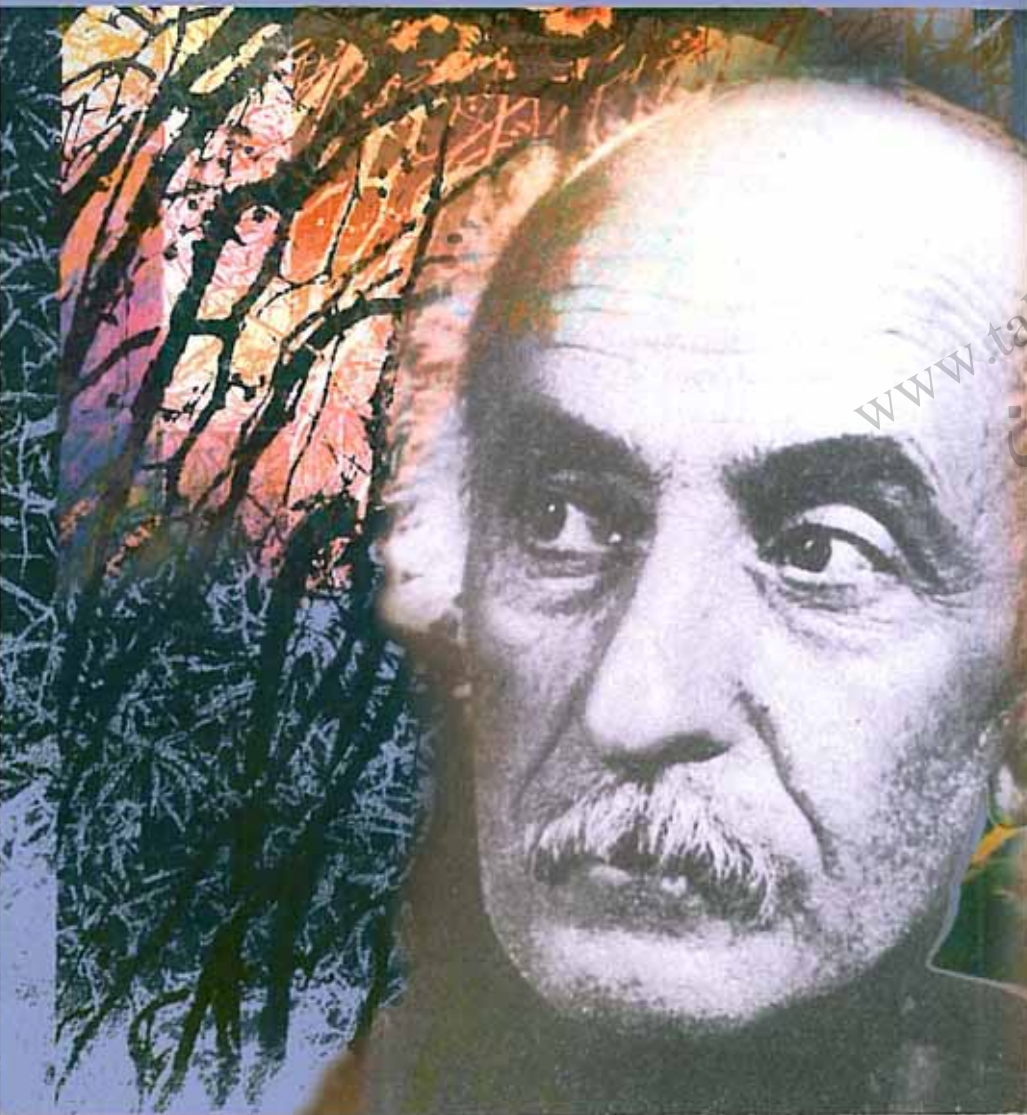

داستان دگر دیسی

روند دگر گونیهای شعر نیما یوشیج

سعید حمیدیان

انتشارات تابان

داستان دگر دیسی

روند دگر گونیهای شعر نیما یوشیج

سعید حمیدیان

شابک: ۹۶۴-۴۴۸-۱۸۳-۶
ISBN:964-448-183-6

۲۸۰۰ تومان

انتشارات تابان

داستان دگردیسی
روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج

www.tabarestan.info
تبرستان

داستانِ دگر دیسی

روند دگرگوئیهای شعر نیما یوشیج

سعید حمیدیان

انتشارات نیلوفر

www.tabarestan.info
تبرستان

فهرست مطالب

۷	پیشگفتار
۱۹	رماتیسم نمایی، برخی نمودها
۳۱	رماتیسم نمایی، نمایش منظوم
۳۳	الف موج و کنار: افسانه
۵۷	رماتیسم نمایی، روایت داستانی
۵۹	با بال کند بازگشت: مَحَس
۶۶	قهرمان پروری: شهید گمنام، سرباز فولادین
۷۴	اوج تقلید: قلعه سقریم
۸۱	رنالیسم نمایی، روایت داستانی
۸۵	سر نیکلا سلامت: خانواده سرباز
۹۱	نقشه نان: مادری و پسری
۹۴	بر دو بال عاطفه و تخیل: کار شب پا
۱۱۷	سمبولیسم نمایی، بر خوان کهن
۱۱۹	نیما و تمثیل
۱۲۷	غزّش یا نالِش: شیر
۱۳۱	سمبولیسم نمایی، در راه گذر از تمثیل
۱۳۳	در راه گذر: شمع کرجی، قو
۱۳۷	در راه گذر: عقاب نیل

حمیدیان، سعید، ۱۳۲۴ -

داستان دگردیسی: روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج / سعید حمیدیان - تهران: نیلوفر، ۱۳۸۱.

ISBN 964-448-183-6

۴۰۸ ص.

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا.

۱. نیما یوشیج، ۱۲۷۴-۱۳۳۸. مستعار - نقد و تفسیر. ۲. شعر فارسی - قرن ۱۴ - تاریخ و نقد. الف. عنوان. ب. عنوان: روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج.

۸۶۲ / ۱۶۲

PIR ۸۲۸۵ / ح ۸ د ۲

ح س / ۹۸۶ ن

۱۲۹۲۷ - ۸۱ م

کتابخانه ملی ایران

انتشارات نیلوفر

خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، تلفن: ۶۴۶۱۱۱۷

سعید حمیدیان

داستان دگردیسی

(روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج)

حروفچینی: سعید شبستری

چاپ اول: تابستان ۱۳۸۱

چاپ گلشن

شمارگان: ۲۲۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ است.

۱۳۹ سمبولیسم نیمایی، ندای نماد
۱۵۵ سمبولیسم نیمایی، تعهد نمادها
۱۷۱ سمبولیسم نیمایی، بلوغ قالب و بیان
۱۷۳ اسطوره خاکستر: ققنوس
۱۹۱ مرغ و آدمی: غراب، مرغ غم، مرغ مجسمه
۲۰۰ شعر و زمان: خانه سریویلی
۲۱۴ سنت و نوگرایی: آی آدمها
۲۲۲ برد و گستره پیام: ناقوس
۲۳۵ پیر مرد و دریا: مانلی
۲۴۰ گشایشی از دل سکوت: پادشاه فتح
۲۴۹ گلایه و آهنگ در اوج: مهتاب
۲۵۸ ایجاز از دستی دیگر: مرغ آمین
۲۸۱ بی صدایی یک دست: قایق
۲۸۶ دعایی در ساحت زمین: داروگ
۲۹۰ آماس مرگ: هست شب
۲۹۴ گاو تاگاو: کک کی
۲۹۷ پیوستها
۲۹۹ پیوست یک: ساختار
۳۰۹ پیوست دو: زبان
۳۳۱ پیوست سه: صنعت
۳۴۱ سخن واپسین
۳۴۵ یادداشتها
۳۸۱ فهرست مأخذ
۳۸۷ نمایه عام
۴۰۷ فهرست تحولات شعر نیما

به دکتر رضا براهنی

پیشکش می‌کنم این برگها را، همکار فرهیخته‌ای
که پای پیش گذاشت و جور دیگر دید، اگر نیز
هرگونه سخنی در چه جوری دید در میان باشد.

پیشگفتار

دفتری که در دستان دوستان گرامی است داستان دگرگوئیهای شعر نیما و نیمایی در خطوط و جنبه‌های گوناگون است و حاصل نزدیک به سی سال تدریس و تأمل در آن، البته در کنار تعلیم و تحلیل متون کهن ادب پارسی. اگرچه سخن بسی بیش از اینها بود، به همین مایه بسنده شد.

مخاطب مخلص بیشتر جوانان شعر دوست و پویای راه فرهیختگی از جمله دانشجویان ادب پارسی و رشته‌های نزدیک بدان است. بهتر است بگویم مخاطب سنی خاصی برای مطالب خود منظور نکرده‌ام، یعنی هر ذهن پویا و جویایی که هنوز بوی «نا»ی کهنه‌پرستی و رنگ «خزّه» سنگوارگی و فسردگی نگرفته، چه جوان و چه جز آن.

پیش از توضیح درباره چند و چون کار خود باید به نکته‌ای اشاره کنم: چند دهه‌ای است که دو نسل در باب شعر نو خرج خود را یکسره از هم سوا کرده‌اند. هیچ‌یک راهی به دیگری ندارد یا نمی‌خواهد بیابد. یکی نسل کهن‌گرایان به‌ویژه در محافل دانشگاهی یا آکادمیک، و دیگر نسل جوانان نو جو. رویارویی‌های این دو در محل کار من، دانشگاه، نیز جریان دارد. از سویی در قطب تفریط، اساتید محترم رشته ادبیات پارسی، که بیشتر نزدیک به همه‌شان به دور و نفور از هر چیز نو یا به قول خودشان ژاژخایی، حرفهای ناباب یا وقت تلف‌کن، تشریف دارند که شعر نو، داستان و نمایش جدید، ادبیات خارجی (پیداست عربی خارجی نیست)، نقد امروزی و... از نظر ایشان یکجا و یک کاسه مشمول همین سه صفت

است. از سوی دیگر و در قطب افراط، جوانانی را داریم که از هر آنچه ریشه‌ای شامخ و ژرفنایی کهن در فکر و فرهنگ و ادب ما دارد روی ترش می‌کنند و می‌گردانند، بگذریم از اینکه ما چونان آموزگاران آنان به هیچ روی نباید سهم و مسئولیت خود را از حیث چگونگی عرضه این مایه‌های ژرف کهن به آنان از یاد ببریم، بسا که خودمان هم بر این مشکل افزوده باشیم. باری، این نسل هم بسیاری چیزها را پس پشت افکنده و سرگرم هیابانگ‌هایی از گونه موج سوم و چهارم و موج‌بازی است، گو اینکه من بر آنم که حرف‌ها و کارهای اینان را نیز باید شنید و خواند تا دست‌کم دلیل و انگیزه شورشها و عصیانهاشان را دریافت.

این نگارنده سالهاست تا می‌کوشد راه وصل و وفاق میان هرگونه ارزش والا و ماندگار گذشته و هر نوآوری ریشه‌مند و مایه‌دار را بیابد و در حد یک تن حقیر به دیگران انتقال دهد. در این دفتر به این جنبه اندیشیده، گو اینکه به دست آوردن دل همگان هم سخنی است خام و هم کاری ناممکن، حاصلش هم پیداست هیچ در هیچ. چنین قصدی در میان نیست، اما شاید بتوان کاری کرد یا باری آرزو کرد که دو طرف دعوا به جای اینکه در برابر یکدیگر بینی‌هاشان را بگیرند، قدری متاملانه‌تر ببیندیشند و بگویند. اگر در این راه پُر خار و خلنگ کمترین توفیقی ارزانی این کهن‌تر شده باشد «از بخت شکر دارم و از روزگار هم». نه هر چیز بویناک را به صرف اینکه به همان گذشته بشکوه باز می‌گردد بستاییم و نه هر جفنگی را نام دلفریب «نو» بگذاریم. می‌توان به سادگی در حاصل کار شاعران خوب جدید نگریست که کدامها خوبتر کار کردند و ماندند و شاید هم ماندگار باشند؟ ریشه‌داران یا ریشه‌گسل‌ها؟ در این دفتر از هر که و هر چه خوب و جدی «از جنس زمان» است حرف زده‌ام، ضمن اینکه کمترین گستاخی و فروداشتی به هیچ سخنور هنرمندی با هر رسم و راهی نکرده‌ام بلکه کوشیده‌ام حتی در مورد سخنوران ستیزنده با نیما و دیگر نوگرایان اگر هرگونه ارزشی به هر اعتباری در کارشان بوده باشد اشاره‌ناکرده نگذارم، لیکن حدیث لودگان مردم‌فریب و شکل‌مارکش از دسته اخیر جداست و پوزش و شرمندگی مرا در مورد اینان که فضولات ذهن ذلیلشان را به هفت آب نمی‌توان شست خواهید پذیرفت. به هر

حال از مماشات و مداهنه پرهیخته و هیچ حرفی را درباره هیچ‌کس فرو نخورده‌ام.

و اما در این هنگامه، امید من به جوانانی است پرشور، پرجنب‌وجوش، جدی و متین که در سکوت و فارغ از افراط و تفریط و قیل و قال، برکنار از محفلها و انجمنهای کذایی ادبی یا ادبیات محفلی، محرکه‌گیرها و بزم‌آراییهای رسانه‌ای و ادا و اصولهای مه‌وع و کلمات تار و تنبکی و بساط به‌به و خه‌خه، هرکول‌بازیهای مشاعرهای و خلاصه هرگونه دلقک‌بازیهای مجلس‌گرم‌کن، به تلاش و تجربه‌ای مستمر و نستوه ادامه می‌دهند، نمونه‌های ارجمند شعر گذشته و حال را در کنار یکدیگر به گونه‌ای دقیق، ارزیابانه، موشکافانه، تحلیل‌گرانه و با افق باز بینش می‌خوانند، کما اینکه بسیاری از شاگردان خوب و کوشایم هر روز بیشتر نام به شاعری برمی‌آورند و خستگی کار و تعلیم از تن و ذهنم به‌در می‌کنند.

وضع برنامه‌ریزی دروس دانشگاهی ادبیات پارسی هم که معروض و معروف اهل عوالم معرفت هست. سالهاست تنی چند این کار را در مشت انحصار خویش می‌فشارند و می‌پُرنند و می‌دوزند و گوششان هم بدهکار هیچ نقد و نظریا پیشنهاد بهسازی نیست. حتی در زمینه دروس متون گرانسنگ گذشته که ادعای کشیدن کباده‌اش را دارند کارشان پر از ایراد و نتیجه‌اش بیزاری برای دانشجو، تا چه رسد به شعر نو و زمینه‌های جدید که اصلاً سایه‌اش را با تیر می‌زنند. یادم هست که در نخستین سال بازگشایی دانشگاهها از فرط عنایت به ادبیات معاصر می‌خواستند همان دو واحد ناقابل را هم حذف و خیال همه را راحت کنند و کل شعر و نثر معاصر را در انتهای درس تاریخ ادبیات ۵ بیاورند. وانگهی شعر نو در نظر حضرات یعنی ادیب‌الممالک، بهار، پروین و نهایتاً نسیم شمال؛ نثر جدید هم قائم‌مقام، امیرنظام گروسی، طسوجی و دست بالا دهخدا و اساتید بی‌بدیل. بعد که اعتراضها را دیدند دو واحد صدقه‌سری را به این درس عطا فرمودند. معنایش هم این است که تا استاد بیاید مقدمات را بگوید ترم تمام است و پیداست به نیما و اخوان و شاملو و... نخواهد رسید. بعد از سالها چهار واحدش کردند، درحالی که با اینهمه وسعت و عظمت و دگرگونیهای

شگفت‌انگیز در ادبیات جدید، در کنار حدود یکصد و چهل واحد دوره کارشناسی لااقل به ۱۰ و دست‌کم ۸ واحد ادبیات معاصر نیاز هست، گذشته از ضرورت همین زمینه برای دوره‌های بالاتر و تکمیلی و ایجاد گرایشی به همین نام. تجربه معلمی اینجانب در تمامی این سه دهه گواهی می‌دهد که بیشترین علاقه دانشجویان به همین شعر و نثر جدید است، و طبیعی نیز همین است زیرا هر ذهن جوان و جویایی اول از هر چیز می‌خواهد بداند در زمان او یا روزگار معاصر و نزدیک او «چه گذشته است و چه نگذشته است.» کلیم کاشانی درست می‌گوید:

این کعبه زوان پشت به مقصود روان‌اند

باشد که بمانم قدمی بیشتر اتم

پیداست وقتی به عکس حرکت کنیم، آن‌کس که می‌ایستد و عطای این‌گونه سلوک را به لقایش می‌بخشد یک قدم جلوتر است. از ما گفتن و از حضرات هم کماکان نشیندن. بگذریم تا بیش از این مشغله و شغب و قال و مقال برای خود تراشیم. و اکنون کلامی اندک در کم و کیف کار این کمترین.

از عنوان بی‌اغازم و از «دگر دیسی»، نیما در ابتدای شاعری چون کرم ابریشمی است آرام و پرحوصله در پی کاری سودمند. مدتها از برگ توت، غذای سنتی، تغذیه می‌کند. آنگاه به بیرون‌دادن لعاب و تاری می‌پردازد در همان مایه‌های همیشگی. لعاب را با حرکتی کند و شکلی شکیل و منظم، شبیه شعرهای سنتی، دور سر می‌چرخاند و پيله‌ای موزون ولی بسته می‌سازد که خود نیز در آن محبوس می‌شود. اما دیگر چیزی از آن دست نمی‌خورد بلکه در تنهایی درون پيله کم‌کم به قوام و بلوغ نزدیک می‌شود تا آنکه شفیره‌ای شود و پر و بالی بیابد. به هنگام خود پيله را می‌شکافد و پرواز... و کار ما بررسی تمامی مراحل این دگر دیسی است.

سیر تحولی نیما را در چند خط یا خصیصه کلی، از آغاز تا پایان هر کدام دنبال کرده‌ام. ابتدا به عنوان تقسیم‌بندی اولیه، گرایش مکتبی سه‌گانه یعنی رمانتیسم، رئالیسم و سمبولیسم را با همه محاسن و معایبش بهترین یافته‌ام. رمانتیسم مربوط

به نخستین دوره شاعری یعنی جوانسالی اوست، لیکن رئالیسم و سمبولیسم را چندان نمی‌توان مشمول تقدم و تأخر زمانی دانست، هرچند من رئالیسم را جلو انداخته‌ام. به هر حال بیشتر شعرهای ایام تکامل او تا پایان عمر سمبولیک است درحالی که اوج رئالیسم او در «کار شب‌پا» است و پس از آن به ندرت شعری از این دست دارد. آنگاه در درون هر مکتب، اشعار مورد بحث را براساس تاریخ سرایش هر شعر آورده‌ام تا دید زمانی و تاریخی در هرگونه دگرگونی شعر او ملحوظ باشد، چون اگرچه برای اینجانب نفس تحول مهمترین چیز و نقطه تأکید است لیکن مسلماً هرگونه تحولی در ظرف زمان و ضرورت‌های زمانه واقع می‌شود. همچنین از بیان تأثیر رویدادهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی بر شعر او هرگز غفلت نکرده‌ام.

در گزینش شعرها گاهی به جای زیبایی و ارزشهای هنری ملاکهای دیگری چون وجود خصوصیات مورد نظر در میان بوده است.

نقد و تحلیل‌های این دفتر به طور کلی آمیزه‌ای از دیدگاه یا روش approach زیبایی‌شناسی و نقد بیوگرافیک (زندگینامه‌ای) است و جنبه اخیر به اعتبار بیان تأثیرات همین رویدادها و احوال. هر شعر را با دقت بسیار برگزیده‌ام و مبنای گزینش نیز وجود ویژگی یا ویژگیهای بارز خاصی است که در بررسی سیر منظم و مستمر تحول اشعار او از این یا آن جنبه خاص برایم حایز اهمیت بوده، اگرچه هر شعر طبعاً چند ویژگی یا جنبه گوناگون را در خود دارد. برای مثال «افسانه» چون مهمترین ویژگی‌اش نمایش منظوم است در ذیل همین عنوان قرار گرفته (گذشته از اینکه برخی پیشینه‌ها و دگرگونیهای این نوع یا ژانر ادبی تا زمان آن بررسی شده)؛ «کار شب‌پا» را براساس پرداخت واقع‌گرایانه در ضمن مبحث «روایت داستانی» در مکتب «رئالیسم نیمایی» آورده‌ام؛ «مرغ آمین» را با توجه به غلبه ویژگی نمادگرایی در مبحث «سمبولیسم نیمایی» جای داده‌ام. حال از آن جهت که مثلاً همین شعر از جنبه دیالوگ نمایشی نیز اهمیت بسیار دارد، در بحث «افسانه» و صحبت از دیالوگها به «مرغ آمین» هم ارجاع کرده‌ام. وجود همین ویژگیهای متنوع در هر شعر، خودبه‌خود ضرورت ارجاع متقابل

cross reference را در موارد متعدد باعث آمده است.

و اما در بحث از هر شعر، ابتدا عنوانی جامع با توجه به ویژگی بارز آن بر آن گذاشته‌ام. این عنوانها برخی بر مبنای قالب است، برخی براساس نوع ادبی، یا شکل و شیوه بیانی، زبان و... پس رعایت سنخیت در آنها نه لازم است و نه ممکن. نکته مهم اینکه در هر شعر به ترتیب از چگونگی محتوی شروع کرده‌ام، بعد به شکل بیان، پس از آن به عناصر مختلف قالب از وزن و قافیه و موسیقیهای مختلف آن و لخت‌بندی پرداخته و سرانجام با ذکر زبان و ویژگیهای آن به بحث خاتمه داده‌ام. در این مورد ممکن است همه این مقولات در هر شعر مطرح نشده باشد زیرا گاهی ضرورتی به بحث درباره این یا آن مقوله نبوده است؛ فرضاً یا خود ما در جایی دیگر به اقتضای بحث سخن از آن گفته‌ایم یا دیگران پیشتر بدان پرداخته‌اند، پس نیازی به تکرار حرف خود و یا بهره‌گیری پخته‌خورانه از حاصل زحمت و پژوهش دیگران ندیده‌ام.

و اما به گمانم خواننده فهیم این سطور از همین توضیح دریافته باشد که این نگارنده قصد داشته (اگر خودستایی نینگارید، برای نخستین بار) در مورد یک شعر واحد به‌طور هم‌زمان و هم‌بسته درباره تمامی جهات و جوانب آن، از عناصر محتوایی تا کلیه عناصر مهم شکلی سخن بگوید بی آنکه آنها را طبق معمول از هم تفکیک کند. در توضیح این معنی باید بگویم: همچنان که می‌دانید مشکل مهم بلکه مهمترین مشکل نقد و تحلیل ادبی و به عبارت دیگر، ایراد یا بهانه عمده مخالفان نقد، این بوده که می‌گویند منتقد اثر ادبی را تکه‌تکه یا مثله می‌کند تا به بحث درباره هر تکه بپردازد لیکن اثر ادبی یک کلیت متشکل و جدایی‌ناپذیر از تمامی عناصر مربوطه است و جمع اجزاء در آن برابر با کل نیست. دلیل اصلی ستیزه میان شاعر و نویسنده با منتقد در هر کجای جهان از سوئی و علت ناکامی بسیاری نقدها از سوی دیگر همین امر است. این مشکل هیچ‌گاه هم حل نخواهد شد، مشکلی که به همین لحاظ باید آن را تراژیک و منجر به بن‌بست خواند زیرا اساساً ذهن آدمی، از جمله منتقد، به گونه‌ای است که کلیت واحد و متشکل هر چیزی را تا آن را تفکیک به عناصری چون محتوی و شکل یا همین شکل را

تجزیه به عناصر مختلف یا مؤلفه‌های آن نکنند نمی‌تواند در باره اش سخن بگوید. قضا را تمامی تقسیمات دوگانه یا گاه چندگانه در فلسفه قدیم مثل ماده و صورت یا هیولی و صورت، جوهر و عرض، مقولات عشر، قدمای خمس و... ریشه‌اش به همین مشکل برمی‌گردد که کلیت هیچ چیز یا هویت کامل آن فی‌نفسه قابل شناسایی نیست (چیزهایی که فلسفه جدید یکسره به یکسو افکنده است). اکنون برای آنکه تصور نفرمایید که این موجود ناتوان با گردن باریکتر از مو ادعای ابلهانه حل این معضل همیشگی و حل‌ناشدنی را دارد عرض می‌کند که فقط امیدوار است با ایجاد پیوند میان عناصر مختلف شعر، آن هم به اندازه‌ای محدود و مقدور، معضل مذکور تا حدودی ولو جزئی کمتر توی چشم بزند. به هر حال خواننده عزیز در هر مبحثی شاهد تلاش این نگارنده در این زمینه خواهد بود، تا چه از آن بیرون آید.

پیشتر گفتیم که طرز تقسیم و تبویب حاضر را بهتر دیدیم. به گمانم هر خواننده‌ای حتی با اندک تأملی در خواهد یافت که هرگونه تقسیم‌بندی می‌تواند نکات و جنبه‌های مثبت یا منفی خاص خود را در بر داشته باشد مثلاً تقسیم براساس دوره یا بَرهه زمانی (تقسیم معمول در تاریخ ادبیات)، قالب، محتوی یا معانی، گرایشهای ادبی، اجتماعی، شیوه بیان و... به راستی کدام یک خالی از ایراد یا امکان خلط و خطا، تکرار مکرر، عدول از نظم و امثال اینهاست؟ گرچه تقسیم‌بندی حاضر را با توجه به اهداف خود کم‌خلل‌ترین و در عین حال گویاترین آنها از حیث بیان سیر تحولی می‌دانم اما عجالتاً خودم یکی از مشکلات آن را می‌گویم. ببینید، منظومه «خانه سربویلی» به گمان بنده نخستین کار از نیماست که در آن از شیوه توصیف داستانهای مدرن بسیار بیش از شعرهای قبلی بهره‌گیری شده، لیکن «کار شب‌پا» از لحاظ پرداخت داستانی پیشرفته‌تر از منظومه مذکور است. لیکن چون مطابق تبویب حاضر بحث «رنالیسم» ناگزیر پیش از «سمبولیسم» آمده، منظومه یاد شده (۱۳۱۹) بعد از «کار شب‌پا» (۱۳۲۵) واقع شده است و هیچ‌کاریش هم نمی‌شود کرد، جز توسل به همان ارجاعات یا اشاره به یکدیگر تا مسیر تحول در ذهن خواننده گم یا گسسته نشود.

موضوع مهم دیگری که بی‌ارتباط با مشکل مذکور در مورد نقد ادبی هم نیست اینکه ما حتی‌المقدور از بحث‌های نظری و انتزاعی که خود مستلزم تقسیم شعر به عناصر مختلف و آنگاه بحث درباره هر کدام است پرهیز کرده‌ایم. به سخن دیگر، این نگارنده عجالتاً در این دفتر قصد نظریه‌پردازی و بحث‌های کلی و انتزاعی نداشته؛ بدین معنی که کار او به طور عمده مبتنی بر نقد عملی یا کاربردی practical criticism و نظریه عینی objective theory بوده. به بیان ساده، تمامی بحثها بر روی نمونه‌های شعری و انطباق اصول نظری و موازین نقد ادبی با آنهاست. حتی در مباحثی چون «ندای نماد» (تعاریف و مصادیق و ویژگی‌های سمبولیسم) تک‌تک تعاریف و نظریات همراه با نمونه‌های عینی از شعر نیماست. نیز درباره قالب اشعار او به جای بحث جداگانه، دگرگوینها را در خود شعرها نشان داده‌ایم. باز از همین روی است که علاوه بر شعرهایی که در مباحث مختلف به طور مستقل و کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، تقریباً از تمامی اشعار دیگر نیما هم کمابیش سخن رفته و دست‌کم مهمترین جنبه‌ها و جوانب آنها به اقتضای این یا آن مطلب بیان گردیده است. برای نمونه بنگرید به بحث «تعهد نمادها» که نمادهای محوری و اصلی چندین شعر که برخی از آنها مستقلاً مورد بحث قرار نگرفته ذکر شده و از محتوای اصلی این اشعار در ارتباط با تأثیر رویدادهای تاریخی بر آنها سخن به میان آمده است.

و اما در این میان سه مبحث هست که هر کدام حاوی مواردی کلی و سراسری است: ساختار، زبان و صنعت. اینها را در پایان کتاب به صورت سه پیوست آورده‌ام. گفتنی است که هیچ‌یک از آنها نیز حاوی مباحث نظری نیست بلکه همگی براساس نمونه‌های عینی است و اخذ نتایج نظری نیز نتیجه بررسی همین نمونه‌ها. حتی در بحث «ساختار» هم پس از توضیحی کوتاه درباره مسایل نظری، یکی از شعرها را از نظرگاه ساختار کاویده‌ام تا ساختار شعر نیمایی و تحولات آن به طور عینی و عیان نشان داده شود. از باب به اصطلاح «دفع دخل مقدر» چنانچه پرسند چرا این سه مبحث را در ابتدا نیاورده‌ای، عرض می‌کنم: اگر چنین می‌کردم بحثها جنبه انتزاعی و نظری می‌یافت و حال آنکه ترجیح داده‌ام پایه‌پای

خود شعرها و بر روی خطوط تحولی به‌طور ملموس حرکت کنیم. سخن خود را یکراست از نیما آغاز کرده‌ام، بی‌هیچ مقدمه‌ای یا شرح حالی، تا بر حجم نیفزایم. درباره مقدمات تحولات در شعر جدید، دیگران به حد کفایت بحث کرده‌اند، چه به صورت کتابها و چه مقالات فراوان، که این کارها، به‌ویژه آنها که اصولی‌تر، حسابی‌تر و روشمندترند می‌توانند در حکم مقدمات بحثهای این نگارنده باشند، همچون از صبا تا نیما تألیف دکتر یحیی آرین‌پور و ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، اثر پربرار دوست دانشور جناب دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، که علاوه بر آن در چند مقاله از دگرگوینهای شعر جدید از نخستین مراحل سخن داشته‌اند. تکرار این مقدمات چه وجهی دارد؟ مطالب این دفتر با توجه به اهداف آن در اصل نقد و تحلیل است اما از لحاظ جنبه تحقیقی نیز به هیچ روی کوتاهی نشده و از متون و منابع فراوان بهره‌جویی و به آنها استناد و ارجاع و اشاره شده است، از جمله متون کهن ادب به‌ویژه شعر پارسی همچون دیوانهای شعر، متون داستانی، مجموعه‌های بسیار از شعر نو و شاعران مختلف و یا متون نزدیک به روزگار ما از قبیل شعر ماقبل و مقارن مشروطیت، داستان مدرن و نمایش (به‌ویژه منظوم)، مجموعه‌های مختلف از نامه‌های نیما و آثار نثری او و حتی اسناد گوناگون درباره او و نوشته‌های افراد معتبر و شناسای او بدین منظور که با تطبیق این منابع با شعرهای نیما نکات ریز و درشتی را درباره او روشن کنم تا هرگونه بحثی جنبه مستند و مستدل نیز داشته باشد. به هر حال یکی از عیوب احتمالی بحثهای تحلیلی در غلتیدن به دامان برداشتهای شخصی و ذوقی است. اگرچه گزیری از مقداری از این برداشتها نیست، لیکن به هر وسیله‌ای از جمله تحقیق و بهره‌گیری از منابع مستند کوشیده‌ام تا در این جنبه گرافه‌روی نکنم، گو اینکه اکثر قریب به اتفاق بحثها حاصل اندیشه و استنباط خود نگارنده است. از هیچ‌کس و هیچ منبعی تأثیری و وامی نگرفته‌ام جز در مواردی اندک، آن هم از آنان که به واقع شایسته نقل و اخذ بوده‌اند و قطعاً هم به منابع ارجاع کرده‌ام. به فضل تقدّم‌ها هم در مورد هر کس که باشد با رعایت اصل انصاف اشاره داشته‌ام.

همیشه و در هر کاری، چه تدریس و چه نگارش، از صدور حکمهای کلی ارزشی که بی‌ارزش و بی‌حاصل‌اند بیزار بوده‌ام، مثل: زیبا، عالی، متعالی، تشبیهات ظریف، استعارات لطیف و... البته بجز آن حکمها که بر مبنای بررسیها و تجزیه و تحلیل‌های دقیق و کافی باشد. حکمهای کلی بدون پشتوانه را به ذهنهای ناتوان وامی‌گذارم.

به همین سان معمولاً از معنی‌کردن شعر که بزرگان نقد جهان همچون آی.ا. ریچاردز^۱ و نورتروپ فرای^۲ کاری برخفا دانسته‌اند دوری می‌کنم، در این دفتر نیز.

برای پرهیز از اطالة کلام، در مورد اغلب اشعار، به‌ویژه طولانی، تنها به نقل قسمتهایی محدود و مورد نیاز بسنده کرده‌ام. به هر حال در میزان نقل تابع ضرورت بحث بوده‌ام، خواه کم و خواه زیاد. در مواردی فراوان هم به جای نقل، به متن مبنا ارجاع کرده‌ام.

به عنوان متن مبنا از اشعار نیما این را برگزیده‌ام:

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج، فارسی و طبری. گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین سیروس طاهباز. ج ۴. (تهران، نگاه، ۱۳۷۵).

در مجموع از همین متن پیروی کرده‌ام لیکن در مواردی معدود (که در یادداشتها گفته‌ام) به: نیما یوشیج، مجموعه شعرهای نو، غزل، قصیده، قطعه. با نظارت شراگیم یوشیج. (تهران، اشاره، ۱۳۷۶) و نیز مجموعه اشعار نیما یوشیج. چاپ ابوالقاسم جنتی عطایی. ج ۲. (تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۳۴) نیز نگریسته و در صورت لزوم و وجود اغلاط مسلم اصلاح کرده‌ام. در مورد متن مبنا فقط در برخی موارد، تغییراتی جزئی در رسم‌النخط یا سجاوندها و یا اصلاح دو سه ضبط غلط یا خطا در نگارش لختها را برحسب نظر و سلیقه خود روا داشته‌ام. شماره صفحه برای هر شعر یا لختهایی از آن فقط در موارد ضروری داده شده تا صفحات زیاد پر از عدد و رقم نشود. نشانه‌های اختصاری هم جملگی معیارین و همه‌پذیر است.

دیگر اینکه در متن به تناوب این اصطلاحات به جای یکدیگر آمده و همگی

دقیقاً به یک معناست: سمبول، سمبولیسم، سمبولیک به ترتیب: نماد، نمادگرایی، نمادگرا(یانه). رئالیسم، رئالیست، رئالیستی: واقعگرایی، واقعگرا، واقعگرایانه.

سپاس و پوزش

سرانجام بر خود بایسته می‌دانم که مهرورزی و یاریگری این سه گرامی را سپاس بگذارم.

نخست دوست دانشی فرهیخته، جناب دکتر صالح حسینی، استاد ادبیات انگلیسی و ادبیات جدید پارسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، که به راستی از پویاترین و جوشاترین اذهانی است که سراغ دارم، از باب راهنماییهایی که همواره از آن برخوردار بوده‌ام و دلگرمی که از جهت چاپ این دفتر به بنده دادند.

دو دیگر دوست بزرگوار فرزانه، جناب حسین کریمی زنجانی، مدیر توانا و نوجوی نشر نیلوفر از حیث اهتمام به چاپ این اوراق و دقت و التفاتشان در عرضه هرچه نیکوتر آن.

سدیگر جناب آقای سعید جامبر شیبستری از جهت دقتهای فراوان و پاکیزه کاری‌شان در حروفچینی و صفحه‌آرایی و تحمّل و سواسهای این بنده. و اما با وجود همه آن «چنین و چنان کردم»ها به هیچ روی دعوی اینکه خطاهای کلی و جزئی، فروگذاری در بایستها و ترک ادب به ساحت بزرگان و عزیزان نکرده باشم ندارم. پیداست عرصه فراخ شعر جدید و میدان درگیری آراء و پسندهای گونه‌گون دشواریها و تنگناهای ویژه خویش را دارد. به کوتاه سخن، اگر خوانندگان گرامی کوتاهیهای ناگزیران و ناشی از کمبود مجال یا بی‌دانشی مرا خواه در گذارند و خواه برگویند سپاسی بزرگ بر این کوچک نهاده‌اند.

سعید حمیدیان

بهار یکهزار و سیصد و هشتاد و یک خورشیدی

رمانتیسیم نیمایی
برخی نمونه‌ها

www.tabarestan.info
تبرستان

ما را با زندگینامه‌نویسی درباره‌نیما کاری نیست، که دیگران نوشته‌اند و به حدّ کفایت بلکه زیاد.^۱ مسلم این‌که او با وجود عزلت‌گزینی در سالهایی بسیار از عمرش زندگی پرفراز و نشیبی داشته، سرشار از ناسازگاریهای متقابل با عده‌ای بسیار، درگیریها، بحث و جدلها بر سر شعرش با کهنه‌پرستان، گرفتاریهای تقریباً همیشگی در محیط کار (به‌ویژه معلمی) از قبیل مخالفت او با نظام وقت آموزشی و لاجرم واکنشهای مسئولان و مقامات و انگها و اتهامات و اخراجها یا استعفاها و درگیریها و بلا تکلیفی‌ها و تنگدستیها، مواضع او درباره‌ احزاب و گروهها در دوره‌ای شلوغ و پرغوغا و ماجراهایی که از این رهگذر بر او رفته و... پیداست اقامتش در کنج عزلت در زادبوم محبوبش، یوش، نیز به‌طور متناوب با لزوم اشتغالش در این یا آن شهر و وادی و یا ضرورت آمدن و نشستن در مرکز به‌منظور انجام فعالیت‌های ادبی و غیره بریده می‌شده و امکان زندگی آرام دلخواه را از وی باز می‌گرفته است. غرض اینکه در مورد چنین کسی با چنین حیاتی به‌گمانم نتوان به‌گونه‌ای قطع و یقینی در خصوص این یا آن گرایش، مثلاً رمانتیسم یا رئالیسم، سخن گفت و حدّ و مرز و دوره‌ دقیق تعیین کرد، لیکن به‌هیچ‌روی بیراه نرفته‌اند کسانی که ایام جوانی او (عمدتاً در عصر پهلوی اول) را در حال و هوای رمانتیک دانسته و بعدها در مورد شعر و اندیشه‌هایش از گرایشی هرچند نسبی به رئالیسم سخن گفته‌اند. به‌هر حال ما نیز از مشکلات و ابهامات در این وادی برکنار نیستیم، چنان‌که خواهیم گفت، و مگر کار ساده‌ای است

به ویژه درباره شاعر از این نظر با دقت و مرزبندی حرف زدن؟ باری، ما مخالف و منکر این گونه تقسیم بندی درباره نیما نیستیم لیکن این نیز هست که رمانتیسیم را با همه ویژگیها و نمودهایش نمی توان از شخصیت و روحیات شاعرانه جدا کرد. به عبارت دیگر، هر شاعری، حتی آنکه اجتماعی و متعهد و اهل واقعیات روزگار خویش خوانده می شود، معمولاً و عادتاً مایه هایی کم یا بیش از رمانتیسیم را در خود دارد، و چرا چنین نباشد چون شعر است و عالم تخیل، سر به درون فرو بردن، در فراسوهای ذهن و ضمیر و واقعیات گونه گون و متعارف زندگی سیر کردن، عصیان و سرکشی ورزیدن در قبال نظم و نظام موجود، خواه و ناخواه و خود آگاه و ناخود آگاه در پی ناکجا آبادی گشتن و... روشن است وقتی حتی در رمان رئالیستی هم نمی توان سخن از واقعگرایی کامل و بی کاست و افزود گفت چگونه در مورد شعر با توجه به ذات تخیلی و خصلت عاطفی آن می توان صحبت از واقعگرایی تمام عیار یا بحت و بسیط داشت؟ اساساً آن شور و هیجانی که در شعر سراغ داریم بیشتر از رهگذر همین ویژگیها و عوالم رمانتیک آن حاصل می شود. مثلاً تمامی اغراقهای شعر، طغیانهای شاعر، همذات پنداری این یا آن شیء با آن یکی، انتزاعی اندیشی ها از جمله در مورد استعاره و نماد و اسطوره، تمایل همیشگی شاعر به تغییر دادن یک تنه جهان و محیط، گریزهای پیوسته از محیط اینجا و اکنون و از تمامی پلشتی ها یا موزیکریهای واقعیات موجود به زیر سایبانی از هستی های پندارین و خود ساخته و... همه و همه می تواند به ویژگیهایی که از رمانتیسیم می شناسیم بازگردد. حتی نگرش شاعر به زبان رایج یا معیارین (که معمولاً برای بیان واقعیتهای جهان بسنده است) و تن زدن از کل یا دست کم جنبه هایی از زبان هنجارین عصر، که به صورتهای گوناگون بروز می کند (مثلاً با هنجارگریزی و ساخت و ساز مواد و مصالح و طرق جدید بیانی، یا این که عده ای اساساً شعر را چیزی جز ایجاد حادثه ای در زبان ندانسته اند، و نیز در موارد فراوانی بازگشت به زبانی قدیم تر و...) اگر نگوئیم تماماً، دست کم غالباً خاستگاههای رمانتیک دارد.

رسمی هم شده که در این سال و زمانه عده ای این صفت «رمانتیک» را چون

برچسبی از اتهام یا طعن و تسخر بر این و آن و زمین و زمان بزنند و مثلاً هرگونه فکر یا خوی بیمارگونه یا دست کم هر سنخ گرایش به تخیل یا آرمان را بدین صفت بخوانند. این در حالی است که در مغرب زمین (که ماها معمولاً چیزهایی را صفت و نیمه و جسته و گریخته از آن جاها می آموزیم و وام می کنیم) مکتب و نصفه و مقوله رمانتیسیم با گستره ای حیرت انگیز و تنوعی عجیب از پویاترین و پینده ترین تا بیمارگونه ترین و رخوت انگیزترین چیزها و از عارفانه ترین تا دنیانگترین نگرشها را دربر گرفته است.^۲ عجب تر اینکه از بس صفت «رمانتیک» را بر هرچه آدم یا عالم یا فکر و تخیل هپروتی اطلاق کرده ایم، مانده ایم تا بر بعضی از آثار یا اشخاص درست و حسابی، چه در عرصه شعر و چه داستان نویسی، که به جهاتی با این مکتب ارتباط دارند، چه نامی بگذاریم. و این یعنی گفتن شعری و ماندن در قافیه اش.^۳ این پرسش هم رواست که آیا شعر یا شاعر پیراسته از ویژگیهای رمانتیک یا رمانتیک وار اساساً قابل تصور و اصلاً مطلوب و دلپذیر هست؟ پرسش دیگر: ما معمولاً شعر «کار شب پا» را نمونه ای از اشعار رئالیستی نیما می خوانیم؛ آیا این شعر هیچ عنصری از رمانتیسیم را در خود به صورت اغراق در احوال شب پا یا محیط او در بر ندارد؟ آیا «مرغ آمین» که درست مثل شعر اخیر برخوردار از زمینه اجتماعی و واقعی است یکسره از رمانتیسیم به دور است؟ مثلاً آیا نمی توان گفت که این مرغ در برابر مردم مردد از وقوع هرگونه دگرگونی مهمی در اوضاع و احوالشان به گونه ای رمانتیک یا به هر حال زیاده خوشبین و امیدوار است؟

و اما آنچه تردیدی نمی پذیرد اینکه نیما به هر صورت و هر مفهومی که بنگریم فرزند عصر و شرایط محیط خویش است. آنچه هم به عنوان رمانتیسیم در مورد زمان جوانی او می گوئیم دقیقاً همگام و همسو با گرایشهای معاصران او در عالم شعر است، شعری که آن آزادی بیان و طرح و واقعیتهای او در حول و حوش مشروطیت به وفور داشته، با قدرت یابی و سپس سلطنت مطلقه رضاشاه از کف داده و لاجرم برای شاعران روزگار جوانی نیما تقریباً راهی بجز تغزل و عاشقانه سرایی و وصفهای آنچنانی از مظاهر طبیعت و جمال آن و در نهایت

حسب حال‌ها و شکوی‌ها، آن‌هم در حال و هوای قدمایی، باقی نگذاشته است، و البته مدح حکومت هم که جای خود دارد.^۴

و اما پاره‌ای نمودها در اشعار این ایام نیما هست که خواه به صراحت و خواه با تأویل می‌توان از ویژگی‌ها و گرایش‌های رمانتیک دانست. یکی از آنها تمایل همیشگی به انزواست، انزوایی که آشکارا آن‌را می‌ستاید. در نامه‌ای می‌نویسد:

«تعجب نکن چرا انزوا را اینقدر دوست دارم. ترا به طراوت صبحگاهی، به نسیم سحری قسم، مرا به حال خود بگذار. به قلب سوخته من دست نزن...»^۵

که پیداست لحن بیان تا چه حد به انزوادوستی رمانتیکها نزدیک است. باز:

«حال خود را از مردم دور مدار. مثل من منزوی شو. در حوالی جنگل دوردستی منزل بگیر. برای گذران خود در آنجا گاو و گوسفند تربیت کن...»^۶

«قصه رنگ پریده، خون سرد» را اگر بفشاریم چیزی نمی‌ریزد بجز میلی عجیب و مُفرط به تنهایی و گوشه‌گیری و پناهجویی از شور و شَرّ جامعه شهری به زندگی کوه‌نشینی، از این دست:

سخت دارم عزلت و اندوه دوست
گرچه دائم دشمنِ سختِ من اوست
من چنان گمنام و تنهاستم
گویا یکباره ناپیداستم
«قصه رنگ پریده...»^۷

می‌نویسد: «زندگانی در شهر در میان قبایح و رذائل شهریه‌ها برای من خیلی ناگوار بود.»^۷ و: «قصه رنگ پریده» را وقتی نوشتم که در شهر بودم، بین آن روزها من چطور فکر می‌کردم.^۸

آل‌احمد، که بسیار با پیرمرد مأنوس بود، می‌نویسد:

«پس از این همه سال که در شهر بسر برده بود هنوز دماغش هوای کوه را داشت و به چیزی جز لوازم آن‌جور زندگی تن نمی‌داد.»^۹

مطلق‌نگری و همه چیز را یکسره در قالب سفید یا سیاه و خیر یا شرّ دیدن نیز از همان خصلتهاست. در «قصه رنگ پریده...» کوه‌نشینی مطلقاً نیک است:

من خوشم با زندگی کوهیان
چونکه عادت دارم از طفلی بدان
به‌به از آنجا که مأوای من است
وز سراسر مردم شهر ایمن است!
«قصه رنگ پریده...»^{۱۰}

و در چند سطر بعد، شهرنشینی می‌شود شرّ مطلق و صحبت شهریان پر از عیب و ضرر:

شهر باشد منبع بس مفسده
بس بدی، بس فتنه‌ها، بس بی‌هنده!
همان‌جا

در «به‌یاد وطنم» (۱۳۰۵) تداوم همان ستیز با شهر و ساکنانش، و در آخر این دعا که:

نرسد سوش تا جهان بدجوست
دست یک فتنه، پای یک شهری
«به‌یاد وطنم»^{۱۱}

در شعر بعدی، «بشارت» (همان سال) از «صناعت» (ظاهر تمدن یا ماشینیزم) فغان برمی‌دارد: داد از این شهر و این صنعت، داد! (ص ۱۱۱) و با درخواست قیامی خونین خواهان برکندن هرچه آبادی می‌شود. از این رمانتیک‌تر؟:

از زمین برکنید آبادی
تا به طرح نوی کنیم آباد
به زمین رنگ خون بباید زد
مرگ یا فتح، هرچه بادا باد
«بشارت»^{۱۱}

در «دیهبقانا» (۱۳۰۹) با خشمی دون‌کیشوت‌وار هرچه صفت منفی است، از فرییکار، ناتوان، بخیل، دروغگو و...، نثار شهریان می‌کند (ص ۱۶۰). سطحی‌نگرترین وجه این رمانتیسیم نیز ستیز با همه چیز و همه نهادهای

تمدن است:

او [خود شاعر] نداند چیست این اوضاع شوم
این مذاهب، این سیاست، وین رسوم
«قصه رنگ پریده...» ۲۸

جالب توجه این که همین گونه مطلق‌انگاری در مورد شهر و شهرنشینان به وجهی دیگر در باب همان روستاییانی که آنان را از هر حیث می‌ستوده بروز می‌کند: در شش قطعه طنز و تمسخر آمیز، «انگاسی»‌ها را از مرد و زن ذاتاً و مطلقاً مظهر بلاهت می‌داند، از همان دست برخوردهای عوامانه‌ای که اهل فلان و بهمان جا را به طور مطلق دارای این یا آن صفت می‌انگارند. (انگاسی ۶۹ - انگاسی ۱۴۲ - به رسام ارژنگی ۱۴۳ - عمورجب ۱۵۰ - انگاسی ۱۵۲ - انگاسی همان‌جا). علاوه بر اینان اهالی «کچب» هم برای شاعر وسیله مضمون‌کوک‌کنی از بابت بلاهت‌اند (کچبی ۱۴۸)، یعنی همان سادگی بیشتر ستوده روستاییان، در مورد سکنه این دو جا خیریت خوانده یا توصیف می‌شود. به هر حال این افراط و تفریط‌ها نیز همراه با مطلق‌انگاری راه به رمانتیسیم می‌برد، عوامانگی‌اش هم به جای خود.

البته گفتنی است که پس از این سالها دیگر اثری از مطلق‌سازی مردم این یا آن سامان در شعر نیما نمی‌بینیم، و نمی‌دانیم آیا همچنان بر همان عقاید بوده یا نه. باری، شاید یکی از معلولهای آن انزو او دنیای پندارین این باشد که او دائماً در وحشت این بود که تحت تعقیب انگلیسی‌هاست. «بیمار آسا گمان می‌کرد همه‌جا در تعقیب او هستند.»^{۱۰} (چیزی که شکل حاد آن را پارانویید می‌گویند). نه شگفت از این که چنین کسی در جوانی و بهار بروز عاطفه‌ها جهانی را با خود در ستیز ببیند:

تازه دوران جوانی من است
که جهانی خصم جانی من است
«قصه رنگ پریده...» ۲۷

و آنگاه نتیجه بگیرد که یا کل جهان دیوانه است و یا خود او:

راست گویند این که من دیوانه‌ام
در پی اوهام یا افسانه‌ام
زانکه بر ضد جهان گویم سخن
یا جهان دیوانه باشد یا که من
همان ۲۹

پیداست در این احوال احساس «ناجور» بودن در جهان و جامعه خویش را دارد:

جز من کاین گونه‌ام ز هر که ناجورتر
«صبح» ۱۶۷

تا برسد به

می‌خورم افسوس آن کز چه شده است این جهان
مسکن خیل خوران مامن مشتکی ددان

نمی‌خواهیم بگویم این گونه احساسها بی‌دلیل و به دور از دایره تأثیرات و تأثرات محیط و جامعه و فارغ از جنبه علت و معلولی در حیطه کنشها و واکنشهای فرد و جمع است. بی‌تردید نیما در محیط معلمی از آن جهت که بسیاری هنجارهای موجود را در نظام آموزشی و پرورشی زمان خود نمی‌پذیرفته و مثلاً زیر بار شیوه‌های رایج تعلیمی و متون درسی نمی‌رفته، لاجرم در معرض واکنش مقامات و مسئولان وقت و حتی عده‌ای از همگنان خود قرار داشته است. بارها از رفتار او در محیط مدرسه فغان برمی‌داشته و او را دیوانه و عصبی و حتی بیمار خطرناک روانی فرا می‌نموده‌اند. از اینجا و آنجا عذرش را می‌خواست‌اند یا او را وادار به کناره‌گیری می‌کرده و به هر حال برای قوت لایموت محتاج و بلا تکلیف می‌گذاشته‌اند. همین‌ها نیز به نوبه خود کینه و خشم وی را نسبت به عالم و آدم برمی‌انگیخته است.^{۱۱}

گاهی نیز در شعر نیما تفلسف، البته با حال و هوای رمانتیک، هست:

در سایه آن درختها چیست
کز دیده عالمی نهان است؟

سجدر بشر است این فجایع
یا آنکه حقیقت جهان است؟
«ای شب» ۳۵

در دو شعر پیاپی «بشارت» و «تسلیم شده» که در فاصله چند روز گفته شده (هر دو در فروردین ۱۳۰۵) تضادی عجیب، چه در محتوی و چه بیان و لحن، به چشم می‌خورد که به گمان ما بر چیزی بی‌جز حالات متغیر و دمدمی مزاجی رمانتیک نمی‌توان حمل کرد. اولی دعوتی است به قیامی خونین (شاید تحت تأثیر میرزاده عشقی، که خود کم رمانتیک نبود، و از «عید خون» وی)، و دومی درست به عکس، سر به گریبان فرورودنی در نهایت عجز و درماندگی؛ بنگرید:

ای ستم‌دیده مرد! شو بیدار
رفت نحسِ قرن‌ها بر باد...
از زمین برگنید آبادی
تا به طرح نوی کنیم آباد
به زمین رنگ خون بیاید زد
مرگ یا فتح، هرچه بادا باد...

فکر آسایش و رفاه کنیم
وقت جنگ است، رو به راه کنیم
«بشارت» ۱۱۱

برای تأثیر نیما از عشقی، گذشته از «عید خون»^{۱۲} وی، شعر عشقی «موقع جنگ است، کلا نم‌دیها»^{۱۳} بهترین دلیل است. این طرز بیان نیما که در میان کارهایش استثنایی است نشان می‌دهد که او در لحظاتی گذرا در جلد عشقی رمانتیک و پرخاشجوی رفته است. اما در شعر دوم:

شده‌ام فرد و گشته‌ام تسلیم
مثل یک شاخه در کف امواج
تا آنجا که:

اینک ای موجهای بی‌آرام
ببریدم به سوی دورترین
نقطه‌های نهان که یک ناکام
بتواند در انزوای حزین
دورتر ماند از خلاصی خویش.

«تسلیم شده» ۱۱۲

آیا این افراط و تفریط عجیب و دوگونگی شگفت‌آور حالات را نباید از ویژگیهای بارز رمانتیسیم خواند؟ جالب اینکه در شعرهای ایام تکامل نیما نه ستیزه‌جویی و پرخاشی از آن‌گونه می‌بینیم و نه ترک و تسلیمی از این دست. باری، رمانتیسیم نیما (در شکل آشکار و به مفهوم متعارف) در «افسانه» و چند سالی پس از آن تداوم خواهد یافت.

رمانتیسیم نیمایی
نمایش منظوم

www.tabarestan.info
تبرستان

الفت موج و کنار

افسانه (۱۳۰۱)

پیشینه نمایش منظوم

درام منظوم از عهد ناصری آغازید، با نمایشنامه‌هایی همچون امیر تیمور و والی شام^۱ (سراینده؟). این کارهای نخستینه در مجموع از نظر قالب نظم، زبان و بیان در حال و هوای نظم قدیم و سنتی است و کمتر تازگی در آنها هست، با همان قیود تساوی طولی لختها، التزام قافیه و حتی بدون تنوع از لحاظ بحر، یعنی از اول تا آخر در یک وزن خاص‌اند. نمایشنامه‌هایی از این دست را نمی‌توان تاریخی به معنای متعارف آن دانست زیرا در مورد اخیر، برخلاف عنوان «امیر تیمور» و اخذ پاره‌ای نامهای تاریخی، مضامین و رویدادهای آن مجموعه‌ای است برهم‌کرده و تخیلی از اینجا و آنجا، مثلاً امیر تیمور به قصد خونخواهی حضرت امام حسین (ع) به عراق می‌رود و... و اما سالها بعد است که به دنبال دگرگونیهای همه‌جانبه پس از تأسیس دارالفنون، در زمینه نمایش نیز شاهد تغییراتی کم‌وبیش در شیوه‌های نمایشنامه‌نویسی و اجرا هستیم. نمونه بارز آن ترجمه‌ای است منظوم از نمایشنامه مردم‌گریز اثر مولیر (احتمالاً از میرزا حبیب اصفهانی، تاریخ چاپ ۱۲۸۶ ه. ق.) و کم‌دی تارتوف، باز از مولیر و به دست میرزا حبیب.^۲ در باب گزارش مردم‌گریز به گمان این نگارنده باید به این دگرگونی مهم در شیوه پرداخت متن نمایش توجه کرد که هرچند به نظم است ولی لختهای آن به تناسب و به مقدار دیالوگها کوتاه و بلند می‌شود، از لختهای کوتاه یعنی حد‌اقل ارکان تا لختهای بلند و نهایتاً یک بحر کامل (مفاعلهن فاعلهن فاعلهن فاعلهن). این

در حالی است که تا سالها بعد از آن، سرایندگان درام منظوم دست از تساوی طولی لختها بر نمی داشتند.

در مجموع، اغلب نمایشنامه‌های برهه نخستین تاریخی یا به هر حال برگرفته از قالب رویدادهای تاریخی بوده‌اند. به گمان ما دلیل را باید بیشتر در این امر سراغ جست که در مورد مضامین نمایشهای جدی (یعنی بغیر نمایشهای تفریحی و تفرشی و دلک‌بازها و نمایشهای تخته‌حوضی و به‌طور کلی نمایش‌گونه‌های بومی که متن و شیوه اجرایشان هر دو به صورتی آسانگیرانه و سردستی بوده)، به‌ویژه با توجه به عدم وجود سنت نمایشی به مفهوم جدی آن در این دوره،^۳ نویسندگان یا سرایندگان نمی‌دانستند چه و چگونه بنویسند و از این رو به قالب آماده‌ای که تاریخ در اختیار آنها می‌گذاشت روی می‌آوردند و تقریباً به آسانی با افزودن شاخ و برگها و برخی کاست و فزودها و تنظیم دیالوگهایی بر اساس چگونگی و شخصیت شناخته‌شده چهره‌های تاریخی، این‌گونه نمایشها را اعم از منظوم و منثور از کار در می‌آوردند.

ظاهراً نخستین نمایش منظوم تاریخی، سرگذشت پرویز از علی محمدخان اویسی (نوشته در ۱۳۲۴ و چاپ شده در ۱۳۳۰ ه. ق. و همچون گزارش مردم‌گریز در استانبول) بوده در دو پرده، با آمیختن ابیاتی از خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای و سروده‌های خود اویسی.^۴ در همین ایام، مایه‌های اساطیری و حماسی یا آنچه تاریخ ملی یا قومی ایران خوانده می‌شود نیز همان‌قدر مورد توجه قرار می‌گیرند که زمینه‌های تاریخی. از همین زمره است نمایشنامه شیدوش و ناهید یا «عشق و مردانگی» سروده ابوالحسن فروغی (چاپ ۱۳۳۵، برلین) به تقلید شاهنامه فردوسی و در همان بحر. همین اقتباسها یا تقلیدها مدتها ادامه می‌یابد، چنان که مثلاً کاظم‌زاده ایرانشهر نمایشنامه رستم و سهراب را می‌سراید و...

«بسیاری از این نمایشنامه‌ها از نظر فنی حتی قابل بحث هم نیستند. آنچه که می‌توانست به آنها ارزش بدهد محتوای آنها بود.»^۵ این معنی، تازه در خصوص نمایشنامه‌های حد فاصل سالهای ۱۲۸۸ تا ۱۳۱۸ شمسی مطرح است، و ناگفته

پیداست در مورد کارهای متقدم، که چندتایی از آنها را یاد کردیم، به هیچ روی نمی‌توان سخن از ویژگیهای فنی و اجرایی گفت، یعنی همه‌شان (بجز ترجمه‌های منظوم که آنها هم فقط تا حدودی، و به همان میزان محدودی که ممکن است از متن اصلی به ترجمه سرایت کند از عیوب و نقایص نمایشی و اجرایی برکنارند) فی‌الجمله نظمی خام‌اند بی‌بهره از تمامی تکنیکهای نمایشی، و حتی از نظر زبان نیز قابلیت این را که در دهان اشخاص نمایش بگردد ندارند.

دوره بعد، که مقارن با اواخر دودمان قاجار و اوایل سلطنت رضاشاه است، عصر دگرگونیهای مهم در عرصه تئاتر در ایران و آشنایی اهل نمایش با فنون و شیوه‌های تئاتر مغرب‌زمین است، دوره‌ای که در آن، نمایشنامه‌های فراوان، اعم از ترجمه‌ای و نگارشی، در تماشاخانه‌های آن روزگار با تکنیکهای جدیدتر نمایشی اجرا می‌شده است. در این دوره علاوه بر تداوم سنت نمایشنامه‌های منظوم، خواه برگرفته از شعر کهن و خواه سروده معاصران، بد نیست ذکر این یکی از انواع نمایش که بی‌ارتباط با نظم هم نبوده، یعنی درامهای موزیکال، برود. در این میان باید از کوششهای مردی یاد کرد که می‌توان او را پیشرو تئاتر جدید ایران خواند، یعنی رضاکمال شهرزاد که در کنار انواع گوناگونی از نمایش که در آنها دست داشت کمندی موزیکال نیز که نیازمند متن منظوم بود می‌پرداخت و به کمک شیوه‌هایی همچون اپرت‌خوانی، با مهارت اجرا می‌کرد و با اقبال عجیب تماشاگران مواجه می‌شد. رضاکمال متن نمایشنامه‌هایش را از منظوم و منثور خود می‌سرود و می‌نوشت،^۶ با نظمی بسیار ساده‌تر از متن نمایشنامه‌های منظوم قبلی و البته درخور اجرا با آواز، چه در تکخوانی و چه در دسته‌گُر.

و اما در همین برهه، برخی شاعران انقلابی حول و حوش عصر مشروطیت درام منظوم با محتوای اجتماعی و سیاسی یا با برداشت سیاسی از زمینه‌های تاریخی را همچون دیگر انواع ادبی در راه پیشبرد اهداف و آرمانهای خویش به کار گرفتند. بی‌تردید در این میان درخشان‌ترین نام میرزاده عشقی (۱۲۷۲-۱۳۰۳) است، با سه نمایشنامه ایدآل یا سه تابلو (۱۳۰۳)، دو سال پس از سرایش «افسانه» (نیما) با صبغه سیاسی، کفن سیاه با محتوای اجتماعی در نکوهش

چادر زنان، و اپرای رستاخیز شه‌ریاران ایران با مضمون تاریخی لیکن با اهداف سیاسی، یعنی سنجش روزگار بشکوه ایران عصر زرتشت با تباہیهای زمان شاعر.

عجالتاً این نکته گفتنی است که در برخی نمایشنامه‌های منظوم این زمان، برخلاف نمایشنامه‌های قدیمتر پیشگفته، اوزانی متنوع به کار گرفته شده است، همچون رستاخیز شه‌ریاران ایران از عشقی و کاوه آهنگر از ابوالقاسم لاهوتی که در آنها از بحور مختلف اعم از کوتاه و بلند استفاده شده است.

به گمان ما «افسانه» را در میان تمامی درامهای منظوم، بیش از همه می‌توان با درامهای عشقی به‌ویژه همان سه تابلو سنجید زیرا این دو در فاصله کوتاه زمانی از یکدیگر (دو سال) سروده شده‌اند و هر دو با وجود تمامی تفاوتها (که به برخی اشاره خواهیم کرد) بر روی هم از سبک و سیاق نمایشهای منظوم عصر خود پیروی می‌کنند.^۷ البته می‌دانیم که کل نمایش و تئاتر در ایران این ایام نوپا و در حال برداشتن گامهای نخستین در جهت تئاتر روز جهان است، و در چنین وضعی پیداست که انتظار بلوغ و تکامل فن تئاتر را در این کشور نمی‌توان داشت، تا چه رسد به درامهای منظوم که طبعاً قیود و مسایل خاص خود را نیز دارد همچون مشکلاتی در زمینه بازنمود دقیق و روشن شخصیتها (پرسوناژها)، آرایش صحنه‌ها، تنظیم دیالوگها و... که با توجه به قیود وزن و قافیه و به طور کلی قالب، کار سراینده را دشوارتر و کاست و فزودهای اجباری و نادلخواه را بیشتر می‌کند و بنابراین دستاورد آن کمتر از حدی است که از نمایشنامه‌های متشور و متعارف انتظار می‌رود.

برخی تفاوتها میان «افسانه» نیما و سه تابلوی عشقی، که از قضا صاحبانسان هر دو جوانسال و با یکدیگر دارای دوستی و مراوده نیز بوده‌اند، بدین قرار است (و مراد ما از این سنجش این‌که چگونگی کار نیما در آن مقطع زمانی بهتر معلوم شود):

محتوای اثر عشقی به هیچ روی خارج از راه و رسم و تفکر همیشگی این شاعر سیاسی و انقلابی نیست: تمهید مقدماتی برای گریز به صحرای کربلا یعنی

لزوم انقلاب مردمی و به راه افتادن همان چیزی که در جای دیگر «عید خون» می‌خواند، یعنی دگرگونی بنیادین نظام حکومتی و روابط اجتماعی، و این مقدمات هم به نظر زیاده سرهم‌بندی شده می‌نماید و یا از نظر سنخ و شیوه کار بی‌شبهت به پاره‌ای رمانها یا داستانهای کوتاه ظاهراً اجتماعی در همان ایام که ماجرای عاشقانه و جنسی را بهانه‌ای برای طرح برخی امور اجتماعی یا مسایل سیاسی قرار می‌دادند نیست، همچنان که در رمانهایی مثل تهران مخوف مشفق کاظمی، روزگار سیاه و اسرار شب، هر دو از عباس خلیلی و نظایر آنها به وفور یافت می‌شود، و یا نوع افراطی‌تر و حتی سطحی‌تر آن یعنی ماجراهای سکسی اجتماعی‌نما. البته ایدئولوژی عشقی و مقاصد سیاسی او سه تابلو را داخل در مقوله ادبیات سیاسی - انقلابی عصر خود می‌کند، و نه نوع اخیر.

«تابلو» یا پرده اول (احتمالاً شاعر هر پرده را به لحاظ ویژگیهای تصویری و وصفی «تابلو» خوانده) صحنه رسیدن مریم و جوان فکلی شیک‌پوش (بچه اعیان) به همدیگر است، درست در منظر شاعر که در بلندبهای شمیران نشسته، و ناز و نیازها و شراب‌خورانی مرد به زن و سپس بوس و کنار و خفت و خیز، یعنی ازاله عفت و بکارت دختر نجیب روستایی. تابلوی دوم صحنه کفن و دفن مخفیانه جسد مریم خودکشته به دست پدر به جهت حفظ آبرو و درنیاوردن صدای قضیه باردار شدن، و آنگاه فریاد و فغان پیره‌زن شمیرانی از فساد و افساد شهرها، و باز همه این وقایع پیش چشم شاعر! و سرانجام تابلوی سوم سخنان دور و دراز پدر پیر مریم از سرگذشت پرماجرایی خود در مخاطبه با شاعر (که بی‌شبهت به مصاحبه‌های امروزی نیست) با گریز زدن به مسایل جامعه از جمله تباہیهای پایتخت‌نشینان، فسادهای ادارات و ضرورت انقلابی همراه با کشتار و برقراری عدالتی که کیفر ناداده قاتل مریم را میسر سازد.

پیداست تفاوت عمده محتوای «افسانه» با سه تابلو تفاوت نیمای سیاست‌گریز با عشقی زیاده سیاسی است، چه «افسانه» بیش از هر چیز کاوشی است در دنیای دل و درون آدمی و سخن از چگونه زیستن و نگرستن به امور و احوال بشری، فارغ از پسند مردم محیط و سنت‌هاشان و لزوم پویش و روندگی

به جای ثبات و مداومت ورزیدن در راه و رسم گذشتگان و امثال اینها، آن هم در قالب گفتگوی صمیمانه و بی تکلف دو دل داده و یا حسب حال با خویشتن، طی نمایشنامه‌ای تک‌پرده‌ای.

تفاوت‌های شکلی و زبانی هم میان این دو کم نیست. برای نمونه، آنچه عشقی به عنوان شرح صحنه در ابتدای تابلوهای اول و دوم آورده، در واقع چیزی بجز توصیفات دور و دراز شاعرانه، از قبیل آنچه در مقدمات قصاید می‌آید، نیست:

اوائل گل سرخ است و انتهای بهار

نشسته‌ام سر سنگی کنار یک دیوار

جوار دژه در بند و دامن کُھسار

فضای شمران اندک ز قرب مغرب تار...

هنوز بُد اثر از روز برفراز اوین

اگرچه قاعدتاً شب سیاهی است پدید

خلاف هر شبه، امشب دگر شبیست سپید

شما به هر چه که خوب است ماه می‌گویید

بیا که امشب ماه است و دهر رنگ امید

به خود گرفته همانا درین شب سیمین

جهان سپیدتر از فکرهای عرفانیست

رفیق روح من آن عشقهای پنهانیست

درون مغزم از افکار خوش چراغانیست

چرا که در شب مه فکر نیز نورانیست

... الی آخر.^۸ در جای خود خواهیم دید که نیما چگونه در برابر این توصیفات تغزل و تشبیب‌گونه، که برای نمایشنامه در حکم پرگویی است، با تصاویری کوتاه و پویا، آن هم در ضمن دیالوگها، محیط طبیعی بسیار سرزنده‌ای به عنوان شرح صحنه نمایش پدید می‌آورد.

نکته مهم دیگر در مورد سه تابلو، که پیشتر به اشاره گفتیم و می‌توان آن را نوعی ناشیگری و ندانمکاری عشقی از نظر شیوه‌های نمایشی دانست (گو اینکه

ممکن است با توجه به آن روزگار نوپایی نمایش در ایران طبیعی انگاشته شود) اعلام حضور گاه و بیگاه سراینده در نمایش است، در تابلوهای اول و دوم به عنوان شاهد صحنه و در تابلوی سوم حتی بمنزله طرف خطاب پدر مریم. عشقی لابد می‌خواسته به این وسیله بیننده نمایش یا خواننده متن آن را متقاعد و به او تأکید کند که خود شاعر ناظر صحنه بوده، غافل از اینکه تفاوتی آشکار میان نمایش با داستانی که از زبان اول شخص روایت می‌شود وجود دارد و آن اینکه نمایش عبارت از رویدادهایی زنده است که روی صحنه جریان دارد و هیچ نیازی به اعلام حضور نمایشنامه‌نویس ندارد و این کار اگر در مورد داستان اول شخص قابل توجیه باشد، در نمایش به هیچ روی موجه نیست. مضحک‌تر اینکه عشقی، هم در صحنه معاشقه و همخوابگی مریم و جوان حی و حاضر است و هم در کفن و دفن مخفیانه مریم! پیداست که نیما یکچنین خبط و خلطی نکرده بلکه حرفها و ایده‌های خود را در قالب پرسوناژ «عاشق» در برابر «افسانه» به گونه‌ای طبیعی قرار داده است.

از نظر ویژگیهای پرسوناژها کار عشقی به طور کلی در حال و هوای سنخ‌ها (تیپ‌ها) و سنخ‌سازی (تیپیزاسیون Typization) در داستانهای سنتی فارسی است، یعنی ویژگیهای کلی و فاقد دقت کافی (برخلاف مقتضیات شخصیت یا کاراکتر): دختر چشم‌وگوش‌بسته روستایی، جوان فکل‌کراواتی شهرنشین، پیرزن روستایی ناراحت از شهریها، و مشروطه‌خواه ناراضی از مفاسد اجتماعی؛ نهایت اینکه بر وفق پدیدارها و هنجارهای عصر خصوصیات از همین دست که گفتیم به سنخها نسبت داده شده، بدون اینکه آنان را به تجسم شخصیت نزدیک کند. شاعر ظاهراً در جهت اهداف سیاسی و شعارهایش چیزی بیش از این را لازم نمی‌دیده است. شاید بتوان قضیه را این‌گونه نیز تحلیل کرد که در این زمان هنوز روزگار بلوغ کامل رمان جدید فارسی و پرورش دقیق و عمیق شخصیتها فرا نرسیده، اگرچه گامهایی مهم به سوی آن برداشته شده است. اگر صادق هدایت را نخستین نویسنده ایرانی به مفهوم مدرن آن، از جمله در همین زمینه پرورش شخصیت، بدانیم (چنانکه این نگارنده بر آن است)، باید گفت هنوز چند سالی تا

نخستین انتشار رمان بوف کور (۱۳۱۵) باقی مانده است. البته گفتنی است که «افسانه» از نظر باز نمود ویژگیهای شخصیتی و دنیای درون و ضمیر بسیار غنی تر از اثر عشقی است زیرا توصیفها و تصویرهای کوتاه و در عین حال زنده، و اختصاص تقریباً کامل اثر به دیالوگ، به نیما امکان ایجاد شخصیت را از طریق بیان تأملات و خود کاوی و درون نگری داده، اگرچه او نیز هنوز به اوج کار خود از نظر شخصیت پروری نرسیده است.

از نظر زبان نیز باید گفت: با آنکه شعر عشقی یکی از مظاهر بارز سادگی زبانی و گرایش فراوان به زبان معیارین عصر و حتی محاوره است، مع هذا سه تابلو نمودار نوسانی عجیب میان کاربردها و تعبیر زبان ادب کهن از سویی و مصطلحات اصلاً و کاملاً عامیانه و کوچه بازاری از سوی دیگر و به قول ادبا غث و سمین فراوان و تغییرات تند از آن به این حتی در کنار یکدیگر است. نمونه:

فکنده زلف ز دو سوی بر جبین سفید

تلالوئی به عذارش ز ماهتاب پدید

بسان آینه‌ای در مقابل خورشید

نه هیچ عضو مر او راست درخور تنقید...

که کاملاً قدمایی است، به ویژه با این «مر»، در حالی که چند سطر بعد (باز در ضمن وصف، نه در دیالوگ که طبعاً باید ساده باشد):

خلاصه کرد به اصرار نرم یارو را
به زور روی، ز رو برد نازنین رو را
که خوانندگان قطعاً ملتفت ساخت و بافت محاوره‌ای جملات و استعمال یارو،
به زور روی، ز رو برد، در جوار ترکیب ادبی «نازنین رو» هستند. یا در یک بیت:
دو دست من به سر زلف یار پیوند است

بریز باده به حلقم که دست من بند است

آیا در ضمن بیتی اینچنین با حال و هوای سنتی به یکباره اصطلاح محاوره‌ای «دست من بند است» بیانگر دودستی و نوسان شدید نیست؟ حتی در یک لخت «چو دید آب ز من گرم می‌نشاید کرد» تعبیر عامیانه «آب از کسی گرم کردن» در کنار «می‌نشاید». یا: «همی نهاد به لبه‌اش، او همی زد پس» که دوگونگی عجیب

میان «همی» و «پس زدن» محاوره‌ای به چشم می‌خورد. کاربردهای کاملاً کهن مر، همی، نمودمی تمکین، به خاک اندر، غلغل منکر، نغمه عدالت‌گین، در جنب و جوار زاکت و پوتین، جوانک فکلی، کبسول (تواز تمام دواهای حُسن کبسولی)، به شب کمیده و هر روز پارتی‌بازی، که گویای ناهمگونی و حتی ناسازگاری زبانی است، هر چند به کار بردن زبان زنده و پویای زمان به ویژه در این مقطع بسیار مهم ساده‌گرایی در جای خود کاری بایسته و از جهاتی موجب توسعه و قوت زبان به شمار می‌آید. البته هر شعری، هر قدر نو، کمابیش از زبان قدیمتر از عصر خود نیز تغذیه می‌کند و شعر روزگار سه تابلو و «افسانه» نیز بیرون از این قاعده نیست، لیکن سخن در ایجاد ترکیبی سازگار میان کهنه و نو و ادبی و عامیانه است، آن‌سان که خود نیما و برخی شاگردان او همچون اخوان به خوبی در آن توفیق یافته‌اند. در مورد «افسانه» درست است که آن نیز زبانی آمیخته از کهن و محاوره‌ای است، مثلاً کاربردها و ساختارهایی کلاسیک همچون «بر کف بادها اندر آیند»، «هر زمانی که شب در رسیدی»، «خویشتن را فریبی همی داد» و امثال اینها در کنار عباراتی محاوره‌ای و جدید همچون «تو مرا سر بر سر می‌گذاری» و «چه در آن کوهها داشت می‌ساخت» می‌آید لیکن نوسان تند اثر عشقی میان این دو قطب (که کمتر شاعری از نسل شاعران مردمی و انقلابی حول و حوش مشروطیت از آن برکنار مانده) در آن مشهود نیست. در واقع و به طور کلی می‌توان گفت زبان «افسانه» آمیزه‌ای از زبان رسمی رایج (معیارین) و کاربردهای کمابیش کهن تر است.

نیما، آن‌طور که پیداست، گذشته از «افسانه» در نمایشنامه‌نویسی هم کمابیش طبع آزمایی کرده، لیکن تا آنجا که این نگارنده اطلاع دارد تاکنون بیش از یک نمایشنامه به معنای رایج و به نثر از او انتشار نیافته است،^۹ هر چند بر مبنای برخی اشارات او در نامه‌هایش می‌توان این‌گونه کارهای او را در مجموع تفتنی و نه‌چندان جدی انگاشت.

و اما او در خصوص قابلیت شعر قدیم برای پرداختن نمایشنامه معتقد است چون شعر قدیم فارسی سوژکتیو [درون‌گرا] است و به جهان خارج توجه ندارد.

و متوجه باطن است قابل استفاده در نمایش و دکلمه (که سازنده ظاهرند و می‌خواهند زنده را با آنچه در بیرون زنده است سروکار دهند) نیست. بنابراین، تئاترهایی که از روی شاهنامه و خمسه و امثال آنها می‌سازند کار بسیار کودکانه‌ای است.
با توجه به آنچه گفتیم، عجالتاً سخن در باب «افسانه» است و بس.

افسانه و محتوی^{۱۰}

سرلوحه «الفت موج و کنار» را از این بیت کلیم کاشانی گرفته‌ام که در هنگام اندیشیدن به محتوای «افسانه» و رابطه دو طرف گفتگو به یاد می‌آید:
با من آمیزش او الفت موج است و کنار

روز و شب با من و پیوسته گریزان از من
شخص افسانه، چنان‌که از اوایل منظومه برمی‌آید، موجودی یکسره بیرون از وجود شاعر نیست بلکه چیزی است همچون همزاد عاشق. نام «افسانه» نیز خود کنایتی است از این معنی که وجود شاعر عاشق با قصه و افسانه درآمیخته است. با دقت در الفاظ و عبارات شاعر درمی‌یابیم که «قصه» شاعر و «پیامی» که او از «دلی رفته» نقل می‌کند «داستان از خیالی پریشان» است. شایان توجه اینکه عاشق در آغاز سخن به جای خطاب به معشوق، دل خود را مخاطب قرار می‌دهد: ای دل من، دل من... و آنگاه به دل می‌گوید:

آنچه دیدی، ز خود دیدی و بس
هر دمی یک ره و یک بهانه...
تا به سرمستی و غمگساری
با «افسانه» کنی دوستاری

و به‌ویژه یادآور می‌شود که:

عالمی دایم از وی [افسانه] گریزد
باتو او را بود سازگاری

اگر «افسانه» در اصل موجودی خارج از وجود شاعر بود چه دلیلی داشت که

عالمی دایم از او بگریزد؟ عالم از همان موجود غیر واقعی می‌گریزد که دل شاعر دوستدار آن است. از این به بعد است که افسانه به صورت یک شخص یا پرسوناژ طرف خطاب قرار می‌گیرد و نام او در کنار سخن وی به عنوان طرف دیالوگ می‌آید، ولی باز هم اشاراتی گاه و بیگاه هست بر اینکه افسانه موجودی درونی است، مثلاً وقتی عاشق می‌گوید «من سوی گلعداری رسیدم» افسانه می‌گوید:

من در این لحظه از راه پنهان
نقش می‌بستم از او بر آبی.

و در حقیقت، آن «گلعدار» چیزی نیست جز نقشی که افسانه (در برابر واقعیت) در نهان بر «آب» (شاید ضمیر شفاف عاشق) زده است. عبارات بعدی هم دلالت بر این دارند که افسانه همان همزاد شاعر عاشق است. از جمله، عاشق می‌گوید:

چون ز گهواره بیرونم آورد
مادرم سرگذشت تو می‌گفت
بر من از رنگ و روی تو می‌زد
دیده از جذبه‌های تو می‌خفت...

این موجود مخیل به هر شکلی ظاهر می‌شود، زمانی حتی به صورت هیولایی (سیاه و مهیب و شرربار) نیز درآمده بود که شاعر از بیم او فریاد کشیده بود. همچنین شاعر «افسانه» را «سرگذشت» خود و «قلب پُرگیر و دار» خویش می‌خواند، و گریز همگان از افسانه را تکرار می‌کند:

هرکس از جانب خود تو را راند
بی‌خبر که تویی جاودانه.

و همین جاودانگی خاصیت بارز افسانه‌هاست. به همین سان نشانه‌ها و اشارات دیگری در شعر هست از همین برآمدگی افسانه از وجود گوینده. گفتنی است که همین تیم گفتگوی شخص یا روح (یا سایه) خود در همین حول و حوش زمانی در ادبیات جدید ایران مورد توجه بوده، به‌ویژه در مورد کسانی که کم یا بیش و مستقیم یا از طریق ترجمه با ادبیات مغرب‌زمین آشنایی داشته‌اند، چنانکه چند سالی پس از این صادق هدایت در بوف کور با سایه خود گفتگوها می‌کند.^{۱۱}

انگیزهٔ اختیار این شیوهٔ بیانی نیز بخشیدن خصلت دراماتیک به امور و اشیا با توسل به نوعی استعاره است. افسانه نیز خود را «آوارهٔ آسمان» که همواره «بر عاشقان» است می‌خواند و:

من وجودی کهن‌کار هستم
خواندهٔ بی‌کسان گرفتار
بچه‌ها را به من، مادر پیر
بیم و لرزه دهد در شب تار

من یکی قصه‌ام بی سر و بن!

منظومه برای شاعر بهانه و فرصتی برای طرح پاره‌ای مسایل و اندیشه‌هاست. از جمله عاشق افسانه را به بیان آشکار آن چیزهایی می‌خواند که اظهار آنها در آن روزگار نوعی تابو شمرده می‌شده است:

تو بگو با زبان دل خود
هیچ‌کس گوی نپسندد آن را —
می‌توان حيله‌ها راند در کار،
عیب باشد ولی نکته‌دان را

نکته‌پوشی پی حرف مردم.

که این مقدمه‌ای است برای:

این زبانِ دل‌افسرندگان است
نه زبانِ پی‌نام‌خیزان،
گوی در دل نگیرد کسش هیچ.
ما که در این جهانیم سوزان

حرف خود را بگیریم دنبال.

و این همان عقیده و اندیشهٔ همیشگی نیمای شاعر است: مقاومت و مداومت در برابر بیدردان و غافلان روزگار که معمولاً گوش بر هرگونه فکر و حرف تازه‌ای که پیامهایی نامتعارف را با صداقت و صمیمیت مطرح می‌کند بسته‌اند. افسانه می‌گوید که عاشق از زمانی با او الفت گرفته که «کهنه‌ها را می‌شمرده» و بر روی

«خوبان نو» بوسه می‌زده است.

اندکی بعد، شاعر پس از آنکه عشق بی‌غرض و خالی از هوای نفس را محال می‌خواند، مخالفتی می‌ورزد با تصوّف و عرفان (مخالفتی که زمینهٔ آن از مدت‌ها قبل به دست روشنفکران تندرو و تجدّدطلب عصر مشروطیت فراهم شده بود) و باکاید و دروغ‌نامیدن عشقی امثال حافظ به موجود باقی تصریح می‌کند که: من بر آن عاشقم که رونده‌ست، و بدین سان «شدن» را به جای «بودن» تنها حقیقت مستقر بر جهان می‌داند، و این همان نگرش و ایدهٔ بنیادینی است که نیما تا پایان عمر دنبال کرد و هیچ‌گاه هم از آزمون و پویش پیوسته در طریق تکامل کار خود باز نایستاد. نگرش نیما به طور کلی اینجهانی (سکولار) و انسانمدار (اومانستی) است و این معنی، هم از کلیت اشعارش برمی‌آید و هم از آثار نثری و نامه‌هایش.^{۱۲} بدین سان او منظومه‌ای را که در عرف به درستی رمانتیک دانسته می‌شود مقدمه یا بهانه‌ای قرار داده برای بیان اندیشه‌هایی که تا پایان عمر به آنها وفادار مانده (قطع نظر از اینکه در مورد حافظ ظاهراً تغییر عقیده‌ای داده و او را در ارزش احساسات از اعجوبه‌های جهان بشری خوانده است) یعنی گسستن از آسمان و آسمانی‌ها و روی آوردن به زمین و مافیها.

می‌توان چون یکی تکهٔ دود

نقش تردید در آسمان زد.

بارها در اشعار بعدی‌اش به بیانه‌های گوناگون بر این تأکید کرده که تنها انسان شایستهٔ توجه و تکریم و صدای سرشار از هیبت او تنها چیزی است که بر صفحهٔ هستی می‌ماند:

اما صدای آدمی این نیست.

با نظم هوشربایی من

آوازهای آدمیان را شنیده‌ام

در گردش شبانی سنگین؛

ز اندوه‌های من

سنگین‌تر.

و آوازهای آدمیان را یکسر
من دارم از بر.
یک شب درون قایق دلتنگ
خواندند آنچه آنچنان
که من هنوز هیبت دریا را
در خواب
می بینم.

«ری را» ۵۰۵-۵۰۶

و اینکه تکامل انسان تنها از طریق «شدن» های مستمری است که از هیچ الگو و انگاره مثالی و ثابتی پیروی نمی کند. هر چند کلیت اندیشه و نگرش اغلب شاعران معاصر به ویژه با توجه به دگرگوئیهای جدید پس از دوره معروف به «بیداری» در همین حال و هوا و حیطه است، لیکن آیا پژواک همین سخنان پیشوای شعر نو نیست که بعدها از زبان پیروان راه او همچون شاملو و تأکیدهایش بر نو میدی از آسمان و امیدواری «بر خاک سرد» و رعایت انسان قطع نظر از اینکه شاهکار خدا هست یا نه، و یا در بانگ فروغ فرخزاد که «چرا توقف کنم» و «تنها صداست که می ماند» شنیده می شود؟ به گمان ما ساده انگاری است اگر تأثیر پذیری این پیروان از پیشوا را تنها به شکل و شیوه های بیان و قالب محدود کنیم و دست کم یکی از منابع تأثیر اینان را در ابراز اندیشه هایی از این دست همین ایده های نیما ندانیم؛ ایده هایی که «افسانه» چونان نوعی «مانیفست» برای آنهاست.

باری، نیما در «افسانه» تفلسف هایی از این گونه نیز دارد:

عشق هر لحظه پرواز جوید
عقل هر روز بیند معما

و آدمیزاده در این کشاکش.

افسانه نیز در این میان انگیزه دل بستگی خود به عاشق را این می داند که او چون گلی است که با وجود عمر کوتاه، هستی اش در شکفتگی است: با چنین زنده من کار دارم. این زمان زودگذر شکوفایی، سرشار از تکاپو و ماجراجویی است:

طینت تو همه ماجرای است
طالب ماجرازی تو آید.

سرانجام، «افسانه» دلاویزترین و کهن ترین فریب خواننده می شود و اندکی بعد، تأکید همین معنی:

تو دروغی، دروغی دلاویز
تو غمی، یک غم سخت زیبا.

لیکن این «فریب» نه از گونه «چشمها بسته، پابست بودن» است بلکه خود یگانه حقیقت هنر و اصل همه انگیزشهای هنری است. افسون و جذبه افسانه برای عاشق نیز در همین است و صلای عاشق به او چنین:

ای دل عاشقان، ای فسانه
ای زده نقشها بر زمانه
ای که از چنگ خود باز کردی
نغمه های همه جاودانه،

بوسه، بوسه، لب عاشقان را.

«افسانه» به محض انتشار (۱۳۱۹) به سبب شکل و شیوه تازه اش چنان توفیقی به کف آورد که تا مدتها نیما را «شاعر افسانه» می خواندند، لیکن این منظومه برای خود نیما چیزی بیش از کاری ابتدایی، آن هم در حال و هوای عصر، نبود. این را بخصوص به عنوان نوعی پاسخ به آنها می گویم که در باب «افسانه» چنان مبالغه کرده اند که گفته اند نیما اثری به از آن ندارد و بعدها هم عمری در هوای بازگشت به این نقطه اوج بوده است.^{۱۳}

افسانه و شکل

درباره این اثر با آنکه تاکنون کم مطلب نوشته نشده اما این نگارنده کمتر دیده است که بررسی دقیقی در باب امور شکلی آن، از چگونگی بیان گرفته تا قالب و ویژگیهای آن صورت گرفته باشد. مطالب حاضر، بی اینکه دعوی در میان باشد، کوششی است مختصر در این جهت.

نیما در جهت تجربه آنچه «نوعی نمایش» خوانده، یکی از کارهایی که به گمان ما با قصد و طرحی آگاهانه انجام داده کاستن از وصفهای دور و دراز شعر سنتی و به بیان دقیقتر، تبدیل وصف به دیالوگ است، یعنی گذشته از توصیف و زمینه‌سازی کوتاه ابتدای شعر، هم توصیفات مربوط به طبیعت بیرونی و هم ویژگیهای درونی و روحی دو طرف گفتگو را در ضمن گفته‌های هر کدام نشان داده، و این یکی از مهمترین تفاوت‌های «افسانه» با اشعار سنتی است. از زبان شخص افسانه:

توده برف از هم شکافید
قله کوه شد یکسر ابلق
مرد چوپان درآمد ز دخمه
خنده زد شادمان و موفق

که دگر وقت سبزه چرانی است.

عاشقا! خیز کامد بهاران
چشمه کوچک از کوه جوشید
گل به صحرا درآمد چو آتش
رود تیره چو طوفان خروشید
دشت از گل شده هفت‌رنگه.

و گاهی برای اینکه توصیف صحنه و محیط به زنده‌ترین و عینی‌ترین حالت صورت گیرد تنها به بیان خالی از تصاویر خیالی، و در عین حال بسیار نیرومندتر و مؤثرتر از آنها، می‌پردازد. برای نمونه، این‌گونه صحنه‌آراییهای او حس و حرکتی فوق‌العاده به شعر نمایشی او می‌دهد:

یک گوزن فراری در آنجا
شاخه‌ای راز برگش تهی کرد
گشت پیدا صداهای دیگر
شکل مخروطی خانه‌ای فرد
کله چند بز در چراگاه.

تازگی دیگر کار نیما اینکه او به جای شرح صحنه‌ها، که در نمایشنامه‌های منظوم قبل از وی به صورت جدا از متن و به نثر نوشته می‌شد، این‌گونه توضیحات را در خود متن و در ضمن دیالوگها و به کمک توصیفات و تصاویر شعری جای داده است.

همچنین وقتی کوشش شاعر را برای تبدیل گفتگوهای ضمن شعرهای سنتی (اعم از گفتگوهای معمول در منظومه‌های داستانی قدیم و آنچه صنعت سؤال و جواب خوانده‌اند)^{۱۴} به دیالوگ واقعی نمایش یا دست‌کم چیزی نزدیک به آن (که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت) بر آنچه گفتیم بیفزاییم، «افسانه» را می‌توان نمایشی منظوم خواند که از عناصر مهم نمایش برخوردار است همچون: زمینه‌سازی، توصیف صحنه، دیالوگهای زنده و حتی دکور و پرسپکتیو، که تمامی این عناصر از طریق همان توصیفات جاندار در ضمن گفتگوها که نمونه‌اش را دادیم تأمین می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه پاره‌ای آزادیهای تازه در مورد قالب، البته در حدود شرایط زمان، به شاعر کمک می‌کند تا به یکی از مهمترین اهدافش یعنی نزدیک کردن کلام به حالت طبیعی گفتگو، که خودش در توضیحات مربوط به این منظومه بر آن تأکید کرده، دست یابد. همین ویژگی به نوبه خود دست شاعر را بازتر می‌کند تا به باز نمود دقیق و کافی روحیات و احوال درونی و اندیشه‌ها و دیدگاههای دو پرسوناژ نمایشی‌اش نایل آید و به بیانی دقیقتر، عنصر شخصیت (کاراکتر) موجود در درام جدید و اصلاً غربی را به جای سنخ (تیپ) رایج در قصه‌های منظوم و منثور قدیم بنشانند.

پیدااست که «افسانه» و احساس شاعر از اینکه از عهده کاری که می‌خواسته برآمده، وی را در برداشتن گامهایی بلندتر به سوی شعر واقعی و نهایی او (آزاد) امیدوارتر و راسخ‌تر کرده است.

در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چه رابطه یا جوهره مشترکی میان منظومه رمانتیک «افسانه» با شعر آتی و تکامل یافته نیمایی هست؟ و اساساً چرا نیما آزمون «افسانه» را در قالب درام منظوم صورت داد، و چرا اینهمه بر روی خصلت دراماتیک این اثر تأکید کرده؟ پاسخ به گمان ما این است: در بسیاری از اشعار

بعدی نیما عناصر و جنبه‌های دراماتیک، چه به صورت تجسم زنده و پویای پدیدارها و چه عنصر دیالوگ، بسیار قوی است و او با «افسانه» پایه گذار این جنبه مهم در اشعار آتی خود گردیده است. در واقع «افسانه» و ادامه این تجربه و تمرین در شعرهای داستانی «خانواده سرباز» (۱۳۰۴)، «شهید گمنام» (۱۳۰۶) و «سرباز فولادین» (۱۳۰۶) خصلت دراماتیک نیرومندی را که او به شعرهای تکامل یافته سالهای جاافتادگی اش بخشید تقویت کرد. برای نمونه، در کار رئالیستی گونه «کار شب‌پا» (۱۳۲۵) جنبه نمایش‌وار و توصیفات سخت جاندار از صحنه‌ها و حالات و حرکات بینهایت نیرومند و تأثیرگذار است (نک. تحلیل این شعر). تأثیر دیالوگهای نمایشی را در منظومه‌های بلند داستانی نیما از قبیل «خانه سربوایی» (۱۳۱۹) و «مانلی» (۱۳۲۴) نیز به خوبی می‌بینیم. جالب توجه اینکه نه تنها در شعرهای رئالیستی و داستانی یادشده، بلکه حتی در شعرهای سمبولیک او همچون «همسایگان آتش»، «آی آدمها»، «پادشاه فتح»، «آقا توکا»، «برفراز دشت»، «برفراز دودهایی...»، «مرغ آمین» و امثال اینها عناصری همچون صحنه‌آرایی و توصیف صحنه، پرسپکتیو و تجسم زنده اعمال و حرکات، می‌تواند از نمایش و ممارست طولانی شاعر در این زمینه تأثیر گرفته باشد، و نهایتاً در اشعاری که بر محور نمادهای برگرفته از طبیعت، اعم از جانوران، گیاهان، پدیدارها و رویدادهای طبیعی و اشیا قرار دارند، این نمادها با همان حالت جاندار و سرشار از تنش و تقابل یا پیوند با یکدیگر که در درام هست جای انسانها را می‌گیرند، ضمن اینکه در اشعاری چون «آقا توکا» و بسی بیش از آن در «مرغ آمین» عنصر دیالوگ بسیار به نمایش نزدیک است. کوتاه سخن اینکه نهالی که نیما در «افسانه» کاشت در دیگر اشعار یاد شده، به ویژه در «مرغ آمین»، به اوج باروری رسید و پیداست که در این راه، آزادیهای وزن و قافیه و لخت‌بندی تا چه حد به تکامل عناصر و جنبه‌های دراماتیک در شعرهای ایام بلوغ و برومندی شاعر مدد رسانده است.

و اما در اینجا پرداختن به ویژگیهای قالب «افسانه» از جهت عطف توجه به کاری که نیما قصد داشت در آینده بکند دارای اهمیت فراوان است.

بی‌تردید یکی از مهمترین مزایا و مایه‌های توفیق این منظومه وزن آن «فاعلاتن فعولن فعولن، یا مفاعیل، یا به قول برخی دیگر از عروضیان: فاعلن فاعلن فاعلن فع، یا فاع» بود که کاملاً تازگی داشت. خواه شاعر این وزن را از ترانه «مرغ سحر» سروده بهار (در لختهایی چون: ای خدا، ای فلک، ای طبیعت / شام تاریک ما را سحر کن) گرفته باشد و خواه از جای دیگر، به هر حال نخستین بار او بود که چنین وزنی را در یک منظومه به کار برد، همان‌طور که نظامی - که قضا را بسیار محبوب نیما بود - زحاف مشهور بحر سریع را که پیش از آن تنها به صورت پراکنده و در این بیت و آن بیت به کار رفته بود چونان تجربه‌ای تازه در منظومه طولانی مخزن‌الاسرار در کار کرد. جای این پرسش هست که آیا همین شهادت نظامی در این تجربه، قطع نظر از سخنان موافق و مخالفی که درباره توفیق او از لحاظ این وزن گفته‌اند، الهام‌بخش نیما در کارش نبود؟ «افسانه» نشان داد که وزن آن برای منظومه‌ای عاشقانه توانی دست‌کم به اندازه اوزانی همچون خسرو و شیرین و لیلی و مجنون دارد و به خوبی از عهده ترنم و زمزمه‌ای صمیمانه و پراکنده عواطف رقیق برمی‌آید، به ویژه که تقریباً می‌توان گفت نیما در آن نه چیزی را فروخورده و نه حشو و زایدی گفته است. به هر حال این وزن از طریق «افسانه» رواجی یافت و به گوش اهل شعر خوش نشست، کما اینکه مثلاً فروغ بعدها شعر «خانه متروک» را در مجموعه دیوار در این وزن گفت:

دانم اکنون از آن خانه دور

شادی زندگی پر گرفته...

و سیاوش کسرای شعر «زمستان» را در مجموعه از خون سیاوش: پاروی خیس و افسرده تنها... و نظایر متعدد این شعرها.

البته کلیت قالب «افسانه» را می‌توان جزء قوالب میانه معمول در حدود عصر مشروطیت قرار داد، یعنی آنچه ما «قالبهای آمیغی» می‌خوانیم؛ چیزی میان مسمط و ترجیع و ترکیب‌بند یا مستزاد. در مورد «افسانه» دقیقتر بگوییم آمیزه‌ای از چهارپاره و ترکیب‌بند است، منتها به جای بیت واسطه تنها یک لخت آمده. همین لخت واسط از آن جهت که قافیه در آن ترک شده آزادی عملی حتی بیش از

چهارپاره صرف به شاعر بخشیده، ضمن اینکه نسبت به هر کدام از بندها کاری کرده از مقوله آکورد در موسیقی و حتی می‌خواهم دقیقتر بگویم چیزی که در اصطلاح موسیقی در نواختن ساز «ضد ضرب» خوانده می‌شود (در قطعاتی همچون «کاروان» در مایه دشتی و «زنگ شتر» در دستگاه سه‌گانه ساخته شادروان ابوالحسن صبا، آن ضربی که متناوباً و به‌طور متقاطع ضرب اصلی را قطع می‌کند. در شعرهایی چون «خانواده سرباز» به دلیل کوتاه‌تر بودن لخت دوم از دو لخت واسطه شاید از این هم بهتر بتوان «ضد ضرب» را احساس کرد.)

