیگران راجع به او نوشته‌اند (کوشش‌های جنگ‌پردازان داخل شوروی برای جمع‌آوری اشعار او در شوروی که در دهه هفتاد به‌رغم مواجه شدنش با شکست، سروصدا در سطح جهانی ایجاد کرد. مقدمه نویسی اودن بر مجموعه اشعارش که انتشارات پنگوئن چاپ کرد، چاپ آثارش در «نیویورک ریویو آو بوکز»، معتبرترین مجله ادبی جهان، و بحث‌های منتقدان راجع به کارهای او در همان مجله و مجلات مشابه)، حس شوم تبعید از ریشه، از زبان، از چهره‌های آشنا و جهان ملموس یادها و خاطرها (گرچه او خود را بی‌یاد و بی‌حافظه می‌داند)، اجزای اصلی کلی را تشکیل می‌دهند که ارتباط امروز جهانیان با شوروی به‌وجود آورده است. این جایزه را، به یک معنا، فضای بساز سیاسی شوروی در زمان حال، و شرایط خاصی که این فضای باز سیاسی در

ارتباط شوروی با جهان به وجود آورده است در اختیار آقای برادسکی می گذارد.

جرآتی که آقای گورباچف در طول این يك سال گذشته نشان داده است: به مبارزه طلبیدن ذهنیت استالینی حاکم بر پیران حزب کمونیست شوروی، کوشش در راه کسب دموکراسی برای سوسیالیسم، نشان دادن نقاط ضعف اقتصادی، برنامه ریزی اجتماعی، رفاه، بهداشت، مسکن و غیره - که اگر ده سال پیش در یکی از کشورهای بلوک شرق صورت می گرفت، بی شک با اشغال و تهاجم نیروهای نظامی شوروی پاسخ خود را می گرفت - کار کوچک و ساده ای نیست. دشمن شماره يك شوروی، یعنی امپریالیسم آمریکا، ممکن است هم اکنون از خوشحالی در پوست ننگنجد که شوروی سرانجام به سوی غرب حرکت کرده است، ولی کسانی که مردم شوروی را دوست خود می دانند، باید این فضای باز را، که بازگو کننده نیاز مبرم، عمیق و چندین ساله مردم شوروی است، به آقای گورباچف از يك سو تبریک بگویند، و از سوی دیگر به او هشدار دهند که اگر قدمی به عقب بگذاری، هم گردن خودت رفته، و هم گردن آن کوشش جدی برای پیوند زدن نهال آزادی به تنه سوسیالیسم و رهایی بخشیدن جمهوری های شوروی از چنگ غفريت استالینیستی که مثل کابوسی بر خواب و بیدار مردمان شوروی حاکم بوده است. این کابوس استالینی محدود به شوروی نبوده است. از چهل سال پیش تا به امروز، تعدادی از مردان شجاع و فداکار میهن ما فریاد می زده اند: سایه استالین را از سر مردم شوروی دور

کنید و به مردم آزادی بدهید؛ و نوچه های استالینیسم در همین میهن ما، به این مردان شجاع تهمت جاسوس امپریالیسم می زدند. حالا گورباچف حرف جلال آل احمد را می زند، حرفی را می زند که هشت سال پیش، صدای رسای نویسندگان ملت ما در کانون نویسندگان علیه استالینیسم زد، و استالینیست ها به این نویسندگان تهمت جاسوس سیا و صهیونیسم و امپریالیسم زدند. آن نوچه ها حالا چه خواهند گفت؟ آیا گورباچف هم جاسوس امپریالیسم است؟

اعطای جایزه به آقای برادسکی را من مشروط به این شرایط می دانم. و این جایزه وقتی مهم تر از يك جایزه نوبل تلقی خواهد شد که از ابعاد ادبی قضیه پارا فراتر بگذاریم. وزیر خارجه شوروی، و یا سخنگوی آن وزارتخانه، گفته است که آثار برادسکی به زودی در شوروی چاپ خواهد شد. گامی است مثبت. ولی فضای باز سیاسی شوروی باید فراتر از این برود. باید آثار همه نویسندگان تبعیدی شوروی در اختیار مردم شوروی قرار گیرد: از سولژنیسین تا سنیاوسکی تا برادسکی؛ باید درست از مقطع انقلاب، هر چه سانسور شده، چاپ شود. با چوب و دگنک، به بهانه انقلاب و مبارزه با تمایلات بورژوازی بر سر تئوری سازی ادبی دهه دوم و سوم، از یا کوبسون تا اشک洛夫سکی تا توماشفسکی تا ولادیمیر پروپ زدند. نقد ادبی روس را خفه کردند. «ما»ی «زامیاتین» را که سلف درخشان تر از خلف آثاری چون «دنیای شجاع جدید» «آلدوس هاکسلی» و «۱۹۸۴» «جورج اورول» بود، توقیف کردند. باید پرونده حقه بازی های استالین و ژدانف را در کنگره سال ۱۹۳۴ به روی مردم شوروی باز کنند و باید همه قربانیان محاکمات

دهه سی تا چهل از اعماق پرونده‌های مدفون «کاگب» زبان باز کنند و واقعیت را بیان کنند، باید پرونده جنایات ژدانف در همان ده و دهه بعد، علیه نویسندگان و هنرمندان باز و افشا شود. کسی که «آنا - آخمتووا»، شاعر بزرگ روس را، به جرم تغزلی بودن اشعارش به آسیای مرکزی تبعید کرد، یعنی ژدانف، با مرگ ژدانف در شوروی و با مرگ استالین نمرد. به عنوان يك دستگاہ جاسوسی علیه بقیه فضلای و نویسندگان و شعرای شوروی به کار خود ادامه داد. همین آقای برادسکی، شاگرد «آخمتووا» را، به هر جایی که دلش می‌خواست تبعید کرد. آنچه صاحب این قلم می‌گوید این است: اعطای جایزه به برادسکی بساید حس «جست‌وجوی زمان گذشته» را برای درک زمان حال و آینده به - شوروی برگرداند. يك سیستم موقعی از اعطای آزادی به مردم خود ضرر می‌برد که دیگر اعطای آزادی در آن سیستم دیر شده باشد. يك سیستم موقعی با برجا می‌ماند که مدافع آزادی مردم باشد، نه مدافع آزادی حاکمان بر مردم. شوروی از این فورمول استثنا نیست. تنها در سایه خیزش بی‌بر و برگرد، عظیم و شکست‌ناپذیر آزادی در آن کشور است که امپریالیسم که گاهی بریده‌ناچیز آزادی‌جویی کشورهای غربی را به عنوان تنها مزیت زندگی این کشورها در برابر خلائق جهان، به خصوص مردمان «دنیای سوم»، می‌گیرد، به کلی هرگونه جاذبه خود را از دست می‌دهد. آقای گورباچف باید بداند که تنها با آزادی ملل شوروی سر و کار ندارد، بلکه با اساس آزادی، با انقلاب در بطون آزادی در سراسر جهان سر و کار دارد. و چون اعطای جایزه به آقای برادسکی در شرایطی صورت می‌گیرد که آقای گورباچف

با درک نیاز مردم شوروی به آزادی، گامی به سوی آزادی برداشته است، اعطای این جایزه را باید به آقای گورباچف هم تبریک گفت.

۲

شعر روس پیش از برادسکی

در سال ۱۹۷۹، برادسکی نوشت: «زندگی نامه نویسنده در بیچ و تاب‌هایی نهفته است که او به زبان می‌دهد.» این گفته، بی‌شک، درست است. ولی اگر از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۶ (زمان کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی)، برادسکی چنین حرفی می‌زد، در شمار مرتدان تئوری ادبی در شوروی درمی‌آمد. ولی پیش از رسیدن به برادسکی، باید به چند نکته کلی اشاره کنیم.

از افلاطون تا استالین يك خط فکری جدی حکومتی راجع به شعر وجود داشته است که پیوسته به شعر لطمه زده است. افلاطون شاعر منزل و دیوانه و قابل‌طرده از جامعه می‌دانست. تنها شاعری به جمهوری افلاطون اذن ورود داشت که مدح‌خدایان و رهبران حکومتی را بگوید. استالین و ژدانف می‌گفتند شعر باید در خدمت حزب و مقتضیات سرمداران حزب باشد: افلاطون به صورت ذهنی قاتل شاعر شوریده بود، استالین و ژدانف، هم به صورت مکتبی و ایدئولوژیکی وهم به صورت عینی. در این میان خیلی‌ها آمده‌اند و رفته‌اند. آتاترک که نه فلسفه افلاطون را در آستین داشت و نه جلادهای استالین را در

خدمت، راجع به «ناظم حکمت» حرفی داشت که بیشتر آتاترک‌رانشان می‌دهد تا ناظم حکمت‌را. می‌گفت: «باید ناظم حکمت را دار زد و بعد پای چوبه دار نشست و گریست.» این معجون غریب سادیسم و ماسوخیسم، وجه سادیستی خود را بیش از هر جای دیگر در شوروی استالین متجلی کرده است. ولی آیا صدای شاعر را می‌توان برای ابد در یک کشور خفه کرد؟ تجربه استالینیسم نشان داد که چنین کاری عملی نیست. گرچه بسیاری از شعرای نجیب و خوب و گاهی بزرگ شوروی (از بزرگان، «اوسپ ماندلشتام») در تبعید گاه‌ها جان سپردند و یا به‌جوخه آتش سپرده شدند، لکن روحیه تغزل، پایگاه اصلی شعر و شاعری در همه اعصار، هم در ساحت عاشقانه و هم در ساحت تأملات فلسفی، از زبان روسی و ملل اتحاد جماهیر شوروی، نه تنها یکسر رخت برنست، بلکه پس از استالین در سال ۱۹۵۳، به‌ویژه پس از استالین‌زدایی سال ۱۹۵۶، قوت بیشتری گرفت. هم پیران قوم - آنها آخمتووا، بوریس پاسترناکو «نیکلاس زاپولوتسکی» - و هم نسل جدید شاعران شوروی، مثل «آندره‌یی ورنزنسکی»، «یوگنی یفتوشنکو»، «بلا آخمادولینا» و جوزف برادسکی، به‌سوی تغزل جدید و به‌سوی تأملات جدی راجع به طبیعت، و انسان متفکر در طبیعت، روی آوردند.

روسیه قرن نوزده، بدون شك بزرگترین صفحه رئالیسم را به - جهان عرضه داشته است. پدر اصلی این رئالیسم گوگول است، ولی برجسته‌ترین چهره‌های این رئالیسم را باید در وجود داستایوسکی و تولستوی دید. جهان هرگز این دونویسنده را فراموش نخواهد کرد.

اینان شکسپیرهای نثر واقع‌گرایانه هستند. لرماتوف، شچدرین، چرنیشفسکی، تورگنیف و چخوف، به‌نوبه خود، چهره‌های درخشان دیگر هستند. برای درک جامعه روس، و علت حرکت آن به سوی انقلاب اکتبر، خواندن این نویسندگان مهم‌تر از خواندن نویسندگان سیاسی آن دوره و حتی ایدئولوگ‌های سوسیال‌دموکرات است.

اندیشه‌های آدم‌ها ایدئولوژی‌ها را می‌سازند، ولی ادبیات با آدم‌های نه‌تنها اندیشمند، بلکه آدم‌های عاطفی، احساساتی، غریزی، و به‌طور کلی با همه خصلت‌های انسان‌ها، سروکار دارد. و زمان قرن نوزده روس جامع جمیع این خصلت‌ها است.

ولی شعر قرن نوزده به‌هیچ‌وجه این عظمت را ندارد. کافی است پوشکین را کنار بگذارید. مابقی، پیش از گام گذاشتن در ساحت بزرگی، شمع‌هایی در گذر باد بوده‌اند، تا می‌رسیم به آستانه انقلاب. گرچه لنین کاملاً حق داشته است که پوشکین را به‌مایا کوفسکی ترجیح بدهد، و گرچه شاید شاعران آستانه انقلاب و بعد از انقلاب تاکنون در شوروی، هیچ‌کدام عظمت پوشکین را ندارند، ولی در این تردیدی نیست که فوران شعر در دوران سوسیالیسم به‌مراتب قوی‌تر از دوران تزاریسیم بوده است. بحث تحلیلی راجع به دلایل این فوران قوی‌تر، در این مختصر نمی‌گنجد، ولی گفتن چند نکته ضروری است:

در سال ۱۹۰۵، «الکساندر بلوک» کتابی چاپ کرد تحت عنوان «شعرهایی درباره زنی زیبا». «بلوک» مرکز هیجان سمبولیسم روس شد، ولی پنج یا شش سال بعد سمبولیسم روس، در مباحثات مختلف درگیر شد و غرق بحران گردید. بلوک این بحران را درونی خود کرد، و از

این بحران، ناگهان در سایه حرکت انقلاب به سوی شعری آمد که یکسر با شعرهای دوران سمبولیسم و شعرهای دوران بحران بلوک فرق می کرد. شعر «دوازده نفر» او که در دوازده بخش نوشته شده بود، عملاً شعر انقلاب شناخته شد:

بخش نه

شهر بیقرار اکنون آرام است
سکوتی بر برج «نوسکی» حاکم می شود
پلیسی به چشم نمی خورد
شهر را دوستان بگیرد، بدون مشروب،

بورژوا، که سر چهارراه ایستاده است
پوزه اش را در پالتو پوستش فرو می کند
کنارش دورگه ای گرگز کرده است
با پوستینی سیمی و بادمش لای پاهایش

بورژوا ایستاده است، سگی گرسنه
بی زبان، مثل علامت سؤال، ایستاده است
و جهان کهنه در پشت سر او ایستاده است
سگی بادمش در لای پاهایش

ولی این حرکت از سمبولیسم به سوی عینی گرایی فقط در حضور شعر بلوک صورت پذیرفت، چندین جریان مهم از سال ۱۹۱۰ تا سال ۱۹۲۰ در شعر روس پدیدار شد که شاید دو جریان از همه آنها شاخص تر بود. یکی فوتوریسم که پیش از انقلاب اکتبر، مایا کوفسکی جوان عملاً

در رأس آن قرار گرفت؛ و دیگری مکتب «آکمه ایسم» که دو شاعر بزرگ روس «اوسیپ ماندلشتام» و «آنا آخماتووا» در چند سال پیش از انقلاب بدان پیوستند. در واقع هر دو این مکتبها، و نیز مکتب تصویرگرایی «یسنین» - که نخست به تصویر روستا و ریشه روستایی خود دلپسته بود و بعدها، از آن دلزده شد و همگام انقلاب به تصویرگری شهر پرداخت و در همان جوانی با خودکشی خود راه را برای خودکشی مایا کوفسکی هموار کرد - واکنشهایی علیه سمبولیسم او آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بودند و به طور کلی هرگونه عرفان و ابهام مابعدالطبیعی را رد می کردند، اگرچه ضمن واکنش نشان دادن، همه کنشهای مکاتب قبلی را هم یکسره کنار نمی گذاشتند. حقیقت این است که در مکتب «فوتوریسم» مایا کوفسکی، سمبل نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان وسیله به کار گرفته می شد، و بر رکن اصلی تعهد اجتماعی - سیاسی او، رنگ شاعرانه نیرومندی می بخشید. به این نمونه که در سالهای ۱۸ - ۱۹۱۷ سروده شده است، نگاه کنید:

ابرها شعبده می کنند

آن بالا

در آسمان

ابرها سفر می کردند

فقط چهار ابر -

از جماعت شما نبودند

اولی تا سومی

شکل آدم بودند،

در حالیکه چهارمی،

شتر بود .

بعد،

وقتی که خوب غوطه خوردند

سر راه

ابر پنجمی به آنها پیوست

و از این یکی

- مطلقاً بی ربط -

فیل پشت فیل

حرکت کردند

تا اینکه -

شاید ابر ششمی

رسید و بوحشتشان انداخت

ابرها

همه در هوای لطیف نابود شدند

و پس از آنان

آفتاب ،

زرافه‌ای زرد

در حالیکه ابرها را چون گاه نشخوار می‌کرد ،

چهار نعل تاخت

ماندلشتام در سال ۱۹۴۱ در مقاله‌ای تحت عنوان «کلمه و فرهنگ»

نوشت :

« شعر شخمی است که زمان را زیرورو می‌کند ، طوری که لایه‌های عمیق زمان ، خاک سیاه ، بر سطح ظاهر می‌شود . لکن ، اعصاری هستند که در آنها بشریت ، که از زمان حاضر دل خوشی ندارد و مشتاق

لایه‌های عمیق تر زمان است، مثل شخم کار، و لع خاک بکر زمان را پیدامی‌کند.

انقلاب در ادبیات به ناچار به سوی کلاسیسیم می‌گراید...

« اغلب شنیده می‌شود : فلان شعر خوب است، ولی به دیروز تعلق

دارد. ولی من می‌گویم : دیروز هنوز متولد نشده است . دیروز واقعاً

سپری نشده است . من از نو «اووید» ، «پوشکین» ، و «کاتولوس» را می-

می‌خواهم ، و با «اووید» ، «پوشکین» و «کاتولوس» ، تاریخی راضی

نخواهم شد .

بر اساس همین تفکرات و تأملات بود که در طول دهه بیست و

دهه سی، ماندلشتام بهترین شعرهای زندگی خود را نوشت. يك شعر

جدید هرگز به طور کامل جدید نیست؛ و يك شعر کهنه خوب، هرگز

به معنای واقعی کهنه نیست :

لنینگراد

به شهر خود برگشتم، شهری آشنا چون اشک

چون تار و پودم، چون غده‌های متورم کودکی‌ام

حالا که برگشته‌ای - هر چه سریع‌تر

روغن ماهی چراغهای ساحل رودخانه در لنینگراد

را قورت بده .

بسرعت با این روز دسامبر آشنا شو

جایی که در آن زرده تخم مرغ با قیر شوم در آمیخته است

بطرز بورک! من نمی‌خواهم بمیرم - هنوز نه!

شماره تلفن‌های من در اختیار کست

پترزبورگ! هنوز فهرستی از آدرسها دارم
که به من باری خواهد کرد تا صدای مردگان را بشنوم

من روی پلکانی سیاه زندگی می‌کنم. و زنگ در
که از گوشت تن آدم بریده شده، بر شقیقه‌ام می‌کوبد

انگشت به آهنهای صدا دار زنجیرهای در می‌زنم
تمام شب بیدارم و منتظر میهمانها هستم.

و با سخنی راجع به آنا اخماتووا، استاد برادسکی، این بخش
را به پایان می‌برم. اخماتووا شاعر جزئیات غرق در عاطفه است، و
شاید معنای بنیادی تغزل‌درهمین نهفته باشد: که احساس و عاطفه جزئیات
تصویری خود را طوری به رخ بکشد که خواننده، آلوده آن احساس و
عاطفه شود:

از فاخته پرسیدم
چندسال از زندگی‌ام باقی مانده است
قله کاجها به لرزه در آمد
شعاع زردی از خورشید بر چمنزار افتاد
ولی هیچ صدایی گستره روبرو را بر نیآشفست
بعد من به سوی خانه رفتم
و نسیم خنک
پیشانی‌ام را که می‌سوخت نوازش کرد.

در سال ۱۹۳۹، اخماتووا نوشت:

همه چیز برای همیشه بهم ریخته است
حالا دیگر نمی‌توانم
انسان را از حیوان تمیز بدهم

و، سال، سال اوج استالینیسم و آستانه جنگ جهانی است، يك
سال بعد، برادسکی به دنیا آمد.

چندسال بعد ژدائف، بی‌شرم، با سوء استفاده از کلمات فنی -
ادبی فرمالیست‌هایی که خود ممنوعشان کرده بود، اخماتووا را با این
تهمت‌های زشت و نفرت بار به تبعید فرستاد: «نیمی راهبه، نیمی فاحشه،
یا بهتر است بگویم فاحشه - راهبه‌ای که گناهِش به‌دها آلوده شده
است.» و کسی که تبعید می‌شد، شعری به این زیبایی سروده بود:

انگار رودی بودم
گذشت خشن زمان مسیر مرا عوض کرده بود،
مسیری را به جای مسیری دیگر نشانده بود،
که در بستری دیگر جاری بود
و من کرانه‌هایم را نمی‌شناسم
آه، چه مناظری را باید ندیده باشم
پرده باید بی‌من بالا رفته، بعد پایین آمده باشد
چه بسیار دوستانم را که حتی يك بار در زندگی ندیدم
و سوادهای گونه‌گون چه شهرهایی که
می‌توانستند اشک از چشمانم جاری کنند
در حالیکه برآستی من تنها يك شهر را می‌شناختم
و با لمس دست می‌توانستم در خواب پیدایش کنم ...
و چه بسیار شعرهایی که نگفته‌ام -

همسرایی پنهان آن شعرها دور سرم پرسه می‌زند
و شاید روزی حتی بتواند خمه‌ام کند.

۳

برادسکی

اگر برادسکی میراثی از تغزل جزیبی نگر مکتب «آکمه‌ایسم»
آخمتووا را باخود به‌همراه آورده است، دومیراث دیگر روس را با
هم باخود یدک می‌کشد که به‌همان اندازه اهمیت دارند. براین سه
میراث باید تأثیر شعر جدید انگلیسی را، که در مرکز آن نام‌تی. اس. الیوت
قرار دارد، افزود.

یکی از این میراث‌ها یکسرفنی است و آن میراث به‌خود پیچیدگی
زبان است. بهتر است به‌این نکته از دیدگاه تئوری نقد و انتقاد ادبی
خود روس نگاه کنیم. اگر «بلوک» علیه سمبولیسم خود در بحبوحه انقلاب
اکتبر قیام کرد و در بنیان گذاشتن شعر جدید شوروی نقش مهمی ایفا
کرد، اشکلوفسکی، یا کوبسون و توماشفسکی علیه تئوری نقد و انتقادی
سمبولیسم قیام کردند و اساس فرمالیسم روس را گذاشتند. فرمالیسم
روس، بیشتر تئوری شناسایی فرم است تا جانبداری کورکورانه
از هر چیزی که به‌نام فرم ارائه می‌شود. «بوطیقا»ی فرمالیسم مبتنی بر
بررسی عمقی ساختارهای جزیبی و کلی قصه‌ها و شعرهاست. زبان،
و پیچیدگی‌های زبانی، در مرکز این بوطیقا قرار دارد. «تصویر»، که
سمبولیست‌ها آن را اصل می‌شمردند، در بوطیقای فرمالیسم اصل نیست،
بلکه نقشی که شکل تصاویر ایفا می‌کند اهمیت دارد. اهمیت ساختار

ارگانیک شعر از این‌جا ناشی می‌شود. [راقم این‌سطور در سال ۴۲
نوشت که تصویر به‌خودی خود اهمیت بنیادی ندارد، بلکه اهمیت در
شکلی است که شاعر به‌این تصاویر می‌دهد. در آن‌زمان راقم این‌سطور
هنوز فرمالیسم روس را نخوانده بود.]

وقتی که تروتسکی، زمانی که هنوز یکی از سه‌مرد قدرتمند
شوروی بشمار می‌آمد، با نگارش مقاله‌ای به‌فرمالیسم حمله کرد، و در
واقع با گفتن اینکه همه‌چیز مجاز است جز ضدیت با انقلاب، به‌فرمالیسم
برچسب ضدانقلابی زد، ندانسته راه را به‌روی رشد تئوریک فرمالیسم
در خود شوروی بست، و بعدها، پس از تبعید خود تروتسکی از شوروی،
آنهايي که به‌نکات مثبت مقاله او توجه نداشتند با چوب و چماق به‌جان
فرمالیست‌ها افتادند. کنگره اتحادیه نویسندگان شوروی، در سال
۱۹۳۴ فرمالیسم را برای همیشه مطرود و ممنوع اعلام کرد و حتی
نویسنده‌ای به‌نام «روزنتال»، استفاده از استعاره را هم ممنوع اعلام
کرد. گرچه بعدها تروتسکی طی اعلامیه‌ای که توسط «آندره برتون»
شاعر سوررئالیست فرانسوی، و «ریورا» نقاش مکزیکی، نیز امضا
شده بود، هرگونه کنترل هنر را از بالا و از طریق دولت و حکومت،
امری ضدانقلابی خواند، ولی ادبیات شوروی دوران استالین در خطی
افتاده بود که کاملاً در جهت عکس هرگونه تحريك ساختنی و زبانشناختی
سیر می‌کرد. این حرف برادسکی که: «زندگی نامه نویسنده در پیچ و
تاب‌هایی نهفته است که او به‌زبان می‌دهد»، بازگشت به‌میراث درخشان
شکل‌شناسی اوایل انقلاب اکبر است، گرچه اکثریت قریب به‌اتفاق
سرمداران خود انقلاب، مخالف آن انقلاب در شکل‌شناسی ادبی

بودند. این بازگشت برادسکی به ریشه تفکر در زبان و در شکل پیچیدگی-های آن، برای شعر کم تجربه روس در زمینه شکل ها و پیچیدگی های زبان گامی بسیار مهم و اساسی است. این، یکی از آن میراث ها. مسئله این است: انقلاب، فقط انقلاب در محتوای ادبیات به وجود نمی آورد. شکل ها هم دگرگون می شوند و تئوری شکل پذیری محتوا هم دگرگون می شود. و فرو کردن محتوای انقلاب در شکل شعر کهن و نثر کهن به منزله خفه کردن آن انقلاب است.

موضوع دوم موضوع استالینیسیم است. برادسکی در سال ۱۹۴۰ به دنیا آمده است. گرچه سیزده سال اول زندگی او مصادف با سال های آخر زندگی ژدانف و استالین بود، ولی استالینیسیم بیشتر ذهن او را از طریق زندگی معذب کرده است تا از طریق تحمیل حزبی نگارش به صورت استالینی. یعنی زندگی او نخست به تلخی دوران استالین آمیخته شده، و او پیش از آنکه به شیوه استالین مطالب بنویسد، عملاً در دوران استالین زدایی دست به قلم برده است. ولی دوران استالین-زدایی خروشچف جامع و مانع نبوده است، و هنوز، به رغم گذشت آن همه سال، و به رغم اقدامات بسیار مهم گورباچف، استالینیسیم از شوروی ریشه کن نشده است. رشد جسمانی و معنوی برادسکی در زمانی صورت گرفت که اغلب شاعران و نویسندگان معروف شوروی در حال توبه کردن از جنایات دوران استالین بودند. نمونه عالی این جریان توبه نگاری، شعر بسیار معروف «پاول آنتو کولسکی» است:

همه ما که تحت لوای نام او
معروف شده ایم
و زمانی را که حالا سپری شده است،
در آرامش گذرانده ایم

همه ما، دوستان او، که
سکوت کردیم، در حالیکه
از سکوت ما، بدترین شرارت
رشد کرد

مایی که شب خوابان نمی برد
و درهایمان را قفل می کردیم
موقعی که او از میان گروه خود ما
جلادهایی می آفرید

مایی که خرد شیرین را رها کردیم
خونریزی زندانها،
محاکمات مربوط به خیانت را
بالاسر خود حمل می کنیم

بگذار پسران تحقیرکننده ما
همان داغ ننگ را
بر ما هم بزنند:
سهم ما ننگ است

حقایق را نباید
مساوی از زیبایی کرد
ما، از او که مرده است
کمتر از سکوت خود نفرت داریم

اولی «وزن‌نسنکی» و دومی «برادسکی». این دو تن (و وزن‌نسنکی بیش از هر جای دیگر این نکته را در شعرهای «ضدجهان» اش نشان داده است)، هر شعر را پرسشی تازه در زبان به سوی حدوث کلام در مقطع حدوث اولین آن می‌دانند. از این دیدگاه، این دو شدیداً متأثر از شعر غربی هستند، وزن‌نسنکی متأثر از ماجراهای حاکم بر شعر سوررئالیستی است، و برادسکی متأثر از شعر زبان انگلیسی، به ویژه شعر تی. اس. الیوت، که در زمان مرگ او مرثیه‌ای تا حدی به تقلید از شعر «اودن» در مرگ «ویلیام باتلر ییتس» سرود و چاپ کرد. خصلت روایی شعر یفتوشنکو مانع آن می‌شود که او این حالت حدوث در مقطع حدوث، یا در مقطع سپیده دم زایش شعر را حفظ کند. از سه شاعر نسل میانسال شوروی، یفتوشنکو، شاید به دلیل جدا افتادن از خصلت توصیفی، توصیف از طریق ایجاز و حذف، و حذف بی‌رحمانه از طریق ارائه ایجاز، اهمیت کمتری داشته باشد.

تأثیر شعر انگلیسی - آمریکایی بر برادسکی چنان قوی بوده است که او هم اکنون به دو زبان شعر می‌گوید. کسانی که در سراسر جهان به دو زبان شعر می‌گویند فراوان هستند. نمونه درخشان این گونه پدیده در زبان‌های خود ما شهریار است که به فارسی و ترکی شعر می‌گوید. جالب است که شهریار وقتی شعر ترکی می‌گوید، شدیداً متکی بر زبان بومی و استفاده از کلمات بومی است و در واقع اصطلاحات عادی را مدام از اعماق زبان عامیانه مردم و سنت آنان بیرون می‌کشد و تا سطح شعری که گاهی واقعاً عالی است اعتلا می‌دهد؛ ولی وقتی که به فارسی شعر می‌گوید، متکی بر زبان رسمی، شکل رسمی ادبی (غزل

این او، استالین است: و سال، سال ۱۹۵۶، سالی که در آن برادسکی شانزده ساله است و در همان سال‌ها، وقتی که برادسکی در کلاس را به هم خواهد زد و راه بیرون از مدرسه را، به دلیل تکراری بودن محیط مدرسه و درس و مشق، در پیش خواهد گرفت تا دیگر پشت سرش را نگاه نکند، چنین خواهد اندیشید:

«هیچ جلاد روس نیست که از این بیم نداشته باشد که روزی خود در شمار قربانیان درخواهد آمد، و نیز تیره‌روزترین قربانیان هم (لااقل پیش خود) منکر این نکته نخواهد شد که قدرتی ذهنی برای جلاد شدن دارد.»

گرچه بعدها برادسکی خود را تا حدی غیرسیاسی خواهد خواند، ولی مسئله این است که اگر برای حاکم ظالم همه چیز سیاسی است، برای معترضی مثل برادسکی هم، خود به خود همه چیز صورت سیاسی پیدا می‌کند، حتی عکسی از لنین در تاشکند که به علت تکراری بودن عکس در هر جای دیگر در شوروی، ذهن برادسکی را آزار می‌دهد، و تبدیل به نماد تعارض با کلیه آن چیزهایی می‌شود که شرق، آسیای مرکزی و تاریخ و فرهنگ گذشته شرق را در ذهن او راه داده‌اند. در واقع برادسکی در جایی می‌گوید که خود را مدیون این عکس‌های تکراری می‌داند، به دلیل اینکه تکرار عکس‌ها، سبب شد که او از تکرار برای همیشه نفرت کند. استادش آخمانووا شعری گفته بود: «خودت را تکرار نکن.» برادسکی می‌آموزد که شعر را طوری بگوید که هر گوشه آن، حتی موقعی که کهنه‌ترین چیزها را بیان می‌کند، تازه و نو باشد. و اتفاقاً از این دیدگاه فقط دو شاعر شدیداً از تکرار دور می‌شوند،

و قصیده، و به ندرت شعر نیمایی) و لهجه رسمی زبان فارسی است. برادسکی به این قضیه از دیدگاه خود نگاه می کند و در جایی می نویسد: «حافظه، به گمان من، جانشین دمی است که ما برای همیشه در روند نیک فرجام تطور از دست داده ایم...» و بعد اضافه می کند: «هر قدر آدم بیشتر به یاد بیاورد، شاید به همان اندازه به مرگ نزدیک تر است.» ولی انگار گاهی حافظه از دم و گاهی دم از حافظه سر درمی آورند و به یکدیگر شکل می دهند. حافظه نیز مثل دم به خود می پیچد و پدر صاحب دم و صاحب حافظه را درمی آورد، و برادسکی چنین نتیجه می گیرد:

« ولی اگر نویسنده کاملاً مجهز به تقلید کردن باریک ترین نوسانات ذهن بر روی کاغذ باشد، کوشش برای باز آفرینی دم با تمام شکوه مارپیچ آن، هنوز هم محکوم به شکست است، چرا که روند تطور بی خودی صورت نگرفته است. دورنمای سالها، خاطرات را تا مرز امحای نهایی آنها یکدست می کند، هیچ چیز آنها را بر نمی گرداند، حتی کلمات دست نوشته با آن حروف حلقویشان. چنین کوششی مخصوصاً موقعی بیش از هر مورد دیگری محکوم به شکست می شود که اتفاقاً دم آدم در جایی در روسیه گیر کرده باشد.»

و بعد برادسکی حرف دلش را راجع به زبان دومی که برای نوشتن شعر و مقاله برگزیده است، یعنی زبان انگلیسی، می زند:

« ولی اگر کلمات جایی، فقط نشانه نسیان بودند، مانعی نبود. حقیقت تأسف بار این است که کلمات در بیان واقعیت هم با شکست مواجه می شوند، دستکم نظر من این است که هر تجربه ای که از قلمرو

روسیه می آید، حتی وقتی که با دقت عکاسی ترسیم شده باشد، به سادگی از روی زبان انگلیسی کمانه می کند و هیچ نقش مرئی بر سطح آن به جا نمی گذارد. البته حافظه يك تمدن نمی تواند و نباید هم، تبدیل به حافظه تمدنی دیگر بشود. ولی وقتی که زبان قادر به باز آفرینی واقعیت های منفی فرهنگی دیگر نمی شود، حاصل کار بدترین نوع تکرار مکررات است.»

این حرف و سخن برادسکی گرچه ممکن است در تئوری درست باشد، ولی در عمل درست نیست. به دلیل اینکه وقتی که او در ادامه این سخنان خود می گوید شرارت حاکم بر روسی به زبان انگلیسی راه نیافته است، در واقع شهادت به چیزی می دهد که عکس آن در مورد تجربه نویسندگان معترض و ناراضی، منجمله خود برادسکی، صادق است. مثلاً ما چگونه فهمیده ایم در «گولاگ» چه می گذرد؟ از طریق انتقال تجربه آن از زبان روسی به انگلیسی و زبان های دیگر. چگونه در جریان تجربه عمیق و عظیم و دردناک بوکوسکی، سنیاوسکی، پاسترناک و ماندلشتام قرار گرفته ایم؟ از طریق ترجمه آثار این آدم ها به زبان خارجی [و در مورد صاحب این قلم، به زبان انگلیسی]. درست است که همه يك فرهنگ را نمی توان به يك فرهنگ دیگر منتقل کرد، ولی دستکم برادسکی، شعرش را به زبان انگلیسی ترجمه می کند و یا تجربه روسی خود را به تجربه زبان انگلیسی نزدیک می کند، و این به دلیل آن است که زبانها به رغم آدم های خوب و بدی که از آنها استفاده می کنند و به رغم تمایز و وجوه اختلاف عمیقی که بین تجربه فرهنگ ها، تمدن ها و نسل های مختلف وجود دارد، در اصل دارای يك ساخت عمقی

فوق‌العاده بنیادی هستند که با دقت و توجه بیشتر، و ادراک عمیق‌تر فرهنگ‌ها و به‌ویژه ساخت زبان به‌طور عام، می‌توان تجربه‌ها را از طریق آن از یک زبان به زبان دیگر جابه‌جا کرد. اگر غیر از این باشد، هرملتی به‌صورت یک نوع بیگانه به انواع ملل دیگر در خواهد آمد، و اقوام مختلف جهان به یکدیگر به همان اندازه بیگانه خواهند شد که فی‌المثل فیل‌ها نسبت به کرگدن‌ها، پشه‌ها و نهنگ‌ها.

این سخن برادسکی بی‌شبهت به مطلع شعر «موزیسین‌های کور» او نیست: «کور‌ها، شب‌را اشتباه می‌کنند/ جابه‌جا شدن در شب برایشان بسیار ساده است.» ولی حقیقت این است که همه موزیسین‌ها، کور نیستند؛ و همه تجربه‌ها هم غیر قابل انتقال نیستند. بزرگ‌ترین راز جهان در این است که یک انسان بعضی چیزهای انسان‌های دیگر را می‌فهمد. و گرنه چگونه آقای برادسکی جایزه می‌برد؟ و چگونه عده‌ای از بردن این جایزه خوشحال می‌شوند؟

ریزه‌کاری‌های شعر «ادات سخن» خود مبین این نکته است. آقای برادسکی بخشی از تحولات تثبیت‌شده در شعر و زبان و موسیقی کلام انگلیسی را درونی شعر خود کرده است. ترجمه آثار «دان» (وجه مرثیه درخشانی در مرگ «دان» گفته است!) و سایر شاعران دوران مابعدالطبیعی شعر انگلیسی، خود بخشی از آن تجربه است. شعرگویی او به زبان انگلیسی، بخش دیگری از آن تجربه. ترجمه او از روسی به انگلیسی بخش دیگری از آن تجربه. مسأله این نیست که آقای برادسکی در زبان روسی یا در زبان انگلیسی به این تجربه‌ها دست بزند. مسأله این است: آقای برادسکی با قدرت جالب توجهی که در زبان انگلیسی

از خود نشان می‌دهد می‌تواند تجربه روسی را متعلق به تجربه انگلیسی-زبانان بکند، ولی چیزی از آن بالاتر هم وجود دارد، شعر زبان انگلیسی، به‌ویژه شعر آمریکا، چنان قدرت و وسعتی پیدا کرده است - در سایه تأثیرپذیری از شعر و فرهنگ جهان و در سایه فعالیت خلاقه مردان وزنانی چون از راپائونند، الیوت، چارلز اولسون، ویلیام کارلوس ویلیامز، سیلویاپلث، الیزابت بیشاپ، دنیز لورتاف و دهها شاعر نسل جدید دیگر (کرلی، گینزبرگ، فرلنیگتی، بلای، کلی، کواشا، رائنبرگ و دیگران)، که آقای برادسکی باید با ترجمه به اینان به کمک شعر روس بشتابد. تجربه شعر آمریکا، تجربه آمریکا، فقط، نیست. تجربه هند و ژاپن و آفریقا و آمریکای لاتین هم هست.

سه ریشه اصلی که شعر برادسکی دارد: یکی شعر غیرمایا کوفسکی-روس، یعنی شعر آنا آخماتووا و بوریس پاسترناک؛ دیگری جزئی‌نگری به‌ظاهر تصادفی، ولی در واقع عمدی، که از شعر تی. اس. الیوت سرچشمه گرفته است؛ و سومی نوعی برداشت فیزیکی - متافیزیکی [مضمونی تصویری با معنایی در ورای تصویر]، که از شعر «جان‌دان» نشأت یافته است، به‌اضافه برخی ریشه‌های اروپایی-یونانی-توراتی، انجیلی، و سن نسبتاً کم برادسکی (چهل و هفت سال) او را در وضعی قرار می‌دهند که او، بیش از هر شاعر دیگری در داخل و خارج شوروی، به شعر شوروی کمک کند. درهای بسته شوروی شعر بزرگ جهان را در پیرون از مرزهای آن کشور نگهداشته است. درونی کردن تجربه‌های جهانی شعر توسط برادسکی، در صورتی که تکمیل شود، می‌تواند حتی به‌اعتلای شعر در میان سایر ملل شوروی هم یاری کند. در شعری که

برادسکی تحت عنوان «از اودیسه ئوس به تلما کوس» سروده است و حال و هوای شعرش دیداً یاد آور شعرهای «کنستانتین کاوایی»، شاعر بزرگ نیمه اول قرن بیستم یونانی اسکندرانی است، از زبان پدر خطاب به پسر می گوید:

نمی دانم کجا هستم و این محل کجا می تواند باشد
به نظر می رسد جزیره ای کثیف با بوته ها،
بناها و خوگهای گنده غرغرو باشد
باغی غرق در علف هرزه؛ ملکه ای یا شخصی دیگر،
علف و سنگهای گنده... تلما کوس، پسر عزیز
در چشم يك آواره، همه جز ایر شبیه هم می نمایند
ذهن وقتی که موجها را می شمارد، سهو می کند؛
چشمهایی که افق دریا می گزدشان، باید بگریند؛
و تن آب در گوشها تلنبار می شود؛
یادم نیست پایان جنگ چه شد، و حتی تو چندساله ای -
یادم نیست.

پس رشد کن، تلما کوس من، قوی شو
فقط خدایان می دانند که ما یکدیگر را دوباره
خواهیم دید یا نه.

این امید در دل جهانیان باید قوت بگیرد که تبعید به سبب جور
حاکمان و رنجش محکومان پایان بگیرد و پدر به فرزندش و فرزند
به پدرش برسند. شعری که آقای برادسکی در آن عواطف خود را مخفی

می کند، و از زبان اولیس خطاب به پسرش، و پوشیده در قول و نقاب،
و به زبان راز و رمز و کنایه و تمثیل، مکنونات ذهنی و قلبی خود را بروز
می دهد، نباید تنها به صورت يك شعر باقی بماند. زمانی می رسد که
واقعیت از شعر الهام بگیرد، و اگر چنین چیزی محال می نماید، باید
گفت يك تعریف دیگر از شعر این است که: هدف شعر، ممکن کردن
محال است. جوان شانزده ساله ای که در ساحل بالتیک، برای گرم کردن
کف دستش، انگشت هایش را دور قلم می فشرد، اینک با قلم قلبها را
داغ می کند، و این بخشی از همان جریان ممکن ساختن محال است.

نصیحت درخشان آنها آخامتو وای بزرگ باید در گوش شاعر
تبعیدی طنین اندازد که، خطاب به آنهایی که شصت و پنج سال پیش
می خواستند او، یعنی آخامتو وای، از شوروی مهاجرت کند، در شعری
چنین سرود:

می از آدهایی نیستم که سرزمین خود را ترك کرده اند
تا آنکه دشمنان آن را تکه تکه کنند.
به مدها خشن آنها اعتنایی نمی کنم
و سرودهایم را به آنها نخواهم داد

ولی من همیشه نسبت به تبعیدیها،
نسبت به زندانیها و بیماران احساس ترحم می کنم
ای آواره، راه تو تیره و تار است.

این است که جایی برای پنهان شدن نیست،
و جای فراوان برای بینایی و بینش هست
فقط صدا نیاز به انعکاس دارد و از فقدان آن بیمناک است
نگاه به نگاه پاسخی اعتیاد ندارد.
شمال با فلز دست و پنجه نرم می‌کند، مزاحم شیشه نیست؛
به حنجره می‌آموزد که بگوید: «بگذار بیایم تو.»
من با چنان سرمایی بزرگ شدم که برای گرم کردن کف دستم
انگشتهایم را دور قلم گرد آوردم

یخ زده، خورشید سرخ را می‌بینم که در پشت اقیانوسها
غروب می‌کند، و دیاری به چشم نمی‌آید. یا پاشنه من
روی یخ لیز می‌خورد و یا کره خاک، قوسی تند
زیر پنجه پای من برمی‌افرازد.
و در گلوی من که بنا برسم باید حکایت خسته‌کننده‌ای، جای
و یا خنده راه یافته باشد، برف هرچه مرتفع‌تر تلنبار
می‌شود، و «بدرود» مثل، «اسکات» فرورفته در توفان قطبی
به تیرگی می‌گراید.

سیاه‌ای از برخی مشاهدات: گوشه‌ای گرم است.
نگاه به هر چیزی که می‌افتد، نقشی به جا می‌گذارد.
آب اجتماعی‌ترین شکل شیشه است.
انسان از اسکلتش رعب‌آورتر است.
يك شب زمستانی بی‌مکان، بامی، رواقی سیاه
در برابر تهاجم لجبازانه يك بید مخملی مقاومت می‌کند
استوار بر آرنج، تن باد می‌کند.
مثل نخاله رود یخ، نوعی سنگ و کلوخی یخی.
هزاره‌ای بعد، بی‌شک، صدق دو کپه‌ای سنگواره‌ای را

بخشی از شعر «ادات سخن»

از برادسکی

من در زمین مردابی «بالتیک» زادم و بزرگ شدم
کنار موجهای قرمز مایل به آبی خاکستری
که همواره دوتا دوتا پیشروی می‌کردند
از اینجاست همه قافیه‌ها، از اینجاست آن
صدای یکدست پریده رنگ
که بین آنها مثل گیسوهای هنوز خیس موج برمی‌دارد،
اگر اصلاً گیسو بتواند موج بردارد. حلزون تکیه داده
به آرنجی بی‌رنگ و روی
طنین از دریا در اینجا نمی‌شنود، فقط تراق تراق کرباس
و کرکره و صدای کف زدن،
و صدای کتری در حال جوش روی بخاری را،
و سرانجام، صبح پلادین پر نده دریایی را می‌شنود.
چیزی که در این نقطه هموار قلبها را از ریا یاز می‌دارد

کشف خواهند کرد که پشت تنزیب تکبیه داده

با نقش لبها زیر نقش سجاف

که به لولای پنجره جویده جویده می گوید: شب بخیر.

تو آن دهکده را که در ردیف در ردیف باطلاق،

در منطقه ای از بیشه کاج و صنوبر گم شده است، و در آن هیچ مترسکی در باغستانها به چشم نمی خورد، فراموش کرده ای؛

نمی آرزو که بر این محصول مترسکی گماشته شود

و جاده ها هم فقط گودالند و سطحی از خاشاک.

بگمانم «ناستازیا»ی پیر مرده است، و یقیناً «پسترفی» هم؛

و اگر نمرده باشد، مست کرده، در زیر زمین نشسته است و یا شاید

از سر تختی تخت خواب ما چیزی درست می کند:

مثلاً دریچه ای مشبک، یا آلونکی.

و زمستانها هیزم می شکنند. و شلغم تنها چیزی است

که شکم خود را

با آن سیر می کنند. و از میان آن همه دود آسمان یخ زده،

ستاره ای

چشمک می زند. و در پنجره، عروسی که لباس گلداز

پوشیده باشد، به چشم نمی خورد.

جز هنر خاکستری غبار، به اضافه خلایبی که

زمانی ما دوست داشتیم،

چیزی نیست.

نزدیک اقیانوس، زیر نور شمع، کشتگاههای پراکنده

مزارعی که ترشک، یونجه و شبدر، سراسرش را پوشانده است

شامگاه، اندام انسان، چون «شیوا»، بازوهای اضافی

از خود می رویاند،

که ملتسمانه به سوی عاشقی دراز می شوند.

موش با خش خش از میان سبزه ها می دود. و جفندی

فرود می آید

تیرکهای ناگهان غزغز کن سقف لحظه ای برای خود جا باز می کنند.

آدم در شهری چوبی عمیق تر می خوابد

چرا که این روزها آدم خواب چیزهایی را می بیند که اتفاق

افتاده اند.

بوی ماهی تازه می آید. نیمرخ هبلی به دیوار چسبانده شده،

گر باس سست تر از آن است که با کمترین نسیم، باد کند.

و در این اثنا، شعاعی از ماه،

موج را مثل پتویی که از روی آدم کنار می رود،

بالا می کشد.

پیوسته این امکان باقی است - خود را به خیابان بکشانی،

خیابانی که درازای قهوه ای اش با درگاهها، و

جنگالی شدن قلمی بیدهایش

و گودالهای چهل تکه اش، و یا پیاده روی تنها بر آن

چشم را تسکین می دهد

هوی کله پوک مرا نسیمی تکان می دهد

و خیابان که در دورست به شکل V تیز و باریک می شود،

مثل صورتی است بر چانه ای؛ و توله سگی پارس کنان،

مثل کاغذ مجالته ای،

از دری بیرون می پرد

یک خیابان، بعضی خانه ها، مثلاً بهتر از دیگرانند

اگر از روی یک قلم از اقلام و سائل خانه داوری کنیم،

بعضیها

پنجره‌های گران‌تر دارند. بالاتر از آن، اگر دیوانه شوی، دستکم دیوانگی داخل خانه‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

... و وقتی که کلمه «آینده» بر زبان می‌آید انبوهی موش از زبان روسی بیرون می‌جهند، و تکه‌ای خاطره رسیده را، که دو برابر پنبه واقعی سوراخ سوراخ شده است،

می‌جویند. بعد از این همه سال، چندان مهم نیست که چی و کی در آن گوشه

ایستاده، و پرده کلفت از دید پنهانش کرده است

و مغزتو، نه با يك «دو»ی اسرافیلی،

تنها انعکاس خش‌خش پرده‌ها را

برمی‌گرداند. زندگی‌ای که کسی جرأت تقویم زدنش را ندارد،

مثل دهان آن اسب هدیه، که در هر برخورد،

نیشش را به‌خنده وا می‌کند

چیزی که از يك نفر می‌ماند، بالغ به يك بخش

می‌شود، بخش ناطقه او. ادات سخن.

نه اینکه من دارم سرگیجه می‌گیرم. من فقط از تابستان

خسته شده‌ام

تا از کشو، بیرهنی بیرون بیاری، روز ضایع شده است

چه می‌شد اگر زمستان بود و برف همه این خیاها را

و این آدم‌ها را در خود غرق می‌کرد؛ و پیش از همه،

این سبزه لعنتی را،

با لباسهایم می‌خواهیدم و یا فقط کتابی امانتی

به دست می‌گرفتم

و مثل سگی که صاحب کورش را ترك می‌کند و به آهنگ معمول از جاده

می‌گذرد، بقیه سال را به آهنگی سست از سرمی‌گذراندم.

آزادی موقعی است که آدم هجی کردن نام ظالم را

فراموش می‌کند

و آب دهانش شیرین‌تر از نان خاهاه‌ای ایرانی است

و گرجه مغزش مثل شاخ قوچی پیچ و تاب محکمی

خورده است،

از چشم آبی کمرنگش چیزی فرو نمی‌چکد.

از مجله «نیویورک ریو آو بوکز»، ۳۰ دسامبر ۱۹۷۹

ترجمه از روسی به انگلیسی، «جوزف برادسکی»

ترجمه از انگلیسی به فارسی، «رضا براهنی»

سیاست و ادب شوروی

۲

دیباچهٔ سلوک ما ندلشتام

ولی من به تو هشدار می‌دهم
که این آخرین بار است که زندگی می‌کنم.
«آنا آخمتووا»

قریب ده ماه از زمانی که یکی از دوستان ارمنی‌ام پیشنهاد ترجمهٔ این کتاب^۱ را به من داد، می‌گذرد. گرچه ده ماه برای ترجمهٔ این کتاب زمانی دراز است و در ابتدا قرار بود کار ترجمه سه ماه بیشتر طول نکشد، ولی انکار تقدیر این بود که کار کش پیدا کند تا جهان در برابر چشم همهٔ جهانیان دستخوش یکی از بزرگترین دگرگونیهای تاریخ قرن بیستم بشود، آغاز پایان سیطرهٔ شوروی بر اروپای شرقی را تجربه کند و در خود شوروی، حرکات ملی جماهیر کوچک و آزار

۱- این مقاله مقدمه‌ای است بر «سفر ارمنستان و شعرهای ارمنستان» اوسیب ماندلشتام، شاعر بزرگ روس. کتاب را نشر مرغ آمین منتشر می‌کند.

و تحقیر شده، گورباچف را در برابر بزرگترین آزمون دموکراسی سوسیالیستی قرار دهد، آزمون‌نی که به سبب دست روی دست گذاشتن اولیه و لشکرکشی بی‌شرمانه بعدی به آذربایجان شوروی، روند آزادسازی را شدیداً جریحه‌دار کرد و بروح و روحیه ملل شرق اثری عمیقاً نامطلوب گذاشت. این لشکرکشی نشان می‌دهد که استالین‌سیم در شوروی چه ریشه منحوسی دارد و انفاس سالم و متهور دموکراسی چه اقلیت ناچیزی را تشکیل می‌دهند. خیانت استالین‌سیم چنان عمیق بود که وقتی در داخل شوروی نسیم آزادی وزیدن گرفت، خود همین نسیم در نفسهای شادی بخش اولیه‌اش، در جماهیر جنوبی شوروی مصیبت بی‌ار آورد، و معلوم شد که نه تنها از فرصت هفتاد ساله برای التیام بخشیدن بر جراحات بیشمار اختلافات تاریخی بین ترک و ارمنی استفاده نشده است، بلکه انگار در طول این همه سال، این دو ملت به دنبال فرصت دیگری بودند تا به محض اینکه ترمز استالینی سست شد در برابر یکدیگر قد علم کنند و به جان هم بیفتند. گرچه بر همه آزادیخواهان جهان، بویژه در دنیای سوم، فرض است که از روند ضد استالینی در شوروی حمایت کنند، ولی این حمایت نباید به معنای تحمل جنایت در آذربایجان شوروی قلمداد شود. تانک‌هایی که از کابل فراخوانده شده بودند، در راه سرکوب مردم باکو بکار گرفته شده‌اند. رفتن گورباچف به میان مردم در اروپای شرقی و فرستادن تانک به باکو، نشانه آن است که حرکت غیر استالینی کردن روندی است ناموزون که خیر و برکتش را نثار اروپای شرقی می‌کند و شر و نکبتش را بر سر ملل شرقی اتحاد جماهیر شوروی می‌ریزد. تا موقعی که این ناموزونی از

میان برنخاسته است، باکو دم خروسی خواهد بود بر مدعیات آزادی-گرایی و غیر استالینی‌گردانی مسکو که نهایتاً نفس عمل را در بهترین مقاطع و در میان نیازمندترین ملت‌ها به آزادی، دچار شدیدترین بحرانها خواهد کرد. شناسایی نیازهای عینی این ملت‌ها و پاسخ انسانی دادن به آنها یک چیز است و چسبیدن با چنگک و دندان به این ملت‌ها و سرکوب آنان چیزی دیگر. اگر افغانستان، ویتنام شوروی بود، نباید آذربایجان و ارمنستان پانامای شوروی باشند. سرکوب، جز حس گریز از مرکز در میان این ملت‌ها، محصول دیگری نداشته است. ادامه سرکوب تاك و تاك نشان را باهم خواهد برد.

اگر اوسپ ماندلشتام، این قربانی بزرگ دوران استالین، حالا زنده می‌شد و از تبعید و دربدری و گسداپی در شرق دور شوروی در «ولادی وستوک» برمی‌گشت، چه احساسی پیدا می‌کرد؟ بی‌شک او خرسندی خود را از اینکه بخشهایی از قلاع استالین‌سیم فتح شده است، ابراز می‌کرد و شاید بجای آنکه در ریشخند به «رهبر سیل دراز» شوروی شعر بگوید، مدح آزادی را سر می‌داد. می‌گویم: شاید. به دلیل اینکه شکاکیت درونی و بنیادی شاعرانه‌گاهی اجازه نمی‌دهد که شاعر به این زودی مدح آزادی را سر بدهد. ولی یقین داریم که وقتی او راه جنوب اتحاد جماهیر شوروی را در پیش می‌گرفت و به قفقاز می‌آمد، شدیداً آزرده‌خاطر می‌شد، به دلیل اینکه می‌دید بجای آنکه حس‌رهایی و آزادی و خیرخواهی دست شفاف‌بخش خود را بر جراحات اقوام ستم‌دیده آذربایجان و ارمنستان بکشد، دستهای

شیطانی، اختلافات بین مردم این دو منطقه رادامن می‌زنند، تالشکر کشی شوروی موجه جلوه داده شود. ننگ باکو را باچه آبی می‌توان شست؟ بقول شکسپیر اول باید خود هوارا، خود آب را شست. اول باید استالینیسیم را بکلی ریشه کن کرد. آنوقت ملت‌های شوروی، خواه در کنار هم و خواه جدا از هم، مساوی خواهند شد. اگر ماندلشتام که سال‌های جنگ اول را در کریمه و قفقاز گذرانده بود و از ماه مه تا ماه نوامبر ۱۹۳۰ را در ارمنستان، حالا زنده می‌شد، چیزی جز تساوی کامل حقوقی برای مردمان این جمهوریها مطالبه نمی‌کرد.

دوست دارم در اینجا راجع به دو آشنایی چند کلمه‌ای بنویسم. آشنایی اول مربوط می‌شود به عده‌ای از شاعران و نویسندگان ارمنی که در ایران و سایر نقاط جهان، بویژه در دوران اقامت در آمریکا، شناخته‌ام. این آشنایی در زندگی من نقش خاصی بازی کرده‌است. درست در مقطع شروع به چاپ کارهایم در تهران در سال‌های ۳۸ و ۳۹، با «زوریک میرزایانس» آشنا شدم. این آشنایی را مدیون نادر نادرپور هستم. گرچه زوریک میرزایانس، پنج یا شش سال پس از آشنایی و بعد دوستی بسیار نزدیک، مرد، ولی در طول این بیست و سه چهار سال گذشته، انگار همیشه در کنار من حضور جسمانی داشته است. او در شرکت ابوالحسن دیبا منشی بود و باصاحب شرکت قرار گذاشته

بود که هر کتابی را که خواست به خرج شرکت از خارج سفارش بدهد. او آثار «بکت»، «الیوت»، «جویس»، «ژان ژنه» و «لورکا» را سفارش می‌داد و من و او باهم این کتابها را می‌خواندیم. این دوستی، انگار برغم مرگ میرزایانس، ادامه داشته‌است. هر وقت سر و کاری با این نویسندگان پیدا کرده‌ام، قیافه میرزایانس، که اتفاقاً بی‌شبهت به قیافه لو کان بود، در نظرم مجسم شده است. در زمان حیات میرزایانس و مدتها پس از مرگ او، من و نادر نادرپور و رؤیایی و تمیمی و چند نفر دیگر، هفته‌ای یک روز در باشگاه آرامنه جمع می‌شدیم و شعر می‌خواندیم. شاعران ارمنی مجله‌ای به نام «نوراج» یا «صفحه نو» داشتند که «زوریک»، «اصلان» و «رویک» آن را می‌چرخاندند. آنها شعرهای ما را به ارمنی ترجمه و چاپ می‌کردند. ما هم آثار آنها را به فارسی ترجمه و چاپ می‌کردیم.

چون سنگ بنای اول این آشنایی فرهنگی با آرامنه محکم و استوار بود، این آشنایی ادامه یافت و رسید به تنی چند از شاعران و نویسندگان جوان‌تر ارمنی در ایران، و نویسندگان معتبر ارمنی در خارج از ایران، از «ویلیام سارویان»^۱ تا «پیتروسوریان»^۲ تا «لئوهملیان»^۳ و دیگران. این دوستی در آمریکا استوارتر هم شد، طوریکه آرامنه در سال ۷۸ از من دعوت کردند که بعنوان یکی از دو داور ادبی با آنها برای انتخاب بهترین نویسنده انگلیسی‌نویس ارمنی‌الصل همکاری کنم. من موقع خواندن صدها قصه و شعر و مقاله از این نویسندگان،

1- William Saroyan 2- Peter Surian

3- Leo Hamalian

فهمیدم که برآستی این مردم چه شور و هیجانی نسبت به فرهنگ و سنن و خاک آبا و اجدادی، و در بسیاری موارد، خاکهای آبا و اجدادی خود دارند. فهمیدم که ارمنی بودن فقط متعلق به خاک و آب خاصی نیست. ارمنه شدیداً متفرقند، ولی آنچه یک ارمنی را ارمنی می‌کند، یک حال و وضع روحی است. ارمنی بودن وضعیتی است در ذهن، که هم در ذهنیت ارمنه وجود دارد و هم بصورت نوری که از آن ذهنیت به سوی دیگران افکنده می‌شود، خود را بیان می‌کند. اصالت فرهنگی ارمنه هم، برغم پراکندگی عظیم آنها، در همین نکته نهفته است. فرهنگ ارمنی با اصالت‌های خود، مثل سیمان، همه بخشهای ارمنی‌نشین جهان را بهم پیوند می‌دهد، و این پیوند بسیار قرص و محکم است: از جلفای اصفهان تا «فی‌نیکس» و «توسان» در غرب آمریکا، از نیویورک تا بیروت، و از بیروت تا جزیره «سوان»، یک سیمان فرهنگی، از آدمهای متفرق، حتی از کسانی که گاهی زبان مادری خود را هم بلد نیستند، یک ملت فرهنگی می‌سازد.

گرچه چنین به نظر می‌رسد که نطفه این ملت فرهنگی در «ایروان» بسته شده، ولی آن ذهنیت، آن خلوص توأم با استمرار فرهنگی، آن هویت ثابت و متحرک توأمان است که مکانیک ارمنی پشت زندان قصر و کالباس فروش خیابان لاله‌زار را در کنار میرزایانس و «گئورک امین» شاعر، «ویلیام سارویان» قصه‌نویس، «لئوهملیان» منتقد و مفسر فرهنگی ارمنه و «خاچاطوریان» موسیقی‌دان قرار می‌دهد. در همه این بخشهای انسانی، شباهتهای عمیق ذهنی و روحی هست. بهمین دلیل، اگر ارمنی بودن در ایروان یک عینیت است، ارمنی بودن در

جهان يك ذهنیت است. اگر این ذهنیت، مثل ذهنیت ایرانی بودن، یونانی و هندی بودن، فوراً مکان خاصی را به ذهن متبادرنمی‌کند، یعنی همه ارمنه جهان، مثل ایرانیها، یونانیها و هندیها مجتمعاً، در مکانی خاص و بعنوان کشوری واحد زندگی نمی‌کنند، غمی نیست، به دلیل اینکه جهان ارمنه را بهمان اندازه صاحب هویت مشخص می‌شناسد که ذهنیت ایرانی، یونانی و هندی را، و از دیدگاه جهان‌نگری فرهنگی، این برای ارمنه متفرق، وجه امتیاز بی‌نظیری است. نگهداشتن يك فرهنگ واحد برغم تفرقه حاکم بر صاحبان آن فرهنگ کاری است دشوار، و اگر نه بی‌نظیر، دستکم کم‌نظیر. همین نکته، من آذربایجانی ایرانی را به سوی این ادراک سوق داده‌است که میرزایانس، امین، اصلان، سارویان و همیلیان را برادر خطاب کنم، و بگویم انسانها بریکدیگر کوچکترین برتری ندارند، جز در نیروی خلاقیتشان، و اگر ما به این نکته ایمان بیاوریم که انسانیت ما والاترین سمت و سویش را در خلاقیت ما پیدا می‌کند، همه سلاحها و ایدئولوژیهای برتری قومی و نژادی، و خصوصتها و آدمکشیهای ناشی از این نوع جهل و تعصب را، برای همیشه درزباله‌دانی همان نادانیهای تاریخی خواهیم ریخت، و همه باهم در بی‌مرزی برادری و برابری و تساوی و آزادی و تساهل و گذشت خواهیم زیست و اجازه نخواهیم داد که اختلاف عمیده مشروع انسانی وسیله‌ای برای سوء استفاده دیگران قرار گیرد.

و اما آن آشنایی دوم:

اگر يك گروه استالینی راجع به شما از پیش تصمیمی گرفته باشد، شما حتی شاهکار خلقت هم باشید، و یا حتی آفریننده بزرگترین خلقت هنری هم باشید، باز هم محکوم هستید، چرا که آدمی که از پیش محکوم به خیانت شده است، دیگر قادر به تبریته خود در هیچ محکمه‌ای نخواهد بود. ذهنیت کور استالینی، و دادگاه کافکایی، سروهه يك کرباسند. بهمین دلیل کسانی که در رمان «محا کمه» ی کافکا در آغاز قرن حاضر، برای جلب «کاف» به آپارتمان او رفته بودند، انگار همان کسانی هستند که در اواسط دهه ۱۹۳۰ برای توقیف «اوسپ ماندلشتام» به آپارتمان او می‌روند. مأموران جلب استالینی، مأموران جلب کافکایی هستند. پوچی حاکم بر روابط انسانی، و حتی روابط انسان با هستی و زندگی و مرگ، عملاً از این جا ناشی می‌شود که حکومت استالین خود را به جای خدا می‌نشانند، و موقعی که يك انسان خود را به حدی بالا ببرد که انسانی دیگر را، از بالا، پیشاپیش، با خیال راحت، بدون کوچکترین خلجان روحی و روانی، و بی آنکه آن انسان دیگر از قضیه اطلاعی داشته باشد، محکوم کند، وضع روانی خاصی بوجود می‌آید که در آن همه متزلزل و درمانده‌اند و سلاخی شدنشان دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. و استالین يك نفر نیست، و استالینیم یک سیستم نیست، بلکه نوعی ذهنیت است، ذهنیتی خانمانسوز که در مغزهای مختلف و سیستمهای مختلف نفوذ می‌کند. يك موجود، يك گروه، يك حزب استالینی، چون دستورش را، یا بصورت عینی و یا بصورت ذهنی، همیشه انگار از يك مافوق می‌گیرد، موجودی است

محکوم. محکوم می‌شود وارد کابینه قوام شود ولی حاضر نمی‌شود با مصدق همگام شود. به دلیل اینکه در این جا هم محکوم است. محکوم می‌شود پانزده خرداد را بکوبد، بعد محکوم می‌شود از بیست و دوی بهمین ستایش کند. محکوم می‌شود به روحانیت بگوید روحانیت دموکرات، و در واقع به ستایش از روحانیت دموکرات پردازد، ولی بعد محکوم می‌شود اقرار کند که به همین روحانیت دموکرات محبوب خود خیانت می‌کرده است و می‌خواسته است ایران را به دست شوروی بسپارد، و آن هم در دورانی که قرار است چند سال بعدش خود شورویها، بخشهای عظیم بلوک سوسیالیستی خود را به دیگران بسپارند. و حالا همان ذهنیت در کمین نشسته است و ناگهان بالامی‌برد و در خیابان یقه‌ات را می‌گیرد: «نگفتم گورباچف مأمور سیاست!» سالهای سال، در همین کشور خودمان، همین خناق استالینی، بهترین و پاک‌ترین فرزندان این کشور را عضو سیا و اینتلیجنس سرویس انگلستان خواندند، تنها به دلیل اینکه این آدمهای شریف با الگوهای پیش ساخته و پیش فروش شده آقایان جور در نمی‌آمدند. اگر هنوز هم برخی از جوانان ما بشنیدن نام خلیل ملکی و جلال آل احمد سرشان را تکان می‌دهند، علتش استالینیم رسمی بخش اعظم جریانی است که از چهل و سه چهار سال پیش، یعنی از زمان انشعاب حزب توده، توی گوش دو نسل از زنان و مردان تحصیل کرده جوانان کشور خوانده است که ملکی و آل احمد خائن‌اند. استالینیم پست‌ترین و کثیف‌ترین نوع شست و شوی مغزی است و تا سالها، جوامع جهان از تهدیدات خانمانسوز آن در امان نخواهند بود. بهمین دلیل صاحب این قلم که

کوشیده است در این و انفسای عجیب، چشم و گشوش بازی نسبت به جریانه‌های سیاسی چپ در ایران و جهان داشته باشد، از ربع قرن پیش، بویژه در طول این پانزده سال گذشته، به این نتیجه رسیده است که: یکی از خصائص بارز و باشکوه آدم درست و حسابی، لایق، متفکر، حساس، و حتی انقلابی این است که استالینیست‌ها به او تهمت خیانت بزنند. من از کسی که مطرود استالینیست‌ها باشد با آغوش باز استقبال می‌کنم و از هر کسی که محبوب استالینیست‌ها باشد، شدیداً احتراز می‌کنم. استالینیست کسی است که فقط يك استالینیست دیگر را داخل آدم می‌داند. و این «عشق» به «هم‌نوع» حتی از مراسم تحلیف فراماسونری و مراسم یارگیری مافیا هم شرم‌آورتر است.

به همین دلیل، صاحب این قلم، آن عده از نویسندگان شوروی را خواندنی و ستودنی تشخیص می‌داد که در اتحاد جماهیر استالینی غیرخواندنی تشخیص داده می‌شدند. من «پاسترناک»، «آخمتووا»، «ماندلشتام»، «زامیاتین»، «سولژنیتسین»، «سینیاوسکی»، «آخمدولینا» و «برادسکی» را به «گورکسی»، «شولوخوف»، «الکسی تولستوی»، «آرنده‌یف» و «فادایف» ترجیح می‌دهم. نویسندگان دسته اول، علاوه برداشتن قدرت تخیل قوی، و قدرت ابداع و ابتکار فرقی‌العاده، آن جرأت راداشتند که در مقابل ادبیات رسمی حکومت استالین و استالینیسم موضع بگیرند. «ژدانف»، «آنا آخمتووا» را «فاحشه» می‌خواند. «گورکسی»، «مارسل پروست» را «فاحشه» بورژوازی می‌خواند. تاریخ ادبیات جهان نشان داده است که این نوع فحاشیها تف‌سربالایی بیش نبوده است. و اکنون در این سیل عظیم استالینیسم‌زدایی که در

جهان راه افتاده است، مکاتب قلابی از نوع «رنالیسم سوسیالیستی» و «رمانتیسم سوسیالیستی» که هر دو مبتنی بر دروغهای ژدانفی-استالینی بودند، و همه سردمداران و نویسندگان موافق آنها، در حال حرکت به سوی زباله‌دان تاریخ هستند. سردمداران این مکاتب جعل و دروغ، آثار سایر شاعران و نویسندگان شوروی را به دلیل «ضرورت تاریخی» در پشت پرده نگهداشتند. در اتحادیه نویسندگان شوروی، عده‌ای از نویسندگان حکومتی در قتل و تبعید نویسندگان مخالف شرکت کردند. دادگاه ویژه، در سال ۱۹۳۷، اوسپ ماندلشتام را به جرم «فعالیت ضد انقلابی» به پنج سال زندان و تبعید در «ولادی وستوک» محکوم کرد. بعدها معلوم شد که «آندر‌یف» و «فادایف» در محکومیت «ماندلشتام» که منجر به مرگ او شد، دست داشته‌اند، همانطور که در محکومیت و اعدام صدها نویسنده و شاعر و روشنفکر دیگر در زمان استالین شرکت کرده بودند. فادایف نویسندگان شریف را به مسلخ می‌فرستاد و بعد در اتحادیه نویسندگان شوروی می‌نشست و گریه می‌کرد.^۱

۱- در اعتراف تلویزیونی رهبران حزب توده، جودت، از اعضای کمیته مرکزی، اعلام کرد که دستور قتل محمد مسعود را حزب توده، به او داده و او به خسرو روزبه داده، و خسرو روزبه هم از طریق تروریستهای خود دستور قتل را اجرا کرده است. سالهای سال، هم محمد مسعود، هم خسرو روزبه، جزو قهرمانهای دو نسل از جوانان این مملکت بودند، به دلیل اینکه همیشه گفته می‌شد محمد مسعود را اشرف پهلوی کشته، و خسرو روزبه را شاه اعدام کرده است. فرض کنید به من بچه‌سال در زمان ترور محمد مسعود، گفته می‌شد که آدمی که قرار است در دهه بعد قهرمان من شود، عملاً در قتل نویسنده محبوب دوران بچه‌سالی من شرکت کرده است، و طراح این قتل هم حزب طراز نوین طبقه کارگر بوده است، آیا من تسلیم این حس همدلی که همه نسل ما در ارتباط با روزبه شد، می‌شدم؟ رمانیسم سوسیالیستی بر اساس چنین دروغهایی قهرمان اسطوره‌ای خلق می‌کرد.

«نازدا ماندلشتام» حد و حدود دخالت نویسندگان حزبی را در تصفیه‌های استالینی بصراحت تمام نوشته و مکانیسم امحای نویسنده و شاعر مستقل توسط «نویسنده و شاعر» حزبی را روشن کرده است.^۲

چون آثار نویسندگان و شاعران ضد استالینی در داخل شوروی چاپ نمی‌شد، مکانیسمی بوجود آمد تحت عنوان «سامیزدات»^۳ یا «ادبیات زیرزمینی» که در واقع وسیله‌ای بود برای چاپ و انتشار آثار سانسور شده نویسندگان شوروی در داخل و خارج آن کشور. بسیاری از نویسندگان آزادیخواه و ضد استالینی دنیا از طریق خواندن این آثار زیرزمینی به واقیعت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دسترسی پیدا کردند. صاحب این قلم نیز در شمار آن عده از نویسندگان ضد استالینی بود که از طریق خواندن آثار «سامیزدات» به واقیعت موجود در شوروی دسترسی پیدا می‌کردند. نخست به دلیل آنکه نویسندگان واقعی شوروی مظلوم واقع شده بودند، ولی تسلیم سرنوشت مظلومان نبودند، و با همه وسایلی که ادبیات و هنر در اختیار آنان می‌گذاشت با سیستم شوم کافکایی در شوروی مبارزه می‌کردند؛ و ثانیاً به این دلیل که مبارزه‌جویی از این دست معنای خاصی داشت که عمیقاً به ساختار روند خلاقیت خود ادبیات مربوط می‌شد؛ وظیفه ادبیات بیان حقیقت هستی است. وقتی که بیان این حقیقت هستی دچار بحران شود، خود بیان بحران زده بخشی از حقیقتی می‌شود که آن بیان مکلف به ارائه

2- Nadezhda Mandelstam, Hope Against Hope,

A Memoir, (London, Penguin Books, 1975), PP. 423-428.

3- Samizdat

آن بوده است. این نویسندگان بحران حاکم بر ارائه حقیقت در شوروی را درونی خود کرده بودند و با تکیه بر آن بحران، حقیقت مخدوش شده را هم بیان می‌کردند. برای صاحب این قلم «اوسپ ماندلشتام» از آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون، بسبب ارائه این بیان بحران زده مطرح بوده است. او این بیان را هم در مقطع پیدایش آن، و هم در یکی از مقاطع بحرانی آن، یعنی در سلسله تصفیه‌های استالینی پیش از جنگ دوم جهانی، ارائه می‌داد. دلبستگی صاحب این قلم به ماندلشتام و «آخمتووا» بمراتب بیشتر از علاقه دیگران به آثار «یفتوشنکو» بود. شعر «یفتوشنکو»، حتی «وزن نسکی»، در برابر شعر این دو تن عملاً رنگ می‌باخت و حال و هوای «رمانتیسیم» شعارگونه‌ای را پیدامی‌کرد که بهر طریق با شعر جدی فرسخها فاصله دارد. به دلیل همین علاقه دیرینه، وقتی که فرصتی پیش آمد تا صاحب این قلم نوشته‌ای از ماندلشتام را به فارسی برگرداند، از آن استقبال کرد.

اوسپ ماندلشتام در پانزدهم ژانویه ۱۸۹۱ در «ورشو» به دنیا آمد. پدرش تاجر چرم بود و مادرش معلم پیانو. در آن زمان لهستان بخشی از روسیه بشمار می‌آمد. اوسپ بعدها در پترزبورگ بزرگ شد، و هرگز در سراسر عمرش، علاقه عمیقش را به این شهر از دست نداد:

به شهر خود برگشته‌ام، آشنا چون اشک
چون تار و پودم، چون غده‌های متورم کودکی‌ام
.....
پترزبورگ، من نمی‌خواهم بمیرم، هنوز نه!
شماره تلفن‌های من در اختیار تست.

ماندلشتام در این شهر به مدرسه «تنی‌شف»^۱ رفت. این مدرسه از مدارس برجسته علمی، فرهنگی و ادبی عصر خود بود. بعدها ماندلشتام مدت کوتاهی به پاریس رفت، در برابر دانشگاه سوربون اتاقی گرفت و مشغول خواندن ادبیات جدید فرانسه شد. در این دوره سمبولیسم بر ادبیات فرانسه حاکم بود، ولی نهضت‌های ادبی چند سال بعد، بویژه سوررئالیسم، نشان داد که درست در همان اوایل قرن بیستم آثار خستگی از سمبولیسم در ادبیات فرانسه ظاهر شده بود، و روان نویسنده به دنبال ماجراهایی جدیدتر بود، ولی فرانسه همان اوایل قرن از لحاظ هنری غرق در تحول بود. اشارات ماندلشتام در «سفرارمنستان» به نقاشان امپرسیونیست، که اشاراتی بسیار دقیق و استادانه است، نشانه آن است که مندلستام هوای ادب و هنر جدید را در کنار درک مسائل علمی و فنی، با هم استنشاق کرده است. ماندلشتام زمستان ۱۰-۱۹۰۹ را در «هایدلبرگ» آلمان گذراند، و بعد که به پترزبورگ برگشت، مدتی کوتاه در دانشگاه سن پترزبورگ درس خواند. دوران تحصیل او در همین جا پایان می‌یابد.

در همان سالها، شاعران جوان روس، بدور شخصیت «نیکلای

استپانویچ گومیلف»^۱، یکی از ادبای تیزهوشی که در سال ۱۹۲۱ اعدام شد، گرد آمده بودند و علیه نهضت سمبولیست چند سال پیشتر در روسیه، واکنش نشان می‌دادند. سمبولیسم روس که در سال ۱۸۹۴ بوجود آمده بود و تا سال ۱۹۱۰ ادامه داشت، نمایندگان برجسته‌ای چون «آندره‌ی بلی»^۲ و «الکساندر بلوک»^۳ داشت. سمبولیسم روس نیز تحت تأثیر مستقیم سمبولیسم فرانسه بوجود آمده بود. علت نفوذ سمبولیسم فرانسه در روسیه، بیروح بودن شعر اواخر قرن نوزده خود روسیه بود. بیان قراردادی زندگی باید هرچه زودتر از بین می‌رفت، و سمبولیسم با تازگیهای خاص خود، راه‌گریزی از آن زندگی قراردادی بود. ولی این سمبولیسم در پشت سر تشبیهات و استعارات، به دنبال مفاهیم مابعدالطبیعی بود، و خود همین مفاهیم تمایلی بنیادی به سوی قراردادی شدن داشت و فرار از زندگی واقعی، مشخصه اصلی آن بود.

وقتی که نیکلای گومیلف و «سرگئی گورودتسکی»^۴ بنیان‌مکتب «آکمه‌ایسم»^۵ را گذاشتند، به دنبال این بودند که شعر را از قید و بند سمبولهای قراردادی نجات بدهند، مجردات را کنار بگذارند، زندگی واقعی را در نظر بگیرند و از نظر زبانی شعر را از استقلال برخوردار کنند. این تصور از شعر که زائیده خستگی ناشی از نهضت‌های

1- Nikolai Stepanovich Gumilev

2- Andre Bely

3- Alexander Blok

4- Sergei Gorodetski

5- Acmeism

قبلی بود، توانست دوتن از بزرگ‌ترین شاعران روسیه را به سوی خود جذب کند: آنا آخمتووا و اوسپ ماندلشتام. «آکمه‌ایسم» از بعضی لحاظها، بی‌شبهت به مکتب «تصویرگرایی»^۱ که در آن نیز بازگشت به زندگی واقعی، و اجتناب از مجردات و زبان پرطمطراق توصیه شده بود، نبود، مکتب تصویرگرایی که چندتن از شاعران انگلیسی‌زبان هر دو سوی اقیانوس را به سوی خود جلب کرد، قدم مهم و نخستین در شعر انگلیسی‌زبانان قرن بیستم بود. «ازرا پائوند»^۲، «ت.س. الیوت»^۳، «هیوم»^۴، «ویلیام کارلوس ویلیامز»^۵، از اعضای برجسته این نهضت بودند، طبیعی است که نه آکمه‌ایسم از این نهضت تأثیر پذیرفته بود و نه ایماژیستها از آکمه‌ایستها. ولی هر دو در حرکتی که علیه سمبولیسم نشان می‌دادند، به دنبال تجدیدی در بیان، زبان و نحوه ارائه زندگی بودند که هم در زبان انگلیسی و هم در زبان روسی موجبات پیدایش شعر واقعی را فراهم کرد. هر دو مکتب، یعنی هم «ایماژیسم» و هم «آکمه‌ایسم»، در عرض چند سال کوتاه از بین رفتند. عمر آکمه‌ایسم بعنوان مکتب حتی بیش از سه سال نبود، ولی تأثیر هر دو مکتب پایدار ماند، و حتی تا به امروز در هر دو زبان، این تأثیر، احساس می‌شود.

ارگان ادبی - هنری آکمه‌ایسم، مجله‌ای بود به نام «آپولون». ارتباط بین گو میلف و آخمتووا، پیشاپیش از طریق ازدواج این دو

1- Imagism

2- Ezra Pound

3- T. S. Eliot

4- Hulme

5- William Carlos Williams

6- Apollon

شاعر بسته شده بود. کشش گو میلف و آخمتووا به سوی ماندلشتام اجتناب‌ناپذیر بود. در سال ۱۹۱۳، نخستین کتاب «ماندلشتام» تحت عنوان «سنگ» در آمد. مجله «آپولون» از آن به ستایش یاد کرد. ماندلشتام در سال ۱۹۱۶، دیوان «سنگ» را تجدید چاپ کرد و بر آن شعرهای دیگری را افزود. در طول جنگ ماندلشتام بخش اعظم روزهایش را در کنار دریای سیاه و قفقاز گذراند. پس از انقلاب، ماندلشتام، کتاب دیگری چاپ کرد تحت عنوان «تریستیا»^۱ که بعدها آن را به نام «کتاب دوم» به «نادژدا یا کوولونا» که زنش شده بود، اهدا کرد. در فاصله سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۵، بین آنا آخمتووا و ماندلشتام اختلاف پیش آمد. آنطور که «نادژدا» می‌نویسد، ماندلشتام همیشه به آن سالهای اختلاف با ناراحتی وجدان نگاه می‌کرد و به همین دلیل بعدها هر اشاره ناچوری را که به نام آخمتووا کرده بود، از آثارش پاک کرد. در سال ۱۹۲۵، مقالات ماندلشتام تحت عنوان «صدای زمان» در آمد و در سال ۱۹۲۸، مجموعه اشعارش تحت عنوان «دیوان اشعار» به چاپ رسید. ماندلشتام شعرهای ۲۵ - ۱۹۲۱ را هم در این کتاب گنجانیده بود. و در واقع این مجموعه کلیه شعرهایی بود که او در زمان حیاتش بصورت کتاب چاپ کرد. بعدها کتاب «پیرامون شاعری» به چاپ رسید و چاپ جدیدی از «صدای زمان» که ماندلشتام با اضافه کردن رمانی کوتاه و تغییر دادن نام کتاب به «تمبر مصری» آن را تکمیل کرده بود. در واقع، سال ۱۹۲۸، سال اوج فعالیت انتشاراتی ماندلشتام بود و در همان زمان بود که استالین قدمهای جدی به طرف امحای مخالفان خود در شوروی

برمی داشت و قدرت را در دست خود مستحکم می کرد. ستارهٔ اقبال ماندلشتام رو به افول گذاشت. گرچه آثارش بسته گریخته در مجلات ادبی به چاپ می رسید.

در سال ۱۹۳۶، ماندلشتام وزنش در « ورونژ »^۱، در تبعید می زیستند. پولی که آخمتووا، پاسترناک و «یوگنی» برای « نادژدا » می فرستادند، گاهی در اوضاع نابسامان شاعر وزنش بهبودهایی ایجاد می کرد. ماندلشتام در این نقطه سعی کرد شعری در ستایش استالین بنویسد، ولی موفق نشد و در واقع مدح نامه بصورت تیغ دوسری درآمد که نهایتاً از هر دو لبهٔ آن برای نابود کردن خود شاعر استفاده شد. شعرهایی که ماندلشتام در این دوره از زندگی اش سروده، بعدها در سال ۱۹۶۱ در نیویورک به زبان روسی درآمد. پس از بازگشت به مسکو، در سال ۱۹۳۷، بار دیگر بازداشت شد و این بار به خاور دور، به نزدیکی « ولادی وستوک » فرستاده شد. در تبعیدگاه ناگهان تیغوس رواج پیدا کرد. ماندلشتام بیماری قلبی داشت. شدیداً از حس تعقیب رنج می برد و احساس می کرد که مأموران دولتی قصد جان او را دارند. از گرفتن غذا از دست مأموران دولتی امتناع می کرد و از دست بقیهٔ تبعیدیها نان و غذا می گرفت. افسردگی، حس شدید سوءظن و بیماری قلبی، بالاخره او را از پا در آورد. زنش در طول چند دههٔ بعد کوشید بفهمد که شوهرش چگونه و دقیقاً در چه تاریخی مرده است، و اینکه پیش از مرگ چه شعرهایی گفته و این شعرها در اختیار چه کسانی بوده است. مقامات رسمی سال مرگ ماندلشتام را ۱۹۳۸ اعلام کرده اند.

آیا شرایط جدید شعر ماندلشتام را احیا خواهد کرد؟ در این شکی نیست. هیچ خفقانی نمی تواند صدای شاعر را برای همیشه خفه کند:

« عصری قهرمانی در زندگی کلمه آغاز شده است. کلمه گوشت و نان است. کلمه از سر نوشت گوشت و نان بهره برده است: رنج. مردم گرسنه اند....

« آياشيء ارباب کلمه است؟ کلمه يك روح است، کلمهٔ زنده نماینده شیء نیست، بلکه آزادانه، انگار برای اقامتگاه، این یا آن معنای عینی، ماده، یا اندام زیبا را برمی گزیند، و به دور شیء، کلمه آزادانه می پلکد، مثل روح به دور بدنی که ترك شده، ولی فراموش نشده است....

« اگر می توانی، اگر بلدی، شعر بی تصویر بنویس. يك ناینا، صورت زیبا را تنها با لمس سادهٔ آن توسط انگشتهای بینایش، تمیز می دهد؛ واشک شادی، شادی اصیل تمیز و تشخیص، پس از هجران طولانی، از چشمهای او فواره می زند. شعر از طریق تصویر درونی زنده می ماند، قالبی مطمئن از شکل، که شکل مکتوب را پیش بینی می کند. هنوز کلمه ای ظهور نکرده است، ولی شعر پیشاپیش طنین انداخته است. چیزی که طنین می اندازد، تصویر درونی است، چیزی که آن را لمس می کند، حس سامعهٔ شاعر است.»

در طول سالهای بعد از انقلاب بلشویک، تا زمان زندگی ماندلشتام در مسکو، و بعد از مرگ او، «ویکتور اشکلوفسکی»^۲، زنش و بچه های آنها، بهترین دوستان و یاران ماندلشتامها بودند. نادژدا در یادداشتهايش فصلي را به خانوادهٔ اشکلوفسکی تخصیص می دهد و

1- The Poet's Work, Edited by Reginald Gibbons, (Boston, Houghton Mifflin Company, 1979) PP. 19-20

2- Victor Shklovsky

می‌نویسد که در هر موقعی که از همه‌جا رانده و مانده می‌شدند راه آپارتمان اشکلوفسکی را درپیش می‌گرفتند. اشکلوفسکی، که بنیانگذار و تئورسین اصلی «فرمالیسم» روس بود، ماندلشتام را نزدیک‌ترین شاعر به روحیه خود می‌دانست. شعر ماندلشتام، و تئوریهای اشکلوفسکی، تقریباً هم‌زمان، یعنی از دو دهه پیش، در جهان آوازه پیدا کرد.

دو نکته دیگر نیز هست که باید راجع به «سفر ارمنستان» بگویم: نخست اینکه ماندلشتام به ارمنستان بعنوان يك تصویر درونی می‌نگرد. ماندلشتام تمامی حافظه علمی و فرهنگی خود را، از اعماق خواننده‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها احضار می‌کند تا در پرداخت و ارائه این تصویر درونی حضور داشته باشند. به همین دلیل، اثر با دیدگاهی بیرونی نوشته نشده است. حضور يك بینایی درون، يك بصیرت شهودی، از نوعی که به رمبو در «اشراقها» دست داده است، اثر را از صورت يك سفرنامه ساده خارج می‌کند و به آن، بویژه در جاهای فشرده تصویریش، حالت يك مخلوق ادبی می‌دهد. برای ارائه آن بصیرت درون، از همه صنایع ایجاز، ویرایش، مونتاژ و کلاژ استفاده می‌کند. زیبایی اثر از ترکیب طبیعی، وانگار ناخودآگاهانه این تدابیر و ابزار ادبی پدیدار شده است. در این ایجاز و پرداخت، آن تصویر درونی، بادهای تصویر فرعی دیگر، نقش اساسی دارد. در «سفرنامه»، این ویژگی شاعرانه آنقدر قوی است که «شعرهای ارمنستان» برغم زیباییشان

تحت الشعاع قرار می‌گیرند.

مسئله دوم عشقی است که ماندلشتام به ارمنستان و آرامنه دارد، و هر قدر که منطقه و مردم آن را بیشتر می‌بیند، عشق اولیه خود را توجیه پذیرتر می‌یابد و می‌نمایاند. اتفاقاً همین عشق، اشتیهای سیری ناپذیر برای تصویرسازی را در ماندلشتام تحریک می‌کند. انگار ماندلشتام خواسته است به جهان، از بلندترین برج دیده‌بانی جهان کهن، یعنی «آراوات» بنگرد. راقم این سطور گرچه تا کنون ده کتاب، و تقریباً سه هزار صفحه مطلب ادبی و غیرادبی، شعر و غیر شعر، به فارسی ترجمه کرده و برخی از آنها را به دست انتشار هم سپرده است، باید اقرار کند که تا کنون چیزی به دشواری این سفرنامه کوتاه به فارسی ترجمه نکرده است. اشکال اساسی این است که ماندلشتام هر چه را که باصطلاح قرینه و زمینه (context) خواننده می‌شود از دوروبر تصویر، حرف و اندیشه، یعنی متن (text)، قیچی می‌کند تا خواننده خود، پس از خواندن متن، يك زیرمتن (subtext) را دریابد. این برخورد با زبان ایجاز در اوج است، و چون ارجاعات اجتماعی، سیاسی و تاریخی به حداقل رسیده است، زبان بعدی، یعنی زبان ترجمه از روی يك ترجمه قبلی، قدرت تحمل بارفضایی این همه ایجاز را ندارد. به همین دلیل گاهی تصویرسازی و بیان تصویری، و پرش از روی يك تصویر با حذف تصاویر ارتباطی، به سوی تصویر اصلی بعدی، چنان سریع و ظریف صورت می‌گیرد که خواننده احساس می‌کند باید به ترکیب کلمات وحسی شدن این ترکیب بسنده کند و اصلاً به دنبال معنا و مفهوم نگردد، و اگر این نکته در ذهن همه بدیهی می‌نماید که ترجمه عبارتست

از انتقال مفاهیم يك اثر به زبانی مقبول به زبانی دیگر، این نکته نیز در این مورد بخصوص باید ایضاً بدیهی به نظر آید که ترجمهٔ متنی از این دست چقدر شبیه آب در هاون کوبیدن بوده است. از این بابت اگر گاهی فارسی این متن به سهولت خوانا نیست، تقصیر از من است که مترجم متن هستم؛ و باید پیشاپیش از خوانندگان عذر بخوام.

۶۸/۱۲/۵

حقیقت آتقدرها هم آسیب‌پذیر نیست!

شاهنامه و شاملو

از مجلهٔ آدینه باید بسیار تشکر کرد که بخش اساسی سخنرانی بسیار مهم آقای احمد شاملو در دانشگاه «کالیفرنیا» در «برکلی» را در آخرین شمارهٔ خود درج کرد و با درج آن نشان داد که اگر حقیقت در مورد ماجرای ضحاک و فردوسی از دیدگاه آقای شاملو آسیب‌پذیر به نظر رسیده است، دستکم در مورد حرفهای آقای شاملو راجع به ضحاک و فردوسی از آسیب درامان مانده است. روزنامه‌های مخالف آقای شاملو، بخشهایی از سخنرانی وی را که جسته‌گریخته از برنامه‌های فارسی رادیوهای خارجی پخش شده بود، چماق کردند و بر سر آقای شاملو فرود آوردند.

در خارج از ایران، آقای شاملو را سرزنش کردند که بی‌خود و بی‌جهت، و حتماً با مقاصد سیاسی خاصی، به شاهنامه و فردوسی حمله کرده‌است، و در داخل ایران، کسانی که تا همین چندسال پیش، شاهنامه را به‌عنوان عالی‌ترین سند سلطنت‌طلبی در ایران، و در نتیجه سندی خائنانه، می‌کوبیدند، وقتی که از زبان آقای شاملو حرفهای مشابهی شنیدند، صدوهشتاد درجه به‌دور خود چرخیدند، از شاهنامه و فردوسی دفاع کردند و بر شدت حملات خود به آقای شاملو افزودند. اینک مجله آدینه با چاپ متن کامل سخنان آقای شاملو راجع به تاریخ و فردوسی و ضحاک، حقیقت آسب‌ناپذیر مطالب آن سخنرانی را در برابر ما قرار داده است.

با خواندن متن، دو نکته بلافاصله دستگیر خواننده می‌شود: نخست اینکه آقای شاملو به ادعاهای همه مدعیان خود در مورد سلطنت‌طلب بودنش در گذشته و حال خط بطلان می‌کشد و رأیی را که در مورد باطل بودن سلطنت در سالها پیش صادر کرده بود، از طریق ایراد سخنرانی فوق در بر کلی ابرام می‌کند. و این موضوع از سوی آقای شاملو گرچه تازگی ندارد ولی در مقطع کنونی بسیار هم شایسته است. و دیگر اینکه آقای شاملو این مخالفت با سلطنت را با مخالفت باهرونوع‌کسوییدن آزادی تکمیل می‌کند، و آنتدر در جامعیت دادن به حرفهای خود راجع به آزادی پیش می‌رود که با صراحت ستایش انگیزی می‌نویسد:

«... سلامت فکری جامعه فقط در برخورد با اندیشه مخالف محفوظ می‌ماند. توفیق هنگامی می‌توانی بدانی درست می‌اندیشی که من منطقت را با اندیشه نادروستی تکمیل کنم. من فقط هنگامی می‌توانم عقیده سخیفم را اصلاح کنم که تو اجازه سخن گفتن داشته باشی. حرف مزخرف خریدار ندارد. پس تو که پوزه بند به‌دهان من می‌زنی، از درستی اندیشه من، از نفوذ اندیشه من می‌ترسی. مردم را فریب داده‌ای و نمی‌خواهی فریب آشکار شود. نگران سلامت فکری جامعه هستید؟ پس چرا مانع اندیشه آزادش می‌شوید؟»

تردید نیست که هیچ صاحب اندیشه‌ای نمی‌تواند با این سخنان آقای شاملو به مخالفت برخیزد، و ما، ضمن تأیید مفهوم این سخنان، می‌خواهیم به نکاتی از سخنرانی آقای شاملو با شیوه‌های خاص خود بپردازیم و در حد امکان خود، اشتباهاتی را که آقای شاملو در شیوه ارائه خود از مفاهیم و مقولات ادبی، فرهنگی و اسطوره‌ای در آن سخنرانی کرده‌است، بر طرف کنیم:

۱- آقای شاملو راجع به اسطوره می‌نویسد:

«اسطوره» یا «میت» (Mythe) يك جور افسانه است که می‌تواند صرفاً زاده تخیلات انسان‌های گذشته باشد بر بستر آرزوها و خواست‌هاشان و می‌تواند در عالم و اقیانوس پشوانه‌ای از حقایق تاریخی داشته باشد، یعنی افسانه‌ای باشد بی‌منطق و کودکانه که تار و پودش از حادثه‌ای تاریخی سرچشمه گرفته و آنگاه در فضای ذهنی ملتی، شاخ و برگ گسترده و صورتی دیگر یافته ... در این صورت می‌توان با جست و جو در منابع مختلف آن حقایق تاریخی را یافت و نور معرفت بر آن پاشید و غث و ثمینش را تفکیک کرد و به‌کنه آن پی برد، که باز یکی از نمونه‌های بازر آن همین اسطوره ضحاک است.»

حقایق زده‌اند. ما فعلاً کاری به صحت و سقم سخنان آقای شاملو راجع به منافع طبقاتی فردوسی و ماهیت حقایق تاریخی و شیوه‌های تحریف حقایق نداریم. بلکه می‌خواهیم ببینیم آقای شاملو به چه شیوه‌ای می‌خواهد ثابت کند که تاریخ چیزی جز «مشتی دروغ و یاوه» نیست، و تحریفاتی که در آن صورت گرفته چنان عمیق و گسترده است که «با حسن نیت‌ترین اشخاص را هم به اشتباه می‌اندازد». و در این تردیدی نیست که آقای شاملو خود نیز در شمار آن باحسن‌نیت‌ترین اشخاص است.

انتظار داریم که آقای شاملو چیزی بالاتر از تاریخ برای افشای تحریف در تاریخ در اختیار ما بگذارد، به دلیل اینکه شیوه آقای شاملو پیشاپیش تاریخ را روسیاه شناخته است. ولی آقای شاملو برای روشن کردن تاریخ به چیز دیگری جز خود تاریخ که پیشاپیش روسیاهی آن را اعلام کرده است، متوسل نمی‌شود.

مثلاً در سخنرانی خود در بخش مربوط به ماجرای «داریوش» و «بردیا» و مجعول بودن «گئوماتا»، آقای شاملو به کتیبه بیستون، تاریخ هرودت، سخن يك مورخ روشن بین (؟)، «تاریخ ماد» «دیاکونوف» و حجاری‌های تخت جمشید توسل جسته است. سؤال این است: این اسنادی که آقای شاملو برای رد آن تاریخ «دروغ و یاوه» به آنها متوسل می‌شود، جز خود تاریخ در چه مقوله‌ای می‌گنجند؟ مگر کتیبه بیستون، تاریخ هرودت و تاریخ دیاکونوف جزو تاریخ نیستند؟ چگونه می‌توان نخست کل تاریخ را مخدوش دانست، بعد به وسیله ارائه جزئی از آن، کل آن را رد کرد؟ آیا جز این است که

گرچه با این تعریف آقای شاملو موافق نیستیم و فکر می‌کنیم که این تعریف غیرعلمی است و مبتنی بر کلی‌بافی راجع به مقوله مهم اسطوره، ولی چون آقای شاملو در توضیح خود راجع به اسطوره، مسئله «حادثه‌ای تاریخی» و «حقایق تاریخی» را پیش می‌کشد و گمان می‌کند که می‌توان «با جست و جوی در منابع مختلف آن حقایق تاریخی را یافت» و در واقع کم و کیف اسطوره، به ویژه اسطوره ضحاک را از این طریق روشن کرد، از ما انتظار می‌رود که به سراغ نوشته آقای شاملو برویم و از ایشان بخواهیم توضیح و تعریف خود از تاریخ را بر توضیح و تعریف خود از اسطوره بیفزاید، به دلیل اینکه روشن شدن یکی موکول به روشن شدن دیگری شده است. آقای شاملو راجع به تاریخ چنین می‌نویسد:

«چیزی که امروز به نام تاریخ در اختیار داریم متأسفانه جز مشت دروغ و یاوه نیست که چارپلوسان و متملقان درباری دوره‌های مختلف به هم بسته‌اند: و این تحریف حقایق و سفید را سیاه و سیاه را سفید جلوه دادن به حدی است که می‌تواند با حسن‌نیت‌ترین اشخاص را هم به اشتباه بیندازد.»

می‌گوییم اگر واقعاً وضع چنین است و تاریخ «مشتی دروغ و یاوه» است و چیزی جز «تحریف حقایق» نیست، پس چگونه می‌توان به آن «حقایق تاریخی» که برای روشن شدن ماهیت اسطوره ضحاک ضرورت دارد، دست پیدا کرد؟ آقای شاملو فردوسی را هم در شمار تحریف‌کنندگان تاریخ می‌آورد و معتقد می‌شود که او نیز جزو درباریانی است که برای حفظ منافع طبقاتی خود دست به تحریف

خود این شیوه مردود است و فقط در مقوله نقض غرض می‌گنجد؟ بعلاوه، ما چگونه می‌توانیم در صحت محتویات همه این اسناد تردید نکنیم، به همان صورت که آقای شاملو در کل مقوله تاریخ شك کرده است؟ به عنوان مثال، شیوه‌ای که دیا کونوف برای بررسی تاریخ کهن ایران در پیش گرفته منبعث از تعالیم مکتب استالینی شوروی در سالهای حاکمیت آن مکتب بر آن کشور است، و دیا کونوف مراحل برای تاریخ ایران تراشیده است که حتی در خود ایران هم مردود بودنش اعلام شده است (نگاه کنید به «منشاء اثر دیا کونوف» از دکتر خنجی، و مقالاتی که احمد اشرف با استفاده از کتاب «استبداد شرقی» اثر «کارل ویتفولگ» و کارل مارکس در مسئله وجه تولید آسیایی نوشته‌اند). بدین ترتیب آیا می‌توان از طریق آقای دیا کونوف ثابت کرد که آقای شاملو راست می‌گوید؟ آیا با سه بیت ناچیز می‌توان رأی به طبقاتی بودن سلطنت فریدون در مقایسه با بسی طبقه بودن ریشه و حاکمیت ضحاک داد؟ و اگر فردوسی کلک زده و ضحاک بی طبقه را طبقاتی معرفی کرده، آیا چنین قلبی از سوی فردوسی فقط در مقوله ضحاک صورت گرفته است، و یا این موضع طبقاتی در روابط رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، کاووس و سیاوش و افراسیاب و پیران و کیخسرو، و رستم و زال و شغاد، تبیین‌هایی خاص پیدا کرده است؟ مسئله این است: اگر فردوسی اسطوره ضحاک را از دید خود نگاشته، ابوریحان از دید خود، آقای شاملو با استناد به آقای حصوری از دید خود، و منتقدان آقای شاملو با دیدهای خاص خود، چه بکنیم گه به روایت واقعی ضحاک دسترسی پیدا کنیم؟ و یا، چگونه همه

عناصر تصادفی را از دور و بر، اعماق، و زیر و بالای روایت اسطوره دور بریزیم تا به لب مطلب برسیم؟ دو نکته دیگر نیز وجود دارد که پیش از رسیدن به شیوه دست یافتن به لب مطلب، باید از قول آقای شاملو نقل کنیم و به اختصار به کم و کیف آنها بپردازیم:

آقای شاملو می‌نویسد:

«پس از دو حال خارج نیست: یا پردازندگان اسطوره کسانی از طبقه مرفه بوده‌اند (که این بسیار بعید به نظر می‌رسد)، یا ضبط‌کننده اسطوره (خواه فردوسی، خواه مصنف خدا یا نامک که مأخذ شاهنامه بوده) کلک زده اسطوره‌ای را که بازگوکننده آرزوهای طبقات محروم بوده، به صورتی که در شاهنامه می‌بینیم در آورده، از این طریق، صادقانه از منافع خود و طبقه‌اش طرفداری کرده است.»

حقیقت این است که پردازندگان اسطوره خواه از طبقات مرفه بوده باشند، و خواه آنها و یا ضبط‌کنندگان، کلک زده آن را به صورت خاصی که در شاهنامه می‌بینیم در آورده باشند، در يك نکته نمی‌توان تردید کرد: از دیدگاه طبقات محروم هیچ اسطوره‌ای در سراسر ادبیات و اساطیر ایران نیست که به اندازه ضحاک ما را از هر چه زورگو و مستبد و سلطنتی و استبدادی است، بیزار کرده باشد. سؤال دیگری که از نظر تاریخی می‌توان کرد، و عملاً مربوط به ساختار تاریخ است، این گه: اگر فرض بر این باشد که ضحاک از طبقه محروم برخاسته باشد - مثل رضاشاه که ریشه‌های طبقاتی‌اش از طبقه غیر مرفه بوده است - آیا پس از رسیدن به قدرت، باز هم او به صورت نماینده

طبقه محروم مانده است یا نه؟ من در این نکته هم تردید دارم. بورژوازی انگلیس، و بورژوازی فرانسه پس از به دست گرفتن قدرت در سایه انقلابات خود، عملاً به این انقلابها خیانت کردند. نمونه‌ای بهتر: از سه بنیانگذار انقلاب بلشویک، لنین، تروتسکی و استالین، دو نفر اول از رفاه نسبی برخوردار بودند، و فقط سومی ریشه‌های کارگری داشت. ولی همین آقا به انقلاب بلشویک خیانت کرد و میلیون‌ها نفر را از دم تیغ گذراند. پس اگر ضحاک خودش، پسر «مرداس» شاه نبوده است، امکان دارد پس از رسیدن به پادشاهی دقیقاً همان کار را کرده باشد که خیلی‌ها در طول تاریخ سراسر جهان، پس از به دست گرفتن قدرت کردند، یعنی خوردن مغز و قلب و جان آدمهایی که آنها را به قدرت رسانده بودند. برخلاف تصور آقای شاملو، ضحاک نمی‌خواست مغز هر آدمی را بخورد، تا آقای شاملو به فردوسی ایراد بگیرد که چرا مغز مرده‌ها را به خورد مارهای ضحاک ندادی؟ مسئله این است: خون جوان ضحاک را به مرتبت که‌نسب‌ترین فرمانروای اساطیری جهان رساند. و در نظام فکری فردوسی خون جوان، نقش اساسی دارد. پس درک فردوسی از تاریخ، خیلی منسجم‌تر و قوی‌تر از درک آقای شاملو بوده است. منیت جمشید، که اتفاقاً صاحب فرّه ایزدی و فرّه پادشاهی هم بود، سبب شد که ارّه ضحاک او را دو نیم کند، و منیت ضحاک هم سبب شد که فریدون او را در دماوند زنجیر کند. بخشی از ضحاک را حتی در رستم هم می‌بینیم: رستم، سهراب و اسفندیار را از دم تیغ می‌گذراند. در افراسیاب هم می‌بینیم، در قضیه سیاوش. در گشتاسپ هم می‌بینم در قضیه هل دادن اسفندیار به پیکار با رستم، در زال هم می‌بینیم.

وقتی که می‌ماند و مرگ اسفندیار و رستم و شغاد را می‌بیند. شقاوت پیران قوم در شاهنامه شوم‌ترین مظهرش را در ضحاک پیدا می‌کند، و اگر گاه اهمیت دارد، بیشتر به این خاطر نیست که در کنار فریدون قرار گرفته است، بلکه به این دلیل است که از ضحاک می‌خواهد که پسرش را به او پس بدهد و مغز او را خورشت مارها نکند. و در این راه موفق هم می‌شود. از این دیدگاه، اگر حتی خود فردوسی هم خواسته باشد که به دلیل دهقان بودن و عنایت به طبقه مرفه، ضحاک را خراب کند و او را در برابر شاهان شاهنامه به یک دژخیم تبدیل کند، موفق نشده است. ضحاک در خلاف جهت تمایلات دهقان طوس رشد کرده است. اوشاهی است جوانخوار. یعنی اثر بزرگ، اثری است که از مقاصد طبقاتی و گروهی نویسنده فراتر می‌رود، به دلیل اینکه اثر بزرگ باید اولاً نماینده تمامی تنشها و تکانه‌های عصر خود نویسنده باشد، و واقعیتی بزرگتر از واقعیت زندگی و طبقه خود نویسنده را ترسیم کند، و ثانیاً با نیروی فراوی خود از عصری به اعصار دیگر، مظهر تجلی آن چیزی باشد که زندگی بشر بر روی زمین خوانده می‌شود. بورژوا بودن بالزاک از نظر سیاسی، آثار او را به صورت آثار بورژوایی در نیاورد. آثار بالزاک هم ضد اشرافی است و هم ضد بالزاک. دهقان بودن فردوسی، اثر او را، به صورت اثری متعلق به دهقانان ده قرن پیش در نمی‌آورد. اثر بزرگ، به صورتی دیالکتیکی بر ضد مقاصد شخصی و طبقاتی نویسنده قیام می‌کند، و تصویری جامع از عصر خود نویسنده، و تصویری جامع از ساختارهای بنیادی امیال و آرزوهای همه انسانها ارائه می‌دهد.

«لوسین گلدمن» در «خدای» مخفی می‌نویسد: «دکارت به خدا

اعتقاد داشت ولی تعقل‌گرایی دکارتسی الحادی است. «می‌توان در ارتباط با شاهنامه و با گریز به داستایوسکی یک توازی فکری ساخت. داستایوسکی به سلطنت اعتقاد داشت ولی «برادران کارامازوف» به علت ساختارش ضد سلطنتی است. فردوسی به طبقه خود اعتماد داشت و گمان می‌کرد به دفاع از طبقه خود برخاسته است، ولی شاهنامه اثری است ضد سلطنتی.

نکته دوم اینکه، آقای شاملو می‌نویسد:

«از شاهنامه به عنوان «حماسه ملی ایران» نام می‌برند حال آنکه در آن از ملت ایران خبری نیست، و اگر هست همه جا مفاهیم وطن و ملت را در کلمه شاه متجلی می‌کند.»

به نظر ما آقای شاملو بزرگترین اشتباه عمر خود را کرده است. مفاهیمی مثل «وطن»، «ملت» و «شاه»، هر کدام به نوبه خود، ممکن است محمل و مستمسکی برای بیان سطوح ظاهری مسائل قرار گرفته باشند، و در این تردیدی نیست که با دیدگاه طبقاتی و بسی طبقه امروز هم نمی‌توان به سراغ فردوسی بیچاره رفت. در پشت سر سطوح ظاهری واقعیت و مفاهیم بیرونی از نوع شاه و میهن، مفاهیم عمیق‌تری وجود دارند که با آن مفاهیم بیرونی در نبرد هستند. از برخورد شدید این درون با بیرون، ملت دیگری ظاهر می‌شود با عواطف، غرایز، آمال، آرزوها، خیالات و اوهام خود؛ که بر ارتباط آنها، ساختارهایی منسجم حاکم است، و فردوسی، شاعر آن ملت درونی فرد فرد ایرانی‌ها و حتی شاعر آن ملت درونی کل بشریت است. آن ساختارها، به‌ویژه بخشهای اساطیری آن، چنان بر منطق محکم و استوار اسطوره -

خوانی جدید منطبق است که ما به ضرس قاطع می‌توانیم آنچه را که «لوی اشتروس» راجع به اسطوره‌های اصلی سایر ملل می‌گوید، در مورد اسطوره‌های اصلی شاهنامه بگوییم:

«نوع منطقی که توسط اندیشه اساطیری بدکار گرفته می‌شود، همانقدر سختگیر است که منطق علم جدید، و فرقی بین این دو منطق، نه در کیفیت روند فکری، بلکه در ماهیت اموری است که در مورد آنها به کار بسته می‌شود. . . . آنچه یک تبر فولادی را به صورت چیزی برتر از یک تبر سنگی درمی‌آورد، این نیست که اولی بهتر از دومی ساخته شده، بلکه این است که فولاد با سنگ فرق می‌کند.»

و متأسفانه تعاریف آقای شاملو، هم از اسطوره و هم از تاریخ، در خارج از منطق خاص این تعاریف شکل می‌گیرد، و به همین دلیل، در واقع شکل نمی‌گیرد. و لب مطلب چیست؟

خلاصه و سریع می‌گوییم: مطالبی که از «گئورگ لوکاج»، «رومن یا کوپسون»، «ولادیمیر پروپ» و سایر فرمالیستهای روس، «فردینان دوسور» زبان‌شناس، «کلود لوی - اشتروس»، «رولن بارت»، «لوسین گلدمن»، «ژاک دریدا» و «سوتان تودوروف» به ما رسیده، دقتهایی که در ساختار حماسه، رمان، انواع و شکلها، و زبانهای این انواع و شکلها کرده‌ایم، درک تئوریک ادبیات، فرهنگ و اسطوره را در طول این بیست سال گذشته در صدر پژوهشها و تحقیقات ما قرار داده‌اند. رسیدن به تفکر بدون داشتن جهان‌بینی، بدون داشتن تئوری، امکان‌پذیر نیست. کسی که می‌خواهد به شاهنامه بپردازد،

با ارائه اطلاعات نمی‌تواند به جایی برسد. باید از اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری شده، به سوی سیستم و نظامی برود که معماری عمودی آن اطلاعات و تحقیقات را در برابر بنشانند. در يك کلام، جسته‌گریخته فکر نکند، بلکه در چارچوب ساختارهایی فکر کند که اطلاعات و تحقیقات را به رغم مشابه بودن بعضی از آنها و مغایر بودن برخی دیگر در اندام هندسی خود قرار دهد. بر این اساس، تعریفهای زیر را برای روشن شدن شیوه تحقیق راجع به اسطوره و شیوه تحقیق راجع به جهان‌بینی ارائه می‌دهیم و جا به جا اشاره‌هایی به اساطیر شاهنامه، به ویژه ضحاک خواهیم داشت.

اسطوره چیست؟ اسطوره يك زبان است، و مثل زبان مبتنی بر عناصر در «زمانی» (دیاکرونیک) و عناصر «همزمانی» (سنکرونیک). عناصر دیاکرونیک را در طول زمان، عناصر سنکرونیک را در عمق زمان می‌خوانیم. پس اسطوره را یکبار در طول زمان می‌خوانیم، و يك بار هم در عمق زمان، و هم زمان با اسطوره‌های مشابه از زمانها و مکان‌های مختلف. يك نکته بدیهی است - و این را «رومن یا کوبسون» در مقایسه فرضیه نسبت اینشتین، با فرضیه نسبت خود در علم زبان‌شناسی نشان داده است که معنای هیچ چیز مطلق نیست، بلکه نسبی است، و يك تکه، یا يك قلم از يك اندامواره، ارزش و مفهوم ندارد، مگر آنکه در کنار تکه‌ها و اقلام دیگر برای تشکیل دادن يك ترکیب شرکت کند. معنای يك چیز تنها در کنار معنای چیزهای دیگر قابل درک است. به همین دلیل باید مثل ساختارزدایان و شکل‌زدايان يك ترکیب را تجزیه کرد، یعنی از آن ترکیب ساختارزدایی کرد، اجزا را قلم به قلم کنار گذاشت و آنها را دسته‌دسته

کرد، مثل کاری که «ولادیمیر پروپ» روسی در حق افسانه‌های روس کرده، که «یا کوبسون» در اساطیر تطبیقی ایرانیان و اقوام اسلاو کرده، که «لوی اشتروس» در حق اودیپ و داستانهای اقمار آن و داستانهای سرخپوستان و حکایات مربوط به آداب غذاخوری و آداب کشت و زرع کرده، که «سوتان تودوروف» در حق داستانهای «هنری جیمز» و یا قصه‌های هزار و يك شب کرده. مثلاً در مورد اسطوره باید آحاد مشابه را در يك سو دسته‌بندی کرد، آحاد مغایر را در سوی دیگر، آحاد مجاور را در سوی دیگر، و به این تفکیک و دسته‌بندی ادامه داد تا نهایتاً اسکلت اجزای عمده يك روایت از آن اسطوره، اسکلت همه روایت‌های آن باشد. لوی اشتروس نشان داده است که داستانهای اودیپی پیش از سوفوکل، کمی با تراژدی شاه اودیپ فرق می‌کنند. فروید، اودیپ سوفوکل را بررسی کرده است. باید روایت فروید هم به روایت‌های دیگر افزوده شود و اسکلت عام روایت، یعنی برهنه‌ترین روایت استخراج شود. آنوقت این روایت برهنه که کلیه حشو و زوائد از آن رانده شده، باید در کنار روایات دیگر گذاشته شود، آنوقت منطق اسطوره‌شناسی، به همان اندازه ریاضی خواهد بود که منطق علم جدید. این دانشمند يك قرائت سه بعدی را برای اسطوره پیشنهاد می‌کند: (۱) از چپ به راست، (۲) از بالا به پایین، (۳) از جلو به عقب. او روایت اودیپ را به چهار ستون عمودی قسمت می‌کند، و در هر قسمت عمودی آنچه را که تکرار می‌شود قرار می‌دهد. بدین ترتیب مشابهات، متضادها و مجاورها را هم تفکیک می‌کند، هم کنار هم، و هم پشت و روی هم قرار می‌دهد. قرائت سه بعدی مختص اسطوره

درهم ادغام می‌کند. گذشته و حال و آینده در این ساختارهای اساطیری در یکدیگر ادغام می‌شوند. همه این اسطوره‌ها با روابط پیچیده توالد و تناسل، زاد و ولد، مرگ و میر، تهدید و تبعید، و روابط عاطفی و غریزی پدر و مادر و خواهرها و برادرها و زن و شوهرها و والدین و کودکان سر و کار دارند. گرچه خود فردوسی راجع به مادر ضحاک فقط يك بيت می‌نویسد: «مگر در نهانش سخن دیگر است - پژوهنده را راز با مادر است»، ولی انگار به جهانی واقماً مرموز با این بیت اشاره کرده‌است. ضحاک، مثل اودیپ، قاتل پدرش بود، مسئله این است: در اغلب موارد پهلوانان اساطیری منفی، از طریق عناصر ساختاری خود قابل تبدیل به پهلوانان اساطیری مثبت هستند. سهراب به دنبال پدر می‌گردد، ولی او را زمین می‌زند، پدر به دنبال سهراب می‌گردد، او را می‌کشد. زال می‌داند که هر کسی که اسفندیار را بکشد، کشته خواهد شد. با وجود این به رستم کمک می‌کند که اسفندیار را بکشد. فاعل فعل قتل در مفعول آن ادغام شده، و فقط فعل مانده‌است. به همین دلیل زندگی قهرمان، نوعی «پراکسیس» همزمانی و همه‌مکانی است که در هر جایی و برای هر گروهی معنای خاص خود را اهدا می‌کند.