نیما در سرایش «افسانه» هنوز ایام احتیاط کاری خود را می‌گذراند، چنانکه در این منظومه حتی به اندازه شاعران نسل نشریه آزادیستان تبریز (همچون خانم شمس کسمایی، تقی رفعت و امثال آنان) برای خود آزادی در کوتاه و بلند کردن لختها قایل نمی‌شود (اگر هم در این ایام آزمونهایی از این دست برای خود کرده باشد از آن بی‌خبریم)، لیکن در همین اثر پاره‌ای تغییرات محدود نسبت به نمایشهای منظوم حوالی عصر مشروطیت از لحاظ لخت‌بندی به چشم می‌خورد. در توضیح این معنی، نگاهی کلی به پشت سر لازم است: پیشتر دیدیم که نخستین نمایشنامه‌های منظوم بر مبنای نظم سنتی و رعایت تساوی طولی لختها بود. آنگاه مترجمی چون میرزا حبیب در گزارش مردم‌گریز لختهایی کوتاه و بلند را به کار گرفت. در دوره نیما هم میرزاده عشقی در سه تابلو همچنان که نمونه‌هایش را دادیم وزنی ثابت را در تمام اثر به کار گرفت و باز ظاهراً تحت تأثیر «افسانه» یک لخت واسطه را در بین بندها آورد. در کفن سیاه آمیزه‌ای از ترکیب‌بند و مستزاد را به صورتی که در سراسر منظومه لختهای بلند با همدیگر و لختهای کوتاه نیز با یکدیگر هموزن‌اند به کار برد، و در نهایت در رستاخیز شهریاران ایران بحور و اوزان متنوع را اعم از کوتاه و بلند دست‌راحت‌رسان یافت تا در چم و خم یک وزن و قالب خاص گیر نکند. ابوالقاسم لاهوتی نیز در تنها نمایشنامه منظوم خود کاوه آهنگر به همین راه استفاده از اوزان متنوع برای بخشها و دیالوگهای مختلف رفت.^{۱۵} اما نکته درخور توجه اینکه هیچ‌یک از پردازندگان منظومه‌های نمایشی، پیش از نیما یک لخت را میان دو گفته از طرفین

گفتگو تقسیم نکرده بود. بدین معنی که نیما در عین تساوی طولی همه لختها گهگاه برشی به آنها می‌دهد تا یک لخت میان گفته دو طرف تقسیم شود، لیکن در هر حال مجموع افاعیل هر دو گفته برابر با یک لخت است، بدون هیچ‌گونه کوتاهی و بلندی. چنین برشی را چند بار در «افسانه» می‌بینیم. برای مثال:

افسانه: «من بر آن موج آشفته دیدم

یکه تازی سراسیمه.»

عاشق: «اما

من سوی گل‌گذاری رسیدم

در همش گیسوان چون معما...»

و یا در بند دیگر:

عاشق: «تو یکی قصه‌ای؟»

افسانه: «آری، آری.»

و غرض شاعر از این برش نیز آماده‌سازی هرچه بیشتر شعر برای دیالوگ نمایش‌گونه است.

گفتنی اینکه میرزاده عشقی در سه تابلو در همین خصوص نیز از نیما تقلید یا به هر حال تأثیرگیری کرد، بنگرید:

(جوان) بخور، بخور، بخور، ده بخور (مریم) نه نمی‌خورم به خدا

(جوان) بخور، بخور، بخور، ده بخور (مریم) ای ولم بکن آقا

و چند جای دیگر. به نظر می‌رسد این که نیما منظومه‌اش را «یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد» می‌خواند، تا حدود زیادی ناظر به همین‌گونه برشها و لخت‌بندی‌هاست، لیکن البته ویژگیهایی همچون نزدیکی فراوان کل دیالوگها به حالت طبیعی و راحت محاوره با استفاده از تکیه‌های (استرس‌های) طبیعی مکالمه شفاهی و لحن بی‌تکلف همراه با تکیه کلامهای معمولی و جملات ایجابی یا پرسشی کوتاه (شبهه آنچه در زبان انگلیسی question tag گفته می‌شود و در محاورات بسیار به کار می‌رود) و همچنین دویدنهای میان کلام طرف مقابل و امثال اینها می‌باید برای درک کامل کیفیت کار و ابتکار نیما لحاظ شود، یعنی کل

ویژگیها و مزایای زبانی «افسانه» نسبت به دیگر درامهای منظوم پارسی، که خود موضوعی شایان پژوهشی مفصل و جداگانه است. در عین حال شاید بتوان به حدس گفت که اگر نیما در این دوره به شعر آزاد خود رسیده بود کیفیت این روانی و بی تکلفی با توجه به رهایی کلام از قید تساوی لختها و قافیه الزامی و وجود هارمونی ویژه شعر آزاد تا چه حد ارتقا می یافت.

«افسانه»، چنانکه پیشتر گفتیم، از نظر قالب در حدود میانه است و چندان افزونیی بر قالب شاعران حدود عصر مشروطیت ندارد. تغییراتی که شاعر در چگونگی لخت بندی و قوافی روا داشته مختصر و محدود است، هر چند از لحاظ اهداف بعدی نیما یعنی سیر به سوی شعر آزاد می تواند درخور توجه باشد. این تغییرات از این دست است:

در میان تمامی بندهای یکسان (چهارلختی به علاوه یک لخت میانی) فقط این بند را به صورت شش لختی می یابیم:

عاشق: «آه

چه زمانی، چه دلکش زمانی!
قصه شادمان دلی بود،
باز آمد سوی خانه دل...»

افسانه: «عاشقا! جغد گو بود، و بودش

آشنایی به ویرانه دل.»

عاشق: «آری افسانه! یک جغد غمناک.»

ملاحظه می کنیم که علاوه بر افزونی تعداد لختها، و مهمتر از آن، یک لخت کوتاه («آه») در برابر لختهای معمولی شعر قرار گرفته است. حال ممکن است از آنجا که بند قبلی دارای لخت میانی نیست، لخت «چه زمانی، چه دلکش زمانی!» را لخت میانی برای آن بند بگیریم و بگوییم به جای اینکه در وسط بیاید سهواً جزء بند بعدی قرار گرفته، ولی باز مشکل در مورد لخت یک کلمه ای «آه» در برابر دیگر لختهای کامل به قوت خود باقی است. باری، اگر این مورد استثنایی، ناشی از اشتباه (فراموشکاری شاعر، دگرگونی حاصل از پرداخت متن به وسیله

دیگران، و با مشکلات چاپی و غیره) نباشد، می توان آن را گامی محتاطانه، لیکن به هر حال شایان توجه، به سمت شعر آزاد و آزادی شعر انگاشت. محتاطانه از این روی که برخی شاعران نوگرای حدود عصر مشروطیت (کسمایی و دیگران) تغییراتی کم و کیفاً بیشتر و تندتر از اینها در شعر صورت داده بودند، ولی شایان توجه از این جهت که محور توجه ما تحولات شعر خود نیماست و این نخستین کوتاه و بلندی است که در کار او می بینیم. (نیز نک. بحث «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» و اندکی کوتاهی و بلندی لختهای آنها).

در مورد قافیه نیز اگرچه اغلب بندها از نظام معمول در قافیه بندی چهارپاره، یعنی قافیه داشتن لختهای دوم و چهارم با یکدیگر پیروی می کنند، لیکن نیما در شماری از بندها تنوعی (به قول فرنگیها: واریته ای) از قوافی ترتیب می دهد، که این نیز می تواند مقدمه ای بر نظام قوافی متغیر و متناوب در قالب آزاد او شمرده شود، بدین معنی که در برخی بندها دو لخت اول و دوم همراه با لخت چهارم مقفاست (مثل بند «آخر ای بینوا دل! چه دیدی... الخ» ۳۹). در برخی دیگر هر چهار لخت مقفاست (مانند بند «دم که لبخندهای بهاران...» ۴۱). در پاره ای بندها لختهای اول با سوم و نیز دوم با چهارم قافیه دارد (همچون بند «بر سر سبزه» «بیشل» اینک...» ۵۱) و از همه جالب تر بند زیر است که هیچ یک از لختها قافیه ندارد:

تا بهم یار و دمساز باشیم

نکته ها آمد از قصه کوتاه.

اندر آن گوشه، چوپان زنی زود

ناف از شیرخواری بپرید.

۴۸

باز تأکید می کنیم که این نظام تناوب قوافی نیز نوعی آزمون محتاطانه و نخستینه است و متفاوت با آن هارمونی متکامل قوافی شعر آزاد، زیرا نیما در این روزگار هنوز دوران التزام قوافی را می گذراند و راهی دراز تا بکارگیری شیوه های سمفونیک یا کترپوننی در کل نظام لخت بندی و قافیه سازی در پیش

دارد. شاید بتوان کارهای او در «افسانه» را در قبال پسند و واکنش هواداران سنتها به نوعی تزریق یا «تسب» آهسته زیرپوستی همراه با احتیاطی به منظور جلوگیری از شوک مانده کرد. او در برابر برخی تندرویهای بعضی تجددگرایان شورنده و انقلابی پیشگفته راه اصلاح طلبی آرام و مداومی را برگزیده بود که در عین حال و در مآل توانست دگرگونیهای بس حادثتر از آنان را به آرامی و بدون شتاب در برهه‌ای نسبتاً طولانی (در حدود ۱/۵ دهه) در شعر جا بیندازد، چنانکه نشان دادن این سیر تدریجی از مهمترین اهداف بحثهای آتی ماست.

و اما در میان توضیحات نیما در مقدمه «افسانه» چیزی هست که محتاج کاوش است، ولی تاکنون ندیده‌ام که کسی به آن پرداخته باشد. می‌گوید: «... به علاوه انتخاب یک رویه مناسب‌تر برای مکالمه که سابقاً هم مولانا محتشم کاشانی و دیگران به آن نزدیک شده‌اند.»

این نگارنده هرچه در دیوان محتشم کاشانی جستجو کرد نتوانست به دقت و درستی دریابد که مقصود نیما کدام اشعار محتشم است. اما حدس می‌زند (با توجه به قید «او دیگران») که منظور او اشعاری به شیوه «وقوع» و یا کاربردها و مصطلحات محاوره‌ای محتشم بوده است. مکتب وقوع یا واقعه‌گویی، چنانکه می‌دانیم، مبتنی بر بیان ساده و صمیمانه و در عین حال زنده و جاندار روابط و رویدادهای میان عاشق و معشوق است به گونه‌ای که گویا هم‌اکنون پیش چشم خواننده جریان دارد.^{۱۶}

انجام سخن، هرچند نیما در عالم نمایشنامه‌نویسی به نثر و به مفهوم رایج آن کاری جز آزمونهای پراکنده و بی‌سرانجام نکرد، لیکن بر روی هم پیداست که او در کنار انس و آشنایی با انواع و آثار ادبی جهان غرب، با تئاتر آن سامان و اصول و فنون آن کمابیش آشنا بوده، گذشته از این که ایام جوانی‌اش هم مصادف با ورود تکنیکهای نمایشی و اجرای نمایشهای جدید در ایران بوده است، چنانکه اشارت رفت. لیکن مهمتر از هر چیز در این باره آن اشتغال ذهنی او به درام و شیوه‌های دراماتیک است که تأثیر بارز آن را به صورت حضور محسوس جنبه‌های دراماتیک در بسیاری از شعرهای آتی وی درمی‌یابیم.

رمانتیسم نیمایی

روایت داستانی

با بال کند بازگشت

محبس (۱۳۰۳)

این شعر سرآغاز خط روایت داستانی در اشعار نیماست.

نیما در نخستین دهه ۱۳۰۰ ش. کوششهایی در داستان‌نویسی به شیوه جدید می‌کند. مرقد آقا (نخستین نشر ۱۳۰۹، تهران) رهاورد این ایام است.^۱ گذشته از آشنایی نسبی او به عنوان فردی از نسل جدید و روشنفکر با انواع ادبی تازه و از جمله رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه، حشرونشر وی با برخی نویسندگان مدرن در ورود او به این عوالم بی‌تأثیر نمی‌تواند باشد.

و اما در عالم شعر، نخستین اشعار روایی یا داستانی نیما با کارهایی بیشتر در مایه‌های سنتی، و مشخصاً «محبس»، شروع می‌شود. آنگاه رفته‌رفته لیکن به صورت متناوب می‌کوشد تا از حال و هوای قدمایی فاصله بگیرد و راهها و شیوه‌های جدید و جهانی را بیازماید. این‌که می‌گوییم «متناوب» از این جهت که حرکت نیما به سمت نوگرایی در زمینه شعر و منظومه داستانی جریانی پیوسته نیست چون مثلاً پس از آزمون‌هایی در جهت داستان جدید در همان دهه، یکباره با منظومه کاملاً کهنه و با شیوه قدمایی، یعنی «قلعه سقریم» (۱۳۱۳) برخورد می‌کنیم.

باری، سرآغاز شعرهای داستانی نیما در شیوه‌های جدید کارهایی است برگرفته یا ترجمه شده از ادبیات بیرون‌مرزی، یعنی ممالک و مناطقی که از دیرباز صاحب فنون داستان‌نویسی و دیگر انواع ادبی جدید بوده‌اند، به ویژه در صفحات شمال ایران یعنی قفقاز و مجاوران آن. نیما این رشته کارها را از منظومه تقریباً

روال و بیان قدمایی «محبس» از همان بند آغازین پیداست:

در ته تنگ دخمه‌ای چو قفس پنج کزت چو کوفتند جرس
ناگهان شد گشاده در ظلمات در تاریک کهنه محبس
در بر روشنایی شمعی
سر نهاده به زانوان جمعی...

۷۳

وقتی از همین ابتدا کزت، جرس کوفتن و محبس به ترتیب به جای دفعه یا بار، زنگ زدن و زندان می‌نشیند طبعاً انتظار ادامه همین روال می‌رود. گویا نظامی در هفت‌پیکر سخن می‌گوید.

محتوای منظومه، زندانی هول‌انگیز را با انبوهی محبوس با جرماً یا اتهامات گوناگون نشان می‌دهد، از جمله قهرمان داستان به نام «کرم» که به گفته شاعر بر اثر احتیاج و گرسنگی خود و عایله‌اش گندم از انبارهای ارباب، که همچون شعر قدیم «حُم»‌های «خواجه» خوانده می‌شود، کش رفته. این زندانیان مطابق گفته شاعر (که عجالتاً تحلیلها و ریشه‌یابیهایش هم نه‌چندان ژرف یا امروزمین است و گامی فراتر از مقتدایش، ادیب‌الممالک، برنداشته) یا بیگناه و در معرض تهمت‌اند و یا مثل کرم ریشه‌بزه آنها «احتیاج انسانی». شاعر در توصیف گرفتاران این بیدادگاه فرمایشی، ظاهراً می‌خواهد جایی هم برای زندانیان سیاسی، که خلاف خواست حکومت عمل کرده‌اند، باز کند ولی بیانش به قدری کم‌رمق، کلی و مجمل است که نه خود کلام تناسبی با مقوله بگیرد و بیندهای سیاسی به صورت جدید و منطبق با اوضاع زمان شعر (قدرت‌گیری رضاخان به عنوان سردار سپه) دارد و نه حتی طنز موجود در آن می‌تواند حالت و هویتی جدید به این‌گونه جرایم ببخشد:

این یکی را گنه که کم جنگید

وان دگر را گنه که بد خندید...

گنه آن قدم‌نهادن کج گنه این گشادگی دهان...

خلاصه تقریباً همه چیز رنگ و بوی قرن‌ها پیش را دارد. به عبارت دیگر،

رنالیستی «خانواده سرباز» (۱۳۰۵) آغاز می‌کند و آنگاه با شعر داستانی رمانتیک‌وار «شهید گمنام» (۱۳۰۶) ادامه می‌دهد. احتمال می‌دهیم «سرباز فولادین» (۱۳۰۶) نیز اصلی خارجی داشته باشد (نک. بخش بعدی از مبحث حاضر، ذیل «قهرمان‌پروری»). با این تفاوت که «خانواده سرباز» به داستانی می‌ماند که با تمام جزئیات ترجمه شده ولی دوتای اخیر احتمالاً قالب کلی را اقتباس کرده‌اند.

معمولاً سیر و صیوررت داستان (و نیز نمایش و دیگر انواع نزدیک به اینها) از رمانتیسیم به سمت رنالیسم است. گرایش کلی خود نیما هم به همین صورت است. لیکن گاهی در کارهای نیما، مطابق تشخیص و تقسیم‌بندی ما، داستانهایی رمانتیک مؤخر بر گونه رنالیستی آمده است. این ترتیب نامتعارف را شاید بتوان از این جهت توجیه کرد که نخستین شعرهای داستانی نیما اقتباسهایی از اینجا و آنجا به منظور شروع تجربه‌هایی از مقوله تلفیق شعر با داستان جدید یا جهانی بوده، بدون اینکه شاعر محور توجه خود به اصل داستان یا معیار گزینش آن را بر روی چگونگی گرایش و گونه مکتبی آن گذارده باشد. بگذریم و به «محبس» بازگردیم.

این منظومه بیشتر در حال و هوای قصه‌پردازی قدیم و قدمایی و کمتر جنبه‌ای از آن متناسب با شیوه‌های جدید داستان‌پردازی است، خواه جنبه محتوایی و خواه امور شکلی و زبانی، بجز برخی دقتها در توصیف که تا حدودی به توصیفهای رمان‌وار نزدیک می‌شود، که آن هم ناشی از علاقه همیشگی نیما به دقت توصیف است. وانگهی نفس دقت در توصیف، گذشته از حال و هوای قدیم یا جدید، مگر در داستانهایی امثال نظامی و فیضی دکنی کم بوده؟

محتوی و مضمون شعر (حالا زبان به کنار) به گمان این نگارنده بیشتر تحت تأثیر مضامین مشابه از ادیب‌الممالک فراهانی است. مراد ما قطعات منظوم متعددی است که ادیب در طعن و انتقاد از نظام قضایی وقت و وضع اسفبار و آشفته عدلیه و قضات سروده و البته همانند دیگر انتقادهای وی از سازمانهای اداری و دولتی با سطحی‌نگری و گرفتن معلول به جای علت همراه است.^۲

به همان مشکل کلیت و عدم تعیین زمانی و مکانی و محیطی دچار است که بر طرف شدن آن در شعر جدید یکی از مهمترین وجوه افتراق آن با شعر قدیم یا سنتی است. البته از کاروبار و شیوه آن زمان نیما، که اغلب مبتنی بر سنتی سرایی است، چشمداشتی جز این نیست. تأکید مادر مورد همین جنبه از سنت‌گرایی نیز تنها بیان هر چه روش‌تر دگرگونی‌هایی است که بعدها در محتوی و شکل کارهای پیشوارخ خواهد داد.

باری، شاعر تنها در یک مورد، آن هم تا حدودی، کوشیده تا زمینه و ریشه جرم را دقیقتر بیان کند و به‌غرایز به عنوان منشاء نهفته در اعمال بپردازد، و مشخصاً انگیزه جنسی و عقده‌های سرکوفته مربوطه، اگرچه باز با همان حال و هوای بیان سنتی:

دوست دارم، مراست نیز ادراک چند بینم نگارها چالاک
 سرخ‌پیراهنان دست به دست جیب من خالی و دل من چاک
 دست من بسته، پای من بسته
 دائماً ز آرزوی خود خسته
 ای طبیعت! منت نه یک پسر که هوسها فگنده‌ای به سرم
 اینهمه نقشهای دلکش را چون بینم، چگونه درگذرم؟

لیکن این را هم می‌توان پرسید که: همین مورد نیز مگر تا چه حد دارای تعیین زمانی و غیره یا به عبارت ساده‌تر چقدر تازه‌تر از آنهمه مضامین قدما درباره حرمان از وصالِ خوبرویانِ نارپستان به سبب «بی‌زری» است؟

قالب منظومه، همچنان که از نمونه‌ها دیدیم، آمیزه چهارپاره و ترکیب‌بند، یا ترکیب‌بندی شامل بندهای ثابت چهارلختی است، و همین محدودیت قالب به نوبه خود محدودیتها و مشکلات دیگری را زاییده است. نمونه‌هایی بسیار در این منظومه نه‌چندان بلند هست که قید و بندهای وزن و قافیه سنتی، دست به دست کهن‌گراییهای شاعر در این ایام جوانی داده؛ هم زبان را از هنجارهای زبان زنده، ساده و در عین حال نیرومند رایج دور و به همین میزان کاربردهای قدمایی را بر آن تحمیل کرده، و هم دیالوگها را در همان مایه‌های

گفتگوهای منظوم کلاسیک نگاه داشته و از ویژگیهای دیالوگ جاندار نمایشی بی‌بهره ساخته است. تا سخن دراز نشود به اینها بسنده می‌کنیم:

همه‌جا «خواجه» به جای واژه رایج آن روز «ارباب» آمده و «خواجه‌زاده» به جای معادل زنده «بچه ارباب». ترکیب ناخراشیده «مشکلات بگشا» به جای «مشکل گشا»: مزد کم، مشکلات بگشا کم. «پنجه‌ی میش» که به گمان ما صورت غلط «پنجه میش» (= پنجه میش) است می‌آید تا بکلی موجب غلط‌خوانی و موهیم معنایی غیر مراد شاعر شود، چنانکه در مورد آرزوی کرم برای آینده دخترش می‌خوانیم:

آرزو داشت شوی دختر خویش
 پسری را که داشت پنجه‌ی میش^۲

۷۶

نیما قافیه صوتی هم (که در حدود عصر مشروطیت در شعر شاعران انقلابی و مردمی زیاد دیده می‌شود) می‌سازد:

اندر این دم ز پرده سربازی اندر این دم ز پرده سربازی
 به‌درآمد بگفت با قاضی که کند بد، ولی ز بد راضی
 «من چو این مرد کس ندیدستم»

۷۷

و نظیر همین سربازی، قاضی و راضی را در بند دیگری تکرار می‌کند (۸۲). بعدها هم همین‌گونه قافیه را در «خانواده سرباز» (میان سربازی و راضی ۹۶) و برخی جاهای دیگر به کار می‌گیرد. ضمن اینکه در بند اخیر «ی» نکره را با یاء غیر نکره (در این مورد یاء خود کلمه) قافیه کرده، درحالی که شاعران قدیم آن را روا نمی‌دانستند لیکن در قرون متأخر گهگاه از این قاعده عدول می‌کرده‌اند.^۴ نیما، چنانکه از کل اشعارش برمی‌آید، اصلاً این قاعده را قبول نداشته و در موارد فراوان از آن عدول کرده است (قضا را مورد مثالی که از «خانواده سرباز» دادیم نیز مشمول همین امر است یعنی «ی» در «سربازی» نکره است.) مطلب مهم اینکه دو مورد یاد شده را، که در اشعار ایام سنت‌گرایی نیما نیز هست، نه می‌توان مشمول تصادف دانست و نه معلول عدم اطلاع نیما از قواعد، بلکه به گمان ما نوعی

تجدید نظر طلبی در قواعد کلاسیک فن قافیه بوده است، و شاید یکی از نخستین گامهای شاعر، البته هنوز محتاطانه، در جهت تغییر نظام قوافی. به هر حال، از شعر سنت‌گرایی چون «محبس» تا زمان آزادی قافیه و قافیه‌آزاد راهی دراز در پیش است.

از نظر زبان هم مسایلی متعدد در این منظومه مشهود است. به اینها بسنده می‌کنیم:

محدودیت وزن و قافیه می‌تواند حشو، حتی از قسم به اصطلاح قبیح آن، ایجاد کند:

... بی‌گناه است چون تو سر تا پا

استغاثه طلب کند ز خدا

که مفهوم «طلب» در خود مصدر عربی «استغاثه» (طلب غوث و یاریگر کردن) وجود دارد و لذا «استغاثه طلب کردن» در حکم همان «سنگ سیاه حجرا لاسود» است!

گفت بر خود کرم گرفته و تار: «ساده‌ام یا به بخت نحس دچار...»
وقتی ناگزیر از ساختن قافیه برای «دچار» باشی، آنگاه «تار» را که چیزی بر «گرفته» افزون ندارد به صورت حشو و زاید در کنار آن خواهی آورد. همین الزام گاهی کل یک لخت را زاید جلوه می‌دهد:

چشمهایش همیشه در دَوران

آن مهین زبده مرد کارگران

ملاحظه کنید که تک تک کلمات لخت دوم با چه تکلفی (به‌ویژه با توجه به وضعیت «کرم») در کنار یکدیگر ردیف شده و چقدر هم خنک افتاده.

همین محدودیت قالب گاهی هم به عکس موجب نقص یا حذف مخّل و به هر حال خطای زبانی و دستوری می‌شود: این کرم بی‌زن و دو دختر داشت، به جای «بی زن بود و...» که پیدا است در این مورد حذف فعل ربطی «بود» جایز نیست.

هنگامی که قافیه «ریش - خویش» است، دو کودک کرم هم به جای مثلاً ساده‌دل، پاک و معصوم تبدیل می‌شوند به «خیراندیش»: ای خدا هر دو طفل

خیراندیش... حال بگذریم از این‌که شعر پر است از کاربردهای منسوخ مثل همی، یاء (ی) شرطی و استمراری و... کل کلام هم آن قدر تقلیدی و قدمایی است که به این ابعاد سر می‌زند:

می‌شدی ماهها ز غره به سلخ، پنداری خود خیام است که می‌گوید:

می‌نوش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به غره آید از غره به سلخ
همین‌گونه محدودیتها و الزامات است که دیالوگها را هم قلبی، بیروح و غیر قابل چرخش در دهان می‌کند، و گاهی نیز ایجاد غلط. این هر دو همزمان در یک گفته (از کرم) می‌آید تا گل به سبزه نیز آراسته شود:

گفت وی را کرم به لحن حزین: «گر بگردید در تمام زمین

نیست نزدیکتر به سوی خدا راه مظلوم و ناله مسکین

رحمی آخر، که رحم بر مظلوم

بس بگرداند آفت مشوم»

جالب اینکه حرف «از» (قطعاً لازم) از ابتدای لخت «راه مظلوم و...» حذف و در نتیجه معنی درست معکوس شده. می‌خواهد بگوید: «از راه مظلوم و ناله مسکین» چیزی به خدا نزدیکتر نیست، درحالی که ظاهر کلام می‌گوید: این راه و این ناله به خدا نزدیک نیست یا به خدا راهی ندارد!

اینها در حالی است که این گفته که به زبان زنده رایج نزدیک است حکم استثنا دارد:

«لب ما ای دریغ بسته شده!

دل ما در فشار خسته شده!»

یا این بیت (باز از زبان کرم در عصیان علیه قاضیان بیداد) که ساختاری محاوره‌ای دارد، به‌ویژه که «اگر» از «بکشید» حذف شده (چنانکه حذف ادات شرط گهگاه در شعر قدیم نیز سابقه دارد، زبان محاوره امروز هم به جای خود) و برای دیالوگ جاندار و مناسب است، البته این نیز از استثناهای کالعدم:

«بکشید احترامتان نکنم

سجده بر یک‌کدامتان نکنم.»

از خود شعر شاهد بیاوریم که: «از برای قجری، نصف ملت مقهور»، درحالی که به گمان ما ممکن است شاعر این لخت را از آن روی گفته باشد که مبادا شعر به تریز قباي رضاشاه تازه جلوس کرده بر بخورد. دلیل مهمتر ما حال و هوا و روال داستان است که بومی بودن آن را در معرض تردید کَلّی قرار می دهد (همین امر در مورد «سرباز فولادین» نیز صدق می کند). البته حرفی در این نیست که این گونه شعرها با وجود استفاده از الگوهای خارجی، به قصد کنایه زدن به نظام استبدادی داخلی و تهییج و تشجیع مردم خودمان سروده شده، و نظایر آن الی ماشاءا...

باری، قهرمان شعر «اسد» (شیر) است، پس نه شگفت از آنهمه دلیری به رغم عافیت گرایان یا محتاطان، و اینکه: «همه گفتند مرو، او نشنید»، این «همه» اعضای کمیته ای هستند که ظاهراً برای مبارزه با شاه یا تزار مستبد و ابله و سیلاخورهای برگماشته او تشکیل شده است. اسد دشمن را تحقیر می کند و نمی خواهد خادم چنین دستگاهی باشد:

این سیلاخورها گر خصم مند

عنکبوتند همه بر سقف تنند

چه هراسی است، چه کس در پی ماست

ما بمیریم که یک ابله شاست؟

مرگ یا فتح مرا، بهتر است از این ننگ.

۱۲۴

و سرانجام برای اینکه دشمن زودتر از او پشت توپ قرار نگیرد خود را به سمت آن پرتاب می کند، که در این حال جسد او را با گلوله ای سربی در گردش به زمین افتاده می بینیم. پیام شعر هم این است: او در هوای ملت خویش جان باخته، ولی: آئی ملت! یک دم، هیچ کردیش تو یاد؟

«سرباز فولادین»، که خیلی طولانی تر و در واقع منظومه است، در نوع داستان و چگونگی عمل قهرمانانه با «شهید گمنام» اشتراک دارد، با مختصر تفاوتی در شیوه نقل، بدین سان که برخلاف این یک، شاعر در ابتدای منظومه، به شیوه بسیاری داستانهای سنتی ما در آغاز شعر پایان آن را می گوید، و از این لحاظ شاید

قهرمان پروری

شهید گمنام، سرباز فولادین (هر دو ۱۳۰۶)

در این ایام، نیما هنوز قهرمانانی را موضوع شعر قرار می دهد که همچون پهلوانان روزگار حماسه ها یک تنه بر گروهی انبوه می تازند تا با فدا کردن یا دست کم به خطر یا گرفتاری انداختن خود الگویی از ایثار و جانبازی و قیام علیه نظامی بیدادگر پدید آورند. پیشتر هم دیدیم در «محبس» قهرمان داستان به تنهایی در برابر تمامی دادگاه عریض و طویل، بلکه نظام قضایی و حتی حکومتی، قد برافراشت.

محتوای «شهید گمنام» ملهم از الگوی سرباز گمنام است، با این تفاوت که نه در جنگ و به عنوان زیرمجموعه نظام حاکم و به نفع اهداف آن بلکه درست بر ضد این نظام خود را به دم تیغ مرگ می سپارد، بی آنکه وقعی به هشدار هم مسلک هایش که می گویند «آخر افگندی خود را به خطر» بگذارد.

و اما اینکه پیشتر این شعر را برگرفته از ادبیات بیرون مرزی خواندیم و در شمار منظومه «خانواده سرباز» قرار دادیم، یکی به دلیل استفاده از اصطلاحاتی چون «کمیته» و «سیلاخورها» (سربازان قزاق قفقازی) و دیگر بهره گیری از همان الگوی سرباز گمنام است، که در اصل از بیرون مرزها به ایران رسیده، مگر اینکه بگوییم خیر، صحنه در خود ایران است و این را چنین توجیه کنیم که مثلاً «کمیته» از دوره قاجار در زبان فارسی به کار می رفته، یا «سیلاخورها» همان تفنگچی های روسی اند که در عصر استبداد صغیر محمدعلی شاهی به کمک او برای کشتار مشروطه خواهان به ایران آمدند و نیز برای فیصله دادن به این قضیه، این لخت را

هیجانی که «شهید گمنام» دارد کمتر می‌شود، چون در ابتدا می‌آید:

تیغی که انتقامش در زهر می‌کشید

تیزی گرفت از شبی و از هزار امید

اندر شبی دگر، خاکش غلاف شد.

۱۲۶

داستان همین است لیکن آنچه منظومه را طولانی کرده شاخ و برگهای توصیفی در بیان حالات و حرکات سرباز و افکارش، تصویرگری اوضاع محیط، کمی هم پرسش و تفلسف، و همچنین دیالوگهایی است میان او و کسانی که از وی می‌خواهند سربراه باشد تا طعم شیرین آزادی را بچشد، ولی او نمی‌خواهد از زمره کسانی باشد که مرگ را برای همسایه خوب می‌دانند. او نه در پی راحت خویش بلکه شنونده پیام و «فغان خلق گرفتار» است (۳۵).

شرمی به روی ماکه ز خود دست بسته‌ایم

«کو یک کسی» بگفته و بر جا نشسته‌ایم

ما خود یکی کنون از آن همه کسان.

گرچه مردم جملگی کاهل و بی‌رمق‌اند:

هیچ آیتی نبود در این صبح خون‌فشان

کاندر گروه خلق دهد از رمق نشان

ولی سرباز به عکس، مرزهای ته‌ور را درنور دیده و حتی از بی‌هراسی خود هم هراس ندارد!

حتی نه بیم آنک با دلش نیست بیم.

سرانجام، دشمنان این پولادمرد را می‌گیرند: «دادند زجرهاش تا نرم شد به تن.» او نترس‌تر از این حرفهاست چون هنگامی که او را به پای چوبه و جوخه آتش می‌برند: «در هر دلی تکان و دل او نه در تکان.» حتی نمی‌گذارد چشمهایش را ببندند و خودش فرمان آتش می‌دهد و...

گفتیم که رشته کارهایی چون «محبس»، «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» همگی دارای جوهره حماسی و قهرمان‌پروری‌اند و بی‌تردید برخوردار از

خصلت کنایی برای تداعی زمان و محیط شاعر، با این تفاوت که صحنه «شهید گمنام» را می‌توان در آن سوی مرزهای شمالی کشور انگاشت و یا نهایتاً با توجه به عبارت مصلحت‌اندیشانه «از برای قجری» زمان آن را به عقب برد، حال آنکه از دو شعر دیگر، «محبس» زمانهایی کاملاً دور از عصر شاعر را تداعی می‌کند و «سرباز فولادین» فاقد هرگونه تصریح به زمان و مکان است ولی فضای شعر، خصوصاً با آن جوخه آتش، نشان‌دهنده روزگار شاعر یا دست‌کم زمان نزدیک به آن است. پیداست در این سالها از یک سو دوره تصریح بی‌پروا به زمان و مکان و حتی نام و نشان افراد، یعنی عصر مشروطیت، گذشته و دوره زبان بریدن فرارسیده، و از سوی دیگر هنوز روزگار تعیین واقعی در شعر جدید، یعنی این‌که خود شعر و محتوی و زمینه و فضا و دیگر عناصر آن بدون هیچ‌گونه نیازی به تصریح زمان و مکان و محیط اجتماعی سرایش شعر بیانگر وضعیت مشخص عصر و جامعه و موقعیت شاعر باشد، پدید نیامده است. قضا را قهرمان‌سازی رمانتیک به هر گونه آن، خواه بازگشت به گذشته و خواه با قید مکانهای دیگر به منظور «ایز گم کردن» و امثال اینها از مفرهای عمده برای شاعری است که زجر و مرگهای قهرمانانه متعددی را در همین سالهای اخیر به چشم دیده است، بی‌اینکه خود بخواهد یا لازم بدانند که در سرنوشت این سربازهای فولادین سهیم شود.

این دو شعر از لحاظ قالب داستان شباهت زیادی به نوول یا داستان کوتاه جدید دارند و با آنکه تنها حدود یک سال بعد از «محبس» گفته شده‌اند از حیث تکنیکها و شگردهای داستان‌پردازی بسیار نوتر و پیشرفته‌تر از آن‌اند. توصیف صحنه‌ها و محیط و فضا، تجسیم حالات و حرکات قهرمان، بیان آنچه در دنیای دل و درون او می‌گذرد و نیز دیالوگها بیشتر شبیه به فنون داستان‌نویسی جدید است و حرکتی چشمگیر را نسبت به «محبس» در این جهات نشان می‌دهد، به‌ویژه «سرباز فولادین». البته گفتنی است که منظومه «خانواده سرباز» با آنکه قبل از دو شعر مورد بحث سروده شده (۱۳۰۴) از نظر تکنیکهای داستانی به گمان ما بهتر و مدرن‌تر به نظر می‌رسد لیکن باید به تفاوتی که پیشتر گفتیم توجه داشت، یعنی این که «خانواده سرباز» چنین می‌نماید که همراه با جزئیات آن از منبعی

خارجی اخذ شده و تقریباً حالت ترجمه‌ای دارد، پس پیشرفتگی نسبی آن نباید مایه شگفتی تلقی شود (نک. تحلیل آن در بخش «رنالیسم نیمایی») ولی در مورد دو شعر مورد بحث، مطابق نظر این نگارنده، نیما فقط از نظر کلیت داستان یا قالب کلی رویدادها تحت تأثیر منابع یا الگوهای داستانی خارجی قرار گرفته و به عبارت دیگر سهم خود او در نقل و پرداخت آنها بیشتر بوده است. در بحث از «خانه سربویلی» خواهیم دید که این منظومه پیشرفتهایی از این هم بیشتر در راه بکارگیری فنون و شیوه‌های داستان‌نویسی جدید دارد. به هر حال در دو شعر مورد نظر ما توصیفاتی نزدیک به رمان و داستان کوتاه به خوبی مشهود است، به‌ویژه در «سرباز فولادین». به نمونه‌های زیر از این اثر توجه بفرمایید.

... لیک این نوا به حدت تأثیر می‌فزود

چون شب دراز می‌شد و مرموز می‌نمود

وز راه وهم او جان می‌گرفت باز

می‌دید آنچه رانه به نزدیک او یکی

گه در یقین مودی و گه دلگزا شکی

زان چیزها که بود وان چیز کان نبود.

می‌دید حبسگاه بی‌آگنده از ملال

نقاش چربدست نهانی ست در خیال

در حبس زندگی ست ز اندیشه بهره‌ور.

چون لنگری ز ساعت محبوس در تکان...

۱۲۹

و این توصیف:

خورشید صبح روز زمستان چو می‌دمید

در زهرخندی آمد و در بسترش لمید

وز جای شد جدا چون دود از آتشی.

۱۳۰

یا این لختها:

شب در دل سیاهش اما بهانه داشت

هولی به راه می‌شد و صدها نشانه داشت

می‌ساخت اختری چون کوره‌ای به دود

سنگین به جای هرچه و فرصت چنانکه بود

مرموز و بس دراز بر او روی می‌نمود

گویی که گشته است هر لحظه ساعتی

۱۳۴

در مورد وزن و لختها مطلب درخور توجه درباره هر دو شعر «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» (که به گمان ما اصلاً هم تصادفی نیست) قدری کوتاهی و بلندی در طول لختها و تغییراتی در افاعیل آنهاست، که البته محتاطانه صورت گرفته، اما همین تغییرات مختصر کفایت می‌کند تا حدس بزنیم که محتوی و مظهر و این دو شعر، که نسبت به شعرهای داستانی اولیه نیما مثل «محبس» نوترند، دارد فشاری بر قالب و ظرف وارد می‌کند تا آن را هرچند اندک بترکاند، و همین سبب همان کوتاهی و بلندی مختصر شده است. گفتنی است در مورد منظومه «خانواده سرباز» هم شاید همین ضرورت تغییر وجود داشته لیکن شاعر ما، که در این سالها هنوز روح محافظه‌کاری و احتیاط بر او غلبه داشته، در مورد منظومه مذکور به قوافی متنوع مثنوی و همچنین بهره‌گیری از یک لخت کوتاهتر شبیه به مستزاد در آخر هر بند بسنده کرده است. و اما در «شهید گمنام» ابتدا در هر بند چهار لخت با قافیه دو به دو (مثنوی) می‌آید و در مَفصل بند، یک لخت بلندتر قرار می‌گیرد، بدین صورت که این لختهای واسطه، و ز نشان می‌شود: «فاعلاتن فعلات، فاعلاتن فعلات»، درحالی که بنای لختهای غیر واسطه بر وزن «فاعلاتن فعلاتن فعلات، یا فعلن» (زحاف مشهور رمل) است، مثل:

در کمیته چو از او صحبت بود

همه را حیرت از این جرئت بود.

همه پرحرف به هر سوق و درون:

اگر این توپ بماند بیرون!

اگر آگاه کند، شاه را امشب امیر!

در سایر بندها هم همین تغییر یعنی بلندتر بودن لخت واسطه را می‌بینیم.^۱ البته پیشتر در بحث از قالب «افسانه» و لخت‌بندی آن به یک مورد کوتاهی و بلندی اشاره کردیم و آن را استثنایی خواندیم.

به هر حال، همین تغییر بظاهر کوچک در این زمان مفهومی خاص خود دارد، یعنی این از مقوله همان ضرورتی است که شاعر در حدود این ایام، به‌ویژه با توجه به نوتر بودن محتوای این رشته شعرها نسبت به اشعار داستانی سنتی‌تر او، در کوتاه و بلند کردن لختها احساس می‌کرده لیکن بیم و احتیاط او در قبال واکنش کهن‌گرایان اجازه فراتر رفتن از تغییر محدود مذکور را به او نمی‌داده است. در هر صورت، قالب هنوز آن قدر محدودیت دارد که مثلاً به جای کلمه «استبداد» به ضرورت وزن «سَبَداد» بگوید، آن هم در دو جا: نه - به خود گفت - سَبَداد امروز... و: همه جا چنگ سَبَداد دراز (۱۲۴).

و اما همان مختصر تغییر طولی لختها وقتی جالب‌تر و تأمل‌انگیزتر می‌شود که در «سرباز فولادین» هم نظیر آن دیده می‌شود، و لذا گفتیم که هیچ تصادفی هم نیست. وزن این منظومه متفاوت با «شهید گمنام» است و در زحاف مشهور بحر مضارع: «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات، یا: فاعلن»، اما لختهای واسطه، درست مثل شعر قبلی، قدری تغییر ارکان می‌یابد، منتها با این تفاوت که این لختها برخلاف لختهای مشابه در «شهید گمنام» به اندازه دو هجای کوتاه پیاپی از لختهای غیر واسطه کوتاه‌تر و بدل می‌شود به: «مفعول فاعلات، مفعول فاعلات»، برای نمونه:

آیا در این قفس چه کسی کاوست بهره‌ور

دور از وی این زمان چه کسانی در خطر

آیا از او خیر، دارند دوستان؟

در دگرگونیهایی که در عوالم شعر و ادب روی می‌دهد، معمولاً هرگونه تحوّل اصیلی تدریجی، آهسته و استوار، یعنی با محکم کردن جای پا در هر گام، است، و

این حکم دقیقاً در مورد تمامی تحولات شعر نیما صدق می‌کند. شک و شبهه‌ای اگر هست در مورد دگرگونیهای حادّ و دفعی و فاقد زمینه قبلی یا پیشینه تجربی است. این را هم تأکید می‌کنیم که دگرگونی اصیل در هر قالب و شکلی لزوماً همگام یا به هر حال تابع و دنباله‌رو تغییرات محتوایی است، چنانکه در مورد همین دو شعر و هر جای دیگر نشان داده‌ایم.

این نیز به نظر ما جالب توجه است که در قطعه «عقاب نیل» (سروده دو سال بعد) که دقیقاً در وزن همین «سرباز فولادین» است عیناً همین تغییر و کوتاهی و بلندی را می‌بینیم. برای مثال به ذکر فقط دو لخت پیاپی از آن اکتفا می‌کنیم و خوانندگان را به بحث مربوط به آن رجوع می‌دهیم:

زین گونه یک عقاب دگر نیز مانده پیر

بگسسته از نهیب، دل بسته بر مقر

۱۴۹

این را هم بیفزاییم که هیچ‌یک از این کوتاه و بلندی‌ها، تا آنجا که این نگارنده آگاهی دارد، از مقوله اختیارات وزنی (که در اصطلاح «اختیارات شاعری» گفته می‌شود) نیست. حالا بیاییم شبهه را قوی بگیریم و بگوییم این تغییر لختها در حیطة اختیارات شاعری است؛ می‌توان پرسید: چرا این اختیار فقط در شعرهایی اعمال شده که از نظر محتوی، شکل بیان و طرز پرداخت و غیره بیش و کم نوتر از کارهای سنتی نیماست؟ (بیشتر در مورد «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» و کمتر در مورد «عقاب نیل»). و نیز آیا با توجه به مجموع آنچه گفته‌ایم، چیزی مثل صریف «تصادفی» خواندن همه این موارد می‌تواند برای کسانی که با این‌گونه توجیحات نارسا به راحتی اصل مسئله و تبیین آن را پشت گوش می‌اندازند دست راحت‌رسان باشد؟

به دقت می‌خوانده، این نگارنده برخلاف مدعیان عدم احاطه او بر شعر و ادب کلاسیک ما، هیچ تردیدی ندارد، کما اینکه «قلعه سقریم»، گذشته از تأثیرات فراوانی که وی در تمامی اشعار روزگار سنت‌گرایی‌اش از جهات و جوانب مختلف از قواعد و قوالب و اسالیب و حتی کاربردهای شعر گذشته گرفته، یک‌تنه دلالت بر این احاطه دارد. گفتنی است که نیما حتی جواز بسیاری کاربردها و ساختارهای زبانی‌اش را، که عده‌ای می‌پندارند ابداع یا برساخته خود اوست، از همین شعر و نثر کهن می‌گیرد (چنانکه در جاهای دیگر به‌ویژه بخش ضمیمه «زبان» نشان خواهیم داد).

باری، محتوای داستان نیز تقلیدی است از سفرها و سلوکه‌های صوفیانه پیری در طلب کمال و طی مقامات و منازل، چیزی چون آن شیخ صنعان عطار، با ماجراهایی فراوان در ضمن بریدن عقبات طریقت و پر از تأملات اخلاقی - عرفانی پیر. او به دنبال خوابی که دیده (یا خوابنامه، علی‌الزعم فی امثالها!) از خلوت خویش به در می‌آید و در پی پیکری نورانی که در خلسه بر او ظاهر شده می‌رود. البته پس از چندین و چند صفحه ذکر مقدمات و اندرزه‌های سخت مکرر قدمایی که قدم به قدم بر فرق خواننده می‌کوبد، بالاخره به راه می‌افتد (البته اگر همان عارفان قدیم این قدر روده‌درازی و لغوسرایی کرده بودند، این کمترین طلبه شعر و ادب قدیم عطایشان را به لقایشان می‌بخشید). به هر حال، «پیر سالک عشق» باز پیکری روحانی و باز در عالم خلسه می‌بیند که از وی می‌خواهد تا به دنبال آوازی که به گوشش خواهد آمد طی طریق بیاغازد. پس می‌رود و می‌رود تا به صحرائی بهشت‌آسا می‌رسد. نوایی دلکش از رقاصه‌ای طنز باعث می‌آید که پیر راه خود از یاد ببرد (درست حدس زده‌ای، خواننده گرامی، که این هم الگوگیری چشم‌پسته‌ای است از همان شیخ صنعان و قضایای دختر ترسا). ماهرو پیر را به آهستگی فرامی‌خواند و اینکه همراه او طی طریق کند. بعد از مبالغی اندرز و تأملات، که تکرار مکرر سخنان امثال سنایی، عطار، مولانا و... است، ماهرو خود را به پیر می‌شناساند و گفتگوهای دراز و ملال‌افزا میان این دو در می‌گیرد. آنگاه ناپیدا شدن ناگهانی و اسرارآمیز ماهرو روی می‌دهد (که

اوج تقلید

قلعه سقریم (۱۳۱۳)

گرچه پیش از این منظومه کم نیست کارهایی سخت تقلیدی و قدمایی از نیما همچون «نامه»^۱ (۱۳۰۶) و «عبدالله طاهر و کنیزک» (۱۳۰۷) با زبانی سنگین و کلاسیک، اما بی‌تردید مقلدانه‌ترین، پرگویانه‌ترین، بی‌دروپیکرترین (و بدین جهات مایلم بگویم: لغو‌ترین و بیحاصل‌ترین) کار نیما در تمامت عمر شاعری «قلعه سقریم» است: مثنوی در زحاف رایج بحر خفیف (فاعلاتن مفاعلن فعلن، یا: فعلان) و تقلیدی از دو کتاب هموزن آن، حدیقه الحقیقه سنایی و هفت‌پیکر نظامی. از حدیقه به عنوان یکی از اوجهای ادب تمثیلی عرفانی - اخلاقی، بیشتر آن چیزی را گرفته که باید نام آن را «شبه عرفانیات» گذاشت (عجب‌تر اینکه - مطابق گفته‌های پیشین ما - نیما اساساً اعتقادی به این‌گونه عوالم نداشت و «چشم جهان‌بین» او از آسمان برگشته و به زمین دوخته بود) و از هفت‌پیکر به‌ویژه از مقدمات کتاب و حکمت و اندرزه‌ها به‌علاوه بسیاری تعابیر و کاربردهای خاص و اغلب ابداعی شاعر گنجه‌ای را. به هر حال، ادب‌زدگی و از جمله لحن شدیداً خطابی و موعظه‌گرانه را هم از تمامی شاعران دشوارگوی و یا نصیحت‌گران به زمین و زمان گرفته است. این را هم بگویم که نیما مطابق اشعار و نامه‌هایش بیش از همه شاعران قدیم به نظامی و حافظ علاقه داشت و مطابق بسامدی که این نگارنده از نام و یادکرد مثبت شعرای قدیم در کل اشعار و نوشته‌های نیما گرفته‌اند و بیشترین میزان را دارند.^۲

و اما به طور کلی در اینکه نیما شعر گذشته پارسی را خیلی خوب و زیاد و

اینجایش شبیه به قصه‌هایی چون ماجرای ماهان گوشیار در هفت‌پیکر است که آن ماهر و در عوالمی همچون همان بهشت خلسه‌ای و در گرما گرم شوق شدید ماهان به یکباره غیبش می‌زند. (آنگاه رسیدن پیر و مریدان همراه به بیابانی خشک و قفر را داریم... سخنان پیر در ستایش همراهان (درست یادآور گفته‌های شیخ صنعان به هنگام وداع یاران و رفتن در عقب دختر ترسا)، چشم گشودن پیر در خواب، دوباره رفتن، رسیدن به مردی خاکستری‌موی، درددل‌کردن‌های این‌دو، توجه پیر به اندرزهای جانبخش مرد، رسیدن به جانوری شگفت‌آفرینش و توصیف دراز آن، فقط برای اینکه بگوید آن جانور سهمناک همان اصل حیوانی پیر بوده بدان هنگام که از طبع والای انسانی خویش به دور افتاده، رها شدن پیر از شرّ حیوان و...

می‌دانم، خواننده عزیز، که از همین مایه مطالب نفسگیر و مطنب هم به ملال بلکه فغان آمده‌ای، تا چه رسد به ادامه مطالبی که به همین اندازه سرهم‌بندی شده و بی‌در و دروازه است. فقط بیفزایم که باز هم پیر به غولی پلشت باز می‌خورد و در آخر کار معلومش می‌شود که این غول هم نفس اماره وی بوده است. بلی، اینهمه درازکشی و ملغمه‌سازی برای گرفتن نتایجی شبه عرفانی.

این منظومه طویل، با زبانی عمدتاً تقلیدی، بی‌تردید گذشته‌گراترین اثر نیماست و گفتن آن، به‌ویژه با توجه به سکوت سه‌ساله شاعر بعد از آن (سکوتی که با «ققنوس» تکامل یافته خواهد شکست) می‌رساند که این اوج‌گیری تقلید درست مثل بالا کشیدن ناگهانی شعله چراغ در دم خاموشی است. به دیگر سخن، شاید نیما این منظومه را از آن جهت می‌گوید تا دیگر چنین چیزهایی نگوید! به دنبال ذکر نمونه‌هایی از تقلید محتوی، این هم مثالهایی از مضمون، زبان و غیره:

عنوانها درست به زبان داستانهای قدیم، باز به‌ویژه نظامی، است: تمثیل، اندر طلب سخن و چگونگی آن، آغاز سخن، ورود به داستان، پژوهش اندر طلب داستان و... پیروی از نظامی قدم به قدم به چشم می‌زند و اینها مشت نمونه خروار است:

سخنی بازبان جان‌پرورد
خوبتر از خزینه زر زرد
نظامی:

یک دسته گل دماغ‌پرور
از خرمن صد گیاه بهتر
(لیلی و مجنون)

و یا:

کان سخن ما و زر خویش داشت
هر دو به صراف سخن پیش داشت
کز سخن تازه و زر کهن
گوی چه به؟ گفت: سخن به، سخن
(مخزن)

آغاز داستان:

داستان‌سنج داستان‌پرداز
داستان را چنین دهد آغاز
آغاز داستان بهرام:

گوهر‌آمای گنجخانه راز
گنج گوهر چنین گشاید باز
(هفت‌پیکر)

تقلید بد است، ولی چه بهتر که دست‌کم چیزی فراتر از اصل باشد، و حال آنکه بیت نظامی نه تنها برکنار از تکرار ناخوش لخت اول نیما بلکه به‌خلاف آن، تصویری و دارای ارزش شاعرانه است. وقتی آغاز داستان اینچنین تقلیدی است پایان آن نیز چنین از آب در می‌آید و «اندر نصیحت پیر با فرزند خویش» می‌گوید:

ای ز من مانده یا نه، ای فرزند
سخنان مرا به جان دربند
۲۱۷

و نظامی «در نصیحت فرزند خویش، محمد»:

ای پسر، هان و هان، ترا گفتم
که تو بیدار شو، که من خفتم^۳
از نقل تکرارهای مضمونی در ابیات نصیحت‌نامه نیما در سنجش با ابیات مشابه نظامی خودداری می‌کنیم.

کار تقلید از نظامی تا بدان‌جا می‌رسد که اگر نظامی در موارد فراوان حرف «ه» (خواه‌های غیر ملفوظ در آخر کلمات پارسی و خواه تاء تأنیث عربی) را در الحاق به ضمائر پیوسته حذف می‌کند، نیما هم پس از نهصد سال همین کار را صورت

می دهد! مثلاً اگر نظامی به جای «سایه ام» می گوید «سایم» (درست مثل «پایم» به جای «پایه ام» در بیت زیر):

سایم از این سرو توانا تر است پایم از این پایه به بالاتر است^۴
نیما نیز می گوید «سایش» (= سایه اش):

چون که او حرف بر زبان دارد سایش از حرف او نشان دارد
۱۸۹

این مجموعه تقلید با خیلی از شاعران قدیم دیگر هم کار دارد، مثلاً حافظ:
گفت: این ره نه چون به خود پویم سخن آن به که از پدر گویم

۱۷۲

حافظ:

بارها گفته ام و بار دگر می گویم

که من دلشده این ره نه به خود می پویم

و یا:

گفت: خفتی به راه و صبح دمید گفتم: اینم نصیب بود و رسید

۱۶۸

حافظ:

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با اینهمه از سابقه نومید مشو

و دهها مورد دیگر از این تقلیدها و اقتباسهای آشکار.

نیما در واژگان منظومه نیز از لغات ثقیل یا به هر حال غیر معمول در زبان امروز بهره می گیرد، همچون محموم (تبدار)، فذلکه (تتمه حساب، مجازاً کارنامه اعمال)، زمی (زمین)، کتین (= کدین، چوبی که گازران بر جامه می زنند، ۱۸۲)، سبکسایگی (خفت عقل) و ...

همچنین است عناصر دستوری کهن و امروزه منسوخی از قبیل: انواع «ی» (یاء) آخر فعل ماضی از یاء شرطی، استمراری و غیره، آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس متمم، مطابقت صفت و موصوف در جمع («آدمی صورتان ددمنشان»)

و جز اینها.

تنها جنبه ای از کار شاعر در این منظومه که مختصر تفاوتی را در این مجموعه تقلید نشان می دهد، به کار بردن معدودی واژه های بومی و محاوره ای، درست در ساخت و بافت قدمایی جملات، آن هم اغلب در ترکیبی ناساز، است (نه از آن نوع آمیزه سازگار یا مطبوعی که پیشتر در بحث از «افسانه»، زیر عنوان «پیشینه نمایش منظوم» به آن پرداختیم). از آن جمله است: شماله (در لهجه طبری به معنای چوب آتشگیره ای که به جای مشعل به کار می رود)، به کسی آمدن (متناسب بودن)، واریز (ریختن سیل وار، ساخته نیما، ۱۹۷، نیز در «مرغ آمین»: و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم... ۴۹۷)، شکار شدن (بسیار عصبانی شدن از) و امثال اینها.

گفتیم که لحن منظومه نیز سخت خطابی است، لحن استاد و قطب به شاگرد و مرید نورا، و مملو از افعال امر و نهی، و مگر اندرزهای دم به دم قدمایی می تواند لحنی جز این داشته باشد؟:

سگ چوپان مشو که خورد فریب

چشم پوشید پس ز هرچه نصیب...

سگ چوپان چرایی از وسواس

سگ خود باش و سود خویش شناس...

جالب توجه اینکه از «ققنوس» به بعد، همین لحن خطابی از همان دری که گرایشهای نوین همه جانبه به درون شعر روزگار ما می آید، از این خانه بیرون می رود.

جا دارد سخن خود در ابتدای این بحث را به گونه ای دیگر بیان و تأکید کنیم: «قلعه سقریم» شعر کهن یا سنتی را سخت در آغوش گرفته است، لیکن برای وداع.

www.tabarestan.info
تبرستان

رئاليسم نيمایي
روایت داستانی

پیشتر در مقدمه بحث «رمانتیسیم نیمایی» اشاره کردیم که واقعگرایی به مفهوم دقیق و غلیظ یا خشک و خالی آن، به فرض بعید هم که در مورد برخی نویسندگان منتسب به مکتب رئالیسم مصداق داشته باشد، در خصوص شاعر که مهمترین جنبه کار او تخیل و عاطفه است ندارد. در باب نیما هم از این نظر باید به نسبیته بسنده کرد که مبنای تقسیم‌بندی و تبیین ما نیز در این مقوله بوده است. اساساً مسئله رئالیسم و به‌ویژه تعیین و بیان نسبت و رابطه اثر هنری با آنچه عرفاً واقعیت خوانده می‌شود بحثی بسیار پیچیده و به همین میزان بی‌سرانجام است و لذا رئالیسم انواع بسیار زیادی پیدا می‌کند، حتی «رئالیسم رمانتیک» و «رئالیسم تخیلی» و...^۱ دیمیان گرانت، ضمن بیان تقسیمات فراوان و متفاوت رئالیسم از جمله دو گونه مذکور، به «معانی مهارناپذیر» آن که «با یکدیگر رقابت می‌کنند» می‌پردازد و آنگاه بحثی را درباره ابهامات قضایا و اختلاف‌نظرها بر سر نسبت هنر با واقعیت مطرح می‌کند که در اصل مایه‌های فلسفی دارد لیکن به هر حال نتایج قطعی را نباید از آن توقع داشت. ما برای پرهیز از درازی سخن یا ورود به مقولاتی این‌قدر پیچیده و بحث‌انگیز ناگزیریم در تقسیم‌بندی خود عجلتاً با قدری آسانگیری بگوییم: موضوعات و اشخاصی که در اشعار نسبتاً رئالیستی نیما آمده، اگر امکان دارد کم یا بیش در عالم واقع و در محیط و جامعه مربوطه نظایری داشته باشند چرا نتوانیم این اشعار را در مقوله رئالیسم قرار دهیم؟ مگر مثلاً مرگ بر اثر گرسنگی شدید یا بیماری ناشی از فقر که بعضاً هم به مرگ

می انجامد در جوامعی فلاکت زده چیزی غیر واقعی و نشدنی است؟ مهم برای ما این است که در این دست اشعار تفاوت‌هایی بارز و ملموس با شعرهایی که در بخش «رمانتیکسم نیمایی» تحلیل کرده‌ایم، از نظر ریشه داشتن یا نداشتن رویدادها در واقعیات موجود روزمره، نوع شخصیت‌سازی و... وجود دارد، و همین تا حدودی ما را خرسنده می‌کند. وانگهی مگر نه اینکه در بحث از مکاتب ادبی و تحولات تدریجی آنها حتی در داستانهای برهه نخستین رئالیسم شاهد آمیختگی آنها با گرایشها و عناصر رمانتیک هستیم؟^۲ پس از شاعر چگونه می‌توان انتظار داشت که از همین حدود رئالیسم فراتر رود و شعرش را به نسخه برداری از واقعیت بیرونی بدل کند؟

مطلب دیگر اینکه تحولات شعر نیما در همین حدود نیز تدریجی است. برای نمونه، در نخستین اثر از این رشته کارهای او، «خانواده سرباز»، کار گرسنگی تا ابعاد مرگ فجیع مادر و دختر هر دو می‌رسد (گذشته از خود سرباز مفلوک کشته در جنگ)، در حالی که در «مادری و پسری» موضوع به تحمل فلاکت، هر چند دلخراش، محدود می‌شود و در «کار شب‌پا» نیز شاعر به دلایلی که در بحث از این شعر گفته‌ایم ذهن خواننده را میان این‌که آیا دو بچه بیمار و گرسنه شب‌پا به واقع مرده‌اند یا در خیال مرد این‌گونه مرتسم شده است در تردید می‌گذارد. آیا این تغییر را می‌توان تصادفی انگاشت؟ همچنین این نکته که داستان در شعر اولی اقتباس از خارج (قفقاز) است؛ در دومی هیچ نشانی از مکان مشخص یا تعیین مکانی و محیطی مشهود نیست؛ در حالی که سومی در محیطی معلوم یعنی شالیزاری در شمال کشور ما، مازندران نیما، روی می‌دهد آیا باز تغییری تصادفی است؟

سر نیکلاس سلامت

خانواده سرباز (۱۳۰۴)

محتوای منظومه بیان احوال همسر سربازی تهیدست است که در حال نبرد در قفقاز می‌گذراند، زنی گرسنه و بی‌بهره حتی از یک قرصه نان. در گرما گرم گرسنگی و دلهره از وضع کودک شیرخوارش که با این حال و روز طبعاً شیری ندارد تا به او بدهد و نیز اندیشه دختر گرسنه بزرگترش، به دنیای وهم و خیال فرو می‌رود، دنیایی که در درون آن زندگی آمیخته به فلاکت و نومیدی‌اش را مرور می‌کند. در یک لحظه در حال لالایی‌گویی، وقتی نام «دیو» را می‌برد، انگار دیو سیاه جلوی چشمش سبز می‌شود. لحظه‌ای دیگر شوهرش پیش چشمش می‌آید. در این پندار، شوهر در صحنه‌ای که میان آستانه در کلبه و میدان جنگ جا عوض می‌کند از زن می‌خواهد از صحنه جنگی که افتخارش هم ننگ است دور شود. دوباره شیخ هیولایی جای شوهر را می‌گیرد که دارد خانه ظلمت زده را در پی نان می‌کاود و به زن می‌گوید: من هم مثل تو و بچه‌های گریانت گرسنه‌ام. آنگاه در گفتگوش با زن خود را طوری معرفی می‌کند که ملک الموت است. در ته چنگال خونین او غاری مهیب دهان می‌گشاید، و زن بانگ کمک‌خواهی سر می‌دهد. لحظه‌ای دیگر او را در حالی می‌بینیم که می‌خواهد چراغی بی‌نفت را روشن کند تا از وحشت تاریکی و هیولا برهد. پیداست روشنی هم از وی گریزان است. در همان دم در تاریکی بر روی بستر و جسد سرد ساره، کودک بزرگترش، می‌افتد. بیهوش می‌شود اما ناله طفل شیرخواره در طلب شیو او را به خود می‌آورد. او در حالی که شوهرش اکنون زیر خروارها خاک سرد مدفون است چه باید بکند؟

صبح فرا می‌رسد. دود مطبخهای روبراه از میان شیروانی‌های برف‌گرفته بالا می‌رود. یک سرباز قره‌باغی گریان اسب می‌راند و زنی التماس‌کنان دنبالش می‌دود. گاریهایی پر از ادوات جنگ را می‌بینیم با چرخهایی شکسته و اجساد روی آنها. شرحی می‌خوانیم از جنگ و بیهودگی‌اش درحالی که قصر نیکلا همچنان برپاست. سرانجام وقتی باد بر پرده پاره پوده می‌وزد و بچه شیرخوار با چهره معصومش می‌خندد و «ماما» را برای شیر صدا می‌زند، مادر را هم مرده می‌یابیم و این پرسش که: تکلیف این بچه بازمانده از یک خانواده مفلوک مرده چیست؟

گرچه داستان کم ندارد ارزشهای هنری (چنانکه خواهیم گفت) ولی از شما چه پنهان که این فلاکت یک‌نفس و سنگدل مستولی بر سراسر منظومه، بی‌اختیار مرا به یاد تراژدی خانواده چنچی^۳ اثر پرسبی بیچ شیلی و فقر و زجر عجیب حاکم بر تمامی آن می‌اندازد و این سخن یکی از منتقدان که آن را «نشان‌دهنده سه ساعت فقر و فلاکت بدون گشایش و عذاب آور» خوانده است. البته این‌گونه سوژه‌ها اگر برای نمایش ناخوش باشد لابد برای شاعر الهام‌بخش است!

«خانواده سرباز» در مسیر روایت داستانی به گمان ما بسیار موفق‌تر از «محبس» (سروده یک سال پیشتر) است. توصیفها و تصویرها در مجموع گویا و پرداخت صحنه‌ها زنده و شبیه به صحنه‌ها و سکانس‌های مقطع فیلم سینمایی است، اگرچه هنوز زود است که از تأثیر برخی تکنیکهای سینمایی از قبیل آنچه در «کار شب‌پا» و غیره خواهیم دید سخن بگوییم زیرا در این سالها هنوز سینما در ایران عمومیت نیافته است. ابهامهای هنری و هیجان‌آفرین نیز در آن هست، همچون فضای مات و هم زن که لحظه‌ای مردی را که در تاریکی خانه اشیا را در جستجوی نان زیرورو می‌کند به شکل شوهرش می‌بیند و هم او را لحظه‌ای بعد در میدان جنگ به نظر می‌آورد. یا اندکی بعد که چنگالی خونین رو به زن می‌آید، وقتی نگاه وی روی آن به اصطلاح «زوم» و آن را بزرگ می‌کند از درون آن غاری مدش به سوی زن دهان می‌گشاید. در میان این هیاکل ترسناک وهم:

مأمنی می‌جست دست بیچاره
که بچسبد او پشت گهواره
دست و گهواره، هر دو می‌لرزید.
مرگ ساکت بود، کینه می‌ورزید.

۹۸

و آنگاه کلنجار رفتن زن با چراغ خالی از نفت، بعد تصویرهایی جاندار از رسیدن صبح برفی، دود مطبخها، گاریهای چرخ‌شکسته حامل سلاحها و اجساد کشتگان که همگی موتیفهای (بُنمایه‌های) بهم‌پیوسته‌ای هستند گویای نکبت و نحوست. وقتی در پس‌زمینه این گاریها و التماس زنی به شوهر سرباز و سوار بر اسبش قصر برافراشته تزار خودکامه را با این بیان موجز طنزآمیز می‌بینیم:

قصر آن ارباب باز پابرجاست!
نیکلا آقااست!

تمامی بیهودگیهای این جنگ فلاکت‌بار و تباهی‌زا جلوی چشم می‌آید. «خانواده سرباز» که از نظر پرداخت و نحوه توصیف و تجسم به قصه کوتاه جدید (نول) شبیه است نخستین شعر داستانی نیما در حال و هوا و با تکنیکهای داستان‌پردازی معاصر است و بسیار متفاوت با «محبس» و پرداخت سنتی و کلیشه‌گونه و زبان قدمایی آن. اما چون ترجمه و اقتباس به نظر می‌رسد، به احتمال فراوان این‌گونه ویژگیهای جدید از همین رهگذر در شعر وارد شده، همچنان‌که در مورد دو شعر «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» با توجه به اشتراکشان از این حیث با شعر حاضر نیز صادق است. به هر حال بی‌آنکه بخواهیم سهم شاعر و خلاقیت‌هایش را در سرودن این منظومه نادیده بگیریم، باید بگوییم وقتی شاعر به اصطلاح سناریویی آماده در پیش رو دارد طبعاً ویژگیهای داستان یا الگوی اصلی در کار او تأثیر و نمود پیدا می‌کند و همه‌چیز را نباید به حساب شخص او گذاشت، اگرچه تأثیر همین ویژگیها را بر شعرهای روایی آینده او نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.

و اما قالب منظومه (آمیزه چهارپاره و مثنوی و مستزاد) با آنکه به دلیل تساوی طولی تمام لخته‌های بلند و کوتاه با لخته‌های مشابهشان هنوز نمی‌تواند آن‌قدرها هم دست شاعر را باز بگذارد اما استفاده از لخت کوتاه و مستزادگونه در آخر هر بند می‌تواند قوت و کوبندگی بیشتری در ادای معانی همچون تأکید، پرسش، طنز و تمسخر و امثال اینها به شعر ببخشد، و همین به واقع یکی از عوامل توفیق نسبی شعر نسبت به «محبس» است، ضمن اینکه قوافی نیز در اینجا به حالت مثنوی و متنوع‌تر است. دیگر نکته درخور توجه، سادگی چشمگیر زبان در سنجش با شعرهای قبل و بعد از آن است، به گونه‌ای که کمتر قابل تصور است که در فاصله‌ای بدین کوتاهی با «محبس» و شعرهای تمثیلی سنت‌گرای او زبان شاعر تا بدین حد به سادگی گراییده باشد. این سادگی و نزدیکی ساخت و بافت جملات به زبان تخاطب را به نظر این نگارنده باید بیشتر به جهت خارجی بودن منبع و قصه شعر دانست تا مثلاً چیزی مثل مردمی بودن موضوع آن، زیرا مگر همان «محبس» موضوعی مردمی نداشت؟ پس چرا زبان آن تا آن مایه کهن‌گرا و تقلیدی از آب در آمد؟ بنابراین به نظر می‌رسد تجربه نیما در ساده‌تر کردن زبان «خانواده سرباز» آزمون موقتی و خارج از مسیر ثابت تحولی زبان او باشد چرا که او در چند شعر بعدی دوباره به همان قالب سنتی زبان باز می‌گردد، همچون زبان سنگین کلاسیک در قطعه قصیده‌گونه «نامه» (۱۳۰۶) و امثال آن. اگرچه این منظومه از نظر زبان هم نمی‌تواند یکسره بی‌تأثیر بر کارهای سالها بعد او باشد، لیکن به دلیل پیشگفته هنوز سخن‌گفتن از دگرگونی زبان در کار نیما زود است.

باری، سادگی نسبی زبان در کل منظومه «خانواده سرباز» در این حدود

است:

طفل همسایه خوب می‌پوشد،
خوب می‌گردد، خوب می‌نوشد.
فرق در بین این دو بچه چیست.

هرچه آن را هست، این یکی را نیست.

بچه سرباز کاین چنین ژنده‌ست،

پس چرا زنده‌ست؟

۸۸

پیداست وقتی عبارات غیردیالوگی ساختی این قدر ساده داشته باشد، دیالوگها به طریق اولی نمی‌تواند غیر ساده باشد:

خواب کن بچه، مادرت مرده‌ست.

بس که بیچاره خون دل خورده‌ست.

خواب، خواب. الآن دیو می‌آید.

پس به خود گفت او: می‌شود شاید

دیو از این بچه باخبر باشد؟

پشت در باشد؟

۹۳

و اوج سادگی را در این دیالوگ بنگرید، به‌ویژه به آمدن «که» در آخر، که فقط در مجاوره به کار می‌رود:

روشنایی! تو هم می‌گریزی که!

با من بدبخت، می‌ستیزی که!

مرحبا! من هم می‌شوم تسلیم

زنده باد این غم، زنده باد آن بیم!

رنج! تو دائم باش مهمانم.

این من، این جانم.

۹۹

همچنین مجموعه‌ای از عوامل از قبیل خود داستان با طول نسبتاً زیاد آن، مقتضیات قالب و امثال اینها سبب شده که آن فشردگی تصاویر و توصیفات سنتی، که ناشی از محدودیت قوالب قدیمی است، در این منظومه موجود نباشد و برعکس، مناظر و همچنین دیالوگها تا حدود زیادی باز، شفاف و دارای فضای

لازم باشند. آیا شاعر در تحولاتی که در حدود یک دهه پس از این از لحاظ گرایش به سادگی نسبی زبان خواهد یافت (به ویژه در زمینه شعرهای داستانی یا داستان گونه) نظری به تجربه ویژه «خانواده سرباز» نداشته است؟

نقشه نان

مادری و پسری (۱۳۲۳)

محتوای شعر از لحاظ فقری دردناک، آن هم در متن تنهایی و بی خبری دیگران، شباهت به منظومه قبلی، «خانواده سرباز» و بعدی، «کار شب‌پا» دارد. اینجا هم رویدادها «در دل کومه خاموش فقیر» می‌گذرد، کومه‌ای که:

فقر از هرچه که در بارش بود
داد آشفته در این گوشه تکان.
مادری و پسری را بنهاد
پی نان خوردنی. اما کو نان؟

۳۲۷

فقر در شعرهای داستانی نیما عموماً در بیرحم‌ترین و مرگبارترین ابعاد است. هم از این روست که داستانهای واقعه‌گرای او را هم به مبالغاتی رمانتیک‌گونه می‌آمیزد که شاید هم اقتضای شعر است. قالب کلی شخصیت‌های این منظومه‌ها با هم اشتراک دارد یعنی وجود آنها چیزی جز گرسنگی کشیدن دایم یا دلهره از دست دادن قرصه‌ای نان یا مواجبی در همین حدود نیست، و عواطفشان نسبت به همدیگر نیز حول محور همین دلهره‌هاست. خانواده همه‌شان نیز در یک چیز اشتراک دارد: فقدان زن یا شوهر، بدین سان که در «خانواده سرباز» و «مادری و پسری» پدر مرده است و در «کار شب‌پا» مادر. تلفات بعدی فقر یا مرض ناشی از فقر هم بر سری: در اولی مادر و دختر بزرگتر می‌میرند و در سومی لحظاتی چنین مجسم می‌شود که هر دو بچه شب‌پا که از قضا هر دو بیمارند در تنهایی کومه

مرده‌اند. فقط در دومی است که به مرگ قبلی پدر بسنده می‌شود. پیداست که عواطف شاعرانه حدّ و مرزی ندارد، حتی در داستانهایی با قالب کلی واقعه‌گرا.

از درون سوی سرا
سایه مرگ فقط می‌گذرد.
فقر می‌خواند آوای فنا
می‌سراید غم، آهنگ شکست.

۳۳۰

محتوای شعر تقریباً هیچ برجستگی خاصی ندارد، چه به نوعی تبدیل شده به ترجیع مکرر و متناوب و وصف گرسنگی و انتظار یا تصوّر کودک از ظاهر شدن پدر (که نیست) بر آستان در با یک بغل نان. به عبارت دیگر، این دو بنمایه تصویری است که تا پایان تکرار می‌شود، و نیز مقداری درد و دریغ و طعن بیدردان، همین (برخلاف اسوه اعلای این رشته شعرها، «کار شب‌پا»، که خواهیم دید چقدر سرشار از جنبه‌های گوناگون هنری است). یک جا هم در شرح بیدردیهای دیگران به طنز از غزلهای وصف خال لب یاد می‌کند، جایی که حتی ماه (بیجان) خنده از لب برمی‌چیند تا امثال شما (مخاطب) بیدردانه و بی‌دغدغه:

غزلی را شنوید
وصف خالی و لبی
بی‌خیال از همه هست، از همه نیست
بگذرانید شبی.

۳۳۰

یعنی چیزی شبیه قسمتی از شعر «مهتاب» در مورد حساسیت نشان دادن عناصر طبیعی ظاهراً بیجان (سحر و صبح) در برابر غفلت و بی‌خیالی آدمها (نک. تحلیل «مهتاب»). به هر حال، غزلهایی از آن دست را خود نیما هرگز به عمر خویش، حتی در بدو جوانی و نوپایی و پیروی از شعر گذشته، نسرود.

و اما مهمترین تفاوت این شعر با اشعاری که تاکنون مورد بحث قرار داده‌ایم آزادی قالب در قسمتهایی از شعر است که به صورت شعر نیمایی است. البته

شروع قالب آزاد در شعر «قنوس» و تداوم آن هم در اشعار بعد از آن است، مطابق تقسیماتی که ما متأسفانه گزیری از آنها نداشته‌ایم (نک. تحلیل «قنوس»). گفتنی اینکه «مادری و پسری» آمیزه‌ای عجیب از دو قالب متفاوت چهارپاره و آزاد است. جالب اینکه پنج بند اول شعر کاملاً چهارپاره است بدون ذره‌ای کوتاهی و بلندی در لختها. اولین بندی که نقل کردیم به تنهایی برای نمونه کافی است. آنگاه از بند ششم به بعد یکباره به شعر آزاد با لخته‌های کوتاه و بلند و قافیه‌های متناوب و گاه نامنظم بدل می‌شود. سپس بند یازدهم مجدداً چهارپاره از آب در می‌آید و پس از آن بار دیگر به قالب آزاد برمی‌گردد. در این شعر، در یک قطب همان چند بند چهارپاره را داریم و در قطب دیگر بندهایی کاملاً آزاد و حتی بدون قافیه (بنگرید به بند «از درون سوی سرا...» که پیشتر نقل شد). نمی‌دانم این اختلاط چهارپاره موزون و مقفی با شعر آزاد چه صیغه‌ای و حکمت آن چیست جز اینکه او گاهی خود آگاه یا ناخود آگاه بر سر عادت گذشته خویش برمی‌گردد، لیکن این را می‌دانم که وی در چند شعر نظیر همین کار را کرده و چیزی همچون «نه رومی روم و نه زنگی زنگ» پدید آورده، که عبارتند از: «خنده سرد» (۲۷۸)، «خروس می‌خواند» (۴۲۰) و «آنکه می‌گرید» (۴۴۱). البته میزان سهم چهارپاره و آزاد در آنها در این آمیختگی متفاوت است. ضمناً در «ناروایی به راه» که چهارپاره است دو مورد خروج از قالب هست: یکی در ابتدای شعر، که فقط یک لخت کوتاهتر نسبت به وزن ثابت آمده («مثل این است» که نمی‌دانم به غلط افزوده شده یا غفلت) و دوم سه بند مانده به آخر «با آغاز «تانه ره آورد ز شب سوی روز» که به صورت بند پنج‌لختی درآمده است (نک. ۳۳۲ و ۳۳۴). همچنین در شعر «هنگام که گریه می‌دهد ساز» که چهارپاره است فقط در بند سوم به جای چهار لخت، شش لخت آمده و لذا نمی‌تواند مصداق اختلاط قالب چهارپاره و آزاد باشد (۴۵۴) و آن را تنها به عنوان عدول از نظم کلی قالب ذکر می‌کنیم. گفتنی است که نیما پس از «هنگام که گریه...» دیگر هیچ‌گاه از این‌گونه اختلاطها صورت نداد.

می‌خواهد دادی بزند و اهل ده دور دست را به کمک بخواند اما... کجای کار است، چون اگر هم کسی آنجا باشد مگر نه اینکه همان زندگی فجیع او را دارد؟ کور و عصا کشی برای کوری دیگر؟ هراسناک به سگش روی می‌آورد، ولی او هم گرسنه به خواب رفته است. داستان با همین ترتیب منطقی ادامه می‌یابد. پابست کار و زمین است. نکند بچه‌ها تا حالا تمام کرده باشند؟ این بار تسلائی خود فریبانه: نه، چیزی نشده. لابد خوابیده‌اند تا بلکه به پدر خسته آمده اندکی امکان استراحت بدهند. باز تجسم مرگ دلگزای بچه‌ها در تنهایی کومه و... این هم شبی از همه شبهای این لاشه نکیده رنج.

اما مهم نه این چیزها و این حدیث بسیار شونده بلکه آن آمیزه شگفت‌انگیز عاطفه و تخیل است که حتی هر گوشه کوچک این قصه و تک تک حالات و حرکات مرد و دل‌دل کردنهایش، غلتیدن‌های پیاپی این فکر روی آن فکر و این عاطفه روی آن یکی و امثال اینها را به صورت دنیایی سرشار از حس و حال و جان و جنبش مجسم می‌کند، تا بدان حد که جریانات به صورت فیلم‌گونه‌ای از نوع «اکشن» در می‌آید، منتها اکشنی از حرکت و تغییر دم‌به‌دم در عرصه دل و درون و حتی درگیری و زدو خورد حالات، خیالات و عواطف مختلف و متضاد که مثل آدمهای زنده در صحنه ذهن و ضمیر شب‌پا آمد و شد و ایفای نقش می‌کنند. به عبارت دیگر، احوال درونی متعدد، متنوع و متناوب که در قبال سه عرصه: محل کار، کومه، محیط و روابط اجتماعی در او برانگیخته می‌شوند، با جابجایی مداوم و با فشردگی خاصی غوغا و ملغمه‌ای عجیب در درون او پدید می‌آورند. مثلاً در مورد محل کار: احساس خستگی، گرما، تنهایی، درد گزش حشرات، بیهودگی، توهمات ناشی از فضای گریزناک و امیو و امیو، تسکین‌های از جانوران زینبار برای شالی یا درندگان خطرناک برای خود او، و تسکین‌های موقت از آنها؛ در خصوص کومه: مهر به فرزندان، خجالت از وضع آنها، ترس و توهم مرگشان، امید و یأس در این و آن لحظه؛ و در عالم محیط اجتماعی: احساس نبود فریادرس، مظلومیت، استثمار شدگی، بغض و خشم و کینه نسبت به تمامی عوامل و افراد مؤثر در این وضعیت، عصیان و بلافاصله احساس درماندگی و...

بر دو بال عاطفه و تخیل

کار شب‌پا (۱۳۲۵)

خطی که از «خانواده سرباز» آغاز شده و با «مادری و پسری» ادامه یافته است اوج خود را از هر نظر در «کار شب‌پا» می‌یابد. درباره این شعر دیگران هم سخن گفته‌اند.^۱ ما هم حرف خودمان را داریم.

اگر شبی جانکاه سراغ داشته باشیم که در متن خواب یا بی‌خیالی همگان، فردی از فرودست‌ترین لایه‌های اجتماع بیدار و در کار باشد، به‌ویژه که با اندام تکیده از فقر در میان تمامی هول و هراسهای محیطی تیره‌گون و وهم‌انگیز، شب را در نگرهبانی از شالیزاری پر از انواع چرنده و خزننده و درنده، همراه با دغدغه و دلهره عظیم از وضع دو بچه بیمار رو به مرگ، بی‌مادر و گرسنه به سر آورد، و تازه گزیش انواع حشرات هم یک لحظه او را با دردهایش به حال خود نگذارد، آن شب قدری شبیه به یک شب از همه شبهای شب‌پای نیما و اینها هم مجملی از آلام و آزارهایی است که می‌کشد. او از میان همه هراسها و خشونت‌های محیط و نفرت از آنان که از او بهره یا شیرۀ جان می‌کشند تسلائی خود را تنها و تنها در اندیشیدن به دو بچه‌اش با چاشنی دلپذیر مهر پدری می‌جوید لیکن چه تسلائی وقتی نمی‌داند با نداشتن حتی یک مشت برنج چگونه آرامشان کند و مگر برای بچه‌های گرسنه بیمار زبان جای یکی دو لقمه برنج را می‌گیرد؟ لحظه‌ای و سوسه می‌گیردش که کار را رها و به کومه و کودکان سرکشی کند، ولی اگر خوکها بیابند و شالیزار را به هم بریزند چه؟ آیا ارباب همان دستمزد کمتر از بخور و نمیر را هم به او خواهد داد یا آن را چون جریمه برخواهد داشت؟ در خفقان درماندگی

اما تراکم و فشردگی این عواطف فراوان و گاه ناسازگار نه تنها باری بر دوش شعر نیست بلکه چنانکه نشان خواهیم داد اساساً طرح داستان بر اساس توالی و تناوب و جایگزینی سریع یکی با دیگری ریخته شده. البته شاعر آنها را به طرق متنوع به مخاطب منتقل می‌کند همچون بهره‌گیری از تک‌گوییهای (مونولوگهای) عاطفی و نیز استفاده از پتانسیل عاطفی موجود در تصاویر و بنمایه‌های (موتیف‌های) آنها.

شعر در کلیت خود، گذشته از مبالغات مرسوم در شعر که در مقدمه بحث به آن اشاره شد، واقعگراست لیکن در عین حال پر است از نمادها یا عناصر فضا ساز. گفتنی است که نمادها از نظر نقش و وظیفه کلی‌شان در اشعار بر دو گونه‌اند: یکی نمادهای اصلی و گاه محوری، مثل ققنوس، غراب، ناقوس، خروس، مرغ آمین و باران در اشعار مربوط. این‌گونه نمادهای محوری، همراه با نمادهای اصلی شعر معمولاً در شعرهای نمادگرا مجموعه یا شبکه‌ای در هم تنیده را در خدمت بیان محتوی قرار می‌دهند. دسته دوم، که حتی در اشعار غیر نمادگرا نیز ممکن است کم یا بیش بیابند، نمادهایی هستند که در جهتگیری محتوای اصلی شعر و نحوه بیان آن تأثیری مستقیم و تعیین‌کننده ندارند بلکه تنها عهده‌دار تجسم هرچه بهتر فضای مورد نظر شاعرند، و از این رو آنها را نمادهای فضا ساز می‌خوانیم. قضا را شعر حاضر با همین عناصر آغاز می‌شود و تا پایان هم از این نمادها دارد.

در توصیف ابتدای داستان، صحنه‌ای وسیع و سراسری را از کل منطقه داریم شبیه به نمای پانورامیک که در ابتدای بسیاری فیلمهای سینمایی از کل محیط رویدادها داده می‌شود، و در بحث از «خانه سربویلی» خواهیم دید که شاعر نخستین بار این‌گونه توصیف را در همین منظومه به کار گرفته است (نک. ذیل «شعر و رمان»). در این فضا «ماه» می‌تابد و «رود» آرام جریان دارد، ماهی که در عرصه‌های باز می‌تواند مهتابی دل‌انگیز و رخوت‌زا باشد که مردم در آن به خواب یا در آرامش باشند ولی در محیط بسته شالیزار با ساقه‌های بلند برنج و در کنارش انواع نهالها و بوته‌ها و علفهای در هم با میهی غلیظ فضایی تیره فام، و هم‌انگیز و

ابهام‌آفرین در لابلاهی گیاهان پدید می‌آورد، به طوری که حتی شاید بتوان گفت تاریکی مطلق چه‌بسا گواراتر از بیمها و تردیدهایی باشد که «در دلِ درهم و برهم‌شده» این فضای مه‌آلود برانگیخته می‌شود. بنمایه‌های شک و ترس و توهم بعداً از دل همین فضای گریزناپذیر و همیشه پدید خواهد آمد. «رود» نیز چونان جریانی آهسته از حیات گند و یکنواخت مردم بینوای ناحیه در دوردستهای شالیزار جلو می‌رود. یک «تیرنگ» (تذرو) با دمی آویخته بر سر شاخ درخت جنگلی او جا باز نمادی فضا ساز از تمامی خوابها، بی‌خیالیها و بی‌اعتناییهای ممکن (از سوی همه جانداران) می‌شود. بعداً خواهیم دید که تکان از مرده برمی‌خیزد ولی از آدمهای «ده» دوردست ابداً. اما «رود» با جریان کم‌جان و بی‌سروصدایش چرا نتواند در این عرصه نقشی همچون حیات بطئی شب‌پا و به‌ویژه دو بچه نحیف و رو به مرگ او ایفا کند؟ زندگی همه این مفلوکان همان قدر کم‌رمق و گند است که گیاهان گردگردشان.

باری، شب‌پا با صدای بوق شاخی («شاخ نفیر» قدما) و طبل‌ی که برای رماندن جانوران آزارگر و خرابکار می‌کوبد نخستین سکوت شکن در این فضا است. کمی که جلوتر می‌رویم از خود می‌پرسیم: این بیچاره که پایش دایم در تک و دو از سر تا ته «آیش» (همان شالیزار) است مگر چند تا دست دارد تا چند کار را با آنها هم‌زمان انجام بدهد، مثلاً بوق را به دهان ببرد، طبل بزند، جای نیش پشه‌های خونخوار را بخارد، شماله (چوب آتشگیره مشعل‌گونه) را بگیرد تا شعله را لابلاهی گیاهان مشکوک به وجود جانوران ببرد و...؟ اینها جزئی از گرفتاریهای این شغل حقیر است. تازه اینهمه در حالی است که فکر او دایم از محیط و مشغله‌های ریز و درشتش به درون کومه کذایی می‌رود و برمی‌گردد. لقمه‌ای فرو برده در کاسه‌ای از خون. هول درست مثل ذرات مه معلق در فضای مهتاب مرده‌گون بر همه چیز «غالب» و «همه چیز» از جمله شب‌پا و همگنانش «مغلوب» و محکوم آن. لحن شاعر در اینجا به گونه‌ای است که انگار می‌خواهد شیخ هول و حکم زورمدارانه آن را در ابعادی وسیع و شامل کل احوال جامعه فرودستان با مهر سکوت بر لبشان نشان دهد. داستان با طرح منسجم و زنجیره

علی منطقی، بدون هیچ‌گونه خلأ یا فترتی به جلو می‌رود، مثلاً وقتی صدای بوق و طبلی در پهنه سکوت شب بلند می‌شود قاعدتاً موقع معرفی منشاء صداست:

می‌رود دوکی، این هیکل اوست.

می‌رمد سایه‌ای، این است گراز.

۴۱۲

معرفی به صورتی بسیار هنرمندانه صورت می‌گیرد، تصویری و گویا: به جای تشبیه و اینکه هیکل او در لاغری همچون دوک است، به استعاره‌ای از مقوله «تشخیص» همراه با فعل (که پویایی و حس و حرکتی خاص به آن می‌دهد) متوسل می‌شود: دوکی دارد راه می‌رود، این یعنی اندام تکیه‌او. و به جای این‌که گراز مثل سایه‌ای متحرک است، باز با استعاره‌ای از همان‌گونه می‌گوید: سایه‌ای جابه‌جا می‌شود، و بلافاصله معرفی می‌کند که: گراز قاتل برنج که می‌گویند همین است. کار هنرهای تصویری همین است که به جای پرگویی حرکت را تجسم و عینیت ببخشند، ضمن اینکه شاعر ما با این شگرد هنری نشان می‌دهد گذشته از شعور بینهایت بالای خویش به خوبی از این‌گونه تجسم‌بخشی که در اصل برگرفته از شیوه‌های دراماتیک است آگاهی دارد، یعنی بهره‌گیری از حرکت در جلوی چشم بیننده بیش و پیش از ورود به عوالم ذهنی. باری، شب‌پا وقتی زیر لب با خود (در حقیقت با ما) به سخن در می‌آید، اول از همه، شب را «مودی» و در کنار آن «گرم» و «دراز» می‌خواند چرا که این «مودیگری» استعاره‌ای یا حتی نمادی می‌شود از تمامی گزشهای جانوران، گزنده‌های کار بیرحم و نیز گزندگیهای تمامی عوامل استثمارگری که اتفاقاً بیش و بدتر از همه آن حشرات امثال شب‌پا را می‌گزند یا می‌چزاندند. صفت «گرم» هم علاوه بر گرما و شرجی خفقان‌آور هوا بر داغی و سوزندگی جای آن گزشها می‌افزاید و «درازی» هم بر طول و استمرار این گزنده‌ها. ضمناً اینها تازه مقدمه‌ای است بر گزنده‌ها و گزشهایی که می‌خواهد از آنها برایتان در ددل کند، یعنی مردن زنش به تازگی و گرسنه ماندن بچه‌های بی‌مادرش و... که همه این گزشها و چزاندن‌ها جملگی در زیر پوست همین شبهای گزنده و در عین حال خفقان‌آور و صداخفه‌کن صورت می‌گیرد.

شاعر بعداً هم دو بار دیگر صفت «مودی» را تکرار می‌کند و یک بار هم «سمج» را در جوار مودی و گرم می‌نشانند تا ایذای آمیخته به سماجی را که دائماً یقه می‌گیرد و به اصطلاح ول‌کن هم نیست به صورت یکی از بنمایه‌های مهم شعر معرفی کند. وقتی هم که صفت «سنگین» در یک جا به دنبال «مودی» می‌آید و یک جا نیز می‌خوانیم «هرچه‌اش در بر، سخت و سنگین» پیداست که آمیزه مودیگری‌ها و هراس‌انگیزی‌های این شب را می‌توان مثل بختکی فشارآور بر سینه ناتوان شب‌پا و همانندانش مجسم کرد. خلاصه، از سر و روی اشیاء و احوال این محیط دوزخی شیطنت می‌بارد، شیطنتی نقطه مقابل شیطنتها یا همان «شیطونی»های معصومانه دو کودک، البته آن وقتها که سالم و مادر دار بودند، و شب‌پا با یادآوری همان احوال می‌گوید: «چه قدر شبها می‌گفتمشان / خواب، شیطان‌زدگان...». اساساً همه چیز شب‌کنونی پلید و آزارنده است بجز هر آنچه در طیف دو بچه بیگناه و مهر و اندیشه پدران به آنهاست. بدین سان است که در این داستان هم طبق معمول دو قطب خیر و شر در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. پیداست جنگ این دو هم جز در همان معرکه درونی شب‌پا نیست.

مهمترین ویژگی کلی و جنبه هنرمندانه شعر، که به گمان ما نه تنها آن را صاحب مکانی ویژه در اشعار مشابه یا هم‌زمینه‌نما بلکه دارای موقعیتی ممتاز در شعر اجتماعی ما می‌کند وحدتی است شگفت‌آور و سمفونی‌گونه میان تمامی عناصر و ساختاری شعر، همچون تمامی تصاویر، بنمایه‌ها، عناصر فضا‌ساز، شکل و زبان مونولوگهای جاندار و روان، وزن و نظام قوافی گویا و وحدت‌افزا، هم‌نوایی و اجها با موضوع لختها و غیره از یک سو، و عناصر ژرف‌ساختی، اعم از محتوی و مطالب و رویدادهایی با ساختار سخت منطقی، پیامها، توالی و جایگزینی عواطف فراوان پیشگفته از سوی دیگر، وحدتی که حاصل عمری تجربه و تمرین و تفکر شاعرانه است. چنین ساختمانی با اینهمه مواد و ابزار و پیوندهای سنجیده پدیده‌ای ویژه در شعر پارسی است، ضمن اینکه پیدایی آن جز به کمک آزادیهای قالب به هیچ روی تصورپذیر نیست، چنانکه اشاره خواهیم کرد. آن سمفونی که گفتیم، با سازهای فراوان و گونه‌گون، پیداست که جز از طریق

محو و مستهلک شدن صدا و کارکرد هر ساز در هدف کلی اثر، حتی در موارد تکنوازی یا تکخوانی، امکان‌پذیر نیست، همچنان‌که هریک از تک‌گوییهای شب‌پا با خود نیز در تک‌تک کلمات، عبارات، لحنها، و تکیه‌ها گره‌خوردگی کامل و حتی امتزاجی شیر و شکر با یکایک عناصر قبل و بعد از خود دارد. گوشه‌هایی از این‌گونه سازنوازیها را دادیم و بیشتر هم خواهیم داد.

سخن از طبل‌کوبی در همان فضای توهم‌انگیز همراه با پرواز انواع پشه‌های «موذی» و گزنده است:

باز می‌کوبد او بر سر طبل،

در هوایی به مه اندود شده

گرد مهتاب بر آن بنشسته

وز همه رهگذر جنگل و روی آیش

می‌پرد پشه و پشه است که دسته بسته.

که در لخت آخر می‌توان مجموعه‌ای شامل صدای «پم‌پم» طبل (پ... پ... پ...) و همزمان صدای پر زدن انبوه پشه‌هایی از انواع و با صداهای گوناگون (ش... ش... س... س... س... ت... ت... ت) را شنید. شب‌پا‌گویی با این طبل و بوق زدن، سنگینی و هراسی را که از سوی همه چیز این شب متوجه اوست تسکین می‌دهد؛ تجربه‌ای آشنا برای همه‌مان: وقتی تنهایم و در تاریکی سکوت‌آمیز از ترس آواز می‌خوانیم، سوت می‌زنیم یا... تا بلکه حضور عاملی سکوت‌شکن را بدل از حضور یک «دیگری» قرار دهیم و از ترس خود بکاهیم. در اینجا فکر بچه‌های هم‌خود عاملی است برای گریز از ترس یا کاستن از احساس بی‌کسی. هر وقت به یاد بچه‌های توی کومه می‌افتد مهر و عاطفه از تصویرها می‌بارد: مرغی پریده به سوی دانه‌ای که یافته تا آن را بردارد، ببرد، جوجه‌هایش را صدا بزند تا دانه را با منقار در دهانشان بگذارد (اگرچه فعلاً حسرت این کار در دل شب‌پا هست).

عاطفه گره‌خورده با تخیل را به خوبی حس می‌کنیم:

لیک فکریش به سر می‌گذرد

همچو مرغی که بگیرد پرواز

هوس دانه‌اش از جا برده

می‌دهد سوی بچه‌هاش آواز

فکر (امری ذهنی) به کمک تصویری کاملاً محسوس و آشنا عینیت می‌یابد. و اما شعاعهای همین فکر او نیز باز برای عینیت بخشیدن، به مرغانی بدل می‌شوند که شب‌پا دوست دارد خبر از یافتن غذا برای بچه‌ها ببرند لیکن وقتی به کومه می‌روند خبر از گرسنگی آنها در حال بیماری می‌آورند (در حقیقت نه برای شب‌پا، که برای ما):

مثل این است به او می‌گویند:

«بچه‌های تو دوتایی ناخوش

دست در دست تب و گزسنگی داده به جا می‌سوزند.

آن دو بی‌مادر و تنها شده‌اند،

مرد!

برو و آنجا به سراغ آنها

در کجا خوابیده

به کجا یا شده‌اند...»

(در ضمن از خواننده گرامی می‌خواهیم گذشته از موضوع صحبت ما به تمام تک‌گوییهای موجود در نمونه‌ها نظری بیفکنند تا معلوم شود مونولوگها و دیالوگهای نمایش‌گونه هم در کارهای نیما تا چه حد به مرور با ساده‌تر شدن و سایش خوردن و نمایشی‌تر شدن از سویی و آزادیهای فراهم‌شده از قبل قالب نیمایی از سوی دیگر تکامل یافته است. پیداست نهیب‌زدن شب‌پا به خود تا چه حد باید ساده و محاوره‌ای باشد. این روان‌تر شدن، حاصل تأثیر متقابل زبان و قالب آزاد در یکدیگر است.) گفتنی است گرچه در ادب قدیم هم فکر یا خیال یا وهم را بی‌شمار به مرغ تشبیه کرده‌اند،^۲ اما آیا چنین تصویری با این زمینه عجیب و ملموس عاطفی یا تداعیهای تخیلی خاص آن نیز پدید آمده است؟ پیداست سخن ما درباره یک تصویر موضعی و منفرد است، نه آنچه در طی یک داستان کمابیش مفصل، همچون مرغان داستانی معروف از قبیل سیم‌غ‌های

معروف فردوسی و عطار، بر حول محور فکر در مرغان آمده است. باری این‌که بچه‌ها «دست در دست تب و گرسنگی» داده‌اند خود تصویری است زنده و محسوس زیرا پیوند محکم و مداوم کودکان با بیماری و گرسنگی را عینی‌تر از این نمی‌توان نشان داد.

اینجا وقت مشاهده بچه‌ها و وضعشان از نزدیک است. شاعر دوربین چشمش را به داخل «نپار» (کومه) می‌برد. بچه‌ای برای محافظت از نیش پشه بر روی ننوی ساخته‌شده از نی خفته، مثل هر بچه بی‌مادر پس از مدت‌ها «ماقا» طلبیدن بی‌جواب، لابد در میان‌گریه خوابش برده.

پک و پک سوزد آنجا «کله‌سی»

بوی از پیه می‌آید به دماغ

در دل درهم و برهم شده مه

کورسویی ست ز یک مرده چراغ.

هست جولان پشه،

هست پرواز ضعیف شب‌تاب.

می‌بینیم کله‌سی (اجاق حفر شده در زمین) پک و پک یا همان پرت و پرت موقع خاموش شدن را می‌کند. پیه‌سوز محقر هم چیزی جز کورسویی از یک چراغ مرده ندارد. بعد، پرواز کم‌رمق یا همان سوسو زدن شب‌تاب. در همه اینها یک بنمایه مشترک هست: آخرین بارقه‌ها و رمق‌های پیش از فرومردن که پیداست از سوئی با واپسین نفس‌های بچه‌ها مرتبط است و از سوی دیگر با تکیدگی و حیات بطئی خود شب‌پا و کلاً هرگونه زندگی کم‌جان و رو به مرگ. اینها هم جزء همان نمادهای فضا‌ساز پراکنده در شعرند. همچنین در دو لخت اخیر جالب این است که آنچه باید باشد (حیات گرم و یا نور نیر و مند) به صورت پرواز ضعیف کرم شب‌تاب یعنی در کمترین حد است، ولی آنچه نباید باشد (پشه‌های مضر و موزی) تا دل‌تان بخواهد هست، آن هم در حال جولان و میدان‌داری.

شب‌پا سر جای خود است، با همه دردها و دلهره‌ها. ترس از مرگ بچه‌ها

رهاش نمی‌کند. دارد در درون خودش بال‌بال می‌زند. مردم ده دور را به کمک بخواند؟ با این فاصله؟ گیریم هم فاصله نبود ولی مردمی که خودشان تا خرخره توی گرفتاری و بدبختی فرو رفته‌اند...؟ از دور دست یا بیرون خودت که سرخورده شدی، به اصطلاح «تو» می‌کشی. آن وقت است که سراغ تسلا یا دلخوش‌کنکی را در دور و بر خودت می‌گیری:

«آی دالنگ! دالنگ!» صدا می‌زند او

سگ خود را به بر خود. «دالنگ!»