از آنجا که آقای شاملو، فردوسی را جزو طبقه مرفه می‌داند، چنین نتیجه می‌گیرد که کتاب او در خدمت شاهان بوده‌است. به صراحت باید گفت که در این مورد بخصوص آقای شاملو فاقد جهان‌بینی تاریخی و ادبی است. باز هم خلاصه و سریع می‌گوییم: درک پیشرفت دانش بشری به سادگی عملی نیست، به دلیل اینکه این پیشرفت به سادگی صورت نگرفته‌است. وظیفه ما درک روابط اجزا با اجزا و اجزا با کل

است، قرائت دیاکرونیک تنها مخصوص تاریخ. گرچه ممکن است گاهی مورخ، برای درک تاریخ، به حالات همزمان هم اشاره بکند، به همین دلیل است که عده‌ای مارکس را نیز در شمار استروکترالیست‌ها (ساختارگرایان) آورده‌اند. برای انتقال روح همزمانی به خواننده، کافی است به این نکته اشاره کنیم که در زندگی همه پهلوانان اساطیری، از هر قوم و قبیله، و هر قاره‌ای، مشترکاتی وجود دارد که در برابر متضادها مدام تکرار می‌شوند. ضحاک خواب ظهور فریدون را می‌بیند، ولی فریدون هنوز به دنیا نیامده. فریدون به دنیای آمد و مخفی نگه داشته می‌شود تا بزرگ شود و برای اثبات پهلوانی خود ضحاک را از میان بردارد. چنین خوابی در مورد، اودیپ، کورش، و... با تفاوتی وجود داشته‌است. چرا فریدون اینقدر اهمیت دارد؟ او بنیانگذار جغرافیای تاریخی ایران و کشورهای همجوار در غرب و شرق است. در واقع، با او، ایران، هویت اساطیری - تاریخی خود را پیدامی‌کند و با دشمنان خود هم برخورد می‌کند. عناصر مشابه و مغایر در زندگی همه پهلوانان، انگار با يك اسکلت، انگار با يك روایت، یا پیش - متن یا ساختار ازلی، شکل گرفته‌اند. «آستیاگس»، پادشاه ماد، وزیر خود را به فرزند خواری وامی‌دارد، به دلیل اینکه او از کشتن کورش صرف نظر کرده‌است. ضحاک عملاً جوانخوار است. کرونوس، پدر زئوس، به محض اینکه پسرانش متولد می‌شوند، آنها را می‌بلعد. زئوس، پس از تولد، از او مخفی نگه داشته می‌شود، و وقتی که ظهور می‌کند، پدرش را مجبور می‌کند که پسرهای بلعیده را بالا بیاورد. در همه این داستانهای قومی و اساطیری اشتراکاتی هست که ساختارهای آنها را

است. در این باره فلاسفه و دانشمندان به تفصیل حرف زده‌اند. سماوات اینشتن شبیه رنگهای چرخان تابلوهای وان‌گوك است. این وقوف، یکی است ولی به دو بخش تجزیه شده است. این وقوف، جهان‌بینی است. يك واقعیت تجربی بی ارزش است، مگر آنکه وقوف بر آن، به صورت وقوف بر يك كل شركت کند: تنها بارسیدن به يك كل معنی‌دار می‌توانیم اجزا را هم درك کنیم. زندگی فردوسی، در صورتی که در كل زندگی عصر و معاصران او قرار داده نشود، و كل عصر او، در صورتی که در کنار کلیه اعصار دیگر قرار داده نشود، کاملاً بی‌معنی خواهد بود. درست است که زندگی خصوصی فردوسی اهمیت دارد، ولی در کنار آن، زندگی سایر نویسندگان عصر او و همه مختصات آن عصر هم، قرار دارد. در عصر او شاه‌جوان سامانی پدرش را می‌کشد. محمد، پسر سلطان محمود، نابینا می‌شود. سلطان مسعود را پسر محمد می‌کشد. به‌همین دلیل برادر را پسر برادر می‌کشد. اولین اسطوره مصیبت‌بار شاهنامه، مرگ معصومانة ایرج، پسر فریدون، به‌دست برادرهایش سلم و تور است. منوچهر، پسر ایرج، به جنگ سلم و تور می‌رود و عموهایش را می‌کشد. تاریخ در اسطوره‌ای ادغام می‌شود که پیشاپیش ماهیت تاریخ آینده را تعیین کرده بود. زندگی فریدون و نگرانی‌های او، زندگی هرایرانی، منجمله فردوسی است که از يك سو به‌دست ترکان گرفتار آمده‌است، از سوی دیگر به‌دست اعراب. به‌همین دلیل مظلومیت ایرج بی‌سلاح، مظلومیت ایرانی در برابر اقوام خارجی است. گاهی زندگی شخصی نویسنده، رفاه یا عدم رفاه او، کمترین اهمیت را دارد. به همین دلیل، گاهی مفاهیمی که پیش

نویسنده‌است، با معنایی که اثر او در حضور دیگران پیدا می‌کند، متفاوت است. باید دید در کجا فردوسی، با عصر خود، یکپارچه، معنی‌دار و صاحب ساختار می‌شود. به‌همین دلیل جهان‌بینی آن‌چیزی نیست که يك نویسنده، به‌صورت منحصر به فرد، و تافته جدا بافته، در برابر ما بنشانند. برای درك فردوسی، درك پیش - تاریخ و تاریخ ایران، توران، چین و اقوام سامی، درك عناصر متشکله مهم عصر خود او، و درك علل شکست ایرانیان در برابر تورانیان و اعراب، ضروری است. بیوگرافی نویسنده فقط بخشی از بیوگرافی اوست. بخش اعظم و جدی آن بیوگرافی، در بیوگرافی آن عصر و بیوگرافی سایر نویسندگان آن عصر نوشته شده‌است. به‌همین دلیل برای درك واقعیت آثار يك نویسنده، باید از آنها به‌سوی آثار سایر نویسندگان آن عصر فراروی کرد. لوکاج، والتر بنیامین، آدورنو، هربرت مارکوزه، ولوسین گلدمن، در آثار خود، از ارتباط يك اثر با سایر آثار، و ارتباط اشکال هنری با یکدیگر، سخن گفته‌اند. در این مورد، لوسین گلدمن، در «خدای مخفی» می‌نویسد:

« يك فلسفه یا کار هنری فقط موقعی می‌تواند ارزش خود را در خارج از زمان و مکانی که نخستین بار در آن ظهور کرد، حفظ کند، که با بیان يك وضع خاص انسانی آن را به ساحت مسائل بزرگ انسانی که در نتیجه روابط انسان با هموعانش و یا جهان به‌وجود آمده‌است، منتقل کند. حال، چون تعداد پاسخ‌های منطقی که می‌توان به این مسائل داد به سبب همان ساختار شخصیت انسان محدود است، هر يك از این پاسخ‌های داده شده

ممکن است منطبق باشد با اوضاع تاریخی متفاوت و حتی متناقض. از این طریق، هم می‌توان تولدهای مجدد و متوالی يك اندیشهٔ واحد را که در جهان تاریخ، هنر و فلسفه پیدا می‌کنیم، توضیح داد، و هم این واقعیت را، که يك جهان بینی واحد، در زمانهای مختلف، ممکن است جنبه‌های مختلف به خود بگیرد: این جهان بینی گاهی می‌تواند انقلابی باشد، و گاهی تدافعی، ارتجاعی و محافظه‌کارانه، و گاهی حتی انحطاطی. «

«گلدمن» در ادامهٔ این حرفها توضیح می‌دهد که اگر مفهوم جهان‌بینی به صورت مجرد مطرح باشد، و قرار باشد مسائل بنیادی انسان در قالب آن گنجانده شود و به هر يك از آن مسائل پاسخ داده شود، گفتهٔ بالا مصداق پیدا می‌کند، ولی به محض اینکه ما از فضای مجرد بیرون بیاییم، عصر نویسنده، موقعیت تاریخی و گروه و طبقهٔ او، و معاصرانش مطرح می‌گردد، به دلیل اینکه آن جهان‌بینی باید تجرید را پشت سر بگذارد و به عینیت ترجمه شود.

به همین دلیل، ما که در عصر فردوسی زندگی نمی‌کنیم، مدام در حال حرکت از آن جهان‌بینی مجرد به سوی عینیت، از عینیت به سوی جهان‌بینی مجرد هستیم. فردوسی ممکن است دهقان و ترفه‌باشد، ولی اثری ضد سلطنتی نوشته باشد با ظاهری سلطنتی. بیهقی ممکن است دبیر امین غزنویان باشد، ولی جنازهٔ حسنک را به عنوان سند محکومیت غزنویان بر تارک تاریخ افراشته باشد. مسئله این است: ظواهر را کنار بزنید، خواهید دید: اره‌ای که جمشید را دونیم می‌کند، اره‌ای انسانی است، گاوی که فریدون را شیر می‌دهد، گاوی انسانی است، کاه‌ای که اعتراض می‌کند و به فریدون می‌پیوندد، موجودی

انسانی است. ایرجی که مظلوم می‌میرد، نخستین شهید اساطیری ایران است. بر سر نوشت هر سه فرزند فریدون، عدالت حاکم است. تولد رستم بی‌شبهت به تولد همهٔ پهلوانان بزرگ جهان اساطیری نیست. مرگ سهراب مو بر اندام خواننده راست می‌کند. مرگ خود رستم از آن هم دردناک‌تر است. مرگ سیاوش، مرگی جهانی است. حتی می‌توان گفت در پشت سر تقسیم‌بندی ارسطویی از ادبیات به حماسه و نمایش و غیره، يك ساختار عمیقی که فراتر از تك تك این انواع و اشکال هستند، تجلی خود را به سوی ما می‌فرستد. در خود فردوسی، پیش‌متنی از خلال همهٔ متون خود را با قدرت به ما می‌رساند. آن پیش‌متن، جهان‌بینی غنی و پر بار فردوسی است که يك بار خود را به اسطورهٔ فریدون، يك بار به اسطورهٔ رستم، يك بار به اسطورهٔ سهراب، يك بار به اسطورهٔ سیاوش، و... ترجمه می‌کند. برای درک این پیش‌متن، برای دیدن چهرهٔ آن ملت درونی فرد فرد ما که عینی شدهٔ آن در تك تك اسطوره‌ها و داستان‌ها به چشم می‌خورد و ذهنی شدهٔ آن در پاسخی که به صورت جهان‌بینی از سوی فردوسی به سوی جهان پرتاب شده است، باید تعصب را کنار گذاشت، و به همان صورت به همهٔ امور نگاه کرد که آقای احمد شاملو، در پایان سخنرانی خود در دانشگاه کالیفرنیا توصیه می‌کند نگاه کنیم: «انسان خردگرای صاحب فرهنگ چرا باید نسبت به افکار و باورهای خود تعصب بورزد؟»

اخوان ، شاعر بز رنگ سر ز نش جهان

وقتی که روز سه شنبه ششم شهریورماه، در غسلخانه بهشت زهرا،
غسال چهره زیبای جنازه پوست واستخوان مهدی اخوان ثالث را از
پشت شیشه به سوی نگاه من بلند کرد، بهرغم بسته بودن چشمها،
فرورفتگی مبالغه آمیز دهان و برجستگی بیش از حد چانه ، رضایت
وصف ناپذیری در آن پیشانی خیس و بلند، موهای پاکیزه و عقب زده
و چهره راحت دیدم. سکوت نابینای آن چهره زیبا نشانه آن بود که
شاعر هنگام هجرت بازگشت ناپذیرش از وطن تن به میهن عدم، از
گنجینه ای که در خراب آباد عصر خویش پنهان کرده است، رضایتی
رشد انگیز دارد که آن را چون ارمغانی ناب، هنگام نهادن چهره اش
بر خاک، پیشکشی ابدیتی خواهد کرد که سر نوشت هر تن خاکی است،

حتی اگر خدای سخن باشد که مهدی اخوان ثالث بود.

مهدی اخوان ثالث از نواد روزگار ما بود، ولی حتی آفرینش نوادر هم مشروط به شرایط تاریخی-اجتماعی عصری است که نوادر در آن می‌بالند. مشخصات کلی عصری که اخوان در آن رشد کرد، چه بود؟ راجع به تك تك و ویژگیهای آن عصردهها مقاله می‌توان نوشت، ولی ضرورت دارد بدانیم اجزای متشکله آن عصر باچه ویژگیهایی به هم تنیده شد و آن عصر را ساخت. بزرگترین خصیصه آن مجموع، ناموزونی آن بود. این خصیصه، درونی آثار شاعران و نویسندگان مهم عصر ما شد. اخوان به عنوان یکی از چند شاعر بسیار مهم عصر ما سراپا غرق در ناموزونی بود. در واقع هنر او عبارت بود از بخشیدن مفهوم به این همه عناصر ناموزون، و حتی جدا جدا نامفهوم. این مفهوم بخشیدن به عناصر نامفهوم، پراکنده و متشتت، در واقع تعیین کننده مشخصات اصلی جهان بینی اخوان است. اخوان، در جهانی «از تهی سرشار»، که در آن انسان می‌خواهد از دست دوست به دشمن پناه برد، به دنبال معنا بود. و این وظیفه اصلی شاعر جدی است: معنا بخشیدن به جهانی بی معنا. فکرگردهم آوردن عناصر ناموزون، و موزونی بخشیدن بر آنها، هم جزء به جزء آثار اخوان را در خود غرق می‌کند و هم کل آثار او را. از شکل‌های قراردادی شعر کهن فارسی شروع می‌کند، بسیاری از مشخصات زبان معاصر و در کنار آن زبان کلاسیک را در شعر خود تجربه می‌کند و بعد دوباره به سوی غزل برمی‌گردد.

ویژگیهای کلاسیک با زبان معاصر، عناصر امروزی با ضربهای زبانی کهن ، اسطوره‌های پیش از اسلام در کنار مفاهیم امروزی - که اگرما تاریخی موزون می‌داشتیم تك تك متعلق به عصری از اعصار تاریخ ما می‌شدند، همه یکجا، در عصر ما از شعر اخوان سر درمی‌آورند. کافی است در واژه‌هایی که اخوان انتخاب می‌کند، دقت کنیم. در «کتیبه» کلمات و ترکیباتی از نوع «فتاده»، «می‌توانستی خیزیدن»، «جفت»، «گروهی شك و پرسش»، «سیل و خیل خستگی»، «شط جلیل» و «شط علیل»، که حال و هوا و رنگ و بوی کلاسیک دارند، و اگر به تنهایی در شعری کلاسیک ظهور می‌کردند، بوی کهنگی از آنها بلند می‌شد، در کنار کلمات و تعبیراتی چون «زبان تر کرد» «چه خواندی، هان»، «نگا می‌کرد»، «مکید آب دهانش را»، «هان» و «همان» ظهور می‌کنند و با عناصر دیگری که از زمانها و مکانهای دیگری آورده شده‌اند، پرده رنگین و تازه‌ای می‌آفرینند. کلاسیک‌ترین شاعر متجدد ما، آن جرأت را پیدا می‌کند که با حفظ دقیق وزن، نه تنها کلمه «همان»، بلکه کلمه «و» را به صورت يك سطر ضبط کند. با وجود آنکه اخوان مضمون شعر را از هجویری می‌گیرد، و با وجود آنکه بر ناصیه شعرش مثالی از امثال عرب را نصب می‌کند، مضمونش، مفهوم دقیقاً امروزی پیدا می‌کند، هم از نظر هستی‌شناسی، هم از نظر اجتماعی، و هم از نظر جامعه‌شناسی ادبی: تمامی تقلاهای ما در تکرار غرق می‌شود. انگار بین «برگسون»، «بکت» و اخوان، مضمون تکرار، به صورت چکیده فلسفه عصر ما، مشترکاً تقسیم شده‌است. استفاده از زبان گفت- و گوی امروز، شکل نمایشی شعر، تناوب توصیف و گفت و گو، شعر

و آن قطعه کلاسیک:

روز آفاق عاج خواند سرودی
شب اقالیم آبنوس شفتند...
سایه در سایه سحرهای شبانه
تن در امواج گیسوی تو نهفتند.
روزها طالع طلایی خود را
همچو رازی کهن به روی تو گفتند.
این جدایان جاودان چه بسا شد
در تو باهم ، چو نقش و آینه خفتند
سحر شب را به راز روز بسی من
در تو ای طاق ، دیده‌ام که چه جفتند.
باز صبح‌ست و روشنان پگاهی
روی شستند و گرد آینه رفتند.
باز اقالیم عاج خواند از آن دست
که در آفاق آبنوس شفتند ..

این شعرها دست آورد تسلط بر شعر گذشته و زبان فارسی است.
و اخوان هرگز در برابر زبان دستپاچه نیست. ولی تنها بخشی از این
شعر ناشی از آن تسلط است، به همین دلیل همه چیز آن بدیع می‌نماید،
ولی نه بدیع و غریب باهم. شعر اخوان غریب نیست. اخوان به هر
چیز غریبی که دست می‌زند، آن را آشنا جلوه می‌دهد، به همین دلیل
تکیه اخوان بر آن چیزی است که بدیع و آشنا باشد. این روحیه،
به‌رغم متجدد بودن ظاهری‌اش، عمیقاً کلاسیک است: اگر تصویر
تازه‌ای پیدا کردیم، اگر مفهوم تازه‌ای پیدا کردیم، بکوشیم آنها را
تا اندازه‌ای که بهترین ادبیات کلاسیک ما آشنا می‌نماید، آشنا بکنیم،

را به صورت نوشته‌ای درمی‌آورد که با اتکا به سنت، تعداد زیادی از
عناصر تجدد را هم از آن خود می‌کند. شعر اخوان ترکیبی است از
عناصر به‌ظاهر متضاد با یکدیگر. همزمان کردن عناصر ناهمزمان،
همگن کردن عناصر ناهمگن، موزون کردن عناصر ناموزون، بیش از
شعر هر شاعر دیگری در شعر اخوان دیده می‌شود.

اخوان در برابر زبان دستپاچه نیست. به دلیل اینکه با اشراف
و تسلط کامل به آن می‌نگرد. بی‌جهت نیست که همیشه به خواننده این
حالت دست می‌دهد که همه اجزای این شعر، پیش از گفته شدن وجود
داشته‌است. این نکته، هم راجع به «کتیبه» (خرداد ۴۰) صادق است،
هم در مورد «پیوندها و باغ» (شهریور ۴۱) و هم در مورد شعر کلاسیک
«روز و شب در تو» (سال ۶۰). از «کتیبه»، کلمات و تغییراتی آوردم.
مثالی از شعر دوم بدهم و بعد کل آن قطعه کلاسیک را بیاورم:

لحظه‌ای خاموش ماند ، آنگاه
بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت
بهوا انداخت.
سیب چندی گشت و باز آمد.
سیب را بویید.
گفت:
— «گپ زدن از آبیاریها و از پیوندها کافیست.
خوب،
تو چه می‌گویی؟»
— «آه
چه بگویم؟ هیچ»

طوری که آنچه گفته‌ایم براحتی، همسایه مهم‌ترین آثار شعر کهن ما باشد.

دو سال پیش اخوان در منزل خبره زاده به جمع حاضران گفت: «اول فردوسی و بعد من.» این گفته برای همه تعجب آور بود. ولی مسئله این است: بخش عظیم قدرت شاعری اخوان متکی بر چیزی است که آن را باید «روحیه کلاسیک» خوانند. و فردوسی از همه شاعران کهن ما کلاسیک‌تر است.

در شعر جدید غرب، تی. اس. الیوت، بیش از همه شاعران عصر خود، با روحیه کلاسیک شعر می‌گفت. خود او در «چهار کوارتت» اشاره داشت به اینکه کهنه و آشنا در کنار یکدیگر، طوری ظهور می‌کنند که انگار زوجی متناسب به رقص برخاسته‌اند. در این روحیه کلاسیک، حتی اگر چیزی سوررئالیستی به نظر آید، فقط یک خطای باصره ذهن است. بافت و ساختار «سرزمین ویران» الیوت با ساختار و بافت یک شعر سوررئالیستی فرق می‌کند. مسئله این است: الیوت تماماً همه آن مضامین مختلف و متضاد و ناهمزمان را در یک پرده رنگین همزمان گرد می‌آورد. زبانهای مختلف را بکار می‌گیرد. با زبان، هم گذشته زبان را تداعی می‌کند، هم زبان آدمهای عصر خود را. تداعی درخشان این زبانها «سرزمین ویران» را می‌سازد. هر گوشه این شعر، شخصیتی تاریخی دارد. در آن هم زبان تورات و انجیل یافت می‌شود، هم زبان ادیان کهن هند، هم زبان عصر لردها و اشراف، هم زبان ماشین‌نویسهای معاصر، هم اسطوره‌های کهن و هم خیالات جدید. اجزای چنین شعری با هم رابطه اورگانیک دارند. این رابطه اورگانیک، در داخل شعر،

توسط شاعر بودیعه گذاشته شده است. خواننده تحت تأثیر این ترکیب قرار می‌گیرد. تک تک تصاویر اهمیت ندارند. شکل درونی شعر است که اهمیت دارد. موتیفهای مختلف ساختاری، هر کدام، یک نبض موسیقایی دارند و این نبضهای مختلف موسیقایی با هم، هر کدام با ظرفیت خاص خود، یک شعر چند صدایی را تشکیل می‌دهند که در ترکیب نهایی یک سمفونی است. ما با حدس و گمان به دنبال معانی این ترکیبها و یسار تباط ساختاری موتیفهای شعری نمی‌رویم. اگر تفسیر می‌کنیم، از روی آن ترکیب تفسیر می‌کنیم. ما تفسیر همامان را به آن ترکیبها به عنوان نوعی «فرازبان»، نوعی «متالانگاژ» نسبت می‌دهیم. ولی اگر ساختار را نفهمیم، بکلی باخته‌ایم. آن ساختار با ساختار - فرض کنید - شعر سپهری فرق می‌کند. در شعر سپهری، ترکیب وجود ندارد، ترکیب موتیفهای ناهمزمان هم وجود ندارد، و به همین دلیل شعرا و شعر مفاهیم مصور عارفانه از هم گسیخته‌است. شعر سپهری تعارف عرفان است، عرفان نیست. عرفان شکل درونی عمیقی دارد. شعر اجتماعی واقعی هم همانطور. شعر تغزلی هم همانطور. ما تصویر ساده را به شهادت سی سال انتقادمان هرگز شعر نخوانده‌ایم، و گرنه جزوهای شعر دهه چهل و «موج سوم» دهه شصت را شعر می‌خواندیم. ما از آغاز، حداقل از سال ۴۰، گفته‌ایم که شعر باید شکل درونی داشته باشد، و به این نکته به فراست رسیده‌ایم نه با خواندن یکی دو رساله که در مجموع صدها رساله‌ای که در باب شعر خوانده‌ایم، تنها دو تا رساله است. ولی می‌گوییم حذف تصویر، حذف بخش اعظم شعر ماست، حذف بخش اعظم حافظ و بیدل است، بخش اعظم شعر

ایمازیستها، «وورتی سیستها»، سوررئالیستها، و شعر بعداز «ازرا پائونده» در زبان انگلیسی و شعر آمریکا، از کانادا تا آمریکای جنوبی است. حتی حذف بخش اعظم شعر «اکمه ایست» های روس است. مسئله این است: بی گذار به آب نز نیم. متفکر باشیم، نه متعبد. و در دانشگاههای خالی مانده از تئوری، با دو رساله مردم را سرگردان نکنیم.

شعر جدی ما در حضور نیما، شاملو، فرخزاد، اخوان، رؤیایی، آتشی و همگنان آنهاست که بالنده است. در این شعرها ما ماموزون کردن عناصر ناموزون سروکار داریم. ساختار آن چیزی است که به عناصر بظاهر مانع الجمع، یک معماری، یک یکپارچگی، می دهد. در اصل بین این یکپارچگی و جهان بینی فاصله بسیار کم است. در واقع جهان بینی یک شاعر چکیده توانایی های ساختاری اوست. و ساختار آن چیزی است که در آن محتوا در شکلها چنان مستحیل شده باشد که شعر هرگز قابل بازگشت به محتوا، که یکی از عناصر سازنده شعر است، نباشد. این ساختار به چیزهای متشتت و بظاهر بی معنا، مدام معنا می بخشد، منتها این معنا با معنای محتوا یکی نیست. معنای محتوا یکی از اجزای آن چیزهایی است که دست به دست هم، با نفی و تضاد و انواع تداویهای مبتنی بر مشابهت، مجاورت و مغایرت، می روند که یک کل مرکب را بسازند، مثل «مرغ آمین» نیما، و «کتیبه» ی اخوان. سفر در میان تصاویر پراکنده - حتی تصاویر بسیار معنادار - کل شعر نیست، بخشی از شعر است. به همین دلیل شعر بعضی از شعرا، مثل موج نویها، مثل موج سومها، مثل شعر سپهری، و شعر سپهری وارها، به عنوان بخشی از کل شعر در آینده در مذهب ساختار شعرهای دیگران قربانی خواهند

شد. اینها پیش - شعرند، نه شعر، به همان صورت که یک پیش غذا هست و یک غذا؛ و ما دنبال غذا می گردیم.

گفتم که شعر اخوان، شعری است بدیع و لسی آشنا. به دلیل اینکه تکیه اخوان بر نوعی «کلاسی سیت» ادبی است. و «کلاسی سیت» در این مفهوم عبارت است از اینکه ما از ابزار ممتاز و آشنا استفاده کنیم و یا ابزار جدید را تا حد ابزار ممتاز و آشنای قدیم تعالی دهیم. از این نظر اخوان در جمع شاعران معاصر ما بی رقیب است. کاری که اخوان می کند معاصران او نه بلدند بکنند و نه حاضرند بکنند. اخوان فعلاً پایان این «کلاسی سیت» جدید است، و دیگران - یعنی پیروان او - در این راه، فرسخها با او فاصله دارند. و حتی به حساب نمی آیند. خوب، ببینیم، اخوان چگونه با معاصران خود فرق می کند. خود اخوان گفته است که شعر «پرتوی است از شعور نبوت». گفتن، یک حرف است، و بکار بستن، حرفی دیگر. سه نمونه از شعر خود اخوان بیاوریم. فقط آغاز شعرها را می آوریم:

دیگر اکنون دیری و دوری است

کاین پریشان مرد،

این پریشان پریشان نگرده،

در پس زانوی حیرت مانده، خاموش است.

سخت بیزار از دل و دست و زبان بودن،

جمله تن، چون در دریا، چشم

پای تا سر، چون صدف، گوش است.

آیا این شعر، پرتوی از شعور نبوت است، یا:

ای تکیه‌گاه و پناه

زیباترین لحظه‌های

پر عصمت و پر شکوه

تمهائی و خلوت من!

ای شط شیرین پر شوکت من!

ای با تو من گشته بسیار

در کوچه‌های بزرگ نجات

در کوچه‌های فرو بسته استجاب

در کوچه‌های سرور و غم راستینی که مان بود،

در کوچه باغ گل سرخ شرم،

در کوچه‌های نوازش

در کوچه‌های چه شبهای بسیار

تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن،

در کوچه‌های مه آلود بس گفت و گوها

بی هیچ از لذت خواب گفتن.

در کوچه‌های نجیب غز لها که چشم تو میخواند

گهگاه اگر از سخن باز میماند

افسون پاک منش پیش میراند

.....

(« غزل » ۳)

و یا؟

دو تا گفت

نشسته اند روی شاخه سدر که نسائی

که رویده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر

دو دلجو مهربان باهم.

دو غمگین قصه‌گوی غصه‌های هردوان باهم.

خوشا دیگر خوشا عهد دو جان همزمان باهم.

دو تنها رهگذر کفتر

نوازشهای این آن را تسلی بخش،

تسلیمهای آن این را نوازشگر.

خطاب ار هست: «خواهر جان»

جوابش: «جان خواهر جان»

بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش»

— « نگفتی، جان خواهر! اینکه خوابیده‌ست اینجا کیست.

چنان خفته‌ست و با دستان خود پوشانده چشمان را

تو بنداری نمی‌خواهد ببیند روی ما را نیز کو را دوست می‌داریم.

نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست »

توصیفی که اخوان در شعر اول می‌دهد، بیشتر با تألیف معانی

و بیانی کلمات سروکار دارد، و طبیعی است که اگر شعر «پرتوی از

شعور نبوت» باشد، از آن «پرتو» در این شعر خبری نیست. و حق

داریم بگوییم که این شعر، مثل بسیاری از شعرهای دیگر از این نوع،

هم با تعریف اخوان شعر نمی‌تواند باشد، و هم با تعریف هر شخص

دیگری که به شعر جدی می‌اندیشد. گرچه در این شعر یکی دو تصویر

وجود دارد، و لسی این تصاویر حساب شده‌تر از آنند که به عنوان

«پرتوی از شعور نبوت» به حساب آیند. مسئله این است: موقعی يك

شعر واقعاً به صورت «پرتوی از شعور نبوت» درمی‌آید که در آن

اولاً، چیزی ناگهانی و خودجوش، و دستکم در ابتدا غیر منطقی [و نه لزوماً ضد منطقی] وجود داشته باشد، و ثانیاً، بر آن حسی از ناخودآگاهی [و نه لزوماً ناخودآگاه فردی، بلکه شاید نوعی ناخودآگاه جمعی و عناصر متشکله آن از نوع صور مثالی و غیره] حاکم باشد. بر شعر اول اخوان چنین خاصیتی حاکم نیست. تکیه اخوان در این قبیل شعرها بر تصویری نسبتاً آکادمیک از شعر استوار است، به این معنا که آوردن «دیرو دور»، «پریشان مرد»، «پریشان پریشانگرد» و قافیه‌سازی حاکم بر این کلمات و بر کلمات، «خاموش» و «گوش» در سطرهای بعدی، جمله‌گی از دیدگاه آکادمیک ارضاکننده است، و نه از دیدگاه شعر و شاعری واقعی. این قبیل بازی با الفاظ یکی از خصائص ناراحت‌کننده شعر اخوان، حتی در پاره‌ای از شعرهای خوب اوست. از این دیدگاه، اخوان، به‌رغم تسلط رشک‌انگیزش بر زبان فارسی، از همان آغاز احتیاج به یک تئورسین شعر، و یا دستکم یک منتقد شعر داشت تا به او بگوید که شعرت را از آرایشهای غیر ضروری پاک کن. گاهی آن «پرتوی از شعور نبوت» به اخوان بسیار کمک کرده است. حقیقت این است که آن «پرتو»، یا بخشی از آن، همان تئورسین شعری است که اگر یک شاعر جدی شانس بیاورد، به کمک او می‌شتابد و شعر او را از معانی و بیان قلابی، از «پریشانگو» بی، اطناب، آوردن صفات غیر تصویری و سطرهای زائد، می‌پیراید. مهدی اخوان ثالث، این تئورسین شعر را، گاهی در کنار خود و یادرون خود داشت ولی در مواردی نداشت. در جایی که «پرتوی از شعور نبوت» بر او می‌تابید و آن تئورسین کنار

او می‌نشست، شعر بسیار ناب از آب درمی‌آمد. «غزل ۳» تاحدودی با آن شعور نبوت سروکار دارد. ولی پیش از آنکه این «غزل» را بررسی کنیم، لازم است به «قصه شهر سنگستان» اشاره‌ای بکنیم؛ چرا که در آن نیز بخشی از خصائص اصلی شعر اخوان را می‌بینیم. در این شعر، اخوان شعر را بصورت قصه‌ای منظوم درمی‌آورد. خواه اخوان، با کنار هم گذاشتن عناصر فرهنگ عوام، عناصر اساطیری، با مفاهیم امروزی و یا تصاویری از مفاهیم امروزی، در ذهن خود پیشاپیش به تألیفی دست یافته باشد تا بعداً آن را به روی کاغذ بیاورد، و خواه اخوان کل شعر را فقط موقع گفتن آن گفته باشد، در یک چیز تردید نداریم: این شعر بدون یک «پیش‌ساختار» قصه‌ای، بدون یک کالبد داستانی، وجود خارجی ندارد. روایت در این شعر تعیین تکلیف می‌کند. علاقه شدید اخوان به فردوسی ناشی از یک قرابت طبیعت بنیادی است. هر دو روایتگرند، در طول زمان: اول این حادثه اتفاق می‌افتد، و بعد آن حادثه. تلفیق حوادث، گفت و گوها، تفسیرها و توصیف‌های گاه‌گذاری، تکلیف ساختاری این شعرها را روشن می‌کند. البته پس از وقوع صوری وقایع در طول زمان، وقتی که از آن فاصله می‌گیریم، در بسیاری از داستانهای فردوسی، و در دو سه روایت گونه اخوان، حالت اساطیری را هم می‌بینیم - مثل «کتیبه»، مثل «چاووشی»، مثل «خوان هشتم» - ولی انگار اساس آفرینش این شعرها بر تمدن گذاشته شده است. هیچ‌چیز ناگهان بوجود نمی‌آید، بلکه حساب شده تعبیه می‌شود. دقت شاعر، بر روند قصه و بیان استادانه تک تک اجزای آن متکی است. کل اجزا به روی کاغذ پرتاب نمی‌شود تا بعداً روی

آنها از نظر تکنیکی و زبانی - فقط - کارشود. آن «پرتوی از شعور نبوت»، که باید از خاصیتی پرتابی سرچشمه بگیرد، بر این قبیل شعرها حاکمیت ندارد. شاعر در این جا استاد مسلط زبان، و داستان است. و واقعاً از این بابت در شعر امروز فارسی کسی به پای اخوان نمی‌رسد. ولی يك نکته را بلافاصله باید اضافه کرد. اخوان چنان يك عناصر قصه‌های شعرهای روایی خود را نوازش می‌کند، از یکدیگر جدا می‌کند و جدا جدا به آنها رسیدگی می‌کند، که گاهی مجموع روایت را از حالت متجددانه درمی‌آورد - به‌رغم وجود گفت و گو، و شکل و شمایل صوری شعر نیمایی - و آن را به سوی ساختارهای پیش از پیدایش اندیشهٔ تجدد در ایران درمی‌آورد. شعرهای بلند «مرغ آمین»، «مانلی»، «پادشاه فتح»، حتی «افسانه» از نیمایوشیخ، به‌رغم اینکه تاریخ سرودن آنها به دو سه دهه قبل از زمان سرودن شعرهای روایی اخوان می‌رسد، از عنصر روایت داستانی کمتر استفاده می‌کنند تا شعرهای داستانی اخوان. در «مرغ آمین» و «پادشاه فتح»، حالت ناگهانی، و حالت دورانی شعر به مراتب قوی‌تر از حالت داستانی آنهاست. به‌همین دلیل تعبیر اخوان از شعر به عنوان «پرتوی از شعور نبوت» راجع به بسیاری از شعرهای نیما، شاملو، فرخ‌زاد، آتشی و حتی رؤیائی صادق‌تر است تا شعر خود اخوان. چیزی که شعر بلندی مثل «سرزمین ویران» الیوت را از همهٔ شعرهای روایی اخوان ممتاز می‌کند، ساختار آن است. در این شعر الیوت، عناصر متعلق به زمانها و مکانها، فرهنگها و دوره‌های فرهنگی مختلف، طوری باهم ترکیب و تلفیق می‌شوند که انگار به تصادف از این ترکیب سردرآورده‌اند،

وانگار بر ترکیب شعر، حالتی رؤیاگون حاکم است. شاعر از توصیف غیر اورگانیک بسیار کم استفاده می‌کند و به صدها چیز مختلف که اشاره می‌کند، اشاره‌اش نمادی است. تلفیق عناصر ناهمگن، بویژه تلفیق صور ازلی و یا تصاویر مثالی ملل مختلف در این شعر، طوری صورت گرفته است که هر واژه‌ای اشاره به قصه‌ای است که بیان کل آن فقط در يك یا دو نکته به پایان آمده‌است. آن اشاره‌ها از اعماق ذهن می‌پرند بیرون، بی آنکه کلیت خود را از طریق توصیف و یا حتی روایت افقی به‌رخ بکشند. از این دیدگاه، اگر الیوت به‌جویس شباهت دارد، اخوان به بالزاک نزدیک‌تر است. یعنی اخوان از سبک به عنوان عناصری متشکل از اشاره‌های نمادی که در ساختار کل يك اثر، حضوری بازگشت‌ناپذیر به محتوا و زمینه‌های قبلی خود پیدا خواهند کرد و به عنوان اجزای ساختار کل شعر ظهور خواهند کرد، بندرت استفاده می‌کند، بلکه از آنها به‌عنوان ابزار توصیف مطلب استفاده می‌کند. یعنی فن شاعری اخوان در شعرهای بلندش، مبتنی بر اطناب است، اطنابی توصیفی، نه ایجاز، ایجازی نمادی. این ایجاز نمادی در سرزمین ویران، چکیده‌ها رادرهم ادغام می‌کند، چکیده‌های اساطیری، تاریخی، عرفانی، فرهنگی. از این دیدگاه اخوان شاعر متجددی نیست. اگر می‌خواهد در زمان به‌گذشته برگردد، اول اعلام می‌کند و بعد برمی‌گردد. تشریفات خاصی برای این بازگشت قائل می‌شود. این نوع بازگشتها و تشریفات مربوط به آنها مربوط به گذشته است. جدید نیست. جدید آن چیزی است که جهان را خلاصه کند، ممکن است این تلخیص در يك رمان سه هزار صفحه‌ای مثل «در جستجوی زمان از دست رفته»

اثر پروست باشد؛ ممکن است این تلخیص در يك شعر بیست صفحه‌ای مثل «سرزمین ویران» باشد. اگر تلخیص توسط ابزاری که در بالا بدان اشاره کردیم صورت نگرفته باشد، ما با شاعر و نویسنده جدید سروکار نداریم. جابجایی زمانها و زبانها و تاریخها و اسطوره‌ها، و تعبیهٔ ترکیبی جدید مبتنی بر ایجاز، ایجازی نمادی از نظر سبک، سبکی که نه در خدمت شاعر، بلکه به‌عنوان بخشی از ساختار يك شعر خاص بکار گرفته شده باشد، اساس شاعری جدید است. کاری که اخوان نتوانست در شعرهای بلند روایی‌اش انجام دهد، تلخیص بود. از این بابت اخوان سرسپردهٔ نقالی قدیم است. چکیده‌گونیست تاهر چکیده‌ای به دهها روایت دیگر هم اشاره کند. اگر بخواهیم در آینده شعر روایی بگوییم، باید از نوع جدیدش را بگوییم، و آن نوع جدید، باید به‌هنگام فراروی از کلیهٔ مکانیسم‌های ذهنی و عینی شعر اخوان صورت بگیرد. یعنی اخوان پشت سر گذاشتنی است و باید هم پشت سر گذاشته شود. وقتی که اخوان می‌گوید:

— پریشانی غریب و خسته، ره‌گم کرده را ماند.
شبانگی‌اش را اگر گمها خورده.
و گرنه تاجری کالاش را دریا فرو برده.
و شاید عاشقی سرگشته‌کوه و بیابانها.
سپرده با خیالی دل،
نهش از آسودگی آرامشی حاصل،
نهش از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامانها.

سروکار ما با ایجاز نیست، با اطناب است. چکیده‌ای را بیان نمی‌کند. قدرت استفاده از «مجاز مرسل» را در چکیده‌گویی عصر ما

نمی‌داند. ولی وقتی که در پایان شعر می‌گوید:

سخن می‌گفت، سر در غار کرده، شهریار شهر سنگستان.
سخن می‌گفت با تاریکی خلوت
تو پنداری مغمی دل‌مدرده در آتشکهی خاموش
ز بیداد انیران شکوه‌ها می‌گردد.
ستم‌های فرنگ و ترك و تازی را
شکایت با شکسته بازوان می‌ترا می‌گردد.
غمان قرنها را زار می‌نالیید
حزین آوای او در غار می‌گشت و صدا می‌گردد.

اشاره به «غار»، «شهریار شهر سنگستان»، «مخ»، «آتشکه»، «انیران»، «فرنگ و ترك و تازی»، «میترا»، اورا به سوی نوعی ساده از چکیده‌گویی نمادی می‌برد، ولی متأسفانه آن را غرق در نوعی ملی‌گرایی می‌کند، یعنی به‌جای آنکه وجه اشتراک نمادین یا اساطیری همهٔ ملت‌ها را از آن چکیده‌گرایی نمادی استنباط کند - و این گاهی جز از طریق بیان تضادهای درونی خود يك ملت عملی نیست - تمامی جرم‌ها را به‌کردن فرنگ و ترك و تازی می‌اندازد. یعنی اخوان به يك ایران پاك اولیه، که سرپایش خوب بود، اعتقاد داشت و گمان می‌کرد که اگر این ایران دست نخورده باقی مانده بود، حتماً ما همه رستگار بودیم و اگر امید رستگاری نیست، به دلیل این است که فرنگ و ترك و تازی نگذاشته‌اند. یعنی از این بابت اخوان، اولاً، در وجود خود ما هیچگونه تضادی نمی‌بیند؛ ثانیاً، در فرنگ و ترك و تازی هیچ چیز خوب نمی‌بیند؛ ثالثاً، به‌جای آنکه به ما به‌صورت يك تاریخ نگاه کند که در طول زمان ترکیباتش بهم‌خورده، ذهنیت‌هایش دگرگون شده تا

اینکه به مرحلهٔ امروز رسیده است، به صورت چیزی آلوده نگاه می‌کند، که آلودگی‌اش سراسر زایندهٔ حرکت تاریخ است. یعنی اگر تاریخ این هزار و چهارصد سال نبود، اخوان خیلی راحت‌تر می‌توانست شعر بگوید. این تصور که هجوم اقوام و فرهنگهای آنها ما را آلوده کرده است و در نتیجه برای ما دیگر امید رستگاری نیست، از يك بینش سراسر ضد اسطوره‌ای و ضد تاریخی سرچشمه می‌گیرد. به دلیل اینکه ساختارهای اصلی و اساسی همهٔ اقوام، یا پیش ساخت اساطیری همهٔ ملل، قابل تبدیل به یکدیگرند و از این بابت نمی‌توان ملتی را پاك و ملتی دیگر را ناپاك خواند. و از سوی دیگر، اگر تاریخی از نوع تاریخ ما، بصورتی که اتفاق افتاد، اتفاق نمی‌افتاد، مثلاً اگر در قرون چهارم و پنجم، عناصر ترك و عرب و فارس، باهم در خراسان نمی‌بودند، زبان شعر و فرهنگ خراسانی به آن صورت که بوجود آمد، بوجود نمی‌آمد، به آن صورت که واقع شد، واقع نمی‌شد، و در نتیجه ده قرن بعد، اخوان، در زمان هجوم فرنگ، به آن صورت که شعر گفت، شعر نمی‌گفت. گرچه این حس بازگشت به يك قلمرو ناب، بقول نادرپور، نوعی آرمانخواهی را در وجود اخوان بیان می‌کرد، و طبیعی است - باز هم بقول نادرپور - که شاعر واقعی آرمانخواه باشد، ولی نادیده گرفتن اشتراکات اساطیری بین ملل مجاور و مدام در حال تهاجم به یکدیگر، نادیده گرفتن سیر تاریخ، و ترکیب خاص ملی - فرهنگی ما، پشت کردن به يك چیز به مراتب بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی واقعیت جهان امروز است، با تمامی ساختارها و ترکیبهایش، اعم از اسطوره، فرهنگ و تاریخ. حقیقت این است که وقتی همه می‌خواهند ما را

برگردانند، ما نباید سر این باهم دعوا کنیم که به کجا برگردیم، دعوی ما باید سر این باشد که چرا اصلاً بخوایم به جایی برگردیم، چرا نمی‌خواهیم با استفاده از گذشته، به جای برگشتن، پیش برویم. از این دیدگاه آرمانخواهی، اخوان سراسر به گذشته تعلق دارد. زمانی من از وجود يك « درد بی‌درمان » در شعر اخوان حرف زده بودم. به نظر من این درد بی‌درمان در نوع آرمانی تجسد یافته است که اخوان می‌خواهد به سوی آن برگردد. و درد، بی‌درمان است، به دلیل اینکه راه حرکت به سوی آن آرمان غرق در گذشته، بسته است.

— «... غم دل با تو گویم ، غار !

بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟»

صدا نالنده پاسخ داد:

«... آری نیست؟»

ولی این نوستالژی، این حس عمیق باز یافتن اصالت ایرانی، یا هر اصالت دیگری، باید توأم با روشن بینی و جهان بینی قوی تری بشود. یکی این است که نبودن « امید رستگاری » را معلول این نکته بدانیم که فرنگ و ترك و تازی نگذاشته‌اند ما به رستگاری دست بیابیم، که در این صورت باید بلافاصله سؤال کرد: مگر امید رستگاری برای آنها بوده است که ماگله کنیم که آنها امید رستگاری را از دست ماگرفته‌اند؟ و دیگر اینکه به قضیه به صورت دیگری نگاه کنیم: آیا امید رستگاری واقعاً هست یا نیست؟ یعنی عرب و عجم و ترك و هندو و فرنگی را کنار بگذاریم، و يك سؤال مربوط به هستی‌شناسی بکنیم. در این صورت اگر از دیدگاه مهدی اخوان ثالث به قضیه نگاه کنیم،

باید بگوییم که اخوان وقتی شاعر ترمی شود که به آن امیدرستگاری باصورت نوعی هویت خود، یعنی هویت شاعر، نگاه می کند، برداشتهای نژادی را کنار می گذارد، و با هستی، هستی واقعی انسان روبرو می شود. یعنی عشق، امید، زن، زیبایی، آزادی، جدا از برداشتهای نژادی، مطرح می شوند، و یا برداشتهای سیاسی - اجتماعی تقلیل پیدا می کنند یا از شعر عقب می نشینند تا توافقیهای آنها، بصورت استعاره، نماد، مجاز مرسل، توریه، و نهایتاً اسطوره جای آنها را میگیرند، یعنی شاعر با هستی شعر، جهان محیط خود را می بیند و راجع به آن می نویسد. در جدایی از آن برداشتهای نژادی، و در تلفیق عمیق اجتماع و تاریخ با حسی از تغزل، اسطوره، عشق به انسان و هستی است که اخوان شاعر عملاً روحیه شاعری خود را بر خ می کشد. وقتی که اخوان با پرنده ها، برف، بهار، زمستان، ابرها، زن، ستاره ها، شب، آسمان، بودا، تنهایی، و بطور کلی عجین شدن روان انسان با روان طبیعت سر و کار پیدا می کند، و بین ذهن او و ذهنیت پرتاب شده به سوی اشیا، بی واسطگی پیدا می شود، در واقع خصائص ایدئولوژیک جای خود را به هستی شناسی ادبسی می دهد. در واقع شعری گفته می شود که با مطلع «ای تکیه گاه زیباترین لحظه های پر عصمت و پرشکوه تنهایی و خلوت من» شروع می شود. در این شعرها اخوان واقعاً شاعر است. یعنی مسئله این است: در جایی که اخوان اسامی فرنگ و ترک و تازی رامی آورد، و باصطلاح با ایدئولوژیهای نژادی به شعر نگاه می کند، اخوان حتی در معروف ترین شعرهایش کمتر شاعر است. ولی در جایی که ذهن از ارائه مستقیم ایدئولوژی سر باز می زند، چکیده دیالکتیکی ایدئولوژی، درونی شاعر می شود،

و توازی «متافوریک» و یا «متانیمیک» - یعنی توازی استعاری که اساسش بر مشابَهت است و توازی مجاز مرسل که اساسش بر مجاورت است - و نماد و اسطوره جانشین تاریخ، اجتماع، سیاست، و نیروهای ایدئولوژیکی می شوند - نمونه اش «آنگاه پس از تندر» - اخوان شاعر بسیار قدرتمندی می شود.

يك مسئله که در مورد اخوان همیشه سوء تفاهم ایجاد می کند، «قدرت» کلامی اوست. من این قدرت را داخل «گیومه» می گذارم تا آن را عمداً به رخ بکشم. کسانی که تکیه بر زبان «قومی» اخوان می کنند، گاهی فراموش می کنند که بارها و بارها اخوان از همین زبان باصطلاح «قدرتمند و قوی» شدیداً لطمه خورده است. این قبیل اشخاص هر زبان فاخری را، ولو نظم مطمئن باشد، زبان قوی شاعرانه می دانند. نظر ما غیر از این است.

وقتی که اخوان می گوید:

بر بکشتیهای خشم بادبان از خون،
ما، برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم.
تا که هیچستان نه توی فراخ این غبار آلود بیغم را
با چکاچاک مهیب تیغهامان، تیز
غرش زهره دران کوسهامان، سهم
پرش خارا شکلی تیرهامان، تند؟
نیک بکشاییم.

۱- نگاه کنید به «کیمیا و خاک»، از رضا برهانی. بحث جدید راجع به استعاره و مجاز مرسل، نخستین بار در آن کتاب مطرح شده است. چاپ ۶۵. نشر مرغ آمین.

ما با زبان شعر سروکار نداریم. ولی موقعی که فروغ فروغزاد

می گوید:

دل‌م گرفته است

دل‌م گرفته است

به ایوان میروم و انگشتانم را

بر پوست کشیده‌ی شب میکشم

چراغ‌های را بظه تار یکند

چراغ‌های را بظه تار یکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشگها نخواهد برد

پرواز را بخاطر بسیار

پرنده مردنی‌ست

ما با شعر سروکار داریم. به همین دلیل این شعر، از «آخر شاهنامه»، شعرتر است. اخوان قدرت زبانی خود را چنان به رخ می‌کشد که شعر از ترس پا به فرار می‌گذارد. قدرت خود اخوان را نه به عنوان ناظم، نه به عنوان احیاکننده‌ی زبان فارسی، - تا ما ظرفیتهای سرشار آن را درک نکنیم و هرچه بیشتر به دنبال کشف آن ظرفیتهای بگردیم - بلکه به عنوان شاعر، باید در جایی جست که قدرت زبان در هستی شعر غرق شده است. یعنی قدرت بیان در یک سو و شعر در سوی دیگر نمانده است. یعنی در همان «ای شط شیرین پرشوکت من / ای با تو من گشته بسیار.» کسانی که شعر گذشته فارسی را درونسی کار

خود نکرده باشند، نمی‌توانند در شعر عاشقانه به چنین تلفیق بدیع صوتی، حسی و وزنی دست پیدا کنند. اخوان در شعر «زمستان» است که قوی است، در «لحظه دیدار» است که قوی است، در «آواز کرک»، در «باغ من»، «چون سبوی تشنه»، «دریچه‌ها»، «پیغام»، «قصیده»، «آنگاه پس از تندر»، «آواز چگور»، «پرستار»، «در آن لحظه»، «حالت»، «سبز»، «نماز»، «هنگام»، «پیوندها و باغ»، «ناگاه غروب کدامین ستاره»، «دستهای خسان امیر»، «آن بالا»، در «نوخسروانیها»، «آنک بین» و شعرهایی از این دست که خوشبختانه تعدادش بالاست.

در این شعرها اخوان قدرت زبانی خود را به عنوان مکانیسمی جدا از ذات هستی شعر خود بکار نمی‌گیرد. گاهی افسون قدرت زبان چنان او را مجنوب خود می‌کند که او فراموش می‌کند که بقیه مفردات شعر، مخصوصاً «حس»، نه تنها حس زبان، بلکه حس جهان هستی، آن زیر خرد می‌شود. اگر از نفس اخوان سیاسی - اجتماعی، آن آماس توأمان وزن و «قدرت» زبان فروکش کند، و زبان به جای آنکه به اصطلاح بیرون بماند، برود توی شعر، ما با شعری اصیل، واقعاً قدرتمند، و واقعاً شکوهمند، سروکار خواهیم داشت:

اما نمی‌دانی چه شبهایی سحر کردم

بی آنکه یکدم مهربان باشند باهم پلکهای من

در خلوت خواب‌گوارایی.

و آن گاه که شبها که خوابم برده

هرگز نشد کاید بسویم هاله‌ای، یا نیمتاجی گل

از روشنائی گشت رؤیایی.

در خوابهای من،

این آبهای اهلی وحشت،

تا چشم بیند کاروان هول و هذیانست.

وزنی که اخوان از آن استفاده می‌کند بر «مستفعلن» بنا شده است. ولسی اخوان این وزن را که از آن در جای دیگر می‌توان حرکت کاروانی از شتر را استخراج و استنباط کرد، چنان غرق در مفاهیم حسی زبان می‌کند که خواننده به جای حس وزن، حس لذت وزن رامی‌کند، در کنار سایر مفردات شعر، در این شعر، تلفیق گذشته و حال، به همان نسبت که تلفیق وزن با زبان، و زبان با حس عمیق و عمقی شعر، قوی است، قدرت پیدا می‌کند. در واقع شعر از گذشته‌های زبان، از امروز زبان، از محتویات مکتوب و شفاهی واژه‌ها جدا می‌شود و استقلال کامل می‌یابد. این نوع شعر مستقل است که در واقع باید ناب‌خوانده شود، حتی اگر شعر بار بسیار بلند و عمیق اجتماعی - تاریخی را هم بردوش گرفته باشد. البته باید در نظر گرفت که اخوان هرگز چیزی را بر عهده تصادف نمی‌گذارد. به یک معنا در تولید هنری او، عنصر تصادف به کمترین حد تقلیل داده شده است. طوری که انگار بر آن نوعی «پیش - اندیشی» حاکم است. انگار صورت، پیام، هدف و ماهیت شعر از پیش تعیین شده و بر روان اخوان حک شده است. «پرتوی از شعور نبوت» در واقع مربوط به آن «پیش - اندیشی» است. در شعر بد و ناقص، زبان، تصویر، وزن، مفهوم، و خلاصه هر چه عناصر شعر خواننده می‌شود، جدا از هم و جنبه کمی دارند. ولی در شعر خوب، همه آنها با اعجاز ساختار شعر، به مقام کیفیت‌های متعال تعالی داده

شده‌اند. شعر «آنگاه پس از تندر»، شعری است بسیار خوب، چرا که جز در یک مورد بسیار ناچیز، اخوان انرژی شعر را «کیفی» نگه داشته است، و از حالت «کمی» و «جزء به جزء پذیری» در آن خبری نیست. البته در پشت سر شعر اخوان، آن تقسیم‌پذیری حاکم بر اذهان بسیاری از روشنفکران ما، بخوبی دیده می‌شود. در این شعر، هنوز ما با توهمات بعد از سال ۳۲ سروکار داریم. ولسی چون اخوان در این شعر، اشاره‌های روشن به اوضاع اجتماعی - تاریخی ندارد، به جای آنکه شعرش موازی بخشی از تاریخ باشد، از آن بخش تجاوز می‌کند، و بصورت اعتراضی اندوهگین علیه آن جبر تاریخی درمی‌آید که انگار نه تنها آن دوران، بلکه سایر ادوار تاریخی را تحت فشار خردکننده خود قرار داده است.

رها شدن شعر از بند یک دوره از تاریخ، با حفظ حسیت تاریخی برای آن دوره، و از طریق آن برای سراسر تاریخ، آن را از «زمانه» دور و به «زمان» نزدیک می‌کند. در این نوع شعرها اخوان با یک متافیزیک قراردادی به شعر نگاه نمی‌کند، بلکه ریشه متافیزیک را در نظر می‌گیرد، و ریشه متافیزیک، هستی آدمی است که از اعماق به سوی زمان پرتاب شده است. راجع به این قبیل شعرهای اخوان می‌توان به آن صورت نگاه کرد که «هایدگر» به شعرهای «هولدرلین» نگاه کرده است. حقیقت اینکه بین اخوان سالهای آخر عمرش و «هولدرلین» شباهتهایی می‌بینم. نه از نظر شعری، بلکه از نظر وجودی. وقتی که او را چند سال پیش، پس از ترک بستر بیماری، در خیابان انقلاب دیدم و تعجب کردم که چرا آتقدر لاغر و نزار شده، چشمهایش را توی صورت من دوخت: «من دق گرفته‌ام، میدونی دق گرفته‌ام.» رفتم بانگ

تا چکش را نقد کند. و یکی دوبار دیگر همین یکی دوجمله را تکرار کرد. من از فاصله‌ای، طوری که او متوجه نشود، نگاهش می‌کردم. واقعاً اخوان چه بر سرش آمده بود. بعدها در وضع بهتری هم دیدمش. ولی آن روز که دیدمش، یاد «هولدرلین» افتادم، موقعی که شاعری دیگر او را در اواخر عمرش در پارکی دیده بود، و سخت تعجب کرده بود که چه بر سر «هولدرلین» آمده است. از نظر بازسازی اسطوره‌های کهن نیز، اخوان بسی شباهت به هولدرلین نبود. و حالا برگردم «سر آنگاه پس از تندر.»

آغاز شعر، انگار از وسط شروع شده است: «اما». کلمه‌ای که شعر را به اعماق مرتبط می‌کند: «اما نمی‌دانی چه شبهایی سحر کردم.» مخاطب کیست؟ هر کسی که بخواهد به درد دل این «من» دردمند، که بتدریج تبدیل به یک «ما»ی دردمند خواهد شد، گوش کند. وقتی که خواب نبوده، باید نبودنش با تصویر بیان شود: «بی آنکه یکدم مهربان باشند باهم پلکهای من / در خلوت خواب گوارایی.» «پلکها» در صورتی که آدم بتواند بخوابد، عاشق هم می‌شوند، باهم در خلوت یک خواب گوارا مهربان می‌شوند. پلکهای مهربان از یک سو نماد خواب. گوارا می‌شوند و از سوی دیگر مجاز مرسل کل خواب، ضمن اینکه مهربان بودنشان آنها را در صنعت شخصیت‌یابی غرق می‌کند. ولی گاهی هم که خوابی بوده، رؤیایی در کار نبوده که جبران ظلم جهان بیداری را بکند: «هرگز نشد کاید بسویم هاله‌ای، یا نیمتاجی گل / از روشنا گلگشت رؤیایی.» کل، آن «روشنا گلگشت رؤیایی» است. اجزای آن «هاله» و «نیمتاجی گل». بین «روشنا گلگشت» و «رؤیا» تداعی از

نوع مشابهت است. مشابهت اساس تشبیه و استعاره است. در اینجا شکل تداعی تشبیه است. ولی لازم است یک نکته را بگویم که استعاره هرگز بر اساس تکرار نیست. استعاره وسیله‌ای است برای حرکت در مسیر ایجاز، از طریق حذف، از تشبیه به سوی استعاره. یعنی حذف بخشی از تشبیه به سود بخش دیگر، استعاره را بوجود می‌آورد و اساس استعاره بر جانشین سازی است نه تکرار. مثل «پیردختی زردگون گیسو» که با «من» شاعر غرق عرصه شطرنج می‌شود، و ممکن است به دلیل زمینه‌های اطراف آن بند شعر جانشین «غرب» باشد، و یا «خانه همسایه» که ممکن است مقصود شاعر «شوروی» باشد، به دلیل همان توهمات روشنفکران بعد از سی و دو، که در حضور بعضی‌شان آن توهم تا زمان گورباچف ادامه یافت. از دیدگاه صناعی «پیردخت زردگون گیسو» که در مفردات آن حالات نمادین هم دیده می‌شود، تکرار «غرب» و «خانه همسایه» تکرار «شوروی» نیستند. استعاره را باید با در نظر گرفتن مفاهیم زبانشناختی - انسانشناختی جدید، با در نظر گرفتن اصول سبک‌شناسی جدید بفهمیم. حتی بسیاری از نویسندگان غربی، از این بابت اشتباه می‌کنند، به دلیل اینکه به قضیه بادیدگاه‌های معانی و بیانی کهنه و ویکتوریایی و آکادمیک نگاه می‌کنند. اگر بادیدگاه معانی و بیانی تپیک غربی نگاه کنیم، «هاله» و «نیمتاج»، نماد به حساب می‌آیند. ولی باید نخست به ارتباط درونی مسائل نگاه کرد. ارتباط بین این دو کلمه، ارتباطی است «متانیمیک» [از نوع مجاز مرسل]، نه «سمبولیک». ارتباط اینها ارتباطی است مبتنی بر مجاورت. کل، آن «روشنا گلگشت رؤیایی» است، اجزای مجازی آن، «هاله» و «نیمتاج». در شعر، مجاز -

مرسل و استعاره و نماد دست به دست هم می‌دهند و حرکت می‌کنند. ولی بلافاصله باید گفت که در بعضی جاهای يك شعر چنان ترکیب عمقی و ممتازی از این ابزارهای اصلی «بوطیقا»ی نوشتار و سبک ارائه می‌شود که تمیز آنها از یکدیگر بسادگی صورت نمی‌گیرد. استعاره و مجاز مرسل، ابزارهای سبک هستند. ولی این ابزارها به صورت دقیق هم تقسیم‌بندی به مدرن و غیر مدرن را بر نمی‌تابند. یا کوبسون گفته است که پیکاسو کارش را بر مجاز مرسل قرار داده است، سالوادور دالی بر استعاره. یعنی کویسم بر اساس همنشینی تصاویر رویهم متوازی است که کلاً يك تابلو را می‌سازند، و سوررئالیسم بر اساس جانشین‌سازی تصویری و مستعار آنچه در ذهن بعنوان «ابر واقعیت» می‌گذرد. از دور مان‌نویس مدرن غربی «جوئیس» و «ویرجینیا وولف»، اولی بیشتر با مجاز مرسل و نمادکار می‌کند و نهایتاً به ساختارهای اسطوره‌ای و صووم مثالی می‌رسد، و دومی با استعاره و نمادکار می‌کند - در بعضی جاها، مثل «فانوس دریایی» به نوعی اسطوره هم می‌رسد و در جاهای دیگر، مثل «خانم دلووی» در چارچوب مستعار می‌ماند - گرچه می‌توان گهگاه حالت‌های اساطیری را در آن نیز کشف کرد. صادق هدایت در «سه قطره خون» و «بوف کور» از نظر سبک، بیشتر از مجاز مرسل استفاده می‌کند، با ترکیبی از نمادهای بهم‌پیوسته، و تکرار نه استعاره‌ها، بلکه نقش‌های اسطوره‌ای، مانند الایی و صووم مثالی. يك بار کل نقش را داریم، و بعد اجزای تشکیل‌دهنده آن کل را و بعد جا به جایی آن اجزا را در يك کل دیگر، طوریکه برای ساختن کل اسطوره، نقش‌های کلی و جزئی درهم ادغام می‌شوند.

این نوع ادغام از مجاز مرسل در سبک به سوی نماد و از نماد به سوی اسطوره حرکت می‌کند. اسطوره‌ها مکررند، نه استعاره‌ها. در حقیقت زبان بوف کور به این دلیل شدیداً قانع‌کننده است که سبک بیشتر بر اساس مجاز مرسل است، مثل سبک کافکا در رمان، و سبک پیکاسو در نقاشی. رؤیا وقتی واقعاً مهیب می‌شود که اسطوره آن بر اساس تداعیهای مبتنی بر مجاورت آفریده شده باشد. به همین دلیل، یکی دانستن زبان ویرجینیا وولف با زبان هدایت بوف کور، اشتباهی است بسیار فاحش در سبک‌شناسی ادبی و ادبیت اسطوره‌شناسی. با دو سه مقاله، در این مقولات نمی‌توان اهلیت پیدا کرد. برگردیم بر سر شعر اخوان.

از دیدگاه سبک‌شناسی شعر، «آب‌های اهلی وحشت»، به رغم آنکه اخوان از «این» برای ایجاد ارتباط بین «آبها» و «خوابها»، استفاده می‌کند، جنبه «متانیمیک» دارد تا استعاری. خوابها به «آبهای اهلی وحشت» تشبیه نشده است تا با حذف یکی، دیگری استعاره آن اولی باشد. آبهای اهلی وحشت به موازات خوابها آمده است. ولی «آبهای اهلی وحشت» ترکیب بسیار جالبی است. در «وحشت» ریشه «وحشی» وجود دارد. اخوان برای آبها يك صفت بکار برده، يك اسم. هم صفت مجرد است، هم اسم، ولی چون بین دو کلمه مجرد، از تداعی مغایرت و تضاد استفاده کرده است - اگر «اهلی» باشد وحشی نیست، پس نیازی به «وحشت» نداریم - و «اهلی» را با «وحشت» برای آبها آورده، ما با يك چیز بسیار بدیع سروکار داریم. گاهی دو چیز موازی که در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند، تصویری بسیار بدیع می‌آفرینند. «آبهای اهلی وحشت» چنین چیزی است. خوشبختانه

اخوان، در تصویرسازی بعدی خود آب را «ریشه» قرار نداده است، بلکه به دنبال تداعیهای مجاور «وحشت» گشته است. «هول و هذیان» متانیمی وحشت است، ولی «کاروان هول و هذیان» را به اجزای قریب مجازی یعنی «گرگ محتضر» و «کفتار» قسمت کرده است. جالب این است که اخوان «گرگ» را مثبت و «کفتار» را منفی تصویر کرده است. «محتضر» و «زخمی» مجاز مرسل یکدیگرند، همچنانکه «زخمه‌های دم‌بدم‌گاه نفسها» و «افسانه‌های نوبت». «زخم» و «زخمه» هم جناسند، هم مجاز مرسل، و «زخمه» حالت نمادین برای موسیقی دارد که بعداً خواهد آمد، و بعد که می‌آید، اخوان، «زخم و زخمه» را در کالبد تشبیه «ساز این میرنده تن» می‌کارد. «می‌نالد» از سویی با «زخم»، و از سویی دیگر با «زخمه» مرتبط می‌شود و کنار آنها می‌نشیند. وقتی اخوان به «کفتار» می‌رسد، که مجاز مرسل «گرگ» است، تخیل افت می‌کند، به دلیل اینکه اخوان ققط توصیف می‌کند، و این در نظام دادن شعر بزرگ، یک نکس آشکار است.

اخوان تصاویر کلیشه‌ای از نوع «گرگ» و «کفتار» را رها می‌کند. ولی «کاروان هول و هذیان» را عمقی شعرش می‌کند. این بار از مکانیسمی استفاده می‌کند که اولاً از ابتکارات نیمایوشیج در شعر جدید ماست و ثانیاً اخوان و چند شاعر دیگر ادامه دهندگان آن ابتکار هستند. پس از بخش وصفی اول در شعر بلند - خواه درونی، خواه بیرونی، و خواه درونی و بیرونی توأمان - نوبت صحنه‌آرایی و نمایش می‌رسد. آنچه اخوان در چند سطر بعدی ارائه می‌دهد، هم در ادامه آن «کاروان هول و هذیان» است و هم نوعی کابوس کافکایی است. انگار

ما یکی از تمثیلات کابوسی کافکا را می‌خوانیم، یا در «یادداشتهای روزانه»ی او دست به تورق زده‌ایم. در واقع اخوان از استعاره و مجاز مرسل حرکت می‌کند به سوی نمادهای واقعی کابوس: «آنگه دو دست مرده‌پی کرده از آرنج / از روبرومی آید و رگباری از سیلی.» نمادهای رؤیای اخوان کلیشه‌ای نیستند، از ناخودآگاه او سر-برکشیده‌اند و دارند می‌آیند: «من می‌گریزم سوی درهایی که می‌بینم / بازست، اما پنجه‌ای خونین که پیدا نیست از کیست، / تا می‌رسم، در را برویم کیپ می‌بندد.» این، آن بافت نمادین است که با ارائه خود، رؤیا را در آن نخستین مقطع ظهورش، تعبیر می‌کند. هر بیانی از یک رؤیا، تفسیر آن رؤیاست. اگر رؤیا، اسطوره باشد، تفسیر آن با بافت نمادین بر منظر کلمات چیده می‌شود، و بعد آن زال جغد و جادو از راه می‌رسد: «قهقهه می‌خندد / وان بسته درهارا نشانم می‌دهد، با مهر و موم پنجه خونین، / سیابه اش جنبان به ترساندن، / گوید: / «بنشین. / شطرنج.»

کافی است این بخش از شعر را با بخش مربوط به «کفتار» مقایسه کنیم. از خصائص توصیف رئالیستی، حتی توصیف رمانتیک، یکی هم این است که هنوز در آنها ایجاز جدید راه نیافته است، یعنی مکانیسم‌هایی چون استعاره، مجاز مرسل، نماد و اسطوره از بافت آنها عقب نشسته‌اند، یعنی کلمات فراوان بکار رفته، ولی معانی کمتر ارائه شده است. «زال جغد و جادو» از پشت سر این نمادها ظاهر می‌شود. بعداً در همان شعر، اخوان برای این «زال جغد و جادو»، یک «متانیمی»، یک «همنشین مجازی»، خواهد آفرید، همان «پیردختی زودگون گیسو» که ... بسیاری / شکل و شباهت با زنم می‌برد ... /.

باید در نظر گرفت که عبارت «شکل و شباهت» ما را از دیدگاه صناعی نباید به اشتباه بیندازد. زن شبیه يك زن دیگر است. این تشبیه نیست، به دلیل اینکه در تشبیه دو چیز باید از جنس مختلف باشند. در اینجا مسئله همان متانیمی یا مجاز مرسل است. اخوان از مجموع این آدمها به دنبال ساختن يك صورت مثالی است. زال هم پیرزن است، هم پیرمرد. این زال بی شباهت به «تایریژیاس»، موبد معبد دلفی که هم مرد بودن و هم زن بودن را تجربه کرده است، نیست. در «شاه اودیپ» سوفوکل و در «سرزمین ویران» الیوت، «تایریژیاس» پیشگوست. زال، پدر رستم، پیوندی ناگسستنی با جادوگری دارد. ولی اخوان او را علاوه بر «زال جغد و جادو»، «پیردختی زردگون گیسو» می داند. در واقع او جان زنانه ادغام شده در جان مردانه را از این کلمات استخراج می کند. ولی عشوهای عمیق، حتی ترسهای وحشتناک از او را - که به او، من شاعر دستور نشستن و شطرنج زدن می دهد - خطرناک می داند. اول فوجی از فیل و برج و اسب مثل سیلاب به سوی او می تازد. و بعد او، که انگار از خواب پریده، مسکین دلش «لرزان چو برگ از باد»، است، «یا آتشی پاشیده بر آن آب، / خاموشی مرگش پر از فریاد». دو تشبیه بسیار زیبا، که بدلیل بدیع بودنشان، بسیار تازه می نمایند. «آنکه تسلی می دهم خود را که این خواب و خیالی بود.» یعنی از وحشت باخت در خواب، در بیداری خود را تسلی می دهد که آنچه دیده خواب و خیالی بیش نبوده است. ولی دور باطل شروع می شود: «من گر بیارامم / با انتظار نوشخند صبح فردایی / این کودک گریان ز هول سهمگین کابوس / تسکین نمی یابد به هیچ آغوش

ولایی.» اخوان، این نوع خواب دیدن را ناگهان به واقعیت نزدیک می کند. عناصر خواب، ناگهان از اعماق بلند می شوند و سرازیداری او درمی آورند. در این بیداری - من شك ندارم - اخوان می خواهد به دو جور ترازوی دست بیابد : ترازوی اول ، ترازوی بین درون و بیرون است. آنچه در خواب بوده، و انگار در صور مثالی ناخود آگاه جمعی ما بوده است، اولین تفسیر و تعبیر بیرونی خود را بصورت يك ساختار متوازی ارائه می دهد. «پیردخت زردگون گیسو» هست، شطرنج هست. بازی هست. و باخت هم هست. در واقع صحنه بعدی متانیمی صحنه خواب است. کل، رؤیاست، جزء، بیداری. اخوان روشن حرف نمی زند. به شك و تردید می گوید که در خانه همسایه چراغانی است، و او نشسته است و با آن «پیردخت» که «شکل و شباهت با زنش» می برد، غرق عرصه شطرنج است. بیرون، یعنی بخش بیداری شعر، يك ترازوی دیگر را پیش می کشد. این ترازوی، تاریخی و اجتماعی است، منتها در واقع، ترجمه ای از صور مثالی درون برای بیرون است. اخوان می گوید: «انگار بخت آورده بودم من»، ولی «از هول مجهولی» دایم دلش «برخویش می لرزد.» «گویی خیانت می کند با من یکی از چشمها یا دستهای من.» حریف هم می ترسد. آخر سراز زنش عملاً بعنوان «همبازی شطرنج وحشتناک» اسم می برد. اوقه تاه می خندد. این شطرنج، «شطرنج بی پایان و پیروزی» است. ولی شاهی در بساط طرف مقابل نیست. زن می گوید: «ماتم نخواهی کرد، می دانم. / پوشیده می خندند با هم پیرفرزینان / من سیلهای اشک و خون بینم / در خنده اینان. /» انگار «پیر فرزینان»، همسرایان

در هر کناری ناگهان می‌شد صلیب ما.
افسوس.

***

انتظار در من گریه می‌کرد ابر
من خیس و خواب آلود

بغضم در گلو چیزی که دارد می‌گشاید چنگ

انتظار بر من گریه می‌کرد ابر.

ناقدی اخوان را شاعر شکست نهضت ملی و پیروزی شاه و سیا و آمریکا خوانده است. این نکته درست است. این شعر که در سال ۳۹ سروده شده، عملاً بر آن شکست شهادت می‌دهد. ولی این شعر راجع به شکست فقط یک مرحله نیست. شکست از هرسوست. خواب و بیداری طرف را اشغال کرده است. اخوان شاعر یک شکست نیست. اخوان شاعر شکست‌هاست. چگونه؟ من گمان نمی‌کنم که اخوان به تاریخ تطوری و تحولی اعتقادی داشت. اعتقاد اخوان به تاریخ ادواری بود: شکست، بعد صف‌آرایی، بعد مبارزه، بعد شکست. این دور تسلسل، بارها در شعر اخوان تکرار می‌شود. «کتیبه» یکی از آنهاست. «قصه شهر سنگستان» یکی دیگر. «آنگاه پس از تندر» یکی دیگر. و «ناگه کدامین ستاره» یکی دیگر. ولی اگر اخوان شاعر شکست است، پیروزی او در کجاست؟

شهادت به شکست، به صورتی که اخوان داده است، یک پیروزی بزرگ است: یعنی ماده اولیه شکست را گرفتن و آن را تبدیل به پیروزی در اثر هنری کردن. ولی اخوان فقط شاهد مبارزه نیست.

پیشگوی تراژدیهای کهن یونان هستند و همه چیز را می‌دانند. اخوان موجود دیگری را از جنگل نمادین خود بیرون می‌کشد، طوطی زردی که حرفهای زن شطرنج‌باز را تکرار می‌کند: «ماتم نخواهی کرد، می‌دانم.» و بعد اسب مرده‌ای را برمی‌دارد و «پرهیب هایل لکه ابری» را به او نشان می‌دهد. ابر در اینجا یک کل دیگر است، که سراسر خواب و بیداری شطرنج را بهم خواهد ریخت. «ترکید تندر، ترق/ بین جنوب و شرق/ زد آذرخشی برق/ اکنون دگر باران جرجر بود.» و همه گریزان می‌شوند و «من» شاعر بازنش بر بام خانه بر گلیم تار می‌ماند. «در زیر آن باران غافلگیر.» درست در وسط یک مبارزه جانانه، با تمام عناصر و عوامل بظاهر مساوی طرفین، ناگهان «این ابر چون آوار.» بقیه شعر این است:

دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار

این هر دم افزونبار

شطرنج خواهد باخت

بر بام خانه بر گلیم تار؟

آن گسترشها، و آن صف‌آرایی

آن پیلها و اسبها و برج و باروها

افسوس.

باران جرجر بود و ضجه‌ی ناودانها بود.

و سقفهایی که فرو می‌ریخت.

افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما.

و آن باغ بیدار و برومندی که اشجارش

از آن فراتر می‌رود. جهانی که او در آن زندگی می‌کند، اعتراض آدمی را می‌طلبد. این اعتراض لازم نیست همیشه جنبه سیاسی بخود بگیرد. اعتراض هنری به طبیعت، به هستی، به بی‌هنری، به پلشتی و شیادی. ارائه صف آرایی خوبان و بدان در برابر یکدیگر، در قالب هنر، و نه در قالب شعار و سیاست، و وظیفه اساسی هنرمند است. مرگ، حق است. ولی هیچ هنرمند بزرگی، حق بودن مرگ را نپذیرفته است. هنر در برابر مرگ خلق می‌شود. هنر به نیستی معترض است. ارائه شکست در قالب کلماتی که زیباترین صورت هنری را بخود می‌گیرند، شکست نیست، پیروزی است. پیروزی اخوان شاعر است بر آن جنازه پوست و استخوان، که در غسالخانه بهشت زهرا دیدم. پیروزی روان بی‌زمان هنر بر زمانه‌ای فقیر و مفلس است. ما جنازه اخوان را به بهشت زهرا رساندیم. جنازه تاریخ را به بهشت زهرا رساندیم، و وقتی که دوباره به شهر برگشتیم و به میان صفحات رنگین شعر فارسی رفتیم، وقتی که دوباره به سوی زندگی برگشتیم، اخوان نیز با ما آمد، بازبانی که هرگز از سرزنش جهان خستگی نپذیرفت، که گفت:

برخیز تا به خون جگرمان وضو کنیم
نفرین کنان به چهره زردش تفو کنیم
کاین پیر کینه، بهر چه تا بیکران چنین
بیداد و بد، مصیبت و آزار گسترد؟

آنک ببین، مهیب‌ترین عنکبوت زرد
برخاست از سیاه و بر آبی نظاره کرد
تذکار رنگهای اسارت، به روشنی

اینک به روی ثابت و سیار گسترد ...

۶۹/۶/۱۴

سخنرانی به مناسبت چهلمین روز در گذشت اخوان

مهدی اخوان ثالث، شاعری است که در حضور او، هم سرگذشت و هم سرنوشت شعر فارسی، بگونه‌ای مطرح می‌شود که در حضور هیچ شاعر دیگری مطرح نمی‌شود. دو کار بسیار شگرف نیما این بوده است که اولاً وزن قراردادی محدود به بیت شعر فارسی را که در طول قرون طبیعی و ذاتی آن شده بود، طوری بشکنند که پس از چند سال ممارست، وزن جدید دوباره طبیعی و ذاتی شعر فارسی بشود. یعنی از مفاعیلن الایاخیمگی خیمه فروهل، و مفاعیلن الایایهاالساقی ادرکاسا و ناولها - که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، تا مفاعیلن تو را من چشم در راهم شباهنگام، ما با طبیعی بودن سروکار داریم. وقتی که شما دو مفاعیلن و یک مفاعی بکار می‌برید با ضرب حماسی سروکار پیدامی کنید، وقتی که چهار مفاعیلن را در هر مصرع بیت مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم - جرس فریاد می‌دارد که بر بندید محملها، تکرار

در حالیکه در شعر گذشته در يك بيت محبوس می‌شد - و تجاوز می‌کند از يك مصرع برای ترکیب با تصاویر بقیه مصرعها - ۶- تصویر جزء است و شکل درونی یا به هم پیوستگی موزون تصاویر، کل در این شعر، هماهنگی وزنی، هماهنگی تصویری، و هماهنگی مضمونی و معنایی، نهایتاً منجر به پیدایش آن آرمونی می‌شوند.

ولی بر آن دو کار شگرف، نیما يك شگرد بزرگ راهم می‌افزاید. زبان شعر، نه از ادبیات، بلکه باید از زندگی امروزین زبان گرفته شود. از این نظر زبان نیما، زبان ادبی به معنای متعارف کلمه نیست. زبانی است که همه کلمات آن، بدون سابقه ادبی آنها، باید خاصیت شعری پیدا کند. گرچه نیما با وزنش حافظه تاریخی ما را تحریک می‌کند، و همانطور که دیدیم با همان مفاعیلن مارا به منوچهری و حافظ برمی‌گرداند، ولی از نظر زبان هرگز به سوی آنها بر نمی‌گردد. از این نظر زبان نیما فاقد حسیت مشترک تاریخی است، و به همین دلیل، عده‌ای گمان می‌کنند زبان شعر نیما ضعیف است. گرچه گاهی چنین است، ولی هر چیز تازه‌ای در يك زبان بزرگ، که در ابتدا ناشیانه و ضعیف می‌نماید، ممکن است بعد از جلب دقت ما به هیچ وجه ناشیانه و ضعیف نباشد. اتفاقاً يك دلیل بر قدرت زبان نیما، و بر عظمت نیما، این است که شاگردی مثل اخوان داشت که همگان بر اشراف و تسلط کامل او بر شعر و زبان گذشته فارسی متفق القولند و می‌دانیم که در حضور او نه تنها از نظر وزنی به حسیت مشترک تاریخی دست می‌یابیم، بلکه از نظر زبان نیز، الحان، ترنمها، ترکیبات و حالات و آفات شعر گذشته در کنار ماست. وقتی که اخوان سرسپرده تازگی نیمایی می‌شود، ولی آن

می‌کنید، با ضرب فکری - عاطفی عرفان سروکار دارید، ولی وقتی که مصرع بقدر حس و عاطفه و اندیشه جمع شده در آن، کوتاه و بلند شود، و پایان بندی هر مصرع اجازه ندهد که مفاعیلن‌ها مسلسل وار خوانده شوند، و در عین حال همه چیز به یکدیگر و به کل ساخت شعر از درون ارتباط داشته باشد و شکل و درونی ناشی از بهم پیوستگی تصاویر یا به قول نیما «تصویرات» شعر، این مجموعه را به هم پیوند بزند، شما با چیزی سروکار پیدامی‌کنید که نیما به حق آن را «آرمونی» شعر نامیده است. ایجاد آرمونی دومین کار شگرف نیما است.

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

شباهنگام. در آن دم که بر جاده‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند،
در آن نوبت که بندوق دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یادآوری یانه، من از یادت نمی‌گاهم؛
تورا من چشم در راهم.

این آرمونی زائیده چیست؟ ۱- شعر از ضرب ریشه مفاعیلن جدا نشده است. ۲- هر مصرع استقلال وزنی دارد. ۳- ولی این استقلال که ناشی از تکرار مفاعیلن با پایان بندی مناسب است، هر مصرع مستقل را به بقیه شعر هم مرتبط می‌کند. ۴- شاعر از قافیه استفاده می‌کند، ولی نه به صورت قراردادی، بلکه بطور طبیعی و به ضرورت کلمات شعر. ۵- هر مصرع از نظر تصویری در خود محبوس نیست -

را توأم با سر سپردگی دیگرش، یعنی حسیت زبان مشترك با شعر کهن فارسی، می کند، و در این کار تعادل و توازن نشان می دهد، ما بهترین شعرهای او را داریم، همان جزء مفاعیلن را در نظر بگیرید و توجه کنید به شعر «پرستار» اخوان، تا ببینید آن تعادل با زبان چه می کند.

شب از شبهای پائیزیست.

از آن همدرد و با من مهربان شبهای شك آور،

ملول و خسته دل، گریان و طولانی.

شبی که در گمانم من که آیا بر شمیم گرید، چنین همدرد،

و یا بر بامدادم گرید، از من نیز پنهانی.

من این می گویم و دنباله دارد شب.

خموش و مهربان با من

بکردار پرستاری سیه پوشیده پیشاپیش، دل برکنده از بیمار،

نشسته در کنارم، اشک بارد شب

من اینها گویم و دنباله دارد شب.

در این شعر وزن شکسته است، ولی با استثنای پایان بندی مصرع سوم از آخر، شعر را می توان بصورت يك بحر طویل هم خواند. ولی اخوان، با تقسیمات ذهنی که برای تك تك مصرعها در نظر می گیرد، حالت بحر طویل وزنی را از شعر دور می کند. هر جمله، هر عبارت، هر کیفیت ذهنی، عاطفی و یا تصویری، می شود يك مصرع. ولی در شعر تابع آرمونی نیمایی است. منتها در يك چیز با نیما فرق می کند. اخوان تألیفی ادبی و مأنوس از کلمات به دست می دهد، نیما سراسر سرسپردۀ تألیفی نواز کلمات است. به همین دلیل، کسی که از دیدگاه ادبی

نگاه می کند، می گوید اخوان شاعرتر است، و کسی که از دیدگاه زبان متجدد به شعر می نگرد، می گوید نیما شاعرتر است. می دانیم که اخوان همان ریشه وزنی را در «زمستان» به کار گرفته بود. و در آنجا قدرت تألیف ادبی خود را بشایستگی برخ کشیده بود. کسی که زمستان را می خواند می گوید اخوان استاد مسلم زبان فارسی است.

سلامت را نمی خواهند 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 تار يك و لغزانست.

و گر دست محبت سوی کس یازی،

به اگراه آورد دست از بغل بیرون —

که سرما سخت سوزانست.

نفس کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تار يك؛

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.

نفس کاینست؛ پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

کلماتی از نوع «نیارد کرد»، «دید، نتواند» «یازی»، و در قسمتهای دیگر شعر، «ترسای پیر پیرهن چرکین»، «لولی وش»، «نه از رومم نه از زنگم، همان بیرنگک بیرنگم»، از گذشته زبان به زمان حال آورده می شوند و استادانه در کنار کلمات امروزی، مثل «دلگیر»، «دلمرده» و غیره قرار می گیرند. ولی گاهی خواننده احساس می کند که این استادی مسلم بیشتر در خدمت همان استادی مسلم است، و نه خود شعر، مثلاً در دو مصرع:

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
به تابوت ستمبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان ست.

و این ویژگی در پاره‌ای از شعرهای دیگرش فضا را تسخیر می‌کند. و اخوان شعر را فدای تسلط زبان می‌کند. نیما آن تسلط اخوان را بر زبان ندارد، و جز ریشه‌ی وزنی، بقیه‌ی مفردات شعر، تصویر، زبان، آرمونی و غیره را، خود می‌آفریند. به‌همین دلیل نیما سراسر جدید است، اخوان جدید و قدیم است. ولسی جدید و قدیمی است بسیار مهم، طوری که گفتیم: در حضور او هم سرگذشت و هم سرنوشت شعر فارسی، بگونه‌ای مطرح می‌شود که در حضور هیچ شاعر دیگری مطرح نمی‌شود.

از دیدگاه شاعری مثل نیما سراسر شکل‌های گذشته‌ی شعر فارسی، دیگر شکل نیستند. قالب‌های گذشته وقتی به امروز می‌رسند به آنتی‌تزی خود، یعنی محتویات قالب‌های بعدی، تبدیل می‌شوند. غزل و قصیده و حماسه و روایت در مذهب شکل‌های جدید تکه پاره می‌شوند و در کنار محتویات زندگی امروز، به‌عنوان بخشی از آن محتویات، در اختیار شاعر قرار می‌گیرند تا او شکل‌های جدید و امروزین خود را بیافریند. اخوان در راستای این بینش، بهترین شعرهایش را گفته. پیش از اخوان و نیما، فردوسی و حافظ این کار را کرده بودند. فردوسی همه‌ی ساختارهای روایی پیش از خود را محتوای آن چیزی دانست که از نو باید بدان شکل بدهد. از این بابت شکل جدید، فی‌نفسه و در عمل، انتقادی خشن، صریح و دیالکتیکی از شکل گذشته است. استمرار خنثی فاقد ارزش است. در وجود نیما و اخوان، در بهترین شعرهای آنها، استمرار، دیالکتیکی

است. شاعری که به شکل‌های اعصار گذشته، شکل عصر خود را ندهد، شاعر نیست. از این نظر، اخوان، که سنتی‌ترین شاعر ما می‌تواند باشد، شاعری است عمیقاً جدید، ولی در کجا؟ در «پیوندها و باغ»، در «کتیبه»، در «آنگاه پس از تندر»، در «غزل ۳»، در «حالت». در جایی که شکل گذشته را به هم می‌ریزد و شکل‌های جدید بوجود می‌آورد. از این نظر اخوان، گاهی، بی‌آنکه از ذات شعر دور شده باشد، یکی از فرمالیست‌ترین شاعران ماست، به این معنا که توجهی که او به فرم می‌کند، کمتر از توجه کسانی که به نام فرمالیست شناخته می‌شوند، نیست. منتها فرمالیسم اخوان را، یک چیز بسیار مهم‌تر از فرمالیسم، تبدیل به یک عنصر بسیار مثبت در شعرهای خوب او می‌کند، و آن مسئله‌ی درمان بودن درد اخوان است. اخوان مدام در حال نکوهش و سائل و ابزار عصر ماست. او تعلق خود به عصر ما را از طریق نکوهش این عصر آشکار می‌کند. از این عصر باید گذشت، باید از این عصر فراروی کرد، ولی به کجا؟ نیما می‌گوید راهی جز این نداریم که به جلو برویم:

و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم

(چون صدای رودی از جاکنده، اندر صفحه‌ی مرداب آنگاه ۳۴)

مرغ آمین گوی

دور می‌گردد

از فراز بام

در بسیط خطه‌ی آرام، می‌خواند خروس از دور

می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان.

وز بر آن سرد دود اندوده‌ی خاموش

هر چه ، با رنگ تجلی ، رنگ در پیکر می افزاید.
می گریزد شب.
صبح می آید.

ولی اخوان در بهترین شعرهایش دلبسته گذشته است، و چون گذشته هرگز تکرار نخواهد شد، دردش بی درمان می ماند. ولی اخوان این درد بی درمان را با خردمندی پیغمبرانه ای بیان می کند. این خردمندی پیغمبرانه، به نوعی صورت مثالی اخوان شاعر است. چیزی است که از اعماق جان برمی خیزد و زبان را متلاطم و مشوش می کند، عدم رضایت از جهان، زبان و آینده را بیان می کند، و مدام برگذرا بودن حیات آدمی تکیه می کند. با ظلم و تیرگی و پلشتی مبارزه می کند، از آدم ظالم فقرت می کند و در کنار مظلومان قرار می گیرد. و در همه حال از حدیث نفس دست برنمی دارد، چرا که آدمی آمده است تا شهادت بدهد که در این جهان بوده است، و این گونه است که مهدی اخوان ثالث با همان درد بی درمانش، که درد بی درمان صورت نوعی انسان هم هست، وقتی که درمی گذرد، در نمی گذرد، بلکه می پیوندد، به جمع ما، به جمع مشتاقان دیگری که بعداً خواهند آمد، به جمع دردمندان بی درمان آینده، که همیشه احساس خواهند کرد که از یک مرکز اصلی دور شده اند، خواه در حوزه تفکر اخوان دور شده باشند که احساس می کرد از نیستان زرتشت و مزدک و مانی و فردوسی و خیام و حافظ بریده اندش، و خواه در حوزه تفکرهای دیگر، با نیستانهایی از نوع دیگر. اخوان یک عمر از جدایی نالید. ولی در لحظات شادش چنان شاد بود که شعر برآستی در زبانش به رقص برمی خاست:

آفاق پوشیده از فر بیخویشی است و نوازش.
ای لحظه های گریزان ، صفای شما باد!
دمتان و ناز قدمتان گرامی، سلام ! اندر آئید.
این شهر خاموش در دوردست فراموش،
جاوید جای شما باد!
ای لحظه های شگفت و گریزان که گاهی - چه کمیاب -
این مشت خون و خجل را
در بارش نور نوشین خود می نوازید،
او می برد چون دل پرسرودقناری
از شهر بند حصارش فراتر،
و می تپد چون پر بیمناک کبوتر -
تن، شنگی از رقص لبریز؛
سر، چنگی از شوق سرشار؛
غم دور و اندیشه بیش و کم دور،
هستی همه لذت و شور
ای لحظه های بدینسان شگفت، از کجا آید؟
کی، وز کدامین ره آئید؟
از باغهای نگارین مستی؟
از بودن و تندرستی؟
از دیدن و آزمودن؟
نه .
من
بس بودم و آزه و دم،
حتا
گاهی خوشم آمد از خنده و بازی کودکانم،
اما

نه .

ای آنچنان لحظه‌ها از کجا آید؟
از شوق آینده‌های بلورین؟
یا یادهای عزیز گذشته
نه .

آینده؟ هوم! حیف! هیهات!
و ما گذشته،
افسوس!

باز آن بزرگ اوستادم،
- یادم -
آمد.

چون سیلی از آتش آمد
یا ابری از دود.
بدرود، ای لحظه! ای لحظه، بدرود!
بدرود!

«حالت»، خرداد ۳۹

بحران رهبری موسیقی و شعر فارسی

در هر عصر تحول هنری - فی‌المثل همین عصر ما - پیوسته ما به يك مسئله اساسی برمی‌خوریم که به تبع آن، مسائل فرعی دیگری به ذهن ما هجوم می‌آورند: چه کسی، چه بخشی از جامعه هنری، و کدام يك از هنرها، قرار است رهبری تحول هنری را برعهده داشته باشند؟ از آنجا که بسیاری از دست‌اندرکاران هنرهای مختلف، هر کدام با دیدگاه‌های خاص خود، داوطلب رهبری این تحول هنری می‌شوند - و بعضی از این دیدگاهها، مدام به تعارض با یکدیگر برمی‌خیزند - ما با بحرانی روبرو می‌شویم که از چند سال پیش به اینور من آن را بحران رهبری تفکر انتقاد هنری نامیده‌ام و راجع به آن مطلب نوشته‌ام. این بحران ناشی از تحول هنری است و به همین دلیل نباید آن را با اغتشاش عوضی گرفت. اغتشاش جزو تبعات طبیعی بحران هست، ولی خود بحران نیست. این نوع بحران در واقع پدیده‌ای است

(این سخنرانی به مناسبت چهلمین روز درگذشت روانشاد مهدی اخوان ثالث، در جلسه بزرگداشت او، در تاریخ ۶۹/۷/۱۹، در حضور جمعی از شاعران و نویسندگان ایراد شد.)

مثبت، و نشانه آن است که برغم خاکستری که بر روی اخگرهای سالم تفکر نشسته است، يك نسیم کوچک خواهد توانست این بحران را تبدیل به گفت و گوی پرشور و حال و شکوفان در عرصه جامعه هنری و جامعه‌شناسی هنر کند و شکل‌های خاص برخورد برای حل بحران را هم خود به خود ارائه دهد. در چنان عرصه خورشیدی و درخشان، عناصر اغتشاش، که در مراحل آغازین، مثل انگل به تنه بحران چسبیده بودند و از این طریق ارتزاق می‌کردند و روا و ناروا را در جامعه هنری به يك چوب می‌رانند، خود به خود در زیر پا له می‌شوند. در چنان دورانی، استاد و شاگرد و مخاطب و تماشاگر و خواننده و شنونده اغتشاش همه باهم به خاک سیاه می‌نشینند. در فضای روشن کسی دست بالا را دارد که تفکر بالاتر ردا داشته باشد.

ولی حل بحران رهبری هنرها، در عصر متحول کنونی، برعهده کدام يك از هنرها، و چه کسی یا کسانی است؟ برخورد های مختلف عناصر بحران، صاحبان هنرهای مختلف را از جهان بینی مشخصی برخوردار می‌کند که برغم حفظ همسایگی - همسایگی بحران زده - با جهان بینی های اعصار دیگر، از آنها جدا، و مختص عصری است که اینک ما در آن زندگی می‌کنیم. بخشی از جهان بینی کنونی ما از جهان بینی گذشته ما سرچشمه می‌گیرد ولی گاهی ما جهان بینی گذشته را دقیقاً جهان بینی امروز می‌بنداریم و این در ما حسی از بازگشت، نوستالژی، حسی از تعصب نسبت به سنت ایجاد می‌کند و آنوقت ماسنت را چنان گرامی می‌داریم که از خود و عصر خود چشم می‌پوشیم، و بی آنکه نیت سویی داشته باشیم، با گشاده رویی تمام از ارتجاع و عقب ماندگی سردر می‌آریم، و آنوقت آن بخشها

از عناصر هنری را که نمایندگی جهان بینی کنونی را برعهده دارند، ضمن ارائه آثار خود، گاهی قلم خود را بر سینه ارتجاع و عقب ماندگی می‌گذارند، خارجی، محکوم و غیر ایرانی تلقی می‌کنیم، و متوجه نیستیم که داریم به دیگران، یعنی همان عناصر تجدد معاصر، به عنوان پلیس مخفی نیروهای اهریمنی می‌نگریم. و آنقدر در این قضیه پافشاری می‌کنیم که نهایتاً تبدیل به عنصر اغتشاش می‌شویم.

مشروطیت ما را درست به میدان بحران زدگی پرتاب کرد. عناصر مکتوم و در حال کمون را از بطون تاریخ و جامعه بیرون کشید و آفتابی کرد. این تحول را ادبیات فارسی عمیقاً درک و درونی خود کرد. شعر نیما، نقد ستیزه‌جوی و تجددخواه تقی رفعت - بدون غرزدگی محیلانه و ضد انسانی تقی زاده - و بوف کور هدایت، تجلی آن بحران زدگی عمیق ماست. بحران کارساز است که ساختارهای گذشته را منقرض اعلام می‌کند و ظهور ساختارهای جدید را از میان کشتی‌های شکسته ساختارهای گذشته عملی می‌کند. مقدمه «یکی بود یکی نبود» بیانیه‌ای است شدیدالحن علیه زبان پوسیده رسمی ادبای درباری. قصه‌های آن کتاب هم منشاء انقلابند. بوف کور و شعر نیما بهترین صحنه را بر این بحران و انقلاب می‌گذارند، و بقیه نثرها و شعرها - برغم ادعاهای انقلابی‌شان، قلبی و قلب به نظر می‌آیند. ادبیات متحول شده، به دلیل نفوذ سریع کلمه در برابر کندی تأثیر بقیه هنرهای همزمان - رهبری بقیه هنرها را هم برعهده گرفت. فیلم و نمایش بوجود آمدند، مجسمه‌سازی متولد شد، نقاشی، همسو با ادبیات متحول شد. اما در موسیقی این تحول صورت خاصی پیدا نکرد. موسیقی

بود. بخشی از هویت ملی و سنت و زمزمه آگاه و ناخود آگاه قومی و فردی هم بود. ولی به عنوان سیستم، بروز مرتب و سیستماتیک پیدا نکرده بود. به همین دلیل بخش اعظم وقت موسیقی دانان سنتی ما صرف استخراج این موسیقی از اذهان، لهجه‌های الحان اقوام و کتابها و شعرها و ادبیات شد. یعنی موسیقی اول باید هویت ملی خود را تدوین می‌کرد. بخش اعظم همت موسیقی دانان صرف این شد که بفهمند در کجا قرار دارند، چه چیزی را به عنوان اصل می‌شناسند و چه چیزی را به عنوان قلب. فکر تدوین موسیقی، به این دلیل به اذهان موسیقی دانان راه نیافت که آنها می‌خواستند از تفکر ملی‌گرایی آریایی رضاخان و پسرش حمایت کنند. گرچه بعدها بخشی از موسیقی به‌دربار محمدرضا شاه خدمت کرد، ولی تدوین موسیقی در پایگاه‌های اصلی اش ربطی به این مسائل نداشت. موسیقی دانان از درون شیفته‌ی حالات موسیقی ملی خود بودند. و این موسیقی ربطی به مظاهر بیرونی و قشری جامعه پیدا نمی‌کرد. رکن اصلی هر هنری خواهش و کشش درون آدمی است. در درویش خان و صبا، این کشش و خواهش عمیقاً دیده می‌شد، در فاخته‌ای، بنان و تاج و در فرزند خلف آنان، شجریان، آن کشش و خواهش عمیق دیده می‌شد: درون و ناخود آگاه قومی ایرانی چگونه مترنم شده است؟ اصل و اساس همه موسیقی‌های ملی - و نه موسیقی علمی - در این نغمه‌های مترنم درون نهفته است. اساس این موسیقی در ترنمهای اولیه مردم در ارتباط با زمین، آسمان، عشق، رویش گیاه، تابش ستاره، تولد و مرگ، وصل و هجران، روابط دنیا و آخرت، اسطوره و دین، و خلاصه آنچه جان آدمی و روابط آدمها نامیده

می‌شد، نهفته بود. خاستگاه اصلی همه هنرها همین است. بویژه که موسیقی، جان همه هنرهاست. حرکتهای آن ترنمها به سوی یکدیگر، نهایتاً به سوی نوعی سیستم و یا منظومه‌ای از سیستمها و دستگاهها رفته بود که بیشتر در میان اهل تبحر شناخته‌بود. به همین دلیل این موسیقی، در مقاطع تدوین خود، وجود داشت، ولی مدون نبود. و چون وجود داشت، جذاب بود، ولی تازه نبود، و اگر تازه بود، آفریده دست موسیقی دان نبود. پیش از آنکه موسیقی دان آن را بیافریند، آفریده شده بود، درست از سینه تاریخ، پیش تاریخ و حافظه و جان مردم ایران آفریده شده بود. این هنر به معنای واقعی یک هنر جمعی بود. فردیت خلاقه هنرمند فرع بر اصالت جمعی هنر بود. صدا و ساز باید خود را نسبت به یک دستگاه جمعی که از اعماق و درون اقوام ایرانی در طول قرون نشئت گرفته بود، موزون می‌کرد و طبیعی بود که در چنین شرایطی، صدایی، حساس، خوب، حسی و قابل تربیت تشخیص داده می‌شد که قابلیت ارائه آن دستگاه جمعی در آن شناسایی شده بود. و به همین دلیل بعضی صداها از آن حذف می‌شدند یا قابل حذف بودند. چرا که حس فردی صدا با حس جمعی یک دستگاه ملی باید ترکیب می‌شد و هر حنجره‌ای این قابلیت را نداشت - حتی اگر قابلیت از نوعی دیگر هم می‌داشت - مثلاً صدای سرشار - . به دلیل اینکه در این هنر ملی و قومی و اقوامی، آنچه مطرح بود سازگاری و کارآیی همه چیز در وجود یک چیز بلند و عمیق بود. انسان ایرانی باید احساس نیکبختی می‌کرد که چیزی به نام موسیقی ملی داشت. اگر آن را نداشت، بخشی از لیاقت و همت و کارآیی درونی خود ملت را نداشت.

ملی نیز دارای اهمیت بود، و چنین کاری، حتی مشکل تر هم بود، به دلیل اینکه ذوق و تفکر و تحقیق باید درهم آمیخته می شد و چون پراکندگی مطلق بر آن حاکم بود، و جریان علمی خاصی وجود نداشت و هر کسی باید پیش استادی از طریق طلبگی این موسیقی را یاد می گرفت، استخراج حالات و آفات موسیقایی قبایل مختلف، و ذهن نمایندگان موسیقایی قبایل مختلف، عبور نهضت تدوین سیستم های موسیقی ایرانی از سنگلاخها را بسیار مشکل می کرد. علی الخصوص که این موسیقی در آن زمان، مثل موسیقی کلیسایی نبود که از حمایت روحانیت برخوردار باشد. بعدها بود که موسیقی اصیل از حمایت برخوردار شد و یا بلامانع تشخیص داده شد. عبور از این سنگلاخها، نهایتاً به آنچه درون ما به عنوان موسیقی ایرانی وجود داشت، شکل بیرونی آن را داد. تولد موسیقی ملی - موسیقی ای که هنوز هم همه ظرفیتهای موسیقایی ملت را کاملاً تدوین نکرده است - تولدی بجای، شایسته، و لازم بود.

گرفتاری برای این موسیقی در مرحله بعدی پیش آمد - همانطور که هنوز هم این گرفتاری وجود دارد - و حالا موسیقی را به حال انفجار در آورده، آن را در موضع دفاعی قرار داده است. موسیقی ملی - اکنون که از این فاصله زمانی به گذشته نگاه می کنیم، وضعیت آن را بهتر از گذشته درک می کنیم - سه راه در پیش داشت: یا باید خود را در اختیار شعر کلاسیک فارسی می گذاشت، چرا که با آن هم نشینی و انطباق کامل داشت، و همراه خود آن را به سوی گذشته می کشاند و یا همراه آن به سوی گذشته کشانده می شد. یا به سوی شعر جدید

و این موسیقی، یگانه بود، یعنی با موسیقی های دیگر اشتباه نمی شد. این موسیقی در پاره پاره ها و در ساختارها و دستگاههایش زخمه بر ساز درونی آدمی می گذاشت. زبان گویای بخشی از عاطفه، حس، احساس و ساختار درون انسان ایرانی بود. این موسیقی، در واقع يك نوعی موسیقی اصیل در «ماندالا»ی جان آدمی بود، به این معنی که مثل قالی ایرانی، مثل شعر ایرانی، مثل افسانه های کهن ایرانی، ساختارهای مشخص، کارآ، زنده و فعال داشت. این موسیقی نه عربی بود، نه ترکی، نه هندی، نه پاکستانی، نه روس. این موسیقی خودش بود. اگر ما ایرانی ها را از روی زمین حذف کنید و فقط موسیقی مان بر روی زمین بماند، این موسیقی به این زودی قابل فهم ملل دیگر، و قابل ادغام در موسیقی ملل دیگر نخواهد بود. سرنوشت ما با سرنوشت این موسیقی در آمیخته است. و لسی این گفته به معنای آن نیست که این موسیقی تغییر نکند. هرگز. تغییر در این موسیقی بقای آن را تضمین خواهد کرد. ولی این موسیقی احترام عمیق مرا برمی انگیزد و مرا، برغم آنکه دانشی در موسیقی ندارم، مجبور می کند که به عنوان يك شنونده ساده و نادان و فروتن، نظرم را بنویسم. و کمی هم صراحت به خرج می دهم: استخراج ردیفها و گوشه های این موسیقی، از اعماق گذشته و پراکنده اذهان موسیقی دانان کهن و کتب قدیمی و شعر و ظرفیت سازها و صداها و غیره، خود، کاری انقلابی بود. ما همه باید قدر این کوششها را بدانیم. در واقع به همان صورت که در ادبیات تصحیح متون قدیم با ارزش بود، به همان صورت که جمع آوری امثال و حکم و اصطلاحات عامیانه مردم کوچه و بازار و کار و زراعت ارزش داشت، تدوین موسیقی

می آمد، نه به صورت تفننی، بلکه بصورت جدی، و خود را با اصول آن تطبیق می داد. و یا راه موسیقی ناب بی کلام را در پیش می گرفت. این سه حالت موسیقایی، عنصر زمان را به سرنوشت همیشگی آن قسمت می کرد: گذشته، حال و آینده. موسیقی ایران گذشته خود و گذشته شعر فارسی را انتخاب کرد.

در شعر ایران، غزل رهی معیری، شهریار و سایه، برغم تفاوتهایی که با یکدیگر دارند، يك چیز مشترك دارند و آن تعلق فنی و ساختاری آنها به گذشته شعر فارسی است. ابیات این غزلها دارای نوعی توازی است و این توازی، مبتنی بر همان توازی شعر کلاسیک فارسی است. این توازی، هم در سازها با یکدیگر، و هم در سازها و آواز با یکدیگر، يك مسئله اساسی است. تجاوز از این توازی به معنای غلط خواندن و غلط زدن و غلط ساختن است. شعر کلاسیک فارسی هم، شعری است که در آن يك بیت با بیت دیگر موازی است. با آن ترکیب نمی شود. این اصل عدم ترکیب يك بیت با بیت دیگر، که آن را باید عدم هماهنگی مضمونی و تصویری غزل قراردادی فارسی دانست، بخش اساسی موسیقی سنتی را، هم در آواز و هم در موسیقی سنتی، تشکیل می دهد. سازها همه يك چیز را متوازیاً می زنند، و آوازخوان موازی سازها می خواند، ولی ترکیب صوتی سازها با یکدیگر وجود ندارد، یعنی دهها چیز متباعد، بوسیله قطعه موسیقی، بر اساس کمپوزیسیون، و در نتیجه، هماهنگی موسیقایی، باهم ترکیب نمی شوند. به همین دلیل موسیقی سنتی ما، برغم ایجاد تنوع، هنوز سرسپرده نظام شعر کهن باقی مانده است. فی المثل، قطعاتی از شعر جدید که با موسیقی سنتی

خوانده شده، این عدم تناسب را برای العین به رخ می کشد و کوششهایی از این دست را به تأسف و دریغی تراژیک نزدیک می کند. شعر نیما را فقط يك نفر خوب خوانده است: آقای محمد نوری. علت شکست کوششهای آقای ناظری در خواندن شعر سپهری و شعر اخوان این بوده است که موسیقی کلاسیک پاسخگوی شعر نو نیست. آقای ناظری برای همخوان کردن این دو هنر باید هفتاد سال حرکت ادبیات ایرانی را درونی موسیقی ملی می کرد، و او به این درونی کردن دست نیافته است. و از همین جا می رویم سراغ آن مرحله دوم، همان چیزی که موسیقی سنتی آن را ندارد، همان چیزی که ادبیات و شعر ایران را متحول می کرد. از این نظر، به چند نکته باید توجه شود:

بوف کور سنفونسی نیست. ولی مثل يك سنفونسی خوانده می شود. شعرهای کوتاه نیما، ساختار اورگانیک دارند، و بعدها، شعرهای بلند که نیما پس از شهریور بیست نوشت، برخلاف شعر بیست سال پیشترش، یعنی «افسانه»، دارای ساختار اورگانیک است. نیما این گونه شعرها را دارای «آرمونی» می داند. و می گوید: من واضع آرمونی جدید هستم. این شعر گذشته است که وزن ندارد. شعر من وزن دارد [نقل به مفهوم]. منظور نیما این است که در شعر کلاسیک بین بیتها هماهنگی نیست، و به همین دلیل شعر کلاسیک برغم داشتن وزن، وزن ندارد. نیما از وزن تلقی «هارمونی» را دارد. هارمونی اصطلاحی است مربوط به موسیقی، و نه شعر، و چیزی است که در شعر از هماهنگی زبان، وزن، تصویر، احساس و اندیشه حاصل می شود. اگر در گذشته، يك بیت دارای وحدت تصویری و مفهومی و موضوعی بود، این

وحدت تصویری و مفهومی، هنگام رسیدن به سایر بیت‌ها، در کنار آنها، از نظر تصویر و مفهوم پراکنده می‌نمود. یعنی عناصر شعر در يك بیت، حالت رجعت به مرکز، و در خارج از بیت، در ارتباط با ابیات دیگر - نه از نظر وزن و قافیه، بلکه از نظر تصویر و مضمون و مفهوم - حالت گریز از مرکز داشتند. ولی وقتی که می‌آییم به «مرغ آمین»، «پادشاه فتح» و «کتیبه» - شعری از اخوان - مسئله فرق می‌کند. همه سطرها با هم از درون (بصورت شکل ذهنی)، از برون (بصورت اجزای وزن و صداها و غیره، و در واقع شکل بیرونی) همکاری می‌کنند، حتی عناصر متضاد یکدیگر، تا همگی یک چیز واحد، یک چیز صاحب وحدت، بوجود بیاورند. دیالکتیک دراماتیک این اشعار، یعنی کشمکش درونی آدمها، تصاویر، شخصیتها و حتی زبانهای مختلف - زبان روایت، وصف، گفت و گو و غیره - این آثار را از يك سو به يك نمایش تقطیر شده و «چکیده»، و از سوی دیگر به ساختاریک سنفونی نزدیک می‌کند. تفکر رمان، و سنفونی در غرب با پیدایش شهرهای جدید و شهرنشینهای آنها (بورژوازی) پیداشد، و حتی با پیدایش دولت ملی. از این دیدگاه رمان انگلیس به تبع انقلاب او اسطون هفده و رشد بورژوازی انگلیس در قرن هجده، رمان رئالیستی در قرن نوزدهم به تبع انقلاب کبیر فرانسه در قرن هجدهم، و تفکر سنفونی موزارت و بتهوون، تحت تأثیر انقلابات آن قرون، مستقیم و غیرمستقیم، شکل گرفته‌اند. ساختار دولت ملی و مدیریتی که برای اداره کشور در اروپا باید این دولت ملی از خود نشان دهد، به همان اندازه در عرصه تاریخ و اجتماع پیچیده است که ساختار يك رمان، يك سنفونی، يك اوپرای واگنر، و يك

شعر بودند. شهر جدید در ایران، برغم نقص‌های متعدد مشروطیت، که تقریباً همه دست‌اندرکاران مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدانها اشاره کرده‌اند، زاینده تصور مشروطیت از اداره کشور است. از این نظر، «مرغ آمین» و «کتیبه»، سنفونیهای موسیقایی ما در کلام، به تبع آن تصوره‌های ساختاری بوجود آمده‌اند. ولی موسیقی ما به این نوع تصورات انقلابی آگاه نبود، و به انقلاب در خود تن در نمی‌داد، و در عین حال تسلیم رهبری ادبی کشور هم نمی‌شد، و در واقع در ساختارهای آثار بزرگ ادبی عصر خود دقت لازم را نمی‌کرد، و در نتیجه از قافله عقب مانده بود. از سال ۴۰ به بعد، این موسیقی می‌توانست توضیح‌تئوریک این مسائل را در نقد ادبی کشور نیز مطالعه کند، ولی موسیقی خود را در بست در اختیار شعر کلاسیک گذاشته بود، و اگر از آواخوانها کسی وزن و قافیه قرار دادی را بهم می‌زد، دیگر آوازخوان نبود. حضور نادرپور، سیمین بهبهانی و سایه هم نمی‌توانست مشکلی به این بزرگی را حل کند.

برای آنکه موسیقی سنتی ما خود را متحول کند، باید هر طور شده خود را به مرحله بعدی پرتاب می‌کرد. این نظر به معنای رها کردن سنت نبود. نیما هم سنت را رها نکرده بود. حتی شاملو هم که بخش اعظم شعرهایش را به صورت غیر عروضی گفته بود، سنت را رها نکرده بود. این دو دانایتر از آن بودند که الحان خوش درون زبان را که در وزن و سجع و قافیه و تکرار نهفته بود، و در آمیزش عاشقانه و دلنشین هجاهای زبان، یکسر رها کنند. نیما، فرم سنت را گرفته، آن را خرد کرده، به صورت بخشی از محتوایی در آورده بود که قرار بود

در دست شاعر شکل جدید پیدا کند. هر فرمی که از گذشته می آید در برخورد با عصر ما دیگر فرم نیست، بلکه بخشی از محتوایی است که در اثر جدید، در کنار محتواهای جدید، به سوی آنتی تز خود، یعنی شکل، حرکت می کند. در موسیقی چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. موسیقی پس از تدوین سنت، در سنت سنگ شده بود و موسیقی دان، زیبایی سنت و صدای سنت و ترکیب آنها با شعر سنتی را به حساب آهنگسازی خود می گذاشت. در حالیکه در هدایت و نیما، قضیه فرق می کرد. آنها سنت را احیانی کردند تا در آن متحجر بمانند. آنها سنت را خرد می کردند و همه این خرد شده ها را، در کنار سایر عناصر محتوایی، به موتیفهای کوچک محتوایی تبدیل می کردند که برای رسیدن به شکل، باید تسلیم جهان بینی اورگانیک هنرمند می شدند. گاهی برای آنکه يك نفر با استعداد های ذاتی خود آشنایی عمیق پیدا کند، احتیاج به شیوه های آشنایی دارد. هنر موسیقی ایران باید حالا از عمق جان موسیقی دانان برمی خاست. حالا باید او درك می کرد که صورتهای قومی موسیقی، تمامی صورتهای موسیقایی خود او نبودند. امکان داشت درون استعدادهای ذاتی او صورتهای دیگری نهفته باشند که حتی بیش از صورتهای قومی موسیقی، از آن او، از آن قوم، و از آن اقوام دیگر باشند. به همین دلیل موسیقی دان سنتی در خانه خود چاه نمی زد، همیشه در خانه پدری چاه می زد و آب آنجا را با هزار زحمت از این سوی شهر به آن سوی شهر می رساند، در حالیکه کافی بود يك بار هم در زیر پای خود، در اعماق استعدادهای خود، چاه بزند. در واقع موسیقی دان ما آهنگ را نمی ساخت، آن را بازگو می کرد و یا آن را به آهنگ دیگر پیوند

می زد و آن دو را با هم بازگو می کرد. ولی او فاقد جهان موسیقایی شخصی بود. نیما جهان خاص خود را داشت؛ هدایت جهان خاص خود را داشت؛ جهانهایی که آنها خود بوجود آورده بودند. دلبستگی هدایت به حافظ و خیام، او را حافظ و خیام دوم نکرد و علاقه نیما به نظامی از او يك نظامی دیگر ساخت. همانطور که بازسازی خرمشهر، به معنای ساختن مجدد خود خرمشهر نیست.

يك علت دیگر در ارتباط با موسیقی، وابستگی شدید آن به وسایل جمعی دولتی بود. موسیقی، به رادیو، به فرهنگ و هنر، و به تلویزیون مربوط می شد. در این محافل، کسانی رفت و آمد می کردند که بیشتر به ادب کهن فارسی دلبستگی داشتند. ادب کهن بی خطر بود. شاعرش هم زنده نبود تا وارد کانون نویسندگان شود و موضع ضد سانسور و ضد حکومت بگیرد. کسانی که به شیوه کهن شعر می گفتند و یا شبه شعرهای کهن را می ساختند، بی خطر بودند. در نتیجه، موسیقی - که آوازه ایش در دوران مشروطیت و بعد از آن تا دوران رضاخان، برای حکومت استبداد خطر محسوب می شد، دیگر در دوران محمدرضا شاه، در سازمانهای عامله کشور، خطر به حساب نمی آمد، بلکه بسبب استفاده از شعر کهن، که شعر جدید مدام با آن به ستیز برمی خاست، حالت تخدیری می گرفت، و بیشتر گرایش پیدا می کرد به اینکه بادلخواه سلطنت از هنر، هویت مشابه پیدا کند، یعنی یا خدمتگذار باشد یا خشتی؛ و چنین چیزی دیگر ارتباطی به سنت و هویت و ملت نمی توانست داشته باشد. موسیقی به جای سر سپردن به تحول، که شعر و رمان فارسی بدان سر سپرده بودند، و به جای تجدید نظر در ریشه ها و ساختارهای

سنتی، و تحویل دادن چیزی مناسب حال و هوای تحول دلخواه ملت، تبدیل شد به عنصری که در دست ادبا و شعرای سنتی، تحول ناپذیر بود. گرچه بسیاری از موسیقی‌دانهای ما، انسانهای پاک، وارسته و نجیب بودند، ولی نپذیرفتن تحول و تحرك هم، گاهی با پاکی و شایستگی و اصالت اشتباه می‌شد. و همین، انتقاد از آنها را هم بیجا جلوه می‌داد. علاوه بر این سه هو و هم‌بر سر موسیقی اصیل ایرانی آمده بود: موسیقی جاز، موسیقی بازاری و میخانه‌ای و کاباره‌ای، و موسیقی سنفونیک. سنت‌گرایان، موسیقی جاز و موسیقی بازاری را محکوم می‌کردند، و از موسیقی سنفونیک وحشت داشتند.

گرچه موسیقی‌دان‌های ما چیزی را کم داشتند، ولی به‌دلیل توجه نکردن به سرمشق‌کسانی که بحرانهای خود را به سود خود حل می‌کردند و به‌دلیل درونی نکردن پروسه حل آن بحران، نتوانستند دست به آفرینش هنری بزنند؛ آفرینش از نوعی که فرض کنید هدایت و نیما به آن دست یافته بودند.

هر هنرمندی، تعداد زیادی از عناصر اصلی هنر خود را از گذشته و حال آن هنر دریافت می‌کند. در این شکی نیست. ولی در هنر اصل بر این است که اثر هنری کاملاً متعلق به هنرمند باشد، حتی اگر منابع الهام و ریشه‌های آن توسط آنهایی که دیدقوی دارند، دیده شود. نیما و حافظ و منوچهری از ریشه مفاعیلن و یامفعول فاعلات مفاعیل فاعلات استفاده کرده‌اند، ولی شعر نیما با شعر حافظ و منوچهری اشتباه نمی‌شود. این یک اصل هنری است. درونی کردن گذشته و حال به معنای تقلید از آثار هنری دیگران در گذشته و حال نیست، به معنای دو اندن خون جوان در رگهای سنت است و به معنای

آموختن از راز پایداری ریتم‌های سنت. هنرهای ملی در رکود حفظ نمی‌شوند. با تحول حفظ می‌شوند. هنر ملی یک نقیضه [پارادوکس] است. اصالت را تنها با دیگرگونی آن حفظ می‌کند. و با دیگرگونی آن هنر ملی را قابل ادامه می‌کند.

یک مسئله دیگر که در این ارتباط باید گفت، مربوط می‌شود به حوزه رهبری هنرها و یا به همان بحران رهبری هنری. حل بحران رهبری در حلاء صورت نمی‌گیرد. توجه به مسئله زبان و ادبیات در همه هنرها اساسی است. گرچه نقاشی باید نقاشی باشد، ولی «بودلر»، «دلاکروا» را توضیح داده، «آپولینر»، «پیکاسو» را، و «گرتروود استاین»، «سزان»، «ماتیس»، «پیکاسو» و دیگران را، و «بکت»، نقاشهای دیگر را. همه نقاشها، نقاشی خود را توضیح نمی‌توانند بدهند. فقط یک زبان می‌تواند هنر نقاشی را، که در اصل هنری است مستقل از ادبیات، توضیح دهد، و آن زبان ادبی است. در بعضی از دانشگاههای بزرگ دنیا یک موسیقی‌دان باید واحدهایی را در ساختارهای زبان از زبان‌شناسی متبحر بگیرد، به‌دلیل اینکه درک ساخت عمقی و ساخت صورتی کمک می‌کند که سنفونی پنجم یا نهم بتهوون راحت‌تر درک شود. ساختار عمقی در حال دگرذیسی به ساختار صوری، و ترکیب این ساختارها، که همه از علم زبان‌شناسی بیرون تراویده، عملاً به درک ساختارهای هنرهای دیگر کمک می‌کند. درهاروارد اول «چامسکی» تدریس می‌شود بعد «موزارت». ولی در این تردیدی نیست که موسیقی هنری است مستقل از زبان. و این گفته‌ها هرگز به معنای ترجیح دادن ادبیات بر موسیقی نیست. من هم از روی علاقه‌ام، و هم از روی تئوری، به موسیقی‌دانها

عرض می‌کنم که اولاً دوست داشتم کارم موسیقی بود و نه شعر و رمان، و ثانیاً از دیدگاه تئوریک عرض می‌کنم که همه هنرها وقتی به نوعی تجرید دست پیدا می‌کنند، کشش سحر آمیزی به سوی موسیقی در مخاطب ایجاد می‌کنند، و اگر سرگذشت همه هنرها، ماهیت شکلی آنهاست، سرنوشت محتوم آنها شاید موسیقی باشد. خط و رنگ بی موسیقی، نقاشی نیست. شعر بی موسیقی، شعر نیست. رمان بی موسیقی رمان نیست. ولی، ولی.

ادبیات بیش از هر هنر دیگری تحت تأثیر تحولات يك عصر قرار می‌گیرد. بقیه هنرها برای بیان مجدد فنون خود احتیاج به زبان دارند، و معمولاً از زبان ادبی و یا نسبتاً ادبی و یا زبان نقد ادبی، استفاده می‌کنند، و در واقع گاهی بین زبان نقد ادبی و بیان تئوریک هنرهای دیگر فاصله کم است. بدین ترتیب، ادبیات، خواه ناخواه، آنتن‌های گیرنده خود را بر فراز همه هنرها برمی‌افرازد، و وقتی که چیزی را گرفت، آنتن‌های دیگر هم بالامی‌رود. در واقع بسبب استفاده از زبان، ادبیات، صریح‌ترین و متشکل‌ترین تجلی از جهان‌بینی يك عصر را ارائه می‌دهد و در واقع تبدیل به عنصری می‌شود که تمامی هنرهای دیگر، برغم حفظ استقلال حوزه کار خود، از نظر جهان‌بینی، بویژه از دیدگاه ساختاری، بدان تأسی می‌جویند. به همین دلیل، همیشه وقتی اعصار بحرانی پیدا می‌شوند و سردرگمی شکلی و ساختاری گریبانگیر هنرمندان می‌شود، به آنها توصیه می‌شود که غرق در شعر و ادبیات و تئوریهای ساختاری ادبیات عصر خود بشوند. باید این مسئله را چهل سال پیش يك نفر به صبا می‌گفت که به نیما پیوندد، نه به شهریار،

و حل بحران موسیقی را از او بیاموزد. ولی باید در نظر گرفت که يك صبا هم کافی نبود. همانطور که يك نیما کافی نبود. و يك هدایت کافی نبود. خلاقیت ادبی، قوی‌ترین خلاقیت ما از زمان « یکی بود یکی نبود»، و « افسانه» تا به امروز بوده است. هنرهای دیگر باید به راز این خلاقیت مستمر پی می‌بردند. قبول رهبری ادبیات هرگز به معنای این نیست که شاعر به موسیقی‌دان یا نقاش بگوید که او چه بکند و چه نکند. هرگز. مسئله این است: چگونه ادبیات امروز ما و ادبیات شصت هفتاد سال گذشته‌ها، آیینه تمام‌نمای همه جامعه است، ولی موسیقی و نقاشی و مجسمه‌سازی و معماری و فیلم ما نیست؟ درك این راز ادبیات را پیشتر اول سایر هنرها قرار می‌دهد. ولی اول باید موسیقی سنتی از وابستگی شدید به شعر کلاسیک بیرون بیاید، ولی گفتن این نکته به معنای آن نیست که موسیقی به شعر جدید روی بیاورد. نه! باید موسیقی‌دان امروز راز ساختاری بوف کور و راز ساختاری مرغ آمین رانه تنها یاد بگیرد، بلکه آن را بصورت موسیقی ببیند، ولی وقتی موسیقی می‌سازد، حتی برای این قبیل کارها - که لازم هم نیست بسازد - به ابزار خود جدا از ابزار ادبی فکر کند. یعنی پیش به سوی موسیقی مستقل از شعر گذشته و امروزه با درك ساختاری هر دو، و پیش به سوی فراروی از ساختارهای آنها به سوی ساختارهای موسیقایی، و در خود موسیقی، فراروی شجاعانه از دستگاههای سنتی به سوی ترکیب‌هایی از آنها و یا ترکیب‌هایی از صداهای جدید، و یا ترکیب‌هایی از مجموعه آنها، یعنی حرکت از «مونوفونیسیم» به سوی هم «پولیمورفیسیم» و هم «پولیفونیسیم»، یعنی ترکیب تضادها در هماهنگی، با پشت سر قرار دادن

توازیهای بظاهر عبورناپذیر در موسیقی سنتی. و ترس نداشته باشیم از اینکه استادان قدیم ممکن است درگورشان بلرزند. نه! روح آنان بسیار هم خرسند خواهد شد اگر از همتهای آنها به سوی یک چیز متعین و متعالی فراروی شود.

ملتی که موسیقی نداشته باشد، ملت نیست. موسیقی ای که با تحولات و فراز و نشیبهای یک ملت هماهنگ نباشد، موسیقی نیست. موسیقی دانی که به نام حفظ اصالت هنری، گذشته را مدام تکرار کند، در خور نام موسیقی دان نیست. موسیقی دان باید به صداهاى امروز جهان، ساختارهای موسیقایی بدهد. هویت ملی و سنتی، به تکرار ابدی دورانی از دورانهای تاریخی و یا تکرار رشد یک هنر تادورانی از دورانهای تاریخی آن، اطلاق نمی شود و موسیقی امروز ما باید از این تکرار برای ابد دست بکشد. موسیقی ما باید به این حسهای جدید از جهان تن دردهد، مدام به فکر ساختن حسهای جدید، حتی ابزار و آلات جدید موسیقی برای بیان این حسهای جدید باشد. موسیقی دان ما باید در جهان موسیقی شرکت کند، باید موسیقی کهکشانیها را لمس کند، باید معاصر با پیشرفتهای انسان در همه تکنولوژیها، بویژه تکنولوژی موسیقی، باشد. باید از همه چیز بیاموزد. در آستانه قرن بیست و یکم، ملت ما نیاز به هنری دارد که هم او را بیان کند و هم بدون چشم پوشی از او، جهان را. پرش به سوی جهان پرتلاطم صداهاى جدید و جوان، بیان این صداها، باگستاخی، با اصالت، با تکنیکهای شجاع، رسالت هر هنرمندی است. موسیقی ایران باید از نو خلق شود. این موسیقی را نه به تبعیت از گذشته می توان ساخت، و نه به تبعیت از عالی ترین

نوع موسیقی غربی، که در شرایط حاضر همان موسیقی کلاسیک، و یا کلاسیک مدرن غربی باشد. این موسیقی را تنها با درک جهان بینی هنری امروز در ایران و جهان، با درک ریشه های اصیل انسان در ایران و جهان باید ساخت. هنری که سراسر قابل پیش بینی باشد، هنر نیست. هنری هنر است که شبیخون بزند، بیدار کند، پیش براند، کشف کند و نامکشوف را نشان دهد. باید دست موسیقی دانی را بوسید که به ما بال معراج بدهد. به امید آن روز. به امید آن روز.

تهران - ۶۹/۱۰/۱۷

سر نوشت موسیقی ، سر نوشت شعر

گرچه من در یادداشت جداگانه‌ای به این مسئله پرداخته‌ام ولی موضوع سر نوشت موسیقی ایران موضوعی نیست که با يك یادداشت و چند یادداشت و حتی چندین کتاب بتوان به مسائل مختلف آن جزئاً و کلاً پرداخت. علاوه بر این باید اهل فن موسیقی به این مسئله پردازند. من فقط در حد يك شنونده بسیار ساده می‌توانم راجع به قضیه حرف بزنم. سعی خواهم کرد این یادداشت‌م را طوری بنویسم که با یادداشت دیگرم راجع به این قضیه ، نه از دیدگاه تئوریک ، بلکه از دیدگاه اطلاع‌رسانی متفاوت باشد.

«نیچه» در « تولد تراژدی » به يك موضوع بسیار اساسی می‌پردازد و آن رابطه موسیقی با هستی و تاریخ است. «دئونیزوس» در این نوشته نیچه، خدای سرمستی موسیقی فولکلوریک است. موسیقی فولکلوریک موسیقی‌ای است پایدار که می‌توان بر آهنگهای آن شعر گذاشت. شعر

متفاوت خواهد بود، ولی موسیقی، ملودی‌های موسیقی، لایتبیر خواهد ماند. نیچه می‌گوید تمدن جدی یونان، یعنی آن چیزی که با هستی عمیق یونان سروکار دارد از ادغام روح آپولو - روحیه هنرهای ایماژیک و پلاستیک و هنر مبتنی بر رؤیا - و روح دئونیزوس، یعنی روح جذبه و سرمستی و موسیقی و رقص و سماع، بوجود آمده است. و این يك کیفیت است.

نیچه معتقد است که با ظهور سقراط و پس از او، سلطه‌جویی اسکندر، عصر انقراض هنر مبتنی بر هستی یونان آغاز می‌شود. آنچه سقراطی و اسکندری است کمی، و آنچه دئونیزوسی است، کیفی است. نیچه عصر خود را هم به دلیل ظهور يك دئونیزوس دیگر، یعنی «واگنر» در آلمان، عصر سرمستی و موسیقی می‌شمارد. برای واگنر، مبتنی بر ساختارهای فولکلوریک است.

همه موسیقی‌های سنتی ریشه در موسیقی فولکلوریک دارند و موسیقی ایران استثنا نمی‌تواند باشد. رشد موسیقی سنتی از میان پراکندگی‌های ملودیک، حرکت اقوام مختلف را به سوی يك ملت نشان می‌دهد. از این دیدگاه موسیقی سنتی ایران، یکی از جلوه‌های درخشان تجلی يك ملت در هنر است. ما با این موسیقی دارای حافظه و خاطره مشترك می‌شویم. روح یگانه‌ای پیدا می‌کنیم که سازگاری کامل با ادراك ما از جهان هستی دارد. چون يك قطعه موسیقی فاقد معنای واحد است، و در واقع بقول «ادگار الن پو»، موسیقی، قدرت القای پایان‌ناپذیر دارد، به آسانی می‌توان ادعا کرد که گوشه‌های موسیقی و ترکیب‌های آنها با آن بخش از روان ما سروکار دارند که هنوز معنای

دقیق و حتی معنای مستعار پیدا نکرده‌اند، بلکه ما در موسیقی درهیجان جهان سرگردانیم و به همین دلیل حتی علمی‌ترین موسیقی‌ها، حالتی از ارتجال دارند و حقیقت این است که ارتجال واقعی برای انسان فقط در يك جا مصداق دقیق دارد، و آن موسیقی است. و نیز به همین دلیل، همه هنرها به سوی موسیقی یا ساختارهای ریتمیک کشانده می‌شوند. شعر می‌خواهد به موسیقی تبدیل شود، معنای لفظی و مجازی کلمه اجازه نمی‌دهد که از حدی خاص پارافراتر بگذارد. محدودیت معنا هنگام ورود به عالم موسیقی از میان می‌رود و جهان بیکران معانی القایی تجلی خود را به رخ می‌کشد. و این حوزه موسیقی فقط قابل - مقایسه با نظام هستی پایان‌ناپذیر جهان است. تعادلی که به قول «ریلکه» جهان را بر روی دستهایش نگه می‌دارد.

موسیقی سنتی ما از اعماق جان اجداد ما سر بر کشیده به عصر ما رسیده است، ولی هنوز این موسیقی از اعماق جان عصر ما سر بر نکشیده است. این موسیقی در عصر انقلاب، تن به تدوین خود داد. غرض از عصر انقلاب، عصری است که از حول و حوش مشروطیت آغاز شد و ادامه یافت. در طول صد سال گذشته یا ما انقلاب می‌کردیم و یا بین دو انقلاب زندگی می‌کردیم. پیش از مشروطیت، وضع ما چنین نبود. در چنین عصر توفانی، موسیقی ما سرگرم تدوین بود نه خلاقیت. و طبیعی بود که هنگام تدوین، چشم این موسیقی به شعر سنتی دوخته شده بود. و شعر سنتی در قلم نیما دچار تحول شده بود. در حالیکه موسیقی دچار آن تحول نشده بود. در نیما تصاویر، مصرعها، و شکلها چیزی هم‌آهنگ می‌آفرینند، در کل شعر. در شعر حافظ این

تشکل نه در کل غزل، بلکه در يك بيت پيدا می‌شود. توازی ابیات غزل، انعکاس ارگانیکش را در موسیقی ما بصورت توازی سازها و ملودیها، و نه ادغام و تداخل آنها در یکدیگر برای ایجاد هماهنگی جدید، پیدا می‌کند. به همین دلیل موسیقی سنتی ما برادری خود را با شعر سنتی ثابت می‌کند، و لسی برابری خود را با شعر جدید پیدا نمی‌کند. چنین حرفی هرگز به معنای آن نیست که از موسیقی سنتی دعوت کنیم که به شعر جدید پردازد. بلکه از آن دعوت می‌کنیم که به‌راز تحول شعر دقت کند تا به علت عدم تحول خود پی ببرد. برای آنکه موسیقی سنتی به سوی موسیقی دیگری - و نه لزوماً موسیقی کلاسیک غرب - حرکت کند باید موسیقی‌دانهای ما به موسیقی سنتی به‌همان صورت نگاه کنند که موسیقی‌دان سنتی به موسیقی فولکلوریک نگاه می‌کرد، و نیما به شعر کلاسیک نگاه می‌کرد. هر فرمی در هنر، انتقاد از فرم گذشته است. این نوع انتقاد عبارت است از: محتوا گرفتن فرمهای گذشته در کنار سایر محتواها و حرکت دادن آنها به سوی آنتی‌تز آن محتواها، یعنی فرم جدید و امروزی. این کاری است که نیما کرده است و کاری است که رمان جدید با فرمهای روایتیهای گذشته کرده است.

حفظ سنت، به هر قیمتی، یعنی سنت را در زباله‌دان تاریخ انداختن. در عصر تحول، موسیقی باید معاصر تحول باشد. و این یعنی چه؟ گذشته را باید به نام مقتضیات امروز و آینده حفظ کرد نه به نام گذشته. موسیقی، شعر نیست. موسیقی فقط با شعر، موسیقی نیست. موسیقی هنر مستقلی است و برای آنکه استقلال خود را از شعر گذشته

بیابد و یاد آینده در اسارت شعر جدید در نیاید، باید باموازین ریشه‌دار خود به خود پردازد، یعنی مستقل از شعر، به خود بیندیشد، ولی در کار هنرهای دیگری که مرحله سنتی خود را پشت سر گذاشته‌اند و یا پشت سر می‌گذارند، دقت کند. شعر از موسیقی باموازین ریشه‌دار خود استفاده می‌کند، یعنی به‌عنوان وجه تبعی آن چیزی که در کل اصل است، یعنی شعریت شعر. موسیقی می‌تواند از شعر استفاده کند، ولی باید شعر را غرق در ترکیب موسیقایی خود بکند. یعنی ما باید به کلمه‌ای که در موسیقی ظاهر می‌شود نه به نام شعر، بلکه به نام بخشی از موسیقی نگاه کنیم. در آن زمان فرقی بین نت و کلمه وجود نخواهد داشت. در «سنفونی کورال» بتهوون و در موسیقی اپرایی غرب این قبیل «تجربه»ها صورت گرفته است. یعنی شعر «شیلر» را در سنفونی کورال حتی اگر به صورت «معر» بخوانند باز هم موسیقی است، ولی اگر شعر حافظ را بصورت «معر» بخوانند - فرض کنید در «شور» - ماعملاً با مضحکه سروکار خواهیم داشت. به دلیل اینکه موسیقی سنتی چنان با شعر سنتی در آمیخته است که اگر به جای شعر سنتی «معر سنتی» گذاشته شود، همه چیز خنده‌دار خواهد شد. به همین دلیل جدا کردن موسیقی از هر آن چیزی که غیر از موسیقی است می‌تواند يك راه حل باشد. ولی این راه حل به معنای کنار گذاشتن کلمه و شعر نیست. باید کلمه و شعر تعالی موسیقایی پیدا کنند، و چنین چیزی جز با توجه به اینکه از دیدگاه تئوریک این چیست که موسیقی است، عملی نخواهد بود. وقتی که شعر موازی موسیقی است، نه موسیقی، موسیقی است، نه شعر، شعر، بلکه چیزی بوجود می‌آید به نام آواز ایرانی که موسیقی

ناب واقعی نیست، و شعر ناب واقعی هم نیست. پدیده‌ای است خوب و به‌جای خود بسیار زیبا. ولی موسیقی واقعی چیز دیگری است و شعر واقعی هم چیز دیگری. ترکیب این دو گرچه لذت‌بخش است، ولی نه سرنوشت شعر را می‌توان با آن سنجید و نه سرنوشت موسیقی را می‌توان به آن محدود کرد. شما می‌توانید آواز را نگه دارید، حتی آوازخوانهای دیگر و بهتر هم تربیت کنید، ولی سرنوشت موسیقی را در آواز خلاصه نکنید، به دلیل اینکه در حنجره بسیار زیبای آقای شجریان، موسیقی را در خدمت بیان بهتر شعر کلاسیک گذاشته‌اید. سرنوشت موسیقی در رجعت به اصل موسیقی است نه حرکت به سوی شعر، آن هم شعر سنتی که اگر شبیخون هم می‌زند در چارچوب عادات مألوف و مأنوس به ذهن ماشیخون می‌زند، و نه در بخشهای نامکشوف و بیگانه ذهن و جان و روح. کلمه را به خود واگذارید و یا به آن موسیقی‌ای بدهید که فقط در چارچوب احساسهای ناب موسیقایی، معنای هنری پیدا می‌کند.

سعادت‌ی از این بالاتر نیست که يك ملت موسیقی سنتی خود را داشته باشد. ملت آمریکا از این نظر یکی از فقیرترین ملتهای جهان است. ولی چگونه ما می‌توانیم از این موسیقی فراتر برویم؟ بادرک ریشه‌های موسیقی؛ استفاده از هر چیز دیگر، تنها با حفظ ریشه‌های موسیقی؛ متحول کردن موسیقی با در نظر گرفتن تحولات تاریخی، اجتماعی جدید، بویژه با در نظر گرفتن تحولات هنری جدید؛ توجه به راز پیشرفت موسیقیهای دیگر؛ توجه به تئوری ساختارهای موسیقایی، هم در خود موسیقی و هم در ساختارهای هنری دیگر که ماهیتاً به ذاتی

موسیقایی تن در می‌دهند؛ خواندن فلسفه‌های ساختاری و روانشناختی؛ خواندن شعر و رمان و فلسفه ادبیات برای غنی کردن جان هنرمند. من از موسیقی سنتی ایران بسیار لذت می‌برم، و همه دست‌اندرکاران آن را هم دوست دارم. و به همین دلیل جز از طریق اخلاص راجع به سرنوشت موسیقی حرفی نمی‌توانم بزنم. و نگرانی‌ام نسبت به این موسیقی است که مجبورم می‌کند آنچه را که به ذهنم می‌رسد روی کاغذ بیاورم. امیدوارم بزرگان موسیقی ما، این مقدار گستاخی را مجاز بدانند.

۱۸/۱۰/۶۹-تهران

بحران رهبری شعر و نام تمام مردگان

می‌شنویم که در عصر ما پیوسته از بحران شعر سخن می‌گویند. حتی در جاهای دیگر بحث بحران‌های رمان و یا نقد و انتقاد ادبی را پیش می‌کشند. پانزده سال پیش از این، «پل دمان»، ناقد اتریشی - تبار آمریکایی که چندسال پیش مرد، در کتاب بسیار معتبرش، «کوری و بینایی»، بحران نقد و انتقاد ادبی را عمیقاً بررسی کرد و کیفیت آن را از «لوکاچ» تا «رولن بارت» و تا «دریدا» معرفی کرد. به نظر من، بحران غربیان در چارچوب بینش‌های خودشان اصیل و معتبر است. در ادبیات امروز ما، شاید، بحران شعر پیش نیامده‌است، بلکه بحران رهبری ادبیات پیش آمده‌است، و اگر برای شعر هم بحرانی پیش آمده باشد، به تبع آن بحران رهبری ادبی پیش آمده است. به همین دلیل، در مواقع حساس تاریخ ادبی، اگر ما سؤال را بجا و درست نپرسیم، شاید هرگز، حتی به در صد ناچیزی از جواب دسترسی پیدا

نکنیم. ولی اگر سؤال دقیق را مطرح کنیم، بخش اعظم پاسخ هم پیش روی ما خواهد بود. سؤال دقیق به نظر من، عبارت است از بحران رهبری ادبیات و نه بحران ادبیات و یا بحران شعر و یا بحران رمان و یا بحران نقد ادبی. و اگر این موضوعات بحرانهای خود را پیش می‌کشند، به تبع آن سؤال اصلی پیش می‌کشند، و نه برعکس. و اما هرگونه بحران رهبری، منجمله بحران رهبری ادبیات، موقعی پیش می‌آید که تاریخ و جامعه دستخوش دگرگونی شده باشند. سؤال کامل در این قبیل موارد این نیست که مشکلات ما چیستند، بلکه سؤال ما این است: مشکلات ما چیستند و چه نیروهایی در جامعه این مشکلات را بوجود آورده‌اند و چه نیروهایی داوطلب مرتفع کردن این مشکلات هستند؟ چون هم مشکلات متنوع هستند، هم نیروهای رو به انقراضی که آنها را بوجود آورده‌اند و هم نیروهای بالنده‌ای که خود را داوطلب حل آن مشکلات کرده‌اند، پس جامعه متلاطم، تجلی صوری خود را در بحران رهبری منعکس می‌کند و نهایتاً از اعماق آن بحران رهبری، نیرویی که قدرت مشروعیت و قانونیت دادن به خود را دارد، بحران رهبری را به سود خود حل می‌کند و بر قدرت تکیه می‌زند. البته حل بحران رهبری، هرگز به معنای حل همه مشکلات يك جامعه و یا تاریخ نیست، بلکه به معنای حصول يك صورت تاریخی است که از طریق آن، آن مرحله تاریخی، سامان اداری، سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند. وقتی که در جامعه، فکر این بحران رهبری، در يك مرحله پیش-انقلابی و انقلابی، رسوخ یافته باشد، در ادبیات نیز پیدایش بحرانی از این دست، واقعه‌ای است محتوم و بی‌برو برگرد.

ولی این جابه‌جایی به این سادگی صورت نگرفت. هنوز هم در ذهن بسیاری از ادبای شاخص امروز ایران، این جابه‌جایی، به این حتمیت که ما از آن سخن گفتیم، صورت نگرفته است. رمان هنوز راه زیادی در پیش دارد که خود را بر بقیه انواع و اشکال ادبی مسلط کند.

ولی يك چیز روشن است. شعر به دلیل ساختار زبانی خود، قدرت آن را ندارد که همه هیجانات گسترده و عمیق اجتماعی را که در زمان جا به جایی تاریخی در جامعه پیدا شده بود، منعکس کند. گرایش بسیاری از شعرای امروز به سوی مضامین گسترده، و شکل‌های طولانی از نوع شعر بلند و منظومه، خود ناشی از نگرانی درونی آنها نسبت به سرنوشت شعر است. یعنی، فی الواقع، به تبع بحران رهبری ادبی، يك بحران رهبری شعری در ادبیات ما پیدا شده است، به این معنی که چه نوع شعری می‌تواند با بیان بخش عظیم‌تر درونی‌های امروزی ما، بحران رهبری شکل‌های شعری راحل کند: شعر کوتاه نیمایی؟ شعر بلند نیمایی؟ منظومه سرایی نیمایی؟ شعر کوتاه بی‌وزن، خواه از نوع شعر شاملو و یا از نوع دیگر؟ شعر بلند بی‌وزن؟ شعر بلند مرکب از چند وزن و یا وزن و بی‌وزنی؟ و یا حتی شعر کلاسیک، خواه از نوعی که خانم سیمین بهبهانی و آقای هوشنگ ابتهاج به شیوه‌های کاملاً متفاوت خود گفته‌اند؛ خواه از نوعی که زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث در دهه آخر حیات خود غالباً می‌سرود، و خواه از نوعی که فی‌المثل آقایان مشفق کاشانی، اوستا، سبزواری، احمد عزیزی و میرشکاک می‌سرایند. [البته آقای میرشکاک کتابی در وزنهاى نیمایی هم دارد.]

برای آنکه حضور این بحران رهبری شعری را بصورت عینی نشان دهیم، سه نمونه را از سه شاعر بسیار جدی ارائه می‌دهیم: اخوان، که یکی از بزرگ‌ترین شاعران نیمایی ماست، در سال ۶۷، قصیده بلندی تحت عنوان «آمد نسیم صبا» گفت، که بیت‌هایی از آن به این صورت است:

سرشار نور و نوید، گوید به فر امید :
ایرانی ، ای سره مرد ، یأس از درون برمان
دل‌خیز و یکنده کن ، یأس و اسف یله کن
بردار گرز و سپر ، برگیر تیر و کمان
صدام چون بره‌ای ، بدبخت و مسخره‌ای است
ای شرزه شیر دلیر ، او را بدر و ممان
دیگر ز پا منشین ، در هر زمان و زمین
دشمن بجا بنشان ، در هر زمین و زمان
اندیشه یکسره کن ، نقد روان سره کن
بگذر زکوه و دره ، منگر به بیش و کمان
ای خفته ، خیز و بگو يك ره دگر چو « امید »
آمد نسیم صبا ، پیش از سپیده دمان

و خانم سیمین بهبهانی، که در دهه چهل می‌گفت: «کاش من هم، همچو یاران، عشق یاری داشتم - کاش من هم جان از غم بیقراری داشتم»، ناگهان در دوران پس از انقلاب با ابداع وزنهاى جدید، و ایجاد استمرار مضمونی در قالب غزل، خود را به صورت یکی از اجتماعی‌ترین شاعران ما معرفی کرد:

و نگاه کن به شتر ، آری ، که چگونه ساخته شد، باری،
نه ز آب و گل ، که سرشتندش ز سراب و حوصله پنداری
و سراب را همه می‌دانی که چگونه دیده فریب آمد
و سراب هیچ نمی‌داند که چگونه حوصله می‌آری
و چگونه حوصله می‌آری به عطش ، به شن ، به نمکزاران
و حضور گستره را دیدن به نگاهی از سر بیزارى

و نگاه کن که نگاه این جا ز شیار شوره نشان دارد
چو خطوط خشک بر از اشکی که به فوزه هات شود جاری...
و به اشک بین که تهی کردت زهر آنچه مایه آسماهی
و تو این تهی شده را باید ز کدام « هیچ » بینباری
و در این تهی شده می بینی هیمن اشتر عطشان را
که جنون برآمده با صبرش؛ نرود سبک به گرانباری
و جنون دو نیشه رخشان شد به صف خشونت دندانها
که ز صبر کینه به بار آید، که ز کینه زخم شود کاری
و نگاه کن که ، به کین توزی ، رفک ساربان زده با دندان :
ز سراب ، حوصله تنگ آمد - و نگاه کن به شتر ، آری ...

و آقای مفتون امینی که در آغاز کار شاعری اش فقط شعر کلاسیک
می گفت و در غزل و مثنوی از استادان مسلم بود، و بعد در دهه چهل
به شعر نیمایی روی آورد و چند نمونه درخشان، بویژه در اوزان ضربی
و سیال، تحویل داد، ناگهان در همین چند سال آخر، به شعر باصطلاح
«سپید» روی آورد و با اتکا به «حکمت سینه»، شعرهایی گفت که
با بهترین شعرهای «سپید» امروز برابری می کند. نمونه اش را در شعر
« و آسمان » می بینید:

آسمان
دو چراغ را برای زمین زیاد می بیند
و حتی گاه
قندیل را که گرفت
فانوس را پس نمی دهد

آسمان
سرخ ترین گل بهار را به تابستان می گذارد
و سرخ ترین سیب تابستان را به پاییز
آسمان ، وقتی که اختار می کند ، یکرنگ نیست
و در یغا
آن مایه که آتش بازی می نماید،
آبیاری نمی کند

آسمان ، جدول هوا را قدری دیر، به روزنامه می دهد
و مردم عادت کرده اند که بگویند:
«کاش

کمی زودتر می دانستیم.»...

این پوست عوض کردنها، این به هم ریختن قالبها، تنها مربوط
به این شاعران نیست. آقای منوچهر آتشی، یکی از شاعران درخشان ما،
اخیراً تمایلی گریز ناپذیر به سوی منشور کردن شعر نیمایی پیدا کرده
است. آقای محمد حقوقی، که در دهه چهل و پنجاه، بیشتر با کلمات
شاعرانه شعر می گفت، در طول این چند سال گذشته به سوی وارد کردن
کلمات غیر شاعرانه، و حتی گاهی اسامی و اصطلاحات اروپایی، روسی
و آمریکایی حرکت کرده است، گرچه در «خروس هزار بال» با حفظ
طنطنه کلمات شعری، تسلیم لحن وحی گونه ای شده است که هیچ شعر
خوب و بزرگی از آن بی نیاز نیست. آقای محمد مختاری در «منظومه
ایرانی»، برای کاستن از خستگی های حاکم بر الحان اوزان نیمایی،

دست به ترکیب آگاهانه چند وزن، برای ایجاد انعطاف در شعر منظومه-مانند زده است، که گرچه در بعضی جاها، به دلیل عدم تلائم وزن و بی وزنی، با عدم توفیق روبرو شده است، ولی خود کوشش، ارزشمند است، و دردمهٔ چهل حتی تصور این نمی رفت که باید وزنهای مختلف را به این صورت ترکیب کرد. همهٔ اینها در جهت حل بحران رهبری شعری صورت می گیرد.

ولی در مورد خود بحران و نه حل بحران رهبری شعری، گاهی اتفاقی می افتد که بیشتر شباهت به طنز دارد. به این چند سطر نگاه کنید:

آسمان و آتش
جلجتای تو بودند
و صلیبت آهن بود
خاک و باد

ترا به خاطر نمی آورند
چرا که نه وامدار سکون بودی
نه همسایهٔ سرگردانی

و یا :

من و تو
واپسین صدای جهان بودیم

و یا :

مگر ظهور تو از دریا-
چیزی بر آورد
که سزاوار تماشا باشد

و گرنه با عطش من
دریا چیزی نیست
جز آبگینه ای
که برگزیدگان زمینش می بینند

و یا :

سر برشانه ات می گذارم
و نمک دریاها را
از گونه های برمی دارم
با لبانی که
دشنام را سزاوار دژخیمان می دانند
و دهانی که
باغ را زمزمه می کند

خواننده بی شك گمان خواهد کرد که این سطرها از آقای احمد شاملو یا یکی از طرفداران پروپاقرص اوست. ولسی اشتباه می کند. این سطرها از کتاب «از زبان يك ياغي» (صفحات ۹۵ - ۹۴ و ۵۹ و ۳۶-۳۷)، اثر آقای «یوسفعلی میرشکاک» برگرفته شده است. تأثیری از این نوع نشان می دهد که زبان آقای شاملو، دارای ظرفیتهای فرا-ایدئولوژیکی است، و کششهای عمیق درونی آقای میرشکاک - برغم مکتبی بودن شدید آقای میرشکاک - نیز به دنبال بیانی است که آن را نه در حوزهٔ مکتب خود، بلکه در صحنهٔ فرامکتبی پیدا می کند. وقتی که می توان هم شدیداً تحت تأثیر آقای شاملو قرار گرفت - آنهم دقیقاً در سالهای ۶۹-۶۶- و هم به او شدیداً حمله کرد، باید نه به تعلیل روانشناسی فردی آقای میرشکاک، بلکه به تحلیل همان موضوع رهبری

ادبی در حضور يك جامعه پرداخت. آقای احمد شاملو و آقای میرشكاك هر دو عضو جامعه‌ای هستند که ما در آن زندگی می‌کنیم. علت جمع شدن بیان این دو در زیر يك سقف - یکی در مقام استاد و دیگری در مقام شاگرد- و علت مخالفت آقای میرشكاك با آقای شاملو، این است که افراد جامعه ما با یکدیگر گاهی شدیداً ناموزون هستند، و برغم ناموزونی، در يك عصر زندگی می‌کنند. آقای میرشكاك بیدل را استاد خود می‌داند، ولی در تأثیر پذیری از بیدل نیست که شاعری خود را به رخ می‌کشد. وقتی پا به عرصه شاعری می‌گذارد که تأثیر آقایان شاملو و منوچهر آتشی را می‌پذیرد، و نسبت به آنها، برای پیدا کردن زبان دست به فراروی می‌زند. مثلاً:

چگونه می‌توان به دو آئینه‌ای -

که تا ابد به روی تو حیرانند

ندیدن آموخت؟

به این دریچه‌ها

که روبروی صدای تو باز می‌شوند

چگونه می‌توان

نشنیدن آموخت؟

(ص ۵۶، همان کتاب)

می‌توان عکس این مثال را در جاهای دیگر سراغ کرد. تا آنجا که به یاد دارم آقای محمد مختاری در یکی از یادداشت‌هایش در «دنیای سخن» نوشت که از گذشته شعر معاصر، تنها يك تن خود را به نسل بعدی می‌رساند: آقای احمد شاملو. نمی‌خواهیم راجع به این

قضیه بحثی بکنیم، فقط می‌دانیم که این سخن تقریباً در زمانی گفته شده است که آقای مختاری بر روی «منظومه ایرانی» کار می‌کرد. حتماً شاعری از گذشته می‌آید و به عصر ما می‌رسد و چنین چیزی هرگز محال نیست، و لازم نیست او بر ما اثر گذاشته باشد تا ما بدانیم که او مانده است و خلاق می‌کند. ولی وقتی گام در چارچوب آن تفکر بحران رهبری ادبی می‌گذاریم که هنگام گفتن شعزمان عملاً در برخورد با زبان و ترکیبات صوتی و حتی لحنی، از کسی تأثیر پذیرفته باشیم که از رسیدن او به خودمان حرفی به میان نمی‌آوریم، و زبان و بیان او دقیقاً در خلاف جهت زبان و بیانی است که آقای احمد شاملو نماینده آن است. یعنی تأثیر گذاری و تأثیر پذیری راههای صعب و در عین حال دل‌انگیزی را طی می‌کند و به ما می‌رسد که ما در هر لحظه مفروض نمی‌توانسته‌ایم به آنها وقوف داشته باشیم.

- «کاش آن چنان به اشیاء

نزدیک می‌شدیم

که سایه‌هاشان را هم می‌کردند.

يك چشم بر فراز زمان بسته می‌شود

يك چشم در فرود زمین باز می‌شود.

آئینه‌گشودن و بر بستن است عمر،

پیران که باز می‌مانند

و کودکان که باز می‌تابند

و لایه‌های چشم انداز را تنها يك بار می‌توان نگریست.

(«منظومه ایرانی»، ص ۵۵، سال ۶۵-۶۴)

و یا :

این نور خسته آفت جان من است
 رؤیای بیقرارش را می فرستد از هر کرانه
 تا لابه لای جمجمه ام آشیانش را باز شناسد

از قرنهاست

که آمده است بامن

تا فتح خاک دیدارم را آسان کند

در لرز آب و سایه مغرب

می گردانمش

دور زمین

تا دستی از درون پریشانیهای بی انتها بر آید

دستی مرا بگیرد و آزادی زبانم را

در گردش شتابان اشیاء

تلفظ کند

(همان شعر، ص ۸۱-۸۰)

حوزه بیانی این شعر ربطی به حوزه های شعری نیما، شاملو،
 اخوان و فرخزاد ندارد. حوزه، حوزه بیان آقای رؤیائی است. شما
 می توانید سطرهای آقای مختاری را در ادامه سطرهای زیر بنویسید:

بر ارتفاع زخم

پرواز داشتیم.

و ارتفاع زخم،

هر لحظه در مقاومت خونم

نام مرا میان فرصت های آبی خاموش می کرد

من با گلوله ای در باد

صیاد را گریخته بودم

و قطره های خونم از ارتفاع زخم

تا آفتاب منتظر تبخیر،

متن معلق نفسم را،

بسیار نقطه های تعلیق می گذاشت.

(«دلنگی ها» . ص ۶۶-۶۵، چاپ سال ۴۷)

در شعر رؤیایی، بیشتر، این ارتباط کلمات بایکدیگر، این تلائم
 درونی آنهاست که شعر را می سازد. در شعر بسیاری از شاعران دیگر،
 بیان در اختیار تصویر، مفهوم، تفکسر، حس و عاطفه و احساس، و یا
 مجموع اینهاست. در شعر رؤیایی کلمه، خود کلمه، جای تصویر را
 می گیرد، در نتیجه مجالی برای ارجاع بیرونی نمی ماند. شعر، در چنین
 وضعی، برخلاف شعر شاملو، شعری نیست که انباشته از مفاهیم باشد.
 بلکه این شعر، شعری است در خلاف جهت ارجاع خارجی. از نسبت های
 خارجی می گریزد. خواه این نسبت، جامعه باشد، خواه تاریخ، خواه
 عشق. « پرواز » « بر ارتفاع زخم »، نامی که در « میان فرصت های آبی
 خاموش » می شد، « متن معلق نفس » و « نقطه های تعلیق »، تنها در یک
 حوزه می توانند ظهور کنند و آن دوار کلمات است. کلمات رابطه ای
 را باهم پیدا می کنند که ما در اجتماع باهم داریم، اشیا در طبیعت

با یکدیگر دارند. یعنی با شعر رؤیایی ما گام در حوزة‌ای گذاشته‌ایم که در آن ساختار کلامی، از جهان ما استقلال کسب کرده است. گاهی ممکن است نتوانیم بفهمیم که آن ارتباط کلمات بایکدیگر از چه نوع معماری‌ای برخوردار شده است. گاهی ممکن است بفهمیم که بعضی از ارتباطات کلامی با هم چه حسی از نوعی مفهوم را می‌سازند، ولی روی هم، حوزة شعر رؤیایی، حوزة ارتباط درونی و مستقل کلمات بایکدیگر است. با شعر رؤیایی، ما وارد جهان موسیقی شده‌ایم، منتها نه موسیقی به‌رخ کشیده‌شده کلمات، بلکه موسیقی‌ای که از رابطه امپرسیونیستی کلمات بایکدیگر ساخته شده است. شعر رؤیایی قابل ترجمه به مفرداتش نیست. شما يك قطعه موسیقی بتهوون را به صداهایش تبدیل نمی‌کنید تا بفهمید او چه می‌گوید، بلکه به آن گوش می‌کنید و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرید. کلمات در اینجا به دور هم گرد نمی‌آیند تا ساختاری قابل انتقال به ساحت مفهوم یا تصویر را بوجود آورند. کلمات در اینجا اجتماع می‌کنند تا بگویند که خود آن شعری که گفته شده، چگونه گفته شده است.

و شکل راه رفتن تو

معنای مثنوی است

در حالت عمیق عزیمت

که منظره راه

بازوی صحرائی مرا به تکان می‌آرد

در حالت عمیق عزیمت شتاب‌های موازی

در گردی مچ تو به هم می‌رسند و

باد

صفات باد،

شکل عزیز زانو را

— که قدرت و اطاعت را باهم دارد—

تصویر می‌کند

تا قیصر از کف پای تو

قوس بلند طاق نصرت را

برگیرد

در حالت عمیق عزیمت که سمت نیم‌رخ تو برابر نگهم ماند

پرواز طوطیان

جغرافیای صورت من را درهم ریخت

و آسمان،

که بابر از درخشش‌های آبی می‌شد

ناگاه

نام تو از تمام جهت‌ها

می‌آمد.

(« دل‌تنگی‌ها » ، ۹۳-۹۱)

اگر در این شعر دنبال معنا و یا ارتباط تصاویر معنادار بگردیم، اشتباه کرده‌ایم. شاید بتوان معنایی را به « شکل راه رفتن » و « معنای مثنوی » نسبت داد. ولی انکار بین « عمیق » و « عزیمت »، و نیز بین « منظره » و « صحرائی » فقط قیافه کلمات باهم تجانس پیدا کرده‌اند، ولی « در حالت عمیق عزیمت » چگونه « منظره راه / بازوی صحرائی مرا به تکان می‌آرد »، روشن نیست؟ و نیز چگونه « شتاب‌های موازی / در گردی مچ تو به هم می‌رسند » و « صفات باد »، « شکل عزیز زانو را تصویر می‌کند » مفهوم متیقن و روشنی ندارد. سه سطر بعدی از نظر اتساق اشیای ناگهانی بایکدیگر فوق‌العاده درخشان است. خواننده ممکن است مبهوت شود، ولی نفهمد؛

ممکن است تحت تأثیر زیبایی پیکره کلمات و اشیا قرار بگیرد، ولی نداند که این چیست که او را غرق در لذت کرده است. خواننده نمی‌فهمد که چرا لذت می‌برد، ولی در لذت بردنش، شك به دل راه نمی‌دهد. این مفاهیم نیستند، این تصاویر نیستند که این شعر را می‌سازند، این ساختارپذیری ناگهانی کلمات در میعادگاه شبیخون است که شعر را می‌سازد. ساختار سمت نیمرخ در برابر نگاه و درهم ریخته شدن جغرافیای صورت با پرواز طوطیان، تابلویی است که فقط «رنه ماگریت» قادر به ساختن آن بود. شعر مختاری در هیچ‌جا به این نوع زیبایی دست نمی‌یابد. ولی مختاری از نظر زبان شدیداً متأثر از رؤیایی است، منتهی در جایی که رؤیایی ساختارهای کلامی را مطلق نگاه می‌دارد، مختاری برمی‌گردد و دنبال معنا می‌گردد. از را پائوندا گفته بود: «شعرت را از معنا بینبار!» مختاری شعر را در معنا غرق می‌کند، ولی چگونه معنایی؟ نه معنای مفاهیم خود مختار ساختارهای شعری، بلکه مفاهیم مستعار اجتماعی.

آغاز شد

سال بلند

سالی که سروهای جوان

برفهای خونین را

از شانه‌های خویش تکاندند

شورش به سوی شادی

در ارتفاع بهمن‌ماه و برف

و شاعران

با یکپار و سیصد و پنجاه وهفت سرو

خود را به رودخانه سپردند

(« منظومه ایرانی » ، ص ۶۷)

مختاری تجربه شاعری مسن‌تر از خود را که در «ساختارسازی» استاد مسلم است، جذب درون شعراجماعی خود می‌کند و بعد دنبال ارجاعات تاریخی و اجتماعی می‌گردد. ولی رؤیایی در «لبر ریخته‌ها»، کتابی که در پاریس چاپ کرده، به راه خود می‌رود. تلائم کلامی درونی‌تر می‌شود. در شعری کوتاه که در ارتباط با مرگ همسرش گفته، و بالاسرش «شدن مادلن» گذاشته است، موجزترین نحوه بیان را انتخاب می‌کند. این ایجاز به مدعیان ایجاز، که اتفاقاً گمان می‌کنند به ایجازی از نوع رؤیایی دست یافته‌اند، ربطی ندارد. این بی‌ارتباط بودن نیز، بخشی از همان بحران رهبری شعری است که بدان در این رابطه اشاره خواهیم کرد. ولی اول آن شعر کوتاه رؤیایی:

با نبض آرمیده

مهمان مختصر

گذر از من کرد

خالی در پشت در

معبّر شدم

و در میان دو سو ماندم

«گذر از من کرد» در نهایت ایجاز است. شاعر «خالی» است،

در «پشت در» است و مثل «معبّر»ی در «میان دو سو» مانده است. اگر

این شعر این همه معنی دارد، به این دلیل است که ساختار محکمی دارد. من این شعر را برای خیلهاخواندم. نتوانستند مفهوم مرگ يك همسر را از آن استنباط کنند. و نتوانستند مرگ عزیزی و ماندن عزیز دیگری را بیان کنند. معبر شدن در پشت در و در میان دوسو ماندن، احتیاج به ورود در عوالم تکنیکی دارد که بدون آن، درك ساختار شعر مشکل خواهد بود. البته این شعر نه به زیبایی شعر «شکل مثنوی» است، و نه حتی از نوع آن. ولی دو شعر کوتاه دیگر از لبریکته‌ها (چاپ ۶۹، پاریس) می‌آورم تا آنچه را که واقعاً سراسر رؤیایی است، بیان کرده باشم:

من بگذرم اگر تو بمانی
از ماندن تو می‌گذرم
تو درگذشتن من بنشین
تا از خیال بگذرم
ای یال
ای خیال برشانه‌های من!

«گذشتن - ماندن»، «ماندن - گذشتن»، «گذشتن - نشستن»، خیال - یال - خیال، «خیال - یال - شانه‌ها». بازی با این کلمات، مثل بازی بانته‌های موسیقی است. این شعر يك موسیقی کوتاه کلامی است. انگار کسی کلمات را با پیانو زده است. این فضا، فضای کلی «لبریکته‌ها» است. این بازی با صورتهای مختلف ماندن و گذشتن، مثل يك قطعه كوچك «باخ» است. کلمات مفهوم ندارند. از درون یکدیگر عبور می‌کنند. این سوی و آن سوی یکدیگر می‌ایستند، و به خود و به رفقاشان

می‌نگرند. سایه‌هاشان را روی آنها می‌اندازند و از آنها سایه‌هاشان را وام می‌گیرند. و این گونه، ما گام در جهان نته‌های کلامی موسیقی شعر می‌گذاریم. به این نیز توجه کنیم که تقریباً در همه شعرهای رؤیایی، وزن، وزن نیمایی، با توسعات خاصی که رؤیایی و نسل رؤیایی به آن داده‌اند، حضور دائمی دارد. در شعر بعدی، موسیقی کلمات، عملاً به دنبال نوعی هندسه موسیقایی است. طوری که می‌توان تصویری را که نوع قرار گرفتن کلمات، بصورت درونی، در ذهن آدم ایجاد می‌کند، تبدیل به نوعی معماری کرد. در اینجا موسیقی دست به ساختن منحنی خود زده است. و حالا خود شعر:

وقتی که فرار
رسم در دایره کرد
در دایره رسم
رسم بر گشتن
و گشتن
تا شکل فرار
گم در رسم شود

درواقع، این شعر، کلمات را در حال ترسیم کردن يك دایره نشان می‌دهد. هر فراری يك دایره است. چون فرار در دایره است، در واقع فراری است گم. شکل فرار در رسم گم می‌شود. ذهن و عین، نیت و عمل، در یکدیگر غرق می‌شوند. فضا، يك فضای کاملاً هندسی است و ارجاعاتش همان خودش است.

البته این نوع برداشتهای رؤیایی از زبان، دیگران را نیز تحت

تأثیر گرفته است. نگاه کنید به این قطعه:

از شیوهی چمن
دست نیلوفر
کمند شد
به سمت ستاره‌ها
پرتاب شد

و آفتاب و بنفشه و نیلوفر و آینه ذات آب شد
(شاپور بنیاد، «سونات نیلوفر»، سال ۶۳)

و یا:

از کجای آتش از کجای کجا
جرقه افتاد بر ساقهای یاس
که
هر چه سپید
تکید
و
هر چه سبز
افتاد.

(همان کتاب)

ولی این شعرها بحران را عمیقاً به ذهن شاعر می‌برند و کمبودهای او را به رخ می‌کشند. این کمبودها در کجاست. رؤیا وزن را بسیار خوب می‌داند. از انعطافهای وزن بهترین استفاده‌ها را می‌کند. در صد و هشتاد و دو صفحه «لبریکته‌ها»، بی‌وزنی نمی‌بینید؛ وزن هم درونی است، و هم با استفاده از لولاهایی، مفردات آن به یکدیگر پیوند می‌خورند. شاید شاعر بعد از یادگیری و بکارگرفتن وزن، می‌تواند

وزن را هم کنار بگذارد. ولی حتی در شعر منشور هم، شاعر باید با ارزش طولی، یعنی بلند و کوتاهی هجاهای زبان، آشنایی عملی داشته باشد. وزن، کار کردن با وزن، این مسئله را به شاعر یاد می‌دهد. اگر رؤیایی به سوی بی‌وزنی بیاید، یکسر بی‌وزنی نخواهد بود. طبیعی است که ذهنیت شاعر آنه خیلی کمک می‌کند و در این مورد - فرض کنید - به شاپور بنیاد کمک کرده است، ولی تا کی می‌توان شاعر بی‌تکنیک، و شاعر مقروض به شعر دیگران، ماند؟ وقتی که آتشی به سوی بی‌وزنی می‌آید، می‌داند چه بکند. وقتی که مفتون به سوی بی‌وزنی می‌آید، می‌داند چه بکند. حتی در مورد شاملو هم این نکته صادق است. شاملو به جای وزن، قافیه را بکار می‌گیرد. همه می‌دانند که در خود قافیه مقداری وزن وجود دارد. فاصله‌گذاری کلامی بین قافیه‌ها حساب شده است، و علاوه بر این، استفاده از صداهای کلمات، گاهی در شعر شاملو به اوج می‌رسد.

اندوه

همان:

تیری به جگر در نشسته تا سوفار

تسلای خاطر

همان:

مرثیه‌ئی ساز کردن -

غم همان و غمواژه همان

نام صاحب مرثیه

دیگر

همیشه همان

شگرد

همان ...

(از «همیشه همان» ، احمدشاملو ، «آدینه» ، شماره ۵۳)

و یا :

تالار آشوب

تهی ماند

با سفره چیل و کرسی باژگون و سکوب خاموش نوازندگان

و چکاوکی مرده

برفرفش سرد آجرش

(از « حکایت » ، احمدشاملو ، «آدینه» ، شماره ۱۱)

و در این جا دو نوع شعر بلافاصله در برابر ما قرار می گیرند. یکی شعری از نوع شعر آقای شاملو. که در آن، پر بار بودن معنوی شعر، ملاک اصلی است. اصولاً آقای شاملو به این دلیل دست به حذف وزن زده است که در صورت امکان بار معنوی شعرش را قوی تر کند. یعنی آنچه را که می خواهد بگوید، بتواند بگوید. گاهی ابزار شکلی در شعر شاملو به حداقل می رسد. و دیگری شعر رؤیایی است که در آن ابزار شکلی چنان نمود اغراق شده ای پیدا می کند که شعر، ساختاری خود مختار از زبان می شود، که نمونه هایش را دادم. یعنی شاعران جدی ما، خواه آنهایی که شعرشان را از معنا می انبارند، و خواه آنهایی که شعرشان را از ساختار و اژه ها، هم آیش و انساق و تلائم آنها می آفرینند، و خواه آنهایی که از ابزار قراردادی نیمایی استفاده می کنند

تا طبیعت را بسرایند (نمونه اش آقای کاظم سادات اشکوری)، به يك چیز وقوف آگاهانه یا ناخود آگاهانه دارند، و آن اینکه، شعری که فاقد ساختار اورگانیک باشد، شعر نیست. و ساختار اورگانیک، ساختاری است دیالکتیکی: یعنی ساختاری که در آن حداقل دو چیز با هم به منازعه برخاسته باشند و حاصل منازعه ساختار شعر باشد. این دو چیز می تواند، دو تصویر باشد، این دو چیز می تواند دو صدا باشد، این دو چیز می تواند بر خورد زبان نثر با زبان شعر باشد، یعنی عملاً قلمرو زبان را در نوردد، می تواند برخورد جامعه موجود با جامعه آید آل باشد، می تواند تنهایی انسان در جهان طبیعی باشد. این حداقل ابزار اساسی يك ساختار اورگانیک است. و کسی که این را نداند شاعر نیست. و بخشی از بحران رهبری شعری ما ناشی از این می شود که يك نفر گذشته زبان رانمی شناسد، ساختار هجایی زبان رانمی شناسد، مفاهیم جاری و ساری عصر ما را در شعر نمی شناسد و تنها از دو صفحه ای که در يك مجله در اختیارش می گذارند استفاده می کند و خود را، داوطلبانه، به مقام رهبری شعر می رساند، و با استفاده از خلاء، با استفاده از فرق متشکل و غیر متشکل مطبوعاتی و با رفتارهای دیپلماتیک، می خواهد مشکل ادبی يك زمانه را رهبری وحل کند. چنین شخصی عامل اغتشاش ادبی است. هر که می خواهد باشد. نماینده بحران، و یا نماینده بحران رهبری شعری، نیست، بلکه دقیقاً نماینده اغتشاش است. گاهی بعضی از شعرهای این نماینده اغتشاش را می توان کتاب در يك روز نوشت. و گاهی شعرهای صادر شده از قلم نماینده اغتشاش به حساب این گذاشته

می‌شود که رؤیایی هم از همین شعرها صادر می‌کرده است. ما ایجاز درخشان رؤیایی را در شعری که به مناسبت مرگ همسرش گفته دیدیم: آن روحیه دیالکتیکی، یعنی برخورد حداقل دو حال، و تحصیل حالی مرکب از منازعه آن دو حال، هم در بینش و هم در زبان. و می‌دانیم که آن همه در رقص هجا‌های فارسی، و سنت هم‌آیش این هجاها بپاخاست و ولوله در حس درونی ما انداخت. ایجاز در اوج. حالا نگاه کنید به چند مثال که باصطلاح «رؤیایی‌ها» هم خوانده شده است:

می‌نازد

به گرده‌ی ناز

در هجوم پاییز

چشن بهار

هدیه می‌کند

به کندوش

(«بهاریه کندوان» ، فرامرز سلیمانی)

لنگری

بر کرانه‌ی مه

غوطه می‌خورد

به دریای رؤیا

آبی

می‌شود

(«دریای رؤیا» ، همان شخص، همان کتاب، ص ۸۸)

آواز می‌دهد

مسافر خاموش را

پاروهاش

آشفته می‌شود

خاموش هزارساله

آواز سر می‌دهد

زنگار گلویش

(«آواز زنگاری». همان شخص، همان کتاب، ص ۸۸)

هر غیرشاعری می‌تواند از این قبیل نوشته‌ها، روزانه پنجاه شصت تایی بنویسد، و فوج فوج موج خلق کند. ولسی شعر واقعی؟ ببینید :

باران کنار در بوتیمار است ...

انسان کنار دریا شکل الهای است

— که روی تخته سنگ سیاهی دوزانو نشسته

و آبهای جهان را می‌باید

بی آنکه انتظار آمدن هیچکس

گیسوی خیس و براقش را

به اهتزاز در بیاورد

(«ترانه‌های ساحلی، شماره ۳، از منوچهر آتشی

در کتاب «شعر به دقیقه اکنون»، ص ۱۷)

این دقیقاً ساختار اورگانیک دارد. بین باران کنار دریا و انسان کنار دریا، فرقی هست. اولی، بوتیمار است. دومی، شکل الهای است. آن تضاد، بر اساس زمینه‌ای مشترک — باران کنار دریا — بین شکل الهه و بوتیمار شروع شده است و بعد توضیحی که راجع به انسان داده می‌شود توضیحی است هم اسطوره-شعری، و هم خردمندانه. انسان دوزانو نشسته و آبهای جهان را می‌پیماید. و بعد یکی از

زیباترین تصاویر راجع به انتظار داده می‌شود. اگر انتظاری در کار بود، کیسوی خیس و براق انسان به اهتزاز درمی‌آید، ولی نه او منتظر هیچ کس نیست. فقط آبهای جهان را می‌باید. آتشی فلسفه نمی‌بافد. ساده‌حرفش رامی‌زند. برای رسیدن به این سادگی، شصت سال آن آبها را نگاه کرده‌است. ریشه‌ی وزنی شعر رؤیایی و شعر آتشی یکی است. هر دو ارزش هجای کوتاه و هجای بلند، و سبک سنگینی آنها را خوب می‌دانند. اسطوره انسان او را مجذوب خود کرده‌است. هیچ خردی بالاتر از خرد تماشای آرام انسان نیست. ولی این تماشا، باید از مجموع چند خاستگاه، رؤیت شود: دریا، باران، بوتیمار، الهه، ... گفتن چنین شعری، تجربه، زمان، درد از دست دادن عزیزان، غم زمانه، فقر، کار، بیکاری، کام و ناکامی را به یکجا جمع می‌کند. «فراقی»های اخیر او حتی از این خرد هم فراتر می‌روند. کلمه‌ی منطبق بر طلوع خورشید، بی‌واسطگی با اشیا و ساختارهای اشیای جهان. آری. شعر فارسی در دهه‌ی شصت پیشرفت کرده‌است.

آنچه بر ما در بحبوحه‌ی انقلاب گذشت باید سر مشقی برای تمام اعصار باشد. جدی‌ترین شاعران ما به کار خود پرداختند، ولی عده‌ای گمان کردند که از نظر شعری باید میرفطروس را با اخوان مساوی دانست و گلسخی را با احمد شاملو. شعور احزاب در شعر، جانشین شعور انتقادی شد و سیاوش کسرائی شاعر انقلاب و شاعر ملی شناخته شد. اشتباهاتی از این دست در حول و حوش انقلاب مشروطیت هم پیش آمده بود و بودند کسانی که از همان آغاز شاعری نیما، شاعرانی چون بهار، ایرج، عشقی، عارف، فرخی و شهریار را بر نیما ترجیح

می‌دادند. نسل این قبیل خیالبافان هنوز هم منقرض نشده‌است. کشتی شکسته‌ای که تخته‌پاره‌هایش بر روی آبهای ساحلی بنادر متعفن انجمنهای ادبی غوطه می‌خورد، و امانده‌ترین نماد بحران رهبری شعری ملت ماست. ولی شاخص‌ترین نماینده‌ی آن بحران رهبری شعری، شعر همه‌ماست، یعنی همه‌ی آنهایی که حرفی جدی در عالم شاعری برای گفتن دارند. سیاست، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در رگ و پی ماست. نسل ما، به محض اینکه چشم باز کرد، تظاهرات دید، و بعد سی تیر و بیست و هشت مرگ و پانزده خرداد و بیست و نه بهمن و بیست و دوی بهمن، و در فواصل اینها چه بسا که زندان و شکنجه و خفقان و سانسور دید. در بهمن پنجاه و هفت ما همه صف بسته بودیم تا سهم خود را از آزادی بگیریم. و آزادی همیشه سیاسی است. دموکراسی همیشه سیاسی است. برادری و برابری همیشه سیاسی است. و کیست که اینها را راجع به نویسندگان و شاعران جدی ما نداند. کسی که بخواهد این را به ما بیاموزد، از آن رگ و پی ما خبر ندارد.

بحرانی که در اداره‌ی امور ادبی و شعری ما پیش آمد از آنجا ناشی شد که شعر هویت خود را از دست داد و شد سراسر سیاست، و این بد بود. وقتی که شما کلاه علی را سر ولی بگذارید، در واقع هردو سر را بی کلاه کرده‌اید. از این خلط مسئولیتهای ادبی با تکالیف سیاسی، سودی نبردیم، و فقط مورد سوء استفاده قرار گرفتیم. آنهایی که به سوی احزاب و گروهها کشش داشتند تن به بی‌خانمانی و تبعید خودخواسته و زندان دادند و آنگاه علی ماند و حوضش: ما، که باید در برابر وجدان ملتی در بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی آن، یعنی

جنگ با اشغالگر خارجی، آینه‌ای می‌گرفتیم. و باید از آن‌هم فراتر می‌رفتیم و آینه را چنان وسیع می‌گرفتیم که گذشته، هم گذشته دور و هم گذشته بلافصل انقلاب، احضار می‌شد و در کنار امروز قرار می‌گرفت. بحران رهبری ادبی درست در این مقطع با دینامیسم تمام در برابر ما ایستاد. شکلی از ادبیات که می‌توانست این‌همه را بیان کند، چه بود؟ هر چه بود، شعر نبود. و بعد فهمیدیم که تنها رمان می‌توانست این‌همه را از درون و برون به تماشا بنشیند و بیان کند. اولویت در ادبیات ما از شعر به رمان منتقل شد. سیطره هزار و صد ساله شعر بر فرهنگ مسا، با پیدایش انقلاب، پایان یافت. رمان‌نویس از پشت دیوار به این سو پرید، و رمان پشت رمان نوشته شد. در ادبیات ما یک انقلاب اولویت پیش آمد.

البته چنین چیزی هرگز به معنای آن نبود که ادبیات ما در شعر به کوتاهی و خسران تن در خواهد داد. ولی شعر، برای آنکه مناسب حال و هوای عصر ما شود، باید دستخوش تحول می‌شد. زبان، بیان، برخورد با این دو، و تفکر مربوط به تصویر و مجاز، باید عوض می‌شد یا از نو معرفی می‌شد. ارزشهای ادبی ما گام در مرحله‌جا به جا شدن گذاشت. بعدها، وقتی که مجلات شروع به کار کردند، اول «آدینه»، بعد «دنیای سخن» و بعد دیگران، برغم چاپ شعرهای فراوان، بخش اعظم صفحات این مجلات به بحث رمان پرداخت. تیراژها بالا رفت و پرفروش و کم فروش، در معبر تیراژ، در برابر هم ایستادند.

شعر از باز شدن مجلات سود برد. ولی شعرا از کار خود غافل نمانده بودند. در شبهای سه‌شنبه، هر دو هفته یک بار، یک گروه، و در

شبهای چهارشنبه، گروهی دیگر، شعرهاشان را برای یکدیگر می‌خواندند. تعداد زیادی از شعرهایی که بعداً به صورت کتاب درآمد و یادرمجالات چاپ شد، نخست در این دو محفل، بویژه در محفل چهارشنبه، قرائت شده بودند. محفل چهارشنبه، محدودیتی برای شاعران قائل نبود. در جلسات آخر آن، که مربوط به سه سال و نیم پیشتر می‌شد، بیش از پنجاه شاعر شرکت داشتند. در رویارویی شاعران دو نسل در این جلسات و جلسات مشابه دیگر بود که شعر به سوی ابعاد واقعی خود برگشت، و با به سوی ابعاد شاعرانه‌تر حرکت کرد. اگر در سال ۵۸ شاعری می‌سرود:

در مرتعی که
گله فراوان است
گناه
گرمی گرسنه می‌رسد از راه
و می‌باید خشم‌آین
تک مانده گوسفندی،
تک مانده بره‌یی

در انتهای دشت
تنها به جای می‌ماند
یک مشت استخوان،

(شعر «میراث» از مجموعه «از برکه‌ها به آینه» ،
کاظم سادات اشکوری، ص ۶ - ۳۷۵)

هفت سال بعد، با در نظر گرفتن همان حالت اورگانیک دیالکتیکی، همان شاعر، هم به طبیعت نزدیک می‌شد، و هم به درون خود، و می‌گفت:

از روزن بهار
رؤیای دیرپای زمستانی
در متن سبز رویش
تعبیر می‌شود؟

اما درخت کوچک مازو
در حسرت شکوفه نارنج

— پای نهالهای جوان —

پیر می‌شود.

(«تعبیر» ، همان کتاب، ص ۳۸۳)

و در همین محیط برخوردار شاعر با طبیعت و با حافظه تاریخی خود بود که شعرهای کتاب «خروس هزاربال» حقوقی شکل گرفت، که بخشی از شعر اصلی آن، یعنی همان «خروس هزار بال» احیای آن بخشها از فرهنگ ماست که در جهان امروز ماندگارتر می‌نمایند. ولی هیجانی که غزل‌های پیوسته آخر کتاب در آدم ایجاد می‌کنند برآستی از نوعی دیگر است. این غزلها بکلی با غزل‌های خانم سیمین بهبهانی فرق می‌کنند. اگر در غزل خانم بهبهانی، نوعی خرد لطیف دیده می‌شود، در این شعرهای بهم پیوسته آقای حقوقی، هیجانی «دئونیزوسی» به چشم می‌خورد و یا شنیده می‌شود.

خاتون خلیل خوب خاتونان

بانوی نبیل بانوانم کو؟

آن «مریم» مهر آن «رباب» ماه

مجموعه نور هر دوانم کو؟

آهو بیچه سه مادر آهو، من

ماه آهوی مام آهوانم کو؟

در خیل سیاهجامه فرزندان
تنهای سپیدگیسوانم کو؟
آن سرو بلند ماه‌پیشانی
«بالای هلال ابروانم کو؟
در شام ظلام و ظلمت ایام
مه‌چهره مهر بازوانم کو؟
جادوی ادب فروغ چشمش داشت
مهتاب نگاه جادوانم کو؟
نه نور به دل نه تاب در زانوست
نور دل و تاب زانوانم کو؟
آن مام فرشته چهر من - افسوس
وان ماه سرشته مهر من - افسوس

موسیقی شعر، حرکت وزن و حال شطح - گونه تکرارها، این شعر را از همه شعرهای موزون و مقفایی که در طول سالیان سروده شده، جدا می‌کند، و حقوقی را که در سایر شعرهای کتابش، پیروز از وسط شعر جدید گذشته است، به ریشه‌های اصیل مولوی‌واری پیوند می‌زند که تنها پس از عبور از لهله‌ها، هممه‌ها و فریادهای دسته‌جمعی انقلاب، در عصر ما، میسر می‌توانست بشود. این غزل‌های پیوسته، طوری گفته شده‌اند که می‌توان آنها را به صدای دهل و سنج، از نوعی که برای عزاداری بکار رود، خواند و شورید. و آنقدر از نظر بیان، محکم و نیرومند هستند که هرگز نمی‌توان به فکر تغییر کلمات آنها افتاد.

ما می‌توانستیم این حال را در «کوتاه مثل آه!» آقای منصور اوجی به دست بیاوریم. ولی متأسفانه، کار نکردن اوجی بر روی دل‌بستگی

وقتی که از این شعرهای قراردادی کنار می کشیم و تورقی در شعر خانم‌ها «ژایلا مساعد» و «فرشته ساری» می کنیم، به دوجو کاملاً تازه و پرروح و عمیق آمده ایم. از «غزالان خاطره» می توان قطعات مفصلی را نقل کرد. زبان، ساده، برهنه، دردآلود، و بسیار راحت است. هیچ گونه زورزدنی بر شعر حاکم نیست. شعر، از اعماق، از درون يك روان عمیق، بیرون می ریزد و درپاره ای جاها، شدیداً مؤثر است:

سرد است
تنها کلمات
چون بارانی از ستاره و گرما
بر شب انسان
فرو می ریزند

(از «سرداست»، «غزالان چالاک خاطره»،
ژایلا مساعد، ص ۵۰، سال ۶۴)

و یا :

بیرون ببر ما را
از این شب قطور
که کورسوی امیدی حتی
دهلیز وحشتمان را
روشنی نمی بخشد

(از «مگر بهاری» همان کتاب، ص ۵۵)

آنها صبح را درگلویم
پاره خواهند کرد
کلمات مرا صید می کنند

درونی کلمات، و گذرا انگاشتن زبان، تصویر و بیان، به رغم استعداد درخشان اوجی در بدیهه سرایی، شعرهای او را، از اوجی که شایسته آنهاست پایین کشیده است. تصاویر «هایکو» وار «کوتاه مثل آه»، برای به هم پیوستن بندهای شعر، نیازمند تصویری فعال تر و شایسته تر از ساختار اورگانیک شعر بودند. در این شعرها، که می توان برخی از آنها را پر مغز خواند، مثل «گاوها به خیش می روند / عاشقان زخویش...» تنها گذرا بودن حیات آدمی مطرح نیست. بلکه باید این گذرا بودن، در زبانی ماندگارتر، صیقل خورده تر، و محکم تر بیان می شد. بدیهه - سرایی اوجی شدیداً نیازمند تسلطی کامل بر زبان شعر است. شکل اغلب این شعرها سرسری است، مثل بسیاری شعرهای دیگر که در چارچوب شباهت به شعر سپهری سروده می شود. شعرهای اوجی از بیرون، زیبا، از درون، کارنکرده و ناقص هستند:

کجائی آتش، آتش؟ آه!
که غم نامی به دفتر نیست:
کلاغی می برد تاریک تا آن کلبه ویران
که اینجا سرد و خاموش است یکسر باغ گورستان
پس از باران
کجائی آب آتش؟ آه!

(«کلاغی می برد تاریک» در «کوتاه مثل آه»، ص ۱۹۸، سال ۶۸)

مسئله این است: نه زندگی، نه زبان، نه شعر، نه درد و نه لذت، هیچ کدام، در این شعرها، از عمق جدی گرفته نشده اند؛ دریافتها، کلی، کلیشه ای، و تعداد کلمات محدود است.

اتاق خالی می‌شود

پرنده‌ها نیستند

مردم نیستند

هیچکس نیست

و کلام،

چون شاهین

بر گیسوان تنهائیم تشسته است

زنده‌ام

با هزاران هزار

غریزه ازل

(از «زنده‌ام»، همان کتاب، ص ۹۳ - ۹۲)

اندوه تنهایی، جداماندگی و اسارت، بر بطون این شعرها

حاکم است:

در خانه

خون نداریم

در خانه

کالبد فرمانروا است

(از «درخانه»، همان کتاب، ص ۹۹)

شعر خانم «فرشته ساری»، ظهور درخشانی در شعر جدید
 مساست. حسیت عمیق اشیا، روابط انسانها، رابطه عشق، سلوک
 اندوهگین حیات آدمها در زمان جنگ، و ایجاز خاص زبان، شعرهای
 دو کتاب شعر خانم «ساری» را ممتاز کرده است:

اینک

خیال تو چنان در برم می‌گیرد

که برهنگی‌ام را

جمله جامه‌های جهان

کفاف نمی‌دهد

و چون بر این حال به‌یرم

چنان می‌گسترم در جهان

که تمامت خاک هم

کفایت نمی‌کنم

(از «بیکرانه»، کتاب «پژواک سکوت»،

فرشته ساری، ص ۲۱-۲۰، سال ۶۵)

گاهی این شعرها عمقی پیدا می‌کنند که برای اولین کتاب یک شاعر
 غافلگیرکننده است. این عمق را خانم ساری از راه دقت در طبیعت،
 ارتباط ساختاری آن با ساختار درون انسان، و دقت در عاطفه‌ای که این
 دو را در کوتاه‌ترین شکل به هم مربوط می‌کند، به دست آورده است:

همچنان که هر بهار

وظیفه‌اش را تکرار می‌کند

در درختان

مرثیه من برای تو

مکرر می‌شود

هر بامداد

(همان کتاب، ص ۳۶-۳۵)

توازی آیین بهار و بامداد، وظیفه و مرثیه، و تکرار و تکرار،
 خصلت مجاز مرسلی شعر (آن حالت متانیمیک)، ارتباط ازلای بین
 بهارهای آغازین، و تغزلهای تراژیک دئونیزوسی رادر برابر مامی گذارد.

این شعر برخاسته از دانایی عمیق و غریزی شاعرانه است. نمونه‌های دیگری از این دست بسیار فراوانند:

تا چند پیراهن شعر را

بر قامت شب اندازه کنم؟

تا چند خواب نوا را

در رگمان ساکت ساز

بر آشفته کنم؟

تا چند عشق را بپا نه کنم

تا برهنگی‌ام را بپوشانم؟

تا چند این دوک کهن را چرخ دهم

و این رشته‌ها را تاب

به روزگاری اگر آیا

انبوه پنبه‌های سپید

طناب‌داری نخواهد گشت؟

(همان کتاب ۳۸-۳۷)

وقتی که جملائی به این شگفت‌انگیزی می‌شنویم: «واز کجا که آسمان/ از نگاه محبوب من/ چنین نیلگون نگشته‌است؟» و یا «کوکب رصد نشده رؤیائی است/ در حصاره رخسارم» و تقریباً تمامی تصویرهای عمقی شعر «راز شرف» را (ص ۸۶-۸۴)؛ و وقتی که در کتاب بعدی شاعر، (قاب‌های بی‌تمثال، سال ۶۸) دقت می‌کنیم و سطرهایی از این دست پیدامی‌کنیم: «و آیا بر این دودی که هم‌اکنون برخاست/ لبخند تو نپاشیده‌است؟» (ص ۱۳)؛ و یا: «غرش موشک‌ها/ و هق‌هق نوروز رها شده/ در قاب بی‌تمثال شهر» (ص ۱۵)؛ و یا: «ماه/ در کودک -

ریزان کوچه‌ها/ در جستجوی آخرین همبازی خود بود.»؛ و یا: آه فاتحان! آواز مغلوبان/ چه زلال فرومی‌ریزد/ از غربال شما» (ص ۳۰)، مجبوریم اعتراف کنیم که شعر ما در حضور شاعران زن معاصر نیز به قله‌های ستایش‌انگیزی دست یافته است.

این تصاویر خانم ساری برگرفته از شعرهایی بود که او برای جنگ گفته بود. ولسی من یک شعر بسیار زیبا درباره جنگ از آقای محمدعلی سپانلو خوانده‌ام، قبلاً در مجله‌ای، و بعد در کتاب «ساعت امید» (سال ۶۸)، که شاید یکی از بهترین مرثیاتی قومی ما در شعر جدید است. شروع حزن‌انگیز شعر، بسیار موفق است:

نام تمام بچه‌های رفته

در دفترچه دریاست

بالای این ساحل

فراز جنگل خوشگل

در چشم هر کوکب

فواره‌ای برپاست،

بی‌خود نترس ای بچه تنها

نام تمام مردگان یحیی است.

و بعد آقای سپانلو تصاویر درخشانی از جهان مرگهای ناگهانی هشت سال شیطانی حیات ما در زمان جنگ می‌دهد: «اسفندیار مرده‌ای/ (بی‌وزن، مانند حباب کوچک صابون) / تا می‌نشیند/ شعر می‌خواند:

این پنچ تا سیم چه خوشگله

مثل خطوط حامله

گنجشک تپل میل

نک می‌زند به خط سل

لحن عامیانه این بخش از شعر که بسیار طبیعی، و در همان ریشه وزنی کل شعر گفته شده، از زبان بچه‌ها، بر ما اثری غم‌انگیز دارد. و بعد شاعر تبدیل به یکی از بچه‌ها می‌شود. انگار خطاب او در آغاز حزن‌انگیز شعر به خودش بوده است و بعد، از اعماق نیستی و مرگ و خاطره و حافظه مشترک يك قوم، به نیابت از يك مجموع، حرف می‌زند:

هر شب در این کشور
با رفتگان، با برف و بوران باز می‌گردیم
در پنجره‌های به دریا باز
از هایهو و بانگ چشم‌انداز
يك رشته‌گلدان می‌پرند از خوابهای ناز
ما را تماشا می‌کنند از دور
که همصدای بچه‌های مرده می‌خوانیم
آوازان، در برف پایان زمستانی
بر آبهای مرده می‌بارد
با کودکان مانده در آوار بمباران
در مجلس آواز، مهمانیم.

و صدای اسفندیار، منتها، این بار نه با لحن عامیانه، بلکه با لحن کل شعر، به گوش می‌رسد:

خرگوش و خاکستر شدی ای بچه ترسو
دریای فردا کشتزار ماست
نام تمام مردگان یحیی است

از برخورد موسیقایی بندهای مختلف شعر، ساختار آیینی آن نزدیک می‌شود. وصف، و پشت‌سرش، همسرایی يك قوم، قومی از

کودکان، کودکان ملت، ملتی از کودکان. همسرایی در پاسخ به توصیف يك جشن همگانی است. و همسرایی به همان زبان بچه‌هاست (ولسی ایکاش آقای سپانو این همسرایی را هم با حفظ همان ریشه و زبانی کل شعر می‌سرود)، و به دنبال آن وصف نهایی شعر می‌آید:

نوبت به نوبت، تا شب تحویل سال نو
گنجشکها و بچه‌های مرده می‌خوانند
با چشمهای کوچک شفاف
تا صبح، روی سیمهای برق می‌مانند.

(« ساعت امید»، ص ۹۱-۸۷)

تاریخ این شعر، اسفند ۶۶ است. تاریخ مقاله حاضر، اسفند ۶۹. ولسی در پایان این بخش بگویم که کتاب شعری در آمد از آقای « محمد بیابانی»، تحت عنوان « حماسه درخت گلبانو»، به مناسبت «گرامیداشت هزاره شاهنامه فردوسی». و در پایان سال ۶۹. ورود آقای بیابانی به صحنه شعر جدید فارسی، با این بازسازی امپرسیونیستی اسطوره - افسانه حماسه فردوسی، مبارک است.

سیمرغ:

گریان شده است

دجله و خفته است بیر پیر

در سایه پری ز لادن و

پرچینی از خروس

زخمی عمیق مدید است

بر گونه شفق

سرب از گلوی ابر می‌چکد و
پرسه می‌زند با باد

دروادی سکوت

یکدست دام‌گرکس است

هوا

تا دور

با دانه‌های وسوسه‌انگیز اختران

یکشنبه ۱۲ اسفند ۶۹

مصاحبهٔ بحران

— آقای براهنی، در بررسی اخیرتان در مورد شعر دههٔ شصت به بحران رهبری شعر اشاره کردید. برای رفع این بحران چه اندیشیده‌اید؟

براهنی: رفع بحران رهبری از شعر، کار يك فرد تنها نیست. همانطور که در مقالهٔ «آدینه» نوشتم، بحران رهبری شعر، بخشی از بحران رهبری ادبیات است. من اعتقاد کامل دارم که در ادبیات ما، رمان شاخص‌تر شده است. تنها بخشی از این جابه‌جایی مربوط به خود ادبیات است. تحولات اجتماعی و تاریخی ما، بخش بنیادی‌تر مسئله را تشکیل می‌دهد. تاریخ، رمان را شاحض‌تر کرده است، نه يك فرد و یا افرادی در ادبیات. بخشهای جدیدی از جامعه وارد حوزهٔ فعالهٔ تاریخ و اجتماع شده‌اند. در ادبیات، این بخشهای جدید، هویت و ابراز وجود فرهنگی می‌طلبند. اوج‌گیری رمان در دههٔ شصت به علت ورود این بخشها به حوزهٔ رمان است. این مسئله با زمینه‌سازی انقلاب، خود انقلاب، جنگ و بسیج مردم برای دفاع از کشور و نفس جدید اجتماعی — تاریخی پیش آمده است. همین موضوع، شعر را دچار بحران رهبری

کرده است، یعنی شعر، از نظر رهبری ادبی - که بطور سنتی در اختیارش بود - در حال عقب نشینی است. من شخصاً به دو صورت در برابر این بحران قرار گرفته ام: ۱- شعرهای مثنوی - نمونه اش شعر «اسماعیل»، و شعر «نامش را نمی گویم ممنوع است» که چاپ کرده ام، و دهها شعر دیگر که هنوز چاپ نکرده ام - مثل «کی آمریکا تاراج خواهد شد؟» ۲- شعرهای نیمه منظوم و نیمه مثنوی، که بعضی از نمونه های آنها را در کتابهایم چاپ کرده ام، و بعضیها را هنوز چاپ نکرده ام - «یارخوش چیزی است» مشتمل بر برخی از این شعرهاست؛ ۳- شعرهایی دروزنهای مرکب بامصرعهای طولانی تر از شکل قراردادی نیمایی این مصرع - نمونه هایش «دف»، «وسوسه سؤال»، «ماه» و «نسیم و خاکستر» که چاپ کرده ام، و ترکیباتی از اوزان مختلف که در آنها به کمپوزیسیون وزنها نظر داشته ام - نمونه اش «۵۵» که برای شما خوانده ام و تعداد زیادی از شعرهای مجموعه «خطاب به پروانه ها» که بزودی منتشرشان خواهم کرد. این تنوع شکلی، و تنوع مضمونی در خود من آن بحران را نشان می دهند. صورت دوم، از جهت ارائه دیدگاههای جدید نقد و انتقاد ادبی است. در گذشته، من تئوری ادبی و انتقاد ادبی را تقریباً توأمان می نوشتم. هدف من نه تنها بررسی ادبیات، بلکه ارائه راه به جوانان برای بررسی بیشتر ادبیات بود. زبان نقد ادبی من، هم نقد شعر و هم نقد رمان، به اندازه شعر نیما فراگیر شده است. ولی برای خود من، که مدام تئوری می خوانم و می نویسم، این فراگیری کافی نیست. تئوری، تفکر را بالا می برد. من یکسر با تعبد فکری مخالفم. برانگیختن مردم و کتابخوانها به داشتن اندیشه،

به سر سپردن به فکر، وظیفه اصلی من است. فکر می کنم که از نظر نقد ادبی، از ۲۴ سالگی، یعنی زمانی که دکتری ادبیات انگلیسی گرفتم - تا به امروز، شدیداً متحول شده ام، طوری که دکترای تخصص من در مقایسه با تئوریهای فکری کنونی ام، مثل کلاس آمادگی در برابر فیزیک «کوانتوم» است. پیچیدگی کنونی خود من، ناشی از تفکر است. ولی این پیچیدگی هم نمی تواند بحران رهبری را حل کند. یک نفر قادر به دفع و رفع چیزی نیست. تحول اجتماعی این بحران رهبری شکلهای هنری را بوجود آورده است، و تحول اجتماعی هم آن را حل خواهد کرد.

- با توجه به شعرهای چاپ شده در مجلات ادبی که اکثرشان از چهره های مطرح دهه چهل می باشد، آیا شعر معاصر جانشینان شایسته ای برای این عزیزان نیافته و آیا جوانان هنوز خود را به ثبت نرسانده اند، یا اینکه دیپلماسی تیراژ در این مورد نقش دارد؟

براهنی: شعرهایی که از چهره های مطرح دهه چهل چاپ می شود، به این دلیل اهمیت پیدا نمی کند که از چهره های مطرح چاپ می شود، بلکه به این دلیل مطرح می شود که هم از نظر موضوعات انتخاب شده، هم از نظر شکلهای و شیوه های بکار گرفته شده، و هم از نظر جهان بینی، حرف تازه ای برای گفتن دارد. شاعران مطرح دهه چهل، فرهنگ سنتی و فرهنگ جدید ایران، فرهنگ غرب، برخوردهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان را خوب می شناختند و علاوه بر تسلط بر زبان

فارسی، به يك زبان خارجی هم تسلط داشتند و از طریق این زبان خارجی، با تحولات ادبی و فرهنگی جهان مستقیماً در ارتباط بودند. در نسل جوان، کم نیستند کسانی که يك زبان خارجی را نسبتاً خوب بلدند، ولی نسل جوان، در طول سیزده سال گذشته، با فرهنگ جهان، بیشتر از طریق ترجمه آشنا شده است تا از طریق تجربه دست اول آن فرهنگ. به نظر من، این مسئله از دیدگاه مقایسه‌ای بسیار مهم است. ما ضمن اینکه يك فرهنگ قومی ملی داریم، با يك فرهنگ جهانی هم سروکار داریم، هم در بخشهای اصیل فرهنگ خودمان، که در واقع جهانی هم هست، و هم در حضور سایر فرهنگهای بومی ملی که از چارچوب بومی بیرون می‌آیند و در کلیت انسان، و ارائه آن کلیت، ویژگی جهانی پیدا می‌کنند. نسل جوان از این نظر کمبود دارد. در عین حال، در نسل جوان تعداد کسانی که بر ادبیات کهن فارسی تسلط خلاق داشته باشند، بسیار کم است. تسلط خلاق، برعکس تسلط مکانیستی و فنی، تسلطی درونی شده و اورگانیک است. به این معنی که با این تسلط، نویسنده یا شاعر، به سنت گذشته، به صورت خونی می‌نگرد، که از گذشته در رگهای امروز جاری می‌شود، از فضا و هوای امروز استنشاق می‌کند؛ با حفظ نوعی هویت انقلابی و خلاق، به سوی رگهای آینده جریان پیدا می‌کند. تسلط شاملو و اخوان، تسلط اورگانیک بود. دو شاعر مهم دیگر، یعنی نیما و فروغ، برغم تازگی زبان هر دو - نیما از همان زبان افسانه تا «تورا من چشم در راهم شباهنگام»، و فروغ در اغلب شعرهای «تولدی دیگر» و همه شعرهای «ایمان بیاوریم به آغاز فصل فصل سرد»، در فضای تسلط اورگانیک بر سنت گذشته نفس می‌کشیدند.

مثنویهای فروغ نشان می‌دهد که او «مثنوی معنوی» مولوی را درونی خود کرده بود. حرکت او در میان اوزان شعر فارسی، برغم فراوری برحق او از این اوزان، نشانه تسلط خلاق او بر شعر گذشته است. این تسلط، با تسلط استاد دانشگاهی که صنعت «لف و نشر» می‌داند، فرق می‌کند. این تسلط، به این دلیل تسلط خلاق نامیده می‌شود که گذشته را به خاطر ادامه حیات هنری، فرهنگی و شعری جهان معاصر، می‌خواهد، و ارتزاق آن از توشه‌ای است که بر خورد دینامیک حال با گذشته می‌آفریند. این نکته را ما در وجود بسیاری از شعرای سرشناس آن دوره به رأی العین می‌بینیم. شعر نادرپور، برغم محافظه‌کاری نسبی شکل آن، در همسایگی با عظمت کلامی شعر گذشته سروده شده است. شعرا و «ادبی‌ترین» شعر جدید ماست، به این معنی که از ادبیات گذشته بیشترین استفاده را می‌کند؛ در شکل و لحن زبان، و در عین حال در پاره‌ای موارد درخشان، جدید هم هست. و البته در موارد دیگر تسلط آن شکل و لحن آن زبان، آنقدر قوی است که شعر را خفه می‌کند، مثل موقعی که به ماشین هم با پدال گاز، بنزین رسانده شود و هم «ساسات» کاملاً باز باشد و ماشین خفه کند. ولی، در نسل جوان، کسی را نمی‌شناسیم که تسلط خلاق اخوان، نادرپور، آتشی، رؤیایی، حقوقی، آزاد، نیستانی و چندتن دیگر را بر ادبیات و فرهنگ و شعر گذشته داشته باشد. چگونه می‌توان شاعر فارسی بود ولی بر خود شعر و زبان فارسی تسلط خلاق پیدا نکرد؟ درست است که صفحات اول شعر همه مجلات مستقل فارسی، به شعر شاعران تثبیت‌شده معاصر تخصیص داده می‌شود - و این روندی است که «کاظم سادات اشکوری»

داشت. در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توهم‌های مختلف داشت. بیشتر موافقت‌ها و مخالفت‌ها بر روی کاغذ بود. در مورد يك چیز توهم نداشت: مخالفت با سلطنت. تنها با يك شیوه با سلطنت مخالفت نمی‌کرد. هم احزاب مختلف چپ، و هم احزاب مختلف میانه و ایدئولوژی آنها، ضد سلطنت بودند؛ بخش اساسی تفکر مذهبی هم مخالف سلطنت بود. سقوط سلطنت در نتیجه شرکت اکثریت قریب باتفاق مخالفان سلطنت در انقلاب حاصل شد. تثبیت حکومت به صورت جمهوری اسلامی، بر بخش عظیم توهمات گروه‌های سیاسی خط بطلان کشید. نسلی با آن توهمات زیسته بود. بخشی از آن توهمات مایه اصلی واقع‌بینی او را تشکیل داده بود، و بعد وارد انقلاب شده بود، شکل‌گیری‌های جدید، بنیادهای تازه و ارگان‌های اسلامی را از انقلاب تا زندان تجربه کرده بود، و با این تجربه گرانقدر و تلخ و شیرین تاریخی خود را به بعد از پنجاه سالگی به اواخر دهه شصت رسانده بود. این تجربه وسعت و عمق تاریخی دارد، و ادبیات آن هم وسعت و عمق خاصی. نسل مسن‌تر، حاصل جمع تجربه گذشته و حال بود، و نسل جوان محصول تجربه انقلاب. در مجموع تجربه نسل گذشته باید - در تکنیک‌های هنری و شعری - به عنوان بخشی از تاریخ فرهنگ معاصر، درونی تجربه نسل جوان می‌شد. چنین کاری در زمان داشت اتفاق می‌افتاد، ولی در شعر حالت دیگری پیدا کرده بود. در حوزه رمان «اهل غرق» ادامه «عزاداران بیل»، و «اهل هوا» و «ترس و لرز»، و «سمفونی مردگان»، ادامه «سفر شب» بهمن شعله‌ور، ترجمه او از «خشم و هیاهو»ی «فالکنر»، «روزگار دوزخی آقای

در «آدینه» بوجود آورد و بعد از او در «آدینه» و سایر مجلات ادبی از آن پیروی شد - ولی برخی از شاعرانی که شعرهاشان در صفحات دوم و سوم و چهارم این مجلات چاپ شده است، و من همیشه به آنها توجه داشته‌ام، فاقد حس اورگانیک نسبت به زبان و شعر کلاسیک و فرهنگ شعر جهان هستند. ولی نسل جوان، تجربه خاصی دارد که بسیار مهم است، و آن تجربه عبور از سیزده سال گذشته در زمان شکل‌گیری ذهنی نسل جوان است. ممکن است نسل گذشته نسبت به سیزده سال گذشته، دیدی قدیمی‌تر داشته باشد - گرچه در اغلب موارد ممکن است این گفته صادق نباشد - ولی نسل جوان، تجربه آمادگی برای انقلاب، شرکت در انقلاب، و بعد تجربه زندان و جنگ و صلح و غیره را، قاعدتاً باید عمیق‌تر از نسل گذشته درک کرده باشد، به دلیل اینکه شکل‌گیری ذهنی او در طول پانزده سال گذشته ممکن است اتفاق افتاده باشد. این تجربه، تجربه‌ای است اصیل، ولی برای روشن شدن قضیه، باید ببینیم به این تجربه باید چه چیزهایی اضافه می‌شد تا ما در نسل جدید، يك شاملوی جوان، يك اخوان جوان، يك فروغ سی‌ساله می‌داشتیم؟ تجربه‌ای از نوعی دیگر. نسل گذشته از پنجاه سال زندگی خود، تجربه از حوزه وسیع‌تری از تاریخ آموخته است. نادیده گرفتن این تجربه، به معنای تکرار بخشی از تاریخ گذشته از نظر تجربی خواهد بود. نسل گذشته، از نظر سیاسی با تجربه‌های مختلف چپ و میانه سروکار پیدا کرده بود. این نسل، راجع، به چپ سنتی - یعنی توده‌ای استالینی - توهم داشت؛ در مورد ضدیت با آن هم توهم داشت. در مورد دین توهم داشت؛ در مورد ضدیت با دین هم توهم

ایاز» براهنی «سنگ صبور» چوبک، «شازده احتجاب» گلشیری و بخشی از «رازهای سرزمین من» براهنی، بویژه بخش «ماهنی بود». «اهل غرق» موقعی خراب می شد که ساعدی عقب می نشست «واحمد محمود» در آخر رمان جا باز می کرد. سمفونی مردگان نیز مشکلات دیگری دارد که جای بحث آنها اینجا نیست. و در زمان خود به آنها خواهیم پرداخت. ولی بطور کلی می توان در رمان، صحبت از نسل جوان تری از رمان نویسه‌ها که کار جدی می کنند، کرد. درونی کردن تجربه‌های رمان نویسه‌های مسن تر، گرچه خام صورت گرفته، ولی به هر طریق صورت گرفته است. ولی در زمینه شعر، هنوز بهترین شعرها را کسانی گفته اند که فرهنگ شعر جدید ایران و جهان و فرهنگ ادبیات کلاسیک ایران را خوب می شناختند و یا خوب می شناسند. اگر این خصیصه‌ها در حضور شاعر مستعدی پیدا نمی شد، شعر خوب، فقط جنبه تصادفی پیدامی کرد. آدم مستعد فراوان داریم، ولی کسانی که ثمره کارشان بهتر از تجلیات ذهنی فعالان ثبت شدگان باشد، بسیار کم داریم. شعرهایی که بسیاری از شاعران جوان چاپ می کنند، طوری شبیه هم است که انگار همه را یک نفر گفته است. در حالیکه شعر شاملو با شعر اخوان، حتی در سالهای ۳۳ و ۳۴ هم، اشتباه نمی شد. شعر فرخ زاد از سال ۴۰ تا ۴۶ با شعر هر شاعر دیگری متفاوت بود. شعر آتشی و رؤیایی با هم اشتباه نمی شد. ولی می توان دهها شعر از جوانان را کنار هم گذاشت و نشان داد که با هم فرقی ندارند. شعر احمد رضا احمدی هم با این شعرهای منشور اشتباه نمی شود. در شعر نسل جوان، جهان بینی شعر دچار بحران است. به نظر من اگر چهره‌های مطرح از نظر شعری در مطبوعات تیراژ می آورند،

علتش سابقه و نسبتی است که برای تفاهم شعری با خواننده بوجود آورده اند. اگر این شعر تیراژ بیاورد، مطبوعات دنبالش نخواهند رفت. اگر شعری از جوانان تیراژ بیاورد، مطبوعات به دنبال او هم خواهند رفت. بعضی از جوانها دنبال مطبوعات حاشیه‌ای می دوند و به پروپای نسل مثبت شده‌تر می پیچند تا سری تو سرها در آورند و برخی از آنها که - دیگر سوراخ دعا را گم کرده اند - که به بوی کباب به خانه شعری تثبیت شده می روند و آنها هم با اردنگی بیرونشان می کنند، و به هر مجله‌ای که می چپند، تیراژ مجله را می رسانند به صفر سوءظن و تعطیل و ایجاد بدگمانی بین نویسندگان و شاعران و ناقدان معاصر. نقد ادبی به جوانها می پردازد، باید هم پردازد، ولی جوانان باید این قبیل مأموران تحریک را از محیط زندگی خود طرد کنند. تخریب در امور جوانها، به منظور جلوگیری از ارتباط مستقیم بین نسل من و نسل جوان است. نسل من باید تجربه‌اش را مستقیماً با نسل جوان در میان بگذارد و از نسل جوان و جوانی او انرژی بگیرد.

- سهم رهبری ادبی از طرف مجلات به عنوان عامل خط‌دهنده به شعرا و نویسندگان تا چه حد بوده و آیا در اغتشاش رهبری شعری مجلات محدود ادبی نقشی داشته‌اند؟

براهنی: مجلات ادبی و فرهنگی کشور - آنهایی که مستقل از حوزه نفوذ ادبیات مربوط به دیدگاه ادبیات رسمی و روزنامه‌ها و مجلات دولتی، چاپ می شوند، جدا از تلاشهای ادبی و فرهنگی نویسندگان

مستقل شکل نگرفته‌اند. روزنامه‌ها و مجلات دولتی، شاعران، و نویسندگان خاص خود را داشته‌اند. گرچه برخی از این مجلات و روزنامه‌ها گاهی نیما و هدایت و یکی دوتن از شاعران و نویسندگان معاصر را می‌پذیرند، ولی تکنیک‌های هنری و ادبی بندرت در اختیار آنهاست. غزل و قصیده و مثنوی آنها تقلید از شکلهای گذشته است. چیزی که واقعاً راجع به آنها حقیقت دارد. این است که آنها، بی‌آنکه واهمه‌ای از آینده‌ی هنری و ادبی خود داشته باشند، نوشته‌ی خود را در اختیار آرمانهای حکومت قرار داده‌اند. در واقع این شاعران و نویسندگان، ادبیات حزبی می‌نویسند. و منتقدان خود را هم دارند. ولی آنهایی که استقلالی برای خود در نظر گرفته‌اند، بیشتر منعکس‌کننده‌ی شکلهای و محتواهای ادبی و هنری نویسندگان و شاعران مستقل هستند. درست است که کسانی که در مقاطع کلیدی قرار می‌گیرند، سلیقه‌های خاص خود را اعمال می‌کنند، و اگر به‌گروه و حلقه‌ی ادبی خاصی تعلق داشته باشند، افراد آن گروه و حلقه را بر خ می‌کشند، ولی باز هم مجلات نیستند که خط می‌دهند. برغم کوشش عده‌ای در مجله‌ی دنیای سخن سه سال پیش برای جا انداختن چیزی به‌نام موج سوم، و یا کوششهای مجله‌ی «گردون» برای جا انداختن نسل سوم، واقعیت این است که راهی که شعر و رمان فارسی رفته، غیر از راههایی است که موج سوم و نسل سوم پیش‌پای جوانها گذاشته‌اند. به‌همین دلیل مجلات اگر خط هم داده باشند، آدمهای جدی این خطها را نادیده گرفته‌اند. شعر باید در ارتباط با تجربه‌ی درونی انسان با عصر خود، با فرهنگ گذشته و حال و فرهنگ جهان، بوجود آید. کسی که صمیمانه به این تجربه‌ی

درونی می‌اندیشد، بسادگی در داخل چارچوبهای پیشنهادی نمی‌گنجد. مجلات بخش بسیار ناچیزی از يك عصر را تشکیل می‌دهند. به‌همین دلیل، نسل جوان به جای آنکه به فکر خط گرفتن باشد باید پیام‌آور تجربه‌ی درون خود با جهان معاصر باشد. خط واقعی در آن تجربه و جهان-بینی منبعث از آن تجربه نهفته است. خود جهان‌بینی نه‌چیز خلق الساعه‌ای است و نه چیزی یکسر سنتی. تجربه کردن با مجموعه‌ی اجتماع و تاریخ و فرهنگ است که سبب پیدایش جهان‌بینی می‌شود. آن جهان-بینی، جهان‌بینی يك فرد منحصر به‌فرد نیست؛ جهان‌بینی يك عصر است، عصری که در آن هر آدم منحصر به‌فرد هم، به‌عنوان بخشی از آن به‌حساب می‌آید. به‌همین دلیل است که بیوگرافی نویسنده یا شاعر در ارتباط با زندگی‌نامه‌ی يك عصر نوشته می‌شود. اگر به‌جهان‌بینی توجه شود، به‌تئوری هم توجه شده است؛ به عمل ناخودآگاه به‌آن جهان‌بینی هم توجه شده است؛ به ساختارهای ارائه‌شده، و یا قابل ارائه هم توجه شده است. در گذشته، دو جهان‌بینی، جهان‌بینی تعهد شاعر در برابر عصر خویش، و تعهد شاعر با تجدد و نوآوری، اساس تفکر نویسندگان و شاعران مهم را تشکیل می‌داد. حالا باید نسل جوان روشن کند در ارتباط با کدام جهان‌بینی به‌خود نگاه می‌کند.

— در مورد شعرهایی که امروزه تحت عنوان موج سوم و امواج مشابه منتشر می‌شود، این سؤال برای خواننده پیش می‌آید که اصلاً این تقسیم‌بندی و نامگذاری از کجا ناشی شده و آیا موج سوم حقیقت دارد یا يك بازی انحرافی است؟

براهنی: موج سوم وجود ندارد. آنچه به‌نام شعر موج سوم

چاپ شد، از جاها، و نامها و کتابها و شاعرهای مختلف برداشته شده بود. علاوه بر این آنچه به نام موج سوم معرفی شده، بر مراتب بهترش در جزوه‌های شعر اسماعیل نوری علاء در اواسط دههٔ چهل تا پنجاه، معرفی شده بود. بخشی از چیزی که «موج نو» خوانده می‌شد در شعر معاصر ادغام شد، بخشهای دیگر آن دفن شد. هر دو صورتش تنها با دید «آنا کرونیستی» قابل شناسایی است. با رد کردن حرکت‌های جدی شعر گذشته و معاصر، در حرف و در عمل، و تحویل دادن بدترین نمونه‌های یک شیوه، در واقع یکی از دهها شیوهٔ دههٔ چهل، نمی‌توان شاعر شد. وضع هنرمند مستعد، جدا از این تعمدهاست. بیان اضطرابها، دردها و غمها و شادیهای هستی امروز انسان، نیازمند رویارویی فرد هنرمند با این عناصر هستی است. هنرمند مستعد از این طریق استعدادش را پرورش می‌دهد. پرورش دادن استعداد، انضباط، مراقبه، مراقبت و دقت در ارکان هستی انسان و هستی شعر را می‌طلبد. خواندن شعر معاصر لازم است، ولی کافی نیست. خواندن شعر فارسی لازم است ولی کافی نیست. شاعر باید راز و رمز جهان هستی را بشناسد. این راز و رمز در زندگی درونی او و در ارتباط این زندگی با زندگیهای آدمهای دیگر نهفته است. زندگی کردن با مردم، شرکت در عواطف، احساسات، حسها، غمها و شادیهای آنها، بخشی از آن راز و رمز است. خواندن شعر و رمان، دیدن فیلم، دیدن نقاشی، شنیدن موسیقی، فروتن شدن در برابر عظمت کاری که دیگران کرده‌اند، اصل فروتنی در برابر جهان هستی، درک حسی معنای هستی، زیربنای زیستن هنرمندانه را تشکیل می‌دهند. هنرمند از طریق روابط عمومی نمی‌تواند تکیه بر جای

بزرگان هنری بزنند. باید دیپلماتیک بودن را کنار بگذارد. اگر می‌خواهد استقلال داشته باشد، نباید حلقه‌ای و حزبی عمل کند. هنر واقعی از حشرو نشر انسانی هنرمند با مردم جامعهٔ خویش، با مسائل جهان هستی و جهان بطور کلی، و از حشرو نشر دائم با هنرمندان واقعی کشور خود و جهان، از طریق حلول در جهان بینی آنها حاصل می‌شود. نادیده گرفتن ابزار و مکانیسمهایی که حاصل کوششهای هنرمندان جهان در طول قرن‌ها بوده، حتی بهترین نویسنده‌ها، شعرا و هنرمندان را به آدمهای درجه سه و چهار تبدیل می‌کند و کوشش اصلی همهٔ ما باید مبتنی بر یادگیری بهترین درسهای هنرمندان، شعرا، فلاسفه و نویسندگان بزرگ گذشته و امروز باشد تا ما بتوانیم فرزندان لایق عصر خود، تاریخ بشری و خلاقیت انسان در طول اعصار باشیم. ما نمی‌توانیم با اعلام این نکته که می‌خواهیم صاحب موج ادبی یا شعری بشویم، آن موج ادبی یا شعری را بوجود آوریم. ما نمی‌توانیم با استفاده از دو تا شعر «هایکو» مانند، چهار تا تصویر از یک شاعر ایتالیایی و اسپانیولی و آمریکای لاتین، ادعا کنیم که در کشور ما نیز موج سومی خلق شده است. وقتی که مدعی موج سوم، شعرهای شاعر ساده‌ای مثل منوچهر نیستانی را چاپ می‌کند، می‌بینیم که شعر او را غلط چاپ می‌کند، و غلطها، غلطهای چاپی نیست؛ غلطهای قرائت شعر فارسی است. وقتی که همو تحقیقات راجع به همان شاعر را در مقدمهٔ کتابش چاپ می‌کند، می‌بینیم صاحب روش تحقیق نیست، سوابق کار آن شاعر را نمی‌شناسد، حرفهایی را که او راجع به خودش زده، یا دیگران راجع به او زده‌اند، در زمرهٔ تحقیق به حساب نمی‌آورد. وقتی که همو راجع به شعر اجتماعی حرف می‌زند،

می‌بینیم که اجتماعی‌ترین شعرها را کنار می‌گذارد، و یا بی‌ارزش تلقی می‌کند؛ و به دنبال سلیقهٔ احزاب و گروه‌های اوایل انقلاب، تنها شعرهای بظاهر اجتماعی را شعر می‌شناسد. این قبیل امور ساده است، ولی درك درون آثار، درك سیر درونی و ساختاری و دیالکتیکی آثار، بسیار دشوار است و لازمهٔ انجام چنین کاری، درك فلسفهٔ ادبیات، خود فلسفه، درك سیر تاریخی هنر، درك اعماق انسان هنرمند و درك رشد يك اثر در اعماق اوست. و وقتی که من از بحران رهبری شعری صحبت می‌کنم، برای روشن کردن این قبیل نکته‌های اساسی است، به دلیل اینکه افرادی از نسل جوان، گول این قبیل آدمها را می‌خورند، و به جای آنکه مدام در حال خواندن و نوشتن و تجربه کردن باشند، شعرهای بی‌ارزش دوخطی، سه خطی صادر می‌کنند. در حالیکه شعر نتیجهٔ عرق‌ریزان عمیق و دائمی روح و روان هنرمند است، و نسل جوان باید تعهد کند که درد این عرق‌ریزان عمیق را تحمل کند تا درخور نام شاعر و هنرمند باشد.

(۵) - با توجه به اینکه شعر معاصر با گذر از دوران پرتب و تاب اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی خود را به دههٔ هفتاد رسانیده است، آیندهٔ شعر معاصر را در دههٔ آینده چگونه می‌بینید و اصولاً شعر معاصر از لحاظ محتوا و موضوع به کدام سو خواهد رفت؟

براهنی: اهمیت و مهابت حوادث بزرگی که در تاریخ اتفاق می‌افتد باید در ذهن و روان رسوب کند. اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد و ما بلافاصله راجع به آن شعر بگوییم، حتی جدا از حب و بغض‌ها و

نمایشات اجتماعی و سیاسی هم آن شعر را بگوییم، باز هم رنگی از ژورنالیسم در آن باقی خواهد ماند، و اثر، حالت سرمقالهٔ منظوم و یا شعار عاطفی را خواهد داشت. انقلاب و جنگ بر همهٔ ما اثر داشته است. شعر و رمان و نمایشنامه و فیلم، از این پدیده‌ها عمیقاً متأثر بوده است. بعضی آثار خوب راجع به این حوادث در اختیار داریم. حضور بحران رهبری شعری هرگز به معنای آن نیست که شعر خوب گفته نشده است. تاریخ ما از سیزده سال به این‌ور، و جامعه و فرهنگ ما نیز به تبع آن تاریخ، دارای فضای دیگری شده است. این فضا، دیگر فضای بیست سال پیش نیست. این فضا ریتم‌های جدیدی پیشنهاد کرده است. این فضا در ذهنهای تیز، زودتر، و در ذهنهای کمتر تیز، کندتر اثر می‌کند. شعر ما در حوزهٔ شعر موزون کلاسیک، موزون نیمایی، موزون نیمایی پیشرفته - مثل استفاده از مصرعهای طولانی‌تر از معمول در وزنهای مرکب، استفاده از ترکیب چند وزن، استفاده از وزنهای مرکب و ساده باهم، استفاده از وزن و بی‌وزنی، استفاده از بی‌وزنی آهنگین، استفاده از بی‌وزنی کامل، به حوزه‌های جدیدی از فعالیت دست یافته است. در عین حال، انقلاب و جنگ و بقیهٔ مضامین بزرگ و کوچک، و فضای حاصله از مجموع حوادث تاریخی و اجتماعی و فرهنگی، و تصویرها و جهان‌بینی‌های مربوط به هویت ما در بعد از انقلاب، در شعر دههٔ شصت منعکس شد و تردیدی نیست که در آینده نیز همین مضامین در شعر دههٔ هفتاد انعکاس خواهد یافت. اولین شعرهای مربوط به جنگ ایران و عراق را شاعران جدی کشور گفتند و در شمارهٔ مخصوص جنگ «نامهٔ کانون نویسندگان»

چاپ کردند. این روند در سالهای بعد ادامه یافت. جهان‌بینی عبارت است از چکیده و عصاره فضای روانشناختی يك عصر، بصورتی که در ذهن بهترین و برجسته‌ترین نمایندگان شعر و هنر جامعه انعکاس پیدا می‌کند. ما ناموزونی عمیق خود را با بسیاری از وقایع روز و جهان نشان دادیم. چند تن از شاعران ما قالب عوض کردند - مفتون امینی و منوچهر آتشی - چند تن قالب را عوض کردند - غزل اجتماعی سیمین بهبهانی - چند تن حوزه شعر بی‌وزن را وسعت دادند تا مضامین جدید را دربر بگیرد - احمد رضا احمدی و شمس لنگرودی و فرشته ساری و ژیللا مساعد - چند تن در محافل خصوصی شعرهای با ارزشی ارائه دادند، ولی شعرشان رویهم چاپ نشده ماند - منوچهر نیکو، مرصده لسانی، ناهید تقی‌بگلو، شیوا ارسطویی و شیده تمامی - چند تن از آنان به حافظه مشترک طبیعی و یا تاریخی - فرهنگی ایران پرداختند - اولی اشکوری، دومی مجابی - چند تن فضای اجتماع و تاریخ معاصر را در ارتباط با مضامین گذشته، از دیدگاه سمبولیک و اساطیری خلق کردند - سپانلو و محمد مختاری - و نیز به منظومه‌سرایی روی آوردند؛ چند تن حوزه فعاله شعری خود را با حفظ شیوه‌های خاص خود گسترش دادند - بداله رؤیائی، نادر نادرپور، اسماعیل خوئی، منصور اوجی، علی باباچاهی - و چند تن حرف خود را در شعر، در مقابل حرف تاریخ قرار دادند - نمونه بارزش احمد شاملو - . نیازی به بیان وضع همه شاعران معاصر نیست. ولی نقد ادبی آینده باید هم به شعر بیژن کلکی بپردازد که خست‌بخرج می‌دهد و شعرهایش را مجموعه نمی‌کند و به چاپ نمی‌سپارد، و هم باید به عمران صلاحی

بپردازد که گاهی شعرهای سهل و ممتنع می‌گوید و یکی از اجتماعی‌ترین شاعران ماست. نقد شعر در آینده باید به موضوعی به نام «پیش-شعر» جدی‌تر بپردازد. در گذشته در یادداشتهای خصوصی به پیش-شعرهای بعضی از شاعران، مثل جورکش در شیراز و خاطره حجازی در تهران، پرداخته‌ام، بی آنکه چاپشان کرده باشم. بطور کلی، تنها در حضور این شاعران نیست که من حضور پیش-شعر را می‌بینم. به نظر، من وقتی که ابزارهای شکلی در شعر به حداقل می‌رسند، و یا ابزارهای ساختاری عقب‌نشینی می‌کنند و يك جزء به اجزای دیگر و همه اجزا به سوی يك کل متشکل حرکت نمی‌کنند، سروکار ما با پیش-شعر است. نمونه بارز این گسونه شعر، شعرهای شمس لنگرودی است، حتی وقتی که شعر به چند صفحه بالغ می‌شود. در این شعرها، حرف تصویر، با کمی فلسفه، کمی اجتماع‌گرایی، حرف نهایی است. در حالیکه شعر احتیاج به اورگانیک قوی‌تر دارد تا جزئیات هر يك از اجزایش به سوی کلیت ساختاری سیر کند. در شعر نصیری‌پور، شعر از يك تصویر ساخته می‌شود، ولی همین يك تصویری بودن ممکن است شعر او را پیش‌مرگ شعر آینده بکند. اجتماع و تاریخ عمداً از این نوع شعر بیرون انداخته شده‌اند، و شعر از شکل‌هایکو، فقط به فضای آن اکتفا می‌کند و ساختار ریتمیک‌هایکو را نادیده می‌گیرد، و جزء را کل می‌پندارد. و شعر، گرم نمی‌شود. در شعر شاپور بنیاد، نفوذ تصویر، حرکت عواطف، عبور از بی‌وزنی به سوی نوعی ریتم درونی، شعر را از حالت پیش-شعر نجات می‌دهد. هر جا که معماری شعر، هندسه شعر، ساختار شعر، به حداقل برسد، ما به پیش-شعر

می‌رسیم، یعنی شعری که مثل شعر خوانده می‌شود، ولی باشعرو واقعی فقط مشتبه می‌شود. اگر قرار باشد که شعر در حضور شاعران پیش-شعر، یعنی پیش-شاعران، عینیت کامل پیدا کند لازم است به دو تکنیک توجه شود: یکی تکنیک تکرار، و دیگری تکنیک دایره. برای آنکه پیش-شعر بصورت شعر درآید، لازم است شاعر بخشی از جزء قبلی را در وجود اجزای بعدی مکرر کند. در یک قطعه موسیقی جدی این اتفاق می‌افتد. در هنر، اجزای مستقل، اجزای مکررند. این حرکت، حرکت جدی آفریدن معماری و موسیقی شعر است. از این حرکت ارتباط اجزا بوجود می‌آید. به محض اینکه شما این ارتباط ناشی از تکرار با حفظ هویت اجزای مکرر را ایجاد کردید، وارد فضای فرم شده‌اید، و فرم دایره‌ای است. مگر از تکرارهای پایان‌ناپذیر حلقوی، طوری که وقتی به پایان شعر رسیدید، دوباره قدمهای مکرر اجزا، دایره‌وار، در سماع فرم به حرکت خود ادامه می‌دهند. پس توجه به تکنیک تکرار و تکنیک دایره، می‌تواند نجات بخش پیش-شعرهای امروز ما باشد، و گرنه شاعران آینده با محتوای این پیش-شعرها، شعرهای واقعی آینده را خواهند آفرید. اشتباه نشود: تکرار ممکن است گاهی همان تکرار وزن باشد، ولی منحصر به آن نیست. در قصیده بهار، ریتم افاعیلی در هر بیت تکرار می‌شود. ولی شعر باز هم شعر نیست. ابزار تکرار وسیع‌تر از این است. گاهی سطری در وسطها تکرار می‌شود، گاهی آن سطر با تغییراتی در سطرهای دیگر تکرار می‌شود، گاهی یک تصویر مکرر می‌شود، طوری که در یک شعر، انگار ما مدام چیزهایی را فراموش می‌کنیم و به یاد می‌آوریم و بعد دوباره فراموش می‌کنیم و بعد دوباره به یاد می‌آوریم. هر فراموش

کردنی، هم تکرار فراموشی قبلی است، و هم فراموش کردن چیزهایی که بعد از چیز فراموش شده، ظهور کرده‌اند، و به یاد آوردن نیز، هم تکرار به یاد آوردن قبلی است و هم به یاد آوردن چیزهایی که در فاصله تکرارها آفریده شده‌اند. دایره از مجموع این عناصر بوجود می‌آید. به همین دلیل در فرم، چیزی شبیه سماع دسته جمعی وجود دارد، چیزی که کشانی و منظومه‌ای وجود دارد. چرخش به دور خود، چرخش به دور دیگری، که به دور تو می‌چرخد.