می‌زند دور صدایش. خوکی

می‌جهد گویی از سنگ به سنگ.

یا به تابندگی چشمش همچون دو گل آتش سرخ

یک درنده‌ست که می‌پاید و کرده‌ست درنگ.

اینجا یکی از عالی‌ترین جلوه‌های قافیه نیمایی را می‌بینیم و به یاد تمامی حرف‌هایش در این باره می‌افتیم، این‌که قافیه باید «زنگ مطلب» باشد، قافیه طبیعی و واقعی را او به شعر داده است، و بحث‌ها و استدلال‌هایش.^۳ ضمن اینکه این مورد از مصادیق گویای وحدت محتوی و شکل است. محتوی این است: می‌زند دور صدایش، و شکل هم این است که وقتی بانگ برمی‌دارد «آی دالنگ! دالنگ!» هم‌جای کشیده آخر یعنی «نگ» در قافیه‌ها پژواک می‌یابد: دالنگ (مجدداً) — سنگ به سنگ — درنگ صدای دنگ‌دنگ دور زدن بانگ شب‌پا را در دل سکوت می‌شنویم. نیما همین نوع قافیه‌بندی بامعنی و آگاهانه را هم به پیروان مکتبش آموخت.^۴ مورد یاد شده نمونه‌ای است از آنچه «صدامعنایی» Onomatopoeia خوانده می‌شود، یعنی این‌که خود صوت و اجها و هجاها گویای معنی یا محتوی باشند (نیز نک. تحلیل «ناقوس» و نمونه‌ای که از آن داده‌ایم). به هر حال وقتی از سگ گرسنه خفته هم جوابی نمی‌آید، این خود به معنای اوج تنهایی و درماندگی است.

نکته دیگر (به علاقه «گویی» در قسمت مذکور) بکارگیری قیودی متعدد از مقوله شک و ظن به گونه‌ای کاملاً آگاهانه و سنجیده است: گویی (۲ بار)، پنداری،

مثل این است (۲ بار)؛ کم و بیش، یقین (نه به معنای معروف بلکه چیزی مثل شاید و لابد، در: «خواب هستند، یقین می‌دانند / خسته مانده است پدر») که به تناوب می‌آیند با تمامی آن بنمایه‌های تصویری که دلالت بر سایه‌روشن و ابهام‌آلودگی فضای تیره مه‌اندود دارند مرتبط است و حتی خود این قیده‌ها با تکرار در شعر به بنمایه بدل می‌شوند. شاید چندین بار آمدن «یا» در شعر را هم بتوان از همین مقوله دانست. به دیگر سخن، آنچه چشم در این فضای گرگ‌ومیش می‌بیند تنها تردید و ابهام را می‌افزاید، مثلاً نکند خوکی باشد، یا درنده‌ای یا... مگر نه این است که در مورد خود شب‌پا هم:

دودناکی به شب و حشت‌زا
می‌کند هیکل او را ترسیم.

که اندام لاغر او در همان فضا شکل یک باریکه دود دارد. یا وقتی او با همان قامت تکیده در میان کرتها راه می‌رود «پنداری» مرده از قبر جسته است:

طبل می‌کوبد و در شاخ دمان
به سوی راه دگر می‌گذرد.

مرده در گور گرفته است تکان پنداری

جسته یا زنده‌ای از زندگی خود، که شما ساخته‌اید.

نکات مهم دیگری هم در این قسمت هست. شاعر برای حفظ ایجاز به حذف و قصر روی می‌آورد، بدین‌سان که صورت کامل نثری این است: مرده از گور جسته (که به عنوان تشبیه آمیخته به مبالغه در مورد بدنهای تکیده و فقرزده می‌گویند) یا اینکه زنده‌ای از زندگی خود جسته است، زندگی که شما (من و شما) نوعی) برای او ساخته‌ایم. مگر از زندگی هم «می‌جهند»؟ آری، وقتی این زندگی‌کردن «مردن تدریجی» و همراه با شکنجه دراز و مداوم است، به قول فردوسی «بر این زندگانی ببايد گریست»؛ پس مردن یعنی «جهیدن» و راحت‌شدن. نکته بسیار مهم دیگر خطاب غیرمترقب به مخاطب در آخر است: که شما ساخته‌اید. این مفهوم بزرگ اتفاقاً به صورت معترضه‌ای کوچک بیان می‌شود لیکن همین ناگهانی بودن خطاب کوبندگی و قوتی به آن می‌دهد که آن را

از جهت شکل کاملاً درخور محتوای مورد نظر شاعر می‌سازد. به عبارت دیگر، شاعر در ضمن حالت عادی روایت و درحالی که خواننده به روال معمول ماجرا را دنبال می‌کند و در بحر رویدادها فرو رفته، یکباره رو به او می‌کند تا به این وسیله او را تکان بدهد و به خود آورد، مبادا کشش داستان پرده غفلتی شود تا فراموش کند او و امثال او هم در پیدایی این وضعیت برای شب‌پا و شب‌پاها سهیم و مؤثر بوده‌اند. مگر می‌شود فرد خود را به عنوان یکی از آحاد همین جامعه در ایجاد هرگونه فلاکت یا نابهنجاری فارغ از مسئولیت بینگار د؟ ژان پل سارتر در تبیین همین مقوله می‌گوید: حتی هیچ قلوه‌سنگی نیست که از اینجا به آنجا انداخته شود و نسبت به سهم خود یعنی همین تغییر بظاهر کوچک در دگرگونی در مجموعه جهان سهیم نباشد. پیداست در این میانه انسان و عملکرش تا چه حد مسئول است.

باری، بار دیگر فکر شب‌پا متوجه کومه می‌شود و مهر و زیباییها و لطافتهايش دوباره جایگزین زشتی‌ها و خشونت‌های محیط. با این مقدمه کماکان تصویری:

نفرت و بیزاری،

می‌گریزد این دم

که به گوری بتپد

یا در آמידی

می‌رود تا که دگر بار بجوید هستی.

در اینجا ابتدا نظری به رابطه شکل و محتوی بکنیم، مثلاً به نقش کلمات. فعلهای پویا همچون «می‌گریزد» و فعل عامیانه و در عین حال مناسب و نیرومند «بتپد» علاوه بر خاصیت قاطعیت در بیان اینکه عاطفه محبت می‌خواهد عواطف متضادی چون بغض و بیزاری را بکلی از صفحه دل شب‌پا بیرون و خود جای آنها را اشغال کند، خودشان تصویرآفرین‌اند یعنی مثل هر موجود زنده‌ای (از جمله خوکها و شغالهای محیط شالیزار) فرار بر قرار ترجیح می‌دهند و خود را به سوراخی و پناهگاهی «می‌تپانند». باز به یاد حرفهای همیشگی پیرمرد می‌افتیم که: کلمه به خودی خود نه خوب است و نه بد، نه زشت است و نه زیبا

بلکه ارزش و شخصیت خود را در بافت کلام به دست می‌آورد، ضمن اینکه نیما بارها و بارها همین کلمات و فعلهای معمولی را به تصاویری گویا بدل کرده است، که نمونه‌های متعدد از این کار او در اینجا و آنجا داده‌ایم. همچنین می‌دانیم شب‌پا مطابق مقدمهٔ توصیفی شاعر به یاد بچه‌ها که نگران مرگشان هم هست افتاده. پس می‌بینیم که این «گور» در «به گوری بتپد» از سویی پیوند و وحدتی با لخته‌های قبل (تکان گرفتن مرده در گور) پدید می‌آورد و از سوی دیگر مقدمهٔ تداعی‌گری می‌شود برای بعد، یعنی ترسی که از مردن بچه‌ها دارد، ترسی که به صورت زیر و با نوعی خودفریبی یا به اصطلاح تفأل به خیر می‌خواهد از آن مفر و تسلایی بجوید. توجه داریم که ابتدا بار دیگر صفت «مودی» را در کنار «گرم» تکرار می‌کند تا جنبهٔ جدیدی از مودِ دیگری شب را در اینکه ظاهراً قصد جان بچه‌ها را نیز کرده و خفقانی را که «گرم» در وجود مرد برانگیخته بیان کند. «سمج» هم طبعاً تداعی‌گر این است که نه این شب مودِی به اصطلاح ول‌کن معرکه است و نه فکر مرگ کودکان دست‌بردار از سر شب‌پا. بافتن زره داودی از کلمات همین است.

«چه شب مودی و گرمی و سمج.

بچگانم ز ره خواب نگشتند به در

چه قدر شبها می‌گفتمشان:

«خواب، شیطان‌زدگان.» لیک امشب

خواب هستند. یقین می‌دانند

خسته مانده است پدر

بس که او رفته و بس آمده در پاهایش

قوتی نیست دگر.»

لحظه‌ای می‌اندیشد: بچه‌ها بیدار نمی‌شوند. نکند خواب به خواب رفته باشند. بعد همان خود تسلا دادن: نه بابا، طوری نشده (ان شاء... گر به است!) یادت هست، مرد، آن وقتها وقتی خسته و کوفته نصفه‌شب برمی‌گشتی و آنها هنوز ورجه و ورجه و قیل و قال می‌کردند. بهشان می‌گفتی: بگیرید بخوابید شیطانها

بلکه من یک قدری خستگی در کنم؟ حالا هم همان‌طور است، منتها مثل این است که حالا دیگر فهمیده‌اند که پدرشان از خستگی نا ندارد. خوابیده‌اند، همین. در این تک‌گویی، موج عواطف گوناگون و درگیری‌شان با یکدیگر را در یک گله جا به خوبی می‌توان حس کرد.

این بار هم فکر سرخوردهٔ او ناگزیر باید به محیط نفرت‌انگیز و پر از ظلمت و ظلم کارش برگردد. سگ‌گر سینه همچنان در خواب است. تنها حرکت موجود در این خاموشی دردناک و ترس‌بار صدای خش و خش حرکت خوکی از میان بوت‌های به بوت‌های دیگر است. برای چندمین بار حواسش متوجه کومه می‌شود و طبق معمول باز مهر پدرانۀ ممزوج با اندیشیدن به دو کودک جای کینه‌ورزی به هرکس و هر چیز دیگر را می‌گیرد. اما توجه داریم که تاکنون به قدر کافی از دردها و دغدغه‌های شب‌پا سخن گفته شده و اکنون هنگام اشاره‌ای به منشاء این دردها یا دست‌کم عامل تشدیدکنندهٔ روابط ظالمانهٔ اجتماعی و شکاف عظیم طبقاتی، ولو در حد یک جملهٔ معترضه، رسیده است: آن «دگری» مفتخوار و بلعندهٔ حاصل این رنجهای شب‌پا و امثال او، چیزی مثل «ارباب» در نظام ارباب و رعیتی (مستقر در زمان شعر)، بگذریم از اینکه چنین روابط ناسالمی جز در متن نظام کلی فاسد حاکم شکل نمی‌گیرد، یعنی ظلم ارباب هم مصداق مثل «کدخدرا ببین، ده را بچاپ» است:

می‌کند بار دگر دورش از موضع کار

فکرت زادهٔ مهر پدری؛^۴

او که تا صبح به چشم بیدار

«بینج» باید باید تا حاصل آن

بخورد در دل راحت دگری.^۵

به هر حال، همه چیز شعر دقیقاً در جای خود و کاملاً تابع روال منطقی و زنجیرهٔ علت و معلولی است. از همین روست که درست در همین جاکه سخن از استثمارشدگی گفت، لحظه‌ای میل به عصیان علیه این منشاء ستم سرپای شب‌پا را فراموش می‌گیرد. مگر آدم نزاری چون او تا چه حد طاقت اینهمه درد و ستم

دارد؟ عقده درون می‌ترکد: نمی‌خواهم این کار کوفتی را که دیگری حاصلش را می‌خورد. بروم سراغ بچه‌ها، به دَرک که خوکها بیایند و سرتاسر شالیزار را شخم بزنند! پیداست صدایش در این قسمت بلند می‌شود، یا درونش فریاد می‌کشد:

باز می‌گوید: «مرد زَن من
بچه‌ها گرسنه هستند مرا
بروم بینمشان روی دمی
خوکها گوی بیایند و کنند
همه این آیش ویران به چرا.»

اما عصیان در ماندگان هم مثل تب تند زود به عرق می‌نشیند. او عجالتاً چهارمیخ همین آیش (یعنی همان زَقَه ناچیز) است. به تسلیمی که از لحن شاعر در تصدیق سخن شب‌پا برمی‌آید گوش کنید. انگار با این لحن، بلندی صدای عصیان هم فروکش کرده:

چه شب موذی و سنگین! آری
همچنان است که او می‌گوید.

این تصدیق نیز هم به قبل مربوط است (به دلیلی که گفتیم) و هم باز مقدمه‌ای برای توصیف بعدی است، که فجیع‌ترین صحنه ممکن است:

سایه در حاشیه جنگل باریک و مهیب.

مانده آتش خاموش

بچه‌هایی حرکت با تن یخ،

هر دو تا دست بهم خوابیده

برده‌شان خواب ابد لیک از هوش.

هر دو با عالم دیگر دارند

بستگی در این دم،

وار هیده ز بد و خوب، سراسر کم و بیش.

نگه رفته چشم آنها

با درون شب گرم

زمزمه می‌کند از قصه یک ساعت پیش.

این سایه باریک و مهیب باید همان کومه باشد که در حاشیه جنگل در این فضا حالت شبی دو دگون به خود گرفته زیرا آن آتش پرت و پرت‌کننده درون کومه هم حالا از پا افتاده. پیداست وقتی آخرین شعله‌های آتش (و در حقیقت: گرمای حیات) فروبمیرد، همان کومه‌ای که موقعی حیات، حتی به صورت کم‌رمق، در آن جریان داشته تبدیل به سایه‌ای ترسناک و آشیانی برای مرگ می‌شود. آتش خاموش و شیخ مهیب هم نماد مرگند و هم بنمایه آن. بچه‌هایی که اندکی پیشتر «دست در دست تب و گرسنگی» داده بودند اکنون نیز همچنان دست به دست‌اند لیکن این بار ظاهراً از ترس شیخ مرگ که در تنهایی کلبه به جای پدر مهربان به داخل چپیده. چشمان باز ولی بی‌نگاه آن دو (مثل هر مرده‌ای که اگر چشمش باز باشد می‌گویند چشم‌انتظاری داشته) قصه یک ساعت پیش (لابد ماجرای جان‌کدنی غریب در گرسنگی و بیماری و انتظار) را با شب خفقان‌آور بیان می‌کند. پیداست جز شب کسی آنجا نبوده تا قصه را بشنود.

اما چرا شاعر گفته: وار هیده ز بد و خوب سراسر کم و بیش؟ قیدها در اینجا چه نقشی دارند؟ پیداست «سراسر» به «بد و خوب» برمی‌گردد یعنی از سراسر بدیها و خوبیها و به طور مطلق از همه چیز، اما «کم و بیش» (از قیود تردید و بیانگر عدم قطعیت) چرا؟ پاسخ را باید با اندکی دقت در لختهای زیر جستجو کرد. لازم است لحظاتی صبر کنیم.

تن آنها به پدر می‌گوید:

«بچه‌هایت مرده‌اند

پدر! اما برگرد.

خوکها آمده‌اند

«بینج»‌ها را خورده‌اند...»

اوج رقت و عاطفه‌انگیزی شعر، با آنکه گفتیم تماماً مالا مال از عواطف است، همین جاست: این که پیکرهای کوچکی بی‌جان با همان «نگه رفته» به گونه‌ای

ما را دربارهٔ جنبهٔ نیرومند دراماتیک اشعار او و از جمله تأکیدهایمان را در خصوص توجه نیما به دیالوگهای درخور نمایش، از «محبس» و دیالوگهای خشک و قالبی و تقلیدی از قدما تا دیالوگهای میانه‌حال «افسانه» و آنگاه کمکهای قالب آزاد در راه بهبود آن در «خانهٔ سریویلی»، «آقا توکا» و غیره تا برسیم به شعر حاضر. بگذریم.

شب‌پا با مجسم کردن آن صحنهٔ هول‌انگیز، خود را بر سر یک دوراهی می‌بیند:

چه کند گر برود یا نرود.
دم که با ماتم خود می‌گردد
می‌رود شب‌پا آن‌گونه که گویی به خیال
می‌رود او، نه به پا.
کرده در راه گلو بغض‌گره
هرچه می‌گردد با او از جا.
هرچه... هر چیز که هست از بر او
همچنان گوری دنیاش می‌آید در چشم
و آسمان سنگ لحد بر سر او.

او بر سر دوراهی «چکنم چکنم» معروف یا چیزی شبیه به مخمصهٔ تراژیک قرار گرفته، یعنی بن‌بست: اگر برود همان مزد حقیر را هم نمی‌گیرد و شاید هم عقوبت‌های کذایی در انتظارش باشد. اگر نرود آن منظرهٔ هولناک را چه کند؟ در حقیقت از مای مخاطب می‌پرسد: اگر شما بودید چه می‌کردید؟ جالب است که در این وضع «کرده در راه گلو بغض‌گره» یعنی بغض در گلوی شب‌پا درست حالت خود او را بین رفتن و نرفتن دارد: نه بیرون می‌زند و به صورت گریه می‌ترکد، و نه فرومی‌رود و زایل می‌شود (که در هر دو حال شفاست) بلکه همان‌طور توی گلو گیر کرده. سرش به دوار می‌افتد. بنمایهٔ گور و مرگ برای چندمین بار به میان می‌آید. دنیا و فضا فقط برای خوشدلان دلپاز و دل‌انگیز است. برای او قبری بیش نیست که او را در آن چال کرده‌اند. آسمان هم با همهٔ فراخ‌اش

پارادوکس‌وار قصهٔ دلخراش مرگ را برای پدر بازگو کنند، اما دلخراش‌تر از این مرگ این است که با لحن ترس‌آلود به پدر بگویند: ما را رها کن و بدو به طرف شالیزار چون خوکها... جواب آن قید «کم و بیش» هم در همین نکتهٔ رقت‌انگیز نهفته است که ترس از گرسنگی حتی از بدن بی‌جان این فلاکت‌زدگان هم دست بر نمی‌دارد. پس آن «وارهیدگی» از همه چیز دنیا کامل نیست و به همین اعتبار کمی و بیشی می‌پذیرد. ممکن است خوانندهٔ شعر این را به حساب مبالغه، آن هم از نوع شاعرانه و مرسوم، بینگارد؛ ما هم یکسره منکر وجود چیزی از این مقوله نیستیم، اما برای یافتن دلیل این دید شاعرانه، بد نیست کمی هم به مبنای تجربی این قضیه برای شاعر فکر کنیم، یعنی این را هم لحاظ کنیم که نیما در محیط خود به‌ویژه در روزگار نظام ارباب - رعیتی و بهره‌کشی بی‌حد و حساب غده‌ای بزرگ‌مالک (فتودال) از روستاییان خصوصاً از فرودست‌ترین آنها یعنی کارگران صرف (یا به لفظ دیگر: serf) و محروم از هرگونه سهم زراعی، شاهد زندگی فجیع کارگران شب‌پایی نیز بوده که دست‌مزدشان حتی کفاف سیر کردن شکم عائله‌شان و خرج حکیم و دوا و غیره‌شان را هم نمی‌کرده و با انواع عقوبتها از طرف اربابها از قبیل جریمه، ناسزا و حتی کتک یا چوب و فلک نیز روبرو بوده‌اند. آیا برای اینان ترس پیوسته از گرسنگی مبالغه‌ای شاعرانه است؟ باری، در باب لخته‌های مذکور، این نگارنده به عنوان کمترین طلبهٔ شعر والا و گرانسنگ قدیم، کمتر به یاد دارد که حتی در خواندن در دناک‌ترین سوژه‌های شعر کلاسیک تا بدین حد به اعماق لُجّه‌های متلاطم عواطف افکنده شده باشد. دلیل اختیار عنوان این بحث نیز همین عاطفه‌انگیزی همراه با تخیل بی‌اندازه خلاق شاعر بوده است.

نکتهٔ مهم دیگر با توجه به این آخرین گفتگو اینکه تک‌گوییها (مونولوگ با دیالوگ در اصل مقوله فرقی ندارد) به گمان ما در این شعر به بهترین میزان از سادگی و در عین حال قدرت القاء، جاننداری و کلاً نزدیکی به دیالوگ نمایشی می‌رسد. نظری کلی به تمامی گفته‌های ضمن شعر در کارهای نیما نشان‌دهندهٔ تکامل تدریجی این جنبه از کار اوست. خوانندهٔ ما به یاد می‌آورد بحثهای گذشته

سنگ قبری است فشار آورنده بر سینه وی. این حیاتیهای بی‌رمق همیشه با گور نسبت و خویشی دارند.

شاعر تا اینجا صحنه مرگ بچه‌ها را به عالی‌ترین یعنی دردانگیزترین و عینی‌ترین صورت ممکن تجسم و تجسد بخشیده و چیزی کم نگذاشته. ولی باید از خود پرسیم: آیا آنها به واقع مرده‌اند یا این صحنه تنها بر صفحه خیال شب‌پا مرتسم شده است؟ روال لختهای منقول قبلی به ویژه «می‌رود شب‌پا آن‌گونه که...» و قرینه «به خیال می‌رود او، نه به پا» می‌رساند که عجالتاً (روی این قید تکیه می‌کنیم) مرگی روی نداده. ابتدا به آخرین بند شعر بنگریم تا مقصود شاعر را از این کار دریابیم. او با تکرار آگاهانه و بجای صحنه کلی ابتدای شعر می‌خواهد کار را به پایان ببرد:

هیچ طوری نشده، باز شب است.

همچنان کاؤل شب، رود آرام

می‌رسد ناله‌ای از جنگل دور،

جا که می‌سوزد دل‌مرده چراغ

کار هر چیز تمام است، بریده است دوام

لیک در آیش

کار شب‌پا نه هنوزست تمام.

می‌بینیم اینجا هم می‌گوید: هیچ طوری نشده. شب ادامه همان شب است، همان‌طور که جریان رود هم تداوم همان رود. کار مرد هم مثل این هر دو. پس این به شک انداختن مخاطب یعنی چه؟ آیا شاعر قصد بازی با ذهن خواننده، نهایتاً همان بازیهای ظریف شاعرانه، را دارد؟ نه، هیچ‌کدام. او می‌خواهد طنزی عجیب و عمیق خلق کند که درک آن نیازمند نظر انداختن به کل ساختار شعر است. پیشتر از استفاده آگاهانه‌نیم از قیود شک و ظن در تمام شعر به تناسب فضای موجود و نقش آنها به عنوان عناصری شکلی در بیان محتوی سخن گفتیم. اینجا هم می‌گوییم همین قرار دادن مخاطب در میان دو امر (واقعیت و تصور) نیز کاملاً تعمّدی و مرتبط با تمامی تصاویر و بنمایه‌های ابهام و وضعیتهای نامعلوم یا

دوگانه است. درست مثل دیگر حالات و پندارهای شب‌پا، تردیدهایش در مورد اشیا و اصوات پیرامونی، رفتن یا نرفتنش به کلبه، حتی بغضش و... که گفتیم. و اما طنز: ببینید، در اینکه زندگی شب‌پا و بچه‌هایش در حقیقت امر مرگ، منتها تدریجی و شکنجه‌آمیز، است هیچ سخنی نیست و شاعر این را به هنرمندانه‌ترین وجه بیان کرد. حال وقتی می‌گوید: «هیچ طوری نشده» جای این پرسش را برای ما باز می‌گذارد که: پس مگر می‌خواست چطور بشود؟ آیا اینهمه فلاکت مرگبار چیزی نبوده و طوری نشده؟ وانگهی در یکچنین وضعیتی بچه‌های بی‌مادر، بی‌غذا و بیمار و حتی خود مرد رو به مرگ‌اند و دیر یا زود خواهند مرد. پس دیر و زودش چه فرقی می‌کند و چه خللی در حکم قاطع مرگ به وجود می‌آورد؟ اصلاً چرا «ما»ی مخاطب خودمان را با این فکر که آیا این‌طور شده یا آن‌طور گول می‌زنیم؟ مهم این است که تهیدستی و گرسنگی واقعاً هست و با هیچ‌کس هم شوخی ندارد. تازه مگر در «خانواده سرباز» مادر و دخترش از گرسنگی نمردند؟ مهمتر نظامی است با بنلاد ستم و پلشتی، با روابط ناسالم و با ایادی مفتخوارش که مثل شب‌پا بر همه‌چیز مستولی است و برای شب‌پاها راه بیرون‌شویی از خفقان آن متصور نیست. ستم می‌فرشد و کینه می‌خرد، و همین برای به‌جوش آوردن خون در عروق شعر کافی است. پس آنچه دیدیم هم چیزی بجز تجسم ساعاتی از «در خویش مردن»های هر شب شب‌پا در زیر پوشش شب نبود.

اما آن «ناله» در دل جنگل دور چیست؟ ناله شب‌پا؟ بچه‌هایش؟ بیچارگانی امثال اینها؟ نمی‌دانیم. شاعر به آن تصریح نمی‌کند و نباید هم بکند زیرا با یکچنین ابهامی که از طبیعت هنر برمی‌خیزد ذهنیت ما گسترش می‌یابد، و بدین معنی می‌توانیم این ناله را نیز از همان نمادهای فضا سازی بگیریم که یک‌تنه می‌تواند همه اینها را که گفتیم و حتی بیش از اینها را در درون خود داشته باشد. می‌تواند نمودار یا عصاره‌ای از همه ناله‌های همه فلاکت‌زدگان باشد. چرا باید با تصریح آن را محدود به یکی از آنها کنیم؟ این‌که می‌گوید: «جا که می‌سوزد دل‌مرده چراغ» تأیید همین معنی است، یعنی هر جایی که یکچنین چراغ دل‌مرده‌ای می‌سوزد ناله‌ای از همین گونه برخواهد خاست، چونان هر صدایی در متن سکوت

در آلود هر شبی و درون هر جنگلی. این چراغ هم یکی از همان بنمایه‌های حیات بی‌رمق و مرگانجام است.

یکی دیگر از بنمایه‌های بسیار مهم شعر رفت و برگشت‌های متعدد ذهن شب‌پا از محل کار به درون کومه و برعکس است. این تحرک ذهنی و درونی وقتی بهتر و برجسته‌تر تجسم داده می‌شود که در یک زمینه یکنواخت بیرونی، یعنی شبی آرام با همه خاموشی و بی‌تحرکی، قرار گیرد. پیداست در هر زمینه ثابت و یکنواختی هرگونه تحرک کی بهتر و روشتر احساس می‌شود. و این یکی از هنرمندانه‌ترین جنبه‌های این شعر است.

ملاحظه می‌فرمایید که چندگونه بنمایه چگونه به هم می‌پیوندند تا شاهکاری شعری را پدید آورند: بنمایه‌های حیات کند و بی‌رمق، مرگ، یکنواختی، تردید و ابهام، بیم، موزیگری، سماجت، خفقان، فروماندگی، رفت و برگشت ذهنی و... تنها یک ذهن ورزیده و ذهنیت فرهیخته شاعرانه می‌تواند تمامی این عناصر را در هماهنگی کامل با محتوی به حرکت درآورد و نیز به آنهمه عواطف گونه‌گون تا بدین مایه جان و جنبش ببخشد.

سخن از رفت و برگشت‌های ذهنی گفتیم. آنچه به شاعر در جهت تصویر هرچه بهتر این تحرکات کمک کرده تکنیکی است شبیه به کار دوربین چرخانی در سینما که با توجه به تعامل هنرها با یکدیگر بی‌تردید در داستان‌پردازی جدید و شعر روزگار ما تأثیر گذارده است. این فکر از آنجا برای این نگارنده پیدا شده که با وجود مطالعه‌ها و جستجوهای فراوانش در داستانهای منظوم و منثور قدیم یکچنین شیوه‌ای را در تغییر صحنه‌ها در آنها نیافته است. به عبارت دیگر، عوض شدن سریع و بدون مقدمه صحنه‌ها در شعر نیما و نظایر آن چیزی متفاوت با آن تغییر صحنه‌هاست که در متون داستانی گذشته اعم از نظم و نثر همچون شاهنامه، خمسه، داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی، سمک عیار و امثال اینها اتفاق می‌افتد، یعنی کار نیما در این شعر و از این لحاظ شبیه به کات‌کردن‌های یکبارۀ دوربین از این صحنه به روی آن صحنه است. پیروان نیما نیز حتی بیشتر و گسترده‌تر از او از پدیدارهای عصر خود، از جمله شیوه‌ها و شگردهای سینمایی، بهره گرفته‌اند،^۶

که این نیز در مورد نسل‌های جدیدتر طبیعی است. لیکن شروع تمامی این مقولات در شعر به دست نیما بوده است. او در نوشته‌هایش بارها و بارها تأکید می‌کند که شعر واقعی زمان الزاماً باید همگام با تمامی تحولات و بهره‌گیرنده از تمامی پدیدارهای عصر خود باشد.^۷ از همین روست که جهات نوگرایی نیما فقط محدود به شکل و قالب و زبان و غیره نیست بلکه در شعر او تأثیر آشکار همه چیز روزگار او را می‌توان دید، از دستاوردهای علوم و فنون جدید گرفته تا مکاتب فکری و فلسفی و روانشناسی، مکتب‌های ادبی مغرب‌زمین، انواع ادبی جدید در مملکت ما همچون رمان و نمایش، هنرهای چون سینما و... که ما در هر موردی به اندازه کافی به تأثیرات مشخص این پدیدارهای جدید در جهات و جوانب مختلف شعر او اشاره کرده‌ایم.

«کار شب‌پا» با توجه به آنچه گفته‌ایم به گمان ما دقیقترین شعر نیما از لحاظ توصیف و تجسیم تمامی حالات بیرونی و کنشها و واکنشهای درونی، فضا سازی، و ایجاد وحدت و همبستگی در میان همه بنمایه‌های متنوع است. از رهگذر همین ویژگیها و عناصر است که شعر به بالاترین میزان از تأثیر عاطفی در حوزه مسایل انسانی و اجتماعی نایل شده. آیا جز این است که تمامی این خصایص و همچنین بکارگیری جدیدترین فنون و شگردهای داستان‌پردازی، همه و همه در پرتو آزادی شعر از محدودیتهای بازدارنده قالبهای ثابت سنتی دست داده است؟ برای درک اینکه چنین اوجی چگونه در کار شاعر پدید آمده می‌باید همه تحولاتی را که در راه آزادی قالب طی کرده است مرور کرد، به نخستین نمونه‌های کوتاهی و بلندی و کمپوزیسیون لختها و عبارات در «ققنوس» و آنگاه پیشرفتهای گام به گام آن در کارهای بعدی نگریم، مثلاً آنچه در مورد «خانه سربوبلی» از استفاده نیما از شیوه‌ها و تکنیکهای مدرن داستان‌پردازی و نمایش گفته‌ایم و... پیداست اینهمه تلاش و مطالعه و تجربه و تمرین باید حاصلی مشخص و ملموس داشته باشد که همانا «کار شب‌پا» است. سرانجام با سخنی کوتاه درباره قالب بحث را به پایان می‌بریم.

اگر بپذیریم گفته نیما را در باب وزن که «وزن صدای احساسات و اندیشه‌های

ماست^۸ آنگاه دلیل بکارگیری وزن این شعر را درمی‌یابیم: زحاف مشهور رمل که بیشترین بسامد را در میان غزل‌های سرشار از رقت و عاطفه گذشته داشته و به سهم خود تأثیری آشکار در القای عواطف مورد نظر شاعر به ما دارد. حرکت نرم و هموار شعر بر روی این وزن، همراه با حس هیجان و حزن دایم خواننده، آهنگی پدید می‌آورد درخور حرکت سریع ذهن از اینجا به آنجا و دگرگونیهای پیاپی عواطف. احساس دردی که در تک‌گوییهای شعر موج می‌زند نیز بهترین آهنگ خود را در این وزن یافته است.

همچنین علاوه بر قوافی متناوب شعر (از جمله نمونه عالی پیشگفته)، نقش قوافی مقطعی (آخر هر بند یا قسمت) که شاعر در اول، وسط و آخر به کار گرفته («آرام - تمام» در بند نخست، تکرار همین دو در میانه، و «آرام - دوام - تمام» در بند پایانی) نقش پیوندزنده و وحدت‌دهنده سر تا بن شعر را دارد (هرچند این نوع قافیه بالاترین حد از تأثیر را در «مهتاب» خواهد یافت).

سمبولیسم نیمایی

بر خوان کهن

نیما و تمثیل

در ادب قدیم، چه شعر و چه نثر، تا چشم کار می‌کند تمثیل داریم، با پیشینه‌ای دیرینه، در گونه‌گون صورت و به درخشان‌ترین کیفیت. بیشترین تالو آن در عرصه شعر و در برهه میان نیمه دوم سده پنجم (ظهور سنایی) تا پایان سده نهم (زمان جامی) بوده لیکن سوابق شعر تمثیلی را بسی دورتر و در روزگار پیش از اسلام باید سراغ جست.^۱ در دوره اسلامی، رشد و توسعه شعر تمثیلی به ویژه با گسترش تصوّف همراه است و شعر تمثیلی اخلاقی - عرفانی در ادب پارسی در سایه وجود بزرگانی همچون سنایی، عطار، مولانا، جامی و... بخشی بزرگ از شعر پارسی را در سیطره این‌گونه شعر قرار می‌دهد. در این میان تمثیل به شکل قابل و پارابل^۲ اکثریت ادب منظوم تمثیلی را ویژه خود می‌کند؛ دو شکلی که نیما یوشیج در اشعار دوران جوانی و سنت‌گرایی اش بیش از هر چیز تحت تأثیر آن بوده چنانکه قطعاتی فراوان از این دست ساخته است.

تمثیل از آن روی که خود شکلی از بیان غیر مستقیم و کنایی است و امور و اشیا و رویدادهای موجود در آن دلالتی نمادین بر محتوی و پیام مورد نظر آفریننده یا ناقل آن دارد با نماد و شعر نمادگرا (سمبولیک) دارای اشتراک سنخی و مقوله‌ای است، لیکن تفاوتی با آن دارد که در مباحث آتی درباره نماد و نمادگرایی خود به خود روشن خواهد شد ولی عجالتاً به این بسنده می‌کنیم که در تمثیل کلّ قطعه شعر و حکایت یا قصه موجود در آن بیانگر نتیجه یا ایده یا مفهوم مورد نظر است و معمولاً الفاظ بکاررفته در آن دلالتی و رای معنای حقیقی و

متعارف خود ندارند در حالی که در شعر نمادگرا به عکس، ایده و اندیشه شاعر و پیامهای شعر به کمک نظامی از الفاظ منتقل می شود که هر کدام با استفاده از حوزه مفهومی و تداعی گری وسیع آن نقش خود را در القای محتوی ایفا می کند.

آنچه برای ما مهم است اینکه نیما در نخستین برهه شاعری اش از حدود تمثیل، آن هم در وجه قدمایی اش، فراتر نرفته و وارد عوالم شعر سمبولیک نشده است. ظاهراً برای بیان آن مفاهیم اخلاقی و اندرزی تقلیدی و قالبی یا نهایتاً افکار اجتماعی سطحی او در این سالها همین قالب تمثیل سنتی کفایت می کرده. به هر حال و در واقع امر، بهره گیری فراوان او از این قالب نشانه توجه بسیار او بدان است. گفتنی است در کارهای این ایام او اگر هم گاه گذاری الفاظی با دلالتهای نمادین دیده می شود معمولاً از دایره پاره ای واژه های آشنا و پرکاربردی که در شعر قدیم اعم از حماسی و غنایی هم کمابیش مفاهیمی و رای ظاهر لفظ به خود گرفته بودند (مثل شب، صبح، سحر، گل) تجاوز نمی کند. وانگهی همین گونه واژه های او در این سالها در سنجش با مفاهیم نمادین وسیعی که در شعر سمبولیک واقعی و اجتماعی او در سالهای بلوغ یافته اند بیشتر به محدوده معنایی استعاره نزدیک است تا نماد به مفهوم حقیقی آن. به هر صورت، گرایش فراوان او به تمثیلهای سنتی را ممکن است بتوانیم حمل بر این کنیم که در این ایام نوپایی شناخت چندانی از عوالم سمبولیسم پیدا نکرده، کما اینکه با سمبولیسم فرانسوی هم هنوز آشنا نشده است. البته با توجه به مطالعاتش در شعر قدیم بعید به نظر می رسد که با شعر نمادگرای پارسی به ویژه غزل عارفانه نمادگرا آشنا نبوده، ولی به هر دلیلی که باشد به سرودن غزل در مایه عرفانی، که در هر حال تقلیدی هم بیش از کار در نمی آمده، علاقه ای نشان نداده است، گو اینکه همین تمثیلهایش هم کاری و رای تقلید نیست. مگر نه اینکه او در همین ایام در «افسانه» نمادهای مهم شعر نمادگرای عرفانی حافظ همچون «می و جام و ساقی» را «فریب» می خواند؟

نیما در حدود سی قطعه تمثیلی دارد که در فاصله ۱۳۰۱ «شیر» و ۱۳۱۹ «هیبره» گفته شده اند. اینکه می گوئیم «حدود» از آن جهت است که ممکن است میان تعریف بنده و شما از تمثیل یا تشخیص مصادیق آن یکی دو مورد اختلاف

باشد. بیشتر این برهه ۱۸ ساله مربوط به ایام نوپایی او در کار و بار شعر و دوران تقلید او از ادب کهن است. همچنین نزدیک به نیمی از این تعداد به صورت فابل (fable) تمثیل از زبان جانوران یا گیاهان یا اشیا، که در این شکل قابلیت تحقق در بیرون را ندارد) است و اندکی بیش از نیمی از آنها به شکل پارابل (parable) تمثیل با قهرمانان انسانی، که امکان یا فرض تحقق در خارج را دارد. فابلها به ترتیب زمانی اینهاست: شیر، چشمه کوچک، بز ملاً حسن، مفسده گل، گل زودرس، روباه و خروس، خروس ساده، کرم ابریشم، اسب دوانی، خریّت، خروس و بوقلمون، عقوبت (که آن را می توان به اعتباری فابل و به اعتباری دیگر پارابل خواند)، پرنده منزوی، و زیبایی. پارابلها: انگاسی (عنوان چهار شعر)، خارکن، جامه نو، پسر، به رسام ارزنگی، خواجه احمدحسن میمندی، عبدالله طاهر و کنیزک، گنجبی، عمو رجب، کبک، آتش جهنم، میرداماد، گنبد، هیبره، و یک «حکایت» در بخش الحاقی مجموعه (۵۸۱). بدیهی است که طنز و طبع چاشنی اغلب این پارابلهاست.

تمثیلهای نیما به طور کلی کمتر چیزی و رای فابلها و پارابلهای قدما دارد و الگوگیری مقلدانه ای است از گنجینه آماده ادب تمثیلی پارسی و شاعرانی همچون سنایی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی و جامی یا متون نثری مانند کیله و دمنه، مرزبان نامه و... زبان آنها نیز همین جنبه تقلیدی را به خوبی نشان می دهد و اینکه نیما در این برهه بیشتر سخنوری پخته خوار است تا شاعری آفرینشگر. نمونه گویای این تقلید «گنبد» (۱۳۱۰) است که در آن یک گنبد بیش نیست در حالی که هر کس آن را از دید خود به صورتی وصف می کند (۱۶۳)، که پیداست تقلیدی از مولانا و حکایت معروف فیل است: فیل اندر خانه تاریک بود... الخ. لحن تمثیلهای هم مثل قدما کاملاً خطابی و اندرزگویانه است. تفاوت آنها با کارهای پیشینیان نهایتاً در این حدود است که نیما گهگاهی واژه ها یا عناصر طبیعت یا آدمهای بومی را در آنها وارد کرده، همین. البته خیلی به ندرت در این تمثیلهای به دنبال القای پیامی خاص است (همچنان که در بحث از «شیر» خواهیم گفت). گاه گذاری نیز در عین تأثیرگیری آشکار از منابع کهن، تنها خرسنده به تغییر دادن

نتیجه یا برآیند حکایت است. برای نمونه، در برابر این پارابل مشهور جامی:

خارکش پیری با دلق درشت
پشته خار همی برد به پشت
لنگ‌لنگان قدمی برمی‌داشت
هر قدم دانه شگری می‌کاشت...

در شعر «خارکن» (۱۳۰۳)، که همه چیزش حتی الفاظ و وزنش داد می‌زند که تقلید از جامی است، به جای خارکنِ شاکرِ او خارکنی ناشکر و معترض را می‌نشانند تا استعمار را تقبیح کند:

پشتش از پشته خاری شده خم
روی از رنج کشیده در هم
خسته، وامانده به‌ره خارکنی
شکوه‌ها داشت به هر پنج قدم

ای خدا بخت مرا پایان نیست
حرفه شوم مرا سامان نیست

۸۳

البته تمثیلهای نیما عموماً ساده و نتیجه‌گیری از آنها آسان است، اگرچه شاعر باز به شیوه قدما در جایی از شعر، نتیجه را بیان و خواننده را به اصطلاح «شیرفهم» می‌کند یعنی روا نمی‌داند که او تفسیر و تعبیر را خود با بکار انداختن ذهن خویش صورت دهد. مثلاً در «انگاسی» (۱۳۰۲) با شروع: سوی شهر آمد آن زن انگاس، آنجا که زن آینه‌ای می‌یابد و آن را چون گوهری نویافته برمی‌دارد و عکس خود را در آن می‌بیند و از تصویر خود پوزش می‌خواهد:

که: «ببخشید خواهرم! به خدا

من ندانستم این گهر ز شماست!»

شاعر بلافاصله می‌گوید:

ما همان روستا ز نیم درست،

ساده‌بین، ساده‌فهم بی‌کم‌وکاست

که در آیینۀ جهان بر ما
از همه ناشناس تر خود ماست.

۶۹

در «بز ملا حسن» (۱۳۰۲) وقتی ملا بز خود را به سبب اینکه یک روز شیرش را به اهل ده داده به باد کتک می‌گیرد، بز می‌گوید:

شیر صد روز بزبان دگران
شیر یک روز مرا نیست بها؟

درحالی که نتیجه به وضوح از آن برمی‌آید، شاعر می‌افزاید:

یا مخور حق کسی کز تو جداست
یا بخور با دگران آنچه تراست.

۷۰

از اینها بدیهی‌تر اینکه در «گل زودرس» (۱۳۰۳) می‌بینیم گل در پاسخ دهقان که گل را از بابت بی‌موقع شکفتن ملامت کرده می‌گوید:

... نه به بی‌موقع آمدم پی جود.
کم شود از کسی که خفت و به راه

دیر جنبید و رخ به من ننمود.

با وجود صراحت کامل در «کسی که خفت» و «دیر جنبید»، شاعر چنین توضیح واضح می‌دهد:

آنکه نشناخت قدر وقت درست
زیر این طاس لاجورد چه جست؟

۷۳

گاهی، گذشته از وضوح و بداهت کامل خود حکایت، بلاغت حکم می‌کند که چیزی بر آخر خود حکایت افزوده نشود. مثلاً در «روباه و خروس» (۱۳۰۳) روباه جوجه را با وعده درمان (رهاندن او از دست «عدو») از شاخ پایین می‌آورد و فی‌الغور به دندان می‌گیرد. تمثیل با این سؤال خروس و جواب روباه پایان می‌یابد:

مؤمن! آنهمه دلسوزی تو
 وانهمه وعده در مان کو؟ کو؟
 گفت: در مان تو جوف شکم
 وعده ام لحظه دیگر لب جو.

به راستی به هیچ توضیحی نیاز ندارد و پایان دادن آن در همین جا بسیار بلیغ تر و
 گویاتر است از اینکه شاعر اضافه کند:
 هر که نشناخته اطمینان کرد
 جای در مان طلب حرمان کرد.

۸۵

بساط رقص و طرب بر پاست و مردم گریان، آن تیر را رها می کند:
 زان شست پریده از سر سوز
 آن تیر منم، منم، که امروز
 آیین من است جنبش من.

گر زوزه دشمن جهانسوز
 سازد همه فضای را پُر
 هرگز نشود خروش من کم...

۱۰۸

ملاحظه می فرمایید که شاعر در اینجا چیزی را جایگزین همان نتیجه گیر یها و
 ایضاحهای موجود در تمثیلهایش می کند و آن توصیف و توضیح استعاره (تیر)
 است، توضیحی که آن را حتی از استعاره به سمت تشبیه سوق می دهد. درست در
 همین نقطه است که تفاوت آشکار با اشعار نمادگرایی واقعی (چه از دیگران و چه
 خود او) بروز می کند. البته کل شعر بیانگر آن است که شاعر علاقه مند به تجربه
 چیزهایی دیگر است لیکن اصول و شیوه های شعر نمادگرا همچنان بر او ناروشن
 است.

نیمادر «قلب قوی» (همان سال) هم نظیر همین تجربه را می کند، با این فرق
 که به جای «تیر» از یک «گلوله»، که صورتی جدیدتر از «تیر» قدیمی دارد، سخن
 می گوید و کارکردهای آن را توصیف می کند، و درست مثل شعر قبلی ایضاح
 می کند که آن گلوله تو (مخاطب) هستی (۱۱۷). به هر حال هنوز راهی دراز تا
 شعر سمبولیک واقعی در پیش دارد، ولی این قدر می توان گفت که او در
 جستجوی راههایی تازه است.

و اما در مورد تمثیلهای، قوالب آنها به ترتیب بیشترین بسامد عبارت است از:
 قطعه، مثنوی و در نهایت قوالب میانه یا آمیغی مثل آمیغ چهارپاره و ترکیب بند،
 آمیغ چهارپاره و مثنوی و مستزاد، و بالاخره در «از ترکش روزگار» و «قلب
 قوی» از سه پاره هایی که دو لخت اول و دوم مقفی و سومی که واسطه بندهاست

در بخش بعدی به بحث درباره مرحله میانی، یعنی بین تمثیل و نماد، در کار
 نیمه که از شعرهای حدود ۱۳۰۵ آغاز می شود خواهیم پرداخت، اما در اینجا
 به شعری می پردازیم که تغییری محدود ولی در عین حال درخور توجه را نسبت
 به تمثیلهای نیمه نشان می دهد، شعر «از ترکش روزگار» (در اوایل همان سال).
 این شعر تمثیل به معنایی که دیدیم نیست، اگرچه به آن نزدیک است. در آن
 «تیر» محور شعر قرار گرفته که از نظر شکل و نحوه بیان چیزی میان استعاره و
 نماد به نظر می رسد؛ استعاره متعارف نیست زیرا مفاهیم حول آن گسترده تر از
 استعاره است لیکن هنوز نمی توان آن را نماد خواند چون مفاهیم آن در هر حال
 محدودتر است و شاعر آنها را شرح می دهد و به تصریح می گوید آن تیر خود
 اوست. می بینیم زمانه که غوغا در سر و کینه و هوای انتقام در دل دارد:

یک تیر به ترکشش نهان داشت
 آن تیر هزارها زبان داشت
 بگرفت زمانه اش سر دست.
 آلود به زهر مرگش، آنگاه
 کردش ز هر آنچه خواست آگاه
 پس چند دگر بیاز مودش.

و به هنگام شکست فرشتگان و تاخت و تاز دیوان پلید، آنگاه که در قصر خصم

بدون قافیه است. قالب اخیر تجربه‌نوتری است (کما اینکه ابوالقاسم لاهوتی هم بعد از این از آن استفاده می‌کند. شاید در مورد دو شعر اخیر بتوان گفت که قالبهای مقید قدیم جوایگوی توصیفات موجود در آنها نبوده است. به هر حال، رها کردن لخت سوم یا واسطه بدون قافیه، خود تا حدودی آزادی به همراه دارد.

بار دیگر تأکید می‌کنیم محتوای تمثیلهای نیما در حال و هوای اخلاق و اندرز به شیوه قدماست و بس، یعنی حتی مسایل عرفانی هم که نوعی خاص‌تر از اخلاق به مفهوم کلی است به دلیل عدم گرایش نیما به این عوالم در این اشعار دیده نمی‌شود. در مورد منظومه «قلعه سقریم» دیدیم که به رغم ظاهر عارفانه آن و وجود پیر و طریقت و سیر و سلوک و غیره قصد شاعر استفاده از ظاهر و پوسته عرفانی فقط برای رسیدن به نوعی خودنگری یا معرفت نفس خویش، آن هم به سطحی‌ترین وجه، است. نیما در این ایام ظاهراً نوعی از تمثیل با محتوای سیاسی و اجتماعی را که از قرن‌ها پیش (گویا از حدود سده ۱۴ م.) در ادب اروپایی آغاز شده^۳ نمی‌شناسد یا به هر حال گرایشی به بهره‌گیری از زمینه‌های اجتماعی-سیاسی در این تمثیلهای نشان نمی‌دهد. از همین جهت است که می‌توان گفت برای محتوای اخلاقی سنتی تمثیلهای او همان قالب قدیمی یا نهایتاً میانه هم بسنده به نظر می‌رسد.

غرش یا نالش؟

شیر (۱۳۰۱)

«خاطر پردرد» اگر «کوهستانی» و مثلاً «سرو کوهی» باشد، گردن‌افرازی بیشتر زبیده‌اوست تا مویه‌گری. نیما در مجموع به هیچ وجه شاعری گریان و نالان نیست. حالات او معمولاً میان غرش (همچون «مرغ آمین»)، فریاد از غفلت یا تغافل (مثل «قایق») و، در دست بالا در مایوس‌ترین حالت، شکوه‌ای آمیخته به تأمل (مانند «هست شب») متغیر است. در نومیدانه‌ترین وضعیت او هم نشانی از تسلیم یا وادادگی نمی‌بینیم، و در این‌گونه موقعیتها نیز او را می‌توانیم در حالتی مجسم کنیم که دست از جستجوی مفرّ یا روزنه یا دست‌کم کورسوی امیدی در دل تیرگی برنمی‌دارد. ما صد البته آن قدر تنگ‌نظر و جزمگرا نیستیم که بگوییم شاعر باید این یا آن‌طور باشد. در عمل نیز رهروان راه پیرمرد هرکدام به طریقی که خواسته رفته است، مثلاً شاملو و فروغ بیشتر به راه سرکشی و عصیان یا به هر حال ایستادگی و سینه‌افرازی و یا تسخر و پوزخند طنز رفته‌اند، درحالی که اخوان منهای پاره‌ای حالات حماسی‌گونه (آنجاها که در جامعه فردوسی یا در سلک مزدک و زردشت یا به قول خودش «مزدشت» می‌رود) اغلب گریان و نالان است، بیشتر‌های‌های است تا هیاهو، و دستی که بیشتر بر سر می‌کوبد تا بر روی خصم. اگرچه برای ثبت در جریده روزگار نیاز به هرگونه روحیه‌ای و واکنشی، از فعال‌ترین تا منفعل‌ترین، هست و هریک از اینها شأنی خاص خود دارد. بلکه چه خوب است که در مجموعه شعر معاصر همه چیز و از هر جور که بخواهیم، به تفاوت روحیات آدمیان، هست، و هزار شکر که از اجتماعی‌ترین و

مستهلک‌ترین فرد در جمع تا عارف‌ترین و معتکف‌ترین، راستی‌ترین تا چپروترین، مبارزترین تا واداده‌ترین و... داریم تا با سیر در آثار هرکدام بتوانیم دریابیم که حیات و رویدادهای آن در روزگار ما بر صفحه ذهن و دل هرکدام چگونه نقش بسته و چه بازتابی داشته است.

باری، محتوای «شیر» حکایت از همان گزینش پیشگفته دارد:

که تا مادرم در زمانه بزاد

بغزید و غزیدم یاد داد،

نه نالیدم.

۶۰

و چنین ادامه می‌یابد پیامهای شیر: به تنهایی در برابر دشمن قد برافراشتن، با همت بلند غم روزی نخوردن، دریدن مرغهای سایه‌پرورد (اهل ناز و نعمت)، صداقت در عین قدرت، اینکه ننگ دارد با روباه صفتان حقیری که خواب خود را هنر می‌خوانند رویارو شود، پس آنان را به حقارتشان می‌بخشد. سنخهای شرووری که شاعر به آنها اشاره می‌کند می‌توانند استعاره‌ای از مردمان فرومایه جامعه (از کهتر و مهتر) باشند و یا دقیقتر: سنخهایی که شاعر، چه در بعد اخلاقی و چه هنری، خود را رویاروی آنها می‌بیند.

و اما مگر می‌توان سخن حماسی‌گونه از زبان شیر گفت و در پوست مهین استاد، فردوسی، نرفت؟ نیما نیز از قالب مثنوی حماسی و بحر متقارب بهره می‌گیرد، منتها شعر را به بندهای چهارلختی یا دوبیتی بخش می‌کند و در پایان هر بند یک لخت کوتاه به شیوه مستزاد می‌آورد. بدین سان قالب به آمیزه‌ای از مثنوی و چهارپاره و مستزاد بدل می‌شود. اما آنچه مهم است نقش مثبت همین لختهای کوتاه در پایان هر بند است، بدین‌گونه که اغلب پایانی کوبنده برای بند مربوطه به لحاظ تأکید یا پرسش مختصر و مفیدی که در این لختهای کوتاه و ضربدار هست می‌شوند، گذشته از آنکه تنوعی به موسیقی یکنواخت بحر متقارب می‌بخشند. نیما در دوره سنتی‌سرایشی اش معمولاً در محدوده همین کم و زیاد کردن‌ها عمل می‌کند. به هر حال، وی بعداً همین لختهای کوتاه را در منظومه

«خانواده سرباز» (نک. تحلیل منظومه) به کار می‌گیرد زیرا برای مقاصدی که اشاره کردیم جواب داده است.

تقلید از فردوسی کامل و همه‌جانبه است و گذشته از وزن، لغات، تعبیرات، ساخت و بافت جملات و لحن شاهنامه را نیز در بر می‌گیرد، و سره‌گرایی تا بدین حد در هیچ شعر دیگر او نظیر ندارد، زیرا با آنکه تأثیرات فردوسی بر نیما کم نیست، لیکن بیشتر در چهارچوب اخذ برخی مفردات و کاربردها، به ویژه پاره‌ای حروف اضافه و پیشوندها و پسوندهای کهن خصوصاً در همین ایام سنت‌گرایی اوست. به‌طور کلی، با همه رد پاهای سخن فردوسی در کارهای نیما، الفت وی با پیر توس و تأثیرپذیری‌اش از او کمتر از شاعرانی چون سنایی، نظامی و مولاناست. جالب توجه اینکه با آنکه کل شعر از نظر زبان و لحن زیر تأثیر فردوسی است، همچون بهره‌گیری از همی، به سر بر، دیواژش، برآرد نفیر، نیارند کردن گذر، همآورد، مغاک، کوپال و... بسیاری واژه‌های غیرفردوسی وار یا آنها که او بسیار به ندرت به کار برده، در جوار آنها می‌گفتیم می‌آورد، مانند احوال، عیان، نعمت، طعمه، رزق، قهار، عدو، سهم (عربی = قسمت)، ضرر، محال، آلام، غضبناک، سرخیل و غیره. از سویی اقتباس مفرط است مثل استعمال مصدر پارسی به شیوه مفعول مطلق عربی: «بغزم به غزیدنی هولناک» و از سوی دیگر نشاندن واژه ناساز «رزق» در کنار «نژند» شاهنامه‌وار: «باید پی رزق باشم نژند». پس چه بهتر که بعدها دیگر یکچنین تقلید آشکاری را نکرد.

www.tabarestan.info
تبرستان

سمبولیسم نیمایی

در راه‌گذر از تمثیل

در راه‌گذر

شمع کرجی، قو (هر دو ۱۳۰۵)

تا همین مقدار که گفته‌ایم، و از بحث حاضر، برمی‌آید که تحوّل نیما به لحاظ دگرگونی از مرحله تمثیلهای سنتی به نمادگرایی، همچون هر تحوّل اصیل و راستین، امری تدریجی و با صعودی ملایم است.

این دو شعر به گمان ما تجربه‌ها و تمرینهایی هرچند ابتدایی در جهت دستیابی به شعر سمبولیک است، گو اینکه چنان نیست که شاعر پس از همین تجربه‌ها دیگر به شکلها و شیوه‌های پیشین خود بازنگردد و یکسره ترک عادت کند. او تا حدود ۱۳۱۳ («قلعه سقریم») نیز هر از گاهی از همان تمثیلهای و به همان شیوه مألوف می‌سراید و منظومه‌های اخیر هم که دیدیم متاعی جز کهنگی ندارد و اوج توصل به ادب تمثیلی قدماست.

اما «شمع کرجی» و «قو» را این نگارنده از آن روی در مسیر نمادگرایی نیما مهم می‌داند که از جهتی تجربه‌ای تازه نسبت به قبل‌اند: این‌که شاعر برخلاف تمثیلهایش نه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری از کلّ ماوقع شعر می‌کند، و نه مهمتر از آن هیچ توضیح و تفسیری درباره‌ی نمادهای محوری شعر به دست می‌دهد. این تغییر ممکن است به نظر کوچک بیاید ولی در جهت حرکت به سوی سمبولیسم واقعی و با توجه به انگیزه‌ها و شیوه‌های آن بسیار حایز اهمیت بلکه تعیین‌کننده است (در مورد تعاریف، انگیزه‌ها و شیوه‌های سمبولیسم نک. بخش «ندای نماد»).

نکته دیگر اینکه این دو شعر از نظر محتوی یا مضمون نیز حرف تازه‌ای هستند: توصیفی مفصل و تجسیمی دقیق از شمعی در درون یک کرجی و قویی با

همه حرکته‌ها و خصصته‌ها. هیچ‌کدام، تا آنجا که این نگارنده به یاد دارد، پیش از این بدین صورت موضوع و محور شعر قرار نگرفته است. شمع کرجی:

... گویای حکایتی ست آن شمع خموش،

افسرده ز رنج و تن پشاییده ز هم.

می‌آید از او صدای دلمرده به گوش

و قامت یک خیال روشن شده خم،

با ظلمت موج می‌زند حرف غمین.

۱۱۲-۱۱۳

آنگاه می‌بینیم این شمع برای صیاد صاحب کرجی در آن تاریکی آمیخته به تلاطم سهمگین امواج، تنها نقطه روشن و کورسوی امید است. اما این شمع شعله‌ای افسرده و بیمار بیش نیست و نمی‌تواند نقطه اتکایی در این بیمها برای صیاد باشد. صیاد (مطابق بند بعدی) همه کاری می‌کند تا شمع را سرحال و برپا بدارد: بازمانده‌های آن را به دور فتیله جمع می‌کند، آن را صاف می‌کند، می‌ایستاند و به آن امیدوارانه خیره می‌شود ولی شعله بی‌دوام و افسرده است. جیرتها و تلاشهایش بیشتر می‌شود، لیکن با آن موجهای سراسیمه و خروشان و ظلمتی که در بندهای بعد به تفصیل تصویر می‌گردد چه کاری از شعله بی‌فروغ شمع ساخته است. سرانجام با پنجه‌اش آن را برمی‌گیرد و در جای دیگر می‌گذارد.

لیکن به هر آن گوشه که مأواش دهد،

آن شمع شود خموش و ویران گردد:

محروم ز روشنی ست، همچون دل من.

بدین سان شاعر این «بیمار غم» را در لخت آخر همچون دل خود می‌داند. البته این با آن توضیحات و تفسیرهایی که در تمثیلهای دیدیم بکلی متفاوت است و همان بیانی است که نیما بعدها در اشعار سمبولیکی تکامل یافته‌اش هم دارد، یعنی آنچه ما ایجاد پیوند بین دنیای درون و بیرون خوانده‌ایم (برای نمونه، بنگرید به تحلیل «داروگ» و «هست شب»).

شعر «قو» نیز حاوی تصاویر و توصیفات دقیق از این مظهر زلالی و

بزرگ‌منشی است، چنانکه پس از وصف صبحگاه می‌خوانیم:

صبحگه کازوای وقت و مکان

دلرباینده است و شوق‌افزاست،

بر کنار جزیره‌های نهران

قامت باوقار قو پیداست.

۱۱۴

باقی شعر در چند بند تماماً اختصاص به توصیف و تجسیم حالات و حرکات و «فکرهای دریایی» قو دارد، بی‌آنکه کمترین اشاره‌ای بکند که دلالت بر اینهمانی قو با شاعر داشته باشد، و پیداست این پرنده نمادی است از همه آرمانها از لطافت و طراوت، بلندپروازی و ژرفای دل و درون و فرورفتن در آغوش امواج، خواه کسی ناظر او باشد و خواه نه. آیا همین شعر الهام‌بخش آنان که بعدها از قو سرودند نبوده است، همچنانکه برای نیما وسیله‌ای برای نزدیک شدن به سمبولیسم؟

قاللهای این دو شعر نیز به تناسب محتوی و عناصر بیانی از نوترین قوالب تا آن زمان است، گو اینکه نوتر از آنها هم پیشتر به دست دیگران تجربه شده. «شمع کرجی» آمیزه‌ای از چهارپاره و ترکیب‌بند، منتها با یک لخت واسطه، است، ضمن اینکه در چهارپاره لخته‌های اول با سوم و دوم با چهارم قافیه دارد. «قو» چهارپاره‌ای است که لخته‌ها درست مثل «شمع کرجی» یک در میان مقفاست. تنها مشکل شاعر، علاوه بر وزن یکسان، قافیه‌های دایم و منظمی است که لابد شاعر آنها را مزید بر زیبایی آهنگ می‌دانسته است.

و اما مهمتر از همه اینها اینکه در این دو اثر، زبان گهگاه از حالت تقلیدی و قدمایی فاصله می‌گیرد و حرکتی را به سمت استقلال زبانی نیما نشان می‌دهد، هرچند این‌گونه نمونه‌ها در بافت متأثر از قدما زیاد نباشد:

می‌بلعد هرچه را به راهش سنگین،

سنگین تر از انحلال آن دل‌آویز،

داده به شب نهفته دست چرکین...

یک قایق خیره، هیکلی چیره و موج،
 افتاده به مُجمری فناویز کبود،
 هر چیز برفته و آمده، یافته اوج،
 جز مایهٔ امید وی آن‌گونه که بود...
 ۱۱۳

در راهِ گذر

عقاب نیل (۱۳۰۸)

این شعر، که دو سال پس از دو قطعهٔ قبلی سروده شده، در جهت همان تمرینهای نخستینهٔ سمبولیسم قابل ارزیابی است. دو عقاب از سواحل نیل به دقت توصیف می‌شوند: اولی مهیب، توفنده و پرشور و شر که پیری او را کور و کر و عاری از پَر کرده و سخت غمگین است. پس جو جگان او (پیر و ان جوان وی) او را به سر چشمه‌ای که آبش شفای فر توتهاست می‌برند تا تن بشوید و از نو جوان شود. عقاب دوم به عکس، زار و نزار و ایستا و امانده است، بی هیچ قوت طبع و علؤ همتی، زیرا دل به خرابی بسته و «روز کمال اوست خوابی به چشم تر». او را نیز باید شست و شوخ از تنش سترد و اعضای نادرست را برید تا او هم باز جوان شود و دوباره با آب چشمه‌ای که خاص خود اوست آشنا.

شاعر در این شعر نیز هرگز این دو نماد اصلی و مقصود خود را آشکار نمی‌کند. از همین روست که این شعر را هم از لحاظ سیر نیما به سوی سمبولیسم مهم می‌دانیم.

حال باید پرسید: شاعر از این دو نماد چه می‌جوید؟ اگر ضرورت باز یافت جوانی در هر دو مشترک است پس چه تفاوتی میان این دو هست؟ به گمان این نگارنده می‌رسد که نیما دو طبیعت کاملاً متفاوت را در هیأت دو عقاب بیان کرده: یکی تندطبع، سرکش، پر صلابت و هیبت؛ دیگری بدون نهیب، کز کرده در یک گوشه و «واماندگی او، او را شده هنر». به نظر می‌رسد تفاوت مهم این دو (چون اگر هر دو گذشته و حالی یکسان داشته باشند پیداست صحبت از یکی شان لغو

خواهد بود) این باشد که اولی حتی در حالت پیری و شکستگی کاملاً منفعل نشده و وانداده. به قول شاعر، کور و کور است چون لایب آنچه را جلوی چشم اوست نمی خواهد ببیند و حرفی نمی خواهد گوش کند. این دو لخت:

یک جا تپیده با غم و غم نز دلش برون
می کوبد از غمش، بر سنگ سخت، سر

۱۴۹

می رساند که در حال نزاری نیز سکون و قرار ندارد و به جای خود خوری و افسردگی از غم، سر به دیوار می کوبد. این وصف دو سنخ روحیه است و پیداست شاعر روحیه اولی را که با خود او سنخیت دارد می پسندد، نه ترک تلاش را حتی در نومیدانه ترین وضعیت. به هر حال از آنجا که هر دو عقاب باید بر اثر چشمه شفا بخش جوان شوند و به حالت نخستینه بازگردند، شاید شاعر با بیان تفاوت های یاد شده قصد دارد بگوید عقاب همان عقاب است و یک طبیعت بیشتر ندارد: صولت و هیبت و سرکشی و بلند پروازی. و بازگشت هر دو عقاب به هویت اصلی و اولیه شان کنایت از ضرورت رجعت آدمیان به طبیعت اصلی انسانی یعنی آزادی و آزادی است، آدمیانی که ممکن است به سبب تفاوت در نحوه زندگی و یا در حال شکستگی و به زاد بر آمدگی، هر یک نوعی روحیه، خواه کنشگر و خواه کنش پذیر، یافته باشند لیکن هر دو باید سرشت راستین خویش را باز یابند.

قالب شعر ظاهراً قطعه ولی در معنی قصیده است، و زبان نیز نسبتاً استوار و درخور قصیده. چنین می نماید که شاعر برای بیان صولت و صلابت عقاب قالبی مناسب تر از قصاید غزلی قدیم، آن هم با وزن سنگین بحر مضارع، نیافته است. اما اشعار سمبولیک متکامل او در آینده به خودی خود نشان خواهد داد که کار چنین شعرهایی با این گونه قالب و زبان راه افتادنی نیست.

سمبولیسم نیمایی

ندای نماد

نمادگرایی (سمبولیسم) در شعر، با هر صبغه و زمینه‌ای (اجتماعی یا سیاسی، عرفانی، یا صرفاً شاعرانه)، اساساً پیچیده‌ترین فرآوردهٔ تخیل شاعرانه است،^۱ یعنی بهره‌گیری از این وسیلهٔ بیانی کار هر شاعری که شرم و نیز تجربهٔ کافی در آن نداشته باشد نیست زیرا به سبب گستردگی مفاهیم و بارهای معنایی و دامنهٔ فراخ تداعیهای موجود در هر نماد از سویی، و پیوند و ارتباط کمابیش پیچیدهٔ میان نمادهای درون هر شعرِ نمادین (البته در مورد شعری که دارای بیش از یک نماد و گاه آمیزه یا شبکه‌ای از نمادهاست) از سوی دیگر، نیاز به تخیلی در سطوح بالای فرهیختگی و پروردگی و اندیشهٔ شاعرانه‌ای ژرف و فراخ دارد که قادر است دستگاهی از نمادهای گوناگون را که گاه روابط و مناسباتی لایرنت‌گونه با هم دارند درهم بتند و در درون شعر جا بیندازد. همچنین نمادگرایی را می‌توان اوج جاندارانگاری (آنیسم) در عوالم هنر خواند بدین معنی که هر نماد و رشته تداعیهایی که به دنبال دارد عضوی زنده و پویاست و مجموعهٔ نمادها نیز همچون سازواره‌ای (ارگانیک) دارای حس و حال و حرکت است، حتی وقتی شاعر از جامدترین و ایستاترین اشیا سخن می‌گوید. به همین سان شعر سمبولیک معمولاً برخوردار از برترین و گسترده‌ترین مایه از ابهام و سایه‌روشن هنری است. هم از این روست که مخاطب در این نوع شعر بیش از هر شکل و شیوهٔ بیانی دیگری از آزادی تأویل متن یا شرکت در آن بهره‌مند است، البته نه در حدّ ارادهٔ مفاهیمی مخالف یا مغایر با مراد گوینده، بدین معنی که در هر شعری از

پیشینیان ما چیزی از مقولهٔ نماد را به صورتی که ما امروز از آن سخن می‌گوییم در منابع علوم بلاغی مطرح نکرده و طبعاً به هیچ‌گونه توضیح و تبیینی در خصوص قواعد و مسایلی حول و حوش آن نپرداخته‌اند. آنان، چنانکه اشاره شد، تنها به چیزی تحت عنوان «اجمال و اشارت» در منابع مربوط به مصطلحات عرفانی و نیز تفاسیر اشعار عارفانه قایل بوده‌اند^۲ و یا به نام «رمز» از آن در باب همین‌گونه اشعار و نیز آثاری همچون رسالت شیخ اشراق، سهروردی، یا حی بن یقظان (زنده بیدار) اثر ابن سینا و امثال اینها یاد کرده‌اند،^۳ بدون هیچ‌گونه توضیح دقیق یا بحث نظری سازمان‌یافته‌ای دربارهٔ آن و حتی تعریفی رسا و کافی در باب این مقوله و وسیلهٔ بیانی. قدما نماد را اغلب «استعاره» می‌خواندند، و حال آنکه این دو مقوله چنان که بیشتر دیدیم متفاوتند و تنها اشتراک آنها این است که هر دو ماهیتاً از مقولهٔ تشبیه‌اند. در بسیاری جایها نیز از آن به نام «کنایه» یا «مجاز» یاد می‌کردند، که پیداست تسمیه‌ای توسعه‌ی است، لیکن همین نامگذاری نیز به خودی خود حاکی از عدم دقت و تسامح است.

و اما آنچه پیداست اینکه اگرچه نمادگرایی در شعر با زمینهٔ اجتماعی مقوله‌ای کاملاً جدید (از نیما یوشیج به بعد) است، لیکن گونهٔ عرفانی آن پیشینه‌ای دیرین و پهنه‌ای فراخ در ادب پارسی دارد، بدین سان که پس از عصری که به نام شعر سمبولیک ساده و اولیهٔ عرفانی می‌شناسیم (حدود سدهٔ پنجم ه. ق.) و مبتنی بر اشعاری حاوی نمادهایی ابتدایی و ساده همچون عشق، دوست (و برابرهای آن مانند یار، معشوق، دلبر، دلدار و...)، غم، شادی، وصل، هجران و امثال اینها در سروده‌هایی چون دوبیتی‌های طاهر و رباعیات منسوب به ابوسعید ابوالخیر و خواجه عبدالله انصاری و جز ایشان است، دورانی از شعر تکامل یافتهٔ عرفانی با بکارگیری تمامی امور و احوال و مفاهیم عرفانی و به‌ویژه به کمک نظامی گسترده از انواع و اقسام نمادها و مصطلحات عرفانی از نوع عاشقانه آغاز می‌شود که روزگار رونق و روایی آن را خصوصاً در وجه اصیل، بدیع، خلاق، و جذاب آن باید از حدود اواخر سدهٔ پنجم تا پایان سدهٔ هشتم برآورد کرد. آغازگر و قوام و تکامل‌دهندهٔ عمدهٔ آن را به گمان این نگارنده باید سنائی غزنوی (متوفی بین

این‌گونه معمولاً علایم یا قرآینی هست که چونان قطب‌نما جهت‌گیری دید و داوری شاعر را در قبال پدیدارها و امور مطرح در شعر نشان می‌دهد و مخاطب را در مسیر نگاه و کیفیت عواطف شاعر هدایت می‌کند، گو اینکه در صورت اشتراک تجارب میان مخاطبان و شاعر نیازی به چنین قرآینی نیست. بنابراین، شعر نمادگرایی راستین دارای یافتی فشرده است، چه کار پرکردن خلأهای معنایی ناشی از قلمت الفاظ به ذهن مخاطب و انهاده می‌شود، و از همین جهت است که پیشینیان ما شعر نمادگرا با زمینهٔ عرفانی را شیوهٔ «اجمال و اشارت» یا «رمز» می‌خواندند، و این تنها طریقهٔ تبیین آنان از نماد و نمادگرایی بوده است. نماد (سمبول) را در روزگار ما چنین تعریف کرده‌اند که گونه‌ای استعاره است با این فرق که در استعاره تنها یک مشبّه (= مستعار له) وجود دارد و با حذف آن، مشبّه به (= مستعار منه) به عنوان استعاره باقی می‌ماند، و حال آنکه در نماد بیش از یک مشبّه و گاه مشبّه‌های متعدد در میان است که با حذف آنها نماد پدید می‌آید. بنابراین، نماد بعد از تشبیه و استعاره سومین مقولهٔ بیانی است که بر روی خط مشابَهت قرار دارد و از لحاظ درجهٔ پیچیدگی و انتزاع هم بعد از آن دو واقع می‌شود. خط دوم خط مجاورت است که شامل مجاز و کنایه می‌شود زیرا در این دو، رابطهٔ معنای حقیقی لفظ با معنای مجازی و کنایی نه بر پایهٔ مشابَهت بلکه بر مبنای مجاورت یا توازی استوار است. تعریف یاد شده اگرچه درست است لیکن به گمان ما باید بر آن افزود که: در نماد از توان (پتانسیل) معنایی و مفهومی لفظ بسی بیش از استعاره بهره‌گیری می‌شود. نیز باید توجه داشت که تمامی توصیفاتی که در شعر بر حول محور هر نماد صورت می‌گیرد و سلسله تداعیهایی که در حول و حوش آن برانگیخته می‌شود همه و همه در خدمت گسترش حوزهٔ دلالتی نماد قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به آنچه تحت عنوان اوج ابهام هنری در نماد گفتیم، هرگونه تصریحی در باب ماهیت این یا آن نماد در درون شعر به جای توصیف و تداعی‌انگیزی، یکسره با روح و انگیزهٔ نمادگرایی و خویشکاری نماد ناسازگار و به اصطلاح نقض غرض است زیرا حوزهٔ دلالتی آن را محدود می‌کند و در حکم تحمیق یا نافهم انگاشتن مخاطب است.

۵۲۵-۵۴۵) دانست. وی، همچنان که در جایی دیگر بیان داشته‌ام،^۴ سهمی عمده در تثبیت و ترویج این شیوه شعری در انواع قوالب دارد و برای نخستین بار دستگاهی جامع و منسجم از نمادهای شاعرانه و عارفانه را در غزلهای پرشمار و دیگر قوالب به کار گرفت و با بدرآوردن شعر عارفانه از حالت ساده نخستینه و بلوغ و عمق و دقت بخشیدن بدان، راهی را هموار کرد که پس از وی رهروانی بزرگ و نامور همچون عطار، عراقی، مولانا، سعدی و حافظ یافت. بدین سان و بر روی هم دوره‌ای طولانی از آنچه برخی صاحب‌نظران «حکمت ذوقی یا شعری ایرانی» خوانده‌اند^۵ پدید می‌آید که وجه اصیل آن از سده پنجم یعنی همان شعر ساده و اولیة عرفانی آغاز می‌شود و پایان آن را نهایتاً تا روزگار عبدالرحمن جامی (متوفی ۸۹۸) می‌توان برآورد کرد، هرچند غلبه نگرش و اندیشه‌های عارفانه بر شعر پارسی و اعتلا و عظمت این نوع شعر در این سده‌ها تا آن مایه است که در سده‌های بعد و حتی تا روزگار ما نیز تأثیرات و پژواکهای آن را می‌توان دید و شنید. به هر حال مهمترین جنبه و جلوه شعر دوره یاد شده همان نمادگرایی موجود در آن است که در آن نوعی پل و پیوند میان مجاز و حقیقت با استفاده از بسیاری اعضای پیکر معشوق انسانی، حالات و حرکات و واکنشهای او، معاملات و احوال میان عاشق و معشوق، شیوه‌های ترک تعلق و وصول به مجرد از قبیل رندی، قلاشی، قلندری، اوباشی، جنون، سودازدگی و غیره برقرار و همچنین از بسیاری پدیدارهای زیبای طبیعت به‌ویژه گلها و گیاهان برای بیان زیبایی معبود بهره‌گیری می‌شود. دشواریهایی که خوانندگان این‌گونه اشعار از گذشته تاکنون از جهت تفسیر و تأویل نمادها برای دریافت معنی و مفهوم مورد نظر شاعر داشته‌اند خود تأییدی بر دشواری مقوله نمادپردازی و پیچیدگی ذهنیت حاکم بر آثاری از این دست است.

مطلب دیگر اینکه عده‌ای در بحث از نمادگرایی، خواه از گونه عرفانی و خواه اجتماعی، دلیل دست‌یازی به این‌گونه بیان پوشیده و پیچیده را بیم از گرفت و گیرهای دینی یا سیاسی و نبود آزادی برای بیان افکار و عقاید در آثار ادبی می‌دانند، کما اینکه در باب نمادگرایی از نوع عرفانی، آن را ناشی از ترس

شاعران عارف مزاج از واکنشهای اهل ظاهر، به‌ویژه پس از واقعه قتل حسین بن منصور به فرمان دربار خلافت و به تحریک و دستکاری علمای دینی منتقد، دانسته‌اند و نمادگرایی جدید نیمایی را نیز معلول استبداد و اختناق سیاسی در عصر پهلوی پدر و پسر قلمداد کرده‌اند. این نگارنده، بدون اینکه یکسره منکر صدق و صحت این نظریه باشد، بر آن است که: هرچند شاید تنها یکی از علت‌های رویکرد به بیان نمادین همین بیمها و ملاحظات باشد لیکن علت تامه نیست زیرا، مطابق آنچه بیشتر گفتیم، دلیل اصلی اختیار این شیوه بیانی را باید در گستردگی حوزه مفهومی نماد و افزونی امکانات سخن نمادین نسبت به غیر آن جستجو کرد که تناسب کامل با انگیزه‌ها و اغراض هنری و از جمله اصل بنیادین و همه‌پذیر ابهام و کارکردهای عظیم آن در عوالم ادب و هنر دارد. هنگامی که تصدیق می‌کنیم که جوهره هنر و بیان هنرمندانه ابهام است، آنگاه در توسل به بیان نمادین و نهفته، به عنوان وسیله‌ای که بیشترین حد از ابهام و سایه و روشن هنری را تأمین می‌کند و با گستردگی حوزه دلالتی و توان بیمانند تداعی انگیزی‌اش همواره بیشترین حرف و حدیث را در کمترین لفظ بازمی‌گوید، دیگر چندان نیازی به چنان توجیهی نیست. دلیل ما بر این نظر این‌که نه پیدایی مکتب سمبولیسم در مغرب‌زمین در سده نوزدهم به‌ویژه در شعر فرانسه ارتباطی آشکار با اوضاع و فضای سیاسی عصر داشت و نه ادامه اقبال بدان در ادبیات کشورهای غربی (که دارای نظام حکومتی مردم‌سالاری و مردم آنها برخوردار از آزادی بیان‌اند) تا روزگار ما. لیکن این نیز هست که گرایش به بیان نمادین در ادبیات ممالک دارای نظامهای خودکامه حکومتی یا نظامهای سختگیر عقیدتی امکانی بیشتر دارد.

در سطور پیشین آغاز نمادگرایی با زمینه‌های اجتماعی را از نیما دانستیم. پیداست شیوه‌ای که بعدها در شعر شاگردان و پروردگان مکتب او، همچون شادروان استاد مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و برخی دیگر به اشکال مختلف تداوم یافت زاده قریحه، تلاش و تجربه سالیان دراز نیما بود. به عبارت دیگر، راهی نسبتاً دراز طی شد تا پیشوای شعر نو پارسی که سرودن شعر را از قوالب و

اسالیب سنتی آغاز کرده بود، پس از سالها کوشش و به کمک روش به اصطلاح «آزمون و خطا» به زبان هنری مراد و مأمول خویش برسد. همین امر به آنچه درباره منشأ و عامل اصلی پیدایی نمادگرایی گفتیم نیز ارتباط می‌یابد، بدین معنی که وقتی بپذیریم شعر نمادگرایی اجتماعی (و نیز انسانی) در آثار او به یکباره پدید نیامد، در برابر کسانی که آن را فقط معلول اختناق و استبداد سیاسی عصر رضاشاهی می‌دانند می‌توان پرسید: مگر جوانی و عتفوان شاعری او مصادف با اختناق رضاشاهی نبود؟ پس چرا شعر نمادگرایی اجتماعی را از همان ایام نیازمند؟ (عرضه نخستین اشعار او با قالب آزاد، بیان سمبولیک و محتوای اجتماعی مربوط به آخرین سالهای حکومت رضاشاهی است.) آیا این بدان معنی نیست که سرودن شعر نمادگرایی نیاز به پروردگی ذهن و تخیل شاعرانه و تجربه و ممارستی کافی دارد؟ پرسش را بدین‌گونه نیز می‌توان کرد: اگر نمادگرایی نیمایی نتیجه لازم عدم آزادی بیان بوده، پس چرا در فاصله سالهای ۱۳۲۰ - ۱۳۳۲ (از خلع رضاشاه تا کودتای سال ۳۲) که آزادی نسبی قلم و بیان دوباره پیدا شد نیما نه تنها شیوه یادشده را خاتمه یا حتی کاهش نداد بلکه در تکامل آن نیز کوشید؟ حق آن است که گفته شود یکی از دلایل عمده گرایش او به نمادپردازی آشنایی وی با شعر سمبولیک فرانسوی مثل اشعار شاعرانی چون بودلر، رمبو، مالارمه و... و جاذبه شدید آن برای او بود. نیما با الگوگیری از همین شیوه و نیز مایه‌هایی که در ادب قدیم پارسی وجود داشت تجربه خود را در باب نمادگرایی شاعرانه آغاز کرد، با این تفاوت که آن را با زمینه‌های اجتماعی که از چند دهه پیش از آن یعنی از عصر مشهور به «بیداری ایران» به بعد در شعر پدید آمده بود^۶ در آمیخت. ضمناً همین امر که شاعران عصر مشروطیت با وجود آنکه کمابیش در فضای استبداد و گرفت‌وگیرهای عصر قاجار زیسته بودند در همان ایام نه تنها به بیان پوشیده و نمادین روی نیاوردند بلکه به عکس، شعر را به مثابه سلاحی آشکار تا سرحد بیانیه‌های سیاسی در راه مبارزات خویش به کار گرفتند، باز خود دلیلی بر مدعای ماست. تأکید می‌کنیم که نمادگرایی ادبی با هر زمینه‌ای، خواه عرفانی و خواه اجتماعی و جز اینها، دوره خاصی از بلوغ و تکامل بیان هنری

است که اولاً در مسیر فرایند افزایش ایجاز و فشردگی بافت زبان شعری پدید می‌آید، همچنان که در مورد گونه عرفانی آن راهی بالنسبه دراز از بدو ورود تصوف و عرفان به عالم ادب پارسی طی شد تا شعر نمادگرایی عارفانه به نهایت قوام و نیز ایجاز رسید، و گونه اجتماعی آن نیز به همین سان پس از پیمودن راهی تقریباً طولانی از هنگام پیدایی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در شعر پارسی، در شعر نیما آغاز و به تدریج قوام یافت. ثانیاً پیداست که سمبولیسم مثل هر سبک و مکتب دیگری از تمامی شرایط و ضرورت‌های عصر خویش، و از جمله عوامل و احوال اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، تأثیر می‌پذیرد، لیکن هیچ‌یک از اینها را نمی‌توان به تنهایی عامل ایجاد یا ارتقای آن دانست. برای مثال، گمان نمی‌کنم که کسی بتواند تأثیراتی را که دوران آرامش نسبی عصر رضاشاهی - اگر چند در سایه سرنیزه - بر کل فرایند افزایش تحقیقات و تعمق علمی و ادبی و از جمله مطالعات و ممارست‌های نیما و به‌ویژه انجام تجارب شعری وی و در نهایت رسیدن او به نمادگرایی داشت نادیده انگارد.

مطلب مهم دیگر تفاوت‌های عمده و تعیین‌کننده شعر نیما با شعر نسل پیش از او یا مقارن با روزگار جوانی وی، یعنی شعر حول و حوش انقلاب مشروطیت، است و آن اینکه اشعار نوگرایانه همراه با پیرنگ اجتماعی او، خواه شعرهای سمبولیک و خواه رئالیستی وی،^۷ یکسره برگردان و بازنمای عاطفی - تخیلی پدیدارها و رویدادهای اجتماعی - سیاسی است. توضیح اینکه: برخی شاعران و منتقدان معاصر به درستی گفته‌اند که آنچه «شعر اجتماعی» نامیده می‌شود تعبیری است نادرست به جای «عاطفه اجتماعی»، و این نگارنده آن را بدین‌گونه تکمیل می‌کند: «برگردان عاطفی - تخیلی پدیدارها و رویدادهای اجتماعی». شاید عنوان «شعر اجتماعی» به صورت بحت و بسیط را بتوان بر شعر دوره مشروطیت گذارد ولی قابل اطلاق بر شعر نیما و پروردگان مکتب او نیست، زیرا از شعر دوره یاد شده اگر وزن و قافیه (که اغلب هم به خوبی به کار گرفته می‌شد، ضمن اینکه این دو عنصر تأثیر تخیلی - هرچند محدود - نیز دارد) و مایه تخیلی ضعیف و ناکافی را^۸ (در حد پاره‌ای صور خیالی اندک، که کمتر هم توانسته از حدود

نمادپردازی است تا مضمون و محتوی (گذشته از اینکه او، چنانکه خواهیم گفت، در همین زمینه الگوهایی از درون فرهنگ و ادب خودمان نیز داشت.) به هر حال نیما از آن روی که خود را از نظر پیوند با مسایل جامعه خویش وارث شاعران مشروطیت می‌دانست به هیچ روی از آرمانهای مردمی و دغدغه دائمی خاطر نسبت به حال و روز اقشار فرودست و نیز مسایل جامعه روشنفکری فاصله نگرفت و به همین دلیل هنگامی که در مسیر اصلاح شعر عصر خویش از جهات هنری به نمادپردازی روی آورد، بیشتر از نمادهایی بهره گرفت که توان و ظرفیت کامل برای طرح زمینه اجتماعی دارند.

در مجموع، راز مقبولیت شعر نیما در میان نسلهای بعدی و نیز جواز بقای آن در ادب گرانسنگ این سرزمین در آمیزه موزون محتوی - عاطفه - تخیل است. پیداست که او در این راه به سبب مطالعاتی گسترده و تأملاتی ژرف در شعر گذشته پارسی بیشترین بهره را از برخی تجارب عبرت‌آموز آن برگرفت. برای نمونه، نمی‌خواست شعرش تکرارگر هیچ‌یک از این ویژگیها باشد: نظم خشک و کم‌تخیل ناصرخسرو، هرچند گرانبار از مایه‌های عقیدتی و حکمی؛ شعر امثال نظامی و خاقانی که، گرچه عالی و بسیار ظریف است ولی از نظر شکلی افزونی و چربش محسوسی بر محتوی در آن مشهود است، چنانکه در بافت سخت فشرده آن، اغلب عنصر خیال بر دیگر عناصر چیره و از همین رهگذر گاه دارای ازدحام تصویری و نیز کوتاهی لفظ است؛ شعر مشهور به سبک هندی که در عین گرایشهای آشکار به زبان مردمی و با وجود برخورداری از ارزشها و خلاقیت‌های موضعی، در بسیاری موارد به سبب خصیصه «بیئت محوری» دارای ساختار گسسته و مغایر با وحدت و تمامیت به عنوان یکی از اصول و شروط مطلق و همه‌پذیر شعر و نیز خیالپروری مفرط و گاه تا سرحد خیالبازی خنک و اوج ازدحام تصویری است؛ و سرانجام، شعر مشروطیت که درباره‌اش ما در حدود اهداف این مقال و دیگران به تفصیل گفته‌اند.^۹ آری، وقتی به پهنه سرشار از سیر و صیورتهای شعر گذشته و فراز و نشیب‌های فراوان و تجارب بی‌شمار صورت‌گرفته در آن، و از جمله آنچه بر همین ادوار و افراد گذشته است،

تشبیهات و استعارات شعر پیش از خود فراتر رود) کنار بگذاریم، می‌رسیم به اصل یا حاق واقع یا مسئله سیاسی یا اجتماعی، که سرخ همه اینها هم معمولاً خواه به طور مستقیم به حکومت مستبد داخلی یا حامیان استعمارگر خارجی وصل می‌شود و خواه غیرمستقیم یعنی از طریق ایادی و عاملان این دو. به بیانی دیگر، سروده‌های نسل شاعران انقلابی این عصر را تقریباً می‌توان چونان مجموعه‌ای از شعارهای تند و اخبار روزنامه‌ای خواند، و همچنان که ما معمولاً به روزنامه‌های خوانده شده در گذشته دور و نزدیک، جز به ندرت، رجوع نمی‌کنیم، به شعر آن دوره نیز جز به عنوان نمونه‌های تاریخی و جز به منظور پیگیری سیر رویدادهای تاریخی یا اجتماعی و یا نهایتاً تحولات ادبی نمی‌نگریم. اما نیما یوشیج از بدیهی‌ترین و بنیادین‌ترین اصل هنر بهره جست: تصویر به جای تصریح. او با وجود اینکه به عنوان متعهدی راستین هیچ‌یک از رویدادها و دگرگونیهای مهم سیاسی - اجتماعی عصر را در عالم شعر نادیده نگرفت، بی‌اینکه تجربه شاعران مشروطیت را در بیان بسیاری رخدادهای ریز و درشت موضعی به صورت عینی تکرار کند باز تاب ذهنی و عاطفی آنها را، بدان‌گونه که درخور ورود به شعر باشد، و به کمک نظامی کارا و گسترده از نمادهای خویش، بیان کرد. نکته مهم دیگر اینکه نیما نشان داد که شعر می‌تواند تعیین زمانی و مکانی داشته باشد بی‌آنکه چون شعر سیاسی - اجتماعی عصر مشروطیت این تعیین را از طریق درج «عین» پدیدارها و رویدادها کسب کند. در عین حال، وی با وجود تأثیرپذیری از شاعران سمبولیست فرانسوی، پرهیز داشت از اینکه شعرش به آن درجه از تجرید و ذهنیت‌گرایی که شعر آنان را فرا گرفته است برسد، خصیصه‌ای که نشأت یافته از روح فرار و فراروی از واقعیات و مقتضیات زمان و مکان و محیط و نیز اشتراکات و خویشاوندی میان مکتب ایشان با انگیزه‌ها و آموزه‌های «هنر برای هنر» است که بر پایه اصل «عدم تعهد» در قبال هر آنچه به زعم پیروان آن «برون‌شعری» است قرار دارد. پیداست تفاوت میان کسی که شعر خویش را «فریاد»ی برای «خلاص» خود و مردمش می‌داند با شاعران یاد شده تا چه مایه است. بنابراین، تأثیرگیری نیما از این سمبولیستها بیشتر از باب شکل و شیوه

علاوه بر اینها شاهد چندین عنصر کاملاً مرتبط با عوالم اساطیری یا افسانه‌ای همچون دیو دروج (= دیو دروغ و پلیدی)، پریان، اژدها، ققنوس، و سیمرغ هستیم. همچنین توصیفات فراوان از پدیدارهای طبیعی در اشعار نیما هست که هرچند بدون ذکر نام، شبیه موجودات اساطیری است. برای نمونه: باد اژدهاگونه در «برفراز دشت» که «با دمش خشک و عبوس و مرگ بارآور» هرگونه گیاه، یعنی مظهر زندگی و زاینده‌گی، را نابود می‌کند (همچنان که در اساطیر آمده است)، تصویر آسمان به صورت دیوگونه‌ای سیاه با دندانهای سپید در چند مورد، از جمله در ابتدای «پادشاه فتح» و «برفراز دودهایی...» و برداشتی اساطیری از آتش در «همسایگان آتش». به گمان این نگارنده، اگر هم بتوان تردیدی در انتساب این یا آن مورد به بهره‌گیری از اساطیر کرد، در باب مجموعه این عناصر نمی‌توان.

منبع دیگر تأثیر، یعنی شعر نمادگرایی عارفانه و اشعار تمثیلی اخلاقی یا عرفانی، به گمان اینجانب از آن روی در شکل‌گیری تعدادی از نمادهای نیما حائز اهمیت و شایان بررسی است که او به فحوای مجموعه نوشته‌های تحلیلی‌اش درباره شعر و ادب، بیشترین اُنس را در بین سبکها و دوره‌های شعر پارسی با اشعار یاد شده، به‌ویژه در فاصله سده ششم تا هشتم یعنی اوج روایی و شکوفایی آن و بیش از همه با حافظ، داشته است.^{۱۰} بنابراین، می‌توان حدس زد که جاذبه این نوع شعر برای وی، گذشته از درونمایه والای انسانی آن، بیشتر از جهت شکل و شیوه بیانی، به‌ویژه همان نمادپردازی و تمثیل آفرینی، بوده است، یعنی همان چیزی که ذهن وی را در بخشی عمده از عمر شعری‌اش به خود مشغول می‌داشت.^{۱۱} گونه‌ای دیگر از شعر اخلاقی و عرفانی پارسی، تمثیل است که قرابت خاصی از لحاظ انگیزه‌ها و اغراض خلق و نیز سازوکار عناصر مهم آن با شعر نمادگرایی دارد و شمار عمده‌ای از آن را حکایاتی از زبان جانوران یا به هر حال با ایفای نقش آنها تشکیل می‌دهد. همین دسته تمثیلهای به احتمال قوی بر شعر نمادگرایی نیما اثر نهاده است. البته باید توجه داشت که نیما از جانوران و ویژگیهایشان به صورت نماد بهره گرفته، و نیز حتی به نظر نمی‌رسد که از جانوران موجود در تمثیلهای گذشتگان تأثیری کامل و مشخص یا موضعی در

می‌نگریم درمی‌یابیم که برقراری ترکیبی متعادل و پاندام از عناصر اساسی شعر تنها به زبان آسان می‌آید و تا چه حد دشوار و دیرپاب است، به‌ویژه در مورد کسی که بدون برخوردارگی از راهی کوفته و هموار می‌خواهد در دل فراخ‌های خوفناک و سنگلاخ جاده‌ای درست بگشاید که مقصد آن رسیدن به بیانی آماده و بی‌انقیاد برای طرح محتوای عصر و جامعه جدید است و خروج شعر از زنجیره سنت (در گذشته شعر هرکس نهایتاً حاصل جمع میان سنت پیش از او و خاصه‌های خود وی بود) و حصول فردیت و شخصیت برای هر شاعر نسبت به دیگر شاعران، دگرگونی کلی و کامل ساختار شعر پارسی، ابداع شعر نمادگرایی اجتماعی و معرفتی هنجارهای آن، تغییر لحن غالباً خطابی شعر گذشته، اصلاح دیدگاهها و رویکردهای سنتی نسبت به آرایه‌ها و شگردهای شعری و...

پیشتر در بحث از نمادگرایی نیما به تأثیرگیری او از سمبولیستهای فرانسوی اشاره کردیم، همچنان که برخی شاعران و منتقدان معاصر نیز به چنین تأثیری قایل شده‌اند، لیکن به گمان ما این تنها منبع تأثیرپذیری او در این زمینه نیست. تا آنجا که این نگارنده اطلاع دارد، کسی به دو منبع مهم دیگر، یکی اساطیر و افسانه‌های کهن و دیگر شعر نمادگرایی عرفانی و تمثیلهای اخلاقی یا عرفانی، نپرداخته است. به باور اینجانب تأثیر این دو بر نماد و نمادپردازی نیما اگر بیشتر از شعر فرانسوی نباشد، کمتر نیست. در مورد نخست، فراوانی نمادها و تصاویر دیگری که با دید اساطیری و روح اساطیری‌گونه در اشعار او آمده برای این نگارنده تردیدی در وجود این اقتباس باقی نمی‌گذارد، ضمن اینکه ممکن است او در این خصوص از متون حماسی پارسی، به‌ویژه شاهنامه فردوسی یا دیگر آثار حماسی و یا مستقیماً از خود اساطیر ایرانی (که در زمان او بحث و پژوهش در باب آن از سوی پژوهندگان کشور ما آغاز و به تدریج افزایش یافت) تأثیر گرفته باشد. در شعر او نه تنها جانوران به سخن درمی‌آیند (که این امر بیشتر ممکن است تحت تأثیر فابل‌های اخلاقی و تمثیلهای عرفانی باشد) بلکه عناصر طبیعی و بیجان همچون ابر، باد، باران، رود، کوه و نیز گیاهان و درختان گوناگون چونان در جهان زنده، بیدار و گویای اساطیر و افسانه‌ها به گونه‌ای گویا و آدم‌وار ظاهر می‌شوند.

نمادهای خود اخذ کرده باشد زیرا شباهت میان خصلتها و حالات جانوران مطرح در اشعار نمادین او با حکایات تمثیلی قدما چندان زیاد نیست، مگر در نمونه‌هایی اندک همچون بشارت‌بخشی خروس برای طلوع صبحی روشن («خروس می‌خواند» و چند جای دیگر)، مردارخواری لاشخوار به نشانه پست‌طبعی و مرگبارگی («روی جدارهای شکسته») و غیره. این پرهیز از اقتباس کلی و آشکار با توجه به اصل التزام شعر جدید به «فردیت» و اجتناب از سنتهای ثابت امری طبیعی است. مقصود ما نیز از تأثیرگیری نیما تنها در این حد است که شعر تمثیلی گذشته توان و ظرفیت بالایی عنصر جانوران را در امر نمادسازی بر او آشکار کرده، و به عبارت دیگر در کلیت امر به او الهام بخشیده است. باری، جانوران در نمادهای نیما به فراوانی و گوناگونی به کار آمده‌اند. از همین تعداد نمادهای جانوری، هم تنوع بسیار برمی‌آید و هم خلاقیت و نوجویی شاعر که، البته پس از گذر از مرحله تقلید و ورود به دوره تکامل و نوگرایی، به هیچ روی در پی پیروی از پیشینیان و پخته‌خواری از خوان آنان نیست. تازه این دسته نمادها از آنهایی است که فقط برخی نمونه‌های نوعی آن در شعر گذشته هست، نه آن شخصیتی که در شعر نیما یافته‌اند زیرا نمادهایی که در سطور آتی به عنوان مثال ذکر خواهند شد و نیز آنهایی که در مباحث مختلف آتی به میان خواهند آمد، به آن شکل و با آن ویژگیهایی که در شعرها می‌بینیم آفریده خود نیماست. نیز تعداد فراوانی از نمادهای جانوری برگرفته از محیط بومی اوست. همچنین پیداست که تعدادی مهم از آنها تداعی‌گر شخص شاعر و چگونگی اندیشه‌ها یا واکنشهای اوست. از آنجا که نمادهای جانوری در تحلیلهای بعدی ما مورد بحث قرار خواهند گرفت از ذکر آنها در اینجا به دلیل پرهیز از تکرار خودداری می‌کنیم.

آنچه مهم است اینکه نیما با این نمادها گذشته از آنکه به شعر اجتماعی - سیاسی پیش از خویش بُعد هنری و تخیلی ناشناخته‌ای بخشید، بُعد عاطفی موجود در شعر مشروطیت را نیز که بیشتر بر مدار عواطف تند و واکنشهای شدید و خیزاب‌گونه‌ای از خشم و کین یا تمسخر و چه بسا ساده و پایاب می‌گشت به عواطفی پیچیده‌تر، پوشیده‌تر، ژرف‌تر و متین‌تر، یا به عبارتی همان ترکیب شیر

و شکر عطفه با تخیل بدل کرد.