(۶) - می‌دانیم که بسیاری از شعرای خوب ما که به شعرای بی‌کتاب معروفند در دهه شصت و قبل از آن به عللی موفق به چاپ مجموعه شعر نشدند و فقط گاهگداری به چاپ چند شعر در مطبوعات بسنده کردند. آیا در بررسی اخیرتان در مورد شعر دهه شصت، شعرهای این گروه مورد توجه شما قرار گرفته بود یا نه؟

- در حدود صد و پنجاه مجموعه شعر چاپ شده و چاپ نشده در اختیار داشتم؛ دوست داشتم راجع به بسیاری از آنها حرف بزنم. مجله گنجایش همه حرفها را ندارد. از اطراف و اکناف کشور برای من شعر می‌فرستند. گاهی مجموعه اشعار چاپ نشده هم، بین این شعرهای ارسالی هست. در جلسات چهارشنبه شب که از شش سال پیش تا سه سال پیش تشکیل شد، راجع به دهها شعر از شاعران معاصر - که اکثر آنها جوان بودند - حرف زده‌ام. بسیاری از شعرها چاپ نشده‌است. این شعرها، حرفهای من و حرفهای دیگران، که راجع به شعرها حرف زده‌ایم،

بر روی نوار ضبط شده، و بخشی از این نوارها در اختیار علی دهباشی است که در آن زمان از جلسات چهارشنبه شبها نوار می گرفت. در آن زمان بحث این بود که شعرها و حرفهای جمع راجع به شعر چاپ خواهد شد. حرفهای من راجع به کارهای شمس لنگرودی، عباس عارف، حسن فدایی، مرسده لسانی، منوچهر نیکو، ناهید تقی بگلو و چند شاعر دیگر جوانتر از نسل خود ما، در آن نوارها ضبط شده است. علاوه بر این شاعران شناخته شده تری مثل منوچهر شببانی، محمدعلی سپانلو، علی باباچاهی، محمد مختاری و عمران صلاحی در آن جلسات شعر خوانده اند و شعرشان توسط حاضران در جلسه، نقد و بررسی شده است. حرفهای من راجع به «خانم زمان» سپانلو، شعرهای جدید باباچاهی و محمد مختاری در میان آن جمع و میان آن حرفهاست. جلسه ای هم در آن شبها برای بزرگداشت روانشاد اخوان تشکیل دادیم، پیش از مرگ او، در حضور خود او، که بخشی از حرفها را من زدم، بخشی از حرفها را دیگران که، من می دانم تنها بزرگداشت اخوان، در بعد از انقلاب، در زمان حیات او در ایران بوده است. امیدوارم نوارها در اختیار دوستان شاعر و ناقد قرار بگیرد تا بعد از ویرایش، چاپ شود. در کلاسهای خودم که قبلاً روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل می شد و حالا روزهای یکشنبه تشکیل می شود، رمان نوی ایران و جهان و شعر جدید ایران، و شعر شاعران خود کلاس، بررسی شده است. بخش اعظم آن جلسات ضبط شده است. و حتی از ضبط شده ها، بخش اعظم آن پیاده شده است. وما دنبال ناشری جدی می گردیم تا سه هزار صفحه مطلب را چاپ کند. این مطلب، کمبودی را که شما به آن اشاره می کنید،

جبران خواهد کرد.

(۷) - آقای برهنی، ویژگیهای يك شعر خوب، آن هم در آغازدهه هفتاد به نظر شما چه می باشد؟

- ممکن است در پاره ای موارد معیارهای شعر این وروآن ور شده باشد. ولی روی هم، معیارهای پیشنهادی دهه چهل، که دگرگونی جدی در شناخت شعر بوجود آورد، هم اکنون نیز در مورد شعر صادق است. انتخاب نیما، شاملو، اخوان، فروغ، و نادر نادریور، به عنوان برجسته ترین شاعران آن دوره، و تمرکز روی آثار آتشی، رؤیائی و چندتن دیگر، توجه خوانندگان شعر در آن دوره و دوره بعدی به این شعرا و یکی دوتن دیگر، نشانه آن بود که ویژگیهای شعر خوب پیدا شده، و با در نظر گرفتن این معیارها می توان حتی شعر کهن فارسی را هم بررسی کرد. در مورد پیدا کردن این معیارها طبیعی است که ما با در نظر گرفتن مختصات اصلی شعر کهن و شعر جدید فارسی این معیارها را پیدا کردیم. حرکت زمان، هنوز این معیارها را دگرگون نکرده است.

(۸) آیا دوران شعر نیمایی با اوزان متداولش سپری شده است؟

- نه، سپری نشده است. اوزان متداول شعر نیمایی، مثل اوزان عروض کلاسیک فارسی مبتنی بر ساختار هجایی زبان فارسی است. ساختار هجایی زبان فارسی قابل استخراج و قابل تدریس و تعلیم است.

شعر، جدا از این ساختار هجایی و ترکیبات هجاها، می‌شود نه تنها بی‌وزن، بلکه بدون هرگونه ریتم. اوزان نیمایی جدا از این ساختار هجایی آفریده نشده‌اند. این ساختار هجایی يك مسئلهٔ زبانشناختی است، ولسی ساختار يك شعر به دنبال ساختار زبانشناختی، هم در ادامهٔ آن بوجود می‌آید و هم مستقلاً. یعنی شعر باید به همان اندازه ساختار زبان، ساختاری مستقل داشته باشد. در اثر ادبی، کلمه به‌عنوان نشانه تبدیل به نشانه به‌عنوان سمبول می‌شود. ساختارنمادین جای ساختار نشانه‌ای را می‌گیرد، و معانی نه‌براساس کلمات به - عنوان نشانه‌های معانی، بلکه به‌عنوان نمادها و سمبولهای معانی، بکار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، بندرت معنای کلمه به‌عنوان نشانه، همان معنای کلمه به‌عنوان سمبول است. از این نظر چیزی بوجود می‌آید که به آن «فرازبان» یا «متالانگاز» می‌گویند. اساس «متالانگاز» - که زبانی است فراسوی زبان معمول کلمات به‌عنوان نشانه‌های معانی، ولسی به هر طریق نوعی زبان است - بر جانشین‌سازی و مشابهت است، که بیشتر زبان استعاره است، در برابر قرابت و مجاورت و هم‌نشین‌سازی که بیشتر زبان مجاز مرسل است. کسانی که به قول «یا کوبسون» دچار زبان‌پریشی می‌شوند، از داشتن «متالانگاز» یا قدرت استعاره - سازی و قدرت تشبیه‌سازی محروم می‌شوند، و زبان را جز به‌عنوان نشانهٔ يك معنی نمی‌بینند، به همین دلیل، وقتی که جامعه، و ناقدان روزنامه‌ها می‌گویند فلان شاعر و یا نویسنده به‌چه مناسبت فلان کلمه را بکار برده - چرا که آن کلمه فلان معنی را می‌دهد - عملاً نشان می‌دهند که دچار زبان‌پریشی هستند. روان‌پریشی استالینی در دوران

حاکمیت استالین و استالینیست‌ها بر شوروی، ایجاد نوعی زبان‌پریشی کرده بود. این حرف ناقدان استالینیست که شاعر باید از بکار بردن استعاره‌های زیاد اجتناب کند و به زبان معانی اضافی تحمیل نکند، از روان‌پریشی و زبان‌پریشی جمعی این ناقدان سرچشمه می‌گرفت. دیدگاه مأموران سانسور، دیدگاهی است که در آن از «متالانگاز» خواسته می‌شود، یا به‌عنوان «لانگاز» عمل کند یا گورش را گم کند.

(۹) - با توجه به شعرهای بی‌وزن و پیچیده شدن شعر معاصر، آیا امکان دارد شعر معاصرمان به سرنوشت سبک هندی دچار شده و به يك «بازگشت ادبی» به اوزان نیمایی تن بدهد؟

- اولاً شعر معاصر در همه‌جا پیچیده نیست. در شعر بی‌وزن، سه نوع شعر داریم: در نوع اول شاعر باشناخت جدی شعر کلاسیک و شعر نیمایی، برگزیده است که شعری بگوید غیر از شعر کلاسیک و شعر نیمایی: شاملو، مفتون امینی، و اخیراً منوچهر آتشی. من خود از ابتدای حیات شاعری‌ام، مقداری شعر بی‌وزن داشته‌ام. در «آهوان باغ» تقریباً بیست شعر، و بعد برخیها را چاپ نکردم تا اینکه در «ظل الله» رسیدم به سه نوع شعر: موزون نیمایی، بی‌وزن، و ترکیب وزن و بی‌وزنی. هرگز احساس نکرده‌ام که در شعر بی‌وزن ما داریم برمی‌گردیم، یا می‌مانیم. به شعر ما، معمولاً موقعی حس بازگشت دست خواهد داد که ما طراوت بیش خود را از دست بدهیم. نوع دوم شعر بی‌وزن، شعری است که شاعرانی می‌گویند بدون آن سوابق شعر کلاسیک و شعر نیمایی. احمد رضا احمدی، بیژن جلالی، شمس لنگرودی، پیچیدگی

شعر احمد رضا احمدی در این است که خارج از هنجار عام شعر، هر گونه شعری است. ولی شعری است که طراوت دارد. در شعر بی وزن آتشی، نوعی تصنع دیده می‌شود. شعر احمد رضا احمدی بکلی فاقد این تصنع است. و زیبایی آن به تصادفی بودن و ناگهانی بودن عناصر متشکله آن است. بسیاری از این شعرها بسیار زیباست، حتی درجایی که زبان خام و ناشیانه جلوه می‌کند. طنز قوی و سرشتی و جبلی احمد رضا احمدی، که شعر را به سوی نوعی سوررئالیسم پُرطراوت می‌برد، نوشته او را در این نوع شعر، از شعر همه ممتازتر می‌کند، در جاهایی که زبان می‌خواهد فاخر شود، انگار او از درون روان خود مایه گذاشته است. شعر جلالی، قابل ترجمه‌ترین شعر فارسی است، به دلیل اینکه بر آن هیچگونه صنعت و تکلف و سابقه و مکتب حاکم نیست. ولی بخش اعظم آن فلسفه است، بصورت سطر به سطر، و می‌شد همه را به صورت پشت سرهم نوشت. به نظر من هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. معنا و تأکید بر معنا همان می‌بود که الان هست. شمس لنگرودی را همیشه می‌توان تلخیص کرد. شعری است که می‌خواهد از تصویر، استفاده کند، ولی فاقد شکل تصویری است. استفاده از تصویر، به تنهایی، بدون شکل تصویری، و یا بدون تأکید بر طنز و تصادف، و یا بدون حکمت سینه که اساس کار مفتون را تشکیل می‌دهد، خواننده را وسط راه دعوت به حذف می‌کند. خواننده می‌خواهد مدام چیزی موجزتر از آنچه ارائه شده بخواند. این ایجاز در شعر مفتون وجود دارد. ولی در شعر شمس لنگرودی هم طراوت هست. منتها، بسبب فقدان شکل، یا فقدان فلسفه، یا فقدان طنز، خواننده با حس ویرایش

پیش می‌رود. این شعرها رویم پیچیده نیستند. در شعر بعضی از شعرایی که شعرشان، شعر جدی است، ولی هنوز متأسفانه، یا اصلاً چاپ‌نشده، و یا بطور کامل چاپ نشده (مثل شعر منوچهر نیکو، که آن را ترکیب و روی هم سوار کردن کلمات، و خشم صوتی حاکم بر ارائه معانی از شعر دیگران ممتازتر می‌کند، و من شعر او را نه در جاهایی که سیاسی است، بلکه در جاهایی که تغزلی است - بر شعر بسیاری از شاعران بی‌وزن گو ترجیح می‌دهم، و امیدوارم روزی شعرهای تغزلی او، همراه نوار صدای این شعرها در اختیار قرار گیرد؛ و حیف است که شعر او در پرده بماند؛ و یا شعر ناهید تقی‌بگلو، که بیان نرم تغزلی آن، و ایجاز حاکم بر آن باید معرفی شود؛ و یا شعر عباس عارف، با تأکید نیرومندی که بر روی استخوانبندی زبان، گزیدگی واژه‌ها و تحرك صوتی شعر بی‌وزن دارد؛ و یا تصویرسازی افشان شعر ندا ابکاری که حس کودکی را با حس زنانه در می‌آمیزد؛ و یا خیالبافی نزدیک به اسطوره‌سازی که در شعر مرسده لسانی دیده می‌شود، و در آن انگار شاعر آگاهانه وارد جهان مخفی اشیای کهن و سنتی و زنانه «آنیما» شده است و...؛ و شعر شعریایی که بر آن، برخی از این ویژگیها حاکم است، ولی شناسایی آنها تازه شروع شده؛ فرشته ساری، شاپور بنیاد، ژیللا مساعد، فیروزه میزانی، منصور کوشان؛ و ضرورت دارد که شعر این شاعران بیش از اینها نقد و بررسی و معرفی شود. بطور کلی این نوع شعر، بی‌اشاره و کنایه به گذشته کلاسیک و نیمایی زبان سروده می‌شود، و در پاره‌ای حوزه‌ها به دلیل بی‌وزن بودن، شعر شناخته نمی‌شود، و باید شعر شناخته شود. می‌توان جنگی بسیار زیبا و چهارصد و -

پانصد صفحه‌ای از شعر این شاعران با تأکید تمام بر روی منوچهر نیکو، شاپور بنیاد، احمد رضا احمدی، شمس لنگرودی، فرشته‌ساری ترتیب داد، با حفظ حوزه‌ها و تعریف مبانی، و تدوین تعاریف، تا این نوع شعر به صورت بخش جدایی‌ناپذیر شعر فارسی درآید، و این است آن شعر براستی جوانی که باید بر آن تأکید کرد. شعر بی‌وزن نوع سوم، شعری است هنوز گم و سردرگم. شاعران این شعرها برغم صمیمیت خاصی که در بیان دارند - گاهی در پاره‌ای از شعرهاشان وارد آن حوزه دوم می‌شوند، ولی اغلب این سردرگمی است که آن پیچیدگی را به ذهن متبادر می‌کند. البته هستند شاعرانی که من نامشان را نبردم و براحتی در آن حوزه دوم قرار می‌گیرند. منظور آن شاعران نیستند. منظورم شعرهای فراوانی است که به دست مسؤلان شعر مجلات مستقل ماهانه می‌رسد، و برخی از آنها هم به چاپ می‌رسد، و یا شعرهایی که حتی به صورت کتاب هم درمی‌آید. چون تعداد این قبیل شعرها بسیار بالاست، خواننده سردرگمی را به جای پیچیدگی می‌گذارد. در این تردیدی نیست که تعدادی از این شعرها با کمی اصلاح در حضور خود شاعر، می‌تواند به حوزه شعر شاعران نوع دوم راه یابد. ولی برای نجات این شاعران يك حرکت جدی لازم است: نقد حضوری، کلاس شعر، بررسیهای نمونه و غیره.

و حالا برگردیم و دقیق‌تر راجع به سؤال شما بحث کنیم. اوزان نیمایی، مثل اوزان شعر کلاسیک حضور دارند. نمرده‌اند. استفاده از آنها به معنای بازگشت نیست. الان تعداد زیادی از شاعران معاصر، با سبکیها و شیوه‌های خاص خود از آنها استفاده می‌کنند. در خارج از

ایران، رؤیائی و خوئی و نادرپور، در داخل ایران، حقوقی، سپانلو، آتشی، اوجی، باباچاهی، از این وزنه‌های نیمایی استفاده می‌کنند. تسلطی که اینان بر اوزان نیمایی دارند، به آن اوزان وسعت می‌دهد. رؤیائی بندرت شعر بی‌وزن می‌گوید، حقوقی نیز همانطور و سپانلو هم، و گرچه اطلاع من از شعرهای اخیر خوئی و نادرپور بسیار ناقص است، ولی گمان نمی‌کنم آنها شیوه عوض کرده باشند. مجموعه شعرهای چاپ‌نشده‌ای از ایران به دست من می‌رسد، اغلب منتشر نشده و برای نظرخواهی. برخی از اینها بی‌وزن است. ولی گاهی شعرهای موزون هم در میان آنها پیدا می‌شود. مسئله این است: آیا شعر، شعر است؟ نیمایی و غیرنیمایی آن از دیدگاه من فرقی نمی‌کند. آنهایی که در این وزنه شعر می‌گویند بازگشت ادبی نمی‌کنند. پیچیدگی در شعرهای حقوقی و سپانلو در شعر نیمایی، بویژه شعر رؤیایی، کمتر از پیچیدگی شعر احمد رضا احمدی نیست. شعر بی‌وزن آتشی و شعر مسوزونش به يك اندازه پیچیده یا ساده است. مسئله این است که کاری که من با شعر «نام تمام مردگان یحیی است»، از سپانلو، کردم، یعنی نوعی بررسی ساختاری، باید در مورد شعرهای دیگری از او، و شعرهای دیگران صورت گیرد. امروز شعرهای فرخ تمیمی بمراتب بهتر از شعرهای گذشته اوست. او شعر بی‌وزن نمی‌گوید. شعری می‌گوید که در آن زبان موج تازه‌ای برمی‌دارد. او به سوی گذشته بر نمی‌گردد. برعکس، در وزن‌های مرکب، به تکمیل کار نیما همت می‌کند. شعر حقوقی در حالت‌های عاشقانه دارد نرم می‌شود، مفهوم و تصویر و وزن و عاطفه و اندیشه با هم به حرکت درمی‌آیند. بیست سال پیش، من می‌خواستم

– شعر دههٔ چهل، از دور که به آن نگاه می‌کنیم، فراگیر به نظر می‌رسد. آن شعر هم بر تودهٔ مردم اثر نداشت. تودهٔ مردم روی هم چندان تأثیری از شعر معاصر خود نمی‌پذیرند. در عصر ما باید صدای شاعر معاصر را به گوش عاشقان شعر رساند. باید شعر خوانیهای مرتب تشکیل داد. من فکر می‌کنم اگر ما همین حالا، با مجموعه‌ای که هستیم، نیمایی و غیر نیمایی، شعر خوانی داشته باشیم، دهها هزار نفر مستمع خواهیم داشت.

(۱۱) – آیا زنان شاعرمان توانسته‌اند در حال حاضر از تأثیر پذیری‌های فروغ بر کنار مانده و به يك استقلال زبانی شایسته برسند؟

– جواب من درباره‌ی حوزه‌ها در برابر این سؤال شما «آری» است. نخست به علت زبان خود فرخ‌زاد. زبان شعرهای آخر «تولدی دیگر» و شعرهای «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» شعرهای سهل و ممتنع هستند. تقلید از آنها بسیار دشوار است. اولاً باید آدم وزن را، هم بکار گیرد و هم از آن به سوی سبک وزنی خود فرخ‌زاد فراروی کند؛ ثانیاً باید عمق عاطفی فرخ‌زاد را داشته باشد؛ ثالثاً کمپوزیسیون شعری بداند؛ و رابعاً اندیشه‌ای داشته باشد درخور این شرایط خاص. من بسیاری از شاعران مرد و زن را دیده‌ام که به سوی این نوع شعر رفته‌اند و نهایتاً ترجیح داده‌اند به سوی شعر خود برگردند و یا شعر را رها کنند. ولی در همین مصاحبه من از چند شاعره اسم بردم که دارند جدا از فرخ‌زاد کار خود را می‌کنند: خانم ساری، خانم مساعد، خانم لسانی، خانم میزانی، و از کسانی که هنوز شعرشان درست و حسابی

حقوقی را به این صورت که او الان درآمده، و شعر می‌گوید، ببینم. شعری که نادرپور، خطاب به نصرت رحمانی در خارج از ایران گفته، با بهترین شعرهایی که او در طول این چهل و پنج سال گذشته گفته، برابری می‌کند. شعری دارد نادرپور که در یکی از مجلات خارج از ایران چاپ شده و چهارپاره است، یکی از شعرهای زیبای زبان فارسی است. شاعر ریش می‌زند، لباس مرتب می‌پوشد و برای تفریح بیرون می‌آید. شهر، يك شهر غربی است. می‌تواند پاریس، لندن، نیویورک، رم، لس‌آنجلس یا هر شهر غربی دیگری باشد. گدایی راه بر او می‌بندد و از او پول می‌خواهد. وقتی که او دارد به گدا پول می‌دهد در چشم گدا خیره می‌شود و می‌بیند که او خود نیز در چشم گدا، به صورت گدا منعکس شده است. هیچ شعری از خارج از کشور، تبعید، تنهایی و انزوا و عسرت تبعید را مثل این شعر نادرپور نشان نمی‌دهد. معماری زبان شعر هم بسیار قوی است. گدای غربی، فرستاده‌ای غیبی است تا شاعر به عسرت چهرهٔ درونی خود پی ببرد. اینکه خضر مرادگاهی به صورت سائلی بر شخص ظاهر می‌شود و او را به حضور جهانی دیگر، جهانی جدا شده از او، وقوف می‌دهد، موضوعی سراسر شرقی است. ولی به نظر من، همین وقوفهاست که از درون شاعر برمی‌خیزد، و او را به سوی اعماقی بزرگ‌تر، قاره‌ای از اندیشه‌ها و عواطف تازه، رهنمون می‌شود.

(۱۰) – چرا شعر معاصرمان هنوز نتوانسته چونان دههٔ ۴۰ فراگیر باشد و تأثیر اصلی خود را بر تودهٔ مردم بگذارد؟

به دست مردم نرسیده، خانمهای شاعری را می‌شناسم که شعرهای بسیار خوبی به دور از تأثیر فرخزاد می‌گویند. در عین حال ما خانم بهبهانی را داریم که شعرش همیشه جدا از تأثیر فرخزاد بود، و الان در حوزه غزل، برای خود حوزه منحصر به فردی است. چند شعر از خانم شیوا ارسطویی خوانده‌ام که خوب بوده، و چند شعر از خانم ناهید تقی بگلو. تأثیری از فرخزاد را در این شعرها ندیدم.

(۱۲) - شما عمری در زمینه نقد ادبی فعالیت داشته‌اید و ما جوانان شما را نماینده نقد ادبی می‌شناسیم. امروز فقدان نقد ادبی بویژه در زمینه شعر را چگونه توجیه می‌کنید؟

- شما می‌دانید که اکثر مجله‌های ادبی مستقل در طول همین چند سال گذشته پا گرفته‌اند. نقد ادبی احتیاج به مجلات مرتب دارد. من از اوایل انقلاب مسئله‌ای مطرح کردم به نام بحران رهبری نقد ادبی در ایران. بخشی از آن به صورت سه مقاله به مجله کتاب انتقاد انتشارات زمان که قرار بود به سردبیری من درآید، سپرده شد، ولی با اوضاعی که در سال ۶۰ برای من پیش آمد، ناشر جازد و همکاران آن زمان من، آقایان ابوالحسن نجفی و رضا سیدحسینی هم رفتند سراغ کارهای خودشان. بعد از چاپ «کیمیا و خاک»، ملک ابراهیم امیری، از دبیران وزارت آموزش و پرورش، مصاحبه مفصلی با من کرد تحت عنوان «بحران رهبری نقد ادبی»، که چهارصد صفحه آن حروفچینی شده ولی بقیه هنوز مانده است. علاوه بر این، من راجع به کارهای شاعران معاصر، هم در جلسات شعر چهارشنبه شب حرف زده‌ام، و هم بیش از

پانصد صفحه راجع به آنها نقد نوشته‌ام که در چاپ جدید طلا در مس چاپ می‌شود. مسئله انتشار «بوطیقای قصه نویسی» هم حل شده که امیدوارم امسال یا اوایل سال آینده منتشر شود، دیگران نیز در زمینه نقد کارهایی کرده‌اند و می‌کنند. ولی من مثل شما معتقد به فقدان نقد ادبی نیستم، برعکس اعتقاد دارم که نقد ادبی وجود دارد، ولی کافی نیست. ما باید روی نقد شعر بطور متمرکز کار کنیم. نخست اینکه باید شاعران، پس از تشکیل کانون نویسندگان، در چارچوب کانون، انجمن شاعران ایران را تشکیل دهند. ثانیاً باید مجلاتی مخصوص شعر درآید، فقط شعر، و نقد شعر. ثالثاً مجلات باید بطور مرتب صفحات خود را به بررسی شعر جدید ایران تخصیص دهند. رابعاً باید مکانیسمهای جدید نقد شعر راه بیفتند. این مکانیسمها عبارتند از معرفی کوتاه و هفتگی کتابهای شعر؛ بررسی آثار یک شاعر، بصورت مجموعه شعرهای او، یا کتابی از او؛ بررسی تئوریک شعر که هم می‌توان در مجلات ماهانه انجام داد و هم در مجلات فصلی. باید متون معتبر انتقادی شعر، بویژه کارهای تئوریک را، ترجمه و معرفی کرد، و نیز باید کتابهای کامل راجع به زندگی و سوابق شعری - فرهنگی شاعران جدید نوشت. ارائه گزینهای شعر با تفسیرهای انتقادی نیز بسیار مفید خواهد بود.

(۱۳) - به عنوان یک ناقد ادبی و یک شاعر چه پیشنهادهایی به شعرای جوان و چه راههایی برای مشاورین ادبی مجلات پیشنهاد می‌کنید؟

- در جواب پرسشهای مختلف شما به این سئوال جواب داده‌ام.

(۱۴) - شعر نسل سوم و جوان ترها را چگونه می بینید؟

- راجع به شعر جوان ترها در پاسخ پرسشهای مختلف شما جواب داده ام.

(۱۵) - وضعیت شعر معاصر در خارج از ایران چگونه است؟

- اطلاعات من از شعر معاصر در خارج از ایران بسیار محدود است. از نادرپور فقط يك كتابش را ديده ام، از رۇيائى هم فقط يك كتاب را. چند تن از شاعران جوان ايران بر ايم شعر فرستاده اند، كه خوانده ام و پاره هاى از آنها بسيار خوب است. ميرزا آقا عسگرى شعرهايش را به مطبوعات ايران مى فرستد كه مى خوانم و بعضيهايش را مى پسندم. ولى اين مقدار اطلاعات براى بررسى شعر ايران در خارج از ايران كافى نيست.

(۱۶) - با توجه باينكه زبان مادري شما آذرى است، وضعیت فعلی ادبیات معاصر آذربایجان را چگونه می بینید و برای معرفی ادبیات آذربایجان چه اقداماتی کرده اید؟

- در سفرهايم به آذربايجان، عده هاى از شاعران آذربايجان، در جلساتشان به دو زبان شعر مى خوانند: تركى و فارسى. برخى از اينها بسيار خوب است. قصه هاى هم كه گهگاه از نويسندگان آذربايجان چاپ مى شود به دستم مى رسد و مى خوانم. بطور كلى مشكل ما در

خود زبان تركى است. معيار شعر تركى آذربايجان، نه از لحاظ كيفيت شعر و سبك و غيره، بلكه تنها از لحاظ زبان، شعرهاى تركى شهر يار است. شهر يار از تركى اى استفاده مى كند كه از لحاظ ريشه آذربايجانى بسيار اصيل و ديناميك است. شعرهاى تركى او، جديدتر از شعرهاى فارسى اوست. و بطور كلى شعر تركى او در اوزان شكسته و فولكلوريك بسيار غنى تر از شعر فارسى اوست. ولى هنوز هستند كسانى كه گمان مى كنند بايد از نحو تركى استانبولى استفاده كرد، در نوشتن نثر، و يا بايد از كلمات و اصطلاحات تركى باكو استفاده كرد. شكى نيست كه ريشه هاى اين سه تركى يكي است. ولى هر كدام از اين لهجه ها در بستر موقعيتهاى تاريخى و اجتماعى خاص رشد كرده اند و به همين دليل باهم فرقهاى اساسى دارند. در شعر تركى امروز، هنوز شاعران ما از جهان فئودالى و عقب مانده بيرون نيامده اند. شعرهاى كه در «وارليق» چاپ مى شود، بويژه نحوى كه در مقالات اين مجله بكار گرفته مى شود، به نسبت قرن بيستم، عقب مانده اند. البته اين محققان و شعرا دارند به نوع خاصى از ادبيات تركى خدمت مى كنند. ولى من شعر به زبان آنها را نمى پسندم، و از نحو مقالات آنها هم خوشم نمى آمد. گرچه آنها را در كار خود، و در دفاع از آزادى زبان و ادبيات مردم آذربايجان، صادق مى دانم. ولى كارى هم از دستم برنمى آيد. قسمت اعظم آثار من به زبان فارسى است. دو سه سال پيش در حضور جمعى از جوانان و دوستم كيومرث كياست، نقاش برجسته آذربايجان، بحث اين شد كه كتابى راجع به شاعران و نويسندگان آذربايجان (چه فارسى گوى و چه تركى گوى) و هنرمندان

ولایتان فراهم کنیم، ولی متأسفانه طرح در مراحل جنینی است و به‌جایی نرسیده است. حقیقت این است که قاعدتاً من نباید حتی از کار دیگران هم انتقاد کنم، چرا که جز در حوزه شعر، آن هم، نه بیش از بیست سی قطعه، در هیچ حوزه‌ای از ادبیات ترکی آذربایجان فعال نبوده‌ام. دیگران هر قدمی که بردارند، مغتنم است و من آن قدم را روی چشمم می‌گذارم.

سایر سؤالها :

سؤالهای ۱۷ و ۱۸ شما مربوط به زبان فارسی است و من ترجیح می‌دهم در يك بحث جداگانه‌ای به آن بپردازم. سؤال ۱۹ مربوط به کانون نویسندگان است، و قاعدتاً نباید بیش از آن مقدار که در مطبوعات راجع به آن نوشته‌ام، مطلبی بنویسم. دیگران هم مفصلاً راجع به کانون حرف زده‌اند و اگر اقدام جدیدی از سوی نویسندگان صورت بگیرد، حتماً به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسید. سؤال آخر را در جوف پاسخ به سؤالهای دیگر جواب گفته‌ام*.

* سؤالهای دوست شاعرم، اکبر اکسیر، در اواخر فروردین ماه در آستارا به من داده شد. پاسخها در اوایل شهریور ماه در اختیار اکسیر گذاشته شد.

۷۰/۶/۴

يك مصاحبه

— این سؤال را از آقای شاملو پرسیده‌ام. از شما هم می‌پرسم. سالهای جنگ دوم جهانی شما در تبریز بوده‌اید. گوشه‌ای از ضربه‌های هولناک آن را شاهد بوده‌اید. اما جنگ آثار ادبی بسیاری آفرید و باعث پیدایی چهره‌های درخشان در ادبیات جهان شد. در این مقطع تاریخی خیلی از نویسندگان هم به‌نطق آثاری نائل شدند که متأثر از تجارب شخصی‌شان از جنگ بود. یعنی تأثر مستقیمشان از جنگ مایه و پایه خلق آثاری بزرگ و بعضاً با ارزشهای جهانی و ماندگار شد. شما شرایط زمانی و مکانی شاعر و نویسنده و بطور کلی هنرمند را در تأثیرپذیری از جنگ چگونه می‌بینید؟

— سؤال شما به سه بخش تقسیم می‌شود :

یکی اینکه در زمان جنگ دوم جهانی من در تبریز بودم و ممکن است آن جنگ بر کار من اثر گذاشته باشد. دیگر اینکه جنگ دوم باعث و بانی پیدایش آثار بزرگ در سطح جهانی شد. و سوم اینکه تأثیرپذیری از جنگ، (اصولاً) و بطور کلی، چگونه چیزی است. اولی بطور خصوصی به من و آثارم در ارتباط با جنگ دوم و مسئله

تبریز مربوط می‌شود. دومی مسئله را به سطح آثار جهانی گسترش می‌دهد. و سومی از من دیدگاه تئوریک راجع به ادبیات جنگ می‌طلبد. با حفظ همان سلسله مراتب از جزء به کل مسئله را بررسی کنیم:

در شهریور ۲۰، من شش ساله بودم، و تبریز دم تیغ. وارث شوروی به یک طرفه‌العین وارد تبریز شده بود و رتق و فتق امور می‌کرد. من کوچک‌تر از آن بودم که راجع به این قضیه در آن زمان نظری داشته باشم. در نتیجه بیشتر یاد و خاطره در ذهنم مانده است. البته اشغال، جابجایی عینی و ذهنی ایجاد کرده بود، و ما همه از آن جابجایی سهم برده بودیم. مثلاً در بمباران تبریز ما همه رفتیم چپ‌دیم توی سقاخانه‌ای که درست نبش خانهٔ وقفی «گود مرده شوخانه» بود. ما در این خانهٔ وقفی زندگی می‌کردیم. مادر بزرگ رهبر ما شده بود و امر و نهی می‌کرد. مثل همیشه، فشار اشغال، و نه جنگ - به دلیل اینکه کسی با کسی جنگ نمی‌کرد - روی دوش طبقهٔ محروم بود. آنچه در طول پنج یا شش سال بعد، بر خانواده کارگری من گذشت، به معنای واقعی شوم بود. من رمان چاپ نشده‌ای به نام «تبریزیها» دارم که مربوط به همان دوره است. دو فصل از این رمان در مجلهٔ «نگین» در اوایل انقلاب چاپ شد. و حالا در «جنون نوشتن» گنجانده شده است. این رمان مستقیماً با تأثیر جنگ و اشغال بر روحیهٔ مردم تبریز سروکار دارد. رمان چاپ نشدهٔ دیگری دارم تحت عنوان «مردگان خانهٔ وقفی» که مشخصاً به حوادث شهریور ۲۴ تا آذر ۲۵ می‌پردازد و بابتی آمده‌های جنگ دوم و اشغال و موضوع فرقهٔ دموکرات

سروکار دارد. صفحاتی از زندگی شخصیت «محمود شریفی»، شخصیت اصلی «آواز کشتگان»، به روزهای اشغال تخصیص داده شده است. می‌دانید که بخشی از حوادث «رازهای سرزمین من»، بویژه بخشهایی از زندگی «سرهنگ جزایری»، «تیمسار شادان» و «حسین میرزا» مربوط به جنگ دوم، جریان اشغال، ارتباط روسها با منطقه، و تقابل فرهنگی - اجتماعی مردم با فرهنگ خارجی است. شعر من، بویژه شعرهایی از نوع «حوادث»، «حوادث و پدر و مادر»، «تصاویر شکستهٔ زوال»، و تعداد زیادی از شعرهای مربوط به دوران کودکی، با همین موضوع سروکار دارد.

بطور کلی، مسائلی که برای یک نویسندهٔ جدی آذربایجانی مطرح می‌شود، سوای مسائلی است که برای یک نویسندهٔ شیرازی، اصفهانی و یا تهرانی مطرح می‌شود. در این تردیدی نیست که نویسندگان ایران وجوه اشتراك فراوانی با یکدیگر دارند. مثلاً موضوع «شهادت» در کار «سیمین دانشور» شیرازی، «آل احمد» تهرانی، «گلشیری» اصفهانی و من تبریزی یکی از آن اشتراکات است، ولی نویسندهٔ آذربایجانی تصویر خاص خود از آن موضوع را مطرح می‌کند که مقداری از آن مربوط می‌شود به تصور منطقه‌ای و آذربایجانی او از منطقه. این، البته نوعی اختلاف و یاسلیقه و ویژگی فکری و تخیلی در چارچوب اشتراك مضمون است. ولی یک نویسندهٔ آذربایجانی، به دلیل تعلق داشتنش به یک حوزهٔ خاص جغرافیایی و «ژئوپولیتیکی»، به علت مرزی بودن منطقه‌اش، محصور بودنش از شمال به آذربایجان شوروی، از

غرب به ترکیه، به دلیل وجود صد سال سابقه نسبتاً فشرده انقلاب و ضد انقلاب در حوزه حافظه، تخیل و تجربه‌اش، به دلیل تحقیر نژادپرستانه که در زمان سلسله پهلوی، فقط از دیدگاه آن به آذربایجانی نگریسته می‌شد، به دلیل اختلاف زبان مادری‌اش با فارسی‌زبانان - که منشاء بروز حرکات گریز از مرکز خاص شده و نتیجتاً چیزی جز سرکوب عاید آذربایجانی نکرده است، به دلیل هجوم‌های مختلف که تجربه کرده، و مردانی که هر از چندگاهی بالای‌دار دیده، به دلیل شدت وحدت حوادث از رهگذر قرار گرفتن در معبر حوادث جهانی، و سایر علل و موجبات دیگر، با نویسنده‌ای که فرضاً شیرازی یا اصفهانی است فرقه‌های اساسی دارد. از این بابت این نویسنده به تجربه اشغال در زمان جنگ دوم جهانی بصورتی دیگر نگاه می‌کند. ظلم عصر پهلوی اول، در مرحله بعدی، یعنی در اوایل سلطنت پهلوی دوم، در زمان اشغال آذربایجان توسط نیروهای سرخ و حضور فرقه دموکرات، در ذهن نویسنده آذربایجانی احساس‌های متضادی ایجاد کرد، طوری که هیچکدام از نویسنده‌های ما در طول سی یا چهل سال گذشته از منطقه آذربایجان، از داشتن این احساس‌های متضاد - مثلاً حس گریز از مرکز خیلی قوی برای دست یافتن به نوعی هویت - درامان نبوده‌اند: از يك سو مغرور، از سوی دیگر متزلزل؛ از يك سو صاحب تفکری جدی، و از سوی دیگر گرفتار وجدانی معذب به دلیل نوشتن و نسرودن به زبان مادری؛ از يك سو خلاق به معنای واقعی، از سوی دیگر، روبرو با تحقیر و حس خودمحوری شوونیستی اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان فارس. باری، اینها و دهها خصلت دیگر، او را از بقیه

نویسندگان و شاعران نه ممتاز، بلکه متمایز می‌کند.

ولی شوروی، برغم اشغال آذربایجان، در حال جنگ با دولت ایران و ملت ما نبود. ایران مظلوم واقع شده بود. ولی جنگی در کار نبود. و همین، احساس‌های متضادی را در همه مردم بوجود آورده بود. در نتیجه تجربه ما با تجربه نویسندگان فرانسوی و نویسندگان لهستانی در زمان اشغال فرانسه و لهستان توسط نیروهای نازی، کاملاً فرق می‌کرد. همه نویسندگان لهستانی و فرانسوی، در تهدید کامل نیروهای اشغالگر زندگی می‌کردند. این تهدید در آن کشورها صورتهای مختلف داشت. در فرانسه «لویی فردینان سلین» به نازیسم دل سپرد، و برغم نبوغ عظیمش مدتی طولانی در بدنامی زیست. دیگران، مثل «آندره مالرو» و «ژان پل سارتر» از تجربه اشغال و مبارزه با نازیسم، روسفید بیرون آمدند. برخی دیگر مثل «روبر دسنوس» جان خود را در بازداشتگاه از دست دادند. ولی سرود زیبا و بلند «دسنوس» پیش از مرگ او از رادیوهای متفقین به گوش دنیا رسید. لهستان خرد شده، نویسندگان بالفعل و بالقوه‌اش را به چهارگوشه جهان پراکند «آیزک بشویس سینگر»، نویسنده یهودی از آمریکا سر در آورد، و همچنین، «یرزی کازینسکی» که در زمان جنگ کودکی بیش نبود و همه زجرهای دوران کودکی‌اش را در کتاب «پرنده رنگین» یا «پرواز را به خاطر بسپار» و بقیه آثارش منعکس کرد. این تجربه‌ها با تجربه‌های کاملاً متفاوت بود. از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵، من، جزیکی از شعرا، هیچ نویسنده و شاعری را نمی‌شناسم که زندانی متفقین بوده باشد. یعنی اگر در قبل از شروع

زن مختلف رامی آورم که سرنوشتشان به آن اشغال ارتباط پیدامی کند. در سال ۲۳، عباس آقای مهاجر از عمه من خواستگاری کرد. پدرم، که باصطلاح بزرگ خانواده بود، با ازدواج آن دو موافقت کرد. ولی در سال ۲۵، وضع فرقه تسق و لوق شد. عباس آقا یا باید در می‌رفت و یا می‌ماند و می‌مرد. بوساطت اقوام، پدرم طلاق عمه‌ام را، چند روزی پیش از رفتن عباس آقا به آن سوی مرز گرفت. و بعد مرز از سال ۲۵ تا ۵۷ بسته شد. اگر این دو شرعاً از یکدیگر جدا نمی‌شدند چه اتفاقی می‌افتاد. در سال ۶۴، در خانه یکی از اقوام زخم، زن شصت و سه چهار ساله‌ای را دیدم که دو پسر ۴۰ ساله و ۳۹ ساله داشت، و خود او داشت حاضر می‌شد که برود به باکو و برای اولین بار پس از گذشت ۳۹ سال، شوهرش را ببیند. وقتی که در ۲۱ آذر ۲۵، شوهر داشت در می‌رفت، در شهر مرند می‌آید دنبال زنش که باهم به آن سوی مرز بروند. دوستانش به او می‌گویند که زنش پیش از او براه افتاده است. مرد می‌رود تا به زنش بپیوندد. ولی زن فقط يك تك پا رفته بود دو سه خیابان آنورتر به خانواده‌اش سر بزند. زن می‌ماند، بابچه‌ای کنار دستش، و بچه‌ای در شکمش. و شوهر در آن سوی مرز، منتظر می‌ماند. انتظاری سی‌ونه ساله فقط در افسانه‌ها و در آذربایجان می‌تواند واقعیت داشته باشد. این تجربه در اصفهان، شیراز و تهران، چیزی خیالی است. ارس، دیواری محکم‌تر از دیوار برلین بوده است. پیوند دو آذربایجان فجیع، خیالی، باورنکردنی و شورانگیز بوده است. زنی که پس از گذشت آن همه سال می‌خواست به شوهرش در آذربایجان

جنگ هم در کسی همدلی با آلمان بود، بعد از اشغال ایران، لااقل در میان شاعران و نویسندگان چنین چیزی مشهود نبود. تجربه خود شورویها هم با تجربه ما متفاوت بود. از ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۰، مضامین مهم بدنه اصلی نویسندگان روس، جنگ اول جهانی، انقلاب بلشویک، جنگ داخلی و مبارزه علیه کشورهای امپریالیستی بود. ادبیات استالینی و ادبیات ضد استالینی توأمان در حال شکل گرفتن بود. ولی تضادهای اعماق اجتماع، از طریق تداخل مستقیم و غیر مستقیم با آن مضامین مهم، خود را انعکاس می‌داد. از سال ۴۰ به بعد، «جنگ میهنی» که از دیدگاه استالینی، اصلی‌ترین مضمون اجتماعی - تاریخی بود، به پیروی از خط‌مشی حزب، بر شعر و رمان حاکمیت داشت. تقریباً نویسنده‌ای در شوروی نمی‌توان یافت که راجع به جنگ دوم شعری نگفته، یا رمانی نوشته باشد. مصیبت جنگ، مصیبت خفقان استالینی را بکلی تحت الشعاع قرار داد. نویسنده سلاح به دست گرفت و به جنگ نازیس رفت. تجربه مرگ، قتل عام، دم دروازه مسکو بود. دانشجویان مسلح بی تجربه ولی پرشور، سینه سپر کردند، تاسکو سقوط نکند. مرگ و ایستادگی در برابر مرگ، مرگ به خاطر خاک کشور، آرمان اصلی شعر و رمان شد.

— در میهن ما چطور؟

— تجربه دوران کودکی من جدا از تجربه اشغال ایران توسط نیروهای شوروی نیست. برای آنکه بدانید این تجربه چقدر متفاوت از تجربه دیگران، و چقدر برای ما مهم است، من دو مثال از دو

شمالی بیبوند ، به من گفت : « تو باید زندگی مرا می نوشتی . » در طول قریب به چهل سال ، سه چهار نامه و چند خبر غیرمستقیم ، بین دو دل داده رد و بدل شده بود . هم چیزی از زندگی « دکتر زیواگو » در این مورد و زن بود ، و هم چیزی از سولژنیتسین و زنش . زن سولژنیتسین ، به خیال اینکه شوهرش مرده ، با مردی دیگر ازدواج کرده بود . بعد که سروکله سولژنیتسین پیدا شد ، زن از شوهر دوم طلاق گرفت و زن شوهر اولش شد . وضع زن و شوهر آذربایجانی ، حتی باورنکردنی تر بود . تجربه ما ابعاد خاصی دارد که با ابعاد تجربه سایر اقوام و ملل فرق می کند .

— گفتید که تجربه دوران کودکی شما جدا از تجربه اشغال توسط نیروهای شوروی نیست . به نظر شما این تجربه با تجربه سایر کشورهای تحت اشغال چه فرقی داشت ؟

— نازیها ورشو را ویران کردند . ولی تبریز در زمان اشغال روسها، ویران نشد . روسها افغانستان را متلاشی کردند . ولی آذربایجان متلاشی نشد . آمریکایی ها ویتنام را ویران کردند . آذربایجان ویران نشد . علت روشن بود . ایران در حال جنگ با متفقین نبود . پس از رفتن رضاشاه ، ایران متحد متفقین شد . خدمات خود را در اختیار متفقین گذاشت . بهمین دلیل ، در جنگ دوم ، از طرف ما نه جنگی در کار بود ، نه مقاومتی و نه نهضت مقاومتی . به همین دلیل بر ذهن نویسندگان آن روز آذربایجان توهمی از نوعی دیگر حاکم بود . شعر و نثر ترکی آذربایجانی در آن دوره گل کسرد . و در بسیاری از

نویسندگان و شاعران این حس ایجاد شد که سرگذشت و سرنوشت فرهنگ ، زبان و ادبیاتشان ، اشتراکاتی با آذربایجان شوروی دارد . این تجربه ، در دوره بعدی ، یعنی پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان و سقوط فرقه دموکرات ، به زبان و ادبیات و فرهنگ آذربایجان ، بطور غیر مستقیم لطمه زد ، به این معنی که زبان و فرهنگ آذربایجان مترادف حرکت های سیاسی ای شناخته شد که تصور می رفت حضور نیروهای شوروی و فرقه دموکرات در آذربایجان به میراث گذاشته است . زبان و ادبیات آذربایجان در عصر پهلوی دوم ، حتی مشکوک تر ، و به يك معنی ، خائنانه تر قلمداد می شد . ناله هایی که شهريار از این بابت کرده ، بیانگر خائن قلمداد شدن زبان و فرهنگ بومی است . تازه شهريار باید از اقبال خود شاکر بوده باشد که توانست « حیدر بابا » و چند شعر ترکی دیگر را بگوید و منتشر کند . غزلسرایي مثل محزون (فخرالدینی) از ۲۵ تا ۵۷ چیزی چاپ نکرد . قصه نویسی مثل گنجلی صباحی ، در طول هشتاد سال زندگی اش ، فقط پس از انقلاب تا مرگش شاهد چاپ قصه هایش به ترکی بود . نسل جوان تر ، من و ساعدی و بهرنگی — که چند سالی پس از ما شروع به نوشتن کرد — باید از دوش محتوم یکی را انتخاب می کردیم : یا باید به ترکی می نوشتیم و تا چند دهه روی چاپ نمی دیدیم . و یا به سبب ممنوع بودن ترکی ، به فارسی می نوشتیم ، و خود را از تسلط یافتن به ترکی و تأثیر گذاشتن مستقیم بر مردم آذربایجان محروم می کردیم . تاریخ ، شق دوم را بر ما تحمیل کرد . بدین ترتیب ما به فارسی روی آوردیم . تجربه ای از این دست با تجربه هدایت ، آل احمد ، چوبک

و گاستان فرق می کرد. وضع ما بی شباهت به وضع نیما نبود. ما برزبانی زاده شدیم و با زبانی دیگر نوشتیم. به نظر من جنگ و اشغال ما را هر چه بیشتر به حضور زبان مادری وقوف داد، و ما را بی تاب و تشنه آن کرد. ولی این بی تابی هرگز از بین نرفت. این تشنگی هرگز مرتفع نشد. ساختار این بی تابی، این تشنگی دستخوش نوعی جابجایی شد، خود را به فضای دیگری از روح و روان ما منتقل کرد. انگار من تشنه به دنیا آمده ام و تشنه خواهم مرد. و دیگر هیچ زبانی مرا سیراب نخواهد کرد. شاید بخشی از عطشی که من برای نوشتن دارم، به این سبب باشد که زبانی که من بکار می برم، یعنی فارسی، سیراب نمی کند. یعنی هیچ چیز مرا قانع نمی کند، نه زیاد نوشتن، نه زیاد گفتن، نه خوب نوشتن و خوب گفتن، و نه حتی شکستن همه سنتهای زبان فارسی از دیدگاه زیباشناختی و در آن سوی این سنتها چیزی را پروراندن و آفریدن. تاریخ، روابط زبانی خاصی را بر من تحمیل کرده که من احساس می کنم بر غم داشتن تسلط کامل بر سه زبان، هر سه زبان ناقص اند. به سبب وجود روابط تاریخی خاص، چیزی در وجود من شکسته است، و هنوز چیزی که در کمال مطلق جانشین آن بشود، بوجود نیامده است. شاید به این دلیل باشد که من فارسی را هنوز هم زبان ناقصی برای بیان منویات خودم می دانم. حقیقت این است: من در وضعی قرار گرفته ام که زبانهایی که می دانم، برای بیان درونیهام کافی نیستند. امکان دارد بگویند که وقتی حافظ این همه نازک بینانه مسائل خود را به زبان فارسی بیان کرده، تو چکاره ای که فارسی را ناقص می دانی؟ و من جواب می دهم: نقص زبان فارسی امروز، زائیده نقص تاریخی ماست.

– نقص تاریخی ما؟ منظور تان چیه؟

– منظور من این است که تاریخ ما ناقص است. البته به يك تعبیر، هر تاریخی ناقص است، ولی تاریخ ما بصورتی ناقص است که من صاحب آن تاریخ حسش می کنم. من نویسنده، نیمی از نویسنده يك نوشته هستم، نیمه دیگر آن زبانی است که از گذشته آمده، و به امروز رسیده، و امروز تاریخ آن را شکل داده است؛ و چون این تاریخ مرا ارضا نمی کند، و نیمه ای است که نیمه مرا کامل نمی کند، نسبتی که من با جهان دارم، نسبتی است ناقص. کل هستی من در زبان جاری نمی شود. من با انقلابهای ناقص، طبقات ناقص، و با تصوره های ناقص از برابری، دموکراسی، آزادی، فرهنگ و هنر سروکار دارم. به نظر من انقلاب مشروطیت ما را ناقص گذاشت، جنگ دوم جهانی و حرکات آذربایجان، کردستان و خوزستان و نهضت نفت در تهران و جنوب ما را ناقص گذاشتند و ۲۲ ی بهمن هم ما را ناقص گذاشته است. برای حل مشکلات روانی جامعه که به دنبال مشکلات مادی جامعه پیدا شده است، ما همیشه چشم به آینده می دوزیم. چیز بدی نیست. رهایی و رهایی بخش در جایی در آینده به انتظار تاریخ ما نشسته اند. ولی من چی؟ منی که شیر حلال مادرم را برایم حرام کردند، چی؟ بهمین دلیل من این ستم را بر زبان فارسی که این همه دوستش دارم، روا می دارم، و می گویم تو ناقص هستی و آن چیزی که کل مرا بیان کند، هنوز بوجود نیامده است. از نقطه نظر زبان من درست در نقطه مقابل آقای «شاملو» قرار دارم.

- چطور؟ به شاملو چه ربطی دارد؟

- در جایی خواندم که آقای شاملو نوشته بود: «ما بی چرا زندگانیم / آنان به چرا مرگ خود آگاهانند»، شعری است که «از بافت کلام تجلی کرده و حادثه‌ی بی است که از خطر کردن در زبان و مداخله‌ی تعمدی در دستور زبان بوجود آمده است، و وقتی آن را به زبان انگلیسی ترجمه کنند حاصل سخن این می‌شود که: «ما نمی‌دانیم چرا زنده‌ایم / آنان می‌دانند چرا مرده‌اند». مشکل آقای شاملو خود مداخله در دستور زبان نیست. همه‌ی شعرا، چه بزرگ، چه کوچک، در دستور زبان مداخله می‌کنند. مشکل در «مداخله‌ی تعمدی» است. هر کسی که عمداً در دستور زبان یا هر چیز دیگری دخالت کند، آن چیز را فقط تا سطح تعمد دگرگون می‌کند، و آن چیز تا هر حدی هم که دگرگون شده باشد، باز دگرگونی تعمدی است، و مداخله‌ی تعمدی حد شهود شعری شاملو را پایین می‌آورد. در شعر مداخله در دستور زبان از هستی شعر باید سرچشمه بگیرد، و هستی شعر تعمدبردار نیست، و هر چیزی که تعمدبردار باشد، شعر نیست، به همین دلیل این دو سطر به تعقل نزدیک‌تر می‌شود، و تعقلی از این دست، ظرفیت شاعرانه را در شاعر بزرگی مثل شاملو، به تکلف نزدیک می‌کند، و لازم نیست آدم استعداد درخشانی مثل آقای شاملو در شاعری داشته باشد تا از این قبیل مداخلات تعمدی در زبان بکند. هر استاد معمولی دستور زبان فارسی می‌تواند از این مداخله‌های تعمدی در دستور زبان بکند. این تصنع آنچنان قوی است که خواننده

بلافاصله می‌خواهد بفهمد غرض از این تصنع چیست، و آن را ترجمه می‌کند به مفهوم، و مفهوم به جای آنکه چیز شگفت‌انگیزی باشد، در همان ترجمه‌ی خود آقای شاملو، بصورت یک قطعه‌ی مثنوی در می‌آید. و این خود تبدیل می‌شود به شکایت از زبانهای دیگر که قدرت کشش مطلب ما را ندارند. و اینجاست که من درست در نقطه‌ی مقابل «شاملو» قرار می‌گیرم.

- ولی انگار فراموش می‌کنید که شما هم از نقص زبانهای دیگر حرف می‌زنید. شما همین حالا گفتید که زبان فارسی را ناقص می‌دانید. آقای شاملو هم زبان انگلیسی را ناقص می‌داند.

- آقای شاملو گله دارد که «ما بی چرا زندگانیم / آنان به چرا مرگ خود آگاهانند» ایشان که بر اساس «مداخله‌ی تعمدی در دستور زبان» بوجود آمده در زبان دیگر پیش پا افتاده می‌شود. من می‌گویم اگر فکر در یک زبان معمولی باشد، برغم سبک متصنع آن، در زبان دیگر نیز معمولی می‌شود. فارسی و انگلیسی این قضیه فرقی نمی‌کند. مشکل‌ترین زبانها، که زبان فلسفه‌هایدگر و مبتنی بر ریشه‌یابی لغات است به زبان انگلیسی ترجمه شده، و هرگز در ترجمه مبتذل نشده است، علتش روشن است. هر تغییر اصیل یا تعمدی در یک زبان، بصورت تغییری اصیل و تعمدی در زبان دیگر قابل ارائه است. یعنی اگر در دستور زبان انگلیسی مداخله‌ی تعمدی بکنیم، ترجمه‌ی «شعر» آقای شاملو به این صورت درمی‌آید:

We are the whyless living

they are the aware of their why death

حالا شما این چیز تعمدی و تصنعی و متکلف را مقایسه کنید با جمله‌ای به این صورت در انگلیسی:

We don't know why we live

They know why they die

برای آنکه به خوانندگان اطلاعات بیشتری از این بابت بدهم، به سراغ زبان انگلیسی می‌روم و بخشی از سفر «ای. ای. کامینز» به روسیه را به زبان انگلیسی در اینجا نقل می‌کنم، بدون ترجمه، تا خواننده بداند که در همان زبان انگلیسی «ناقص» ایشان چها که نشده است. شعر راجع به گور «لنین» است. وقتی که خواننده نداند دیگران در زبانهای خودشان چه کرده‌اند، ممکن است گمان کند این قبیل تکلفات و ابداعات فقط در زبان فارسی عملی است. و این قبیل سطرهای متکلف و متصنع را به عنوان شاهکارهای غیر قابل ترجمه تلقی کند. نقص زبانی که من از آن حرف می‌زنم در جایی دیگر است و بدان اشاره خواهم کرد. کافی است به یک کلمه از این شعر، یعنی "eachotherish"، توجه کنیم. این کلمه در واقع از سه بخش تشکیل شده است:

۱- each [به معنای «هر» یا «یک»]، ۲- other [به معنای «دیگر»] و ۳- "ish" [که یک پسوند با چندین معناست: همانطور که «وبستر» بزرگ نوشته، در ملیت بکار می‌رود، مثل "Turkish"، یعنی زبان ترکی و ترک؛ در نشان دادن خصائص عام بکار می‌رود، مثلاً در "boyish"، یعنی پسرگونه؛ و در حال و هوا بکار می‌رود، مثل "summerish"، یعنی تابستان‌گونه؛ و در تخمین سن بکار می‌رود،

مثل fortyish، یعنی چهل ساله مانند؛ و برای اشاره به حول و حوش ساعت شبانه روز بکار می‌رود، مثل eightish، یعنی حدود ساعات هشت. [حالا کلمه «eachother» در زبان انگلیسی وجود دارد، ولی «eachotherish» وجود ندارد؛ و غرض کامینز از بکار بردن آن، بهیچوجه مداخلهٔ تعمدی در دستور زبان نیست. هدف او نشان دادن تعلق آدمها به یکدیگر است، و بهمانگونه که ما به فارسی به غلط می‌گوییم، «رهبریت»، در اینجا اگر به غلط بگوییم «یکدیگریت»، و غرضمان تعلق يك به دیگر و دیگر به يك و مکتب تعلق آدمها به یکدیگر باشد، می‌رسیم به «eachotherish». حقیقت این است که در همین يك صفحه ونیم از این شعر، دهها ترکیب بسیار بدیع بکار گرفته شده، و همچنین در صدها شعر دیگر کامینز که برای ترجمهٔ آنها باید زبان را دگرگون کرد.

facefacefaceface

hand-

fin-

claw

foot-

hoof

(tovarich)

es to number of numberlessness(un

-smiling)

with dirt's dirt dirty dirtier with others' dirt with dirt of themselves dirtiest waitstand dirtily never smile shufflebudge dirty pausehalt

Smilingless.

— مسئله نقص زبانها در مورد خودتان . برای من این نکته بسیار جالب است .

— ببینید ، وقتی که به يك نفر می گویند تو نمی توانی از زبان مادری خودت استفاده بکنی — شیرازی ، اصفهانی ، تهرانی ، مشهدی هرگز در چنین وضعی قرار نگرفته اند — به او می گویند چیزی در وجود تو هست که باید برای همیشه مخفی بماند . بجای آن تو باید چیزی را یادگیری که ما به تو می گویم باید یادگیری . پس حس ناقص بودن زبان با تو رشد می کند . زبان مادری تو بداست ؛ زبان مادری ما مناسب تو هم هست . پس شما بین آن چیزی که ناقص و مخفی و بد است ، و آن چیزی که کامل و آشکار و خوب است ، دائم در حال نوسان هستید . تلفظ شما هر لحظه باید تصحیح شود ، دستور شما باید تصحیح شود . از شما در آن ابتدای کار می پرسند : « شما اول به ترکی فکر می کنید و بعد فارسی حرف می زنید ، یا اینکه از همان ابتدا . . . ؟ » یعنی شما ناقص هستید مگر اینکه عکسش در زبان برتر ثابت شود . و شما زبان برتر را یاد می گیرید . و در همان حال يك زبان برتر دیگر را هم یاد می گیرید . و بعد کمی یونانی و کمی فرانسه و مقدار زیادی عربی هم یاد می گیرید . و بعد ناگهان متوجه می شوید که آن تصویری که دیگران در ذهن شما ، از آن زبان مادری ناقص شما ایجاد کرده بودند ، رشد عجیبی پیدا می کند و زبانهای دیگر را هم فرامی گیرد . زبان برتر هم — از آنجا که زبانها با زبانها و روانها با روانها ، زیر جلگی رابطه برقرار می کنند — به يك زبان ناقص دیگر تبدیل می شود . و ناگهان می بینید که هیچ زبانی کامل نیست . همه

Some from nowhere (faces of nothing) others out of somewhere (something shaped hands) these knew ignorance (huge feet and believing) those were friendless (stooping in their death skins) all—

numberlessly

—each other ish

face face face face

face face face

face face

Face

: all (of whom-which move-do-not-move numberlessly) Toward

the

Tomb

Crypt

Shrine

Grave.

The grave.

Toward the (grave).

All toward the grave) of himself of herself (all toward the grave of themselves) all toward the grave of Self.

Move (with dirt's dirt dirty) unmoving move un (some from nowhere) moving move unmoving (each other ish)

: face

Our-not-their

face face ;

Our-not-her

, face face face

Our-not-his

—toward

...

all—

(hand-

fin-

claw

foot-

hoof

tovarich)

es : to number of numberlessness ; un

-smiling

زبانها ناقص اند . به دلیل اینکه تصویری از نقص که دیگران بشما داده بودند ، و شما مثل آدمی که مخفیانه حامله شده باشد این بچه را در ماههای اول حاملگی مخفی می کردید ، شروع می کند به تکان خوردن و شکم برآمده این تصویر اعلام وجود می کند ، و تبدیل می شود به مایه رسوایی کسی که شخص را حامله کرده است . نقص فراگیر می شود . حقیقت این است که من ناقص ، بعدها فهمیدم که فارسی شدیداً ناقص است . و باید بوسیله دیگران تصحیح شود . و تصحیح فارسی هم فقط با آفریدن کارهای دیگر در زبان فارسی عملی بود . بهمین دلیل است که من يك جمله چهارصد صفحه ای به نام « روزگار دوزخی آقای ایاز » نوشتم ، به دلیل اینکه از دیدگاه من ، به عقل ناقص من ، « در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را در انزوا می خورد » ، ناقص بود و احتیاج داشت به تصحیح من . یعنی من تصویر ناقص را با اعلام وجود تصویر ناقص در خود محکوم کننده ، پاداش می دادم . این نکته مربوط بود به مسئله هستی - زبان - روانشناسی من . ولی علاوه بر آن يك چیز مهم دیگر هم بود که مربوط بود به هستی همه آدمها در همه زبانها ، بویژه آدمهای خلاق . در هر لحظه ای که من چیزی را می نویسم ، دهها چیز دیگر همزمان فشار می آورند که نوشته شوند . یعنی از صدها عنصر همزمان مشتاق بیان ، در هر لحظه داده شده ، فقط تعداد معدودی رخصت این رامی یابند که در زبان بیان شوند . آن عناصر همزمان هستند ، ولی کافی است ما بخواهیم پنج تا از آنها را همزمان بیان کنیم . دست به کار محالی زده ایم . همزمانها در طول زمان گسترده می شوند ، یعنی صدها عنصر سنکرونیک ،

تبدیل به چند چیز دیاکرونیک می شوند . از این بابت همه زبانها ، ناقص اند . زبانهای هنری هم همانطور . حالا در مورد من ، که کارم ، همیشه با زبان بوده است ، آن ادراک اولیه از نقص زبانی را به این نقص بنیادی زبانها اضافه کنید ، آنوقت می فهمید که بچه مناسب من زبان فارسی را زبان ناقصی می دانم . و این تصور من از نقص با تصویری که شاملوی عزیز می خواهد با « مداخله تعمدی در دستور زبان » آن را رفع کند ، بکلی فرق دارد .

- حالا برگردیم دوباره راجع به جنگ صحبت کنیم .

- موافقم . راجع به جنگ صحبت کنیم . سؤال شما یکی از

اساسی ترین سؤالهای ادبیات کنونی ما است : « شما شرایط زمانی و مکانی شاعر و نویسنده و بطور کلی هنرمند را در تأثیر پذیری از جنگ چگونه می بینید؟ » من معتقدم که باستانهای آقای احمد محمود که رمان « زمین سوخته » را نوشته ، باستانهای اسماعیل فصیح که « زمستان ۶۲ » را نوشته و باستانهای من که « اسماعیل » را نوشته ام ، بقیه روشنفکران بسبب نادیده گرفتن مضمون جنگ (توجه داشته باشید که می گویم « نادیده گرفتن مضمون جنگ » ، و نه چیزی دیگر) ، نسبت به وظایف خود بعنوان متفکر ، روشنفکر ، نویسنده و هنرمند کوتاهی کرده اند . بسیاری از روشنفکران گمان کرده اند که نادیده گرفتن يك مضمون خود نوعی موضع در برابر کسانی است که موضع متفاوتی راجع به آن مضمون گرفته اند . مضمون جنگ متعلق به دولت و نویسنده دولتی نیست . مصائب جنگ ملی است . جنگ نویسنده را بعنوان عامل بیان

برگزیده است، اگر نویسنده در برابر این مضمون بزرگ و فراگیر، از خود خلاقیت نشان ندهد، در واقع، پیش از ملت، به هستی بنیادی خود به عنوان نویسنده خیانت کرده است. درست است که تاریخ ناقص است. درست است که اطلاعات کامل در دست نیست. درست است که کوشش آدمی مثل من برای دیدن جنگ با شکست مواجه شد، ولی وظیفه ما، رسوخ در بطون واقعیتها و حقایق، برغم همه مشکلات بود. اگر قرار بر این باشد که نویسنده و شاعر عصر و ملت خود باشیم، کافی نیست که در يك دوران بحرانی، فقط در کشور خود بمانیم. ماندن تنها، توی خانه نشستن تنها، مقادیری کلسترول، تری گلیسرید، و گلوکز و اسیداوریک در رگها چپاندن، و مدام شجریان و ناظری گوش کردن، شانه خالی کردن از وظایف بنیادی نویسندگی و شاعری است. ماندن در خانه، کافی نیست. بیرون، مدام غیرت نویسندگی و شاعری ما را به مبارزه می طلبد؛ بیرونی از هر نوع. بیرون انقلاب، بیرون ضد انقلاب، بیرون صف، بیرون جنگ، بیرون زندان، بیرون اعتیاد، بیرون مرض، بیرون شرایط عینی و ذهنی بیرون. نویسندگان ما «موضع» را با «مضمون» عوضی گرفته اند. و گمان کرده اند که نوشتن درباره مضمونی که شدیداً دولتی می نماید، ممکن است مجبورشان کند که موضع دولت را هم به عنوان موضع اثر بپذیرند. این قبیل نویسندگان راجع به انقلاب هم چیزی ننوشته اند. ولی موضع نویسنده، موضع دیگری است. وظیفه او فراروی از مواضع دولت و ضد دولت، برای ارائه حقیقت برغم این مواضع است. دولت و ضد دولت، دولت و ملت،

کارفرما و کارگر، پس از عبور از توازی تاریخی، بصورت مستعار و بصورت ساختاری در يك اثر شرکت می کنند. بدین ترتیب مخاطب اثر، حقیقت اثر است، نه دولت، نه ملت، نه کارفرما، نه کارگر. آقای احمد محمود، از مضمون جنگ با موضع خود حرف زده است، آقای اسماعیل فصیح هم با موضع خاص خود، و من در شعر بلند «اسماعیل» با موضع خاص خودم. مضمون یکی است، موضع متفاوت است. این مضمون، بطور یکسان، در اختیار نویسندگان و شاعران دولتی و غیردولتی بوده است. ولی اختلاف مواضع است که جامعه را صاحب دیدهای مختلف می کند. نویسندگان غیردولتی از انتخاب مضامین باصطلاح دولتی وحشت داشته اند، ولی شجاعت نویسنده واقعی در فراروی او از تقسیم بندیهای زودگذر و بیان شکلی کل محتوای اجتماعی - تاریخی و سیاسی يك جامعه است - اعم از جنگ آن، انقلاب آن، زندان آن - در صورت مستعار پس از فراروی از توازی تاریخی - طوری که اثر بیان موقعیت بکند، بی آنکه نویسنده خود را تاحد شعارنویس به نفع یا به ضرر حکومت تنزل بدهد. رسوخ در اعماق واقعیتهای اجتماعی و روانشناسی فرد در این اجتماع، فراروی از این محتویات، از طریق شکل اثر به سوی استقلال اثر، و ارائه اثر مستقل، - سراپا مستقل - بطوریکه همه، اعم از حکومتی، غیرحکومتی و ضد حکومتی، بطور یکسان، خود را در جهان مستقل اثر ارائه داده شده ببینند، و نیز از سکوی آن اثر، با تخیل و هستی بنیادی و درونی آن به سوی آینده های خود حرکت کنند، این است رسالت اصلی يك نویسنده.

بلند من «اسماعیل» یکی است. من به موضوع شهادت می‌پردازم. آقای محمود از آن در می‌رود. من شهادت را در پروسه فراروی قرار می‌دهم. احمد محمود آن را در آستانه فراروی رها می‌کند.

– فصیح چطور؟

– آقای فصیح، در رمانش آهسته آهسته حرکت می‌کند. با طنز، وانگار بی‌میل به پیشرفت رمان. و ناگهان رمان «زمستان ۶۲» را مثل يك قصه کوتاه سرعت تمام می‌کند. ما باید باهم صریح باشیم. آقای فصیح، همه شانسهای خوب رمانهای خود را تحقق نیافته رها می‌کند. خود «ثریا در اغما» رمان خوبی نیست. وقتی که این رمان را «رضا جعفری»، مدیر «نشر نو»، پیش از انتشار به من داد تا نظرم را بگویم، طی یادداشتی، خطاب به ناشر دوسه مسئله را عنوان کردم، یکی اینکه رمان دو نوشته همینگوی را شدیداً به ذهن متبادر می‌کرد: یکی «جشن متحرك» که فقط بخشهایی از آن به فارسی ترجمه شده است، و دیگری «خورشید هم می‌دمد» که تحت عنوان «خورشید همچنان می‌دمد» به فارسی درآمده است. ایراد دیگر من به مسئله «فلش بک» بود. تا آنجا که به یاد دارم پیش از چاپ تعداد فلش بکها یکی دو تا بیشتر نبود. من اعتقاد داشتم یا باید فلش بک با قدرت بکار گرفته شود و یا اصلاً نباید بکار گرفته شود. بعدها آقای فصیح به من گفت که نقیصه تأثیر زیادی همینگوی را با آوردن اسم خود همینگوی در متن کتاب مرتفع کرده است، و تعداد فلش بکها را هم بالا برده است. ولی نقص رمان علاوه بر این مسائل که دیگران هم

– مشخصاً در مورد جنگک نویسنده چه باید بکند، و یا، چه باید می‌کرد؟

– بگذارید از سه اثری که نامشان را بردم، بیشتر حرف بزنم. در «زمین سوخته»، شخصیت‌های کلیشه‌ای خوب بیان شده‌اند. ولی می‌شد این نوع شخصیتها را در جاهای دیگر هم ترسیم کرد. با وجود این، بیان همان شخصیت‌های کلیشه‌ای و یا تپیها، برای آن رمان يك امتیاز است. ولی من با موضع آقای احمد محمود در مورد «محمد مکانیک» موافق نیستم، و این را هم نوشته‌ام. با وجود این، اگر خودم را بگذارم جای کسی که موضع آقای محمود را راجع به «محمد مکانیک» دارد، از او خوشم خواهد آمد. من به دلیل موضع خاص خودم، نمی‌توانم آن موضع را بپذیرم. من کارگر مکانیستی نمی‌خواهم. اگر رمان فقط همینها بود، یکسر بی‌ارزش بود. ولی رمان غیر از اینهاست. از سه برادر رمان، یکی راوی است، یکی شهید می‌شود، و به‌سومی حالت جنون دست می‌دهد. دخالت راوی باید به‌ما اجازه فراروی بدهد. راوی پیشنهاد فراروی می‌دهد، ولی فراروی را رها می‌کند. در اینجا موضع سیاسی، هنری، ادبی و زیباشناختی من یکسر با احمد محمود فرق می‌کند. حتی با او سرجنگ دارد. وقتی که يك برادر بر سر جنازه برادر دیگر از خود بیخود می‌شود، من اولین جوشش اصیل امکان نگارش يك چیز بسیار جدی راجع به شهادت را می‌بینم. ولی متأسفانه، آقای محمود با دو سه صفحه سر و ته آن را هم می‌آورد، و می‌رود دنبال رمان‌نویسی واقعیت‌گرایی سوسیالیستی‌اش. مضمون او در این رمان، و مضمون بخشی از شعر

هالیوودی و آمریکایی است. استثنایی است که جای قاعده را گرفته است. این نوع ایدآلیست در جامعه ما، بویژه در میان آنهایی که باصطلاح بافرهنگ و روشنفکر، بویژه مستفرنگ هستند، بسیار نادر است. «ثریادر اغما»، در پاریس، غریب است. این جوان تحصیلکرده در آمریکا. ثریا می‌توانست در اغما «فراروی» کند، از آن حال عروج کند و فرم رمان را بهم بزند. این جوان تحصیلکرده می‌توانست رابطه‌ها را بهم بزند، منظومه‌ای از روابط جدید خلق کند. ولی حالت قهرمانی همینگوی - گونه او، از او سلب صلاحیت می‌کند، صلاحیت برای انجام عملی که به خاطر آن من هم مثل فصیح حاضریم هم به شهید غبطه بخورم و هم برای او اشک بریزم. ولی باید بدانیم که در آن صورت من به شهیدی عوضی غبطه خورده‌ام و اشک ریخته‌ام. چه چیز آن جوان تحصیلکرده را به اهواز می‌کشاند، فرار از مصیبت عشق از دست رفته. این شهادت نیست، نوعی خودکشی است به خاطر از دست دادن معشوق دچار مصیبت شده. حتی اگر این فرار از مصیبت عشق از دست رفته می‌توانست این جوان را نه به سوی شهادت، بلکه به سوی نوعی خودکشی بکشاند، باز هم لازم نبود او منحصراً در اهواز و در جبهه جنگ ایران و عراق به سوی آن خودکشی کشانده شده باشد. او می‌توانست به نیکاراگوا برود و یا به فیلیپین و لهستان برود. مسئله این است: اهواز و جبهه جنگ ایران و عراق یکی از دهها جایی است که او می‌توانست انتخاب کرده باشد، نه تنها جا، نه جای منحصر بفرد. از این نظر ساختار این رمان، بر اساس بوطیقای ناقص گذاشته شده است. صناعت شاعری این رمان

به آنها اشاره کرده‌اند، در جایی دیگر است. «ثریادر اغما» می‌توانست رمان خوب و حتی رمان بزرگی باشد، در صورتیکه نویسنده خود ثریای در حال اغما را مرکز فنی قصه قرار می‌داد. یعنی ما می‌رفتیم درون ذهن در حال تلاشی ثریا، و می‌دیدیم آن ذهن، که می‌توانست هم يك ناخودآگاه فردی باشد، هم ناخودآگاه مشترك زنان، و هم ناخودآگاه قومی، و حتی از این طریق ناخودآگاه جمعی نوع بشر، چگونه جهان را می‌بیند. یعنی می‌شد سفر بیرونی را حذف کرد و به جای آن سلوک درونی ثریا را گذاشت. افسوس!

- زمستان ۶۲ چطور؟

- مشکل در اینجا نیز دقیقاً همان است. منتها در چارچوب این رمان. اولاً اغلب شخصیت‌های اهوازی از بورژواها هستند. قرار است بورژواها زنده بمانند، ولی موجه جلوه داده شوند. بورژواهای خود اهواز در واقعیت موجه نیستند. شهید کتاب جوان تحصیلکرده‌ای است که در عشق شکست خورده. شاهد مرگ معشوقش بوده، آن هم در آمریکا. او می‌آید، می‌رود به اهواز و نهایتاً در اهواز جای جوانی را می‌گیرد که اگر به کمک آن جوان تحصیلکرده از مرگ نجات نیابد، نمی‌تواند با معشوقش از ایران خارج شود. جوان تحصیلکرده به جای آن جوان می‌میرد. راوی شهادت می‌دهد که شهید جوان فرار کرده است. فصیح به هیجان می‌آید و چند صفحه خوب راجع به شهادت می‌نویسد. با حرفهای او راجع به شهادت موافقم، ولی با شخصیت شهید او موافق نیستم. شهادت شهید او، توریستی،

پادزهواست.

- و «اسماعیل» ؟

- «اسماعیل» شعر بلند است. راجع به مضامین نو، و بزرگ، شعر کوتاه نمی‌توان گفت. «اسماعیل» یک شعر چندصدایی است، از این نظر، اگر هر صدا را یک شخصیت بخوانیم، تعدد صداها، آن را به یک رمان چندشخصیتی نزدیک می‌کند. موقعیت روشنفکران، پیش و بعد از انقلاب، موقعیت شعر، پیش و بعد از انقلاب، موقعیت بورژوازی، پیش و بعد از انقلاب، موقعیت جوانان، پیش و بعد از انقلاب، موقعیت جوانان، کارگران و روستاییان در حال جنگ، موقعیت اسماعیل و اسماعیله‌ها، موقعیت شاعر در عرصه اجتماع و تاریخ، پیش و بعد از انقلاب، موقعیت شاعر در ارتباط با زن، زبان، زمان، و فراروی نهایی شاعر از همه موقعیتهای داده شده به سوی اسماعیلی که نوید نبوت آینده را بدهد، همه اینها، مضامین شعر «اسماعیل» را تشکیل می‌دهند. تنها در دوران جنگ، با حس جنگ و صلح، می‌شد این شعر را گفت. «اسماعیل» من، فریاد نبوت آینده‌اش را فقط از جبهه جنگها - و نه تنها جنگهای جسمانی - بلکه جبهه دهها جنگ درونی و برونی می‌توانست سر دهد. اسماعیل نوید آینده است. فراروی ازبرزخ ارزشهای امروزمین به سوی آینده است. او طلایه‌دار قافله‌ای است که باید آینده را بسازد. پس از چاپ کتاب از جبهه نامه‌های فراوان به به‌دستم رسید. یکی از جوانها نوشته بود: اسماعیل را سی و هفت بار

خوانده است. «اسماعیل» رستاخیزی است علیه تصنع آزار دهنده شعر پلکانی منشور. آنچنان فراروی کرده است که تنها با زبان نبوت ذاتی شعر می‌توان آن را درک کرد. انقلاب مرا دگرگون کرده است. جنگ مرا دگرگون کرده است. کوپن مرا دگرگون کرده است. زندان مرا دگرگون کرده است. شعر و نثر من، مشروط به شرایط این دگرگونیها، و مشروط به شرایط فراروی از این دگرگونیها به سوی دگرگونیهای دیگر است. من شاعر و نویسنده انقلاب هستم، نه انقلاب حکومت، نه انقلاب این گروه و آن فرقه، بلکه انقلاب نفس، تپش، هیجان، جنگ، زندگی و مرگ نه‌فرد، بلکه جمع، نه خود-آگاهی و ناخودآگاهی فردی، بلکه خودآگاهی و ناخودآگاهی جمعی. من زبان‌بخ زده شکل‌گرایان، زبان‌شل‌وول‌محتواگرایان، زبان‌تفریق‌این‌حس از آن‌حس، این‌عامل از آن‌عامل، این‌عنصر از آن‌عنصر، این‌زن از آن‌زن، این‌مرد از آن‌مرد، این‌قبیله از آن‌قبیله، این‌مرز از آن‌مرز، این‌زمان از آن‌زمان، این‌مکان از آن‌مکان نیستم. چشم درونم عادت کرده است که زیبایی همه مکانها را با تیر بزند. زیبایی همه زمانها را با تیر بزند. بعنوان شاعر و نویسنده به خود می‌بالم که در عصر غرورهای بزرگ و مصائب بزرگ، انسانیت‌های قد برکشیده و انسانیت‌های به‌خون‌غلتیده زندگی می‌کنم. ولی شانه‌هایم را برای کشیدن بار عصرم باید قوی‌تر کنم. اگر فردا بیفتم، بمیرم، برهنگی کامل عصرم را در برابر جهانیان خواهم نشانند، چرا که در زیر بازوهای من، هزاران اسماعیل و سهراب جوان نفس می‌کشند و به

من می‌گویند: « ما در رکاب توایم ، و روزی تورا بر روی بالهای خود خواهیم نشاند و تورا در چشم خورشید پرتاب خواهیم کرد ، بر روی خاکستر تو خود را خواهیم آفرید. زندگی و مرگ تو میراث توست .» به من می‌گویند : « نترس ، نواز ! من ، دوست عزیز ، شرایط زمانی و مکانی شاعر و نویسنده و هنرمند را در تأثیر پذیری از جنگ اینگونه می‌بینم . جنگ را تحویل می‌گیرم ، و اسماعیل را تحویل می‌دهم .

— گفته می‌شود جایزه « نوبل » ، بیش و کم متأثر از معیارها و منظوره‌های سیاسی است تا نفس هنر و دانش و خلافت در این زمینه‌ها . شما هم اینطور فکر می‌کنید ؟

راجع به این مسئله من مقاله مفصلی به مناسبت اهدای جایزه نوبل به « جوزف برادسکی » شاعر روسی الاصل نوشته‌ام که مدتی پیش در مجله دنیای سخن چاپ شده است . در مقدمه آن مقاله ، مفصلاً راجع به این مسئله حرفی زده‌ام . جایزه نوبل متأثر از معیارها و منظوره‌های سیاسی است . در این تردیدی نیست . به نظر من ، حالا که جنگ تمام شده است ، و دنیا با ما از طریق قبول آتش بس از سوی ما ، از در آشتی درآمده است ، ممکن است جایزه نوبل هم از در آشتی در آید و بالاخره هر کسی که روابط عمومی اش بهتر از دیگران است ، برنده این جایزه شود ، چرا که آکادمی نوبل هرگز نخواهد فهمید که ما چه نوشته‌ایم و چگونه نوشته‌ایم ، و حتی چگونه چاپ کرده‌ایم . و شاید بهتر است به جای دادن جایزه نوبل ، به ما یک کارخانه کاغذسازی بدهند ، با یک جنگل مجانی ، و در جایی دور از تبرس

همسایگان تا ما بتوانیم کتابهایمان را چاپ کنیم ، به جای آنکه پیشمرگ چاپ کتابهایمان بشویم .

مسئله‌ای که از نظر جایزه نوبل اهمیت دارد این است که ما هنوز روابط عمومی کامل ، مناسب ، و متناسب با عظمت ادبیات گذشته و امروزمان ، با مراکز بزرگ فرهنگی جهان نداریم . مراکزی که ما را به تعداد محدودی از خارجها معرفی می‌کنند ، مراکز خاورمیانه دانشگاههای معتبر جهان هستند که حالت سلف-سرویس دارند ، یعنی مطالبی را ترجمه و چاپ می‌کنند که تنها به درد استادان و دانشجویان آن مراکز می‌خورند ، ولی متأسفانه سطح ارائه فرهنگی این مطالب ، هم از نظر وسیله ، یعنی زبان ترجمه ، و هم از نظر بررسی و نقد و انتقاد ادبی ، چندان بالا نیست که ادبیات شناسان بزرگ جهان ، ادبیات امروز ما را از رهگذر این قبیل ترجمه‌ها و ارائه‌ها جدی بگیرند .

موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که هیچکدام از نویسندگان و شاعران امروز ما رابطه نیرومند و عمیقی با نویسندگان و شاعران سایر کشورهای جهان ، بویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی ، ندارند ، و هیچ نیرویی هم وجود ندارد که این ارتباط را برقرار کند . آنهایی که در جهان از قبل تحقیق در ادبیات جدید فارسی و تدریس آن زندگی می‌گذرانند ، به درس و تحقیق فقط به عنوان ناندانی نگاه می‌کنند . این مراکز ، در آینده نیز خواهند کوشید فقط با مراکز فرهنگ رسمی ایران ، رابطه برقرار کنند . حتی یکی از این مراکز حاضر نشده است بگوید نویسنده‌ای از ایران شایسته جایزه نوبل است . مشکلشان سیاسی است . وقتی که من می‌گویم شاملو شایسته

جایزه نوبل است. حرف من هم سیاسی است .

جایزه نوبل در مورد نویسندگان بلوک شرق ، همیشه سیاسی بوده است . چرا به «پاسترناک» دادند، ولی به «آنا آخماتووا» ندادند؟ به دلیل اینکه پاسترناک ، «دکتر ژوواگو» را نوشته بود . وقتی که جایزه نوبل را به «ویلیام گولدینگ» انگلیسی دادند ، من به عنوان شاگرد ناچیز ادبیات انگلیسی احساس کردم که حضرات آکادمی سوئد، ابتدایی ترین مسائل را راجع به ادبیات معاصر انگلیسی نمی دانند . به «یاشار کمال» کرد هم که مدتهاست کاندید جایزه نوبل است ، جایزه ای تعلق نخواهد گرفت، چرا که طرف چپی است . باز هم قضیه سیاسی شد . اول باید نویسندگانی پیدا کرد که غیر سیاسی باشند تا وقتی آکادمی سوئد به آنها جایزه داد ، به غیر سیاسی بودن آکادمی ایمان بیاوریم . ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد . وقتی که هیچ چیز در زیر آسمان کبود و یا شب پرستاره نمی توان پیدا کرد که غیر سیاسی باشد، چگونه می توان انتظار داشت که آکادمی سوئد غیر سیاسی عمل کند، مخصوصاً که درك نبوغ ادبی نوابغ همه ملل در هر سال داده شده ، خیلی خرج برمی دارد . و به همین دلیل آکادمی سوئد، روی هم ، کارش را محدود به زبانهایی کرده است که معمولاً نمایندگان کشورهای متمدن در سازمان ملل ، آن زبانها را تکلم می کنند : انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، روسی ، و کمی اسپانیولی . و کمی ایتالیایی . یعنی زبانهای سیاسی شده ، جهانی ، و رابط ملل . زبان ما را ، جز خودمان که می فهمد ؟ اگر شاعر بزرگ ، حافظ شیراز ، در عصر ما زندگی می کرد ، حتماً به دلیل فارسی زبان بودنش ، نامفهوم باقی می ماند . باری ، ما ، برغم

داشتن شعری مایه افتخار، و رمانی مایه مباحثات، نادیده گرفته خواهیم شد . مگر اینکه سیاست روز ایجاب کند که ببینندمان . از تصادم مصیبت ، هیجان ، و اقبال، ممکن است جایزه نوبل نصیب يك ایرانی هم بشود . ولی آیا جایزه نوبل واقعاً اهمیت دارد ؟ مسئله این است : ارتباط ادبی ما با دنیا ناقص است . تصویری که جهان از ادبیات و هنر ما دارد ، تصویری باستانشناختی است . يك رابط ما با دنیا جهان ایرانشناسی است . از نظر ادبی ایرانشناسی تصویری باستانشناختی از ما دارد . تصویری که این باصطلاح ایرانشناس از ما پیدا کرده ، در بازگشت، به خود او منتقل شده است . اغلب ایرانشناسان در کشورهای مربوطه خود بیگانه اند و یا دچار از خودبیگانگی هستند . زبانها و فرهنگهای ملل خود را بسیار کم می شناسند . ما ایرانشناسی نمی شناسیم ، در آمریکا ، انگلستان ، آلمان ، یا فرانسه ، که به اندازه يك نویسنده آمریکایی ، انگلیسی ، آلمانی ، فرانسوی بفرهنگ قومی خود و فرهنگ جهان اشراف داشته باشد . یعنی مغز اغلب ایرانشناسان با غرق شدن در ادبیات گذشته ما از تعلق به جهان معاصر فرهنگ خود ، دور مانده است . کهنگی، کهن دوستی ، علاقه به فرهنگ بادید گاههای کهن ، خصائص اصلی اندیشه ایرانشناسان مهم جهان را تشکیل می دهد . من باستانهای یکی دو نفر از ایرانشناسان فرانسوی ، بقیه ایرانشناسان را فاقد جهان بینی معاصر می دانم . در میان این ایرانشناسان کسی که زبان و رمان جدید جهان را بفهمد، تقریباً حکم کیمیا را دارد . فلسفه از «کانت» تا «میشل فوکو»، ادبیات غرب بطور کلی ، نقد ادبی از «لوکاج» تا «لوسین گلدمن» تا «ژاک دریدا» و «پل دمان» ، از

دسترس ایرانشناسان خارج است. شیوه‌های تحقیق اغلب ایرانشناسان منسوخ، کهنه و ابتدایی است. هرگز نباید اجازه داد که این اشخاص، معرف ادبیات و فرهنگ ما به معاصران ما در نقاط دیگر جهان باشند. انگلیسی ایرانشناسان انگلیسی زبان، از نظر ریتم زبان، تجدد زبان، نحو و ساختار جملات، در ابتدایی‌ترین سطوح قرار دارد، و بطور کلی اینان که به زبان خودشان، بادیگاه خلاق نگاه نمی‌کنند، رمان، شعر، نمایشنامه و نقد ادبی دوران معاصر خود را نمی‌شناسند و خود در تبعید فرهنگی در خانه خود، در میهن خود زندگی می‌کنند، چه خدمتی می‌توانند برای فرهنگ معاصر ما بکنند؟ بهمین دلیل ایرانشناسان غربی، مجلات، انتشارات و مکانیسمهای خاص خودشان را دارند. کتابهایی را که از زبان فارسی ترجمه می‌کنند، در تیراژ دو سه هزار تایی، و فقط برای خودشان چاپ می‌کنند، و مجلاتی که چاپ می‌کنند، بیشتر برای ایجاد ارتباط بین نمایندگان دنیای خاص فرهنگی‌ای است که بظاهر ایرانی است، ولی در واقع ایرانشناختی در همان مفهوم عقب مانده‌ای است که گفتم. معرفی شدن از طریق این قبیل آدمها، که گاهی حتی خود را بمراتب از نویسندگان ما هوشیارتر، فهمیده‌تر و دقیق‌تر هم می‌دانند، واقعاً دوش‌مان است. و حقیقت این است که اغلب این حضرات، تحقیقاتشان تنها از طریق مسموعات است. و تازه این تحقیقات به آنچنان حب و بغضهایی آلوده است که واقعاً شرم‌آور است. پس این مکانیسم‌ها و نمایندگان آنها باید نادیده گرفته شوند. و باید سعی کنیم با دنیا مستقیماً ارتباط برقرار کنیم، از طریق نویسندگان مختلف جهان، و مکانیسمهایی که آنها

را بهم‌دیگر، دوستانه و رفیقانه و در سطح برابر، پیوند می‌دهد. و بعد در ترجمه متوسل به کسانی بشویم که روح خلاقهٔ زبان دوم را مثل يك نویسنده و شاعر آن زبان درك می‌کنند.

– این مسئله بسیار اهمیت دارد، ولی گمان نمی‌کنم که نویسندگان و شاعران ما به این مکانیسمها آشنایی داشته باشند.

– در شعر، مسئله بسیار راحت است. اگر کسی که شعر ما را دوست دارد و خودش هم به اندازهٔ يك شاعر غربی، زبان مادری خود را می‌داند، بخواهد شعر جدید ما را ترجمه کند، باید از «شیوهٔ اطلاع دهنده» [The informant method] استفاده کند. یعنی يك نفر که فرضاً انگلیسی و فارسی را خوب می‌داند و استعداد ادبی هم دارد، مفاهیم، تصویرها، نحو، نوع قرار گرفتن کلمات و وزن و ابزار صوتی را، کلمه به کلمه، جمله به جمله، سطر به سطر، تصویر به تصویر و ریتم به ریتم در اختیار شاعر دوم آن شعر قرار می‌دهد، و آن شاعر شروع به بازآفرینی شعر در زبان دوم می‌کند، در حالیکه با انرژی خلاقهٔ شعر شاعر اولی راه افتاده است، و آدمی که در وسط قرار دارد، یعنی اطلاع دهنده، بعنوان پل عاطفی، زبانی، صوتی، تصویری، ریتمیک عمل می‌کند، و حتی به صورت تحلیل کنندهٔ شعر درمی‌آید، و طوری از اعماق شعر حرف می‌زند که شاعر دوم، در روند الهامی و عاطفی زبان اول قرار می‌گیرد، و شعر را عملاً در زبان خودش، با در نظر گرفتن حوادثی که در شعر زبان بومی او، و شعر خود او بوجود آمده، مجدداً خلق می‌کند.

— این پروسه تا حال امتحان هم شده است؟

— این نوع ترجمه ابتکار من نیست. من هم در پروسه تجربه شاعران جهان قرار گرفتم و دست به این کار زدم. وقتی که در سال ۱۹۷۳ در دانشگاه «یوتا» درس می‌دادم، پروفیسور «هریس لنوویتز» [Harris Lenowitz] می‌خواست از کم و کیف شعر من اطلاع پیدا کند. اول من چند شعری را برای او خواندم. او اول تحت تأثیر موسیقی زبان فارسی قرار گرفت. فارسی نمی‌دانست. من او با هم از طریق همان «شیوه اطلاع دهنده»، سی قطعه از شعرهای مرا به انگلیسی ترجمه کردیم. بعضی از این ترجمه‌ها را «لارنس فرلینگتی» شاعر معروف آمریکایی، در سال ۱۹۷۳ در جنگ «سیتی لایتز» چاپ کرد. بعضی از آنها در مجله «پینت براش» [Paintbrush] چاپ شد، و یکی از طولانی‌ترین آنها در مجله «امریکن پوئتری ریویو» [American Poetry Review] چاپ شد، که معتبرترین مجله شعر آمریکاست. من و «ویلیس بارنستون» [Willis Barnstone]، که از شاعران و مترجمان معروف آمریکاست، در مورد مولوی هم این کار را کرده‌ایم. من از این تجربه در ترجمه شعرهای ظل‌الله نیز استفاده کرده‌ام. با وجود این باید بگویم که همه روزه در دانشگاهها، مجلات و بین شاعران جهان، از این بده بستانهای هنری صورت می‌گیرد، و نتیجه بسیار مطلوب بوده است.

— و اما رمان؟

— این کار در رمان عملی نیست. من و «کارتر برانت» در زمانی

که من در تکراس بودم، روی ترجمه «روزگار دوزخی آقای ایاز» شروع بکار کردیم. من سبک رمان را برای او توضیح دادم. او ده صفحه از رمان را در مدت تقریباً یکماه ترجمه کرد. نتیجه مطلوب نبود. من به او پیشنهاد کردم که شروع به خواندن دقیق آثار «جویس»، «فالکنر» و «ویرجینیا وولف» بکند. او این کار را کرد. بعد من متن تاریخ بیهقی و شرح شطحیات را به او از دیدگاه سبک‌شناسی توضیح دادم. او دو ماه و نیم بعد، ترجمه «اپیسود» اول رمان را که در حدود صد صفحه می‌شد، تمام کرد. بعد من همه غلطهای متن را گرفتم، و او مجدداً شروع بکار کرد. در سالهای ۵۱ و ۵۲ که من در آمریکا بودم، دویست صفحه از رمان را ترجمه کرد. در سفر بعدی من به آمریکا رمان تکمیل شد. ترجمه قریب هشت سال و توضیحات و مقدمه‌اش مدتی طول کشید. وقتی که اپیسود اول تحت عنوان مثله در يك کتاب معروف درآمد، اغلب مترجمها و اهل ادب، ترجمه را شاهکار می‌شمردند. کارتر برانت برخلاف آدمهای دیگری که در آمریکا دست به ترجمه آثار ادبی زده‌اند، ادبیات آمریکا را خوب می‌شناخت و فلسفه و روانشناسی جدید را هم مدام می‌خواند. مرگ او طرحهای بعدی مرا به تعویق انداخت. این کار در حق رمانهای دیگران هم شده است. مترجم باید از نزدیک با کار رمان‌نویس آشنا باشد و مدام با او، یا کسانی که راجع به آثار او تحقیق می‌کنند، در تماس باشد. و از آن بالاتر، زبان بومی خود را در حد يك نویسنده توانا بلد باشد.

— گفته می‌شود سیاسی شدن شدید جامعه و مشغله‌های گوناگون ، دیگر فرصتی برای پرداختن به نقد ادبی نگذاشته است . در واقع دچار يك نوع بحران نقد ادبی شده‌ایم ، و بالاخره در مورد خودتان سؤال این است که تاکنون نقدی جدی و قابل تعمق بر کار شما نوشته شده یا نه ؟ اگر جواب مثبت است ممکن است توضیحی بدهید و احیاناً بر افراد معینی تأکید کنید .

— این سؤال شما نیز مثل بقیه سؤالاتان به چند بخش مختلف تقسیم می‌شود . آیا واقعاً درست است که سیاسی شدن شدید جامعه و مشغله‌های گوناگون دیگر فرصتی برای پرداختن به نقد ادبی نگذاشته است ؟ به نظر من وقتی جامعه سیاسی می‌شود ، ما بادمو کراسی سرو کار داریم . نقد ادبی در اعصار دموکراتیک رشد می‌کند . به همین دلیل نقد ادبی ، به تبع جو ارتباط سیاسی مردم با یکدیگر ، بین خوانندگان آثار ادبی و نویسندگان آنها گفت و گو و ارتباط ایجاد می‌کند . ولی چون ما دموکراسی کم دیده‌ایم و یا فقط در سایه تحرك انقلاب ، تنها در حول و حوش انقلابامان ، سایه دموکراسی را بر بالا سر خود احساس کرده‌ایم ، همه مقولات دیگر را در این قبیل مواقع فراموش می‌کنیم و فقط به بحث سیاسی می‌پردازیم . و بعد موقعی که انرژی و نیروی حیات بخش انقلاب فروکش کرد و خواستیم راجع به انقلاب با قدری فاصله تعمق بکنیم ، به نقد ادبی و بررسی تئوریک می‌پردازیم . مثلاً با انقلاب مشروطیت ، فقط مقدمات سیاسی نقد ادبی ما پا به عرصه وجود می‌گذارد ، ولی بعد در کار ترقی رفعت ، جمالزاده و نیما یوشیج ، بویژه در آثار انتقادی این شخص سوم عملاً بصورت نوعی نقد ادبی درمی‌آید . یعنی نقد ادبی هم ، مثل هر کار فرهنگی دیگر احتیاج به گذشت زمان ، ریختن برگهای

خزان دیده تاریخی ، اجتماعی و ادبی ، و رسوب تدریجی وزنه‌های سنگین در ته چشمه‌ای تقریباً زلال دارد . انتقاد نیما از قصه‌های هدایت و «ارزش احساسات» او در دوران رضاشاه نوشته می‌شود . بوف کور و اولین شعرهای جدید نیما هم در همان سالها نوشته می‌شود . جالب است که در عصر ضد انقلاب ، ادبیات انقلابی ، از نظر شکل و محتوا نوشته می‌شود . هم بوف کور و هم شعرهای جدید نیما ، بزرگ‌ترین انقلابها را در شکل و ساختار ادبیات ما بوجود آورده‌اند . نقدهای نیما هم دقیقاً انقلابی است . در عصر دموکراتیک بعدی ، یعنی از شهریور ۲۰ تا ۲۸ مرداد ۳۲ ، فضا شدیداً سیاسی است . ولی چون زمان این دوره از زمان دوران مشروطیت نسبتاً طولانی‌تر است ، هم بحث سیاسی رواج دارد ، و هم تا حدودی نقد ادبی نوشته می‌شود . در این دوره نیز ، نامه‌ها و یادداشتهای نیما ، اصیل‌ترین آثار انتقاد ادبی ما را تشکیل می‌دهند . بعد از سال ۳۲ تا ۴۰ ، تقریباً يك دوران سکوت نقد و انتقاد ادبی بوجود می‌آید . ولی از سال چهل ریشه‌های زیرزمینی مشروطیت و ریشه‌های زیرزمینی جنگ دوم تا سقوط مصدق ، شاخ و برگ سیاسی خود را در مسیر دیگری می‌رویانند ، و آن پیدایش نقد علمی واقعی از سال چهل و ادامه آن تا به امروز است . وقتی که در سال ۵۷ انقلاب شد ، ما همه سیاسی شدیم ، یعنی بیش از حدی که يك نویسنده باید سیاسی باشد ، سیاسی شدیم ، و خواستیم نقش سیاسی بازی کنیم . تحرك سیاسی ، فضا را برای پیدایش بحران نقد ادبی ، بویژه بحران رهبری نقد ادبی ، باز کرد . بلافاصله بعد از آنکه دوباره به سوی شغلها و اشتغالات واقعی

ذهنمان برگشتیم ، جهتی را که از چارچوب ادراکات خود از حرکات انقلاب گرفته بودیم ، منتقل کردیم به ساخت آثار خودمان ، و در واقع ادراکات خود را از بیرون ، درونی آثار خود کردیم .

– من دوست دارم شما در این مورد از آثار خود و یا آثار دیگران مثالی ارائه بدهید تا بدانیم که این پروسه چگونه صورت گرفته است .

– یکی از مسائلی که من راجع به آن هم از دیدگاه اجتماعی و تاریخی، و هم از نظر ادبی ، در طول ده دوازده سال گذشته پرداخته‌ام، مسئله ناموزونی، و یا رشد ناموزون تاریخ ایران ، و بالنتیجه ، رشد ناموزون ادبیات معاصر ایران ، بویژه در طول سالهای بعد از انقلاب مشروطیت بوده است . اگر شما خاطرتان باشد ، من به این قضیه ، هم در کتابی که راجع به انقلاب نوشته بودم و در اوایل انقلاب چاپ شد، پرداخته‌ام ، و هم در مقالات و مصاحبه‌های متعدد در سالهای بعد از انقلاب . مصاحبه‌ای هم که شما در مجله « برج » چاپ کردید و بخشی از مصاحبه‌ای بود که آقای نصیری پور بامن کرده بود ، اشارات مفصلی به این نکته دارد. حرکت ناموزون تاریخ ، بعداً تبدیل شد به نکته‌ای که دیگران هم در مقالات و مصاحبه‌هاشان بارها به آن اشاره کردند. در آن زمان سیاست زدگی افراطی جامعه ، مانع از این می‌شد که مواضع مختلف راحت در یکدیگر تداخل بکنند. بخشهای مختلفی در جامعه روشنفکری تشکیل شده بود که منبعت از تفرقه جهانی و ملی در سیاستهای مختلف چپ بود. خود همین مسئله سبب پیدایش جزئیتهایی در افکار بسیاری از فکرسازان جامعه شده بود که اجازه نمی‌داد تمامی دریچه‌های ذهن به سوی ابداعات جدید فکری گشوده شود .

در آن زمان فکر ناموزونی ، و رشد ناموزون اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شد. ولی بعدها همین نکته بخشی از تفکری شد که دوستم آقای محمد مختاری در « به دیدار فرزادنگی » در شماره‌های مختلف دنیای سخن ، دوسه سال پیش به آن پرداخت . گرچه تفسیر و تعبیر من از ناموزونی تا حدودی با تفسیر و تعبیر آقای مختاری فرق می‌کند، ولی اصل بحث همان است که در مصاحبه برج و کتاب مربوط به انقلاب درج شده است . ما در دنیای ناموزونی زندگی می‌کنیم .

مراحل مختلفی که برای کشورهای اروپایی بصورت افقی، و یکی پس از دیگری مطرح شده ، در مورد ما، بویژه در مقاطع انقلابی جامعه ، همزمان مطرح می‌شود . ناگهان وجه تولید آسیایی ، بورژوازی تجاری ، بورژوازی کمپرادور، مسئله اقوام و خلقهای مختلف، مسائل مربوط به دموکراتیزه کردن اجتماع، اندیشه‌های مربوط به سوسیالیسم، باهم معاصر می‌شوند. در جامعه اروپایی بعضی از این مسائل که بوده ، رویهم پی در پی ، و یا باتناسب زمانی خاصی ، با رشد طبیعی اجتماعی صورت گرفته است . طبیعی است که ما هیچکدام واضح تئوری ناموزونی نیستیم ، بلکه مفسر و معبر آن در شرایط اجتماعی و فرهنگی و ادبی جامعه خود هستیم. لازم نبود که مایک بودلر داشته باشیم تا بعد يك والرئ یا يك کلودل ، یا يك الوار داشته باشیم . مراحل مختلف تاریخی به سوی هم کشیده شده و به تبع آن مراحل مختلف ادبی درهم ادغام شده است. ما ممکن است والرئ والوار بدون بودلر داشته باشیم . ما این ناموزونی را شدیداً حس کرده‌ایم و هنوز هم حس می‌کنیم .

می‌خواستید راجع به آن پروسه حرف بزنید .

داریم راجع به همان پروسه حرف می‌زنیم . وقتی که جامعه شدیداً گروه‌بندی شده بود ، امکان تداخل فکری نبود . تصویر من از ناموزونی تأثیرش را بعدها نشان داد . سیاسی شدن افراطی جامعه مانع پرداختن بعضی اذهان سیاسی به نقادایی گردید . بعدها که سر و صدای این سیاسی شدن افراطی جامعه خوابید ، آنهایی که به نقادایی روی آوردند ، و فکرهاى انتقادی را که در بحبوحه آن دوران سیاست‌زدگی افراطی نادیده گرفته بودند ، بعنوان بخشی از تفکر جامعه درونی نوشته‌های خود کردند . گرچه من نیز به تبخ همان سیاست‌زدگی افراطی ، گاهی مقالات سیاسی چاپ می‌کردم ، ولی دست از نوشتن مقالات ادبی نکشیده بودم . این مقالات ادبی ، و گاهی ادبی - سیاسی ، یا در مطبوعات درمی‌آمد ، یا در « نامه‌کانون نویسندگان ایران » . در همان سالهای ۵۹ - ۵۸ ، من طرح اولیه « بوطیقای قصه‌نویسی » را در هفتاد صفحه در اختیار دبیران کانون گذاشتم ، برخی از کسانی که با مسائل قصه‌نویسی در کانون سروکار داشتند ، آن را خواندند و قرار بود بعنوان سر آغاز نشریات مستقل کانون چاپ شود . ولی نشد ، ولی حرفهای اصلی آن مورد سوء استفاده قرار گرفت ، یعنی موضوعاتی مثل ساختار از دیدگاه بوطیقا ، مسئله استقلال و باصطلاح خودمختاری ادبیات ، مسئله اهمیت شکل در مباحث ساختاری ، همه بسرقت رفت و در مطبوعاتی که جانشین نامه‌کانون شدند و به دست اعضای کانون افتادند ، به نام این و آن چاپ شد . این هم پس از پشت‌سر گذاشته شدن آن‌جو سیاست‌زدگی افراطی

روشنفکران بود . ولی کسی که حرفه‌اش تفکر است ، خلجان فکر دارد ، در هیچ مرحله‌ای از مراحل رشد خود ساکت نمی‌ماند . شکل عوض می‌کند تا فکر کند ؛ و به این می‌اندیشد ، که شکل بعدی فکرش باید چه صورتی بخود بگیرد .

من دوست دارم راجع به تأثیر تئوری رشد ناموزون باز هم حرف بزنید .

وقتی که دوست عزیز ، آقای مختاری می‌نویسد : « این شیوه اندیشیدن ، ریشه در سنت دیربای جامعه‌ای دارد که به هر دلیل وعلتی قادر نشده است در تاریخ منظم و پیوسته‌ای ... راه تکامل سالمی را بی‌یابد . تاریخ ما شاهد يك تکامل و رشد موزون و منظم نبوده است . در نتیجه از برخی مراحل تاریخی که جامعه‌های پیشرفته با ذهنیتهای پیشرو گذشته‌اند ، نگذشته است . » [نگاه کنید به شماره‌های ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰ « دنیای سخن »] این حرفها را آقای مختاری ، متأسفانه ، بدون ذکر مأخذ و ریشه فکر و انطباق آن بر ایران ، در سال ۶۷ می‌نویسد . اساس آن در سال ۵۷ نوشته شده ، در همان کتاب مربوط به انقلاب ، و بعد در مقالات و مصاحبه‌های بعدی به ترکیب جدید نیروها ، و صورت‌بندی امروزی آنها اشاره شده است .

و شما گویا همین فکر را به فکر بحران نقد ادبی مربوط می‌کنید؟

طبیعی است . هم به بحران نقد ادبی ، و هم به بحران رهبری نقد ادبی . همیشه از نظر من ، بین ساختار ، جهان‌بینی و نظام فکری ، ارتباط ارگانیک وجود داشته است . رشد ناموزون تاریخ ما ، رشد ترکیبی آن و بحران رهبری نقد ادبی ، و ساختارهایی که بر این

آقای ملك ابراهيم اميری و جوابها از من. دويست صفحه از آن كتاب مربوط به بحران رهبری حافظشناسی در ایران است که جداگانه هم چاپ خواهد شد. و بخشی از آن در یکی از مجلات چاپ شده است. و ...

- به جای خود به حافظ هم خواهیم پرداخت ، ولی فعلاً خود آن بحران ، تعریف و بررسی آن بحران .

- بسیار خوب . من هرگز کلمه بحران را بصورت منفی مطرح نمی کنم . کسی که به بحران وقوف دارد ، مثبت است ؛ حتی کسی که بحران زده است ، مثبت است . منفی کسی است که نه بحران زده است و نه به بحران وقوف دارد . وقوف به بحران ، یعنی وقوف به ناموزونی رشد . هرگاه در يك کشور «جهان سومی» مثل کشور ما ، ناموزونی رشد پیش بیاید ، من آن را علامت تحرك از يك موقعیت راكد قبلی به سوی يك موقعیت پویای بعدی می دانم . مرداب ، ناموزونی رشد ندارد . موقعیت راكد مثلاً این خیابانهای تنگ و تاریک و کوچه پسکوچه های تهران است و موقعیت دینامیک حضور این همه آدم ، ساختمان ، موتور و ماشین و جرثقیل که مدام با این تنگ و تاریکی در جنگ هستند و روزی یا تهران را منفجر می کنند و یا اعضا و جوارحش را از هم باز می کنند و دوباره برای يك موقعیت جدید سوار می کنند . ناموزونی ، یعنی هم زمان شدن چیزهای نامزمان در يك موقعیت داده شده . از چنین چیزی فقط انفجار زاییده می شود . آن دويست یا سی صد شتری که دوروبر تهران هستند ، پهن و کود جنوب تهران را می برند به دروس و قطریه و شمیرانات ، در نتیجه از کنار سروهای کاخها و اتومبیلهای

جهان بینی و نظام فکری استوارند ، باهم ارتباط درونی و حیاتی دارند .
- فکر بحران رهبری نقد ادبی در چه موقعی به ذهن شما خطور کرد ؟
- در ابتدا این نکته بصورت يك پدیده اجتماعی و تاریخی مطرح بود . عقیده اصلی ، یعنی مسئله اجتماعی مربوط می شد به سالها پیش ، و از دیگران گرفته شده بود . دقتی که من در قضیه کردم مربوط می شد به فرهنگ هر جامعه ای ، بویژه جامعه خودمان ، علی الخصوص ادبیات خودمان . بارها این مسئله را در بحثهای ادبی ام در آمریکا و سر کلاسهایم هم در آمریکا ، پیش از انقلاب ایران ، و هم در سال اول تدریس بعد از انقلاب در دانشگاه تهران ، مطرح کرده بودم . در سال ۵۹ ، مقاله مفصلی نوشتم تحت عنوان «بحران رهبری نقد ادبی در ایران» ، و آن را به جزوه «انتقاد کتاب» که قرار بود توسط انتشارات زمان ، به سردبیری من و همکاری شورایی مرکب از ابوالحسن نجفی و رضا سیدحسینی ، و یکی از سهامداران زمان به نام عبدالحسین آل رسول ، چاپ شود . سه شماره از جزوه کتاب در سال ۵۹ ، حروفچینی و آماده چاپ شد ، ولی آل رسول که استاد کورتاژ فرهنگی است ، این سه جزوه را نگهداشت و در نتیجه ، نه مقاله من درآمد ، و نه پولهای نویسندگان پرداخته شد . بحث راجع به حافظ خانلری هم از همان جزوه شروع شد ، با مقاله ای از دکتر حسن انوری ، و متعاقب آن مقاله ای از ابوالحسن نجفی . آنها هم دچار همان احتکار فرهنگی شدند ، و بعد از جاهای دیگری سردر آوردند . آن مقاله اصل قرار گرفت ، برای یادداشتها ، و بحثهای بعدی ، و نهایتاً کتابی شد تحت عنوان «بحران رهبری نقد ادبی در ایران» ، که به صورت سؤال و جواب است : سؤالا از

آخرین سیستم ، و زنان دکولته زیر روپوش در شمال شهر با انواع عطرها و کرمهای فرانسوی و آمریکایی ، بوی بسیار « اشتهآور » کود طبیعی به مشام می خورد. ناموزونی یعنی حضور چیزهایی که زمانی در مکانی دیگر با آن مکان و آن زمان موزون بودند ولی حالا در زمان و مکان دیگری با چیزهای متعلق به این زمان و مکان ، ناموزون هستند. این بحران است . عیبی ندارد . ولی باید بدانیم که چه چیزی نسبت به چه چیز دیگری عقب تر و یا جلو تر است ، از نظر زمانی و مکانی. نمونه می دهم ، نمونه ای بسیار نزدیک به ما . آقای اخوان ، بعد از آن « بکسردار پرستاری که ... » و یا « باتسو دیشب تا کجا رفتم » و یا « گپ زدن از آبها و آبیاریها » ناگهان غزل می گوید ، مثل ماه ، و به نفی عملی شخص شخص خود و تاریخی دست می زند که شخصاً در ساختن آن دست داشته است . بحران وجود آقای اخوان را شقه کرده است . در واقع آقای اخوان از غزل به سوی شعر جدید آمد ، و حالا آقای اخوان از شعر جدید به سوی غزل می رود . یعنی همینقدر که يك نفر دو شکل متناقض را به کار بگیرد در يك عصر ، با بحران سروکار پیدا کرده است. محتوای جدید شعرهای خانم بهبهانی در شکل کهن غزل تصویری است از ناموزونی مثبت ، مثل محتوای زندگی جدید در کوچه های تنگ و باریک تهران . تنها در عصر جدید می شد به این صورت ناموزون بود . فرم غزل در گذشته برای مضامین غزل موزون بود . فرم غزل برای مضامین نو ناموزون است ، و با وجود اینکه ناموزون است ، چون سروکار عصر ما با ناموزونی است و بزرگ ترین خصیصه عصر ما از نظر تاریخی ، از نظر جهان بینی تاریخی

و هنری و فرهنگی ناموزون است ، پس شعر خانم بهبهانی هم خواننده دارد ، چونکه بالاخره بخشی از ساختار ناموزونی عصر ما را درونی خود کرده است . عصر ما به ما می گوید : متجدد باشید به دلیل اینکه عصر ، عصر تجدد است . به همین دلیل آقای نصیری پور که اخوان را ملامت می کند که نسل جوان را نادیده می گیرد، شاید حقیقتی را بیان می کند که مطابق با حرکت ناموزون تاریخ ما است ، ولی تجدد در حضور آقای اخوان نیست که خود را با قدرت متجلی می کند . آقای نصیری پور ، به عنوان شاعری که يك نسل جوان تر از آقای اخوان است، باید تجدد خود را در وجود اشخاص دیگری بجوید که با آقای اخوان شدیداً ، به تبع جهان بینی ناشی از ناموزونی ، ناموزون هستند . ولی آقای نصیری پور برای آنکه برسمیت شناخته شود ، غرق در ناموزونی دیگری می شود با تصویرهای هایکومانند ، و با قرار گرفتن در کنار شعر باصطلاح موج سوم ، که قرار است شعری ممتازتر، حق بجانب تر، متجددتر از شعر دو موج قبلی باشد ، ولی در عمل نوعی رجعت به گذشته را بیان می کند ، هم از دیدگاه نداشتن شکل ، و هم از دیدگاه تصویرسازی خاصی که شعر برخی از جوانان کم سن و سال اوایل دههٔ چهل شمسی را به خود مشغول کرده بود . در واقع موج سوم، موجی است برای حذف مرحله ای از تاریخ ، برای بازگشت به آن مرحله ، و اشغال جسمانی آن ، و آوردن آن به زمان حال و کاشتن آن در زمان حال . موج سومی ها به ندرت به موج نو اشاره می کنند، در حالیکه براحتی می توانند برگردند و در چارچوب کارهایی قرار بگیرند که زمانی اسماعیل نوری علا جزوه جزوه

چاپ می کرد ، منتها اگر بر موج نو ، برغم عدم تشکل ، تازگی حاکم بود ، و گهگاه تصادفهای سوررئالیستی بارقه‌های بدیعی جدیدی را در برابر می‌نشانند ، در موج سوم اصلاً تعمد در تصویرسازی ، یا عکس برداری ساده از طبیعت ، و یا گزارش نویسی از تاریخ و جغرافیا بچشم می‌خورد ، بدون شکل ، بدون تشکل درونی ، بدون هیجان و شیخون ، که نمونه عالی آن شعرهای آقای فرامرز سلیمانی است که متأسفانه از طریق زبان بازی ، سفر از جنوب به شمال ، از شمال به غرب و شرق و خارج و داخل ، اعمال نفوذ مبتنی بر روابط عمومی از يك سو ، و حرکات کاملاً ضد دموکراتیک دردنیای سخن برای کسب قدرت از سوی دیگر ، از همه جا سردرمی آورد ، و شعر «لامصب» آنقدر خسته کننده است که وقتی چهارخطش را می‌خوانی انگار چهارصد صفحه‌اش را خوانده‌ای . سلیمانی در واقع بخشی از يك اغتشاش است تا ناموزونی ، درحالی‌که نصیری پور بخشی از ناموزونی است .