و اما نمادهای غیرجانوری نیما هم تقریباً به تمامی برگرفته از طبیعت بومی او یعنی مناطق جنگلی و کوهستانی اطراف یوش است، تا آنجا که از روی اشعار وی می‌توان تصویری زنده و نسبتاً دقیق از مناطق مذکور ترسیم کرد. برخی از این نمادها (اعم از نمادهای محوری و فضا‌ساز) عبارت است از: درختان افرا، نارون، کراد، شماله، میم‌رز، مَجَر و اوجا؛ بوته‌های پَلم (نوعی گیاه هرز) و لَم (بوته تمشک)، ساق گلی نازک (در قطعه «مهتاب» گویای امیدهای پرورده و شاید شعر شاعر)؛ مناطق یا روستاهای ورازون، وازنا (در شعر «برف» نماد مقصدی که در فضای تاریک و روشن و ابهام‌آلود پدیدار نیست)، ناتل، امامزاده ساریک و جنگل آلیو؛ میهمانخانه (در «برف» نشانه جامعه و محیط شاعر)؛ عوارضی چون کوه (در «شاه‌کوهان» نشانه پایداری و بردباری و تجربه کردن همه چیز با صبر و سکوت)، آزاکو، کوه کپاچین و رودخانه ماخ‌اولا (در شعری به همین نام، نماد موجودی پویان و سرگردان)؛ پدیدارهایی مانند باران (عاملی کاملاً دگرگون‌کننده، زندگی‌بخش و زایل‌کننده همه پلیدیها و کلاً چیزی از مقوله انقلابی راستین)، ابر (گاه باران‌زا و برکت‌بخش و شادی‌آفرین، و گاه خشک، سترون، عبوس و خفقان‌آور)، باد (اغلب منفی و چونان عنصری مهاجم، ویرانگر و ستمکار، و به ندرت مثبت و گشایش‌آور)، طوفان (بیشتر منفی و از مقوله دگرگونیهای بنیانکن، و به ندرت مثبت، در برابر ایستایی و پلیدی)، هوای گرم ایستاده (حکومت سراسری اختناق و جمود)، آتش (سوزاننده قهار آلودگیها که در «همسایگان آتش» کاری نزدیک به باران می‌کند)، اجاق سنگ‌چین سرد و رها شده در جنگل (بیانگر یادگاری غمناک از حیات و حرارتی که اکنون از میان رفته، در «اجاق سرد»)، کشتگاه یا کشت خشک یا سوخته (در «داروگ»، «برفراز دودهایی» و چند شعر دیگر، نماد کل وجود یا مایملک تباه شده بر اثر ستم، نابرابری و جز اینها)، قایق (در شعری به همین نام و چند جای دیگر، چیزی چون مایه امید و وسیله حرکت شاعر، مثلاً شعر او)، و سرانجام «شب» دم‌کرده و شرحی خاص منطقه شمال که گویاترین نماد برای بیان تمامی تیرگیها، ستمها و کژیها

به ویژه در فضای نفسگیر اختناق، سرکوب و ایستایی است، و در برابر آن «روز» و «صبح» فرح‌انگیز و مصفا‌ی همان منطقه نشانه‌ای از جملگی شادکامیها و پیروزمندیها قرار می‌گیرد، و بیداست در این میان، فضای «سحر» و پگاه و تاریک و روشن و همناک آن در چندین شعر او نمادی از پیدایی نخستین طلایه و طلایه پیروزی و گشایش در آن «شب»ها لیکن آمیخته با عناصری از تباهی یا اختناق. چند نماد اخیر را می‌توان پرکاربردترین نشانه‌ها در شعر او دانست، اگرچه شب و سحر و صبح در شعر گذشته نیز پیشینه استعاری داشته‌اند، لیکن در شعر نیما ساخت خاص اجتماعی و سیاسی می‌یابند، و صدها نماد ریز و درشت دیگر.

نکته‌ای گفتنی اینکه برشماری و مقوله‌بندی این نمادها تنها از باب ارائه نمونه‌هایی گونه‌گون از طرز کار نیما در شیوه‌ای بیانی است که او برای طرح ایده‌های انسانی - اجتماعی - سیاسی‌اش در شکل و هیأتی خیال‌انگیز همراه با گسترش آفاق و عوالم ذهنی به شعر پارسی پیشکش کرد، راهی که دیگر بزرگان شعر امروز (با هر تفکر و آئینی) بیش یا کم در آن پوییده‌اند. نیز این که توضیحی کوتاه درباره پاره‌ای نمادها داده‌ایم هرگز نباید موهم این معنی باشد که خواسته‌ایم مفهوم آنها را بگوییم زیرا، چنان که پیشتر رفت، حوزه دلالتی نماد و همچنین دامنه تداعی‌انگیزی آن فراخ‌تر از آن است که هرگونه تحدید و تقیدی بپذیرد، و اگر پذیرفت، چیزی چون استعاره است. با آنهمه تأکیدی که نیما در نوشته‌هایش بر روی نمادها و نقش فراوان آنها در خلق ابهام هنری و ژرفا و وسعتی که به حوزه مفهومی می‌دهند چگونه ممکن است آن را تصریح و در حقیقت محدود کنیم؟

سمبولیسم نیمایی

تعهد نمادها

پیرمرد عجب مزاج سالمی داشت، و چه صمیمانه و از بُن وجود «متعهد» بود، بی هیچ دعوی و گفتگو، بوق و کرنا و های و هو. شاید هم این سلامت از سرشت روستایی او برمی خاست.

در این بحث قصد تاختن بر کسی را ندارم، زیرا آنان که موضوع اشاراتِ مابند، نیک یا بد، متعهد یا نامتعهد «گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.» و انگهی از میان فارغان از هرچه زمان و مکان و وظیفه اجتماعی نیز سخنوران پرمایه‌ای داشته‌ایم که به هیچ روی نمی‌توان از کارهایشان گذشت یا مثلاً برخی شاعرانِ درجه چندم ولی «متعهد» را برتر از آنان انگاشت. من هم اهل نقد مضمون (به شیوه سانسورچیان) نیستم که به این و آن بگویم چرا فلان چیز را گفتید و بهمان چیز را از دست گذاشتید. همچون خود پیرمرد، دنیا را هم از دریچه تنگی مسایل سیاسی نمی‌نگرم. اما سخن بر سر نوع رابطه شاعر با مخاطب و تقسیم‌بندیی است برای درک بیشتر زبان نیما.

ضمناً همین جا این را هم بگویم که: در شگفتم از آنان که قایل به حجیت شعر نیستند، یعنی می‌گویند چون شعر از مقوله نفسانیات (یا به قول مشهور: به فرمایش احوال) است دلالت قطعی بر هیچ چیزی ندارد و لذا نمی‌توان در مورد افکار و احوال شاعر به طور قطعی به شعر استناد کرد. درحالی که خوانندگان این سطور خواهند دید که نیما چگونه در این یا آن زمان سخن گفته، چطور با خنده مردم خویش در شعرش لبخند می‌زده یا با چشمان اشکبارشان بغض در

گلویزش گره می شده است. «حجّیت ندارد» چه صیغه ای است؟ شاید هم مرادشان شعرهای تفتنی یا از گویندگان هر دمبیل است؟ من عمداً زبان نمادها را پی خواهم گرفت، و نماد پیدا است که از ژرفترین لایه های ذهن و ضمیر برمی آید.

باری، نیما شاعری نیست که در هنگام شادی و کامیابی خلق الله ناله های ژمانتیک یا بیمارگونه سر دهد و به عکس به هنگام شکست و فروستگی کار جامعه اش از لمس کیف آور انحنای معشوق سخن گوید یا در جذبات افسون و الهام نگاهی نواز شگر خشکش بزنند.^۱

نیما چنانکه در «خانه سر یولی» اشاره می کند تمامی احوال جامعه خویش را به دقت می باید، نیک و بد خلق را می داند و در این راه فریفته تلقینات هیچ شیطان و شیطان صفتی نمی شود. به شیطان ایراد می گیرد که چرا به مردم نسبتهای ناروایی داده که خود آنان هم در نهاد خود از آن خبر ندارند.

آری، سخن از دو قطب افراطی و تفریطی است: یکی آنان که «تعهد» را وسیله ای برای قُمّیز در کردن یا چماقی بر فرق این و آن کرده اند (که این «منم» زدن ها خود نقض غرض از تعهد اجتماعی است و با آن ناسازگار). این قضیه تعهد، رسالت، وظیفه اجتماعی و... و دعوگری در آن در سالهای گذشته آن قدر ریشش در آمده که حتی برخی منتقدان متعهد مآب یقه شاعرانی را هم که به هیچ روی فارغ از جامعه و عصر خویش نبودند (همچون روانشاد استاد اخوان ثالث و ابتهاج، و البته ابتهاج بسی پیشتر) می گرفتند که مثلاً: چرا به این شیوه که ما می گوئیم «متعهد» نیستید! دسته دوم هم که: تعهد چی؟ کشک چی؟ و شعارشان به گفته طنزآمیز اخوان: کَرک جان، بنده دم باش!

اکنون اندکی به احوال نیما در قبال جامعه اش و رویدادهای گذشته بر آن، از خوش و ناخوش، بنگریم؛ و ضمناً شم و توان پیش بینی شاعر و روشنفکر راستین را ببینیم.

۱. پیش از واقعه شهریور ۱۳۲۰ (خلع رضاشاه به دست متفقین، یا به قول خودشان «استعفا»ی او، و رفتنش به تبعید، و یا «استراحت»)، ابتدا چند ماه قبل در شعر «شکسته پر» (دی ماه ۱۳۱۹) با فعل ماضی محقق الوقوع «دمید» از فرارسیدن

«سحر» و آمدن «مرغ شکسته پر» از درون «حبسگاه» پس از مدت ها تأمل و «کاوش» خبر می دهد:

یعنی دمید از پس شام سیه سحر
نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر.

بعد، «خروس» او مژده «صبح» را به رغم نیرنگها و کارشکنی های «سوداگر شب» می دهد («امید پلید»، اسفند ۱۳۱۹). آنگاه در خود سال ۱۳۲۰ در شعر «وقت است» می گوید:

وقت است نعره ای به لب آخر زمان کشد
نیلی در این صحیفه، بر این دودمان کشد
سیلی که ریخت خانه مردم ز هم، چنین
اکنون سوی فرازگهی سر چنان کشد
۲۹۵

ماه سرایش ذکر نشده، لیکن بین دو شعر به ترتیب از اردیبهشت و خرداد ۲۰ آمده است.

«نیلی بر این دودمان کشد» و «سیل» دلالت روشن بر زوال دارند.

۲. در «خواب زمستانی» (خرداد ۲۰) هر چند از نظر مرغ تیز پرواز:

هیچ کس پایان این روزان نمی داند

ولی در ادامه، باز از منظر مرغ، از این موضوع خبر می دهد که:

از پس سردی روزان است روزان بهارانی.

۲۹۶

۳. در «لکه دار صبح» (۱۰ شهریور ۲۰ یعنی ۱۵ روز قبل از خلع پادشاه قدر قدرت) این که «صبح روشن» منتظر فرارسیده لیکن «خنده شکفته» او به «لکه» ای چرکین و زشت آلوده است، از احساس و اخوردگی در عین ظفر مندی حکایت دارد:

چشم بودم بر رحیل صبح روشن

با نوای این سحرخوان شادمان من نیز می خواندم به گلشن

.....
آمد از ره این زمان آن صبح،

لیک افسوس!

گرچه از خنده شکفته

زیر دندانش ز چرکینِ شبی تیره نهفته...

آنگاه با نمادهایی گویا از اینکه شتاب صبح بیهوده بوده سخن می‌گوید:

آه این صبح سراسیمه

از ره دهشت‌فزای این بیابانها رسیده

تا بدین جانب عبث با سر دویده.

۳۰۰

جالب اینکه در پایانه شعر می‌گوید که این لکه زرد چرکین در نظر شاعر این‌گونه

است، نه برای دیگران، که لابد شادی بی‌تردید و بی‌غش دارند:

پس به زرد چرک آلوده

می‌نماید پیش چشم من

نه چنانکه در دگر جا.

این مصداق همان تعهد راستین و در عین حال شمّ آینده‌نگری یا به قول

بعضی‌ها «شعور نیوت» است. به نظر می‌رسد شاعر مفاهیمی گسترده از انواع

نابسامانیها و پلشتی‌ها را که با وجود تعویض پادشاه، به صورت تداوم همان

بساط در خاندان آنها باقی خواهد ماند، در قالب نماد «لکه چرکین» در «زیر دندان

صبح» گنجانده است.

۴. در «جغدی پیر» (باز شهریور ۲۰، بدون قید روز) نمادها گویای آنند که آنها

از آسیاب افتاده است. از همین رو امکان دارد شعر در اواخر شهریور، در فاصله

۲۵ شهریور یعنی تاریخ اعلام رسمی کناره‌گیری پادشاه تا آخر ماه سروده شده

باشد. شمای خواننده ببیند آیا موافق این هستید یا نه:

هیس! مبادا سخنی، جوی آرام

از بر درّه بغلتید و برفت

آفتاب از نگهش سرد به خاک

پرشی کرد و برنجید و برفت...

و در پایان این شعر کوتاه، چهارپاره، جغد را در حالتی می‌بینیم که «بالش در خوئش فرو» و «پای در قیر به ره دارد گوش». (۳۰۱). بدین‌سان جغد پیر (خود شاعر یا هر آدم فکوری چون او) در وضعیت فروماندگی، گوش به زنگ حوادث بعدی است.

۵. دو سه ماه بعد، شعر معروف «آی آدمها» (۲۷ آذر ۲۰) را می‌گوید که حکایت غرقگی و تلاش مذبح‌خانه و... است. اوضاع نه آن شده که امید می‌رفت.

۶. به شعر «یاد» (بهمن ۲۰) که می‌رسیم، دیگر شعر بدّل به خاطرهای زخمگین از یک «روز صفابخشان» شده است (۳۰۳).

پس از آن نیز در شعر نیما اثری از خوشبینی چندان و شادی بدون امتزاج با غم نیست، تا برهه تقریباً مشابه بعدی (که خواهم گفت).

اینک می‌پرسم: آیا در این فرایند جایی برای تصادف یا همان «عدم حجّیت» شعر باقی می‌ماند؟ به گمان من شعر جدی و از زبان شاعر راستین که در شعر و با شعر زندگی و اندیشه می‌کند، اگر نیز حجّیت قطعی بر وضعیت شاعر و زمان و مکان او نداشته باشد، باری حجّیت تقریبی دارد (البته اگر ایراد منطقی نگیرید که قید «تقریبی» نفی مفهوم «حجّیت» است؛ به هر حال می‌دانید چه می‌گوییم).

اگر در این حداقل هم هنوز تردید دارید، به برهه دیگری از زندگی شاعر در پیوند با اوضاع و وقایع عصر می‌پردازم: رویدادهای قبل تا بعد از کودتای خونین مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت مردمی روانشاد دکتر محمد مصدّق. باز هم تأکید کنم: به هیچ روی نمی‌خواهم این شعرها را محضاً سیاسی جلوه دهم. غرض فقط بیان پیوندهای شعر زمان با زمان خویش است و بس؛ گو اینکه شعر نیما به دلیل برخوردار از جوهره سرشار هنری، شعر همیشه و هنوز است.

نومیدیه‌های شاعر در سال ۲۷ هم ادامه می‌یابد، که در آن «مهتاب» را می‌گوید و از خفتگیهای عده‌ای شکوه می‌کند. «اجاق سرد» نیز حدیث خاکستر سردی است بازمانده از حیاتی گرم که روزی روزگاری جریان داشته است. اوضاع نیز بر

منوال سابق است، آش همان و کاسه همان.

و اما در سال ۱۳۲۸ تا حدودی زمینه برای بروز اندیشه‌های اصلاح‌طلبی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم می‌آید. زمزمه‌هایی در جهت طرح مسایل مربوط به حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و آزادیهای سیاسی وجود دارد. وجود رجال ترقیخواه و خوشنام در برابر اذناب دربار نیز نور امید به دلها می‌تاباند، لیکن دستگاه سلطنت سد سکندری در مقابل هرگونه موج دگرگونی است. (تا همین مقدار برای مقاصد ما کافی است. شرح کشف قضایا را باید در منابع تاریخی و اجتماعی و جراید عصر جست.) در شعر نیما نیز رگه‌هایی از خوش‌بینی، البته در متن تردید و تأمل، دیده می‌شود، لیکن به موازات سیر رویدادها در جهت مثبت، این رگه‌ها قویتر و روشتر می‌گردد.

۱. ابتدا در «برفراز دشت» (۱۳۲۸) نمادهای خیر و شر را به درگیری دراماتیک با یکدیگر وامی‌دارد: «باران» عجیب می‌خواهد به هرکس نصیبی برساند، اما «باد»، همان مهاجم سرکش و شرزه «این نمی‌خواهد» (۴۵۸). این عنصر ناساز و عامل فشار، که با صفات اژدهاگون (بدون ذکر واژه «اژدها») توصیف شده، به ناگاه و بختک‌وار خود را در میدان خیس کارزار یله می‌کند:

گرم در میدان دویده، بر زمین می‌افگند پیکر.
با دمش خشک و عبوس و مرگ‌بار آور.

از گیاهی تانه دل سیراب آید،

بر ستیز هیبتش هر دم می‌افزاید.

نمادهای جاندار می‌گویند که باد آهنگ نابودی تمامی آثار حیات را دارد، چون «نهییبی» که می‌خواهد بر تن نازک «هر ساقه‌ای» وارد کند کنایتی از همین معنی است، لیکن شعر در حالی تمام می‌شود که همان باران عجیب همچنان می‌بارد. بدین سان دو بار در اول و آخر شعر، این باران تنها «عجیب» خوانده می‌شود. شاعر یا نمی‌خواهد به ماهیت آن تصریح کند، یا نمی‌تواند. به هر حال در سطور آینده تردید او را میان دو نوع (یا بهتر است بگوییم دو «کارکرد») باران، یعنی برکت‌زایی و ویرانگری، خواهیم دید.

۲. آنگاه در شعر بلند «سوی شهر خاموش» (بهمن ۲۸) گرچه نقش درماندگیها، خفتگیها و نیز بیمها مشهود است، لیکن نشانه‌ای از هشدار دایم به صورت این ترجیع در آخر هر بند تکرار می‌شود:

سوی شهر خاموش

می‌سراید جرسی.

بیت خواجه شیراز (منهای مفهوم عرفانی‌اش) می‌تواند زبان حال نماد محوری شعر یعنی «جرس» باشد:

کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست

این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید

۳. در «برفراز دودهایی» (همان سال، بدون ذکر ماه، لابد باز در اواخر سال)

خوشبینی بسیار صریحتر می‌شود:

برفراز دودهایی که ز کشت سوخته برپاست

وز خلال کوره شب

مژده‌گوی روز باران باز خواناست.

شعر مثل «برفراز دشت» برخوردار از جنبه دراماتیک است و نمادهای جاندار و گویا سخت درگیر یکدیگر. در اینجا «آسمان ابراندود» جای «باد» سهمناک و بیرحم را گرفته و مرتباً به این صورت چنگ و دندان نشان می‌دهد:

آسمان ابراندود

(همچنان بالا گرفته)

می‌برد، می‌آورد، دندان هر لبخندش افسون‌زا

اندر او فریاد آن فریادخوان هرگز ندارد سود.

۴۶۷

لیکن پایانه شعر که جان کلام است اهمیت دارد:

مژده‌گوی روز باران باز خواناست.

آیا نمادهایی چنین گویا نیازی به شرح و روده‌درازی دارد؟

۴. وارد سال ۱۳۲۹ می‌شویم که دیگر درگیرها شدت یافته. جریان

اصلاح‌طلبی، با همه عظمتش در کار و همچنان روی در گسترش. اندکی بعد در مجلس، طرح عظیم و در عین حال مخاطره‌آمیز ملی‌شدن صنعت نفت و اعاده حقوق غصب‌شده ایرانیان در همان نخستین سال از دوره شانزدهم به دست بزرگمردی از تاریخ جدید ما، روانشاد دکتر مصدق و بارانش، که در این دوره نیز از سوی مردم مصمم برگزیده شده‌اند، موجی شگفت‌انگیز از امید به دگرگونی کهنه بساط را فراهم خواهد آورد.

شاعر ما نیز در «نطفه‌بند دوران» (۲۸ اردیبهشت ۲۹) نفی یأس می‌کند زیرا تغییرات مهمی که اشاره شد محتوم است و در ماههای آتی به بار خواهد نشست، اگرچه

اهرمن رویی

تیرگی بر سر هر تیرگی ای

به هم آورده به هم می‌بندد.

خواننده عزیز دقت کرده که سخن دیگر نه از خود اهرمن بلکه «اهرمن روی» است، یعنی اهریمنی در جلد و جامه آدمی، رهبر تمامی دستگاه اهریمنی. اما مهم و معنی‌دار اینکه:

یاسمن ساقش عریان می‌پیچد

به تن کهنه جدار.

۴۶۹

نهضت با آنکه هنوز چون ساق ظریف یاسمن شکننده است، آن هم در برابر آن اهریمن روی مستقر و قدر قدرت و کارگزارانش، اما برای نخستین بار پس از سالها به بدنه سخت دیواری که مانع هرگونه تردّد و پیشروی است پیچیده: بگرد تا بگردیم.

یأس می‌گوید: راهی نیست

بیم می‌گوید: برخیز

لیکن همان «نطفه‌بند دوران» گرم در کار بستن نطفه حوادثی سهمگین است.

۵. لحن «هاد» (خرداد ۲۹) از آن نیز مطمئن تر است و صریح‌تر:

با آنکه بسته‌اند

هر راهی و دری

«او» خواهد آمد با این خبر درست.

۴۷۱

۶. امید اصل و انگیزه هر دگرگونی است؛ قبول، اما شاعر که نباید عوامانه خوش‌باور و خوش‌خیال باشد. نیما هم درست در گرماگرم دلگرمیها با خودش درنگ از یک روز مبادا می‌کند. در «شب است» (همان سال، ظاهراً اواخر آن یعنی همان روزهای اوج که به ۲۹ اسفند و تصویب طرح دوران‌ساز و زیروروکننده ملی‌شدن صنعت نفت می‌انجامد) می‌گوید:

شب است.

شبی بس تیرگی دمساز با آن.

به روی شاخ انجیر کهن «وگ‌دار» می‌خواند به هر دم

خبر می‌آورد طوفان و باران را، و من اندیشناکم.

نماد «شب» را دیگر هر کسی که اندکی شعر نو خوانده می‌شناسد. «باران» هم در امثال شعر «داروگ» (۵۰۴) نمادی است بیانگر تمامی فیضها، فراگیرترین بهره‌مندیه‌ها، خرمیها، شادیها، پاکیها و... (دست‌کم مقاله‌ای می‌شود درباره‌اش نوشت). خلاصه: دگرگونی همه‌جانبه. خوب، مگر چیزی بهتر از آن هم می‌شود؟ در «داروگ» از این مژده‌گوی، که خود نماد جملگی نشاه‌ها و پیش‌آگهیهای خوب از فرا رسیدن قریب همان «باران» است، بیصبرانه و دو بار می‌پرسد: «کی می‌رسد» تا همه کشتهای خشک را سیراب کند. اینها همه به جای خود، ولی مگر نه اینکه همین باران وقتی شدت یافت و از اندازه درگذشت ممکن است زمین و زمان و دازوندار را ببرد و کشتار و ویرانی برانگیزد؟ در «شب است» هم همان «داروگ» (مقلوب آن: وگ‌دار = وزغ درختی، جانوری که درست وقتی باران می‌خواهد بیارد سبز می‌شود، یعنی مژده که...)^۲ حالا نیز همو دارد می‌خواند، اما شاعر می‌گوید: «و من اندیشناکم.» اندیشه (بیم‌آمیز) این است:

اگر باران کند سرریز از هر جای؟

اگر چون زورقی در آب اندازد جهان را؟

۴۹۱

جالب اینکه نفوس بدی که نیما زده، دو سه سال بعد تحقق خواهد یافت، یعنی همان سیلِ خانمان براندازِ مرداد ۳۲.

۷. اما فعلاً نفوس بد چرا؟ پیروزی پشت پیروزی برای مردم، شکوفایی نهضت ملی، چیرگی بر شیر پیر انگلیس، در موضع انفعالی افتادن یا همان موش مردگی خودکامه و یاریگران داخلی و خارجی اش و... همه و همه به شتاب. «صبح بیدار ظفر مندی» در «مرغ آمین» (۱۳۳۰) در رویداد عظیم ۳۰ تیر ۳۱ عیان و عینی می شود: مصدق به دلیل عدم اختیار در انتخاب وزیر دفاع و در نتیجه «آستین سر خود بودن» نیروهای نظامی که چماقی بر سر مردم و ماری در جیب آنان بودند استعفا می کند. شاه هم که می خواهد ضرب شستی نشان دهد، قوام السلطنه سربراه را جانشین او می کند. این همان و قیام همگانی و خونین هواداران بی شمار مصدق همان: ناکامی دیگری برای دربار، چون مصدق را نیروی مردم به نخست وزیری باز می گرداند. اوج خوشبینی و شادکامی نیز «مرغ آمین» (بنگرید به تحلیل مفصل آن).

آری، خواننده گرامی، امید است با همین زبان ناتوان غرضهایی را که ابتدا گفتیم رسانده باشیم، ضمن اینکه با همین تمهید، جان کلام را در مورد چندین شعر نیما از طریق طرح نمادهای محوری آنها بیان کردیم تا اگر مجال بحث دقیق را در باره برخی از آنها نیافتیم، همین اندک مایه پوزشخواه شود.

و اما بحث تعهد پیشینه ای دیرینه دارد و ظاهراً نوع اخلاقی اش به افلاطون می رسد که نخستین کسی است که ریشه هر چه «باید» و «نباید» در ادبیات و توجه مفرط به محتوی یا به اصطلاح «چه گفتن» و درگذشتن از شکل یا «چگونه گفتن» به او می رسد، برخلاف شاگردش ارسطو که به شکل نیز بها می داد. وجه سیاسی - اجتماعی اش هم به ویژه در دو قرن اخیر به صورتی جدی مطرح گردیده است. افراط در اولی استاد را به نفی شعر کشاند و در دومی نیز نویسنده ای چون

تولستوی بزرگ را بدانجا رساند که با آنکه خود از عالم هنر و زیبایی برخاسته بود بر آن شود که: اثری ارزشمندتر است که عده بیشتری در التذاذ از آن شریک باشند، و پیداست نظریات وی در این باره خود «باید» و «نباید»ی را منتها از گونه جدیدترش بر ادبیات حکمفرما کرد و او بدین سان منکر ارزش و زیبایی آثار نفیس داتته ای و شکسپیری شد از این جهت که عده ای کم شمار می توانند از آنها لذت ببرند.^۲ دامنه مسئله تعهد تا عصر ما کشیده شده^۴ و پیداست سیاست زدگیهای این روزگار هم آن را سخت تشدید کرده و در دهه های اخیر تموجات آن، صد البته سطحی تر، به مملکت ما نیز رسیده است. اشاره ما در ابتدای مقال به همین مقوله مربوط می شود. در مورد نیما عملکردش را در شعر دیدیم و لازم می دانیم به نظر او در این باب هم به اجمال بپردازیم، نظری بی هیچ افراط و تفریط.

نیما نه شاعری تغزل پرداز است و نه سیاسی ایدئولوژیک یا تشکیلاتی. در پرهیز از غزل و عاشقانه سرایی مثل راینر ماریا ریلکه می اندیشد که می گوید: «شعر عاشقانه نسرایی... آنجا که نمونه های باستانی کامل و عالی فراوان است شاعر خصائص خویش را نمی تواند جلوه بدهد مگر آنگاه که طبعش به منتهای قوت و پختگی برسد.»^۵ نیما هم بر آن است که: «یک چیز را گوینده غزل می بازد، اگر تمام عمرش غزلسرایی بیش نباشد، و آن همه دنیاست و همه طبیعت؛ در صورتی که غزل جزئی از طبیعت است.»^۶ از سوی دیگر او به هیچ روی به شعر سیاسی و تبلیغ صریح این یا آن ایدئولوژی در شعر اعتقاد ندارد. اساساً نیما در تمام عمرش عضویت هیچ گروه و تشکیلات حزبی را اختیار نکرد.^۷ در آثار او، همچنان که پیشتر گفتیم، شعری چون «بشارت» و صحبت از «عید خون» ظاهراً تحت تأثیر زودگذر شاعری سیاسی - انقلابی یعنی عشقی گفته شده و استثنایی بیش نیست. نیما به خوبی می دید و می دانست که هیچ شاعر و نویسنده ای از طریق طرح لخت و برهنه مطالب دقیقاً سیاسی یا تبلیغ بی پرده و غیر هنر مندانه عقاید و امور عقیدتی در عالم ادبیات موفق نبوده،^۸ پس دلیلی نداشته که او راه خود را به سوی نمونه های ناموفق این گرایش کج کند. بهتر است نمونه ای از

کجای کار است؟

از باب حسن ختام بحث ببینیم نیما در شعری به نام «نیما» در ضمن معنی کردن پروانه‌ای به همین نام چگونه در حقیقت وجود خود را معنی می‌کند:

از بر این بی هنر گردنده بی نور

هست نیما نام یک پروانه مهجور...

دست سنگینی ست

در درون تیرگیهای عذاب‌انگیز

که به روی سینۀ اهریمنان و نابکاران و در و جانشان فرود آید...

۳۰۸-۳۰۹

سخن او را درباره نحوه ارتباط شعر با مسایل سیاسی نقل کنیم که از سویی قابل به ضرورت انعکاس این‌گونه مسایل در شعر است و از سوی دیگر چگونگی آن را بیان و در واقع بین پرهیز از تغزل‌سرایی از یک سو و خودداری از تصریح به مسایل و احوال سیاسی از سوی دیگر جمع کرده است. ببینید نامه‌ای به همسایه فرضی را چگونه می‌آغازد:

«خیلی سیاسی شده‌ای و نمی‌گویم چرا. ادبیاتی که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمان وجود نداشته و دروغ است، جز اینکه گاهی قصد گویندگان در کار بوده و گاهی نه. در این صورت مفهوم بیطرفی هم بسیار خیالی و بی معنی است... ملت ما بیش از همه محتاج به این‌گونه ادبیات [سیاسی] است... اشعار موزون و موافق طبعهای کنونی بالعموم این فقدان قدرت ذوقی و دماغی را بیان می‌کنند. مثلاً می‌گوید: «کارگر باید مزدش را بخواهد و زندگی کند.» خیلی احمقانه است این تکرار به نظر من، و احمقانه‌تر آن وقت که عین عبارت عادی را که همه می‌دانند از شکل و شباهت طبیعی برگردانده در قالب وزن و قافیه ریخته باشند... شاعر باید موضوع را لباس واقعه و صحنه بدهد. آن وزن را که در خود او دارد در مردم تولید کند... ادبیات ما بکلی فاقد این است. یعنی برای افکار جدید وسیله مؤثری هنوز به کار نرفته است... از شدت حماقت است که دقیقه‌ای از خود نمی‌پرسند آیا این مطلبی را که من موزون ساختم دیگران نمی‌توانند؟... و همین دلیل بر انحطاط شرم‌آور ادبیات ماست که همه شاعر و همه نویسنده‌اند.»^۹

بدین‌سان نیما سیاست را در شعر هنرمندانه‌اش مستهلک کرده، نه شعرش را در سیاست. قضا را این از بزرگترین کارهای اوست. در روزگار ما شاعران سیاسی به معنای کذایی بوده‌اند لیکن به هیچ‌جا در عالم هنر نرسیدند. برخی از آنان شهرتشان از بابت مرگ قهرمانان‌شان بوده است، نه شعرشان.

به هر حال، امروزه تقریباً همه رفته‌اند، از همه جور: شاعران تندرو و صریح مشروطیت، شاعران ایدئولوژیک چپ، نیما و... اما عملکردها پیش روی ماست که آیا متعهد راستین آنهاست یا نیما و پیروان درست و آگاه او. آخر سیاست و آگاهی و «تعهد» آگاهی بخشی به جای خود، ولی «تعهد» به هنر چه می‌شود و

سبب و لیسم نیمایی

بلوغ قالب و بیان

www.tabarestan.info
تبرستان

اسطوره‌ خاکستر

ققنوس (۱۳۱۶)

سه سال و اندی سکوت (از «قعله سقریم» تا این شعر) بی تردید به هرزه نگذشته و شاعر این ایام را با مطالعه، تفکر، تجربه و تمرین به سر آورده است، و گرنه به هیچ روی نمی توان پذیرفت که او پس از آن منظومه سراپا تقلید و تکرار گذشتگان در این زمان طولانی، آن هم در هنگام شکوفایی شعرش، دست روی دست گذاشته و یکباره سر از گریبان «ققنوس» به در آورده باشد. کارِ متکاملی از این دست مگر می تواند به ناگهان و بدون پیشینه و پشتوانه کافی از ممارست در عرصه سمبولیسم و از غیب و خلأ زاده شده باشد؟ اینکه نهایتاً تعدادی رباعی (کار همیشگی و تقریباً تفتنی شاعر که هیچ یک هم تاریخ ندارد) یا احتمالاً مثنوی موزون و مقفای دیگر در این برهه گفته باشد هم نمی تواند پشتوانه و مایه لازم را برای سمبولیسم پخته و سخته «ققنوس» فراهم آورده باشد. از این شعر به بعد، نیمایی کاملاً دیگرگون و گویی تازه زاده می بینیم که کمتر سنخیتی با شاعر کهن سرا و حتی پخته خوار پیشین دارد. او از شروع این دوره توانسته آن سمبولیسم نه چندان قوام یافته «شمع کرجی»، «قو»، و «عقاب نیل» را تبدیل به سمبولیسمی ژرف و نیرومند، همراه با قالب آزاد واقعی و خوش پرداخت با موسیقی دل انگیزش، کند. پیداست هر یک از سه مقوله مذکور، برای خود دنیایی از کار و تلاش و فرایندی از آزمون و اصلاح را می طلبد، چنانکه تکامل این هر سه را خواهیم دید. عجالتاً می گوییم ققنوس یکی از مرغهای فراوانی است که شاعر به کار می گیرد، چه برای بیان احوال و وضعیت و موقعیت کنونی خود، و

چه آرمانها و احوالی که آرزو دارد خود بدانها برسد یا آنچه در وجود دیگری جستجو می‌کند، و یا ضد آرمان در وجود مرغان پلید. پرندگان به دلیل تنوع عجیب صوری و سرشتی‌شان برای نیما مهمترین منبع از جهت نمادسازی بوده‌اند. اینک ببینیم زبان حال نمادهای «ققنوس» چیست.

این مرغ خود شاعر است، مرغی گوشه‌گیر و خوشخوان که بانگ بلندش آوازه جهان است، یا می‌تواند باشد. اما دمسردی بادها (تمامی آنچه از افسردگیها و عوامل نامساعد با آن دست به‌گریبان است) او را به آوارگی کشانده و در میان انبوه پرندگان (شاید دیگر شاعران عصر) تنها بر شاخه‌ای از درخت خیزران نشسته است. آیا «شاخ خیزران»، درحالی که شاعر به سادگی می‌توانست نام درختانی هموزن آن همچون ارغوان، ناروان و غیره را به جای آن بگذارد، از جهت ظرافت توأم با استحکام و استقامت و در عین حال راستی این شاخ آمده؟ و یا حتی تداعی دورتری را مثلاً از جهت اینکه گز مه‌ها یا داروغه‌ها چوب خیزران را به عنوان مظهر اقتدار یا تئبه و امثال آن به دست می‌گرفته‌اند، و یا همه اینها را با هم، ندارد؟ اگر بگوییم قصد خاصی از این انتخاب در میان نبوده، لاجرم باید به تناسب آوایی در واج «خ» در «شاخ خیزران» بسنده کنیم. پرندگان نشسته بر روی شاخه‌های اطراف، به احتمال قوی نماد شاعران محیط‌گوینده‌اند لیکن بعید است با او سختی داشته باشند چرا که ققنوس احساس تنهایی می‌کند چون هیچ‌یک از آنان از «ناله‌های گمشده» او سر در نمی‌آورند. نماد بسیار مهم دیگر همین ناله‌های گمشده است و اینکه کار مرغ ما «ترکیب» این ناله‌ها و حرفهای تازه و ناگفته. به همین لحاظ، انزوای مرغ را، خواه به دلیل عدم سختی با محیط و نبود زبانی مشترک با دیگران باشد و خواه به انگیزه استكمال فردی، هرگز نمی‌توان عزلتی از نوع برج عاجی انگاشت بلکه این انزوا ضروری هنر و ذاتی هنرمند است، انزوایی که حتی می‌تواند به بالاترین حد از استهلاك فرد در جمع (همچون آن مرغ آمین) برسد. در آخر شعر هم می‌بینیم همین ناله‌ها سرانجام تبدیل به بانگی «سوزناک و تلخ» می‌شود بی‌آنکه مرغان «رهگذر» (به مفهوم این واژه هم دقت کنیم که تداعی عبور عادی و بسا فارغانه، فاصله با مرغ و کانون

مسایل او... را دارد) معنای آن را دریابند. ناله است ولی (به قول فرّخی یزدی) «رستارگر شود این ناله‌ها فریاد می‌گردد». مهم این است که این ناله‌ها، که می‌تواند حامل جنبه‌های عاطفی و در عین حال محتوایی سخن باشد، هنگامی که بلافاصله ملحق به «یک بنای خیالی» (تخیل شاعرانه؟ آرمانهای شاعرانه و آنچه بنیاد شعرهای آتی را خواهد ساخت؟) می‌شود این دو می‌توانند دو جنبه یا عنصر اصلی شعر یعنی عاطفه و تخیل را تشکیل دهند. به هر حال نماد «ورای حدّ تقریر» است. فضای تصویرشده نیز شامگاهی غم‌افزاست همراه با برخاستن بانگ شغالها در سایه‌روشن این غروب. اگر همین بانگ شغالها را نیز نماد (و نه صرفاً عنصر فضا ساز) بدانیم، حامل همه بارهای منفی آن از قبیل سروصداهای مکرر، بیهوده، رذیلانه و غیره خواهد بود، یعنی هرگونه اصوات مخالف خوان، هرزه‌درا و فاقد مخاطب. آتشی که مرد دهاتی در خانه می‌افروزد، با همه خردی شعله‌اش هنگامی که با صفت «پنهان» می‌آمیزد و نوری اندک و مبهم از آن ساطع می‌شود، به کمک همین کلید «پنهان» می‌تواند مفاهیم وابسته بدان را القا کند، چون همین کانون مرموز نور و گرما، در میان تمامی «چیزها که گره خورده می‌شود با روشنی و تیرگی این شب دراز»، سبب می‌گردد تا دیدگان تیزنگر پرنده ژرف‌بین ما فقط یک شعله خاص را زیر نظر بگیرد و به اصطلاح دوربین چشمانش را روی آن «زوم» کند:

یک شعله را به پیش

می‌نگرد.

و در پرتو همین شعله است که مرغ خیلی چیزها را به نظر می‌آورد، از جمله:

نه این زمین و زندگی‌اش چیز دلکش است.

حس می‌کند که آرزوی دگر مرغها چو او

تیره‌ست همچو دود...

۲۲۳

هرچند امید این مرغان که به نظر خودشان صبح سپید می‌آید چیزی بجز «خرمنی ز آتش» با همه سوزندگی‌اش نیست و بی‌اینکه خود بدانند داروندارشان را

خواهد سوخت. لختهای بعدی روشن می‌کند که این امیدها و دلخوشکنک‌های عبث تماماً بر حول محور پندار پوچ راحت و فراغ است و در معنی، زندگی‌شان «در خواب و خورد» ی‌یاوه و عمر ضایع‌کن به‌سر آمده. مرغ نمی‌خواهد چنین باشد:

حس می‌کند که زندگی او چنان

مرغان دیگر ار به سر آید

در خواب و خورد

رنجی بود کز آن نتوانند نام برد.^۱

در این حال، آتش هم بالا گرفته یعنی از نظر ققنوس هنگام آن کاری که می‌خواهد بکند فرارسیده است، هر چیزی به موقع خود. اکنون آتش به فضا حالتی از «تجلیل» و بزرگی بخشیده. تصویر این مکان یادآور آیهت سکوت‌آمیز یک معبد مثلاً بودایی است:

آن مرغ نغزخوان

بر آن مکان ز آتش تجلیل یافته...

وقتی آتش در اوج خود بدل به «یک جهنم» ملتهب می‌شود، همین امر اشتیاق پیوستن به اسطوره‌های کهن را (شاید هم از طریق خودسوزی آیینی در معابد) در یک لحظه پُرشکوه از عزمی غریب در او برمی‌انگیزد. او آتش را از همان موقع که شعله‌ای کم‌رمق و کوچک بود (به تداعی شعر شاعر از هنگام تولد و نوپایی دقت کنیم) زیر نظر گرفته بود تا رفته‌رفته گرم‌تر و روشتر شود. مرغ پر و بالی در جا می‌زند، گلبانگی سوزان همچون همان آتش از ژرفای دل برمی‌آورد. او دیگر «ز رنجهای درونیش مست» است (با احوال شاعر بسنجید). پس همراه با آن بانگ غریب فهم‌ناشده، از روی شاخ خیزران و تپه‌ها شیرجه‌کنان خود را به‌روی هیبت آتش می‌افکند.

خاکستر شدن مرغ، که بی‌تردید اوج از خویش گذشتگی و رستگی و در عین حال جد کردن خود از محیط خور و خواب و دیگر عادات یاوه روزمره است، هنگامی که به زایش جو جگان او از بطن خاکستر سوزان می‌انجامد حامل کنایتی

و پیامی ویژه است: آن رنجهای مستمر و گریزها از بهانه‌های مرسوم «خوشبختی نام» هرگز بیهوده نبوده است چرا که به جای یک ققنوس تنها با غربت سخنانش نسلی تازه زاده می‌شود تا حدیث ققنوس زنده بماند و راهش رهروان فراوان بیابد. به یاد آوریم نیما را در آن سالهایی که در تنهایی در پی تجاربی برای پی‌ریزی آیینی نو و «بانگ»ی رساتر از درون شعر خویش رنج می‌برد و هنوز نخستین نسل از شاگردان وفادارش به‌گرد او جمع نشده بود. سخنانش گویی شنوا نمی‌یافت. محافل ادبی هم که... محیط «آکادمیک» نیز که اصولاً باید پیشروتر از بقیه باشد حتی تا آخر عمر نیما حاضر به دقایقی ناقابل از همسخنی با او نشد. اینها به‌عکس تا می‌توانستند هو و جنجال علیه او برانگیختند و به اصطلاح معرکه‌گیری کردند، شکل مار کشیدند و به خلق‌الله نشان دادند. اما نیما همچون هر بزرگ پیشرو دیگری یک گوش را در کرد و دیگری را دروازه. در برابر این آتشی کاذبی که به پا می‌شد او تنها نگران رشد همان شعله «خرد» بود تا...

نمادها، با وجود شرح‌ناپذیری، گویاترین وسیله بیان احوال‌اند و آرمانها. به گمان ما رد پاهایی از همین مفاهیم را چند سال بعد در «آقا توکا» خواهیم دید که در آن نیز همین امید به زایش نسلی نو برآورده شده و این «نوخیزان» اند که در عین پیروی از توکا (شاعر) حتی در راههای دوردست می‌خوانند و مهم اینکه «اندازه» هم به دست اینهاست:

به آن شیوه که در میل تو آن بود [می‌بود؟]

پی‌ات بگرفته نوخیزان به راه دور می‌خوانند

براندازه که می‌دانند...^۲

۴۳۹ - ۴۴۰

«ققنوس» را باید شعری خوشبینانه دانست. اگرچه رنج و ناکامی در آن کم نیست لیکن در پایان لبخند امید را حتی از ورای چهره جدی و مصمم مرغ می‌توان دید. کدام خوشبینی برتر از اینکه از درون زندگی بطیء و گیاهوار در جهانی ایستا و سرشار از تقلید خودبخودی نسلی از نسلهای قبلی بتوانی با

سوختن خودت نوباوگانی دیگرگون با آیینی نو و زاینده از آفرینشهایی درخور عصر خویش پدید آوری؟
تصاویری که شاعر از فضا و محیط می دهد پیوندی کامل با دیگر عناصر شعر دارند، مثلاً آتشی که مرد دهاتی در اندرون کلبه می افروزد:

قرمز به چشم، شعله خردی

خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب

شعله ای است باریک و خطی از سرخی چون گلگونه ای که زیر چشمان درشت و سیاه زده شده باشد. شب بدین سان حالت دو چشم خیره آدمی را پیدا می کند که اعماق تاریکی را می کاود. این که چیزی وسیع (شب) بدل به چیزی کوچک (چشم) شود برای هر چه ملموستر و عینی تر شدن آن است، کاری مثل تصویر دنیا در «کار شب پا» به گور و آسمان به سنگ لحد، یا تجسم بیابان دراز در «هست شب» به صورت مرده ای در گور تنگ،^۳ زیرا بلافاصله می خواهد آن را به «دل سوخته» خود مانده کند. اینها اقتضای کوچک کردن می کنند.

شاعر اندکی بعد برای بیان تیرگی محیطی که همه چیز را در درون خود به هم گره زده و نیز دوری آنجا از روح حیات می گوید:

جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی

ترکیده آفتاب سمج روی سنگه اش،

نه این زمین و زندگی اش چیز دلکش است

در اینکه حتی یک لحظه آفتابی که قاعدتاً سمج و چسبنده به هر چیز است روی آن ترکیده همین فعل پویا و تصویری «ترکیدن» بهتر از هر چیزی پخش شدن شعاعها و انفجار حاصل از نور را به چشم می آورد. همه اینها تا زمان شعر، نوترین تصاویر موجود بوده است.

باری «ققنوس» در مقطع خود نمونه ای بینهایت مهم و گویا از پیشرفت و تکامل در چند جهت است: از نظر محتوی توانسته وضع و موقعیت شاعر را در آن برهه و نیز ایده ها و آرمانهایش را در مورد شعر خود (که همیشه آن را معادل کل اندیشه و حتی حیات خویش دانسته) بیان دارد و چگونگی ارتباط وی را با

مخاطبانش تبیین کند. در این مورد، گویی می خواسته پاسخی ضمنی و تلویحی به مسئله انزوای شاعر بدهد و نوع درست و تعالی بخشنده آن را مطرح کند، همان نوع که بعدها نیز در انزوای مرغ آمین و امثال آن تجلی کرده. از لحاظ شکل و شیوه بیان، شروع سمبولیسم بالغ و واقعی در اشعار نیماست. این هم افزودنی است که با «ققنوس» شعر وارد مرحله ای جدید از وحدت کامل تصاویر و پیوند بی خلل میان بنمایه های مختلف در نظام تصویری هر شعر می شود. از حیث قالب و عناصر آن (وزن، قافیه، لخت بندی و موسیقی کلی) آغاز شعر آزاد به معنای کامل و واقعی است، و سرانجام از جهت زبان گامی مهم در طریق استقلال زبانی شاعر است.

و اما قالب و عناصر آن.

گفتیم که «ققنوس» سرفصلی تازه در شعر جدید پارسی است، نخستین نمونه از شعر آزاد نمایی به معنای جامع کلمه. شعرهای دیگر نیما که به فاصله ای کوتاه پس از آن عرضه شده نیز اغلب در همین قالب اند و در سرشت و سرنوشت شریک «ققنوس». پس بحث ما به گونه ای خواهد بود که نظری کلی بر نخستین رشته اشعار آزاد باشد و آنچه از آنها برمی آید و در گذار شعر روزگار ما اهمیتی خاص دارد.

باری، چنانکه می دانیم نخستین شعر آزاد نیما که عرضه و منتشر شد نه «ققنوس» بلکه «غراب» (سروده مهر ۱۳۱۷) بود که قریب به دو سال پس از سرودن «ققنوس» در آذر ۱۳۱۸ در مجله موسیقی انتشار یافت. دیگران به درستی گفته اند که دلیل عرضه آن در این نشریه این بود که شاعر می خواست واکنشهای شعر دوستان، به ویژه اهالی موسیقی، را در برابر موسیقی جدید این شعر بداند تا بتواند راهش را آگاهانه تر ببیماید. اما این درنگ دو ساله در انتشار نمونه شعر آزاد چرا؟ به گمان ما ترس و تحذر دلیل این تأخیر نبود زیرا اولاً نیما که دیدیم راهش را با گامهایی آهسته ولی استوار پس پشت می گذاشت با ترس میانه ای نداشت. کسی می هراسد که مؤمن به درستی کار خود نباشد. در ثانی اگر می خواست بترسد، از همان اولین غریوها و غوغاها علیه خود در چند سال قبل به اصطلاح

می‌پختند، آن‌هم با افزاری کُند و ناکارا از این دست. کارهای ناپخته و ناسخته امثال خانم شمس کسمایی و تقی رفعت (وابستگان محفل تجددخواهان حول مجله آزادیستان تبریز) کجا و کار اصولی و همه‌جانبه‌نیم در دگرگونیهایی محتوایی - شکلی کجا؟ برای نمونه، شعر ظاهراً آزاد کسمایی:

گلستان فکرم

خراب و پریشان شد افسوس

چو گل‌های افسرده افکار بکرم

صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس... الخ^۴

آیا «گلستان فکر» و «افکار بکر» و پس از این لختها هم «پای بر دامن» و غیره همان تصاویر و تعابیر دست‌فروشد شعر سنتی نیست؟ یا این شعر هیچی یحیی دولت‌آبادی به نام «صبحدم»:

صبحدم پیمانانه شد از خفتن لبریز

جام بیداری در کف کجدار و مریز

خواب با چشمانم اندر جنگ و گریز

نه خواب بودم نه بیدار نه مست بودم نه هشیار... الخ^۵

که اگرچه نسبت به شعر اول به اصطلاح تک و توکی تصاویری نو تر دارد ولی پیداست نه با یک گل و دو گل بهار می‌شود و نه این شعر چیزی از آن آهنگ طبیعی شعر مشهور به سپید چند دهه بعد را دارد. به عبارت دیگر، حاصل کمی لقی خوردن در اوزان عروضی مألوف است. هر چند همین نمونه‌های ابتدایی را نیز باید از لحاظ نفس نوجویی و رهایی طلبی از قیود و با ملاحظه شرایط و امکانات عصر آنها ارج نهاد. به هر حال، این پرسش رواست که آیا تغییرات موجود در این‌گونه نمونه‌ها به واقع تابع اصل اساسی فشار مظروف بر ظرف برای شکستن قالب بوده است؟

حال این کارها را بسنجیم با تلاشها و تجارب دیرساله اما گام به گام، که دیدیم چگونه از نخستین کوتاه و بلندسازی‌های جزئی و نامحسوس (آن‌هم کاملاً متناسب با تغییرات محتوی و شکل بیان) در شعرهایی چون «شهید گمنام» و «سرباز فولادین» شروع کرد، و تا مدتها قالب اشعارش را تنها در حول و حوش

جا می‌زد چون عده‌ای بسی زودتر از رسیدن او به شعر آزاد بر او تاخته و ختم شعر پارسی را بر اثر آنچه ضربه «واحد یموت» نیما بر آن قلمداد می‌کردند برچیده بودند. خلاصه اگر هم زمانی ترسی بود بیشتر ریخته بود. البته در این مورد هم نباید گرافه‌روی کرد و منکر وجود چیزی چون هراس یا احتیاط در نهاد هر پیشرو و هنجارشکنی همچون نیما بود، خصوصاً که او گنجینه‌ای گرانسنگ از ادب گذشته را در همان قالب سنتی در پشت سر می‌دید. چگونه می‌توان شکوه و هیبت شعر پارسی را دید و بی هیچ بیم یا دست‌کم ملاحظه‌ای در برابر هنجارهایش «عرض هنر» کرد؟ قرار نیست که حتی دلیرترین پهلوان هم از ضربه کشنده‌ی هم‌اورد نترسد و سر نازد. به هر حال دلیل منطقی‌تر را باید در این جست که نیما در همان مسیر پُرفراز و نشیب و در عین حال پیوسته‌اش آنچنان شتابناک و ذوق‌زده نبود که به محض انجام این یا آن تجربه، آن را به سرعت و نفس نفس زنان به دیگران برساند، بلکه او در هر منزلی خیال منزلی دورتر در سر می‌پخت. پس انتشار اولین نمونه از تجربه جدید را به زمانی پس انداخت که خودش دست‌کم در تجربه‌اش متمکن شود یا نخستین آزمونش برایش بیشتر جا بیفتد. به عبارت دیگر، وقتی کار را به آگاهی دیگران رساند که به درست و بی‌بازگشت بودن راه خویش اطمینان یافته بود.

نخستین قالب‌شکنان پیش از نیما هر چند کارشان در کلیت امر ناشی از احساس ضرورت دگرگونی در روزگار خویش و رسیدن به بیانی آزادتر بود لیکن درکشان از ضرورت مبهم و ناپخته بود. بنابراین، آزادی‌طلبی آنان آبشخور در گرایش به صرف قالب‌شکنی داشت. با دیدن نمونه کارشان در می‌یابیم که آنها گرچه شورنده بر قیود شعر سنتی بودند اما حتی هنجارگریزیهایشان هم به مفهوم کامل و همه‌سویه، مثلاً ناشی از اندیشه دقیق و کافی درباره رابطه شکل و قالب با محتوی، نبود. همین شد که قالب‌شکنی‌شان در مجموع چیزی فراتر از کوتاه و بلند کردن صورتی لختها یا نهایتاً حذف وزن عروضی بدون جایگزینی آهنگی مناسب شعر، و خلاصه از مونهایی خام و اغلب تفتنی نبود. برخی پیشروان تندرو این حرکت سودای نبردآزمایی با بزرگانی همچون سعدی و حافظ را نیز در سر

قوالب میانه یا آمیغی و نهایتاً اندکی کم و زیاد یا این طرف و آن طرف کردن آنها جستجو می‌کرد. وانگهی بعداً هم به‌مرور و به‌تدریج و به‌نسبت ورود حرفهایی تازه «از جنس زمان» به شعرش، به جای وارد کردن فشار اضافی و بیشتر از حدود اقتضای محتوی بر قالب برای شکستن آن، کاری اصولی و منطقی کرد، یعنی در واقع قالب را به حال خود گذاشت تا فقط به میزانی طبیعی و به اندازه فشار محتوی و بیان شکسته شود. از همین روست که دگرگونیهای قالب در کارهای نیما بر روی یک منحنی بسیار ملایم بالا می‌رود، البته بجز در مورد «ققنوس» که سیر صعودی تند و جهش‌گونه‌ای را نشان می‌دهد. اما پاسخ به این مسئله را هم ما در مطلب ابتدای بخش حاضر دادیم و اساساً مقصود ما از آن مقدمه همین بود که این جهش قطعاً مسبوق به دگرگونیهایی کماکان تدریجی در قالب او در فاصله همان سه سال و اندی سکوت ظاهری او بوده، یعنی ایامی که مطابق حدس قریب به یقین این نگارنده، نیما در حال آزمودن تغییراتی در قالب بوده لیکن نهایتاً چون شعرهای آن برهه را چونان سیاه‌مشق‌های اولیه در زمینه شکستن قوالب سابق خود تلقی می‌کرده ترجیح می‌داده چیزی از آنها انتشار نیابد. باز گفتیم که او صبوری حتی بیش از این مدت کرد و دو سال پس از سرودن «ققنوس» شعر «غراب» را به عنوان نخستین نمونه عرضه‌شده از شعر آزادش انتشار داد. نکته جالب دیگر اینکه بعد از این هم تا سالها یکسره دست از قوالب قدیمی و میانه برنداشت و متناوباً از آنها در اشعاری که از نظر محتوی و عناصر شکلی نیازی به استفاده از قالب جدید ندارند بهره جست، و فقط از سال ۱۳۲۷ به بعد است که قالب آزاد او نسبت به قوالب قبلی اکثریت قاطع پیدا می‌کند. همینهاست که شعرشناسان را بر آن می‌دارد تا تحولات شعر نیما را اصیل، سنجیده و فاقد هرگونه عنصر تصادف یا تفتن و عاری از روح عصیان صرف و بی‌دلیل علیه قوالب موجود بدانند. در مجموع، کار نیما در عرصه این دگرگونیها خیلی سالمتر و طبیعی‌تر از کار شورشگران قالب‌ستیز یا به قول امروزیان «آوانگارد»، حتی در زمان خود نیما، بوده است.

باری، در اینجا می‌خواهیم قدری سخن از کار نیما در زمینه کمپوزیسیون (ترکیب و تألیف)^۶ لختها در قالب آزاد، یعنی موسیقی حاصل از مجموعه‌ای

جدایی ناپذیر (هماهنگی کامل وزن و قافیه و لخت‌بندی با محتوی و عناصر بیانی هر شعر) بگوییم. البته این نوع کمپوزیسیون مثل کمپوزیسیون موسیقی امری قاعده‌پذیر یا توضیح‌بردار نیست زیرا تنها ناشی از گوش حساس و مذاق موسیقی‌شناس شاعر است، لیکن ما بدون اینکه ادعای یاوه قاعده‌سازی در این مورد داشته باشیم تنها می‌گوئیم تا به کمک سنجش چند نمونه که دارای اشتراکاتی هستند قضایا را تا حدود ممکن ملموس‌تر کنیم. بدین منظور ابتدا فقط در حدود یک بند آغازین از پنج شعر آزاد اولیه نیما را نقل می‌کنیم، شعرهایی که جملگی در حدود سه سال سروده شده‌اند. همچنین همگی را عمداً از یک وزن خاص (زحاف مشهور بحر مضارع: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات) برگزیده‌ایم تا سنجش و شنود آهنگ آنها آسانتر باشد. این پنج شعر با تاریخشان اینهاست: ققنوس ۱۳۱۶، غراب ۱۳۱۷، گل مهتاب ۱۳۱۸، لاشخورها، اندوهناک شب، هر دو ۱۳۱۹.

۱. ققنوس	۲. غراب
ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران، بنشسته است فرد.	وقت غروب کز بر کھسار، آفتاب با رنگهای زرد غمش هست در حجاب، تنها نشسته بر سر ساحل یکی غراب، وز دور آنها هم‌رنگ آسمان شده‌اند و یکی بلوط زرد از خزان، کرده‌ست روی پارچه‌سنگی به‌سر سقوط.
۳. گل مهتاب	۴. لاشخورها
وقتی که موج بر زبر آب تیره‌تر می‌رفت و دور می‌ماند از نظر؛ شکلی مهیب در دل شب چشم می‌درید،	در کارگاه کشمکش آفتاب و ابر آنجا که در مه است فرو روی آفتاب

این در مورد شاعرانی برتر که محتوی و شکل کارشان تازگیهایی نسبت به دیگران دارد صادق است، نه مقلدان صرف سنت. موسیقی «ققنوس» چونان انگاره و مستوره‌ای از نوع موسیقی چهار شعر دیگر، و حتی کل آهنگ شعر نیماست. می‌گوییم «نوع» زیرا هر یک از اشعار او در عین تبعیت از موسیقی نوعی و کلی نیمایی، آهنگی ویژه خود به تناسب شعر دارد.

وجوه اشتراک و مشابهت این فراها بسیار و از آن جمله است:

۱. اشتراک در وزن آرام و سنگین یاد شده، که این کاملاً در خور و هماهنگی محتوای سنگین هر پنج شعر است. در مورد این هماهنگی، گفتنی است با آنکه شاعران قدیم نیز در گزینش وزن هر شعر یا منظومه‌ای صاحب سلیقه و دقت و سواس بودند،^۷ در شعر جدید در خصوص تناسب وزن و آهنگ با محتوی حتی سختگیری بیشتری می‌شود.

۲. این وزن بی‌تردید در تجسم و تخیل فضایی سنگین که شاعر در هر پنج شعر می‌سازد تأثیری آشکار دارد. گفتنی است که قدما نیز به این خاصیت وزن پی برده بودند، مثلاً خواجه نصیر توسی می‌گوید: «وزن را از آن جهت اعتبار کنند که به وجهی اقتضاء تخیل کند»^۸ وزن این شعرها نیز، به‌ویژه در پیوند با لختهای کوتاه و بلند، خودش غربت و تیرگی فضا را تشدید می‌کند. در توضیح این معنی، و نیز به عنوان یکی دیگر از اشتراکات این پنج شعر، باید بگوییم: اشخاص اصلی این پنج شعر یا مثل ققنوس و غراب موجوداتی منزوی در فضایی تیره و ابهام‌آلودند، یا همچون لاشخورهای حریص بر روی مستی استخوان خمیده و هریک در انتظار مردن دیگری و دریدن لاشه اوست، یا چون سایه (آدم) «اندوهناک شب» در خلوتی غم‌انگیز ژرفای تیرگی را می‌کاود، یا در نهایت در «گل مهتاب» فضایی که ابتدا شاد و هموار پنداشته می‌شود سرانجام به تیرگی غمبار واقعیت بدل می‌گردد. به هر حال، این غربت و غم‌آلودگی و افسردگی، فصل مشترک هر پنج شعر است و وزن و آهنگ هم به سهم خود در زدن رنگ سیاهی و ملال بر آنها مؤثر. مراد ما آن حالات عاطفی است که نیما از همان آغاز هریک از این پنج شعر (و در کل اشعار آزادش) با ایجاد حالت انتظار ناشی از

مردی بر اسب لخت،	و یک نم ملایم
با تازیانه‌ای از آتش،	در کوه می‌رود
بر روی ساحل از دور می‌دوید.	و در میان درّه به اطراف جوی آب
	یک زمزمه‌ست دایم
	با آنچه می‌رود،
	بالای یک کمر.

۵. اندوهناک شب

هنگام شب که سایه هر چیز زیر و روست
دریای منقلب
در موج خود فروست،
هر سایه‌ای رمیده به کنجی نشسته است،
سوی شتابهای گریزندگان موج.
بنهفته سایه‌ای
سر بر کشیده ز راهی.

آنچه در بدو نظر از هر پنج قطعه محسوس است کمال یافتگی موسیقی است، به گونه‌ای که ترکیب لختهای بلند و کوتاه همراه با قوافی سنجیده و مؤثر، بیانگر قوام موسیقی شعر نیمایی است. هر لخت به قدری در هدف کلی شعر مربوطه محو و مستهلک است که گویی هر کدام در حکم یک گام از یک سمفونی است، چیزی که نیما در تمام این سالها در پی وصول به آن بوده است. همچنین روال این لخت‌بندی‌ها (و زبان نیز) دارای انگ و رنگ نیما یا شخصیت خاص شعر اوست، به طوری که اگر یکی دو تا از این فراها را در نظر داشته باشیم، گوینده آنها را دیگر راهم، حتی اگر نامی پای آنها نباشد، به احتمال بسیار خواهیم شناخت. به‌ویژه که می‌دانیم این اصل مهم را که در شعر معاصر شخصیت و زبان شعری هر شاعر راستینی خاص خود اوست، و این کاملاً متفاوت با سنت قدیم است که هر شاعری هر قدر هم که نوجو بود نهایتاً بر روی همان زنجیره جای داشت، و تازه

آهنگ شعر در خواننده پدید می‌آورد، حالاتی که به‌ویژه با توجه به وحدت ساختاری حاکم بر شعر نیمایی تا پایان شعر به صورت یکنواخت نسبت به فضای شعر و اهداف شاعر از محتوی تداوم می‌یابد. برای روش‌تر شدن مطلب بد نیست تعریف آی. ا. ریچاردز، منتقد مشهور انگلیسی و پیشرو دیدگاه و شیوه روانشناختی در نقد ادبی، را از وزن نقل و آنگاه به انطباق مصداق آن با شعر نیما اشاره کنیم:

«آهنگ و شکل ویژه آن، وزن، به تکرار و انتظار باز بسته است. در جایی که آنچه مورد انتظار است باز می‌آید و جایی که تحقق نمی‌یابد، تمامی تأثیرات آهنگ و وزن به‌طور یکسانی از پیش‌بینی نشأت می‌گیرد. معمولاً این پیش‌بینی ناخودآگاه است. توالی هجاها، خواه به صورت اصوات باشند و خواه تصاویر ناشی از حرکات گفتاری، ذهن را در انتظار یک رشته از هجاها خاص بعدی، و نه رشته‌ای غیر آن، می‌گذارد. سازمان آنی و گذرای درون ما با یک دسته از محرک‌های ممکن، به رغم دسته‌ای دیگر، انطباق می‌یابد. درست همان‌طور که چشم در هنگام خواندن حروف چاپی به گونه‌ای ناخودآگاه انتظار دارد که املائی کلمات مطابق معمول باشد و حروف تایی همان‌طور باقی بماند. به همین‌سان ذهن پس از خواندن یکی دو لخت شعر یا نیمی از یک جمله نثر، خود را برای هر یک از رشته هجاها می‌آماده می‌کند و در عین حال به‌طور معکوس ظرفیت خود را برای آن‌های دیگر خالی می‌سازد.»^۹ ریچاردز در سطور بعدی چیزی را می‌افزاید که برای ما در تبیین این امر اهمیتی خاص دارد: «صوت هویت خود را از طریق سازش با آنچه تاکنون جریان داشته است کسب می‌کند... مصوت‌ها یا هجاها غم‌انگیز و شاد ابداً وجود ندارد، و انبوه منتقدانی که به تجزیه و تحلیل تأثیرات قطعات بر مبنای آرایش مصوت‌ها و صامت‌ها پرداخته‌اند در حقیقت فقط سر خودشان را گرم کرده‌اند.»^{۱۰}

در مورد شعر آزاد نیما نیز همین امر صادق است زیرا ساختار وحدت‌مدار و یکپارچه شعر نیمایی (نظیر ساختار شعر غربی که ریچاردز با آن بار آمده و از بطن آن سخن می‌گوید) در واقع از همان شعر «ققنوس» به بعد به تمام معنی در شعر

جدید پارسی باب می‌شود، و لذا تعریف و نظر ریچاردز را می‌توان با آن انطباق داد، در حالی که شعر کلاسیک ما به دلیل ساختار ویژه‌اش که اغلب مبتنی بر استقلال اجزاء (مثلاً بیت) است ممکن است با سخن منتقد مذکور در مورد وزن و آهنگ تطبیق بیابد یا نیابد. به هر حال، نیما با همان حالت انتظاری که از آغاز شعر به کمک کمپوزیسیون سنجیده و نیرومند لختها با یکدیگر و استفاده از هجاها مناسب به‌ویژه در آخر آنها در مخاطب برمی‌انگیزد به خوبی موفق می‌شود عواطف دلخواه خود را در وجود او پدید آورد و ذهن وی را در قبال فضای عمومی حاکم بر شعر از همان نخستین لختها سازمان بدهد.

۳. هر پنج فراز با لخت بلند شروع می‌شود (البته در کل شعرهای آزاد نیما شروع با لخت بلند، بسامدی بالاتر از آغاز با لخت کوتاه دارد) و در همگی پس از یک تا سه لخت بلند، یک تا سه لخت کوتاه می‌آید تا هارمونی را کامل کند. در موارد کمتری که شروع با لخت کوتاه است نیز به عکس در اغلب موارد پس از یک تا سه لخت کوتاه، لختهای بلند به کمک هارمونی می‌آیند. باز تأکید می‌کنم اینها فقط نسبی و فارغ از قاعده است و به گوش شاعر و کیفیت شعر بستگی دارد. نکته مهم بلکه جان کلام در این خصوص چگونگی برش لختها و اندازه آنهاست، به گونه‌ای که مثل دو گام بلند و کوتاه موسیقی در کنار یکدیگر مکمل هم باشند، با آهنگ (به همراه قافیه‌ها) به هم جواب دهند، همدیگر را تأیید کنند، مقطعی از شعر را با قوت به پایان برند، و تصویر یا هر مطلب مورد نظر شاعر را با ضرباهنگ خاص خود در ذهن مخاطب جا بیندازند، خواه به اثبات و خواه نفی. برش سنجیده می‌تواند قوام‌دهنده و کامل‌کننده تصویر باشد و حتی خودش تصاویری از انواع مختلف، اعم از گفتاری و دیداری و غیره پدید آورد (چنانکه در سطور آینده خواهیم دید). پیروان نیما نیز از این امکان شعر آزاد بهره‌گیری فراوان کرده‌اند.

۴. پیداست وزن و لخت‌بندی (به هر صورت و با هرگونه برشی) تا با قافیه‌های مؤثر و مکمل نیامیزد کارایی کاملی نخواهد داشت، چیزی که در هر پنج شعر مشهود است. توالی یا تناوب قوافی بنا به تشخیص شاعر و هدف و

محتوای شعری متغیر و در این مورد نیز تابعی از آمیزش عناصر محتوایی و شکلی است، گاه در چند لخت پیاپی، گاه یک در میان و گاه حتی با فاصله چند لخت از یکدیگر.

قافیه در چشم‌نیم و شاعر نیمایی چنین است: اگر خودش آمد و خوب آمد و خوش نشست، قدمش به روی چشم، و گرنه خیر و سلامت. گاه هم هست که شاعر به آسانی می‌تواند قافیه‌ای داشته باشد ولی آگاهانه از خیرش می‌گذرد چرا که چیزی دیگر را خراب می‌کند، مثلاً تصویر، لحن، آهنگ و جز اینها را. به این نمونه از «آقا توکا» گوش کنیم:

ز مردی در درون پنجره مانده است ناپیدا نشانه.

فتاده سایه‌اش در گردش مهتاب، نامعلوم از چه سوی، بر دیوار؛

وز او هر حرف می‌ماند صدای موج را از موج،

ولیک از هیبت دریا.

۴۳۹

شاعر، اگر قافیه‌اندیش بود، می‌توانست «از موج» را حذف کند تا «موج را» با «دریا» قافیه شود، ولی به چه بهایی؟ اول اینکه تصویر ناقص می‌شد، زیرا مرد بریده بریده حرف می‌زند و هر حرفش مثل موجی است که موجی دیگر بر آن چیره می‌شود و صدایش را محو می‌کند. پس با این حذف، تصویر به هم می‌ریزد و از کف می‌رود. دوم اینکه آهنگ هم با تک‌افتادن «فع» در آخر لخت خراب می‌شود.

نمونه‌ای ملموس از هماهنگی شکل و محتوای را در همان فراز آغازین «ققنوس» می‌توان دید که نشان می‌دهد چگونه شکل گویا و مکمل محتوای است و محتوای نیز به نوبه خود چیزی جز این شکل را نمی‌طلبد. ناگزیریم برای نشان دادن آن دوباره لختها را نقل کنیم:

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان،

آواره مانده از نفس بادهای سرد،

بر شاخ خیزران،

بنشسته است فرد.

بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.

در میان لختهای بلند، دو لخت کوتاه از نظر شکل ظاهری به خوبی گویای یک شاخه تنها و فرد بودن ققنوس‌اند، یعنی با چشم هم می‌توانیم آن را ببینیم. فرض کنید با کنار هم گذاشتن این دو لخت این طور شود:

بر شاخ خیزران، بنشسته است فرد.

آیا این لخت می‌تواند به آن خوبی تک‌بودن شاخ و فرد بودن مرغ را تجسم بخشد؟ این درحالی است که لخت اول که حرف از خواندن و آوازه است و نیز لخت آخر که سخن از پرندگان متعدد می‌گوید بلندند، که این نیز متناسب با محتوای و معنای همین لخت است.

همین ویژگی شعر نو هنگامی که از استاد به شاگردان انتقال یافت، خود به یکی از جلوه‌های شکلی شعر بدل شد.^{۱۱} عجالتاً می‌توانیم اسم این کار را «شکل‌انگیزی قالب» بگذاریم.

۵. در هر پنج فراز، موسیقی‌زاترین و مؤثرترین قافیه‌ها آنهایی هستند که مختوم به هجای کشیده‌اند. جالب اینکه در لختهای آغازین «ققنوس» تمام هجاهای پایانی از نوع کشیده‌اند: جهان - سرد - خیزران - فرد - پرندگان. در بقیه این شعر هم غلبه آشکار با همین هجاهاست. برای نمونه، بنگرید به قوافی موج - اوج، دور - عبور، امیدشان - سفیدشان، سوخته‌ست - اندوخته‌ست. هجای کشیده اولاً با وزن و نیز محتوای سنگین و درنگ‌انگیز هماهنگی بیشتری دارد. ثانیاً به سبب آهنگی حماسی که به شعر می‌بخشد تناسب بیشتری با لحن همیشه محکم‌نیم، که بسا تا سرحد حماسی می‌رسد، ایجاد می‌کند (بهره‌گیری عالی استاد توس در شاهنامه از موسیقی حماسه‌انگیز و لحن غزای هجاهای کشیده بر همگان روشن است). در چهار فراز دیگر نیز یا غلبه کامل با همین هجاهاست و یا به هر حال مؤثرترین قافیه‌ها از همین دست است.

و اما آخرین مطلب از این بحث نه از مقوله اشتراک بلکه به عکس از مواردی است که به ندرت در شعر آزاد پیش می‌آید، و آن اینکه در شعر نیمایی به سبب

تبعیت از وزن، اصلی بدیهی است که شروع تمام لختها با افاعیل واحد باشد. مثلاً لختهای هر پنج شعر با «مفعول» آغاز می‌شود، به استثنای دو لخت کوتاه یک کلمه‌ای در «قنوس»، یعنی «می‌گذرد» و «می‌نگرد»:

در بین چیزها که گره خورده می‌شود

با روشنی و تیرگی این شب دراز

می‌گذرد.

یک شعله را به پیش

می‌نگرد.

این دو کلمه بر وزن «مفتعلن» است که خارج از وزن آغاز لختهای دیگر است. نظیر همین تغییر را در «اندوهناکِ شب» می‌بینیم، منتها نه در آغاز لخت بلکه بعد از آن:

بنهفته سایه‌ای

سر برکشیده ز راهی.

که لخت اول مطابق بقیه لختها بر وزن «مفعول فاعلن» است، در حالی که دومی معادل «مفعول مفتعلن فع» است و پیداست «مفتعلن فع» از افاعیل معمولی لختها خارج است. این خروجهای از وزن عروضی گویای چیست؟

در شعر آزاد گهگاه آزادی عمل‌هایی از این گونه هست و گرنه نقض غرض از «آزاد» بودن می‌شود. به عبارت دیگر، شاعر در برخی جاها لزومی نمی‌بیند که حرف دلخواه خود و یا جان کلام را (در هر جای شعر که باشد) فدای درست درآمدن افاعیل عروضی کند. همین عملکرد پیشوا سرمشقی برای پیروان شد و اینان نیز در موارد لزوم از این خروجهای وزنی داشته‌اند.

یکی از کسانی که از این‌گونه اختیار شاعری خاص نوگرایان بهره‌ فراوان گرفته فروغ است که بارها در میان یا آخر شعر وزن را دانسته نادیده گرفته تا حرف دل خود را تابع افاعیل و قیدوبندهایی از این قبیل نکند.^{۱۲}

مرغ و آدمی

غراب (۱۳۱۷)، مرغ غم (۱۳۱۷)، مرغ مجسمه (۱۳۱۸)

تاکنون دیده‌ایم که نیما چه در تمثیلهای قدمایی‌اش و چه غیر آنها تا چه حد از جانوران، به ویژه پرندگان، بهره می‌گیرد. نمونه‌هایی را در بحث از فابل‌های نیما داده‌ایم.

و اما زمینه‌ علاقه شاعر به پرندگان در شعرهای نو و آزاد او نیز با قوت وجود دارد، با این تفاوت که در کارهای آزاد از «قنوس» به بعد، جانوران از جمله مرغان به عنوان نمادهای مهم و محوری در اشعار سمبولیک او به کار می‌آیند و مضافاً به تناسب همین تغییر از تمثیل به شعر سمبولیک، جانوران به جای استفاده کلیشه‌ای و با صفات کاملاً مشخص و جاافتاده سنتی (مثل سادگی جوجه، حیل‌گری روباه، خریّت خر و...) با حالاتی بسیار ژرفتر و اوصاف و ویژگی‌هایی گسترده‌تر به کار می‌روند، مثلاً حرکات و حالاتی پیدا می‌کنند که معمولاً برای بیان زوایا و دقایق روحی و شخصیتی انسان به کار می‌آید، از قبیل نگاه کاونده و پرسیان، اضطرابها و خلجانه‌های درونی و غیره. قنوس، غراب، مرغ غم، مرغ مجسمه و مرغ شکسته‌پر از این شمارند. نیما از این پس تا پایان عمر شاعری‌اش همین راه را دنبال می‌کند چنانکه جز دو مورد استثنایی («زیبایی» و «هیبره») که تا حدودی به تمثیلهای سنتی مانده‌اند، دیگر به هیچ روی گرد قالب تمثیل و تمثیل قالبی نمی‌گردد؛ این نیز از دگرگونیهای مهم اوست. این دگرگونی را هم می‌توان ناشی از آشنایی او با رمان جدید (که در آنها شخصیت جای سنخهای کلی را می‌گیرد) دانست و هم اطلاع از مکتب شعری سمبولیسم فرانسوی.

باری، به نظر می‌رسد در این سالها و این شعرها فکر نیما تا حدود زیادی به سنجش مرغان با یکدیگر یا برابر نهادن مرغ و آدمی مشغول بوده است. دیدیم در «ققنوس» این مرغ را در انزوا و اندیشه‌هایش با پرندگان دیگر همبر نهاد، و اکنون نمونه‌هایی دیگر.

در «غراب» کلاغی را با آدمی روی در روی کرده. مرغ با چشمانی خیره لیکن فارغ از اضطراب به گذرگاهها می‌نگرد تا ببیند آیا خبر خوشی می‌رسد یا ناخوش. اما در امتداد نگاهش هیچ نمی‌بیند بجز «بنیادهای سوخته از دور / ابری به روی ساحل مهجور». هنگامی که با آن آدمی چشم به هم می‌دوزند، آدم کلاغ را مایه غم و زشتی و شامت می‌انگارد، موجودی که می‌خواهد «در از غمی به روی خلائق گشاید او» (۲۲۵) و مهمتر اینکه «ویران کند سراچه آن فکرها که هست». بدین سان، مرغ ویران‌کننده هنجارهای واپسگرا و اندیشه‌های عادی و روزمره دانسته می‌شود. اما مرغ، آنگاه که آدمی صدایش می‌زند، به جای هرگونه واکنشی:

فارغ ز خشک و تر

بسته بر او نظر

بنشسته سرد و بی حرکت آنچنان به جای

وان موجها عبوس می‌آیند و می‌روند.

پیدااست مرغ در تنهایی خویش بی هیچ سخنی نظاره‌گر جریان حیاتی است که به شکل موجهایی عبوس از دریچه چشم او گذر می‌کند. پس از این، پایانه شعر می‌آید که خواننده را با یک دنیا ابهام در فکر چگونگی عالم مرغ و آدمی تنها می‌گذارد:

چیزی نهفته است:

یک چیز می‌جوئد.

این «یک چیز» به معنای «چیز واحد» نیست (زیرا دنیای این دو با هم فرق دارد) بلکه با توجه به تمایل نیما به حذف «ی» نکره در موارد فراوان باید «یک چیزی» (نکره مفید ابهام) باشد. بنابراین در اینجا میدانی فراخ از تفکر پیش چشم خواننده گسترده می‌شود زیرا شاعر خود فقط از یک چیز مطمئن است و آن اینکه

مرغ و آدمی در حال جویدن چیزی هستند، احتمالاً بیانگر اینکه هر یک با افکار و علایق خویش تنهاست، آدم با پندارهای مألوف و موهومات معروف از قبیل همان شوم و زشت دانستن هر چیز یا کیس ناشناخته، به‌ویژه که چون غراب خاموش و منتظر روشن شدن رویدادهایی از خوب و بد باشد، و مرغ نیز در حال کاوش آنچه بر او گذر دارد. در هر حال آن «یک چیز می‌جوئد» ابهامی دارد و خود شاعر هم صفت «نهفته» را درباره آن گفته. او ظاهراً تمایلی ندارد چیزی بیش از آنچه در شعر گفته بر آن بیفزاید و به آن تصریح کند. آخر اولاً شعر سمبولیک است و اساساً عرصه ابهامهای هنری و سایه‌روشن‌های تخیل. ثانیاً آنچنان‌که واضعان و شارحان برخی مکاتب جدید تحلیل زبانی، به‌ویژه هرمنوتیک، می‌گویند خواننده شعر به گونه‌ای سراینده آن نیز هست و برحسب فکر خود به این یا آن لایه مفهومی شعر دست می‌یابد. شاعر هم اگر در مقام تصریح بود که شعر سمبولیک نمی‌سرود. به هر حال این نگارنده فقط در این تردید ندارد که غراب نیز چون بسی از مرغان و جانوران شعر نیما در حقیقت خود شاعر است.

«مرغ غم» نیز حکایت همان رویارویی آدمی و مرغ است، با این تفاوت که در اینجا آدمی به دلیل نقل از زبان اول شخص، خود شاعر است، اما از اوصاف مرغ معلوم می‌شود که او نیز یا خود شاعر است (یعنی در واقع یک شخص واحد در دو پیکر نمودار شده) و یا دست‌کم با شاعر وحدت فکر و حال دارد. در شعر سمبولیک، نمادها در درون یک نظام ذهنی حاکم بر آنها، گاه با رابطه‌ای روشنتر و گاه از طریق نقبهایی نهفته و رشته‌هایی ظریف به هم پیوند و گاه اینهمانی می‌یابند. باری، مرغ بر روی دیوار از کثرت «فکر غم» سر می‌جنباند. پنجه‌های فرورفته در خاکستر او چنین می‌نمایاند که او نیز چون ققنوس نیما یا نیمای ققنوس با خاکستر و سوختن در راه آرمان خویش نسبتی دارد. با خنده‌های غم‌بنیاد، ندادهنده به هر شاخه بی‌برگ و نوا و خبرگیرنده از دل‌های غمگین است، و از همین رو در این فضای تیره و ابهام‌آلود سراغ از شاعر می‌گیرد تا چشم در چشم او بدوزد. شاعر نمی‌خواهد کسی او را با مرغ تنها و در حال خلوت ببیند.

تا کسی ما را نبیند
تیرگیهای شبی را
که به دلها می نشیند
می کنم از رنگِ خود وا.

۲۲۶

این می تواند بدین مفهوم باشد که شاعر برای اینکه مبدا دیگران او را با مرغ غم هم‌اواز (یا او را خود مرغ) ببینند دست به تغییر چهره و ظاهر خود می زند، مثلاً آن را در ظاهر هم که شده از کدورت غم و اضطراب می پالاید. در آخر شعر، وقتی این دو بدین تمهید در این خلوت با هم از انتظار صبح (نماد معروف) حرف می زنند و هر دو به طور یکسان پله‌ای از «غباری زردگانه» به دور خود می تند، این وحدت، شکل عینی تری پیدا می کند. این غبار زرد رنگ به علاقه روشنی رنگ آن (که از جنس همان «صبح» منتظر است) با پله تنیدن که کاری مستمر و در عین حال رنج آمیز است همراه می شود و هنگامی که در پایانه می خوانیم:

من به دست، او با نَک خود، چیزهایی می کنیم.

این کنندنها نیز همراه با آن پله تنیدن، نمادهایی است که ذهن را دلالت به انجام کارهایی دایمی در جهت رسیدن به همان صبح رهایی، شکوفایی و... می کند. اما نکته جالب، لحن ابهام آمیز شاعر در «چیزهایی» است (درست مثل ابهام آخر «غراب») و شاعر باز علاقه‌ای به تصریح این «چیزها» ندارد و اینجا هم برداشت را بر عهده ذهن خواننده می گذارد.

آنچه به گمان ما علاوه بر همه دگرگونیهای شعر نیما در این ایام بلوغ سمبولیسم اهمیتی بسیار دارد این است: نیما در این رشته کارها بسی بیش از گذشته به سرشت ابهام آمیز شعر و هنر یا همان جوهره ابهام هنری دست یافته و با این گونه بیانها ظاهراً می خواهد ضمن وسعت بخشیدن به فکر و ذهنیت مخاطب، همین سرشت و اصل بنیادین هنر را برای او جا بیندازد. در آینده نیز از نقش همین ابهامها در شعر نیما بیشتر خواهیم گفت. به یاد بیاوریم که او می گفت: شعر من برای اذهان تنبل آفریده نشده است. مگر نه اینکه خود او نیز می باید گامهایی

بلند در راه چالاکتر کردن این اذهان بردارد؟

«مرغ مجسمه» سنجش دو مرغ است:

مرغی نهفته بر سر بام سرای ما،
مرغی دگر نشسته به شاخ درخت کاج
می خواند این، به شورش، گویی برای ما،
خاموشی ای ست آن یک، دودی به روی عاج.

مرغ اول بدین صفات است: چشمها و بالها بسته، خشک و بی تکان، متقار آتشین، پرهای زرین، کلاً به شکل مجسمه. مرغ دوم دایم در کار خواندن، سراپا لرزان، نه رغبتی به مکانش دارد و نه یارای رها کردن آن.
و اما داوری شاعر درباره این دو (که البته هر کدام پیچیدگی خاص خود را دارد):

لیکن بر آن دو چون بری آرامتر نگاه
خواننده مرده ایست، نه چیز دگر جز این،
مرغی که می نماید خشکی به جایگاه
سرزنده ایست با کشش زندگی قرین.

۲۳۴

اگر قرار باشد که یکی از این دو مرغ را نمودگار خود شاعر یا به هر حال پسند و آرمان او بگیریم (که این نگارنده بر آن است) همان مرغ اول است، به قراین مقالی و حالی هر دو. قرینه مقالی اینکه مکان این مرغ را «بر سر بام سرای ما» گفته، درحالی که دومی دورتر و بر روی درخت کاج است و از این رو می تواند نماد افراد دیگر (به ویژه شاعران دیگر، به علاقه «همه کازش خواندن است» در بند سوم) باشد. قرینه حالی هم برآیند مجموعه‌ای است از چیزهایی چون احوال مرغ اول و همچنین ترجیح او بر دومی، البته ترجیحی نهفته در ژرفای سخن. ضمن اینکه نامگذاری شعر به نام همان مرغ مجسمه وار نیز می تواند دلیل رجحان او باشد. مرغ اول حالتی ملول و سر در بال دارد، ملالی که شاعری در وضع و محیط نیما کمتر از آن برکنار است. در عین حال، متقار آتشین می تواند

استعاره از شور و حرارت سخن باشد، همچنانکه پره‌های زرین استعاره از ارزش وجودی و در عین حال نیروی بالقوه پرواز و اوجگیری (هرچند فعلاً پربسته است). دو عبارت کلیدی در تمایز بخشیدن به این دو و برتری اولی اینهاست: «خواننده مرده‌ایست» چرا که مطابق پسند نیما پُرگفتن و دایم سرودن ذاتاً یا لزوماً ارزش به شمار نمی‌آید، و حال آنکه مرغ ظاهراً خشک و خاموش در حقیقت پرشور و «با کُشش زندگی قرین» است، هرچند به اقتضای وقت و احوال یا عوامل نامساعد گوناگون زبان در کام کشیده باشد. اما همین سکوت «مادر فریادها»ست زیرا شاعر در بند آخر از «مبهم حکایت عجیبی» که همین مرغ برای ما سر می‌دهد سخن می‌گوید و اینکه:

از ما پرسته‌ایست ولی در هوای ما
بر ما در این حکایت آواز می‌دهد.

این پیکره سکوت با آنکه در عالم ملال خویش از امثال ما بلکه از کون و مکان رسته، لیکن همچنان دلش در هوای ما می‌تپد. صفت «نهفته» دلالت بر انزوای مرغ (شاعر) دارد، ضمن اینکه دو صفت پیاپی «مبهم» و «عجب» برای حکایت (شعر و حرف و درد) سخت مهم است زیرا به گمان ما شاعر بی‌تردید در این شکل بیان نمادگرا به تمامی تازگیها، ناشنیدگیها و در عین حال به تمام ابهامات و مسایل سخن نو خود اشاره می‌کند.

تاریخ چند شعر اخیر نیز مصادف با اوجگیری جنجالها و جدلهای له و علیه شعر نیما و هیاهوی کهن‌گرایان در مخالفت با آیین تازه اوست. «عقاب نیل» هم باز حاوی سنجش دو گونه مرغ است، که پیشتر درباره‌اش سخن گفته‌ایم.

و اما «غراب»، همچنانکه از بحثهای اخیر ما برمی‌آید، تقریباً از هر لحاظ در امتداد «قنوس» است، بدین سان که گذشته از پاره‌ای شباهتهای محتوایی (همچون انزوای هر دو مرغ، روح جستجوگر و نیز ویران‌سازی اندیشه‌ها و رسوم پوسیده و شیوه‌های فرسوده و...) از لحاظ شکل بیان (سمبولیسم آن) و قالب، این دو در حقیقت در راستای یکدیگرند. موسیقی وزن و قافیه هر دو نیز

به نوعی جاناندازنده و رسوخ‌دهنده همدیگر می‌تواند بود. می‌توان گفت تناوب لختهای کوتاه و بلند در «غراب» قدری از «قنوس» هم آزادتر است. التزام قافیه در آن نیز شبیه «قنوس» و اندکی بیشتر است، یعنی گاهی شاعر به قوافی پیاپی روی آورده و کمتر لختی را بدون قافیه گذارده است.

اما «مرغ غم» وضعی آشکارا متفاوت دارد و به زحمت می‌توان آن را آزاد نامید زیرا بخشی عمده از قالب شعر متشکل از سه پاره‌هایی (بندهای سه‌لختی) با وزن ثابت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن» است که هر سه لخت مقفاست. تنها در دو جا این یکسانی شکسته یا به اصطلاح لق خورده است، یکی در اوایل شعر که چهار لخت کوتاه آمده:

روی این دیوار غم، چون دود رفته بر زبر،
دائماً بنشسته مرغی، پهن کرده بال و پر،
که سرش می‌جنبد از بس فکر غم دارد به سر.
پنجه‌هایش سوخته؛
زیر خاکستر فرو،
خنده‌ها آموخته؛
لیک غم بنیاد او.

و از بند بعدی دوباره به همان لختهای بلند و مساوی فوق برمی‌گردد و هفت بند پیاپی را به همان صورت ثابت می‌گوید و پس از آن باز چهار لخت کوتاه، و آنگاه رجعت مجدد به سه‌لختی‌های بلند دیگر. پیداست قافیه داشتن هر سه لخت در هر بند تا چه حد حکایت از التزام قافیه دارد. به هر حال اینها برای کسی که پیشتر آزادتر از اینها شعر گفته قدری عجیب جلوه می‌کند، گو اینکه اکنون مدت زیادی از شروع آزادسرایي او نگذشته و شاعر ظاهراً گهگاه به عادات قبلی خود بازمی‌گردد. به هر حال این شعر نه رومی روم است و نه زنگی زنگ. پیداست چنانچه یک لخت به این سه پاره‌ها اضافه شود به مسمط مربع قدیم بدل می‌گردد. لیکن آنچه در این میان جلب نظر می‌کند همان اصل تناسب قالب و محتوی است، بدین معنی که این شعر کمتر حرف نو یا بیان تازه‌ای دارد تا آنجا که بسیاری

و یا این بیت از رباعی دیگر او:

گاوی است در آسمان و نامش پروین

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین...^۲

در رباعی اخیر وقتی «مرغ» را به جای «گاو» بگذارید اشتراکها بیشتر معلوم می‌شود.

لخته‌های آن شبیه اشعار زمان سنتی سرایی نیماست:

آه سوزان می‌کشم هر دم در این ویرانه من.

گوشه بگرفته منم، در بند خود، بی دانه من.

شمع چه؟ پروانه چه؟ هر شمع، هر پروانه من.

و به راستی برای سخنانی از این دست چه نیازی به قالب شکنی؟ نیما در این قطعه

تا حد و دی به آنچه خود در شعر عده‌ای از گذشتگان «رج‌زدن» قافیه‌ها می‌خواند

نزدیک می‌شود، و گاهی التزام قافیه برایش لخته‌هایی چنین خنک می‌زاید:

... می‌کشد هر دم غم، من نیز غم را می‌کشم.

«مرغ مجسمه» چهارپاره است بلکه مقتیدتر، چون لخته‌های اول با سوم و دوم با

چهارم تماماً قافیه‌دار است. ببینیم التزام قافیه و تساوی طولی لخته‌ها چگونه کار

دست او داده:

خواننده مرده‌ایست، نه چیز دگر جز این،...

که پیداست «جز این» دقیقاً معادل «دگر» است و به قول ادبا حشو قبیح. دلیل

آن هم این است که می‌خواهد «جز این» را با «قرین» (در دو لخت بعد) قافیه

کند. نیمایی که به همه عبرت آموخت، چگونه خود از این التزامهایش عبرت

نگرفت و از آن نپرهیخت؟ پاسخ این است که در مورد قالب آزاد «هنوز اول عشق

است...».

در خصوص زبان این شعر، نکته جالب اینکه درست همچون قالب آن،

چیزی میان نو و کهنه است و همین تناسب نیز پر معنی و حاکی از هماهنگی کلیه

عناصر از محتوی، شکل، قالب و زبان است. برای نمونه، تأثیر آشکار زبان ختیمی

را بر شعر حاضر، به ویژه بند اول، می‌توان دید، خصوصاً که برخی واژه‌ها هم

مشترک است:

مرغی دیدم نشسته بر باره طوس

در پیش نهاده کله کیکاوس

با کله همی‌گفت که افسوس افسوس

کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس^۱

توضیحات خود شاعر درباره موضوع منظومه در ابتدای آن ذکر شده است. شاعر در نخستین جمله از توضیحاتش می نویسد: «این شعرهای آزاد، آرام و شمرده و با رعایت نقطه گذاری و به حال طبیعی خوانده می شوند، همان طور که یک قطعه نثر را می خوانند.» این جمله، به ویژه آخر آن، مرا به یاد این سخن نیما در نامه هایش می اندازد: «تمام کوشش من این است که حالت طبیعی نثر را در شعر ایجاد کنم.»^۲ اهمیت عظیم مفهوم این جمله و این کار نیما را در بحث ضمیمه «ساختار» خواهم گفت، یعنی این که نیما با همین کار در حقیقت کل ساختار شعر قدیم و سنتی را به مقتضای ضرورت های عصر خویش تغییر داد و ساختار معمول در شعر و ادب مغرب زمین را پس از سالها تجربه و تمرین در شعر پارسی جا انداخت. عجلالتاً همین قدر بگویم که «خانه سربوولی» مهمترین کوشش شاعر در جهت مدرنیزه کردن شعر روایی تا زمان سرایش آن است، هر چند خود داستان برگرفته از قصه های بومی و فولکلوریک است. به گمان این نگارنده همین آمیزه هم تعمّدی و آگاهانه بوده و شاعر می خواسته نشان دهد که می توان در قالب و با شیوه های مدرن داستان پردازی، بومی ترین و اصیلترین محتوی و مضمون را پیاده کرد، کاری که امثال جمالزاده و هدایت در داستان نویسی انجام دادند. نیما پس از داستانهای قبلی اش اعم از رمانتیک و رئالیستی که یا تقلید کامل از ادب قدیم («قلعه سقریم») و یا اقتباس و الگوگیری از داستانهای برون مرزی («خانواده سرباز»، «شهید گمنام» و «سرباز فولادین») بودند، اکنون که مدتهاست به قالب آزاد روی آورده در پی آزمودن مایه های ایرانی خالص و برگرفته از زادبوم خویش در قالب شعر نو و با شیوه های مدرن داستان پردازی است. همچنین تجارب قبلی او در زمینه سمبولیسم به او کمک می کند تا این بار روی به سرودن داستانی با بهره گیری از ظرفیتهای نمادها برای طرح ایده هایش بیاورد.

و اما در باب محتوای کلی و پیامهای منظومه، مهمترین نکته اینکه شاعر آن را بهانه ای برای طرح نظرگاههای خود درباره زندگی و به ویژه شعر و شاعری قرار داده است.

قهرمان داستان از تبار پهلوانان جوانمرد قدیم است. شمشیر و کمانی آویخته

شعر و رمان

خانه سربوولی (۱۳۱۹)

در اشعار روایی یا داستانی نیما هرچه جلوتر می آیم نشانه ها و ویژگیهای بیشتری از شیوه ها و شگردهای رمان، داستان کوتاه و نمایش، یعنی انواعی که در ادبیات ما جدید و برگرفته از عوالم جهانی و مشخصاً غربی است، مشاهده می کنیم، چنانکه به بیان سیر تکاملی اشعار روایی نیما از دیدگاه بکارگیری شیوه های جدید داستان نویسی، اعم از فنون و شیوه های نقل و پرداخت داستان، توصیف و تجسم، فضا سازی، ایجاد هیجان و حالت تعلیق (یا به قولی «هول و ولا») و... پرداخته ایم. به هر حال و به طور کلی نیما از آن روی که در مقطع تحوّل داستان پردازی جدید و به ویژه حرکت از قصه های سنتی به سمت رمان و داستان کوتاه عصر حاضر و ظهور پیشگامان این راه همچون جمالزاده و صادق هدایت^۳ قرار داشته به مرور راه خود را از شیوه ها و حال و هوای قصه های قدیم جدا و در جهت انطباق شعرهای داستانی اش با ضرورت های جدید حرکت کرده است.

«خانه سربوولی» نخستین منظومه داستانی نیما در قالب آزاد است و از لحاظ همین تجربه و جهات دیگری که خواهیم گفت مهم. در مبحث حاضر معلوم خواهد شد که آزادیهای مربوط به قالب نیمایی تا چه حد دست شاعر را برای بکارگیری شیوه ها و شگردهای مدرن داستان و نمایش روزگار او باز کرده است.

«خانه سربوولی» داستانی است ناتمام مانده لیکن پایان آن به اختصار در

می ستاید. همین گویی فرصتی به شاعر می دهد تا چون همیشه از بدیهای شهریها (که شیطان هم یکی از آنها انگاشته می شود!) یاد کند و آنان را در برابر روستاییان پاک نهاد به حیلہ گری و فساد و فراموشکاریهای فرصت طلبانه متصف سازد (در مورد این شهرستیزی نیما نک. بحث «رمانتیسیم نیمایی»). پیداست که این نگرش مطلق گرایانه شاعر در این سالهای جافتادگی او هم دست از سرش برنداشته است.) به هر حال، سریویلی با تعجب و طنز می گوید:

عجبا! که مردم آن شهرهای دور

دوست می دارند

گوشه بگرفته کسان را...

زیرا او باور ندارد که شیطان شهرنشین خوی پلیدی از کف داده باشد. سریویلی نمی خواهد برای خوش آمد دیگران به پلیدی و پلیدان روی خوش نشان دهد (۲۵۱). او شتابکاری خام و زودخرسندی را کار کودکان می داند (۲۵۲). اکنون دیگر به بلوغ دست یافته و از علایق پوچ و روزمره‌ای که پیشتر دنبال می کرد می‌گریزد و در این راه با تمامی وساوس درون می‌ستیزد (همان‌جا). شیطان این بار از در ستایش از خصلت غم‌انگیزی شعر و همدلی نشان دادن با شاعران و غم‌هاشان در می‌آید:

... از همین ره بس مرا غم‌هاست اندر دل.

من غم‌انگیزی شعر شاعران را دوست می‌دارم.

ولی او کور خوانده زیرا سریویلی به جای تمکین کردن به این فریب، از این جهت که می‌بیند شیطان به شاعری او و وجود اشعاری در نهانجای کلبه‌اش پی برده، تصمیم می‌گیرد اصلاً قالب (مضمون) اشعارش را عوض کند و دست از آن در درسرایها و غم‌آفرینی‌های احساساتی و بیهوده‌ای که منظور نظر و مطلوب طبع شیطان است بردارد:

از همین دم می‌کشم من شعرهایم را

به دگر قالب.

من فروخواهم شدن در گود تاریکِ نهانِ بیشه‌های دور

بر دیوار بیانگر همین نژاد و نژادگی او و مهمتر از همه شاید نمادگونه‌ای است از روح بلند و مبارزه‌جوی وی که از اول تا آخر داستان به صورت مقاومتش در برابر وسوسه‌ها و فریبکاریهای گوناگون و موجه‌نمای شیطان آشکار است، با این فرق که نبرد جسمانی در اینجا جای خود را به جنگ و جدالی درونی و روانی، با همان ایستادگی پهلوانانه داده است. جالب توجه اینکه کار سریویلی بسیار ظریفتر از قدرت‌نمایی پهلوانانه است: شعرخوانی و شاعری.

گاه زیر شکل شمشیر و کمانی کز دلاور پدرانش بُد نشانی

و به روی تیره سبز کهن دیواری آویزان،

بود آن خلوت گزیده گرم کار شعرخوانی...