— آیا ارتباطی بین اغتشاش و ناموزونی هست ؟ شما تعریفی از ناموزونی دادید ، ولی اولین بار است که به اغتشاش اشاره می‌کنید .

— اغتشاش زاینده کوششهای آدمهای بی استعداد و کم استعداد ولی جاه‌طلبی است که از شرایط ناموزون می‌خواهند به سود خود استفاده کنند و خود را داخل جریانهای جدی فرهنگی جامعه بکنند و در حل بحران رهبری ادبی جامعه نقشی بازی کنند . این اغتشاش می‌تواند از هر بخش جامعه و از هر نوع سلیقه سرچشمه بگیرد . چون بسیاری از دست‌اندرکاران فرهنگی جامعه ، به دلیل برشهایی که در جامعه پیدا شده ، تا حدودی در انزوا زندگی می‌کنند ، عده‌ای از

انزوای این افراد استفاده می‌کنند و می‌کوشند نخست در نقش میانجی عمل کنند و بعد ناگهان به روی سکو بپرند و ادعای رهبری فرهنگ و شعر جامعه را داشته باشند . حالا آقای یدالله رؤیایی که شاعر خوبی است منزوی است و دستش از ما کوتاه ؛ آقای آتشی که شاعر خوبی است ، در جنوب است و دستش از تهران کوتاه . عده‌ای از جوانهای مستعد هستند که مدام به دنبال راهنمایی می‌گردند و به دلیل نبودن مجله ، منتقد ، تئورسین ادبی ، و یا به دلیل بی‌اعتنایی مجلات ، منتقدان و تئورسینهای ادبی موجود در جامعه و یا به دلیل انزوای شاعران جدی جامعه و نویسندگان جدی جامعه ، نمی‌توانند از راهنمایی درست و حسابی برخوردار باشند . امثال آقای فریدون سلیمانی ، بی‌آنکه شعر بدانند ، شعر بلد باشند ، تئوری ادبی بدانند و یا شعرشان از ارزش نسبی برخوردار باشد ، داوطلب حل بحران رهبری ادبی جامعه می‌شوند . و این دقیقاً همان اغتشاش است . باید فرق قائل شد بین اخوان ثالث که مظهر ناموزونی تاریخی و فرهنگی ماست و یا در يك سطح دیگر خانم سیمین بهبانی ، و آقای فرامرز سلیمانی . آقای سلیمانی ، فاقد حس دموکراتیک است ، چیزی که شاعران و نویسندگان ما برای به دست گرفتن آن بهای سنگینی پرداخته‌اند . از چارچوب این اغتشاش ، ناگهان آدمهای بسیار خوبی مثل دکتر محیط ، به عنوان شاعر سر درمی‌آورند . حقیقت این است که آقای محیط در شعرش بیشتر تکیه بر مقادیری پند و اندرز دوستانه و انساندوستانه دارد و نتیجه بی‌شبهت به خطابه‌های کشیش‌هایی که به تصویر هم علاقه دارند ، نیست . حقیقت این است که سلیمانی و محیط و شرکا به دلیل نداشتن

بضاعت ادبی ، به دلیل فقدان استعداد هنری ، به دلیل کار نکردن با فرمهای مختلف ادبی ، خواه گذشته و خواه امروزین ، به دلیل یادگیری جسته گریخته شعر جدید جهان ، تنها با يك امتیاز ، که زبان انگلیسی می دانند و می توانند گاهی شعر خارجی را به زبان فارسی ترجمه کنند ، وارد میدان شده اند و نتیجه ایجاد اغتشاش است و گمان می کنند که نقد ادبی قادر به درک چیزهایی که آنها و اشباهشان می نویسند نیست . در حالیکه بخش اعظم این قبیل شعرها ، به آن حدی که لایق دقت يك منتقد واقعی باشد ، دسترسی پیدا نمی کنند ، و نتیجه اغتشاش است . کسی که شعر می گوید باید ساختار موسیقایی زبانی را که در آن شعر می گوید بداند . سلیمانی فاقد قدرت درک ساختار موسیقایی زبان فارسی است . وقتی که بحث ساختار موسیقایی می کنیم ، غرضمان نه وزن عروضی تنهاست ، و نه وزن نیمایی تنها ، بلکه غرضمان آن چیزی است که براساس آن هم وزن عروضی سنتی ساخته شده ، هم وزن عروض نیمایی ، هم هر نوع وزنی که دارد ساخته می شود و در آینده ساخته خواهد شد ، و هم ترکیبات دیگری که از کلمات و صداهاى آنها توسط هر آدم مستعدی در آینده ساخته خواهد شد . نه هجای بلند ، به تنهایی ، نه هجای کوتاه ، به تنهایی ، بلکه ترکیبی از هجاهای کوتاه و بلند که بطور کلی موسیقی شعر را می سازند ، یعنی اجزایی از هجاها ، در کلی از ترکیبهای هجایی . طبیعی است که هجای فارسی ، هجای زبان دیگری نیست . این ترکیبهاست که اهمیت دارد . کافی است يك شعر فارسی را با حروف لاتین به کامپیوتر بدهید ، و از آن بخواهید که آن شعر فارسی را بخواند . آنچه کامپیوتر می خواند ،

ربطی به شعر فارسی ، به آن صورت که شما و من می خوانیم ، ندارد . اهلیت موسیقایی با زبان شعری که شاعر در آن شعر می گوید ، اساسی است . این اهلیت موسیقایی است که بین شاعر و زبان از يك سو ، و شعر او و مخاطبان او که اهل آن زبان هستند ، از سوی دیگر ، رابطه مستقیم و سالمی برقرار می کند . سلیمانی و همگنان او فاقد این اهلیت هستند ؛ و اهلیت از طریق یادگیری به دست نمی آید ، بلکه از طریق غرق شدن در زبان به صورت خلاق به دست می آید . آقای شفیع از طریق یادگیری سیستماتیک وزن شعر فارسی را یاد گرفته است ، ولی به صورت خلاق در زبان غرق نشده است ، در نتیجه شعرهای دکتر شفیع ، هرگز به سطح شعر درجه يك جوشیده از درون شاعر و درون زبان ، نمی رسد . کسانی که به اندازه شفیع در شعر کلاسیک تبحر داشته باشند ، بسیار کمند . ولی گاهی این تبحر ، او را به تبحر بیشتر وابسته کرده است تا به ماجراهایی که زائیده تحرك خود شعر باشد . بسیاری از شعرهای او در سطح شعر « ادیبانه » باقی می ماند ، تا شعرهای واقعی .

— در حرفه اتان صحبت رؤیائی و آتشی را کردید . ارتباط اینها با مقوله « موج سوم » چیست؟

— در شعر رؤیائی ، رابطه بین کلمات شعر را می سازد . یعنی رؤیائی به کلمات به عنوان سازنده جهانی می نگردد که جهان شعر است . کلمات یکدیگر را تداعی می کنند و این حالت ، گرچه ممکن است در شعر دیگران هم وجود داشته باشد ، ولی در شعر دیگران ، برحسب

زشت، بی آهنگ، بد آهنگ، بی معنی و بی تصویر جدی است، باید گفت موج سومی. چهار سطر رؤیائی می‌ارزد به همه این کارها.

— و شاملو؟

— می‌دانید، شعر اخوان، نیما و فروغ مشکل است. شعر رؤیائی مشکل است. پس برویم شعری بگوییم که در آن امکانات شکلی به حداقل رسیده است. شعر شاملو سهل و ممتنع است، ولی جوانها گمان می‌کنند اگر شعر شاملو این همه شهرت پیدا کرده، پس ما هم می‌توانیم به تقلید از او، همان نوع شعر را بگوییم، و گمان کنیم داریم به زبانی شعر می‌گوییم که در واقع کل زبان فارسی است. در حالیکه شعر شاملو، حوزه‌ای از زبان شعر فارسی است، و کسانی که از شاملو تقلید می‌کنند، فراموش می‌کنند که شاملو خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا به این نوع شعر دسترسی پیدا کرده است: امکانات نثر گذشته، عبور از امکانات شعر نیمایی، تجربه با قافیه و سجع، و قوف یافتن به قابلیت‌های زبان عامیانه، عمومی و کوچه و بازار، آشنایی با نوسانات موسیقی کلاسیک و نوسوی غربی، و آشنایی با شعر جدید جهان، به شاملو کمک کرده‌اند تا آن زبان سهل و ممتنع را پیدا کند، گاهی شعرهای بسیار بزرگ در آن زبان بگوید، و گاهی، اگر شعر بزرگی هم نگفت، بانوعی استمرار، بخش اعظم آن امکانات را پیش‌روی خواننده داشته باشد. درست است که شاملو گاهی تکرار می‌کند، ولی او شیوه خود را تکرار می‌کند، در حالیکه این همه شاعر جوان، که به دنبال او به راه افتاده‌اند، فقط به پای او قربانی می‌شوند، چرا که به آن امکانات، دسترسی ندارند. بعضی از جوانان نفوذ می‌کنند در دو تا و نصفی مجله که در اختیار

اتفاق پیش می‌آید. در شعر رؤیائی، این وضع صورت غالب است. یعنی وضعی که کلمات در شعر رؤیائی پیدا می‌کنند، وضعی است که تصاویر در شعر نیما یا فرخ‌زاد پیدا می‌کنند. این شعر کوچکترین ارتباطی به شعری که موج سومی‌ها می‌گویند ندارد. موج سوم نامفهوم بودن ظاهری شعر رؤیائی، ربی مفهوم بودن ظاهری و باطنی شعر خود را، یکی می‌پندارد، و در واقع شعری را که فرمی بسیار قوی و متکی بر ارتباط مبتنی بر تدامیهای کلامی دارد، با بی‌فرمی، تصادفی و درهم و برهم و مغشوش بودن خود یکی می‌شمارد. شعر آتشی یا شعر رؤیائی فرق دارد. اساس شعر آتشی تصویر است نه فرم. این تصویرها غنی و قوی است. گاهی شکل درونی بر مجموعه‌ای از آنها حاکم می‌شود، و گاهی شکل درونی بر آنها حاکم نیست. ولی چیزی که شعر آتشی را همیشه نجات می‌دهد تخیل تصویر ساز اوست. این شعر با شعر رؤیائی فرق دارد. رؤیائی، معمار روابط درونی کلمات است، بقیه شعرای ما به این صورت از کلمات استفاده نمی‌کنند، حتی نیما. موج سومی‌ها در این سوی شعر با کلمات بازیهای غیر شاعرانه می‌کنند، و نتیجه اغتشاش است. آتشی دقت عاطفی در بیان تصویرهایش دارد، تصویرهایش از اعماق برمی‌خیزند. چنین چیزی در موج سومی‌ها دیده نمی‌شود. آتشی کمک‌کننده به گسترش تخیلی و عاطفی شعراست. موج سومی‌ها با بستن خود به او و به رؤیائی، در واقع دنبال پدرهایی می‌گردند که در کرات دیگری زندگی می‌کنند و جو دیگری را استنشاق می‌کنند. یعنی اغلب شعرهای باصطلاح موج سوم چنان خسار از زمین و قرینه است که بعد از این هر چیزی را که بی‌قواره، بدقواره،

روشنفکران مملکت است، و بعد مرخص می کنند هرچه را که شعر است، هرچه را که نقد سالم است، هرچه را که قصه واقعی است. شعر و نقد ادبی در جای دیگری نفس می کشد. بین جوانانی که می خوانند و متوجه می شوند که شعر و نثر چه کسی را بخوانند و شعر و نثر چه کسی را نخوانند. این بحران بین روشنفکران را چگونه می توان حل کرد؟ این بحران نشان می دهد که بسیاری از آدمهایی که حاضر نیستند در برابر تجربه شعر گذشته، اعم از نیمایی، غیر نیمایی، کلاسیک، غیر کلاسیک، و تجربه شعر منثور و منظوم جدی معاصر، و شعر بزرگ و مهم جهانی، سر تعظیم فرود بیارند، باید صحنه را خالی کنند. نسل جوان ما می خواهد که این بحران رهبری نقد ادبی توسط کسانی که مطمئن و مورد اعتماد هستند، حل شود. و حل شدن بحران نیاز به درک کامل بحران دارد. انقلاب قرار بود آن دکاندارهای سابق را از میان بردارد. بعضی از همین دکانها و دکاندارها در حال احیا شدن هستند. نسل جوان می خواهد این بحران رهبری نقد ادبی در ایران به سود او حل شود. ولی به این نسل جوان متاع قلب نمی توان فروخت: «قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد/ کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود.» نسل جوان که می گویم غرضم پیرانی نیستند که چون به رغم سن بالا شان چیزی چاپ نکرده اند، گمان می کنند جوان هستند چون یکی از خصائص نویسنده و شاعر جوان این است که او هنوز چیز مهمی چاپ نکرده است. نه! نسل جوان واقعی، نسلی تشنه، که می خواهد کلیه معنویتهای بشری، دردوران معاصر در اختیار او گذاشته شود، نسلی که ناموزونی عصر حاضر را تا بن دندان حس

کرده است، و تشنه یاد گرفتن است، نسلی که اطلاع دارد، ولی هنوز تفکر ندارد، شیوه های تفکر ندارد، نسلی که اطلاعات محیط خودش را کافی برای داوری نمی داند، به دلیل اینکه شیوه داوری رانمی داند، نسلی که چیزی لایق همت و غیرت خود می خواهد، و می داند که چیزی در آن سوی اطلاعات ضرورت دارد، این نسل جدید، تفکر می خواهد. بحران رهبری نقد ادبی، بخشی از بحران بزرگ تری است که عبارت است از بحران تفکر، که نه تنها جامعه ما، بلکه همه جوامع، بویژه جوامع در حال تحول، عمیقاً در آن غرق شده اند. نسلی که از انقلاب سر بر آورده است، نسلی که درسنگر نشسته بود، و می جنگید، و وقتی که نمی جنگید، به فکر فرو می رفت و می خواست مفهوم انقلاب، جنگ، حکومت، جهان، هستی، خلاصه همه چیز دنیا را بفهمد، نسلی که دانشگاه ارضایش نمی کند و در خارج از دانشگاه به دنبال استاد، مراد، پیر و مرشد می گردد، نسلی که زندان کشیده، اشتباهات احزاب و گروه های مختلف، برگردۀ او سنگینی می کند، نسلی که از این همه تجربه که به دست آورده و درونی خود کرده، می خواهد خردمندانه و هوشیارانه استفاده کند، به دلیل اینکه نمی خواهد در به دری های سابق را تکرار کند، نسلی که چشم امیدش به آینده میهن خود و سازندگان آینده این میهن است و نمی خواهد مورد لعن و نفرین نسل های آینده قرار گیرد، نسلی که تشنه آزادی، زیبایی، تشنه شعر و موسیقی و سینما و تئاتر است و در همه جشنواره ها و کنسرتها و تئاترها و سینماها و شعر خوانی های خصوصی حضور می یابد و سؤال پشت سؤال در کلاس های غیر رسمی از بزرگترهای خود می کند، باری، چنین نسلی که غرق

در بحران است ، سراپا آغشته به بحران است و می‌خواهد این بحران را به سود لیاقت‌های خود و ظرفیت‌های ملت خود حل کند . آری نسلی این چنین مخاطب ما باید باشد . در سال ۳۸ ، وقتی که روح شعراخوان در «زمستان» با بیت «نادری پیدا نخواهد شد ، امید / کاشکی اسکندری پیدا شود» ، برفضا حاکم بود ، من شعری به نام «تبر» گفتم ، که این‌طور شروع می‌شد :

من تبر در دست

کنده‌های کهنه و پوسیده این جنگل تاریک را یکسر

خرد خواهم کرد

نسل جدید باید حالا تبر خود را به دست بگیرد و «کنده‌های کهنه و پوسیده» را با بیرحمی تمام درو کند و دور بریزد . به این زودی این نسل دارد به وظیفه خود آگاه می‌شود . با چشم باز در برابر وظیفه خود باید بایستد و در برابر بت‌هایی که سرش کلاه می‌گذارند ، سر تعظیم فرود نیاورد . این نسل نیازمند یک جهان‌بینی تفکر است . او باید سؤال کند ، مدام . در همه چیز تردید کند تا به یقین دست پیدا کند . این نسل نیازمند حل بحران رهبری نقدادبی و نقد هنری است . نویسنده‌ای که حرمت قلم را می‌شناسد ، باید دردها و رنج‌های نسل جوان را پاس بدارد و به نسل جوان کمک کند تا اصل را از بدل در عالم معنویات و تفکر تشخیص دهد و به او کمک کند تا او خود مسائل خود را و این بحران رهبری نقدادبی را ، به سود ارزش‌های بلند انسانی ، حل کند .

– شیوه‌هایی که برای حل بحران رهبری نقدادبی پیشنهاد می‌کنید ، چیست ؟

– باید به این نکته توجه کرد که بخشی از بحران رهبری نقدادبی مربوط می‌شود به نزاع بین کهنه و نو . کتابی به نام «حافظ‌شناسی» چاپ می‌شود که سراپا انباشته از کهنگی است . روی هم هنوز ناقدان متجدد عنایت جدی به شعر کهن ایران نکرده‌اند . شعر کهن درجایی که بزرگ است ، کهنه نیست ، بلکه جدید است ، و وظیفه روحیه‌های تجدد طلب است که شعر بزرگ کهن را از دست کهنه‌پرست‌ها نجات بدهند . اساس این کهنه‌پرستی بر لغت‌شناسی و بر اصول دستور زبان فارسی و عروض و قافیه و بدیع کهنه است . آن بدیع به درد جهان امروز نمی‌خورد . دستور را هر کسی می‌تواند یاد بگیرد ، و اگر ما لغت‌نامه‌های خوب در اختیار داشته باشیم و یا از آن‌هایی که در اختیارمان هست به درستی استفاده کنیم نود درصد استادان ادبیات فارسی به محض گرفتن دکترا باز نشسته خواهند شد ، به دلیل اینکه چیزی جز لغت و معنی و اصول مدون دستور و عروض و قافیه در چنته‌شان نیست . ولی همینها سلیقه‌ساز شده‌اند ؛ و یا در واقع سلیقه‌های ادبی را نابود می‌کنند . ناقدان جدید ادبیات فارسی نمی‌توانند فقط مترجم دوره‌ای از تاریخ نقدادبی کشوری دیگر باشند ، در این صورت در واقع دست به کار متعبدان زده‌اند و نه متفکرانه . در این مورد گله باید کرد از دکتر شفیعی کدکنی . در زمانی که تصویر مرسوم بود ، «صوخیال» شد ، رساله‌اش ؛ در زمانی که مسئله چریکی مطرح و همه جا بحث سیاه‌کل بود ، مبارزان سیاه‌کل و حرکشان ، یکی از دوره‌های «ادوار شعر فارسی» را تشکیل

داد. بعد که مسئله فرم‌شناسی بصورت جدی توسط عده‌ای پیش کشیده شد، تصویر دوره اول بکلی متفی شد، نقش سیاسی - اجتماعی ادبیات در دوره دوم معطل گذاشته شد، و فرم فرم‌شناسان روس شد شعار دکتر شفیعی. غافل از اینکه اگر تصویر را از شعر «بیدل» حذف کنیم، اگر تصویر و موضع انسانی را از شعر حافظ حذف کنیم، اگر تصویر، رسالت اجتماعی و سیاسی هنر را از شعر نیما و فرخزاد حذف کنیم، در واقع بخش بسیار مهمی از شعر ایران را حذف کرده‌ایم، و اگر فقط فرم را در نظر بگیریم، بخش اعظم شعر اخوان ثالث خود به خود حذف شده است. آقای دکتر شفیعی در هر لحظه داده شده عاشق بخشی از چیزهایی است که به او ارائه داده شده. در حالیکه ناقد متفکر، جهان‌بینی، ساختار و منطق مستمر دارد. نه اینکه یک روال منطقی را بگیرد و تا آخر عمر به آن وفادار بماند. نه! بلکه منطقی اندیشیدن، با جهان‌بینی اندیشیدن، با معماری کلمات شخصیتها و ماهیتها اندیشیدن، کار اصلی منتقد متفکر است. در عین حال، بحران حاکم بر رهبری نقد ادبی بر دوست ما حاکم است. از یک سو در گروه ادبیات فارسی تدریس می‌کند که بر آن کهنگی مطلق حاکم است، از سوی دیگر می‌خواهد راجع به شاملو مطلب بنویسد که آن گروه‌های ادبیات فارسی به خونش تشنه‌اند. برغم حرکت همه ادبای کشور از دانشگاه به خارج از دانشگاه، دکتر شفیعی در جایی گیر کرده است که خود نماد بحران است. و شعر شفیعی هم متأسفانه از همان بحران مایه گرفته است. شعری که شفیعی گمان می‌کند نیمایی است، نیمایی نیست، غزلی است که پلکانی نوشته شده و از بعضی مصراعها قافیه

حذف شده است. از این نظر شعر شفیعی محافظه‌کارانه است و بوی شعر شاعران ادیب را می‌دهد تا شاعران صاحب تخیل و بینش شاعران اصیل را. همه اینها از سرشت و سابقه زندگی سرچشمه گرفته است. وقتی که درزندگیمان، در محیطمان خطری نکنیم، نهایتاً در شعر و نثر و سیاست و تحقیق و تفکر هم محافظه‌کار خواهیم ماند. و شفیعی باید همت کند و در کنار تجدد جدی قرار بگیرد.

- غیر از شفیعی دیگر چه کسی را می‌توان مثال همین بحران رهبری نقد ادبی دانست؟

- اگر شفیعی در مقولات شعری نماد بحران رهبری نقد ادبی شده است، در مقولات مربوط به رمان، بیش از همه جمال میرصادقی گرفتاری بالا آورده است. «طبری» را به یاد دارید؟ فجایی از نوع سیاوش کسرائی، شاعر بزرگ! و فریدون تنکابنی به عنوان قصه‌نویس مهم! آقای میرصادقی ادامه آن حرف‌هاست، و ادامه چهل سال تحریف ادب معاصر ایران و کانالیزه کردن آن در مسیر استالینیسیم. هنوز هم این جریان در ادبیات فارسی ادامه دارد. جهان به هم خورده است. و چهارتا شاعر و قصه‌نویس و منتقد قلابی، هنوز هم فکر می‌کنند که دیدگاه استالین نهایتاً برنده است و باید بهر طریق تا پایان راه با همین دید جهان خود را و رانداز بکنند. مشکل اصلی میرصادقی در این است که دنیای تئوریهای ادبی را از طریق فرهنگهای ادبی می‌شناسد، و تازه آن فرهنگهای ادبی را هم کانالیزه می‌کند در همان مسیر چهل سال انحراف. سواد انگلیسی او کمی بالاتر از سواد انگلیسی دیپلمه‌های معمولی است. با این سواد انگلیسی نمی‌توان متون انتقادی جدی خواند.

نتیجه روشن است: میرصادقی بیشتر از دائره المعارفها و مقالات طرح وار استفاده می کند. و اغلب، چون به ادبیات جهان وارد نیست، گمان می کنند ترجمه و توضیح ناقص چهارتا اصطلاح فرنگی «دمده»، کایشه‌ای و قالبی و دستمالی شده، مشکل حرکت دینامیک تئوریهای ادبی در عصر ما را حل می کند. بدیاری نویسندگان جوانی که دردانشگاهها هم درس می خوانند و یا تازه از دانشگاهها بیرون آمده‌اند و دعوت به کار در دانشگاهها شده‌اند، این است که حرف و سخن امثال میرصادقی را در ادبیات حرف و سخن ادب جدید جهان می دانند، و در نتیجه رئالیسم سوسیالیستی، آن‌هم از نوع بسیار عقب مانده‌اش را تنها نوع ادبیاتی می دانند که باید در ایران نوشته شود. کار میرصادقی خیانت به نسل جوان و ادبیات معاصر ایران است، و طبیعی است که غرض از گفتن این حرفها عوض کردن میرصادقی نیست. داشتن رسالتی از این نوع آب در هاون کوبیدن است.

— به نظر من نویسندگان جوان ایران دوست دارند در این مورد دقیق تر راهنمایی شوند. چرا باید جوانها از منابعی استفاده کنند که منابع سالمی نیست، و چرا به دنبال منابع سالم نمی روند؟ آیا این مسئله بخشی از بحران نیست؟ — باید متفکر انتقادی جای ناقد ساده ادبی را بگیرد. او باید ناموس آن ناموزونی را بصورت علمی درک کند و آن را به دیگران پیاموزد. ما از يك طرف شدیداً عقب مانده ایم، و از طرف دیگر فوق العاده پیشرفته. عقب ماندگی مافقط در این نیست که از وسائل اولیه زندگی و تفکر بی بهره ایم. بخشی از عقب ماندگی ما مربوط می شود

به اینکه ما مرعوب کسانی هستیم که تا همین چندسال پیش گمان می کردیم صاحب ایدئولوژی پیشرفته‌ای هستند، به دلیل اینکه مدعی هستند که از آن ایدئولوژی پیشرفته پیروی می کنند. بحران حاکم بر چپ، از این دیدگاه بخشی از بحران ماست. این بحران خود را در اعماق داوریهای ادبی ما درونی کرده است. از این دیدگاه ناقدان باصطلاح چپ ما متعبدانه عمل کرده اند تا متفکرانه. ما باید به جای پیروی از سیستمها، به دنبال این می رفتیم که آن چیست که به سیستمها، سیستم بودن آنها را می دهد، به ساختارها، ساختار بودن آنها را می دهد. ریشه تفکر در این است که ما به ریشه پیدا شدن سیستمها پردازیم، نه اینکه از يك سیستم فکری پیروی متعبدانه بکنیم. يك نکته طبیعی است. جهان پیشرفته خود را بر ما تحمیل کرده است. ولی همان جهان پیشرفته در پاره‌ای از موارد شدیداً عقب مانده است، شدیداً فقیر است. و اتفاقاً همان جهان پیشرفته از این نظر به ما پناه می آورد. به دنبال حل بحرانهای سیستمی خود به ریشه‌های ما می پردازد.

— ممکن است مثالی بزنید.

— یکی از معروفترین شعرهای قرن بیستم، شعر «سرزمین ویران» الیوت است. الیوت برای حل بحران فکری و حسی خود از آمریکایی بودن دست کشید و انگلیسی و سلطنت طلب شد. ولی سرزمین ویران شعر يك انگلیسی سلطنت طلب نیست. وقتی که شعر با این مصراع شروع می شود: «آوریل ستمگرترین ماهها است»، از اسطوره‌های مصر کهن استفاده می کند. وقتی که در پایان شعر می گوید: «شانتیه، شانتیه، شانتیه»، که به معنای «صلح بالاتر از ادراک» است،

از يك دعای هندی استفاده می‌کند. نه در اولی، نه در دومی، و نه در دهها عنصر دیگری که در بخشهای دیگر شعر بر آنها تکیه می‌کند، او به دنبال مدنیت انگلیسی و سلطنتی نیست. پس او بحران فکری وحسی و هنری، بحران هستی‌شناختی خود را چگونه حل می‌کند؟ با تکیه بر فرهنگهای پیش-تاریخی شرق، از آفریقا تا هند. یعنی او برای نشان دادن فقر حاکم بر جهان پیرامون خود، برای حل بحران «سرزمین ویران» خود کلاً سیستمهای اسطوره‌ای و پیش-تاریخی ما را بصورتی جدید تألیف می‌کند. در واقع او به تألیف جدیدی از ما برای حل بحران خود دست می‌زند. کافی است شعر را بخوانیم تا بفهمیم که برغم استفاده از تکه‌های متون شعری و فلسفی غربی، مرکزیت شعر با ادراک قدیم از اسطوره، تورات، انجیل، و فلسفه و مشارب فکری هندی است. کل سیستم فکری يك متفکر دیگر، «کارل گوستاو یونگ»، مبتنی بر اساطیر گذشته هندوان، ایرانیان و سامیها است. در مرکز تفکر یونگ طرح «ماندالا» قرار دارد. و طرح ماندالا، که همان طرح ترنج ماست، سراسر شرقی است. یونگ خلاء خود آگاهی سطحی امروز غربی رامی‌خواهد با عمق ساختارهای ناخود آگاه جمعی پر کند، و ناخود آگاه جمعی او از ریشه سیستمهای فکری و وحسی هند و خاورمیانه و شمال آفریقا سرچشمه گرفته است. در واقع او نیز «سرزمین ویران» غربی را قابل جبران توسط آن بخش از هستی ما می‌داند که ما خود انکار برای هستی یافتن به صورت غربی مجبور به ترك آن شده‌ایم، و به کسانی پناه برده‌ایم که حتی در خود آن غرب کوچکترین اهمیتی ندارند. برای درك بوف کور یا شعر نیما، و یا

شعر فرخ‌زاد، ما باید باریشه‌های خودمان تماس بگیریم، تماس جدی. بعضیها باریشه‌های ما تماس گرفته‌اند، و غربی هستند. کسی که در غرب، مطلب ریشه‌ای راجع به هومر و یا اسطوره‌های پیش از او می‌نویسد، باریشه‌های ماسروکار دارد، به دلیل اینکه هومر یعنی همان آسیای صغیر سه هزار سال پیش. کسی که مطلب ریشه‌ای راجع به دئونیزوس می‌نویسد، با ریشه‌های ماسروکار دارد. وقتی که فرهنگ دئونیزوسی وارد فرهنگ آپولویی می‌شود، با آن درمی‌آمیزد، و آن را عقب می‌زند، ما باید بفهمیم آن دئونیزوس از کجا آمده است. فرهنگ آپولویی یونان او را خارجی می‌داند، ولی او از کجا آمده است؟ در هیچ جای فرهنگ غربی گفته نشده است که دئونیزوس از مرز غربی یونان وارد یونان شده است. دئونیزوس، هر صورتی هم به او داده شده باشد، ریشه در شرق ایران دارد. دئونیزوس در واقع يك شمس تبریزی سه هزار سال پیش تر است، يك حسام‌الدین چلبی (ارموی) سه هزار سال پیش تر است. روحیه او روحیه عشق و عیش ابتدایی و آتشین و شورانگیز و رقص آور آن چیزی است که بعداً در خود ایران و آسیای صغیر، روحیه شمس تبریزی و روحیه مولانای پس از دگرگونی شناخته شد. به همین دلیل، وقتی غربیها خود معتقد می‌شوند که او به همان اندازه از آن ماست، که خضر و زرتشت، ما چرا نباید او را وارد حوزه ادراکات امروزیمان از شاخه‌های اصلی فرهنگ و ادبیات نکنیم؟ علی‌الخصوص که رابطه بین دئونیزوس و آپولو، بعدها در حوزه آن فرهنگی که ما عملاً آن را از آن خود می‌دانیم، تکرار شده است؟

شکلی آپولویی کنترل پذیر می شود. به همین دلیل هرچیز بسیار زیبا ، بسیار ترسناک هم هست. ترکیبی از این دو حالت آپولویی و دئونیزوسی را شما در زن اثیری هدایت در بوف کور می بینید. زنی که سایه برزندگی «من» در بوف کور انداخته است. زنی که از اعماق من بلند شده، و یک بار، فقط یک بار در زندگی او شکل پیدا کرده است. آن چیز درونی جمعی ، بوسیله یک فرم فردی ، یعنی فرم بیرونی زن اثیری ، ظهور خارجی پیدا کرده است. از نظر نیچه : حالت دئونیزین ، حالتی است که در آن انسان خود را فراموش می کند، مفاهیم راپشت سر می گذارد، با منطق نمی تواند مسائل را حل کند ، به دلیل اینکه رازهای جهان ، از اعماق به سراغ او آمده است. واقعیت از نظر نیچه ، واقعیت دئونیزین است ، درحالیکه تمامی ادراک آپولویی مبتنی بر شکل‌هایی است که در وهم و رؤیا بر آدم ظاهر می شوند. بین این دو خدای کهن یونانی ارتباط عمیقی پیدامی شود و از این وصلت دو مفهوم، دو جهان بینی هنرمند یونانی پا به عرصه جهان می گذارد ، و هنرمند یونانی کسی است که انگیزه‌های غیرمنطقی دئونیزین را در کنترل شکل‌های آپولویی در آورده باشد. وقتی که دئونیزوس در کالبد فرد بدمد ، او به رقص برمی خیزد. ریشه سماع در این نکته نهفته است. او دیگر خود نیست. سرمستی عمیق درونی به او نشان می دهد که اندام فردی او برای دربر گرفتن وجود او کافی نیست. فرد فقط به دو صورت می تواند کالبد خود را پشت سر بگذارد، یکی بصورت مرگ. یعنی بمیرد و قالب تهی کند ؛ و دیگری بصورت قالب تهی کردن هنری ، یعنی ارائه مرگ بر روی صحنه نمایش تراژیک. به همین دلیل قهرمان تراژدی ، نماینده

– من اول يك توضیح مختصر راجع به این مسئله دئونیزوس و آپولو می خواهم. اینها نماینده چه چیز هستند و ترکیبشان چه وضعیتی پیش آورد که بعداً همان ترکیب در فرهنگ خود ما وضعیت خاصی بوجود آورده باشد؟

– من از این بابت می خواهم اشاره کنم به نیچه ، فیلسوف آلمانی. فلسفه او را بحق فلسفه هستی خوانده اند ، ولی به نظر من ، فلسفه او فلسفه هنر است و ، دستکم در آغاز کارش، او فقط از دیدگاه يك هنرشناس به هستی نگاه می کند. گرچه تاکنون کسی او را ساختارگرا نخوانده است ، ولی به نظر من او از لحاظ بررسی هنر و شعر و موسیقی یکی از بنیانگذاران تفکر ساختارگرایی است. یعنی تفکر او ساختاری دارد که از اجزا و کل تشکیل شده است و این اجزا و کل و ارتباط آنها با یکدیگر ابتدا در هنر معنی پیدا می کنند. از این نظر اشاره من به « تولد تراژدی » اوست که در آن ، او هنر را دو بخش می کند : « آپولو » نماینده رؤیا ، تصویر ، و هنرهای پلاستیک است ، به همان دلیل ، او نماینده فرم ، بویژه فرم ظاهری است. در واقع ، در هنر آپولونین ، هنرمند فقط وظیفه دارد که جهان را به صورت افراد ، یا به صورت شکلها قطعه قطعه کند. وظیفه هنرمند دادن فرم صوری به رؤیاست. ولی در برابر او دئونیزوس ، هنر جذبه‌ها و سکرها و مستیهای آغازین و سواثق درونی انسان است ، و از طریق این هنر انسان ، رنگ جمعی درونی خود را دوباره به دست می آورد. یعنی انسان از فرد به سوی جمع حرکت می کند ، این جمع از نظر نیچه جمع اجتماعی نیست ، جمع درونی است که در آن سببیت خاص کنترل-ناپذیری نهفته که نهایتاً در یونان در برخورد با آپولو ، توسط تصور

دئونیزوس بر روی صحنه است و وجود او از آن حس فراروی دئونیزین سرچشمه می‌گیرد. به همین دلیل زیبایی در تقلید از طبیعت نیست، بلکه در این است که بر آن سائقه‌ها وانگیزه‌ها و رازهای عمیق درونی، شکل آپولویی را تحمیل کنیم. به همین دلیل اساس این نوع هنر بر «بازیابی» انسان است. وظیفه هنر «بازیابی» انسان نهفته، و ارائه شکل آپولویی آن است. این بازیابی با درد ورنج توأم است. به دلیل اینکه اساس آن بر بیرون رفتن از قالب فردی، فرو ریختن در قالب جمعی و شکل یافتن در قالب مرگ است. از این طریق ما معنای جهان را درک می‌کنیم. انسان به جهان به عنوان یک محصول هنری، با بازیابی خود در آن به عنوان محصول هنری، شهادت می‌دهد.

— آیا دئونیزوس و یا آپولو فقط نماینده همین چیزها در هنر هستند؟
 — دئونیزوس خدای موسیقی است، ولی موسیقی خاصی.
 دئونیزوس نماینده موسیقی عوام است. از نظر نیچه در موسیقی عوام، ملودی بر متن شعر اولویت دارد. متن شعر ممکن است عوض شود، ملودی می‌ماند. در واقع ملودی آن چیزی است که پشت سرهم شعر بوجود می‌آورد. آنوقت شعر عامیانه چیست؟ شعر عامیانه وسیله‌ای است برای تقلید از موسیقی بوسیله زبان. شعر عامیانه موسیقی را تقلید می‌کند، یعنی ساختار آنرا، ملودی آنرا، درحالیکه شعر آپولونین، شکل ظاهری اشیا را تقلید می‌کند. در واقع جهان موسیقایی واقعیت دئونیزین را بوجود می‌آورد، و جهان پلاستیک تظاهرات آپولونین را. همانطور که هنرهای پلاستیک در برابر هنرهای موسیقایی قرار می‌گیرند، آپولو هم در برابر دئونیزوس قرار دارد. موسیقی فاقد

تصویر و مفهوم است. موسیقی به درد، به احتضار عمیق درد، به چیزهای متباین و متضاد اشاره می‌کند، چیزی است قبل از ظهور فرم، و آن سوی تمامی چیزهایی که فرم خوانده می‌شوند. در شعر، در شعر مرگ، زبان با موسیقی درمی‌آمیزد، درحالی که در شعر آپولویی صرف، زبان در خارج هیجان حرکت می‌کند. از نظر نیچه، در تراژدی مثلاً اعمال در صحنه بازی نمی‌شد. همه نقشها برعهده دسته کر بود، و در واقع دسته کر، لولایی بود که در آن صحنه از لنگه دئونیزوس به سوی لنگه آپولومی چرخید. بعدها قهرمانها بر روی صحنه ظاهر شده‌اند، و عمل شکل خاصی پیدا کرده است. آن شکل خاص، شکل تراژدی است، ولی خود تراژدی از جریان ظهور قهرمان دئونیزوسی و حرکت او به سوی مرگ، یعنی حرکت از شکل فردی، قالب تهی کردن فرد از زندگی، در مرگ حاصل می‌شود. فردی که روی صحنه شکل فردی دارد، نمی‌تواند در آن شکل محصور بماند، می‌میرد تا از آن شکل خلاص شود. آن مرگ، بعدها در عرفان، در شعر عارفانه، بصورت آزاد شدن جان از قالب خاکی توصیف شده است.

— برای من ارتباط موسیقی عامیانه با این مرگ و قالب تهی کردن روشن نیست.

— سماع در اویش ما، از موسیقی عامیانه سرچشمه گرفته است. درست است که گاهی بعضی کلمات تکرار می‌شود، و در واقع موسیقی در وجود بعضی واژه‌ها تفرید می‌شود، ولی حقیقت این است که شما هر کلمه‌ای و یا هر سلسله کلماتی که در آن ملودی بگذارید، غرض چرخش با موسیقی است، نه خود کلمات. غرض حرکت بر اساس

ملودی است نه کلماتی که ممکن است گاهی بسیار عارفانه باشد، گاهی بسیار شاعرانه و گاهی بسیار عادی و بسیار مبتذل. ملودی دائمی است و کلمات موقت و گذرا. در موسیقی ما با پایداری حرکت سروکار داریم، در کلمات ملودی با ناپایداری کلمات. کلمات قالب و مفهوم دارند، ملودی، قالب و مفهوم ندارد، حرکت از این دسته کلمات به سوی آن دسته کلمات را دارد. کلمات اهمیت ثانوی دارند. در تراژدی، مرگ، موسیقی مرگ، دائمی است. برهه تراژدیها حاکم است، ولی در کلمه، یک تراژدی از آن اودیپوس، آنتیگونه، یا یک شخصیت تراژیک دیگر است. دئونیزوس، آپولو را در صحنه از خویش می‌انبارد، و بعد آپولو، فرد شخصیت تراژیک را تعیین می‌کند. و بعد شخصیت تراژیک با مرگ خود دوباره به حوزه موسیقایی دئونیزوس رجعت می‌کند. در واقع یک ارتباط از نظر ساختاری پیدا می‌شود بین نیچه، و «فردینان دوسور»، بنیانگذار زبانشناسی جدید.

— چطور؟

— در زبانشناسی جدید، یک صورت عمقی زبان هست که اساس آن برهمزمانی است و یک صورت صوری زبان هست که اساس آن بر «در زمانی» است. صورت عمقی زبان آن ملودی دائمی است، و صورت صوری زبان، آن چیزی است که در هر لحظه داده شده آن ملودی دائمی را فردیتی عینی می‌دهد. یعنی یک عنصر ثابت هست که صورت عمقی زبان [لانگ] است، و یک عنصر متغیر هست که صورت صوری زبان [پارول] را تشکیل می‌دهد. ترکیبی از این دو می‌شود آن زبانی که مامی فهمیم و با آن ارتباط برقرار می‌کنیم. به همین

دلیل وقتی ما از یک تکه از زبان، یا از یک قطعه شعر، ساختارزدایی می‌کنیم و یا آنها را بقول انگلیسی زبانها deconstruct می‌کنیم، به دنبال تفکیک کل ثابت آن از اجزای متغیر آن هستیم. اجزای متغیر در عمل مثل کل ساخته شده‌اند، یا کل اجزا را به شکل خود شکل داده‌است. اجزا وقتی از یکدیگر تفکیک می‌شوند، در شکل عمقی کل غرق می‌شوند، یعنی فردیت خود را از دست می‌دهند و از کل سرد می‌آورند. به همان صورت که در ارتباط با تفکر ساختاری نیچه، کل، افراد را از خود می‌آکند، وقتی افراد می‌میرند، دوباره به کل برمی‌گردند. بین ساختار هستی‌شناختی و هنر شناختی نیچه، و ساختار زبانشناختی فردینان دوسور، ارتباط ساختاری وجود دارد.

— اینها خیلی جالب است. ولی بر گردیم سر نیچه.

— آره. بر گردیم سر نیچه. نیچه می‌گوید پس از افول تراژدی در یونان کهن ما با هنری سروکار پیدامی‌کنیم که باید آن را هنر مفید بنامیم. نیچه این هنر مفید را سقراطی و یا اسکندری می‌خواند. نیچه معتقد است که «اوری‌پیدس»، آخرین تراژدی‌نویس بزرگ یونان کهن به جای آنکه با تاسی به روح و ناموس تراژدی دئونیزوس، تراژدی خود را بنویسد، آن را بر اساس تلقینات سقراطی و عقاید سقراطی نوشته است. در نتیجه تراژدی از واقعیت دئونیزوسی، یعنی واقعیت موسیقایی جدا شده، بدل به واقعیت اجتماعی و تاریخی شده‌است. اسکندر این تعقل یونانی را تبدیل به مبتذل کردن جهان از طریق تسخیر و تجاوز به آن کرده‌است. به همین دلیل نیچه معتقد است که از زمان سقراط، و بعد، بویژه از زمان اسکندر، فرهنگ غرب با تاسی به روحیه این دو نفر

خود را سامان داده است. یعنی تعقل زمینی را به جای خرد موسیقایی دئونیزوس گذاشته است. و به همین دلیل زندگی غربی خالی از معنی شده است. ولی نیچه در عصر خود امیدى برای ملت آلمان می بیند، و معتقد می شود که چون موسیقی در آلمان، بویژه در عصر خود او، از طریق «واگنر» به اوج رسیده است، امکان احیای روحیه دئونیزوسى در آلمان وجود دارد. نیچه مى خواهد این روحیه دئونیزوسى را، از طریق آثار خود، و با در نظر گرفتن موسیقی آلمان، بویژه موسیقی اپرای واگنر، احیا کند.

— اینهایی که گفتید چه ربطی به مولوی و شمس تبریز دارد؟

— مسئله این است: پیش از آنکه نیچه به این تقسیم بندی ساختاری برسد، در فرهنگ خاورمیانه نمونه های کامل این تقسیم بندی ساختاری وجود داشته است، و نیچه اگر از این مقولات اطلاع می داشت، می توانست فصول بسیار معتبری را بر تولد تراژدی بیفزاید. من اعتقاد دارم که نه تنها ریشه های دئونیزوس شرقی است و حتی توصیفی که از قیافه او در اساطیر داده شده بی شباهت به توصیفاتى نیست که ما خود از عرفا و درویش گذشته خود داریم، بلکه ساختارهایی از نوع ساختار آپولسو و دئونیزوس در فرهنگ ما بارها تکرار شده است. ملاقات شمس با مولوی در قونیه، نمونه عالی این ساختار است. مولوی پیش از ورود شمس اهل منطق است. شمس او را چنان دگرگون می کند که او به رقص برمی خیزد. مولوی قبل از آن دگرگونی، تا حدودی آپولویی است. شمس يك دئونیزوس است: مولوی پس از دیدار با شمس ترکیبی است بسیار غریب و عجیب از ذهنیت آپولویی و

دئونیزوسى. ملاقات خضر را با موسی از يك سو، و ملاقات او با اسکندر و سفر او در کنار اسکندر به ظلمات را از سوی دیگر در نظر بیاورید. خضر اسراری رامی داند که موسی نمی داند. در عین حال خضر، سبزی است، دئونیزوس خدای بهار است و با «دمیتر» که مرکز اسرار جهان است نسبت نزدیک دارد. خضر و اسکندر با هم به ظلمات می روند، خضر به آب حیات دست می یابد، ولی اسکندر فقط به تسخیر موقت جهان بسنده می کند. خضر رازهای عمیق جهان را می داند و اسکندر فقط خرد زمینی و گذرا دارد. حتی از دیدگاه تراژدی هم، قهرمان های دئونیزوسى ما، بی شباهت به قهرمان های دئونیزوسى یونان نیستند. مصلوب شدن عیسی مسیح را در نظر آورید. مثله شدن و بالای دار رفتن منصور را در نظر آورید. کسانی که اسرار ازل را می دانند، مرگشان، مرگی شایسته است. و با مرگ پیوندی عمیق و سرنوشت ساز دارند. اسکندر قصص الانبیای نیسابوری بی شباهت به اسکندر نیچه نیست، و خضر نیسابوری بی شباهت به دئونیزوس نیچه نیست. نیچه بی آنکه خود بداند اسلافی در خاورمیانه دارد که اسلاف ما هم هستند. این رفتن به ریشه هاست که ما را عمیق تر می کند. دئونیزوس، ریشه است، هومر ریشه است، عیسی مسیح ریشه است، موسی ریشه است، اسکندر بومی شده در ایران ریشه است نیچه، یونگ، بورخس و دیگران، از ریشه های ما، مستقیم و غیر مستقیم استفاده کرده اند. ما چرا به ریشه های خود توجه نکنیم! ما مدام از «صد سال تنهایی» دم می زنیم. ولی ما هزاره های خضری داریم. ما طولانی ترین تنهایی عالم را داریم. مرگ را تجربه کرده ایم و بی مرگی را هم تجربه کرده ایم. حقیقت این است که در اینجا ما دیگر دنبال

شباهتهای صوری نیستیم. ما دنبال دنیای اسطوره و شعر و موسیقی و رقص و سماع يك آیین بسیار کهن بهاره هستیم. بقایای این سماع را ما در رقصهای روستاییان در کشتزارها می بینیم. موسیقی ما و مرگ ما در بهار در میان ماست. جمله اول سرزمین ویران الیوت: «آوریل ستمگسرتین ماهها است»، فرا افکنی اروپایی تصور بنیادی ما از آیینهای بهاره است. الهه شعر، همانطور که می توان در کتاب «الهه سفید» «رابرت گریوز» دید، از هند، یا آسیای مرکزی ظهور کرد، بصورت زن اثیری (همان زن اثیری بوف کور) هزاره ها قبل در ایران بومی شد و بعد به تدریج رفت و سراسر یونان را تسخیر کرد و بعد حتی سراسر اروپا و آمریکا را. هدایت به ریشه برگشته است. و ریشه در ما است.

— این قبیل دست آوردها را شما چگونه می توانید به نسل جوان تر از خودتان منتقل کنید؟

— با انتقاد صریح از کارهایی که نسل جوان انجام می دهد. ما چند مسئله را به چند نفر در نسل جوان می گویم، و انتظار داریم که نسل جوان خود این مسائل را به بحث بگذارد. هیچ ملتی در پاره ای از مسائل به گرد پای ما نمی رسد. و شعر یکی از آنهاست، اشراق عارفانه و بیان شعری عرفان یکی دیگر است. ولی خواه ناخواه جهان پیشرفته خود را بر ما تحمیل کرده است. پس ما باید غرب و شرق را بشناسیم، ولی نه متعبدانه، بلکه متفکرانه. تفکر اساس کار ما را تشکیل می دهد. از میان کسانی که سنشان از من کمتر است من

دو نفر را انتخاب می کنم که یکی شعر می گوید و راجع به شعر نقد می نویسد، و دیگری راجع به قصه کوتاه و بلند مطلب می نویسد و به درك آن علاقه فراوانی دارد. اولی علی بابا چاهی است. دومی فرج سرکوهی. و هر دو بیشتر در آدینه مطلب می نویسند. آقای باباچاهی گاهی شعرهای نسبتاً خوبی می گوید، ولی مقالات بدی می نویسد. نه از نظر فارسی، نه از نظر دستور زبان، و نه حتی از نظر قانع کردن متوسط معدل خوانندگان مجله. ما می گوئیم آقای باباچاهی متفکرانه نمی نویسد، متعبدانه می نویسد. یعنی خود او قادر به تفکر ادبی، هنری و فلسفی نیست. یعنی آقای باباچاهی فاقد فلسفه ادبی است. ولی آقای باباچاهی آفریده شده است تا فکر کند، سیستم داشته باشد، جهان بینی داشته باشد و به ساختار فکری دست پیدا کند. این تعبد دو ریشه دارد، یکی خودی و دیگری بیگانه. تعبد خودی در این است که راجع به آدمی مثل من به همانگونه فکر می کند که يك عده، با جوسازی، عده ای دیگر را مجبور کرده اند فکر کنند. آقای باباچاهی راجع به من جو زده است. به همین دلیل، وقتی راجع به من مطلب می نویسد، به دنبال کشف ظرفیتهای من نیست، بلکه به دنبال تأیید جوی است که آدمهای دیگر راجع به ظرفیتهای من ساخته اند. ولی آقای باباچاهی برای ارائه برهان باید یا به متفکران خودی اشاره کند و یا به متفکران غیر خودی. من یکی از کسانی هستم که در این مملکت راجع به ادبیات فکر ایجاد کرده ام، ولی آقای باباچاهی راجع به افکار خود من کاری ندارد، به دلیل اینکه فکر می کند باید از کسانی مثال بیاورد که جو امروز اجازه می دهد از آنها مثال بیاورد. نتیجه فاجعه

است، به دلیل اینکه بهترین مرجع راجع به شعر و یا رمان من، اندیشهٔ تئوریک من است. آقای باباچاهی با مطرح نکردن این ریشهٔ اصلی، دستکم در ارتباط با خود من، خود را از درک کار من محروم می‌کند، و همین محرومیت را به خواننده هم تحمیل می‌کند. این یک بخش مسئله. بخش دوم مسئله این است که آقای باباچاهی برای درک شعر من، بررسی و رد و قبول آن، به آثار انتقادی غیر خودی، یعنی ترجمه متوسل می‌شود. از این نظر توسل او به دیگران در ادامهٔ همان محروم کردن خود از درک شعر من است. به این معنی که آقای باباچاهی به «آونر زیس» و یا «الکسی تولستوی» متوسل می‌شود. «آونر زیس» و «الکسی تولستوی» هم متفکر نیستند، بلکه متعبدند. این اشخاص خورهٔ استالینیسیم گرفته‌اند، چیزی که من بیش از بیست و پنج است در نوشته‌هایم با آن مخالفت می‌کنم. بدین ترتیب به جای آنکه آقای باباچاهی به شعر من نزدیک شود، استالینیسیت‌ها به شعر من نزدیک می‌شوند، و چون استالینیسیم به تفکر کاری ندارد، آقای باباچاهی در زیر پای آنها خرد می‌شود، در نتیجه «اسماعیل» من مظلوم می‌ماند، و بقیهٔ کتابهای شعر من با سکوت مواجه می‌شود. در مرحلهٔ بعدی، وقتی که آقای باباچاهی دربارهٔ شاعر دیگری نقد می‌نویسد باز با اشاره به استالینیسیتها است، و نیز با اشاره به کتاب جدید «تری ایگلتیون»، که کتاب خوبی است، ولی آقای باباچاهی فقط برای تأیید عقاید خود از «ایگلتیون» استفاده می‌کند، یعنی در مورد ایگلتیون هم متعبد است نه متفکر. باباچاهی با این کار به تحقیر خودش قیام می‌کند. بخشی از وجود من در وجود آقای باباچاهی است. زبان انتقادی او، و زبان

بسیاری از آدمهای دیگر مثل او، از زبان انتقادی خود من نشأت گرفته است. آقای باباچاهی، زبان انتقادی مرا هم از طریق پذیرفتن آرای استالینیسیتها، در اختیار آن بیگانگان می‌گذارد. در واقع مرا هم تبدیل به یک آدم متعبد می‌کند و به من می‌گوید شعر بگو، آنطور که آونر زیس و الکسی تولستوی گفته‌اند بگویی. در حالیکه آقای باباچاهی یک حوزهٔ بسیار امن و مصون از تعرض و امین در اختیار دارد که هیچکدام از آن خارجیها در ارتباط با من ندارند، و آن عقاید من، نوشته‌های من و شعرهای من است، و چون من هنوز زنده‌ام خود من هم در اختیار او هستم. باباچاهی برای شناختن شعر من، بخشی از سوابق مرا می‌تواند بشناسد، یعنی سوابق ایرانی مرا، ولی چون عصر ما، عصر رشد ناموزون تاریخ است و غرب و شرق خود را به من تحمیل کرده‌اند، و من مجبور شده‌ام آن غرب و شرق را بشناسم، و آقای باباچاهی آن شرق و غرب را فقط از طریق ترجمه می‌شناسد - و از این نظر آقای باباچاهی زنجیر اسارت ترجمه‌های شکسته بسته را به دور گردن دارد - خود به خود از حوزهٔ تفکر خارج می‌شود و گام در حوزهٔ تعبد می‌گذارد. وقتی که بررسی یک کتاب کوچک من از این دیدگاه صورت گرفته باشد، وای به حال آن تاریخ شعر معاصر که آقای باباچاهی بخشی از آن را در آدینه چاپ کرده است. اساس آن مقاله - که گویا بزودی بصورت کتاب هم خواهیم دید - بر حذف فرهنگی من از طریق همان جو سازی مألوف و مأنوس است. در ایران عادت بر این بوده است که نقد مثبت را راجع به کسانی بنویسند که در یکی از حلقه‌های روشنفکری عضویت دارند. بر این

حلقه‌های روشنفکری که ریشه‌های آنها را باید به دوران شاه و ابتلائات خاص آن دوران برگرداند، چیزی جز احساساتی شدن به سوی یکدیگر و رفیق‌بازی حاکم نبوده‌است. من در طول سی سال گذشته به ندرت وارد یکی از این حلقه‌های روشنفکری شده‌ام، جز کانون نویسندگان ایران، که تکلیفش از هر چیز دیگری جداست. متأسفانه آقای باباچاهی دارودست‌دوست است و در نتیجه در اختیار کسانی است که گمان می‌کند روزی در اختیار او خواهند بود. خوب، ما می‌توانستیم در وجود آقای باباچاهی يك منتقد خوب داشته باشیم. چرا نداریم؟ منتقد باید فلسفه ادبیات یاد بگیرد، و در بررسی ادبی عدالت‌پیشه باشد. ولی آقای سرکوهی با آقای باباچاهی فرق می‌کند. آقای سرکوهی تجربه اجتماعی را با هوشیاری اجتماعی در وجود خود ترکیب کرده‌است، ولی او تضادهای خود را در حوزه تحلیل اجتماعی رمان حل نکرده‌است و امیدوارم حل کند. مثلاً آقای سرکوهی می‌خواهد بگوید انساندوستی در رمان بسیار پسندیده‌است. مثالی می‌زند از سرهنگ سیامک در یکی از کتابهای احمد محمود که به راوی می‌گوید، بگویند که ما به خاطر میهنمان و به خاطر آزادی و رفاه ملتمان مبارزه کردیم و حالا داریم کشته می‌شویم. خوب، ما این‌طور فرض می‌کنیم که آقای سرهنگ سیامک را اعدام نمی‌کردند و ایشان در کنار حزب توده می‌ماند و حکومت را هم به دست می‌گرفت. آیا نه این است که ماهم سی سال بعد، سراز پروستریکا، و سقوط قطعی استالینسم در ایران در می‌آوردیم؟ ولی با وضعی که پیش آمده‌است فقط محتوای حرف آقای سرهنگ سیامک بر ما حاکم است، نه آن

چیزی که از نظر شکلی بر سر آن محتوا آمده‌است، چرا که شکل‌های بعدی اندیشیدن، محتوای تفکر قبلی را بکلی نفی کرده‌است، و آقای سرکوهی برگشته‌است سر محتوای حرف آقای سرهنگ سیامک، و دارد از قول او به‌رمان‌نویسها و راویهای رمانهای آنها می‌گوید گزارش چه چیزی را بدهند. حقیقت این است که يك فرد سیاسی با اعدام سیاسی از بین نمی‌رود. به دلیل اینکه او گذشته، حال و آینده دارد. وظیفه نویسنده این است که او را دیالکتیکی خلق کند. فرق سرهنگ «بوئندیا»ی مارکز و سرهنگ سیامک در این است که به بوئندیا عملاً گفته می‌شود، و او خود هم می‌داند، و نویسنده‌اش مارکز هم می‌داند که اگر او بماند بصورت یکی از دهها دیکتاتور آمریکای لاتین در خواهد آمد. آقای احمد محمود سرهنگش را در همان انسانیت‌صوری استالینی متوقف کرده، آقای سرکوهی هم به همان بسنده کرده‌است. آقای سرکوهی وقتی راجع به نقد استالینی می‌نویسد با آن مخالفت می‌کند، ولی وقتی راجع به رمان استالینی می‌نویسد، با آن موافقت می‌کند، و حتی به دیگران هم پیشنهاد می‌کند که امثال همان رمان را بنویسند. ولی دیالکتیک خود رمان، و فلسفه رمان جدی، این نوع يك سویه دیدنها را نفی می‌کند. از لوکاج تالوسین گلدمن، همه منتقدان مهم رمان به شخصیت رمان به این صورت نگاه کرده‌اند که او موجودی است متشتت، دودل و شقه شده، چرا که او بحران طبقاتی، روانشناختی و جامعه را درونی خود کرده‌است. به همین دلیل انسان شقه شده در يك رمان، ساختار درونی خود کرده‌است. اشکلوفسکی، فرم‌شناس بزرگ روس، در بررسی آثار گوگول، تولستوی و استرن، عمداً به جاهایی

اشاره می‌کند که در آن نویسنده‌ها هنجار عادی را پشت‌سر گذاشته ،
تعمداً حالت‌های غیر عادی را نوشته‌اند. مثلاً دیدن اشیا و مفاهیم مختلف
از دید حیوانات و یا در وضع نابهنجار عاطفی و جنسی قرار گرفتن .
آقای سرکوهی این قبیل امور را در رمان‌های من به حساب پایین‌تنه
گذاشته است ، در حالیکه مارکز و میلان کندرا ، دونمایندهٔ مشخص و
متشخص رمان جدید جهان ، بدون ارائهٔ آن اوضاع نابهنجار ،
نمی‌توانستند رمان‌های خود را نوشته باشند. هوشیاری و استعداد آقای
سرکوهی نباید تلف شود. موضوع این است که ما به این قبیل
مسائل از دیدگاه رمان‌شناسی، یا بوطیقای رمان‌نویسی نگاه کنیم ، و
شخصیت‌ها را به عنوان آدم‌هایی که باید از هر لحاظ تکامل پیدا کنند ،
بینیم. اساس این تکامل بر حضور آن تشتت ، دوشنگی، بحران ، یعنی
دیالکتیک است و آقای سرکوهی می‌تواند در ساختارهای بحران‌زده
و متشتت هنری رسوخ انتقادی کند و منتقد شایسته و قابل اعتماد رمان
ما بشود.

– آیا مثال‌های دیگری برای این قبیل قضاوت‌های يك‌سویه دارید ؟

– مثالها فراوان است . وقتی که رمانی مثل « رازهای سرزمین
من » « حجیم » است، به این دلیل که ۱۲۸۰ صفحه است ، رمانی که
۲۸۰۰ صفحه است قاعدتاً باید « حجیم‌تر » خوانده شود ، نه « سترگ » ،
به دلیل اینکه ویراستار محترم نشر دانش ، آقای فرخفال، باید به امر
ویرایش بهتر از این وارد باشد.

– ممکن است قدری بیشتر توضیح بدهید.

– درسخرانی آقای فرخفال که بعداً در « کیهان فرهنگی » چاپ

شده‌است ، آقای فرخفال به صفحهٔ اول رمان من ایراد می‌گیرد که چرا
وقتی که زمان حاضر رمان، زمستان است، تابستان يك محل هم توصیف
می‌شود، در این صورت باید پاییز و بهار آن محل هم توصیف شود،
و این نقض غرض است . ولی نقض غرض بدتر موقعی است که يك
نفر فقط صفحهٔ اول يك رمان را بخواند و نظر بدهد ، و نفهمد که آن
تابستان در چند صفحهٔ بعدی رمان ، بصورت ارگانیک به ساختار رمان
ارتباط پیدا می‌کند. ولی ما سر این قضیه بحث نمی‌کنیم . آقای
فرخفال در ستون بعدی مقالهٔ خود از قول آقای کریم امامی ، يك
ویراستار محترم دیگر ، می‌گوید « کلیدر » باید به يك هفتم حجم فعلی
کتاب تقلیل داده شود. خب ، مرد حسابی ، اگر می‌توانی يك رمان
۲۸۰۰ صفحه‌ای را به يك هفتم آن ، یعنی چهارصد صفحه تقلیل بدهی،
چرا به رمان من می‌گویی « حجیم » و به رمان دولت آبادی می‌گویی
« سترگ » ؟ و این دقیقاً آن چیزی است که در مملکت ما به حق
گفته‌اند و این فقط دربارهٔ ادارات دولتی صادق نیست ، در مورد
ویراستاران دولتی و غیردولتی هم صادق است : روابط جای ضوابط
را گرفته است .

– شما در پاره‌ای از مباحثتان به جای منتقد، کلمهٔ متفکر را بکار
می‌گیرید . ممکن است در این مورد توضیح بیشتری بدهید.

– من بیشتر متفکر را در برابر متعبد قرار می‌دهم. ولی کلمهٔ
متفکر را بیشتر دوست دارم. ولی چون بحث آقای فرخفال شد، بلافاصله
جلسه‌ای به ذهن من تداعی می‌شود که ریاست آن با آقای فرخفال
بود . جلسه‌ای که در مرکز آن آقای هوشنگ گلشیری قرار داشت ،

و یکی از حاضران آن جلسه، و گویا یکی از اعضای دائمی آن، خانم آذرنفیسی بود. خیلی مؤدب و خیلی مهربان. جلسه قرار بود راجع به تئوریهای ارائه شده در کتاب کیمیا و خاک باشد، که خود بخود تبدیل شد به جلسه مانورهای قرار دادی آقای هوشنگ گلشیری. آقای فرخفال هم جزو قربانیان آن مانورها بود. به دلیل اینکه ریش و قیچی خود را سپرده بود دست آقای گلشیری. من با ده دوازده کتاب شرقی و غربی و بینابین رفته بودم تا تئوریهایم را شرح دهم، و مخصوصاً راجع به ساختار حرف بزمن. برای نخستین بار بصورت جدی مسئله مرگ و زندگی فرمها، مقوله ادبیت، و یا کوبسون و اشکلوفسکی را پیش کشیده بودم و با دیدگاههای زبانشناختی - ساختارشناختی، بر اساس تئوری زبان پریشی یا کوبسون، موضوع استعاره و مجاز مرسل را پیش کشیده بودم و بوف کور صادق هدایت را بر اساس بررسی جدید از استعاره، مجاز مرسل و اسطوره نقد کرده بودم. جلسه بطور کلی برای کوبیدن من تشکیل شده بود، ولی من برای نجات جوانترها از دست مانورهای گلشیری رفته بودم به آن محل، و تنها راه قضیه این بود که ساختار را با تکیه بر آن کتابها و تئوریهای کیمیا و خاک حل کنم. ولی مشکل آقای گلشیری این بود که چرا من راجع به او و بهرام صادقی قبلاً نقد ننوشته‌ام. و یک جمله اش یاد نمی‌رود که می‌گفت: «بعد از مرگ من، نقد آثار من به چه درد من می‌خورد!» ولی مسئله برای من جدی‌تر از آثار آقای گلشیری بود. یک عده جوان معقول نشسته بودند و می‌خواستند من حرف بزمن نه آقای گلشیری و فرخفال و خانم نفیسی، به دلایل اینکه اینها در جلسات مختلف هر حرفی

داشتند زده بودند. آقای فرخفال از سوره یوسف مطالبی راجع به کلمه قصه آورد؛ آقای گلشیری گفت باید یکی دوتا از «است»های «کیمیا و خاک» بشود «هست»، و از من تشکر کرد که یا کوبسون را توسط کتابم به او معرفی کرده‌ام؛ و بعد باقی حرفهایم بود که مفصل است و مربوط به خودش بود و دهها اشتباه که راجع به «لوکاج» و دیگران کرد که ما هم میچش را گرفتیم. ولی در عین حال، یک نفر هم معقول نشسته بود و به من می‌گفت از قصه نویسی فقط صد صفحه اش را خوانده‌است و احساس می‌کند که من از قصه نویسی تا کیمیا و خاک عوض شده‌ام و از تعهد به سوی «سمیولوژی» [نشانه‌شناسی] رفته‌ام. ولی او حرف یا کوبسون و اشکلوفسکی را نمی‌زد و کاری به استعاره و مجاز مرسل و زبان پریشی هم نداشت: خانم دکتر نفیسی -

- حرفهای دیگری هم بود، دیگران هم حرف زدند، جلسه پرسرو صدایی بود.

- هر چه بود گذشت، و آقای گلشیری بزرگوارانه متواری شد. ولی بیست سال پس از چاپ قصه نویسی، سال گذشته خانم نفیسی مقاله‌ای درباره‌ی رمان روانشناختی نو منتشر کرد که متن سخنرانی اش در بنیاد فارابی بود. من این مقاله را ندیده بودم. یکی از دانشجویان سابقم نسخه‌ای از مقاله خانم نفیسی، باضافه بخشی از قصه نویسی را که مربوط به رمان روانی بود برای من فرستاد. من بین مقاله خودم و مقاله خانم نفیسی، اگر نه تواریها، دستکم شباهت‌های رازآمیز دیدم. خانم نفیسی، حتی از قصه نویسی در شمار مراجع خود بحث نکرده بود. و پنج سال پس از چاپ کیمیا و خاک، وقتی شماره اول

بود. ولی در اینجا آن «عدم صداقت حرفه‌ای» را به صورت دیگری نشان داده بود. بیست و دوسه سال پیش از این، من مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان «بچه بودای اشرافی». اگر این مقاله که متن کامل آن در طلا در مس در سال ۴۸ چاپ و بعداً تجدید چاپ شده، نخستین مقاله راجع به سپهری نباشد، بی شک یکی از اولین مقالاتی است که راجع به او نوشته شده. شاعران و ناقدان جدی دیگر، روی هم در بررسی آثار سپهری راهی رارفته‌اند که من رفته‌ام، منتها هر کدام بالحن خاص خود حرف زده‌اند. نمونه‌اش شاملو، نمونه‌اش اخوان، نمونه‌اش آزاد. بعدها آتشی هم رویهم حرفهای مرا تأیید کرده‌است. منتها حرفهای این شاعران تقریباً بیست سال بعد از حرفهای من گفته شده.

— ولی این مسائل چه ربطی به «عدم صداقت حرفه‌ای» خانم نفیسی دارد؟

— حرفهای من، پیش از چاپ مقاله خانم آذر نفیسی در رد حرفهای من، در حدود پنجاه صفحه‌ای می‌شود، ولی خانم نفیسی فقط به آن مقدار از حرفهای من اشاره کرده‌است که در مصاحبه ناصر حریری با من و شاملو، درج شده‌است. در آن مصاحبه حرفهای گذرایی راجع به فرم، تصویر، شکل درونی، و مسئله اجتماع و سهراب سپهری زده، رد شده‌ام. خانم نفیسی با استفاده از اشکال و فسکی و مسئله آشنایی زدایی یا بیگانه گردانی، که من خود در کیمیا و خاک برای اولین بار به جامعه ادبی معرفی کرده‌ام، سعی کرده‌است نظر مرا راجع به فرم و تصویر و بقیه چیزها رد کند. ولی وظیفه يك منتقد این است که اول خود را با مطلب آشنا کند. اغراق نیست اگر بگویم که

مجله «کلک» درآمد، دیدم خانم نفیسی از زبان پریشی یا کوبسون حرف زده، از مجاز مرسل و استعاره حرف زده و به بررسی بوف کور از این طریق پرداخته، و در واقع تئوریهای معرفی شده در کیمیا و خاک را - البته بدون کوچکترین اشاره‌ای به کیمیا و خاک، حتی در کتابنامه - بزعم خود دوباره معرفی کرده و بعد نتیجه گرفته است که بوف کور زبان استعاره را بکار می‌برد، چرا که در ادبیات نو از استعاره استفاده می‌کنند. خانم نفیسی می‌توانست یک اثر دیگر را بررسی کند، ولی بوف کور را برای بررسی خود انتخاب کرده بود، بی آنکه کوچکترین اشاره‌ای به کتابی که بحث آن در حضور خود او به جنجال کشیده بود، اشاره کند. البته نتیجه گیری او راجع به بوف کور کاملاً در خلاف جهت نتیجه گیری من بود. ولی تحقیق، جهت تحقیق، معرفی نوع تحقیق، همه به من تعلق داشت. اگر کسی در آمریکا دست به چنین کاری بزند، در مراجع آکادمیک او را به «عدم صداقت حرفه‌ای [Professional Dishonesty]» متهم می‌کنند. جالب است که سردبیر آن مجله هم که در جریان کیمیا و خاک بود، کوچکترین اشاره‌ای به اینکه پیش از خانم نفیسی، یک نفر دیگر این شیوه بررسی را در ایران معمول و مرسوم کرده، ننوشته بود. وظیفه فرهنگی سردبیری ایجاب می‌کند که به مخاطبان مجله سوابق تحقیقی یک مقاله و نوشته داده شود تا آنها با دید روشن تری به موضوع بنگرند. ولی خانم نفیسی در شماره بعدی کلک دست به کار دیگری زد. مقاله‌ای در رد نظریات من و شاملو راجع به سهراب سپهری نوشت. اشاره‌اش به آقای شاملو بسیار کم و محترمانه بود، ولی قسمت اعظم اشاراتش مربوط به من

من صدها صفحه راجع به فرم، شکل درونی و تصویر و استعاره و غیره مطالب نوشته‌ام. خانم نفیسی باید اول خود را با این مطالب آشنا می‌کرد، و بعد حرف می‌زد. فرض کنید شما مقاله خانم نفیسی را برای گرفتن نمره در دوره لیسانس به یک استاد جدی نشان بدهید. اگر آن استاد جدی، تخصصش در شعر معاصر ایران باشد، بی‌شک طلا در مس و کیمیا و خاک و دهها مقاله‌ای را که من راجع به مسائل مربوط به شعر نوشته‌ام خوانده‌است. مقاله خانم نفیسی راجع به سپهری نیست، راجع به عقاید من درباره سپهری است. استاد متخصص ادبیات فارسی، در هر دانشگاه جدی، خانم آذرنفسی را در آن مقاله مردود می‌شناخت. به دلیل اینکه شرط اول در تحقیق، آشنا شدن با تمامی مطالب مربوط به موضوع آن تحقیق است. بسیاری از نتایجی که خانم آذرنفسی در ارتباط با فرم گرفته است، ممکن است شبیه نتایجی باشد که من در برخی از آثار انتقادی‌ام گرفته‌ام. ولی خانم نفیسی خود را از آن آثار من بی‌اطلاع نشان داده‌است. یعنی چیزی که در نوشته خانم نفیسی یک کمبود جدی است مقوله شناخت - شناسی اوست. چگونه یک مطلب را، یک عقیده را، بشناسیم. خانم نفیسی کوچکترین اشاره‌ای به موضوع «شکل ذهنی» شعر نکرده‌است. من راجع به این قضیه از بیست و هشت سال پیش تا به امروز مطالب نوشته‌ام، و گستردگی این مطالب به صورتی بوده‌است که تقسیمات من در اشکال شعر، فرم، حدود زبانی شعر و غیره، در کتابهای همه منتقدان بعد از من پراکنده‌است، طوری که این منتقدان - خواه در شعر و خواه دررمان، گمان کرده‌اند عقاید من آش نذری است و هر

کسی باید آنها را هرت و هرت بالا بکشد. نامه دارم از جمال میرصادقی در سال ۵۷، وقتی که آمریکا بودم که نوشته است ما قدر شما را ندانستیم، به نظر من قصه‌نویسی شما حادثه‌ای مهم است. ولی همین شخص، وقتی که به تقلید از ساختار کتاب من و در پاره‌ای موارد در جهت عکس دید من، کتاب درباره قصه و رمان چاپ کرد، حتی آنقدر صداقت انسانی و ادبی نداشت که مرجع اصلی کتابش، یعنی قصه‌نویسی را جزو مراجع کتابش، ذکر کند. کسی که کار جدی در نقد ادبی می‌کند باید شرافت نشان بدهد. آقای عابدینی دو کتاب راجع به صد سال داستان‌نویسی در آورد و یک کتاب راجع به داستان‌نویسان ایران تا سال ۵۷. جز در یکی مورد ناچیز اشاره‌ای به کتابهای من نمی‌کند. در حالیکه زبان بررسی او زبانی است که من در زبان فارسی هموار کرده‌ام و تقریباً کلیه اصطلاحاتش، اصطلاحات قصه‌نویسی است. آقای دکتر شفیعی کدکنی حاشیه صفحه اول طلا در مس مرا، حرفی را که من قریب بیست و پنج سال پیش زده‌ام - به عنوان شعر حادثه‌ای است در زبان - در صفحه اول کتابش در موسیقی شعر، با کمال تعجب، به عنوان آخرین کشف در عالم شعر و شاعری، عنوان می‌کند. در همان کتاب، آقای دکتر شفیعی از تحقیق بیست و پنج سال پیش من راجع به ریشه‌های زبان شعر شاملو عملاً کوچکترین حرفی نمی‌زند. در «ادوار شعر فارسی» کتاب دیگری از آقای دکتر شفیعی، تقسیم‌بندی شکل ذهنی و شکل عینی را که من بار اول بیست و هفت سال پیش مطرح کرده‌ام و بارها چاپ و ترجمه و تدریس شده است، بی‌اشاره به نام من، به عنوان یک حقیقت مسلم درج می‌کند، و تقریباً، با همان

کلمات که من مطلبم را نوشته‌ام. و وقتی که من در « دیباچه طلا در مس » از او به عنوان محقق تمجید می‌کنم، ولی حاضر نمی‌شوم به او عنوان متفکر بدهم، او چنان عصبانی می‌شود که مقدمه‌ای برای چاپ بعدی همان کتاب « موسیقی شعر » می‌نویسد، و می‌گوید آن کسی که به من محقق گفته، خودش دزد آثار یا کوبسون است. در حالیکه کافی است یکی بردارد مراجع کیمیا و خاک را که اسم کتاب یا کوبسون در آن بارها آمده، در جایی چاپ کند تا همگان بفهمند که آقای شفیع اشتباه می‌کند. با وجود این، من هنوز روی آن حرف اولیه‌ام ایستاده‌ام که آقای شفیع، مرد زحمتکش و محقق است. اگر او، زرین کوب، و محققان دیگری از این دست، نباشند، دست محققان و متفکران، از برخی از متون کهن کوتاه خواهد بود، و کارهای اینان زمینه را برای پیدایش محققان و متفکران بعدی آماده می‌کند.

— آیا این قبیل مسائل، بخشی از بحران رهبری نقد ادبی نیست؟

— بی‌شک. فروتنی ایجاب می‌کند که يك نویسنده، منتقد یا شاعر، ریشه‌های تفکر، الهام، و توازیها و تواردهای فکری خود را بیان کند. برای آنکه من نمونه‌ای از کاری که تعبدی است به دست بدهم، می‌خواهم اشاره کنم به مقاله دیگری که خانم آذرنفیزی نوشته است. نوعی از قصه جدید را، قصه روانشناختی، قصه روانی، قصه جریان سیال ذهن، و گفتار درونی خواننده‌اند. موقع بررسی قصه «سنگ صبور» خانم نفیزی اشاره می‌کند که رمان جویس سراسر ذهنی است، ولی چوبک چون به فوت و فن رمان ذهنی وارد نیست، در

چیزی که باید ذهنی باشد، مسئله و یا شیوه عینیت را هم دخالت می‌دهد. اولاً کجای رمان جویس سراسر ذهنی است؟ ثانیاً چگونه می‌توان به يك نویسنده گفت که چون رمان جویس ذهنی است، و توهم داری ذهنی می‌نویسی، پس عینیت را دخالت نده. چنین چیزی نشانه تعبد است نه تفکر: چون جویس این کار را نکرده است، نویسنده ایرانی حق ندارد این کار را بکند. پس ما باید رمانها و شعرها مان را درست بر اساس الگوی رمانها و شعرهای غربی چاپ کنیم. این تعبد است نه تفکر. مشکل اصلی خانم نفیزی این است: چیزی را که نمی‌شناسد، فکر می‌کند به درد هیچکس نمی‌خورد. وظیفه اصلی منتقد متفکر امروز، شناخت گذشته فرهنگی زبان و ادبیاتی است که راجع به آن می‌نویسد. با کمال تأسف، برغم زحمات فراوانی که خانم نفیزی می‌کشد، عدم شناخت شکل‌های ادبی و فرهنگی گذشته ایران، و عدم شناخت شعر جدید ایران، صلاحیت او را مخدوش می‌کند. و منتقد متفکر، هر روز باید سطح این صلاحیت را تعالی بدهد. و امیدوارم برای خانم نفیزی دیر نشده باشد. تا آنجا که من راجع به رساله ایشان می‌دانم، تحقیق ایشان تا سال ۵۷، مربوط به ادبیات پرولتاریای آمریکا از دهه ۳۰ تا ۴۰ میلادی بوده. مسائلی که خانم نفیزی حالا راجع به آنها حرف می‌زند، مربوط است به مقولاتی جدا از آن تحقیق، و حتی گاهی در جهت مخالف آن تحقیق. درست است که يك نفر دروس مختلفی را در دوره‌های مختلف لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می‌گیرد، ولی حضور آن تحقیق نشان می‌دهد که مشغله اصلی خانم نفیزی تا سال ۵۷ چه بوده است، و این ده دوازده سال گذشته،

کلمات که من مطلبم را نوشته‌ام. و وقتی که من در « دیباچه طلا در مس » از او به عنوان محقق تمجید می‌کنم، ولی حاضر نمی‌شوم به او عنوان متفکر بدهم، او چنان عصبانی می‌شود که مقدمه‌ای برای چاپ بعدی همان کتاب « موسیقی شعر » می‌نویسد، و می‌گوید آن کسی که به من محقق گفته، خودش دزد آثار یا کوبسون است. در حالیکه کافی است یکی بردارد مراجع کیمیا و خاک را که اسم کتاب یا کوبسون در آن بارها آمده، در جایی چاپ کند تا همگان بفهمند که آقای شفیع اشتباه می‌کند. با وجود این، من هنوز روی آن حرف اولیه‌ام ایستاده‌ام که آقای شفیع، مرد زحمتکش و محقق است. اگر او، زرین کوب، و محققان دیگری از این دست، نباشند، دست محققان و متفکران، از برخی از متون کهن کوتاه خواهد بود، و کارهای اینان زمینه را برای پیدایش محققان و متفکران بعدی آماده می‌کند.

— آیا این قبیل مسائل، بخشی از بحران رهبری نقد ادبی نیست؟

— بی‌شک. فروتنی ایجاب می‌کند که يك نویسنده، منتقد یا شاعر، ریشه‌های تفکر، الهام، و توازیها و تواردهای فکری خود را بیان کند. برای آنکه من نمونه‌ای از کاری که تعبدی است به دست بدهم، می‌خواهم اشاره کنم به مقاله دیگری که خانم آذرنفیزی نوشته است. نوعی از قصه جدید را، قصه روانشناختی، قصه روانی، قصه جریان سیال ذهن، و گفتار درونی خواننده‌اند. موقع بررسی قصه «سنگ صبور» خانم نفیزی اشاره می‌کند که رمان جویس سراسر ذهنی است، ولی چوبک چون به فوت و فن رمان ذهنی وارد نیست، در

متأسفانه برای تحقیق در ادبیات فارسی و ادبیات غرب، بویژه ادبیات تئوریک، کافی نبوده است. ما این نقصان را در سراسر کارهایی که خانم نفیسی می‌کند، می‌بینیم. در بررسی ساختار شعر، خانم نفیسی ادامه دهنده راههای سنتی نقد ادبی غربی است، و این کافی نیست. اهلیت باید پیدا کرد در تئوری، صلاحیت باید پیدا کرد در بیان منطقی و عقلایی مطالب، نفس باید پیدا کرد در زبان و فرهنگ جامعه‌ای که خانم نفیسی در آن زندگی می‌کند. قابلیت تداعی انتقادی را مدام با بحث و جدل، پیش خود و پیش دیگران، باید تقویت کرد، طوری که فکر، فکر را، شعر، شعر را، روحیه، روحیه را، زبان، زبان را و یا عناصر دیگر را با فوریت به ذهن تداعی کند. بخش اعظم کار انتقادی، بویژه در عالم تئوری، مربوط می‌شود به اینکه ذهن چگونه عقیده‌ای را به عقیده‌ای دیگر، بسادگی و لی‌با انرژی، مرتبط می‌کند، هیچ چیز مثل پیشداوری، ویران کننده ذهن یک منتقد متفکر نیست. جوشش و تحرك فکر، برای کار یک منتقد اساسی است. بیان سالم، خالص و دقیق، بیان متکی بر ایجاز تفکر، طوری که بیان قابلیت ضرب المثل‌پروری داشته باشد و در اذهان مثل یک ضرب المثل بنشیند، باید محصول نوشتنهای طولانی، مستمر و به بحث گذاشتنهای مداوم باشد. نویسندگان و شاعران ایران، حتی بهترینشان، از نقد و انتقاد بیزارند، و هرگز بر منتقد نمی‌بخشایند که او بر کارشان ایراد بگیرد. این نشانه اختناق است که بر جامعه ما حاکم بوده است. شاعران و نویسندگان ما آنقدر تحقیر شده‌اند که هر ایرادی را با منیت رد می‌کنند. و در این تردیدی نیست که نقد خانم نفیسی هم دشمن‌پروری خواهد کرد، ولی کافی

است به تاریخ نقد ادبی سی سال گذشته بنگرد. به منتقد فحش می‌دهند، ولی از او یاد می‌گیرند. می‌گویند منتقد به ما یاد نداد، ولی موقع نوشتن شعر یا رمان بعدی، صدای او را از کنار میزشان می‌شنوند و به او گوش می‌دهند. مسئله این است که برغم دشمنی که با منتقد می‌کنند، او را نزدیک‌ترین دوست اثر بعدی خود بشمار می‌آورند. علیه او توطئه می‌کنند، ولی در برابر منطق او خلع سلاح می‌شوند. منتقد در جامعه ما یکی از عوامل اصلی تولید فرهنگ و تفکر است. منتقد و رمان‌نویس و شاعر باز کنندگان فضاها می‌باشند. فضاها می‌باشند که عقاب مانده‌اند. خانم نفیسی نباید تسلیم عقب‌ماندگی دانشگاهی بشود. باید آنجا را دگرگون کند. البته چنین کاری به تنهایی مقدور نیست. ولی متحد هر استادی که حرف حق را جمع به ادبیات و فرهنگ می‌زند، دانشجوی است. متحد دیگر خود نشر است. باید به هر قیمتی منتشر کرد. کسانی که از ابتدا با تجدد بزرگ شده‌اند تضمین بهتری برای دگرگون کردن هستند، منتها شرط اساسی این است که اینور قضیه را هم به اندازه آنور قضیه و حتی بمراتب بهتر از آنور یاد بگیرند.

— با این تعاریفی که شما از موقعیت متفکر انتقادی می‌کنید، کار او بسیار مشکل است. یعنی شما به جای آنکه مشکلات او را حل کنید، بر مشکلات او مشکلات دیگری را می‌افزایید.

— کسی که تفکر دارد برانگیخته است. در هر زمانی، متفکر واقعی برانگیخته است. برانگیختگی او ریشه در لبه تیغی دارد که متفکر مدام بر روی آن حرکت می‌کند. دیده‌اید که بعضی از آدمهای سرازپا- نشناس، وقتی که بی‌عدالتی می‌بینند، اگر نتوانند کاری بکنند، یقه خود را پاره می‌کنند. جهان و عصر ما مبتنی بر جهل،

است. او هم برغم عمر مدامش روی لبه تیغ زندگی می‌کند. به او آب حیات را در ظلمات نوشانده‌اند. چشم او را به روی رازهای جهان گشوده‌اند، ولی او به معراج راه ندارد. از دیدار واقعی، از بینش حقیقی محروم است. عسرتی از این بالاتر نمی‌توان پیدا کرد. این اسطوره‌ها، اسطوره‌های حسرت‌اند. من به این اسطوره‌ها که می‌اندیشم جان تازه‌ای می‌گیرم. وقوف به این مسائل بسیار اهدیت دارد. مسئله بود و نبود واقعی این مسائل مهم نیست. مسئله این است: چرا وقوف به این قبیل بود و نبوده‌ها وجود دارد؟

— مفهوم این جان تازه گرفتن چیست؟

— اینکه من هم به نوبه خود عاشقم، و جهان به من بی‌اعتناست. برغم اینکه من جهان را گشته‌ام و با يك زبان جهانی، بخش بزرگی از آثار جهان را خوانده‌ام، احساس تشنگی می‌کنم. امکان ندارد غرب بفهمد که پیامی که من دارم و یا دوست دارم داشته باشم، چیست: عشق. عشق من به هدر می‌رود. چرا از بالاسر من، آن طایر قدسی پرواز می‌کند و يك بار، به پنجره باز شبانگاهی من توجهی نمی‌کند، يك بار، بر روی هره بام من نمی‌نشیند؟ يك بار مرا بر بال خود نمی‌نشانند؟ چه گناهی کرده‌ام که او برشانه‌هایم بوسه نمی‌زند؟ من بر نوک شمشیر بی‌نشان هویت و بی‌هویتی، خواب و بیداری، وحی و عدم وحی زندگی می‌کنم، و دوست دارم آنچه می‌نویسم شتاب پرواز يك نیزه را داشته باشد. ولی چرا آن تیر حقیقت درد و چشم من نشسته است؟ چرا مرا کور کرده‌اند؟ چرا؟ همیشه حالت اسفندیار را دارم. مراد آستانه

مبتنی بر بی‌عدالتی است، و متفکر در برابر بی‌عدالتی یقه خود را پاره می‌کند. خود را بر روی آن لبه تیغ قرار می‌دهد و مشتاق شقه شدن، یعنی تفکر پیدا کردن می‌ماند. این فقط برای ما مطرح نیست. برای ابن عربی هم مطرح بود. «فصوص الحکم» توصیف يك حسرت است. موجود زمینی از آسمان طلب معنی می‌کند. سخن زمین برایش کافی نیست. در جست و جوی آسمان است. وقتی که عصر وحی به پایان آمده، در عسرت وحی، چهره‌اش را به سوی هستی کهکشانی گرفته است. انگار جبریلی بی‌اعتنا از بالاسر او رد می‌شود و راه سیاره‌ای دیگر را در پیش می‌گیرد. ابن عربی با حسرت تمام می‌پرسد: پس من چی؟ من چی؟ چرا؟ چرا؟ آن سر و خرامان آسمانی را می‌بیند که از بالاسرش می‌گذرد و راهی منتظر دیگری می‌شود. در منظومه‌ای دیگر، يك نفر قرار است به معراج برود، و این ابن عربی نیست. لسان‌الغیب ما حافظ نیز بر نوک آن شمشیر ناموزونی حرکت می‌کند. حسرت تمام وجودش را می‌سوزاند. مولوی با چهره‌ای زرد در پایان عمرش این سو و آن سو می‌رود، می‌پرسند حال و روح شما چون است؟ می‌گوید: عاشقم. حسرت! حسرت! حسرت! جبریل از بالاسر این مردان عبور می‌کند، و آنها پنجره را باز می‌کنند، سایه او را می‌بینند، می‌گویند بیا پایین، این خانه، خانه تست. آن فرشته پرنده بی‌اعتنا عبور می‌کند و می‌رود. این مردان مشتاق معراج باقی می‌مانند. فکرش را بکنید، خضری مرگ، از پایگاه ابدی خود دیده است که چند نفر به معراج رفته‌اند، و بقیه بر روی زمین خاکی مانده‌اند. عیسی را دیده‌است که دارد می‌رود، محمد را دیده‌است که دارد می‌رود. ولی او هم محروم

بینایی کور کردند. تفکر یعنی کوشش برای دسترسی پیدا کردن به بینایی، درست در زمانی که نوکهای شعله‌ور آن تیر در چشم آدم فرو می‌رود. فاصله بین حقیقت و تفکر، همیشه همینقدر است. وقتی که فکر می‌کنی که رسیدی کور شده‌ای. به همین دلیل حقیقت در ظلمات است. مفهوم اسطوره خضر، جدا از مفهوم اسطوره اسفندیار نیست. به همین دلیل همیشه باید در این آستانه خونین تفکر قرار گرفت. من هرگز این نوع تفکر را جدا از فلسفه واقعی، شعر واقعی و عشق واقعی نمی‌دانم. حکمت؟ شاید من می‌خواهم صاحب حکمت شوم. راهش کجاست؟ اینکه بخوام دنبالش باشم، بطلبمش، و از پنجره، آسمان را شب و روز بیایم. و مدام به اعماق خود خیره شوم.

— این حالت برای هر آدمی میسر نیست. باید شیوه‌های دیگری هم باشد.

— حتماً هم هست، بعضی‌هايش را هم شما بفرمایید. فکر کنید، به فکر تان می‌رسد. به دلیل اینکه فکر به فکر نزدیک است. اصلاً يك فکر، همان فکر دیگر است. ببینید دوست من، ما که حالا روی روی هم نشسته‌ایم، البته شما در منزلتان، در غرب تهران، و من در منزلم، در شرق تهران، بیایید فکرهایمان را روی هم بگذاریم تا بفهمیم چه می‌گوییم. چونکه به تنهایی قادر نیستیم بفهمیم چه می‌گوییم. این، آن شیوه‌ای است که باید بین ما وجود داشته باشد. شما حتی می‌توانستید متعلق به يك عصر دیگر، يك زبان دیگر، يك مکان دیگر باشید. آیا در آن صورت ما نمی‌توانستیم باهم «دیالوگ» داشته باشیم؟ طبیعی

است که اگر شما و من متعلق به زبانها، اعصار و کشورهای مختلف بودیم، بیداریهایمان نسبت به هم می‌خفت، و خوابهایمان به سوی هم بیدار می‌شد. آنوقت ما، در جایی باهم، هم‌زمان، هم‌مکان و هم‌زبان می‌شدیم که در بیداریهای معمولی مان غیر ممکن بود باشیم. يك شیوه حل آن بحران، هم‌زمان کردن، هم‌زبان کردن و هم‌مکان کردن رؤیاهاست. در آن صورت با تصویرهای رو و سطح سروکار نداریم. آن‌طوری که سپهری با آنها سروکار داشت و فکر می‌کرد که به این کار می‌گویند حکمت، عرفان، بودیسم، ذن بودیسم. ولی پیش از آن تصویرها، خیال ابدی و ازلی انسان است که وقتی ما از زمانها، مکانها و زبانهای مختلف می‌خواهیم به هم نزدیک شویم، و یانزدیک می‌شویم، با آن خیال آغاز و فرجام است. زمان ناپدید می‌شود، مکان ناپدید می‌شود و زبان ظاهر ناپدید می‌شود، و می‌ماند يك چیز بسیار عمیق، حاك شده در اعماق هستی. در آن بی‌نامی مطلق، مشترکاً هستیم. من شما هستم، شما من هستید و همه فاصله‌ها از میان رفته است. وظیفه اصلی و اساسی ادبیات و تفکر، استخراج آن عمق شخصیت انسان دائمی است. اسفندیار در لحظه کورش شدنش دید که آنجا چه حاك شده و یا خواست ببیند. این نوع خواستن، تفکر است. ریشه طبیعت و ما بعدالطبیعه هم این است: بینایی اعماق، بینایی مشترك. آبی در ظلمات. عمر جاودان اعماق. وظیفه متفکر عمده، وقوف دادن ادبیات و شعر به این عمر جاودان اعماق است. اگر حادثه گذرا - تاریخ معاصر - تکیه بر عمر جاودان اعماق نکند، اگر شعر معاصر، علاوه بر ایجاد توازی تاریخی، از آن توازی فراتر نرود و به بینایی اعماق،

بینایی مشترك همه انسانها از آغاز تا ابد، دست پیدا نکند، حتی معاصر با ما هم نیست. پس يك شیوه برای حیل بحران رهبری نقد و انتقاد و تفکر ادبی، و قوف دادن انسان معاصر به رؤیای ابدی انسان است. این هم می‌تواند بصورت جدی، يك شیوه باشد. استخراج امکانات درونی انسان و به رؤیت رساندن آنها.

– دیگر چه شیوه‌ای هست؟

– شیوه آتش. شیوه آب.

– بله؟

– ها بله.

– یعنی چی؟

– در گذشته‌های دور، چاه نفت نبود. نفت از اعماق به سطح زمین نشت می‌کرد. در نتیجه جرقه‌ای، نفت آتش می‌گرفت و تا ابد می‌سوخت. آتشکده‌ها بر روی آن جرقه‌ها بنا شدند. این آتشکده‌ها نخستین پالایشگاه‌های روان آدمی بودند. آتش با پیغمبران اولیه جهان گفت و گو داشته است. «پرومته»، پیشگوی نخستین جهان، دزد آتش به این معناست. آتش بینایی است. هر کسی که این بینایی را به دست بیاورد برانگیخته است. بیخود نیست که او را بر کوه قاف، نزدیک نخستین جاهایی که نفت از اعماق به سطح جوشیده‌است، زنجیر کرده‌اند و عقاب یا کرکسی از جگر دردمند او می‌خورد. زرتشت با آتش محشور بوده. میراث‌بر بزرگ‌ترین آیین‌های آتش است. سیاوش را آتش پاك شناخته است، همچنین ابراهیم را. از اعماق

آتش به موسی گفته شد کفشهایت را بکن و گام در خاک مقدس بگذار. خاک آتش گرفته، بوته آتش گرفته، مقدس است. آتش صورت نوعی بینایی ازلی ماست. ما آتش را بردوشمان بلند کردیم و در آسمان جایش دادیم. وحی و شعر در اینجا در یکدیگر ادغام شده‌اند. اینها در ابتدا استعاره، توریه و نماد نبودند. خودشان بودند. هستی به آگاهی و ناخود آگاهی قسمت نشده بود. انسان (سوژه) جدا از جهان (اوبژه) نبود. شقاق پیدا نشده بود. جهان شاعر بود و شاعر سراسر جهان. ما همه هم خبروهم مخبر بودیم. مایع اعماق جهان ما به بیرون نشت کرد و آتش گرفت. میترا حرف زد، دئونیزوس حرف زد. پرومته حرف زد، موسی حرف زد. اینها آتشیهای سخنگوی ما هستند: آتش است این بانگ‌نای و نیست باد – هر که این آتش ندارد نیست باد! و این آتش، ابدی بود. آبی که خضر در اعماق ظلمات، شاید در اعماق يك چاه نفت ابتدایی، نوشید، از نوع خاصی بود. آب اعماق ظلمات، آب درون بود، خضر آتش گرفت. خضر خودش يك آتشکده است، به دلیل اینکه آب اعماق به او گرمی می‌دهد. پیرمغان خضر است. خضر و «هرمس» يك وجودند در دو قالب اسطوره‌ای. پیرمغان حافظ، خضر و زرتشت و میترا و دئونیزوس را يك جا جمع می‌کند. در وجود او دو عنصر اصلی شرقی، آب و آتش به يك جا جمع می‌شوند. او مبلغ «آب آتش» است. مستی ما مربوط به اعصار کهن است. مستی ما از آن اعصار اولیه آغاز شد. شعر ما از آن دوران آغاز شد. فقط مغزهای شرقی می‌دانستند که عیسی مسیح دارد به دنیای ما آید. ارتباط بین عناصر اصلی شعر، و وحی، هم کهکشانی و هم قلبی است. آتش اعماق خاک

بینایی زمینی از آن اسکندراست، بینایی زمانی، از آن خضر. به همین دلیل خضر، آن بخش مخفی همه ملل خاورمیانه است. ناخودآگاه مشترکی است که ما در نتیجه مراقبه به آن دسترسی پیدا می‌کنیم. پیرمردی است که دم دروازه «شارستان جان» شیخ اشراق سهروردی نشسته است و کلید رموز جهان در اختیار اوست. این مسئله را در اصحاب کهف و خود سوره کهف، در ارتباط موسی و خضر هم می‌بینیم. در مقایسه با خضر، موسی هم نوعی اسکندر است. خضر به رموزی دسترسی دارد که موسی ندارد. به موسی گفته می‌شود که او چه بکند و لسی به خضر گفته نمی‌شود. او می‌داند، به دلیل اینکه بینایی او فقط زمینی نیست. زمینی وزمانی است. به همین دلیل از گذشته به ما می‌رسد و از ما به آینده. یکی از عناصر اصلی ناخودآگاه ما همین حضور انسانهای زمانی است. تفکر سوشیانت، يك برخورد زمانی است. تفکر منجی موعود در دین یهود و تفکر مهدی موعود در تشیع اسلامی، از برخورد زمانی ما سرچشمه می‌گیرند. آب و جاروکن تا خضر به دیدنت بیاید. جهان را برای مهدی موعود آماده کن. چه بخواهیم و چه نخواهیم صورت نوعی تفکر ما در ارتباط با زمان، صورت نوعی خاصی است که از اصحاب کهف، از سوشیانت، از خضر، از منجی موعود، از مهدی موعود، و از اندیشه مربوط به هزاره‌های طولانی زمانی، که من آنها را هزاره‌های خضری نام گذاشته‌ام، سرچشمه می‌گیرد. خواستن آب حیات برای اقوام مختلف در ارتباط با خواستن آب صورت گرفته است. این مطالبه هم مادی و هم معنوی است. چگونه آب را طلب کنیم؟

به سوی نور سماوات فواره زده است. انگار ما دو ناخودآگاهی داشته‌ایم: نور و نار. در هیچ کجای جهان، آسمان این همه به زمین این همه به اعماق انسان نزدیک نبوده است. بینایی ما از این نوع است.

— آب چه ربطی به این مسئله دارد؟

— آب، يك مضمون اصلی است. سراسر حیات از آب برخاسته است. اشاره قرآن به این موضوع صریح و دقیق است. اگر حیات از آب برخاسته است، زندگی خضر بیان‌کننده نوعی رجعت به اصل، رجعت به ریشه‌های حیات است. در واقع از این بابت، خضر، يك موجود دریایی است. نیما در یکی از نامه‌هایش، به دوستی، او را رفیق دریایی خود می‌نامد. آب برای شرق يك مسئله است. هم بودش، هم نبودش. همیشه در چند قدمی آب مرده‌ایم. همیشه توسط آب، حیات گمشده را بازیافته‌ایم. بین خضر و «کارل ویتفوگل» [نویسنده «استبداد شرقی»] که سرزمینهای سراسر شرق، بویژه سرزمینهای خاورمیانه و آسیای مرکزی را سرزمینهای «آبی» خوانده است، ارتباطی از نوع ارتباط اسطوره و علم برقرار می‌شود. خضر اسطوره چیزی است که «ویتفوگل» علمیت آن را بثبوت رسانده است. مثالهای فراوان دیگری می‌توان زد: توفان نوح، اسطوره عدم کنترل آب است. نیل برای موسی، آب کنترل شده است. همان آب برای فرعون کنترل نشده است. در نوح تضاد آب حل شده است. خرد نوح، بشر را نجات می‌دهد. از دست سیل، توفان و دریای آسمانی. اسکندر وقتی که به شرق می‌آید، آب حیات می‌خواهد، ولی آب حیات به خضر داده می‌شود.

این طلب با فنا ارتباط دارد. این طلب را در تراژدی بزرگ شیمی، یعنی مرگ سومین امام شیعیان برآی العین می بینیم. خواه آب، این اهمیت را که جهان شیعه در نوحه‌ها و مرثیه‌هایش به آن نسبت داده، دراصل هم داشته باشد، و خواه اهمیت عملاً منتسب باشد، در صورت واقعی قضیه توفیری نمی کند. ما، آب، مرگ، شهادت، معنویت و شعریت وجودی خودمان را در وجود آن تراژدی متمرکز کرده ایم. توسط تفکر ناخودآگاه ما راجع به آب، ما عناصر «حیات»ی دیدگاههای ناهمزمان را همزمان می کنیم. خضر، اسکندر، موسی، جمشید، سوشیانت، حسین بن علی، و مهدی موعود، همزمان می شوند و مدام بسراغ ما می آیند. جام جم، آیینة اسکندر، جام می، عناصر بینایی ما در ارتباط با آب اند: «آیینة سکندر، جام می است بنگر- تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا.» تنهایی‌های عمیق ما هم دقیقاً از همین جا ناشی می شود. وقتی که ما در غیبت این عناصر «حیات»ی زندگی می کنیم، دچار شدیدترین تنهایی‌ها و افسردگی‌ها می شویم. در واقع وقتی که با «رئالیت» تنها می مانیم، غم غریبی ما را فرامی گیرد. این تنها ماندن با خود نیست. بلکه تنها ماندن با «رئالیت»ی بیرون است. «رئالیت» بیرونی فاقد ساختارهای بوطیقایسی، و یا «شعر»ی است. در اعماق ما، ساختارهای بزرگ تر رسوخ کرده اند. در واقع، اعماق ما، همان حضور ساختارهای بزرگ است. این ساختارها که در طول هزاره‌ها شکل گرفته اند، در ما مکانیسمهای دفاعی ما را بودیعه گذاشته اند. ما توسط آنها از خود در برابر قساوت «رئالیت»ی خارج- صرفاً خارجی - دفاع می کنیم. و یا وقتی که حرکتی از ما سر می زند،

با معناهای عمیق آن ساختارهای گسترده بر طول زمان، به آن حرکت جهت می دهیم. ممکن است یکی به ما بگوید که شما در واقع توسط اسطوره خود را فریب می دهید و یا از دگرگون کردن «رئالیت» منصرف می شوید. به نظر من این طور نیست. تسخیر «رئالیت»، همیشه صورت گرفته است. خود آگاهی جمعی انسان مربوط به همان تسخیر «رئالیت» و تصرف در آن است. اگر تسخیر «رئالیت» انسان را قانع می کرد، او در یکی از مراحل رشد خود این قانع بودن را بروز می داد. یعنی می ایستاد و متوقف می شد. ولی این طور نیست. چیزی که در طول زمان اهمیت داشته، و یا خود را بر طول زمان گسترده، به سوی ما حرکت داده است، عمیقاً در وجود ما است. ما به دنبال بقا هستیم، خضر بقا یافته است. ما به دنبال ارزشهای ابدی می گردیم، سوشیانت و مهدی موعود، آن ارزشهای ابدی تجسد یافته اند. در «رئالیت»، از وجود همه ما، چیزی غایب است. ولی يك رئالیت بزرگ تر وجود دارد. آنچه در طول ماقبل تاریخ و تاریخ بوجود آمده، نهایتاً در اعماق ما، بصورت مکتوم، هستی یافته است. این، آن رئالیت بزرگ است. این ما بعد الطبیعه نیست. این ریشه هستی است. حقیقت هستی است. آن ارزش عمیق است که به ما می گوید تسخیر رئالیت، تصرف در آن، امتداد دادن رشته‌های هستی به سوی اقالیم جدید، وظیفه تست «رئالیت» مس است. ارزش ریشه‌ای کیمیا است. اکسیر است. جهان رؤیای ما انباشته از حسهای کیمیاگری است. برترین و عالی‌ترین انعکاس آن حس کیمیاگری درون، عالی‌ترین تجلی آن، به صورت هنر است. وقتی که کلمات عادی زبان در کنار هم قرار می گیرند و شعر را

می‌سازند؛ وقتی که سنگ، تبدیل به مجسمه می‌شود. وقتی که رنگ و خط، بصورت تابلو پرتاب می‌شود. خضر و مسیح و مهدی موعود تجلیهای جسمانی آن اکسیر درون هستند. همسفران دائمی نسلهای مختلف. در خواب و در بیداری.

— آیا اینها تنها انواع ارتباط ما باریشه‌های هستی هستند؟

— نه! وقتی که ما زمان را پشت‌سر می‌گذاریم، در واقع بخش عظیمی از مکان را هم پشت سر گذاشته‌ایم. ولی ما در عالم مکاشفات خود از فضایی به فضای دیگری می‌رویم. از زمین به آسمان. از آسمان به زمین. از این زمین به آن زمین. تقریباً سه هزاره پیش از پیدایش ماهواره، و سفر انسان و کشتی‌های فضاپیما به فضا، سروکار ما با پرواز انسان‌های اولیه و یا موجودات اولیه است. مکاشفات «حزقیال نبی» در تورات، نمونه درخشان این نوع سفرهای فضایی است. او چشم باز می‌کند و در برابر خود نزول و حرکت چیزی شبیه یک ماهواره را می‌بیند. در وسط این ماهواره مکاشفه‌ای، یهوه نشسته است. آنچه ما به بشقابهای پرنده نسبت می‌دهیم، شبیه چیزی است که «حزقیال نبی» در مکاشفه خود دیده است. انگار غم درون، تنهایی، عزلت بیکران حزقیال نبی، دست در اعماق او افکنده، و آن پدیده درخشان را از اعماق او بیرون کشیده، در برابر او نشانده است. وقتی که «حزقیال نبی» را می‌خوانیم، می‌فهمیم که انسان از همان ابتدا چه موجود شگفت‌انگیزی بوده است. پرواز کاوس در برابر نزول آن ماهواره فضایی در برابر حزقیال نبی، بسیار کوچک است. ماهواره‌ها انگار نخست از اعماق ما پرواز

کرده‌اند و بعد در غرب تجسم علمی خود را پس از چند هزاره پیدا کرده‌اند. پرواز «دیده لیس»، معمار کهن یونان، نیز جزو غرایب است، ولی رؤیت آن دو فرشته توسط پیغمبر اسلام، در اوایل سنین کودکی، از نوع همان مکاشفه حزقیال نبی است. با این نوع برخوردهاست که ما ارتباط دقیق و عمیقی بین عهد عتیق، عهد جدید، قرآن، از یک سو، و متون اساطیری و افسانه‌ای از سوی دیگر، پیدا می‌کنیم. پرواز در هزار و یک شب عادی جلوه می‌کند. شخصیت‌های نیمه حیوانی — نیمه انسانی شاهنامه عادی جلوه می‌کنند. خرد باستانی سیمرغ از نوع خرد باستانی یهوه نشسته در ماهواره مکاشفه‌ای است. موجودی که در آن ماهواره نشسته به حزقیال می‌گوید که به زبان خود با مردم حرف بزن. سیمرغ زبان‌درونی ما را به قهرمان یاد می‌دهد. آن زبان‌درونی، یک ساختار است، ساختار رابطه زال با رستم، رستم با اسفندیار، رستم با مرگ، رستم با برادرش شغاد. هند، و چین نیز با این نوع اسطوره‌ها و افسانه‌ها سروکار دارند. همه این افسانه‌ها در ذهن ما، یک فضا می‌سازند. یک فضای عینی که عملاً برخاسته از ذهن ماست. خضر ما قبل از شخصیت‌های «ژول ورن» از اعماق جهان دیدار کرده است. چشمه‌های چل پله و صد پله قدیم ما، فقط انعکاس کوچکی از آن کوشش ما برای درک آب‌حیات بوده است. ما فضای بزرگی درست کرده‌ایم که در آن فضا آرامش داریم. برغم هجوم صنعتی غرب، آن فضا بهم نخورده است. به دلیل اینکه صورتهای بیرونی این صنعت، یعنی ماهواره، کامپیوتر، تلویزیون، از صورتهای درونی ما سرچشمه گرفته است. اول، ما، ماهواره را دیده‌ایم. اول جمشید، یک جام جم دیده‌است و ما بعد صاحب جام جم شده‌ایم.

امثال الیوت، یونگ، لوی-اشتروس، برای درك جهان خود، به اساطیر اولین ما متوسل شده‌اند. یونگ معتقد است وقتی که جهان دچار اضطراب می‌شود، روح در تلاطم خود برای برطرف کردن اضطراب متوسل به درست کردن مکانیسمهای دفاعی همگانی می‌شود. غرب در جهان پوچی خود، از پهلوی روان متلاطمش، قیافه مرئی و نامرئی بشقاب پرنده را تراشیده، آن را به بیرون پرتاب کرده است. سراسر فیلم امروز غربی، یا فرویدی است (در قتل، در جنایت، در علت‌یابی روانکواژه قتل و جنایت و جنسیت و نابهنجاریهای مربوط به آن)، و یا یونگی است (در مسائل مربوط به بشقابهای پرنده، جنگ ستارگان، بازگشت ارواح بروی زمین و ساختن عالم صغیری از عالم کبیر روح، و ارتباطهای اساطیری بین کودکان و پدر و مادرها، و مسائل مربوط به جن و پری و پرواز و کلرهای مربوط به «پولترگیست» و «تله‌کینسیس» و ادراک فراحسی [ای. اس. پی] و دیدن ساختار بزرگ در پشت سر ساختار کوچک). یونگ معتقد است که اضطرابهای انسان غربی تنها از طریق درك هستی گمشده او، یعنی درك ساختارهای عمقی شرق عملی است. خرد علمی باید با عشق روان شرقی، هم جبران و هم تکمیل شود. ولی ما حتی نباید از یونگ، از الیوت، از هایدگر، از بورخس، یعنی کسانی که دیدگاههای هنری - فلسفی شان به ما این همه نزدیک است تبعیت کنیم. عینیت موجود تحمیلی بر ما مرده است، يك مردار است. وظیفه ما عبور از آن است. راههای عبور از آن را در گذشته ابن سینا، ابن عربی و سهروردی، شمس تبریزی و مولوی و حافظ به ما یاد داده‌اند. نوشته‌های اینها بوطیقای فرشته‌شناسی است.

فضایی که ما از آن صحبت می‌کنیم، فضای جغرافیایی نیست. به همانگونه که مشرق سهروردی، مشرق جغرافیایی نیست. فضای ذهنی ما نمی‌تواند فقط فضای زمانی و مکانی باشد. به همانگونه که دوازده هزاره زرتشتی، هزاره‌های کمی نیستند، این فضا نیز يك فضای کمی نیست. این فضا يك جهان‌بینی است. معنی دادن به شیء مرده روبرو، به معنای آغشته کردن آن در فضای يك جهان‌بینی است. بورخس به ما نزدیک‌تر می‌نماید، به دلیل اینکه آثار ما را خوانده است. «هانری کرین» نزدیک‌تر است به دلیل اینکه عملاً خود را غرق در جهان ما کرده است. ولی تنها يك چیز را می‌توانیم بگوییم: «کرین» به این مسائل طرح‌واره نگاه کرده است. می‌خواهد ما را با علمیت تطبیق با غرب شرح کند. و این گرچه در ابتدا راهگشاست، ولی کافی نیست. او در فاصله زندگی می‌کند، به دلیل اینکه شرح می‌دهد. کسی که با ما فاصله ندارد شرح نمی‌دهد، چرا که هر شرح دادنی يك فاصله است. او فاصله زمین و آسمان را نادیده می‌گیرد و ناگهان از میان آب و آتش، با سر بریده، از مرگ، در واقع از میثاق ناپیدای عینیت و ذهنیت، از آن سوی این تقسیم‌بندی‌های غربی، سخن می‌گوید. غرض از آن فضا، فضای جهان‌بینی ابن عربی و اراست. وقتی که او می‌گوید «از میان آری و نه، ارواح از ابدان و اعناق از اجساد خود پرواز می‌کنند.» این جهان‌بینی، جهان‌بینی «آپوکالیسی»، جهان‌بینی تجلی، جهان‌بینی پریدن سرها از بدن‌ها و تشکیل کرات جدید از آن سرهاست. کلامی که از این نوع جدا شدن سر از بدن، و سخن گفتن سر بی‌بدن، سر داده می‌شود، کلامی است مبتنی بر ظهور. تجربه من در «روزگار دوزخی آقای ایاز»

– اینها همه بسیار جالب. ولی اگر آن کاتبه درون پیدایش نشود چطور؟

– حافظ بیتی دارد که من خیلی به آن فکر کرده‌ام. می‌گوید: «مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم – جرس فریاد می‌دارد که بر بندید محملها». چندین سؤال راجع به همین يك بیت به ذهن من رسیده است. منزل جانان کجاست؟ این عیش چیست؟ کدام جرس فریاد می‌دارد؟ و... تصور من این است که حافظ موقعی در منزل جانان است که «کاتبه درون» در حضور اوست و یا در وجود اوست، و او می‌تواند شعرش را بگوید. شعر گفتن با حضور جانان، یعنی همان «کاتبه درون»، به معنای داشتن «امن عیش» است. «عیش» به معنای همان وجه دئونیزوسی است، همان مستی و سرمستی آغازین است. وقتی که شعر می‌گوید و آن جانان حضور دارد، امن عیش هست، ولی آن امن عیش دیری نخواهد پایید. همان «میان آری ونه» ی ابن عربی است. به دلیل اینکه «جرس فریاد می‌دارد که بر بندید محملها». کاتبه درون يك صاعقه است. يك اکسیر است. يك کیمیاست. دگرگون می‌کند. عشق است. ولی بعداً مشکلاتها پیش می‌آید:

«که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلاتها» همین معناست

اگر معنای «امن عیش» را دانسته بودی کار آسان بود

و روح در تمنای وصال واژه آغاز پر می‌زد

که «امن عیش» دید چشم بینایی است

که انگاری تب درد جهانی را به قاب ساختار کهکشان کرده‌ست

و در آینه این هندسه، مظلوم می‌گرید

از این دست بود. من اصلاً و ابداً قصد نداشتم در شیوه جریان سیال ذهن رمان بنویسم، و یا قصد نداشتم که به تقلید از جویس و مسئله «اپی‌فنی» [Epiphany] مسیحیت، بارقه‌های ظهوری روزگار دوزخی آقای ایاز را بنویسم. صاعقه بردرختی در روان من فرود آمد و سراسر روحم را مشتعل کرد و جنگل کلمات آتش گرفته بر زبانم جاری شد. شعر «دف» و شعر «نامش را نمی‌گویم ممنوع است» نیز به همین صورت بوجود آمدند. در گفتن شعر عاشقانه من به مسئله‌ای اشاره کرده‌ام که به آن نام «کاتبه درون» داده‌ام. وقتی که من شعر عاشقانه می‌گویم، من نیستم که می‌گویم. آن «کاتبه درون» مرا برمی‌گزیند. به من دیکته می‌کند، به من می‌گوید: «بنویس!» و یا به من می‌گوید: «نوشته شو!» در این لحظات دستهایم می‌لرزد. درون ذهنم می‌لرزد. می‌ترسم، و آنوقت سریع می‌نویسم. من آن «کاتبه درون» را به فرشته‌شناسی ادیان ابراهیمی و فرشته‌شناسی زرتشتی اضافه می‌کنم. آن کاتبه درون، فرشته مؤنثی است. در «روزگار دوزخی آقای ایاز»، نام او «کیمیا» است. در «آواز کشته‌گان»، نامش «سهیلا» و «ماهنی» است. در «رازهای سرزمین من»، نامش ته‌مین، رقیه خانم و حاجی فاطمه است. این فرشته با جهانی ارتباط دارد که حواس من در حال عادی با آن ارتباطی ندارد. حواس من غرق در واقعیت است، واقعیتی محصور در زمان عادی، فضای عادی و علیت عادی. با آن فرشته من این مکانها و زمانها و فضاها و علیت‌های عادی را با نظام کهکشانی جهان مرتبط می‌کنم، و از آن هم فراتر می‌روم و به آفریدن معناهایی دست می‌یابم که در آن سوی حضور آن فرشته قرار دارند.