۲۴۵

و این سبزی دیوار کهن هم چیزی بجز خزه‌های یادگار روزگاران دیرین نیست. شیطان، که در شبی طوفانی و بارانی در هیأت رهگذری غریب و باران‌خورده جلوی در کلبه سرسبز و باصفای این روستایی صاف و صادق و مهماندوست سبز شده، به هر تمهیدی می‌کوشد تا به درون راه یابد. بخش اعظم منظومه را گفتگوی این دو، یعنی اصرارها و عذرانگیزیهای آن و مقاومت‌های همراه با استدلال این، در بر گرفته است. از جمله شیطان می‌خواهد از صفای باطن و مهماندوستی سریویلی سودجویی کند و با ورود به کلبه، که نمادی از دنیای دل و درون این روستایی است، او را به پلیدی و نبهرگی بکشاند. به این نکته باید توجه داشت که شاعر عمداً اسم خاصی برای مرد روستایی منظور نکرده و او را فقط به نام مکان زندگی‌اش، روستای سریویل، خوانده تا او همچون یک روستایی نوعی یا حتی یک آدم نوعی تلقی شود که می‌تواند در هر جایی باشد و در معرض فریبه‌ها و وسوسه‌های شیطانی قرار گیرد. این شیوه‌ای است که بعدها شاگردان مکتب نیما هم از آن بهره گرفته‌اند (همچون احمد شاملو در شعر سپید عالی «مرگ ناصری» که حضرت عیسی را «ناصری» یعنی یکی از اهالی ناصره و نیز صلیب را «بار» گفته تا هرگونه فرد متعهد و هرگونه بار مسئولیتی را در بر گیرد).^۴ باری، شیطان انواع راههای فریب را می‌آزماید، مثلاً جوانمردی سریویلی را

بین مرگ و زندگانی در دل سنگین رؤیای شبی تیره...
که خفه گشته‌ست در آن مردمان را بانگ...

۲۵۴

محتوی و پیامی که در شکل مذکور عرضه می‌شود از جهت شناخت نیما و راه و رسم او به‌ویژه ایجاد ابهام و سایه‌روشن هنرمندانه در شعرش اهمیت دارد. به‌کوتاه سخن، شاعر با این کنایت ظاهراً می‌خواهد بگوید: بیان ساده و صریح شعر چیزی بجز نادیده انگاشتن سرشت بنیادین شعر راستین، که همانا ابهام و ظرافتها و باریکیهای آن است، و به تعبیری فراموش کردن رسالت و کارکرد اصلی شعر یعنی گسترش و عمق بخشیدن به مفاهیم از طریق همین ابهام هنرمندانه نیست. نیما اتفاقاً همین ویژگی را نجات‌دهنده شعر از سادگی و صراحت تحمیق‌کننده و در حکم آماده‌کننده آن برای بیان زوایای پنهان روح و آلام مردم جامعه و نتیجتاً آزاد کردن بانگی که در گلوی خلق شکسته است می‌داند. مگر نه اینکه در «قایق» می‌گوید:

فریاد من شکسته اگر در گلو و گر
فریاد من رسا،
من از برای راه خلاص خود و شما
فریاد می‌زنم.

پیرمرد به همین دلیل همیشه می‌گفت که با شعر آزاد خویش در حقیقت بند از زبانها گشوده است. به گمان ما مهمترین و ژرفترین نکته در محتوای این منظومه همین نظرگاه او پیرامون شعر است.

در اینجا شیطان در دنبال اغواگری‌اش در مورد شعر، از سریویلی می‌پرسد که چرا او از شهرت و نام بلند می‌گریزد؟ مگر ممکن است ارزشهای اشعار فخیم و والا پنهان بماند؟ اینجاست که شاعر بانگ می‌زند:

من نیم زآنان که می‌سنجی
رتبتي آن‌گونه‌شان والا...

من زبانم دیگر است و داستان من ز دیگر جا...

به‌کز آن مردم بکوبی در.
آن کج آموزشان کج پرور...

زیرا این دسته شاعران (ظاهراً سرایندگان اشعار و مدایح غزا و یا دست‌کم گویندگان اشعار پر تجمل و تزئین) خاستگاه شعرشان تبعیت از اهداف و اغراض ستمگران است:

به سلیقه ددان گویاستند.

۲۵۵

به یاد آوریم «افسانه» را:

این زبان دل‌افسر دگان است،

نه زبان پی نام خیزان.

شیطان پرده فریب عوض می‌کند و از همین‌گونه شاعران بدگویی و آنگاه یک رشته تفلسف‌های روشن‌فکر مآبانه از قبیل دریغ خوردن از پوچی زندگی آغاز می‌کند، مثلاً اینکه انسان با درد خود تنه‌است، اینکه مردم چقدر مزورند و... سریویلی در اینجا با ایجازی بیش از سخنان قبلی‌اش و با خنده تمسخر می‌گوید: تو را چه می‌شود که حرفهایی را به نهاد مردمان منتسب می‌کنی که خودشان هم از آنها بی‌خبرند! و در ضمن رد کردن این پوچ‌سراییهای بیمارگونه و رمانتیک رایج در حول و حوش آن زمان به سادگی می‌گوید:

از کجی وز کج سرشتان آن‌قدر اما مکن شکوا.

هیچ ممکن می‌شود آیا

که بود بالاتر از رنگ سیاهی رنگ؟

۲۵۸

و بدین سان می‌گوید که او خود به‌قدر کافی از مردمش شناخت دارد، و جمله آخر در حقیقت همان لحن خواجه شیراز را دارد که: گر تو نمی‌پسندی، تغییر کن قضا را. این سلامت نفس نیماست در برابر پوچ‌انگاریهای «مد» گونه روشن‌فکر نمایان.

خلاصه گفتگوهای بعدی این است: شیطان که خود با ریختن آب بینی و عطسه‌اش باران و طوفان را تشدید کرده، به حال سواران زرین‌لگام فرومانده در گِل و لای دل می‌سوزاند. سریویلی جواب می‌دهد چرا او از روستاییان بی‌نوا بی‌یاد نمی‌کند که نه تنها لگام زرین بلکه اسب هم ندارند؟ شیطان می‌گوید دهاتیها در عوض زندگی زیبا دارند (همان پندارهای رایج) و پاسخ سریویلی: وقتی بی‌نوا باشی طبیعت دلکش برایت چه چیزی جز وزر و وبال است؟ طبیعت دل‌انگیز مثلاً سیل هم دارد که خرمنهای بی‌نویان را می‌برد. شیطان پس از توجیه این قضیه با سخنانی حکیم‌مآبانه در اینکه وجود سُرور هم در کاروبار جهان لازم است (اتقافاً شبیه حرفهای شیطان در شعر دیگر نیما «پریان» ۲۷۸) چیزهایی می‌گوید بیانگر دلخوری‌اش از آن نغمه‌های سریویلی که «داستان روشنیها» را در دل شبان تیره «زیر گوش مردمان» می‌خواند. شاعر می‌گوید: وی از آن رو به گوشه‌ای از جهان بسنده کرده تا احوال مردم را بهتر درنگرد، و بدین‌گونه سخن از انزوای مثبت خویش می‌گوید (۲۶۴) و اینکه او در همین تنهایی به اندازه هزاران مرد نیرو و کوشش دارد (۲۶۵)، این پاسخ نیما به ایرادگیرندگان از گوشه‌گیری اوست) و چون تنهاست فکر او نیز لاجرم از خود اوست، نه عاریتی (۲۶۶). آنگاه رنجهایی را برمی‌شمارد که شاعری چون او باید بر خود بخرد (۲۶۷). می‌گوید: من جنونی دارم بدین‌سان که تا مردم نیاسایند من آسوده نخواهم بود (همان‌جا). اندکی بعد نکته‌ای را مطرح می‌کند که در شناخت نگرشهای نیما بسیار مهم است. می‌گوید: او برخلاف بیدردانی که غرق نظاره آسمان و مافیهایند می‌خواهد آسمان را برای اهل زمین فرود آرد:

خیره می‌مانند آنان از نظاره روشنان آسمانی
من به سوی خاکدان خواهم
روشنان آسمانی را فرود آرم...
۲۶۷

بدین‌سان، هم بر بینش اینجهانی (سکولار) خویش تأکید می‌کند و هم بنیاد اندیشه انسان‌مدار (اومانستی) خود را بیان می‌دارد، که پیشتر نیز از آن یاد کردیم.

القصه، سرانجام شیطان به کلبه داخل می‌شود، ناخنهای خون‌آلود و خنجرگونه‌اش را در پشت درها در زمین می‌نشاند، پشت درها را با سنگ و کلوخ مسدود می‌کند و موهای تنش را چونان بستری نرم برای خود می‌گسترده. خانه را خاموشی حزن‌انگیزی فرامی‌گیرد، لیکن آنچه مهم است مراقبت سریویلی در همین حال از خویش در برابر اوست:

آن مزور میهمان پرخطر را خوب می‌پایید.

۲۷۲

و به لحاظ همین مراقبت دایم از روح خویش در برابر این خصم خانگی (درونی) و کشاکشهای فیما بین، شاعر ناگزیر از پذیرش رنجی همیشگی است:

و کسی این را نمی‌دانست
که سریویلی، ز نامی تر تبار پهلوانی،
چون نه هم‌رنگ کس است، اکنون
می‌کشد چه رنجها از زندگانی.

۲۷۳

او از آن شب باز، دیگر از مردم می‌گریزد. از هر شادایی که تلخی غم در مزاج آن سرشته نیست، یعنی شادی محض و بیدردانه، بیزار است و پیش وی دشمنی و دوستی مردمان یکسان. او مانده است و تنهایی و جنگ با شیطان.

این منظومه را به اعتبار نمادین بودن یکی از دو شخصیت اصلی، شیطان، و خصوصیات ظاهری و درونی او و کردارها و رفتارهایش و نیز صبغه کنایی بسیاری از سخنان در گفتگوهای این دو، داخل در مقوله سمبولیسم قرار داده‌ایم. علاوه بر شیطان و برخی متعلقات او که جنبه نمادین دارد همچون آفریدن طوفان از عطسه و باران زیانبار از آب بینی و ناخنهایش که خنجروار در زمین می‌نشاند تا راه ورود افرادی جز خودش را به کلبه ببندد و غیره، اینکه کلبه ویران‌شده سریویلی را مرغان صبح با کشیدن گِل با منقارهایشان دوباره می‌سازند نیز دلالت‌های نمادین خاص خود را می‌تواند داشته باشد. مثلاً «مرغان» به عنوان مظهر لطافت و پاکی و اوج و ارتباط با اندیشه‌ها و آرمانهای والا و فرارونده، «صبح»

چونان نماد همیشگی گشایش و رهایی از هر چه تیرگی و تباهی و... گذشته از اینکه خانه‌سازی آنان بیانگر همجوشی مرد با طبیعت و پاک‌بهای آن است. نماد مهم دیگر «توکاها»ی قشنگ‌اند که تا پیش از آمدن شیطان و در مسیر کوچشان در صحن سرای سریویلی اطراق می‌کردند و آواز می‌خواندند نیز می‌تواند بیانگر تمامی مفاهیم موجود در مرغان خوش‌آواز، از جمله زیبایبهای شعرگونه این آوازا و پیوندهای سریویلی شاعر با آوای طبیعت و امثال اینها باشد. اما این که پس از بازسازی کلبه و بازگشت سریویلی به آن، دیگر آن توکاها هرگز آوازی نخواندند خود شاید نماد و کنایتی است از این که پس از آمدن شیطان، هر چند شاعر همواره در کشاکش با او برای بیرون راندن و دفع شر او از وجود خویش است، لیکن در بحبوحه این ستیز دایم دیگر جا و مجالی برای فرورفتن شاعر متعهد و درگیر با تمامی عوامل شیطنت و فساد در افسون طبیعت و زیبایبهایش یا به اصطلاح زندگی «گل و بلبلی» باقی نمی‌ماند. به هر حال پیداست شاعر دردمند کجا و شادیهای بی غل و غش کجا، و خانه‌ای که شیطان به درونش راه یافت، دیگر چگونه گمان آسودگی خاطر در آن می‌توان برد؟

و اما اندکی برانداز کردن منظومه و ساختار آن معلوم می‌کند که نیما بسی بیش از داستانهای گذشته‌اش توانسته به‌ویژه با بهره‌گیری از آزادیهای قالب شعر را به داستان کوتاه جدید، با تمامی عناصر آن از توصیفات دقیق و فضا‌سازی کافی گرفته تا پرورش ملموس شخصیت و نیز ساختن دیالوگهایی طبیعی، گسترده و تقریباً فارغ از محدودیتهای ناشی از قالب قدیم و حتی میانه نزدیک کند، به گونه‌ای که خواننده گویی در حال خواندن یک داستان کوتاه امروزی است، نه منظومه‌ای شاعرانه. ببینید آیا این شروع تفاوتی با توصیف ابتدای زمان یا داستان کوتاه دارد؟

ساکتین درّه‌های سردسیر کوهساران شمال

آن زمان در حال آرامش

زندگیشان بود.

وز فریب تازه زشت بدانگیزان

فکرت آنان نمی‌آشفت. از این رو
بود در آن جایگه سرگرم هر چیزی به کار خود.
و به دنبال آن، این تصویرگری و توصیف محیط و فضای تکوین رویداد
می‌آید:

از پس برگ درختان بهم‌پیچیده، آهسته،

رنگ دل‌آویز خود را آفتاب

می‌پراگند و شبان‌نم‌گرفته در میه‌دایم،

از فراز کوهساران، تیرگی‌شان را،

خامش و بی‌همهمه، روی چمنها پخش می‌کردند.

۲۴۴

پس از ارائه این نمای سراسری و پانورامیک از کل مرئی و منظر (که بعدها هم این شیوه را در ابتدای اشعار داستانی همچون «کار شب‌پا» به کار گرفت)، مطابق سیر منطقی روایت می‌رسد به معرفی شخصیت اصلی:

سریویلی، آن یگانه شاعر بومی هم،

کرده خو با زندگی روستایی در وثاق خود،

زندگی می‌کرد،

شاد و خرم.

صحن دلباز سرایش بود پر از سرو کوهی وز عشقه‌های بالارفته بر دیوار
و بام او،

گلبنانی که، ز جنگلهای دورادور،

تخم آنان را

خوشنویان بهار آورده بودند...

ملاحظه می‌فرمایید که کمترین کاست و افزود و پس و پیشی در اجزا و عبارات نسبت به یک داستان جدید وجود ندارد زیرا لختها میان کوتاه (یکی دو کلمه) و دراز (حتی به اندازه یک جمله طولانی‌نثر) در نوسان است و قافیه‌ها هم گرچه به اشکال مختلف، از پیایی تا متناوب، وجود دارند لیکن طبیعی به نظر

می آیند و محدودیتی نمی آفرینند، چه اگر شاعر قرار باشد میان آوردن قافیه به قیمت فرو خوردن یا تغییر دادن حرفش و گفتن آنچه لازم می بیند انتخابی بکند، در چنین حالتی مسلماً قید قافیه (و حتی گاهی رعایت قیود وزن سنتی) را می زند. نیما در این منظومه از لحاظ همین ساختار کاملاً بهم پیوسته و زنجیری، گامی حتی بلندتر از امثال «ققنوس» و «غراب» و دیگر اشعار آزاد قبلی اش برداشته. توفیقی هم که گفتیم بیشتر از همین روست.

شبهات فراوان و حتی انطباق توصیفهای «خانه سر یولی» با رمان و داستان کوتاه مدرن، ما را به یاد نوشته های نیما می اندازد که در آنها تأکیدهای مکرر در مورد ضرورت استفاده از شیوه های توصیف رمان وار کرده و این خود بیانگر دقت و توجه و کار و تجربه مستمر او در این زمینه، گذشته از توجه او به دیگر عناصر داستان بر حسب شیوه های جدید، است. به هر حال، بهره گیری نیما از همین شیوه های مدرن تر پرداخت عناصر داستان، شعرهای داستانی او را وارد دوره ای کاملاً تازه کرده است.^۵

«خانه سر یولی» بیشتر شکل گفتگویی نمایش وار dramatic dialogue دارد. تکامل دیالوگ هم در همین چهارچوب مورد نظر شاعر است، و برای نخستین بار تقریباً هیچ گونه محدودیتی در آن بجز آنچه کم یا بیش و خواه و ناخواه مقتضای شعر و قالب آن است مشهود نیست، یعنی بر اساس نیاز طرفین گفتگو، بین حرفهای کوتاه و بلند (گاه تا حدود یک صفحه برای یک طرف) متغیر است. تمامی حالات و حرکات و سکنتات لازم برای هر کدام در هر موضع و پیش و پس یا حتی در میان گفته هر یک، بدون اینکه کمترین چیزی از یاد برود و حتی یک صفت یا قید ضروری حذف شود، بیان می گردد، به طوری که می توان گفت مثلاً دیالوگهای «افسانه» به دلیل یکسانی وزن و التزام قافیه، با آنکه شاعر نهایت سعی خود را در آن نسبت به زمان خویش کرده بود کجا و «خانه سر یولی» کجا، بیشتر در ضمن بیان محتوای منظومه، نمونه هایی از دیالوگها را هم دادیم و اکنون برای پرهیز از تطویل، اختصار را در نقل نمونه ها رعایت می کنیم.

وقتی شیطان اشاره می کند که از شاعری و شعرهای سر یولی اطلاع دارد،

به این قسمت از پاسخ سر یولی بنگریم تا دریابیم سخنان او چقدر به اندازه و بی کم و زیاد است و لحن دلخواه را هم چقدر خوب ادا کرده است:

... شعرهایم را که در گوش تو خوانده ست؟

من که دایم کوله بار شعرهایم را به دوش خود،

یا به روی چار پایان و به پشت گاوهای نر،

می کشم از جنگلی زی جنگل دیگر.

من که همچون کرم پيله در درون پيله ام پنهان،

تا چه هنگامم بسوزاند

مرد دهقان

از کجا بشناختی، کی گفت با تو زان سخنها

تا نشاط انگیزدت در خاطر اشعاری

که در آنها خون گرم و کوشش ناجور خود را کرده ام پنهان؟

ای افسوس!

از همین دم می کشم من شعرهایم را

به دگر قالب...

که لحنهای گوناگون از پرسش آمیخته به خشم، تأمل حیرت آمیز با خود، تأسف و سرانجام لجاجت همراه با تنبّه را به خوبی به خواننده منتقل می کند. دیالوگهای دیگر هم اگر بهتر از این نباشد فروتر نیست.

از نظر قالب، گفتنی است که این منظومه از حیث اندازه لختها نسبت به تمامی اشعار آزاد قبلی نیما رهاتر است و این نشان می دهد که شاعر سخن را به طور کامل در اختیار نقل داستان قرار داده و در واقع بیشتر به کمال کار داستان پردازی اهمیت داده تا ایجاد توازن نسبی میان لختها. وی در راه این آزادی، تغییراتی متعدّد در افعال عروسی می دهد. مثلاً لختهای بسیاری را به جای «فاعلاتن» با «فعلاتن» شروع کرده. اگرچه این جزء اختیارات وزنی است لیکن فراوانی آن در این منظومه در جهت آزادتر حرف زدن است. جالب تر اینکه همین کار را در میان لخت هم انجام داده است، همچون کلمه «پدرانش» (فعلاتن) در اواخر این لخت:

داستانها کهنه می خواندند. (۲۴۷)

با کمرهای زراندد و قباها تنگ از اطلس. (۲۵۳)

سفره‌ام خالی است از نان یا نمانده از غسل در کاسه‌ام چوبین. (۲۶۷)

سر بسر موی درازت چرب. (۲۶۸)

مقصود نیما از این تغییر در هنجار دستوری، دادن صورتی تازه به صفت برای برجسته‌تر جلوه دادن آن یا به قول زبان‌شناسان: افزایش «قدرت اطلاع‌بخشی» در کلماتی است که در هنجار و ساختار معمولی کمتر توجهی را برمی‌انگیزند.^۶ پیداست این‌گونه صفات با این برجستگی که در بافت کلام پیدا می‌کند ضرب و زوری بیش از صفات در شکل متعارف دارد. گذشته از این، ساختن چنین صفاتی می‌تواند دست‌راحت‌رسانی در مورد وزن در جاهایی باشد که ترکیب وصفی رایج در وزن مورد نظر نمی‌گنجد. این یعنی به یک کرشمه دو کار. (نک. بحث «زبان».)

جای این پرسش هست که چرا شاعر پیشتر از این صفتها بهره نگرفته؟ پاسخ ما این است: شعرهای قبلی نیما (بجز اشعار فاصله ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۹) اغلب دارای زبانی کهنه و تحت تأثیر شعر قدیم است. نیما این صفتها را برای بازتر شدن دست و دهانش می‌خواهد. در اشعار تقلیدی یا به هر حال سنت‌گرا چه نیازی به این تغییر هست؟ آیا تصادفی است که این صفات نخستین بار در منظومه‌ای به کار رفته که نیما در آن نوگراییهای مهمی، از جمله همان بکارگیری شیوه‌های جدید داستان‌پردازی، صورت داده است؟ کار او در این مورد نیز آگاهانه و تابع نیازهای واقعی شعری و زبانی است.

گاه زیر شکل شمشیر و کمانی کز دلاور پدراش بُد نشانی

که وزن آن می‌شود: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن.

همچنین در موارد متعددی طول هجاها را به صورتی غیر عادی کم یا زیاد کرده، مثلاً دو سه بار «جادوگرها» را که به‌طور عادی «مفعولاتن» تلفظ می‌شود، به صورت «فاعلاتن» با تلفظ «جادوگرها» آورده است، مثل:

از برای آنکه بفریبند مردم را به دست جادوگر هاشان...

۲۵۷

تشدید مخفف و به عکس، تخفیف مشدد را هم در کلمات منظومه بسیار می‌بینیم، که این نیز نوعی آزادی جستن از قید افعیل عروضی است، یعنی اینکه شاعر حتی المقدور نمی‌خواهد کلمات دلخواهش را به صرف جور نبودن با بحر عروضی عوض کند. او حتی باکی ندارد از اینکه در واژه «عشق» تشدید را روی «ش» قرار دهد:

آشیان می‌ساختند آن خوشنویان در میان عشقه‌ها.

۲۴۴

اشباع از قبیل کشش دادن به «ها»ی غیر ملفوظ و جز آن تا بخواهید در منظومه هست.

حال مجموعه‌ای از این آزادیهای عمل را بر آنچه مثلاً در مورد «ققنوس» گفته‌ایم، یعنی تغییر دادن کلی افعیل (البته تغییرات خارج از اختیارات مرسوم)، بیفزایید تا مقصود ما از اینکه می‌گوییم نیما با وزن و متر و معیارهای عروضی بسیار راحت برخورد می‌کند روشنتر شود. و به راستی مگر شعر آزاد و آزادی شعر بدون این‌گونه رهاسازیها و رواداریها مصداقی می‌یابد؟

و اما در زمینه زبان «خانه سر یولی» باید به تحوّل بی‌سابقه و حتی حادثه‌ای زبانی، چه در شعر نیما و چه شعر نیمایی، پردازیم و آن ظهور صفات مشهور به «صفات نیمایی» در این منظومه، اگر خطا نکرده باشیم برای اولین بار، است، آن هم در چندین مورد. مراد صفاتی است در شکلی شبیه به قید، یعنی بدون کسره اضافه در ترکیب وصفی. برای نمونه:

می خواند. آن محتوای کلی درباره سرشت جهان و سرنوشت انسان و روح او نیز شکل مناسب خود را در تشبیه از نوع تمثیل با تمامی جزئیات همچون وجود هفتاد کشتی آماده و بادبان برافراشته و یک کشتی پهن آراسته چون عروس و غیره برای آن دریا یافته است درحالی که محتوای اجتماعی شعر نیما در شکل یک دسته نماد از قبیل آدم مغروق، دریایی تند و تیره و سنگین، موجهایی سنگین، کوفتن آنها با دستهایی خسته، تماشاگرانی برخوردار از بساط دلگشا، ساحل آرام، بادی که کارش تکثیر فریاد کمک خواهی آن مغروق است و... بیان و مجسم می شود. بر روی هم دستگاهی منسجم از این نمادها در خدمت شعر قرار می گیرد، لیکن نمادهایی که با اندکی تأمل دریافت می شوند. در این شعر قراین یا به اصطلاح سرنخ‌هایی هست تا مثلاً ذهن مخاطب به سمت مفاهیم کلی فلسفی یا دینی که مبنای سخن فردوسی است نرود بلکه دلالت بر مفاهیم اجتماعی و حتی مشخص تر، بر برخی قراردادهای اجتماعی داشته باشد. برای مثال، وقتی می خوانیم:

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوانی را

تا توانایی بهتر را پدید آرید،

آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان کمر بند،

در چه هنگامی بگویم من؟...

یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان!

۳۰۲

که مفهوم سه لخت اول می تواند ناظر بر نوعی بده و بستان در اجتماع باشد بدین صورت که کسی به یاری ناتوانان برخیزد تا مثلاً و جاهت اجتماعی کسب کند و به موقع خود از مواهب و امتیازات مختلفی برخوردار شود، کما اینکه لخته‌های بعدی هم ممکن است حاکی از عزم و آمادگی برای انجام کاری از قبیل شغل روزمره و غیره باشد، یا به هر حال مفهوم اینها را باید در حول و حوش مناسبات

سنت و نوگرایی

آی آدمها (۱۳۲۰)

در این دفتر در هر مورد ضروری، بحث یا دست کم اشاره سنجشی میان شعر نیما و گذشته داشته ایم، و در اینجا به اقتضای این شعر اشاره ای به پاره ای نمادها که در شعر قدیم زمینه و زیربنا دارند می کنیم.

هنگامی که نیما از دریای متلاطم، انسان مغروق، موجهای سنگین و تلاش بازپسین مغروق در برابر آنها سخن می گوید، شاید به یاد مقدمه شاهنامه می افتمیم که «ز بس شنیدن گشته ست خلق را از بر.» پس به ذکر بیت آغازین از قسمت مورد نظر از «گفتار اندر ستایش پیغمبر (ص)» بسنده می کنیم:

حکیم این جهان را چو دریا نهاد برانگیخته موج ازو تندباد^۱

نه تنها فردوسی بلکه بسیاری شاعران دیگر هم از دیرباز جهان و کاروبار آن را

به دریای موج زن و متلاطم مانده کرده اند. باری پیر توس در ادامه می گوید که انسان خردمندی که چنین دریایی را از دور می نگرست:

بدانست کو موج خواهد زدن کس از غرق بیرون نخواهد شدن

که پیداست «موج» مفهومی بس گسترده از تمامی مسایل و مخاطرات جهان یا این دریای هستی دارد. اما خواهیم دید که مشابهت دریا و موج و غرق شدگی میان این ابیات آبراستاد سخن پارسی و شعر نیما چیزی بجز شباهتی شکلی، آن هم در سطحی ترین وجه آن، نیست. تفاوت بارز کلی در محتوای این دو نیز اینکه آن ابیات حکمی - دینی است و راه رستگاری از امواج پرخوف و خطر حیات را در تمسک به صاحب شریعت و آل او (ع) می داند و حال آنکه آدم مغروق این شعر به هیچ روی چشم به آسمان ندارد بلکه انسانهای جامعه خویش را به یاری

جامعه یا حتی سرزمین مشترک باشد، و هم ممکن است امری صرفاً درونی باشد یعنی فاصله‌ای معنوی و تفاوتی در معنی و حقیقت امر میان آدم در حال غرق و آدم‌های دیگر باشد، و این گستردگی، ناشی از ظرفیت و توان بسیار بالای نماد است. وقتی هم که به صفت «آرام» می‌پیوندد پیداست که آدم‌های نگرنده به مغروق به قول خواجه (البته منهای مدلول عارفانه‌اش) از «سبکباران ساحلها» هستند. این ساحل گاهی هم صفت «نزدیک» می‌گیرد، مثلاً در شعر «داروگ»:

... گرچه می‌گویند: «می‌گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران»...

۵۰۴

یا در «شب‌پره ساحل نزدیک»:

شب‌پره ساحل نزدیک!

در تلاش تو چه مقصودی است؟

۵۱۰

که همین قید «نزدیک» قدری بُعد مکانی به ساحل می‌دهد تا آن را از محیطی که گوینده در آن است متمایز کند، لیکن مقدار دوری و نزدیکی تابع قراین موجود در شعر است، خواه قراین لفظی و خواه حالی و لحنی. بدین لحاظ نباید این دو ساحل را با وجود اشتراک در صفت «نزدیک» یکسان انگاشت. مثلاً شب‌پره (که چهار بار در کل شعر صفت «نزدیک» برای ساحل یا محیطی که او از آنجا آمده به کار رفته) به نظر نمی‌رسد از فضاها دور دست آمده باشد، و حال آنکه «ساحل نزدیک» در «داروگ» با توجه به لحن شاعر در «گرچه می‌گویند» محیطی را القا می‌کند که شاعر فقط چیزهایی درباره‌اش شنیده و فاصله‌ای کم یا بیش با حیطة آگاهی وی دارد. تقریباً همین‌گونه است وقتی می‌گوید:

گویند روی ساحل خلوت‌تگهان دور

ناجور مردمی

دارند زیست...

«اندوهناک شب» ۲۸۲

و ضرورت‌های ملموس زندگی اجتماعی جستجو کرد و پیداست که اگر هم بخواهیم بُعدی کلی‌تر، یعنی بُعد انسانی به قضایا بدهیم، باز امور انسانی هم نه به معنای اعم یا انتزاعی آن بلکه در محدوده جامعه‌ای مشخص منظور نظر خواهد بود زیرا هم قرینه‌ای چون «نان به سفره، جامه‌تان بر تن» مفهوم نمادها را در چهارچوب جامعه‌ای معین قرار می‌دهد و هم پیشینه کاربرد نماد «ساحل» محیط نزدیک به مغروق را در نظر ما مجسم می‌کند.

آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید!

نان به سفره، جامه‌تان بر تن؛

یک نفر در آب می‌خواند شما را...

باری، نیما نماد از هر دستی دارد: آسان‌یاب، دیریاب و در درجاتی میان این دو، شخصی یا مشترک، ریشه‌دار در سنت گذشته (البته با تفاوت‌هایی که گفته‌ایم و خواهیم گفت) یا ابداعی محض. البته به درستی گفته‌اند که نمادهای او نه از نوع زیاده پیچیده و برخاسته از تخیلات یا ذهنیات غریب برخی شاعران سمبولیست یا سوررئالیست فرانسوی همچون استفان مالارمه و غیره است که خواننده باید آنها را از دل هزار توهای ذهنی و نشئه‌های او هام یا الهام و یا از اندرون یک رشته تداعیهای آزاد و دور بیرون کشد.^۲ حتی ذهنی‌ترین و شخصی‌ترین نمادهای نیما ریشه در جهان عینی و زیستنی من و تو دارد. نیما به گمان ما در نمادهایش همان قدر متکی بر تجربه عینی و مشترک میان گوینده و شنونده شعر است که سعدی در بین قدما بر تداعی‌انگیزی حاصل از همین اشتراک تجربه در عرصه غزل. از این رو ادعای عدم درک زبان حال و محتوای نمادهای نیما، برحسب مورد، یا ناشی از غفلت و عدم آنس است یا تغافل از سوی اهل فهم. آنچه نظامی درباره ظاهر آ غریب بودن شعر و شیوه خودش می‌گوید، در خصوص نمادهای نیما هم صادق است: گر بنوازش نباشد غریب.

نماد «ساحل» در این شعر چیزی است از زمره محیطی یا مرئی و منظری که ما از درون آن به هر شیء (به معنای عام و فلسفی) یا به محیط بیرون از خود می‌نگریم. بدین سان «ساحل»، هم می‌تواند بُعد مکانی داشته باشد و محیط و

به هر حال به گمان این نگارنده باید برای هر شعر نمادگرا حسابی خاص خودش باز کرد و هر نماد را تنها باید در بافت شعر مربوطه مورد تأمل قرار داد. نمی‌خواهم بگویم توجه به شواهد و مشابهات نمادها در سایر شعرها برای درک شعر سودی ندارد. اینها قطعاً بیفایده نیست لیکن صرفِ شباهت صوری نمادها دلیل بر یکسانی محتوای آنها نخواهد بود. به عبارت دیگر، آگاهی از قراین و نظایر هر نماد در شعرهای دیگر برای درک مفهوم و گسترهٔ تداعیهای آن شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.

از رابطهٔ برخی نمادهای نیمایی با سنت می‌گفتیم. بجز ساحل، دریا، موج و غریق، تعدادی دیگر از نمادها مثل شب، روز، صبح، سحر، خروس، لاشخور (در قدیم بیشتر کرکس) و غیره چه به عنوان نماد در شعر نمادگرای عرفانی و چه چون استعاره برای توصیف فضا و مکان و وضعیت به کار رفته، که آنها را در شعر نیما آشناتر از سایر نمادها می‌یابیم. مثلاً آنهمه طبع آزماییهای شاعران قدیم در وصف شب، از فردوسی در مقدمهٔ داستان «بیژن و منیژه» گرفته تا فخرالدین اسعد در ویس و رامین، نظامی در خسرو و شیرین و... همچنین آنهمه سخن از صبح و سحر به عنوان نماد گشایش، رهایی، شکوفایی و... در اشعاری عارفانه از غزلیات سنایی و عطار و مولانا و سعدی و حافظ و جامی و جز اینها. خروس نیز چونان عامل بشارت و پیام‌آور از همان سحر و صبح، کرکس هم در شعر تمثیلی و اخلاقی گذشته به عنوان مظهر آزمندی و پلیدی و علاقه به جیفهٔ دنیوی آمده است و نظایر فراوان آنها. اما اینها همه بر مبنای آنچه گفتیم، تا حدودی می‌توانند محتوای نمادهای مشابه نیمایی را برای ما آشناتر جلوه دهند، لیکن به هیچ روی نباید به این مشابهتِ شکلی فریفته شد و حمل بر یکسانی آنها در شعر نیما و گذشته کرد، زیرا این‌گونه مشابهتها از مقولهٔ شباهت در قالب کلی تصاویر است، نه ماهیت و هویت آنها، چون ماهیت کامل و دقیق هر نماد را قراین و اوصاف یا کلاً مِلاکها و پارامترهایی تعیین می‌کند که فقط و فقط در هر شعر به دست داده می‌شود.

ببینید، در این‌که شعر نیما (همچون دیگر شاعران بزرگ عصر ما) ریشه‌ای

نیرومند در شعر گذشتهٔ پارسی دارد شکی نیست و ما در هر مورد ضروری در سنجش جهات و جوانب مختلف شعر نیما با شعر کلاسیک خودمان کوشیده‌ایم تا همین ریشه‌ها و پیشینه‌ها را به دست دهیم. خود او نیز می‌گوید: «قدمای ما بمنزلهٔ پایه و ریشه‌اند. حکم معدنهای سرپمهر را دارند. با مواد خامی که به ما می‌رسانند به ما کمک می‌کنند. جز اینکه ساختمان به دست خود ماست.»^۲ و این سخنی گویا و مختصر و مفید است، زیرا در عین بیان اینکه ادب قدیم ریشهٔ هر کار جدید اصیلی است، تأکید بر این دارد که ساختمانی (مراد او از «ساختمان» هرگونه محتوی و نیز شکل و شیوهٔ بیان جدید است) که ما بر آن پایه بنا می‌کنیم باید از خود ما باشد، و این همان تفاوت‌هایی است که مقصود این نگارنده در این سنجشهاست.

هم بر این اساس، تفاوت‌های مغروق نیما با غرقه‌های مسبوق در شعر قدیم، یا به قول منطقیان «فصل» بین این دو را علاوه بر ماهیت دقیق و شرایط مشخص اجتماعی آدم مغروق نیما به‌ویژه چگونگی روابط او با ساحل‌نشینان بیدرد، باید در حالات دقیقی جستجو کرد که شاعر توصیف می‌کند و هر کدام حاوی مدلولها یا پیامهای خاص خود است، و همین جزئیات توصیفی و تصویری است که به هیچ روی در شعر سرشار از ایجاز گذشته، اعم از شعر اخلاقی و عرفانی، ذکر نشده است. مثلاً تک‌تک تصاویری که در این لختها می‌آید «تعیین» منحصر به فردی به مغروق می‌دهد:

موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد

باز می‌دارد دهان با چشم از وحشت دریده

سایه‌هاتان راز راه دور دیده

آب را بلعیده در گود کبود هر زمان بی‌تابی‌اش افزون

می‌کند زین آبها بیرون

گاه سر، گه پای...

برای مثال، اینکه مغروق در آخرین لحظات نیز با دست بی‌رمق هر چند مذبح‌خانه بر روی موج سهمگین می‌کوبد می‌تواند حاوی این نکته و پیام باشد که او گرچه

دیری نخواهد گذشت که خواه با تخریب آن ساحل بظاهر امن و خواه با کشیدن تماشاگران به میان همین لجه‌های شرزه بر اثر شدت کوبش، آنان را به وضعیت مغروق خواهد انداخت. ضمن اینکه باد نیز در اینجا نقش پیام‌رسانی خاص خود را به عنوان نمادی دیگر ایفا می‌کند زیرا باد حرکتی است در فضای ایستای عادات و اغراض روزمره و یا اصلاً هرگونه آموزه و «اندیشه مردگی آموز» (به قول مرغ آمین) از قدیم و جدید که سبب می‌شود تا هر ساحل‌نشین دردشناسی به اصطلاح از نوک دماغ خودش آنطرف‌تر را نبیند. اینجا است که پیام با «باد» تکثیر می‌شود چون همان تماشاگران لبخند یا پوزخند بر لب، تک‌تکشان معروض و مشمول همین غرقگی شده‌اند و این شتر در خانه آنها هم خوابیده است:

و صدای باد هر دم دلگزاتر،
در صدای باد بانگ او رهاتر
از میان آبهای دور و نزدیک
باز در گوش این نداها:
آی آدمها!

کمک ساحل‌نشینان را وظیفه و تعهد اجتماعی می‌داند اما رابطه متقابل خود با آنان را هم تابع نهاد یا قراردادی اجتماعی می‌بیند که به موجب آن خود او نیز در متن آن قرار دارد و بنا بر آن تا لحظه مرگ نیز نباید دست از تلاش فردی و اتکای به نفس بکشد. همچنین اینکه دهان او مثل چشمان وحش زده‌اش باز است، گذشته از توصیف دقیق و بی‌سابقه حالات مغروقی که معمولاً می‌کوشد تا دم واپسین بانگ بزند و همزمان اوضاع را حتی در بحرانی‌ترین وضعیت به دقت زیر نظر داشته باشد، باز دارای پیام ویژه خویش است، خصوصاً که مغروق (شاعر یا دست‌کم هر کسی که فریاد بیدارباش سر می‌دهد و نیز اهل بینش است) هم «دهان» باز دارد و هم «چشم» گشاده. به هر حال دست، دهان و چشم نمادهایی در درون دستگاه منسجم نشانه‌هاست. این نیز که در حال غوطه خوردن به تناوب سر یا پا را از آب بیرون می‌کند (به فعل هم دقت کنیم که آگاهانه «معلوم» به کار رفته تا آن را از حالت بی‌اختیار و ناآگاهانه تمایز بخشد) می‌تواند گویای چیزی از این دست باشد که وی در همان حال برای چشمان غافل یا متغافل جمع بیدردان علایم یا «سیگنال‌های» گوناگونی ارسال می‌کند تا بلکه... همچنین «راه دور»ی که او از آنجا به این جهان «کهنه» می‌نگرد شاید بیانگر این است که موضع و نظرگاه او به رغم نزدیکی ظاهری به همان ساحلیان در حقیقت بسیار دور از آنهاست، چیزی است همچون مرز مرگ و زندگی، و همین «دور بودن» این خاصیت را دارد که می‌توان نظری جامع و به اصطلاح عمودی بر کل کار و کردار جهانیان داشت، و ذکر صفت «کهنه» نیز برای آن است که کلیت این غرقه شدن عده‌ای در برابر بیدردی اغلب افراد جوامع (با هر منشأ و انگیزه) تنها مربوط به این عصر و زمانه نیست، منتها در هر کدام به شکلی و در شرایطی خاص خود تجلی کرده است. آدمی که از بطن مرگ سخن می‌گوید تجربه‌ای دارد ملموس و البته شنیدنی برای همین بیدردانی که دیر یا زود در وضعیت و سرنوشت مغروق سهمیم خواهند شد. گسترش فریاد «آی آدمها» در پایان شعر کنایتی از همین معنی است. باری، پیام شعر آنجا به اوج خود می‌رسد که همین موجهایی که مغروق در میان آنها در تلاش بازپسین است، لحظه به لحظه بر همان ساحل می‌خورد و

درنگ میان گذشته و اکنون می‌سازد، درست همچون نواختهای ناقوسی که هر ضربه‌اش از درون امواج باقیمانده از ضربه قبلی پدید می‌آید و مفصل و مقطعی می‌شود از داستان درازی که بر این قوم رفته است. شاعر نیز خود می‌گوید که هر طنین آن نکته‌ای در بر دارد که به طنین نکته دیگر می‌پیوندد:

او می‌پرد به هر دم با نکته‌ای که در
طنین او به جاست.

پیچیده با طنینش در نکته دگر
کز آن طنین به پاست.

دینگ دانگ... چه صداست
ناقوس!

کی مرده؟ کی به جاست؟

۲۳۸-۲۳۹

ملاحظه می‌کنید که محتوی چگونه دست به دست شکل می‌دهد، یعنی مجموعه‌ای بهم پیوسته از ردیف و وحدت‌بخشنده و قافیه‌هایی با هجاهای کشیده و صدای بالارونده (جاست - پاست - صداست - جاست) که درست مثل هر ضربه ناقوس است، به همراه لختهای کوتاه و مقطع و همچنین وزنی کند و آرام، بیانگر محتوای مذکور می‌شود. این ترکیب درهم‌تنیده سبب می‌شود تا پیام هرچه بهتر انتقال یابد. جملگی اینها بر روی هم یعنی عالی‌ترین وحدت و پیوند میان عناصر محتوایی و شکلی. تداوم همین ویژگی تا پایان شعر، ما را بر آن می‌دارد تا بگوییم که با «ناقوس» ایام اوج شعر نیما و از جمله اوج سمبولیسم او آغاز می‌شود. شعر تو را لحظه به لحظه بیشتر به درون لجه‌های تأمل فرو می‌برد و هر «دینگ دانگ» آن کار وزنه‌ای را می‌کند که به پای آدم محکوم به غرقگی در دریا می‌بندند تا بی هیچ مقاومتی به ژرفناها فرو برود. از این رو گرچه ناقوس بشارتی به فرارسیدن صبح روشنی دارد و:

از هر نواش

این نکته گشته فاش

بُرد و گستره پیام

ناقوس (۱۳۲۳)

در میان تمامی نمادهای نیمایی که دارای صوت بلند و طنین نیرومندند ناقوس بلندترین و بنیروترین آنهاست. وقتی آن را مثلاً با صدای خروس در «خروس می‌خواند» بسنجیم می‌بینیم در این یکی، گستره‌ای که صدای خروس دارد محدودتر است. تصادفی هم نیست که در آن از «ده» (نماد پرکاربرد نیمایی، برای بیان چیزی مثل محیط و جامعه خاص شاعر) سخن گفته می‌شود:

قو قولی قو! خروس می‌خواند

از درون نهفت خلوت ده...

اما در «ناقوس» گستره‌ای بس وسیعتر از محدوده جامعه شاعر را می‌بینیم، چنانکه در اوایل شعر، او از «بازارهای گرم مسلمان» می‌پرسد، و پیداست مردم کشور ما با جامعه وسیع یا همان امت اسلامی به دلیل پیوندها اشتراک در سرنوشت نیز دارند. چند لخت بعد هم از «بام و سرای گرجی» و وضعیت آن، باز به همان دلیل، سؤال می‌شود. آیا اگر مثلاً خروس و صدایش را در مورد این ابعاد وسیع به کار می‌برد به اندازه ناقوسی پرطنین تناسب می‌داشت؟ پیداست که اختیار نماد به عنوان عنصری شکلی تا چه حد باید با محتوای شعر از جمله همین گستره همخوانی داشته باشد. تا آنجا که این نگارنده به یاد دارد، این نخستین باری است که نیما از محدوده سرزمین و جامعه خود فراتر می‌رود و بُعدی منطقی‌ای و حتی اتمی به پرسشها و پیامهایش می‌دهد.

محتوای کلی این طولانی‌ترین شعر نمادگرایی نیما (گذشته از منظومه‌ها) را

کاین کهنه دستگاه
تغییر می‌کند.

اما لحن شاد و آهنگ شتابناک «مرغ آمین» را ندارد. درنگ در گذشته و کاوش زخمهای کهنه و ناسور، دافع هرگونه خوش خیالی و نیز لازمه هر دگرگونی ژرفی است. بدین سان دامنه پرسشهای شعر تمامی ندارد:

بس وقت شد چو سایه که بر آب
وز او هزار حادثه بگسست
وین خفته بر نکر د سر از خواب.
لیکن کنون بگو که چه افتاد

کز خفتگان یکی نه به خواب است؟

سخن از «مرغ آمین» گفتیم؛ یک تفاوت بارز «ناقوس» با آن اینکه «مرغ آمین» صحنه کارزاری است که طرف پیروز آن معلوم شده. اگر هم خلقی ابتدا تردید و «اما و اگر» می‌کنند، رسالت مرغ رفع هرچه سریعتر آن تردید و گشودن چشم مردم به پیروزی است که باورش ندارند. اساساً هیچ عرصه کارزاری جای تأمل و تردید نیست، لذا در «مرغ آمین» هرچند پرسش و درنگ کم نیست لیکن همه اینها در پر تو ظفر مندی کمرنگ می‌شود. در چنین وضعی می‌باید به مردم شتاب، نیرو و باور داد، کاری که مرغ به خوبی انجام می‌دهد، خواه برای کامل کردن فتح و درهم شکستن آخرین تلاشها و نیرنگهای دشمن و خواه برای استقرار سریع در پایگاههای او. در حالی که «ناقوس» مزده تحقق پیروزی حتمی ولی در آینده‌ای نامعلوم را می‌دهد. تصاویر نیز ما را به کاوشی ژرفتر در چگونگی آنچه در دیدرس ماست فرامی‌خوانند. در اوایل شعر، پس از چند جمله پیاپی که با «یا» به نشانه تردید آغاز شده، می‌خوانیم:

... یا زین شب محیل
(کز اوست هول

گریان به راه رفته شتابان)

صبحی ست خنده به لب؟ - یا شبی ست کاو

رو در گریز از در صبحی ست
در راه این دراز بیابان؟

می‌بینید، وقتی شب «محیل» است ماهیت قطعی پدیدارها از جمله «صبح» ناروشن و دست‌کم قابل تأمل است. آیا آنچه دیده می‌شود یک «صبح» است که خنده را بر لب «بسته» (ظاهراً به تکلف و حيله) و یا یک «شب» است که در حال گریز با استفاده از «در»ی است که نخستین شعاعهای صبح باز کرده؟ به ویژه که عرصه گریز او فراخ (این دراز بیابان) است. به فرض هم که «خنده بسته به لب» را نه به معنای تکلف آمیز بلکه صرفاً به مفهوم صبح خندان و شکفته بگیریم، باز تردید شاعر و ما به قوت خود باقی است. باز تأکید می‌کنیم: در اینکه «صبح» دیر یا زود فرا خواهد رسید شکی نیست، اما یکی از پیامهای مهم شعر به ما دقیقتر و ژرفتر دیدن پدیدارها و رویدادهایی است که اکنون پیش چشم ماست. همین پیام در میانه شعر با قوت و صراحتی بیشتر داده می‌شود:

... یک نکته بی‌خلافی پیدا است:

تا آدمی ز دل نزداید

زنگ خیال پوچ،

شایسته نیاز نگردد.

هیبات! هیچ در به رخ ما

بیهوده باز نگردد.

بی کوششی که شاید و چاره گری که هست،

مرغ اسیر نژهد از بند.

۳۴۳-۳۴۴

با توجه به آنچه گفتیم ناقوس تنها حامل پیامی ساده و بسیط نیست بلکه او تفسیرگر نکات باریک بسیار، شروط و دربایست‌های مختلفی است که در شعر می‌آید.

بی هیچ ریب آنچه که ناقوس

تفسیر می‌کند، همه حرف شنیدنی ست...

صدای ناقوس همچون طنین غریب ناقوس کلیسایی کهن در فضای سکوت پرابهام و آرامش قبل از طوفان، پرسش انگیز است و همزمان تفسیرگر؛ یعنی شطحیه‌ای (پارادوکسی) که هر دو طرف آن یکجا مورد نظر شاعر است. و اما هنگامی که شاعر نکات گوناگونی را که هر عضو از این جامعه گسترده می‌باید برای تحقق بشارت به یاد داشته یا در عمل بدان ملتزم باشد بیان کرد، آنگاه به منظور اینکه جان و جوهره بشارت دگرگونی در زیر سایه سنگین «اما و اگر»ها تضعیف نشود، در بقیه شعر بر روی حتمیت تحقق صبح پیروزی تأکید می‌ورزد. فعلها هم ماضی از نوع محقق الوقوع است، درست مثل فعلهای ماضی در سخن مرغ آمین خطاب به خلق مردد و ناباور:

منسوخ شد

منکوب ماند

مردود رفت

بادی، که بود از آن

مرده چراغ خلق؛

راهی، کز آن برفت

غارت به باغ خلق.

سرانجام شعر با این سخن ناقوس پایان می‌یابد:

«در کارگاه خود به سر شوق آن نگار

زنجیرهای بافته ز آهن

تعمیر می‌کند!»

که تکرار آگاهانه و بجایی است از آنچه در حدود دو صفحه قبل آمده. این «نگار» هم که زنجیر برای بستن نابکاران تعمیر می‌کند، نه یک کلمه تنها و معمولی است و نه تصادفی، بلکه حرف و حدیثی خاص خود و مرتبط با پیام شعر دارد، چرا که نیما برای پیدایی روز موعود، آدمها را آهن آبدیده می‌خواهد. «نگار» در شعر سنتی معمولاً معشوقی ظریف و نازک نارنجی است ولی نیما تماماً از آن استفاده می‌کند تا بگوید نگار آنچنانی در عصر ما اینچنین شده که در یک «کارگاه» با

دستهایی که لابد به خلاف دستان سیمگون نگارهای قدیم پینه تلاشی توان فرسا دارد، زنجیری را که باز برخلاف زنجیر زلف نگار از آهن است برای روز قیام روپراه می‌کند. به گمانم «تعمیر» هم به جای چیزی مثل «ساختن» باز دارای کنایاتی خاص است: زنجیر در گذشته نیز در کار بوده و «ضحاک»ها به بند کشیده است، و اکنون فقط باید به تناسب اوضاع و احوال «تعمیر» و برای یک «ضحاک» دیگر (یعنی همان «اهریمن»ی که پیشتر در شعر آمده، ۳۴۶ و «شیطان» ۳۴۸، یا همان «جهانخواره» ۳۳۹) آماده شود.

ساختار شعر نیمایی برای هرگونه سخنی از جمله شعرهای طولانی کاملاً قوام یافته و سنجیده است. عناصر روساختی کاملاً به هم پیوسته و لاینفک یکدیگرند. در سراسر این شعر دراز آهنگ حتی یک تصویر نمی‌توان یافت که بنمایه آن بیرون از حوزه بنمایه‌هایی باشد که می‌باید در یک بافت همگون و درهم تنیده، تصاویر را در جهت القای محتوی و پیام به حرکت درآورد. ژرف ساخت نیز خطی را می‌سازد که در یک توالی ثابت و زنجیرگون همچون مقاله نثر، از نقطه‌ای آغاز و با سیری منطقی تداوم می‌یابد. این ویژگی خصوصاً در یک شعر غیرداستانی بهترین نمود خود را دارد زیرا داستان طبعاً دارای خط پیوسته‌ای از رویدادهای متوالی است (در این مورد نک. بحث «ساختار»).

وحدت بنمایه‌ها، خواه بنمایه‌های تصویری و خواه هر بنمایه دیگر، به ویژه در شعر نو، اصلی بنیادین است. برای نمونه، در شعر حاضر تمامی تصاویر دارای بنمایه آدمی‌گونگی (تشخیص personification یا همان استعاره کنایی خودمان) هستند زیرا همه‌شان زیر مجموعه ناقوسی قرار می‌گیرند که جملگی ویژگیهای انسانی است. حتی «هول» دارای حالت «گریان» است. «محیل» بودن «شب» (یا چنانکه در جاهای دیگر گفته «مودی» بودن آن) که دیگر عادت نیما شده است:

یا زین شب محیل

(کز اوست هول

گریان به راه رفته شتابان)...

کلماتی تازه و یا نهایتاً مثنوی تصویر مبتکرانه و امثال اینها. آنان که شعر نو را تنها از دید یکی یا برخی و حتی همه آنها بدون آن نگاه نو به معنای واقعی و جامع کلمه دیدند راه به جایی نبردند یعنی فقط در ظواهری نو درجا زدند. شعر زمان نوعی همنوایی و پیوند شعر با تمامی پدیدارهای نو و همه هنرهای عصر جدید است، از جمله رمان، نمایش، سینما و دیگر هنرها، مکاتب نوین فکری - فرهنگی، فراورده‌های علوم و فن آوری جدید و... همچنان که پیشتر (در بحث از «خانه سربویلی») به بیان تأثیر داستان‌نویسی جدید و نمایش در شعر نیمایی پرداختیم و نیز در مورد تأثیر‌پذیری نیما از دیگر پدیدارهای عصر جدید در هر مورد مربوط به اندازه کافی سخن گفته‌ایم. عجلتاً با ویژگی سروساز داریم که میان هنرهای چون سینما، رمان جدید و نقاشی (این یکی در مواردی بسیار) مشترک است و از طریق آنها به شعر نو وارد شده و آن ارائه تصویر یا نمایی کلی و وسیع یا سراسری است در آغاز اثر یا به هر حال در نخستین مکان ضروری. در رمان و داستان کوتاه، توصیف فضای کلی مکان رویدادها، در نمایشنامه از طریق ذکر زمان و مکان در شرح صحنه‌ها، در سینما به شکل نمایی وسیع یا دور (دورنمای نمای پانورامیک)، و در نقاشی به صورت نمایی کلی که سوژه اصلی در آن به صورت برجسته‌تر نشان داده می‌شود. نظیر چنین نمایی را پیشتر در بحث از «کار شب‌پا» و «خانه سربویلی» در مورد توصیف ابتدای هر کدام دیدیم. و اما این نما در «ناقوس» در ابعادی بسیار وسیعتر و به گونه‌ای خاص خود آمده، اگرچه این شعر، برخلاف دو شعر یاد شده، شعری داستانی به آن معنی نیست، لیکن به هر حال موضوعی را در یک سیر متوالی و داستان‌گونه بیان می‌کند. بنابراین در آغاز دارای تصاویر و توصیفاتی است که زمان، مکان، فضا و صحنه کلی را برای بیان برد بانگ ناقوس به دست می‌دهد، و پس از آن بر روی موضوع دقیقتر تمرکز می‌یابد یا به قول سینماگران «زوم» می‌کند:

بانگ بلند دلکش ناقوس

در خلوت سحر

بشکافته است خرمن خاکستر هوا

و «جدار» سخت نیز «سبک‌نهاد» (صفت انسان) می‌شود:

از او [بانگ ناقوس] به لغزش است جدارِ سبک‌نهاد.

۳۴۱

به همین سان «خاک» نهاد «فریناک» پیدا می‌کند، ضمن اینکه بدنش «مفصل»‌هایی دارد:

پیوند بسته است

او [ناقوس] با مفصل خاک فریناک.

۳۴۳

و «گنداب تن به گنده فگنده» (۳۴۶) هم پیداست خودش تنش را به گند کشیده است و...

خود ناقوس مجموعه‌ای است از تمامی حس‌ها و حساسیت‌های انسانی. او که نگاهی چالاک و همیشه گشت‌زنان دارد حتی در نقش یک رهبر جنبش، هر جا حرکتی افراطی است دستور درنگ می‌دهد و به عکس، آنجا که درنگ ممکن است مردم را به تنبلی خویر کند امر به تاختن و تحرک می‌کند:

چاپک نگاه او

(با گشت همسفر)

در نقطه‌های پر حرکت می‌دهد درنگ،

در هر درنگ تنبلی آموز

می‌آورد به هر دم سودای تاختن.

۳۴۸

شاعر که سه سال پیش توانسته یک ضمیر انسانی (ego) را با تمامی متعلقات آن در پس‌زمینه «من لبخند» بنشانند پیداست الفتی تمام با جاندارانگاری و انسان‌انگاری دارد.

و اما جا دارد باز هم تکرار و تأکید کنیم که شعر نو راستین حاصل نگاهی نو است در همه حال و به همه چیز، حتی آنچه در گذشته کم یا بیش یا به این و آن صورت وجود داشته است، نه صرف وزن و قافیه و آهنگ و لخت‌بندی نو یا

وز راه هر شکافته بازخمه‌های خود
دیوارهای سرد سحر را
هر لحظه می‌درد.
مانند مرغ ابر
کاندر فضای خائش مردابهای دور
آزاد می‌پرد؛

خلوت سحر، خاکستر هوا، دریدن دیوارهای سحر که بیانگر پیشروی بانگ و شکستن مرزهای سحر است، و آنگاه تشبیه بانگ به ابری مرغ‌گونه که گستره مردابهای دور را زیر پا می‌گذارد، همه و همه نشان‌دهنده همان صحنه و فضای شعر و بمنزله همان توصیفات آغازین هر داستانی است. تا اینجا زمان نواختن ناقوس را با آنکه امری انتزاعی و غیر قابل تجسم است به کمک آنچه در مکان واقع می‌شود (خرمن، دیوارها، مردابها) عینیت بخشیده. اما همه اینها در ظرف آسمان (آسمان سحرگاهی) واقع است. پس حالا وقت آن است که دوربین ذهن را از هوا به طرف زمین بگرداند. بنابراین در لختهای بعدی و پس از ذکر بیدار بودن همگان دورنمایی از ساخت و گستره وسیع مکانی را داریم:

... بازارهای گرم مسلمان

آیا شده است سرد؟

یا کومه محقر دهقان

گشته است پر ز درد؟

یا از فراز قصرش با خون ما عجین

فریه تنی فتاده جهانخواره بر زمین؟

بام و سرای گرجی

شد طعمه زبانه آتش؟

یا سوی شهر ما

دارد گذار دشمن سرکش؟

ملاحظه فرمودید که دوربین اکنون روی زمین حرکت می‌کند، از بازارها

به کومه، آنطرف‌تر به قصر و از فراز آن به بام و بعد سرای گرجی و آنگاه تاخت و تاز دشمن در کل محیط. به تقابلهای هم باید نگریم: بازارهای مسلمان، چنانکه ابتدا گفتیم، قطعاً ناظر به ابعاد فرامرزی و تداعی‌کننده فضای وسیعی است که مشمول پیام ناقوس بلندآواز است. در عین حال «بازار» چیزی بیرونی است، از این رو بعد از آن به کومه‌ای محقر می‌آید که فرد (دهقان) در برابر شلوغی بازارها برجسته شود. کومه هم پیداست نقطه مقابل قصر جهانخواره است تا اوضاع خلق نشان داده شود. همچنین وقتی وضع مردم چنین باشد و آن قصر بر پایه خون آنان برافراشته شده باشد، آیا منطقی نیست که به عنوان تبعات این نظام، فرصت‌طلبی دشمن قهار و هجومش به شهر در پی بیاید؟ به هر حال پس از ذکر مکانهای مشخص و آمده‌است که می‌توان سوژه‌های کوچکتری را در این حرکت دوربین یافت و برجسته کرد، مثل شمعی در اعماق دهلیزی که حرامی خزیده در آن از نورش استفاده «حرام» می‌کند. ضمناً آیا با توجه به همان بُعد امت «مسلمان» نمی‌خواهد استفاده حرام از نوری را که مایه آن از بیت‌المال مسلمین است تداعی کند؟:

دینگ دانگ... چه خبر؟

کی می‌کند گذر؟

از شمع کاو بسوخت به دهلیز

آیا کدام مرد حرامی

گشته است بهره‌ور؟

۳۳۹

بدین‌سان بنمایه‌ها از وسیعترین به محدودترین و از درشت‌ترین به ریزترین می‌رسد تا ما بتوانیم هرچه دقیقتر جزئیات احوال و اشیا را مشاهده کنیم: آسمان، زمین، بازارها، قصر، کومه، شمع. چنین نگاه و شیوه‌ای را تنها در شعر نو می‌توان دید.

نکته مهم دیگر باز مربوط به نوع تصاویر و مشخصاً بنمایه‌های آنهاست. مقصود ما وحدتی شگرف است که به سبب آمیزش حس‌های مختلف موجود در

این بنمایه‌ها پدید آمده است، به‌ویژه بنمایه‌های دیداری، شنیداری و بساوایی. این حس آمیزی Synaesthesia بسیار هنرمندانه و آگاهانه است زیرا نماد محوری شعر، ناقوس، خود دربردارنده جنبه دیداری و شنیداری است و خواهیم دید آمیزش بنمایه‌ها چگونه در خدمت رساندن پیام قرار گرفته است. از همان آغاز شاهد این آمیزش هستیم (برای آنکه تکرار و حجم‌افزایی نکنیم به لخته‌های «بانگ بلند دلکش...» که از اول شعر نقل کردیم بنگرید): «سحر»، «خرمن خاکستر» و «دیوار» که هر سه دیداری‌اند با «بانگ» شنیداری و «سرد» بسودنی تشکیل آمیزه‌ای منسجم می‌دهند که در خدمت مزده‌ای دلکش که تمامی مرزهای محکم و محدودکننده را می‌شکند قرار می‌گیرد. همین ترکیب را در اینجا هم می‌بینیم:

ناقوس دلنواز

جا برده گرم در دل سرد سحر به ناز
آوای او به هر طرفی راه می‌برد.

۳۴۰

که بنمایه دیداری «ناقوس»، «جا بردن»، «سحر» و غیره، و بنمایه بسودنی نوازش در «دلنواز» و «گرم» و «سرد»، با ویژگی شنیداری «آوا» درهم می‌آمیزند. این آمیزش حسها همچنان ادامه دارد:

بسیار مزده‌هاست

با این لطیف دم

بیهوده آن سحرخوان ناقوس

در التهاب سوز نمان نیست...

۳۴۷

جالب توجه اینکه «دم» و «التهاب» خود دو حس در درون دارند: دم (نفس گفتاری - شنیداری - بسودنی و آوا یا سخن شنیداری) و التهاب (سوزش بسودنی و لهیب دیداری) و این مجموعه با بنمایه دیداری «سحر» درمی‌آمیزد. در نمونه زیر، حس دیگری (بویایی) هم افزوده می‌شود:

شد این ندا بلند
تاریشه گزند
لرز ز هول آن.
گنداب تن به گنده فگنده
دل وار هاند و بشکافد،
۳۴۶

تصویر «گنداب» و «گنده» هم دیداری است و هم مبتنی بر بنمایه بویایی، هرچند حس اخیر خارج از مجموعه حسهایی است که جزء خواص و کارکردهای ناقوس است، یعنی در این شعر استثنایی است. حسهای شنیداری و دیداری هم در این لخته‌ها معلوم است. اغلب تصاویر شعر از همین آمیزش کاملاً آگاهانه برخوردارند، بنابراین به همین نمونه‌ها بسنده می‌کنیم.

و اما قالب شعر نیز از اعضای مهم این مجموعه متناسب و موزون است. لخته‌های کوتاه (که سراسر شعر را دربر می‌گیرد) پیداست که با کوبه‌های مقطع ناقوس هماهنگی دارد. همزمان وزن کند (زحاف مشهور مضارع: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات، که صورت کامل آن به دلیل کوتاهی لخته‌ها در شعر چندان زیاد نیست) کمک فراوان می‌کند تا طنین بکنواخت و متناوب ناقوس را تا حد آخرین ارتعاشات پژواک آن حس کنیم.

قافیه‌ها هم هر کدام در حکم یک ضربه ناقوس است. بشنویم:

دینگ دنگ... دم به دم

راهی به زندگی ست

از مطلع وجود

تا مطرح عدم.

۳۴۱

که صدای «دم دم» در خود «دم به دم» و «عدم» بسیار نزدیک به دنگ دنگ ناقوس است. در دو لخت زیر نیز قافیه «بانگ» با هجای کشیده‌اش ایجاد صداهای onomatopoeia می‌کند، یعنی صوت (ویژگی شکلی) خودش کار معنی و محتوی را می‌کند:

دینگ دانگ! دینگ دانگ!

بر جانب فلک بشد این نوشکفته بانگ.

۳۴۲

همچنین از نقش وحدت افزای قوافی مقطعی (در آخر هر قسمت یا بند) نباید غافل شد: تعبیر می‌کند - تغییر می‌کند - تحریر می‌کند - تقریر می‌کند - تعمیر می‌کند - تصویر می‌کند - تعمیر می‌کند به ویژه که ردیف با خاصیت همیشگی اش بدان می‌پیوندد و در حقیقت سر و پای این شعر طولانی را به هم گره می‌زند. بدین سان سمفونی یکدست جدید نیما در شعر پارسی در درون خود و برای گوشهای حساس ما که به موسیقی گوشنواز غزلهای ردیف دار خوینگر است عنصری هم از موسیقی مألوف دیرین دارد. نوترین شعر نیز اگر اصیل باشد هیچ‌گاه ریشه‌ها را گم نمی‌کند، و از هیچ لحاظ.

در اینجا جا دارد ذکر می‌کنیم که ویژگی دیگر شعر نیما بکنیم و آن بهره گیری فراوان او از نام‌آواهاست. نیما همچون هر فرزند طبیعی طبعاً گوشه بسیار حساس نسبت به صداهای طبیعی دارد، به ویژه اصواتی که از گیاهان و پرندگان در فضای خاموش جنگلها برمی‌خیزد و یا صدای امواج دریا. شعر نیما بالاترین بسامد را از این لحاظ در شعر معاصر داراست. این نام‌آواها، که پیشوا آنها را با مهارتی عجیب به کار می‌برد، یا نقش عنصر فضا ساز، یعنی نزدیک کننده شعر او به طبیعت دلخواه و موسیقی غنی آن، دارند و یا خودشان سازنده تصاویری از نوع شنیداری اند، همچنان که در این شعر دیدیم. با برخورداری کامل شعر او از طبیعت زادبوم او، با آنهمه واژه‌های محلی اش و با اینهمه نام‌آوای طبیعی در آن، گاهی این نگارنده بر آن می‌شود که شعر نیما نه بهره گیرنده از طبیعت، که خود طبیعت است؛ طبیعتی سراسر هوش و حساسیت و سراپا گوش و شنود. نمونه‌هایی از این اصوات است: قوقولی قو... خروس می‌خواند («خروس می‌خواند»)، دودوک دوکا! آقا توکا («آقا توکا»)، زیک و زیک زیکزایی («در شب تیره»)، ری را... صدا می‌آید امشب («ری را»)، تی تیک تی تیک («سیولیشه»)، پیت پیت... چراغ را... («چراغ»)، چوک و چوک گم کرده راهش در شب تاریک («شب پره ساحل نزدیک») و...

پیرمرد و دریا

مانلی (۱۳۲۴)

نیما که پیشتر شعر «پریان» (۱۳۱۹) را به صورت دیالوگ میان پریان و شیطان گفته، این بار منظومه‌ای درباره پری دریایی می‌سراید.

مانلی، ماهیگیر پیر رنج کشیده در شبی بر روی امواج دریای گران یک پری را می‌بیند که از آب بیرون آمده. وقتی از رنجهایش می‌گوید، پری به او دل و جرأت می‌دهد و می‌گوید: هیچ کس تا کنون نتوانسته پری را آن طور که مانلی دیده بنگرد. مانلی خود را موجودی بی نام و نشان می‌خواند که دیگران نام او را تنها به قصد طعن بر زبان می‌آورند. پری بر آن است که برای به دست آوردن چیزی، چیز دیگری را باید از کف داد و زندگی عرصه این داد و ستد است و هر کسی از راهی خاص خود به کمال می‌رسد. مانلی با مشاهده زیباییهای پری، همسر و خانمان از یاد می‌برد. سخنان پری به طعن ریاکارانی آمیخته که ورد زبانشان این است: آنچه ناپاید دل دادن را ناشاید (که برگرفته از سعدی است: هرچه ناپاید دل بستگی را نشاید)، همچنین کسی که زیبایی را شناسد «نیست زیبایی در هیچ کجاش». آنگاه طعنی دارد بر «مخلوق غزل باز ترانه پرداز» که طبعاً بی‌خبر از رنج مردم و محبوسان زندانهای زنده گش و غرق در نشئه خواهش دل‌اند. پری می‌گوید با مانلی تنهای تنه‌است و در خلوت ریا وجود ندارد، و نیز اگر مانلی به مراد نرسیده در عوض، جهان با وجود او معنی می‌گیرد. و این سخن را، که دلنشین هم هست، می‌افزاید:

این تراپس باشد

کاشنای رنجت

نه همه کس باشد.

۳۶۵

پس، از واکنش احمقان نباید هراسی داشت. همچنین ارزشهای جهان در همین جهان خراب معنی می‌یابد و مرجان و مروارید در همین زمین فاسد است که صفا دارند. به مانلی و عده می‌دهد که به زندگی او رنگی دیگر خواهد زد و با هم به شادی خواهند گذراند. پری می‌گوید این که چشمان مانلی می‌بیند و گوشش می‌شنود گنج گرانبهای اوست. در ادامه، انگار مردی (ظاهراً در درون مانلی) از او می‌خواهد تا همت بلند بدارد و همچون حیوان در پی آب و علف جهان نباشد. جهان گرچه جورپیشه است، ما از آن جفایپیشه‌تریم زیرا دلمان لحظه‌ای نمی‌جوشد. پری دوباره سر بیرون می‌آورد و از مانلی می‌خواهد به همان وحشت‌آباد خودش برگردد، جایی که هرکس زنده‌تر و هشیارتر است زندگی‌اش دشوارتر؛ و دریغ که هشیاران جایگاهی برای زیست در این جهان ندارند. مانلی دلبستگی‌اش را به پری اظهار می‌کند و این که اگر او نباشد به کج‌راه خواهد برد. پری می‌گوید: در این جهان یا باید همه تن باشی یا جان، و موجود زنده با دید خویش زنده است و زنده‌تر کس آنکه نیروی امید دارد. وقتی قدم در راه بگذاری هرچه بخواهی به تو روی خواهد آورد. سپس می‌افزاید: من با همه شوکت منما هستم و در حسرت صحبت با آدمی نیکورای، و تو گره از کارم گشودی. تو از همگان زیباتری. پری ابتدا از مانلی می‌خواهد از غذایش به او بدهد. وقتی چنین می‌کند پیراهن او را و آنگاه دام و قلاب (یگانه ابزار ارتزاق او) را از وی می‌گیرد، که اینها ظاهراً نماد گذشتن از همه چیز در راه عشق و جمال است که به شکلی در ماجرای شیخ صنعان با دختر ترسا دیده‌ایم. مانلی در ناو (زورق) خود درحالی که در خلسه عشق پری چشم بر هم می‌گذارد از هوش می‌رود، گویی در آغوشی فرو رفته است. بعد، رسیدن او به ساحل ده و خانه‌اش را می‌بینیم، لیکن او دیگر پابسته

مهر پری است. در راه کلبه‌اش سوسمار و نیلوفر وحشی با او به سخن درمی‌آیند و خروسی راه به او نشان می‌دهد، که اینها هم اهدافی نمادین دارند و شاید می‌خواهد بگوید در پرتو عشق و جمال دوستی، آدمی با مجموعه جهان پیوند و هم‌زبانی می‌یابد. دیگر همه چیز در چشم او به رنگ دریاست. تن او بر خاک و نگاهش بر آب. با خود می‌گوید: من چه حرفی با این خلق مرده دارم؟ اما دریغ که باید حرف خوش به آنان بگوید و زشت بشنود. اینجا هم روڈ پل پیش پای او می‌گذارد و گیاهان «چماز» و «لم» به او کوچه می‌دهند تا بگذرد، ولی او دیگر نمی‌داند که باید به کدام طرف برود و سرمنزل کجاست. تنها شوق بازگشت به دریا را دارد.

بدین سان «مانلی» را نیز همچون «خانه سربویلی» باید منظومه‌ای سمبولیک خواند، منظومه‌ای پر از تفلسفهای ناپخته و کم‌خاصیت. بر روی هم شخصی‌تر از منظومه اخیر و اغلب طرح مسایل خاص و فردی است. نه عمق محتوای «خانه سربویلی» را دارد و نه تازگیهای شکلی آن را از حیث بکارگیری توصیفات و فضاسازیهای نثر داستانی. این‌گونه توصیفات گرچه در آن هست ولی نه به گستردگی آن یکی. قالب و لخت‌بندی و نظام قوافی هم تقریباً به همان صورت است، و تنها به جای وزن رمل سالم، رمل مقصور یا محذوف (زحاف مشهور فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات، یا: فعلن) به کار رفته، که وزنی است نرم‌تر و هموارتر و درخور اشعار عاشقانه، که «مانلی» را هم در مجموع باید از همین دست دانست. زبان منظومه پختگی بیشتری را نسبت به «خانه سربویلی» نشان نمی‌دهد بلکه خالی از مواردی از به اصطلاح «ضعف تألیف» نیست، همچون:

تا نباشد کششی،

تن جاندار نگردد پابست،

بهم اینها همه را مردم، هشیاری نتواند یافت.

۳۶۱

که مقصود این است: تا آدم همه اینها را با هم نداشته باشد هوشیاری نمی‌یابد. ظاهراً «تا نباشد» به قرینه حذف شده، که درست به نظر نمی‌رسد. یا:

هیچ ناخواستن از حرمتِ بس خواستن است.

بهر جنبیدنِ بسیار تری است

نه ز جا جنبیدن.

۳۶۳

ظاهراً یعنی: آنکه ادعا می‌کند که هیچ نمی‌خواهد، برعکس، از فرط بسیارخواهی است («حرمت» نیز کلمه بجایی نیست) و اگر کسی از جا نمی‌جنبد تا چیزی به کف آورد، در حقیقت می‌خواهد برای کسب چیزهایی بیش از آن بجنبد. یا:

یا ترا باید بودن همه تن.

یا به جای آری با تن جان را.

۳۷۵

که در ظاهر چنین برداشت می‌شود: جان را هم باید با تن همراه کنی، درحالی که به نظر می‌رسد می‌خواهد بگوید: باید جان را به جای تن بگذاری (همچنانکه مولانا نیز گفته: ای برادر تو همه اندیشه‌ای...) و در حقیقت می‌گوید: وضع آدمی از آن جهت تراژیک است که میانه جان و تن در مانده است.

و اما به گمان این نگارنده، «مانلی» اقتباسی است از داستان پیر مرد و دریا، اثرِ سخت مشهور ارنست همینگوی. شباهتها متعدد است. به اینها بسنده می‌کنیم: داستان همینگوی و مبارزه قهرمان آن با دریای سهمگین و کوسه‌ها نیز دلالتهای نمادین دارد. مانلی و سانتیاگو هر دو صیاد، پیر و تهیدست‌اند. هر دو عاشق دریا و رفتن به آن و مبارزه با دشواریهایش هستند، با این تفاوت که جدال سانتیاگو با ماهیان بزرگ و کوسه‌ها جای خود را به دل باختن مانلی به پری دریایی داده، گو اینکه می‌توان بلکه باید گفت که سانتیاگو هم عاشق کوسه عظیم است منتها به نوعی دیگر، یعنی برای هم‌وردی کردن با آن. احساس شادی و تحرک در وجود سانتیاگو در هنگام کشاکش با کوسه است همچنانکه آن مانلی در زمان

بسربردن با پری. زندگی این هردو فقط با موضوع و هدفشان معنی می‌گیرد. سانتیاگو که در آخرین نبردش با کوسه ناکام مانده، فکر و ذکرش بازگشت به دریا و دوباره درآویختن با کوسه‌هاست، و مانلی هم که بر پری شیفته شده، دوست دارد باز پری را ببیند. به هر حال، در پایان پیر مرد و دریا می‌خوانیم: «پیر مرد خواب شیرها را می‌دید»،^۱ و در مورد مانلی هم آخرین جمله این است: واو همان بود بجای آنکه به دریای گران گردد باز.

فرارسنده. پادشاه این شعر، خلاف آمدِ عادت است: پُرهیت و اَبهت و محبوب (که این خود نوآوری کوچکی نیست)، کسی همچون تزار ایوان مخوف. او در حالتی که می‌توان آن را «استراحتِ فَعَال» خواند، تمامی دقیق و جزئیات وضع حاضر را زیر نظر دارد و برای مقابله با هر موقعیتی طرح خاص آن را می‌ریزد. می‌داند که خستگیها و تزلزلها چگونه و از سوی چه کسانی است؛ می‌گوید:

من که در این داستان نقطه‌گذار نازک‌اندیشم،
فاصله‌های خطوطِ سربهم‌آورده‌ آن را
خوب از هم می‌دهم تشخیص. می‌دانم
که کدامین خام را خسته است دل در این شب تاریک،
یا کدامین پای می‌لرزد به روی جاده‌ باریک.

۴۲۷

«پاد» در عنوان او نه همین نشانه شکوه و شوکت بلکه پادزهر ستمهایی است که انسانها از نابکاران کشیده‌اند؛ پس نه شگفت اگر این پادشاه روی در روی «جهانخواره» است. پادشاه دلها عجباً که در ویرانه‌ها جلوس کرده، ویرانه‌هایی مرده‌ریگ جهانخواره برای خلق بی‌سامان. این تحفه در کاخهایی فلک‌آسا مستقر است که غلامانش پاشنه‌پاره‌اند، لیکن دیوارهایش «فرتوت» و طبعاً فروریزنده. همچنین آمدن پادشاه و جهانخواره، که آنتاگون نیست یکدیگرند، بر مبنای این تجربه قدیمی است که: دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، یا ایده: دیو چو بیرون رود فرشته درآید، و پیداست کدام باید جای به دیگری بپردازد. جهانخواره به طبع همواره در کار فریب خلق خسته است:

از پی خواب درون تو،

می‌دهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو.

در قلمرو اقتدار این هیولای آماسیده، تنها مرگ و متعلقاتش جریان دارد، و یکریز تبلیغ دروغین و فلج‌آور، درحالی که در حوزه نفوذ پادشاه امید، آگاهی و طراحی دقیق عملیات نجات. البته فقط همین خلقی فریفته از بوق و کرناهای کرکننده جهانخواره‌اند که می‌باید پوسته سست دست‌سازای‌های او را بدرند و

گشایشی از دل سکوت

پادشاه فتح (۱۳۲۶)

کمتر می‌افتد که پیرمرد آیه یأس بخواند، حتی در دل سنگین‌ترین سکوت ایستایی و استبداد. شعر او از حیث واکنش در برابر وضعیتهای حاکم، از دو حال بیرون نیست: یکی روح پویایی و امید به دگرگونی، در آنجا که پیروزی مردم در افق دور یا فضای نزدیک هویداست، و دیگر اندیشه‌ای سنگین ولی باز فارغ از نومیادی کامل و همراه با اندیشیدن به علل و اسباب ایستایی و راههای خروج از آن، در هنگامه اوج استقرار بساط بیداد. نیما در گسترده‌ترین سایه‌های سیاهکاری نیز در جستجوی حتی کمترین بارقه امید و باریکترین شعاع نوری است که می‌تواند جرم تیرگی را از هم بدرد. دنیای شعر و شاعری‌اش هم بیرون از این قاعده نبود، چنانکه در بیشترین هنگامه‌گیریها و هیابانگها بر ضد او و شعرش هم هرگز نومیادی یا تردید به خود راه نداد و در عین خاموشی در برابر انواع دشنامها و هرزه‌پرانیها به کار و تجربه خود ادامه داد. این هم جلوه‌ای از همین روحیه همیشگی‌اش:

با هوای گرم استاده نشان روز بارانی است.

چون می‌اندیشد هدف را مرد صیاد،

خامشی می‌آورد در کار.

همچنین درگیرد آتش از نهفت آنکه زبان در شعله آراید.

بدین‌سان «پادشاه فتح» نیز حکایت شور و خوشبینی در ژرفای فضای فروبسته سرکوب است و کار و فکر بر روی «نقشه‌های دلکش» روزهای خویش

تکلیف خود را با وی یکسره کنند. او حتی «چو» می‌اندازد که پادشاه مرده تا خلق آن را دهان به دهان واگویه کنند و فضای یأس بر همه چیز حاکم شود، یأسی بی‌تردید به سود جهانخواره و تباہ‌کنندهٔ مردم. پس پادشاه به خلق می‌گوید:

همچو خاری کز ره پیکر برون آور

از ره گوش خود ای معصوم من!

هر خبر را که شنیدی وحشت‌افزای.

۴۲۷

و این پیام مکرر شاعر است. مگر در «ناقوس» نگفته:

نادان‌تر آن کسان

کافسونشان نهاده به همپای کاروان

وز بیم تیغ دشمن را تیز می‌کنند.

و مگر بارها از «یأس بی‌ثمر» سخن نداشته؟ از جمله در همان «ناقوس»:

تابی خبر ننمایند،

بر یأس بی‌ثمر نفرزیند،

۳۴۰

همچنین بسی قابل تأمل است که می‌گوید: مردم نباید از اینکه ممکن است خطا کنند وحشت داشته باشند زیرا لازمهٔ خطانکردن آدمی همان خطا کردن است. به عبارت دیگر، افراد و جوامع تا جای گول‌خور داشته باشند، یعنی تجربهٔ آزمون و خطا و اصلاح نداشته باشند، معمولاً گول خواهند خورد. خوشبختا آنان که خطا را بموقع اصلاح کنند و تکرار نکنند. در احوال ممالک و جوامع از میان رفته در طول تاریخ که بنگریم می‌بینیم علت زوال بسیاری از آنها عدم اصلاح بموقع خطای صعب یا تکرار آن (وقع نهادن به تجربه) و یا وقوع آزمونی نه به هنگام خود (یعنی یا زودتر و یا دیرتر از موعد واقعی آن) بوده است. بنابراین از خطایی که روی در اصلاح داشته باشد چه باک؟:

زندگانی نیست میدانی

جز برای آزمایشها که می‌باشد.

هر خطای رفته نوبت با صوابی دارد از دنبال.

مایهٔ دیگر خطاناکردن مرد

هست از راه خطاهاکردن مرد.

وان به کار آمد که او در کار،

می‌کند روزی خطا ناچار.

۴۲۷

سرانجام، شعر با هشدار در باب همان تبلیغات لغو و لاغ جهانخوار پایان

می‌گیرد.

و اما در بُعد تصویری و بیانی، ابتدا گفتنی است که نخستین باری است که نیما گشایش و پیروزی را در شکل و هیأت پادشاهی با هیبت و هیمنه تصویر کرده. چرا؟ پاسخ چندان پیچیده نیست: نیما در برابر هیولای مرگان‌اندیشی همچون جهانخواره باید شخصیت مقابل (آنتاگونیست antagonist یا فویل foil) او را نیز چونان پادشاهی مقتدر که دیر یا زود به جای جهانخواره زمام امور را در کف خواهد گرفت تجسم بخشد. چنین تصویری، هم بیانگر ناگزیر بودن این دگرگونی است و هم گویای شأن و شوکت آرمان مردم بجان‌آمده و نیز قوت امید و توان بالای دگرگون‌سازی در آنان. بنمایه‌های تصاویر مربوط به او هم همگی گویای بزرگی و شگرفی است (مگر مرغ آمین شکوهمند نیست؟) مثلاً وقتی «لب می‌انگیزد به خندیدن» خندهٔ او ابعاد انفجار دارد:

با دهان خندهٔ او انفجاری است.

زانفجار خندهٔ امیدزایش،

سرد می‌آید (چنانچون ناروا امید بدجویی)

هر بدانگیز انفجاری که از آن طفلان در اندیشه‌اند.

۴۲۶

می‌بینیم که در برابر «انفجار» بدانگیزی که جهانخواره به راه می‌اندازد (که فقط طفلان و خامها از آن می‌هراسند) باید خندهٔ عظیم و امیدآفرین پادشاه فتح را قرار دهد تا خندهٔ رذیلانهٔ آن یکی خشی شود. همچنین پادشاه بیش از همه

مردمان از امکانات همان مردم و از زیر و بم مسایل و مصالح ملک آگاه است. کسی که «او گشایش را قطار روزهای تازه می‌بندد» (۴۲۹) باید هم دارای این اقتدار باشد که «روزهای تازه» را مثل واگونهای قطار برهم بیند و روزگاری بهتر را برای خلق رقم بزند. اما جالب اینکه ویرانه‌ای کاخ پادشاه است (پارادوکس) و او از همانجا حکم می‌راند. شایان توجه اینهمانی این ویرانه با کاخی است که جهانخواره در آن مستقر و بزمهای سرکشان بر روی آن برقرار است. پادشاه فتح:

در همه این لحظه‌های از پس هم رفته ویران
(از بن ویرانه‌اش امیدهای ماندگان مدفون
وز بر آن بزمهای سرکشان برپا)
با تکاپوی خیالش گرم در شور نهران است او.

۴۲۶

در این لخته‌ها ابتدا زمان (امری انتزاعی) به کمک تصویر دیداری «ویران» به همان‌گونه عینیت یافته که مکان (ویرانه)، و اشتراک این دو در بنمایه خرابی از این روست که هر چیزی که در ظرف یکچنین زمانی واقع می‌شود در آن ویرانی سهیم است. آنگاه که اینهمانی میان زمان و مکان برقرار شد، اینهمانی دوم، میان محل استقرار هر دو حاکم، ایجاد می‌شود، منتها تفاوت تعیین‌کننده در این بین با «از بُن» و «از بر» (نیما این را به معنای «از بالای» و «بر فراز» به کار می‌برد. نک. بحث «زبان») بیان می‌شود، بدین معنی که اعماق همان مکان «بزمهای سرکشان» به صورت گوری تصویر می‌شود که در آن امید خلق خسته و درمانده مدفون است و درست بر بالای این گورستان بزمهای سرکشان (و در حقیقت کاخ مجلل جهانخواره) برپاست. یکی از اهداف این تصویرگری اینکه شادی و پایکوبی این نابکاران درست بر روی گور و جسد امید مردم برقرار است. دیگر اینکه گرچه پادشاه در ویرانه زیرین مقرر دارد لیکن در عین حال اعماق این جامعه و مملکت تحت اشراف و استیلای او است. ضمناً تصویر «تکاپوی خیال» برای او اولاً بیانگر تحرک درونی و عمق ذهنی او در مقابل تحرک ظاهری در بزمهای کذایی است.

ثانیاً چون پادشاه فعلاً لمیده و در حال استراحت و تجدید قوا برای موقع قیام است لاجرم تکاپوی او در عوالم فکری است، یعنی اندیشه‌ای که حتی یک لحظه استراحت و انقطاع بر نمی‌دارد.

در برابر بنمایه‌های اقتدار، آگاهی و مهر در تصاویر مربوط به پادشاه، در مورد جهانخواره تنها شاهد بنمایه‌های منفی از تزویر، مرگ و تیرگی هستیم. تصویری که در ابتدای شعر به عنوان توصیف مقدماتی از فضای حاکم بر رویدادها داده شده آسمان را پیری سیه‌چهره و مزور نشان می‌دهد، چیزی که تمامی تصاویر مرتبط با جهانخواره زیرمجموعه آن است. این‌گونه مقدماتی تصویر می‌دهد که گویای کلیت محتواست در داستانهای منظوم گذشته همچون شاهنامه و خمسه نظامی در آغاز داستان یا آغاز بخشی از آن مورد توجه بوده، و البته در حال و هوای خاص خود.

در تمام طول شب

کاین سیاه سالخورد انبوه دندانهایش می‌ریزد؛

وز درون تیرگیهای مزور

سایه‌های قبرهای مردگان و خانه‌های زندگان در هم می‌آمیزد؛

و آن جهان‌افسا، نهفته در فسون خود،

از پی خواب درون تو،

می‌دهد تحویل از گوش تو خواب تو به چشم تو...

این پیر با آنکه دندانهایش (ستارگان) در حال فروریختن است و لابد تا هنگام فرارسیدن صبح خندان پیروزی، تمام آنها خواهد ریخت، از درون تیرگی مزوری که مرزهای همه چیز از جمله نیکی و بدی و حیات و مرگ را به هم می‌ریزد، همچنان سرگرم افسونهای مزورانه خویش است. جهانخوار همه کارش را بر پایه تغذیه مردم از راه گوش یا خواباندن چشم آنان به کمک گوششان قرار داده است. خبرهای رخوت‌انگیزی که او از مقوله و حشت‌افگنی یا وعده و وعید می‌دهد تأثیر خواب‌کننده دارد. ولی بلافاصله می‌خوانیم:

پادشاه فتح بر تختش لمیده است.

بس شب دوشین بر او سنگین و بزم آشوب بگذشته،

لحظه‌ای چند استراحت را،

مست بر جا آرمیده است.

آیا نماد تصویری «شب دوشین» اشاره‌ای به رویدادها و درگیریهای حول و حوش شهریور ۱۳۲۰ و طنین و تموجات بعدی آن ندارد؟ به هر حال درگیر بودن پادشاه محبوب در آن جریانات برای او «سنگین و بزم آشوب» بوده که ناگزیر از استراحت شده است. این «استراحت» هم می‌تواند نمادی باشد از هرگونه افت و فتوری که در هر جنبشی ممکن است پس از رویدادی سنگین پدید آید. به هر تقدیر، بر اثر این رویدادها خاطر پادشاه چونان دودی غبارآلود است لیکن شاعر بلافاصله برای رفع تردید مخاطب می‌افزاید که این دود، دودی تیره و چشم آشوب نیست بلکه همچون خاکستری است حاوی آتش، آتشی که در گرمای آن، پادشاه در اندیشه «نقشه‌ها» پی است که برای رهایش خلق در مانده می‌کشد:

در غبارآلود دود خاطرش انا

(لیک چون در پیکر خاکستری آتش)

چشم می‌بندد به خواب نقشه‌ها دلکش،

۴۲۵

و اما در همین زمینه سکون است که تحرکات بعدی (از سوی جهانخوار) برجستگی و نمود خاص خود را پیدا می‌کند (همچنان‌که در «کار شب‌پا» دیدیم که فعل و انفعالات درونی و رفت و برگشت‌های فکر شب‌پا در زمینه یکنواختی فضا بهتر نمودار می‌شود). نیما همیشه می‌گفت: هر جزئی نه در خود بلکه با اجزای دیگر معنی می‌یابد. پیداست در اینجا نیز پس از ذکر حالت استراحت پادشاه، شاهد چند تحرک از نوع منفی از سوی دستگاه جهانخوار هستیم، از جمله رقص حیرانی غلامان:

از زمانی کز ره دیوارها فرتوت

(که به زیر سایه آن رقص حیرانی غلامان راست)

روی پاره پاشنه‌هاشان،

و تازیانه‌هایی که از شادی مفرط دستگاه جور بر دل‌های مردم می‌خورد،
نفیر کشیدن سوت شب به وسیله پاسبانان او و سرانجام حمل تابوت (حامل پیکر
یک قربانی تازه):

شکل تابوتی به روی دوشهای لاغر و عریان...

حال ببینید گریز ظلمت و بیرون آمدن خلق از غل و قلاده چگونه تصویر
می‌شود:

در همان لحظه که ره بر روی سیل دشمنان بسته

و گشاد سیلشان، چون جوی کوری،

با نهاد ظلمت رو در گریز از صبح،

در درون ظلمت مقهور می‌تازد.

و صداها، قلاده‌های گردنهای محرومان

(چون صداپرداز پاهایشان به زنجیر)

رقص لغزان شکستن را می‌آغازد؛

۴۲۶

که «ظلمت» مقهور شده در حال گریز از «در» صبح است و قلاده‌ها و زنجیرها در
حالتی توأم با شادی و تحرک و لغزشی که بدن‌ها به هنگام رقص می‌یابد شروع
به شکستن و فروریختن می‌کنند.

باری، شعر در حالی تمام می‌شود که در آغاز بند آخر گرچه کارگزاران «شب»
در حال گریزند،

در تمام طول شب. آری

کز شکاف تیرگیهای به‌جا مانده گریزان‌اند

سرگران کارآوران شب؛

لیکن باز جهانخواره «جهان‌افسا» را می‌بینیم که همچنان در پی خواب‌کردن

چشمها از راه گوش و تبلیغات مسموم و سستی‌زای خویش است. چرا شعر این‌گونه به پایان می‌رسد؟ پاسخ را باید در این جست که در یکچنین وضعی، به رغم محتوم‌بودن پیروزی، باید سخت هوشیار بود چرا که آن جهان‌فریب هرآن ممکن است با شگردهای همیشگی‌اش مسیر رویدادها را به سمت دلخواه خود کج کند.

گلایه و آهنگ در اوج

مهتاب (۱۳۲۷)

ترکیب عنوان یعنی عنصر محتوایی (گلایه) و عنصر شکلی (آهنگ) ممکن است در نظر عجیب جلوه کند، لیکن حقیقت اینکه این نگارنده در شعرهای نیما نه گلایه‌ای از این بیشتر سراغ دارد و نه آهنگی از این گوشنواز تر.

نیما در شعرش کمتر می‌گرید و کمتر از آن از تر بودن چشم خویش سخن می‌گوید. بیشتر هم گفتیم که او غزیدن را بر نالیدن برگزیده است (بحث «شیر»). کل اشعارش گواه این معنی است. او گذشته از اشعار خوشبینانه‌اش، معمولاً در دهایی سنگین‌تر از گریه دارد. دیدیم که یأس هم در قاموس او بی‌معنی و در حکم تیزکننده تیغ دشمن است. به همین جهات می‌توان «گریستن» را در «مهتاب» از مقوله مجاز و مبالغه انگاشت و این‌گونه به آن نگریست که پیرمرد برای بیان شدت اندوه و واخوردگی‌اش کلمه‌ای دم‌دست‌تر از «چشم تر» نیافته است. مهمتر از این، جنبه تصویری شعر است، یعنی شاید آن سیلان و میعانی که در مهتاب تراونده او هست وجود سیاله‌ای از اشک را توجیه و حتی طلب کند و یا ملهم آن بوده باشد. باز هم بد نیست به یاد آوریم وقتی در «خانه سربویلی» شیطان برای القای یأس به دل سربویلی از بدیها، غفلتها یا ریاکاریهای خلق گفت، سربویلی (خود شاعر) امانش نداد، حرفش را برید و با گفتن این جواب مختصر و مفید آب پاکی را روی دستش ریخت:

از کجی وز کج سرشتان آن قدر اما مکن شکوا.

هیچ ممکن می‌شود آیا

که بود بالاتر از رنگ سیاهی رنگ؟

۲۵۸

ضمن اینکه در «خواب زمستانی»، مرغ «بر رخ بیداروار این گروه خفته می‌خندد» (۲۹۸) و البته خنده‌ای تلخ. همه اینها را از آن روی می‌گوییم که معتقدیم نیما به هیچ وجه روحیه‌گریان ندارد، گو اینکه وقتی دل‌سخت‌ترین آدمها هم ممکن است روزی به گریه بیفتند، اصراری در این نداریم که شاعری با سرشت لطیف را از حیطة عواطف آدمیان یا به اصطلاح عالم و آدم جدا بینگاریم. تنها سخن در خوی و خصلت همیشگی است و شکل مألوف بیانی.

قدر مسلم این است که در این شعر دردی موج‌زن هست از غفلت مشتی (چند) آدم، یا تغافل، که درد بدتری است. وقتی می‌گوید:

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می‌شکند.

۴۴۴

کأن با کنایه‌ای مشابه بگوییم: خواب و خفتگی‌شان حتی لک هم بر نمی‌دارد، یعنی خوابی یکپارچه و تخت، باز مثل نور آبگون همان مهتاب. در چنین فضایی انجام رسالت آگاهی‌بخشی و بشارت‌دهی به خیل خفتگان، حکایت تلقین به گوش مرده است. باقی شعر هم تداوم همین و اخوردگی در عین تلاش برای گشودن درهای رابطه است و سیر منطقی محتوی نیز رسیدن به خستگی مرد پیام‌رسان در پایان شعر. لیکن تلاش، هر چند مذبح‌حانه، ادامه دارد، چنانکه خواهیم گفت. اما حکایت بدین سادگیها هم نیست.

می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب،...

نخست واژه - تصویر «می‌تراود» می‌آید و در آخر هم در خواهیم یافت که این شعر حتی یک کلمه یا گزاره غیر تصویری ندارد. به‌طور کلی یکی از مهمترین خدمات نیما به شعر جدید این بود که غنای تصویری را که در حدود عصر

مشروطیت کاستی گرفته بود به شعر بازگرداند. نکته دیگر اینکه نیما اساساً به ساختن تصاویر یک‌کلمه‌ای از گونه همین «می‌تراود» علاقه بسیار داشت و از همین رهگذر کلمه را به بالاترین حد از شخصیت و کارکرد شعری‌اش رساند، چیزی که به شاگردانش هم آموخت. به آنها فهماند که چیزی به نام کلمه یا ترکیب زشت یا زیبا (که می‌دانیم قاب خیلها را دزدید و راهشان را زد) وجود ندارد، چنانکه در جای خود گفته‌ایم. باری، عده‌ای از معاصران کندذهن نیما الم‌شنگه‌ها و قشقره‌ها از جمله در مورد همین «می‌تراود» برایش به راه انداختند و معرکه گیرها فرمودند که مثلاً «می‌تراود» دیگر چه صیغه‌ای است؟ مگر مهتاب هم می‌تواند بترآود؟ تا بدانجا که برخی نوچگان نیما، که قضا را در ادب کهن پارسی هم فحل بودند، ناگزیر شدند بروند از لابلای متون شعر قدیم شاهد برای تراویدن چیزهایی غیر ذوات گیر بیاورند و حالی معاندان کنند.^۱ هزار شکر که اکنون آنها از آسیاب افتاده، لیکن اگر هم باز معاندی، البته با ذهنی نه مثل بعضی‌ها زیاده تنبل، پیدا شد می‌توان به او فهماند که اتفاقاً یکی از گویاترین و شاعرانه‌ترین تصاویر ممکن همین است. وقتی نور مهتاب تبدیل به سیاله‌ای مثل آب نقره بشود مسلماً مثل هر مایعی می‌تواند بترآود، نشست کند، درز کند و مهمتر از همه مثل آبی ولرم که بر روی بدنت بریزد می‌تواند خوابت کند، همچنان‌که «خفته»‌های شعر را خواب کرده؛ چیزی در لطافت مثل خنکای نسیم شبگیر بر پوست پیکر خفته یا پرده حریرین خواب بر روی پلکهای او.

به هر حال مهتاب در کاری است، شبتاب هم. شبتاب در چندین شعر نیما با آن سوسوزدن و تکان‌تکان خوردن مداومش بنمایه (گاهی هم نماد) انجام کاری مستمر یا داشتن حس و حیات ولو در کمترین حد، آمده (از جمله نک. شعر «هنوز از شب...» ۴۸۹. نیز تحلیل «کار شب‌پا»). پس این جانور کم‌جان هم در کار درخشش خویش است. همچنین در:

نگران با من استاده سحر

صبح می‌خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان‌باخته را بلکه خبر

در جگر خاری لیکن^۲

از ره این سفرم می‌شکنند.

«سحر» هم نگران است و مثل هر آدم نگرانی «ایستاده». «صبح» نیز همچون هر شخص مصرّ به کاری گویا گریبان شاعر را گرفته تا خبر را به خفتگان برساند. این هردو در پی این‌اند که او چطور پیام بشارت تحقیق صبحی فرارسنده بلکه فرارسیده را به عده‌ای خفته که تا سرحدّ جان (مرگ) باخته‌اند خواهد رساند. شاعر می‌خواهد بگوید وقتی نه تنها آن شبتاب نحیف از کار و وظیفه‌اش فروگذار نیست بلکه حتی پدیدارهای غیرذی‌روح هم این‌قدر حسّاس و مضطرب وضعیت‌اند چگونه این قوم «چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند که برده‌اند»؟^۳ حال چطور ممکن است شاعری که با شعور خود رسیدن صبح گشایش را از نخستین پرتوهای سحر و پیش از دیگران درمی‌یابد در مقابل آدمهایی که به اندازه اشیا هم حساسیت ندارند خار در جگرش نشکنند؟ ضمناً شکستن خار در پا سخت است، تا چه رسد به آن نوعش که در جگر می‌شکنند. (به هر حال شاعر نو که نباید فقط از کنایات استاندارد استفاده کند.) و اما «سفر» هم نمادی است مهم، سفری از مبداء آگاهی، یعنی از شاعر و اندیشه‌اش، تا مقصد مخاطبان. راه هم پیداست درازترین است و گزنده‌ترین خارهای مگیلان را نیز دارد که تا جگر هم نفوذ می‌کنند.^۴

نازک‌آرای تن ساق گلی

که به جانش کِشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا! به بزم می‌شکنند.

در این بند، بنده نگارنده تقریباً شکی ندارد که شاعر از شعرش سخن می‌گوید: گلی نرم و نازک که از جانمایه شاعر کاشته و سیراب شده. ساق نازک‌آراسته و خودگل می‌تواند استعاره‌ای از شعر یا نمادی برای هر چیزی باشد که با دیرزمانی نگهداری و تیمارداری، آن هم از بن جان، به دست می‌آید. این نگارنده در برابر پرسش دانشجویانش که: آیا مراد شاعر شعر اوست یا کلّ آرمانها

و آرزوهای شاعر، این‌گونه پاسخ می‌دهد که: برای شاعر جدّی، شعر همه چیز است: اندیشه، آرمان، دلبستگیها، جهان‌بینی و... در یک کلمه: کلّ حیات او. شعر نه تنها زیرمجموعه آن بلکه خود مجموعه است و طرفین معادله «حیات = شعر» به‌طور کامل برقرار است. پس می‌توان گفت: «چون که صد آمد...». نیما خود همیشه این معادله را چنین برقرار می‌کرد و می‌گفت: مخالفان شعر من مخالف فکر من‌اند، منتها شعرم را هدف گرفته‌اند. روشن است که برای آدمی چون نیما آن «خبر»ی که می‌بایست از نفس خجسته صبح بدهد مگر جز از طریق شعر است؟ تصویر گل معشوقی نازک‌اندام است که پس از دیرزمانی حرمان بردن و خون جگر خوردن، وقتی می‌آیی در آغوشش بکشی، تَلِقْ... می‌شکنند. اگر بخواهیم این تعبیر نمادین یا کنایی را با کنایه‌ای دیگر توضیح دهیم (بگذریم از اینکه در شعر به‌ویژه از گونه‌ی نمادگرا هیچ چیزی جای هیچ چیزی را نمی‌گیرد) این می‌شود که مثلاً خانه‌ای ساختم با هزار زحمت و هزینه و خون دل؛ وقتی خواستم بروم تویش بر سرم خراب شد. اگرچه در بند بعدی خراب‌شدنی از دست دیگر را داریم:

دستها می‌سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می‌پایم

که به در کس آید

در و دیوار بهم ریخته‌شان

بر سرم می‌شکنند.

تصویر دست‌سودنی است کورمال‌کنان به دنبال اینکه «در»ی را برای رابطه با آن قوم خفته باز کند. دیواری از فاصله موجود که رویش دست می‌کشد سخت‌تر و بلندتر از آن است که اجازه دهد حتی کمترین روزنی در این چرم حجیم باز شود. شاید مایوسانه‌ترین و بدبینانه‌ترین چیزی که در تمامی اشعار نیما هست، در مدلول نهفته در این تصویر باشد، و آن اینکه: وقتی هنوز نتوانسته‌ای دری در این دیوار باز کنی، منطقاً آیا می‌توانی منتظر پیدا شدن سروکله‌ای در میان

چهارچوب آن در باشی؟ «عبث» تر از این انتظار چیست؟ خوب، حالا شبهه را قوی بگیریم و فرض کنیم مرد شعر با تلاش خود بالاخره «در»ی (از شعرش یا هر چیز دیگری) را گشوده و در انتظار ایستاده؛ آیا اصلاً چنین دری که کسی در آن پیدایش نشود چه خاصیتی دارد؟ از همین جاست که تصویر جاندار دیگری می‌زاید: «در» و «دیوار» به هم می‌پیوندند و با تصویر درب و داغان شدگی‌اش بر سر مرد مسافر آوار می‌شود. مزد آگاهی در چنین جامعه‌ای همین است. «خفته» ها که خودشان خبر از باختن دار و ندارشان و نابهنجار بودن همه چیزشان ندارند. پس بی سببی نیست که آن در و دیوار روی سر کسی فرود می‌آید که شعور دارد و بیدار است. به راستی، خواننده عزیز، آیا تو در هیچ شعری از ایام بلوغ کار نیما این «بر عبث» را در مورد کوششهای او دیده‌ای؟

باری، «سفر»ی که گفت، خسته کننده تر از آن بوده که حرفی بتوان درباره‌اش زد. پس تصویر و تجسیم، طبق معمول حرفهای بسیار بیشتری با ما دارد:

می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب؛

مانده پای آبله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در، می‌گوید با خود:

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می‌شکند.

در دم «دهکده» (همان نماد همیشگی و پُرکاربرد نیما در مورد جامعه و محیط انسانی خودش، و البته در هر شعر با فضای خاص و تداعیهای ویژه‌اش)^۵ مثلاً در جلوی قهوه‌خانه ده، در کنار ایستگاه ماشین یا «مال»، مردی تنها، خسته، سر در گریبان، با کف پای کُتره بسته و تاول زده و پاشنه شکافته از راه دراز و پرخار، کوله‌باری از تمامی تجارب تلخی که اندوخته و توان کشیدن آن را هم ندارد روی گرده‌اش، دستش بر روی دری از نخستین خانه‌های کاهگلی... می‌بیند که

تصاویر نیز از نوع توصیفات معمول در رمان یا داستان کوتاه جدید است، یا نهایتاً به آسانی قابل تبدیل به آن.

به هر حال دو لخت اول شعر تکرار شد تا نشان دهد مهتاب تراونده هنوز همان است و شبتاب درخشنده هم همان (بسنجید با «کار شب‌پا» و سخن ما درباره تکرار وصف صحنه). همه چیز بر قرار خود. اما باز در این صحنه «ثابت» یک «متغیر» هست و آن خسته و درمانده شدن مرد است نسبت به اول کار که خسته و نومید نشده بود و هنوز می‌توانست خار را در پا و آوار خرابیها را بر سر تحمل کند ولی حالا... آیا می‌خواهد با این وضعیت دهکده و خودش آنجا را ترک بگوید؟ اگر آری، پس چرا ایستاده و دست روی «در» گذاشته؟ وانگهی درحالی که محتوای آن «کوله‌بار» سنگین چیزی جز تلخیها و سرخوردگیها نیست، چرا آن را به جای آنکه رها کند همچنان «بر دوش» گرفته؟ البته «تنها» بودنش حرف تازه‌ای نیست چون تنهایی لازمه زندگی و کار در میان کسانی است که چشمه‌اشان بسته و دهانهاشان لابد باز، به هرزه‌درایی یا «تقلات» گفتن. مگر نگفت آن بزرگ طنزپرور تاریخ ادب ما، عبید، در رساله تعریفات خود که: «المتفکر: تنها»؟^۶ اما آنها را دیگر چه؟

حتماً حدس زده‌اید چه می‌خواهم بگویم. آری، تا هنگامی که کسی کوله‌بارش را بر دوش دارد و دست خسته را همچنان بر «در»، هنوز به قول سعدی آفتاب برایش از طرف مشرق طلوع می‌کند، یعنی هنوز قایل و مایل به حمل «بار» تعهد است و هنوز در صدد گشودن «در» ارتباط. به دیگر سخن، به هیچ روی به ترک تلاش و وادادگی نرسیده است، و «هنوز با همه دردش امید درمان است».^۷ آیا به نظر شما کسی که هنوز چشمش می‌تواند از غم خفتگان پرآب شود و هنوز خواب در آن بشکند، به تسلیم رسیده است؟ مگر نه اینکه «تا ریشه در آب است امید ثمری هست»؟^۸ در مقام سنجش است که روحیه نستوه نیما بسی بهتر نمود پیدا می‌کند، از جمله با روحیه انفعالی برخی شاگردان و پیروان پیرمرد.^۹

اندکی هم از موسیقی شعر بگویم. پیشتر گفتیم که دوره‌ای جدید از موسیقی

در شعر پارسی با شعر آزاد «ققنوس» آغاز شد، که آن را «کمپوزیسیون لختها» خواندیم و نمونه‌هایی از اشعار حول و حوش «ققنوس» در مورد آن به دست دادیم. این موسیقی چنانکه در تحلیل اشعار بعدی گفتیم همچنان روی در تکامل داشته است. اکنون می‌گوییم که «مهتاب» اوج آهنگ و موسیقی در شعر نیماست و آن کمپوزیسیون در آن از نظر لذت حسی در عالی‌ترین حد از گوشنوازی و همچنین سازوکار و کارایی شعری است. تک‌تک لختهای شعر، چه کوتاه و چه بلند، در هدف کلی آهنگ شعر کاملاً محو و مستهلک‌اند. حتی دو لخت بلند، یکی در بند اول و دیگر در بند دوم، به هیچ روی حالت ناساز با لختهای کوتاه‌تر ندارند، ضمن اینکه هر کدام مطابق قواعد برش لختها در شعر نیمایی به دلیل اینکه از نظر موضوعی یک واحد تفکیک‌ناپذیر است ناگزیر به صورت بلند آمده، زیرا در این نوع شعر، موضوع لخت و آهنگ آن هرگز از یکدیگر جدایی ندارند و ساز خود را نمی‌زنند. در بند اول مثلاً این که همه لختها به «فعلات» یا «فعلن» ختم می‌شوند، به علاوه ردیف و قافیه مقطعی در آخر بند، یکدستی هرچه بیشتری به آهنگ این بند بخشیده است. به نظر این نگارنده، زحاف مشهور و نرم و روان بحر زمل (که پیشتر نمونه‌ای از کارکرد ویژه آن را در «کار شب‌پا» بررسیدیم) شاهکار خود را در شعرهای نیما در «مهتاب» می‌یابد، زیرا به خوبی توانسته اوج رقت غزل‌واری را به غم و گلایه موج‌زننده در شعر بدهد، ضمن اینکه می‌تواند سرعت و توالی را در «سفر» مرد و در عین حال پیاپی «شکستن»‌ها را هم به خوبی القا کند. عجب از گوشه‌های سخت و سنگینی است که چنین آهنگهایی را نگیرند و از آن به شور و وجد نیایند.^{۱۰}

در مورد قوافی: مهمترین و وحدت‌بخش‌ترین نقش موسیقایی را قوافی و ردیف مقطعی (آخر بندها) دارند: ترم می‌شکند، سفرم... به برم... سرم... ترم... و به گمان ما این شعر حتی در میان نمونه‌های موفق مبتنی بر قافیه‌بندیهای مقطعی در کارهای نیما هم جایگاهی ممتاز دارد. گفتنی است که در بندهای سوم و آخر این شعر که اصلاً قافیه داخل بند ندارند، به لطف وجود همین ردیف و قافیه آخر به هیچ وجه فقدان قوافی داخلی احساس نمی‌شود. این درحالی است که در بند

چهارم به عکس، هر سه لخت اول دارای قافیه‌اند (می‌سایم - بگشایم - می‌پایم) ولی بدون هیچ تکلفی. این شعر را هم می‌توان مشمول خاصیت اعجاز‌گونه ردیف، این حاصل قریحه غریب ایرانی و ابتکار موسیقی‌شناسانه این قوم، دانست.

سرانجام، از یک چیز «مهتاب» نباید گذشت، و آن موسیقی نهفته میان عناصر مختلف شعر، به‌ویژه صور خیال آن، است؛ نوعی موسیقی که اهمیت آن هرگز کمتر از موسیقی وزن و ردیف و قافیه و واجها یا هجاهای شعر نیست، و برخی صاحب‌نظران معاصر آن را «موسیقی معنوی» خوانده‌اند. تقارن و تناسب عجیبی از نظر عناصر یادشده در این شعر وجود دارد. از جمله: تمام بندها (بجز «دستها می‌سایم...») با تصاویری از مظاهر طبیعت و همگی دارای افسونی مطبوع طبع انسان شروع می‌شوند: مهتاب، سحر، گل و (مجدداً) مهتاب. همچنین تمامی بندها بی‌استثنا به تصاویری از نوع کنایه و استعاره پایان می‌گیرند: خواب در چشم شکستن، خار در جگر شکستن، گل در آغوش شکستن، در و دیوار بر سر شکستن و (مجدداً) خواب در چشم شکستن. در همه بندها ابتدا تصویری از یک پدیدار بیرون وجود انسان داده می‌شود، آنگاه حاصل کار و کوشش آدمی، خواه در همسویی یا سازگاری با آنها (به ترتیب مهتاب و شبتاب، سحر و صبح، گل) و خواه در چیرگی بر آنچه مانعی به شمار می‌آید (دیوار و تلاش برای ایجاد رخنه و دری از آن) به میان می‌آید. در بنمایه تمامی تصویرها مانع و محرومیت و به اصطلاح سربه‌سنگ‌خوردگی وجود دارد که همین نیز به بندها همگونی و یکپارچگی می‌بخشد. به همین سان غیبت یا فقدان چیزی که حضور یا وجودش مطلوب است: در بند اول و دوم عدم حضور هوش و حساسیت در خفتگان، بند سوم بیحاصلی تلاش و بیفایده‌گی گل، در چهارم فقدان «در» و نیز کسی که باید دم این در بیاید، و در پنجمی فقدان نیرو و نشاط در مسافر. همچنین همان تکرار تراوش مهتاب در اول و آخر که خود تقارنی تصویری پدید می‌آورد و نیز همه تصاویر شعر را در ظرف آن قرار می‌دهد.

مرغ آمین در دآلودی است کاواره بمانده.
رفته تا آن سوی این بیدادخانه
بازگشته رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانه.
نوبت روز گشایش را
در پی چاره بمانده.

۴۹۱

تصویر پانورامیک آغازین «رفته تا آن سوی...» نشان می‌دهد که مرغ سراسر سرزمینی را که زیر گامهای سنگین بیدادگری «جهانخواره» نام بوده درنور دیده، یعنی احاطه‌ای کامل بر احوال خلق ستمدیده دارد. صفت «آواره» بیانگر نوعی تبعید است، خواه خودخواسته بر اثر فشار و خواه به زور و با محکومیت، و این معنی اندکی بعد از این از تصاویر مربوط به ورود و آشنایی دادن مخفیانه او به مردم برمی‌آید. در این رفت‌وبرگشت سراسری آنچنان دیدی فراگیر و تجربه‌ای روشن از هر چیز از جمله کار و کردار جهانخواره و تطمیع‌کردنهایش یافته که در بازگشت، دیگر به هیچ‌یک از آن «آب و دانه»هایی که مرغان آزمند یا مردم حریص یا بیدرد را به آنها می‌فریبند رغبتی نشان نمی‌دهد. بدین سان نمادها از آغاز شعر به حرکت درآمده‌اند تا محتوی را در یک جریان پیوسته و تجسمی دراماتیک به جلو حرکت دهند. ساختار شعر نیمایی هم در طی سالیان گذشته آنچنان قوامی یافته که دیگر باید «زنجیره پولادین» نامیدش، چه کمترین دستکاری و جابجایی حتی در کوچکترین اجزا و عناصر، شعر را به هم می‌ریزد یا دست‌کم به روایی متفاوت می‌اندازد. در اینجا ناگزیریم رشته کلام را برای توضیح عنوان بحث که تا آخر شعر با آن کار داریم، قطع کنیم.

ایجاز و فشردگی شعر نیمایی از گونه‌ای دیگر است. شعر گذشته در چهارچوب ژرف‌ساخت دوری یا دایره‌ای‌اش به‌ویژه با فشار و فشردگی که استقلال بیت در سیری فزاینده (از شروع سخن پارسی تا قرون بعد به‌ویژه تا پایان سبک هندی) در سخن ایجاد می‌کرد ناگزیر به سمت بافتی درهم‌تنیده رانده شد و چه‌بسا در قرون متأخر به نوعی گنگی و معماگونگی یا در بُعد تصویری

ایجاز از دستی دیگر

مرغ آمین (۱۳۳۰)

درباره این شعر، که گروهی مهمترین کار نیما می‌خوانندش، تاکنون بحث و تحلیلهای چندی شده است.^۱ ما هم طبق معمول «حرف خود را بگیریم دنبال». اگر قصیده خاقانی، معروف به «منطق الطیر» را مثلاً «طنطنانی» (که ما به اعتبار طنطنه ساخته‌ایم، یا چنانکه مولانا در مثنوی می‌گوید: صدا)^۲ بخوانیم، و منطق الطیر عطار را باز به قول مولانا «سلیمانی»،^۳ آنگاه این «منطق الطیر» نیما «انسانی» خواهد بود، اجتماعی نیز هم.

محتوای شعر مشهورتر از آن است که درباره‌اش درازکشی کنیم. خلاصه: مرغ آمین که وجودش یکسره دردمندی و آوارگی و در عین حال فهم درد خلق است، در غرو و بگاهی دلسرد و دلگیر می‌آید تا به مردم دلگرمی بدهد و بگوید که: دوران زجر و شکنجه و نومیدی به راستی به پایان آمده و جهانخواره روی در زوال دارد. دشواری کار او باوراندن این امر به مردمی است که از بس چکمه این غول بی شاخ و دم را بر سر و غل و زنجیرش را بر تن داشته‌اند نابودی‌اش را باور ندارند و در برابر سخن قاطع مرغ که از پایان کار و زوال دستگاه باطمینان حرف می‌زند ابتدا از در تردید وارد می‌شوند ولی سرانجام منطق فایق مرغ آنان را قانع و مجاب می‌کند و فرار سیدن «صبح بیدار ظفرمندی» را به آنان نشان می‌دهد. مردم پس از باور آوردن به گریز جهانخواره، به همراه مرغ سرود پرشکوه پیروزی سر می‌دهند. مابقی محتوی را به همراه ویژگیهای شکلی، بیان یا بهتر بگوییم مجسم خواهیم کرد.

به تراکم و روی هم غلتیدن صور خیال (که امری نامطلوب است به جای شفافیت و مشخص بودن هر تصویر در لفظ مربوطه) دچار آمد. در شعر جدید این فشردگی از رهگذر آزادیهای گوناگون از جمله کوتاهی و بلندی لختها و گزینشی بودن قوافی باز می‌شود، مثلاً آن شبکه پیچیده و فشرده صنایع از جمله ایهام و صنایع همگروه با آن، که به تصاویر هم‌رخنه و ذهن خواننده را میان دو یا حتی چند صورت خیالی در لفظی واحد سرگردان می‌کرد، از میان می‌رود. شعرای دوره بازگشت در فرایند باز شدن آن شبکه پیچیده و شفاف‌تر کردن تصاویر پیشقدم شدند، به‌ویژه آن دسته که به شعر خراسانی (ایام شفافیت) گرایش یافتند، اگرچه راه‌گم‌کردگی و انحراف کلی آنان از مسیر درست تحوّل و درک ضرورت‌های عصر، آنان را محبوس در مدار مسدود تقلید کرد. گام بلندتر را در این مورد شاعران حدود عصر مشروطیت برداشتند. از دامنه صنایع و صنعت‌زدگی مثلاً ایهام‌بارگی بسی بیش از بازگشتیها کاستند، تصاویر را روشنتر و زبان را چنانکه می‌دانیم بسیار ساده‌تر کردند تا آنجا که زمینه برای شعر جدید فراهم گردید. خلاصه کلام اینکه شعر سخت موزن و فشرده گذشته (با همه محاسن و معایب یا امکانات و مضایق خاص آن)^۴ به بافت و ساختی کاملاً متفاوت در شعر نو و نیمایی تبدیل می‌شود. در توضیح این معنی باید بگوییم: آن نوع ایجاز و فشردگی شبکه‌ای جای خود را به بازشدگی در محور هم‌نشینی الفاظ می‌دهد، صنایع یا آرایه‌های لفظی و معنوی بسیار محدود می‌شود و به‌ویژه آنهایی که سخن را به سمت پیچیدگی معانی و درهم‌تنیدگی بافت سوق می‌دهند و تصاویر را هم دچار تراکم و تزامم می‌کنند تقریباً یکسو نهاده می‌شوند. و اما نباید تصور کرد که ایجاز یکسره از شعر نو زایل می‌شود چون چنین تصویری بمنزله این است که بگوییم شعر عصر ما به پرگویی و پرلفظی افتاده است. در هیچ‌یک از نمونه‌های خوب و راستین شعر نیما به بعد چیزی از مقوله به اصطلاح گل و گشادی مواد یا گشادبازی در کلمات وجود ندارد. به عبارت دیگر، ایجاز و جزالت در شعر نو (اعم از آزاد و سپید) از میان نمی‌رود بلکه جهت آن تفاوت پیدا می‌کند، چنانکه در نمونه‌ها خواهیم دید. آزادیهای قالب، چنانکه می‌دانیم، باعث

می‌شود که شاعر نه هیچ حرفی را فرو بخورد یا تصویری را ناقص یا مبهم بگذارد، و نه حشو و زایدی برای پرکردن قالب بیت و مصراع بگوید، و به اصطلاح ادبا نه ایجاز و حذف مخّل و نه اسراف لفظ و اطناب. از سویی شعر شاعرانی همچون خاقانی و نظامی سرشار از نمونه‌های فشردگی بیش از حد یا همان حذفهای مخّل است، و از سوی دیگر سخن بسیاری شاعران قدیم مملوّ از حشو و زوایدی ناخواسته؛ چنانکه حتی بزرگترین شعران نیز یکسره از آن برکنار نبوده‌اند.^۵ باید پذیرفت که اینها جزء سرشت ساختار شعر گذشته است که به‌ویژه با پیوستن معانی حکمی و فلسفی، اخلاقی، علمی و غیره به آن از سویی و گرایش فزاینده به انواع آرایه‌ها از سوی دیگر ضمن ایجاد عالی‌ترین نمونه‌های ایجاز و پر مغزی، چه بسا کارها که دست شاعر و مخاطب داده است. عجالتاً اگر تنها بپذیریم که آن حشو و زواید از قالب شعر نو بیرون رفته، همین به سهم خود اثبات‌کننده این است که یکی از علل و عوامل اسراف لفظ در این شعر زایل شده است. وانگهی نمادگرایی در شعر نیما و برخی پیروانش خود عاملی در جهت ایجاز و فشردگی بافت بوده، بدین معنی که برخی عیوب تصویری در پاره‌ای اشعار سنتی از قبیل ازدحام، گنگی و کلیت یا عدم دقت، جای خود را به عمق و وسعت حوزه مفهومی نمادها داده است. همچنین در شعر نو وقتی عناصری چون زمان، مکان، فضا، علیّت و... از خود تصاویر برمی‌آید شاعر نیازی به ذکر صریح و مستقیم آنها در شعر، که به سهم خود بر حجم می‌افزایند، نمی‌بیند. به عبارت دیگر، تصویر در این نوع شعر پتانسیلی فراوان برای بیان عناصری از این دست دارد. همچنین گاهی حتی یک کلمه یا عبارت کوتاه، اعم از صفت، قید، معترضه و جز اینها، شاعر را از گشادبازی و روده‌درازی درباره عناصر یادشده، موقوف داستان، وضع این یا آن شخص، واکنش او و... بی‌نیاز می‌کند، و یا مثلاً استفاده درست از یک نام‌آوا (اسم صوت) می‌تواند انواعی از تصاویر مثل دیداری، شنیداری، بساوبایی، گفتاری و غیره را پدید آورد، و در این صورت دیگر چه جای اسراف در لفظ و به اصطلاح «شیرفهم» کردن مخاطب؟ در «آقا توکا» ابتدا مردی در درون پنجره از توکا می‌پرسد:

«دودوک دوکا! آقا توکا! چه کارت بود با من؟»

در این تاریکد شب، نه از و بر جای خود چیزی قرارش.

۴۳۸

شاعر نیازی ندارد که قبل از آن بگوید توکا رفته و بانوک خود به پنجره آن مرد کوفته زیرا خود نام آوای «دودوک دوکا» دلالت به آن دارد. نیز از لخت دوم در می یابیم که مرد به سبب اوضاع نابسامان موجود نمی خواهد با کسی ارتباط و گفتگو داشته باشد. وقتی هم که می خوانیم:

ز مردی در درون پنجره مانده ست ناپیدا نشانه.

فتاده سایه اش در گردش مهتاب، نامعلوم از چه سوی، بر دیوار؛

۴۳۹

می فهمیم که مرد خود را از دم پنجره کنار کشیده ولی سایه مبهمی که معلوم نیست صاحب آن در دل شب در کدام گوشه اتاق ایستاده، نشان می دهد که او فقط وانمود می کند که از جلوی پنجره به جای دیگر رفته، یعنی در همان جا تنها خود را قائم کرده است. همچنین:

«چگونه دوستان من گریزانند از من!» گفت توکا.

می رساند که توکا از قبل با مرد دوستی داشته و از این رو از عمل او حیرت کرده است. نیز وقتی مرد دیگری پس از داد سخن دادن از زوال الفت و اینکه خطوط چهره آدم چیزی چون سفارشهای مرگند می پرسد:

دلت نگرفت از خواندن؟

از آن جانت نیامد سیر؟

تنها می بینیم:

در آن سودا که خوانا بود، توکا باز می خواند.

که توکا با این همچنان خواندنش و شاعر با کلمه «سودا» نشان می دهد که مرغ جز هدف خود (ظاهراً شعر، به دلیل «خواندن») به چیزی نمی اندیشد و وقتی به شکوه های دراز مرد نمی گذارد. فقط ذهنهای تنبل میل دارند شاعر توضیحاتی بیشتر بدهد. به هر حال راه دور نرویم؛ در همین «مرغ آمین» هم ایجاز هایی گاه تا

حد اعجاز می بینیم. (نیز برای ملموس تر شدن نوع ایجاز شعر نمایی به ویژه در مورد عناصر زمان، مکان، علیت و غیره بنگرید به بخش «ساختار».) ابتدا ببینیم شخص مرغ آمین چیست و شخصیتش چگونه.

نماد محوری، مرغی است کوه پیکر با سرشتی از مهر. این هر دو خصیصه از «بالهای پهن خود را بر سر دیوارشان می گسترانند» به خوبی بر می آید، تصویری بسیار گویاتر از تشریح. به گمان ما نیما در ساختن این نماد گرچه از دو مرغ عظیم در دل ادب کهن بهره گرفته: سیمرغ شاهنامه و نیز منقح الطیر، لیکن مرغ نیما انگ و رنگ خاص خود را دارد، هم این است و هم آن، و نه این است و نه آن. همین نشانه روح شگرف آفرینشگری است. برخی ویژگیهای این دو سیمرغ که مرغ آمین هم دارد اینهاست:

سیمرغ شاهنامه

۱. نیروی نطق و منطقی که همواره طرف مقابل را مجاب به انجام خواست خود کرده است: سخن گفتن او با زال خردسال، آنگاه که پدرش سام آمده تا او را از سیمرغ بازستاند، زال گریان را که نمی خواهد از مرغ پرورنده خویش جدا شود خستو و خرسنده به رفتن می کند. در هنگام زادن رستم از شکم رودابه و راضی کردن زال به دریدن پهلوی او. همچنین در داستان اسفندیار، توصیه مرغ به زال و رستم به پرهیز از نبرد با شهزاده جوان و نظر کرده ایزد یا پذیرش کیفر جاودانه خون او.

۲. احاطه بر همه چیز از مشهودات و مغیبات. مرغ پیشاپیش همه چیز را می داند و می گوید.

۳. فرمانروایی و نیروی رهبری، چنانکه بارها «مرغ فرمانروا» خوانده شده، و طبعاً رهنمودهای مشفقانه او.

۴. مهرورزی غریب او به زال از شیر خوارگی تا وقتی که از آب و نم در می آید، و بعداً تا پیری زال، و به خانواده او نیز.

سیمرغ منطق الطیر

البته او فاقد نیروهایی چون نطق، احاطه بر امور و مهرورزی نیست لیکن داستان عطار با آن ایجاز عارفانه‌اش طبعاً نمی‌تواند به اندازه داستانهای شاهنامه حاوی آن جزئیات و شاخ و برگهای روایی باشد که ویژگیهای یادشده را به شکلی محسوس و ملموس تجسم می‌بخشد.

۱. همان نیروی فرمانروایی و رهبری شبیه به شاهنامه، که می‌تواند سی مرغ را به بارگاه سیمرغ رهنمون شود.

۲. این سیمرغ چیزی بیرون از وجود «سی مرغ» نیست، همچنانکه مرغ آمین هم «از درون استغاثه‌های رنجوران» نمایان شده و در حقیقت برآیند آرمانها و آرزوهای خود آنان است. هرچند در شاهنامه هم ظهور سیمرغ را می‌توان با توجیهاتی از درون خود قهرمانان و یا برآمده از دل آن نیروهای انگاشت که پشت و پناه خانواده رستم‌اند، لیکن این‌گونه مفاهیم تأویلی آن‌قدر محسوس نیست که در سیمرغ عطار.

۳. مهمتر از همه، نقشی که این سیمرغ در ایجاد وحدت میان مرغان دارد، وحدتی که در «مرغ آمین» کارسازترین عامل در برابر نیروی شیطانی جهانخواره است.

عظمت جسمانی و معنوی هم میان هر دو مشترک است، منتها در منطق الطیر برخلاف شاهنامه تصریحی به عظمت پیکر سیمرغ نمی‌شود بلکه این معنی از روح عظمت بارگاه سیمرغ و هیبت و هیمنه او آشکار می‌شود.

ملاحظه می‌فرمایید جمع بین سنت و نوآوری (که در تحلیل «آی آدمها» مبنای بحث قرار گرفت) در همین جا هم مصداق دارد. مرغ نیما هم هر دو مرغ هست و هم هیچ‌کدامشان نیست. تأثیرگیری ارگانیک با تقلید مکانیکی زمین تا آسمان فرق دارد زیرا مرغ نیما کاملاً زمینی است، زندگی معمولی را زیسته و با جامعه خویش در آمیخته است. بگذریم.

بسته در راه گلویش او

داستان مردمش را.

رشته در رشته کشیده (فارغ از هر عیب‌کاو را بر زبان گیرند)

بر سر متقار دارد رشته سردرگمش را.

۴۹۱

وقتی مثلاً به جای «داستان مردم در گلوی اوست» یا «از گلوی او بیرون می‌آید» می‌گویید: بسته در راه گلویش... با همین «بستن» چیزی آن هم در «راه گلو» به کلمه معمولی جنبه تصویری می‌دهید زیرا داستان را تبدیل می‌کنید به هر چیز حجم‌داری که می‌توان آن را در راه کسی یا چیزی بست و بدین سان هیچ چیز بجز این داستان از راه گلو امکان و مفر خروج ندارد. نیما بارها و بارها با بهره‌گیری بهینه از فعل، آن را بدل به تصویر کرده است. نظیر همین فعل را در پایان «آقا توکا» می‌بینیم:

نیاسوده دمی بر جا، خروشان است دریا؛

و در قعر نگاه امواج او تصویر می‌بندند.

۴۴۰

که روشن است چقدر تفاوت دارد مثلاً با هموزن آن «تصویر می‌گردند» زیرا «بستن» تصویر یعنی نقش‌بستن یا حک شدن آن (بارها نمونه‌های این کار نیما را داده‌ایم، یکی‌اش در «می‌تراود» برای مهتاب که شاهکاری از تصویرگری است). علاوه بر این، مرغ «رشته سردرگمی» از تمامی راهها را از رفته و نارفته و موفق و ناموفق، درست مثل کلافی سردرگم از نخ یا کاموا با نوک منقارش حمل می‌کند. آیا احاطه بر مجموعه‌ای پیچیده از خطوط درهم و «رشته در رشته» را که هر رشته‌اش خود بمنزله راهی رفته و داستانی طی شده از تجربه‌ای طولانی است بهتر و کوتاهتر از این می‌توان تجسم بخشید؟ توجه داریم که اینها انتزاعی‌ترین و ذهنی‌ترین امورند که عینی‌ترین صورت را یافته‌اند، و تعریف خلاصه یا کارکرد شعر هم همین است. به یاد آوریم که در «مهتاب» چیزی نزدیک به همین

مجموعه تجارب را به اقتضای شعر، یعنی «سفر» دراز و دردناک آگاهی‌بخشی، به شکل «کوله‌بار» بر دوش مسافر خسته گذاشت. او نشان از روز بیدار ظفرمندی است. با نهران تنگنای زندگانی دست دارد. از عروق زخم‌دار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته. از درون استغاثه‌های رنجوران در شبانگاهی چنین دلتنگ، می‌آید نمایان.

۴۹۲

این «دست دارد» هم باز کاری می‌کند و رای «ربط دارد»، یعنی تصویری می‌دهد از دستی که تا پنهان‌ترین زوایای زندگی رسیده یا رخنه و نفوذ کرده، همچنان‌که با همین واژه «دست» وقتی می‌خواهد تصویری از محکم‌بودن رابطه و پیوند بسازد، در «کار شب‌پا» بچه‌های بیمار گرسنه را «دست در دست تب و گزینگی» مجسم می‌کند (۴۱۳). تصویر «از عروق زخم‌دار...» هم شاهکاری است در نوع خود. اولاً راه‌های غبارآلوده و پر از ابهام و تیرگی به رگهای زخم‌گین بدن انسان مانده می‌شود زیرا موضوع با گوشت و پوست و خون مردم مرتبط است و هر تجربه شکست‌خورده‌ای خود زخمی است بر این عروق؛ ثانیاً در اینجا نیز شاهد تصویر و نمایی سراسری و پانورامیک از آن راه‌های پیچ‌پیچ رگ‌مانندی هستیم که از راه هوا گرفته می‌شود (با چشم مرغ یا از پنجره هواپیما). نکته‌ای بسیار پر معنی اینکه چنانکه گفتیم این مرغ «از درون استغاثه‌های رنجوران» در سایه‌روشنای غروب آشکار می‌شود، یعنی تجلی آشکاری است از هر آنچه به استغاثه می‌طلبند. برای تجسم بهتر آن می‌توان چیزی مانند ابر یا بخار یا هُرم‌گونه‌ای را به نظر آورد که از نفس‌های مردمی در حال استغاثه به هوا متصاعد می‌شود و از درون آن ابتدا نقطه و لکه‌ای مات به چشم می‌آید و کم‌کم شکل مرغی از آن میان ظاهر می‌گردد، مرغی که مظهر آرزوها و آرمانهای همین مردم است.

و ندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی
که ندارد لحظه‌ای از آن رهایی
می‌دهد پوشیده خود را بر فراز بام مردم آشنایی.

نگاه او به همان اندازه آشوبناک است که آن راه‌های غبارآلوده و فضای پرابهام آن غروب غمگین. بنمایه ابهام و آشفتگی تا بدین حد به تصاویر این قسمت از شعر (که هنوز مردم روشنی را باور نکرده‌اند) وحدت بخشیده است. مرغ اگر حتی لحظه‌ای از کاروبار این زندگی غافل و منفک شود مغایر با آن احساس شگرف مسئولیت‌شناسی اوست.

این‌که مرغی حامل اینهمه تجربه زخم و درد بر روی بام مردم «پوشیده» خود را «آشنایی» می‌دهد به نظر بهره‌گیری آگاهانه‌ای از تجربه مشترک کسانی است که کمابیش در امور سیاسی وارد شده‌اند. ببینید، مرغی در هیأت و نقش رهبری‌کننده، درست مثل یک لیدر سیاسی ممنوع‌الورود می‌خواهد مخفیانه خود را در میان مردم جا کند و آشنایی بدهد، چون بالاخره این خطر هست که کارگزاران جهان‌خواره زودتر بجنبند و رابطه شکل نگیرد. لذا آهسته و مرموز از فراز بامها سرکی به درون خانه‌ها می‌کشد تا حالی مردم کند که: هیس! بله، خودم هستم و در سر موعده آمده‌ام و آماده‌ام. مراحل جلوتر آمدنش هم با ترتیب منطقی بیان شده:

رنگ می‌بندد

شکل می‌گیرد

گرم می‌خندد

بالهای پهن خود را بر سر دیوارشان می‌گستراند.

ابتدا رنگ مبهمی در سایه‌ناک فضا می‌بینیم. کمی جلوتر که می‌آید شکل و ابعاد او به نظر می‌آید، و جلوتر از آن که آمد خنده‌اش آشکار می‌شود. حالا از فراز بام هم پایین‌تر آمده به‌طوری که دیوارهای خانه‌ها را زیر بال و پر پُر مهر خود گرفته. اینجا دیگر در میان مردم است و ایمن‌تر. پس:

چون نشان از آتشی در دود و خاکستر
می دهد از روی فهم رمز درد خلق
با زبان رمز درد خود تکان در سر
وز پی آنکه بگیرد ناله های ناله پردازان ره در گوش
از کسان احوال می جوید...

تکانی نامحسوس که به سر می دهد زبان رمز دردهای مشترک است، حرکتی کوچک مثل آتشی نهفته در انبوه دود و خاکستر. نیازی به پُرگویی نیست. تفاهم هم پیشتر شکل گرفته. شعر نمادگرا حرکات نمادین و در عین حال پُر معنی نیز می خواهد. همچنین مرغ می خواهد ناله های مردمی را که در مسیر و طول راه او هستند «در گوش بگیرد». این عبارت فعلی هم از همان افعال تصویرزاست که یاد کردیم، چیزی ورای شنیدن یا گوش کردن چون می باید این ناله ها در گوش ثبت و ضبط شود. ناله و داستان مردم هم پیداست چیزی جز دردهای مزمن تل انبار شده شان نیست. مگر آب خوشی هم از گلویشان پایین رفته؟ بانگ برمی دارند چون دلشان دیگر با دیدن رهبر خویش قرص شده:

«باد رنج ناروای خلق را پایان.»

(و به رنج ناروای خلق هر لحظه می افزاید.)

این معترضه با آن «و» گویای افزایش مستمر دردهاست.^۶ باری، مرغ در اینجا ابتدا خوب منتظر می ماند تا خلق شعارهایشان را بدهند و دق دلی خالی کنند. لذا فقط «آمین» می گوید. این به اصطلاح تخلیه انرژی برای مردم عقده مند و در حال انفجار یک عامل ضروری است، ضمن اینکه باعث می شود تا مرغ وقتی مردم آرام گرفتند، راحت تر حرفهایش را بزند و پیامش را منتقل کند. هیچ گونه خلا، گسیل یا نابهنجاری یا پس و پیشی در شعر وجود ندارد. به هر حال خلق آرزو می کند چنین شود:

«باد پایان رنجهای خلق را با جانیشان در کین

و ز جا بگسیخته شالوده های خلق افسای

و به نام رستگاری دست اندر کار

و جهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش.»

۴۹۳

مگر هر نظام توتالیتیر و خودکامه ای فریبهایش را به نام مصلحت و راه رستگاری خلق جا نمی زند؟ این «و» در دو لخت آخری همان کار استمرار را دارد.

حالا مردم بعد از اینکه شعارهایشان را دادند و کمی آرام گرفتند، از مرغ می خواهند راه رستگاری راستین را به آنان نشان دهد، در برابر آن رستگاری قلابی:

در شبی این گونه با بیدادش آیین

رستگاری بخش - ای مرغ شباهنگام - ما را!...

نخستین جمله مرغ قاطع و بی پروا برگرد است، و ابتدا با فعل مستقبل^۷:

«رستگاری روی خواهد کرد

و شب تیره بدل با صبح روشن گشت خواهد.» مرغ می گوید.

شاعر به عمد جمله «مرغ می گوید» را به آخر انداخته زیرا اگر در اول می آمد، آن ضرب و قدرت القای نخستین سخن مرغ را می گرفت، چون اولین حرف او حتمیت رستگاری است.

اما و اگر کردن های مردم شروع می شود. بنده های خدا از بس جهان را در چشمشان تاریک کرده اند به این آسانیه نمی توانند نشانه های روشنی را ببینند.

وانگهی آخر کی؟ وقتی جهانخوار همه چیز را بلعید؟

خلق می گویند:

— «اما آن جهانخواره

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

بغض و کینه عظیم را در لحن مردم بنگرید و اینکه فعل ماضی «خورد» چگونه نشان می دهد که کار برایشان تمام شده است، آنگاه بسنجید با ماضی های خوشبینانه مرغ در لخته های بعد. مرغ با متانت و به کوتاهی، گرچه سخنش ابتدا در حال و هوای دعا و آرزو و با فعل التزامی «باد» است، می گوید:

در دل او آرزوی او محالش باد.

ولی مردم ولکن تردید نیستند:

اما کینه‌های جنگ ایشان در پی مقصود

همچنان هر لحظه می‌گوید به طبلش.

اوج آن چیزی که قدما بلاغت می‌گفتند، یعنی موقع‌شناسی در سخن، اینجاست: مرغ، که قدری هم حوصله‌اش از این ناباورها سررفته، ترجیح می‌دهد نشنیده بگیرد. پس با حالتی که گویی دستی می‌افشاند و می‌خواهد بگوید دیگر حرفش را نزیند، ابتدا خیلی کوتاه، مقطع و قاطع، می‌گوید:

زوالش باد.

و به قول خواجه شیراز: گرت باور بود بر ما، سخن این بود و ما گفتیم. آنگاه می‌افزاید:

باد با مرگش پسین درمان

ناخوشی آدمیخواری.

وز پس روزان عزت‌بارشان

باد با ننگ همین روزان نگوئساری!

و سبب این افزودن این است: در مرگش شکی نیست و به مصداق «توبه گرگ مرگ است» این مرض آدمخواری هم مگر با مرگ چاره شود. اما فعل دعایی «باد» خود می‌رساند که این‌که این مرگ اساساً پایان و آخرین درمان این مرض باشد یک آرزوست. آدمخواری که منحصر به اینجا و این شخص نیست. ولی باری آرزو که می‌توان کرد. به هر حال فعلهای مرغ در این قسمت التزامی است. ضمناً به ترکیب «عزت‌بار» دقت کنیم: بار معنایی «بار» معمولاً منفی است. مثل غمبار، فلاکت‌بار و... می‌خواهد بگوید عزتهای این دستگاه اهریمنی هم وقتی برایشان فرومی‌ریخته، در حقیقت همان «ذلت‌بار» بوده است.

خلق می‌گویند:

— «اما نادرستی گر گذارد

ایمنی گر جز خیال زندگی کردن

موجبی از ما نخواهد و دلیلی بر ندارد.

ور نیاید ریخته‌های کج دیوارشان

بر سر ما باز زندانی

و اسیری را بود پایان

و رسد مخلوق بی‌سامان به سامانی.

۴۹۴

تناسبهای شکل و محتوی: یک «اما»ی تردید در اول آمده و تمام جمله‌های متعدد بعدی به صورت زیرمجموعه آن. مهم اینکه تمام این جمله‌های شرطی، پشت سر هم و یکنفس ادا می‌شود، یعنی خلق که رنج و زجر در وجودشان متمکن شده یکریز و یکنفس اما و اگر می‌کنند. جمله «ایمنی گر جز خیال...» گویای روشهای همیشگی خودکامان است که وقتی مردم می‌گویند «می‌خواهیم زندگی کنیم» آنها می‌پرسند: به چه دلیل و موجبی می‌خواهید زنده بمانید؟ عجب سؤال مسخره‌ای. خوب، آقا جان، می‌خواهم زندگی کنم، همین. این بلانسبت حق طبیعی آدمیزاد است. خودکامه می‌گوید: اِه! این هم شد دلیل؟ دلیل درست‌تر بدهید... همان حکایت دور باطل. به هر حال چون دلیلی و رای این اصلاً وجود ندارد، پس از نظر جهانخواره قضیه روشن است: ایمنی بی‌ایمنی! فکرهای بکر همین است. نیما همه این حرفها را به همان کوتاهی و ایجازی که دیدید گفت. ایجازی هم که از شعر نو می‌خواهیم در همین مایه‌هاست. این ماییم که با نثر صفحه‌ها سیاه می‌کنیم. بگذریم.

اختلاف نظر مرغ و خلق باید جایی به اوج برسد تا بالاخره یا این قانع شود یا آن. اینجاست که مرغ دیگر فعل مستقبل را نیز، هر قدر هم مثبت باشد، کنار می‌گذارد و قوی‌تر از آن را اختیار می‌کند، یعنی ماضی قطعی و یقینی (محقق الوقوع). خلق هم در مقابل لیت و لعل را تشدید می‌کند، و ضمناً میان کلام مطمئن مرغ می‌دود، با این لحن: اگر هم بشود به این زودیها نیست. به اصطلاح یکی این بگو یکی آن بگو:

مرغ می گوید:

— «جدا شد نادرستی.»

خلق می گویند:

— «باشد تا جدا گردد.»

مرغ می گوید:

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

خلق می گویند:

— «باشد تا رها گردد.»

مرغ می گوید:

— «به سامان باز آمد خلق بی سامان.»

اینجا خلق ساکت می ماند و مرغ ادامه می دهد. بعداً معلوم می شود که معجب شده اند. شرایط زمانی شعر (که پیشتر در ضمن بخش «تعهد نمادها» ذکر کرده ایم و تکرار نمی کنیم) نشان می دهد که خلق باید در این کشاکش کوتاه بیاید زیرا پیروزیهای پیاپی مردم در این ایام عجالاً دلیلی برای نومییدی و تردید باقی نمی گذارد. مرغ ادامه می دهد:

و بیابان شب هولی

که خیال روشنی می برد با غارت

و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان

و درون تیرگیها، تنگنای خانه های ما در آن ویلان،

این زمان با چشمه های روشنایی در گشوده است

و گریزانند گمراهان، کج اندازان،

در رهی کامد خود آنان را کنون پی گیر.

و خراب و جوع، آنان را ز جا برده است

و بلای جوع آنان را

جایجا خورده است...^۸

این شب هول (که می دانیم مصدر «هول» به جای صفت «هایل» و غیره به ویژه با توجه به اینکه این شب چیزی بجز نفس «هول» نیست چه خاصیتی دارد) چون بیابانی سیاه است که حتی «خیال» روشنی را هم غارت می کند، چه رسد به خودش. در چنین اوضاعی با درون مغز و ذهن و فکر و خیال مردم هم کار دارند. در اینجا با ذکر «ویلان» بودن برای خانه هایی که تنگ و ترش و محقر بودندشان از «تنگنا» برمی آید، به این خانه ها شخصیتی چون آدمهای ویلان و بلا تکلیف و رها شده به امان خود می دهد. ولی این تیرگیها اکنون دری به عالم روشنایی باز کرده، و طیف گمراهان و کج روان، درست مثل جانورانی که تاب نور را ندارند، در حال گریز از این روشنایی اند. اما تصویری غریب در عبارت «در رهی کامد...» از زبان مرغ به مردم نشان می دهد که گمراهان در همان راهی دارند می گریزند که راه کج خودشان است اما ظریف این است که این راه کج و معوج اکنون خودش مثل ماری سمج آنان را دنبال می کند تا به حسابشان برسد. آنان از راهی رفته اند که خودش حالا حالاها ول کن آنها نیست. البته ذکر خرابی، جوع، شکستگی در باغ و... به نظر می رسد هدف مبالغه و یا نوعی پیشگویی از وضع آتی جهانخواره و عمال او را دنبال می کند زیرا هنوز این دستگاه با همه ضعفش به این حد از درب و داغانی نرسیده. در عمل هم این گونه به اصطلاح وردار و ورمالها کمتر به چنین حال و روزی می افتند. این را هم فراموش نکنیم که برای مردم ساده هیچ تجسمی درباره جهانخواره و نوکرانش ملموس تر از چیزهایی که می شناسند و با آن اُخت شده اند، مثل همین گرسنگی، شکستگی در باغ و غیره نیست، و به این اعتبار، مرغ اتفاقاً از راه صحیح آن وارد شده، یعنی بیانی در کمال سادگی و بی پیرایگی.

این زمان مانند زندانهایشان ویران

باغشان را در شکسته.

و چو شمعی در تک گوری

کورموزی چشمشان در کاسه سر از پریشانی.

هر تنی ز آنان

از تحیر بر سکوی در نشسته.

و سرود مرگ آنان را تکاپوهایشان (بی سود) اینک می کشد در گوش.

۴۹۵

در باغشان شکسته و آنان بهت زده و درمانده روی سکوهای کنار درهای قدیمی نشسته اند، به کردار خستگان و از نفس افتادگانی که روی آن سکوها می نشستند. تصویر از این ساده تر و در عین حال کارتر می شود؟ چشمشان نیز در میان چشمخانه مثل شمعی است بی فروغ که از ته گوری بتابد. تلاشهای مذبحخانه شان هم هر قدر بیشتر می شود، سرود مرگشان را بیشتر به درون گوششان رسوخ می دهد. عبارت فعلی «در گوش کشیدن» هم مثل «در گوش گرفتن» تصویر آفرین است و بیانگر چیزی که از بیرون با قوت به درون چیزی (حفره گوش) کشیده می شود. همین جاست که ظاهراً تصاویر ملموسی که مرغ نشان مردم داده کار خود را می کند و آنان حتی روی دست مرغ بلند می شوند، درست مثل کسانی که صدای لعنت را می شنوند می گویند «بشمار» (یا به قولی: بی شمار):

خلق می گویند:

— «بادا باغشان را در شکسته تر

هر تنی زانان جدا از خانمانش بر سکوی در نشسته تر.

وز سرود مرگ آنان باد

بیشتر بر طاق ایوانهایشان قندیلها خاموش.»

تصویر اخیر دارای حس آمیزی و از آن گونه است که بنمایه شنیداری (سرود) با دیداری (قندیل) به هم می آمیزد (در تحلیل «ناقوس» دیدیم که مبنای تصاویر بر همین ویژگی نهاده شده است.) پیداست که صدای زیاده نیرومند، مثل انفجار، هر چیز بلوری و شیشه ای را می تواند خرد یا شعله را خاموش کند. سرود مرگ سیاهکاران هم همین طنین انفجارگونه را دارد.

از اینجاست که مرغ شعار می دهد و خلق با «آمین» گفتن دم می گیرد، نوعی گُر دوصدایی یا آمیزش تک خوانی و گروه خوانی. هر صدای «آمین» مثل ضربه ای

مقطع، در عین اینکه به شعار قبلی خاتمه می دهد، شعار بعدی را برمی انگیزد. از همین رو به نظر می رسد هر شعاری بالحنی شتابناک بر روی شعار بعدی می دود و اینها در مجموع شعر را با این سرود به سمت پایان خوش آن می راند.^۹ این شعارها که در اصل نوعی مرور بر رویدادهای ایام گذشته در زیر چکمه جهانخواره است حاوی نکاتی درخشان است که محتوای شعر را تکمیل می کند، از جمله:

مرغ می گوید:

— «اینچنین ویرانگیشان باد همخانه

با چنان آبادشان از روی بیدادی.»

بیانگر اینکه آبادسازیهای آنان هم جز در راه بسط بساط بیدادگریشان نبوده.

«و هر آن اندیشه، در ما مردگی آموز، ویزان!

و خراب آید در آوار غریو لعنت بیداز محرومان

هر خیال کج که خلق خسته را با آن نخواهانست.

و در زندان و زخم تازیانه های آنان می کشد فریاد:

«اینک درد و اینک زخم.»

۴۹۶

آوار این غریو چنان عظیم است که هر خیال باطلی را که مطلوب خلق نیست همچون دیواری کج فرومی ریزد (باز آمیزش حسهای دیداری در آوار دیوار و شنیداری در غریو لعنت). جمله بعدی هم بیانی استوار دارد: وقتی در زندان و زخم تازیانه هاشان خود داد می زند، مثل این است که بگویی: دزد حاضر و بز حاضر، چه جای حاشا؟ لیکن همه اینها با شروطی دست می دهد:

«گر نه محرومی که جیشان را ستاید

ورنه محرومی به خواه از بیم زجر و حبس آنان آید.»

پیداست برخی محرومان به صرف محرومی ممکن است خریدار شوند تا به دروغ کج رویها را بستانند. شقّ دومش این است که از ترس «به خواه بیایند» که عبارت فعلی ساخته شاعر است، مثل «مُقَرّ آمدن یا آوردن» در بازجویی یا

شکنجه، و مناسب است در برابر آن «نخواهانی» (یا به قول خواجه عبدالله انصاری: ناخواهانی). بندهای بعدی با «در حساب» و «با» (به همین معنی) شروع می‌شوند:

در حساب دستمزده آن زمانی که بحق گویان
بسته لب بودند...

و دلیل این شروعها انتقام خلق است به عوض این یا آن کار اهریمنان.
در حساب روزگاری

کز بر ره، زیرکان و پیش‌بینان را به لبخند تمسخر دور می‌کردند
و به پاس خدمت و سودایشان تاریک
چشمه‌های روشنایی کور می‌کردند.

یکی از شیوه‌های حکومت (که اکنون آنها را برمی‌شمارد) این بود که روشنفکران و روشنگران را از طریق تحقیر و به‌هیچ‌انگاری بدان حد و اخورده کنند که با انفعال میدان مبارزه را ترک و آن را برای تاخت و تاز دستگاه خالی کنند، با گفتن اینکه: شماها که عددی نیستید. همچنین در برابر (نیما خیلی جاها «به پاس» را به همین معنی به کار می‌برد) سوداها و جاه‌اندیشی‌های خودشان که البته آنها را به نام «خدمت به خلق» جا می‌زدند، برای خود این حق را قایل می‌شدند که هرگونه چیزی را که نوری از آن به دل‌های خلق می‌تابید نابود کنند. این به آن در! سه صفت نیمایی در سه بند بعدی یعنی شوم - زشت - ننگ (= ننگین) علاوه بر ایفای نقش نیرومند زبانی، تأثیر بارز خود را از لحاظ شکلی نیز بر جای می‌گذارد، بدین معنی که تقارنی در محور عمودی پدید می‌آورد و با قرار گرفتن در اول بندها موسیقی معنوی سه بند را تقویت می‌کند. وقتی می‌خوانیم:

با کجی آورده‌هاشان شوم

که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می‌گردید...

از آنجا که آنان زندگی‌شان را بر پایه مرگ خلق گذاشته بودند (یعنی یا جای آنها بود یا خلق) صفت «شوم» برای آن مناسب‌ترین است. و در:

با کجی آورده‌هاشان زشت
که از آن پرهیزگاری بود مرده
و از آن رحم‌آوری و اخورده.
۴۹۷

زوال پرهیزگاری و رحم و رأفت «زشت» خوانده می‌شود، بگذریم از صفت‌های «مرده» و «واخورده» که به دو اسم معنای یاد شده هیأتی عینی و انسانی می‌بخشد. و در این بند:

با کجی آورده‌هاشان ننگ

که از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو گشاده در پی سودا.
و از آن چون بر سریر سینه مرداب از ما نقش بر جا.

سوءاستفاده از ایمان به حق (امری قلبی) در جهت سوداگری (امری مادی) «ننگ» خوانده می‌شود. تصویر لخت آخر هم گویاست زیرا نقش خلق در این قضایا همچون نقشی است بر تخت سینه مرداب. از سویی می‌گوید نقش و تأثیر ما مردم در مردابی بویناک که آنها از کجی آورده‌های ننگین خود پدید آورده بودند نقش بر آب بود، یعنی هیچ. از سوی دیگر سریر حکمرانی سرکرده آن بدکارگان (جهانخواه) تختی بود نهاده بر مردابی. نقش مردم بر این مرداب چه چیزی می‌توانست باشد جز اینکه با ورود به آن خود را هم بیالایند؟

اکنون کار مرغ به انجام رسیده. با رسیدن خلق به بلوغ و ایمان یافتن به دگرگونی، دیگر نیازی به قهرمان و پیشرو نیست و بقیه کارها بر عهده خود خلق است، گو اینکه مرغ چونان عاملی آگاهی‌بخش و هدایتگر از میان خلق بلکه خود آن بوده است. خلقی که اکنون خودش «آمین» می‌گوید برآورنده آرزوی خویش است.

ببینید صحنه دور شدن مرغ طبق معمول چقدر تصویری و جاندار است:

و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم

(چون صدای رودی از جاکنده، اندر صفحه مرداب آنگه گم)

مرغ آمین‌گوی

دور می‌گردد

از فرازِ بام.

طنین آمین‌ها شکل «واریز» دارد، مانند رودی با خیزابهای تند. عبارت «اندر صفحه مرداب آنگه گم» از سوی بیانگر وضع رود در هنگام پیوستن به مرداب است، یعنی آخرین خشم و خروش رود (خلق) هنگام رسیدن به مقصد (مرداب) در دهانه دلتاست و پس از آن در آرامش مرداب محو و مستهلک می‌شود؛ بدون اینکه این مرداب مثل مرداب دو سه لخت قبل مفهوم منفی داشته باشد (چیزی مثل مرداب انزلی یا گاوخونی) چون اعتبار ملحوظ در این همانندی آرامش است. و از سوی دیگر، این عبارات، مقدمه‌ای توصیفی است برای کم‌کم دور شدن مرغ از فراز بام، بدین‌گونه که مرغ در حال دور شدن، صدای غریو آمین گفتن خلق را ابتدا به صورت رودی خروشان می‌شنیده لیکن به موازات دور شدنش این صدا چنانکه گویی در دریای خلق مستهلک شده در گوشش محو و محوتر می‌نماید. این نیز گفتنی است که مرغ که پیشتر در حرکتی تدریجی از حالت نقطه و آنگاه لکه‌ای در آسمان شامگاه آشکار شده و تصویرش اندک‌اندک رنگ و شکل گرفته بود، حالا هم در آسمان سپیده‌دم به صورت عکس همان فرایند از فراز بامها دور و دورتر می‌شود. چند لحظه بعد «نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود». ^{۱۰} آیا گمان می‌کنید این‌گونه تجسم‌بخشی کار ذهن هر شاعری است؟ و تصویر پایانی:

در بسیط خطه آرام می‌خواند خروس از دور

می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان.

وز بر آن سرد دوداندود خاموش

هرچه، بارنگ تجلی، رنگ در پیکر می‌افزاید.

می‌گریزد شب.

صبح می‌آید.

وقتی خروس، نماد همیشگی بشارت‌نما، در گستره رویدادهای شعر می‌خواند، صدایش جرم دیوار سپیده را می‌شکافد (باز آمیزه بنمایه‌های دیداری

و شنیداری). آنگاه وقتی آسمان فلق شکافت و از درون آسمان «سرد دوداندود خاموش» گرمای نور و خروش خروس و خلق هر دو بیرون زد، صد البته تیرگی تزویر و یا هرگونه پنهانکاری در زیر پوست شب، جای خود را به «تجلی» روشن حقیقت می‌دهد. در هر دگرگونی بزرگی از این دست، دیگر ماهیت واقعی هر چیزی پدیدار می‌گردد، پس دیگر چه جای زرق و دروغ؟

و اما «مرغ آمین» رسماً نمایش نیست ولی به گمان ما از لحاظ روح دراماتیک بسیار قوی‌تر از «افسانه» با وجود قالب نمایشی آن است (سطور زیر نیز باید عطف شود به آنچه در مورد ویژگیهای نمایشی در شعر نیما گفته‌ایم). این ویژگی اساساً در کارهای نیما قوی است، حتی در شعرهای غیر «افسانه» و از جمله اشعار نمادگرای او. در کارهای بسیار می‌بینیم که شعر همچون صحنه نمایش، عرصه درگیری عناصر مختلف است. برای نمونه نگاهی به «همسایگان آتش» (۲۵۸) بیندازید و به چگونگی ایفای نقش آتش، باد و مرداب و دیالوگ‌هاشان، ضدیتشان با همدیگر و قرار و مدارهاشان با «آتش»، تا آنچه می‌گوییم ملموس‌تر شود، و یا شعرهایی چون «کار شب‌پا»، «پادشاه فتح»، «آقا توکا»، «برفراز دشت» و... که جملگی از تجسم نمایش‌گونه برخوردارند، و «مرغ آمین» در مقیاسی وسیع‌تر، چنانکه نشان دادیم. از این میان، دیالوگها با کیفیاتی که ذکر شد به گمان ما در بالاترین حدودی است که می‌توان برای نمایشنامه‌ای منظوم با توجه به قیودی که به‌ناگزیر نسبت به نثر دارد تصور کرد. در این محدوده هم می‌شود گفت دیالوگهای «مرغ آمین» نسبت به «افسانه» از نظر محتوی بسیار سنگین‌تر و بازنمون زوایای سخت پیچیده فکری و شکل‌دهنده به ویژگیهای دقیق شخصیت دو طرف است؛ با این حال، آزادیهای قالب سبب شده تا طرز پرداخت آنها، با توجه به لحنهای مختلف و انطباق با مقتضیات گفتگویی دشوار و جدلی، موفق‌تر از «افسانه» باشد، به‌ویژه که تمامی این مجموعه به‌علاوه همه پیشینه‌ها و زمینه‌ها در حجمی اندک در مقایسه با یک منظومه جای داده شده است. به یاد داشته باشیم که ریختن طرح plot برای یکچنین دیالوگی تا چه حد مشکل‌تر از گفتگویی غنایی و تغزل‌گونه میان عاشق و افسانه است.

نکته مهم دیگر: شاید شما هم با توجه به تاریخ شعر از خود پرسیده باشید: آیا مرغ آمین می‌خواهد چهره یکی از بزرگمردان تاریخ ما و رهبر فرزانه عصر خویش، مرحوم دکتر محمد مصدق، را با نقش عظیم بیدارگری و تحرک‌بخشی‌اش تجسم دهد؟

این نگارنده تمایل دارد که به‌ویژه با توجه به ارادت نیما به این قهرمان رویدادهای سال شعر پاسخ مثبت بدهد اما آنچه بازدارنده اوست اندیشیدن به نماد از دیدگاه گستره وسیع مفاهیم و تداعیهای آن از سویی و غایات هنری از نمادهای شاعرانه از سوی دیگر است. به دیگر سخن، اگر ما از دید «اینهمانی» و معادل‌سازی صریح و روشن به نماد مرغ بنگریم و آن را شخصی مشخص بدانیم، با آنکه کل شعر می‌تواند بر آن صحنه بگذارد، لاجرم مرغ آمین را چونان استعاره‌ای با مفهوم معین لحاظ کرده‌ایم، نه نماد با آنهمه رشته‌های تداعی‌انگیزی و سایه و روشن‌های فراوان آن. ساده‌تر بگوییم: شخصیتی چون مصدق و کار و کردارهایش و تموجات شگرفی که در تاریخ جدید ما از خود پدید آورده، بی‌تردید گستردگی عظیمی دارد لیکن گستردگی نماد شاید از آن هم بیشتر باشد. سرانجام، گفتنی است که نیما، همچون دیگر شاعران دردهم و زمان‌شناس ما، پس از وقایع مرداد ۱۳۳۲ شعرش تا پایان عمر یک‌چنین رنگی از شادی و خوشبینی به خویش ندید. برای نمونه در همین سال در «دل فولادم» از سرزمینهایی «جای آشوبگران / کارشان کشتن و کشتار...» و از برادرانش «بی‌گنه غلتان در خون» گفت. در «روی بندرگاه» (بی‌تاریخ؟) از «بچه‌ها، زنها / مردها، آنها که در آن خانه بودند / ... درین ساعت سراسر کشته گشتند» سرود. در ۱۳۳۴ هم «هست شب» را تماماً با فضای تیرگی و مرگ ساخت؛ ضمن اینکه تعداد شعرهای بعد از سال ۳۲ تا وفاتش در ۳۸ سخت اندک است: دوازده قطعه اغلب کوتاه. آیا چشمه جوشانی که «مرغ آمین» را بیرون داد، در «مرداب» گندان فضای پس از آن رویداد تقریباً نخشکید؟

بی‌صدایی یک دست

قایق (۱۳۳۱)

قایقی را قایقران به آب انداخته تا شما و خودش به هدف و مقصدی مشترک برسید. ولی به خشک افتاده. آیا باید به آن از جهت ناموزونی‌اش پوزخند بزنید؟ آیا این کار فراموش کردن اصل (بیرون‌کشیدن و به آب انداختن) و چسبیدن به شکل ظاهر نیست؟ وانگهی اگر پوزخند زدید آیا این حق را به او نمی‌دهید که این کارتان را «هزالی و جلافت» بخواند و فغان سر دهد؟ آخر «غوغا»ی یاوه بر سر امور مبتذل تاکی؟

شعر از همان آغاز فریاد می‌زند:

من چهره‌ام گرفته

من قایقم نشسته به خشکی.

۴۹۹

این شعر بعد از «مهتاب» دومین و اگر «آی آدمها» را هم در این شمار بگذاریم، سومین و آخرین شعر گلایه‌آمیز نیما بر حول محور شعر خویش است. آنچه در «مهتاب» به شکل گلی با ساقه نازک به اعتبار تمامی ظرافتها و تقارنها و تناسبها تصویر شده، اینجا بدل به نماد قایق می‌شود که اعتبار و جنبه وسیلگی و کاربردی آن البته از گل بسیار روشتر و قویتر است، کما اینکه در شعر بر روی همین جنبه تأکید می‌شود.

وامانده در عذابم انداخته است

در راه پر مخافت این ساحل خراب

و فاصله است آب

امدادی ای رفیقان با من.

در التهاب از حد بیرون
فریاد برمی آید از من:
«در وقت مرگ که با مرگ
جز بیم نیستی و خطر نیست،
هزالی و جلالت و غوغای هست و نیست
سهو است و جز به پاس ضرر نیست.»

پیداست کل کاروبار شاعری، حدیث ظاهراً طولانی و متنوع همین التهاب خصوصاً در هنگامه‌هایی از آن دست است که در گیر و دار آن هرگونه تمرکزی بر روی حتی مهمترین امور شکلی از قبیل قالب و کلمه و ترکیب و حروف و هجاها و... انصافاً لغو و لاغ است. در این ایام، چنانکه پیشتر هم گفتیم، هواداران سخن فخیم کهن چه چیزها که نثار پیرمرد نکردند، از شکل تا محتوای شعرش. با نمونه‌های کارش کار «جوک» کردند و خندیدند و خندانند. بودند چکامه‌سازانی به جای خود خوش سخن و شیرین تغزل که شعر نیما را دارای سه چیز «وحشت و عجایب و حلق» و فاقد سه چیز «وزن و لفظ و معنی» دانستند.^۲ مگر شعر چیزی بیرون از این سه چیز است؟ پس یعنی شعر او بی همه چیز است. می‌گفتند: با شیوه نیما دیگر کار شعر: خلاص، ماکو! نیما درست در گرما گرم رویدادهای شوم و شگفت سال ۱۳۳۱ (که بعداً هم خوابهایی که برای جنبش مردمی دیده بودند تعبیر شد) فریاد زد: آقایان! در برابر این سبک‌بازها و شوخی‌گرفتن‌ها مان فقط ضرر تحویل می‌گیریم. اما کو گوش باز؟ سهو حضرات را هم به جان می‌خورد. این کمینه بهای آگاهی است. پیداست «در و دیوار بهم‌ریخته» اینان هم باید «بر سر» این آدم دردشناس آوار شود. از حرفهای دهن‌خردکن آنان:

خون از درون دردم سرریز می‌کند!
من آب را چگونه کنم خشک؟

میان «خون» سرریزکننده از زخم شاعر و «آب» که نمی‌داند چطور باید آن را خشک کند چه مناسبتی هست؟ آیا فقط همین که بنمایه هر دو تصویر مایع است؟

«ساحل» نماد آشنای نیما که آن را بسیار به مفاهیمی در حول و حوش اقی دید یا حیطة جامعه و منطقه به کار می‌برد در اینجا با توجه به «در راه» تصویری از مقصد مورد نظر دارد، چیزی نزدیک به «واژنا» در شعر «برف» (۵۱۲-۵۱۳). قایق در راه این ساحل به حرکت انداخته شده، ساحلی که خودش محیط امن و آبادی نیست. راهش هم صعب و سهمگین، که پیمودنش چه خوف و خطرهایی که ندارد. قایقران در فریاد کمک‌طلبی اش شما را «رفیقان» خود می‌خواند، هم از جهت تحیب و هم از این رو که سرنوشت شما و او مشترک است و همه مسافر یک کشتی. به هر حال چیزی طبیعی‌تر از چشم یاری داشتن از یاران نیست، و حال آنکه:

گل کرده است پوزخندشان^۱ اما
بر من،
بر قایقم که نه موزون
بر حرفهایم^۲ در چه ره و رسم
بر التهاب از حد بیرون.

همان که گفتیم: تمسخر از اینکه قایق شیک و شکیل نیست، فلان و بهمان جایش چنین و چنان است. دستی را که باید بالا زد و مدد کرد، به کمر زده‌اند که: چرا حرفها اینجوری و آنجوری است. این در حالی است که محتوای حرفهای شاعر التهاب بی‌حد و حصر اوست و صد البته تنها چیزی که آن نارقیقان لحاظ نمی‌کنند همین اصل و محتوی است. به گمان این نگارنده، شعز گذشته از تمامی مفاهیم نمادین آن یک حرف و درد اصلی بیش ندارد، و اتفاقاً آن حرف را عمداً به ساده‌ترین و پوست‌کننده‌ترین صورت می‌زند. توضیح اینکه: شکل و صورت بسیار مهم است بلکه در هنر تعیین‌کننده. خوب، این قبول (دیدیم که نیما هم از این لحاظ چیزی کم نگذاشته) ولی مگر نه اینکه اصل و بنیاد هر سخنی محتوی و مقصود آن است؟ تازه هر چیزی به جای خویش، به این معنی که باید به موقع و موقعیت هر حرفی نگرست چون حالا دیگر هنگامه مرگ و زندگی است، پس سخن شاعر هم روشتر از آن است که نیازی به تفسیر باشد:

آیا اشتراک در این است که هیچ‌کدام را نمی‌توان خشک کرد؟ به هر حال این از دشواریهای شعر سمبولیک است که شبکه‌ای درهم‌تنیده و نقبهایی نهفته یا ناخودآگاه میان نمادها در زمینه مشترکی از ذهنیت و روح شاعر وجود دارد که این «خون» و «آب» و همین‌طور آن آبی که گفت «و فاصله است آب» همه با هم در همان زمینه ذهنی به همدیگر راه پیدا می‌کنند و به نوعی با هم سنخیت می‌یابند. شکافتنش اگر ناممکن نباشد، باری دشوار است. به هر صورت، به گمانم وقتی با استفهام انکاری می‌پرسد «آب» را چگونه خشک کند، خون و آب در ضمیر ناخودآگاه ملتقای با هم پیدا می‌کنند، یعنی تصویر خونی را که مثل آب دریا موج می‌زند و آبی را که تماماً به خون آمیخته باید به نظر آورد، یعنی گستردگی و فروپوشندگی خون دل و زخم ذهن. وانگهی می‌توان پرسید: آیا به جای کمک دیگران و درآوردن قایق از خشک و انداختنش به آب، یعنی مسیر درست آن، شاعر باید خودش بیاید آن آب دریا را خشک کند، یا خون را خشک کند و زخمش را شفا دهد؟ آیا شاعر باید آن دریای آب را به این معنی خشک کند که اصلاً راه و مسیر را نادیده بگیرد و کنار بگذارد؟ چون بدیهی است که قایق فقط در آب راه می‌رود. همچنین آیا شاعر هم باید مثل آنهایی که به صورت ظاهر آویخته‌اند «جلافت» پیشه کند؟ و آیا انتظاری ناممکن (خشک کردن دریا) را از او دارند؟ حالا گیریم این کار ممکن باشد، آیا او به تنهایی باید آن را انجام دهد؟ به هر حال، اگر کاوش و درک نمادها به این آسانی باشد که شعر نمادگر نمی‌شود. یک چیز دیگر هم هست: این که شاعر شاید در هیچ شعری ضمیر «من» را به این اندازه و پیایی به کار نبرده. چرا؟ آیا به این دلیل نیست که، خودآگاه یا ناخودآگاه، خود را در این احوال یک ذات تنها در میان مثنی حرف‌نظم و ظاهرین می‌بیند؟ دلیل هرچه باشد، به گمان ما به هیچ روی تصادفی نیست. درست بعد از این سؤال دوباره بانگ برمی‌دارد: «من چه‌راه‌ام...» آیا جز این است که این فریاد به لحاظ همان سرریز کردن خون از زخم و نیز وحشت این سؤال است که: من آب را چگونه کنم خشک؟

جالب اینکه درست در همین جا و برای اینکه قضایا را زیاد ذهنی و انتزاعی و

مخاطب را میان این مفاهیم گیج نکرده باشد فریاد می‌زند، و پیداست فریاد باید خیلی ساده باشد:

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست:

یک دست بی صداست

من، دست من، کمک ز دست شما می‌کند طلب.

ملاحظه می‌کنید: خواه بنا باشد قایق در مسیرش بیفتد (که تازه راه تا مقصد بسیار است) و خواه به فرض محال آب باید خشک شود، مخاطبان نباید خود را به کوری و کری بزنند. اختیار ساده‌ترین زبان و رساترین لحن از این حیث است که آقایان دیگر مثل همیشه گنگی بیان و دشواری زبان شاعر را بهانه‌ای برای روی گرداندن از اصل، یعنی ضرورت کمک و نیز پیوند یافتن با هم، نکنند. یک مصداق از کاربلدی شاعر هم همین سادگی و شمی بلاغی است که در می‌یابد کجا چگونه حرف باید زد. و اما جمله «من، دست من، کمک...»: این که اول بگویی «من» و آنگاه «دست من» یعنی من و وجود من چونان دستی است بیرون آمده از موجودی در حال غرق، برای آنکه بگیرندش. صراحت عجیب تا آخر ادامه می‌یابد:

فریاد من شکسته اگر در گلو، وگر

فریاد من رسا

من از برای راه خلاص خود و شما

فریاد می‌زنم.

فریاد می‌زنم!

آری، این شعر، خوب یا بد، تشکیل یا بدشکل، در هر صورت فریادی است برای رهایش همگانی، چیزی که پیرمرد در نوشته‌هایش هم بارها گفته است.

می‌کنیم که این سوگواری و ندبه‌گری، هرچند بی‌اهمیت هم نباشد، کار اصولی یا کنش درست نیست، زیرا بسیاری اوقات مقول قول «می‌گویند...» خبر ضعیف است.^۳ حالا فرقی نمی‌کند که این سوگواری همان گریه و زاری معمولی و منفعلانه باشد یا چیزی از مقوله ندبه و دعا برای درخواست باران. نتیجه یکی است: انفعال انفعال است. این بنده زبان حال این قسمت از شعر را این‌طور می‌فهمد که: همسایه یا تافته جدا بافته‌ای است که کشت او در کنار کشت سوخته دیگری سالم مانده، و یا بی‌اعتنایی او به سرنوشت همسایه جنبی‌اش در پیدایی این وضعیت تأثیر داشته. به هر حال نتیجه نابرابری اجتماعی و نابهنجاری است. حال آیا باید برای درمان چیزی که عامل مشخص و ملموس اجتماعی دارد چشم از این عامل محیطی و به هر حال زمینی (که اقدام عملی و اگر نشد قیام عمومی می‌طلبد) برگرفت و به آسمان دوخت؟ اگر چنین مفهومی اراده نشده چرا شاعر بلافاصله بعد از تصویری که از باران گریه می‌دهد از داروگ می‌پرسد باران (نوع راستین و سراسری) کی خواهد بارید؟ آیا اصلاً تصادفی است که مژده گوی باران هم خود جانوری زمینی و متعلق به محیطهای کشت و زرع و باغداری است؟ «ساحل نزدیک» نمادی است تقریباً القاکننده چیزی چون محیط نزدیک یا هرآنچه در برد دید یا افق فکر شاعر است. شاعر شنیده است که در آنجا کثیری سوگوار (پیداست «در» افاده کثرت می‌کند، مثل: درخت در درخت) دارند می‌گیرند. روشن است که این هم برای خود بارانی می‌شود. اما با کدام فایده؟ درحالی که آن بارانی که قورباغه درختی بشارتش را می‌دهد گذشته از خواص بی‌شمارش با مساوات به همه کشته‌ها آب می‌رساند. آنگاه دیگر کشتی خشک و کشتی خرم در کنار یکدیگر واقع نخواهند شد.

بر بساطی که بساطی نیست

در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست

و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد

— چون دل یاران که در هجران یاران —

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟

دعایی در ساخت زمین

داروگ (۱۳۳۱)

وقتی می‌خوانی:

خشک آمد کشتگاه من

در جوار کشت همسایه.

۵۰۴

خود این عبارت دوم این مفهوم را به تو می‌دهد که کشت همسایه خشک نشده. حالا به هر دلیل، مثلاً او حقایق تو را دزدیده، یا کدخدایا دیده تا ده را بیچاید، یا... اگر مقصود این باشد که کشت او هم خشک شده، اساساً چه نیازی به این عبارت؟ به‌ویژه که «در جوار» قرینه‌ای محکم بر وجود تفاوت میان دو کشت است. در غیر این صورت، گفتن اسم شب که تار و تنبور نمی‌خواهد.^۱ این هم از همان ایجازهایی است که پیشتر بررسیدیم (تحلیل «مرغ آمین»). «همسایه» در شعر نیما هم مثل عالم واقع همیشه با ما اشتراک وضعیت ندارد.^۲ ایجازی شدیدتر بلکه عجیب در سه لخت بعد هست که ناشی از پیچیدگی سرشت شعر سمبولیک و ذهنیت حاکم بر آن است:

گرچه می‌گویند: «می‌گیرند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران.»

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟

پیداست جمله بعد از «گرچه می‌گویند» گویای غرضی متفاوت با آن شاعر است، یعنی: گویا چنین چیزی هم هست. پس، از ساخت و بافت عبارات استنباط

«بساطی که بساطی نیست» اگر بنا به توضیح و اوضحات باشد یعنی محقرتر از آن که گفته شود، مثل اینکه بگویی: مالی که مالی نیست. اما مهم اینکه این بساط ناچیز و کومه خالی از کمترین نشاط، که کومه‌ای واقعی و بیرونی است، با آن تصویری که از نی‌های دیواره‌اش به صورت «دنده» داده می‌شود بلافاصله با «دل» پیوند می‌خورد، یعنی می‌شود دنده‌های سینه آدم که دل هم توی آن است. بدین‌سان، کلبه تنگ و خشک و گرفته‌ای که آدمی فقیر و درمانده توی آن است همچون سینه‌ای تنگ و فشرده می‌شود که دلی ترکیده از انتظار یار درون آن قرار دارد. این یعنی پیوند دادن بیرون و درون با یک تصویر، یا به یک کرشمه دو کار. با این کلبه خشکیده توی کشتزار خشک، که نی‌های دیوارش از فرط بی‌بارانی دارد جرق و جرق می‌ترکد، باید هم دوباره طلب آن باران و شفای کاملی را که به همراه دارد کرد. ضمن اینکه این دو بار تکرار قرینه‌ای است گویا بر محوری بودن نماد «باران». به عبارت دیگر، باران در مان طبیعت بیرونی و درونی هر دو است.

و اما یکی از دشواریهای ما در مورد شعر سمبولیک جدید، از جمله شعر حاضر، این است که چگونه تشخیص دهیم مفاهیم نمادین مورد نظر شاعر است یا معانی حقیقی و بیرونی؟ این مشکل را با شعر نمادگرای عارفانه قدیم هم داریم، اگرچه دستگاه نمادهای سنتی بر روی هم جافتاده‌تر و شناخته‌تر است. آنچه در شعر نو مزید بر دشواری است اینکه حتی طبیعی‌ترین و بیرونی‌ترین توصیفات هم معمولاً از ذهنیتهای خاص شاعر درباره اوضاع عصر او تأثیر می‌پذیرد و تصاویر او در ظرف و زمینه‌ای از عواطف او در خصوص امور و احوال اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد. به هر حال شعر سمبولیک با وجود همه پیچیدگیهایش می‌باید دارای قرینه‌هایی برای تمییز نماد از غیر نماد باشد، نهایت اینکه این فراین متنوع و در اشکال مختلف‌اند. مثلاً گاهی جنبه لفظی دارند یعنی کلمه یا عبارتی کلید تشخیص می‌شود، چنانکه در مورد «آی آدمها» می‌گوید: «روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید» و همین «که می‌دانید» در حکم نوعی قرار و مدار شاعر با مخاطب است که کدام «دریا» را بگیرد، چون اگر مقصود جز دریای نمادین بود هیچ لزومی به ذکر عبارت مذکور نبود. گاهی تکیه‌ای خاص بر روی

چیزی و یا مبالغه‌ای بیش از حد و گاهی نیز لحن و فضای عمومی شعر برای خواننده ملاک تمییز قرار می‌گیرد. این جملگی را با هم در شعر «زمستان» اخوان می‌توان دید، ضمن اینکه با قرار دادن لخت «سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت» با تمام ضرب و توان القایی‌اش در پیشانی شعر، شست مخاطب خبردار می‌شود که شاعر می‌خواهد از چه چیزی سخن سر کند. در مواردی فراوان نیز تکرار چیزی، البته تحت شرایطی خاص خود، قرینه می‌شود، به ویژه تکرارهایی که در شرایط عادی و برای بیان طبیعت بیرونی اصولاً وجهی ندارند. برای نمونه، در «هست شب» که نیما سه بار همین جمله را در اول و وسط و آخر چنان زنگی بر طنین در دماغ مخاطب پژواک داده. در «برف» دو بار در فاصله‌ای نزدیک می‌گوید: «وازا پیدا نیست». در شعر حاضر نیز لخت «قاصد روزان ابری...» را در میانه و پایان بعینه آورده تا نماد محوری «باران» را با توجه به موقعیت و کارکرد آن در شعر جا بیندازد.

سرانجام، این شعر را، با وجود تلقی منفی شاعر از گریه‌های دعاگونه به جای تحرک و فعالیت، باید نوعی دعا شمرد، لیکن دعایی که به اقتضای دید زمینی و انسانی - اجتماعی نیما به هیچ روی خطابش به سوی آسمان نیست. اساساً و در یک کلام، کل شعرهای نیما دعای بهبود، البته در ساحت زمینی است.

قدری خویشتندارتر. اسوهٔ اعلایشان هم شاملو که شعرش خالی از هاشورهای یأس نبود ولی به آن گردن نگذاشت. اما تغزلی‌ها به اصطلاح ککشان هم نگزید و حتی در حدّ «رگی بود و رد شد» هم به قضا یا اعتنا نکردند و همچنان در عافیتگاه و سایه‌سار عاشقی و مغالزه ماندند. صد رحمت به اهل نیروانای بودا یا «وو-وی» لائودزه که باری اعتقادی به چیزی داشتند. بگذریم.

شبی از شبهای نوعی تابستان شرحی منطقهٔ نیما را به نظر آورید، چنان خفه که نفس را به گراته می‌اندازد. خاک رنگی به رخساره ندارد. آسمان؟ سیاه یکدست، به قول نیما در «کار شب‌پا» سنگ لحدی با همهٔ سنگینی و لختی افتاده بر سر گوری. دریا از یک وزهٔ خنک نسیمی که آرام و مخمل‌گونه بلغزد روی پوست خیر، چنان باد گرم نفسگیری از بالای کوه به سویت هجوم می‌آورد که پوستت چیزچز کند، طوری که عطایش را به لقایش ببخشی که: همان هوای خفهٔ ساکن ما را بس، نخواستیم این وزش را. آخر این باد نوباوهٔ ابر است و همه چیز آن را از دمداری و تیرگی و غیره مرده‌ریگ برده. در شعر هم گاهی صفت چیزی به چیزی دیگر منتقل می‌شود. نیز نگذیریم از این «تاختن» که با قافیهٔ «باختن» در مورد رنگ رخ چه بده و بستانی یا تعاملی دارند: این که قافیه‌ای حمله کند و قافیهٔ دیگر رنگش ببرد. حالا می‌بنشین و قافیه‌های سستی را راج بزنی یا به قول ایرج «پس و پیش» کن.^۱ همچنین نماد منفی «باد» در چندین شعر نیما آمده، از جمله «همسایگان آتش» (۲۸۵)، «بر فراز دشت» (۴۵۸) و «خانه‌ام ابری است» (۵۰۵).

هست شب. همچو ورم کرده تنی گرم دراستاده هوا،

هم از این روست نمی‌بیند اگر گمشده‌ای راهش را.

شب همچنان مستقر است، یادمان نرود. هوا هم طوری تصویر می‌شود که گویا هیولایی در سر راهت ایستاده. با این وصف چطور آدم گمشده راهش را پیدا کند؟ چون یا باید «راه» و پیش پایت را نگاه کنی و یا از ترس به این تن ورم کرده (تصویر هیولا و غول) زل بزنی. در هنگام چیرگی هر هیولا و بختکی از قبیل این عالی‌جناب چطور می‌توان راه از چاه تشخیص داد؟ هیولا هرچه ترسناک‌تر، چشم آشوب‌تر. ببین، این همان هوایی است که باید تنفس کنی، و

آماس مرگ

هست شب (۱۳۳۴)

هست شب یک شب دم‌کرده و خاک

رنگ رخ باخته است.

باد، نوباوهٔ ابر، از بر کوه

سوی من تاخته است.

۵۱۱

شگفتا از کار زمان و زمانه. اینکه «پادشاه فتح» و «مرغ آمین» را بگویی و از «انفجار خندهٔ امیدزا» و «روز بیدار ظفر مندی» حرف بزنی و آنگاه پس از مدتی کوتاه، سختت به مرگ و ملال و تیرگیهای آماس کرده بیفتد. چه چیزی این قدر سخت بر ملاز خلق خورده؟

این نگارنده در هنگام کودتای پلشت ۳۲ رویدادها را می‌دید اما خردتر از آن بود که مفهوم عمیق قضا یا را بفهمد. اما با چند تن از بزرگترین پروردگان نیما که سخن می‌گفت، گویی چون تنی واحد می‌گفتند: تا مدتی باورمان نمی‌شد چه رفته. می‌گفتیم مگر می‌شود که جنبشی با آن جبروت به این آسانی از هم بپاشد. حتماً برمی‌گردد. روزها شد ماه و ماه هم چندتا و وضع که برنگشت هیچ، یأس روی همه چیز داغمه بست. لحن شعرها مان هم به نویدی گرایید.

باری، شعر پیرمرد این شد که می‌بینید. نمونه‌هایی را هم در آخر بحث «مرغ آمین» دادیم. اخوان رسید به «نادر یا اسکندر»، شعری واقعگرا و آینهٔ تمام‌قد اوضاع. بقیهٔ این مردان زمان هم کم یا بیش به همین گونه، در نهایت بعضی‌ها

نفس کشیدن هم حق طبیعی توست. حالا خودمانیم، هوا که این طور شد، وای به بقیه حقوق و خواستها. ضمناً نگاهی هم به این دو لختی که از هیولا می گوید بینداز تا ببینی چقدر هیکلش پت و پهن است. این از مقوله «شکل انگیزی قالب» است که پیشتر چندین نمونه اش را دیدیم (نک. تحلیل «قنوس»).

با تنش گرم، بیابان دراز

مرده را ماند در گورش تنگ

به دل سوخته من ماند

به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب!

هست شب. آری، شب.

بیابان دراز بی نور، به ویژه اگر از نمای روبرو نگاه شود، مثل مرده ای است دراز به دراز خوابیده در گور، که همان آسمان شب باشد. البته ظاهراً تازه مرده چون تنش هنوز گرم است. این بلافاصله پیوند می خورد به «دل سوخته من» تا درون و بیرون به هم گره بخورد بلکه مردگی دل در این شرایط را بفهمیم (نیز نک. نمونه «داروگ»)، و هنگامی که می افزاید: «به تنم خسته» سه بُعد بیرون، جسم و روح با هم وحدت می یابد. همچنین به نقش شگفت انگیز صفات نیمایی در «تنش گرم»، «گورش تنگ» و «تنم خسته» بنگرید که تا چه حد توانسته این سه صفت را برجستگی و تمایز ببخشد، چیزی که غرض اصلی از این گونه صفت است. نکته دیگر: وقتی تنش از «هیبت» تب می سوزد، ببینیم آیا هیچ کلمه هموزنی (مثلاً شدت، صولت، سورت و...) کار «هیبت» را می کند؟ زیرا این کلمه از سویی با بنمایه تریس موجود در تصاویری چون تاختن و هیولا و تن مرده بیابان مرتبط است، و از سوی دیگر با آن هُرم گرمی که از تلفظ «هی» hay پدید می آورد چیزی شبیه به تنفس آدم تبار است، یعنی تصویری از نوع گفتاری.^۲

اکنون می ماند لخت آخر و تصویری شنیداری که به سبب برش ویژه کلمات ایجاد شده. ببینید، ابتدا لخت به دو جمله تفکیک می شود: یکی خبری (هست شب) و دیگر ایجابی (آری، شب). با این تفکیک الزاماً مکثی باید میان دو جمله کرد. آنگاه در جمله اول، هجای کشیده «هست» طوری است که بعد از آن به ناچار

وقفه ای پیش می آید تا واج «ت» ظاهر شود. اصلاً طبیعی نیست که «هست شب» را سریع ادا کنیم. جمله دوم هم به گونه ای است که پس از «آری» حتماً باید مکث کرد. بنابراین، لخت به چهار ضربه مقطع مثل چهار بار نواخت زنگ یا هر چیز مثل آن تجزیه می شود. خاصیت این چهار ضربه هست - شب - آری - شب این است که هر چه بیشتر روی استقرار و تسلط «شب» تأکید می گردد. ضمن اینکه دیدیم «هست شب» سه بار در اول و وسط و آخر تکرار شده تا هم بر آن تأکید شده باشد و هم نماد بودن «شب» معلوم شود (قرینه مقالی). پیداست در مورد شب بیرونی هیچ نیازی به تکرار نیست. نماد «شب» راهم که پرکاربردترین نماد در شعر نو، به اقتضای اوضاع و احوال عصر، است به گمانم هیچ شعرنویس نمی باشد که نشناسد.

سرانجام، به علاقه لخت پایانی، به نکته ای مهم در شعر جدید باید بپردازیم. در این شیوه، پایانه نیرومند یا کوبنده معمولاً التزام می شود، برخلاف شعر قدیم که این امر در مجموع بسیار کمتر مورد توجه قرار می گرفت، جز در مواردی چون طنز و تمثیل اخلاقی و عرفانی. در مورد قصاید و غزلها اغلب به عکس، شاهد افق آخر شعر، خواه دعا یا شریطه در قصیده و خواه تخلص در غزل، هستیم. پایانه خوب و قوی در شعر نیمایی به قدری مهم است که کلمه یا عبارت دلخواه شاعر حتی اگر از نظر وزن یا لختهای دیگر تطابق نداشته باشد شاعر آن را بر هرگونه معادل موزون آن ترجیح می دهد. پایانه ای که تکرار لخت یا لختهایی از شعر است نیز از شمول این قاعده برکنار نیست، و این نیز چیزی است بکلی متفاوت با ردالمطلع سنتی، چون در این صنعت قدیمی معمولاً قدرت و قوت پایانه یا دیگر اهداف تکرارهای پایانی التزام یا لحاظ نمی شود.

...الخ.

دراز هم هست تقریباً (۲۰ بیت) و نقطه مقابل «کک کی». نعره ای است طربناک. منبع همه سرخیها و زایل کننده زردیها. ناخوشی را از تن به در می کند. خانه از او به نواست. خبر از «نرگس و نسترن و شاه پسند» می دهد و... اما به واقع چه کاری از این قطعه ساخته است جز اینکه تلقی آدمی روستایی را از حیوانی پربرکت بیان می کند؟ آن هم بیانی به شیوه قصاید قدیم. دریغ از یک تصویر تازه و یک کمی عمق.

لیکن «کک کی» حکایت از این دارد که شاعر جستجوگر و اهل تجربه می تواند نماد دلخواهش را به جای اشیا و جانوران متعارف در «ماق» کشیدن گاوی پیدا کند که غربتی غریب را باز می گوید. غم غربت او بویی در فضای شعر پخش کرده که بوی خوش هرگونه آب و علیقی را در برابرش پوچ جلوه می دهد، و علفزار را زندان. «به تن درست و برومند» می تواند قرینه ای بر نمادین بودن نعره او باشد و خود به خود ذهن را می کشاند به این سمت که پرسد: چه افتاده که چنین موجودی با جسمی سالم و بارآور برای دیگران، باید اینچنین احساس گم بودگی، اسارت و بیقراری کند و «دیری» سکوت بیشه را با نعره هایش بیاگند؟ آیا اینهمه احساس نوستالژیک برای صرفاً یک گاو و ماقهایش به هنگام گمشدگی در شامگاه زیاد نیست؟ پس چگونه می توان شعر را تنها و صفی از طبیعت بیرونی و غیرنمادین خواند؟

باری، یکچنین نعره ای را چه کسی در عمر خود نشنیده؟ اما تاکنون چه کسی آن را چون نمادی نو و شخصی موضوع شعر قرار داده است؟

نواخت کند و حزن انگیز شعر، به ویژه لحن چهار لخت میانی (که باکاستن یک «فاعلات» از آخر زحاف مشهور مضارع، بسیار خوش آهنگ تر و گویاتر شده) دست به دست هجاهای متعدد «آ» در همین لختها داده تا خود این هجاها هم صدای غربت ماقها را در شعر پژواک بدهند: قافیه های پری وار - علفزار، و ردیف و قافیه قرار ندارد - گذار ندارد، بیشترین سهم و تأثیر را در این میان دارند. ضمناً به «شکل انگیزی قالب» هم دقت کنیم، یعنی این که درازترین لخت، حاوی

گاو تا گاو

کک کی (۱۳۳۵؟)

دیری ست نعره می کشد از بیشه خموش
«کک کی» که مانده گم.

از چشمها نهفته پری وار
زندان بر او شده است علفزار
بر او که او قرار ندارد
هیچ آشنا گذار ندارد.

اما به تن درست و برومند
«کک کی» که مانده گم

دیری ست نعره می کشد از بیشه خموش.

۵۱۵

به همین کوتاهی. تازه در این حجم کم هم دو لخت نخست در آخر به صورت پس و پیش تکرار می شود. به راستی چه دارد؟ کسی تاکنون نگفته شاهکار است، اما هرچه هست خوب است، حرفی دارد و دردی. اگر گاو گاو است، بیاییم بسنجیم با «نعره گاو» (۱۳۱۰) که هم گاو دارد و هم نعره. سنجشی که نشان می دهد راهی را که از آن تا این طی شده است.

ای طرب آور، ای نعره گاو از ره دهکده دور بلند
همه در ساخته با خشک گیاه با رخ تیره ماه اسفند

امتداد نعره است که با واژه‌های بیانگر امتداد (دیری، می‌کشد) کمک حالی برای بیان این امتداد صوت است، ولی می‌بینیم لخت بعدی که در بردارنده مفهوم گم و تنها ماندن است بسیار کوتاهتر می‌شود. این درست همان کاری است که در «ققنوس» در مورد فراز اول دیدیم. این یکی از ثمرات آزادی قالب است.

www.tabarestan.info
تبرستان

پیوست یک

ساختار

پیرمرد همیشه می‌گفت: فرد در درون جمع معنای خود را پیدا می‌کند. عقیده داشت: گرچه او پیشتاز است ولی فقط یک جزء است در عالم کون و فساد. در چنین عالمی هر اولی جزء است، و کل نتیجه جمع اجزاست، و در جمع کامل می‌شود. او این نگرش را به همه چیز تعمیم می‌داد: موقعیت شخص در جامعه، و در عالم شعر، همه چیز از مضامین، توصیفات، تصاویر، وزن و آهنگ، کلمات، قوافی، لختها و... خلاصه هر چیزی را به صورت یک ساختار می‌دید. مثلاً در مورد وزن معتقد بود وزن یک لخت یا بیت فقط یک جزء از کل است و فقط در صورت جمع شدن می‌تواند تحقق یابد و لذا وزن فقط یک بیت یا یک لخت بالاستقلال، برخلاف نظر قدما، وزن درست یا کاملی نمی‌تواند باشد. نیما درباره طرز کار خود استخر را مثال می‌زد و اینکه وقتی بادی می‌وزد یا سنگی را به آب می‌اندازیم هر موج کوچکی محاط در موج بزرگتر است و به نوبه خود محیط بر موج کوچکتر، و مجموعه این امواج کوچک و بزرگ، کامل‌کننده این دستگاه‌اند. همین امواج برای نیما همواره یادآور طرز کار او در هر چیزی است.^۱

این از مقدمه و معرفی بحث.

و اما این نگارنده، چنانکه در پیشگفتار هم گفته، در این دفتر کمتر گردآوری‌پردازی و بحثهای انتزاعی گشته. عملاً نیز در تحلیل خود شعرها هر حرفی داشته، از جمله گاهی در مورد ساختار این یا آن چیز، زده است. مهمترین جنبه کار این بنده بلکه کل هدف او و طرح کتاب این بوده که بر مبنای خود شعرها

ژرف‌ساخت هر کدام فقط در داخل یک دایره متشکل از شعاعها یا نقاط مختلف (که هر شعاع یا نقطه‌ای مربوط به یک بیت یا بخش خاص از شعر است) قرار گیرد برای شاعر بسنده است. این‌که دایره می‌گوییم، از آن جهت است که ابیات یا بخشهای شعر از نظر ژرف‌ساخت باید بتوانند در یک دایره یا حوزه مشخص قرار گیرند یعنی مثلاً با هم متناقض یا متضاد یا به هر حال مانعة‌الجمع نباشند چون اگر چنین باشند شعر اصلاً وحدت و تمامیتی در مجموع نخواهد داشت و چنین شعری از آنجا که مغایر با یکی از اصول مطلق و بی چون و چرا یعنی همان وحدت و تمامیت (integrity یا لاتین integritas) است در هیچ کجای جهان مقبولیتی نخواهد یافت و اگر هم بیابد لابد از جهت ارزشهای موضعی است، نه به عنوان یک اثر هنری وحدتمند و یکپارچه. یکی از نشانه‌های این ساختار این است که بیت یا لختی از آن بدون نیاز به قبل و بعد درک شود. خاصیت مثل شدن تکه‌ای خاص، که در شعر جدید تقریباً وجود ندارد، از همین جهت است. نشانه دیگر امکان پس و پیش شدن بیتها یا بخشهاست بدون اینکه خللی در شعر ایجاد شود، که اینهمه در دستگاشتها یا چاپهای مختلف از متنی واحد شاهدش هستیم. پیداست با این تغییرات آب از آب تکان نخورده است. اما آن شرط عدم تناقض یا تضاد از این روست که در سبک هندی خودمان به ویژه اشعار افراطی آن، گهگاه اتفاق می‌افتد که شاعر به قدری مستغرق در بیت در حال سروده شدن و آن قدر فارغ از این طرف و آن طرف آن است که نه تنها هر یک از عناصر روساختی شعر ممکن است ساز خود را بزند بلکه ژرف‌ساخت بیت هم احتمال دارد در تناقض یا ناسازگاری با ابیات دیگر باشد. این ابیات خارج از آن دایره که گفتیم واقع می‌شود، یعنی سنخیت موضوعی و محتوایی نیز از دست می‌رود.

و اما در شعر نو راستین (در هر قالب آن) وضعی یکسره دیگرگون هست، بدین صورت که کلیه عناصر روساختی باید به هم پیوسته باشند به طوری که دستگاهی کاملاً منسجم را پدید آورند که حتی مثلاً یک کلمه، تصویر، قافیه و لخت توجیه‌ناپذیر با کل دستگاه در آن نباشد. ژرف‌ساخت تمامی لختها و عبارات شعر نیز باید بتوانند خط یا زنجیری را بدون هیچ گسل و گسستی از نقطه

و شواهد بگویند چه چیزی چطور بود و چطور شد. بحث حاضر هم از این قاعده بیرون نیست و او ترجیح می‌دهد به جای مباحث نظری و انتزاعی، یک شعر را از دید ساختاری structural برانداز کند و هر جا لازم شد زیر ذره‌بین بگذارد.