می‌کنیم. قاب ساختار کهکشان، قالب هندسی آن درد ماست. ما چون امن عیش نداریم، ولی داشتیم واحساس می‌کنیم که باید داشته باشیم، صاحب يك فرهنگ مظلوم هستیم، وانگشتهای ما روی سیمهای سازهای ما، خط ما و نقش فرش ما و شعر ما در همه ابعادش - فردوسی، سعدی، مولوی، حافظ و دیگران - خون می‌گیرند، و «مصراع»، که هم در آواز ما، خط ما و هم در موسیقی شعر ما يك ساختار مهم است، در واقع متر و معیار و ساختار درد ماست. درد می‌کشیم چون امن عیش نیست، ولی ما آن را می‌طلبیم، و برای داشتن آن حس طلب، ما «درونی مشتعل از درد» می‌خواهیم، و ما در سراسر فرهنگ جدیمان - که در آن درد فردی و حسی، يك معنای عظیم فراحسی و فرافردی و فراتاریخی پیدا کرده، معنایی که ما به عنوان هویت خود به سوی جهان پرتاب کرده‌ایم - با آن درد سروکار داریم، درد ناشی از «آری و نه» در همان مفهومی که این عربی آن را در برابر این رشد بیان کرده است. ما این درد را در «فروغ فرخ‌زاد» می‌بینیم، ولی در سپهری نمی‌بینیم. به ما تصویری از آسمان نشان داده‌اند، و لسی بعد ما را از آن تصویر جدا کرده‌اند و ما را دچار تنگدستی کرده‌اند، و هنر ما، سراسر هنر ما بیان و مرکز تجلی آن تنگدستی ماست. حافظ می‌گوید:

«مهر تو عکسی بر ما نیفکند آینه‌رویا، آه از دلت، آه.»

تو بوده، خاطرۀ مهر تو بوده، تصور عکس تو بوده، انعکاس تو بوده، تصور آنکه باید انعکاسی از مهر تو بر ما افکنده شود بوده، ولی انعکاس آن «آینه‌رو» بر ما افکنده نشده است، و ما مدام «وااسفاها همی» زنیم که چرا آن انعکاس نبوده است: «کویری مسین را نمودند

و خورش از نوك انگشت می‌ریزد
به‌روی سیمهای تار و ابروهای نستعلیق و نقش فرش
و مصرعهای عشق سعدی و نقرین اندهگین فردوسی
به هنگامی که از سهراب می‌گوید
و یا خون سیاوش بر بهاری سرخ می‌ریزد
سراسر شعر و موسیقی و خط و رنگ و ربط ما سوار مصرع
درد است

چرا که «امن عیش» ی نیست
و اما «امن عیش» این چنینی را طلب کردن
درونی مشتعل از درد می‌خواهد
و درمان را رها کردن
ولی افسوس
تو درمانی، همه!

و پرسش همچنان باقی‌ست: دردت چیست؟

- از چه شعری است؟

- از شعری است به نام «رؤیا» که خطاب به سهراب سپهری گفته‌ام و در کتاب «بیا کنار پنجره» آمده است. و در واقع در توضیح آن بود و نبود «امن عیش» است، در ارتباط با سراسر فرهنگ ایران، در ارتباط با سپهری که به نظر من در همان قدم اول ادراك فرهنگ ایران دچار اشتباه شده است، و در ارتباط با تصویری که من خود از «امن عیش» دارم. «امن عیش» يك جهان‌بینی است. يك چشم است، يك بینایی است که ما را به آن تصویر آغازین جهانمان پیوند می‌زند. نبود آن، درد جهانی ماست. دردی است که ما در این جهان می‌کشیم. و سراسر جهان را، ساختار دنیا را با آن درد منعکس

و گفتند: بین، سوسن و نسترن دسته دسته‌ست! / ... دل‌م زان قد و قامت همچو طاووس، به جز پای زشتش که طرفی نبسته‌ست!

- از کدام شعر؟

- از شعر « پای طاووس » در همان کتاب « بیاکنار پنجره ».

- ولی آیا این مصرعها بیان‌کننده موقعیتهای تاریخی و اجتماعی ما نیستند؟

- چرا؟ این شعرها بیان‌کننده آن موقعیتهای هستند باضافه موقعیتهای دیگر. موقعیتهای اول قالبهای ارتباطات حسی ما هستند، موقعیتهای بعدی، بیان‌کننده تمثیلهای فراحسی، فراتاریخی ما هستند. درست است که در بوطیقای « ادبیت‌شناسی » جهان، اکنون از این مسائل صحبت می‌شود، ولی ریشه‌های این نوع بیان، در بیانهای وحیی، پیامبرانه و پیامبرگونه و شاعرانه مبتنی بر آن اشراق و یا مشرق غیرجغرافیایی است...

- در غرب چه کسانی از این مقوله صحبت می‌کنند؟

- در گذشته این قبیل اشارات را در توجیحات « بوکاجیو » بر آثار هلنی نویافته در درون رنسانس و یا در توجیحات « دانتی الیگری » بر فردوس در کمندی الهی دیده‌ایم، و من سالها پیش راجع به آنها نوشته‌ام، ولی هم‌اکنون « ادبیت‌شناسی » جدید بر این نوع برداشتها صحنه می‌گذارد. دانتی اثر خود را تمثیلی می‌خواند. بوکاجیو می‌گوید

فرقی بین هومر و عهد عتیق و عهد جدید نیست. هر دو از متن مکتوب فراتر می‌روند و درسی و رای حسیت ظاهری کلمات به ما می‌دهند که همان درس از طریق تمثیل است. و حالا « سوتان تودوروف » « ادبیت‌شناس » بزرگ بلغار که آثار تئوریک خود را به زبان فرانسه می‌نویسد، این موضوع را از دیدگاه جدیدی بررسی کرده است. او می‌گوید در اثر ادبی، نخست ما ارتباطات بی‌شمار يك متن را باید به دو گروه قسمت کنیم: ارتباط عناصر حاضر و ارتباط عناصر غایب. او این دو حالت را با اسامی لاتین آنها بیان می‌کند: *in praesentia* و *in absentia*. ارتباطات غایب، ارتباطات مربوط به معنا و نمادسازی هستند. *يك* دال، دلالت به مدلول خاصی می‌کند، پدیده‌ای، پدیده دیگری را احضار می‌کند، واقعه‌ای، نماد اندیشه‌ای قرار می‌گیرد، واقعه دیگری، نوعی روانشناسی را ترسیم می‌کند. ارتباطات حاضر، ارتباطات مربوط به شکل دادن، و ساختار دادن هستند. تودوروف، به دنبال این تقسیم‌بندی، *يك* تقسیم‌بندی فرعی را می‌آورد که بسیار مهم است. می‌گوید اثر ادبی سه مسئله را پیش می‌کشد: ۱- کلامی، ۲- نحوی، ۳- معنی‌شناختی. و می‌گوید فرم‌شناسی روسیه در اوایل قرن، این سه مسئله را به این صورت نامگذاری کرد: سبک‌شناسی، کمپوزیسیون، و مضامین. بطور کلی برای زبان دو حالت در مسئله معنی‌شناختی آن اتفاق می‌افتد: یا قضیه بر اساس « دلالت » است [*signification*]، یعنی *يك* کلمه معنای لغوی خود را می‌دهد، و یا قضیه بر اساس « نمادسازی » است [*symbolization*]، یعنی تأمین معنایی و رای معنای لغوی ساختار. در گذشته این قضایای نوع دوم را به نام استعاره، مجاز، مجاز مرسل،

کنایه، ابهام و غیره می‌آوردند، حالا سعی می‌کنند به آنها هم با دیدگاه جدید «ادبیت‌شناسی» نگاه کنند و می‌گویند: ادغام، حذف و غیره.

— آیا منظور این است که بین آنچه بظاهر گفته می‌شود و آنچه در باطن فهمیده می‌شود، فرقی هست؟

— دقیقاً، ولی چرا زبان چنین حالتی پیدا کرده است؟ چرا ما چیزی را می‌گوییم و چیز دیگری را می‌فهمانیم؟ چرا با چیزهای حاضر، به چیزهای غایب اشاره می‌کنیم؟ علتش این است که زبان در ادبیات برمی‌گردد به ریشه خودش. در گذشته بین آنچه گفته می‌شد و آنچه فهمیده می‌شد، فاصله‌ای وجود نداشت، به دلیل اینکه هنوز تقسیم‌بندی به ذهنیت و عینیت صورت نگرفته بود. یک بار دلالت و یک بار نمادسازی نداشتیم. دلالت و نماد چنان غرق در یکدیگر بودند و ما چنان غرق در آنها بودیم که در زبان زندگی می‌کردیم، و زبان، مرکز هستی ما بود. زبان هستی ما بود. «در آغاز کلمه بود.» آدم شاعر نخستین بود. بعد که ما از آن منبع هستی فاصله گرفتیم، زبان شد وسیله بیان، یعنی هستی خود را با تصویری که ما ناخودآگاهانه از هستی خود داشتیم، از دست داد، و تبدیل شد به زبانی که می‌خواست معنایی را بصورت تحت‌اللفظی، منتها به عنوان وسیله، منتقل کند. زبانی فاقد حس غیب. حالا ما چیز می‌نویسیم و حرف می‌زنیم، بی آنکه بفهمیم یک چیز عظیم و هستی‌دار و هستی‌بخش را بکار برده‌ایم. این زبان سود می‌رساند به بقیه چیزها. وقتی که اکنون در ادبیت‌شناسی، بحث آن مسائل غایب می‌شود، ما در فاصله با آنها صحبت می‌کنیم، یعنی می‌گوییم اول

معنای تحت‌اللفظی و بعد معنای نمادی. در گذشته این دو درون هم بودند، و شقاق صورت نگرفته بود و انسان وقوف به این تقسیم‌بندی نداشت. و زبان، اسطوره هستی بود. و فرق بین اسطوره و نماد در همین است. نماد مربوط به دوره تاریخی است و اسطوره مربوط به دوره پیش-تاریخی. حسیت تاریخی به معنای جدا کردن دو حالت زبان‌شناختی از یکدیگر است، یعنی گفتن اینکه معنای تحت‌اللفظی، این‌ور، و معنای نمادی، آن‌ور. اسطوره در غیاب این تقسیم‌بندی اتفاق می‌افتد. در دیوان شمس مولوی این بینش اساطیری است که حاکم است، در دیوان حافظ، «آری ونه» حاکم است، یعنی به حالت اسطوره‌ای هم آری می‌گوید، و هم نه، و به آن تقسیم‌بندی زبان‌شناختی یعنی تقسیم زمان به تحت‌اللفظی و نمادین، هم، هم آری می‌گوید، و هم نه. و به همین دلیل، بعد از حافظ، آن شقاق اتفاق افتاده است. مثلاً در «بیدل» آدم احساس می‌کند که شاعر بعمد چیزهای ناخودآگاه می‌سازد. شعرش را وسیله بیان پیچیدگی‌های مبالغه‌آمیز تصاویر ذهنی می‌کند. این نوع شعر با شعر حافظ فرق می‌کند، و علی‌الخصوص با شعر مولوی. در دیوان شمس، شاعر در شعر و در معشوق غرق است. از خود خبر ندارد. در شعر بیدل، شاعر می‌گوید: نگاه کنید من دارم به شما می‌گویم که از خود خبر ندارم. یعنی شعر وسیله بیان عرفان و عشق است، خود عرفان و عشق نیست. بیدل فاصله گرفته است، و فاصله بعدها هم ادامه می‌یابد. در شعر سپهری هم، زبان وسیله بیان تصاویر عارفانه قرار گرفته است، ولی شاعر، عاشق نیست، عارف نیست. گوینده شعر با گفته خود در فاصله قرار دارد، در حافظ، وحشت از تبعد از حضور اسطوره

آغازین هست، بیدل می‌خواهد با تصویرهای بی‌نظیرش، بین خود و يك بیرون ناپیدا پل بزند، ولی این کار را به يك ادراك حسی نزدیک می‌کند، نه ادراك فراحسی. حافظ به‌خلاء معنی می‌دهد، تا معانی ناپیدا را صدا بزند، صداهاى گمشده را احیا کند و دردش در این است که می‌داند صداها گم شده‌اند و فقط توسط او پیداشدنی هستند، ولی هرگز پیدا نخواهند شد. حافظ شاعر قاره‌های گمشده درون انسانی ماست. در آن قاره‌های گمشده، فرشته‌ها و انسان باهم زندگی می‌کردند. دستی آمده و پنجره‌ای را که به سوی آن قاره‌ها باز می‌شد، کور کرده‌است.

— آیا حالا وظیفه ما این است که برویم کنار آن پنجره بایستیم؟

— مسئله این است که با آمدن غرب، با جهانی شدن غرب، آن پنجره نه تنها کور شده، بلکه چنان سنگ و ساروجی بر آن گرفته شده که اصلاً پنجره از دیوار قابل شناسایی نیست. تقدیر تاریخی غرب، سنگ و ساروج کردن آن پنجره‌ها بود. تقدیر تاریخی ما هم این بود که در تاریکی بنشینیم و منتظر بشویم. این يك واقعیت است. از آن بالاتر يك حقیقت است که ما تاریکیم و «مای تاریک» شدیداً دچار بحران هستیم. و ما باید نه تنها این را بفهمیم، بلکه باید از فهم مطلب فراتر برویم، خود این تاریکی را بسا لیاقت خلق کنیم. حالا ما کل موضوع روانمان هستیم. با روانمان در تاریکی، تنها هستیم. حالا باید آن را خلق کنیم. نه اینکه ارتباطات جهانی از بین رفته باشد، نه اینکه کتابهای دنیا تمام شده باشد، نه اینکه متأثر از حوادث جهان نباشیم،

نه اینکه از گذشته چیزی به ما نرسد. نه! اینها هست. منکر واقعیت نیستیم. ظهور و سقوط ایدئولوژیها، فلسفه‌ها، روانشناسیها، انسانشناسیها، همه در برابر ما هستند. و حتی ممکن است موضوع زندگی ما هم شده باشند. ولی ما باید در این ظلمت آنقدر سفر کنیم که در مقطع يك سپیده دم جدید قرار بگیریم. ممکن است آن جهان بینی جدید از رجعت ما به تاریکی درون کل روانمان پیدا شود. این جهان بینی، جهان بینی ساده عملی برای زندگی کردن نیست، گرچه ممکن است آن هم در داخل آن قرار بگیرد. این جهان بینی يك جهان بینی فضایی باید باشد. یعنی از نوع فضا باید باشد. ما باید در آن، يك سقف، يك کف اتاق، يك خانه، يك آسمان، يك زمین، يك منظومه، داشته باشیم. در واقع ما باید به يك «امن عیش» برسیم. آن «امن عیش» يك چیز فضایی است که کل ما را به سوی يك آینده پرتاب می‌کند. این «امن عیش» جغرافیایی و عددی نیست. کمی نیست. کیفی است. چیزهایی که از این سو و آن سو آمده‌اند، چیزهایی که در ما منقرض شده‌اند و ما فقط سوسوهای پشت سرمانده آنها را از دور درک می‌کنیم، توضیحاتی که دیگران از ما به ما داده‌اند، همه بسیار خوب است. ولی ما خانه می‌خواهیم و آن خانه، يك فضاست، يك جهان بینی است.

— از گذشته چه چیزهایی به ما می‌رسد که به ما یاری می‌کند؟

— گذشته ما مثل ناوگان عظیم نابود شده‌ای است که فقط تخته — پاره‌های آن به دست ما رسیده‌است. مثلاً از عرفان، خود عرفان به دست ما رسیده‌است، تخته پاره‌هایش که همان کتابها باشند و همان شعرها

در ادامه آن بخشهای احیا شده راه می‌افتیم و فلسفه و شعر و عرفان تولید می‌کنیم. ولی اگر ما به بخشی از مفروضات فکری خود «کوربن» وفادار باشیم، و آن اینکه هیچ متافیزیکی بدون نوعی حسیت بوجود نمی‌آید - باید نتیجه بگیریم که ما ضمن تحویل گرفتن آن تکه پاره‌ها، نمی‌توانیم بر اساس آنها آن فضای جهان‌بینی خود را بسازیم. برای آنکه این مسئله را روشن کنیم کافی است بگوییم که بخش اعظم شعر جدی ما و شعر عارفانه جدی ما از سالها پیش در اختیار ما بوده. اگر ما در ادامه آنها چیزی می‌ساختیم، می‌شدیم - حداکثر - بهار، صورتگر، ایرج. ولی يك نفر پیدا شد، و برغم این همه شعر خوب کهن، و وزنهای مختلف، گفت که ما باید يك جهان‌بینی بسازیم، در شعر، يك وزن جدید بسازیم، و واضح آن «آرمونی» جدید باشیم. فلسفه جدید در ایران می‌تواند آن تکه پاره‌ها را در نظر بگیرد، ولی اگر فلسفه قرار است در سپیده دم خود قرار بگیرد، باید اول ظلمت خود را درك کند. باید تنها باشد با تاریکی خود، و متمرکز باشد با تنهایی عمیق حسی خود، با جهان خود، تا سپیده دم جدید خود را بزاید. آن سپیده دم، در آن صورت يك هدیه خواهد بود. از نوعی که در عصر سهروردی مشرق او يك هدیه است. در عصر ابن عربی، «آری ونه»ی او يك هدیه است. آنگاه، به همان صورت که زرتشت، با فاصله‌ای دو هزار ساله دیگر باره در مشرق سهروردی طلوع می‌کند، امکان دارد ابن-عربی یا سهروردی و یا ابن‌سینا، دیگر باره در فضای يك جهان‌بینی جدید طلوع کنند. خفاش باید نخست بال درآورد، بعد دگردیسی پیدا کند، از محالی به محال دیگر سیر کند تا به پرواز درآید، توافق پیدا

باشند، به ما رسیده‌اند. عرفان يك جهان‌بینی و یا جهان‌بینی‌های متعدد بوده. آن جهان‌بینی يك چیز کیفی بوده. آن چیز کیفی به تکه پاره‌های کمی تبدیل شده، به ما رسیده‌است. با آن تخته پاره‌ها، ما نمی‌توانیم ناوگان عظیم يك جهان‌بینی را بسازیم. فلسفه ما نیز دستکمی از عرفان ما ندارد. تکه پاره‌است و تازه دارد در سایه فعالیت‌های «کوربن» و دیگران به دست ما می‌رسد. تأثیر «کوربن» دارد تأثیر تقی‌زاده و امثال او را جبران می‌کند. ولی «کوربن» گمان می‌کرد که اگر «شیخ اشراق» و «شیخ اکبر» و «قاضی سعید قمی» و «میرداماد» و «رجبعلی تبریزی» و دیگران احیا شدند، ما روی خط صحیح خواهیم افتاد. احیای آنها بسیار مفید است ولی احیای نوشته‌های آنها، فضای جهان‌بینی آنها را احیا نمی‌کند. ارتباط ما با آنها يك ارتباط تاریخی - حتی - نیست. ما آنها را می‌خوانیم، تحت تأثیر قرار می‌گیریم، ولی بسبب آنها راه نمی‌افتیم. هوای بحران زده‌ای که ما استنشاق می‌کنیم، آن هوا نیست که «ابن عربی» استنشاق می‌کرد، آن هوا نیست که «شیخ اشراق» و پیش از او «ابن سینا»، استنشاق می‌کرد. خوش‌بینی «کوربن» مبالغه‌آمیز است. توضیحی که او از گذشته می‌دهد، و وجدی که او نسبت به نشان دادن بخش گم شده فلسفه ما بروز می‌دهد، همه درخور تحسین و تقدیر است، ولی او گمان می‌کند به محض اینکه نوشته‌های آن بزرگان گذشته احیا شد، و معلوم شد که فلسفه در میان ملل اسلامی - آنطور که غربیان، تحت تأثیر «ارنست رنان»، گمان می‌کردند با «ابن رشد» و هشت قرن پیش پایان یافته است - پایان نیافته - به دلیل اینکه بعد از ابن-رشد، و کاملاً در خلاف جهت جهان‌بینی او رشد پیدا کرده است - ما

کند. وقتی که در افقی پرواز کرد، از افقی به افق دیگر خواهد رفت و مدام در حال ادغام کردن افقهای دیگر در افقهای بعدی خواهد بود.

— این تاریکی که شما حرفش را می‌زنید برای بسیاری از آدمها رعب‌انگیز است.

— برای من هم رعب‌انگیز است. ولی آن تاریکی، آزمون روان‌شناسی جمعی ماست. سیاوش از آتش‌گذشت. آن يك آزمون درونی برای نسل جوان بهار آغازین زندگی افسانه‌ای و تاریخی ما بود. حالا این تاریکی درون، آزمون ماست. این تاریکی اعماق کلیت ماست. آن چیزهایی که از گذشته می‌آیند، ممکن است در آن تاریکی جا پیدا کنند و یا در سپیده‌دم آغازین بعد از آن تاریکی. ولی آنها کلیت ما نخواهند بود. هر کسی که اجزای گذشته را، کل ما در نظر بگیرد، از عهدی که با عصر خود و از طریق عصر خود با سایر اعصار و کل جهان هستی دارد، سر پیچیده‌است. عهد اول با آن عصر است. گذشته با استمرار به ما نمی‌رسد، از آینده هنوز کوچک‌ترین خبری نداریم، پس ما در زیر تل‌خاکستری زندگی می‌کنیم که آتشی زیرش نیست. این سخن که اگر شما «افلاطون» و «افلوپین» را از پشت سر ابن‌سینا و ابن‌عربی و شیخ اشراق بردارید، اینها حیات خود را از دست می‌دهند، حرف مفتی است. تاریکی اعماق، تاریکی جانهای مشترك هزاره‌ای پیش، آن سردی زیرخاکستر، «ابن‌سینا» و «ابوالحسن خرقانی» و «ابوسعید ابی‌الخیر»، و بعدها جانهای دیگر را در سراسر عالم اسلام، از خراسان گذشته تا «اندلس»، مشتعل کرد. اشتباه نکنیم،

افلاطون و زرتشت، در صورتیکه در ابتدا با تاریکی روان شیخ اشراق عهد نمی‌بستند، امکان نداشت به صورت بخشی از مشرق او در آیند. این مشرق در حافظ، «مشرق پیاله» می‌شود. در طول این بحث، من از دئونیزوس صحبت کرده‌ام. روح دئونیزوس در وجود عرفان شعری ایران از ابوسعید تا حافظ دمیده شده‌است. ولی اول تنهایی و تاریکی بوده، و بعد اشتعال. عصر ما در استمرار از گذشته نیست که نور خود را پیدا خواهد کرد. و حتی معلوم نیست که آیا اشتعال خود را پیدا خواهد کرد یا نه. این درد اعماق، درد درونهای تنها و تاریک است که ناگهان از شدت تیرگی و تاریکی، به سبب شدت تکاثف خود، از درون منفجر خواهد شد. در آن جهان نورانی — در صورتی که پیش بیاید — امکان دارد چیزهایی از گذشته با آن جهان معاصر بشوند. اول، خوشا به حال کسانی که آن انفجار در عصر آنها تجربه خواهد شد، دوم خوشا به حال کسانی که از گذشته به آینده سفر خواهند کرد. ناگهان یکی چشم باز خواهد کرد و خواهد دید که معاصر يك متفکر انفجاری آینده‌است. طبیعی است که این سفر، سفر مستمری نخواهد بود. افلاطون برای رسیدن به ابن‌عربی و سهروردی در ماشین زمانی نشانده شد که او را ناگهان در هزاروپانصد ششصد سال بعد پیاده کرد، ولی او را، عصر خود او، به سوی ابن‌عربی و سهروردی نیاوردند. ماشین زمان را ابن‌عربی و سهروردی ساخته بودند. آنها این ماشین زمان را به سوی گذشته فرستادند. در آن عصر افلاطون، فرودگاه آماده‌ای را یافتند، و يك افلاطون منتظر را، او را سوار کردند، قرنهای زیر پاشان را نادیده گرفتند و ماشین را در عصر خود پیاده کردند. و این

کار عامداً و عالماً صورت نگرفته است. اعصار کاملاً هم افق نمی‌شوند، بلکه در مدار یکدیگر قرار می‌گیرند. آدمها هم‌جان نمی‌شوند، اگر هم‌دلی و هم‌جانی هست، به سبب هم‌مدار بودن است. به همین دلیل، برخلاف کورین، من اعتقاد دارم که مسئله استمرار نیست که اهمیت دارد. احیای متون و آدمها، عامداً و عالماً صورت می‌گیرد. ضرورت هم‌مداری از اعماق جان اعصار بپا می‌خیزد. شرط اساسی برای پیدا شدن هم‌مداری، مسئله دیگری است. جان آدمی چنان تاریک می‌شود که حال انفجار به او دست می‌دهد. تاریکی جان مولوی را پیش از رسیدن شمس به خاطر بیاورید. تاریکی جان فرهنگ آبولویی را پیش از ورود آیین دئونیزوسی به یونان به یاد آورید. تاریکی جان آدمها را پیش از ظهور رنسانس در نظر بگیرید. اول آن تیرگی جانهاست، آن کدورت عمیق درونی است، آن لجن‌کننده شوم است، و بعد انفجاری که ماهواره جان آدمی را در مدار ماهواره‌های دیگر قرار می‌دهد. ماهواره‌ای که روی زمین است، ماه بی‌روحی است. تنها موقعی که در مدار قرار می‌گیرد جان مشتعل پیدا می‌کند، ولی اول باید در وجود خود آن نیروی پرتاب را ذخیره کند. آن نیروی پرتاب در تاریکی، در تنهایی، ذخیره می‌شود.

— آیا هم اکنون چیزهایی از گذشته به ما می‌رسند که دارای ارزش کافی باشند؟

— بستگی به این دارد که غرض از «کافی» بودن چیست. مثلاً شاهنامه به ما رسیده است. اوستا به ما رسیده است. مولوی و حافظ به ما

رسیده‌اند. ابن عربی، سهروردی و دیگران به ما رسیده‌اند. ولی ما در ارتباط با آنها خنثی هستیم. زمانی مارکسیسم در تاریکی و جهل عصر ما و سلولهای زندانهای ما، به ما حسی از انفجار می‌داد. بعدها دیدیم که این حس انفجار کاذب بود. و فقط در ما تشدید ناموزونی می‌کرد که از این بابت خوب بود. البته این در واقع مارکسیسم نبود. روسیه عقب مانده، لعابی از پیشرفت بر روی خود کشیده بود، آن لعاب را مارکسیسم خوانده بود. آنچه در شوروی اتفاق افتاده بود، ربطی به مارکسیسم نداشت. دستی خیانتکار آن لعاب را بر روی جانهای دردمند مردم شوروی کشیده بود، و آن جانها در تیرگی، مستأصل و مستسبع می‌شدند. از ترکیب این دو حالت، ناگهان کسی که قبلاً رئیس «کاگب» بود، علیه کل سیستم به اعتراض برخاست، و نتیجه سقوط يك بت شصت ساله در سراسر جهان بود: استالین. برای درک تیرگی جانها در شوروی باید کلیه ادبیات و فرهنگ زیرزمینی اتحاد شوروی خوانده شود. در کشور ما ایدئولوژی استالینی فقط موفق شد سلولها را پر کند و جوانها را به کشتن بدهد. برغم سقوط ایدئولوژی استالینی در جهان، هنوز هم متأسفانه، حتی روشنفکران ما به یکدیگر با دیدگاه استالینی نگاه می‌کنند. یکی، دیگری را سر مسائل هیچ و پوچ خائن قلمداد می‌کند. یکی علیه دیگری وارد حلقه‌های مختلف می‌شود. ضربه‌ای که تفکر، ادبیات و هنر ما، از این باندبازها، و دار- و دسته درست‌کردنها، دیده، در بعضی موارد حتی بسیار هم‌کاری بوده است. حذف بافرهنگها هدف اصلی این دار و دسته‌ها و باند‌ها و حلقه‌ها بوده است. این نیز جزئی از آن تاریکی درون ماست.

سوءظنهای حاکم بر روابط ما که ناشی از عمل زیرزمینی این باندهای بظاهر ادبی ولی در باطن مافیایی بوده، ما را وارد يك تونل وحشت می کند که از آن چهره‌های وقیح و زشت ناگهان بیرون می‌پرند و محیط ما را مدام شبح‌زده و تیره و تار می‌کنند. ولی کسی که تفکر ایجاد می‌کند، نباید از این اشباح وحشت کند. سقوط قلاع استالینی ما را خوش‌بین کرده‌است. ولی این خوش‌بینی به معنای حل مشکلات ما نیست. هنوز در اعماق جامعه فکری ما کسانی هستند که فکر می‌کنند راه‌حل همان است که پنجاه سال پیش شروع شد، در سطح ملی، و در طول این شصت و یا هفتاد سال برشوروی حاکم بوده‌است. اگر این ارواح تا کنون روند توهم‌زدایی را طی نکرده‌اند، بعد از این هرگز موفق به توهم‌زدایی نخواهند شد. نسل جدیدی ضرورت دارد بپاخیزد، و بر روی ویرانی توهمات، خود را بسازد. موقع عبور از مراحل ساختن است که از مرحله آزمون، که همان مرحله تاریکی درون است، خواهد گذشت. سالهاست که تمثیلی برای این عبور از تاریکی در ذهن من ساخته شده. من آن را نوعی هزاره خضری می‌دانم. هزاره در این جا به معنای هزاره عددی نیست. بلکه به معنای هزاره کیفی است. به همان صورت که هزاره‌های زرتشتی به معنای هزاره‌های عددی نیست. هزاره به معنای تمرکز درونی در طول زمانی کیفی است، طوری که سپری کردن ده یا بیست سال آن، به معنای هزار سال باشد. یعنی طی هر لحظه آن چندین ماه یا سال جلوه کند. درد اعماق چنان شدت و حدتسی داشته باشد که زمان تقویمی فراموش شود، و زمان بصورت شکل درونی و طول زمان درد جلوه کند. این هزاره خضری

است، به دلیل اینکه خضر این ظلمات را تجربه کرد و به آب حیات دست پیدا کرد. به صراحت باید گفت که ما در عصر متشتی زندگی می‌کنیم، عصری که در آن همه چیز، در درون و بیرون، ناموزون است. کافی است در تاریخهای اقوام دیگر و تاریخ خودمان در مراحل مختلف نگاه کنیم. هر خیزش بزرگی، پس از يك تیرگی عمیق پیدا شده‌است. چنین چیزی هرگز به معنای اعتقاد به تاریخ ادواری نیست. هیچ سپیده‌دمی شبیه سپیده‌دم قبلی نیست. چرخشی که «ویلیام باتلر ییتس»، شاعر بزرگ ایرلندی، به آن اعتقاد داشت و یا ادوار تاریخی «ویکو»ی فیلسوف، و قرن‌ها پس از او، ادوار «اشینگلر»، مورد نظر ما نیست. هم تاریکی ما تاریکی متفاوت با تاریکیهای دیگر خواهد بود و هم سپیده‌دم ما -- در صورتی که اقبال داشتن چنان سپیده‌دمی را داشته باشیم. حتی خضر جدید با خضر کهن فرق خواهد کرد. ما همه آزادیهایی به دست آمده در جهان را باید از اعماق آن تاریکی درون، با استحاله آن آزادیها، در آن تاریکی، عبور بدهیم. ارزشهایی که از گذشته می‌آیند، ارزشهایی که از جاهای دیگر می‌آیند، تا موقعی که در ما متحول نشده‌اند و ما را متحول نکرده‌اند، ارزش نخواهند بود. هر ارزش گذشته و هر ارزش خارجی، يك درد است. درد ما يك درد تصادم با این ارزشهاست. تا روزی که جهان ما به نوعی موزونی دست نیافته است، ما آن هزاره خضری را پشت سر نخواهیم گذاشت. حالا برگردیم سر سایر سؤالیهای شما.

- شنیده‌ام شما هم به جمع حافظ‌شناسان پیوسته‌اید، درست است؟

- من به جمع حافظ‌شناسان نپیوسته‌ام. ولی من هم مثل هر

علاقه‌مند به شعر فارسی، به شعر حافظ علاقه دارم و راجع به آن نظریاتی دارم که بعضی از آنها را در مطبوعات نوشته‌ام. کلاً يك کتاب راجع به حافظ دارم و دهها یادداشت. چهار سال پیش، وقتی که کلاسهای خصوصی ادبی‌ام را شروع کردم، ناگهان دیدم حافظ درس می‌دهم. ولی تدریس حافظ برایم هرگز بی‌اشکال نبوده. تحقیق راجع به برخی از منابع حافظ وجود دارد و حتی فراوان هم هست. ولی راجع به جهان‌بینی حافظ مطالب درست و حسابی بسیار کم است...

— به باوری حافظ در بعد چهارم یعنی در زمان زندگی می‌کند و بر این اساس کوشش برای شناسایی او و تجزیه شعرش به کلمه و لغت و جست‌وجوی اشعارش در آیات و احادیث مذهبی در تصوف و عرفان، در کوچه قلندران و در خانقاه درویشان و در زاویه رندان و خراباتیان و در نتیجه طراحي شخصیتش ما را به گردابی هائل در شعرش می‌کشانند. در حالی که شعر حافظ با شخصیت و حیاتی جدا از این لغات و الفاظ همچون سایه‌ای که مبداء و مقصدش تنها در ابدیت جوهر شعری گسترده‌است، به زندگی درخشان خود ادامه می‌دهد. سؤال این است: آیا بین دو نظری که گفته شد یکی را به عنوان روش کار انتخاب کرده‌اید، یا که نه. متد دیگری در پیش گرفته‌اید؟ و بعد، يك سؤال دیگر؛ وقتی پس از چاپ این همه کتاب تحقیقی که از پنجاه سال به این طرف درباره حافظ نوشته شده بندرت می‌توان غزلیاتی همسنگ غزلیات او سراغ گرفت، تفسیر مجدد شعر او غیر از طرح نظر درباره مسائل شعری و در واقع حافظ را یکجا نشان دادن و عکس دیگری از او گرفتن، چه کاربرد دیگری پیدا می‌کند؟

— من دنبال حافظ‌شناسی به هیچ صورت قراردادی نبوده‌ام و نخواهم بود. نه قرارداد از نوع اول و نه قرارداد از نوع دوم. در مورد آدمهای دیگر هم، من دقیقاً از این نوع برخوردها همیشه اجتناب

کرده‌ام. به اعتقاد من دو چیز راجع به حافظ هنوز بررسی نشده‌است. یکی از این مسائل عبارت است از ساختار پیدایش آدمی مثل حافظ در کنار آدمهای هم‌هیکل او در طول تاریخ. از این بابت حافظ دارای حکمت سینه است و این حکمت سینه قابل مقایسه با حکمت انبیاست. این نکته، بررسی ساختاری شخصیت‌ها، انبیا و قهرمانان بزرگ جهان را می‌طلبد، از يك سو، و بررسی نهضت‌های فکری و هنری و ادبی را می‌طلبد از سوی دیگر. من در مقاله‌ای نشان داده‌ام که همانطور که اهورا مزدا، همه خدایان پیش از خود، یعنی دیوها را از سکه انداخت، همانطور که الله، خدایان جاهلی را بی‌ارزش کرد، به همان صورت حافظ ضمن استفاده از شاعران و متفکران گذشته، آنها را از نظر شعری از سکه انداخت. شعر حافظ شعری است که در آن بهترین شعر دوران گذشته نسبت به حافظ، در آن ادغام می‌شود، و تمام لطمه‌ها را به شاعران آن شعرها می‌زند، ولی حافظ را پیروز از آب درمی‌آورد. این نوع منقرض شدن نهضت‌های قبلی در برابر نهضت جدید، به حافظ مقام خاصی در زبان فارسی می‌دهد که دیوان او را به لسان‌الغیب تبدیل می‌کند. چون در فارسی دری پیغمبر مبعوثی نداریم، حافظ برای زبان فارسی نقشی را بازی می‌کند. که پیغمبران صاحب کتاب برای اقوام و ملل خود بازی کرده‌اند. یعنی باید دید ساختار آسمانی خواننده شدن يك اثر ادبی، مثل دیوان حافظ، چه نوع ساختاری است. از این نظر ضرورت دارد که ساختار غیب بررسی شود، هم در وجود حافظ و هم در وجود دیگران. مسئله دوم ساختار زبان شعر حافظ است. این بررسی، که عبارت خواهد بود از بررسی ادبیت شعر حافظ، جدا از مقوله قبلی

است. ولی موضوعی است که برغم این همه کتاب راجع به حافظ، به آن پرداخته نشده است. به همین دلیل، شناسایی «ادبیت» شعر حافظ مبتنی بر شناسایی ساختار شعر بطور کلی خواهد بود و ساختار شعر حافظ، بخصوص. از این باب من می‌خواهم اشاره کنم به دو موضوع: حدود بیست سال پیش در چاپ اول تاریخ مذکر، شعر حافظ را هم مثل بقیه غزل‌های گذشته، تا حدی غزل مذکر خوانده بودم. یعنی معشوق حافظ مذکر جلوه می‌کند. این مسئله را بعدها در آخرین چاپ تاریخ مذکر، بویژه در حواشی بصورت کامل‌تر بررسی کرده بودم. حالا اعتقاد صریح دارم که حافظ دارای جان زنانه‌ای خاص خویش است. او هم يك كاتبة درون دارد، و به آسانی می‌توان تصاویر او را به دو قسمت تقسیم کرد، تصاویر آنیمایی (یعنی تصاویر مربوط به جان زنانه) و تصاویر آنیموسی (یعنی تصاویر مربوط به جان مردانه). این نکته را در کلاس‌هایم بررسی کرده‌ام، و در کتاب مربوط به حافظ هم بخشی از این بررسی را گنجانده‌ام. در این بررسی، مسئله ساختار به صورت دیگری ارائه شده است که ارتباطی به «ادبیت» شعر حافظ ندارد. در برخورد مبتنی بر «ادبیت» شعر حافظ، موضوع را از دیدگاه فرم‌شناسی، سبک‌شناسی و معنی‌شناسی بررسی کرده‌ام، و از این دیدگاه از زبان‌شناسی هایدگری، از فرمالیست‌های روس، از آرای ساختارگرایان، معنی‌شناسان و ساختارزدایان استفاده کرده‌ام. از هایدگر تا تودوروف، آنچه را که راجع به فرم، ساختار، سبک و معنی یاد گرفته‌ام، در بررسی شعر حافظ بکار گرفته‌ام. ولی همانطور که در آغاز پاسخ به این سؤال عرض کردم، من حافظ‌شناس نیستم.

– شما در تعریف «قصه» و «داستان» نظریاتی دارید که منعکس شده است. آقای جمال میرصادقی آن‌چه را که شما «قصه» می‌نامید «داستان» می‌گویند. آقای هوشنگ گلشیری هم مدتی است که تعریف قصه و داستان را از هم مجزا می‌دانند و حتی وسواس هم به خرج می‌دهند. اما شما کماکان داستان را جزئی از يك قصه می‌دانید. نمی‌دانم... شاید زمان آن نرسیده باشد که به يك تعریف واحد دست بیاوریم. اما فکر نمی‌کنم ادیبان هیچ کجای دنیا سر این بحث‌های اولیه اختلاف چندین و چندساله داشته باشند. ببینید مفهوم در میان مردم شناخته شده است. آنها را به یاد قصه نقلان یا قصه‌های کوتاه و بلند فارسی که خوانده‌اند می‌اندازد. با آن انس و الفتی پیدا کرده‌اند. مثل خیلی اصطلاحات دیگر که کاربردش اشکالی به هم نمی‌زند. مضافاً که تعمیم این اصطلاح «قصه» بر نوع آثاری که خود گفته‌اید، ره آورد غرب است صحیح به نظر نمی‌رسد. یعنی معنی وسیع و جامعی که از آن مستفاد می‌شود هم معنی ادبیات داستانی fiction و هم معنای رمان novel و هم مفهوم داستان story و قصه tale را زیر سؤال می‌برد و هم دیده شد که اغتشاش ذهنی پیش می‌آورد که در مجموع باید در رفش کوشید. به نظر شما بهتر نیست که قصه را محدود به اصطلاح انگلیسی tale کنیم که در ادبیات داستانی دنیا مفهومی مترادف مفهوم «قصه» دارد؟

– فکر می‌کنم با توضیحاتی که اخیراً در مجله «آدینه» در پاسخ آقای هوشنگ گلشیری داده‌ام، پاسخ مجدد به این سؤال زائد باشد. کلمه story که در زبان انگلیسی مرسوم است در اصل از کلمه «historia» یعنی تاریخ گرفته شده، خود historia در زبان عربی و فارسی به صورت «اسطوره» وجود دارد. متأسفانه نه آقای میرصادقی و نه آقای گلشیری توضیح تئوریک راجع به این کلمات نداده‌اند. آقای میرصادقی متون انتقادی غرب را خوانده است و مراجع کتابهای همگی دائرةالمعارفها و فرهنگهاست و چنانچه در بخشی از این مصاحبه

گفتم بدون اشاره به مباحثی که در حدود بیست سال قبل از کتابهای ایشان راجع به این مسائل در خود ایران نوشته شده، راجع به این قبیل اصطلاحات اظهار نظر کرده است. امیدوارم آقای گلشیری پس از توضیحات من در «آدینه» روشن شده باشد که با بکار بردن «قصه» من نمی‌خواهم با «داستان» ایشان لجبازی کرده باشم. شما خود نیز در مجله «برج» توضیحات مرا راجع به «قصه» و «داستان» ملاحظه کرده‌اید. آقای «کریستف بالای» از «قصه‌شناسان» فرانسوی که تخصصش در «رمان و قصه کوتاه» ایران است، خلاصه توضیحات من در مجله برج را ترجمه کرده و فرقی را که من بین قصه و داستان قائل شده‌ام، با فرقی که «ژرار ژنت» در «فیگور سه» بین این دو قائل شده است منطبق دانسته است. و «ژنت» در شمار سه یا چهار «رمان‌شناس» بزرگ جهان است. «فیگور سه» که من هنوز آن را نخوانده‌ام، سالها پس از قصه‌نویسی من چاپ شده است. اینکه شما می‌گویید: «فکر نمی‌کنم ادیبان هیچ کجای دنیا سر این بحث‌های اولیه اختلاف چندین و چند ساله داشته باشند»، شاید تنها به یک معنی درست باشد. سر این مسائل من با «اشکلوفسکی»، «آیشنباوم»، «توماشفسکی» روس، «ای. ام. فورستر» انگلیسی، و «ژنت» فرانسوی و تودوروف بلغار، اختلافی نداشته‌ام. ولی با آقای میرصادقی اختلاف دارم. روشن است است: آقای میرصادقی کمی با ما فرق می‌کند. من هرگز عقاید مرا از دائرة المعارفها جمع‌آوری نمی‌کنم. فکر می‌کنم این در مورد آن روسها، آن انگلیسی، آن فرانسوی و آن بلغار هم درست باشد. علاوه بر این خود غربیها راجع به مسائل بسیار اساسی سالها سهل است که گاهی قرنها باهم

اختلاف پیدا می‌کنند. هیچ کلمه‌ای در فلسفه باندازه «اگریستانس» مطرح نبوده است، ولی اشخاصی باریشه‌ها و جهت‌گیریهای مختلف تا کنون در شمار معتقدان به فلسفه اگریستانس گذاشته شده‌اند. آدمهایی مثل نیچه و کی‌یر که گور و هایدگر و سارتر، جای خود دارند، ولی من کتابهای اگریستانسیالیستی مربوط به شکسپیر، داستایوسکی، آندره مالرو، و حتی همینگوی هم دیده‌ام. ببینید یک کلمه تا چه اندازه مورد اختلاف بوده است. پس بعید نیست که ماهم سرپاره‌ای اصطلاحات باهم اختلاف داشته باشیم.

نخستین کسانی که به این مسئله پرداختند فرمالیستهای روس بودند. در قصه‌نویسی، من بطور غیرمستقیم تحت تأثیر آنها بوده‌ام - من می‌خواهم از شما بپرسم چیزی که در زبان فارسی با «یکی» بود یکی نبود» شروع شود، چه خوانده می‌شود، داستان؟ قصه؟ چسی؟ نخستین مجموعه قصه جدید ایرانی که قریب شصت سال پیش نوشته شده «یکی بود یکی نبود» خوانده شده است که اثر آقای جمالزاده است. تپهای مردم ما در سطح پایین در این قصه‌ها برای نخستین بار ظهور کرده‌اند. زندگی این قبیل آدمها، که ادیبانشان فقط ادبیات توده است، در هیچ‌جا نوشته نشده، ولی تپهای بینابین جامعه، تپهای قهرمانی و افسانه‌ای و درباری درج‌های دیگر آمده است. نگاه کنید به عنوان اولین رمان مهم فارسی، «بوف کور»، که از ادبیات توده گرفته شده. نگاه کنید به عنوان رمان مهم صادق چوبک، «سنگ صبور»، که از ادبیات توده گرفته شده، و نگاه کنید به پرفروش‌ترین رمان بیست سال گذشته که عنوانش از ادبیات توده گرفته شده است: «سووشون». هم در قصه

کوتاه و هم در رمان، سروکار ما باخاستگاه قصه، یعنی مردم عادی بوده است. تک گفتار درونی زری در «سوشون» مبتنی بر برداشت از ادبیات توده است. آیا این اسامی بطور دیمی توسط نویسندگان اینها انتخاب شده‌اند، یا هدفی آگاهانه و ناخودآگاهانه در کار بوده است؟ حالا ما به قصه از دیدگاه ساختار روانشناسی جمعی نگاه کنیم. قصه بخش ناخودآگاه ادبیات یک کشور در دورانی است که ادبیات رسمی آن در اختیار دولت است. نویسندگان ایران، پس از مشروطیت پی بردند که چه گنجینه‌ای از ادبیات در ذهن مردم عامی و بیسواد نهفته است که باید استخراج شود و وارد جریان آگاهانه ادبیات یک کشور شود. جمالزاده اصطلاحات عامیانه را جمع آوری کرده است. هدایت دهها نمونه شعر و قصه ادبیات توده را جمع آوری کرده است و صدها نمونه اصطلاحات عامیانه را در قصه‌هایش بکار گرفته است. بطور کلی خاستگاه آن چیزی که مردمی است، قصه است. اگر قرار باشد این مسئله را نادیده بگیریم، در واقع دو چیز را باهم نادیده گرفته‌ایم، یکی تاریخ را، و دیگری پیدایش چیزی به تبع آن، یعنی قصه را، که بسبب ورود مردم به صحنه، از اعماق ذهن مردم به عرصه عینیت پریده است. قصه در گذشته به مفهوم بیان روایت آدمهای طبقات مظلوم و بی رفاه بوده. وقتی که بعد از مشروطیت قرار بر این می‌شود زندگی اینها از جهان ادبیات توده، و یا از جهان هنوز ادبی نشده طبقات بی چیز، وارد ادبیات بشود، مانمی‌رویم برای فرم این ادبیات، نامی از ادبیات رسمی مملکت بیاوریم، یعنی داستان. به همین دلیل کلمه «داستان» جزیی است که در همه انواع روایت دیده می‌شود، و قصه فرمی است که خاستگاه

اجتماعی-تاریخی-ادبی خاصی دارد و در واقع با پیدایش مشروطیت، رسمیت ادبی پیدا می‌کند. خود جمالزاده، در مقدمه «یکی بود یکی نبود»، هم اشاره به عوام دارد، هم اشاره به زبان عوام، ولی حرفی از داستان به میان نمی‌آورد، بلکه می‌گوید ادبیات ایران باید به سوی «رمان و حکایت» برود. گرچه حکایت به معنای همان tale است که شما به آن اشاره کردید، ولی کسانی که به کلمه قصه حمله می‌کنند، به این سبب حمله می‌کنند که اعتقاد دارند tale همان قصه است. درحالیکه معنای tale همان حکایت است، مثل حکایات کلیله و دمنه و حکایات پندآمیز دیگر.

در زبان انگلیسی یک معنای story جریان و ماجراست. یک نفر می‌پرسد: «What's the story?» [جریان چیه؟] ولی از نظر ادبی، وقتی که می‌گویند: short story، مقصودشان نه «داستان کوتاه»، بلکه قصه کوتاه است، به دلیل اینکه داستان جزیی از یک شکل است، نه یک شکل کامل. و ما باید به برداشت شکلی آنها وفادار باشیم. ولی وقتی که می‌گویند: این رمان داستان قوی‌ای دارد و یا داستان قوی‌ای ندارد، در واقع، داستان را در معنای دقیق فنی آن بکار می‌گیرند. داستان، هم از نظر فرمالیستهای روس، هم از نظر ای. ام. فورستر، و هم از نظر تودوروف و دیگران، به معنای تسلسل روایی یک اثر ادبی است که در خط افقی گسترش پیدا می‌کند. این برداشت، با برداشت من از داستان تطابق کامل دارد. بیست و چهار سال پیش در مجله فردوسی نوشتم که داستان یکی از اجزای دهگانه قصه کوتاه و بلند است، و «داستان را شامل هر نوع نوشته‌ای می‌دانم که در آن ماجراهای زندگی بصورت

حوادث مساسل گفته می‌شود.» مثالهایی که من بیست و چهار پنج سال پیش در مجله فردوسی بکار گرفته‌ام و بعداً در سال ۱۳۴۸ در کتاب «قصه‌نویسی» آمده، اخیراً با استفاده از همان مثال اصلی ای. ام. فورستر بکار گرفته شده است: «پادشاه مرد و بعد ملکه مرد» داستان است. ولی «پادشاه مرد، و بعد ملکه از غم مرد»، طرح و توطئه است. «تودوروف اولی رانظام زمانی و دومی رانظام منطقی روایت می‌داند. تودوروف، «تصویر هنرمند در جوانی» اثر جویس را بیشتر بر اساس توالی منطقی، یعنی مبتنی بر طرح و توطئه می‌داند و «اولیس» جویس را بیشتر مبتنی بر توالی زمانی می‌داند. پس، خلاصه کنیم:

داستان از کلمه story غربی گرفته شده، و به تعبیر همه فرم‌شناسان بزرگ جهان، داستان آن جزء از قصه یا رمان است که حوادث را در يك خط افقی، بر اساس توالی آنها و یا بر اساس توالی زمانی آنها، پشت سر هم می‌چیند. قصه يك فرم ادبی است که خاستگاه آن زندگی مردم عادی است و داستان جزئی از قصه است. tale به معنای حکایت است. و راجع به همه اینها می‌توان به «قصه‌نویسی»، مصاحبه «برج»، کتاب «کیمیا و خاک»، و پاسخ به گلشیری در مجله آدینه، [سال ۶۹] مراجعه کرد. امیدوارم با همین بحث مختصر نیز قضیه تاحدودی روشن شده باشد.

در مورد اختلاف بر سر اصطلاحات ادبی، اخیراً آقای میرصادقی کلمه plot را به «پیرنگ» ترجمه کرده است. درحاشیه یکی از کتابهایش اشاره کرده است که «پیرنگ» را از آقای دکتر شفیع کدکنی آموخته است. من اخیراً راجع به این قضیه با آقای دکتر شفیع مذاکره کردم.

«پیرنگ» يك اصطلاح نقاشی است. و به معنای طرح اولیه و بنیادین يك اثر نقاشی است. پس در این صورت «پیرنگ» حالتی ایستا دارد. به نظر من با این معنی، پیرنگ، به عنصر زمینه قصه نزدیک‌تر است تا به طرح و توطئه. به دلیل اینکه طرح و توطئه، تنظیم دیالکتیکی و یا علی قصه را نشان می‌دهد. و این چه ربطی به يك چیز ایستا دارد؟ دیالکتیک و علت و معلول ناشی از حرکت است. طرح و توطئه عاملی است که حوادث تنظیم شده با دیدگاه زمانی، یعنی سلسله مراتب داستانی قصه را، با سلسله مراتب علی تنظیم می‌کند. این دو ممکن است گاهی با هم مطابقت بکند، ولی گاهی هم تطابق نداشته باشد. به همین دلیل ما در عامل داستان، با حوادث، از دیدگاه زمان افقی آنها سروکار داریم، و در عامل طرح و توطئه، سروکار ما با سلسله مراتب علی و دیالکتیکی حوادث است. و این چه ربطی به پیرنگ دارد؟

— به نظر می‌رسد باید برای نقد شعر یا هر اثر هنری ابتدا دید که که شاعر چگونه با طبیعت اشیا، و موجودات رابطه برقرار کرده است، تا که جای این طبیعت پیش‌رفته و در فضای پهناور این طبیعت چه می‌بیند و چگونه می‌بیند. کار عظیم دیگر این است که تصویر گرایسی و متجسم ساختن این طبیعت را چگونه تعهد می‌کند. سؤال این است: شما که به هر حال به اعتبار کتاب‌های منتشر شده، شاخص‌ترین زمینه ذوقی‌تان نقد در شعر و داستان بوده، آیا غیر از آن چه که اشاره شد ضوابط دیگری در نقد شعر و داستان قائل هستید؟

— من راجع به نقد شعر و نقد هنری نظریات خودم را در طول این ده دوازده سال گذشته، علاوه بر آنچه در کتابهای قبل از انقلابم

بوده، نوشته‌ام. برای نقد يك شعر و یا نقد يك قصه و رمان باید به اینها به‌عنوان سیستم‌های مختلف از زبان و بعد ادبیت زبان نگاه کرد. فصل اول طلا در مس که قریب سی سال پیش نوشته شده در ارتباط با طبیعت شاعر و طبیعت اشیای محیط اوست. علاوه بر آن، اگر چیزی افزوده‌ام در بقیه صفحات طلا در مس، و در مورد قصه‌نویسی، در کتاب «قصه‌نویسی» و «کیمیا و خاک» و مقالات مختلف آمده است. آنچه که در سؤال شما در ارتباط با نقد و انتقاد و تئوریهای انتقادی نادیده گرفته شده، مسئله ارتباط شاعر و قصه‌نویس با ابزار کار خویش است. بطور کلی دیدگاه بوطیقایی دیدگاهی است که در داخل متن، دنبال اصول نگارش آن متن می‌گردد و یا در واقع به دنبال رموز «ادبیت» يك اثر ادبی است. از دونوع برداشت، یکی برداشت تفسیری و دیگری برداشت توقفی، اولی به دنبال ارتباط اثر با خارج از آن اثر، طبیعت، تاریخ، اجتماع و یا روابط مختلف هنرها و هنرمندهاست و دومی به دنبال اثر در داخل خود اثر است. به محض اینکه بررسی‌کننده اثر، تمایل به پشت‌سر گذاشتن اثر پیدامی‌کند، باید کار خود را متوقف کند و برگردد به داخل اثر. در شعر، وزن، آرمونی، موسیقی، حالات مستعار و مجازی (متافوریک و متانیمیک)، ایجاز، ادغام، و یا حذف اهمیت پیدامی‌کند. در رمان سه موضوعی که بحثشان را کردم: موضوع ساختار، سبک و معنی‌شناسی. هر يك از اینها چندین جنبه مختلف دارد که بررسی آنها را «بوطیقا» و یا صناعت نگارش متن ادبی می‌خوانند. نوع ردیف شدن کلمات در شعر، موسیقی بیرونی و درونی آنها، به‌دورهم چرخیدن کلمات، تداعی مبتنی بر مشابهت [متافوریک]، مبتنی بر مجاورت

[متانیمیک] و مبتنی بر مغایرت [آیرانیک و یا ستیریک] در شعر، در بررسی بوطیقایی اهمیت پیدا می‌کنند. در این نوع بررسی، سؤال ادبی به این صورت مطرح می‌شود: آن چیست که ادبیات، یا يك نوع ادبی از آن ساخته شده؟ و سؤال دیگر این است: چیزی که ادبیات از آن ساخته شده، چگونه ساخته شده است، و آن جنسی که به این صورت ساخته شده، چه می‌گوید؟ پاسخ به این سؤالها ما را در حوزه ساختار ادبی قرار می‌دهد. برای آنکه فرق بین دو دید تفسیری و توقفی را در ارتباط با کار خودم روشن کنم، نظر دو منتقد، یکی در شوروی و دیگری در فرانسه را، راجع به «قصه‌نویسی» بیان می‌کنم تا معلوم شود که به من از دیدگاه رئالیسم سوسیالیستی، چگونه نگاه کرده‌اند و از دیدگاه ساختاری چگونه نگاه کرده‌اند. منتقد شوروی کار مرا به سبب آنکه اثر من علیه بورژوازی و سرمایه‌داری موضع گرفته و ساختار اثر ادبی مخالف بورژوازی را بیان کرده، ستوده، ضمن تحسین کار من و مقایسه آن با آثار گئورگ لوکاچ، اظهار عقیده کرده است که مشکل کار من این است که به ادبیات حزبی اعتقاد ندارم. ولی بررسی دقیق ساختاری از متن من به عمل نیامده است. منتقد فرانسوی تلخیصی را که من از کارم در مصاحبه «قصه یا داستان» در مجله برج داده بودم، مجدداً تلخیص کرده، و تقسیم‌بندی دیالکتیکی من از اجزای رمان را به ده جزء و چهار رکن، يك بررسی بوطیقایی و ساختاری دانسته است. نقد منتقد شوروی، تفسیری است، تعبیر منتقد فرانسوی، توقفی. چنین کاری را همان منتقد در مورد «چاه به چاه»، «بعد از عروسی چه گذشت» و «آواز کشتگان» نیز انجام داده است. نقد محمد علی

کارهای ناقصی می‌دانم. «کلیدر» اثری است که به‌عنوان رمان، دهها مشکل دارد. البته مشکل انباشتگی سبکی را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل آن دانست، منتها باید به مقوله «کلیدر» جداگانه پرداخت. بطور کلی در دیدگاههای انتقادی من، دگرگونی‌های زیادی صورت گرفته‌است. من در طول سی سال گذشته حوزه‌های بررسی خارج از متن را محدود کرده، به حوزه‌های درون متن نزدیک شده‌ام، ولی هرگز از این عقیده اولیه خود که ادبیات و جامعه رابطه تنگاتنگی باهم دارند، دور نشده‌ام، بلکه بخش اعظم فعالیت‌های انتقادی بعد از انقلابم را به تبیین روابط خود متن، خواه در حوزه شعر و خواه در حوزه نثر، اختصاص داده‌ام. از این نظر به آنچه در حوزه «بوطیقای» می‌گذرد، نزدیک‌تر شده‌ام.

— روزگار درازی شعر موزون و مقف‌ی ما انواع هنرهای زیبا را مثل موسیقی و تصویرنگاری و نمایش صحنه‌های عاشقانه که از نظر اخلاقی و مذهبی گاه مذموم شمرده می‌شد در خود انباشته داشت. برای هر کدام از آن مضامین قالب‌های معینی ساخته شده بود و هر يك از این قالب‌ها وزن و آهنگ خاص خود را داشت. اما شعرا امروز به نظر می‌رسد از آن مضامین صریح یا از وظایف هموار شده بردوش خود دور شده‌است. البته نه به این مفهوم که چیز دیگری جای آن مضامین را نگرفته. اما به هر حال کمتر رنگ و بوی گذشته که گاه در آن حکمت و فلسفه هم دیده می‌شد، دارد. شما فکر می‌کنید باقوت گرفتن هر يك از این هنرها مثل موسیقی و نقاشی از بار یا وظیفه شعر کاسته شده است؟

— از نظر مضامین شعر گذشته را به سه قسمت می‌توان تقسیم کرد: شعر روایی، شعر غنایی، شعر تعلیمی. مثنوی مولوی، خمسه نظامی،

از «آواز کشتگان»، تفسیری است. و یا نقد اکبر رادی و رضا سید حسینی، نقد تفسیری است. نقد محمدعلی بر «رازهای سرزمین من» تفسیری است نه توفقی. نقد آقایان ابراهیم حسن بیگی و رضا رهگذر و فعله‌گری بر «رازهای سرزمین من»، نقدهای تفسیری از نوع استالینی هستند، یعنی گرچه دو نفر اول خود را ماتریالیست نمی‌دانند، ولی برداشتشان باز هم استالینی است، به دلیل اینکه آنها می‌گویند چون تو ایدئولوژی ما را نداری، پس مرگ بر تو. دو نقدی که آقای ناصر زراعتی «برچاه به چاه» و «بعد از عروسی چه گذشت» نوشته‌است، نقدهای تفسیری از نوع ایدئولوژیکی هستند، منتها در سطح نازل. نقد آقای ملک ابراهیم امیری بر «رازهای سرزمین من» هم تفسیری است، هم تا حدودی ساختاری. نقد اکبر رادی به سبک می‌پردازد ولی به ساختار نمی‌پردازد، و بخشی از آن، به نامناسب بودن اخلاقی اثر می‌پردازد، ضمن اینکه از سبک و شیوه و ساختار تحسین می‌کند، به دلیل نبودن جا و فرصت، چگونگی سبک و شیوه و ساختار را بررسی نمی‌کند. برداشتهای آقای فرج سرکوهی از «آواز کشتگان» و «رازهای سرزمین من» برداشتهای ایدئولوژیکی هستند. و ایدئولوژی به ایشان دیکته می‌کند که بخش اعظم مرا حذف کند تا بخش ناچیز من مورد قبول واقع شود. او به متن، به‌عنوان متن سیاسی نگاه می‌کند، نه متن ادبی. و چون قهرمانان او احمد محمود و محمود دولت‌آبادی هستند، طبیعی است که بخش اعظم رمان‌های من از دیدگاه او قابل حذف باشد. ولی من به‌عنوان کسی که فقط از دیدگاه تئوری ادبی به اثر نگاه می‌کند، آثار این دو نفر، بویژه کارهای دولت‌آبادی، بخصوص «کلیدر» اورا،

و شاهنامه فردوسی، شعر روایی هستند؛ شعر رودکی و حافظ، شعر دیوان شمس مولوی و، شعر باباطاهر، شعر غنایی هستند. شعر ناصر خسرو، و شعر پروین اعتصامی نمونه‌های شعر تعلیمی هستند. درست است که گاهی اینها در یکدیگر تداخل می‌کنند، و مثلاً در شاهنامه، قطعات تعلیمی دیده می‌شود، و یاممكن است در شاهنامه و مثنوی، و بویژه در خمسة نظامی، قطعات تغزلی فراوان یافت شود، ولی اساس این کارها بر تغزل نیست، بلکه بر روایت است، و درست است که در شعر پروین، روایت وجود دارد، ولی روایت بیشتر جنبه تمثیلی اخلاقی دارد. روایت را بر اساس «دیاکرونیک» یعنی حالت «در زمانی»، تغزل را بر اساس سنکرونیک، «همزمانی»، از یکدیگر جدا می‌کنیم. شعر تعلیمی، بیشتر نثر منظوم است. و اخلاقیات بیشتر جنبه تجربیدی دارند و به همین دلیل نمی‌توان به آنها تخصیصهای بوطیقایی «دیاکرونیک» و «سنکرونیک» را به سادگی اطلاق کرد. این اخلاقیات مجرد از ادبیات به سوی زبان معمولی می‌چرخند. یعنی با آن منطبق می‌توان به آنها نگاه کرد. روحیه شعر تغزلی به شعر ناب نزدیک‌تر است. شعر عارفانه هم به شعر ناب نزدیک‌تر است. شعر ناب، شعری است که ایدئولوژی وجودی و حضوری آن را فقط ساختار شعری کلمات، و نه ایدئولوژیهای پشت پرده شاعری، تعیین کند. از این نظر شعر جدید، بویژه شعر کوتاه جدید، گرچه گاهی بار تفکر اجتماعی را به دوش می‌کشد، ولی پیوسته شعری است، که به سبب درگیر بسودن دوازی با زبان، باید ناب خوانده شود. به همین دلیل بخش اعظم روایت، روایت تعلیمی، فلسفی، حماسی، اجتماعی، اخلاقی،

از حوزه شعر خارج شده‌اند و برعهده شکل‌های دیگر گذاشته شده‌اند. اگر عطار می‌خواست در عصر ما منطق الطیر را بنویسد، به نثر می‌نوشت، و اگر فردوسی می‌خواست شاهنامه بنویسد، رمان می‌نوشت، و طبیعی است که به صورت امروزی می‌نوشت، و اگر ناصر خسرو حالا زنده بود، مطالبش را شاید به صورتی می‌نوشت که فرض کنید جلال آل احمد نوشته است. پس، بخش اعظم مضامین گذشته، در حوزه خود ادبیات از شعر، حذف شده؛ و نمایش آنها برعهده شکل‌های دیگر گذاشته شده است. ولی من گمان نمی‌کنم با قوت گرفتن هنرهایی مثل موسیقی و نقاشی، از وظیفه شعر چیزی کاسته شده باشد. هنرهای بزرگ، ضمن حفظ اختلافات اصلی، باهم اشتراکاتی هم دارند که آنها را زیرسقف عمومی هنر جمع می‌کنند. موسیقی و یا عنصر موسیقی در ذات همه هنرها وجود دارد. هنر جدید هم، خواه خود موسیقی باشد، و خواه از نوع هنرهای دیگر، در ارتباط با موسیقی بوجود می‌آید. در واقع یکی از چیزهای اساسی که هنر را از غیر هنر جدا می‌کند، موسیقی است. به همین دلیل، اگر موسیقی وسعت پیدا کند، و یا اگر هنر دیگری قدرت پیدا کند، شعر هم در کنار آن وسعت و قدرت پیدا می‌کند. در شعر جدید ما، نیما خود را واضح هارمونی جدید در شعر می‌داند. و هارمونی يك اصطلاح موسیقی است. در اوایل قرن بیستم، موسیقی، نقاشی، مجسمه‌سازی، رمان، شعر، نمایش و نقد ادبی دوشا دوش هم حرکت کردند. ارتباط تنگاتنگ بین گیوم آپولینر، و بعداً سوررئالیستها، با نقاشان معتبر آن عصر، و نیز ارتباط گرتروداستاین با آنها، به تنوع و رنگینی شعر و رمان اروپا افزود. ریلکه و «رودن» مدتی همکار بودند.

حرکات مختلف هنری در عصر ما جدا از یکدیگر صورت نمی‌گیرد. نقاشی ایران تازه دارد پا می‌گیرد. موسیقی ایران یا باید تسلیم تصور هارمونی، ترکیب پولیفونیایی صداها و سازها بشود و یا از قافله، حتی عقب‌تر از این هم خواهد ماند. آشنایی با موسیقی غربی، و با هنر جدید به‌همه نویسندگان و شاعران معاصر ما کمک کرده است. بدین ترتیب شعر به حوزه‌هایی دست دراز کرده است که قبلاً در اختیار آن نبود؛ مثلاً چگونگی یک قطعه شعر، مثل یک قطعه موسیقی شکل بگیرد، مثلاً در شعرهای شاملو، و چگونگی یک قطعه شعر بلند، شبیه یک قطعه سمفونیک جدید باشد. نمونه‌هایی از این دست فراوان است. بدیهی است که ما دیگر مثل یک مینیاتور شعر نمی‌گوییم، و یا مثل یک مینیاتور نقاشی نمی‌کنیم. ما دیگر به‌سوی وظایف آن‌نوع هنرها نمی‌توانیم برگردیم.

— موسیقی و تئاتر و شعر و ادبیات و معماری و اپرا و دیگر رشته‌ها همه آن چیزی نیست که فرهنگ نامیده می‌شود، بلکه پدیده‌هایی از فرهنگ به‌شمار می‌روند. زیرا این پدیده‌ها را در شرایط خاصی می‌توان با معیارهای فرهنگی سنجید. ایجاد رابطه بین پدیده‌هایی فرهنگی با زندگی قشرهای وسیع مردم و مسائل آنها و آن چه از طریق رابطه انسانها بوجود می‌آید، مهم‌ترین وسیله غنی کردن این پدیده‌هاست. به‌نظر شما برای اینکه ارزش فرهنگی این پدیده‌ها به‌نسبت رابطه آنها با زندگی مردم نقشی در میان روابط زندگی پیدا کند چکار باید کرد؟

— ما در این راه مشکلات فراوانی داریم. از پایین‌ترین آنها، که عموماً پیش هم بیشتر است، شروع کنیم. ما مشکل عظیم بیسوادی و بعد از آن مشکل عظیم کمبود فرهنگی جامعه را داریم. در عین حال ما در

جامعه بسیار ناموزونی زندگی می‌کنیم. چرا که ممکن است در همین محیط خودمان، تعدادی از بهترین شعرا و رمان‌نویسها را داشته باشیم که اگر اینها بر یک زبان گسترده‌تر، و یا زبانی با روابط عمومی قوی‌تر و غنی‌تر با بقیه فرهنگها، زاده می‌شدند، بی‌شک در شمار معروف‌ترین نویسندگان جهان درمی‌آمدند. این موقعیت، موقعیت یک کشور دنیای سوم است. یک نکته بسیار بدیهی است: ممکن است در شرایط بسیار استثنایی در دنیای معاصر، یک نفر بی‌سواد، نوعی فرهنگ بوجود نیورد. البته این به‌معنای بی‌فرهنگ بودن او نیست. بالاخره هر قشری نوعی فرهنگ سنتی دارد. ولی معمولاً در جهان معاصر، آدم بی‌سواد نمی‌تواند در دگرگونی آن فرهنگ سنتی و رشد آن شرکت کند. پس مشکل عظیم ما بیسوادی است. ما مشکل خود را از این بابت تا روزی که مشکل تعدد زبانها و رابطه بین آنها را روشن نکرده‌ایم، نخواهیم توانست حل کنیم. این واقعیت را بسیاری از کشورها در اروپا، بویژه اروپای شرقی، درک و مشکل آن را حل کرده‌اند. ولی ما هنوز در این راه، حالا به‌هر دلیلی، توفیق پیدا نکرده‌ایم. هر کدام از زبانها، خواه فارسی، خواه ترکی و کردی و لهجه‌های فارسی، بارهای فرهنگی خاص خود را دارند. بی‌سوادی در کشور ما موقعی از بین می‌رود که ما واقعیت این زبانها را درک کنیم، و مثلاً یک زبان ملی را بپذیریم، همانطور که پذیرفته‌ایم، و برای زبانهای دیگر یک سقف کمی در نظر بگیریم، که— مثلاً اگر تعداد متکلمان یک زبان از یک یا دو یا ده میلیون گذشت، زبان آنها در کنار زبان ملی تا سطح خاصی تدریس شود، و بعد از آن، مسئله تخصص پیش بیاید. این یک راه حل است. آنوقت ما شاعران

— ما در این راه مشکلات فراوانی داریم. از پایین‌ترین آنها، که عموماً پیش هم بیشتر است، شروع کنیم. ما مشکل عظیم بیسوادی و بعد از آن مشکل عظیم کمبود فرهنگی جامعه را داریم. در عین حال ما در

دنبال مکانیسم‌هایی باشیم که راه تکثیر فرهنگی را هموارتر کند. پس از تلویزیون و رادیو، تعلیم فوق‌العاده مؤثر می‌تواند باشد، و بعد مطبوعات، اول روزنامه‌ها، بعد مجلات عمومی، و بعد مجلات تخصصی، و بعد کتاب. در این جا ما از کمیت به سوی کیفیت می‌آیم. یعنی در تلویزیون، رادیو، فیلم و روزنامه کمیت مصرف‌کننده مطرح است. در کتاب، یعنی عالی‌ترین وسیله انتقال فرهنگی، کیفیت اثر مطرح است. باید مکانیسم‌های صحیح، دقیق، جدید و لایق برای پدیده‌های فرهنگی بوجود بیاید. معرفی روزانه کتاب، تعلیم موسیقی، نقاشی، در رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار، و بعد معرفی هفتگی و ماهانه همان پدیده‌ها در مجلات هفتگی و ماهنامه‌ها. تربیت هنرمند و تربیت مردم، توأمان صورت می‌گیرد. رسانه‌های گروهی باید هم به هنرمند و نویسنده کمک کنند و هم به مردم، ولی نباید تبدیل به تصمیم‌گیرنده و هیأت امنای ادبیات و آباء شعر و رمان شوند. بدین ترتیب مردم از انزوا بیرون می‌آیند، از يك سو، و نویسنده و شاعر هم از انزوا درمی‌آیند، از سوی دیگر. این ارتباط می‌تواند سالم‌ترین ارتباط باشد، در صورتی که پدید آورنده، به بی‌سوادی، کم فرهنگی و اختلاف ادراک فاحش بین خود و مصرف‌کننده‌اش، واقف باشد، و مدام به دنبال راهی برای مرتفع کردن کمبودها باشد. البته نقش دانشگاهها و مدارس، از این نظر اهمیت اساسی دارد. تدریس ادبیات و هنرها در دانشگاهها، باید در جهت بالا بردن سطح آگاهی فرهنگی و تکنیکی دانشجویها، شکل بگیرد. بی‌ذوقی بر کتابهای درسی ما حاکمیت دارد، با پند و اندرز نمی‌توان مردم را مؤمن و معتقد بار آورد، و عمق انسانها

فارسی زبان خواهیم داشت - که حالا هم داریم - و نیز شاعران ترك و کرد و ترکمن و رمان‌نویسهای ترك و کرد و ترکمن و غیره، که آثارشان در مناطق خودشان و در سطح کشور نشر و پخش خواهد شد، و در کتابهای درسی و دانشگاهی هم خوانده خواهد شد. با حل این مشکل سوادآموزی، مشکل پیوند عمیق بین شاعران و نویسندگان با توده‌های مردم حل خواهد شد. البته این مسئله در سطحی دیگر برای خود زبان فارسی و پدید آورندگان آثار فرهنگی مطرح است. این نکته که شما می‌فرمایید: «ایجاد رابطه بین پدیده‌های فرهنگی با زندگی قشرهای وسیع مردم و مسائل آن... مهم‌ترین وسیله غنی کردن این پدیده‌هاست»، فقط يك سوی قضیه است. سوی دیگر آن، غنی شدن فرهنگ خود توده‌ها توسط آفرینندگان فرهنگ و پدیده‌های فرهنگی است. یعنی ارتباط می‌تواند برای هر دو سو سازنده باشد. منتها مشکلات عدیده در همین ارتباط وجود دارد. در بسیاری از کشورهای جهان مکانیسم‌های مستقل از دولت برای رساندن پدیده‌های فرهنگی به مردم وجود دارد. تلویزیون و رادیوهای غیردولتی، و مطبوعات بزرگ غیردولتی. در بعضی کشورها، اصلاً رادیو و تلویزیون و مطبوعات دولتی وجود ندارد و این رسانه‌ها توسط آدمهایی که غیردولتی هستند، اداره می‌شود. در کشور ما این طور نیست. رسانه‌های بزرگ همه در اختیار دولت است. در نتیجه، تنها از طریق عبور از کانال دولتی می‌توان به مردم رسید. در این صورت، دولت تصمیم می‌گیرد که چه کسی باید با مردم رابطه برقرار کند و چه کسی نکند. این کار به عبور آزادانه فرهنگ از پدید آورنده به مصرف‌کننده لطمه می‌زند. در تمام شرایط ما باید

باید تربیت شود. به همین دلیل، ارائه بهترین آثار هنری و ادبی، به زبان ساده، از همان آغاز تحصیل شاگرد در مدرسه باید شروع شود و تا پایان تحصیلات دانشگاهی ادامه یابد. یعنی ما احتیاج به مکانیسم‌هایی داریم که هم بی‌سوادی را در اسرع وقت از بین ببرد، و هم بین تولیدکنندگان فرهنگی و مصرف‌کنندگان آن پل‌های ارتباطی سالم برقرار کند. نقد و انتقادات و مکانیسم‌های آن باید در تمامی سطوح جامعه تقویت شود. وظیفه انتقاد، انتقال فرهنگ است. باید در سطح جامعه، و در هر میدان، کتابخانه‌های بزرگ و کوچک ایجاد شود. باید هر کتابخانه، کتابهای جدید و خوب را به اطرافیان خود، به صورت مکتوب معرفی کند. کاری که کتابفروشی «زمینه» و دو صاحب آن، خانم و آقای امامی کرده‌اند و کتابهای جدید را ماهانه معرفی می‌کنند، باید مورد تقلید سایر کتابفروشیها قرار گیرد، و چاپ روزنامه و مجله و بروشور و گاهنامه هنری، ادبی و فکری، آزاد شود.

— اگر بگوییم که ترس و وحشت خود یکی از موجبات خلق هنر است و اثر ترس و وحشت در شعور هنرمند طبعاً با خطوط و رنگ آمیزی و کلمات زیبا و بدیع همراه است، آیا شما به عنوان یک منتقد وظیفه خود می‌دانید که ترس و وحشت را به صورت یک پدیده و عارضه عاری از اصالت زندگی انسان معرفی کنید؟

— باید دید ترس و وحشت از کجا ریشه گرفته است. همیشه رمزا و رازهای زندگی انسان را مرعوب می‌کرده است. این رمزا و رازها در پیدایش اسطوره‌ها و ذهنیت اسطوره — شاعری انسان دخالت مستقیم داشته است. همیشه برای انسان این رعب و وحشت

بوده است که در پشت سر ساده‌ترین پدیده‌ها حتماً، نیروی ناشناخته‌ای نهفته است که با انسان سرخصومت دارد. انسان خدایان زشت و زیبای خود را در دورانهای ابتدایی بر اساس همین کشش به سوی آن نیروی ناشناخته و ترس از آن بوجود آورد و رعب ماورا، انسان را متوجه جهان آن سوی زندگی خود یعنی مرگ کرد. موضوعی که برای ما اهمیت دارد، این است که انسان بخش اعظم فرهنگ خود را در ارتباط مستقیم با موضوع مرگ آفریده است. تراژدی و حماسه تراژیک، و پیش از آنها، اسطوره‌های مربوط به تولد و تناسل و آیینهای مربوط به مرگ و زندگی، همه در ارتباط با آن مسئله ماورای حیات بوجود آمده‌اند. انسان از همان ابتدای پیدایش ادراک خود از جهان، با اضطراب زیستن، که مدام به سوی مرگ حرکت می‌کرده، دست و پنجه نرم کرده است. ترس از دست دادن فرزند، معشوق، پدر، مادر و یا هر عزیز دیگری، انسان را با ترس بزرگ‌تر، یعنی ترس از دست دادن هستی خود، و اضطرابهای ناشی از آن، روبرو کرده است. ترس و وحشت هم انسان ابتدایی را مضطرب کرده است، و هم آدمهای متفکر و بزرگی چون «نیچه»، «کی‌یر که گور»، «هایدگر»، «کامو»، «سارتر»، «کافکا»، «بکت» و «هدایت» را. فرهنگهای بزرگ جهان، تنها وقوف به زندگی را ترسیم نکرده‌اند، وقوف به مرگ را هم تصویر کرده‌اند. طبیعی است که ما نمی‌توانیم مردم را به سوی وحشت پیدا کردن سوق دهیم. ولی اغلب فلاسفه هستی، اضطراب را مضمون تفکر خود قرار داده‌اند. منتها اضطراب ناشی از تفکر مربوط به هستی با اضطراب ناشی از ناراحتی روانی، فرق دارد. اضطراب هستی‌شناختی، اضطرابی است

سالم که انسان را به سوی فکر کردن به ریشه‌های بودن، ریشه‌های شدن، و موجودیت پیدا کردن، می‌راند. درحالی‌که اضطراب ناشی از ناراحتی روانی، اضطرابی است بیمارگون که آدم مضطرب را دستپاچه، بی‌هدف، بی‌برنامه و نومید نگه می‌دارد. اضطراب هستی‌شناختی، از نوعی که در داستایووسکی، کافکا و بکت بود، اضطراب انسان متفکری است که شرایط مقدر جهان را درک می‌کند، رنج می‌برد، و تنها از طریق خلق شکوهمندانۀ اضطراب هستی‌شناختی بر آن فائق می‌آید، و در نتیجه فرهنگ خود را جانشین اضطراب می‌کند. انسان مضطرب، از این نوع، که با وقوف به مرگ محتوم خود، تصمیم به زیستن می‌گیرد، انسانی بسیار ارزنده و متعالی است. به همین دلیل، اضطراب‌های روانی را باید برطرف کرد، با روانکوی، روان‌درمانی، با معالجه جمعی، با گروه‌های برخورد روانی، و بویژه با ایجاد محیطی مناسب در خانواده و اجتماع، تا ترس و وحشت‌های ناشی از نابهنجاریهای محیط و فرد از میان برود. ولی اضطراب هستی‌شناختی، اضطراب جانهای دردمندی است که با شعورترین و فرزانه‌ترین افراد هر نسل بدان مبتلا می‌شوند. این جانهای دردمند، در هر نسل، و در سراسر تاریخ، مهم‌ترین سؤال‌های بشری را درونی خود می‌کنند، و خلأ هستی در کائنات را به مبارزه می‌طلبند. آنها در واقع به پیشواز وحشت می‌روند و در جهان هستی، آخرین سخن را این قبیل وحشت‌زدگان می‌زنند. چنین عارضه‌ای، عارضه‌ای عاری از اصالت نیست، بلکه مسئله ریشه‌داری است که اندیشه‌ی اصیل انسانی از آن سرچشمه می‌گیرد، و چنین چیزی قابل طرد شدن نیست.

— ممکن است از شما به‌عنوان يك شاعر پرسیم، این همه علم و فلسفه و مذهب و تاریخ و روایت و داستان و قصه و پند و اندرز و مناجات و حدیث نفس و سوکنامه‌های عاشقانه در شعر فارسی چه می‌کند؟ — چه می‌کند که به‌نظر می‌رسد بارکاهلی تاریخ را به دوش می‌کشد. اما چگونه؟

— به این سؤال قبلاً جواب داده‌ام. ولی به نظر من، بعضی از کلماتی که در این جا بکار رفته جدا از بدنه‌ی اصلی ادبیات — خواه منشور و خواه منظوم — نمی‌تواند باشد. مثلاً هرگز روایت و داستان و قصه از ادبیات طرد نخواهد شد. غرض شما را از سوکنامه‌ی عاشقانه نمی‌فهمم — آیا منظور مثلاً خمسة نظامی است، یا یوسف و زلیخا، و یا خود شعرهای عاشقانه. شعر عاشقانه هم هرگز قابل طرد کردن نیست. و اما اینکه این قبیل عناصر فرهنگی «بارکاهلی تاریخ را به دوش می‌کشند»، به نظر من اندیشه‌ی دقیق اصولی نیست. ممکن است به‌مسئله به صورت دیگری هم نگاه کنیم. وقتی که تاریخ خفقان‌آور است، فرهنگ به‌جای آنکه فرهنگ واقعی باشد، جانشین آن است. این حرف، حرف من نیست. «هربرت ما کوزه» در کتاب «شهو و تمدن» در این باب حرف‌های بسیار مهمی زده است. به‌همان صورت که شور و هیجان زندگی و عاطفی و جنسی در خانواده سرکوب می‌شود و در نتیجه سر از جاهای دیگری درمی‌آورد که در واقع جانشین ارضای مستقیم آن شور و هیجان است، در تاریخ نیز، سرکوب تاریخی، سبب می‌شود که به‌جای پیدایش مستقیم فرهنگی، پیدایش جانشین فرهنگی صورت گیرد. درست است که تاریخ ایران، رشد کند داشته است و از این نظر کاهل بوده است، ولی ادبیات ادوار مختلف تاریخی، اگر صدمه

دیده، در ریشه دیده‌است، انحراف از اصل صورت گرفته‌است. ولی انحراف فرهنگی همیشه هم موفق نمی‌شود. گاهی انسان ذات آزادبخواه و دینامیک خود را به طریقی، نشان می‌دهد. در واقع، گاهی تخیل، جای کاهلی تاریخی رامی‌گیرد. فرهنگ، آنتی‌تاریخ می‌شود. ما با ادبیاتمان ملت را سرپا نگه داشته‌ایم، نه با تاریخمان. تاریخ واقعی ما، تاریخ ادبی ماست.

— ادبیات ما بعد از تغییر رژیم به کجا می‌رود؟ این البته سؤال کلی است. در نگرش‌های ادبی تحولاتی رخ داده و سخن از نقد و نظری است که همگی تازگی دارد، تحولی که خود مبنای پیدایی یک سلسله ارزشهای تازه است و بی‌شک بر فرایند فرهنگ و ادب جامعه ما اثر می‌گذارد. این اثر حتی هم اینک هم مشهود و ملموس است. اگر شما هم این ارزش‌ها را دریافته‌اید و ویژگی‌هایش را روشن کنید.

— من ویژگی‌های این مسئله را در چند جا، مشخصاً در کتاب «کیمیا و خاک»، مقالات «آدینه» و «دنیای سخن» و کتابهای «بحران رهبری نقد ادبی» و «بوطیقای قصه‌نویسی» نوشته‌ام. در همین مصاحبه مفصلاً راجع به این قضیه بحث کرده‌ام. بطور کلی ادبیات ما دچار بحران رهبری است، در همه ساختها، و این خوب است. یک ارزش جدی است. به نظر من احتیاجی به تکرار آن مطالب نیست.

— کشورهای اروپایی غالباً کوچک و به هم نزدیک اند. در مدیترانه قرار گرفته و نحو زبان‌هاشان چندان تفاوتی باهم ندارند. تصویرهای مشابه زیادی دارند که به مترجمین کمک می‌کنند تا در برگردان اثر با اشکال عمده‌ای مواجه نشوند. اما کشور ما با آنها خیلی فاصله دارد. زبان ما هم بشرح ایضاً. خوب... با این مقدمه شما در باره وفاداری به متن و خلق مجدد اثر چه نظری دارید؟

— شما می‌دانید که در زبانشناسی «نوم‌چامسکی»، ساختار زبان به ساختار عمقی یا زیرساخت و ساختار صوری یا روساخت تقسیم‌بندی شده‌است. این موضوع فقط مربوط به زبانهای هند و اروپایی نیست، بلکه مربوط به همه زبانهاست. زبان بی‌ساختار وجود خارجی ندارد. به يك معنا، از زمان «فردینان دسوسور» تا به امروز، این نکته بدیهی بوده‌است که زبان، علمیت دارد. هر علمیتی مبتنی بر تئوری است و تئوری زبانشناسی مبتنی بر ساختارهای آن است. یعنی آنچه که زبانها را به هم ارتباط می‌دهد، مشترکات ساختاری آنهاست، طوری که معنایی که در زبان انگلیسی معناست، نه تنها در زبان فارسی، که یکی از غنی‌ترین زبانهای جهان است، بلکه در هر زبان ابتدایی دیگری که هم اکنون در میان قبایل آفریقا و بعضی قبایل سرخپوست رواج دارد، نیز معنا به حساب می‌آید، به دلیل اینکه زبانهای جهان، چه ابتدایی، چه متمدن، مشترکات ساختاری ای دارند که توسط آنها معناها و محتواهای يك زبان، قابل انتقال به زبانهای دیگر می‌شود. طبق گفته شما، قاعدتاً باید «ضد خاطرات» «آندره مالرو» به زبان آلمانی، انگلیسی و اسپانیولی، بهتر ترجمه شده باشد تا زبان فارسی. درحالی که من بخشهایی از «ضد خاطرات» «آندره مالرو» را پیش از خواندن آن به فارسی، به زبان انگلیسی خوانده بودم، ولی وقتی فارسی آن را خواندم، ترجمه را بهتر از متن انگلیسی یافتم. و این، به معنای پیشرفت فوق‌العاده ترجمه در زبان فارسی است. ماندلشتام، شاعر بزرگ روس، در سفر خود به ارمنستان، حرفهایی راجع به زبان ارمنی زده است که جالب است. او تقریباً زبان ارمنی را به روسی مادری خود ترجیح می‌دهد. ولی

که ترجمه‌اش از «هومر» در زبان انگلیسی معروف است، مترادف هومر است. «فیتزجرالد» که برغم وجود دهها ترجمه از رباعیات خیام در طول صدوسی سال گذشته، هنوز بهترین مترجم خیام است، مترادف خیام است. «الیوت» که «آناپاز» سن ژون پرس را ترجمه کرده، در آن شعر، مترادف شاعر فرانسوی است. ترجمه‌ای هست از «ژاک پرهور» که نادرپور کرده، فوق‌العاده است. کوششی که دوست زحمتکش ما آقای مهدی سبحانی، برای ترجمه پروس می‌کند، کوشش بسیار با ارزشی است. ولی يك مشکل بسیار اساسی هنوز وجود دارد. اغلب مترجمان رمان هنوز زبان ادبی و یا زبان شبه‌ادبی را، زبان ترجمه رمان می‌دانند. این مشکل اساسی است. زبان رمان، زبان زندگی است، نه زبان ادبیات. بسیاری از رمانهای ترجمه شده، يك هوا ادبی‌تر از زبان اصلی ترجمه شده‌اند. علتش این است که اغلب مترجمان ما، سابقه نوشتن در روزنامه‌ها را نداشته‌اند، درحالی‌که بسیاری از نویسندگان غربی، سابقه روزنامه‌نگاری دارند. زبان رمان، زبانی است دینامیک، در حالی‌که ترجمه این رمانها، به زبان ادبی است. و همین مسئله، از دینامیسم آن زبان اولیه می‌کاهد.

— شما یکی از پرکارترین نویسندگان ایران هستید. باحجمی قابل توجه از رمان. از يك سو به اعتبار تیراژ کتاب‌ها، خوانندگان شما را یکی از مهم‌ترین نویسندگان بعد از انقلاب می‌دانند و از سوی دیگر منتقدان و بعضی نویسندگان آثار شما را به سکوت برگزار کرده‌اند. علت چیست؟ فکرمی کنید آنها در قضاوتشان اشتباه می‌کنند؟

— يك بار رضا سیدحسینی در یادداشتی که در «آدینه» نوشت،

زبانی که این همه روحیه‌ای متفاوت با زبان انگلیسی دارد، یعنی زبان ارمنی، دارای بهترین ترجمه از آثار شکسپیر است. یعنی در هیچ زبانی، حتی فرانسه «ولتر» و «ویکتور هوگو» شکسپیر به این زیبایی بیان نشده است. ترجمه‌های منظوم منوچهری از شعر عرب، که دستوری آن همه متفاوت با زبان فارسی دارد، در اوج زیبایی است. هیچ دوزبانی، مثل چینی و انگلیسی، این همه متفاوت نمی‌تواند باشند. ولی هم ترجمه‌های «آرتور ویلی» از چینی زیبا هستند و هم ترجمه‌های «ازرا پائوند». پس پیشرفت فکر ترجمه در زبانها، بسیار مهم‌تر از اختلافات دستوری آن زبانهاست. ترجمه شاملو از «عروسی خون» زیباست. من پیش از خواندن آن ترجمه، متن انگلیسی آن را خوانده بودم. شاملو هم از فرانسه، آن را ترجمه کرده است. پس ترجمه، عملی است. نیما اعتقاد دارد که شعر خوب، شعری است که در زبان دیگر هم شعر خوبی باشد. خوب به یاد دارم که در سال ۴۱ یا ۴۲، که احمد شاملو، ترجمه‌های مرا از شعرهای «کامینز» دیده بود، از آنها بسیار تعریف کرد، در حالی‌که ترجمه شعر «کامینز» بسیار دشوار است. من راجع به ترجمه آثار بزرگ در «کیمیا و خاک» مفصلاً صحبت کرده‌بودم، ولی راجع به ترجمه شعر، کمتر حرف زده‌ام. در ترجمه شعر، ما باید در زبان خودمان دنبال حس مترادف برای حس شعر در زبان خارجی بگردیم. این حس مترادف شامل شکل، تصویر، احساس، مفهوم، و سایر ابزار و تدابیر شعری می‌شود. وقتی که آن حس مترادف پیدا شد و بیان شد، من آن ترجمه را موفق می‌دانم. در عین حال، گاهی ما باید آدم مترادف پیدا کنیم. یعنی «ازرا پائوند» شخصاً مترادف شاعر کهن چین است. «چپمن»

جامعه روشنفکری، و خود جامعه کتابخوان، ایجاد نوعی ولوله است. طرف، يك قصه خوب، ربع قرن پیش نوشته، عالم و آدم را به چاکری حتی قبول ندارد. از صادق هدایت بگیر و بیا تا خود من. مسئله دیگری که باید مطرح شود، موضوع دانش انتقادی جامعه است. در حوزه رمان، فرقی بین عبدالعلی دستغیب با دیگران نیست. همه می گویند دستغیب چیزی سرش نمی شود. این حرف درست است. ولی بقیه هم، حتی منتقدان دستغیب، بهتر از او نیستند. يك ناقد دیگر، جمال میرصادقی، در آرای ادبی اش، حتی از ژدانف هم ژدانف تر است. پس از اخراج ما از دانشگاهها این آقا در دانشگاهها شروع به تدریس قصه کرد. و نتیجه واقعاً وحشتناک بود. يك عده پیدا شدند که با همان اصطلاحات ادبی میرصادقی، آثار ما را به اصطلاح از دیدگاه مذهبی می کوبیدند. به نظر من چیزی پلیدتر از کتاب «پیش از آنکه سرها بیفتند»، از «رضا رهگذر» فقط کتاب سلفش «ابراهیم حسن بیگی» می تواند باشد، که تحت عنوان «کینه ازلی» چاپ شده است و این دو نفر به نام اسلام، استالینیسیم ادبی را روی حیثیت اجتماعی، فردی، خانوادگی و زندگی خصوصی و عمومی من پیاده کرده اند. کتاب اول سی صد صفحه است، کتاب دوم صد و سی صفحه، و از خلال صفحات این دو کتاب، من سلطنت طلب هستم، عضو حزب خلق مسلمان هستم، از بدو تولد، یعنی از سال ۱۳۱۴، بنیانگذار حزب کمونیست ایران هستم. طرفدار شوروی هستم، طرفدار آمریکاهستم، منحرف هستم، بزدل هستم، نادم هستم، ناروزن به جمهوری اسلامی هستم. خلاصه چهارصد صفحه فحش این دو تا آدم به من داده اند، و حتی اسم فصلی از کتاب من، و اسم فرعی کتاب مرا دزدیده اند

به این نکته که شما اشاره می کنید، پرداخت و يك بار هم «ملک ابراهیم امیری»، هم در روزنامه اطلاعات و هم در مقدمه «جنون نوشتن» با این مسئله برخورد داشت. مسئله این است: من در این مملکت رمان شناسی بهتر از رضا سیدحسینی سراغ ندارم. آدم بی ادعایی هم هست. ولی او خود در آدینه اعتراف کرد که وقتی می خواسته در زمان انتشار «آواز کشتگان» مقاله ای در معرفی آن بنویسد، حضرات او را عملاً مرعوب کرده بودند. محیط شانناژ خاصی که درباره آثار قلمی آدمها توسط یکی از قصه نویسها ایجاد می شد و هنوز هم ایجاد می شود، در گذشته سبب شده بود که مردم عملاً بترسند. در طول چند سال کسانی که اطراف این قصه نویس جمع شده بودند، پراکنده شدند و کسانی که او گمان می کرد در شمار مریدانش هستند، در شمار رقا و حتی دشمنانش درآمدند. و بعد یادداشتی که من خودم راجع به ادعاهای او نوشتم، آن کاخ فریبی را که او برای خود ساخته بود، فروریخت. مشکل اصلی آن بابا این بود که رمان نویس نبود، و نیست. و اما خود سؤال «امیری» اشاره دقیقی به فقدان نقد سالم راجع به آثار من دارد. در جامعه ما هر نقد سالمی که شما بنویسید، به علت جو سوء ظن، به علت عدم تحمل انتقاد توسط کسی که آثارش به محک نقد زده شده، به علت جانفندان فرهنگ نقد و انتقاد، ناقد تبدیل می شود به آدمی که مدام دشمن تراشی می کند. خوب. من، سی سال نقد ادبی نوشته ام. و این، یعنی سی سال به اصطلاح دشمن تراشی. ولی همه کسانی که دشمن من بوده اند، مدام همان فکرهای مرا به خود من تحویل داده اند. گاهی، دقیقاً با همان عبارات و همان کلمات، مسئله این است: ایجاد تفکر در

و بر روی همین دو اثر بی‌بدیل گذاشته‌اند، و تازه چیزی هم طلبکار هستند. در نتیجه می‌بینید که منتقدان محترم اصلاً و ابداً به سکوت برگزار نکرده‌اند. بلکه به عربده و هلله و توطئه برگزار کرده‌اند. حقیقت این است که نوشته‌ای از يك نفر در «چیستا» و نوشته دیگری از شخصی به نام «فعله‌گری»، دقیقاً استالینیستی هستند و شدیداً عقب مانده، و توهین به هر چه تفکر آدمی است. دوستان روشنفکر هم که اهل بده‌بستان‌اند. روشنفکران، که قرار است غیرمادی باشند، وقتی می‌خواهند به بررسی آثار یکدیگر بپردازند، از تاجرهای حاجب‌الدوله هم سوداگرتر و حسابگرتر می‌شوند. همیشه می‌شنویم: مگر فلانی از من تعریف کرده که من از او تعریف کنم؟ این وضع جامعه روشنفکری است. ولی يك جامعه دیگر هم وجود دارد که به يك اعتبار روشنفکر است، و به يك اعتبار نیست. می‌دانیم که در ایران، ما خواننده معمولی نداریم. مثلاً در آمریکا عده‌ای هستند که يك رمان را می‌خوانند و بعد از آنکه تمام کردند رمان را پرت می‌کنند توی آشغال‌دونی. به نظر من در حوزه رمان فارسی، ما دیگر از این نوع رمانها، تقریباً یا نداریم، و یا اگر داریم، خواننده‌اش را نداریم. مردم عادی هم کاری به کار رمان نویس، شاعر، ادیب و هنرمند جدی ندارند. پس آن آدمی که کتابهای ما را می‌خواند کیست؟ آن جامعه خاصی که از روشنفکران شناخته شده و نویسنده و منتقد و شاعر سرشناس تشکیل نشده، ولی اعضایش از روشنفکرها هستند. اینها روشنفکرانی هستند که ادبیات را تعقیب می‌کنند، ولی خود نویسنده و شاعر نیستند. این تیپ روشنفکر، که اکثراً از جوانها تشکیل شده، خوانندگان آثار مرا تشکیل می‌دهد.

وقتی که آقای دولت آبادی می‌گوید: مردم کتابهای ایشان را می‌خوانند و کاری به کار روشنفکران ندارد، اشتباه می‌کند. مردم عادی سواد خواندن کتابهای ایشان را ندارند. زبان کلیدر مشکل‌تر از زبان «آواز کشتگان» و «رازهای سرزمین من» است. کتابهای ایشان را هم همان روشنفکران غیر نویسنده، غیر منتقد و غیر شاعر می‌خوانند. به همین دلیل، اگر تیراژ کتابی بالا رفته باشد، به این علت است که این قبیل روشنفکران خریدار کتابهای ما هستند. این قبیل روشنفکران هم ساکت‌اند و هم ساکت نیستند. ساکت‌اند، به دلیل اینکه نمی‌نویسند. ساکت نیستند به دلیل اینکه کارشناس محافل خصوصی و عمومی کتابخوانان هستند. اعتقادات اینها، گرچه تنها عامل تعیین‌کننده نیست، ولی بسیار اهمیت دارد. مسئله روزنامه‌های مخالف هم هست. روزنامه‌های مخالف، پرتیراژترین روزنامه‌ها هستند. منتقدان ادبی این روزنامه‌ها، کم‌سواد و پرمدها هستند. و نویسندگانی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، تیراژ کتابهاشان بالا می‌رود. فحاشی این روزنامه‌ها به ما، گرچه تنها عامل تعیین‌کننده نیست، ولی از اهمیت اساسی برخوردار است، به دلیل اینکه کتاب را از خلوت می‌کشد بیرون و به رؤیت مخاطب می‌رساند. اگر خوانندگانی از این دست، خوانندگان روشنفکر غیر نویسنده و ادیب، ولی صاحب‌دردک و شعور، مرا یکی از «مهم‌ترین نویسندگان بعد از انقلاب» به حساب آورده باشند، باید این مسئله مایه مباهات من باشد. من باید قدر این خواننده‌ها را بدانم. مسئله دیگری که در این مورد گفتنی است، این است که من نمی‌دانم چطور می‌نویسم، که روی هم، دوست و دشمن، کتاب مرا می‌خوانند. شاید يك نکته مهم هنوز گفته نشده است. مردم

در بدر دنبال فکر جدید می‌گردند. شاید کارهای مرا می‌خوانند تا ببینند آیا چیز دندانگیری پیدا می‌کنند یا نه.

— این جا و آن جا شنیده‌ام شما از امکانات زبان در شعر و نثر صحبت کرده‌اید. گفته‌اید دیگر با این زبان نمی‌شود شعر گفت و نثر نوشت. حرف من این است نیما هدایت دو محرک شعری و نثری بودند که ادبیات ایران را از اندرون مجالس و از دست طبقه یا قشری خاص بیرون کشیدند و آن را به حرکتی جهانی واداشتند. شاملو و اخوان که از مرگ نیما تا کنون مهم‌ترین شاعران ما هستند، شعر را از حالت انفعالی به وضعیت فعال رساندند. نویسندگان مثل محمود دولت‌آبادی و هوشنگ گلشیری و غلامحسین ساعدی با پیوند بعضی عناصر مثل حماسه و تخیل با بعضی تجربیات خصوصی، شعر و نثر را در سطح والایی قراردادند. شعر و نمایشنامه و داستان‌های زیادی در این فاصله از هنرمندان ما در خارج از کشور چاپ شد که به نوعی نیما و هدایت راهگشای آن بودند. تا جایی پیش رفتند که به پیر و ان خود الگویی برای تقلید و ابتکار بخشیدند. الگویی که به نظر می‌رسد هنوز از مد خارج نشده و قابل تأمل و تحمل است.

— وظیفه هر شاعر جدی، قرار گرفتن در مقطع سپیده‌دم زبان است. رودکی در مقطع آن سپیده‌دم قرار گرفت و گفت:

۴۴ گل آرد بار آن رخان او نه شگفت
هر آینه چو همی می‌خورد گل آرد بار
بزلفکان کز و لیکن به قد و قامت راست
به تن درست و لیکن به چشمان بیمار

و یا موقعی که گفت:

نگارینا شنیدستم که سماه محنت و راحت
سه پیراهن سلب بوده‌است یوسف را به عمر اندر
یکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم آرد
رخم مانند بدان اول، دلم مانند بدان ثانی
نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر

و یا موقعی که گفت:

روی به محراب نهادن چه سود
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما و سوسه عاشقی
از تو پذیرد، نپذیرد نماز

و یا موقعی که گفت:

گل بهاری، بت تناری
نبیدداری، چرا نیاری؟
نبید روشن، چو ابر بهمن
بنزد گلشن، چرا نیاری؟

او در مقطع سپیده‌دم زبان قرار می‌گرفت. هر شاعری که خود را در این حالت قرار دهد، آدمی است که به زبان به عنوان چیزی جوان، تازه و نو می‌نگرد. نیما هم در افسانه و هم در شعرهای پس از سال ۱۳۱۷ تا زمان مرگش، خود را در آن مقطع قرار داد. شاملو نیز همانطور. تازگی شعر شاملو در کتابهای مربوط به آیدا، با همان مقطع

جهان، سالهاست آن نوع صناعت رمان نویسی، بویژه آن نوع قلمفرسایی را پشت سر گذاشته‌اند. در مورد تأثیر این سه تن بر رمان و قصه نویسی فارسی، من فقط در مورد یکی از آنها، یعنی ساعدی، رأی مثبت می‌دهم. «ترس و لرز» و «عزاداران بیل» ساعدی، سلف «اهل غرق» خانم «منیرو روانی پور» هستند ولی ساعدی فاقد قدرت مستمر برای نوشتن رمان بود. نه زبان گلشیری زبان رمان است، و نه زبان «کلیدر» دولت آبادی. گرچه زبان رمان «جای خالی سلوچ» زبان نسبتاً مقبولی است. زبان ساعدی، بسیار نرم و قابل انعطاف و تلگرافی و اتفاقاً روزنامه‌ای است، و به همین دلیل، زبان خوبی است. سبک زبان گلشیری، فاقد سیلان لازم برای زبان رمان است. من در شرایط امروز ایران قصه نویسی را نمی‌شناسم که تحت تأثیر دولت آبادی و گلشیری باشد. ده، قبل از دولت آبادی، مضمون آثار نویسندگان بوده است. در کار فقیری، در کار ساعدی، و در کار آل احمد. گلشیری فقط زبان می‌نویسد، نه قصه کوتاه و نه رمان. من پیروان آنها را نمی‌شناسم. من زبان رمان «همسایه‌ها»، حتی «زمین سوخته»، را می‌پسندم. زبان «اسماعیل فصیح» را می‌پسندم. زبان «سوشون» را می‌پسندم. زبان بخشیهایی از «اهل غرق» خوب است. زبان بخشیهایی از «طوبا و معنای شب» خانم پارسسی پور هم. «خانه ادریسی‌ها» اثر خانم «علیزاده» را هم خوانده‌ام، و معتقدم زبانش بسیار خوب است. من زبان «تصویر هنرمند در جوانی» اثر جویس را زبانی بی‌تکلف می‌دانم، و در بعضی جاها این زبان، کاملاً ساده و بی‌پیرایه و غیر ادبی است. زبان رمان، چنین زبانی است. زبان «کوئتین» در «خشم و هیاهوی» فالدکتر، زبان

سپیده دم سروکار دارد. شعرای ما باید یاد بگیرند که خود را در آن مقطع قرار دهند. هر کسی باید سپیده دم خود را پیدا کند. علت اینکه من زمانی صحبت کرده‌ام از اینکه با زبانهای گذشته نباید شعر گفت، این است. این نکته که نیما و هدایت ادبیات ایران را به حرکت جهانی واداشتند، فقط به یک معنی درست است. اینها ماهیت ادبیات جهان معاصر را درک کردند و با در نظر گرفتن شرایط امروز ایران، شعرو زبان فارسی را متحول کردند. ولی ما هنوز وارد بازار جهانی ادبیات نشده‌ایم. شعرها، نمایشنامه‌ها و قصه‌هایی که از ادبیات ما در خارج از ایران چاپ شده، بسیار ناچیز است و کسوجک‌ترین تأثیری بر روی ادبیات جهان نگذاشته است. استثنایی مثل «بوف کور» هم تقریباً بی‌تأثیر بوده است. در مورد دولت آبادی، گلشیری و ساعدی هم نباید اشتباه کنیم. «شازده احتجاب» گلشیری سالها پیش به انگلیسی در آمده بود و اخیراً به فرانسه هم در آمده است. ولی قطره‌ای بوده در دریا. حتی احساس نشد که چاپ شده است. اگر مراکز خاورمیانه دانشگاهها وجود این قبیل ترجمه‌ها را احساس می‌کنند، گرفتاری متعلق به خود این مراکز است. این مراکز در فرهنگ غرب، بی‌تأثیرند. از ساعدی، مجموعه کوچکی به نام «دندیل و سایر قصه‌ها» چاپ شد، به زبان انگلیسی. ناشر هم ناشر بزرگی بود. ولی اثر بی‌تأثیر بود. از محمود دولت آبادی چیز چاپ شده‌ای به زبان انگلیسی ندیده‌ام. ولی اثری که او شهرت امروز خود را مدیون آن است، یعنی «کلیدر»، در صورت ترجمه به یک زبان اروپایی، قدر دولت آبادی را پایین خواهد آورد. در این نکته اصلاً و ابداً نباید تردید کرد. زبانهای مهم

رمان شاعرانه است. زبان ویرجینیا وولف، فاقد کوچکترین تکلف است. شیرینی این زبان ناشی از استعاره‌های به هم پیوسته آن است. امیدوارم مستقیم و غیرمستقیم جوابتان را داده باشم.

— برای اولین بار در تاریخ ادبیات کشور ما نویسندگانی ظهور کرده‌اند که از درآمد نویسندگی زندگی می‌کنند. شما جزو آن دسته‌اید؟

— در طول ده سال گذشته، من از طریق فروش رمانهایم زندگی کرده‌ام. سایر کتابهایم هم کمک کرده‌اند. ده سال است من کار رسمی ندارم. درآمد رسمی ندارم. حق بازنشستگی، بیمه و بهداشت ندارم. خانواده‌ام هم همانطور. من تنگنای مادی سرم نمی‌شود. چون در عمرم حتی یک بار هم نشده که دست رد به غذایی که جلویم گذاشته شده بزنم. اگر زخم کار نمی‌کرد و درآمد نداشت، بچه‌هایم و خودم در تنگنا می‌ماندند. به دلیل اینکه با درآمد کتاب زندگی کردن در ایران بسیار مشکل است. اگر بررسی کتاب حذف شود، اگر ناشرها کمی — فقط کمی — کیسه را شل کنند، اگر مجلات برای شعر و مقاله و مصاحبه پول بدهند، اگر من یک دستیار زرنگ داشته باشم که کتابخانه‌ام را اداره کند، نامه‌هایم را جواب دهد، اسناد زندگی و ادبی‌ام را جمع‌آوری کند، من می‌توانم بدون دغدغه مادی زندگی کنم. شبها با لگد محکم قرض‌هایم بیدار شده‌ام، و هیچ چیز برای یک نویسنده، بدتر از مقروض بودن نیست. همه می‌دانند که من کوچکترین اعتیادی ندارم، و لسی هزینه‌ها بالاست، و پدر درمی‌آورد، و لسی درآمد من، بهتر از درآمد کارگرهای دولتی و حتی بعضی از کارمندان دولتی است، و من از این بابت

شرمنده‌ام. آری کسی که کتاب مرا می‌خرد، پول قصاب و نانوا را سر کوچک ما را می‌دهد. و چون برای اغلب مردم، خریدن کتاب يك هزینه اضافی است که از نشان می‌زنند و فراهمش می‌کنند، من بسیار شرمنده‌ام.

آری به این معنی، من از محل درآمد کتابهایم زندگی کرده‌ام. در طول ده سال گذشته.

— عوارض عدم تداوم فرهنگی در يك جامعه چیست؟

— زوال فرهنگی، و از هویت افتادن ملت و فرهنگ.

— چه عواملی و جوه مشخص آثار هنری در زمانهای مختلف هستند؟

— وجه مشخص اصلی يك اثر هنری بزرگ، در فراروی تاریخی آن، از زمان تاریخی اثر — ضمن بیان جهان‌بینی آن عصر — به سوی اعصار تاریخی دیگر است. هنرمند بزرگ بیان واقعیت روزمره آن تاریخ را نمی‌کند. بلکه عصاره آن را به صورت جهان‌بینی خاص خود، به صورت واقعیت درونی شده خود بیان می‌کند. ولی اثر هنری با دانش حرکت نمی‌کند. سروکار آن با بینش است، و در این بینش، انسان به واقعیت خاصی می‌رسد که بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان آن را مرکب از عصاره‌های هنری نامیده‌اند. به همین دلیل جهان‌بینی هنری این نیست که آدم راجع به هنر ایدئولوژی داشته باشد. جهان‌بینی هنری آن چیزی است که آدم را درون عصاره هستی جهان قرار می‌دهد. و هنرمند و اثر هنری را با آن عصاره هستی هم‌زبان می‌کند. چگونه می‌توان از امور روزمره فرار کرد و آن اعماق هستی را لمس و بیان

کرد؟ وسیله‌ای که هنرمند در اختیار خود دارد، خرد و عقل نیست، بلکه شهود است. هنرمند تنها با بینش اشراقی، یعنی آفتابسی همزمان با هستی جهان پیدا کردن، می‌تواند درون خود را بیان کند. برای اوقمت یک واقعت وجود دارد، و آن واقعت درون است. پس هنر بزرگ، هنری است که در هر زمان درون واقعت را بیان کرده باشد. بیرون آن را، تاریخ، دانش، علوم طبیعی و غیره بیان می‌کنند.

– نقش یا وظیفه هنر و هنرمند در نبرد بین حقیقت و واقعت چیست؟

– به نظر من چیزی که در پاسخ سؤال قبلی بدان اشاره کردیم، پرتو جدیدی روی این کلمات می‌اندازد. حقیقت از نظر هنرمند، جز در هنر، در هیچ جای دیگری وجود ندارد. واقعت وقتی که کاملاً ناب می‌شود، وقتی که تمام زوائد آن دور ریخته می‌شود، وقتی که خرد نمادساز عقب‌نشینی می‌کند، و اسطوره، با تمام رازها و معماهایش در برابر می‌نشیند، و هر قدر که ما به آن نزدیک می‌شویم، همانقدر از ما دور می‌شود، طوری که رسیدن به آن، سراسر راه ما را تشکیل می‌دهد، ما در سراسر آن راه با حقیقت سر و کار داریم. به همین دلیل حقیقت یک راه است، راه رسیدن به آن چیزی که در هر لحظه دل‌باختگی به حقیقت، در آن گام می‌زنیم.