در باره ساختار structure شعر پارسی، از قدیم و جدید، دیگران از سه چهار دهه پیش تاکنون بحثهای نظری را آغاز کرده و روساخت surface-structure و ژرف‌ساخت deep-structure را در شعر و ادب ما بررسی کرده‌اند و نیز یکی از ایشان روساخت و ژرف‌ساخت کل آثار فرهنگی و هنری ملل شرق را با ملل مغرب‌زمین سنجیده است.^۲

نیما در نامه‌ای می‌نویسد: «تمام کوشش من این است که حالت طبیعی نثر را در شعر ایجاد کنم».^۳ در نامه‌ای دیگر: «شعر ما در صورت موزون و در باطن [باید] مثل نثر تمام وقایع را وصف‌کننده باشد».^۴ چنین کاری نه تنها کوچک نیست بلکه به گمان ما بزرگترین دگرگونی شعر در روزگار ما و مهمترین تفاوت آن با شعر سنتی است، یعنی تغییر کل ساختار شعر از حالت استقلال اجزا و ابیات به وحدت و یکپارچگی تمامی اجزا و عناصر شعر. به زبان دقیقتر، یعنی تبدیل روساخت ظاهر آگسسته شعر قدیم به روساخت پیوسته غربی و نیز ژرف‌ساخت دوری یا دایره‌ای گذشته به ژرف‌ساخت خطی یا زنجیری موجود در آثار ملل مغرب‌زمین.

توضیح ساده و کوتاه آن اینکه در شعر سنتی، عناصر روساختی اعم از کلمات و ترکیبات، تصاویر، توصیفات، وزن و آهنگ، قوافی و غیره اغلب با توجه به محدوده بیت یا نهایتاً بخشی از شعر (در اشعار چندبخشی مثل قصیده یا مثنویهای داستانی و نیز غزل‌های متنوع‌المضمون مثل آمیزه تغزل و مدح، تغزل و عرفان، عشق و حکمت و...) و خلاصه با توجه به اهداف همان بیت یا بخش لحاظ و تنظیم و هماهنگ می‌شوند و کمتر می‌افتد که مجموعه این عناصر در کل شعر وحدت و همگونی داشته باشند. ژرف‌ساخت یا محتوای اصلی و بحت و بسیط هر بیت یا بخش هم اغلب چنان نیست که با سیری ثابت و منطقی (برخلاف نثر) بر روی خطی یا زنجیری پیوسته از آغاز تا پایان قرار گیرد بلکه همین قدر که

آغاز تا پایان شعر پدید آورند، درست مثل نثر. در باب اهمیت این دگرگونی، گفتنی است که به گمان این نگارنده نیما را به فحوای مفهوم ویژه همان قولها که نقل شد باید پیشوای بی‌گفتگوی شعر نو پارسی یا به تعبیری عامل اجرای این دگرگونی بنیادین ساختاری در عصر خویش با تبعیت از ضرورت‌های این عصر و مجموعه دگرگونیهای آن (قطع نظر از مثبت یا منفی) شمرد. در اهمیت این دگرگونی ساختار همین بس که بدون لحاظ کردن ساختار، هرگونه بحث از عناصر مهم شعر از محتوی گرفته تا قالب، شکل، زبان و غیره بحثی بی‌سرانجام خواهد بود و چنانچه مجموعه این عناصر را همزمان و در پیوند کامل و متقابل با یکدیگر ننگریم درکی واقعی و جامع از پدیداری به نام شعر نو و تحولات آن نخواهیم داشت. از آنجا که ما در بحث از شعرها پیوندهای ساختاری را در هر مورد ضروری تجزیه و تحلیل کرده‌ایم بیش از این سخن را به درازا نمی‌کشیم. و اما برای بحث از ساختار شعر نیمایی (و کل شعر نو) شعر «برف» (۱۳۳۴) را برگزیده‌ایم، چه هم خوب است و هم کوتاه و هم از آخرین سالهایی که پیر ما توان گفتن داشت.

برف

زردها بیخود قرمز نشده‌ند
قرمزی رنگ نینداخته است
بیخودی بر دیوار.

صبح پیدا شده از آن طرف کوه «ازاکو» اما
«وازنا» پیدا نیست

گرتۀ روشنی مرده برفی همه کارش آشوب
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار.

«وازنا» پیدا نیست
من دلم سخت گرفته‌ست از این
میهمانخانه مهمانکش روزش تاریک
که به جان هم نشناخته انداخته است:
چند تن خواب‌آلود
چند تن ناهموار
چند تن ناهشیار.

اینکه می‌گویند برای درک کامل شعر نیمایی و مابعد نیمایی باید کل شعر را به صورت ساختاری واحد پیش چشم داشت یک مصداق کاملش همین شعر است. آنچه در ابتدا آمده توجیه‌کننده لختهای انتهایی است و به عکس، آنچه در اواخر شعر می‌بینیم معلول علتی است که در اول شعر بر آن تأکید می‌شود. ضمن اینکه همین لختهای آخری حاوی رویداد و صحنه و مکان وقوع آن نیز هست. لابد خواهید پرسید: چرا صحنه را به جای اول شعر باید در آخر ببینیم؟ پاسخ این است که اولاً ساختار این شعر این طور اقتضا می‌کند، درحالی که در اغلب شعرها صحنه و منظر مثل داستان نثر در ابتدا وصف می‌شود. ثانیاً من در اینجا از شما می‌پرسم: مگر قرار است شعرهایی با این ژرفا فقط یک بار بخوانید که مایلید از همان اول همه ابعاد آن دستگیرتان بشود؟ شعرهایی از این دست را باید بارها خواند تا بتوان دریافت و از آن لذت برد، مثل اشعار سمبولیک حافظ. نیما در بحث از سمبول و سمبولیسم می‌گوید: «آن چیزی که عمیق است مبهم است.»^۵ این نگارنده عمری است تا شعرهای نیما را می‌خواند و تاکنون تعداد بسیاری را در دانشگاه تدریس کرده، ولی باور کنید هرکدام هنوز هر بار برایش حرف و حدیث تازه دارد، مثل هر کار ژرف دیگر.

ابتدا ننگذریم از این «بیخود» و «بیخودی» که چقدر بجا افتاده و قوی‌تر از این لفظ عامیانه در این موضع وجود ندارد، زیرا علاوه بر رسایی و زورمندی، تمامی فعل و انفعال‌ها و پدیدارهای شعر را زیر شمول خود دارد، مثلاً اینکه چرا صبح از دور پیدا شده ولی وازنا پیدا نیست و چگونه دانه‌های برف علت آشوب چشم

می‌شود. به این صورت می‌توان خطی ثابت را از آغاز تا پایان شعر از لحاظ محتوی مشاهده کرد، اگرچه اول و وسط و آخر شعر همواره در بده و بستان با یکدیگرند و در ذهن مخاطب مرتباً به همدیگر راجع یا ارجاع می‌شوند. نقش و کارایی عجیب این واژه عامیانه در تمامت شعر، به نظر درست نیما برمی‌گردد که ما تا به حال در دو سه مورد با آن سروکار داشته‌ایم و آن اینکه هیچ کلمه‌ای به خودی خود متضمن هیچ صفت و خاصیت ذاتی نیست بلکه نقش و هویتش در میان کلمات دیگر آشکار می‌شود.

و اما آن زردهایی که قرمز می‌شوند و رنگ قرمزی که روی دیوار می‌افتد چیزی بجز آتش با شعله‌های متناوباً زرد و سرخ‌شونده‌اش نیست.^۶ این‌که چرا روشن شده هم روشن است چون شبی سرد و برفی است. تمامی عناصر و ابعاد لازم برای درک محتوی از اینها تا بقیه از درون خود شعر برمی‌آید. باری، سه لخت اول مسئله علت و علیت را مطرح می‌کند، یعنی هیچ چیزی «ببخودی» این‌طور و آن‌طور نمی‌شود. اما چرا اصل اساسی علیت در اول آمده؟ دلیل این است که تمامی آنچه خط یا زنجیره ژرف‌ساخت یا لب محتوی را تا پایان تشکیل می‌دهد زیر شمول علیت است: پیدا شدن «صبح» و هنوز آشکار نشدن «وازنا»، اینکه گرتۀ برف علت «آشوب» است، علت گرفتگی دل شاعر، و بالاخره جان کلام در آخر، یعنی علت اینکه چند تن بدون شناخت از همدیگر و از علت بیرونی قضایا به جان هم افتاده‌اند. وقتی نور آتش با اوصافی که گفت روی دیوار می‌تابد، به قول منطقیان آتش «مقدمه خارجی» عکس آن بر دیوار است. حال مگر می‌شود کل این اوضاع درون شعر از جمله درگیری شدید گروهی گنج و گول بدون مقدمه خارجی یا دستهایی که در کارند (حالا بگذریم از داخلی یا خارجی بودن آنها) رخ داده باشد؟ بنابراین، ما بر آنیم که این آغاز بهترین آغاز ممکن برای چنین محتوایی است، چیزی که قداما هم به آن معتقد بودند و «براعت استهلال» می‌گفتند و نام صنعت بر آن می‌گذاشتند، اگرچه به گمان ما این ویژگی هر سخن خوبی است. قداما که پیشتر گفتیم درخصوص پایانه کمتر به برجستگی بها می‌دادند، در مورد شروعات خوب و برخوردار از نیروی القا کمتر کوتاهی

می‌کردند. مقدمه‌های مناسب و تصویری و گویای فردوسی و نظامی و امثال آنان در آغاز هر داستان یا بخش تازه‌ای از آن، مطلع‌های اغلب درخشان غزلسرایانی چون سعدی و حافظ، کوبندگی و استواری شگفت‌انگیز مطلع قصاید عنصری، فرخی، انوری و... از همین مقوله است. اما نکته‌ای که اینها را به خاطر آن ذکر کردیم ارتباط ساختاری هر یک از این آغازها با کل شعر یا داستان است. به عبارت دیگر، شرط خوب و برجسته بودن آغازهای شعری همین پیوند ساختاری هر چه استوارتر با محتوی و شکل شعر است، متنها در این سنجش هم باید به مقتضیات هر یک از دو ساختار قدیم و جدید و چگونگی ارتباط مقدمه با متن در هر کدام توجه داشت.

باری، زمان صبح خیلی زود است مطابق دو لخت بعدی، و دقیقتر: موقعی است که نخستین پرتوهای صبح از افق دور یعنی از پشت ازاکو دیده می‌شود ولی هنوز به مکان و منظر گوینده نرسیده. شاعر با زبان نمادها نشان می‌دهد بی‌صبرانه از پنجره چشمش دور دستهای افق جامعه و سرزمینش را جستجو می‌کند تا چه وقت نخستین نشانه‌های صبح‌گشایش روشن‌تر خواهد شد و به مکان مورد نظر او خواهد رسید. این نیز ناگفته پیداست که شاعر راستین باید در پرتو بینش و شعور خویش هر پدیداری را زودتر از آدمهای دیگر جامعه‌اش ببیند و گر نه چه تفاوت میان او و «خواب‌آلود»ها و «ناهشیار»ها؟ خوب، منظر و مرئی که گفته شد، مقصد را باید سراغ جست. شاعر علاوه بر نگرانی از وضع و فضای حاکم (نوری که باید به فضای تاریک مکان او برسد) بی‌قرار رسیدن یا نرسیدن یا دیر و زود رسیدن به مقصد است. این بی‌قراری را بدون تصریح به آن و فقط با دو بار گفتن اینکه مقصد (وازنا) هنوز در فضای مبهم و گریز و میش موجود پیدا نیست نشان داده، ضمن اینکه در پایان هم از ماندن در آن مکان و وضعیت اظهار دل‌تنگی می‌کند. این را هم توجه داشته باشیم که دید شاعر باشعور ما بر تمامی این گستره، از افقهای دور تا موضع و موقف خودش در حقیقت امر دیدی عمودی و مشرف‌گونه است لیکن در ظاهر وانمود می‌کند که افقی می‌نگرد، زیرا می‌بینیم دید او در این موضع، با وجود برد بیشتر این دید نسبت به دیگران، در نهایت تا

آشوب دید است از درونِ روزنِ چشم یا پنجره‌ای که نماد ارتباط با بیرون است، و از سوی دیگر، این آشوب آن دعوا و آشفتگیِ آخر را القا می‌کند، ضمن اینکه با شکل شعله‌های آتش که حالت آشفتگی و درهم و برهمی دارد تناظر دارد. به عبارت دیگر، بنمایهٔ درهم برهمی که در آتش هست در هوای گرگ و میش بیرون پنجره و افق، در گرتۀ روی شیشه‌ها و سرانجام در تصویر حرکات مختلف و جست و خیزها و جابجایی‌های ضمن کتک‌کاری (یا اگر — به احتمال کمتر — مشاجرہ بوده: در دادو قال‌ها و های و هوها) وجود دارد. روشنی برف «مرده» است، مثل هر سفید یخ‌کرده‌ای. این مرده به نوعی با آن خفتگی و خواب‌آلودگی مرتبط است زیرا «تن مرده و جان نادان یکیست».

میهمانخانهٔ محقر برای شاعر میهمانخانه‌ای بزرگ را تداعی کرده، یعنی مملکت و جامعه‌اش را که طبعاً هر کسی در آن میهمانی بیش نیست، متها فرق افراد در دیدن و دریافتن چیزی به نام علیت قضا است. می‌دانیم در شعر قدیم، جهان را بسیار میهمانخانه یا سرای سپنجی خوانده‌اند. اما این دو یک فرق فارق دارند: در شعر گذشته، که بیشتر به سرنوشت انسان می‌نگرد تا سرگذشت جهان، این میهمانسرا کل پهنهٔ جهان و گیتی را دربر می‌گیرد. از همین روی است که حافظ می‌گوید:

برو از خانهٔ گردون به در و نان مَطَلَب

کاین سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را

ولیکن برای آدمی مثل نیما با آن دید اجتماعی‌اش پیداست قضا یا تعین و تشخیص بیشتری دارد و ابعاد این مهمانخانه در حدود جامعه و محیط شاعر است و این «چند تن» هم نمونه‌ای از کل افراد و گروه‌هایی هستند که در جامعهٔ آن روز بدون هیچ درکی از مقدمهٔ خارجی و عامل بیرونی درگیرهای گروهی یا حزبی فقط به جان هم افتاده‌اند و حالا نزن کی بزن. هزارها بلکه میلیونها نفر را هم از باب تحقیر می‌توان «چند تن» خواند، همچنان‌که گاهی «مُشتی» را در همین مورد به کار می‌بریم، و نظامی حتی «دو سه» را بارها به معنای افراد کثیر در موضع تحقیر به کار گرفته است.^۸ در ایران آن زمان اگرچه کودتای ۳۲ به جنبش عظیم

نخستین شعاعهای پشت کوه است. پیداست این به واقعیت امر نزدیکتر است و اینکه شاعر امروز نه چون برخی قدماست که حتی مدعی دانستن اسرار افلاک هم بودند.^۷ ابعاد و عناصری را گفتیم ولی چیزی از مکان شاعر و اینکه میان آن و مقصد چه موانع و عوارضی هست ذکر نکردیم. آیا اصلاً نیازی هست که بگوییم؟ مثلاً، او در میهمانخانه‌ای شب را بیتوته کرده. از کدام نوع؟ از نوع قهوه‌خانه‌های محقرِ سر راهی. چرا؟ چون ظاهراً چند تن از عوام‌الناس در آن هستند زیرا دعوایی که در گرفته و این «به جان هم» افتادن معمولاً در اینجور جاهاست، نه در میهمانخانه‌های مجلل و مقبّر. محل قهوه‌خانه در راههای پرپیچ و خم کوهستانی شمال است، جایی که گوینده می‌تواند از پنجره‌اش نمای کوهها و دره‌ها را ببیند. در چنین راههای صعب و سنگلاخ وقتی به شب بخوری و نتوانی در راههای برف و یخ‌گرفته جلو بروی، ناچار از اطراق کردن حتی در چنین قهوه‌خانه‌هایی هستی تا بلکه غذایی، استراحتی، گرم‌شدنی از همان آتش، و بالاخره انتظاری ملولانه و بی‌قرارانه تا صبح شود و به سوی مقصد بروی. پس شعر بافتی سخت فشرده دارد و باز از همان ایجاز خاص شعر نو به‌ویژه در شیوهٔ نمادگرا، ببینید، این شعر نوی است که مخالفانِ خوش‌انصاف آن آلم‌شنگه به راه می‌انداختند (هنوز هم می‌اندازند) که شاعر هرچه دم دستش باشد ردیف می‌کند. و اما در عین همین ایجاز و فشرده‌گی مفهومی، آیا هیچ‌یک از ابعاد و عناصر شعر از زمان، مکان، علیت، فضا، دورنما، پانوراما و غیره و کلاً هیچ‌کدام از عناصر محتوایی و شکلی شعر فراموش شده است؟ همهٔ چیزهایی را که گفتیم و یا باقی مانده، خود شعر به ما می‌گوید. حالا تصور کنید اگر شاعر می‌خواست مثل اشعار سنتی آنها را به تصریح بگوید (روزی از روزهای... در وقت... در مکانی که... الی آخر) چه جور چیزی از آب درمی‌آمد؟

ولی دو لخت میانی: دانه‌های برفی یخ‌بسته در پشت شیشه‌ها نشسته. تصویر «گرته» را می‌دهد، جنسی از پارچهٔ نرم و شفاف و آنطرف‌پیدا که از آن روسری، چادر عروس و غیره می‌سازند. پس دانه‌های برف باید بسیار ریز و متراکم باشد، زیرا می‌توان بیرون را دید، ولی مبهم. پس کاری جز «آشوب» ندارد، که از سویی

اصلاح طلبی و آزادبخواهی پایان داده بود ولی دو سال پس از آن هنوز برخی پس‌لرزه‌ها به صورت اختلافات درون جبهه‌ها و گروه‌ها و اتهاماتشان به یکدیگر وجود داشت و به اصطلاح دیگر به دیگ می‌گفت رویت سیاه... بدون توجه به عوامل واقعی و محرکات بیرونی. اما اگر هم به تاریخ شعر و شرایط آن ایام ننگریم، باز شعر حرفهایش را با ما می‌زند، زیرا شعر راستین اعم از سنتی و نو باید قائم بذات باشد نه اینکه محتاج عصایی از امور و احوال بیرون از شعر برای درک آن باشد، مثل مسایل تاریخی، فرهنگی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی و... یکی از کاستی‌های بسیاری اشعار قدیمی همین است که بدون استفاده از امور و اطلاعات بیرونی، فهم کافی از آنها میسر نیست. از سوی دیگر اشعار حدود عصر مشروطیت را هم داریم که از فرط صراحت، اغلب هیچ حرفی خارج از حوزه مسایل و وقایع موجود در شعر با مخاطب ندارند، گذشته از این که درک کافی بسیاری از آنها نیز محتاج اطلاع از چگونگی آن وقایع و مسایل یا همان عصاست. هم از این روست که با بسآمدن آنها تاریخ مصرف آن شعرها هم منقضی می‌شده، مگر برای پاره‌ای مصارف مشابه احتمالی یا پژوهشهای مربوطه. آری، یکی از درسهای بزرگ نیما در برابر شعر دوره مشروطیت همین بود که با آگاهی ژرف از سرشت و جوهره و کارکرد هنر، شعری را چونان الگو در پیش روی پیروان گذاشت که به عنوان یک واحد هنری، قائم به خویش است، و یکی از مهمترین رمزهای بقای او نیز همین.

پیوست دو زبان

ما بسیاری مسایل زبانی نیما^۱ را در ضمن تحلیل شعرها و به تناسب مقال مطرح کرده‌ایم، که تکرار آنها روی ندارد. اما آنچه اینجا می‌آید کاربردهایی است که در تحلیلها ذکر نشده یا اگر شده توضیح نگردیده است.

نیما بر روی هم زبانی دارد آمیخته از کاربردهای گذشته یا گذشته‌گرا و نوآورانه و ابتکاری. پاره‌ای ضعفها یا غرابتها هم در این زبان هست که در کار هر پیشگامی در هر زمینه‌ای بروز می‌کند. به هر حال، کار ما در اینجا آسان‌تر کردن دشواریهای نیماخوانان از نظر زبان است. همزمان می‌خواهیم نشان دهیم که مشکلات نوعی زبان نیما بیرون از حیطه این نمونه‌ها نیست و اینکه عده‌ای گزافه کاسه و کوسه بر سر او شکسته‌اند. از خوبیهای زبانش چشم شسته و بسته‌اند و پاره‌ای ناهمواریها و دست‌اندازهایی را که مسلماً در راه نوسامانی پیش می‌آید بزرگ کرده‌اند و زیاده. البته خواهیم دید که گاه‌گذاری خطاهای زبانی هم دارد ولی آیا مگر دیدن فقط «نقص گناه» و ندیدن «کمال صدق محبت» جز کار هر «بی‌هنر»ی است؟ صدق محبت همین است که او می‌خواهد حرفهای تازه‌ای را فریاد بزند. پس زبانی می‌خواهد آماده پذیرش محتواهای جدید. زبان به‌ویژه با جمود دوره بازگشت می‌بایست نفسی تازه می‌کرد و کاری که مشروطه‌ایها در این جهت آغاز کرده بودند باید به‌آیین‌تر ادامه می‌یافت. اما آنچه شاید حتی بسیاری از معاندان نیما نمی‌دانند این است که او از قضا در برخی کاربردهای بظاهر تازه‌اش جواز کار را از همان ادب کهن می‌گیرد. به هر تقدیر، مانده دید ستایشی یا

توجیهی داریم و نه قصد عیبجویی. ضمناً چون این نگارنده طلبه ادب قدیم است اطمینان دارد سخنش در سنجش کاربردهای نیما با گذشته و ذکر ریشه‌ها طرف توجه علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. برای رعایت کوتاهی، در مواردی که ضرورتی نداشته، شاهد شعری کامل داده نشده است. آخرین نکته گفتنی اینکه در این زمینه نیز بحث ما طبق معمول کاملاً موردی و عینی یعنی ارائه کاربردهاست، نه بحثهای نظری و انتزاعی درباره مسایل و قواعد زبانی. به عبارت دیگر، می‌خواهیم ببینیم نیما با چه موادی حرف می‌زند و مشکلات زبانی اش از چه نوع است. ضمناً در این بخش گاه‌گداری ناگزیر از تکرار نکاتی از بحثهای زبانی گذشته بوده‌ایم.

الف. گرایشهای گذشته

۱. «ب»ی اول ماضی

در اوایل بسیار بیشتر است و هرچه جلوتر می‌آییم بسامد آن کمتر می‌شود. مهر او بسرشت با بنیاد من: ۱۸ «قصه رنگ پریده، خون سرد»
پرسی کرد و برنجید و برفت: ۳۰۱ «جغدی پیر»

۲. همی

که همی گفت و بر سر همی کوفت: ۴۶ «افسانه»

۳. همی + ی (استمراری)

باد ندانسته همی با شتاب
ناله زدی تا که برآید ز خواب: ۷۱ «گل نازدار»

۴. ی (استمراری)

هر یکی با یک کرشمه، یک هنر
هوش بردی و شکیبایی ز سر: ۱۸ «قصه رنگ پریده»

چه شد آن یاری که از یاران من
خویش را خواندی ز جانبازان من: ۲۲ همان
(پیدااست قافیۀ یاران - جانبازان مشمول ایطای جلی یا شایگان و غلط است).
خیزیدمی از میانه خواب: ۶۷ «یادگار»

۵. الف اطلاق

پیدااست که از بالاترین نشانه‌های کهن‌گرایی است. بالاترین استعمال آن در سده چهارم بود.
چند، چند آخر مصیبت بردنا
لحظه دیگر ببايد رفتنا: ۲۸ «قصه رنگ پریده...»

۶. «را»ی زاید

اگرچه در عرف زبان‌شناسی، جزء زاید مفهوم می‌ندارد و هر عنصری، هر قدر زاید بنماید، زمانی مسلماً نقش خاص خود را داشته است.
این سزای آن کسان خام را: ۲۱ «قصه رنگ پریده...»
گفت از بهر چرا: ۲۶۷ «خانه سربویلی»
بیشترین حد استعمال این «را» در سده‌های چهارم و پنجم بوده و در سده ششم از آن کاسته می‌شود.

۷. آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس متمم

بگذار به خواب اندر آیم: ۳۶ «ای شب»
به سر بر مرا یاوری، مادری: ۶۱ «شیر»
زن به یأس افتاد. پس به یأس اندر: ۹۹ «خانواده سرباز»
نیز نک. ۱۱۶ «قلب قوی»، ۱۲۱ «نامه»، ۱۲۵ «شهید گمنام».

۸. مر (همراه با «را»)

گرچه مر او را شفاعت از همه سو رفت: ۱۴۵ «عبدالله طاهر و کنیزک»

۹. استفاده از واژه‌های کمابیش قدیمی به جای معادل‌های رایج و جاافتاده جدید

دَوَاج = لحاف ۶۷ «یادگار»

کَرْت = دفعه ۷۳ «محبس»

خواجه، خواجه‌زاده = ارباب، بچه ارباب ۷۴ «محبس»؛ این در حالی است که مثلاً در «خانواده سرباز» که زبانی بسیار زنده‌تر دارد همه‌جا «ارباب» آمده.

برنا = جوان ۷۶ «محبس»؛ در این شعر نشان داده‌ام که الزام وزن و قافیه تا چه حد سبب استعمال معادل‌های قدیمی یا آرکاییک شده است.

جدار = دیوار؛ جالب توجه اینکه در اغلب موارد به جای «دیوار» آمده و اکثریت دارد. ۲۴۵ «خانه سربویلی»، ۲۹۸ «من لبخند»، ۳۱۷ «منظومه به شهریار» و ...

رحیل = کوچ، سفر ۲۹۹ «لکه‌دار صبح»

مسحوق کردن = سودن و به صورت گرد در آوردن ۳۱۴ «منظومه به شهریار»

ضمان = ضامن ۳۴۸ «ناقوس»

لسان = زبان؛ این قدری عجیب می‌نماید زیرا «زبان» هموزن «لسان» است. نه صفیری به لسان در دادم: ۳۹۲ «پی‌دار و چوپان»

مسمار = میخ ۴۲۸ «پادشاه فتح»

وثاق = اتاق؛ بارها و بارها و حتی بیش از «اتاق» که هموزن و همقافیه آن است به کار رفته. ۲۴۴ «خانه سربویلی»، ۲۵۱ همان، ۲۷۲ همان

زَمَن = زمان ۱۸ «قصه رنگ پریده...»، ۶۰ «شیر»

غراب = کلاغ؛ در اغلب موارد به جای «کلاغ» آمده. ۲۴۴ «غراب» چند بار، ۲۸۰ «پریان»

۱۰. صورت کهن به جای وجه رایج

ایچ = هیچ؛ زین خوبتر ایچ قصه‌ای نیست: ۳۴ «ای شب»

نشوند ایچ در آسمانها: ۵۹ «افسانه»

۱۱. واژه‌های کهن منسوخ

فر غرده = آغشته، به هم پیوسته؛ من به تو گفتم این نکته به جان فر غرده: ۱۵۹ «دیهبانا»

فسانیده = ساییده؟ می‌شد آواش فسانیده به فرسنگ از او: ۲۵۸ «مانلی»

۱۲. مصدر قیاسی

بافیده = بافته؛ می‌برم آن رشته‌ها که بود بافیده: ۳۰۸ «تابناک من»

۱۳. قید با تنوین تازی، غیر رایج در زبان زنده پارسی

فردا فرد = تک‌تک؛ جمله فردا فرد، راه پیمایند: ۱۰۴ «خانواده سرباز» (البته بعد از این دیگر آن را به کار نبرده).

۱۴. واژه کهن

هُرَا = بانگ بلند جانوران درنده، بیشتر در شاهنامه و دیگر متون حماسی

گوششان خسته نه از آوای و هُرَای ددان کوی: ۲۵۵ «خانه سربویلی»

ب. کاربردهای نیمایی

۱. آوردن متمم همراه با فعل جدید در ساختن فعل‌های مرکب تازه

این از ابتکارهای نیما و مورد علاقه اوست. در نوشته‌هایش هم به آن اشاره می‌کند و معتقد است این کار نه تنها اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست، و چه لزومی دارد که همواره در محدوده قواعد و هنجارهای گذشته باشیم. او با این تغییر قصد دارد فعل را زنده و دارای قدرتی تازه و نیروی اطلاع‌بخشی بیشتری بکند. البته اغلب معنی‌هایی که در زیر داده‌ام معادل دقیق یا هم‌ارز فعل‌های نیما نمی‌تواند باشد.

داستان کردن = داستان گفتن؛ می‌کند داستانی غم‌آور: ۳۸ «افسانه»، و نیز ۳۴۴ «ناقوس»

نالِه زدن = ناله کردن؛ هر چند در متون قدیم به کار رفته، مثلاً سعدی: گه ناله زدی بلبل، گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم، از یاد برفت آنها. نیما: بلبل بینوا ناله می زد: ۴۱ «افسانه»

نظاره بستن = نظاره کردن، چشم دوختن؛ نومید بسته هر که به سویش نظاره‌ای: ۱۲۸ «سرباز فولادین»

نظاره بردن = نظاره کردن؛ من به روی آفتابم / می برم در ساحتِ دریا نظاره: ۵۰۵ «خانه‌ام ابری ست...»

ریخته داشتن = فروریختن؛ آبهای آسمانی و زمینی را به سختی ریخته دارید: ۳۱۱ «منظومه به شهریار»

غرق آوردن = غرق کردن؛ او ترا در خانه خندان جذبه نگاهش غرق آورده: ۳۲۱ همان

جا بردن = جا کردن؛ جا برده گرم در دل سرد سحر به ناز: ۳۴۰ «ناقوس»، نیز همان ۳۳۴

رها دادن = رهایی دادن؛... بدان سوی رها داد لجام: ۳۵۱ «مانلی»، نیز ۳۷۵ همان

گوش افگندن = گوش نهادن یا خواباندن؛ چون می افگند به هر آوا گوش: ۳۵۳ همان

سر تکاندن = سر تکان دادن؛ می تکانی سر از بهر چه کار: ۳۶۸ همان

ساز داشتن = ساز کردن، یا به قول خودش: ساز دادن؛ گریه از بهر چه می دارد ساز: ۴۴۰ «جوی می گرید»

بیم آوردن = بیم داشتن؛ بیم آورده برافراشته سر: ۴۴۲ و ۴۴۳ «آنکه می گرید»

رخنه بستن = رخنه کردن؛ که در او رخنه نبسته ست...: ۴۴۷ «او به رؤیایش»

ساز دادن = ساز کردن؛ هنگام که گریه می دهد ساز: ۴۵۴ «هنگام که گریه می دهد ساز»، غمز زن و عشوه ساز داده: همان جا

قد آراستن = قد برکشیدن؛ که نیاراید دیوار بلندی را قد: ۴۶۱ «سوی شهر خاموش»، قد بیاراسته است: ۴۶۳ همان

نفس بستن = نفس را با چیزی پیوند دادن؛ بسته در زمزمه صبح نفس: ۴۶۳ همان

تعمیر دادن = تعمیر کردن؛ او کلید قفل‌های... می دهد تعمیر: ۵۰۱ «آهنگر»

راه برداشتن = راه آغاز کردن؛ راه برداشته است: ۴۶۲ «سوی شهر خاموش»

اندیشه بستن در = فکر را معطوف کردن به؛ بسته اندیشه دیگر در کار: همان جا

۲. عبارات فعلی غیر متعارف

این که می گوئیم غیر متعارف، خواه از جهت حرف اضافه است و خواه خود فعل.

ره بر کسی زدن = راه کسی را زدن؛ ره بر او می زد و می برد خیالش سوی راه دیگر: ۳۵۳ «مانلی»

عقل از سر دادن = عقل از کف دادن؛ داده است عقل از سر: ۳۵۴ همان

به من باش = مرا نگاه کن، حواست به من باشد؛ پیشتر آی و به من باش و بیندیش...: ۳۵۶ همان

دل به سر چیزی کردن = دل به چیزی دادن یا بستن؛ چه کنی دل به سر خاموشی: ۳۵۸ همان

به زیر چربیدن = به زیر چپیدن؛ وگرت ناو به لنگر شده چربیده به زیر: ۳۷۳ همان

رفتن از کسی = رفتن از پیش کسی؛ رفته است از من: ۴۴۲ «آنکه می گرید»، زان دیر سفر که رفت از من: ۴۵۴ «هنگام که گریه می دهد ساز»، می دیدمش که می رود از من: ۴۸۷ «چراغ»

به تپیا شدن = تپیا خوردن؛ او در آن همچو به تپیا شده‌ای پاره کلوخ: ۴۴۷ «او به رؤیایش»

در گوش کشیدن = چیزی را به گوش فرو کردن یا رسوخ دادن؛ و سرود مرگی آنان را تکاپوهایشان بی سود اینک می کشد در گوش: ۴۹۵ «مرغ آمین»

در گوش کردن = به گوش گرفتن، دقیق گوش کردن؛ من سرودی آشنا را

درست مثل هرچه و هرکه؛ هرکجا خاموش، هر طرف تیره‌ست: ۹۳ «خانواده سرباز»

می‌کنم در گوش: ۵۰۲ «در نخستین ساعت شب»

۳. داشتن (جدید، برای استمرار)

داشت می‌ساخت؛ چه در آن کوهها داشت می‌ساخت: ۴۵ «افسانه»، سقف دارد می‌شکافتد: ۳۳۶ «مردگان موت»

۴. کاربرد حرف اضافه مرکب به مفهومی متفاوت

از بر = از بالای، از فراز (معمولاً معنای «از پیش» و «از کنار» و امثال اینها دارد.)؛ باد سردی دمید از بر کوه: ۴۲ «افسانه»، مردمی کز بر دیوار به مردان و زنان می‌نگرند: ۴۵۰ «او به رؤیایش»، چون ز بر آب پل: ۱۶۶ «صبح»، وز بر راه...: ۴۶۳ «سوی شهر خاموش»، باد، نوباوه ابر، از بر کوه: ۵۱۱ «هست شب»، نیز ۳۰۷ «سایه خود»، ۴۹۷ «مرغ آمین»

۵. هرچه = هرچه هست

این بغیر استعمال متعارف است که وقتی در اول جمله می‌آید مانند جملات شرطی ناتمام و محتاج جزای شرط است، مثل: هرچه نیاید، دل بستگی را نشاید. در زبان نیما «هرچه» یعنی هرچه هست. طرز ادای آن هم ناتمام نیست. هرچه بگریست، جز چشم شیطان: ۴۵ «افسانه»، هرچه از هر سو رفت و پنهان شد: ۱۰۳ «خانواده سرباز»، هرچه می‌گردد با او از جا: ۴۱۷ «کار شب‌پا»

۶. هرکه = هرکه هست

عیناً به همان صورت و همان لحن که در مورد «هرچه» گفتیم. نو مید بسته هرکه به سویش نظاره‌ای: ۱۲۸ «سرباز فولادین»، می‌گریزد هرکه در هامون: ۲۴۹ «خانه سربویلی»

۷. هرکجا = هر جا که هست

۸. حذف «ی» نکره در مواردی که معمولاً لازم است

نیما در موارد بسیار زیادی چنین کرده. به گمان ما او جواز همین کار را هم از شعر قدیم گرفته است.^۲ دم که لبخنده‌های بهاران: ۴۱ «افسانه»، دم که چون شمع به سیلاب سرشک: ۳۶۵ «مانلی»، دم که فکرش شده سوی دیگر: ۴۱۵ «کار شب‌پا»، جا که غمگین چراغ می‌سوزد: ۳۳۳ «ناروایی به راه»، تو می‌پوشان سخنها که داری: ۴۶ «افسانه»، من بیفشانم از کار که دارم دامن: ۳۶۹ «مانلی»

۹. صفت نیمایی

این نوع صفت که ابتکار خود نیماست ظاهراً شکل قید دارد ولی در حقیقت صفت است. معمولاً ساخت آن چنین است که کسره اضافه در آن نیست و در موارد بسیاری نیز ضمیر متصل یا منفصل میان صفت و موصوف حایل می‌شود تا ارتباط لفظی این دو قطع گردد. هدف این کار، برجستگی بخشیدن به صفت و افزودن بر قدرت اطلاع بخشی information آن است، بدین سان که با شکل مستقل دادن به صفت (که در شکل عادی آن معمولاً کمتر توجهی را جلب می‌کند) جنبه اطلاع بخشی آن و همچنین زمینه انفعالی مخاطب نسبت به آن زیاد می‌شود. در شاهنامه گاهی میان صفت و موصوف فاصله می‌افتد،^۳ که همین نیز سبب برجستگی صفت می‌شود. همچنان‌که در تحلیل «خانه سربویلی» گفتیم، صفات نیمایی از نوع مذکور نخستین بار احتمالاً در آنجا به کار رفته. پیداست این کار دست شاعر را باز می‌گذارد که همیشه مقید به آوردن کسره اضافه میان صفت و موصوف نباشد. در نمونه‌ها خواهید دید که این صفات تا چه حد می‌تواند توجه مخاطب را به خود برانگیزد، ضمن اینکه دست راحت‌رسانی در مورد وزن هم هست، یعنی شاعر به اقتضای وزن مورد نظرش اختیار آن را دارد که از هر دو شکل سستی و نیمایی بهره بگیرد.

اولین مورد ظهور این گونه صفت در منظومه مذکور این است:

... بهار سبز و زیبا، بانگارانیش به تن رعنا: ۲۴۴ «خانه سربویلی»؛ که شکل معمولی آن این است: نگاران به تن رعنائیش.

و بعد در این نمونه‌ها: داستانها کهنه می‌خواندند: ۲۴۷ همان، در کاسه‌ام چوبین: ۲۶۷ همان، سربسر موی درازت چرب: ۲۶۸ همان، سنگدلانی را سرکش: ۳۷۹ همان، از زمانی کز ره دیوارها فرتوت: ۴۲۵ «پادشاه فتح»، او مزه لذت دستی را گرم...: ۴۴۸ «او به رؤیایش»

۱۰. اضافه شدن صفت به اسم

نیما در مواردی فراوان صفت را به صورتی شبیه به اسم و با کسره اضافه به کار می‌برد. این کار در متون قدیم نیز، به‌ویژه شاهنامه، سابقه دارد.^۴ نیما در این مورد هم از ادب قدیم جواز و اجازه گرفته است:

و به روی تیره سبز کهن دیواری آویزان: ۲۴۵ «خانه سربویلی»، آن زمان که تیره شب...: ۲۵۰ همان، چیزی بغیر روشن روز سفید نیست: ۲۸۱ «اندوهناک شب»، این سهمگین دریده موج عبوس را: ۲۸۳ همان، نازک آرای تن ساق گلی: ۴۴۴ «مہتاب»... نازک آرای تن هر ساقه‌ای در ره نهیبی: ۴۵۸ «برفراز دشت»، سردی آرای درون گرم او...: ۲۹۶ «خواب زمستانی»، یا ز ناپیدای دیوار شکسته خانه من: ۲۹۷ «من لبخند»، زیر دندان ز چو کین شبی تیره نهفته: ۳۰۰ «لکه دار صبح»، پر تمنای نگاه وی این دم...: ۳۷۴ «مانلی» و دهها مورد دیگر.

۱۱. صفت با «نه»

وانگهی این چه نه بر جافکر و پنداری است: ۲۶۹ «خانه سربویلی»، ای امید نه کسی را محرم: ۳۳۱ «مادری و پسری»، واندر آن نقشه آمال نه سیریش پذیر: ۳۵۷ «مانلی»

۱۲. قید منفی با «نه»

دزدی هنوز صبح نه در کاروان افتاد: ۱۲۹ «سرباز فولادین»، می دید آنچه را نه به نزدیک او یکی: ۱۲۹ همان

۱۳. اسم مصدر با «نه»

در امید و نه امید (= نومیدی): ۴۰۲ «پی دار و چوپان»

۱۴. ساختن صفت با افزودن «ب» بر سر اسم (همچون موارد فراوان در قدیم) بسخامرد بزرگاکه تویی: ۳۷۸ «مانلی»

۱۵. ساختن صفت جدید با ترکیب دو صفت رایج

کورمودی شمع ایشان روشنی بخشد جهان را: ۲۵۹ «خانه سربویلی»، کورمودی چشمشان در کاسه سر از پریشانی: ۴۹۵ «مرغ آمین»

۱۶. اطلاق صفت انسان و هر ذی‌روحي به اشیا

از پس خنده یک برق سمج: ۳۳۱ «مادری و پسری»، دیوارها سمج همه بر گرد هم رده: ۱۲۷ «سرباز فولادین»، لوس و سمج دیوارها: ۲۲۶ «مرغ غم»، چه شب مودی و گرمی و سمج: ۴۱۵ «کار شب‌پا»، چه شب مودی و سنگین، آری: ۴۱۶ همان، در همه این لحظات خودسر: ۴۶۲ «سوی شهر خاموش»، هوای گرم استاده: ۴۲۷ «پادشاه فتح»، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا: ۵۱۱ «هست شب»، هوا ایستاده سرد: ۴۵۵ «مرگ کاکالی»

۱۷. مطابقت صفت و موصوف در جمع (همچون متون کهن)

دل فسایان گلها: ۳۶۸ «مانلی»، بردگان ناتوانان: ۵۰۱ «در نخستین ساعت شب»

۱۸. حذف پسوند (الف از صفت فاعلی)

گوار = گوارا؛ بر لبیت باشد هر چیز گوار: ۳۷۸ «مانلی»؛ حذف واجهای مختلف از آخر صفت در شعر قدیم هم بسیار دیده می‌شود.

۱۹. ساختن قید با «به» (حرف اضافه)

این گونه قید در کار نیما بسیار زیاد است، از نخستین تا آخرین اشعار. در مواردی متعدد از آنها آنچه بعد از «به» می آید جانشین مسندالیه یا نهاد می شود. این کار نیز در شعر قدیم بسیار معمول بود.^۵

وز حوادث به دل پاره پاره: ۴۰ «افسانه»، با دستمزد کار پس آنگه به چهره باز: ۱۲۷ «سرباز فولادین»، او رنج می کشید از این حرفها به گوش: ۱۳۳ همان، آدم به گوش و چشم، آدم به پا و دست: ۱۳۴ همان، مانده به تن شکسته و اندوهگین به دل: ۱۴۷ «عقاب نیل»، به چشمان تابناک: ۲۲۸ «دانیال»، تیره به فام: ۳۶۱ «مانلی»، کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر: ۴۴۴ «مهتاب»، به چشمان اشکریزانند طفلان: ۴۳۰ «آقا توکا»

۲۰. قید خاص

مقهور رفته؛ آن زمان که گرمی از طبع شما مقهوز رفته: ۲۹۸ «من لبخند»، به روی تخته های بام، در هر لحظه مقهوز رفته باد می گوید: ۴۳۸ «آقا توکا»

۲۱. عباراتی آغازیده با «چه»، بیانگر استفهام

این عبارات چیزی بغیر جملات سؤالی اند و در همه جای جمله ممکن است ظاهر شوند، و معمولاً می توان آنها را تأویل به صفت کرد. این کاربرد مختص اوست.

آن دستها که گشته دراز از پی چه جام: ۱۳۴ «سرباز فولادین»، و اندر امید چه رزقی ناچیز: ۳۵۵ «مانلی»، جا که نام از چه کسان می گذرد: ۳۵۸ همان، می دواند، می تپد او را به دل تصویر از رویای طوفان چه وقتش: ۴۶۷ «برفرز دودهایی»، با قدرت چه فکر در این نکته بنگریم: ۱۳۹ «سرباز فولادین»، فتاده سایه اش در گردش مهتاب نامعلوم از چه سوی بر دیوار: ۴۳۹ «آقا توکا»، بر حرفهایم در چهره و رسم: ۴۹۹ «قایق»

۲۲. واژه های محلی

در بسیاری اشعار او هست و هیچ کس به اندازه وی از آنها بهره نگرفته، آن هم در بهترین نقش و تأثیر. بسیاری نمادهای نیما از همین واژه هاست. آنها بیش از هر چیز به شعر رنگ صمیمیت بومی (که از وظایف شاعر امروز است) می زنند، ضمن اینکه اغلب معادلی هم در زبان رسمی ندارند. نمونه: آیش = شالیزار، کله سی = اجاقی حفر شده در زمین، شماله = چوبی آتشگیره و مشعل وار، توکا = مرغی کوچک، داروگ یا وگ دار = نوعی قورباغه درختی که آمدنش مژده باران است، شکوبه = شکاف، ساینا = سایه و شبیح = بینج = برنج و...

۲۳. واژه های خارجی، البته خیلی کم

کمیته، سیلاخور: ۱۲۳-۱۲۴ «شهید گمنام»

۲۴. واژه ها و مصطلحات عامیانه و محاوره ای

بدپیله: ۲۰ «قصه رنگ پریده...»، پاییدن (مراقب بودن): ۳۳۲ «ناروایی به راه» و نیز ۴۶۵ «سوی شهر خاموش»، چاپیدن: ۱۰۵ «خانواده سرباز»، به همچنین: ۱۳۸ «سرباز فولادین»، هیچکه: ۲۹۱ «امید پلید»، تپیا: ۳۵۵ «مانلی» و نیز ۴۴۷ «او به رویایش»، کاشتن (کسی را در جایی): ۳۶۹ «مانلی»، کپیدن: ۳۷۹ همان، پگر: ۵۰۳ «خونریزی»، سربه سر گذاشتن: ۵۷ «افسانه»

۲۵. جمع با «ان» به جای «ها»

جمع بستن غیرذی روح با «ان» که در شعر قدیم هم گهگاه دیده می شود، در شعر نیما فراوان است، همچون غمان، روزان، شبان، کوهان (کوهها)، جایگاهان، که دوتای اخیر نامتعارف ترند.

که در آنجا خامشان را جایگاهانی نهانی است: ۳۱۰ «منظومه به شهریار» و نیز ۳۱۵ همان، ابری از آن ره کوهان برخاست: ۳۳۷ «کینه شب»، شاه کوهان: ۴۵۱ شعری به همین نام

۲۶. چند کاربرد ویژه

این کاربردها گوناگون است. بهتر است مثال ذکر کنیم:

پایس = جهت، در برابر یا به ازاء؛ من نمی دانم پایس چه نظر / می دهد قصه
مردی بازم / سوی دریایی دیوانه سفر: ۳۵۱ «مانلی»، چه به پایس نفسی زودگذر:
۳۵۲ همان، و به پایس خدمت و سودایشان تاریک: ۴۹۶ «مرغ آمین»، سهو است و
جز به پایس ضرر نیست: ۴۹۹ «قایق»، و موارد فراوان دیگر
ز راهبر = از دسترس، یا به اصطلاح مردمی: از راه دست؛ و آوازه ای ز راهبر
دستشان به در: ۱۳۴ «سرباز فولادین»

زاره = زاری؛ زاره کم کن در کار: ۳۶۱ «مانلی»

چه خیالی است = چه پروایی است؟ مگر چه می شود؟ بر تو باید که در آید، چه
خیالی است در آن: ۳۶۵ «مانلی»

رهبر دار = رهسپار؛ می گریزند و به تشویش شده رهبر دار: ۳۸۰ «مانلی»، به کجا
خواهم شد رهبر دار: ۳۸۴ همان

دل برحمی = دل برحمی؛ و سخا باشد از آن دگران: ۳۷۸ همان

۲۷. ساختار صرفی نامتعارف

دگرتر؛ من بگویم به تو آنان که دگرتر بودند: ۴۸۱ «یک نامه به یک زندانی»
الحاق پسوند تفضیلی «تر» به کلماتی غیر صفت، در شعر مولانا بیش از هر
شاعر دیگری آمده است، آنچنان تر، من تر، سوسن تر و... که خود از نشانه های
شهامت و هنجارشکنی در شعر است. نظامی، مولانا و صائب و معدودی دیگر از
قدما در عمل و با شعرشان نشان داده اند که قایل به این بودند که شعر از زبانی
خاص خود پیروی و قواعد و هنجارهای شعر را خود شعر تعیین می کند و لزومی
ندارد که شعر تابع منطقی متعارف و هنجارهای تحمیلی بیرونی باشد. این همان
چیزی است که در روزگار ما و عصر پسامدرن نیز گفته می شود، به ویژه
فرمالیستهای (شکل گرایان) روسی و همگرایانشان همچون موکروفسکی،
اشکلوفسکی، یا کوبسن و امثال آنان این را از اصول ثابت مکتب خود (فرمالیسم

روسی) قرار داده اند.

۲۸. بهره گیری از ضمیر ناخود آگاه «من»

«من لبخند» که اضافه شدن کسره به ضمیر برخلاف هنجار و قاعده معمول
است عنوان شعری است که تمامی موضوعات متنوع آن از زبان یک «من» (ضمیر
ناخود آگاه) که درون یک لبخند نهفته است بیان می شود: ۲۹۹ «من لبخند».
همچنین «بوجهل من» هم سخن از بوجهل است که آن هم در درون ضمیر «من»
مخفی است: ۳۰۴ «بوجهل من»

۲۹. کاربرد «یک» معادل حرف تعریف در زبانهای لاتین

این کاربرد تحت تأثیر نخستین ترجمه ها از زبانهای فرنگی وارد زبان پارسی
شد و اکنون کاملاً رایج است و حتی در مواردی ناگزیر. در شعر نیما، از اول تا
آخر، این کاربرد را می بینیم.

و قامت یک خیال روشن شده خم: ۱۱۳ «شمع کرجی»، با آنچه می رود / بالای
یک کمر: ۲۴۰ «لاشخورها»، یک نگارستانم آمد در نظر: ۱۷ «قصه رنگ پریده...»
و دهها مورد دیگر.

۳۰. اشباع حرکت

در شعر نیما بسیار زیاد و حاکی از آزادی عمل فراوانی است که برای خود
قایل است (قضا را که این جنبه از کار او نیز همچون مولاناست).

کیستی؟ چه نام داری؟ گفت: عشق

چیستی که بیقراری؟ گفت: عشق: ۱۸ «قصه رنگ پریده...»

کور را چه سود پیش چشم نور: ۲۴ همان

خاطره آنچنان روزان: ۲۷۲ «خانه سریویلی»، به سوی شهر دلاویزان شدم
آخر روانه: ۳۱۰ «منظومه به شهریار»، من به ترک زندگی دلگشای پدران گفته:
۳۱۳ همان، چگونه پر می آمد قطار گردش ایام: ۴۱۹ «که می خندد؟ که گریان

است؟» خصوصاً مورد اخیر اشباع مفرطی است زیرا «ر» در «پر» هم تشدید می‌گیرد و هم برخلاف هنجار معمولی، که سکون است، حرکتی مثل کسره می‌گیرد. چنین اشباعهایی را تنها در نخستین دوره شعر پارسی یعنی سده چهارم می‌توان دید، در شعر امثال رودکی.^۶

۳۱. کوتاه شدن هجای بلند (عکس اشباع)

در دو مثال زیر «جادوگرها» را باید «جادگرها» خواند: جادوگرهایی که در آن کوههای دورشان جای است: ۲۴۸ «خانه سربویلی»، از برای آنکه بفریبند مردم را به دست جادوگرهاشان: ۲۵۷ همان

۳۲. تشدید کلمات مخفف

حدقه؛ در تک تاریک گور حدقه چشمهاتان: ۲۹۸ «من لبخند» (علاوه بر اشباع کسره «ق»)

جزس؛ جزسش را به جا ماند شیون: ۴۷ «افسانه»

قضات؛ گفت قضات را کرم که ضعیف...: ۷۷ «محبس»

می‌چزند؛ در سکوت شب چو می‌چزند با هم: ۲۵۷ «خانه سربویلی»

۳۳. تغییر مکان تشدید

عشقه؛ تشدید به جای قف روی شین آمده، در عشقه‌های سیاه: ۱۱۹ «آواز قفس»، چند بار هم به همین صورت در «خانه سربویلی» آمده، مثلاً ۲۲۴ (دو جا).

۳۴. حذف واج، از اول، وسط و آخر کلمه (نزدیک به فقره ۱۸)

ستبداد = استبداد: ۱۲۴ «شهید گمنام» (دو مورد)

شاست = شاه است: ۱۲۴ «شهید گمنام»

چشم به راست = چشم به راه است: ۳۷۵ «مانلی»

بی‌گنا = بی‌گناه: ۳۵۵ «مانلی»

۳۵. صورتهای درست ولی نامتعارف کلمات

ندانی = نادانی؛ می‌نمایند خود را مانده سهو و ندانی: ۲۷۰ «خانه سربویلی»، کاین نکته از ندانی او نیست باورش: ۳۴۱ «ناقوس»، نیز ۳۱۲ «منظومه به شهریار»
 ناخواهانی = ناخواهانی = عدم تمایل؛ هر خیال کج که خلق خسته را با آن ناخواهانی است: ۴۹۶ «مرغ آمین»

جالب توجه است که فکر می‌کنند نیما این را از خود جعل کرده، درحالی که ما در گنجینه متون کهن پارسی همین واژه را هم داریم، به صورت «ناخواهانی»، چنانکه خواجه عبدالله انصاری در حدود هزار سال پیش آن را به کار برده است: «بی‌رغبتی و ناخواهانی را بر آزادگی میند». ^۷ این نیز به نظر این نگارنده از مواردی است که نیما جواز کار را از مایه‌های کهن گرفته است.

۳۶. چند واژه دلخواه شاعر

بی‌تردید هر شاعری تعدادی واژه را که بیشتر مورد علاقه اوست بیشتر به کار می‌برد. متأسفانه ما کمتر بسامدگیری دقیق و روشمندانه از متون قدیم و جدید خود کرده‌ایم. این کار تازگیها آن هم نه با کیفیتی بایسته، در کشور ما شروع شده، و بعید است به این زودیها کسی همتی رفیق راه کند تا فرهنگ بسامدی کامل و شیوه‌مندی در مورد کل اشعار نیما داشته باشیم، چون اگر می‌داشتیم چه تحلیلهای بدیعی از جهات و جوانب مختلف که نمی‌توانستیم بر مبنای واژه‌های او صورت دهیم. در اینجا به طور کلی می‌گوییم که نیما در شعر یکی از وسیعترین گستره‌های واژگانی diction را دارد. اما او نیز طبعاً به شماری از واژه‌های ویژه گرایش بیشتری نشان می‌داده است. عجلتاً این چندتا را برمی‌شماریم: هوشربا، نقشه (غیر از معنای معمول، به معنی‌هایی همچون نقش، شکل، دورنما و غیره)، روزان، شبان، صبح، شب، جدار، ساحل، دریا، مرغ، سمج، موزی، وثاق، به پاسب...

ج. پاره‌های ایرادها

۱. حشو و زاید

تا آنجا که ما سراغ داریم، اولاً میزان آن بسیار کم، و ثانیاً بیشتر مربوط به ایام سنتی سرایی او یعنی ناشی از الزامات و محدودیتهای قوالب قدیمی و انقیاد به وزن و قافیه ثابت بوده است.

کأنجا چه نهفته بُد نهانی: ۳۵ «ای شب»، که پیداست یا «نهفته» زاید است یا «نهانی»، چیزی مثل حشو قبیح. الزام از آن روی است که در موضع قافیه (با: دانی) من ترا هستم یاری ده تو: ۳۵۶ «مانلی»، که یکی از «تو»ها زاید است.

۲. کاربردهای نادرست

استغائه طلب کند ز خدا: ۷۸ «محبس»، که هم مشمول حشو است و هم غلط، زیرا در خود «استغائه» مطابق قاعدهٔ افعال عربی، معنای «طلب کردن» وجود دارد و یکی از معانی باب استفعال همین طلب کردن چیزی است، مثل استجابة که به معنای طلب جواب یا اجابت کردن است.

فراسوده = فرسوده؛ خاطر این‌گونه فراسوده مساز: ۳۶۱ «مانلی»؛ که خطا و ناشی از الزام وزن است.

فقارت = فقر؛ این فقارتها! این حکایتها: ۹۶ «خانوادهٔ سرباز»؛ که غلط مسلم است زیرا گذشته از اینکه در فارسی به این معنی به کار نمی‌رود، در تازی به معنای مهره‌های پشت است. نیز: ای فقارت! ای بی‌نگهبانی!؛ ۹۱ همان نعایم = نعمتها؛ کوه با آنهمه نعایم وجود: ۱۱۰ «به یاد وطنم»؛ که غلط است چون نعایم جمع نعامهٔ به معنای شتر مرغ است، نه به جای نعیم (نعمتها).

و به حال آنکه = و حال آنکه؛ و به حال آنکه سزاوارتر از هرکه تویی: ۳۶۵

«مانلی»

هرآیین = هرآینه؛ بسیارها نموده هرآیین / با خلق ره به خیر و سلامت: ۳۴۳ «ناقوس»؛ تا آنجا که این نگارنده اطلاع دارد نباید درست باشد.

پاری = پاره‌ای؛ بیهده مشتی حیران / بیهده پاری مایوس: ۴۶۰ «سوی شهر خاموش»؛ ممکن است در محاوره به کار رود ولی به هر حال درست نیست.

۳. خطای دستوری

چندین چه کنی مرا ستیزه: ۳۴ «ای شب»؛ کسی را ستیزه کردن، به جای باکسی غلط است.

تو مرا سر به سر می‌گذاری: ۵۷ «افسانه»؛ به جای سر به سرم می‌گذاری.

این کرم بی زن و دو دختر داشت: ۷۵ «محبس»؛ به جای بی زن بود و دو... دارد از آن زمین اکنون به دل نفور: ۱۳۴ «سرباز فولادین»؛ یا: باشد از آن زمین... درست است و یا: دارد به دل نفرت، که پیداست شاعر در اینجا در الزام قافیه افتاده است.

می‌خواست هم‌رم که ببوسد ز دست او: ۲۳۹ «گل مهتاب»؛ به جای: ببوسد دست او را.

نیست زیبا صنمان را خبری: ۳۰۱ «جغدی پیر»؛ به جای: از زیبا صنمان خبری نیست.

۴. ضعف تألیف

مراد ما همان اصطلاح معروف علم معانی است، یعنی اینکه ترتیب و چگونگی اجزای کلام فهم آن را دشوار کند.

نیست با من دلم ز من بپرد

که چه سوی تو باز مهجورم: ۱۰۸ «به یاد وطنم»؛ سوی کسی باز مهجور بودن؟ می‌توان آن را خطای دستوری هم انگاشت.

بدجوی را که کار فریب است

دست از بدی ندارد و از پند: ۳۴۴ «ناقوس»؛ «از پند» چه صیغه‌ای است؟ یعنی

بدگوی دست از پند بر نمی‌دارد؟ خوب، که چه؟

بهم اینها همه را مردم، هشیاری نتواند یافت: ۳۶۱ «مانلی»؛ می‌خواهد بگوید تا مردم همه اینها را با هم نداشته باشند هشیار نخواهند شد، ولی ترتیب کلام ایجاد تعقید کرده.

هیچ ناخواستن از حرمت بس خواستن است / بهر جنبیدن بسیار تری است / نه ز جا جنبیدن: ۳۶۳ همان؛ آیا «حرمت» بجا به کار رفته؟ آیا به جای «از فرط» آمده؟ همچنین این مفهوم که: از جا نجنبیدن به منظور به خود جنبیدن در مورد پرسودتری است، به طور سالم و فصیح بیان نشده.

آه دانستم از چیست بدین خوی شده: ۳۶۴ همان؛ می‌خواهد بگوید: دانستم چرا خوی تو این طور شده.

پی کاری چه در این ره بودم: ۳۸۵ همان؛ به جای پی چه کاری، و این خطای تقدّم و تأخر نادرست اجزای جمله است.

ضعفها و خطاها تنها منحصر به اینها نمی‌شود، اما حالا بیایم فرض کنیم این ضعفها به اضعاف اینها باشد. اگر اوضاع و احوال زبانی را در ایام مقارن با ظهور نیمای جوان به نظر آوریم می‌بینیم بازگشتی‌ها در پایان عمر شیوه‌شان چیزی جز زبانی منجمد از خود بر جای نهاده بودند، زبانی که جز در زمینه قصاید و حماسه و غزل، آن‌هم به تقلیدی‌ترین گونه آنها، هیچ کارایی نداشت. محیط آکادمیک یا دانشگاهی وقت هم نه تحت تأثیر نسلهای نو دانشجو بلکه زیر اخیه نفوذ آن دسته از اساتید ادبیات قرار داشت که خود از بقایای همان واپسگرایان بازگشت و از زمره گردانندگان محافل و انجمنهای ادبی کذایی بودند. از میان شاعرانی که اندکی پیشتر از این برهه و نیز مقارن آن هر یک به سهم خود تحولی در زبان شعر پدید آوردند (امری که ارزشمند و مایه قدردانی است) هیچ‌کدام نتوانست زبانی چندبُعدی چونان دستگاهی جامع، آرگانیک و آماده برای بیان ضرورت‌های مختلف عصر جدید و انواع ادبی نویافته پدید آورد. یکی زبان ساده و در عین حال لبه‌دار و نیرومندش را در خدمت طنز و طیبت، بیشتر از نوع اخوانی یا محفلی، قرار داد (ایرج). دیگری آرکایسم بازگشتی را با روح حکمت و اخلاق

سنایی و خسرو و سعدی در آمیخت و فابلها و پارابلهای قدیمی را با اندک تغییراتی در شکل و همراه با مفاهیم اجتماعی - انسانی فاقد تعین یعنی از نوع همه‌زمانی به کمک گفتگوهای سستی، نه دیالوگ زنده نمایشی، عرضه کرد (پروین). رجلی به ندرت مایل به تجربه جدید، ولی تفتنی، در زمینه وزن هجایی، در مجموع از مدار مسدود تغزل و وصف طبیعت و اخوانیات بیرون نیامد، ضمن اینکه در زمینه زبان هم کاری نساخت (دولت‌آبادی). از شاعران انقلابی مشروطیت هم یکی زبانی تیز، البته برای چرخش و پرخاش، و پر از «خون» و «ریستن» را به کار گرفت (عشقی). دیگری تصنیفهای عالی یا کارهای تصنیف‌وار عرضه کرد (عارف). یکی دیگر هم با وزن و قافیه‌های کوبنده و ضربی و زبان زیاده‌عامیانه‌اش خُراهِ را به جای شعر گذاشت تا با آن دستک بزنند و شعار دهند (سید اشرف). سومی شهابتی بیش از دیگران داشت. با زبان خیلی آزاد و راحت برخورد می‌کرد و به زبانی زنده و به‌روز حرف می‌زد. در تجربه‌های وزنی هم بی‌پروا بود. کارهای متعددی در وزنهای عامیانه و کودکانه داشت. لختها را بلند و کوتاه می‌کرد و گاهی افعال ابتدای لختهایش را متفاوت می‌آورد. «کارگرانه»‌هایش را با ترجمه‌هایی عجیب و دست‌وپا شکسته از امثال پوشکین و گورکی و متون مارکسیست لنینیستی در آمیخت (لاهوئی). آن یکی هم اگرچه زبانی متین‌تر داشت و میان فکر انقلاب و شکل تغزل جمع کرد ولی او نیز در ردیف‌هایش کارگر، انقلاب، سرخ، خون را فریاد زد و مهمترین دستاوردش تعدادی غزل با محتوای سیاسی یا به تعبیری تلطیف خشونت‌های سیاسی بود (فرخی). جان کلام اینکه هیچ‌کدام از زبانی تک‌بُعدی و تنگ‌میدان بیرون نیامد. با همه خدماتی که فرد فرد اینان و امثالشان در جهت خروج زبان از انجماد و ایستایی عصر بازگشت کردند، با هیچ‌یک از این زبانها نمی‌شد چیزی جز محتوای مربوطه را گفت. مثلاً زبان حکمت و اندرز پروین حتی زبان یک زن نبود. زبان دولت‌آبادی به درد نمایش نمی‌خورد. زبان ایرج تاب بیان حماسی را نداشت. زبان اشرف‌الدین با عواطف عاشقانه یکسره ناسازگار بود و... پس آنچه حکم کیمیا داشت یک دستگاه زبانی مستقل و در عین حال جامع و انعطاف‌پذیر

برای همه جور محتوی، از تغزل، حماسه، داستان، نمایش و اندیشه‌های اجتماعی، سیاسی و غیره بود. نیما خاصیت جامعیت را در هیچ یک از این زبانها نمی‌دید. بنابراین به گمان ما هیچ تعجیبی ندارد که او به عنوان گام اول و دستمایه نخستینه متوسل به زبان قدیم با وجود آرکایسمی شد که در تقابل با دگرگونیهای پسابازگشت و ضرورت‌های تازه عصر بود، یعنی زبانی کهن‌گراتر از همه آنها که بر شمردیم (بجز پروین). چرا؟ چون نیما دست‌کم از آمادگی و آزمودگی همین زبان برای برخی محتواهای متنوع اطمینان داشت و از این رو آن را با همه احوال بر همان زبانهای جدیدتر ولی تک‌ساختی ترجیح می‌داد. اتفاقاً درست هم تشخیص داده بود، زیرا زبان استوار و جاافتاده قدیم در زمینه‌هایی سنتی که نیما در آن روزگار به آنها نیاز داشت، همچون حکمت و اندرز (در شکل تمثیل)، حماسه، تغزل، شکوئی، توصیف طبیعت و امثال اینها امتحان خود را قرن‌ها پس داده بود، و مهمتر اینکه برای پذیرش دگرگونیهای آتی حتی پتانسیلی به مراتب بیش از زبان ظاهراً ساده و کاملاً سیاسی شده مشروطه‌ایها داشت. پس همان را به عنوان بنیاد کار اختیار کرد. آینده با دگرگونیهای فراوانی که او در همین زبان پدید آورد بر درستی‌گزینش او و استواری راهش صحه گذاشت. او در مورد زبان هم به این عقیده همیشگی‌اش که قدما برای ما بمنزله ریشه‌اند وفادار ماند.

در باب تأثیر گیری‌های نیما از زبان قدیم، از آنجا که در ضمن بحث‌هایمان در هر مورد لازم‌سنجش و ذکر نمونه کرده‌ایم نیازی به تکرار نمی‌بینیم.

پیوست سه

صنعت

سخن بسامان و مبسوط در این باره سر به کتابی خواهد زد، ولی قصد ما ذکر چند نکته‌ای است، نه بیش.

صنایع شعری در ادبیات همه کشورها هست^۱ نهایتاً با قدری کمی و بیشی یا تفاوت‌هایی در گونه‌ها یا طرز کار. البته طول و عرض دستگاه بلاغت پارسی - تازی خیلی زیاد است و انواع و اقسام صنایع، حتی بسیاری انواع متکلف و زورکی، هم در آن هست، که صد البته کار آدم‌های بیکار و بیدرد است.

و اما بسیاری چیزهایی که نام «صنعت» یا «آرایه» گرفته، از زمره ویژگیهای طبیعی کلام و جزو محسنات سخن خوب است و اطلاق واژه صنعت به این دست، آنها را کمابیش از مقوله ساختنی و تکلف‌آمیز و کاری اضافی یا آرایشهای مازاد بر سرشت سخن معرفی می‌کند. مثلاً تناسب: مگر یکی از اصول مطلق و همه‌پذیر شعر همگونی یا نزدیکی معنایی واژه‌ها نیست؟ (حالا مراعات نظیر به معنای اخض کلمه یعنی کلماتی که دو به دو با هم متناسب و مألوفند به کنار). یا حسن تعلیل: مگر اصلی کلی در شعر نیست که دلایل شاعرانه برای امور غیر شعری داده شود؟ یا واج‌آرایی (به قول قدما: توزیع): مگر تناسبی که در معنای کلمات هست وقتی به عرصه ظاهر کلمه بیاید نمی‌شود تناسب واجها و هجاها؟ و مگر اصل اساسی شعر از نظر آهنگ، خوش آمدن صداها به گوش نیست؟ یا براعت استهلال: مگر یکی از ویژگیهای اثر خوب آغاز مناسب نیست؟ به همین سان بسیاری دیگر از همین ویژگیها. در ذکر نمونه‌ها خواهیم دید برخی تا چه حد

مشمول این نظر نگارنده‌اند.

و اما راستش دستگاه بلاغت ما از جمله بدیع در شعر پارسی و تازی دچار خفقان و اختناق بلکه خناق است. البته در سده چهارم و تا حدود زیادی پنجم، شعر دارای طبیعتی معتدل و مزاجی مستقیم است لیکن از نیمه دوم سده پنجم و به ویژه در سده ششم شعر به شبکه‌ای سخت متراکم و ریزبافت از انواع و اقسام صنایع و «عرض هنر»ها بدل می‌شود. این تراکم تنها مختص فنون بدیعی نیست و به بیان هم سرایت کرده به نحوی که در بسیاری اشعار این دوره، گنگی تصاویر یا ازدحام و تداخل آنها در حقیقت ساقط‌کننده شعر از یکی از مهمترین ویژگیهای آن یعنی اصل مطلق شفافیت جادویی transparency است یعنی تجسم روشن تصویر، آن‌گونه که شاعر می‌خواهد. وقتی ذهن تو میان دو یا حتی چند صورت مختلف خیالی درمی‌ماند که کدام را در نظر آوری، آیا این نقض غرض از اصل اساسی تجسم نیست؟ این صنایع و فنون بیانی به اصطلاح قاتق نان نشده بلکه قاتل جان شده است.

در شعر نو درست و حسابی، صنعت به مفهوم و مصداق قدمایی به هیچ روی محل توجه نیست. نیما طبیعت سالم، آسمان صاف و هوای آزاد شعر را پس از قرن‌ها به آن بازگرداند و نشان داد که زحمت و تلاش راستین با زورزدن بیجا و وسمه بر ابروی کور کشیدن فرق دارد، هرچند کوشش مشروطه‌ایها را هم به عنوان فراهم‌آورنده زمینه دگرگونی در این عرصه نباید نادیده گرفت. گفتنی است که البته شاعران خوب و خوشفکر گذشته، کمتر می‌افتاد که برای ساختن «صنعت» زور بزنند و تکلف بورزند زیرا آنان پیشتر در سالهای آزرگ با زجر و زحمت و آزمون زمانگیر توانسته بودند وجدان شاعرانه خود را به گونه‌ای پرورش دهند که بتوانند بسیاری صنایع را بر بدیبه و در حال ادای کلام پدید آورند. صنعت‌اندیشان عصر ما نباید کار پاکان را قیاس از خود بگیرند. برای نمونه نگاهی به بدیبه‌های انوری و خاقانی بیندازید و ببینید آیا تفاوتی فاحش با دیگر اشعارشان از لحاظ ظرافتها و ریزه‌کاریها یا همان صنعتگریها مشاهده می‌کنید؟ یا لیلی و مجنون نظامی و گلستان سعدی را که در مدتی بسیار کوتاه

پرداخته شده‌اند بنگرید تا مفهوم آن وجدان شاعرانه پرورده و زودیاب و گزین‌یاب را دریابید.

باری، شعر نیما خالی از صنعت یا هرچه بنامیم نیست، لیکن بیشتر در کارهای مقلدانه و ماقبل‌نو او نمود دارد، و هرچه پیشتر آمده میزان این صنایع در شعرش کاستی گرفته است. ما ترجیح می‌دهیم نمونه‌هایی را از آنها ارائه کنیم که خودشان این نتیجه را به ما بدهند که اساساً تلقی شاعری چون او از صنعت و صنعتگرایی چیست. او شاگردانش را هم با همین طرز تفکر بار آورد و در مجموع از این لحاظ نیز دگرگونی چشمگیری را در عالم نوسرایی ایجاد کرد.^۲ به هر حال بیشتر صنعتگریهای وی مربوط به ایام قبل از اشعاری چون «قنوس» و «غراب» است. و اما یک چیز در همین جا گفتنی است: ایهام در کارهای او بسیار کم و حتی استثنایی است. چرا؟ به گمان این نگارنده، نیما به دلیل نمادگرایی، اقبالی به این آرایه نشان نداده، زیرا نمادهای هر شعر طبعاً برخوردار از حوزه وسیع مفهومی و سرشار از سایه‌روشن‌هایند. وقتی بنای شعر اینچنین بر پایه ایهام کلی قرار دارد چه نیازی به ایهامهای موضعی به صورت ایهام هست؟ یعنی هرگونه تحمیل ایهامی اضافی بر شعر نمادگرا آن را به صورت ایهام در ایهام درخواهد آورد.^۳ همین نکته که صنعت ایهام اغلب در اشعار سنتی نیما و قبل از تحول او در جهت نمادگرایی یافت می‌شود دلیلی بر مدعای ماست.

بیشترین آرایه‌ها در شعر نیما از این دست است: از نوع لفظی: انواع سجع و جناس، موازنه (حتی ترصیع هم به لحاظ پرهیز از تکلف کاربردی ندارد)، واج‌آرایی (= نغمه واجها = توزیع) و نوع ویژه آن که مرتبط با محتوی است یعنی صدامعنایی onomatopoeia و قلب. از نوع معنوی: تناسب (جالب اینکه نوع اخص آن، مراعات نظیر، که مبتنی بر کلمات متناسب دو به دو در مایه‌های شمع و پروانه‌ای و گل و بلبل است کمتر در آن یافت می‌شود)، تضاد، موارد معدودی ایهام، سؤال و جواب و ارسال مثل.

آنچه گفتیم تنها بر مبنای مروری کلی بر اشعار نیما و نیز برخی پیروان برجسته اوست. پیداست بحث و نظر دقیقتر جز با بررسی و پژوهش کافی،

به ویژه بر مبنای آمار و بسامدگیری، ممکن نخواهد بود.

اکنون به منظور ارائه طرز کار نیما از لحاظ آرایه‌های بدیعی، نمونه‌هایی اندک را نقل می‌کنم. پیشتر بگویم که در این نمونه‌ها کمتر موردی هست که این نگارنده بتواند با اطمینان بگوید شاعر قصد و تعمّدی در ایراد صنعت به مفهوم متعارف آن یعنی انگیزه آرایش کردن سخن داشته است.

الف. آرایه‌های لفظی

۱. قلب

باشد خبر دگر
از هر خبر که آید، زاید دگر خبر.
«ناقوس» ۳۴۲

۲. واج آرایبی

بر کنار جزیره‌های نهران
قامت باوقار قو پیداست.
«قو» ۱۸۵

واج «ق» سه بار تکرار شده.
می‌پرد پشه و پشه است که دسته بسته.
«کار شب‌پا» ۴۱۳

تکرار واجهای پ، ش، س، ت (برای القای صدای انبوهی از پشه‌های
گوناگون)

۳. جناس تام

پس ز رخ پس برد رشته مورا
«خانواده سرباز» ۹۴

«پس» به معنای بعد و عقب

۴. جناس مطرف

دود ناشایستگیهای کسانم دور کرده.
«خانه سربویلی» ۲۶۵

۵. جناس زاید (با زیادتیی در اول)

ای بسا شرا که باشد در بشر.
«قصه رنگ پریده...» ۲۵

۶. جناس زاید یا مذیل (با زیادتیی در آخر)

می‌گشاید ز چشم چشمه نیل.
«ناروایی به راه» ۳۳۴

۷. جناس اشتقاق (= اشتقاق کبیر)

می‌نماید ز بخل مرده بخیل.
«ناروایی به راه» ۳۳۴

۸. جناس شبه اشتقاق (= اشتقاق صغیر)

بلغزد جهان و زمین و زمن.
«شیر» ۶۲

۹. جناس وسط

این سکونت که در آنجاست به پا
با سکوت شب دارد پیوند.
«مادری و پسری» ۳۲۶

جنبش از روی شتابش شبتاب.

«مانلی» ۳۸۳

۱۰. سجع متوازی

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان،

آواره مانده از نفس بادهای سرد.

«ققنوس» ۲۲۲

«آوازه» و «آواره» را در بدیع سستی جناس خط می‌نامیدند ولی چون بدیع

بیشتر مربوط به مسموعات است نه مکتوبات، امروزه درست‌تر همین سجع متوازی است. البته این نیز هست که برخی صنایع یا تکلفات بر پایه شکل کتابتی است.

بر پای صف زده، رده بسته.

«روی جدارهای شکسته» ۴۳۲

آنچه در مورد قبل گفتیم در اینجا هم صادق است.

۱۱. موازنه

شب کسی یاوه به ره می‌پوید.

شب عبث کینه به دل می‌جوید.

«کینه شب» ۳۳۸

۱۲. ذوقافیتین

بسیارها نگفته به جان باش

.....

در عالم بیاشدگان فاش.

«ناقوس» ۳۴۳

ب. آرایه‌های معنوی

۱. تضاد یا طباق

خس به صد سال طوفان ننالد

گل ز یک تندباد است بیمار.

«افسانه» ۴۶

خس با گل و صد با یک طباق دارند.

۲. ایهام

گفت با او که: زنم نیست، نه می‌خواهم کانم باشد.

زیر دست من (همبوی خزه) زیر چو کاری که مر است.

«مانلی» ۳۶۲

«همبو» دو معنی دارد: معنای معروف، و دیگر: هم‌طرز و هم‌روش. ایهام میان این دو معنی است.

۳. سؤال و جواب

گفتم: آن وعده که بالعل لبت؟

گفت: تصویر سرابی بود آن.

گفتم: آن پیکر دیوار بلند؟

گفت: اشارت ز خرابی بود آن... الخ.

«در فروبند» ۴۳۵

این تنها مورد از «گفتم - گفت» ها یا سؤال و جواب‌های سستی و به شکل منظم در اشعار نیماست. در دوران بلوغ، دیالوگهای زنده جانشین گفتگوهای کلیشه‌ای می‌شود.

۴. تنسیق صفات

با دمش خشک و عبوس و مرگبار آور.

«بر فراز دشت» ۴۵۸

آیا اسم این سه صفت پیاپی را می‌توان «صنعت» گذاشت؟ این نگارنده از دادن این‌گونه نمونه‌ها قصد شیطنت ندارد اما به‌نوعی شطّاحی می‌کند، یعنی نمونه‌هایی به‌عنوان صنعت ارائه می‌کند تا بگوید صنعت نیست بلکه جزءِ هنجارهای عادی زبان است؛ هرچند عده‌ای عمرها بر سر این صنعت‌یابیها، نامگذارها، قاعده‌سازها و یا صنعت‌پردازها کرده‌اند. نگرش آنان به زیباییهای شعر هم چیزی در همین حدود و مایه‌هاست.

۵. ردالمطلع

بر فراز دشت باران است، باران عجیبی!

«بر فراز دشت» ۴۵۸

این لخت در اوّل و آخر شعر آمده. آیا بر روی این کار در شعر نو هم می‌شود نام ردالمطلع سنتی (به‌ویژه در غزل‌های قدیم) گذارد؟ این درحالی است که این شعر نمادگراست و قصد شاعر از تکرار لخت آغازین در پایانه تأکید بر روی نماد محوری شعر (باران) است و نیز وحدت هرچه بیشتر بخشیدن به شعر، و همچنین بیان اینکه باران چونان عامل مثبت و دگرگون‌کننده همه چیز، در برابر نقش منفی و مخرب باد، همچنان در کار ایفای تعهد خویش یعنی درآویختن با این عنصر اهریمنی به قصد چیرگی بر آن است. پیدااست چقدر مضحک است چنان نامی را بر چنین کاری نهادن.

۶. ارسال مثل

این چه کبر و چه شوخی، چه نازی است؟

به دو پارانی، از دست خوانی،

با من آیا ترا قصد بازی است؟

«افسانه» ۵۶-۵۷

هیچ ممکن می‌شود آیا

که بود بالاتر از رنگ سیاهی رنگ؟

«خانه سربیلی» ۲۵۸

تعداد امثال سایر در شعر او در مجموع خیلی زیاد نیست، و تازه اغلب موارد آن هم متعلق به کارهای ناپخته ایام جوانی اوست، مثل نمونه اول از «افسانه». ضمن اینکه مثل‌های او همگی از نوع بسیار مشهورند. اما دلیل اینکه او در اشعار نو خویش به‌ندرت از مثل‌ها بهره می‌گیرد به گمانم روشن باشد زیرا مثل از نظر شکلی متعلق به آفاق و عوالم ادب و فرهنگ گذشته است و فرم تثبیت‌شده و کلیشه‌گونه آن مغایر با اهداف و انگیزه‌های نوگرایی است. نکته‌ای جالب توجه اینکه در شعر «پادشاه فتح» که از نوترین کارهای اوست، پادشاه محبوب مردمی در برابر جهانخواره قرار دارد، و جهانخواره طبعاً باید جای خود را به پادشاه بدهد. حال اگرچه کل محتوای شعر گویای همین معنی است و خواننده معمولاً به یاد مثل «دو پادشاه در اقلیمی ننگ‌جند» می‌افتد لیکن شاعر کمترین اشاره‌ای به آن نمی‌کند تا بوی کهنگی در فضای شعر پراکنده نشود.

باری، شاعر راستین روزگار ما چنین می‌اندیشد که اگر شعری به واقع شعر باشد، که حاجت مشاطه نیست روی دلارام را، و اگر هم نباشد، که بستن این زیب و زنگوله‌ها بر آن درست مثل زین و ستام زرین بر یابوی اسقاط لنگ است. از یاد نبرده‌ایم اظهار نظر سخیف صاحب چهار مقاله را در سنجش قصیده سست امیر معزی نیشابوری با «بوی جوی مولیان» رودکی، و اینکه برای یک بیت بی‌بو و خاصیت معزی هفت صنعت برمی‌شمارد که قضا را برخی از آنها هیچ تعریف و حدود روشنی ندارند. وانگهی اگر نه هفت بلکه هفتاد صنعت بر آن بیت آویزان کنند به اصطلاح همان کچل غنچ‌کردن است و بس.^۴ و مگر در زمان خود ما هم کم‌اند کسانی که موزون و مقفاهاشان را مثل عجزه «هرهفت کرده» به جای عروس به خلق‌الله قالب می‌کنند؟ نقد ادبی جدید ایران، هر قدر هم که آن را نوپا، ناپخته، وام‌کرده از نقد فرنگیان و حتی با کلی‌گویی و کم‌انصافی «ضعیف و بیمارگونه» بخوانند، دست‌کم این حسن را دارد که بنیادهای نگرشی و نیز شیوه‌ها

و موازین کاربردی و عملی در آفاق نوین آن تا بدان پایه دگرگون شده که امروزه مفاهیم و مصطلحاتی از این دست جز در حوزه کهنه‌ستایان خریداری ندارد. صنعت و صنعتگری که در دست اینان به مهم‌ترین ملاک و میزان سنجش و ارزیابی تبدیل شده، جز در مورد برخی ویژگیهایی که ما آنها را از خصایص طبیعی و سرشتی شعر خوب دانستیم، چیزی جز تنگ‌کننده افق دید و داوری و قلمرو اندیشه شاعرانه و حتی منحرف‌کننده ذهن شاعر و مخاطب از جهانی بلکه کهکشانی از تمامی ارزشها، عزتها و لذتهای هنری در جهات و جوانبی بی‌شمار (که نمونه‌هایی از آن را در تجزیه و تحلیل هایمان دیدیم) نبوده است. در تخریب شالوده‌های فرسوده از جهت یادشده و ساختن خانه‌ای محکم و کارا (و اتفاقاً با کار گذاشتن مصالح کارآمد گذشته و کنار گذاشتن مواد بدر دهنخور) نیز معمار و بنا هر دو آن کسی جز نیما نبود، اگرچه بعداً دست پروردگان زبده‌اش هر یک گوشه‌ای از کار را گرفتند.

آری، در شهر نوسامان شعر جدید، به هر گوشه‌ای و هر گذری که می‌نگری دست استخوانی و پینه‌بسته پیرمرد را در ساختن و پرداختن آن عیان می‌بینی. می‌پرسی: آیا شدنی است اینهمه؟ و یک تنه؟

سخن واپسین

دوستان کهن‌ستای نوستیز، تاکنون نیما گلبانگهایش را برکشیده و اینک این نگارنده رخصت کلامی دو را با شما می‌طلبد. «خود آیا تابتان به دو حرف هست»؟

این کمترین را گروهی هرچند کم‌شمار می‌شناسند: کار اصلی‌اش طلبگی و معلمی شعر و ادب کهن و شکوهین پارسی است و قرب سی سال است تا به تدریس آن در دانشگاهها، گاه در کنار شعر و نثر جدید و حتی سخنی چند در مایه‌های ادبیات تطبیقی و نقد نو و جهانی، پرداخته و در همه این زمینه‌ها قلم‌کی و دست و پایی و حرفهایی اینجا و آنجا زده. پس نمی‌توان گفت از «آلامد»های نوخامان و بی‌خبر از گنجینه‌ها و ارزشهای ادب گذشته یا از این سو زمینه‌های نوتر است. عزیزان، در پهنه ادبیات جهانی، جملگی آثار ارجمند، از قدیم و جدید و شرقی و غربی، خویش نزدیک یکدیگرند و انسان فرهیخته را با همه اینها سروکاری. آن کس که چشم بر برخی از اینها بست، گمان مدارید که در درک درست و راستین آنها دیگر کامیاب باشد. من تاکنون ندیده‌ام کسی شعر نو را نفی و تحقیر کند ولی شعر قدیم را چنانکه باید دریابد. «این زمن باور کنید». این گوی و این میدان. گو اینکه عکس آن نیز صادق است، یعنی آن «مدیست»های بی‌رگ و ریشه و مدعی، چگونه ریشه‌ها را فروهشته دعوی تلذذ از شاخ و برگ و گل دارند، یا بدون شناخت بنادهای عمارت و خود عمارت، تنها از مقرنسهای ایوان دم می‌زنند و بدان فریفته و خرسند می‌شوند.

گرامیان، چرا نباید پذیرفت که شاعران اعجاز آفرین قدیم و آن چهره‌های تکرارناشدنی که ما امروزه کار و افتخارمان شده شرح و تدریس و تحلیل کارهای آنان (بگذریم از اینکه چه شرحها و تدریسها و تحلیلهایی) همه‌شان بجز معدودی، هر کدام در روزگار خود و با شرایط و ضرورت‌های آن، نوگراترین شاعر تا زمان خود بود. باور ندارید؟ مثال: فردوسی در سده چهارم نسبت به حماسه پردازان پیش از خود چه کرد؟ رودکی شعر غنائی و تغزلی و وصفی شاعران نیمه نخست سده چهارم را تا چه حد نو ساخت؟ فرخی و منوچهری در سده بعد چه نوآوری‌هایی داشتند؟ سنایی چه دگرگونی‌هایی در شعر نمادگرایی عرفانی صورت داد؟ آیا نظامی در سده ششم «شعبده‌ای تازه برنینگخت» و حتی «گردن شاخ کهن» را نزد؟ مولانا، سعدی و حافظ مگر از این قاعده بیرون بودند؟ عرفی، فیضی، صائب و... آیا بسنده نیست؟ حال ما در چنین عصری با دگرگونی‌های سرسام‌انگیز لحظه به لحظه اش چگونه دم از امکان پوشاندن لباس پیری نحیف به جوانی ستبر یا کودک بر تن بزرگسال یا به عکس می‌زنیم؟ اگر همان قدمای گرانقدر چون شما می‌اندیشیدند آیا کمترین تازگی، ابتکار و تنوعی نسبت به کهن‌ترین و ابتدایی‌ترین نمونه‌های شعر، مثلاً آزمون‌های نخستینه آن سگری و آن بادغیسی و... پدید می‌آمد؟ و آیا این کهکشان عظیم از انواع، معانی، قوالب، شکل‌های بیانی و شیوه‌ها و شگردهای هنرمندانه را می‌داشتیم؟

از تجربه خویش بگویم و بی‌مجامله: تاکنون ندیده‌ام که کسی هر چیز نو را طرد و طعن کند یا از نمونه‌های ارجمند ادبیات جهانی بی‌اعتنا درگذرد و توانسته باشد اندکی از نوک بینی خود آن‌سوتر را بنگرد. اینان کجایند و درک ارزشها و عظمتها و زیباییهای شعر و ادب گذشته کجا. آیا دید و دریافت اینان از حدود بحثهای لغوی - دستوری - بلاغی، احکام کلی و بی‌خاصیت ارزشی همچون «تشبیهات زیبا، استعارات ظریف»، «ذروه سخن» و «اسوه بلاغت» و... فراتر رفته است؟

بارها از کسانی که شعر نو از جمله کار نیما را «ژانحایی» می‌خوانند و می‌گویند از آن سر در نمی‌آوریم، پرسیده‌ام: آیا شما چیزی از همین «ژاها» را

خوانده‌اید یا کمترین کوششی برای درک آنها کرده‌اید و نفهمیده‌اید؟ پاسخ عده‌ای این بوده: مگر خزعلات هم خواندن دارد؟ وقتی بررسی: از کجا فهمیده‌اید خزعلات است، برخیها به سخنان ادبای ارباب از همان کهنه‌پرستان در باب شعر نو استناد می‌فرمایند، بدون توجه به اینکه آبشخور آن حرفها کجاست و مثلاً آیا منبع و مقتدای آنان از همان «بازگشتی‌ها» یا نوچگان و پروردگان نشان نبوده‌اند؟ عده‌ای دیگر (و منصف‌تر) فقط سکوت کرده‌اند. باز می‌پرسم: چگونه است که من با این فهم متوسطم زبان حال و درد نیما، اخوان، شاملو، فروغ و حتی جوانان موجهای نوتر را می‌فهمم ولی شما با آن درک بالا و والایتان...؟

درد مهمتر اینکه به جای فرورفتن در ژرفاها می‌کوشیم آنها را با تحس و خاشاک و سنگ و کلوخ پر و همسطح خود کنیم. روزی در کلاس همچون همیشه در اواخر وقت کلاس از دانشجویان خواستم هر سؤالی دارند بکنند. دختری دانشجو گفت: ما را طوری بار آورده‌اند که دیگر اصلاً سؤال عمیقی به ذهنمان نمی‌رسد. به راستی تا مغز استخوانم از این سخن سوخت چون تاکنون کمتر چیزی از این دست و بدین تلخی شنیده بودم. شما چه فکر می‌کنید؟ چرا هرگونه استعداد و توان نوجویی و نواندیشی از این جوانان گرفته شده است؟ در چنین وضعی چشم چه معجزتی داریم؟

نیما راست می‌گفت که: وقتی به جای اینکه طفل معصوم این سال و زمانه را ابتدا با زمان و مکان خود و نمونه‌های زنده و جاری زبان و ادبیات آن آشنا کنند به او کیله و گلستان و مرزبان‌نامه و غیره را از ورای قرن‌ها تفاوت فکری، فرهنگی، زیستی، زبانی و... می‌خورانند و او را هاج و واج و با ذهنی فرو بسته و ناتوان از توجیه اینهمه تفاوت و درک چیزی از مقوله دنیایی یکسره «دیگرگون» رها می‌کنند، آیا از یکچنین نظام و روش آموزش و پرورشی چیزی جز این می‌توان چشم داشت؟ آیا منطقی‌تر نیست که از عصر خودمان شروع و به تدریج به سمت اعماق گذشته حرکت کنیم؟

عزیزان، نیما و دیگر شاعران نوگرای راستین با عمری تلاش و تجربه (که

گوشه‌هایی از آن را بیان کردم) هر یک به سهم خود گامی را در جهت هماهنگی و همداستانی شعر امروز با تمامی نیازها و درباست‌های روزگار ما - حال با هر نتیجه و دستاوردی - برداشته‌اند، طرد حرف و درد این زمان، طرد خویشتن خویش است. نگویید «نمی‌فهمیم» که عذری بدتر از گناه است. صمیمانه بگویید: آیا تاکنون حتی یک گام به سوی این شعر برداشته‌اید که او در برابر ده گام به شما نزدیک نشده است؟ آیا شما از زمره کسانی نبوده‌اید که اینهمه ارزشهای هنری، اجتماعی و انسانی شعر نیما را نهایتاً به بهانه چند مورد ناهمواری (که قضا را در مورد هر پیشگامی در جو جمود طبیعی است) و یا برای گریز از عمق سمبولیسم او و اینکه مبادا قدری فکر خود را برای ورود به این: عوالم به کار اندازند یکسره نادیده گرفته‌اند؟

پرسش دیگر این است: آیا به راستی می‌پندارید که لذت بردن از شعر قدیم با جدید منافاتی دارد و جمع‌ناشدنی است؟ آیا کسی که مثلاً از غزل‌های دلنوازی همچون «بگذار تا مقابل روی تو بگذریم...» (سعدی) و «زان یار دلنوازم شکر یست با شکایت...» (حافظ) لذت می‌برد نمی‌تواند یا نباید از «مهتاب» نیما، «کتیبه» ی اخوان و «چلچلی» شاملو احساس لذت کند؟

آقایان ادبای گرانمایه و آشنای شعر سنتی، آیا در تمامی اعصار و عرصات این شعر، شاعری را سراغ دارید که کل شعر زمان خویش را نفی کرده باشد؟ اگر هر آینه پاسخ منفی است، درگذرید از گستاخی و بی‌پروایی این کمترین در اینکه بگویید: ماییم و انحطاطی شرم‌آور.

یادداشتها

پیشگفتار

۱. اینها را به‌ویژه خطاب به آنان می‌گویم که آنهمه شعرهای ژرف و سرشار از ذوق و ظرافت و آفرینشگری را به جای تجزیه و تحلیل، به معنایی ساده و بی‌رمق برمی‌گردانند، کاری که نه تنها در مدارس، که در دانشگاهها و بالاترین مدارج آنها هم سخت رایج است. نمی‌دانم خود را می‌فریبند یا اذهان جوان را.
ریچاردز می‌گوید: کسانی که در توضیح و تبیین تأثیرات فقط به مقاصد ظاهری می‌نگرند، کسانی که برداشت نثری از اشعار می‌کنند، ناچار آنها را معنایی خواهند یافت. اما اینکه چرا مقصود معلوم و آشکار تا این حد تأثیر را از میان می‌برد مسلماً مسئله‌ای بغرنج است.

I. A. Richards: *Principles of Literary Criticism*. (London, Routledge, 1989), p. 189.

۲. نورتروپ فرای نیز می‌گوید: «در عرصه نقد اگر بگوییم «معنای حقیقی این قطعه شعر این است که...» و آن وقت آن را به قالب نثر دربیآوریم، به خطا رفته‌ایم. در تمام دگرنویسها معنایی ثانوی یا بیرونی از اصل متنزع می‌شود. فهمیدن معنای حقیقی شعر به معنای فهمیدن کل آن است در صورت شعری آن و آنچنان که هست. اگر بخواهیم به چنین فهمی دست بیابیم، لازم است که ابتدا ذهن و حواس خود را تمام و کمال در اختیار تأثیر یکپارچه اثر بگذاریم و با جد و جهد به قصد یگانه کردن سمبولها [سمبول در کار فرای یعنی هرگونه عنصر یا واحد اثر ادبی اعم از الفاظ، تصاویر و...] پیش برویم و همزمان به درک وحدت ساختار اثر برسیم.»

نورتروپ فرای: تحلیل نقد. ترجمه صالح حسینی. (تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷)، صص ۹۷-۹۸.

روزگاری سرشار از گرفتاری، تحمل اتهامات و دسیسه‌چینی‌ها، تویخها و... را می‌گذرانید. نامه‌هایی مملو از ایرادگیریها و عباراتی از این دست در مورد وی نوشته می‌شد: «آقای نیما خان یوشیج... خیلی سخت به مرض عصبانی [لابد عصبی یا عصبانیت!] مبتلا هستند و بعضاً حرکات خطرناک...»

بازخوانی اسناد در زندگی نیما در آستارا. هادی راشد. (تهران، بزرگمهر، ۱۳۷۹)، ص ۱۷ (تاریخ ۱۳۰۹). «راجع به طرز رفتار ایشان... با کمال دیوانگی و عصبانیت بی‌موقع...» همان ۲۵ (تاریخ ۱۳۱۰).

همین محیط آستارا به قول خود نیما پر بوده از سوءظن و خیرچینی (به دلیل موقعیت خاص مرزی آستارا با کشور شوروی سابق) و نیز مردمی فاقد «لیاقت علمی» که «آن سادگی ذاتی را هم ندارند که انسان بتواند با چند دقیقه صحبت، با آنها رفع دلتنگی کند...»

اسنادی درباره نیما یوشیج. به کوشش علی میرانصاری. (تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۵)، ص ۲۱ (تاریخ ۱۳۱۱).

مهم این است که همین‌گونه احساس تنهایی و «ناجوری» در محیط است که به گفته خودش هر پرنده که می‌پرد، وی کینه آن را در دل می‌پرورد و «اوضاع را از دور با چشم خون‌گرفته انتقام نگاه» می‌کند. (همان‌جا). به قول صادق هدایت: عقرب را که در اطرافش آتش بگذارند برمی‌گردد خودش را نیش می‌زند. همچنین همین اسناد و نیز مکاتبات خود نیما با دیگران از عصیان او علیه نظام ناکارا و یاوه‌تعلیم و تأسیف عمیق او به حال اطفال خردسالی حکایت دارد که به آنها «درس می‌دهند ولی نمی‌دانند برای چه و از چه راه اخلاق یا فکر و صنعت را به آنها تبلیغ بدارند.» آنگاه از تأثیر کتابهای درسی از جمله «مخترعات محرزین اخیر» که «به آنها تملق و دروغ را یاد می‌دهند» سخن می‌گوید.

نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۲۱۴-۲۱۵.

پیداست چنین کسی با چنین افکاری، در عالم معلمی نتواند فردی مطیع، سربراه و پذیرنده نظام موجود تعلیم و تربیت باشد. نیما همان پرسشی را می‌کند که بسیاری از اهل فکر و دید در زمان و جامعه امروز؛ مثلاً «چه تفاوتی دارد که به طفل فکر و اخلاق چند قرن گذشته را که تناسبی با زندگی کنونی او ندارد، در عبارات نادرست تمرین بدهیم؟ یا به او گلستان و کلیله و تاریخ معجم و امثال اینها را بیاموزیم؟...» همان ۴۱۸

رمانتیسیم نیمایی (برخی نموده‌ها)

۱. از جمله بنگرید به:

سیروس طاهباز: زندگی و هنر نیما یوشیج. (تهران، زریاب، ۱۳۷۵).
و یک آیینۀ تمام‌نما:

جلال آل‌احمد: «پیرمرد چشم ما بود». نیما یوشیج به روایت جلال آل‌احمد. به کوشش منوچهر علی‌پور. (تهران، ترفند، ۱۳۷۹)، صص ۱۰۷-۱۲۳ و کل مجموعه.
۲. پیداست در مورد تعاریف، انواع، شیوه‌ها و آثار گوناگون در این مکتب باید به منابعی خاص رجوع کرد، مثل:

لیلان فورست: رمانتیسیم. ترجمه مسعود جعفری. (تهران، مرکز، ۱۳۷۵).

رضا سیدحسینی: مکتبهای ادبی. ج ۱. ج ۱۰. (تهران، نگاه، ۱۳۷۶)، مبحث مربوطه.
۳. برای رفع این برداشت نادرست می‌توانید به این مقاله راهگشا، به‌ویژه مقدمه آن، بنگرید:

صالح حسینی: «سهراب سپهری: شاعری رمانتیسیست». نیلوفر خاموش. (تهران، نیلوفر، ۱۳۷۱)، صص ۱۰-۲۰.

۴. درباره گرایش رمانتیک در عصر رضاشاه، علل و زمینه‌ها و نیز تأثیر آن بر نیما و دیگران و همچنین پیدایی دگرگونی در این گرایش و سیر شعر به سوی واقعگرایی پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ نک. محمدرضا شفیعی کدکنی: ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. (تهران، توس، ۱۳۵۹)، صص ۵۴-۶۳.

۵. نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج. گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین سیروس طاهباز. (تهران، دفترهای زمانه، ۱۳۶۸)، ص ۲۱ (تاریخ ۱۳۰۱).

۶. همان ۳۲۵ (تاریخ ۱۳۰۸).

۷. همان ۲۱ (تاریخ ۱۳۰۱).

۸. همان ۲۳ (تاریخ ۱۳۰۰). نیز نک. ص ۴۳.

۹. جلال آل‌احمد: پیشین ۱۱۳.