– خیلی‌ها بر این باورند که اساس درک ما از نقد هنوز آن چنان که باید کافی برای ارزیابی مسائل هنری نیست. آنها معتقدند که نقد ما هنوز فاقد ادبیات است. شکلی انتزاعی و مجرد دارد و از برقراری رابطه با علوم و دانشهایی که در ساختمان هنر، عامل زیر بنا بشمار می‌روند ناتوان است؛

زیرا نقد هنر خود جزئی از مجموعه آن قسمتی از فرهنگ انسانی است که وظیفه‌اش مقایسه و ارزیابی دایمی واقعت ارزشهای اجتماعی زندگی می‌باشد. شما غیر از این فکر می‌کنید؟

– جمله اول شما به این صورت درست می‌تواند باشد که آن «ما» کیست که در کش از نقد، برای ارزیابی مسائل هنری کافی نیست. نقد پیشرفته جهان، پیشرفته‌تر از نوع ادبیاتی است که الان در ایران نوشته می‌شود. این پیشرفته، آن کلمه «پیشرو» قدیمی نیست. به دلیل اینکه در گذشته «پیشرو»، کلمه‌ای بود سه قدم به طرف استالینسم، یک قدم به طرف مارکسیسم. پیشرفته به نظر من چیزی است که «تئوری رمان» لوکاج، «به سوی جامعه‌شناسی رمان» «لوسین گلدمن»، آثار «رومان یا کوبسون» و «رولسن بارت» و «تودوروف» و کارهای آدمهایی از این نوع را تشکیل می‌دهد. یعنی نقدی که عمق ساختاری اثر را می‌کاود. ما این نقد را می‌توانیم ترجمه کنیم. همانطور که در ذهن بسیاری از ما، چنین چیزی، ترجمه نشده وجود دارد. ولی لازم است از بررسی آثار خودمان، از بررسی انتقادی چیزی که از خارج وارد می‌شود و از طریق ترجمه بخشی از ذهنیت ما را تشکیل می‌دهد، به مقداری معیار خودی دسترسی پیدا کنیم. منتها ما نباید در بست خود را در اختیار تفکر دیگران بگذاریم. در آن زمان، برای همیشه، مترجم، و حداکثر محقق، خواهیم ماند. و اما در مورد متفکر انتقادی، قضیه فرق می‌کند. ممکن است ما همه اطلاعات لازم را داشته باشیم، ولی باز هم جرات تفکر نداشته باشیم. جرأت تفکر، موقعی حاصل

می‌شود که متفکر علاوه برداشتن تصویری از خود، تصویری از يك «دیگری» هم داشته باشد. پرتاب شدن فکر از اعماق ذهن به بیرون، در پیش يك متفکر، همیشه در فاصله‌ای «من» و آن «دیگری» صورت می‌گیرد. «من»، با تمام اطلاعات، عمق زندگی، دستاوردهای سنتی و انقلابی و غیره، خود را کافی نمی‌داند. به همین دلیل، برای او «خود» بودن تنها کافی نیست. و یا «خودشناسی»، به آن معنایی که روانکاوها و روانشناسها می‌گویند، کافی نیست. او باید از آن «خود» بیرون ببرد، ولی نه به سوی خلاء بیرون، بلکه به سوی آن «دیگری»، که در واقع پرتابی است خلاق، به دلیل اینکه زمان را پشت سر می‌گذارد، مکان را پشت سر می‌گذرد، عقاید قالبی را پشت سر می‌گذرد، و می‌رسد به مرحله‌ای که در آن هستی خلاق تنها راهنمای اوست. هر قدر که او بلندتر پرواز کند، دید او، افق جهان‌بینی او، گسترده‌تر خواهد شد. به همین دلیل این سخن شما که «نقد هنر خود جزیی از مجموعه آن قسمت از فرهنگ انسانی است که وظیفه‌اش مقایسه و ارزیابی واقعیت ارزشهای اجتماعی زندگی می‌باشد»، فقط در ارتباط با آن «خود» فرهنگی صحیح می‌تواند باشد. درست است که ارزشهای اجتماعی در اثر ادبی و در نقد ادبی مقایسه و ارزیابی می‌شوند، ولی مهم‌ترین وظیفه نقد ادبی، پس از بررسی دقیق ساختارهای خود ادبیات، و یا ساختار يك متن داده شده، بیان حالت پرتابی و حالت فراروی آن است. چگونه اثر ادبی ضمن بیان يك عصر، و ارزشهای هنری، ادبی و اجتماعی و تاریخی و روانشناسی جمعی آن عصر، از آن عصر فراتر می‌رود و به چیزی در آن سوی اخلاقیات، اجتماعیات و مکاتب و مشارب

ما، دسترسی پیدا می‌کند. به همین دلیل نقد ادبی جدی، وقتی که از حوزه نقد ساده، به جهان تفکر گام بزند، چیزی است مشارکت‌کننده در کل آن تفکری که جهان آینده را می‌سازد. از این نظر، نقد ادبی، حوزه‌ای است از فلسفه، فلسفه زبان، فلسفه فلسفیدن، فلسفه هستی، فلسفه تاریخ، یعنی کلیه آن چیزهایی که در آنها مراقبه درون و پشت سرش پرتاب به سوی آن «دیگری» اتفاق می‌افتد.

- می‌گویند، با آثار آقای «دکترو»، نویسنده آمریکایی، آشنایی دارید. حتی او برای کتاب «آدمخواران تاجدار» شما مقدمه‌ای نوشته است. ضمن بیان خاطره‌ای از او بگویید که آیا در آمریکا هم آقای «دکترو» را به عنوان یکی از نمایندگان برجستهٔ رمان نو می‌شناسند؟

- آری من با آثار آقای «دکترو»، رمان‌نویس آمریکایی، آشنا هستم. مقدمهٔ کتاب «آدمخواران تاجدار» مرا آقای «دکترو» نوشته است. ایشان را بارها در انجمن قلم آمریکا دیده‌ام، و يك بار هم در محل ناشر کتاب «آدمخواران تاجدار»، یعنی دفتر انتشاراتی «رندوم هائوس» که کتاب مرا چاپ کرده است. آقای «جیسون ایستاین»، سروراستار «رندوم هائوس» ما را با هم آشنا کرد. در آن زمان به خاطر دارم که راجع به شیوه‌های سانسور در ایران صحبت کردیم. ایشان وقتی مقدمهٔ کتاب مرا می‌نوشت، مقالات مرا در «نیویورک تایمز»، «نیویورک ریویو آو بوکز» و «ایندکس آن سنسورشیپ»، که در لندن در آن زمان چاپ می‌شد، و گویا هنوز هم چاپ می‌شود، خوانده بود، و بویژه علاقمند بود بدانند که شعرهای زندان چگونه گفته شده است. در آن زمان، آقای «دکترو» که نویسندهٔ تثبیت شده‌ای هم بود، می‌رفت که

مقام رمان‌نویس برجسته‌ای را در ادبیات آمریکا اشغال کند. فعالیت جدی او در مسائل حقوق نویسندگان و شاعران و آزادی قلم در جهان، او را از یک سو در کنار « کمیته برای آزادی هنر و اندیشه در ایران » قرار داده بود که از همه نویسندگان و هنرمندان جهان برای افشای رژیم خفقان شاه مدد می‌گرفت و از سوی دیگر او را در شمار همکاران نزدیک « رابرت برنستین »، مدیر « رندوم هائوس » و « جیسون اپستاین » سرویراستاران قرار داده بود. این دو از فعالان برجسته حقوق انسانی نویسندگان زندانسی و تحت فشار قرار گرفته جهان بسودند، و آقای « رابرت برنستین » فعالیت عظیمی را برای تسهیل وضع « آندره ساخاروف » در شوروی شروع کرده بود. همسر « جیسون اپستاین »، یکی از ویراستاران اصلی مجله « نیویورک ریویو آو بوکس » است. به همین دلیل بیخود نبود که هم در مقدمه « آدمخواران تاجدار »، و هم در مقاله دیگری که بعدها آقای « دکترو » در « نیو امریکن ریویو » نوشت، بخشی از کارهای مرا مشابه بخشی از کارهای « سولژنیتسین »، نویسنده روس دانست، و هر دو را به عنوان یک نوع پدیده ادبی مورد مطالعه قرار داد.

و اما این سؤال شما که آیا آقای « دکترو » را در آمریکا در شمار « نمایندگان برجسته رمان نو می‌شناسند » یا خیر، باید عرض کنم که غیر از این است. « رمان نو » در اصل موضوعی است مربوط به رمان سالهای بعد از جنگ فرانسه، و برخی از نمایندگان آن در دنیا شهرت دارند و چند اثر از آثار آنان نیز به فارسی ترجمه شده است. کافی است شما « رگتایم » را با کارهای « الن روب گریه »، و « ناتالی ساروت » و

« کلودسیمون » مقایسه کنید، خواهید دید که این آثار با هم کاملاً فرق می‌کند. اصلاً چیز به نام « رمان نو »، به آن صورت که در فرانسه به عنوان يك نهضت جان‌گرفت و بعد تقریباً از بین رفت، بوجود نیامد. در « دکترو » يك نوع نویسندگی حرفه‌ای، به معنای جدید آن، وجود دارد.

— به گفته‌ای، یکی از موجزترین و درعین حال گویاترین پیش‌گفتارها را درباره « رمان نو » رمان رگتایم دارد. حالا آقای نجف دریا بندری برای نوشتن پیش‌گفتار تا چه حد و بطور مستقیم از منابع و مآخذ خارجی سود برده‌اند به کار ما ربطی ندارد. مهم این است که ایشان به موضوعی که مطرح کرده‌اند (تا همین حد مطرح شده) وقوف کامل دارند و به مقتضیات موضوع خود پاسخ می‌دهند. ایشان به تمام و برپا (یا قائم بالذات) بودن يك اثر اشاره می‌کند. منظور از ضرورت « تمام » و « برپا » بودن اثر هنری به هیچ‌روی این نیست که اثر هنری بی‌نیاز از رابطه با امور واقعی و بسی‌نیاز از محتوای اجتماعی است؛ منظور این است که اثر هنری باید واقعیت را بکاود و از مواد و مصالح آن واقعیت تازه‌ای بسازد. چنین ساخته‌ای — که فرآورده آگاهی انسان، یا « ستیز » عین و ذهن است — به عنوان يك واقعیت تازه، به عنوان مرتبه بالاتری از عینیت، « تمام » و « برپا » خواهد بود. به عبارت دیگر، واقعیت تازه شیوه داستان‌نویسی تازه را ایجاب می‌کند، و شیوه تازه به نوبه خود واقعیت تازه‌ای پدید می‌آورد. اما ساختن این واقعیت تازه مستلزم آزمایش است؛ زیرا حقیقت هنری نیز مانند حقیقت علمی فقط از راه آزمایش قابل اثبات است.

بعد، اشاره به آزمایشگرترین رمان‌نویس قرن، جیمز جویس، می‌کند، و این که هر رمان‌نویسی که در برابر جریان‌های ادبی قرن بیستم حساس بوده باشد از تأثیر جویس برکنار نمانده است. زیرا سرچشمه جریان‌های انحطاطی ادبیات مدرن (« جریان ذهن ») ظاهراً تنها شیوه‌ای است که مدرنیسم منحط از

جويس آموخته است - فقط يکي از «تبعات» جويس است. اما همين شيوه نيز نزد خود جويس به هيچ وجه «ذهني» نيست، بلکه يك «ابزار» يا «شگرد» کاملاً رئالستي است براي کاوش محتوای ذهن آدم‌های داستان، براي کاوش واقعيت . . .) هر دو از جويس بوده است .

سؤال اين است : آيا شما جدا از ويژگي‌هايي که در آن پيش گفتار براي رمان نو آمده است مباحث ديگري هم به آن اضافه مي‌کنيد که صرفاً در باره «رمان نو» باشد؟

— مي‌دانيد دوست عزيز، مرا در مقابل عمل انجام شده قرار ندهيد. وقتي که مي‌گويد: «به گفته‌اي، يکي از موجزترين و درعين حال گوياترين پيش گفتارها درباره «رمان نو» نوشته آقای دريابندري است، و بعد در پايان سؤالتان مي‌خواهيد من «مباحث ديگري» به تعريف و تبين آقای دريابندري اضافه کنم، از من مي‌خواهيد اول بر حرفه‌اي آقای دريابندري صحنه بگذارم، و بعد نظرم را بگويم. از همان آغاز بايد يك مسئله را بگويم: «رگتاييم» نمونه «رمان نو» در آمريکا نيست. آقای دريابندري هم به اين نکته اشاره کرده است. ولي آقای دريابندري رمان جديد جهان و ايران را نمي‌شناسد، و گرنه چگونه امکان داشت «بوف کور» را رد کند و «شوهر آهو خانم» را بپذيرد! از همين نقطه آغاز مي‌توان اول به ذهن خود آقای دريابندري پرداخت. رد کردن نيما، آل احمد، گلستان، بهرام صادقي، صادق چوبک، و . . . از سوي آقای دريابندري، نشانه آن است که ايشان اشرافي به تجدد ادبي ندارد. «رگتاييم» تنها اثر جديدي است که ايشان ترجمه کرده است. اين اثر با آثار مارك توين و همينگوي که ايشان ترجمه کرده، فرق بسيار اساسي دارد. به يك معنا، همينگوي هم، جز در قصه‌هاي کوتاه و «آفتاب هم

مي‌دمد»، قصه‌نويس جديد جهاني نيست. هم «پيرمرد و دريا»، هم «ناقوس چه کسی را مي‌زنند»، هم «وداع با اسلحه»، رمانهاي تقريباً قراردادي هستند، جز در سبک مخصوص همينگوي. در برخي از آثار همينگوي، مثل «تپه‌هاي سبز آفريقا» تجدد ديده مي‌شود، ولي گزارشگري دقيق يك واقعه، در همين کتاب، و در اثر مستندي چون «مرگ در بعد از ظهر» نشانه آن است که همينگوي، به معنای واقعي يك نويسنده مدرن نيست. ولي «رگتاييم» اثری است که انواع تجددها، پس از مراحل پيدائش و رشد و تکوين خود، در آن مستحيل شده‌اند. به همين دليل، «رگتاييم» اثری است که از جيمز جويس به صورت غيرمستقيم، و يا بصورت تاريخ ادبي، متأثر است. يعني به همان صورت که شاعران بعد از نيما، از نيما متأثر شده‌اند، ولي نمي‌توان گفت که شاملو و اخوان و فروغ و دهها شاعر ايراني و غيرايراني در آنها بي‌تأثير نبوده‌اند، و نيما از خلال اينها گذشته تا مثلاً رسیده به يك شاعر سي ساله امروزي، «دکترو» هم به اين صورت از جويس، پروست، فالكتر و ديگران تأثير پذيرفته است. و اما حرفه‌اي آقای دريابندري در مورد محاسن «رگتاييم»، حرفه‌ايي است که در حق هر رمان خوبي صادق است. و ما راجع به اين موضوع در همين مصاحبه حرف زده‌ايم. کسی منکر اين نکته نيست که اثر هنري منبعث از تاريخ و اجتماعي است که اثر هنري به آن دوره تاريخي و اجتماعي تعلق دارد. ولي آثاری هستند که به صورت محتوایی يك دوران را بيان مي‌کنند، آثاری هستند که به صورت فني و تکنیکی يك دوران را بيان مي‌کنند، و آثاری هستند که از ادغام محتوا و تکتیک، يك جهان بينی مي‌آفرينند

— مي‌دانيد دوست عزيز، مرا در مقابل عمل انجام شده قرار ندهيد. وقتي که مي‌گويد: «به گفته‌اي، يکي از موجزترين و درعين حال گوياترين پيش گفتارها درباره «رمان نو» نوشته آقای دريابندري است، و بعد در پايان سؤالتان مي‌خواهيد من «مباحث ديگري» به تعريف و تبين آقای دريابندري اضافه کنم، از من مي‌خواهيد اول بر حرفه‌اي آقای دريابندري صحنه بگذارم، و بعد نظرم را بگويم. از همان آغاز بايد يك مسئله را بگويم: «رگتاييم» نمونه «رمان نو» در آمريکا نيست. آقای دريابندري هم به اين نکته اشاره کرده است. ولي آقای دريابندري رمان جديد جهان و ايران را نمي‌شناسد، و گرنه چگونه امکان داشت «بوف کور» را رد کند و «شوهر آهو خانم» را بپذيرد! از همين نقطه آغاز مي‌توان اول به ذهن خود آقای دريابندري پرداخت. رد کردن نيما، آل احمد، گلستان، بهرام صادقي، صادق چوبک، و . . . از سوي آقای دريابندري، نشانه آن است که ايشان اشرافي به تجدد ادبي ندارد. «رگتاييم» تنها اثر جديدي است که ايشان ترجمه کرده است. اين اثر با آثار مارك توين و همينگوي که ايشان ترجمه کرده، فرق بسيار اساسي دارد. به يك معنا، همينگوي هم، جز در قصه‌هاي کوتاه و «آفتاب هم

و به این صورت آن عصر را بیان می‌کنند. رمان رگتایم در سال ۱۹۷۵ چاپ شده، ولی مستقیماً مربوط به سال ۱۹۷۵ و حول و حوش آن سال نیست. از نظر تاریخی و اجتماعی سه نسل به عقب برمی‌گردد و اوایل قرن بیستم را نشان می‌دهد. ولی این رمان، رمانی است تاریخی بصورتی خاص. می‌دانید که لوکاچ کتابی دارد به نام «رمان تاریخی»، و در آنجا اساس را بر «توازی» می‌گذارد. رمان تاریخی، رمانی نیست که حوادث تاریخی را بیان کند، بلکه رمانی است که اولاً برای حوادث تاریخی، حوادث متوازی ایجاد کند، یعنی مجموعه‌ای از خصائص يك عصر را در يك موقعیت «تیبیک» مربوط به آن عصر بیان کند، و ثانیاً این دومی برخاسته از آن شرط اولی است - رمان تاریخی لازم نیست مربوط به عصری باشد که نویسنده در آن زندگی می‌کند. «والتراسکات» در عصر «دلاوران میزگرد» و یا «آیوانهو» زندگی نکرده است، «دیکنز» در عصر انقلاب کبیر فرانسه زندگی نکرده است، ولی این دونویسنده، فراز و نشیب‌های اعصار خود و امیال و آرزوهای آدمهای معاصر خود را در فاصله چندین قرن و یا يك قرن از خود قرار می‌دهند و آنها را بصورت تیبیک بیان می‌کنند. پس از بیان این حالات تیبیک، جهان بینی متناسب به آن اعصار، نسبت به آن اعصار فراروی می‌کند به سوی عصر خود نویسنده و یا عصر بعد از او. اصولاً راز بقای هنری يك اثر ادبی در همین نکته نهفته است. این نکته که يك اثر باید «تمام» و «قائم بالذات» باشد، حرف تازه‌ای نیست. ما اثر ادبی را، بدون رجعت دادن به محتوای قبلی آن باید درك کنیم. یعنی اثر ادبی، آنقدر باید خودمختار باشد که هستی مستقل پیدا کند. آری

«رگتایم» چنین اثری است. و اما این حرف شما که : ساختن واقعیت تازه مستلزم آزمایش است؛ زیرا «حقیقت هنری نیز مانند حقیقت علمی فقط از راه آزمایش قابل اثبات است»، با در نظر گرفتن حرفهایی که تا کنون راجع به هنر زده‌ایم درست نیست. درست است که حقیقت علمی از راه آزمایش قابل اثبات است، ولی حقیقت هنری از راه آزمایش قابل اثبات نیست. يك اثر ادبی شبه واقعی [verisimilar] است، یعنی شبیه واقعیت است. منتها نه با معیار آزمایش علمی، بلکه با معیار هنری. اساس هنر برشهود و اشراق و یا حس بیواسطه امور است. گزارش واقعیت ایجاد يك «شبه واقع» نیست. گرچه ممکن است تکنیک نویسنده در ارائه آن شبه واقع، آنقدر قوی باشد که خواننده گمان کند يك چیز واقعی را تماشا می‌کند، مثل حشره شدن «گرگوری زامسا» در مسخ کافکا؛ ولی همه می‌دانیم که چنین چیزی از طریق آزمایش علمی قابل اثبات نیست، بلکه فقط با معیار هنری قابل اثبات است. اساس آن معیار شهود و اشراق است و نه علم. چنین چیزی در «رگتایم» نیز دیده می‌شود.

و اما این نکته شما و آقای دریابندری که «جریان ذهن» ظاهراً تنها شیوه‌ای است که مدرنیسم منحط از جویندگانه آموخته است، نیز درست نیست. اولاً مدرنیسم منحط یعنی چه؟ از این اصطلاح بوی حرفهای استالین و ژدانف به مشام من می‌رسد. ولی من این قضیه را کمی از نظر تاریخی می‌شکافم. در قرن نوزدهم، بورژوازی فرانسه، اخلاق ریاکارانه‌ای را بر جامعه حاکم کرد که بر اثر آن عده‌ای از نویسندگان و شاعران بزرگ، «منحط» [Decadent] خوانده شدند.

«بودلر»، «فلو بر»، «رمبو»، «ورلن»، «مالارمه»، و حتی بعدها «آنده ژید»، در شمار این شاعران و نویسندگان بودند. وقتی که جامعه فاسد بورژوازی فرانسه این قبیل شاعران، و جامعه ریاکار و بکتوریا، شاعری مثل «آلجر نون چارلز سوین برن» را ضد اخلاق و منحط خواندند، این شاعران برای دهن کجی به اخلاق ریاکارانه بورژوازی خود پیشقدم شدند و گفتند، حالا که شما خانمها و آقایان بورژوازی دارای سجایای اخلاقی «خوب» هستید، ما افتخار می کنیم که منحط باشیم، به همین دلیل یکی از نامهای واقعی سمبولیست های فرانسه منحنی های فرانسه است، به این معنی که انحطاط به معنای پذیرفتن زوال نیست، بلکه به معنای رد ربابی بورژوازی است، به دلیل اینکه بورژواها چون به خلوت می رفتند، آن کار دیگر را می کردند، به همین دلیل با نوعی قرینه سازی می توان گفت که یکی از معانی «منحط» همان «رند» حافظ است. و اما خود «مدرنیسم منحط» از نطقهای سخیفانه ما کسیم گورکی و ژدانف در نخستین کنگره اتحادیه نویسندگان شوروی، به جهان ادب عرضه شد. گورکی معتقد بود که پروست فاحشه بورژوازی است. به نظر من گورکی نشان می داد که اصلاً حتی یک صفحه از آثار پروست را نخوانده است، به دلیل اینکه اگر او آثار پروست را می خواند، می فهمید که هیچ نویسنده ای در جهان به اندازه پروست «اسنوبیسم» [نام بازی، و قرتی گرایی] اشرافیت را رسوا نکرده است. «جریان سیال ذهن» و نه «جریان ذهن»، تکنیکی است برای بیان درون واقعی شخصیت، بر اساس تداعیهای ناخود آگاهانه ذهن. پروست که بنیانگذار این تکنیک است، برجویس، ویرجینیا وولف، «دوروتی

ریچاردسون» و دهها نویسنده بعد از خود اثر گذاشت. چندین موضوع شیوه شناختی، روانشناختی، جامعه شناختی و فلسفی و هنری و ادبی برپیدایش آن اثر گذاشتند. «فروید»، «یونگ»، «برگسون»، «ویلیام جیمز»، سمبولیسم فرانسه، شعر منثور قرن نوزدهم، سینمای صامت، نظریه «اینشتین»، موسیقی جدید، نسبییت زبانشناختی، بهم ریختگی ابعاد زمانشناختی و زبانشناختی در محافل فرمالیسم، پیدایش و معرفی هنر آفریقا، نقاشی اکسپرسیونیستی، کوبیسم، دادائیسم، سوررئالیسم، سرسامها و هذیانهای ناشی از جنگ، و پیدایش بیماریهای جدید روانی، و تبدیل شدن اروپا به آزمایشگاه بزرگ بیماریهای روانی در کلینیکهای پاریس، وین، مونیخ و ژنو، نزدیک شدن ساختارهای اساطیری ملل دور افتاده از هم به یکدیگر، و چند عامل مهم دیگر، در پیدایش تکنیک «جریان سیال ذهن» و «گفت و گوی درونی» اهمیت داشته اند. قسمت اعظم این مسائل در فصل «رمان روانی» «قصه نویسی»، و کتاب «قصه روانشناختی» «لئون ایدل» که همکار سابق من در دانشگاه تهران - خانم دکتر ناهید سرمد - به زبان فارسی ترجمه اش کرده و اخیراً منتشرش کرده است، بررسی و معرفی شده است. دریک کلام: جریان سیال ذهن، مدرنیسم منحط نیست. مقالاتی که مارکسیستهای مستقلی مثل «آدورنو» و «هور کهایمر»، راجع به ادبیات و موسیقی و هنر جدید نوشته اند، روشن کرده است که نویسندگانی که به «مترقی» بودن شهرت دارند، مثل «برتولت برشت» و «ژان پل سارتر»، کمتر از نویسندگانی مثل «سموئل بکت»، مترقی هستند، به دلیل اینکه نشان دادن زوال غرب و ارزشهای اخلاقی آن از درون، به مراتب مهم تر

از نشان دادن آن زوال از بیرون است. باز هم حرف بر گسون را به یاد بیاوریم: شهود یعنی دیدن شیء از درون آن شیء و این در هنر، مسئله اساسی است.

در همان مقدمه آقای دریابندری يك اشتباه دیگر نیز می کند. راجع به «دکترو» می نویسد: «نویسنده در توصیف عناصر اجتماعی و سیاسی این داستان به قدری صریح سخن می گوید که گاه داستانش رنگ نوعی رئالیسم سوسیالیستی به خود می گیرد.»

صریح بودن در توصیف عناصر اجتماعی و سیاسی به معنای داشتن رنگ نوعی رئالیسم سوسیالیستی نیست، ما می دانیم که «سینیاوسکی» «وسولژنیتسین»، هر دو در توصیف عناصر اجتماعی و سیاسی، فوق العاده صریح سخن گفته اند، ولی هر دوی این نویسندگان توسط «رئالیست سوسیالیست»ها در جامعه شوروی سالها پیش طرد شده اند. توصیف دقیق و صریح عناصر اجتماعی و سیاسی را به رئالیسم سوسیالیستی نسبت دادن، توهین به نویسندگان بزرگ جهان است، به دلیل اینکه «فلو بر»، «استاندال»، «تولستوی»، «داستایوسکی»، «جوئیس» و «پروست»، و بسیاری از نویسندگان دیگر، توصیفهای دقیق و صریح از عناصر اجتماعی اعصار و کشورهای خود به دست داده اند، ولی بسیاری از آنان کوچکترین اطلاعی از مقوله ای من در آوردی به نام رئالیسم سوسیالیستی نداشته اند. اگر بخواهیم در حق آقای دریابندری ارفاقی قائل شویم، می توانیم بگوییم که او رئالیسم انتقادی را با رئالیسم سوسیالیستی عوضی گرفته است. رئالیسم سوسیالیستی مربوط می شود به مکتب رسمی ادبیات استالینیستی. و اساس آن بر دواصل

استوار است:

- ۱- واقعیت اجتماع را آنطور که هست توصیف نکنید؛
- ۲- واقعیت اجتماع را آنطور که حزب کمونیست دیکته می کند توصیف کنید. انحطاط اخلاقی «گورکی»، «فادایف» و دیگران در شوروی عملاً از این تبعیت کورکورانه از حزب در جهت مخدوش کردن واقعیت کشور شوراها، سرچشمه می گیرد. برای آنکه بدانیم در ذهن آقای دریابندری چه می گذرد، باید از او بخواهیم که بحث کلیات را کنار بگذارد و جزئیات را بیان کند، یعنی برای هر حرف کلی، چند مثال جزیی بدهد. مصاحبه آقای دریابندری با «آدینه» نشان داده است که ما باشخصیتی که تجدد ادبی را از درون درک نکنند، کاری نداریم. این عدم پذیرش آگاهانه است، و در پشت سر آن، برداشت او از نقش سیاسی ادبیات در ساختن حزب دلخواه او نهفته است. و ادبیات هرگز نباید تسلیم منویات احزاب شود.

— وقتی از يك نویسنده آمریکای لاتین پرسیدند: «بیش از هر چیز از چه متنفرید که نمی خواهید بار دیگر چشمتان به آن بیفتد»، گفت: «از شکنجه و کشتار که مظاهر اعلامی شرارت اند. از جماعت او باش، چه به صورت فردیتی محض یا به صورتی نمادین. از لافزنان زمخت. از او باش افلاطونی، خاصه او باش سیاسی، از بی عدالتی و از آن بدتر، از بی عدالتی که به نام عدالت روا می شود. از بردگی، زندان، ترس، از فقر، و البته از مرگ ...» بعد او از کابوسهای عینی خود گفته است. از چیزهایی مثل سیاست - بیماری، خواه جسمی یا روحی - سخنندگان - رنگ تلفن دردیرگاه شب یا سحرگاه - از باله و واقعیت های اجتماعی.

شما از چسه چیز متفريد كه نمى خواهيد بار ديگر چشمتان به آن
بيفتد؟

— من فكر مى كنم از خيلى از چيزهايى كه آن نويسنده آمرىكاي
لاتين نفرت دارد، من هم نفرت دارم. ولى نمى دانم در ميان كابوسهاي
عينى خود چرا از « باله و واقعيت هاي اجتماعى » هم حرف زده است.
ارتباط باله را با اين مسائل نفهميدم. اميدوارم غرضش « زباله » بوده
باشد، و در دستخط شما حرف « ز » از متن افتاده باشد. علاوه بر گفته هاي
بسيار دقيق اين نويسنده، من مى خواهم از كابوسى صحبت كنم كه
اخيراً ديدم: يك عده، باقيافه هاي مسخ شده و هياكل كوئوله و نابهنجار
داشتند مى رقصيدند، ولى به صورت پراكنده و ناموزون. پاهاشان را
طورى بر مى داشتند و روى زمين مى گذاشتند كه انگار در يك كره
بدون هوا مى رقصند و يا راه مى روند. يك نفر، بالباس بسيار تر و تميز،
دو سه قدم جلو تر از من، داشت مثل خود من، رقص اين آدمهاي بسيار
كريبه را تماشا مى كرد. من كه از ديدن اين جمع زشت به وحشت افتاده
بودم، وقتى اين آدم را ديدم كه مثل من، پشتش به من، اين جمع را تماشا
مى كند، كمى خوشحال شدم كه بالاخره يك نفر در اين محل پيدا شده
و دارد اين جمع را تماشا مى كند. دستم را بلند كردم و گذاشتم روى
شانه او، و خواستم به او بفهمانم كه براستى من و او درچه دنياى زشتى
زندگى مى كنيم. او لحظه اى برگشت و نگاهم كرد، من ديدم او هم
به زشتى همه آدمهاي كوئوله و كريبه ميدانى است كه در آن اين موجودات
مى رقصند. وحشت كردم. ولسى ناگهان ديدم همين آدم، به ديدن من،
چنان دچار وحشت شد كه چهره اش زمخت تر، كريبه تر و وحتى، بطرزى

غريب، ترحم انگيز شد. فكر مى كنم چهره من، به مراتب وحشت انگيز تر
از چهره هاي همه آدمهاي آن ميدان و آن تماشاچى بود. ممكن است
سؤال كنيد تعبير خود شما از اين كابوس چيست؟ نمى دانم. شايد دهها
تعبير و تفسير به ذهن من رسيده باشد، ولى يك چيز روشن است، اگر
در جامعه، من به عنوان يك نويسنده، مظلوم واقع شده باشم و باصطلاح
احساس كنم كه تافته جدا بافته اى هستم و اگر ديگران ظلم مى كنند،
من يكي، لاقل، به كسى ظلمى نمى كنم، خواب و كابوسم، مرا شديداً
غافلگير كرده، و به من نشان داده است كه من كمتر از ديگران ظالم
و كريبه، نمى توانم باشم. بر مى گردم سر حرف آن نويسنده محترم
آمرىكاي لاتين، و مى گويم وقتى شما در كشورتان اجازه مى دهيد كه
كريبه ترين چهره ها، لعاب و پوششى از زيبايى و عدالت بر چهره شان
بمالند و بزند و به نام عدالت حكومت بكنند، شما نيز به عنوان
نويسنده پنجه تان تا مرفق توى خون مردم فرو رفته است، و شما هم
به همان اندازه كريبه هستيد كه ديكتاتورهايى كه اجازه داده ايد بر شما و
بر همه حكومت كنند. به همين دليل من، به تبع ساختار آن كابوس، از
خودم، بيش از هر چيز و هر كس ديگرى، متفترم.

— يكي از نويسندگان مشهور جهان گفته است، من به متافيزيك بيشتر
به چشم شعبه اى از ادبيات خيال پرورانه مى نگرم. مثلاً به يقين نمى دانم كه
اصلاً مسيحى هستم يانه. اما بسيارى از كتاب هاي الهيات و مذهبى را به خاطر
مسائل كلامى و مذهبى كه داشته اند، يعنى اختيار، عقوبت، و رستگارى ابدى،
خوانده ام. و همه اين مسائل، چون خوراكى براى تخيل من، مسرا به خود
كشيده اند. خانم دانشور هم در گفتگوى خود با آقاي هوشنگ گلشيري از
متافيزيك و نسبتى كه آدم در برابر عالم و مبداء عالم پيدا مى كند، حرف

زده است. می‌گوید: «... حد اعلايش اعتقاد به‌خدای یگانه است که دارای فیزیک و متافیزیک هر دو هست. من به‌خدای ناشناخته ایمان دارم و تجلیاتش را در عالم و آدم حس می‌کنم و نشان می‌دهم. تجلیاتش برایم، عشق، دوستی، امید و آزادی است. آن حالت متعالی است که از هنرها و علوم احساس می‌شود. تظاهرات آن خدای ازلی و ابدی برای من نور است، عطر گل، شکوفایی، رشد، حقانیت، معصومیت...» نظر شما در این مورد چیست؟

— اینها مسائل بسیار پیچیده و غامضی است و راجع به آنها می‌توان کتابهای مفصلی نوشت، همانطور که خیلیها نوشته‌اند. من خود راجع به این مسائل در پاره‌ای از کتابهایم مطالبی نوشته‌ام، و بعد یادداشتهای مفصلی هم پس از نوشتن آن مطالب برداشته‌ام، و قصد دارم در آینده راجع به این موضوعات کتابی بنویسم. منتها حقیقت این است که هنوز در شکل نگارش این مطالب مانده‌ام. بخشی از این مطالب فلسفی هستند، و در مورد متافیزیک، حرفهایم بی‌شبهت به پاره‌ای از حرفهایی که از «کارل یاسپرس» و «مارتین هایدگر» خوانده‌ام نیست. این دو هستی را اساس متافیزیک می‌دانند، بویژه هایدگر، که معتقد است اگر متافیزیک، تنه درخت و سایر علوم، شاخه‌های آن بوده باشند، پس ریشه متافیزیک در کجاست؟ هایدگر معتقد است ریشه متافیزیک در هستی و یا در وجود است. اتفاقاً هایدگر بین آن هستی و جهان شعر رابطه‌ای می‌بیند و اعتقاد دارد که شاعر واقعی کسی است که رابطه‌ای شهودی یا پرتابی دارد. اتفاقاً این قضیه که در شمس قیس رازی هم آمده، که نخستین شاعر آدم بود، معنای جالبی به آن ارتباط هستی و شعر می‌دهد که بهتر است بگوییم هم ادراک وجود به معنای واقعی وهم

ادراک شعری، هر دو خاستگاهی پرتابی دارند، و این، همان «درازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد» است. تجلی، همان کشف المحجوب، همان «آلهی ثیا» یونانی، یعنی حقیقت به معنای پرده برداشتن از روی آن راز مکتوم است. این همان چیزی است که در زبان غربیان به آن «آپوکالیپس» و یا پرده برداشتن از راز می‌گویند. این همان جلوه است. ما در شعر با این مسئله سروکار داریم، و همچنین در نوع خاصی از نثر جدید. جوینس در رمان خود اعتقاد به «اپسی فنی» دارد. یعنی درک شهودی و ناگهانی و پرتابی، و در بخشهایی از «تصویر هنرمند در جوانی» و «اولیس»، با این ادراک پرتابی، دست به تجدید مطلع در ساختار رمان می‌زند. در مورد زمان هم، که در گذشته راجع به آن حرف زدیم، و یا در مورد مرگ، که در «کیمیا و خاک»، من راجع به آن به تفصیل حرف زده‌ام، اعتقاد دارم که ادبیات، ادیان و اساطیر، موضوعات مشترک دارند، و گاهی فرق گذاشتن بین مضامین این سه، تقریباً مشکل است. تفاسیری که از متون تمثیلی، مثل مثنوی مولوی، «کمدی الهی» «دانه» و شعرهای «جان دان»، شاعر بزرگ الهی انگلستان، شده، و یا تفاسیری که هم اکنون بر آثار «ویلیام بلیک»، شاعر عارف اوایل قرن نوزدهم انگلستان، نوشته می‌شود، گاهی بی‌شبهت به تفاسیری که برای اساطیر ابتدایی و متون دینی نوشته می‌شود نیست. حتی من تفسیرهایی راجع به «شارل بودلر»، شاعر فرانسوی، خوانده‌ام که او را یک شاعر مذهبی بشمار آورده‌اند. در عین حال متونی دیده‌ام که در آن آدمی مثل «کارل گوستاو یونگ» را که سروکارش در تمام عمر با اسطوره و روح انسان بوده، مادی و ماتریالیست خوانده‌اند. بزرگان جهان،

چنان غرق در مسائل جهان و درون خود می‌شوند که درک آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست و هرگز به یقین نمی‌توان راجع به کفر و ایمان آنان داوری کرد. آدمی مثل «آرتور کویتلر»، که کتابی به عظمت «عمل خلاقیت» نوشته است، در کتاب دیگری به نام «ریشه‌های حوادث همزمان»، با مصاحبه با فیزیکدانهای بزرگی که برخی از آنها جایزه نوبل برده‌اند، می‌کوشد با اتکاب «فیزیک کوانتوم» ثابت کند چیزی به نام «ای. اس. پی.» یا «ادراک فراحسی» وجود دارد، و من، خود، چهار سال پیش از این، کتابی هزار و دویست صفحه‌ای به زبان انگلیسی خواندم که در آن مسائلی از نوع «پولتر گیست»، «تله کی نه سیس»، ارواح، حس ششم و اجنه، به زبان علمی، بررسی شده بود. در زمانی که آدم این مسائل را می‌خواند، احساس می‌کند، همه چیز قانع‌کننده است. وقتی که به بلبشوی عالم واقعی نگاه می‌کند، می‌گوید: پناه بر خدا، این چه دنیایی است!

برخی کسان محمود دولت‌آبادی را بزرگترین رمان‌نویس زبان فارسی می‌دانند. و «کلیدر» را بزرگترین رمان‌فارسی، و ویژگی‌های این اثر ده جلدی «حماسه‌وار» را رئالیست بودن و تکیه بر روی زبان شاعرانه آن در وصف‌ها می‌دانند. احسان یارشاطر گفته است: «گفتگوها نیز، بخصوص مکالمات کوتاه، همه کم و بیش طبیعی است، ولی در وصف، زبان نویسنده، عموماً زبان شعر است، یعنی زبانی که بر استعاره و مجاز تکیه دارد و از تصاویر حسی مدد می‌گیرد. قدرت خاص دولت‌آبادی در همین وصف‌هاست، یعنی در احساس تند و ژرف شکل‌ها و صداها و بوها و تحولات رنگ‌ها و بخصوص درک شهود مانند حالات متحول درونی، و سپس ریختن این احساس‌ها و ادراک‌های ژرف در قالب

لفظی پرمایه و مواج و زاینده و رنگین. يك چیز را مکرر و چندین گونه و از چندین نظر وصف می‌کند، در آغاز انسان گمان می‌برد که به تطویل پرداخته است و وصفی را که در دو جمله می‌توان به پایان آورد به نیم صفحه و یا بیشتر کشانده است. اما بتدریج درمی‌یابد که این شیوه و هنر خاص نویسنده است، و در این وصف‌های مکرر و متوازی و جوشان است که نویسنده، خواننده را هنوز از نشأ تشبیه یا استعاره بدیعی بدر نیامده، در دامن وصفی دیگر می‌اندازد و او را در گرمای احساسی عمیق و پرهیجان و لذت يك رشته ادراکات متوالی نگاه می‌دارد. دولت‌آبادی حساسیت شاعرانه و قدرت تخیل کم‌مانندی را در نثر خود مهار کرده و در خدمت حکایت گماشته است. حکایتی که افراد و وقایع آن خاکسی و حقیقی‌نما هستند ولی وصف آنها ما را به عالمی شاعرانه و خیال‌انگیز می‌برد. کلیدر در حقیقت حماسه‌ای با تصاویر پر بار شعری در جامه نثر است. نهر عظیم خروشان از احساس‌های تند و برتافته است که در مسیر منظم و محدوده دیواره‌های انسان ساخته، گاه پرشور و گاه آرامتر جریان دارد...

این نقطه نظرهای ایشان بود در باره زبان شاعرانه کلیدر. شما به عنوان شاعر و منتقد ادبی در این مقوله (زبان شاعرانه کلیدر) چه نظری دارید؟

– من راجع به رمان‌نویسی محمود دولت‌آبادی در جای دیگر حرف زده‌ام که دیرتر از مطالبی که الان خدمتان عرض می‌کنم، منتشر خواهد شد. من «محمود دولت‌آبادی را بزرگترین رمان‌نویس زبان فارسی» نمی‌دانم. اصولاً شرایط ما شرایطی نیست که در چارچوب بزرگترین و کوچکترین و این قبیل مقولات حرف بزنیم. یعنی از آغاز بگویم که با این رده‌بندی یارشاطر مخالفم. عصر حماسه را هم به‌طور

کلی تمام شده می‌دانم و اعتقاد دارم که راجع به این مقولات باید با دید علمی حرف زد و نه با دید غیر حرفه‌ای. بزرگ‌ترین خصیصهٔ يك حماسه، قهرمان‌پروری آن است، برخلاف شیوهٔ رئالیستی، و نه شیوهٔ رئالیسم سوسیالیستی، و یا رمانتیسم سوسیالیستی. یعنی در شیوهٔ رئالیسم، مثل شیوهٔ بالزاک، استاندال، تولستوی، جورج الیوت و دیگران، ما با شخصیت سروکار داریم و نه با قهرمان، کسی که نگاهی‌گذرا به «تئوری رمان» (لوکاچ) و تطبیق آن با رمان جدید در کتاب «جامعه‌شناسی رمان» اثر بزرگ انتقادی «لوسین گلدمن» انداخته باشد، می‌داند که حماسه چیزی است، و رمان چیزی دیگر. شخصیت رمان، هم در تئوری رمان لوکاچ و هم در کتاب لوسین گلدمن، شخصیتی است متشمت، شقه شده و بحران‌زده. علت این بحران‌زدگی، مسئلهٔ اجتماعی است، و مسئلهٔ برخورد‌های شدید طبقاتی. پس حماسه‌وار بودن و رئالیست بودن مانع‌الجمع هستند. و اما «زبان شاعرانه در وصف‌ها». مشکل اصلی رمان آقای دولت‌آبادی دقیقاً در همین وصف‌هاست. من این نکته را درجایی دیگر گفته‌ام و در این جا به اختصار کامل می‌گویم که اثر آقای دولت‌آبادی صرف نظر از دیالوگ‌ها، در وصف، دو نوع نوشته دارد که یکی وصف است و دیگری روایت. لوکاچ در تبیین فرقی بین «استاندال» و «تولستوی» در يك سو و «امیل زولا» در سوی دیگر، می‌گوید، دو نفر اول از روایت استفاده می‌کنند و «زولا» از توصیف. توصیف امری است مکانیستی، و روایت امری است اورگانیک. یعنی تعادلی در رمان رئالیستی پیدامی‌شود بین حادثه‌ای که روایت می‌شود، و شخصیت‌هایی که برای آنها آن حادثه واقع می‌شود. درباره‌هایی از

رمان آقای دولت‌آبادی، این روایت و آن دیالوگ‌ها بارفتارها و حالات شخصیت‌ها اورگانیک است، ولی در هشتاد درصد از رمان، آن زبان توصیف، محل حرکت رمان است، حتی اگر زبان آن توصیف، پر از تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و سایر ابزارشاعری باشد. مثالش پانزده صفحه‌ای که تخصیص داده می‌شود به رفتن شیرو به میعادگاه ماه‌درویش. آن پانزده صفحه باید در پانزده سطر نوشته می‌شد. رمان شعریت خاص خود را دارد، ولی با توصیف‌هایی از این دست نمی‌توان رمان را شاعرانه کرد و یا آن را شاعرانه شناخت. آقای یارشاطر می‌گوید این شیوهٔ رمان‌نویسی است. این نکته کاملاً درست است، ولی این شیوه، شیوهٔ يك رمان‌نویس خوب نیست. آقای دولت‌آبادی مدام در کلیدر قلم‌فرسایی می‌کند و همین قلم‌فرسایی پسر قلم او را درمی‌آورد.

موضوع دیگری که بسیار اهمیت دارد، در صحبت از «تخیل» نویسنده است. آقای یارشاطر بر این نکته نیز تکیه دارد. به نظر من مردم ایران باید بین تخیل پا در هوا و مکانیستی و تخیل اورگانیک فرقی قائل شوند، تخیل، وقتی که نویسنده يك نفر را، بدون در نظر گرفتن امکانات ذهنی، زبانی، و طبقاتی او، توصیف می‌کند، یعنی واقعیت آن شخص را فراموش می‌کند و هر چه را که به ذهن خودش در آن لحظه می‌رسد، به يك شخصیت، مثلاً «شیرو» نسبت می‌دهد، در واقع تخیل نیست و قلم‌فرسایی است. درون شخصیت‌های آقای دولت‌آبادی، با تخیل نویسنده‌گی و قلم‌فرسایی آقای دولت‌آبادی توصیف می‌شوند، و چنین چیزی ربطی به تخیل ندارد. به همین دلیل، همهٔ این نوع تخیلات را باید از کتاب

خارج کرد، تا کتاب ابعاد يك رمان را پیدا کند. الان این رمان، بیشتر بحران وهبری رمان را در ایران نشان می دهد تا حل این بحران رهبری را به سود آقای دولت آبادی.

مسئله دیگر این است که آیا رمان، زبان ادبی و یا زبان ادبیات است و یا زبان زندگی؟ درباره ای از دیالوگها و در پاره ای از روایتها، زبان کلیدر زبان زندگی است، و این حسن آن است، ولی در بسیاری موارد دیالوگها و روایتها زبان زندگی نیست، زبان ادبی است، یعنی جمع آوری شده از متون ادبی و فرهنگ کلامی روشنفکران و شاعران عصر ما، بویژه شعر شاملو، و نه البته در سطح شعر شاملو. هیچکس نمی تواند بسادگی کلیدر را خلاصه کند، به دلیل اینکه، این تلخیص، تدوین و ویرایش ساختاری، باید قبل از چاپ صورت می گرفت، ولی می توان با آقای دولت آبادی به بحث درباره ساختار رمان نشست، حتی اگر این بحث سه ماه طول بکشد، و جابه جا، با در نظر گرفتن ساختار رمان، نه رمان متجدد و مدرن، بلکه همان رمان رئالیستی، با او این سؤال را در میان گذاشت که این انباشتگی چه ضرورتی داشته است؟ آقای دولت آبادی را، به علت آنکه به تبیین همان لوکاج، توصیف مکانیستی، ناتورالیسم است و نه رئالیسم، باید «ناتورالیست مکانیستی» خواند. توضیحات بعدی و مفصل را در جای دیگری باید بخوانید.

– در دوره هایی که جامعه ای دچار بحران های سیاسی و اجتماعی و کشمکش و تلاطم درونی است جز این انتظار نمی توان داشت که مقصد سیاست تحصیل قدرت است و قدرت طلبی در پیوسته خود معمولاً حد

نمی شناسد. هنگامی که نویسندگان و شعرا و ناقدان خود به بقای نظامی سیاسی دل می بندند و یا از نظامی سیاسی رویگردان می شوند، میزان های نقد و سنجش آنان نیز غالباً رنگ سیاست به خود می گیرد. داوری وارسته و تفکیک منطقی مسائل در چنین دوره هایی دشوار تر می شود. معیارها انحراف می پذیرد و ارزش های ادبی در برابر میزان های سیاسی رنگ می بازد.

در گذشت زودرس و نابهنگام غلامحسین ساعدی واکنش های مختلف در مطبوعات فارسی برانگیخت. برخی وی را به عنوان نویسنده ای توانا و مبارزی راستین ستودند و برخی دیگر بر حسب چشم انداز سیاسی وی را گمراه دانستند. شما درباره ساعدی چه نظری دارید؟

– گرچه شما برای بخش اول سؤالتان مثالهای عینی نمی آورید، ولی در کل با بیان شما از موضوع کاملاً موافقم. تعدد عظیم گروه های سیاسی در اوایل انقلاب که همه دموکراسی می خواستند، ولی در برخورد با یکدیگر، غیردموکراتیک عمل می کردند، سبب شد که نویسندگان جامعه ما نه بر اساس قدرت ارائه اعماق اجتماع و اعماق افراد و ایجاد شکلها و شیوه های جدید، بلکه بر اساس تمایلات سیاسی شان سنجیده شوند. در سالهای پیش از انقلاب و در سالهای بعد از آن، روانشاد ساعدی چیز قابل ملاحظه ای نیافرید، ولی به دلیل ایجاد نوعی تعادل معجزه آسا – برغم ناراحتیهای روانی اش که قاعدتاً باید مانع ایجاد آن تعادل می شد – توانست همدردی بسیاری از گروه های سیاسی را به سوی خود جلب کند. ولی ده سال آخر زندگی ادبی ساعدی، چیزی جز شکست نبود. به همین دلیل احترام به ساعدی، بیشتر مربوط

می‌شد به نوعی روابط عمومی، که شخصیت بظاهر ساده، ولسی عمیقاً پیچیده ساعدی، با همه آدمها و گروهها برقرار کرده بود، طوری که کسی به ساعدی نمی‌گفت: سیاست را که از سر در نمی‌آری رها کن، و بیچسب به همان کار ادبی. ولی بقول شاملو، ساواک، ذهنیت ادبی ساعدی را در همان زندان کشت، و در جامعه هم کسی پیدا نشد به ساعدی بگوید که تو برخلاف تصور خودت و تصور دیگران مغز سیاسی نداری، و گرچه شرافتمندانه، در زمان خود، متعهد بیان حال مظلومان جامعه بودی، این مسئله ربطی به سیاسی شدن به صورت ژورنالیستی ندارد، و تو باید این کار را رها کنی. ناراحتی روانی ساعدی از بحران هویتی ناشی می‌شد که برای بسیاری از نویسندگان در مقاطع انقلابی دست می‌دهد. ساعدی حیف آن مقطع شد، گرفتار آن بحران هویت شد و از میان رفت.

به نظر من نام ساعدی به عنوان بنیانگذار نمایشنامه‌نویسی جدید ایران خواهد ماند. ساعدی بر بوطیقای نمایش اشراف کامل داشت. در عین حال ساعدی به عنوان يك قصه کوتاه‌نویس، یکی از ده دوازده قصه‌نویس موفق ماست. ولی قصه‌های خوب او، به تعداد انگشتان يك دست است. نام ساعدی در رمان ماندگار نخواهد بود. گرچه ساعدی پنجاه ساله مرد، ولی از دوران سی ساله نویسنده‌گی‌اش، تنها پانزده سالش را می‌توان بارور خواند. و بهترین کارهایش مربوط است به دهه ۴۰ تا ۵۰. ساعدی به دلیل نوشتن ادبیاتی بسیار مبارز نبود که به زندان شاه افتاد. ساعدی به این دلیل به زندان رفت که بیش از آن مقدار که مبارزه کند، حرف مبارزه را می‌زد. ساواک او را تا اعماق ناخودآگاهش

۷۰/۴/۱۲ - تهران

یادداشتهای متفرقه پیرامون شعر
(مسائل خصوصی)

توضیحی کوچک راجع به «مصیبتی زیر آفتاب»

در يك شعر بلند، بویژه موقعی که محتوای آن به تاریخ، آنهم تاریخ معاصر مربوط باشد، شاعر مجبور است از حدیث و اسطوره و افسانه و ضرب‌المثل و تسرکیبات شعر کهن، بشکلی استفاده کند و گذشته و خصائص آن را طوری کنار وضع امروز قرار دهد که خواننده خود را در متن تاریخ گذشته و حال ببیند و يك دید جامع درباره کسل تاریخ و روحیه و ماهیت آن پیدا کند. علاوه بر این او مجبور است بزبانی حرف بزند که در متن زبان معاصر باشد، هر قدر هم از گذشته استفاده کرده باشد. تقابل گذشته با حال، با عوامل و عناصر خود آگاه و ناخود آگاه در طول سال‌های ۴۳ تا ۴۶، مدام ذهن مرا بخود مشغول کرده بود. و نتیجه این اشتغال پیوسته ذهنی شعرهایی بود از نوع «مصیبت سلسله گل»، «مصیبتی زیر آفتاب»، «پهلوی چپ مهتابی»، «قابیل، پشت پنجره»، «غروب جدید» و چند شعر ناچیز

دیگر که در کتاب « مصیبتی زیر آفتاب » درج گردیده‌اند.

برای اطلاع خواننده باید بگوییم که از نظر من « مصیبتی زیر آفتاب »، اسطورهٔ انسان تاریخی در شهر معاصر است. این انسان هم گذشته را بیاد می‌آورد و هم لجن روبرو را مشاهده می‌کند و می‌کوشد پشت سر را به روبرو پیوند بزند. ولسی او در این تلفیق، عناصر تلفیق شده را برخ نمی‌کشد. این وظیفهٔ منتقد است که عناصر تلفیق شده را دریابد، شاعر پس از آنکه شعرش را گنت وظیفهٔ دیگری برای خود نمی‌بیند، جز اینکه گهگاه، اگر لازم شد سوء تفاهم‌ها را رفع کند. با در نظر گرفتن مسئلهٔ تقابل گذشته با حال، دو سه نمونه از تلفیق‌های مختلف را می‌دهم تا معلوم شود چه می‌گوییم:

در آن غزل معروف حافظ که با مطلع « زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست » شروع می‌شود و در آن حافظ از معشوقش صحبت می‌کند، دو سه مصرع وجود دارد که سخت بدرد من می‌خورد: می‌گوید: « نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست / سرفراگوش من آورد و به آواز حزین / گفت ای عاشق شوریدهٔ من خوابت هست؟ » آنچنان بر این غزل، شادی و شادخواری حاکم است که من فکر کردم می‌شود بین عالم مستی دوران گذشته و زمان حال پلی بست و نشان داد که امروز در برابر دیروز چقدر زشت است. من سعی کردم خواننده را هم بیاد حافظ بیندازم، هم به شوریدگی حافظ و معشوقش در گذشته اشاره کرده باشم و هم او را در برابر وضع نکبت‌بار معاصر قرار داده باشم و بگذارم خود تصمیم بگیرد. بهمین دلیل این چند سطر را ساختم: « پیشخدمت که به یک لهجهٔ نامأنوس / سخن از سکه و میخانه

و می‌می‌گفت / « سرفراگوش من آورد و به آواز » کره‌بی گفت: / فصل سنگین خطرناکی است. « معشوق عربده‌جوی حافظ در دوران ما تبدیل به « هامبارسون » ارمنی شده است و بهمین دلیل لهجه نامأنوس است و فصل هم خطرناک. با وجود این، با جملهٔ « سرفراگوش من آورد »، صدای حافظ و معشوقش هم در ذهن ما طنین دارد.

در شاهنامه، که فردوسی از « زال » و « رودابه » سخن می‌گوید از گیسوان آویزان « رودابه » از بام بحث می‌کند و از « زال » مردد که آیا از گیسو استفاده کند و بدیدار معشوق برود و یا از کمند خود، و آخر سر « مشکین کمند » گیسوی رودابه را می‌بوسد و کنار می‌گذارد و از کمند خود برای رسیدن به پشت بام استفاده می‌کند. زال پدر رستم و رودابه مادر اوست و شغاد برادر رستم. اینها معلومات عمومی است و از آن من نیست. فردوسی می‌گوید:

کمندی شاد او ز سرو بلند
کس از مشک‌زان سان نیچند کمند
خم اندر خم و مار در مار بود
بر آن عنبرین تار بر تار بود
فرو هشت گیسو از آن کنگره
که بارید و شد تا به بن یکسره
پس از باره رودابه آواز داد
که ای پهلوان بچهٔ گرد زاد
بگیر این سر گیسو از یکسویم
ز بهر تو باید همی گیسویم
بدان پرورانیدم این تار را
که تا دستگیری کند یار را

و پس از آنکه زالزر به پشت بام می‌رسد، فردوسی من گوید:

چو بر بام آن باره بنشست باز
 بیامد پرپروی و بردش نماز
 گرفت آن زمان دست‌دستان بدست
 برفتند هر دو بکردار مست
 سوی خانه زر نگار آمدند
 بدان مجلس شاهوار آمدند
 شگفت اندر آن ماه بد زال زر
 بدان روی بالا و آن موی و فر
 . . . . .
 . . . . .
 همی بود بوس و کنار و نبید
 نگر شیر گو گور را نشگرید

من از این حدیث فردوسی، بشکلی خاص استفاده کردم، دو سه اشاره به آن گیسو و دعوت زن و بالا رفتن کردم ولسی آنچه دیدم رودابه نبود، بلکه وحشت بود، و ظلمت؛ و از ساز و آواز و نقل و نبید خبری نبود و فقط موشها از همه جامویه می‌کردند:

ساحل خشک زمین بود و فضا/ گیسوانی ز فضا آویزان/ دعوتی بود زمن/ که بیا سوی جهان من/ دست بگشادم و رفتم بالا/ و چه دیدم آنجا؟/ ساحل ماسه‌ای شب را/ که در آن ظلمت و ژرفایی شب راه تو را چاه تومی گرداند/ موشها از همه جامویه کنان می‌گفتند/ فصل سنگین خطرناکی است.

با آوردن «گیسو» که سمبولی است آویزان از کنگره تاریخ

و اسطوره، و با آوردن «دعوت» که متبادر کننده دعوت رودابه است از زال، به ذهن ما، و بهمین دلیل يك سمبول است، با بالا رفتن زال، یا شاعر، یا آن شخص «مصیبتی زیر آفتاب» و یا کسی که نقاب زال را بصورت زده، بطرف صاحب گیسو، يك اسطوره گذشته بصورتی القایی وارد متن شعر شده، ولی چون وضع، آن وضع زیبا و حتی رماتیک گذشته نیست، رمانس يك زال معاصر، فقط می‌تواند باموش‌های مویه‌گر باشد نه با رودابه.

و تازه داستان زال و رودابه بهمین جا خاتمه پیدا نمی‌کند. اول شخص شعر بعدها نقاب پسر اینان را هم بصورت می‌زند، ولسی چون وضع زمانه او کثیف‌تر از آن است که او دست به ماجراجویی بزند می‌خواهد خود را با انگشتان خونین در تن پدرش از بین ببرد و همین پسر خواب همان گیسوان را می‌بیند که پدر از کنگره کاخ رودابه آویزان دیده بود و همین پسر که می‌تواند رستم تاریخ‌ساز باشد، تنها چیزی که از تاریخ‌سازی خود به یاد دارد این است که تاریخ‌ساز دیگر یعنی «شغاد» با خدعه و تزویر، به او خیانت کرده است و از همه این‌ها، غرض نشان دادن زمانه معاصر و خیانت زمانه معاصر بوده است:

من از این شهر نخواهم رفت/ من در اینجا خواهم ماند/ تا به پایان زمان/ تا که تاریخ برادر/ آن برادر که خیانت کرد/ و مرا، مثل يك طفل زنازاده رها کرد کنار درها/ با پشیمانی خود توبه کنان برگردد/ و مرا/ از در خانه دیوانه بیگانه صفت بردارد.

(سال ۴۹، فردوسی، در پاسخ به يك انتقاد.)

دو نوع شعر

شعری هست که از « سمبولیسم » قرن نوزدهم غرب سرچشمه می‌گیرد و به‌طور کلی تمام دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مالارمه و ورلن و رمبو و کلودل و والری و سن‌ژون‌پرس در فرانسه بگیر و بیا تا الیوت و پائوند در زبان انگلیسی؛ و در خاورمیانه از احمد هاشم ترك و نازك الملائكة عرب بگیر و بیا تا نیما و احمد شاملو و نادرپور و حتی مهدی اخوان ثالث خودمان. این سنت جدید از شعر اروپا برخاست و آخرین نمونه‌اش، شعر به اصطلاح «موج نو» است که چند سال پیش در ایران سر و صدایی کرد و فروکش کرد. این سنت، يك سنت سفیدپوست اروپایی-آمریکایی است که مرا نیز در گذشته تحت تأثیر خود گرفته بود و بعضی از تفرزات من در این سنت و روحیه است؛ البته به زبان خاص خود من. این سنت، بهار و عارف و نسیم شمال و عشقی و دهخدا و ایسرج و تصنیف‌سازان و مرثیه‌سرایان اجتماعی

حول وحوش مشروطیت، و سنت اجتماعی ملانصرالدین و هوپ‌هوپ‌نامه صابر را که بر دهخدا و عشقی و عارف و نسیم شمال سخت اثر گذشت و بر بهار و ایرج هم بی‌تأثیر نبود و حتی بعدها حیدر بابای شهریار را هم در هاله‌ی تأثیر خود گرفت، از مدنظر دور داشته است و از ساختمان اورگانیک شعر، از آن چیزی که من در نوشته‌های ده سال پیشم از آن به‌عنوان هماهنگی بین شکل ظاهری، شکل درونی یا ذهنی، و محتوا یاد کرده‌ام، حداکثر استفاده را برده‌است و به‌طور کلی می‌توانم گفت که در شعر خود من این سنت در کتاب گل برگستره ماه، به‌نوعی کمال، البته از نظر خود من، دست یافته است. ولی این فقط یکی از جنبه‌های کار من بود و یکی از سنت‌های شعری من.

برای من نوع دیگری از شعر هم وجود داشته است که از «تبر» (سال ۳۷)، «تنها پشت درها» (۳۹ یا ۴۰) در آهوان باغ شروع می‌شود، به‌منظومه «جنگل و شهر» (در سال ۴۲)، «برانگیختگی»، «یادهای بامدادان» و «منظومه یک زندگی منشور» در کتاب شبی از نیمروز (سال ۴۴)، منظومه «مصیبتی زیر آفتاب» (سال ۴۴) و اکثر شعرهای اجتماعی کتاب مصیبتی زیر آفتاب (امیر کبیر، ۴۹) می‌رسد و بعد از آن‌جا با استفاده از سنت دیگری که بدان هم‌اکنون اشاره خواهم کرد، می‌رسد به‌ظل‌الله که همان شعرهای زندان باشد.

در غرب، سنتی دیگر به‌وجود آمد، بویژه بعد از جنگ دوم جهانی، مرکب از آواز، گفت و گو، آوازهای دسته‌جمعی، حرکات معترض اجتماعی، خطاب و تحریک و تشجیع، دشنام و طعن و لعن، آمیزه‌ای از وزن و بسی‌وزنی، و استفاده از تمام کلمات زبان؛ نه تنها

آن کلماتی که شاعرانه شناخته شده‌اند و یا ممکن است شاعری ترو تمیزشان کند و اذن دخول در حریم شعر برایشان صادر کند. این شعر نخست از آوازهای فردی و جمعی سیاهان ستم‌دیده غلغله زد و جوشید و گروهی از سپیدان را هم به‌خود جلب کرد و بعد موسیقی را هم وارد حریم خود کرد؛ و بعد حتی آوازا و سرودهای سرخپوستان آمریکا را هم وارد بطن خود کرد؛ طوری که برای امثال گینز برگ و «رائبر گگ»، دیگر شعرخوانی ساده مطرح نبود، بلکه آواز و رجز هم مطرح بود و برای امثال فرلینگتی آلات موسیقی هم مطرح بود و بعدها در محافل مختلف آمیزه‌ای از آلات مختلف و شعر و رقص و فریاد هم مطرح بود؛ و به‌ویژه گروهی از سیاهان مجبور بودند شعر را بدل به‌نوعی فریاد علیه بیداد اجتماعی بکنند و این سنت را در برابر سنت سپید خالص قرار دهند؛ و گروهی از سپیدان مخالف با خر-رنگ کنی‌های سرمایه‌داری و دولت در آمریکا هم یک‌جا به کمک این نهضت بزرگ فرهنگی آمده بودند؛ و چون جامعه آمریکایی بعد از جنگ دوم و بعد از جنگ کوره، و افسرده و نومید از جنگ ویتنام داشت پوست می‌انداخت و کش می‌آمد و در اعتصابات نشسته، به‌پا می‌خاست تا صدای معترضش را به گوش جهانیان برساند، و زن آمریکایی نیز به تدریج سر بلند می‌کرد تا گردن از قید بندگی مرد بیرون کشد و سر برکشد، آنچه از آمیزش جمیع سنت‌های متحرک و جامع و پر قدرت به‌وجود آمد، شعر را از صورت ساده کلامی‌اش درآورد و در میان هنرهای دیگر یله‌اش کرد. بر این مجموعه رنگین

که روی میزی رنگ گرفته بود و شاعره‌ای فلسطینی که با دیگران در دسته‌گردی شرکت داشت، اجرا کردم. یعنی فارسی کر را می‌خواندم و ترجیع‌بند کر را این چهار نفر اجرا می‌کردند و بعد سکوت می‌کردند تا من تکه‌ای از شعر را اجرا کنم. و بعد طبل می‌آمد و نام نرودا از اعماق برمی‌خاست و تمام کلمات را تسخیر می‌کرد و بعد طبل بود و سکوت، و من بقیه شعر را می‌خواندم و بعد دسته‌گردی بود و شعر و حرکت؛ و حقیقت این که به این چهار تن ریتم‌های نوحه‌خوانی و سینه‌زنی را یاد داده بودم؛ و ما جلوی دویست نفر، بدون میکروفون و با دو طبل و یک رنگ گرفتن و پنج صدا الم‌شنگه‌ای به راه انداختیم که وقتی سکوت کردیم، مردم، انگار از یک کسره دیگر آمده‌اند، نمی‌دانستند هیجان ما را چگونه پاسخ بگویند. و حقیقت این که من از غرب چیزی بر این مجموعه نیفزوده بودم. عناصر هنری یکی از کشورهای دنیای سوم را گرفته، تعمیماًش داده بودم به بقیه آن کشورها؛ و صدای جمعی ما، یک هیجان جمعی بوجود آورده بود. نوعی هنر جمعی؟ نمی‌دانم.

بسیاری از شعرهای حاضر از یک سو مرا به آن حرکت‌های اصیل اجتماعی مشروطیت پیوند می‌زند؛ و از سوی دیگر به ریشه‌های اصلی و اساسی هنر توده در ایران، هم ترکیب و هم فارسیش. و به همین دلیل برای من مخاطبی از نوعی دیگر به وجود می‌آورد که حتی بی‌سوادها - که فرهنگشان به دلیل همان فولکلورشان گاهی به مراتب غنی‌تر از حریم باسوادهاست - هم در حریم آن به آسانی می‌گنجند. یکی دو مثال می‌دهم از آن زمینه‌های ترکی و فارسی:

بیفزایید نفوذ شعر و آواز سرخپوستی را، شعر مرکب از وزن و بی‌وزنی را، و شعر توأم با موسیقی را، و شعری را که کاربکاتور و مضحکه شعر واقعی است، ولی خود سراپا شعر هم هست - چرا که جد و هزل و مصیبت و طنز را در هم می‌آمیزد و معجونی از تمام هنرها را در وجود، و با حضور شعر، اعلام می‌کند. این شعر از ادبیات توده‌ها، از رجزخوانی و خطاب و مقابله و محاکات و نمایشنامه، شعر و نثر رسمی، تراژدی و کمدی، منتهای استفاده را می‌کند و چیزی تحویل می‌دهد که تمام روح و تن آدمی را موقع ارائه دادن به حرکت درمی‌آورد. فرض کنید که آدم در یک شعر، حرکات و کلمات نوحه سینه‌زنی، نثر چرند و پرند دهخدا، طنزین پرصلابت قصیده، نثر رسمی گلستانی و اصطلاحات و تعبیرات هوپ‌هوپ‌نامه صابر و عارف‌نامه ایرج را درهم بیامیزد و بر آن نوعی موسیقی و آهنگ چندآلت خشن موسیقی، مثلاً ریتم ریز و سریع ضرب ایرانی را بیفزاید، و البته نه یک نفره، بلکه چند نفره اجراش کند. منظورم این است که سنت این شعر بعد از جنگ، به سنت شعر مشروطیت و نثر و تصنیف و ترانه و تعزیه‌خوانی‌های دوران مشروطیت نزدیک‌تر است تا حتی به روحیه غرب؛ و من این را یک بار آزمایش کردم در شعرخوانی سمینار نویسندگان بین‌المللی در آیواسیتی: شعری را که درباره مرگ پابلو نرودا گفته بودم به کمک یک شاعر سیاهپوست، زولو، از آفریقای جنوبی، که طبل بزرگ را می‌زد، یک شاعر مالایایی، که طبل کوچک را می‌زد و در عین حال بدیهه‌سرایی می‌کرد - منتهای از روی نقشه - و شاعر سیاهپوستی از اهالی باربادوس^۱

می‌بینید که چنین گفت و گوی صاف و ساده‌ای از شکسپیر یا برشت نیست؛ بلکه متعلق به دنیای طبقه روستایی و کارگر آذربایجانی است. يك «چیستان» نیز نقل می‌کنم و بعد می‌پردازم به مثالهایی از زبان فارسی:

خانیم او یانندی
جاما دایانندی
جام سیندی
قانا بویانندی

ترجمه متن ترکی به فارسی:

خانم بیدار شد
به شیشه تکیه داد
شیشه شکست
به خون آورده شد

چیستانی است برای «انار». مقایسه‌اش کنید با شعر «نگاه»

نادر نادرپور:

برشیشه عنكبوت درشت شکستگی
تاری تنبیده بود
الماس چشمهای تو برشیشه خط کشید
وان شیشه در سکوت درختان شکست و ریخت
چشم تو ماند و ماه
وین هر دو دوختند به چشمان من نگاه

۱- همان کتاب، ص. ۴۷.

۲- نادر نادرپور «اشعار برگزیده ۴۹ - ۱۳۲۶»، کتابهای جیبی،

چاپ سوم، ص. ۱۵۳.

عمو اوغلو!
بیزیم تو یوق سیزدهدی
کیشه له گلین!
وور قیچی سینسین!
سال تندیره!
چومچه نی گتیر!
فرش تو خورام.
گلین گلیر.
عمیم قیزی.
خد بجه.
[یا: سیتارا]
- باشیوا سیتارا!!
- بعلی!
- بعلی!
- گلگیری.
- سینمیری.
- یانمیری.
- نیلیرسن؟
- فرشی نیلیرسن؟
- گلین کیمدی؟
- آدی نهدی؟
- بیتلی جوجه!
- داش باشیوا سیتارا!!

ترجمه متن ترکی به فارسی:

عموزاده!
مرغ ما پیش شماست؟
کیش کن بیاد!
بزن پاش بشکنه!
بندازش تو تنور!
چمچه را بیار!
فرش می‌بافم.
عروس میاد.
دختر عموم.
خد بجه.
[یا: ستاره]
- بعله!
- بعله!
- نمیاد.
- نمیشکنه.
- نمیسوزه.
- چکارش داری؟
- فرش و چکارش داری؟
- عروس کیه؟
- اسمش چیه؟
- جوجه شپشو!
- خاک توست ستاره!

۱- به نقل از «متل‌ها و چیستان‌ها» (قوشماجالار، ناپماجالار)،

گردآوری صمد بهرنگی و بهروز دهقانی، انتشارات شمس، سال ۴۵،

صفحه ۲۲. «متل» متعلق به تبریز است.

می بینید که شعر دوم، با وجود این که شعری بسیار زیباست، لکن از مصالحی ساخته شده (مثل «عنكبوت درشت شکستگی») که فقط آدم‌های باسواد، و آن‌هم بسیار باسواد ایرانی می‌توانند از آن لذت ببرند. مصالح چیستان مردم عادی بسیار ساده است و به همین دلیل هم باسواد می‌فهمد و هم بی‌سواد؛ و شاید اگر کسی زمینه فرهنگ طبقات محروم را بداند، بهتر هم بفهمد و لذت بیشتر هم ببرد.

می‌دانیم که سید اشرف‌الدین قزوینی، معروف به گیلانی و متخلص به نسیم‌شمال، تحت تأثیر صابر، شاعر آذربایجانی، دست به ترجمه آثار این شاعر زد، بدون آنکه از شاعر ترک‌زبان نامی برده باشد. در اینجا فرصت آن نیست که من به تطبیق متون ترکی صابر و فارسی نسیم شمال پردازم. از من بهتر و پیشتر، دیگری این کار را کرده است.^۱ ولی من دو متن از متون نسیم شمال را می‌دهم تا ببینید غرضم از سادگی چیست:

— کباباقر— بلی آقا— چه خبر؟— هیچ آقا.

— چیست این غلغله‌ها— غلغل نی بیج آقا.^۲

و یا:

دست مزن!— چشم، بیستم دو دست

۱- یحیی آرین‌پور، «از صبا تا نیما»، کتابهای جیبی، ۵۰.

۲- همان کتاب، ص. ۶۵

راه مرو!— چشم، دو پایم شکست
حرف مزن!— قطع نمودم سخن
نطق مکن!— چشم، بیستم دهن
هیچ نفهم!— این سخن عنوان مکن
خواهش نافهمی انسان مکن
لال شوم کور شوم کر شوم
لیک محال است که من خر شوم
چند روی همچو خران زیر بار؟
سر ز فضای بشریت بر آر!

که متأسفانه این نوع سنت جز در بعضی از شعرهای شاعران معاصر من و یا قدری مسن‌تر از من، تقریباً در میان دیگران از اعتبار افتاده است. افزاشته شاعر این نوع زبان است. واسماعیل شاهرودی در بعضی از شعرهایش، البته شعرهای جوانی‌اش (مثل «تخم شراب» و «دقت»، که در آن عبارت «لیکن ای ملت! دقت» مثل بمب به‌وسط شعر پرتاب می‌شود و یا «مرد» که در آن عناصر فولکلوریک به‌زبان شعرهای بعدی شاهرودی نزدیک می‌شود و به‌همین دلیل شعر دشوارتر می‌شود)، به این نکته عمیقاً توجه داشت. نگاه کنید:

پرده بالا می‌رود

شحنه‌ای در خواب می‌بیند که می‌تابد سبیل خود بدست خود.

(شحنه تاریک است)

گر به‌ای آرام می‌نهد سبیل شحنه را.

هر تماشاچی که دست چپ نشسته

می‌نهد در جیب دست راستی

کاغذی تاخورده را.

(صحنه تاریک است و خوابیده‌ست شحنه)

گر به درکار است و می‌لیسد...

پرده می‌افتد.

این قبیل برداشت‌های راحت و ساده از زبان، و برخوردهای راحت‌تر در زبان ترکی و فارسی، و تمرین‌هایی که من با مضامین اجتماعی در شعرهایی از نوع «چلچله‌ها» در شبی از نیمروز و مصیبتی زیر آفتاب کرده بودم و بعدها در بیش از پنجاه شعر که هنوز چاپ نشده، ادامه داده بودم، مرا از نظر حرفه شاعری می‌رساند به شعرهای ظل‌الله، که بدون شک بسیاری از تمرین‌های قبلی من از هر دو سنت را هم در بردارد، با این فرق که دیگر سنت عصیان بر بقیه عناصر می‌چربد. و البته همه شعرها هم در یک روال و آهنگ نیست. من کوشیده‌ام هم با بی‌وزنی تمرین بکنم، هم با موزون، و هم با ترکیب وزن و بی‌وزنی. یعنی همان‌طور که تجربه انسان پایان‌ناپذیر است، من با این کتاب هم تجربه‌های ناچیزم را ادامه داده‌ام. و هنوز هم البته ادامه می‌دهم. و هم خودم را در مسیر تجربه‌های نوی دیگران که در شعر ما به دلیل خفقان مسکوت گذاشته شده، قرار داده‌ام. در عین حال، تغییرات ناچیزی هم داده‌ام در سطر سازی شعرهای بی‌وزن (مثلاً سعی کرده‌ام دشواری فعلهای مرکب از نوع «سوار شده»، «بریده باشند»، «کوبیده می‌شود» و غیره را - از طریق حمل جزء ضعیف این افعال، یعنی «شده»

۱- «خواب» از اسماعیل شاهرودی، «برگزیده شعرها»، تهران،

انتشارات بامداد، سال ۴۸.

و «باشند» به سطرهای بعدی - حل کنم تا اولاً هر مصرع شخصیت خاص خود را داشته باشد و ثانیاً کلمات پر قدرت و عامل عمل و حامل تصویر در سطرهای مستقل بمانند)، و در شعرهای بسی‌وزن و موزون، بازی‌هایی با حرکات صوری و کتابت کلمات کرده‌ام که شعر را به آن چیزی نزدیک می‌کند که نامش را در این سوی عالم گذاشته‌اند: شعر عینی^۱؛ گرچه ما از این نوع شعر در طول قرن‌ها داشته‌ایم؛ و هر کسی که به کتاب شمس قیس رازی نگاه کرده باشد، و «مشجر» آن کتاب را دیده باشد، می‌داند چه می‌گوییم.

و به هر طریق من ادامه داده‌ام؛ و مگر انسان امید و ادامه

انسان نیست؟

نیویورک، اول مرداد ۱۳۵۴

(از مقدمه «ظل‌الله»)

بهترین کتابی که در سال ۶۶ خوانده‌اید؟

سؤالهای شما پیچیده نیستند، ولی پیچیدگی ذهن مرا عمیقاً تحریک می‌کنند. طوری که می‌خواستم دریچه‌های ذهنم را به روی شما بگشایم. نه اینکه بخواهم پرباری چیزی را به رخ بکشم. هرگز! من فقط دوست دارم به یک چیز کوچک اعتراف کنم: ما شاعران و نویسندگان معجون غربی هستیم، به تعبیر نیما یوشیج «بسته اسرار آمیز» هستیم. یکی تو گوش من می‌زند من شعر عاشقانه می‌گویم، دیگری محبت می‌کند، سکوت می‌کنم، سومی بیخود و بی‌جهت از من می‌رنجد. وای چیزی که همیشه مشفق من بوده، ناز و ادا و عشوه در آستین نداشته، و هر وقت به سراغش رفته‌ام، آغوش گشاده‌ای در برابرم داشته، داشته، کلمه بوده است. یعنی برای من هم در آغاز کلمه بود و انگار در پایان هم کلمه خواهد بود.

می‌شود. کتاب، متون اساطیری سرخپوستی، غمنامه‌های سیاهپوستی، شعر گونه‌های منثور و نثر گونه‌های شعری نویسندگان غیرشاعر، و شعرای جدی دوران استعمار آمریکا توسط انگلستان و شعرای بعد از استقلال تا به امروز را دربر می‌گیرد. رانبرگ را در شعرخوانی دانشگاه یوتا در سال ۷۳ دیده بودم. اول نیم‌ساعت متون دینی سرخپوستی را به‌آواز خواند، و بعد شعرهای خودش را شروع کرد. سردبیر مجله‌ای بود به نام «آلچرینگا» که اختصاص به شعر اصیل و اسطوره‌ای همه‌ملل داشت. «جورج کواشا» را موقع تدریس در «باردکالج» دیدم. او و زنش، و شاعر معروف «رابرت کلی»، که تحت تأثیر «هانری کوربن» به خواندن عرفان و شعر مولوی شروع کرده بود، هر هفته در کلیسایی، شعرهای خود و شعرهای بومی دیگر را به‌زبانهای اصلی می‌خواندند. کتاب «آمریکا، یک پیشگویی» همه جوانب شعر آمریکارا نشان می‌دهد، درجایی که نثر ناگهان می‌شکفتد، شعر شناخته شده و در کتاب گنجانده شده است. کتاب زیبایی است.

از نقدگونه‌ها می‌خواهم به دو کتاب اشاره کنم: سالها پیش «فرانکلین روزمونت» همه مانیفستهای سوررئالیست را به یکجا جمع کرده، مقدمه‌ای صدوسی صفحه‌ای بر آنها نوشته بود. من قبلاً هر وقت به مانیفستها نیاز پیدا کرده بودم، به این کتاب مراجعه کرده بودم، ولی امسال فرصت آن را یافتم که متن کامل کتاب را بخوانم. مقدمه «روزمونت»، خود یک مانیفست بزرگ است، ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سوررئالیسم، در آن بررسی شده، در واقع سوررئالیسم، بخشی از تجلی انقلاب جهانی شمرده شده است. اساس

در سالی که می‌گذرد دو کتاب شعر شدیداً بر من اثر گذاشته‌اند: یکی دیوان حافظ که هر سال، در طول سالهای متمادی تأثیرش را بر من شدیدتر کرده است، و تأثیر امسالش از پارسال و هر سال و سالهای قبل بمراتب بیشتر بوده. می‌توانم بگویم که امسال من بعضی از غزلهای حافظ را بیش از صد بار خوانده‌ام. چرایش را بسادگی نمی‌توانم بیان کنم. وقتی که یک غزل را یک بار می‌خوانم، می‌خواهم، دوباره بخوانم. غزل حافظ قدرت خواندن پایان‌ناپذیر ما را تحریک می‌کند. چگونه خواندن هم مهم است. من حافظ را زمزمه می‌کنم، بلند می‌خوانم، توی ردیفها و دستگاههای آواز، بفهمی نفهمی، می‌خوانم، بی آنکه علمی به این ردیفها و دستگاهها داشته باشم، یا صدایم خوب باشد. در محافل عمومی با سر نترس شعر حافظ می‌خوانم، و اگر کسی از من بخواهد شعر بخوانم، اول چند بیتی از حافظ می‌خوانم. این هرگز به معنای بازگشت به شکل غزل و قصیده نیست. حافظ شاعر نوی همه اعصار است. و تازگیها، در روزهای جمعه برای چند نفری که فکر می‌کنند من بعضی از غزلهای حافظ را می‌فهمم، شعر حافظ می‌خوانم. و از حافظ حرف می‌زنم.

کتاب شعر دومی که بر من اثر گذاشته، کتابی است تحت عنوان «آمریکا، یک پیشگویی»، که در سال ۱۹۷۴ چاپ شده، و تکه‌هایی از آن را بارها خوانده بودم، ولی امسال آن را از آغاز تا پایان خواندم. کتاب رادوشاعر آمریکایی بنامهای «جروم رانبرگ» و «جورج کواشا» فراهم کرده‌اند. شعرها از دوران پیش - «کلمبی» شروع و به سال ۱۹۷۳ می‌رسند. کتاب شامل بخشهای زیر است: «آغازها»، «نقشه اول: ریشه‌ها»، «نقشه دوم: فقدانها»، «نقشه سوم: بیناییها»، «نقشه چهارم: تجدید حیاتها»، و هر یک از اینها به بخشهای فرعی دیگری تقسیم

سوررئالیسم بر روان منقلب آدمی جدا از همه قراردادهای کهنه و سنتی است. برقله سوررئالیسم، تصویر درخشان «آندره برتون»، شاعر بزرگ فرانسوی، می‌درخشد. مقالات او به اندازه شعرهایش بر ذهن آدم اثر می‌گذارد، علی‌الخصوص موقعی که مقاله‌ها یکجا خوانده شود.

کتاب دوم: از مجموعه آثار چند جلدی «رومن یا کوبسون»، تئورسین بزرگ ادبی، جلدهای سوم و هفتم را نشر دانشگاهی وارد کرده بود. من با این تئورسین، نخست از طریق کتاب «سی‌بی‌اک»، زبانشناس معروف، آشنا شده بودم، در سال ۶۲ یا ۶۳ میلادی، که اولین مجموعه آثار تئورسین‌های زبانشناسی را به یکجاگرد آورده بود. «سی‌بی‌اک» جمع‌بندی سمینار زبانشناسی دانشگاه «ایندیانا» را در سال ۱۹۶۰، برعهده «یا کوبسون» گذاشته بود و این مقاله یا کوبسون هم آنجا چاپ شده بود. بعدها هر جا آثار «یا کوبسون» را دیده بودم، خوانده بودم. مشکل بود، ولی می‌خواندم. از سال ۵۰ بعد بیشتر در مسیر افکار او قرار گرفتم، از طریق دو جنگک ساختارشناسی، و آثار «بارت»، «تودوروف»، «ژاک دریدا»، «ژاک لاکان» و «پل دومان». بطور کلی در طول سالهای گذشته، بویژه همین چند سال، بیشتر تحقیق ادبی کسانی را خوانده‌ام که متأثر از سه‌نحله فکری بوده‌اند: یا کوبسون، اشکلوفسکی، توماشفسکی؛ لوی - اشتراس، رولن بارت، تودوروف؛ لوکاج، لوسین گلدمن. یک منتقد فرانسوی شیوه کار مرا با «ژرار ژنت»، منتقد فرانسوی مقایسه کرده بود. آثار او را نخوانده بودم. اخیراً کوشیده‌ام با فرانسه دست و پاشکسته‌ام بخوانم، ولی باید متن انگلیسی کارهای او را پیدا کنم. از کتابهای علمی مهمی که خواندم، اثری بسود به نام «فضای

انیشتین و آسمان وان‌گوك». این کتاب را «لارانس لشان» و «هنری مارگنو» نوشته‌اند. برای اطلاع خوانندگان شما از محتویات این کتاب بسیار با ارزش که در سال ۱۹۸۳ در انگلستان چاپ شده است، خلاصه فهرست محتویات کتاب رامی آورم: بخش یکم: «معناهای واقعیت» که به دو فصل تقسیم شده است: فصل اول: «واقعتهای علی‌البدل. فصل دوم: ساختارهای واقعیت: اقلیم و قلمروها». بخش دوم از یازده فصل تشکیل شده است که اهم آنها عبارتست از: «انواع تجربه انسانی»، «معنای حقیقت»، «اصول راهبر در تحقیق برای نظریه‌های علمی»، «جهانهای انیشتین و هایزنبرگ». بخش سوم، تحت عنوان «اقلیمهای علوم اجتماعی»، از فصول زیر تشکیل شده است: «اقلیمهای عالم اجتماعی»، «اقلیمهای هنر»، «جهان رنگ نیوتون و گسوته»: «دوقلمرو واقعیت»، «اقلیم» «پاراپسیکو لوژیست» یا «روانشناس فراروانی»، «اقلیم اخلاق»، «اقلیم شعور». کتاب هنر، علم فیزیک و ما بعد الطبیعه را در کنار هم بررسی می‌کند. و همچنانکه از اسمش پیداست، محتوای کتاب کوششی است در راه تلفیق ادراک علمی و ادراک هنری.

در طول سال گذشته رمان فارسی خوب نخوانده‌ام، و اگر دیگران خوانده‌اند، بهتر است از زبان آنها بشنوید. بهترین شعرهای امروز فارسی را در جمع چهارشنبه شبهای هفتگی محفل شعری خودمان شنیده‌ام. یک سال ونیم است که به همت دوستان جوانم در تهران، هر دو هفته، چهارشنبه شبها، شعرخوانی تشکیل می‌شود. ما شعر می‌خوانیم و بحث شعر می‌کنیم. بسیاری از شعرهای خوب را در آن شبها شنیده‌ام. باید از یک محقق مترجم، همه کتابخوانهای ایران تشکر کنند.

این نظر من است: دکتر جلال ستاری با ترجمه «مرچیا الیاده» و «گاستون باشلار»، گام بلندی به سوی ترجمه تحقیقی در روانشناسی و ادبیات انتقادی برداشته است. ترجمه او از «روانکاری آتش»، ترجمه‌ای است بسیار ارزنده، و ارزنده‌تر از ترجمه‌اش، مقدمه‌ای است درخشان که بر کتاب نوشته است. این مقدمه و آن ترجمه، مجبورم کرد که بروم «بوطیقای فضا»ی «گاستون باشلار» را مجدداً بخوانم، که البته به نوبه خود از کتابهای بسیار با ارزش است.

به فارسی، به مقتضای علاقه و کارم در طول سال گذشته فراوان کتاب خواندم. هفت جلد نامه‌های نیما را که تک و توك در گذشته خوانده بودم، امسال باهم خواندم. معتقدم کسانی که به تفکر اهمیت می‌دهند باید آن هفت کتاب را بخوانند. مقداری این عربی و سهروردی خوانده‌ام. هنوز نمی‌دانم این دو با ذهنم چه خواهند کرد. وقتی که اینها را می‌خواندم، منتخب مفصلی از «یونگ» را هم خواندم. در ذهنم هر سه کنار هم قرار می‌گیرند. از این بابت باید از دکتر سیروس شمیسا تشکر کرد که «با یونگ و هسه» را به‌زبانسی فوق‌العاده رسا و با اشاره به آثار «دکتر شایگان» ترجمه کرده است. امیدوارم روزی کتاب «یونگ» در باب «کیمیا» ترجمه شود. خواننده ایرانی بهتر از خواننده اروپایی آن را درک خواهد کرد.

آثاری که می‌خوانم، در انتقاد ادبی و فرهنگی، و یا ادبیات، بیشتر به کارم مربوط می‌شوند. دو کتاب از «لوسین گلدمن»، تئوریسین بزرگ ادبی - فلسفی فرانسه، بر من اثر عمیقی گذاشتند، یکی «خدای مخفی»، و دیگری «لوکاج و هایدگر». همه حوادثی که در ذهن من

توسط این آثار اتفاق می‌افتد، در تولید کارهای خودم مؤثر واقع می‌شود. کتابهایی که می‌خوانم بر تجربه‌های زندگی‌ام، پرتوهای جدید می‌اندازند. ولی مرکز هستی من، قلب من است. من با آنجا می‌اندیشم. *

۶۶/۱۱/۲۷ تهران

ساختار شعر بلند «اسماعیل»

سردبیر محترم مجله گرامی آینده:

ضمن تشکر از دوست ارجمند آقای علی باباچاهی، بابت زحمتی که برای بررسی شعر بلند «اسماعیل» اینجانب متحمل شده‌اند، از آنجا که اختلاف عمیقی بین ادراک خودم از «اسماعیل» و ادراک آقای باباچاهی می‌بینم، بی آنکه در مقام پاسخگویی به آرای ایشان برآمده باشم، این یادداشت مختصر را تقدیم می‌کنم تا خواننده خود به این اختلاف پی‌ببرد.

۱- «اسماعیل» مقدمه‌ای دارد در شش بخش کوچک - از تورات، قرآن، «کی‌یر که گور» (سه بخش) و فروغ فرخ‌زاد، که باستثنای قطعه فرخ‌زاد، همگی مربوط به ذبح اسماعیل، و در مورد تورات و «کی‌یر که گور»، ذبح اسحق توسط ابراهیم هستند. خواننده خواه موحد باشد و خواه ملحد، نمی‌تواند این نکته را در پنج قول از آن

شش قول نادیده بگیرد که ابراهیم دستور یافت پسرش را بکشد و چون تسلیم آن فرمان شد، به جای پسر، قوچی به او هدیه شد، (و من در کودکی تصاویری از این واقعه دینی - اسطوره‌ای را در کارهای شمایل‌گردانها و نقاشان مذهبی آن دوره دیده بودم)، و اسماعیل یا اسحق نجات یافت. این حادثه اثر عمیقی بر تاریخ جهان داشته‌است و یکی از جلوه‌های این اثر، در عبور تاریخی انسان از قربانی کردن انسان به سوی قربانی کردن حیوان بوده‌است، و شاید یکی از گامهایی است که انسان از آدمخواری به سوی حیوانخواری برداشته‌است. این حادثه بر من هم اثر عمیقی داشته‌است. «روزگار دوزخی آقای ایاز» (رمان بلند)، «قابلة سرزمین من» و «پدر و پسران» (قصه‌های کوتاه)، «آواز کشتگان» و «رازهای سرزمین من» (دو رمان بلند) و «تاریخ مذکر» (نقد تاریخی - اجتماعی - ادبی) از تأثیر این تلقی از ارتباط پدر و پسر بی‌بهره نبوده‌اند. رستم و سهراب صورت عینیت یافته رابطه ابراهیم و اسماعیل است و مرگ محتوم سهراب، نشانه آن است که شاید داستان رستم و سهراب به تاریخی پیش از تاریخ ابراهیم و اسماعیل تعلق دارند. گنج‌اندین آن مقدمه با آن شش بخش کوچک، از نظر من بی‌مورد نبوده است. چیزی که من انتخاب می‌کنم تا در مقدمه کتابم بگنجانم، با چیزی که من خود در آن کتاب می‌نویسم، ارتباط ساختنی اورگانیک دارد.

۲- خود شعر بلند «اسماعیل»، نه بامعیار شعر کوتاه امروز فارسی نوشته شده‌است و نه بامعیار شعر بلند امروز فارسی. شعر کوتاه امروز فارسی ترکیبی است از وزن و تصویر و مفهوم، که در جاهایی که موفق است، این سه عنصر بر هم منطبق شده‌اند. برغم اینکه خود من هم

با این تصور از شعر کوتاه، شعر کوتاه می‌گویم و ایمان کامل به آن شعرهایم دارم، عمیقاً اعتقاد دارم که حوادث عصر ما از ظرفیت این نوع شعر فراتر رفته‌اند. من انقلاب، آزادی، جنگ، اسارت و زندان، روابط اینها با یکدیگر و با سایر مضامین عمده عصر مارا، بزرگ‌تر از ظرفیت شعر کوتاه همه شعرای موفق امروز می‌دانم و به نظر من، نه شاملو، نه اخوان، نه دیگران و نه خود من، در شعرهای کوتاه همان قدرت ادای حق مطالب را پیدا نمی‌کنیم. در عین حال شعری را که چهار تسلسل تصویر می‌شوند، و یا برعکس، با در نظر گرفتن تصویر با اصطلاح موجز، چند تصویر را با چند شماره، از یکدیگر جدا جدا می‌نویسند، بی آنکه به ایجاد یک کل ساختنی اورگانیک دست یافته باشند، شاعر نمی‌دانم. شعری را که با تمامی ابعاد هستی درگیر نشود، شعر نمی‌شناسم. خستگی حاکم بر زبان و بیان و شکل شعر نیمایی، بخشی ذاتی آن زبان و بیان به علت گذشت زمان است، و بخشی دیگر به علت خستگی ناپذیری ابدی حرکت تاریخ. تجربه‌ای که من در شعر می‌کنم، با شکل‌های کلاسیک (غزل و قصیده و چهارپاره) و یا شعر به اصطلاح نیمایی، و یا با شعر بسی‌وزن کوتاه و بلند، و زبانهایی که مرا احاطه می‌کنند و من با آنها دست و پنجه نرم می‌کنم، هر چیزی را هم که به خواننده آگاه و منتقد عموماً آگاه‌تر از خواننده نداده باشد، باید این نکته را روشن کرده باشد که براهنی خستگی ناپذیری حرکت تاریخ را، از طریق تجربه‌های بی‌پایانی که می‌کند، الگوی خلقت شاعرانه می‌داند و بساط خود را هم اکنون وسط انقلاب، آزادی، جنگ، اسارت، عشق و مرگ و مضامین مشابه پهن کرده‌است.

«اسماعیل» با معیار شعر بلند امروز فارسی هم گفته نشده است. شعر بلند فارسی، از «افسانه» تا «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»، و تا شعرهای بلند دیگری که تا زمان تجربه‌های ده پانزده ساله اخیر من با شعر بلند گفته شده است، رویهم «مونوفونیک» [تک صدایی] است. يك وزن، يك بیان، يك آدم و گاهی چند آدم، ولی همگی در همان وزن و زبان و بیان. برغم اینکه من به شعرای بزرگ خودی و بیگانه همیشه احترام گذاشته‌ام، ولی آدمی نیستم که به هرچه «نرودا» و «لورکا» گفته‌اند، بگویم به‌به. من در شعر بلند به دنبال ساختنی پولی‌فونیک [چند صدایی] و سنفونیک بوده‌ام. بهمین دلیل هر کسی که عاشق گره زدن چند تصویر در يك وزن ساده یا مرکب نیمایی با بیانی نسبتاً رسا و عواطف و اندیشه‌هایی کمابیش نوباشد ولی پایش را از این ساحت محدود فراتر نگذاشته باشد، هرگز قادر به درک رازهای ساختنی «اسماعیل» نخواهد بود. از این نظر ناقد آن شعر باید به دنبال ساخت آن شعر بدود تا آن را درک کند، برای اینکه تنها با این دوییدن قادر خواهد بود فلج حاکم بر نسوج مغز و عضلات اندامش را از بین ببرد. من خود نیز در گذشته بسیار دوییده‌ام.

۳- «اسماعیل» از چهار «موومان» ساخته شده است. «موومان» اول از صفحه ۱۱ شروع و تا پایان صفحه ۳۷ ادامه می‌یابد. گرچه در مرکز این «موومان»، بخشی از بیوگرافی مرده عزیز من «اسماعیل شاهرودی» گنجانیده شده است، این «موومان» به سبب داشتن ساختنی عمقی در پشت‌سر ساخت خارجی (یعنی بیوگرافی شاهرودی)، ارتباطی مداوم و مستمر، و قطعی و لاینفک، با «اسماعیل شاهرودی» ندارد. در اینجا اسماعیل شاهرودی به سوی اسماعیل‌های دیگر سفر کرده است. سه شخصیت بر «موومان» اول حاکم هستند: من

شعر، اسماعیل شاهرودی، وهمه روشنفکران. مضمون انقلاب، مضمون موقعیت رو به تزلزل چپ استالینی و پیش‌بینی شکست محتوم آن در مقطع سرایش شعر (سال ۶۰). مضمون اسارت، مضمون کشمکش بین نسل کهنه و نسل نو، مضمون نفت و جنگ و خلیج، مضمون تقابلی آمریکا و شوروی، بخشی از مضامین این «موومان» را تشکیل می‌دهند. هر ناقدی که سطری تشبیه مانند از ساخت اسطوره‌ای بخشی از این «موومان» را بردارد و به آن کلیت بدهد، در همان گام اول درک ساخت پولیفونیک و درک سنفونیک این موومان با شکست مواجه شده است. «موومان» دوم که از صفحه ۳۸ شروع و در صفحه ۴۸ پایان می‌یابد، بظاهر رابطه اورگانیک با بخش اول ندارد، جز در نوع زبان، یعنی همان توصیف و دیالوگ «پولیفونیک». در این «موومان»، که باید طنز آمیزترین بخش شعر باشد، سرنوشت بورژوازی در رابطه با انقلاب و جنگ مطرح شده است. بادر نظر گرفتن مضمون کلی بخش اول، یعنی دودلیها، تردیدها، دردها و رنجهای قشر روشنفکر، بیان وضع بورژوازی در بخش دوم ضرورت مطلق داشت. بهمین دلیل، گرچه منتقد تصویرجوی، بناچار به ارتباط اورگانیک دست نخواهد یافت، ولی خواننده صالح اثر خواهد دانست که مضمون «موومان» دوم، عملاً در برابر «موومان» اول از يك سو، و «موومان» سوم از سوی دیگر، بصورت اورگانیک قد برافراشته است.

«موومان» سوم از صفحه ۴۹ شروع و در صفحه ۶۲ پایان می‌یابد. این چند صفحه تخصیص دارد به نسل جوانی که در خوزستان می‌جنگد. مضمون اسماعیل، و نه اسماعیل شاهرودی، درونی این بخش شده

است: اسماعیل = جوان. با در نظر گرفتن اینکه در طول هشتاد سال گذشته حقوق همه کارمندان دولت از جیب نفت خوزستان پرداخته شده شده است، با در نظر گرفتن اینکه جیب بورژوازی ایران در خارج و داخل مملکت را نفت خوزستان پر کرده است، با در نظر گرفتن اینکه خوزستان نقشی عظیم در انقلاب و کودتا و ضد کودتا، از این دیدگاه که همه چشم به درآمد نفت دوخته بودند، ایفا کرده است، با در نظر گرفتن اینکه نسل جوان، یعنی اسماعیلهای - همانهایی که همیشه از قدرت و ثروت محروم بوده اند - خوزستان را از زیر پای ارتش متجاوز عراق نجات داده اند، و در هر وجه خاك آن ولایت، يك اسماعیل به خاك افتاده است، «موومان» سوم از يك سو مکمل دو «موومان» قبلی و از سوی دیگر، بعنوان نفس جوان يك ملت، در برابر بنیادهای شکست چپ («موومان» اول) و توهمات شبانه روزی بورژوازی راجع به قدرت، سلطنت، آمریکا («موومان» دوم)، قد برافراشته است. باز هم تکلیف همه چیز ما را خوزستان تعیین خواهد کرد.

بین «موومان» سوم و «موومان» چهارم، يك لولا گنجانیده شده است که بورژوازی پایتخت، و جوان به خاك افتاده را درجایی نه خیالی، بل واقعی، در برابر هم قرار داده است، و آنها را نه از نظر بنیادهای بینشی، بل از نظر ترکیب مضامین درهم ادغام کرده است. در پایان این بخش، «تزی» پیشنهاد می شود که در اواسط بخش چهارم آنتی تز آن، و در کل کتاب «سن تز» این دو، پیشنهاد گردیده است:

نفسی مشترك بر چهره اسماعیلهای جوان می دمدم
و پیش از آنکه قوچ برسد، ابراهیم تیغ را کشیده است
و شاعری که معنای این شهادت را نداند، مرده به دنیا آمده است
(ص ۶۶)

چنین چیزی در زندگی واقعی ابراهیم و اسماعیل اتفاق نیفتاده است. در این بخش شعر اتفاق می افتد، و لسی در «موومان» چهارم، عکس آن اتفاق می افتد، چرا که اسماعیل دیگری، که ترکیبی از اسماعیلهای و سهرابهایی در برابر هم قرار گرفته، است، در حال زاییدن است، و عصر نو با آن ترکیب آغاز می شود:

اسماعیل دیگر و دیگر و دیگر
سر بروی سنگ بگذار
نترس!

قوچ عصر نو از ناکجای ناگاه عطا می شود

«موومان» چهارم از صفحه ۶۷ شروع و در پایان شعر تمام می شود. موقعیت نسل جوان، همان اسماعیلهای و سهرابهایی، در ترکیب مضامین جنگ و اسارت، و یا در جدا افتادگی آنها از یکدیگر عنوان می شود. اسماعیل زجر کشیده «موومان» اول به این جوانها می پیوندد. در اینجا اسماعیل دیگری هست. در اینجا مادری نو، اسماعیلی نو می زاید و تکلیف جدیدی بر عهده اسماعیل نو گذاشته می شود. اسماعیل يك تصویر اسطوره ای است. وقتی که ناقد به «مانور» اشاره می کند، غرق در اشتباه است. کوچکترین «مانور»ی در کار نیست، نه عرفانی، نه مذهبی. عرفان در ذات زایش شعر است. اسطوره ابراهیم و اسماعیل،

بلند، ملودی شاعرانه نیست. شعر بلند يك کمپوزیسیون است که در آن دهها ملودی اصلی و فرعی شرکت می کنند. موسیقی درونی درچنین شعری، از ترکیب موسیقایی مضامین و ابزار بیان آن مضامین، بوجود می آید. آنچه در این شعر گفته شده، بصورت دیگری قابل گفتن نبود. تصنع شکلی، از نوعی که در آهنگ مشور شعر بعضی از شعرا و یا در شعر مطمئن نیماگونه برخی دیگر دیده می شود، فاقد قدرت بیان مضامین اسماعیل هستند: «یاد گرفتم که بی تکلف کلمات را به هم نزدیک کنم.» این گفته، شیوه سراسر شعر است، و نیز صفحات ۷۳، ۷۴ و ۷۵، که شیوه اسطوره پردازی را بیان می کنند. در خود شعر، نحوه تأویل تکنیک شعر بیان شده است.

۵- يك ناقد نباید خود را در مقطع دید تاریخی اشخاصی قرار دهد که وقتی به «افسانه» رسیدند، آن را درك نکردند، چون به «بهار» عادت کرده بودند؛ به «قنوس» که رسیدند، آن را درك نکردند، چون به «افسانه» معتاد شده بودند؛ به «هوای تازه» که رسیدند، نفهمیدند چون به «قنوس» عادت کرده بودند؛ حالا که به «اسماعیل» رسیده اند، نمی توانند بفهمند، چونکه به «تولد دیگری» یا چیزهای دیگر عادت کرده اند. بازبانهای مألوف و مانوس گذشته، خواه کلاسیک گذشته و خواه نوی گذشته، حتی زبان خود من، که ناقد محترم معتقد است خود «دارای زبان خاصی» هستم، نمی توان مواقع و مواضع جدید بیان را درك کرد. این انقلاب، این جنگ، این وضع مردم و ملت ما، عمیق تر از آن هستند که شاعر در برابر آنها واکنش زبانی و بیانی از خود نشان ندهد. وقتی که معیار عوض شد، منتقد باید زانو بسزد

دینی است. شاعر به دنبال تفسیر ساختی مجدد آن اسطوره برای موقعیت تاریخی امروز است. قدرت و کشش اساطیری پایان ناپذیر رابطه ابراهیم و اسماعیل، بازسازی مجدد اساطیری آن، طوری که موقعیت عصر و نسل ما از طریق آن بازسازی روشن شود، امیدی که ما همه به نجات اسماعیل داریم و باید داشته باشیم و شکوهمندی کاری که او مکلف است انجام دهد و زنی که باید آن اسماعیل جوان را بزاید و برزانونی خود بنشانند و برای وظیفه خطیرش در آینده، که همان ساختن خود آینده است، تربیت کند، مضامین اصلی این موومان را تشکیل می دهند، و طبیعی است که عشق به زن، زبان، اسماعیل و «جان جانان جهان» در مرکز این بخش قرار گرفته باشد. بدین ترتیب، نه تنها اسطوره اسماعیل برفرد اسماعیل شاهرودی غالب شده است، بلکه اسطوره تصویری شاعر از اسماعیل بر اسطوره تاریخی پیروزی یافته است، و قدرت تفسیر پذیری پایان ناپذیر برخی اسطوره ها و قصه ها در این نکته نهفته است.

۴- ساخت اصلی و عمقی، و ساختهای فرعی، شکل های بزرگ و کوچک و مضامین اصلی و فرعی شعر بلند اسماعیل، متکی بر دریافت سنفونیک از شعر بلند است. ریتم، شعر نیست، حتی در شعر بلند، يك ملودی هم، شعر نیست. تصویر، شعر نیست. حرف شاعرانه، حتی زبان شاعرانه هم شعر نیست. کسانی که زبان را «دکور» تصاویر می دانند، ابتدایی ترین چیز را درباره شعر یاد نگرفته اند. در بعضی جاها شعر بزرگانی چون «ازرا پائونند» و «الیوت»، چنان به نثر می گراید و چنان بی تصویر و بی وزن و آهنگ است که اگر آن تکه ها را جدا از بقیه شعر مطالعه کنیم، آنها را بی ارزش خواهیم یافت. در حالیکه سهم آنها در شعر باندازه سهم جاهایی است که پر تصویر و آهنگ هستند. شعر

و بیاموزد و یا بدود تا برسد، و اگر نخواهد بیاموزد و نخواهد برسد باید رها کند، چرا که آنگاه، اسماعیل‌های جوانی که در سنج، رفسنجان، تبریز، مشهد و اصفهان و در جبهه، اسماعیل می‌خوانند و به سرنوشت خود از پایگاه اسماعیل نگاه می‌کنند، منتقد تصویر خواه و شاعر تصویر پرداز را رها خواهند کرد. آنها خواهند دید که در تصاویر بی‌عاطفه خنک، در باصطلاح ریتم‌های نیمایی و غیرنیمایی به تصنع قفل و کلید و مهر و موم شده، و در «شعر»‌هایی که در غیاب عشق و عاطفه و اندیشه انسان، و طنز - این عروس آینده شعر جهان - گفته می‌شود، انسانیت و رشک‌سته‌ای دم می‌زند که اسماعیل‌های يك ملت، تنها با برپاداشتن بنای رفیع هنری خود بر استخوان سینه آن انسانیت و رشک‌سته، می‌توانند به حیثیت مستقل هنری خود دست یابند. راقم این سطور کتاب خوانده‌تر از آن است که ناقد «اسماعیل» در چارچوب چند ترجمه از «الیوت»، «نرودا»، «لورکا» و «الکسی تولستوی» (خدا می‌داند این آخری در جمع آن بزرگان چه می‌کند!) ریشه‌های او را پیدا کند. من در این شعر، هرگز از این اشخاص متأثر نبوده‌ام. ریشه‌های «اسماعیل» را نخست باید در تجربه این ملت و زبان و بیان او جست و بعد در تجربه خود من در شعر فارسی. «کانتو»‌های ازرا پائونند، شاعر آمریکایی که شعری در هشتصد صفحه است، گاهی نریتیم دارد، نه آهنگ، نه تصویر، و نه حتی ارتباط ظاهری؛ ولی کیست منکر این نکته باشد که این شعر، بزرگ‌ترین شعر قرن بیستم شناخته می‌شود. چرا ناقد نباید تحقیق کند تا دریابد که ممکن است من از ازرا پائونند، «چارلز اولسون»، و یا از خودیهای قدیمی، «ابن عربی»

و «سهروردی» متأثر شده باشم؟

مخاطب من در اسماعیل جوانی است که برگرده‌اش بار نبوت برپاداشتن آینده از میان ویرانه‌ها گذاشته شده است. تصویرهای قراردادی، و زنده‌ای قراردادی و تکلف‌های ته‌نشین شده در شعر نوی گذشته، بازیچه‌های پیچیده‌ای هستند که او باید برای بیان درد و امید عصر خود همه آنها را کنار بزند تا رصدخانه آینده را برای دید زدن واقعیتی رنگین‌تر و متنوع‌تر از خیال همه اعصار بنا کند. «اسماعیل» چشم انتظار آن اسماعیل خواهد ماند. من از آینده، از آنچه خواهد آمد، متأثرم.*

۶۶/۱۱/۳۰ تهران

رضا براهنی

* یادداشت فوق، به سبب آنکه در آن زمان «آدینه» هنوز چاپ پاسخ‌های رسیده به نقدهای مجله را به عنوان شیوه کار در پیش نگرفته بود، چاپ نشد. مقاله آقای باباچاهی، يك ماه پیش از تاریخ فوق در «آدینه» چاپ شده بود.

برای چه می نویسید؟

– شاید برای اینکه یکی مدام به من می گوید، بنویس، و شاید او خیلی موجود قدرتمندی است. شاید این او، خود نوشته است، که خود را به من دیکته می کند و مدام می گوید اگر مرا ننویسی موی دماغت می شوم، مثل خوره به جانت می افتم، و پدرت را درمی آورم تا مرا بر روی کاغذ بیاری. در واقع این نوشته است که مرا می نویسد. باید از نوشته بپرسید که چرا براهنی را می نویسی؟

وقتی که قالی تمام شد، قالیباف حذف می شود. قالی می ماند. در این تردیدی نیست که نوشتن بهمان اندازه کار پرزحمتی است که قالی بافتن. ولی قالیباف از روی نقشه قبلی کار می کند، و وسط کار هم نقشه از پیش تعیین شده را عوض نمی کند. گرچه نوشتن هر کلمه، مثل انداختن هر گره قالی، کار پرزحمتی است، ولی کار قالیباف کم زحمت تر است، چرا که او از روی نقشه قبلی آن گره را می اندازد، ولی نویسنده

شاید دهها بار يك كلمه را بنویسد و باز هم آن كلمه، يك گسره عوضی و یارنگک ناجور باشد. ولی او هم باید نوشته را طوری بنویسد که پس از اتمام، خود او کاملاً قابل حذف باشد. نوشته‌ای کامل است که از نویسنده‌اش کاملاً مستقل شده باشد، و هر موجودی، موقعی مستقل است که کاملاً طبیعی باشد، ولی برای آنکه آن نوشته طبیعی باشد، لازم است که نوشته حاصل يك عشق بین نویسنده و نوشته بوده باشد. و گرچه نوشته باید کاملاً طبیعی باشد، تولد آن صورت دیگری دارد. هر کسی که موقع نوشتن يك نوشته عاشق آن نباشد - و یا اگر در واقع معاشقه‌ای کامل بین نویسنده و نوشته وجود نداشته باشد - نتیجه کار محصول ناقصی خواهد بود: یا کار تصنعی خواهد بود و یا باصطلاح «ادبی» خواهد بود. من نمی‌نویسم تا «ادبیات» نوشته باشم. می‌نویسم چون زندگی می‌کنم. کسی که ادبیات می‌نویسد، مثلاً قصیده به سبک فرخی می‌گوید و یا کتابی را تحشیه می‌کند، از همان بدو زندگی خود کشی کرده است. حتی در تیره و تارترین لحظات زندگی هم فکر خود کشی به ذهن من راه نیافته است، چرا که نوشتن آن را معنی دار کرده است. نوشته من به من جهت داده است. نه مقالات من راجع به حافظ، محصول تحقیق است، نه «رسالة شعر عاشقانه» و نه «رازهای سرزمین من». بین تحقیق و تفکر، فرق از زمین تا آسمان است. نویسنده و نوشته، علاوه بر عشق و معشوق بودن، رابطه‌ای از فکر ایجاد می‌کنند. این فکر به سوی جهان پرتاب شده است. همه نوشته‌های واقعی چنین هستند: محصول زایمان غیرطبیعی، مثل تولد رستم، بزرگترین شخصیت شعری ما، مثل تولد عیسی مسیح. این نوع تولد غیرطبیعی، بنیاد طبیعی

دیگر را می‌گذارد. عشق من به خضر، رسولی که هزاران سال زیسته است، از علاقه عمیق و سوزان من به تولدهای غیرطبیعی و زندگیهای غیرطبیعی سرچشمه می‌گیرد. ولی هیچ موجودی طبیعی‌تر از خضر نیست. نیاز من به هزاره‌ها کمتر از نیاز خضر نیست. از این بابت من شخصیت شقه شده‌ای هستم و بر روی صحنه، هم نقش رستم را بازی می‌کنم هم نقش سهراب را، درحالی که هر دو در آن واحد به جان هم افتاده‌اند، سهرابی گذرا در حال دست به یخه شدن بارستمی خضری. با این فرق که خضر ماندگارتر از رستم و سهراب است. طرف عمر ابدی دارد.

و این همه محصول فکر است. نویسنده برای این می‌نویسد که نوشتن، فکراست، و من درون آن فکر هستم.

يك بار، در پاییز، سالها پیش از این، بالای تپه‌ای، کلاه‌زنی را باد برد. من، باد و موها و برگها و کلاه و صورت زن را تکه تکه در هوا می‌دیدم. دويدم دنبال کلاه. باد کلاه را می‌برد، من هم دنبال باد و کلاه می‌رفتم. تا اینکه کلاه را بالاخره شکار کردم. فکر کردم چقدر زن از پس گرفتن کلاهش خوشحال خواهد شد. ولی وقتی که رسیدم بالای تپه، زن رفته بود. کلاه را گذاشتم روی سر خودم. و ناگهان سرم آتش گرفت. و باور کنید سرم در زیر کلاه می‌سوخت. می‌دویدم این‌ور و آن‌ور، و فریاد می‌زدم: «جنون! جنون!» من از روزی شروع به نوشتن کردم که آن کلاه را سرم گذاشتم. برای چه می‌نویسم؟ برای اینکه کلاه سرم رفته است.

چو باز گشتم از آن دره‌ها و صحرا،
کلاه دستم بود
— که بود مظهر گیسو و باد و پیروزی —
و گفتم: «آه،

چرا نه؟

چه عیب دارد؟

هان؟»

و نیز گفتم: «شاید ...»

و نیز گفتم:

«آخر چه عیب دارد؟

باید...»

کلاه دستم بود
و هر چه گشتم و گشتم نبود رد زن بی کلاه در منظر
و گیسوان پراکنده نیز غایب بود
و باد یکسره خوابیده بود
به یادگار همین یک کلاه باهن ماند

و بعد،

نگاه کردم و دیدم کلاه زیبایی است

گذاشتم به سرم

سر برهنه همیشه کلاه می‌خواهد

کشیدمش پایین

که تا رسید به میزان چشم و ابروها

و ناگهان

سرم آتش گرفت،

سوخت سرم

دهان توپ مگر بود آن زنانه کلاه؟

چه سر نوشت غریبی!

چه سر نوشت غریبی!

برایم از همه دیدارها، چه کم، چه زیاد،
به یادگار، خدا حافظی فقط مانده است

به تپه‌ای که بر آن سلطه داشت دست‌خزان

و برگ باطل تقویم بود

و سکه، سکه از رنگ و رونق افتاده

به روی خاک غم‌آکنده، در پریشانی،

ر بود باد خزانی

کلاه یک زن زیبای آفتابی را

ر بود باد و پراکندگیسوانش را

دویدم از بی باد و کلاه،

می‌گفتم:

چو باز گردم و بینم دوباره سیمایش

بگویمش که: «چرا نه؟

چه عیب دارد؟

هان؟»

دویدم از سر پرچین گل سراسیمه
و داد می زدم :

« ای عاقلان،

نگاه! نگاه!

جنون دوباره در آفاق آفتابی شد

از این کلاه!

جنون! جنون دوباره،

نگاه! آه، نگاه! »

چه سر نوشت غریبی!

برایم از همه دیدارها، چه کم، چه زیاد،

به یادگار همین چیزها فقط مانده است

۶۶/۱۰/۱۵

دیباچه شعر عاشقانه

(۱)

مقدمه «بیا کنار پنجره»

«بیا کنار پنجره» می توانست مجموعه ای باشد سه برابر مجموعه حاضر. از حدود پنجاه شعر تغزلی که در سال ۶۶، با انفجاری از دود و اضطراب و غم و شور و شادی بر روی کاغذ جاری شد، بیش از دوسومش را کنار گذاشتم. چه فایده که آدم زخمهایش را به رؤیت خلاق برساند؟ همیشه هم ضرورت ندارد آنچه را که ما درون خود یا درون دیگران تماشا می کنیم به معرض تماشا بگذاریم. کسی که سوخت، سوخته است. مولوی گفته است که شعرش فقط رنگ خونش را نشان می دهد و نه خونش را. گرچه مولوی شدن برای خیل شاعران جدی ما بسیار دشوار بوده است، ولی شعر همه شاعران جدی مصداق همان تعبیر خون و رنگ خون مولوی است.

این سخن بسیاری از موافقان و معاندان را که فلانی برغم داشتن شعرهای اجتماعی، ذاتاً شاعری تغزلی است، نه به عنوان انتقادی ناروا، بل به عنوان حقیقتی مبرهن، سالها است پذیرفته‌ام. دیگر آموخته‌ام که تا چیزی از درون مرا به سوی شعر پرتاب نکرده‌است، شعر نگویم. شاید درونی بزرگ‌تر از درون من به من ابلاغ شعر می‌کند. شاید هم نه؛ حتماً. در آن لحظه ابلاغ، من سراسر شعرم، حتی اگر کلمه‌ای بر زبان نیارم. دردهایی داشته‌ام که گاهی خواسته‌ام قلبم را با دندانهایم پاره پاره کنم. ولی گفته‌ام خاموش! خاموش! صبر! صبر! و به درونم گفته‌ام به من صفای روانم را ابلاغ کن، نه ناروایی درد پاره پاره کننده را. پاداشم را گرفته‌ام؟

من بسیار سحر خیزم. يك ماهی پس از چاپ قطعه «بیا کنار پنجره» در مجله آدینه، صبح زود زنگ در را زدند. حتی طلبکار و ژاندارم و پلیس هم در آن ساعت سراغ آدم نمی‌آیند. صدای زانۀ جوانی از پشت در گفت: «لطفاً بیایید دم در!» رفتم، در را باز کردم. دم در دختر هفده یا هجده ساله‌ای ایستاده بود، صورت بیضی سفیدش با چشمهای میشی زیبا و درشت و درخشانش در حصار روسری سفیدش. چندشاخه مریم و گلایل دستش بود. گلها را داد دست من. گفت: «بیا کنار پنجره!» و رفت. همین.

پاداشم را گرفته‌ام؟ نمی‌دانم.

یکی دو شعر این مجموعه و شعر «رؤیا»، که خطاب به سهراب سپهری است و در پایان کتاب آمده، بیشتر با تفکر سروکار دارد. بقیه، در حوزه تغزل قرار دارد. و حوزه تغزل از دیدگاه من، حوزه موسیقی،

ضرب، تحرك، عاطفه، تصویر و جهانهای ناهشیار است، و تفکری هم اگر هست در ارتباط با این عناصر است. و اینگونه شعری استقلال خود را از ادبیات کسب کرده است و یا بکلی مقوله‌ای جدا از ادبیات است و کلمات چنان به روان آدمی آغشته است که هرگز نمی‌توان به معنای محتوایی آنها اندیشید، بلکه باید کل شعر را بعنوان يك نظام واحد متشکل از همه عناصر، ولی غیر قابل ترجمه به یکی از آن عناصر، ادراک کرد. تمایل به ترکیب موسیقایی در شعر، به معنای آن چیز عمیق درونی است که اجزا را از چشم پنهان می‌کند تا کل را بعنوان يك پدیده مستقل و کامل ارائه دهد. شعر تغزلی بدون این موسیقی درون و برون منطبق بر هم وجدایی ناپذیر از هم، تصور ناپذیر است، و موسیقی برون هم گرچه ضرورتاً همیشه وزن قراردادی - خواه از نوع عروض سنتی و خواه عروض نیمایی در معنای متوسع آن - نیست، در کتاب حاضر بیشتر از همان عروض نیمایی، باضافه سایر وسایل و ابزار موسیقی به دست آمده است - طوری که این کتاب فاقد بی‌وزنی است، ولی وزن در خدمت بیان شعری نیست، ذاتی آن است، همانطور که قامت ایستاده آدمی ذاتی اوست و نه زیور او، و این نوع ذاتی دیدن وزن در شعر عاشقانه (وزن در معنای موسیقی و نه انواع عروضی آن) بخش اعظم شعر بسی‌وزن را، نه بعنوان غیر شعر، بلکه بعنوان پیش‌شعر قلمداد می‌کند که نهایتاً تقدیم شاعران متبحر در موسیقی که در آینده خواهند آمد، خواهد شد، نه برای اینکه اشتباهی آنها را کور کند، بلکه برای آنکه آنها را برای غذای اصلی که همان شعر تغزلی موسیقایی است، آماده کند. بخش اعظم شعر جوان، و شعر پابسن گذاشته‌هایی که شعر

این سخن بسیاری از موافقان و معاندان را که فلانی برغم داشتن شعرهای اجتماعی، ذاتاً شاعری تغزلی است، نه به عنوان انتقادی ناروا، بل به عنوان حقیقتی مبرهن، سالها است پذیرفته‌ام. دیگر آموخته‌ام که تا چیزی از درون مرا به سوی شعر پرتاب نکرده‌است، شعر نگویم. شاید درونی بزرگ‌تر از درون من به من ابلاغ شعر می‌کند. شاید هم نه؛ حتماً. در آن لحظه ابلاغ، من سراسر شعرم، حتی اگر کلمه‌ای بر زبان نیارم. دردهایی داشته‌ام که گاهی خواسته‌ام قلبم را با دندانهایم پاره پاره کنم. ولی گفته‌ام خاموش! خاموش! صبر! صبر! و به درونم گفته‌ام به من صفای روانم را ابلاغ کن، نه ناروایی درد پاره پاره کننده را. پاداشم را گرفته‌ام؟

من بسیار سحر خیزم. يك ماهی پس از چاپ قطعه «بیا کنار پنجره» در مجله آدینه، صبح زود زنگ در را زدند. حتی طلبکار و ژاندارم و پلیس هم در آن ساعت سراغ آدم نمی‌آیند. صدای زانۀ جوانی از پشت در گفت: «لطفاً بیایید دم در!» رفتم، در را باز کردم. دم در دختر هفده یا هجده ساله‌ای ایستاده بود، صورت بیضی سفیدش با چشمهای میشی زیبا و درشت و درخشانش در حصار روسری سفیدش. چندشاخه مریم و گلایل دستش بود. گلها را داد دست من. گفت: «بیا کنار پنجره!» و رفت. همین.

پاداشم را گرفته‌ام؟ نمی‌دانم.

یکی دو شعر این مجموعه و شعر «رؤیا»، که خطاب به سهراب سپهری است و در پایان کتاب آمده، بیشتر با تفکر سروکار دارد. بقیه، در حوزه تغزل قرار دارد. و حوزه تغزل از دیدگاه من، حوزه موسیقی،

این سخن بسیاری از موافقان و معاندان را که فلانی برغم داشتن شعرهای اجتماعی، ذاتاً شاعری تغزلی است، نه به عنوان انتقادی ناروا، بل به عنوان حقیقتی مبرهن، سالها است پذیرفته‌ام. دیگر آموخته‌ام که تا چیزی از درون مرا به سوی شعر پرتاب نکرده‌است، شعر نگویم. شاید درونی بزرگ‌تر از درون من به من ابلاغ شعر می‌کند. شاید هم نه؛ حتماً. در آن لحظه ابلاغ، من سراسر شعرم، حتی اگر کلمه‌ای بر زبان نیارم. دردهایی داشته‌ام که گاهی خواسته‌ام قلبم را با دندانهایم پاره پاره کنم. ولی گفته‌ام خاموش! خاموش! صبر! صبر! و به درونم گفته‌ام به من صفای روانم را ابلاغ کن، نه ناروایی درد پاره پاره کننده را. پاداشم را گرفته‌ام؟

من بسیار سحر خیزم. يك ماهی پس از چاپ قطعه «بیا کنار پنجره» در مجله آدینه، صبح زود زنگ در را زدند. حتی طلبکار و ژاندارم و پلیس هم در آن ساعت سراغ آدم نمی‌آیند. صدای زانۀ جوانی از پشت در گفت: «لطفاً بیایید دم در!» رفتم، در را باز کردم. دم در دختر هفده یا هجده ساله‌ای ایستاده بود، صورت بیضی سفیدش با چشمهای میشی زیبا و درشت و درخشانش در حصار روسری سفیدش. چندشاخه مریم و گلایل دستش بود. گلها را داد دست من. گفت: «بیا کنار پنجره!» و رفت. همین.

پاداشم را گرفته‌ام؟ نمی‌دانم.

یکی دو شعر این مجموعه و شعر «رؤیا»، که خطاب به سهراب سپهری است و در پایان کتاب آمده، بیشتر با تفکر سروکار دارد. بقیه، در حوزه تغزل قرار دارد. و حوزه تغزل از دیدگاه من، حوزه موسیقی،

را در سن پیشرفته‌ای جدی گرفته‌اند، پیش-شعر است، و نه شعر، و گفتنش آنقدر ساده‌است که نگفتنش اولی است. با این همه بر ما است که در برابر هر تجربه جدی شعری و کلامی - خواه در حوزه پیش-شعر و خواه در حوزه شعر سرفرود آریم - و با فروتنی تمام - ونفسهای تازه را، در صورتیکه گمان می‌کنیم جدی هستند و از کیفیتی ادغام‌پذیر در کل نفس شعر برخوردارند، از طریق ناهشیاری که کل نفسها را در برمی‌گیرد، ذاتی خود کنیم.

آیا پاداشی از این بابت خواهیم گرفت؟ شعر پاداش شعر است.

۶۷/۶/۱۲

دیباچه شعر عاشقانه

(۲)

مقدمه « یار خوش چیزی ست »

شعر عاشقانه، شعری است که زبان را چنان تسخیر می‌کند که انگار علاوه بر حدوث زبان، چیز دیگری نیز در زبان حادث شده‌است. در صورتیکه اگر زبان نباشد، شعر نیست، نتیجتاً شاعر هم نیست، و طبعاً عشق هم نیست: « دوست چون هرگز نباید در وطن - عاشقان را بی‌وطن باید شدن » (عطار). پس، شاعری که عاشق است، یعنی شعر عاشقانه می‌گوید، حتی از حرف زدن درباره عشق درمی‌گذرد، چرا که شعری که درباره عشق باشد، شعری است که براه افتاده تا شعر عاشقانه شود، ولی هنوز به آنجا نرسیده‌است. شعر عاشقانه مقوله دیگری است بمراتب معتبرتر. (این گفته هرگز بمعنای آن نیست که تمامی شعرهای این دفتر از نوع دومند و نه از نوع اول. راقم این سطور توضیح

می‌دهد، توجیه نمی‌کند.) شعری واقعاً شعر عاشقانه است که از وقوف به عشق در گذشته باشد و در آن سوی وقوف، در نامعلومی به پهنای فایدا، پیاده شده باشد. به همین دلیل شعر عاشقانه را به دو قسمت می‌کنیم:

۱- شعر عاشقانه‌ای که دربارهٔ عشق است، ۲- و، شعر عاشقانه‌ای که سه عشق است، و به همین دلیل شعراست، و به همین دلیل، شاعر، شاعرتر است، چرا که از تأثیرات آشکار و پنهان عشق یکی هم این است که شاعر را شاعرتر می‌کند: «عمرها بر طبل عشق آن صنم - ان فی موتی حیاتی می‌زنم» (مولوی).

ولی ویژگی چنین شعر عاشقانه‌ای چیست؟ ویژگی شعر عاشقانه، همان ویژگی شعراست در اوج. پس، اگر دربارهٔ شعر عاشقانه حرف می‌زنیم، راجع به عالی‌ترین نوع شعر حرف می‌زنیم.

خلاصه می‌گوییم و باپوزش از خواننده از بابت استفاده از يك کلمهٔ فرنگی - آن هم در صدر مطلبی راجع به شعر عاشقانه، که از زمان «معروفی» در هزار و صد سال پیش (عقل جدا شد ز من که یار جدا شد) تا به امروز، هزاران نمونهٔ زیبای آن در زبان فارسی گفته شده است - که:

ما يك نفر داریم که شعر می‌گوید، یعنی شاعر، اسم او را بگذاریم «سوژه» در معنای فاعلی آن. يك موضوع داریم به نام عشق، اسم آن را هم بگذاریم «سوژه» در معنای موضوعی آن. و ابزاری هم داریم، که چیزی جز زبان نیست، که همیشه به سبب ماهیت شعر که از کلمات

ساخته شده، موضوع شعر بوده است، یعنی يك «سوژه» دیگر. عشق به همان اندازه موضوع عاشق است که شعر موضوع زبان. شاعر عاشق عشق خود را غرق در معشوق زبان یعنی شعر می‌کند. شعر عاشقانه شعری است که در آن، این سه «سوژه»، بصورتی لاینفک، درهم ادغام شده باشند، طوری که مای خواننده یا شنونده نتوانیم بگوییم شاعر این‌ور، و عشق آن‌ور، عشق این‌ور، و زبان آن‌ور. و یا شعر این‌ور، و شاعر آن‌ور. و از هر طرف که برویم به سه گوش این مثلث در يك گوش برسیم. جدایی نبینیم. شعر عاشقانه، شعری است که در آن کلمات جدایی‌پذیر از هم نباشند، یعنی در آن يك عنصر را بدون تصور آن دو عنصر دیگر نتوانیم تصور کنیم، چرا که هیچ چیز زیباتر از خلوت عشق نیست، و خلوت عشق جدایی‌ناپذیری مطلق و بی‌نهایت می‌طلبد.

با عرض پوزش از ارائهٔ مسائل فنی در صدر چیزی سراسر غیرفنی و ضدفنی، یعنی عشق، چند جملهٔ دیگر نیز بناگزیس اضافه می‌کنم: اگر آن سه «سوژه»، عناصر جدایی‌ناپذیر این نوع شعر عاشقانه را تشکیل می‌دهند، پنج رکن اساسی در ترکیب بافت درونی آن سه «سوژه»، توأمان، غرق در یکدیگر، شرکت می‌کنند: تصویر، اندیشه، احساس، وزن، کلمه. در واقع در شعر، همهٔ رکنهای این ارکان خمسه، يك رکن است: زبان. ولی زبان در شعر، اول تجزیه می‌شود و بعد ترکیب. در تجزیه از مرکز به بیرون حرکت می‌کند: پرتابی از خویش به بیرون خویش، در زمان، با حالتی از «در زمانی». زبان خود را لحظه به لحظه

بدرخشید سحر - وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد» (حافظ) .
کوچکترین عنصر کلامی این شعر، یعنی «وه»، به همان اندازه در کل ساختار شعر ایفای نقش می کند که دو شخصیت بزرگ افسانه‌ای خاورمیانه، یعنی لیلی و مجنون. انگار اگر «وه» نباشد، شعری درکار نخواهد بود. «وه» از درون زبان، آن سوی زبان رایبان می کند. وقتی فرخزاد می گوید: «من از تو می مردم - اما تو زندگانی من بودی»، «از» به همان اندازه «تو» و «من» اهمیت پیدا می کند. این «از»، «از» تصویری، عاطفی، فکری، ریتمیک و کلامی است. این «از»، درجاء، به دور خود و به دور کل شعر می چرخد. وقتی که فرخزاد می گوید:

بعد از تو ما به هم خیانت کردیم

بعد از تو ما تمام یادگیری ها را

با تکه های سرب، و با قطره های منفجر شده خون

از گیجگاههای گج گرفته دیوارهای کوچه زدودیم.

آن «گیجگاههای گج گرفته دیوارها» فقط تصویر نیست، احساس، اندیشه، و ریتم و تصویر و کلمه باهم است. انگار همه روی هم میخکوب شده اند، و همه باهم، دورهم، می چرخند. از گذشتگان مولوی، در دیوان شمس، و حافظ، غالباً اینطورند. در عصر ما، گهگاه نیما و اخوان و شاملو، و گهگاه آتشی و رؤیائی و یکی دو تن دیگر، از این بابت الگو هستند. مسئله این است: جان شاعر موقع شعر گفتن در چه جهتی منقلب شده است.

يك خرده موضوع دیگر که باید در این «دیباجه»، یا «هرچه»، بگویم، این است: شاعر نباید شعرش را بگوید. باید بگذارد که شعر،

در برابر آفتاب زمان می چیند. زبان باحرکت دربرابر آفتاب به چیزهای مختلف تجزیه می شود. فاعل، فعل، مفعول، گذشته، امروز، آینده، و غیره. ولی درترکیب، زبان خود آفتاب می شود. زبان در شعر، معاصر آفتاب می شود. زبان، در تجزیه می شود تصویر، اندیشه، احساس، ریتم، کلمه، ولی در ترکیب می شود معاصر آفتاب، «هم زمانی» آفتاب پیدا می کند. تصویر تنها، اندیشه تنها، احساس تنها، ریتم تنها و کلمه تنها، شعر نیست. این پنج تن باید بصورت تفکیک ناپذیر، بسی آنکه لحظه ای از هم جدا و دور شوند و فاصله ای در زمان و مکان پیدا کنند، درهم ادغام شوند. با ادغام اینها، موضوع شکل و محتوا، بعنوان بحث شعر و شاعری و بحث نقد و انتقاد ادبی کهنه می شود. شعر خوب از این بحثها فراتر می رود. شعر خوب ترکیب این پنج تن را ارائه می دهد، نه تجزیه آنها را. اگر با میزان شکل و محتوا به مقوله شعر نگاه کنیم، در واقع می خواهیم با دید تجزیه به شعر نگاه کرده باشیم. شعر خوب، نه تصویر تنها را برخ می کشد، نه مفهوم تنها را - خواه فکری و خواه عاطفی - نه ریتم تنها را، و نه کلمه تنها را. شعر خوب از خلال این مجموعه، در آن سوی این مجموعه، ناگهان، و مستقل از تك تك اجزای این مجموعه، بنحوی بازگشت ناپذیر به گذشته محتوایی و ریتمیک عنصر تنهای محتوا و عنصر تنهای ریتم، حادث می شود. شعر خوب فضا را باز می کند، و خود را مستقلاً، بعنوان يك موجود حی و حاضر، در برابر می نشاند. در چنین شعری، وقتی، فرضاً، تصویر آمد، اندیشه و احساس و وزن و کلمه هم آمده اند، وقتی، فرضاً، وزن آمد، کلمه و تصویر و اندیشه و احساس هم آمده اند: «برقی از منزل لیلی

اورا بگوید. چرا که خود شعر، شاعر بزرگ‌تر است و در پشت سر شاعری نشسته است که شعرش را، باصطلاح، می‌گوید. آن شاعر پشت سر، مهم‌تر از این شاعر پیش‌روست. در واقع صورت نوعی شاعر، اوست. و شاعری که قلم بدست گرفته تا گفته‌های او را بگوید، صورت صورتی اوست. شمس پشت سر مولوی، پیرمغان پشت سر حافظ، اوست. کاتب واقعی اوست، شعرا همه مکتوب اویند. ولی در پشت سر شمس و پیرمغان و خضر و «دئونیزوس» (خدای شعر اشرافی یونان کهن)، و در پشت سر، و در عمق همه شاعران جهان، جان زنانه هستی می‌جوشد و شعر را بر آنان می‌گوید، بر آنان می‌خواند، آن کاتبه، همه است، و همه‌ی اول است.

در این مجموعه شعر، هر چیزی که گفته‌ی من باشد، درباره‌ی عشق، و هر چیزی که بر من گفته شده باشد، عشق است. شعر «اسفندیار، شاید» در این مجموعه، بر من گفته شده است، بر من خوانده شده است. در این مجموعه، هر شعری که شبیه آن باشد، عشق است، و آن دیگرها درباره‌ی عشق. اما یار خوش چیزیست، همیشه. و باقی حرف است.

تهران - ۶۸/۴/۳۰

تکمله‌ای بر «دیباچه»:

درون یکایک ما - چه زن و مرد - دلدادۀ عمقی ما نشسته است. آن دلدادۀ عمقی، جان زنانه جهان است. وظیفۀ شاعر عاشق و نیز هر هنرمندی، سرسپردن به آن دلدادۀ عمقی است. با او چون و چرا و صلاح و مشورت نمی‌توان کرد. تسلیم او که شدیم، ره‌ها شده‌ایم.

هرچه تسلیم‌تر، آزادتر. تقرب به خلقت، تقرب به آن دلدادۀ عمقی است. اگر پشت به او بکنیم، عقل مصلحت‌گرا دمار از روزگارمان درمی‌آورد، طوری که انگار تاوان تمرد خود را می‌پردازیم. هم پادشاهای آن تسلیم شش‌دانگ گونه‌گون است، هم تاوانهای تمرد نسبت به دلدادۀ عمقی و گرویدن به مکتب عقل مصلحت‌گرا.

بدترین کیفر این است که دلدادۀ عمقی درهایش را بر روی ما می‌بندد و ما را نسبت به خود غرق در نسیان می‌کند، و ما یادمان می‌رود او کیست. خلاء خلاقیت شاعر از این نسیان ناشی می‌شود. و بهترین پاداش، شعری است که عشق است. او می‌گوید، مرا از هیچ بیافرین، از هیچ، نه از داده‌های این و آن، بلکه ناگهان و غافلگیرانه مرا بیافرین، و از هیچ. یک همه، یک همه، از هیچ. کاتبۀ عمقی ما اوست. آیا در پاره‌ای از این شعرها، شایسته‌ی خطاب او بوده‌ام؟ نمی‌دانم. داوری هم با اوست.

تهران - ۶۸/۵/۳۰

اثر شاهنامه بر من

شاهنامه و تاریخ بیهقی، دو کتابی هستند که بررمان‌های من اثر مستقیم داشته‌اند. در «روزگار دوزخی آقای ایاز» من از محلی صحبت می‌کنم که هم تهران امروز است، هم بلخ و توس و سمرقند و بخارا، و بطور کلی بلاد خراسان دیروز. رمان من در شهری که ترکیبی از این شهرهاست اتفاق می‌افتد. من خصائص بغداد و تبریز را هم بر این ترکیب افزوده‌ام. در آغاز کتاب، در «قول کاتب» می‌نویسم که «روزگار دوزخی آقای ایاز» را کاتب نخستین، یعنی ابوالفضل بیهقی به من سپرده‌است. کتاب از سینه او به سینه من منتقل شده است. «روزگار دوزخی آقای ایاز» بخشی دارد که باید آن را رؤیای شاهان نامید. در واقع خوابهای واقعی پادشاهان ایران، تعبیری قصه‌ای پیدا می‌کنند. در واقع در کشوری شاه‌زده، هر کسی شاهنامه خودش را می‌نویسد. «بوف کسور»، شاهنامه صادق هدایت است. ساختارهای سهرابی -

اسفندیاری - سیاوشی بر آن حاکمیت دارند. شاهنامه شناسنامه روابط درونی آدمها، درخانواده، در جامعه، در تاریخ، درافسانه و دراسطوره است. در «روزگار دوزخی آقای ایاز» این روابط درونی تر شده‌اند، به اعتبار ساختار رمان. ولی این تأثیرها، تنها تأثیرها نیستند. هر رمانی حکمت سینهٔ يك ملت است. توضیحش در این مختصر نمی‌گنجد.

اثر شاهنامه بر «رازهای سرزمین من» مستقیم‌تر بوده است. حسین میرزا، دنبال تهمنه است. خلاصه‌ای از زندگی رستم، بخشی از شناسنامه اوست. پدرها پسرهایشان را تمیز می‌دهند، ولی تنها برای آنکه آنها را به دم تیغ سپرده‌اند. در شاهنامه از سرنوشت تهمنه خیلی کم صحبت شده است. «رازهای سرزمین من» جست‌وجو برای یافتن اوست. ما همه بخشی از جهان را از دست داده‌ایم، و هر نوشته‌ای، ما را به سوی بخش گمشده‌ای رهنمون می‌شود. شاهنامه مستقیماً با پدرسالاران شروع می‌شود. عهد عتیق نیز همانطور. زمان‌تصوری امروز ما، ما را به اعصار قبل از عهد عتیق و شاهنامه برمی‌گرداند. حوا و مریم و تهمنه، زنها بسیار مهمی هستند که از اعماقی کهن‌تر از اعصار افسانه‌ای خود، با ما رابطه برقرار می‌کنند. جهان خلاق، زیبا، شکوفان و رنگین از رحم آنها بیرون خزیده است. از این نظر ساختار شاهنامه، که نشانه‌هایی از وجود تهمنه می‌دهد، برای رمان من اهمیت اساسی داشته است. تهمنه «رازهای سرزمین من»، خواهر تهمنه شاهنامه است. شاید خود اوست. شاید قبل از اوست. شاید مادر اوست. شاید جدۀ قومی تمام اقوام شاهنامه است. ولی اگر شاهنامه فردوسی نبود، اگر سهراب برای کشته شدن به دست پدرش، از شکم تهمنه فردوسی زاده

نمی‌شد، «رازهای سرزمین من» آسیبی ساختاری می‌دید که جبران‌ناپذیر بود. نوری از ظلمات جهان ابتدایی، که نوری مؤنث است، پیش تاریخها و تاریخها را درمی‌نوردد و به عصر ما می‌رسد، به همان صورت که هزاره‌ای پیش به فردوسی رسید. آن نور مؤنث، زن اثری بوف کور هم بود. بزرگداشت فردوسی باید بزرگداشت میلاد رستم، سهراب، اسفندیار، سیاوش، از رحم تهمنه، این مادر همه آفاق جوان، باشد. نامش فرقی نمی‌کند. من نام بهار رامی‌عادگاه تهمنه و رستم و سهراب می‌دانم. بگذارید خوش‌بین بمیرم!

۱۰/۹/۶۹ - تهران

فهرست موضوعی
«طلای دور هس»

I	II
ابجکت پ ۴۹	آب ۱۹۲۰
اثر شاهنامه بر من ۲۰۶۹	آتابای و کوتاه گویی طبیعی او ۱۲۱۲
اثر شاهنامه بر «رازهای سرزمین من» ۲۰۷۰	آشتی و اصالت محتوا ۱۱۴۰
اثر شعر گذشته در شعر امروز فارسی ۵۸۹	آشتی و تأثیر اخوان ۱۱۵۵
احمدی و شعر او ۱۲۵۹، ۱۲۶۳، ۱۲۶۵	آشتی و تأثیر شاملو ۱۱۵۵
اختیار و مسئولیت ۲۱۲	آشتی و تأثیر نادرپور ۱۱۵۵
اخوان / اسطوره پ ۴۷	آشتی و تأثیر نیما ۱۱۵۶
اخوان شاعر عشق نیست ۱۰۳۸، ۱۰۳۹	آشتی و زبان او ۱۱۶۴
۱۰۴۰	آثار ادبی جنگ دوم جهانی ۱۸۲۷
اخوان و سه منبع اساسی زبان او ۱۰۰۷	«آرش کمانگیر» کسرانی ۱۱۲۳
اخوان و طنز ۱۰۲۲	آرمونی ۷۲۲، ۷۲۳، ۱۷۱۶
ادبیات ۷۵۹	«آزاد» و دو ژست مختلف ۱۱۷۸
ادبیات آذربایجان ۱۸۲۴	آغاز حادثه آفرینش شعر ۹۳
ادبیات رسمی ۴۵۹	آغاز نامیدن ۴۹
ادبیات رسمی و ادبیات غیررسمی ۴۵۷، ۴۸۷	آفرینش شعر به مثابه اسطوره سازی پ ۱۲۲
ادبیات / رنه ولک / آستن وارن ۱۶۶، ۱۶۷	آکمه ایسم / مکتب ۱۶۵۱
ادبیات زیرزمینی در شوروی ۱۶۴۸	آنیمیزم پ ۵۰
ادبیات غیر رسمی ۴۶۶	آینده شعر معاصر ۱۸۰۶
ادبیات و تحولات ۱۷۴۰	«آینده» و آشتی با جنون ۹۴۲
ارمنی بودن ۱۶۴۲، ۱۶۴۳	«آیه های زمینی» از فروغ فرخزاد ۲۷۳
از هر نوع شاعر یک نفر [نسخه بدل های یک	۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶
شاعر] ۱۵۱۸	
اساس شعر شفاهی گذشته ۵۶۳	

- اساس شعر عاشقانه ۳۷۷
 اساس نقد و انتقاد ۱۲۸۱
 استعاره ۴۵، ۱۱۷، پ ۱۱۸
 استعاره / شمس قیس رازی پ ۱۱۸
 استوری ۱۹۵۳
 اسطوره ۴۵، پ ۴۷، ۶۳، ۱۲۲، ۵۸۹، ۸۰۲
 اسطوره / اودین ۶۳
 اسطوره چیست؟ ۱۶۷۰
 اسطوره‌ساز / شاعر ۵۳
 اسطوره / شاملو ۱۶۶۱
 اسطوره‌های اصلی / لوی اشتروس ۱۶۶۹
 اشتباه نیما در مورد قدمت وزن وقافیه پ ۶۵۰
 اصالت ایرانی ۱۶۹۷
 اعمال اربعه در هوای تازه / شاملو ۸۷۵
 التزام شعر ۵۸۷
 التزام نثر ۵۸۷
 الهام پ ۱۰۲، ۱۵۴
 الهام و کشف ۱۰۱، ۱۱۱
 الیوت و ما ۵۰۷، ۵۱۵
 امتیاز کار نیما ۵۹۳
 اندیشه / انواع ۱۴۹
 اندیشه تکه تکه ۱۳۷۰
 انسان و شیء ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲
 انفجار شعر معاصر ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱
 ۱۲۹۳، ۱۲۹۲
 انواع شعر بی وزن ۱۸۱۵
 انیمیشن پ ۵۰
 اوزان شعر نیمایی ۱۸۱۸
 انوماتوبی ۸۱، پ ۸۱
 اهداف شاعران انگلیسی‌زبان از شعر آزاد
 ۹۰۳
 ایجاز ۸۰۱
 ایجاز ریاضی ۸۰۲
- ایران‌شناسان ۱۸۵۸
 ایماژیسیم ۱۶۲، ۱۴۷۴
- ب**
- بازگشت / در حدوث شعر ۵۳
 «باغ آینه» شاملو ۸۸۱
 بحران رهبری ادبیات ۱۷۵۴
 بحران رهبری شعر ۱۷۵۶
 بحران رهبری نقد ادبی ۱۸۶۸
 بحران رهبری هنرها ۱۷۲۶
 بحران مثبت ۱۸۶۹
 بدعتهای بعد از نیما ۱۱۰۵
 برای چه می نویسم / براهنی ۲۰۵۱
 «بر سنگفرش» شاملو / برداشت ۸۸۷
 بزرگترین عیب مکتب رمانتیزم ایران ۸۴۵
 بوطیقا / ادبیت ۵۶۱
 بیت ۳۹۵، ۵۴۴
 بیت / ادبیات پدرسالار و ادبیات مدرسالار
 ۵۵۳، ۵۵۴
 بیت فارسی و شعر حافظ ۵۴۳، ۵۵۴
 بیت / تعریف مسئله ۵۴۳، ۵۴۵، ۵۵۲
 بیژن الهی و تأثیر احمدی ۱۲۴۰
 بیسوادی ۱۹۶۳
- پ**
- «پائیز در زندان» اخوان ۱۰۳۱، ۱۰۳۲
 پاکی زبان در شعر شاملو ۸۶۴
 پایان غزل ۱۴۳۱، ۱۴۳۲
 پدر ۱۲۵۲
 پدرسالاری و مدرسالاری در ادبیات ۵۵۳
 پدیده حذف در ساخت عناصر شعر ۵۹۷
 پردازندگان اسطوره ۱۶۶۵
- پرسونا پ ۸۶
 پیام فلسفی در شعر ۱۴۴۹
 پیشرفت ۱۹۸۵
 پیش شعر ۱۶۸۶، ۱۶۸۷
 پیشنهادهایی برای گسترش شعر امروز و
 بارورکردن استعدادهای آینده ۱۳۰۳
- ت**
- «تا شکوفه سرخ پیراهن» شاملو ۸۸۸
 تأثیر ادبی از فروید / انواع پ ۱۸۸
 تأثیر الوار در شعر فارسی ۱۵۰۹
 تأثیر نقد ادبی بر شاعر ۵۸۲
 تألیف ادبی کلمات / اخوان ۱۷۱۸
 تألیف نواز کلمات / نیما ۱۷۱۸
 تئوری ۱۶۶۹
 تجدد ادبی ۱۴۰۷
 تجربه شاعر ۱۰۵
 تحرک شعر، تحرک نثر ۳۶۴
 ترا من چشم در راهم / نیما ۶۱۳
 ترانسندنتالیسم پ ۱۸۲
 ترجمه رمان ۱۸۶۰
 ترجمه شعر ۴۳۶، ۱۸۶۰
 ترکی ایران / زبان تبعیدی ۱۸۴۳
 ترکیب عاطفه - اندیشه ۵۵۹، ۵۶۰
 تشبیه ۴۵، ۱۱۶، پ ۱۴۰، ۱۴۱
 تصادفی بودن ترکیبها ۴۰۹
 تصویر پ ۴۴، پ ۴۵، ۱۱۳
 تصویر آنی ۱۳۸
 تصویر بزرگ پ ۱۸۷
 تصویر پراکنده ۱۳۹
 تصویر / مجرد ۱۳۸
 تصویر چیست؟ ۱۱۳، ۱۲۶
- تصویر در شعر حجم ۱۵۲۸
 تصویر در شعر کهن ۷۲۱
 تصویر ریاضی ۵۶۴
 تصویر / ژان پل سارتر پ ۱۱۳، پ ۱۱۴
 تصویر ساده ۱۳۸
 تصویر کلی از یک شاعر ۱۴۹۵
 تصویر مجرد ۱۳۹
 تصویر مجرد مختلط ۱۴۰
 تصویر مجرد مرکب ۱۳۹
 تصویر مجرد - مرکب و مجرد مختلط ۱۴۰
 تصویر مختلط ۱۳۹
 تصویر مرکب ۱۳۹
 تصویر هنری - شعری پ ۱۱۳
 تعهد / تعریف ۱۴۱۹
 تعهد / تعریف ۱۴۲۸، ۱۴۳۰
 تعهد شاعر ۷۷۱
 تعادل بین سکوت و حرکت ۴۵۵
 تغزل امروزیته ایران ۵۳۶
 تغزل دیروزیته ایران ۵۳۳
 تغزل زنانه ۵۳۴
 تفسیرهای مجرد ۱۴۴۳، ۱۴۴۸
 تقسیم ساختار زبان / نوم چامسکی ۱۹۷۱
 تکرار پ ۱۰۸
 تکلیف نویسنده در مورد جنگ ۱۸۴۸
 تکنیک ۴۵۱
 تکنیک - محتوا ۱۳۲، ۱۳۳
 تکنیک و سبک ۱۵۷
 تلخیص در شعر ۱۶۹۴
 تله کینسیس ۱۹۲۶
 تمدن اقتصادی / تضاد آن با فرهنگ معنوی
 پ ۴۸
 توازی متافوریک ۱۶۹۹
 توازی متانیمیک ۱۶۹۹

- شکل ذهنی شعر ۸۸، ۷۲۰
 شکل ذهنی صعودی شعر پ ۹۶
 شکل ذهنی ظاهری شعر ۷۳
 شکل ذهنی مختلط شعر پ ۹۷
 شکل ذهنی نزولی شعر پ ۹۷
 * شمس‌الدین محمدبن قیس‌الرازی / تشبیه
 پ ۱۶۶
 شیء (Object) پ ۴۹
 شیء و انسان ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲
 شیوهٔ اطلاع‌دهنده در ترجمهٔ شعر ۱۸۵۹
 شیوه‌های حل بحران نقد ادبی ۱۸۸۱
- ص
 صنعت / در شعر ۱۲۴
 «صلاح» ۵۱۴، ۵۱۳، ۵۰۷
 صمیمیت ۱۴۹۷
 صمیمیت شاعرانه / تعریف ۱۴۳۸
 صورت عمقی زبان ۱۸۹۲
- ط
 طبیعت و حد آن پ ۴۷
 طرق رفتار با زبان در ادبیات ۴۳۴
 طلا در مس ۱۸۱، ۲۱۱
 طنز نیستانی ۱۴۹۴
 طنز / ویژگی سوررئالیسم ۱۹۱
- ع
 عامل لحن ۴۳۱، ۴۴۳
 عرفان سپهری ۲۹۰
 عرفان شاعر ۴۳
 عرفان واقعی و زبان آن ۴۸۳
 عرفان و سوررئالیسم ۱۸۱
- شعر زبان انگلیسی ۱۳۶۸
 شعر سپانلو ۱۴۷۴
 شعر سپهری ۲۸۲، ۱۶۸۵
 شعر سپید ۸۹۷، ۸۹۸
 شعر شاملو ۸۶۳، ۸۶۴، ۱۸۷۷
 شعر شاملو، بیوگرافی اجتماع ما ۸۶۴
 شعر شاملو، قیام در برابر ظلمت ۸۶۴
 شعر شلی ۱۵۴
 شعر عاشقانه ۳۷۳، ۳۸۸، ۲۰۵۷، ۲۰۶۱
 شعر عشقی ۲۵۳
 شعر فارسی ۱۳۵۵
 شعر فدای تسلط بر زبان / اخوان ۱۷۲۰
 شعر فرخزاد / تجربی و خصوصی ۱۰۴۵
 شعر گذشتهٔ ایران ۲۳۸
 شعر م. آزاد ۱۳۱۲، ۱۳۱۴، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸
 شعر مجلسی - بزمی ۱۵۲۰
 شعر مشروطیت ۲۵۰
 شعر مینیاتوری ۷۲۱
 شعر ناب ۴۱۸، ۴۱۹
 شعر نادرپور ۳۵۷
 شعر نیستانی ۱۴۸۳، ۱۴۹۰، ۱۵۰۱، ۱۵۲۶
 شعر و اشیا ۴۱ - ۷۲
 شعر و زبان ۱۳۴۰، ۱۳۴۱
 شعر و شاعر ۷۲۶
 شعر و موسیقی ایران ۴۰۶
 شعر و نثر ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۷۰۳
 شعور برفرم ۱۳۵۰
 شکل بد - شکل خوب ۲۹۴، ۳۰۲
 شکل تکوین تصاویر ۷۳
 شکل ذهنی افقی و مضرس شعر پ ۹۶
 شکل ذهنی دایره‌ای شعر پ ۹۵
 شکل ذهنی در شعر ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۱۰۰

- شعر آتشی ۱۵۲۴
 شعر آزاد ۹۰۱
 شعر آزاد و اهداف شاعران انگلیسی زبان
 ۹۰۳
 شعر آینده / براهنی ۹۵۵
 شعر اجتماعی ۱۳۰۱، ۱۵۰۶
 شعر احساس دل ۶۲
 شعر اخوان ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵،
 ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰،
 ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵،
 ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰،
 ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵،
 ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰،
 ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴
 شعر / ارسطو پ ۱۷۳
 شعر امروز ۲۹۵، ۵۸۸
 شعر امروز آمریکا ۵۷۸، ۵۸۰
 شعر امروز، موسیقی دیروز ۱۷۳۳
 شعر بد ۱۳۳۳
 شعر براهنی ۷۲۴
 شعر بلند و شاعر ۱۳۱۸، ۱۳۱۹
 شعر بی‌وزن / انواع ۱۸۱۵
 شعر، پرتوی از شعور نبوت ۱۶۸۹
 شعر پروین اعتصامی ۲۵۲
 شعر / تصویر شاعرانه ۹۴۷، ۹۴۸
 شعر حماسی ۱۷۵
 شعر حماسی اجتماعی ۱۱۲۵
 شعر حماسی و عاصی پ ۶۷، پ ۶۸
 شعر خصوصی ۱۴۰۵، ۱۴۰۶
 شعر خوب ۱۳۴۳، ۱۴۴۴
 شعر دهخدا ۲۵۳، ۲۵۴
 شعر رؤیائی ۱۵۲۴، ۱۸۷۵
 شعر زبان آلمانی ۱۳۶۸
- پ ۸۸۷، ۸۸۸
 سوررئالیسم و عرفان ۱۸۱
 سوسیالیسم ۱۵۱۲
- ش
 شاعر ۵۷۴، ۵۷۵
 شاعران در سالهای چهل ۱۵۱۴
 شاعران زن و فروغ ۱۸۲۱
 شاعران سوررئالیست فرانسه ۱۵۳۶
 شاعران معاصر ۵۹۳، ۶۰۶
 شاعران معاصر / حرف‌نان دربارهٔ شعرشان
 ۱۳۱۱
 شاعران موج نو / عدم توفیق ۳۱۴
 شاعر بزرگ ۷۱
 شاعر جدید / تعریف ۱۴۴۰
 شاعر / راینر ماریا ریلکه ۴۴
 شاعر صمیمی / تعریف ۱۴۳۸
 شاعر / لوچی ۶۵۱
 شاعر و شعر / البوت ۵۰۸
 شاملو و الوار ۸۸۸
 شاملو و تورات ۸۸۷
 شاملو و شعر غرب ۹۰۵
 شاملو و عهد عتیق و عهد جدید ۹۱۵
 شاملو و مایاکوفسکی ۸۸۸
 شاملو و مخاطبین ۸۸۹
 شاملو و نثر قرن چهارم، پنجم و ششم ۹۰۵
 شاملو و نرودا ۸۸۷
 شاهنامه و شاملو ۱۶۵۹
 شرایط نویسندهٔ آذربایجانی ۱۸۲۹
 شعار ۱۳۰۰
 شعر ۴۹۱، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۶۱، ۵۶۵،
 ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۸۰

عروض و قافیه ۴۵

علامه‌ها و نسبت‌های شاعرانه ۵۱۷، ۵۲۴

عنصر زبان ۱۳۶۸

عوامل اساسی شعر ۷۱۹

عینیت مجدد شعر ۱۳۱۷

ف

فردیت، کلیت و حقیقت جهانی در شعر

۱۷۴، ۱۷۱

فرم ۳۶۳، ۱۴۶۷

فرم اشعار منشور / شاملو ۸۷۴

فرمالیسم اخوان ۱۰۳۷

فرم جیبست ۳۶۳، ۳۷۲

فرم در اشعار هوای تازه ۸۷۴

فرم فرهنگ ۳۷۰

فرم و زمان ۳۶۶

فرم و فرهنگ ۳۶۵

فرم و محتوا ۱۴۶۵

فروغ فرخزاد در قیاس با دیگران ۱۰۸۲

فروغ فرخزاد و استفاده از محتوای دیگران

۱۰۶۰

فروغ فرخزاد و دوران سازنده ۱۰۷۱

فروغ فرخزاد و ساختمان شعر او ۱۰۷۴

فروغ فرخزاد و شروع با شیء ۱۰۴۷

فروغ فرخزاد و شکل آرمونی ۱۰۷۶

فروغ فرخزاد و مسؤولیت ۱۰۸۰

فروغ فرخزاد و موقعیت اجتماعی - طبقاتی

۱۰۶۷

فقدان نقد ادبی ۱۸۲۲

ق

قافیه ۱۴۳۲

قافیه / نیما ۶۵۰

قالب شعر شاملو ۸۹۵

قدرت تخیل ۱۳۱

قدرت توصیف جزء به جزء / شاملو ۸۷۳

قدرت زبانی اخوانی ۱۷۰۰

قرار گرفتن در مقطع سپیده‌دم زبان ۱۹۷۸

قران ۵۷۱

قصه ساعدی ۱۳۷۳

قصه و داستان ۱۹۴۹

قصیده ۱۴۳۱، ۱۴۳۲

ک

کتابخانه م. امید ۲۶۳، ۲۶۵

کتابخانه م. امید و اسطوره ناامیدی ۲۶۶، ۲۷۲

کسرانی و پنج موضوع اساسی در شعر او

۱۱۱۷

کسرانی و قصه آرشد کمانگیر ۱۱۲۳

کسرانی و مضمون چهارده‌ساله ۱۱۱۳

کلاسی سینه ادبی / اخوان ۱۶۸۷

کلمات شعر ۱۳۱۷

کمپوزیسیون ۵۷۲

گ

گذشته ما ۱۹۳۷

گفتن و نشان دادن ۱۳۰۰

ل

لحن ۴۳۱

لحن و باز هم اشاراتی به سبک ۴۴۵، ۴۵۱

لحن و سبک ۴۴۵

لوچی / شاعر ۵۴

لوکاج تالوسین گلدمن ۱۹۰۱

مضمون / پیش کسرانی ۱۱۱۳

مضمون عشق ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۷

معیار سبک شاعر ۹۹

معشوق ۳۸۲، ۳۸۳

معنای زبانی شعر - معنای شعری شعر ۲۲۴

معیار سنجش شعر امروز ۷۲۴

مفتون امینی و اشراق راهنمای او ۱۲۳۰

مفتون و شعر توسن ۱۲۱۳

مقایسه فردوسی و فرخی ۵۲۵، ۵۳۱

مکانیزم استفاده تخیل از عینیات ۱۲۹

ملت و موسیقی ۱۷۴۲

منتقد شعر ۱۲۸۳

منوچهر شیبانی / اسطوره پ ۴۷

موج سوم در شعر ۱۸۰۳

موسیقی ۱۷۲۷، ۱۷۲۸

موسیقی دیروز، شعر امروز ۱۷۳۳

موسیقی سنتی ایران ۱۷۴۷

موسیقی کلام پ ۸۰

موسیقی / معاصر تحول ۱۷۴۸

موسیقی و شعر ۵۷۳، ۱۷۴۵

موسیقی و شعر ایران ۴۰۶

موسیقی و ملت ۱۷۴۲

موسیقی و وسایل جمعی دولتی ۱۷۳۷

موضوع شعر گذشته‌ی ایران ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱

موقعیت شعر و شاعری در قرن هفتم / در

شعر اثیرالدین اومانی پ ۶۴۲

موقعیت متفکر انتقادی ۱۹۱۳

ن

ناخودآگاه ۶۵

ناخودکفایی نثر ۵۵۶، ۵۵۷

نادرپور و تکرار ۹۶۰

م

م. آزاد و تأثیر نیما ۱۱۹۰

مارکی دو ساد / سادیسیم پ ۱۹۱، پ ۱۹۲

ماشین - اسطوره پ ۴۷

ماهیت شاعر ۱۴۱۰

ماهیت شعر ۷۰۹

متافیزیک ۲۰۰۰

متفکر انتقادی ۱۸۸۴

محتوا ۷۲۳

محتوا / پیش آتشی ۱۱۴۰

محتوا / تکنیک ۱۳۲، ۱۳۳

محتوا و فرم ۱۴۶۵

محتوای تک بعدی ۷۱۵

محتوای شعر شاملو ۹۲۳، ۹۲۴

محمدبن عمر الرادویانی / تشبیه پ ۱۱۵

مخاطب شاعر پ ۸۳

مخاطب شعر / شاملو ۸۸۹

مداخله در دستور زبان ۱۸۳۹

مرگ رمانتیسیم قلبی ۱۵۱۹

مسئولیت، دید فلسفی و هنری ۲۱۲، ۲۵۸

مسئولیت شاعر اصیل ۲۵۶

مسئولیت و اختیار ۲۱۲

مشروطیت ۲۴۷

مشکل شعر شاملو ۳۶۰

مشکل نثر گلستان ۳۵۹، ۳۶۰

مشکل نادرپور ۹۶۰

مشیری و تأثیر شعرا و ۱۱۳۰، ۱۱۳۱

مصراع شعری ۴۰۱، ۴۲۸

مصراع / یک منظومه وزنی بی نظیر ۳۸۹

۴۲۹

مضامین شعر گذشته ۱۹۵۹

نثر و شعر ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۷۰۳
نسبت بین تمهد و شعر ۱۴۴۶
نشانه‌های سلامت فکری جامعه ۱۶۶۱
نشانی / سهراب سپهری ۲۸۱
نقاب پ ۸۶
نقد تحلیلی شعر امروز ۲۵۹، ۲۶۲
نقد م. آزاد ۱۱۸۰، ۱۱۸۱
نقش شاعران امروز ۷۶۲
نقش مجلات در بحران رهبری شعر ۱۸۰۱
نقص تاریخی ما ۱۸۳۷
نمایشنامه ۱۰۹۲
نمایشنامه انگلیسی ۱۳۵۷
نمونه نقصان در شکل ذهنی شعر ۷۷، ۷۸، ۷۹
نوشته به‌عنوان نویسنده ۵۷۴
نوعی روح حماسی در مولوی ۱۷۵، ۱۷۹
نویسندگان ما / نقد ادبیات معاصر ۱۳۵۵ - ۱۳۶۷
نویسنده بعنوان نوشته ۵۷۴
نیما و موقعیت اجتماعی او ۱۰۷۲
نیما یک پدیده است ۱۴۲۵

و

واحد شعر امروز ۳۹۵
واژه ۶۰
واقعیت ویژه هر شعر پ ۷۶
وجوه مشخص آثار هنری ۱۹۸۳
ورثی سیم ۱۴۷۵
ورود اجتماع و طبیعت به شعر ۶۳۵، ۶۵۴
ورود اشیا جدید به شعر ۴۵

وزن شعر ۴۵۳، پ ۶۴۸، ۶۴۹، ۸۱۰، ۸۱۱
وزن و قافیه / نیما ۶۴۸
وظیفه شاعر ۳۶۹
وظیفه شاعر جدی ۱۹۷۸
وفاداری به زمان و مکان خود / شاملو ۸۶۷
وقوف انتقادی ۱۳۳۰، ۱۳۳۱
وینتام / خوزونه دوکاسترو پ ۴۸
ویژگیهای شعر ۴۴
ویژگیهای شعر خوب ۱۸۱۳

ه

هارمونی گفتار ۸۱۴
هدف ادبیات ۷۵۹
هماهنگی محتوا ۷۱۵
همبستگی منفی نقد ادبی و سیاسی شدن جامعه ۵۸۴
همزمانی شعر - همزمانی اسطوره ۴۶
هم‌عصری شاعر با زمان خویش ۶۳۷
هنر ۱۳۰۰
هنر شرقی ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۳۶
هنرمند ۱۲۵۲
هنر واقعی ۵۶۸
«هوای تازه» شاملو ۸۷۰
هویت شعر ما ۱۷۷۹
هیجان هنری ۱۳۰۰

ی

یادداشتی کوتاه درباره وزن ۴۵۳، ۴۵۶
یک نوشته چگونه بوجود می‌آید؟ ۴۶۸

فهرست نام اشخاص
«طلا در مس»

آ

آبدایک ۱۶۰۱
آبولینر / گیوم ۱۸۸، ۱۹۱، ۶۹۷، ۱۷۳۹
۱۹۶۱
آتابای / سیروس ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱
۱۲۱۲
آتاترک ۱۶۰۹، ۱۶۱۰
آتشی / منوچهر پ ۸۳، ۱۱۰۸، ۱۱۳۵
۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳
۱۱۴۴، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹
۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۶
۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۲
۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸
۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۱، ۱۱۷۹
۱۲۸۰، ۱۲۹۲، ۱۴۱۵، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰
۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵
۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰
۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۴، ۱۴۷۶، ۱۴۸۰
۱۴۸۱، ۱۵۰۸، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲
۱۵۲۵، ۱۶۸۶، ۱۶۹۲، ۱۷۵۹، ۱۷۶۲
۱۷۷۳، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۹۷، ۱۸۰۰
۱۸۰۸، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۹، ۱۸۷۳
۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۹۰۷، ۲۰۶۵
آخمتووا / آنا ۵۸۱، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۶۰۸

آبادی ۱۶۱۰، ۱۶۱۳، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸
۱۶۲۲، ۱۶۲۷، ۱۶۲۹، ۱۶۳۷، ۱۶۴۶
۱۶۴۹، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۸۵۶
آخمدولینا / بلا ۱۶۱۰، ۱۶۴۶
آدورنو ۱۶۷۵، ۱۹۹۵
آربری / ادوارد ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۸۱
آندره‌یف ۱۶۴۶، ۱۶۴۷
آراگون ۹۸۶
آرین‌پور ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، پ ۲۰۲۶
آزاد، م. پ ۸۳، پ ۳۱۷، ۳۳۶، ۳۴۶
۱۱۰۸، ۱۱۱۷، ۱۱۷۸، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳
۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸
۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹
۱۲۹۶، ۱۲۹۸، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹
۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱
۱۳۵۲، ۱۵۰۸، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۶
۱۷۹۷
آزرم خراسانی / نعمت ۵۸۷، ۹۸۲
آستالینوس ۹۶۸
آستیاگس ۱۶۷۲
آل احمد/جلال ۳۸۱، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۶۴
۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۷، پ ۶۵۴، پ ۷۰۱
۷۰۹، ۷۴۹، ۷۶۱، ۷۶۳، ۷۸۷، ۷۸۸
۱۰۹۱، ۱۰۹۷، ۱۱۴۹، ۱۲۵۳، ۱۳۶۸

۱۸۳۵، ۱۸۰۰، ۱۵۸۴، ۱۳۶۸، ۱۲۳۲
 ۱۹۹۰، ۱۹۵۱، ۱۹۱۰
 چومبه / موسی ۸۴۰
 چه که نی / احمد رضا ۱۵۱۵، ۱۵۱۷
 چه گوارا ۳۰۷
 چینانیوس / مائوس ۹۶۸

ح
 حاج سید جوادی ۷۸۷، ۷۸۸
 حافظ / ۵۰، پ ۵۲، ۵۴، ۷۱، ۹۶، ۹۸
 ۱۲۱، پ ۱۲۱، پ ۱۴۴، پ ۱۷۳، ۱۷۶
 پ ۱۸۳، پ ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۹۰، ۱۹۱
 ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۰
 ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۵۸
 ۲۵۹، ۲۹۴، ۲۹۵، ۳۰۵، ۳۲۸، ۳۳۸
 ۳۶۸، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۹۰، ۴۱۶، ۴۱۷
 ۴۱۸، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۶، ۴۲۷
 ۴۲۸، ۴۴۱، ۴۵۵، ۴۶۰، ۴۶۵، ۴۹۲
 ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۶
 ۵۱۷، ۵۱۸، پ ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۲، ۵۲۳
 ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۴۱، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵
 ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲
 ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۹
 ۵۷۰، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۹، ۵۸۷
 ۵۹۰، ۵۹۴، ۵۹۶، ۶۰۲، ۶۰۴، ۶۰۵
 ۶۱۱، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۹۷، ۷۱۱، ۷۱۲
 ۷۱۶، ۷۲۱، ۷۲۸، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۵۱
 ۷۵۶، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۷، ۷۶۸
 ۷۷۰، ۷۷۳، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۸۱، ۷۸۲
 ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۹۹، ۸۰۳، ۸۰۳، ۸۱۸
 ۸۳۹، ۸۴۲، ۹۵۲، ۹۷۷، ۹۷۹، ۹۸۰
 ۹۸۱، ۹۹۱، ۹۹۹، ۱۰۴۱، ۱۰۸۳

۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۳۲۳، ۱۴۲۰، ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۵۱
 توماشفسکی ۱۶۰۷، ۱۶۱۸، ۱۹۵۰، ۲۰۳۴

ج
 جزنی ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱
 جزنی / حشمت ۱۳۰۸
 جعفری / رضا ۱۸۴۹
 جفرسون پ ۶۶
 جلالی / بیژن ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۷، ۱۸۱۵
 جمالزاده ۷۴۹، ۱۸۶۲، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲
 ۱۹۵۳
 جودت ۱۶۴۷
 جوین / جیمز ۵۴، پ ۱۲۳، ۱۸۹، ۱۹۰
 ۴۲۸، ۴۴۳، پ ۶۴۸، ۸۴۰، ۱۴۸۵
 ۱۶۶۱، ۱۶۹۳، ۱۷۰۶، ۱۸۶۱، ۱۹۱۰
 ۱۹۱۱، ۱۹۲۸، ۱۹۵۴، ۱۹۸۱، ۱۹۸۹
 ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۶
 ۲۰۰۰
 جیمز / تی فرل ۱۵۹۹
 جیمز / ویلیام ۱۹۹۵
 جیمز / هنری ۴۳۵، ۱۶۷۱

چ
 چامسکی / نوم ۱۷۳۹، ۱۹۷۱
 چپمن ۱۹۷۲
 چخوف ۵۵۵
 چرنیشفسکی ۱۶۱۱
 چلبی / حسام‌الدین ۱۸۸۷
 چمبرلن ۸۴۰
 چنگیز ۲۳۷
 چوبک / صادق ۷۴۹، ۷۶۱، ۱۰۹۲، ۱۱۴۹

ت

تاج ۱۷۲۸
 تاگور ۱۵۹۸
 تامس / دیلن ۷۲، پ ۱۰۴، ۱۵۴۹
 تامی / شیده ۱۸۰۸
 تبریزی / رجبعلی ۱۸۸۷، ۱۹۳۸
 تروتسکی / لئون ۱۶۱۹، ۱۶۶۶
 تقوی / حاج سید نصرالله پ ۶۶، ۱۲۵۲
 تقی بگلو / ناهید ۱۸۰۸، ۱۸۱۲، ۱۸۱۷
 ۱۸۲۲
 تقی زاده ۵۲۳، ۱۷۲۷، ۱۹۳۸
 تمیمی / فرخ ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۵۰۸، ۱۵۲۲
 ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸
 ۱۶۶۱، ۱۸۱۹
 تندرکیا ۱۴۲۰
 تنکابنی / فریدون ۱۸۸۳
 توران ۱۱۳۶
 تودوروف ۱۶۶۹، ۱۶۷۱، ۱۹۳۳، ۱۹۴۸
 ۱۹۵۴، ۱۹۸۵، ۲۰۳۴
 تورگنیف ۱۶۱۱
 توفو ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷
 توکل / عبدالله ۹۳۹
 تولستوی ۱۷۲، ۱۳۷۴، ۱۶۱۰، ۱۶۶۶
 ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۱، ۱۹۹۶، ۲۰۰۴
 ۲۰۴۸
 توللی / فریدون پ ۱۲۵، ۳۸۱، ۵۳۸، ۶۸۷
 ۶۸۸، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸
 ۸۲۹، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۴۳
 ۸۴۴، ۸۴۶، ۸۴۹، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، پ
 ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۷، ۸۵۸
 ۸۵۹، ۱۱۴۹، ۱۱۵۲، ۱۱۵۴

۱۳۸، ۵۲۳، ۵۷۸، ۵۸۲، ۶۷۰، ۷۷۲
 ۹۰۱، ۹۴۳، ۹۸۶، ۱۲۳۲، ۱۳۲۵
 ۱۴۶۶، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۵۴۹، ۱۵۹۹
 ۱۶۲۷، ۱۶۵۲، ۱۶۸۶، ۱۷۶۸، ۱۹۷۲
 ۲۰۱۹، ۲۰۴۶، ۲۰۴۸
 پارسسی پور / شهرنوش ۱۹۸۱
 پاسترناک / بوریس ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۶۱۰
 ۱۶۲۵، ۱۶۲۷، ۱۶۴۶، ۱۶۵۴، ۱۸۵۶
 پاسکال ۱۵۰
 پاکدامن ۹۴۲
 پرس / سن ژون ۴۹، ۱۲۸، ۱۳۷، پ ۱۳۷
 ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۱۷۹، ۱۱۹۳، پ
 ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۸، ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۷، ۱۲۱۷
 ۱۵۱۰، ۱۵۴۹، ۱۹۷۳، ۲۰۱۹
 پرنگ / نوذر ۱۵۲۲
 پروپ / ولادیمیر ۱۶۰۷، ۱۶۶۹، ۱۶۷۱
 پروست / مارسل ۱۸۹، ۱۹۰، ۴۲۸، ۴۵۰
 ۸۴۰، ۱۳۶۱، ۱۶۴۶، ۱۹۹۱، ۱۹۹۶
 پروفراک / جی آلفرد ۱۱۹۰
 پردهور / ژاک ۹۸۶، ۱۱۸۰، ۱۹۷۳
 پژمان ۱۵۱۵
 پسیان ۷۹۳
 پوشکین ۱۶۱۱، ۱۶۱۵
 پهلوی / رضاشاه ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵
 ۷۹۶، ۷۹۶، ۱۷۲۸، ۱۶۶۵، ۱۸۳۴، ۱۷۳۷
 ۱۸۶۳
 پهلوی / محمدرضاشاه ۱۷۲۸، ۱۷۳۷
 پیام ۱۵۲۲
 پیکارد ۱۴۶، ۱۰۴۶، پ ۱۰۴۶، ۱۰۴۷
 پیکاسو ۸۲۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۳۹
 پینتو ۱۶۲
 پینچون ۱۵۹۹

۱۲۲۵، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴
 ۱۲۸۳، ۱۳۳۸، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۸۳
 ۱۳۸۶، ۱۴۰۸، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۳۲
 ۱۴۳۴، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۹، ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸
 ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۸۱، ۱۴۹۶، ۱۴۹۸
 ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۸۲، ۱۵۹۲، ۱۵۹۴
 ۱۶۰۰، ۱۶۸۵، ۱۷۱۷، ۱۷۲۰، ۱۷۲۲
 ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۴۷، ۱۷۴۹، ۱۸۳۶
 ۱۸۵۶، ۱۸۸۲، ۱۹۱۹، ۱۹۲۶، ۱۹۲۹
 ۱۹۳۱، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲
 ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۶۰، ۱۹۹۴
 ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۳۲، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶
 حجازی ۸۶۷
 حریری پ ۱۳۵، ۱۹۰۷
 حزقیال نبی ۱۹۲۴، ۱۹۲۵
 حسن [ابن علی] (رح) ۱۴۱۸
 حسن بیگی / ابراهیم ۱۹۵۸، ۱۹۷۵
 حسنگ ۳۱۵، ۱۶۷۶
 حسنو داغلارجا / فاضل ۱۳۵۶
 حسین [ابن علی] (ع) ۱۴۱۸، ۱۴۶۴، ۱۹۲۳
 حسین / طه ۵۴۵، ۵۴۷
 حصوری ۱۶۶۴
 حقوقی ۱۱۸۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۵، ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۳، ۱۵۰۸، ۱۵۴۱
 ۱۵۴۴، ۱۷۵۹، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۹۷
 ۱۸۱۹، ۱۸۲۰
 حکمت / ناظم ۲۴۴، ۱۳۵۶، ۱۶۱۰
 حلاج / منصور پ ۱۰۳
 حلیمان / طلعت ۱۶۰۱
 حمیدی شیرازی / مهدی ۳۹۷، ۷۸۰، ۷۸۱
 ۷۸۴ پ ۷۸۴، ۷۹۵، ۸۱۶، ۱۰۵۹
 ۱۴۲۸، ۱۴۳۰، ۱۴۳۲

خ

خائفی ۱۴۴۸
 خاچاطوریان ۱۶۶۲
 خاقانی پ ۱۴۵، ۱۳۸۳
 خانلری ۳۹۷، ۹۷۳
 خراسانی / شریف‌الدین ۱۳۱۹
 خراسانی / عماد ۹۸۲
 خرقانی ۱۹۴۰
 خرماهی / بهاء‌الدین ۵۴۵، ۵۴۷، ۵۴۸
 خروشجف ۱۵۹۸، ۱۶۰۵، ۱۶۲۰
 خضرائی ۱۵۶۴
 خلیلی ۱۲۵۲
 خنجی ۱۶۶۴
 خواجو ۱۴۶۹
 خوبی ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۸۰۸، ۱۸۱۹
 خیابانی / شیخ محمد ۷۹۳
 خیام ۲۵۹، ۴۲۲، ۴۶۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۹۷۹
 ۹۸۰، ۹۸۱، ۱۳۳۸، ۱۷۲۲، ۱۷۳۷
 ۱۹۷۳
 خیمه‌نر ۵۱، پ ۵۲
 دائی جواد / سید محمدرضا پ ۱۴۰
 داریوش ۱۶۶۳
 داستایوسکی ۲۰۷، ۴۳۵، ۷۰۴، ۱۳۷۴
 ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۵۸۲، ۱۵۸۴، ۱۶۱۰
 ۱۶۶۸، ۱۹۵۱، ۱۹۶۸، ۱۹۹۶
 دالائی لاما ۱۵۷۷
 دالفاس ۱۵۳۷
 دالویلا / کنت گوبله ۶۷۱
 دالی / سالوادور ۱۷۰۶

د

دان / جان ۵۳۷، ۱۵۹۷، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷
 ۲۰۰۱
 دانته ۹۸، ۱۲۸، ۱۵۰، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱
 ۲۳۵، ۲۷۷، ۲۸۷، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۹۰۳
 ۱۳۰۸، ۱۳۲۵، ۱۳۵۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸
 ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۹۳۲، ۲۰۰۰
 دانشور / سیمین ۹۴۲، ۱۸۲۹، ۱۹۹۹
 دانکن / رابرت ۵۸۱، ۱۵۲۹
 داوینچی / لئوناردو ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۳۱
 ۱۰۵۰
 دبیرسیاقی / محمد ۵۲۷
 درو / الیزابت ۱۳۳
 درویش خان ۱۷۲۸
 دریابندری / نجف ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱
 ۱۹۹۳، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷
 دریدا / ژاک ۲۱۱، ۱۶۶۹، ۱۷۵۳، ۱۸۵۷
 ۲۰۳۴
 دستغیب / عبدالعلی ۱۹۷۵
 دستگردی / وحید ۷۹۵
 دنسوس / روبر ۱۶۰۰، ۱۸۳۱
 دشتی ۸۶۷
 دلاکروا ۱۷۳۹
 دلون / آلن ۸۳۱
 دکارت / رنه ۱۶۶۷
 دکسترو ۱۶۰۰، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹
 ۱۹۹۱، ۱۹۹۶
 دومان / پل ۱۷۵۳، ۱۸۵۷، ۲۰۳۴
 دوسوسور / فردینان ۲۱۱، ۱۶۶۹، ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳، ۱۹۷۱
 دوکاسترو / خوزوئه پ ۴۸
 دولت‌آبادی / محمود ۱۹۰۳، ۱۹۵۸
 ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۲۰۰۱
 ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶

دولتیل / هیلدا ۶۵۹
 دهباشی / علی ۱۸۱۲
 دهخدا پ ۶۳، ۲۵۳، ۷۴۱، ۷۴۹، ۷۵۰
 ۷۵۱، ۷۵۲، ۱۴۸۰، ۱۵۶۸، ۱۵۷۱
 ۱۵۹۰، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲
 دهقانی / بهروز پ ۲۰۲۴
 دیاکونوف ۱۶۶۳
 دیا / ابوالحسن ۱۶۴۰
 دیده‌لیس ۱۹۲۵
 دیکتر ۱۹۹۲
 دیویدیان ۹۲۸

ذ

ذوالاکتاف / شاپور ۹۳۲

ر

راتنبرگ / جروم ۵۷۹، ۱۶۲۷، ۲۰۲۱
 ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴
 رادویانی / محمدبن عمر پ ۱۱۵، پ ۱۱۷
 رادی / اکبر ۱۰۹۵، ۱۹۵۸
 رازی / شمس قیس پ ۱۱۶، ۱۵۵، ۳۹۲
 ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۷، ۵۲۳، ۸۱۶، ۱۲۸۰
 ۱۲۸۳، ۲۰۰۰، ۲۰۲۹
 راسل / برتراند ۳۰۷
 رایت / بروس ۵۰۷، ۵۱۱، ۵۱۴
 رحمانی / نصرت ۲۸۳، ۹۹۱، ۹۹۲، ۱۱۴۳
 ۱۲۹۳، ۱۵۰۸، ۱۵۵۱، ۱۸۲۰
 رحیمی / مصطفی پ ۶۶۹
 رضائی ۱۲۵۲
 رعدی آذرخشی / ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۷، ۷۳۸
 ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۶، ۷۴۷
 ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴

۲۰۰۹، ۲۰۰۸، ۲۰۰۷، ۱۹۸۱، ۱۹۸۰
 ساوجی / سلمان ۱۲۲۷
 سایمونز / آرتور ۱۳۸، ۶۷۱
 سایه / ه. ا. (هوشنگ ابتهاج) ۶۸۸، ۶۸۷
 ۸۲۹، ۹۳۶، ۹۴۲، ۱۴۳۴، ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۵۱۴، ۱۷۳۲
 ۱۷۳۵، ۱۷۵۶
 سیانلو / م. ع ۱۱۸۱، ۱۱۹۹، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶
 ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳
 ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۷، ۱۵۲۲، ۱۵۴۴
 ۱۷۸۹، ۱۷۹۱، ۱۸۰۸، ۱۸۱۲، ۱۸۱۹
 سپهری / سهراب پ ۸۴، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳
 ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۶
 ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۰۵، ۳۰۶
 ۳۰۹، ۳۴۴، ۵۹۹، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۵
 ۶۰۶، ۱۰۵۹، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۹۱
 ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۳۵۲
 ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸
 ۱۹۱۷، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۵، ۲۰۵۸
 ستارخان ۲۴۸، ۷۹۳
 ستاری / جلال ۲۰۳۶
 سعایی / مهدی ۱۹۷۳
 سرفراز / جلال ۱۴۱۵
 سرکوهی / فرج ۱۸۹۷، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱
 ۱۹۰۲، ۱۹۵۸
 سرمد / ناهید ۱۹۹۵
 سروش / احمد ۹۷۴، ۹۸۱
 سزار / ژول پ ۷۲۸، ۸۶
 سزان ۱۷۳۹
 سزر / امه ۳۰۸، ۳۰۹، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۳۵۹
 ۱۵۳۰، ۱۵۹۱
 سعادت / فریبرز ۱۳۰۸، ۱۳۰۷
 سعد سلمان / مسعود پ ۵۲، ۳۱۵، ۳۳۳ پ

۷۷۳ پ ۷۷۸، ۱۹۱۰
 زوریک ۱۶۴۱
 زولا / امیل ۲۰۰۴
 زهری ۹۳۶

ژ

ژدانف ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۷
 ۱۶۲۰، ۱۶۶۶، ۱۹۵۰، ۱۹۷۵، ۱۹۹۳
 ۱۹۹۴
 ژنت / ژرار ۲۰۳۴
 ژنه / ژان پ ۵۲، ۱۲۱۸، ۱۴۸۵، ۱۶۴۱
 ژید / آندره ۱۹۹۴

س

ساخاروف / آندره ۱۹۸۸
 ساد / مارکی دو ۱۹۱، پ ۱۹۲
 سادات اشکوری / کاظم ۱۵۶۴، ۱۷۷۵
 ۱۷۸۱، ۱۷۹۷، ۱۸۰۸
 سارتر / ژان پل پ ۱۱۳، ۱۴۶، ۱۵۷ پ
 ۱۵۸، پ ۱۵۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۴۲
 ۲۴۳، ۲۴۴، ۳۰۷، ۶۶۹، ۱۰۹۵
 ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۳۵۹، ۱۴۱۹، ۱۴۷۶
 ۱۵۹۱، ۱۸۳۱، ۱۹۵۱، ۱۹۶۷، ۱۹۹۵
 ساروت / ناتالی ۱۹۸۸
 سارویان / ویلیام ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳
 ساری Surrey ۸۹۸
 ساری / فرشته ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷
 ۱۷۸۹، ۱۸۰۸، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۲۱
 ساعدی / غلامحسین ۵۶۶، ۱۰۹۲، ۱۰۹۵
 ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶، ۱۳۸۷، ۱۸۰۰، ۱۸۳۵، ۱۹۷۸

۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴
 ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰
 ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵
 ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۵، ۱۵۴۷، ۱۵۵۱
 ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷
 ۱۵۶۵، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۶۴۱، ۱۶۸۶
 ۱۶۹۲، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۸
 ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴
 ۱۷۷۶، ۱۷۷۸، ۱۷۹۷، ۱۸۰۰، ۱۸۰۸
 ۱۸۱۳، ۱۸۱۹، ۱۸۲۴، ۱۸۷۳، ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۲۰۶۵
 رهگذر / رضا ۱۹۵۸، ۱۹۷۵
 رهی معیری ۱۷۳۲
 ریچاردز ۵۲۳، ۱۴۶۷، ۱۴۷۶
 ریچاردسون / دوروتی ۱۹۹۴
 رید / هربرت پ ۱۳۸
 ریفاتر ۴۴۵، ۴۴۷، ۴۴۸
 ریلکه / راینر ماریا ۴۴، ۵۷۴، ۵۱۳۶
 ۱۲۱۲، ۱۳۵۶، ۱۷۴۷، ۱۹۶۱
 ریورا / دیگو ۱۶۱۹

ز

زاپولوتسکی / نیکلاس ۱۶۱۰
 زامیائین ۱۶۰۷، ۱۶۴۶
 زراعتی / ناصر ۱۹۵۸
 زرتشت ۲۲۴، ۲۳۷، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹
 ۹۷۰، ۹۷۲، ۹۷۴، ۹۹۷، ۱۰۰۰، ۱۴۱۸
 ۱۷۲۲، ۱۸۸۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۳۹
 ۱۹۴۱
 زرین کوب / عبدالحسین پ ۱۳۷، ۷۷۲

۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۹
 رعیتی ۱۲۵۲
 رفعت / تقی ۵۷۹، ۷۳۴، ۷۳۵، ۱۷۲۷
 ۱۸۶۲
 رمبو / آرتور پ ۱۰۲، پ ۱۰۳، ۱۲۸
 ۱۲۹، ۱۵۵، ۱۶۲، ۱۸۱، پ ۱۹۲، ۱۹۲
 ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۸، ۵۳۷، ۹۸۶، ۱۳۵۶
 ۱۴۰۷، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۹۹۴، ۲۰۱۹
 رنان / ارنست ۱۹۳۸
 رنک / اتو ۲۰۷
 روانی پور / منیرو ۱۹۸۱
 روب گریه / الن ۱۹۸۸
 روبیک ۱۶۴۱
 رودکی پ ۶۳، ۳۶۸، ۶۹۶، ۸۰۳، ۱۳۵۷
 ۱۹۶۰، ۱۹۷۸
 رودن ۱۹۶۱
 روزبه خسرو ۱۶۴۷
 روزولت پ ۶۶
 روزنتال ۱۶۱۹
 روزمونت فرانکلین ۲۰۳۳
 روسو / ژان ژاک پ ۱۹۱، ۸۳۸
 رؤیائی / یدالله پ ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۵، ۲۹۳
 ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹
 ۳۲۲، ۵۷۱، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۵، ۱۰۶۰
 ۱۱۰۸، ۱۱۴۸، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۶۶
 ۱۱۹۳، پ ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶
 ۱۱۹۶، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، پ
 ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، پ ۱۲۰۷، ۱۲۴۳
 ۱۲۹۴، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۵۱
 ۱۴۶۵، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲
 ۱۴۹۶، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶

۳۳۴

سعدی پ ۱۴۳، ۳۳۳، ۴۲۲، ۴۵۴، ۴۶۲، ۵۰۱، ۵۲۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۶۵، ۵۹۶، ۶۰۴، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۶۳، ۷۸۱، ۷۸۳، ۸۰۳، ۹۸۷، ۹۹۱، ۹۹۹، ۱۰۸۳، ۱۱۴۹، ۱۳۳۸، ۱۳۸۶، ۱۴۱۳، ۱۴۳۲، ۱۵۸۹، ۱۵۹۲، ۱۹۳۱، ۱۹۳۰

سعید قمی / قاضی ۱۹۳۸

سفریس ۷۷۲

سقراط پ ۵۲، ۴۳۱، ۱۸۹۳

سکستون / آن ۵۷۷، ۵۸۰

سلطان محمود ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۳۰، ۶۳۸

۱۳۵۸، ۹۷۱، ۷۵۴

سلطان سعود ۱۶۷۴

سلیمانی / فرامرز ۱۷۷۶، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳

۱۸۷۵، ۱۸۷۴

سلینجر ۱۵۹۹

سنائی پ ۱۴۴، پ ۱۸۳، ۲۳۹، ۵۳۵

۱۲۸۳، ۵۴۵

سنیاوسکی ۱۶۰۷، ۱۶۲۵، ۱۶۶۶، ۱۹۹۶

سوپر ویل / ژول ۷۳۵

سوپو / فیلیپ ۷۳۵

سوریان / پیتر ۱۶۴۱

سوزنی ۳۳۳

سوفوکل ۲۳۳، ۶۸۰، ۱۶۷۱، ۱۷۱۰

سولژنیتسین / الکساندر ۱۰۹۹، ۱۵۹۸

۱۶۰۴، ۱۶۰۷، ۱۶۶۶، ۱۹۸۸، ۱۹۹۶

سوین برن / آلجرتون چارلز ۶۶۹، ۱۹۹۴

سهروردی / شهاب الدین ۱۹۲۱، ۱۹۲۶

۱۹۲۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱

۱۹۴۳، ۲۰۳۶، ۲۰۴۹

سی بیاک ۲۰۳۴

سیتول / ادیت پ ۱۹۶، ۶۵۹

سید حسینی / رضا ۱۸۲۲، ۱۸۶۸، ۱۹۵۸، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴

سیلویا / پلث ۱۶۲۷

سیمون / کلود ۱۶۰۰، ۱۶۰۴، ۱۹۸۹

سینگر / آیزک بشویس ۱۶۰۰، ۱۸۳۱

ش

شار / رنه ۵۹۴

شاملو / احمد ۵۰، ۷۵، ۷۶، پ ۷۷، ۷۹، ۸۱

پ ۸۳، ۱۰۵، پ ۱۳۵، ۱۶۸، ۱۶۹

۲۵۵، ۳۵۸، ۳۶۰، ۳۶۱، ۴۵۴، ۵۳۶

۵۵۷، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷

۵۹۱، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۸، ۶۰۲، ۶۰۶

۶۵۱، ۶۵۵، ۶۵۶، پ ۷۰۱، ۷۵۶، ۷۵۷

۷۶۳، ۷۷۳، ۷۷۴، ۸۲۹، ۸۶۳، ۸۶۷

۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۴، ۸۷۶، ۸۷۷

۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷

پ ۸۸۸، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱

۸۹۲، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۹، ۹۰۳

۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۳

۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱

۹۲۳، ۹۵۵، ۹۸۲، ۹۸۵، ۹۸۷، ۹۸۸

۹۹۲، ۹۹۹، ۱۰۰۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۴

۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۸۲، ۱۰۸۴، ۱۰۹۲

۱۱۰۲، ۱۱۱۶، ۱۱۵۲، ۱۱۵۵، ۱۱۶۵

۱۱۷۷، ۱۱۸۳، ۱۱۹۰، ۱۲۲۷

۱۲۳۹، ۱۲۵۳، ۱۲۹۱، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴

۱۲۹۵، ۱۲۹۷، ۱۳۵۱، ۱۴۶۴، ۱۵۰۹

۱۵۱۵، ۱۵۲۰، ۱۵۲۲، ۱۵۵۱، ۱۵۵۹

۱۵۶۱، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۵۹

۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴

۱۶۶۶، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۳، ۱۶۷۷

۱۶۸۶، ۱۶۹۲، ۱۷۳۵، ۱۷۵۶، ۱۷۶۱

۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۷۳

۱۷۷۴، ۱۷۷۸، ۱۷۹۶، ۱۷۹۸، ۱۸۰۰

۱۸۰۸، ۱۸۱۳، ۱۸۱۵، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸

۱۸۳۹، ۱۸۴۵، ۱۸۵۵، ۱۸۷۷، ۱۸۸۲

۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۹، ۱۹۶۲، ۱۹۶۵

۱۹۷۲، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۹۱، ۲۰۰۶

۲۰۰۸، ۲۰۱۹، ۲۰۴۱، ۲۰۶۵

شاهرختاش ۱۵۶۴

شاهرودی / اسماعیل ۸۲۱، پ ۸۲۱، ۹۳۵

۱۵۵۰، ۱۵۶۲، ۲۰۲۷، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳

۲۰۴۶

شایگان ۲۰۳۶

شبیتری / شیخ محمود پ ۶۳، ۱۴۵۰

شجریان ۱۷۲۸، ۱۷۵۰، ۱۸۴۶

شجدرین ۱۶۱۱

شعله‌ور / بهمن پ ۱۳۵، ۱۳۶۸، ۱۷۹۹

شفیعی کدکنی / دکتر محمدرضا ۹۸۲، ۹۹۰

۱۸۷۵، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۹۰۹

۱۹۱۰، ۱۹۵۴

شکسپیر / ویلیام ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۳

۲۳۵، ۶۸۰، ۷۵۶، ۷۹۳، ۸۹۸، ۸۹۹

۱۳۵۶، ۱۴۴۹، ۱۶۱۱، ۱۶۴۰، ۱۹۵۱

۱۹۷۲، ۲۰۲۵

شلی ۱۱۲۴، ۱۵۴

شمس تبریزی ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹

۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۳۵، ۵۴۱، ۱۸۸۷، ۱۸۹۴

۱۹۲۴، ۱۹۲۶، ۲۰۶۶

شمس قیس رازی پ ۱۱۶، ۱۵۵، ۳۹۲

۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۷، ۵۲۳، ۸۱۶، ۱۲۸۰

۱۲۸۳، ۲۰۲۹، ۲۰۰۰

شمیسا / سیروس ۲۰۳۶

شوئینکا ۱۵۹۸، ۱۶۰۴

شوپن ۳۱۹

شوپنهاور ۴۳۳

شورر / مارک ۴۵۱

شولوخف ۱۵۹۸، ۱۶۴۶

شهادی ۱۲۵۲

شهریار ۱۰۰۸، ۱۰۳۸، ۱۶۲۳، ۱۷۳۲، ۱۷۴۰

۱۷۷۸، ۱۸۲۵، ۱۸۳۵

شیانی / فرهاد ۱۳۳۵، ۱۳۳۸

شیانی / منوچهر ۱۸۱۲

شیخ اکبر ۱۹۳۸

شوریده شیرازی ۴۹۹

شیلر ۱۷۴۹

ص

صائب ۲۳۸، ۳۶۸، ۳۹۸، ۴۲۲، ۴۶۲، ۵۴۴

۶۰۴، ۷۱۶، ۹۹۹، ۱۲۶۲، ۱۲۸۹

صابر ۱۵۶۸، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲، ۲۰۲۶

صادقی / بهرام ۱۳۶۸، ۱۹۹۰

صبا ۳۲۸، ۱۴۳۰، ۱۵۶۷، ۱۷۲۸، ۱۷۴۰

صباحی / گنجعلی ۱۸۳۵

صبوچی / شاطر عباس ۵۱۸

صفائی / شاهرخ ۱۲۴۳

صلاحی / عمران ۱۸۰۸، ۱۸۱۲

صمدی / مهرداد پ ۱۳۵

صوراسرافیل ۲۴۸

صورتگر ۹۷۳، ۱۹۳۹

صها / هوشنگ ۱۵۱۷

ط

طالبوف ۱۵۹۰

طاهباز / سیروس پ ۷۹۲، پ ۷۹۸، ۱۱۷۷

۱۹۹۵، ۱۶۷۱، ۸۳۹
 فریزر پ ۱۶۳
 فصیح / اسماعیل ۱۸۴۵، ۱۸۴۷، ۱۸۴۹، ۱۹۸۱
 فعله گری ۱۹۵۸، ۱۹۷۶
 فقیری ۱۹۸۱
 فلوربر ۴۳۹، ۴۳۸، ۱۹۹۴، ۱۹۹۶
 فورستر / ای. ام ۱۹۵۰، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴
 فوکو / میشل ۱۸۵۷
 فونسکا / لانیل دو ۲۲۵، ۲۲۶
 فیتز جرالده / اسکات ۹۸۰، ۱۹۷۳

ق

قآنی ۲۶۰، ۵۴۵، ۷۱۶
 قابیل ۵۷
 قبادیانی / ناصر خسرو پ ۵۲، ۲۴۷، ۲۵۲
 ۳۲۲، ۳۳۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۵۹۴، ۷۱۵
 ۷۶۳، ۸۳۶، ۹۹۱، ۹۹۹، ۱۰۱۵، ۱۰۷۲
 ۱۴۳، ۱۴۷۲، ۱۵۹۲، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱
 قریب / میرزا عبدالعظیم ۱۲۸۰
 قزوینی / سید اشرف‌الدین ۲۰۲۶
 قزوینی / عارف ۲۵۰، ۴۹۷، ۱۵۹۰، ۱۷۷۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰
 قزوینی / (علامه) پ ۶۶، ۵۲۳، ۱۱۵۰
 قطران تبریزی پ ۱۴۳، پ ۱۴۴
 قلیچ‌خانی / علی ۱۵۱۵، ۱۵۱۷
 قندریز / منصور ۱۱۳۹
 قوام‌السلطنه ۷۹۳
 قهرمان زاوکی / محمد ۹۸۲

س

کاپوتی ۱۵۹۹

۱۵۲۱، ۱۵۴۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱
 ۱۶۸۶، ۱۶۹۲، ۱۷۰۰، ۱۷۶۴، ۱۷۹۶
 ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۸۰۰، ۱۸۱۳، ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۸۲، ۱۸۸۷
 ۱۹۳۱، ۱۹۹۱، ۲۰۳۹، ۲۰۶۵
 فرخفال ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵
 فرخی پ ۱۴۳، ۲۴۶، ۲۴۷، ۵۲۵، ۵۲۶
 ۵۲۷، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۵، ۵۴۳، ۶۳۹، پ
 ۶۴۰، ۶۴۴، ۷۱۵، ۷۵۴، ۷۸۱، ۹۹۱
 ۱۱۴۹، ۱۷۷۸
 فرخی سیستانی / ۵۳۹، ۵۸۵
 فردوسی / حکیم ابوالقاسم پ ۵۲، ۱۷۵
 ۲۴۷، ۳۱۵، ۴۵۴، ۴۵۸، پ ۵۱۹
 ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۹
 ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۴۳، ۵۹۰، ۷۱۰، ۷۱۵
 ۷۳۲، ۷۳۳، ۸۰۳، ۸۰۷، ۹۷۸، ۱۰۱۵
 ۱۰۷۲، ۱۰۷۷، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۶۵۹
 ۱۶۶۰، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵
 ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴
 ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۸۴، ۱۶۹۱
 ۱۷۲۰، ۱۷۲۲، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۶۰
 ۱۹۶۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱
 فردید ۱۴۱۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳
 فردینان / لویی ۱۸۳۱
 فرزاد ۵۲۰
 فرسی / بهمن ۱۰۹۵، ۱۳۸۲
 فرلینگتی / لارنس ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، پ
 ۱۵۳۲، ۱۵۳۸، ۱۵۹۹، ۱۶۲۷، ۱۸۶۰
 ۲۰۲۱
 فروغی / محمد علی ۵۴۰، پ ۱۰۰۵
 فروید / زیگموند ۱۸۱، پ ۱۸۲، ۱۸۸
 ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۳
 ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۳۴، ۳۴۱

۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۳۵۹، ۱۵۹۱
 فتح‌الشیاه قاجار ۲۵۲، ۱۴۲۵، ۱۴۳۰
 فتوحی / احمد ۱۰۶۷، پ ۱۰۶۷
 فدایی / حسن ۱۸۱۲
 فخرالدینی / محزون ۱۸۳۵
 فراست / رابرت ۱۳۴، ۶۵۲
 فرامرزی ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵
 ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸
 فرانس / آنا تول ۱۶۰۰
 فرانکو ۳۷۷
 فرخزاد / فروغ ۵۳، ۸۱، پ ۸۱، ۸۲، ۸۳
 پ ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۵۷، ۱۶۸، ۱۶۹
 ۲۵۶، ۲۷۳، ۲۷۷، ۲۷۸، ۵۳۴، ۵۳۶
 ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۸، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۵
 ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳
 ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱
 ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۳۸، ۶۵۱، ۶۵۶
 ۶۵۹، ۶۵۶، ۷۵۶، ۷۶۳، ۷۷۳، ۷۹۵، ۸۰۰
 ۸۰۴، ۸۰۶، ۸۱۴، ۸۱۹، ۸۲۹، ۸۴۲، ۸۸۹
 ۹۵۵، ۹۸۴، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۳۴
 ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸
 ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴
 ۱۰۵۵، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، پ
 ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰
 ۱۰۷۱، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶
 ۱۰۷۷، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲
 ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۲، ۱۰۹۹
 ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴
 ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۱۱
 ۱۱۱۲، ۱۱۱۴، ۱۱۴۳، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸
 ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۹۱، ۱۲۲۷، ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۴۱۴، ۱۴۱۷
 ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۵۰۸، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵

۱۱۷۸، پ ۱۱۸۲

طبری ۱۸۸۳

ع

عابدینی ۱۹۰۹
 عارف / عباس ۱۸۱۲، ۱۸۱۷
 عبید ۲۵۲
 عدویه رابعه ۵۲۴
 عسگری / میرزا آقا ۱۲۹۴، ۱۸۲۴
 عشقی ۲۵۰، ۲۵۳، ۳۲۱، ۷۱۶، ۷۱۷، ۱۵۹۰، ۱۷۷۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰
 عطاء‌اللهی ۱۲۵۲
 عطار ۲۳۹، ۵۴۵، ۱۹۶۱، ۲۰۶۱
 علیزاده / غزاله ۱۹۸۱
 عنایت ۱۵۲۱
 عنصری پ ۱۱۸، ۶۳۹، پ ۶۴۱، ۷۸۱
 عیسی ۱۹۰، ۲۳۱، ۲۷۸، ۵۱۲، ۸۴۲، ۸۸۳
 ۱۸۹۵، ۱۹۱۴، ۱۹۱۹، ۱۹۲۴، ۲۰۵۲
 عین‌الدوله ۷۹۳

غ

غشایای شیرازی پ ۱۴۴
 غریفی / عدنان ۱۲۵۲

ف

فائولی / ولس پ ۱۸۷، ۱۱۹۳، ۱۲۰۱
 فاختمای ۱۷۲۸
 فدایف ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۹۹۷
 فاریابی / ظهیر پ ۱۴۲
 فاضل / جواد ۱۴۴۹
 فالکتر ۱۱۸۰، ۱۷۹۹، ۱۸۶۱، ۱۹۸۱، ۱۹۹۱
 فانون / فرانسیس پ ۱۵۸، پ ۱۵۹، ۳۰۸

کاتولوس ۱۶۱۵
 کاج / کنث ۱۲۰۲
 کازاليس / هانری پ ۶۶۸
 کازینسکی / یرزی ۱۶۰۰، ۱۸۳۱
 کاسترو / فیدل ۳۰۷
 کاشانی / مشفق ۵۸۵
 کاظمیه / اسلام ۹۴۲، ۹۸۴
 کافکا / فرانسیس ۸۸۲، ۸۸۳، ۱۶۰۳، ۱۷۰۷
 ۱۷۰۹، ۱۹۶۷، ۱۹۹۳
 کامو / آلبر ۵۷، پ ۵۷، ۱۶۱، ۱۹۶۷
 کامینز / ای.ای.ای ۱۱۸۵، ۱۵۴۹، ۱۵۹۹
 ۱۸۴۰، ۱۹۷۲
 کانالی / سیریل ۸۴۳
 کانت ۱۸۵۷
 کان گران دلا سکالا ۴۲۳
 کوافی / کنستانتین پ ۸۶، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۱
 ۷۷۲، ۱۶۲۸
 کبل / جان ۱۵۲
 کرواک / ژرک ۱۵۳۰، ۱۵۳۱
 کریلی / رابرت ۱۵۹۹، ۱۶۲۷
 کسری / لیل ۱۵۶۴
 کسرای / سیاوش پ ۱۲۵، ۴۵۴، ۸۲۹
 ۹۳۶، ۱۰۰۸، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۶
 ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱
 ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸
 ۱۱۶۷، ۱۴۷۴، ۱۵۱۴، ۱۷۷۸، ۱۸۸۳
 کسروی / احمد ۵۴۴، ۷۴۹، ۸۲۹، ۱۵۷۰
 کسمایی / شمس ۷۵۶
 کلودل / پل ۵۰، ۷۳۵، ۷۳۸، ۷۵۵، ۱۸۶۵
 ۲۰۱۹
 کلکی / بیژن ۱۸۰۸
 کلی / رابرت ۱۶۲۷، ۲۰۳۳
 کمال / یاشار ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۴، ۱۸۵۶

کمپیل / جوزف پ ۱۸۲، ۲۰۲، ۲۰۳
 کندرا / میلان ۱۹۰۲
 کندری / ابونصر ۳۱۶
 کندی / رابرت ۱۵۳۱
 کنفوسیوس ۲۲۴
 کنل / پیتر ۷۱
 کواشا / جورج ۱۶۲۷، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳
 کورین / هانری ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۲
 ۲۰۳۳
 کورسو / گرگوری ۱۵۳۰، ۱۵۳۱
 کورش ۱۶۷۲
 کوش آبادی ۱۵۲۲
 کوشان / منصور ۱۸۱۷
 کوکتو / ژان ۷۳۵
 کولریج / سمونل تیلر ۱۳۰، ۱۳۴
 کوستلر / آرتور ۲۰۰۲
 کیاست / کیومرث ۱۸۲۵
 کیتز پ ۱۳۷، ۱۴۰۷
 کیمیاوی ۱۰۹۴
 کیمیایی ۱۰۹۴
 کینگ / مارتین لوتر ۱۵۷۷
 کی برکه گور / سورن ۸۳۹، ۱۹۵۱، ۱۹۶۷
 ۲۰۳۹

ک

گاندی / مهاتما ۸۴۰، ۹۶۷
 گنوماتا ۱۶۶۳
 گریوز / رابرت ۱۸۹۶
 گلدمن / لوسین ۱۶۶۷، ۱۶۶۹، ۱۶۷۵
 ۱۶۷۶، ۱۸۵۷، ۱۹۸۵، ۲۰۰۴، ۲۰۳۴
 ۲۰۳۶
 گلستان / ابراهیم ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱

۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۴۶۴، ۱۵۰۵، ۱۸۳۶
 ۱۹۹۰
 گلسترخی / خسرو ۵۸۶، ۱۷۷۸
 گلشیری / هوشنگ ۱۱۴۹، ۱۳۶۸، ۱۸۰۰
 ۱۸۲۹، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۵۰
 ۱۹۵۴، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۹۹
 گمارونی پور ۱۲۵۲
 گوته ۱۳۵۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۷۷، ۲۰۳۵
 گورباچف ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۲۰
 ۱۶۳۸، ۱۷۰۵
 گورکی / مارکسیم ۱۰۵۸، ۱۶۴۶، ۱۹۹۴
 ۱۹۹۷
 گورودتسکی ۱۶۵۱
 گوگول ۱۶۱۰، ۱۹۰۱
 گولدینگ ۱۶۰۲، ۱۶۰۴، ۱۸۵۶
 گومیلف / نیکلای ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳
 گيست / پولتر ۱۹۲۶
 گیلانی / گلچین ۱۴۱۴
 گینز برگ / الن پ ۵۲، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۸۱
 ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰
 ۱۶۰۱، ۱۶۲۷، ۲۰۲۱

ج

لاج ۴۴۸
 لارنس / دی. ایچ ۱۶۶
 لافتون / چارلز ۱۲۵۵
 لافورگ ۱۹۲، ۱۳۲۵
 لافونتن ۲۵۲
 لاکان / ژاک ۲۱۱، ۲۰۳۴
 لامارتین ۸۶۷
 لرمانتوف ۱۶۱۱
 لسانی / مرسده ۱۸۰۸، ۱۸۱۲، ۱۸۱۷

۱۸۲۱
 لشان / لارانس ۲۰۳۵
 لنگرودی / شمس ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۲
 ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۸
 لنوویتز / هریس ۱۸۶۰
 لنسین ۸۲۹، ۸۴۰، ۱۶۰۵، ۱۶۱۱، ۱۶۲۲
 ۱۶۶۶، ۱۸۴۰
 لوئی فیلیپ / شارل ۴۴۶
 لوتره آمون پ ۱۰۲، پ ۱۰۳، ۱۸۷، ۱۴۰۷
 ۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۵۳۰، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳
 ۱۵۳۴، ۱۵۳۵
 لوجی ۶۵۱
 لورناتف / دنیز ۵۷۷، ۱۵۹۹، ۱۶۲۷
 لورکا / گارسیا ۷۷۲، ۸۷۰، ۸۷۱، ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶، ۱۱۳۹، ۱۶۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۸
 لوکاج / گئورگ ۱۶۶۹، ۱۶۷۵، ۱۷۵۳
 ۱۸۵۷، ۱۹۰۵، ۱۹۵۷، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲
 ۲۰۰۴، ۲۰۳۴، ۲۰۳۶
 لومومبا / پاتریس ۸۴۰، ۹۷۳
 لوناچارسکی ۲۵۵
 لینالینوس ۹۶۸
 لینکلن ۸۲۹
 لیویس پ ۱۶۳

م

ماتیس ۱۷۳۹
 ماریتن / ژاک پ ۱۰۲، پ ۱۰۳، ۱۰۴
 ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۴۳۵، ۷۰۵
 مارک توین ۱۹۹۰
 مارکز / گابریل گارسیا ۱۵۹۸، ۱۵۹۹
 ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۹۰۱
 مارکس / کارل ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۴۱، ۸۴۰

میرزایانس / زوریک ۹۲۸، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱،
 ۱۶۴۲، ۱۶۴۳
 میرشکاک / یوسفعلی ۱۷۶۱، ۱۷۶۲
 میرصادقی / جمال ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۹۰۹
 ۱۹۴۹، ۱۹۵۴، ۱۹۷۵
 میرفطروس / علی ۱۷۷۸
 میکل آنژ ۲۳۱، ۲۳۲
 میتون / جان پ ۶۳، ۱۶۴، ۸۹۸
 میلر ۱۶۰۰
 میلوارد ۵۰۷
 میلوش ۱۶۰۴
 مینوی / مجتبی ۵۲۰، ۵۳۱

ن

ناباکوف ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲
 نادرپور / نادر ۹۴، پ ۱۲۵، ۱۶۸، ۱۷۰،
 ۳۴۱، ۳۵۳، ۳۵۶، ۳۵۷، ۵۷۱،
 ۵۸۳، ۵۹۹، ۶۵۱، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۸۷،
 ۶۸۸، ۷۳۷، ۸۲۹، ۹۱۰، ۹۲۸، ۹۳۲،
 ۹۴۲، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۱، ۹۵۲،
 ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹،
 ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۷۳، ۹۸۱، ۹۸۹، ۹۹۱،
 ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۵۹،
 ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۹۲، ۱۱۴۰، ۱۱۵۲،
 ۱۱۵۵، ۱۱۶۷، ۱۱۹۶، ۱۲۹۶، ۱۴۱۴،
 ۱۴۱۶، ۱۴۳۴، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۹،
 ۱۵۱۰، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱،
 ۱۵۲۲، ۱۵۵۲، ۱۵۵۵، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰،
 ۱۵۶۱، ۱۵۶۵، ۱۵۷۵، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱،
 ۱۶۹۶، ۱۷۳۵، ۱۷۹۷، ۱۸۰۸، ۱۸۱۳،
 ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۴، ۱۹۷۳، ۲۰۱۹،
 ۲۰۲۵، پ ۲۰۲۵

۱۳۳۸، ۱۴۳۰، ۱۴۳۷، ۱۴۸۱، ۱۵۹۲
 ۱۷۱۷، ۱۷۳۸، ۱۷۷۲
 موتسارت ۱۳۰، ۱۳۴، ۱۷۳۴، ۱۷۳۹
 مور / بلیک ۴۱۹
 موسولینی ۳۷۷، ۹۷۱، ۱۵۳۷
 موسه / آلفرد دو ۱۴۱۴
 موسی ۱۰۶، ۸۴۲، ۱۸۹۵، ۱۹۱۹، ۱۹۲۱،
 ۱۹۲۳
 مولوی پ ۵۲، ۵۴، پ ۱۰۳، ۱۲۱، ۱۷۵،
 ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۶،
 ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، پ ۱۹۳،
 ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹،
 ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۲۶،
 ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۵۹، ۲۶۲، ۳۶۸،
 ۳۹۸، ۴۰۹، ۴۲۲، ۴۶۰، ۴۶۲، ۴۶۵،
 ۴۹۰، ۴۹۷، ۵۰۰، ۵۰۲، ۵۰۶، ۵۱۷، پ
 ۵۱۹، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۳۵، ۵۴۱، ۵۴۵،
 ۵۵۲، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۹، ۵۷۴، ۵۷۵،
 ۵۸۲، ۵۹۰، ۵۹۶، ۶۴۱، پ ۶۶۸، ۷۶۱،
 ۷۱۳، ۷۱۶، ۷۴۴، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۷۶،
 ۸۰۸، ۸۴۲، ۸۸۷، ۸۹۳، ۹۸۰، ۱۰۷۷،
 ۱۲۲۵، ۱۳۳۸، ۱۳۸۳، ۱۴۰۸، ۱۴۱۱،
 ۱۴۱۳، ۱۴۳۲، ۱۴۶۸، ۱۴۷۲، ۱۴۸۱،
 ۱۵۲۷، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۹۴، ۱۷۹۷،
 ۱۸۶۰، ۱۸۸۷، ۱۸۹۴، ۱۹۱۴، ۱۹۲۶،
 ۱۹۳۱، ۱۹۳۵، ۱۹۴۲، ۱۹۵۹، ۲۰۰۰،
 ۲۰۵۷، ۲۰۶۲، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶
 مهاجر / عباس آقا ۱۸۳۳
 مهربان / کورش ۱۲۹۷
 مهرجویی / داریوش ۱۰۹۴
 میزانی / فیروزه ۱۸۱۷، ۱۸۲۱
 میرداماد ۱۹۳۸
 میرزا کوچک ۷۹۳

مریم غدرا ۲۷۸
 مزدک ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۴، ۹۷۵،
 ۹۹۷، ۱۰۰۰، ۱۴۱۸، ۱۷۲۲
 مساعد / ژیللا ۱۷۸۵، ۱۸۰۸، ۱۸۱۷، ۱۸۲۱
 مستوفی / حمدالله ۵۲۱، ۵۲۲
 مسعود / محمد ۱۶۴۷
 مشیرالدوله ۲۴۸
 مشیری / فریدون پ ۱۲۵، ۵۸۳، ۵۹۹،
 ۸۲۹، ۱۰۵۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱،
 ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۸۳، ۱۲۰۴، ۱۳۲۳،
 ۱۳۳۸، ۱۵۱۴
 محمود / احمد ۱۸۰۰، ۱۸۴۷، ۱۸۴۵،
 ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۵۸
 محیط / احمد ۱۸۷۳
 مصدق / محمد ۷۹۲، ۷۹۳، ۱۸۶۳
 معروفی / عباس ۴۰۱، ۵۵۸، ۵۵۹
 معزی مقدم / فریدون پ ۱۶۱، ۱۲۴۳
 مفتون امینی / یدالله ۱۲۲۳، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶،
 ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳،
 ۱۲۵۲، ۱۷۵۸، ۱۷۷۳، ۱۸۰۸، ۱۸۱۵،
 ۱۸۱۶
 مکارتی / مری ۱۵۹۹
 مکلیش / آرچیالد پ ۵۵، ۱۴۴، ۱۴۵
 ملاصدرا ۴۳۳
 ملکی / خلیل ۹۴۲، ۱۶۴۵
 ملویل / هرمان ۱۲۸
 منس / کاتول ۶۶۹
 منزوی / حسین ۱۴۱۵، ۱۵۶۴
 منصور ۶۱
 منوچهری ۵۴، ۹۸، ۹۹، پ ۱۱۷، پ ۱۴۳،
 ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۹۴، ۳۲۷، ۳۶۸، ۴۶۲،
 ۵۴۳، ۵۸۵، ۵۸۹، ۵۹۶، ۶۰۴، ۷۱۵،
 ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۸۱، ۹۹۱، ۱۰۱۳، ۱۱۴۹

۹۷، ۱۶۶۴، ۱۶۷۲
 مارکوزه / هربرت ۲۱۰، ۱۳۳۱، ۱۶۷۵،
 ۱۹۶۹
 مارکوس ۹۶۸
 مارگنو / هنری ۲۰۳۵
 ماگريت / رنه ۱۷۶۸
 مالارمه / استفان ۱۳۴، ۱۶۲، پ ۱۹۱، ۱۹۲،
 ۲۴۴، ۲۴۴، ۵۳۷، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۶،
 ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۳، ۶۶۹،
 ۹۰۳، ۱۱۹۷، ۱۳۵۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸،
 ۱۹۹۴، ۲۰۱۹
 مالرو / آندره ۱۸۳۱، ۱۹۵۱، ۱۹۷۱
 مان / توماس ۱۴۸۵
 ماندلشتام / اوسیب ۱۵۹۷، ۱۶۱۰، ۱۶۱۳،
 ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۲۵، ۱۶۳۷، ۱۶۳۹،
 ۱۶۴۴، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹،
 ۱۶۵۰، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵،
 ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۹۷۱
 مانی ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۷۲۲
 مایاکوفسکی ۱۲۸، ۷۷۲، ۸۶۴، ۸۷۰، ۸۷۱،
 ۸۸۸، ۹۸۶، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳،
 ۱۶۲۷
 مجابی / جواد ۱۲۴۳، ۱۸۰۸
 مجتبیایی پ ۱۳۷
 محمد (ص) ۲۹۱، ۱۴۱۸، ۱۴۱۴، ۱۹۲۵
 محمد پسر سلطان محمد ۱۶۷۴
 محمدعلی شاه قاجار ۲۴۸
 مختاری / حکیم پ ۱۴۲
 مختاری / محمد ۱۷۵۹، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳،
 ۱۷۶۴، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۸۰۸، ۱۸۱۲،
 ۱۸۶۵، ۱۸۶۷
 مراغه‌ای / زین‌العابدین ۱۵۹۰
 مراکتسی / عبدالکریم ۱۵۳۶

۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۸۹ ۸۹۵
 ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۸۲ ۹۸۴
 ۹۸۵ ۹۸۷ ۹۹۰ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۷
 ۱۰۰۸ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۸ ۱۰۲۷
 ۱۰۲۸ ۱۰۴۴ ۱۰۶۰ ۱۰۶۲ ۱۰۷۱
 ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶
 ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳
 ۱۰۸۴ ۱۰۹۰ ۱۰۹۰ ۱۱۰۲ ۱۱۱۸
 ۱۱۲۰ ۱۱۲۴ ۱۱۲۶ ۱۱۴۷ ۱۱۵۲
 ۱۱۵۴ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۸۳ ۱۱۹۰
 ۱۲۲۳ ۱۲۲۵ ۱۲۲۷ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴
 ۱۲۹۶ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۳۰۱ ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲ ۱۳۳۸ ۱۳۴۸ ۱۴۱۴ ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۶۸ ۱۵۰۵
 ۱۵۰۷ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۲۳ ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷ ۱۸۸۲ ۱۸۸۶ ۱۹۶۱ ۱۹۷۲
 ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۹۱ ۲۰۱۹
 ۲۰۳۱ ۲۰۳۶ ۲۰۶۵
 نیوتن ۹۲، ۱۵۴۲، ۲۰۳۵

ه
 هائوسمن ۱۵۴
 هاپکینز ۱۵۷۸
 هاتفی ۱۲۹۷
 هارتلی / انتونی ۱۲۰۱
 هاشم / احمد ۲۰۱۹
 هاگسلی / آلدوس پ ۴۸، پ ۱۰۷، ۱۲۴۵
 ۱۲۴۷، ۱۶۰۷
 هایدرگر / مارتین ۲۱۰، ۲۱۱، ۱۴۱۹، ۱۴۵۰
 ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۷۰۳، ۱۸۹۳، ۱۹۲۶
 ۱۹۴۸، ۱۹۵۱، ۱۹۶۷، ۲۰۰۰، ۲۰۳۶
 هایزنبرگ ۲۰۳۵
 هجویری ۹۹۳، ۱۶۸۱

و
 وارن / آستن ۱۶۶
 واشنگتن پ ۶۶
 وثوق الدوله ۷۹۳
 وثوقی ۱۳۹۴
 واگنر ۶۶۸، ۷۴۳، ۱۷۳۴، ۱۸۹۴
 والری / پل ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۵۳، ۴۳۹، ۴۴۰
 ۴۴۱، ۵۳۷، ۵۹۴، ۶۶۷، ۷۰۸، ۷۰۹
 ۷۳۵، ۷۳۶، ۱۳۶۱، ۱۴۶۷، ۱۴۸۱
 ۱۵۴۹، ۱۵۵۳، ۱۸۶۵، ۲۰۱۹
 وان گوک / ونسان ۱۶۷۴، ۲۰۳۵
 وانه گوک / کرت ۱۵۹۹، ۱۶۰۱

۱۸۱۸
 نیما پ ۵۷، پ ۸۳، ۸۵، ۸۶، ۸۶، ۸۷
 ۸۸ ۸۹ ۱۰۷، پ ۱۲۳، پ ۱۶۹، ۱۶۰
 ۱۶۸ ۱۷۳ ۱۷۴ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴
 ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۲ ۳۰۳
 ۳۰۹ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۲۳ ۳۲۳
 ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۷ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵
 ۳۶۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۹۸
 ۵۲۴ ۵۲۹ ۵۴۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۳
 ۵۶۴ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۹
 ۵۸۲ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵
 ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۶۰۲ ۶۰۴ ۶۱۱
 ۶۱۳ ۶۱۵ ۶۳۹ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶
 ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۵۰ پ ۶۵۰ ۶۵۱
 ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۹ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۴
 ۶۶۵ ۶۶۷ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳
 ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۸۲
 ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۷ ۶۹۰ ۶۹۱
 ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸
 ۶۹۹ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۱۱ ۷۱۳ ۷۱۴
 ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۲۱ ۷۲۴ ۷۲۸ ۷۳۱
 ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۴۳ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۸
 ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۶۲ ۷۶۳
 ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۷۲ ۷۷۳
 ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ پ ۷۷۸
 ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۶
 ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۲ پ ۷۹۲
 ۷۹۳ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۶
 ۷۹۸ پ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱
 ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸
 ۸۰۹ ۸۱۱ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۶ ۸۱۷
 ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۴۲ پ
 ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۹ ۸۶۷ ۸۷۰

نادرشاه ۱۳۵۸، ۱۴۳۷
 نازک الملائکه ۲۰۱۹
 ناصرالدین شاه ۹۷۵
 ناظری / شهرام ۱۷۳۳، ۱۸۴۶
 نبوی / ایرج ۱۲۹۷
 نجات ۱۲۵۲
 نجفی / ابوالحسن ۱۸۲۲، ۱۸۶۸
 نروال / ژرار دو ۵۳۷
 نرودا / پابلو ۲۴۳، ۲۴۴، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۷
 ۱۳۵۹، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳
 ۲۰۲۴، ۲۰۴۸
 نرون ۷۲۸، ۸۴۱، ۸۴۲
 نسیم شمال ۱۵۹۰، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰
 نصیری پور / غلامحسین ۱۸۰۹، ۱۸۶۴، ۱۸۷۲، ۱۸۷۱
 نظام الملک ۳۱۶
 نظامی پ ۱۴۲، پ ۱۴۵، ۷۱۵، ۹۹۹
 ۱۱۴۹، ۱۷۳۷، ۱۹۵۹، ۱۹۶۹
 نفیسی / آذر ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳
 نفیسی / مجید ۱۲۵۲، ۱۳۰۸، ۱۳۲۳، ۱۳۲۶، ۱۳۲۴
 نوح ۱۰۶، پ ۱۴۶
 نوری علاء / اسماعیل ۱۸۰۴، ۱۸۷۱
 نوری / محمد ۱۷۳۳
 نیجه / فردریش ۱۹۲، ۸۳۹، ۹۷۰، ۱۷۴۵
 ۱۷۴۶، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۹۵۱، ۱۹۶۷
 نیستانی / منوچهر ۱۱۸۱، ۱۳۵۱، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶، ۲۲۳۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۹، ۲۲۴۰، ۲۲۴۱، ۲۲۴۲، ۲۲۴۳، ۲۲۴۴، ۲۲۴۵، ۲۲۴۶، ۲۲۴۷، ۲۲۴۸، ۲۲۴۹، ۲۲۵۰، ۲۲۵۱، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۴، ۲۲۵۵، ۲۲۵۶، ۲۲۵۷، ۲۲۵۸، ۲۲۵

هدایت / صادق ۳۲۸، ۴۶۵، ۵۵۴، ۶۷۲، ۷۴۹، ۷۶۱، ۷۷۶، ۷۹۶، ۸۲۹، ۸۶۷، ۱۳۶۸، ۱۵۹۰، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۲۷، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۴۱، ۱۸۰۲، ۱۸۳۵، ۱۸۶۳، ۱۸۸۹، ۱۹۰۴، ۱۹۵۲، ۱۹۶۷، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰، ۲۰۶۹	هیتلر / احسان ۳۷۷، ۷۲۸، ۸۴۰، ۹۷۱، ۱۵۳۷ هیوم ۱۶۵۲
هرودوت ۱۶۶۳ هشترودی ۱۵۱۵ هگل ۲۰۹، ۱۰۴۶، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰ هلاکو ۲۳۷ هلمر / جوزف ۱۶۰۰ هملیان / لئو ۱۶۰۱، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳ همینگوی / ارنست ۱۸۴۹، ۱۸۵۱، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱ هنرمندی / حسن ۵۸۳ هورکهایمر ۱۹۹۵ هوسرل ۲۱۰ هولدرلین ۵۷۴، ۹۰۳، ۹۴۳، ۱۲۱۳، ۱۳۵۶، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴ هوگو / ویکتور ۸۶۷، ۱۹۷۲ هومر پ ۵۲، پ ۶۳، ۵۰۸، ۱۳۲۵، ۱۸۸۷، ۱۸۹۵، ۱۹۳۳، ۱۹۷۳	یارشاطر / احسان ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵ یاسپرس / کارل ۲۰۰۰ یاکوبسون / رومن ۱۶۰۷، ۱۶۱۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۷۰۶، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۱۰، ۱۹۸۵، ۲۰۳۴ یاکولونا / نازددا ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵ یزید ۱۴۶۴ یسه‌نین ۹۸۶ یفتوشنکو / یوگنی ۱۶۱۰، ۱۶۲۳، ۱۶۴۹، ۱۶۵۴ یوحنا ۶۱ یونس ۱۲۰۷ یونسکو ۹۴۳، ۱۳۸۲ یونگ / کارل گوستاو ۱۶۴، پ ۱۸۲، ۱۹۰، ۲۰۷، ۲۱۰، ۲۳۴، ۳۴۱، ۸۱۸، ۱۸۸۶، ۱۸۹۵، ۱۹۲۶، ۱۹۹۵، ۲۰۰۱، ۲۰۳۶ ینس / ویلیام باتلر پ ۱۲۴، ۵۳۷، ۷۷۲، ۱۶۲۳، ۱۹۴۵

یادداشت نهایی

لابد خواننده ارجمند کتاب طلا در مس متوجه این نکته شده است که «دیباجه طلا در مس» تاریخ ۶۷/۵/۲۲ را دارد و پاره‌ای از مقالات و مصاحبه‌های کتاب پس از آن تاریخ نوشته شده است. سبب بروز این تناقض این است که قرار بود کتاب در تاریخ «دیباجه...» منتشر شده باشد، ولی چاپ کتاب به دلیل انتقال آن از یک ناشر به ناشر دیگر و از این ناشر آخری به خود مؤلف به تأخیر افتاد و طبیعی است که مؤلف نمی‌توانست از گنج‌نیدن مقالات متعلق به تاریخی بعد از تاریخ دیباجه تا اواسط سال ۷۰ خودداری کند. با وجود این، باز هم پاره‌ای از نوشته‌های مؤلف، مثل «تکمله‌ای بر طلا در مس»، «تحقیق در نامه‌های نیما»، «مصاحبه برلین»، «ادبیات معاصر ایرانی»، «رؤیای بیدار» و یکی دو مصاحبه و مقاله در کتاب حاضر نیامده است. علتش این است که مؤلف اواسط سال ۷۰ را پایان تاریخ حروفچینی کتاب می‌داند، و چاپ مقالات پس از آن تاریخ را به کتابی دیگر موکول می‌کند. این کتاب بزودی به دنبال طلا در مس به دست خواننده خواهد رسید.

رضا - براهنی

۷۱/۹/۲۰ - تهران

به همین قلم:

مجموعه‌های شعر:

۱۳۴۱	تهران	ناشر: شاعر	۱- آهوان باغ
۱۳۴۳	تهران	جاوید	۲- جنگل و شهر
۱۳۴۴	تهران	ناشر: شاعر	۳- شبی از نیمروز
۱۳۴۹	تهران	امیرکبیر	۴- مصیبتی زیر آفتاب
۱۳۴۹	تهران	ناشر: شاعر	۵- گل برگستره ماه
۱۳۵۸	تهران	امیرکبیر	۶- ظل الله
۱۳۵۶	نیویورک	رندم‌هاوس	۷- نقابها و بندها (انگلیسی)
۱۳۶۳	تهران	نشر اول	۸- غمهای بزرگ ما
۱۳۶۶	تهران	مرغ آمین	۹- اسماعیل
۱۳۶۷	تهران	مرغ آمین	۱۰- بیاکنار پنجره
۱۳۶۹	تهران	ویس	۱۱- یار خوش چیزی است

داستان:

۱۳۵۱	تهران		۱- روزگار دوزخی اباز
۱۳۵۳	تهران	نگین	۲- دو برادر آخر خط در یک خط
۱۳۶۲	تهران	نشر نو	۳- چاه به چاه - نیویورک ۱۳۵۵
۱۳۵۶	نیویورک	نیو امریکن لایبری	۴- منله (انگلیسی)
۱۳۶۲	تهران	نشر نو	۵- آواز کشتگان
۱۳۶۶	تهران	مرغ آمین	۶- رازهای سرزمین من