۱۰. آل‌احمد: همان ۱۱۶ و ۱۱۸.

۱۱. اسناد و مکاتبات به‌جامانده از نیما تمامی این جریانات را چونان آینه‌ای نشان می‌دهد. برای نمونه، وی در فاصله ۱۳۰۹-۱۳۱۱ که در مدارس آستارا معلمی می‌کرد

(تاریخ ۱۳۰۹).

انور خامه‌ای درباره‌اش می‌نویسد: «آنها [شاگردان نیما] می‌گفتند که او اصلاً به برنامه‌درس و کتاب درسی کاری ندارد. در کلاس مانند یک دوست پهلوی شاگردان می‌نشیند و با آنها به گپ‌زدن و درد دل کردن می‌پردازد. گاهی هم داستانه‌ها یا شعرهایی از خود و شعرای دیگر می‌خواند. همه آنها از او به نیکی و با احترام یاد می‌کردند.»

انور خامه‌ای: چهار چهره. (تهران، کتابسرا، ۱۳۶۸)، ص ۱۴.

هم او می‌نویسد: «نیما را بارها از کار بیکار کردند و هر بار به خاطر اینکه زیر بار تعبدات اداری نمی‌رفت. اهل بندوبست نبود، آزاد می‌زیست و عقاید خود را آزادانه اظهار می‌داشت. البته کارشکنی و دشمنی بعضی محافل شعرای کهن‌پرداز نیز در رانده شدن او از کارهای دولتی سهمی داشت.» (همان ۴۵) مفهوم این جمله آخری از جهت باز نمود وضع نیما در قبال کهنه‌سرایان و طرز تلقی و نیز کینه آنان از او سخت درخور توجه و عبرت‌انگیز است. پیداست یکچنین جهنم محیطی در آن سالها تا چه حد بر طبع زودرنج و حساس وی اثر می‌گذاشته و چه خشم و پرخاشی را از سوی او باعث می‌آمده است.

۱۲ و ۱۳. کلیات مصوّر میرزاده عشقی. تألیف و نگارش علی‌اکبر مشیر سلیمی. ج ۷. (تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷)، به ترتیب ۴۰۵ و ۳۱۷.

روایتیسم نیمایی (نمایش منظوم)

الف موج و کنار

۱. نک. یحیی آرین‌پور: از صبا تا نیما. ج ۱. چ ۳. (تهران، جیبی، ۱۳۵۴)، صص ۳۲۴-۳۲۵.

۲. نک. همان ۳۳۷-۳۴۱.

۳. البته این سخن به معنای نفی یکسره وجود پاره‌ای اشکال قدیمی و سنتی نمایشی چه در قبل از اسلام و چه عهد اسلامی نیست. برای اطلاع از پیشینه‌های دور و نزدیک نمایشی و شکلها و شیوه‌های نمایش در قدیم بنگرید به:

بهرام بیضایی: نمایش در ایران. ج ۲. (تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات

زنان، ۱۳۷۹).

۴. هیوا گوران: کوششهای نافرجام، سیری در صد سال تیاتر ایران. (تهران، آگاه، ۱۳۶۰)، ص ۱۶۷.

۵. همان ۱۳۷. هیوا گوران سپس عیوب ریز و درشت این نمایشنامه‌ها را از نظر فنی و قابلیت‌های اجرا در صحنه برمی‌شمارد. در جای دیگر می‌نویسد: «جز ضعفهای زبان - که در ترجمه‌ها نیز دیدیم و گفتیم - ضعفهای نمایشی و بهره‌گیری از گفتگو بی‌توجه به عنصر نمایشی زبان، این متن‌ها را از ارزش تهی می‌کرد. اگرچه این کوششها شاید می‌توانست تکاملی - حتی - تکاملی در شعر را نیز سبب شود، اما نه تنها تکاملی نیافت بلکه راه نیموده در جا ماند.» همان ۱۶۸.

۶. درباره رضا کمال شهرزاد، زندگی و آثارش بنگرید به:

ابوالقاسم جنتی عطایی: زندگانی و آثار رضا کمال شهرزاد. (تهران، ۱۳۳۳).

یحیی آرین‌پور: از صبا تا نیما. ج ۲. صص ۲۹۳-۳۱۱-۳۱۳.

۷. این نیز برای ما مسلم است که عشقی در سه تابلو تحت تأثیر «افسانه» بوده است. نیما در یکی از نامه‌هایش (در ۱۳۰۷) می‌نویسد: «اولین بار که «افسانه» خود را به روزنامه جوان معرفی دادم، او آن را به دست گرفته بود فکر می‌کرد ولی می‌فهمید. به من گفت: خوب راهی پیدا کرده‌ای. بعدها ایده آل خود را ساخت و برای من خواند. این به طرز آثار من نزدیک بود. به نظرم می‌آید خیلی زود موفق به ترویج شعر جدید خواهم شد.» نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۲۶۳.

۸. نک. کلیات مصوّر میرزاده عشقی ۱۷۴. ضمناً همه نمایشنامه‌های عشقی از این صفحه به بعد آمده است.

۹. نمایشنامه کفش حضرت غلمان در، برگزیده آثار نیما یوشیج. به کوشش سیروس طاهباز. (تهران، بزرگمهر، ۱۳۶۹)، صص ۱۶۵-۱۷۳. در نامه‌هایش گهگاه اشاراتی به این کرده که نمایشنامه‌هایی در دست نگارش داشته است. از جمله اینکه در نظر داشته کاری به نام «حکایت دزد و شاعر» بنویسد. نک. نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۳۰۳ (تاریخ ۱۳۰۷). در نامه‌ای دیگر می‌نویسد: «این روزها برای این جمعیت تئاتری می‌نویسم به نام «حاکم کلالة». سه پرده آن تمام شده.» همان ۳۹۲ (تاریخ ۱۳۰۸).

۱۰. درباره «افسانه» و محتوی و شکل و دیگر امور مربوط به آن تاکنون کارهای ریز

و درشت گوناگون صورت گرفته، از جمله:

سید عطاءالله مهاجرانی: افسانه نیما. (تهران، اطلاعات، ۱۳۷۵).

جلال آل احمد: «بررسی افسانه نیما یوشیج». نیما یوشیج به روایت جلال آل احمد. به کوشش منوچهر علی پور. (تهران، ترنند، ۱۳۷۹)، صص ۹-۳۲.

برای اطلاع از سایر کارها نک. علی میرانصاری: کتابشناسی نیما یوشیج. (تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۵)، صص ۱۲۰-۱۲۲.

۱۱. همین شیوه را در کارهای برخی نوسرایان پیرو نیما نیز می بینیم. از آن جمله است مهدی اخوان ثالث در شعر «ناگه غروب کدامین ستاره» که سایه شاعر در اوایل شعر خود اوست، آنگاه در اواخر تبدیل به مخاطب او (من و شما ایرانی جماعت) می شود.

۱۲. مثلاً در نامه ای (به تاریخ ۱۳۰۲) می نویسد: «اروپایی که اینقدر چاپک و رفاض و صاحب عزم است برای این است که مجذوب ماده و صورت است و کمتر روحانی می شود. تو هم عزیزم، این چند ماهه را اروپایی بشو. نمی گویم تغییر طبیعت و ذاتیت بده، فقط روح بلند پروازت را جلوی حرکات عالم طبیعت اغوا نکن.» نامه ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۸۲-۸۳.

۱۳. خود نیما بعدها (۱۳۲۴) نوشته که پسند مردم نسبت به «افسانه» ناشی از نزدیک بودن آن به فهم آنان بوده، به خلاف شعرهای سمبولیک بعدی او:

«منظومه «افسانه» طوری است که مردم می پسندند، به خلاف قطعات کنونی مخلص که سمبولیک و به سبک شعر آزاد هستند، به فهم آنها نزدیک است.» نامه ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۶۴۰، و فیصله دهنده به این قضیه هم گفته خود اوست: «خوب یا بدی که در این منظومه می یابید، نیمایی است که در بیست و سه چهار سال پیش بوده...» همان ۶۴۱.

۱۴. مثل همان مناظره معروف میان خسرو پرویز و فرهاد: نخستین بار گفتش کز کجایی / بگفت از دار ملک آشنایی... یا غزل حافظ: گفتم غم تو دارم، گفتا... الخ.

۱۵. نک. دیوان لاهوتی. (مسکو، اداره نشریات به زبانهای خارجی، ۱۹۵۰)، صص ۳۳۷-۴۱۰. در مورد عشقی و قلبیها پیشتر ارجاع کرده ایم.

۱۶. برای نمونه، این غزل وقوعی:

روي ناشسته چو ماهش نگرید چشم بی سر مه سیاهش نگرید

بر سر سرو ملایم حرکات جنبش پز کلاهش نگرید
نگهش با من و رویش با غیر غلطانداز نگاهش نگرید...
دیوان مولانا محتشم کاشانی. به کوشش مهرعلی گرگانی. (تهران، محمودی، ۱۳۴۴)، ص ۶.

یا این غزل که نوعی خطاب طبیعی دارد:

آخر ای سنگدل از کشتن ما چیست غرض؟

غیر اگر بی غرضی نیست ترا چیست غرض؟
تو جفاییشه چو یاری ده اهل غرضی
پس از این یاری و اظهار وفا چیست غرض؟
باز در نرد محبت غلطی باخته ای
ای غلط باز، از این مغلظه ها چیست غرض؟...

همان ۴۲۹.

البته اگر مراد نیما همین گونه اشعار وقوعی است، مسلماً شاعران مقدم بر محتشم، مثل بابافغانی، شرفجهان قزوینی و شاعران دیگری از سده دهم وجود داشته اند. اگر هم مراد نیما الفاظ و عبارات عامیانه و محاوره ای و بهره گیری از زبان زنده رایج باشد، باز از محتشم جلوتر داریم. به هر حال محتشم هم مثل آن دیگران کم ندارد از این شعرها:

ای گل خودرو، چه بد کردم که خوارم ساختی؟

آبرویم بردی و بی اعتبارم ساختی؟

همان ۵۰۵.

رمانتیسیم نیمایی (روایت داستانی)

با بال کنده بازگشت

۱. در نامه های نیما هم جای جای به علاقه و اشتغال گهگاهی و به هر حال نه چندان جدی یا حرفه ای او به داستان نویسی برمی خوریم. از جمله در نامه ای (۱۳۰۹) می نویسد: «هشت نول خوب نوشته ام خیلی از مرقد آقا بهتر.» نامه ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۴۲۳. برای اطلاع از نوله های چاپ شده او نک. میرانصاری: کتابشناسی

نیما یوشیج ۲۰-۲۲.

۲. برای مثال از میان مضامین متعدّد مذکور، این قطعه:

الحدّز ای مدّعی العموم که دزدی شرط قضا شد چو در نماز طهارت...
 ادیب الممالک فراهانی: دیوان کامل ادیب الممالک. به تدوین و تصحیح و حواشی
 وحید دستگردی. (تهران، فروغی، ۱۳۱۲)، ص ۱۰۵؛ نیز قطعه:

روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه‌ای
 بُردم به نزد قاضی صلحیّه بلد
 دیدم سرای تیره تنگی بسای گور

تختی شکسته در بن آن هشته چون لحد...
 که در ادامه، محیط عدلیّه عصر قاجار و وضع و کار و بار و خلق و خوی قاضی را وصف
 می‌کند و به باد طعن و تسخر می‌گیرد. نک. همان ۱۴۳-۱۴۵. نگارنده این سطور بر آن
 است که نیما در «محبس» به‌ویژه از همین قطعه تأثیر گرفته زیرا در دیالوگهای آن هم
 شباهتهایی با کار نیما دیده می‌شود، از جمله منطق غلط قاضی، مغلظه‌هایش، احکام
 عجیب و بی‌ربطی که صادر می‌کند و امثال اینها. شباهتهای ریز و درشت در حال و هوا،
 سبک و شیوه بیان و قالب زبانی میان این دو کار ظنّ ما را در خصوص این تأثیرگیری
 تقویت می‌کند، که البته ذکر آنها مایه اطلاع کلام است.

۳. کذا چاپ سراگیم: نیما یوشیج، مجموعه شعرهای نو، غزل، قصیده، قطعه.
 (تهران، اشاره، ۱۳۷۶)، ص ۵۱۴. من از فرصت استفاده و آن را به «پنجه میش» اصلاح
 می‌کنم. ظاهراً چون نتوانسته‌اند درست بخوانند و دریابند (گو اینکه این هم باز از
 مشکلات کهن‌گرایی یعنی استعمال «پنجه» به جای «پنجاه» است!) حرف «ی» را
 به عنوان بدلی از کسره اضافه به آن اضافه و بد اندر بدش کرده‌اند. توضیح اینکه شاعر
 می‌خواهد بگوید کرم آرزو داشت وقتی به اصطلاح آبی زیر پوستش رفت و خودش را
 بست، دخترش را به جوانی بدهد که دارای پنجاه تا میش باشد (که در محیطهای زراعی
 و دامداری مولّد ثروت و نعمت است) نه اینکه دارای پنجاه‌ای شبیه میش باشد، که
 پیداست چقدر مضحک است.

۴. مطابق این قاعده در فن قافیه، یاء نکره فقط با مجانس آن (نیز با یاء وحدت که با
 یاء نکره قرابت نوعی و صوتی دارد) قافیه می‌شده و این قاعده به‌ویژه در قرون اولیه
 شعر پارسی با سختگیری مراعات می‌شده لیکن به مرور این سختگیری کمتر شده و

گهگاه در موارد ناگزیر به قافیه کردن یاء نکره با انواع دیگر، مثل مصدری، مخاطب،
 نسبت، و یاء خود کلمه، مبادرت می‌کردند. در حول و حوش مشروطیت، این قاعده
 به‌ویژه در شعرهای مردمی و انقلابی تقریباً از رواج افتاد.

قهرمان پروری

۱. البته مطابق چاپ مبنای ما (و نیز چاپ سراگیم یوشیج) نخستین لخت از
 لخته‌های واسطه حتی از دیگر لخته‌های واسطه درازتر است، به اندازه یک هجای بلند
 (حرف ربط «و»):

بعد از آن ماند خموش و کرد اندیشه دمی

لیکن این «و» به نظر این نگارنده بی‌تردید زاید و آمدن آن خطاست (با هر متشأکه باشد)
 زیرا لخت را به این صورت درمی‌آورد: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن، که ملاحظه
 می‌فرمایید که نسبت به لخته‌های غیر واسطه دقیقاً به اندازه یک رکن کامل (فعلاتن)
 افزونی دارد. پیداست اگر این افزونی را درست یا تعمّدی از جانب شاعر بینگاریم،
 لزوماً باید قابل به این شویم که شاعر می‌خواسته بیش از آنچه گفتیم لختها را کوتاه و
 بلند کند. تأکید می‌کنیم که به حکم سنجش تمام لخته‌های واسطه، متن هر دو چاپ
 نادرست است.

اوج تقلید

۱. گمان می‌کنم در استقبال از قصیده مسعود سعد سلمان باشد، به مطلع:

روزگاری است سخت بی‌بنیاد کس گرفتار روزگار مباد

دیوان مسعود سعد سلمان. به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان. ج ۱. (اصفهان،
 کمال، ۱۳۶۴)، ص ۱۴۵.

۲. از جمله نشانه‌های این شیفتگی اینکه در «یک نامه به یک زندانی» حتی نام
 همین هفت‌پیکر مورد تقلید در «قلعه سقریم» می‌آید:

نجلای روی حصیرش در اطاقش تنها

هفت‌پیکر می‌خواند.

۴۸۲

در نامه‌ای (۱۳۰۳): «بدون امکان تقلید، نظامی شاعر ایرانی از تمام شعرای دیگر این

مملکت مجزاً می‌شود.» نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۱۰۹. در نامه‌ای دیگر (۱۳۱۵): «من خودم به نظامی عقیده دار هستم. ایده‌هایی که نظامی از محل زندگی خود می‌گیرد، و به این واسطه با او بعضی از شعرای معروف روس از لحاظ منظور ایده می‌توان تپ تشکیل داد.» همان ۵۹۰. همچنین: «شاعری که فکر تازه دارد، تلفیقات تازه هم دارد. در حافظ و نظامی و بعد در سبک هندی این توانگری را به خوبی می‌بینید.» حرفهای همسایه. (تهران، دنیا، ۱۳۵۱)، ص ۷۳. «شعرايي که شخصیت فکری داشته‌اند، شخصیت در انتخاب کلمات را هم داشته‌اند. در اشعار حافظ و نظامی دقت کنید...» همان ۷۵.

۳. مخزن الاسرار. طبع حسن وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان، ج ۴. (تهران، قطره، ۱۳۸۰)، ص ۴۰.

۴. نک. هفت‌پیکر. همان طبع ۵۱-۵۶.

۵. مخزن الاسرار ۵۱. نمونه‌های آن در خمسه بسیار زیاد است، مثل: «لبادت» (= لباده‌ات):

لبادت را چنان بر گاو بندد که چشمی گیرد و چشمیت خندد
خسرو و شیرین ۴۴۴. یا «آوارم» (= آواره‌ام) و «بیچارم» (= بیچاره‌ام) هر دو در این بیت:

به‌گرد عالم آوارم تو کردی چنین بد روز و بیچارم تو کردی
همان ۱۵۸. این کار در متون دیگر هم سابقه دارد، مثلاً سنایی در سیرالعباد الی المعاد «اندیششان» (= اندیشه‌شان) می‌گوید:

همه اندیششان ز ناز و کشی همه پیرایه جمال و خوشی
مثنویهای حکیم سنایی. به کوشش محمدتقی مدرس رضوی. (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸)، ص ۲۰۵.

رنالیسم نیمایی (روایت داستانی)

سر نیکلاسلا مت

۱. بنگرید به: دیمیان گرانت: رنالیسم. ترجمه حسن افشار. (تهران، مرکز، ۱۳۶۷)، صص ۱۱-۱۲.

۲. برای نمونه، نک. رضا سیدحسینی: مکتبهای ادبی. ج ۱. ج ۱۰. (تهران، نگاه، ۱۳۷۶)، اوایل مبحث رنالیسم.

۳. Cency؛ در این مورد بنگرید به: آی. ا. ریچاردز: اصول نقد ادبی. ترجمه سعید حمیدیان. (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵)، ص ۵۷.

بر دو بال عاطفه و تخیل

۱. از جمله: مهدی اخوان ثالث: عطا و لقای نیما ج ۲. (تهران، بزرگمهر، ۱۳۶۹)، صص ۳۳۱-۳۵۶. یا: بدعتها و بدایع نیما یوشیج. (تهران، توکا، ۱۳۵۷)، صص ۲۷۱-۲۸۷.

۲. مثلاً این بیت حافظ:

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست بازش ز طرّه تو به مضراب می‌زدم
و اساساً مرغانی همچون سیمرغ شاهنامه و منطق الطیر همگی حامل فکرهای ژرف و بزرگند، به دلیل روشن پرواز و اوج و عروج.

۳. بهترین و دقیقترین بحثها و استدلالهای نیما درباره وزن و قافیه، آن‌گونه که او بایسته و درست می‌داند، در حرفهای همسایه آمده است. نک. صص ۳۰ و ۵۹-۷۱.

البته این نگارنده حکم کلی درباره تصنعی بودن وزن و قافیه شعر قدیم را نمی‌پذیرد و گمان هم نمی‌کند که نیما می‌خواسته همه شاعران گذشته را علی‌الطلاق مشمول این‌گونه حکمها قرار دهد زیرا گهگاه اشاراتی به عزتها و عظمتهای شعر قدیم و کیفیت کار شعرای بزرگ دارد (که پیشتر به اقتضای بحث نمونه‌هایی از اظهارنظرهای او را در باب برخی از این شاعران به دست داده‌ایم). مراد او البته قافیه‌سازان کج‌اندیش و به اصطلاح رَج‌زنان قافیه چه در قدیم و چه روزگار اوست. امروز هم کم نیستند آنها که ابتدا مبلغی قوافی در زیر هم ردیف و بعد برای هر کدام بیتکی درست می‌کنند. فردوسی، مولانای غزلیات، سعدی، حافظ با قوافی اغلب خوب و گاه شگفت‌آورشان کجا و آن عجزه شاعرانم کذایی کجا.

۴. مثلاً بهترین شاگردش، استاد اخوان ثالث، در یکی از شاهکارهایش، شعر «زمستان» که بیانگر فضایی ابری، دلگیر و افسرده است، این فضا را در پایانه شعر بدین‌گونه در قافیه بازتاب داده:

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه
زمستان است.

که پیداست هجاهای آخر «کوتاه» و «ماه» درمندان «آه» می‌کنند.

۵. معمولاً اعتراضهای آشکار سیاسی - اجتماعی نیما یا آنچه می‌توان شعارگونه‌های او نامید، در این سالها در همین حدود کلی است لیکن به مرور به سمت طرح دقیقتر و عمیقتر مسایل و مناسبات اجتماعی در شعر پیش می‌رود. اوج این جریان در کار نیما را به گمان این نگارنده در اشعار حول و حوش سال ۱۳۳۰ به بعد می‌توان دید که شاعر به گونه‌ای دقیقتر، ملموستر و کاوشگرانه‌تر مسایل اجتماعی - سیاسی زمان خود را بیان می‌کند، یعنی اشعاری چون «مرغ آمین» و «دور و بر آن». به هر حال اینها مشابهاات گفته‌ او در شعر حاضر است:

تا شود گرم تنور دگری

بخورد نان تا بیدرد سری...

«خارکن» ۸۳

ناتوانان هستند

که به قوت شبشان پابستند.

تا توانند توانایانی

بگذرانند به بالای کدام ایوانی.

«مانلی» ۳۶۰

پای تا سر شکمان تا شبشان

شاد و آسان گذرد.

«باد می‌گردد» ۴۶۸

۶. برای نمونه، اخوان ثالث در شعر «زمستان» در آخر شعر درست با استفاده از یک شیوه سینمایی، تمامی صحنه‌هایی را که قبلاً به طور مفصل‌تر توصیف کرده یک بار به صورت سریع و مقطع از پیش چشم خواننده می‌گذرانند تا سrote شعر را به هم گره بزنند، کاری شبیه برخی فیلمها که فیلمساز بر مبنای هدف خاص خود، در پایان فیلم تمام صحنه‌های مهم را به سرعت و زنجیروار نشان می‌دهد و فیلم با آن پایان می‌گیرد: هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین،

درختان اسکلت‌های بلور آجین،
زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه...

مهدی اخوان ثالث: زمستان، ج ۱۵. (تهران، مروارید، ۱۳۷۶)، ص ۹۹.

هم او در «ناگه غروب کدامین ستاره» صحنه‌ها را درست مثل فیلم عوض می‌کند و با همان‌گونه دوربین‌گردانی و کاتهای سریع به صحنه‌های قبلی برمی‌گردد. نک. از این اوستا ج ۱۰. (تهران، مروارید، ۱۳۷۵)، صص ۹۷ - ۱۰۶.

احمد شاملو نیز در کارهایش کم نیست تأثیر فیلم و شیوه‌های سینمایی. مثلاً در «مرگ ناصری» تعویض صحنه‌ها بی‌شباهت به کارهای سینمایی نیست، از جمله وقتی در میان انبوه تماشاگران صحنه‌تصلیب، بر روی العازر به اصطلاح «زوم» می‌کند تا حرکات و رفتار عافیت‌گرایانه و مسئولیت‌نشناسانه او را برجسته کند، ضمن اینکه در تمام صحنه‌ها از گفته‌هایی فریادگونه شبیه به آنچه در فیلمهایی با صحنه‌های شلوغ و پرغوغا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد بهره گرفته است. نک. احمد شاملو: ققنوس در باران، ج ۲. (تهران، مازیار، ۱۳۵۷)، صص ۴۵ - ۴۸.

۷. از آن جمله می‌نویسد: «[شاعر] لازم است بین المللی باشد. یعنی مطابق با ترقی و تکامل کنونی... تاریخ صحیح ادبیات ملل، طرز انتقاد، مخصوصاً صنعت و فلسفه آن یا علم الجمال و تمام چیزهایی که راجع است به ساختن رمان و تئاتر. و به طریق امروزی عمل کند تا اینکه به او بتوانید بگویید شاعر امروز». نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۳۲۷ (سال ۱۳۰۸).

«مفهومهای تازه لفظ و شکل و وزن و همه چیز تازه می‌خواهند.» هنرمند «هنر را با خود از آن دنیا نیاورده و با خود به آن دنیا نمی‌برد. ولی هنرمند مسلم است که زندگی می‌کند. زندگی معنی‌اش تغییرات است و هنر از زندگی است و این است که با تغییر همپاست.» نیما یوشیج: یادداشتها و... (تهران، امیرکبیر، ۱۳۴۸)، ص ۸۳.

«شعرا سرایان قدیمی‌پسند ما، که متأسفانه خیلی از آنها جوانهای ما هستند، نمی‌دانند و نمی‌خواهند بدانند هر لباسی درخور و خوشایند برای روز معینی است... حالت خیاط تازه‌واردی را به شهر ناآشنا دارند که چشم‌پسته می‌دوزند و نمی‌دانند برای چه می‌دوزند و برای کجا! اما بیخودی و بی‌جهت در سر رنگ دکمه‌ها و سردستهای آرخالق کهنه‌ای که کسی آن را نخواهد پوشید جز و بحث دارند!» همان ۱۵۵.

۸. نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۶۵۳ (سال ۱۳۳۲).

شماست. باطن شعر شما با خواندن دفعه اول باید که به دست نیاید» ۹۴.

۲. برای نمونه، ملا محسن فیض کاشانی در رساله مختصرش رساله مشواق از همین شیوه اجمال و اشارت سخن داشته است. او ابتدا از طعن اهل قشر و ظاهر در حق صوفیه به سبب اشعار ایشان، که در آنها بر اثر اذواق و مواجید خویش سخن از معشوق و اعضای او و معاملات عاشقانه فیما بین گفته‌اند، یاد می‌کند و سپس به مفاهیم باطنی تعدادی از رموز و مصطلحات (نمادهای) مشهور شعر عارفانه می‌پردازد. نک. رساله مشواق. به اهتمام احمد بهمنیار. (تهران، ۱۳۲۵)، صص ۷-۸.

۳. در باب رمز و معانی و مدلولهای آن در ادب پارسی، به ویژه داستانهای رمز آمیز، بنگرید به: تقی پورنامداریان: رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، مقدمه کتاب.

۴. سعید حمیدیان: آرمانشهر زیبایی، گفتارهایی در شیوه بیان نظامی. (تهران، قطره، ۱۳۷۳)، صص ۳۹-۴۰.

۵. تا آنجا که این نگارنده به یاد دارد نخستین فردی که این دوره را بدین گونه نامگذاری کرده دوست فاضل عرفان‌شناس، آقای دکتر نصرالله پورجوادی، است.

۶. شروع گرایش اجتماعی به صورت جدید در شعر (و نه در حال و هوای شعر قدیم امثال حافظ) را شاید بتوان در سروده‌های ادیب‌الممالک فراهانی (متوفی ۱۳۳۶ ه. ق.) دانست، هرچند آنچه بیشتر در اشعار او به چشم می‌خورد و بیش از هر چیز مورد توجه اوست انتقاد از وضعیتهای نهادهای حکومتی و ادارات دولتی، آن‌هم به گونه‌ای نه‌چندان عمیق و اغلب با توجه به معلول به جای علت است.

۷. رئالیستی یا رئالیستی‌گونه (هرچه حسابش کنید) از آن رو که شعر به عنوان مولود تخیل نمی‌تواند کاملاً واقع‌گرا باشد، البته (باز تأکید می‌کنیم) اگر واقع‌گرایی کامل اساساً در عالم ادبیات، حتی رمان و داستان کوتاه، مصداقی داشته باشد. این معنی را در جای خود تبیین کرده‌ایم.

۸. از نسل شاعران این عصر دو تن را به وجهی می‌توان کمابیش از شمول حکم مذکور مستثنی کرد: یکی فرخی یزدی از بابت غزل سیاسی‌اش که به زیبایی می‌سرود. دوم، و بیش از همه، شادروان استاد محمدتقی بهار از آن روی که شعرش دارای مایه عاطفی ژرف و جوهره تخیلی قوی است، که این نیز معلول تتبع و ممارستی گسترده در ادب و تاریخ و فرهنگ گذشته این سرزمین و در مجموع فرهیختگی و پرورشی است بسیار فراتر از حد دیگر انقلابیون عصر، هرچند از لحاظ شکل و زبان کمتر پای را از

سمبولیسم نیمایی (بر خوان کهن)

نیما و تمثیل

۱. نمونه‌های شعرها و منظومه‌های تمثیلی به‌ویژه در زبان پهلوی در شاخه‌های مختلف آن کم نیست. به این نمونه‌ها بسنده می‌کنیم:

درخت آسوریک: به کوشش ماهیار نوابی. (تهران، ۱۳۴۶).

انگد رُوشنان (یک شعر بلند مانوی). ترجمه از متن پهلوی اشکانی مانوی، همراه با حواشی و یادداشتها ایرج وامقی. (تهران، بی‌نا، بی‌تا). این منظومه درباره سفر روح است پس از رهایی از زندان تن و سیر از جهان ظلمت به نور.

۲. درباره تعاریف تمثیل، مصادیق و مثالهای آن در ادبیات پارسی (و نیز جهانی)، انواعی چون تمثیل، مَثَل، فابل و پارابل به کتاب زیر، که ما را از ورود به این تعاریف و مباحث و اطالاه کلام بی‌نیاز می‌کند، بنگرید:

تقی پورنامداریان: رمز و داستانهای رمزی در ادبیات فارسی. (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴)، به ویژه صص ۱۱۱-۱۳۲.

۳. دوست دانشور، آقای دکتر پورنامداریان، در ضمن مباحث محققانه‌شان در همان کتاب به درستی به این نوع تمثیل نیز پرداخته‌اند. نک. همان ۱۱۷-۱۱۸.

سمبولیسم نیمایی (ندای نماد)

۱. درباره سمبولیسم، تعاریف و مفاهیم و پیشینه و پیشروان آن (شارل بودلر، پل ورنلن، آرتور رمبو، استفان مالارمه و پل والری) بنگرید به: چارلز چدویک: سمبولیسم. ترجمه مهدی سبحانی. (تهران، مرکز، ۱۳۷۵).

نیما می‌گفت: «آن چیزی که عمیق است مبهم است.» حرفهای همسایه ۱۳۶. «انسان نسبت به آثار هنری یا اشعاری بیشتر علاقه‌مندی نشان می‌دهد که جهاتی از آن مبهم و تاریک و قابل شرح و تأویلهای متفاوت باشد.» همان ۱۴۱. «آنچه وسعت دارد پوشیده است... هنر وصفی جدید از این راه می‌تواند مزیت‌های طرزکارهای کلاسیک را به دست بیاورد. وصف‌کردن و با آن وسیع ارتباط داشتن، یک وسیله دارد و آن سمبولهای

هنجارهای دوره بازگشت بیرون گذارد.

۹. در باب شعر پیرامون انقلاب مشروطیت، به گمان نگارنده این سطور، جامعترین بحث و تحلیل از دکتر ماشاءالله آجودانی است در مقاله «شعر مشروطه: ضد استبداد، ضد استعمار». نشر دانش، س ۵، ش ۶ (مهر و آبان ۱۳۶۴).

اینجانب همواره آرزو کرده است که ای کاش کل رساله دانشوری ایشان، که این مقاله تنها جزئی از آن است، طبع و نشر شود.

۱۰. البته بعدها، در ایام جافتادگی، درباره حافظ نوشت: «حافظ از عجب‌ترین شعرای روی زمین و اعجوبه خلقت انسانی است.» ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش. (تهران، توس، ۱۳۵۱)، ص ۳۴. ضمناً مطابق آمارگونه‌ای که این نگارنده گرفته، بیشترین تمجید نیما در آثار نثری‌اش به ترتیب از حافظ و نظامی است.

۱۱. نیما بارها در نوشته‌هایش بر اهمیت نماد و بیان نمادین تأکید کرده است. نمونه: «سمبولها شعر را عمیقتر می‌کنند، دامنه می‌دهند، اعتبار می‌دهند و خواننده، خود را در برابر عظمتی می‌یابد.» نیما یوشیج. درباره شعر و شاعری. گردآوری، نسخه‌برداری و تدوین سیروس طاهباز. (تهران، دفترهای زمانه، ۱۳۶۸)، ص ۷۹.

سمبولیسم نیمایی (تعهد نمادها)

۱. مثلاً در کمتر از یک ماه بعد از وقایع شرم‌آور و دهشتبار کودتای امریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در اوج اعدامها و بگیر و ببندها بگوید:

هان ای «ونیز» من

ای دختر خیال

چون از حریر نازک مهتابهای دور

پیراهن سپید عروسان به بر کنی... الخ.

نادر نادرپور: اشعار برگزیده ۱۳۴۱ - ۱۳۲۶. (تهران، جیبی، ۱۳۴۲)، ص ۶۰، شعر «یاد ونیز» (به تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۳۲).

هم او در اواخر همان سال و باز در بحبوحه همان احوال:

در خوابهای تیره افیونی‌ام شبی

او را شناختم.

او شعله پریده یک آفتاب بود... الخ، هم‌ااش تغزل در وصف او، نگاهش و...

نادرپور: دختر جام. ج ۳. (تهران، مروارید، ۲۵۳۶ [۱۳۵۶])، ص ۱۹. گفتنی است روانشاد نادرپور همواره نیما را می‌ستود و خود را پیر و راه او می‌خواند. حال از شاعر معروفی دیگر؛ او نیز در حدود یک ماه و نیم بعد از همان روز مشنوم می‌گفت:

در جامه شطرنجی زیبایش

مستانه خرامید به سویم

نزدیکتر آمد و بشکفت

آن غنچه لبخند به رویم... الخ، بقیه در شرح نزدیک شدن به قصد نزدیکی است،

که ناگهان صدای پایی این کاسه و کوزه را به هم می‌ریزد و...

فریدون توللی: نافه. ج ۲. (تهران، پاژنگ، ۱۳۶۹)، ص ۳۰ به بعد، شعر «زبان نگاه» (به تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۳۲).

نیز درست در همان ماه:

از پشت دود نیلی سیگار غمگسار

می‌تافت آتشین رخ اندوهبار او

چون شامگه، که بر دل دریاچه کیود

عکس افگند پریده و لرزان شرار او... الخ، که شرح ماقع با معشوقه‌ای اشرافی منش

است، با ژمانتیک‌ترین شکل و شمایل ممکن.

همان مجموعه، ص ۳۶ به بعد.

جالب توجه اینکه آن شادروان در مقدمه همین دفتر شعر، ذیل عنوان «نوپردازان

راستین» از شعر درخور زمان ما داد سخن داده است؛ البته هم‌ااش درباره امور شکلی و زبانی از ردیف و قافیه، ترکیبات جدید، تشبیهات و استعارات و... نک. همان، صص ۲۰-۲۲.

مشکل توللی، دو شخصیتی بودنش، دست‌کم در عالم شاعری، است. این عضو سابق حزب توده و هوادار نهضت ملی و مصدق، که پیش از رویدادهای ۱۳۳۲ تندترین شعرهای سیاسی (از جمله «یا مرگ یا مصدق») را می‌گفت و گویا به اعدام و زندان هم محکوم شد، هم‌زمان تغزلات آنچنانی را نیز می‌سرود. شگفت و پرسش‌انگیز است که آن انقلابی‌سرا درست در گرماگرم چیرگی کودتاچیان اصلاً توان و دل و دماغ سرودن یکچنین تغزلات و مغزلاتی را داشته باشد. البته بعدها هم جز بر همین راه نرفت.

۲. چند بار در کارهای نیما با همین کاربرد نمادین آمده. این موجود، نمی‌دانم، شاید از زمره همان جانورانی باشد که می‌گویند روی غریزه، برخی وقایع را پیش از وقوع حدس می‌زنند. مثل اسب که می‌گویند اندکی قبل از زمین‌لرزه پا به زمین می‌کوبد، یا سگ که عللاً راه می‌اندازد. العهدهُ عَلَى الرَّأْيِ.

۳. ریچاردز، منتقد مشهور انگلیسی، در نقد و پاسخ این نظریه تولستوی بحثی عالی و راهگشا تحت عنوان «بدهمی‌های بالقوه و بالفعل» دارد. بنگرید به آی.ا. ریچاردز: اصول نقد ادبی. ترجمه سعید حمیدیان. ص ۵۸.

۴. در این باره نگاه کنید به این بحث روشنگرانه: «تعهد» (گزیده‌ای از سخنان آن‌روب‌گری‌به و تئودور ادورنو). ترجمه عزت‌الله فولادوند. بخارا. ش ۱ (مرداد و شهریور ۱۳۷۷)، صص ۶۰-۷۰.

۵. راینر ماریا ریلکه: چند نامه به شاعری جوان. ترجمه پرویز ناتل خانلری. ج ۲. (تهران، طهوری، ۱۳۳۴)، ص ۲۵.

۶. حرفهای همسایه ۸۸.

۷. بگذریم از اتهاماتی که آل‌احمد از بابت گرایش به کمونیستها و حزب توده به او وارد می‌آورد. کنش و کردار شادروان آل‌احمد را هم می‌شناسیم و در مورد تعهد ارتودوکسی او نیاز به سخنی نیست. نک. «پیرمرد چشم ما بود». نیما یوشیج به روایت جلال آل‌احمد ۱۱۱، ۱۱۵-۱۱۶. نهایت این است که بپذیریم نیما مدتی بسیار کوتاه هوس حزبی شدن از طریق همکاری با نشریات حزب توده یا پذیرش دعوت برای سفری به بخارست به سرش زده بوده، که زود هم از این قضیه دست کشیده است. انور خامه‌ای معتقد است نیما با وجود آشنایی با عقاید چپگرایان هرگز عضو یا وابسته چنین سازمانهایی نبوده است. نک. انور خامه‌ای: چهار چهره ۱۹. نیما خود در یکی از نامه‌هایش (۱۳۰۸) می‌نویسد: «خوشبختانه ابدأ در کارهای سیاسی دخالت ندارم... بی‌جهت پلیس چند روز قبل مرا تعقیب می‌کرد.» نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۳۴۹. به گمان این نگارنده آن اتهام زدن آل‌احمد هم لحنی دارد که نشان می‌دهد نویسنده از اینکه آدمی چون نیما پس از عمری پرهیز از ورود به چنین جرگه‌هایی به تشکیلاتی‌های توده‌ای نزدیک شده و به کشوری با حکومت کمونیستی سفر کرده شگفت‌زده است.

۸. باکتر ب. تراویک در ضمن بحث از یادداشتهای یک شکارچی، اثر ایوان

تورگینف، می‌نویسد: «هر داستان و طرح این رمان عملاً کوششی است برای الغای نظام سرفداری، و جذاب‌تر و مؤثرتر از تبلیغ صریح است زیرا در نگاه نخست به نظر نمی‌آید که اساساً با مسایل اجتماعی و سیاسی ارتباط داشته باشد.» درحالی که درباره اثر دیگر همین نویسنده، پدران و فرزندان، می‌گوید: «در رمانها این پیام [پیام اجتماعی] از طریق گفتگوهای دور و دراز درباره مسایل جاری مورد تأکید قرار می‌گیرد. اغلب این مکالمات ناشیانه، و نه به گونه هنرمندانه و طبیعی، در بافت داستان گنجانیده می‌شود.»

Buckner B. Trawick: *The World Literatur*. vol. 2. (London, Barnes & Noble, 1986), p. 282.

نمونه عبرت‌آموز دیگر به گمان این نگارنده ماکسیم گورکی است که اغلب رمانهایش رنگ تند تبلیغ مارکسیسم دارد و در رمانهایی چون مادر و آر تامانوفها مبانی لنینیسم هم بر آن افزوده می‌شود. اتفاقاً ارزش هنری این دو اثر به اندازه رمانهای کمتر صریح و حزبی او نیست، ضمن اینکه خود او با همه بزرگی هرگز نتوانست با دیگر نویسندگان هموطنش که کارشان تبلیغی نیست، مثل چخوف، داستایوسکی و... پهلو بزنند.

۹. حرفهای همسایه ۱۲۳-۱۲۵.

سمبولیسم نیمایی (بلوغ قالب و بیان)

اسطوره خاکسترو

۱. این تکه را از چاپ شراگیم یوشیج، که آن را درست دانسته‌ایم، نقل کرده‌ایم. چاپ مبنای ما (طاهباز) دارد: در خواب و خورد او رنجی بود کز آن نتوانند برد نام.

۲. اولاً چاپ جنتی عطایی که «می‌بود» دارد آهنگی بهتر از «بود» (چاپ مبنای ما و شراگیم هردو) پدید می‌آورد. مجموعه اشعار نیما یوشیج. ابوالقاسم جنتی عطایی. (تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۳۴)، ص ۳۳۴.

ثانیاً «به راه دور می‌خوانند» در بافت شعر، هم می‌تواند به معنای آواز (شعر) خواندن در راههای دوردست باشد و هم دعوت کردن شاعر (یا دیگران) به رفتن

به راههای دور. با وجود تفاوت این دو، اصل مفهوم و محتوی خللی بر نمی‌دارد.
۳. از همین مقوله است تصویر پاییز به شکل قناری در شعر اخوان: پاییز، ای قناری غمگینم!

۴. نک. یحیی آرین‌پور: از صبا تا نیما. ج ۲. ص ۴۵۸ به نقل از آزادستان. ش ۴. بیست و یکم شهریور ۱۲۹۹ ش. نیز بنگرید به مطالب قبل و بعد.

۵. نقل از محمدرضا شفیعی کدکنی: موسیقی شعر. ج ۲. (تهران، آگاه، ۱۳۶۸)، ص ۵۲۸؛ نیز بنگرید به کلّ مبحث تحت عنوان «منظومه‌ای حماسی در وزن هجایی از قرن هشتم هجری» که به‌واقع نمونه‌ای عجیب و استثنایی در چنین وزنی در قرن‌ها پیش است.

۶. دلیل استفاده ما از این واژه‌فرنگی نیز معنای مصطلح آن در موسیقی است.
۷. در شعر کلاسیک پارسی گهگاه اختیار وزنی نه‌چندان متناسب با سرشت و محتوای شعر سابقه دارد. برای مثال، برخی اهل ادب در روزگار ما در باب وزن منظومه مخزن‌الاسرار نظامی متعزّض این امر شده‌اند که این وزن تند و شاد و سبک (زحاف رایج بحر سریع: مفتعلن مفتعلن فاعلات، یا: فاعلن) برای چنین منظومه‌ای با مطالب سنگین ناسازگار است. نگارنده این سطور یکسره منکر این امر نیست لیکن گمان می‌کند این ایراد در حکم لحاظ کردن فقط یک اعتبار از اعتبارهای مختلفی است که می‌باید لحاظ شوند، بدین معنی که با وجود سنگینی بسیاری موضوعات مخزن اعم از مطالب عقیدتی، حکمی، اخلاقی و عرفانی، خیلی از آنها نه‌تنها با وزن مذکور ناسازگار نیست بلکه بهترین وزن و آهنگ در ارتباط با محتوی، همین وزن است. مثلاً ابیات ابتدای کتاب درباره خلقت موجودات و توالی سریع مراحل آن و نیز دنباله آن که شاعر از خالق می‌خواهد تمامی موجودات را به سرعت به کتم عدم بازگرداند، همچنین قسمت معراج حضرت رسول اکرم (ص) و بیان سرعت سیر حضرت و چابکی بُراق در طیّ فلکها، نیز ابیات عارفانه درباره دل و حرکت و عروج رقصان و طربناک آن به ملکوت، بهترین شکل خود را در همین وزن تند و شاد و نشاط‌انگیز یافته است.

۸. خواجه نصیر توسی: اساس الاقتباس (تعلیق بر اساس الاقتباس...) سید عبدالله انوار. ج ۱. (تهران، مرکز، ۱۳۷۵)، ص ۴۲۲.

۹. ریچاردز: اصول نقد ادبی ۱۱۳.

۱۰. همان ۱۱۵ - ۱۱۶. ریچاردز در همان‌جا می‌گوید: «کلمات دارای هیچ‌گونه

خصیصه ادبی ذاتی نیستند. هیچ‌یک از آنها هم نه زشت است و نه زیبا.» و این حرف همیشه نیما بود در برابر شاعرانی که کلمات و اصوات را به خودی خود زشت یا زیبا و خوب و بد می‌پنداشتند و مشتئ کلمات و ترکیبات را که قایل به زیبایی ذاتی آنها بودند (به‌ویژه که پ، چ، ژ و گ داشته باشند!) برای استفاده در کارهایشان برمی‌گزیدند.

اسوه اعلائی این شیوه شادروان فریدون توللی بود.

۱۱. چند نمونه: احمد شاملو در شعر «طرح»:

دریا

نشسته سرد.

باغ آینه. ج ۶. (تهران، مروارید، ۱۳۶۳)، ص ۶۱.

شاملو با این دندان‌های مکرر، موجهای ریز دریا را در حالت آرامش و فرونشستگی به چشم می‌کشد.

هم او در «شبانه»:

رود

قصیده بامدادی را

در دلتای شب

مکرّر می‌کند.

آیدا: درخت و خنجر و خاطره. ج ۳. (تهران، مروارید، ۲۵۳۶ [۱۳۵۶]). ص ۵۴.
ملاحظه می‌فرمایید که شکل لختها حالت فروریختن رود در دلتا را دارد.

هم او در «انتظار»:

از دریچه

با دل خسته، لب بسته، نگاه سرد

می‌کنم از چشم خواب‌آلوده خود

صبحدم

بیرون

نگاهی.

هوای تازه. ج ۵. (تهران، نیل، ۲۵۳۵ [۱۳۵۵]). ص ۶۴.

لختهای بلند و کوتاه پله‌پله‌ای شباهت به این دارد که کسی از درون طبقه‌ای از خانه از پنجره به پایین نگاه کند.

هم او در «شعری که زندگی ست» در صحبت از «وزن»:
 آقای وزن و خانم ایشان لغت اگر
 همتا و همطراز نباشند، لاجرم
 محصول زندگانیشان دلپذیر نیست
 مثل من و... زنم.

هوای تازه ۹۴.

شاملو با فاصله انداختن بین «و... زن» در پی اثبات این است که «وزن» و لغت اگر در شعر هماهنگ و متناسب نباشند میانشان فاصله و عدم تجانس بروز می‌کند و لذا «وزن» می‌شود «و... زن»، سخنی گویا در جامه طنز.

فروغ فرخزاد اگر در صحبت از ریزش قطرات، شعر را این‌گونه می‌نویسد:

قطره

قطره

قطره...

می‌خواهد شکل آن را هم مجسم کند.

منصور اوجی درباره مردی شهید در «چه فاصله است بر این خاک»:

... که با طراوت خویش

و با غریو دهانش

و از بساط زمستان

به شکل کشتی گل رفت

در سپیده

فرو

رفت.

منصور اوجی: این سوسن است که می‌خواند. (تهران، دریاچه، ۱۳۴۹)، ص ۱۲۵.

ملاحظه می‌کنید که شکل برش لختهای کناری به صورتی است که فرورفتن یک نیمه از کشتی را در آب (دریای سپیده‌دمان) به هنگام غرق شدن به رأی‌العین نشان می‌دهد.

هم او در «بگذار بگذریم»:

از چاه
 تا
 پله
 پله
 فراز آید.

تنهایی زمین و خواب و درخت. (تهران، امیرکبیر، ۱۳۴۹)، ص ۸۰.

که پیداست پله پله از چاه بیرون آمدن را به تماشا می‌گذارد. و نظایر فراوان اینها در شعر نو.

۱۲. برای نمونه، فروغ در شعر آزاد «دیدار در شب» (از مجموعه تولدی دیگر) که

کلاً بر وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات» است می‌گوید:

و یک صدا که در افق سرد = مفعول فاعلات مفاعیل

فرازد = مفعول فا (یا: فع)

خدا حافظ. = مفاعیلن

برگزیده اشعار فروغ فرخزاد. ج ۵. (تهران، جیبی، ۲۵۳۵ [۱۳۵۵])، ص ۱۴۳.

ملاحظه می‌کنیم که لخت پایانه تبدیل به افاعیلی شده که در ابتدای لختهای دیگر

شعر وجود ندارد، زیرا خاتمه شعر و جان کلام است. آیا هواداران دوآتشه قیود سستی

انتظار دارند که به جای «خدا حافظ» معمولی مثلاً می‌گفت: «حق حافظ تو باد» تا وزن

جور شود؟

هم او در «وهم سبز» با آنکه آغاز لختها با «مفاعیلن» است، در پایانه چنین می‌گوید:

نگاه کن = مفاعیلن

تو هیچگاه پیش نرفتی = مفاعیلن مفاعل فعل لن

تو فرو رفتی. = فعلاتن فع یا: فعَلن فعَلن

همان ۱۴۷.

می‌بینیم که وزن لخت آخر با وزن دیگر لختهای شعر متفاوت است.

مورخ و آدمی

۱. رباعیات خیام. با تصحیح، مقدمه و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی.

ویراسته بهاءالدین خز مشاهی. (تهران، ناهید، ۱۳۷۳)، ص ۱۴۲. در برخی چاپها:

بر گنبد طوس.

۲. همان ۱۵۴.

شعر و رمان

۱. جمال میرصادقی: عناصر داستان. (تهران، شفا، ۱۳۶۴)، ص ۱۶۴. معادل suspension است.

۲. نیما به عنوان فردی مطلع از ادبیات جدید و جهانی از جمله داستان‌نویسی (حالا به هر میزان و از هر طریق) با برخی نویسندگان داستان و نمایشنامه مدرن، و مهمتر از همه صادق هدایت، آشنایی و حشر و نشر یا مکاتبه داشته است. برای نمونه، در نامه‌ای مفصل (در ۱۳۱۵) با هدایت درباره تکنیکهای پیشرفته داستان‌نویسی سخن می‌گوید و نیز در خصوص آثار خود هدایت اظهار نظرهایی دقیق و نقادانه می‌کند که تنها از شخصی وارد در این زمینه‌ها برمی‌آید. نک. نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیچ ۵۸۲-۵۹۸.

۳. نیما یوشیچ: حرفهای همسایه ۸۵.

۴. نک. احمد شاملو: ققنوس در باران. ج ۲. (تهران، مازیار، ۱۳۵۷)، صص ۴۵-۴۸. البته آنچه گفتیم مربوط به تلقی و دیدگاه شاعر و مخاطب است، زیرا در این شعر، دشمنان عیسی یعنی عمله و اکره نظام بیدادگر حاکم نیز او را «ناصری» خطاب می‌کنند چون مطابق دید و خواست اینان عیسی (ع) نه پیامبر است و نه فردی از جبهه نیک که هرگونه شکنجه‌ای را در راه دگرگونی و آرمانهای بشری و اجتماعی تحمل می‌کند بلکه یک فرد شورشگر از اهالی ناصره فلسطین است که با بدآموزیهایش می‌خواهد مردم سربراه را از راه به‌در کند، یک ناصره‌ای سزاوار انواع عقوبت و تحقیر! ۵. درباره وصف ابتدای داستان در نامه‌ای (۱۳۱۲) می‌نویسد:

«نویسندگان... سرفصل یا صدر رمان خود را شروع نمی‌کنند با وصف مفصل از زندگانی داخلی فلان کشیش یا شکل صنعتی ساختمان کلیسای تتردام. نمی‌گویند: در ناحیه... قریه ییلاقی قلعه‌ها و چطور و چطور و شخصی در آنجا از زمان قدیم ساکن بود و اسم این شخص فلان بود بلکه می‌گویند: فلان قلعه در فلان‌جا واقع شده بود و فلان کس یازده سال بود در آنجا منزل داشت.» نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیچ ۵۴۲. همچنین در خصوص دقت در توصیف، که باز از مقتضیات شیوه‌های جدید

است، می‌نویسد: «اما در وصف‌کردن هر چیز باید جزئیات آن را در نظر گرفت. مثلاً به جای این جمله که: «یک پل کهنه که علف بر آن سبز شده بود» این جمله ترجیح دارد که: «یک پل کهنه که به مرور زمان از شکاف سنگهای آن کوکنار کوهی و اسپند و علفهای مخصوص آن ناحیه سبز شده بود.» همان‌جا.

۶. ساختن و استعمال هرگونه واژه یا ترکیب و تعبیر یا تصویر جدید به جای هرآنچه به مرور و بر اثر کثرت استفاده دست‌فرسود و کمابیش خالی از جاذبه و نیز قدرت اطلاع‌بخشی می‌شود و همچنین بسیاری تغییرات در هنجارهای معمولی می‌تواند از همین مقوله باشد که در زبان‌شناسی تحت عنوان «نظریه اطلاع‌بخشی» Theory of Information مورد بحث قرار می‌گیرد.

سنت و نوگرایی

۱. نک. شاهنامه فردوسی. بر اساس چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان. ج ۱. چ ۵. (تهران، قطره، ۱۳۷۹)، ص ۱۹.
۲. در مورد سنجش نمادهای نیمایی با آن سمبولیستهایی چون مالارمه، نک. رضا براهنی. طلا در مس. ج ۲. (تهران، ۱۳۷۱)، صص ۶۶۶-۶۷۲.
۳. نیما یوشیچ: یادداشتها و...، ص ۱۴۰.

پیرمرد و دریا

۱. ارنست همینگوی: پیرمرد و دریا. ترجمه نازی عظیمیا. (تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۴)، ص ۱۱۳. نیز بنگرید به سطور قبل از آن.

گلایه و آهنگ در اوج

۱. روانشاد استاد اخوان ثالث این بیت را از ملا شانی تکلو (شاعر قرن یازدهم هـ.) ارائه کرده که نشان می‌دهد از نظر شاعری در چند صد سال پیش حتی «غم» می‌تواند تراوش کند، مهتاب که جای خود دارد:
- می‌تراود غم هجران ز دلم روز وصال همچو خونابه زخمی که ز مرهم گذرد
مهدی اخوان ثالث: عطا و لقای نیما یوشیچ. (تهران، دماوند، ۱۳۶۱)، صص

۲. چاپ مبنای ما «لیکن خاری». چاپ شراگیم نیز همین طور است، ولی چاپ جنتی عطایی (ص ۲۰۱) را ترجیح داده‌ایم زیرا در آن لختها، یک در میان قافیه دارند و «لیکن» هم با «من» چنین است.
۳. سعدی شیرازی: گلستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. ج ۴. (تهران، خوارزمی، ۱۳۷۴)، ص ۸۹.
۴. از زبان یکی از شاگردان نیما هم (که بعدها کمی راهش را کج یا بهتر است بگوییم: نوتر کرد) می‌خوانیم:
- دنیای ما خار داره.
بیابوناش مار داره.
هرکی باهاش کار داره.
دلش خبردار داره.
- احمد شاملو: شعر «پریا». هوای تازه، ص ۱۷۸.
۵. از جمله کاربردهای «دهکده» در اشعار سمبولیک او:
- قوقولی قوا! خروس می‌خواند
از درون نهفت خلوت ده،
«خروس می‌خواند» ۴۲۰
خانه‌ها یکسره خالی شده در دهکده‌اند.
«باد می‌گردد» ۴۶۸
- شب از نیمه گذشته‌ست، خروس دهکده برداشته‌ست آواز؛
«بخوان ای همسفر با من» ۴۰۳
۶. عبید زاکانی: کلیات عبید زاکانی. به اهتمام پرویز اتابکی. ج ۲. (تهران، زوار، ۱۳۴۳)، ص ۳۲۳.
۷. با اندک تغییری از بیتی از غزل سعدی:
- هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را
۸. هم درباره «چشم تر»، از عرفی شیرازی:
- گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست تاریشه در آب است امید ثمری هست
عرفی شیرازی: کلیات عرفی شیرازی. به کوشش غلامحسین جوهری. (تهران،

محمدعلی علمی، بی‌تا)، ص ۲۸۲.

۹. در این سنجش روحیات، بیشتر از شادروان اخوان ثالث یاد کرده‌ایم. در اینجا هم می‌افزاییم که اخوان در شعرهایی همچون «زمستان»، «قصه شهر سنگستان»، «نوحه»، «کتیبه» و امثال متعدّد اینها اندیشه‌ای به آخر خط و بن‌بست یا پوچی رسیده را نشان می‌دهد که به هیچ روی در کارهای نیما نمی‌توان دید، گو اینکه تمامی شعرهای اخوان هم از این دست نیست. در توضیح باید بگوییم که او، به‌ویژه هنگامی که به عوالمی همچون شاهنامه و سخن از مزدک و زردشت وارد می‌شود، لحنی حماسی‌گونه و به هر حال شادتر و پویاتر پیدا می‌کند. اما به این دو بیت بنگریم و ببینیم آیا آهنگی گریان‌تر و سوگناک‌تر از آن می‌توان یافت؟:

نه زورقی و نه سیلی، نه سایه ابری
تهیست آینه مرداب انزوی مرا
خوش آنکه سررسدم روز و سردمهر سپهر
شبی دو گرم به شیون کند سرای مرا

مهدی اخوان ثالث: از این اوستا ۶۹، نام شعر «و نه هیچ».

۱۰. بنده کمترین تردیدی ندارد که این وزن در شعر قدیم خوشترین آهنگ و بالاترین کارایی را از حیث تناسب شکل با محتوی در غزلهایی از خواجه شیراز از این دست یافته است:

زلف‌آشفته و خوی‌کرده و خندان لب و مست

بیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست...

و غزل:

مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم...
ولیکن بر آن است که آهنگ «مهتاب» در سنجشی کلی به هیچ روی کم و کسری نسبت به این موزون‌ترین نمونه‌ها ندارد.

با توجه به اینکه همه شاعران گذشته مولانا و سعدی و حافظ نیستند و همه شعرها هم از لحاظ عناصر تشکیل‌دهنده آهنگ در حد این‌گونه کارها، آیا این سخن نیما را، البته در مورد نمونه‌های متکلفانه وزن و قافیه، نمی‌توان صادق دانست که: وزن و قافیه در اشعار قدیمی دارای حالت تصنعی ناشی از انقیاد به وزن بوده و او آن را از «این حبس وحشتناک» بیرون آورده است؟

گویای آن آیه شریفه «و مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» است، یعنی پیوسته مکر می‌کردند و خداوند هم پیوسته مکرشان را به خودشان برمی‌گرداند (س آل عمران، ۵۴ آ).

۷. به چگونگی فعلها در این قسمت، و «اما و اگر» کردن مردم و قاطعیت فعلهای مرغ، دیگران هم کم یا بیش اشاراتی کرده‌اند و ما نمی‌خواهیم شیر کشته را سر بریده باشیم، اما برای کامل کردن بحث گاهی گزیری از گفتن گفته‌ها نیست، نهایت جور دیگر و دقیقتر گفتن.

۸. چاپ مبنای ما (طاهباز) و چاپ شراگیم:

و بلای جوع آنان را زجا خورده است

که پیدا است «زجا» غلط است، با هر توجیهی که بکنیم. این کجا و «جابجا خوردن» که تصویری رسا برای جوع است کجا. متن جنتی عطایی درستش را دارد، ولی وزن اقتضا می‌کند که برش بخورد، به همان صورت که ما زیر هم نوشته‌ایم. جنتی این طور دارد:

و بلای جوع آنان را جابجا خورده است

وجه غلط شاید از آن روست که چون دیده‌اند سر هم نوشتن آن این مشکل را ایجاد می‌کند «جابجا» را به «زجا» نادرست تبدیل کرده‌اند، والله اعلم.

۹. دکتر رضا براهنی سالها قبل به شتاب لحن همین قسمت، که آن را سرود پیروزی و همانند کورال سمفونی بتوون (شماره ۹) دانسته‌اند، اشاره کرده‌اند، در طلا در مس. چ ۲. (تهران، زمان، ۱۳۴۷)، ص ۲۶۰. به هر حال «الفضل للمتقدم».

۱۰. با بهره‌گیری از پایان منظومه «عقاب» از شادروان دکتر پرویز خانلری.

بی‌صدایی یک دست

۱. برخی چایها مثل جنتی «پوسخند» که نیما جاهای دیگری نیز در شعر و نثر به این صورت به کار برده است.

۲. کذا همه چایها؛ حرفه‌ام؟

۳. مرحوم مهدی حمیدی شیرازی در قصیده‌هجوته‌اش درباره نیما کار را به اینجا رساند که:

سه چیز هست در او [شعرش]: وحشت و عجایب و حمق

سه چیز نیست در او: وزن و لفظ و معنی نیست

نک. حرفهای همسایه ۳۰، ۴۵، ۵۶، ۵۹، ۷۱، ۸۵، ۱۵۷-۱۵۸.

ایجاز از دستی دیگر

۱. از جمله:

رضا براهنی: «نیمای سمبولیست». طلا در مس. ج ۲، صص ۶۸۲-۶۸۶.

صالح حسینی: «مرغ آمین: سرود مرگ مستکبرین». نگین. ش ۷۶ (اسفند ۵۸).

۲ و ۳. لقب قصیده مشهور و چون همیشه غزا و مطمئن خاقانی شروانی به مطلع:

زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب خیمه روحانیان گشت معبر طاب

نک. دیوان خاقانی شروانی. به کوشش ضیاءالدین سجادی. (تهران، زوار، ۱۳۳۸)،

صص ۴۱-۴۵.

مولانا این «منطق الطیر» را صدایی بیش نمی‌داند و جویای نوع سلیمانی آن است:

«منطق الطیر» آن خاقانی صداست منطق الطیر سلیمانی کجاست؟

مثنوی. طبع نیکلسون. دفتر دوم، ب ۳۷۵۸؛ نیز نک. دفتر چهارم، ب ۸۵۱.

۴. مجال سخن را در این باب نداریم، لیکن عجالتاً فراموش نکنیم که عزت و

عظمت شعر قدیم که به حق تا بدین مایه به آن می‌بالیم بیشتر از رهگذر عمق و پر مغزی

و وجود معانی سخت گسترده در لفظ اندک، گاه تا حد سرریز کردن از ظرف، بوده.

هر چند آن عمق و عظمت هم در شرایط خاص عصر خویش و به تبع ژرفا و بلندی فکر

و فلسفه و حکمت این قوم پدید آمد. لیکن پس از آن در مجموع آن عزت و اعتلاز شعر

پارسی رخت بر بست، چنانکه در سده‌های متأخر تا دوره دگرگونی نیمایی، شعر پارسی

جز در مورد برخی تک‌ستاره‌ها کمابیش ریزه‌خوار خوان و تغذیه‌کننده از چننه چهار

پنج سده اولیه بود.

۵. اخوان، با آنکه مرید و مخلص شعر گذشته بود، در بحث درست و راهگشای

خود نمونه‌هایی فراوان، هم از آن حذف و قصرهای مخل و هم از این حشوها و

«لایی»ها حتی در شعر بزرگترین سخنوران گذشته به دست داده است. بنگرید به:

مهدی اخوان ثالث: بدعتها و بدایع نیما یوشیج، صص ۷۶-۸۸. کل مقاله مفصل او

تحت عنوان «نوعی وزن در شعر امروز فارسی» (صص ۶۰-۲۰۷) نخستین و شاید

بهترین بحث در تشریح وزن و قافیه و لخت‌بندی در شعر نیمایی است.

۶. در پارسی این «و» در موارد فراوان معنای استمرار می‌یابد. در تازی نیز نمونه

عالمانه - متذوقانه به‌طور دقیق ساختار تمامی آثار و جلوه‌های فکری و فرهنگی و هنری و حتی پدیدارها و نهاد‌های اجتماعی و سیاسی مشرق‌زمین را با مغرب مقایسه کرده و نتایجی به دست داده‌اند. بحثی بنیادین و بسامان که تا حدود زیادی به عنوان پایه می‌تواند کار این نگارنده را در مورد توضیح ساختار شعر نیما آسان‌تر و او را از تکرار این مقدمات معاف کند. بنگرید به:

علی محمد حق‌شناس: «حافظ‌شناسی: خودشناسی». نشر دانش، س ۳، ش ۴ (خرداد و تیر ۱۳۶۲).

و اما شعر نیما را باید در مقوله ساختار غربی قرار داد، ساختاری که گذشته از شعر نو در تمامی انواع و قوالب جدیداً معمول شده در ادب و فکر و فرهنگ ایران همچون رمان، داستان کوتاه، نمایش، مقاله‌نویسی جدید و... تأثیر نهاده است. دیگران هم در تبیین ساختار شعر جدید بحثهایی داشته‌اند، از جمله دکتر رضا براهنی سالها پیش از مقاله دکتر حق‌شناس و مختصرتر. نک.

رضا براهنی: «شکل خوب - شکل بد». طلا در مس. ج ۱ (تهران، ۱۳۷۱)، صص ۲۹۴-۳۰۲ (البته این چاپ جدید از مقاله ایشان در مجله فردوسی سالهای قبل از انقلاب و چاپهای نخستین همین کتاب است).

ایشان در صحبت از ساختار شعر قدیم به گونه‌ای قصاروار می‌نویسند: «شعر گذشته فارسی شعر «آن بیت را تکرار بفرمایید» است.» که البته این بیان خالی از طنز و بار منفی نیست، اگرچه ظاهراً قصد ایشان فقط تبیین ساختار کلی شعر قدیم یعنی همان موضوع استقلال بیت بوده است. به هر حال فضل تقدم ایشان را نباید از یاد برد.

همچنین بحث دوست فاضل گرانبایه، آقای دکتر شفیع کدکنی، در باب صور خیال از نظر آنچه محورهای افقی و عمودی خیال خواننده‌اند هم در اساس بحثی ساختاری است. نک.

محمد رضا شفیع کدکنی: صور خیال در شعر فارسی. (تهران، نیل، ۱۳۵۰)، صص ۱۳۱-۱۴۳.

۳. حرفهای همسایه ۸۵.

۴. نامه به میرزاده عشقی در: نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۱۰۱ (۱۳۰۳).

۵. حرفهای همسایه ۱۳۶.

۶. این نگارنده گهگاه تعبیرهایی می‌شنود از این قماش که زردها کمونیستهای

دعایی در ساحت زمین

۱. از احمد کسروی گرفته‌ایم که در حافظ چه می‌گوید کذایی اش اصل و منشاء قضیه را شرح داده، البته برای اثبات اینکه حافظ پرگوست و هیاهوی بسیار برای هیچ به راه می‌اندازد (!)

۲. کافی است نگاهی به «همسایگان آتش» (۲۸۵) بیندازید که چگونه هر همسایه آتش، ساز خودش را می‌زند: باد می‌خواهد علیه مرداب با آتش ساخت و پاخت کند، قضا را مرداب هم همین قصد را دارد. همان باد هم وقتی مرادش از آتش بر نمی‌آید بر او تازیانه‌ها می‌زند.

۳. همچنان که مثلاً در عرف تفاسیر به «قیل» (= می‌گویند، گفته شده) قول ضعیف گفته می‌شود، یعنی آنچه بعد از «و قیل» می‌آید چندان درخور اعتنا نیست.

آماس مرگ

۱. چه گویاست بیت ایرج شیرین سخن در مورد قافیه‌سازیهای کذایی:

می‌کنم قافیه‌ها را پس و پیش تا شوم نابغه دوره خویش!

۲. تصویر گفتاری چیزی است که از رهگذر شکل و وضع اندامهای گفتار، از حلق گرفته تا دهان و لب و زبان پدید می‌آید. مثالی مشهور از شعر قدیم مطلع مسمط منوچهری «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است» به گونه‌ای است که با به هم خوردن دندان نیش به هنگام خواندن آن، تصویر سرما و دهان‌لرزه ایجاد می‌شود. شاید بتوان برخی صنایع سنتی (البته متکلفانه) مثل واسع الشفتین را که لبها موقع تلفظ لفظ مربوطه باز می‌شود یا عکس آن (قابض الشفتین؟) را از همین مقوله دانست.

پیوست‌ها

پیوست یک (ساختار)

۱. حرفهای همسایه ۱۵۷-۱۵۸.

۲. دوست دانشی فرهیخته، آقای دکتر علی محمد حق‌شناس، در مقاله‌ای مفصل و

چینی‌اند و قرمز هم همان سرخ یعنی شوروی سابق، همچنان‌که در «داروگ» نماد «همسایه» را همسایه سرخ شمالی پنداشته‌اند. در بخش «تعهد نمادها» به طور مستند و مستدل گفته‌ایم که نیما در شعر هرگز سیاسی به معنای دقیق و غلیظ آن نیست، گو اینکه کم هم نداشته‌ایم از شعرسازان حزبی و تشکیلاتی. اگر نیما از اینها بود، یک حرفی.

۷. مثلاً نظامی گنجه‌ای همچون همگانش دوست دارد از تمامی جهان و اسرار آن سخن بگوید. دعوی تا آنجاست که:

که پرسید از من اسرار فلک را که معلومش نکردم یک به یک را؟
در برابر این «دید افقی» (که به هر حال حاصل آن باقی ماندن ابهام و تداوم تردید در فضای شعر است) می‌توان «دید عمودی» را گذاشت که شاعر به کمک آن همچون یک «راوی دانای کل» به نظر می‌آید که از زیر و بم موضوع سخن و سرنوشت قضایا آگاه و در بیان دارای لحنی مطمئن است؛ مثلاً در شعرهای «ناقوس»، «پادشاه فتح» و «مرغ آمین».

۸. در شعر نظامی «دو سه» بالاترین بسامد را در تمام اشعار دارد و این گویای علاقه خاص او به آن است. به این «دو سه» نمونه بسنده می‌کنم:

زین دو سه چنبره که بر افلاک زد هفت گره بر کمر خاک زد
با دو سه در بند کمر بند باش کم‌زین این کم‌زده چند باش
چشمه حکمت که سخندانی است آب شده زین دو سه یکنانی است

و دهها مورد نظیر اینها. در تمام این موارد قصد تحقیر یا ساده گرفتن در کار است. در بیت اول، تمامی نقوش و دوایر کائنات را برای خداوند در حکم دو سه پرگار زدن دانسته، در دومی خیل عظیم کفار و مشرکان را دو سه خوانده و در آخری تمامی شاعران آزمند را از باب حقارتشان دو سه تا گرفته است. غرض که امیدواریم مفهوم «چند» را که نیما بارها به کار برده روشن کرده باشیم.

پیوست دو (زبان)

۱. درباره زبان در شعر نیمایی تاکنون برخی کارهای ریز و درشت صورت گرفته است، از جمله:

مهدی اخوان ثالث: بدعتها و بدایع نیما یوشیج، که نویسنده اینجا و آنجا در موارد مربوط به زبان نیز سخن گفته است.

محمد عبدعلی: فرهنگ شعر نیما. (تهران، فکر روز، ۱۳۷۴). این کتاب واژه‌نامه

شعر نیما و مطابق معمول فرهنگها واژه‌ها و ترکیبات نیما را به ترتیب الفبایی آورده، بدون معنی و توضیح، اما به جای آن، شاهد شعری واژه را در جلوی مدخل به دست داده است. این کار فقط فهرست و سیاهه‌ای از مواد خام است بدون هیچ‌گونه بحث و تحلیلی و به دست دادن نتیجه‌ای. خلاصه: نقل صرف تعدادی واژه و ترکیب.

مصطفی علی‌پور: ساختار زبان شعر امروز. (تهران، فردوس، ۱۳۷۸). این کتاب مطابق عنوانش به بررسی زبان در کل شعر امروز می‌پردازد، ولی مقداری قابل توجه از حجم کتاب به بحث درباره ویژگیهای زبانی نیما اختصاص دارد و بحثها هم نسبتاً دقیق است.

و اما نگارنده این سطور در بخش حاضر از هیچ‌یک از کارهای فوق استفاده نکرده و همه چیز بحث، چه خوب و چه بد، حاصل گزینش و یادداشت و توضیح خود اوست.

۲. در شعر قدیم گاهی در نکره تخصیصیه «ی» حذف می‌شود، خواه به ضرورت وزن و خواه بدون آن. مثلاً سعدی در بوستان:

دزد مست نادان گریبان مرد که با شیر جنگی سگالد نبرد

بوستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. ج ۲. (تهران، خوارزمی، ۱۳۶۳)، ص ۱۲۳ ب ۲۱۹۸، که در لخت اول «مردی» باید باشد، یعنی مست نادان حتی گریبان مردی را هم که با شیر می‌جنگد می‌دزد. و مثالی جز در موضع قافیه از حافظ:

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

یعنی از توبه‌ای که کردم.

دیوان حافظ. به تصحیح و توضیح پرویز نائل خانلری. ج ۱. چ ۲. (تهران، خوارزمی، ۱۳۶۲)، ص ۵۲.

در متون نثر هم دیده می‌شود. «به قدر تربیت و مدد که یابد به درجات نجات... می‌رسد.» یعنی مددی که یابد. نجم رازی: مرصاد العباد. به اهتمام محمدامین ریاحی.

۳. (تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶)، ص ۱۰۵.

۳. مثلاً صفت «سترگ» در این بیت:

سپاهی به سوی بیابان سترگ فرستاد سالار ایشان طورگ

شاهنامه فردوسی. ج ۵، ص ۲۸۹ ب ۹۰۷.

۴. هم از پشت او روشن کردگار درختی برآورد یازان به بار

شاهنامه، ج ۳، ص ۲۰۳ ب ۳۰۹۰.

به کار اندرون نایزه سست بود دلش گفتمی از سست خود رُست بود همان، ج ۷، ص ۳۲۵ ب ۳۳۸.

در مخزن الاسرار هم می خوانیم:

چون تک اندیشه به گرمی رسید تندرو چرخ به نرمی رسید نظامی گنجه‌ای: مخزن الاسرار. طبع وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان.

چ ۴. (تهران، قطره، ۱۳۷۹)، ص ۴۴.

۵. مثل این بیت رودکی:

به زلف کز ولیکن به قد و بالا راست به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار عبدالغنی میرزایف: ابو عبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی. (استالین آباد، نشریات دولتی تاجیکستان، ۱۹۵۸ م.)، ص ۵۹۷.

۶. ببینید «خز» در این بیت رودکی چگونه به لحاظ تطابق با وزن، هم تشدید غیر عادی گرفته و هم حرکتی بی وجه و ثقیل (گذشته از تشدید «ج» در «بجای»):

خز بجای ملحم و خرگاه بدل باغ و بوستان آمد

همان ۴۶۱.

۷. خواجه عبدالله انصاری: مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری. به اهتمام محمد شیروانی. (تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲)، ص ۱۴۱.

پیوست سه (صنعت)

۱. در زبان انگلیسی rhetorics می گویند و به عالم و اهل آن و کسی که آن را زیاد به کار می برد rhetorician. ضمناً pun هم همان جناس خودمان است و به کسانی که از صنایع زیاد در کارشان استفاده می کنند پانیست punnist هم می گویند که در اصل یعنی جناس باز ولی توسعاً به هر صنعت باره‌ای گفته می شود. مثلاً جیمز جویس، نویسنده ایرلندی، را که صنایع و فنون بیانی بی حد و حصری به کار می گیرد می توان پانیست خواند. شعر یا هر اثر ادبی را هم که در خصوص صنایع و ریزه کاریها و واژه‌های آنچنانی مبالغه آمیز و فشرده باشد هرمتیک hermetic می خوانند.

۲. شادروانان گزین شاگردان او هر یک به زبانی از راه و رسم سخنوران متکلف و صنعت زده گذشته خرده می گرفتند. اخوان با آن چیرگی شگفت انگیزش بر شعر و ادب

گذشته، با آنکه بر ایراد انواع صنایع قادر بود، از انواع طبیعی تر، بی تکلف تر و کارتر آنها همچون سجع، جناس، واج آرای و صدامعنایی، قلب و امثال اینها سود می جست. شاملو بیشتر به واج آرای، جناس، ایهام و استخدام متمایل بود. نگاهی تنها به «چلچلی»، «آیدا در آینه» و «مرگ ناصری» او گویای همین گونه گرایشهای او به آرایشهاست. فروغ در اشعار دوران تکاملش حتی به این مقدار و این انواع هم خیلی روی خوش نشان نداد. اینان و دیگر پیروان راستین نیما هیچگاه همین ویژگیهای طبیعی را نیز از حد اعتدال در نگذرانند.

۳. در باب چگونگی صنایع در شعر امروز، ر. ک. مهدی اخوان ثالث: از این اوستا، مؤخره، صص ۲۱۴-۲۱۹. خلاصه بحث اخوان اینکه: کثرت صنایع بدیعی تحت تأثیر بلاغت عرب، شعر پارسی را از «سیستم التذاذ طبیعی» دور کرده و به جای آن «التذاذ بدیعی غیر طبیعی» را رسوخ و نفوذ داده است.

۴. نظامی عروضی سمرقندی: چهار مقاله. به اهتمام و تصحیح و مقدمه محمد قزوینی. چ ۲. (تهران، زوار، ۱۳۴۱)، ص ۳۳.

قصیده معزی (در برابر شعر ناب، سرزنده و سخت مؤثر رودکی) که به گفته نویسنده بر اثر «الحاح» ابو سعد هندوی اصفهانی گفته یعنی به قول خودمان «زورکی» است، چنین مطلعی دارد که خودش بهاری است برای سالی نکو:

رستم از مازندران آید همی زین ملک از اصفهان آید همی
و آن بیت نبوغ نشان:

آفرین و مدح سود آید همی گر به گنج اندر زیان آید همی

نظامی هم هفت صنعت زورکی تر برایش می تراشد: مطابق، متضاد، مردف، مساوات، عذوبت، فصاحت و جزالت. این نمونه‌ای تأمل انگیز از طرز فکر و کار اغلب قداما در عرصه نقد و داوری و ارزش گذاری است. جالب اینکه مساوات را چه از نظر علم معانی به معنای برابری لفظ با معنی بدانیم و چه چیزی چون توازی و تقارن موضوع دو لخت بگیریم، به هیچ روی «صنعت» نخواهد بود بلکه امری کاملاً عادی در کلام است. عذوبت و فصاحت و جزالت هم از مصطلحات مبهم و فاقد مدلولی مشخص است که در نقد ادبی قدیم یا سنتی می توانستند بر در و دیوار و زمین و زمان اطلاق کنند، بی اینکه چندان چیزی را بتوانند با آنها اثبات یا نفی کنند. در مورد نقد قدیم و از جمله همین گونه مصطلحات، بهترین کار از محمود کیانوش است. نک.

محمود کیانوش: قدما و نقد ادبی. (تهران، رز، ۱۳۵۴)، صص ۳۵-۵۷.
 از نقد صنعت‌مدار ادیبی قرن ششمی گفتیم. اکنون نمونه‌ای هم از یکی از شاعران و ادیبان معاصر بدهم تا معلوم شود که نگرشها و روشهای آنچنانی تا چه حد حتی در روزگار ما عالم شعر و شاعری را زیر اخیه خود گرفته است. در نبوغ و سخنوری شهریار من یکی شکمی ندارم، و اینکه بسیاری غزلهایش ناب و برخی نیز از بهترین غزلهای زبان پارسی است. این غزل مشهور او هم، گذشته از داشتن سه چهار بیت خوب، مطلعش با زمزمه و ترنم ملایم بهترین غزلهای سعدی پهلو می‌زند:
 تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
 سید محمدحسین شهریار: دیوان شعریار. ج ۱. چ ۱۸. (تهران، زرین و نگاه، ۱۳۷۶)، ص ۱۹۰.

حال می‌پرسیم: چه می‌شد اگر از بیت چهارم به بعد فیل صنعت‌سازی و طننازی شاعر یاد هندوستان نمی‌کرد و غزل را به سخافت و جلافتی که سروصدای خلیها را درآورد، از این دست که «... در امتحان صبر دهد نمره بیستم» (طباق میان صفر در لخت اول و بیست) و «... گو نام هم به خفیه بلیسد ز لیستم» (جناس شبه اشتقاق و نیز هم‌آوایی در: لیسیدن و لیست) نمی‌انداخت؟ آیا دریغ نبود که با این کار، وحدت و تمامیت میان عناصر شعر را از قبیل کلمات، تصاویر، لحن و غیره به هیچ انگاشت و آن را به برخی نمونه‌های افراطی و منحط سبک هندی بدل کرد که نهایتاً ارزش آنها موضعی و برحسب تکبیت یا مصراع است؟ و آیا این خود ستمی بر یک شعر نیست که می‌توانست اثر هنری ماندگاری باشد؟

فهرست مآخذ

این فهرست شامل گزیده‌ای از کتابها و مقالاتی است که کم یا بیش به آنها نظری بوده یا ارجاع و اشارتی رفته است.

آجودانی، ماشاءالله: «شعر مشروطه، ضد استبداد، ضد استعمار». نشر دانش. س ۵، ش ۶ (مهر و آبان ۱۳۶۴).

آرین‌پور، یحیی: از صبا تا نیما. ج ۳. تهران، جیبی، ۱۳۵۴.
 آل‌احمد، جلال: نیما یوشیج به روایت جلال آل‌احمد. به کوشش منوچهر علی‌پور. تهران، ترفند، ۱۳۷۹.

اخوان ثالث، مهدی: از این اوستا. ج ۱۰. تهران، مروارید، ۱۳۷۵.

بدعتها و بدایع نیما یوشیج. تهران، توکا، ۱۳۵۷.

زمستان. ج ۱۵. تهران، مروارید، ۱۳۶۷.

عطا و لقای نیما. تهران، بزرگمهر، ۱۳۶۹.

ادیب‌الممالک فراهانی: دیوان کامل ادیب‌الممالک. به تدوین و تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. تهران، فروغی، ۱۳۱۲.

انصاری، خواجه عبدالله: مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری. به اهتمام محمد شیروانی. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲.

اوجی، منصور: این سوسن است که می‌خواند. تهران، دریچه، ۱۳۴۹.

تنهایی زمین و خواب و درخت. تهران، امیرکبیر، ۱۳۴۹.

براهنی، رضا: طلا در مس. تهران، ۱۳۷۱.

بیضایی، بهرام: نمایش در ایران. چ ۲. تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۷۹.

پورنامداریان، تقی: رمز و داستانهای رمزی در ادبیات فارسی. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴.

توللی، فریدون: نافه. چ ۲. تهران، پازنگ، ۱۳۶۹.

جتیی عطایی، ابوالقاسم: زندگانی و آثار رضا کمال شهرزاد. تهران، ۱۳۳۳.

جدویک، چارلز: سمبولیسم. ترجمه مهدی سبحانی. تهران، مرکز، ۱۳۷۵.

حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد: دیوان حافظ. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری. ج ۱. چ ۲. تهران، خوارزمی، ۱۳۶۲.

حسینی، صالح: «مرغ آمین: سرود مرگ مستکبرین». نگین. ش ۷۶ (اسفند ۱۳۵۸).

نیلوفر خاموش. تهران، نیلوفر، ۱۳۷۱.

حق‌شناس، علی محمد: «حافظ‌شناسی: خودشناسی». نشر دانش. س ۳، ش ۴ (خرداد و تیر ۱۳۶۲).

حمیدیان، سعید: آرمانشهر زیبایی، گفتارهایی در شیوه بیان نظامی. تهران، قطره، ۱۳۷۳.

حمیدی شیرازی، مهدی: دریای گوهر. چ ۳. تهران، امیرکبیر، ۱۳۳۳.

خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل: دیوان خاقانی شروانی. به کوشش ضیاء‌الدین سجادی. تهران، زوار، ۱۳۳۸.

خامه‌ای، انور: چهار چهره. تهران، کتابسرا، ۱۳۶۸.

خیام نیشابوری، عمر: رباعیات خیام. با تصحیح، مقدمه و حواشی محمدعلی فروغی و قاسم غنی. ویراسته بهاء‌الدین خرمشاهی. تهران، ناهید، ۱۳۷۳.

راشد، هادی: بازخوانی اسناد در زندگی نیما در آستارا. تهران، بزرگمهر، ۱۳۷۹.

روبگری‌یه، آلن و ادورنو، تئودور: «تعهد». ترجمه عزت‌الله فولادوند. بخارا. ش ۱ (مرداد و شهریور ۱۳۷۷).

رودکی، ابوعبدالله: ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی. عبدالغنی میرزایف.

استالین‌آباد، نشریات دولتی تاجیکستان، ۱۹۵۸.

ریچاردز، آی. ا.: اصول نقد ادبی. ترجمه سعید حمیدیان. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵.

ریلکه، راینر ماریا: چند نامه به شاعری جوان. ترجمه پرویز ناتل خانلری. چ ۲. تهران، طهوری، ۱۳۳۴.

سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله: بوستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. چ ۲. تهران، خوارزمی، ۱۳۶۳.

کلیات سعدی. به اهتمام محمدعلی فروغی. ویراسته بهاء‌الدین خرمشاهی. چ ۲. تهران، امیرکبیر، ۲۵۳۶ [= ۱۳۵۶].

گلستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. چ ۴. تهران، خوارزمی، ۱۳۷۴.

سنایی غزنوی، مجدود بن آدم: مثنویهای حکیم سنایی. به کوشش محمدتقی مدرس رضوی. تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸.

سیدحسینی، رضا: مکتبهای ادبی. چ ۱۰. تهران، نگاه، ۱۳۷۶.

شاملو، احمد: آیدا: درخت و خنجر و خاطره. چ ۳. تهران، مروارید، ۲۵۳۶ [= ۱۳۵۶].

باغ آینه. چ ۶. تهران، مروارید، ۱۳۶۳.

ققنوس در باران. چ ۲. تهران، مازیار، ۱۳۵۷.

هوای تازه. چ ۵. تهران، نیل، ۲۵۳۵ [= ۱۳۵۵].

شفیعی کدکنی، محمدرضا: ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران، توس، ۱۳۵۹.

صور خیال در شعر فارسی. تهران، نیل، ۱۳۵۰.

موسیقی شعر. چ ۲. تهران، آگاه، ۱۳۶۸.

شهریار، سید محمدحسین: دیوان شهریار. چ ۱. چ ۱۸. تهران، زرین و نگاه، ۱۳۷۶.

طاهباز، سیروس: زندگی و هنر نیما یوشیج. تهران، زریاب، ۱۳۷۵.

- عبیدزاکانی: کلیات عبیدزاکانی. به اهتمام پرویز اتابکی. ج ۲. تهران، زوار، ۱۳۴۳.
- عرفی شیرازی، جمال‌الدین: کلیات عرفی شیرازی. به کوشش غلامحسین جوهری. تهران، محمدعلی علمی، [بی تا].
- عطار نیشابوری، فریدالدین: منطق‌الطیر. به اهتمام سید صادق گوهرین. ج ۶. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۸.
- فرای، نور تروپ: تحلیل نقد. ترجمه صالح حسینی. تهران، نیلوفر، ۱۳۷۷.
- فرخزاد، فروغ: برگزیده اشعار فروغ فرخزاد. ج ۵. تهران، جیبی، ۲۵۳۵ [۱۳۵۵].
- تولد دیگر. ج ۱۳. تهران، مروارید، ۱۳۶۰.
- فردوسی، ابوالقاسم: شاهنامه. براساس چاپ مسکو. به کوشش سعید حمیدیان. ج ۵. تهران، قطره، ۱۳۷۹.
- فورست، لیلیان: رمانتیسیم. ترجمه مسعود جعفری. تهران، مرکز، ۱۳۷۵.
- فیض کاشانی، ملا محسن: رساله مشواق. به اهتمام احمد بهمنیار. تهران، ۱۳۲۵.
- کیانوش، محمود: قدما و نقد ادبی. تهران، رز، ۱۳۵۴.
- گرانت، دیمیان: رنالیسم. ترجمه حسن افشار. تهران، مرکز، ۱۳۶۷.
- گوران، هیوا: کوششهای نافرجام، سیری در صد سال تیاتر ایران. تهران، آگاه، ۱۳۶۰.
- لاهوئی، ابوالقاسم: دیوان لاهوتی. مسکو، اداره نشریات به زبانهای خارجی، ۱۹۵۰.
- محتشم کاشانی: دیوان مولانا محتشم کاشانی. به کوشش مهرعلی گرگانی. تهران، محمودی، ۱۳۴۴.
- مسعود سعد سلمان: دیوان مسعود سعد سلمان. به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان. اصفهان، کمال، ۱۳۶۴.
- مولوی، جلال‌الدین: مثنوی معنوی. طبع رینولد الین نیکلسون. افست. به اهتمام نصرالله پورجوادی. تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- مهاجرانی، سید عطاءالله: افسانه‌نیمه. تهران، اطلاعات، ۱۳۷۵.

- میرانصاری، علی: اسنادی درباره نیمایوشیج. تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۵.
- کتابشناسی نیمایوشیج. تهران، سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۵.
- میرزاده عشقی، سید محمدرضا: کلیات مصور میرزاده عشقی. تألیف و نگارش علی اکبر مشیرسلیمی. ج ۷. تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷.
- میرصادقی، جمال: عناصر داستان. تهران، شفا، ۱۳۶۴.
- نادریور، نادر: اشعار برگزیده ۱۳۴۱ - ۱۳۲۶. تهران، جیبی، ۱۳۴۲.
- دختر جام. ج ۳. تهران، مروارید، ۲۵۳۶ [۱۳۵۶].
- نجم رازی: مرصاد العباد. به اهتمام محمدامین ریاحی. ج ۳. تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶.
- نصیرالدین توسی: اساس الاقتباس (تعلیقه بر اساس الاقتباس [...]). سید عبدالله انوار. تهران، مرکز، ۱۳۷۵.
- نظامی عروضی سمرقندی: چهار مقاله. به اهتمام و تصحیح و مقدمه محمد قزوینی. ج ۲. تهران، زوار، ۱۳۴۱.
- نظامی گنجه‌ای: خمسه نظامی. طبع حسن وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. ج ۴. تهران، قطره، ۱۳۸۰.
- نیمایوشیج: ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش. تهران، توس، ۱۳۵۱.
- برگزیده آثار نیمایوشیج. به کوشش سیروس طاهباز. تهران، بزرگمهر، ۱۳۶۹.
- حرفهای همسایه. تهران، دنیا، ۱۳۵۱.
- درباره شعر و شاعری. گردآوری، نسخه برداری و تدوین سیروس طاهباز. تهران، دفترهای زمانه، ۱۳۶۸.
- مجموعه اشعار نیمایوشیج. از ابوالقاسم جنتی عطایی. تهران، صفی‌علیشاه، ۱۳۳۴.
- مجموعه شعرهای نو، غزل، قصیده، قطعه. با نظارت شراگیم یوشیج. تهران،

اشاره، ۱۳۷۶.

مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج، فارسی و طبری. گردآوری، نسخه برداری و تدوین سیروس طاهباز. ج ۴. تهران، نگاه، ۱۳۷۵.
نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج. گردآوری، نسخه برداری و تدوین سیروس طاهباز. تهران، دفترهای زمانه، ۱۳۶۸.
یادداشتها و... تهران، امیرکبیر، ۱۳۴۸.

همینگوی، ارنست: پیرمرد و دریا. ترجمه نازی عظیمیا. تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۴.
؟ انگدروشنان (یک شعر بلند مائوی). ترجمه از متن پهلوی اشکانی مانوی، همراه با حواشی و یادداشتها ایرج وامقی. تهران، [بی نا]، [بی تا].
؟ درخت آسوریک. به کوشش ماهیار نوابی. تهران، ۱۳۴۶.

Richards, I. A. : *Principles of Literary Criticism*. London, Routledge, 1989.

Trawick, Buckner B. : *The World Literature*. London, Barnes & Noble, 1986.

دربارهٔ نمایه

برای آسانی رجوع، این فهرست را به صورت عام و یکجا ترتیب داده‌ایم و برای افزونی فایده، علاوه بر فهرس معمول (کسان، جایها، کتابها و مقالات و نشریات، و گاه جانوران) عنوان تمامی اشعار نیما و دیگران که در این دفتر از آنها سخن رفته فهرست شده است زیرا چنانکه در مقدمه آمده گذشته از شعرهایی که به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، تقریباً از همهٔ اشعار نیما کم یا بیش سخن گفته‌ایم، که به کمک این فهرست می‌توان جملگی را دید و دنبال کرد. تنها در مورد شعرهای دیگران نام شاعر را ذکر کرده‌ایم. آهنگها و ترانه‌ها هم در این فهرست با ذکر نام صاحبانشان جای دارند. نیز صفات منسوب به اشخاص، مثل رضاشاهی، محمدعلی شاهی، شکسپیری و دانتی، و همچنین صفات منسوب به جایها همراه با توضیح در موارد لازم درج شده، همچون هندی (سبک)، فرانسوی (شعر سمبولیک)، انگلیسی (منتقد)، و نامهایی چون غرب، شرق، مغرب‌زمین و صفات غربی، شرقی و غیره با توضیح آمده است.

و اما یکی از مزایای این نمایه، ثبت تمامی موضوعات و مفاهیم مهم مذکور در ضمن بحثهاست، از قبیل قشرها و سنخهای گوناگون مردم و شاعران و نویسندگان، انواع و اقسام شعرها، حکومتها و نظامهای سیاسی و اجتماعی، محافل، احزاب، فرقه‌ها و مشربها، گروه‌بندی‌هایی چون استادان و دانشجویان دانشگاه، روشنفکران، مخالفان و موافقان و پیروان نیما، نظام آموزشی دانشگاهی و مدرسه‌ای در قبال نیما و شعر او، همچنین تمامی نهضتها و رویدادهای مهم،

مکاتب ادبی، نهادهای دولتی و روشهای اداری زمانِ نیما یا نزدیک به وی، و حتی نیروهایی همچون نظامیان، پلیس و خلاصه هر چیز مربوط به نیما یا مؤثر بر شعر یا روحيات و اندیشه‌های او در فهرست گنجانیده شده است. همچنین است نهادهایی که در شعر نیما در حکم شخص‌اند، مثل جهانخواره، اهریمن و شیطان که مراد از آنها چیزی چون سرکرده نظام خودکامه و پلید حاکم است. در خصوص تمامی اقلام اخیر کوشیده‌ایم تا هر کدام را با عنوان‌بندی مناسب یا تأویل به متداول‌ترین معادل مدخل قرار دهیم، و اگر کج‌سلیقگی یا قصوری در این باره کرده باشیم به نیت نیکمان خواهیم بخشید.

عنوان کتابها و نشریات با حروف کج (ایرانیکی) و مقاله‌ها و نیز شعرها با قرار گرفتن در گیومه مشخص گردیده. همچنین در ذیل هر مدخل، تعداد موارد ظهور آن در هر صفحه نیز (البته اگر بیش از یکی باشد) با عدد حروفی در پرانتز و جلوی شماره صفحه مربوطه قید گردیده است.

آتش جهنم» ۱۲۱	آبر استاد سخن پارسی، نک. فردوسی
آجودانی، ماشاءالله ۳۶۰	ابن‌سینا، ابوعلی ۱۴۳
آرتامانوفها ۳۶۳	ابوسعید ابوالخیر ۱۴۳
آرمانشهر زیبایی ۳۵۹	ابو عبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی ۳۷۸
آرین‌پور، یحیی ۱۵، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۶۴	آتابکی، پرویز ۳۷۰
آزادستان (مجله) ۵۲، ۳۶۴	«اجاق سرده» ۱۵۳، ۱۷۱
آستارا ۳۴۷	احزاب و گروهها ۲۱، ۳۰۷، ۳۰۸
«آقا توکا» ۵۰ (دو)، ۱۷۷، ۱۸۸، ۲۳۴، ۲۶۱	اخوان ثالث، مهدی ۹، ۴۱، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۵۸
۲۶۵، ۲۷۹، ۳۲۰ (سه)	(دو)، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۵۰، ۳۵۵ (دو)، ۳۵۷
آل‌احمد، جلال ۳۴۶ (سه)، ۳۵۰، ۳۶۲	۳۶۹ (دو)، ۳۷۱ (چهار)، ۳۷۲ (دو)، ۳۷۶
(سه)	۳۷۸، ۳۷۹ (دو)
آل‌عمران (سوره) ۳۷۳	ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط
آلیو ۱۵۳	سلطنت ۱۵، ۳۴۶
آموزش و پرورش کنونی ۳۴۳	ادورنو، تندور ۳۶۲
آموزش و پرورش وقت ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۴۷	ادیب‌الممالک فراهانی، محمدصادق ۹، ۶۰
«آنکه می‌گرید» ۹۳، ۳۱۴، ۳۱۵	(دو)، ۶۱، ۳۵۲، ۳۵۹
«آهنگر» ۳۱۵	ادیبان ۳۴۴
«آی آدمها» ۵۰، ۱۶۱، ۲۱۴، ۲۶۴، ۲۸۱	ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و
۲۸۸	نمایش ۴۵، ۳۶۰
«آیدا در آینه» (شعر شاملو) ۳۷۹	ارسطو ۱۶۶
آیدا، درخت و خنجر و خاطره ۳۶۵	اروپایی (مردم) ۳۵۰ (دو)
ابتهاج، هوشنگ ۱۵۸	

ازاکو ۳۰۵، ۳۰۲، ۱۵۳	(دو)، ۷۲، ۷۹، ۱۱۱، ۱۲۰، ۲۰۵، ۲۱۰
از این اوستا ۳۷۹، ۳۷۱، ۳۵۷	۲۷۹ (چهار)، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳ (دو)، ۳۱۶
«از ترکش روزگار» ۱۲۵، ۱۲۴	(سه)، ۳۱۷ (دو)، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۴، ۳۲۷
از خون سیواوش ۵۱	۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۹ (سه)، ۳۵۰ (دو)
از صبا تا نیما ۳۶۴، ۳۴۹، ۳۴۸، ۱۵	افسانه نیما ۳۵۰
اساس الاقتباس ۳۶۴	افشار، حسن ۳۵۴
«اسب دوانی» ۱۲۱	افلاطون ۱۶۶
استادان ادبیات ۷، ۳۲۸	الغازر ۳۵۷
استاد توس، نک. فردوسی	«امید پلیده» ۱۵۹، ۳۲۱
استبداد صغیر (عصر محمد علی شاه قاجار)	امیر تیمور و والی شام ۳۳
۶۶	امیر نظام گزوسی ۹
استثمارگران ۱۰۷، ۳۵۶	«انتظار» (شعر شاملو) ۳۶۵
اسد (قهرمان شعر «شهید گمنام») ۶۷ (دو)	«اندوهناک شب» ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۷، ۳۱۸
اسرار شب ۳۷	انصاری، خواجه عبدالله ۱۴۳، ۳۲۵، ۳۷۸
اسفندیار (شاهنامه) ۲۶۳	انگاس ۱۲۲
اسنادی درباره نیما یوشیج ۳۴۷	«انگاسی» ۲۶ (چهار)، ۱۲۱، ۱۲۲
اشرف الدین گیلانی (سید اشرف، نسیم شمال) ۹، ۳۵۹ (دو)	انگدروشان ۳۵۸
اشعار برگزیده ۱۳۴۱ - ۱۳۲۶ (مجموعه)	انگلیس ۱۶۶
شعر نادرپور) ۳۶۰	انگلیسی (منتقد) ۳۶۲
اشکانی (خاندان) ۳۵۸	انگلیسی ها ۲۶
اشک洛夫سکی ۳۲۲	انوار، سید عبدالله ۳۶۴
اصفهان ۳۷۹	انوری ابیوردی ۳۰۵، ۳۳۲
اصول نقد ادبی ۳۵۵، ۳۶۲، ۳۶۴	«او به رؤیایش» ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۱
«افسانه» ۱۱ (دو)، ۲۹، ۳۳، ۳۵، ۳۶ (دو)، ۳۷	اوجی، منصور ۳۶۶
(دو)، ۴۰ (چهار)، ۴۲ (چهار)، ۴۳، ۴۶	اویسی، علی محمدخان ۳۴ (دو)
۴۷ (چهار)، ۴۸، ۴۹ (چهار)، ۵۰ (چهار)، ۵۱ (چهار)	اوین ۲۸

اهرمن رو ۱۶۴	۲۹۱، ۳۱۸، ۳۳۸ (دو)
اهریمن ۲۲۷	«بر فراز دودهایی...» ۵۰، ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۶۳، ۳۲۰
اهریمنان ۲۷۶	برگزیده آثار نیما یوشیج ۳۴۹
ایدال، نک. سه تابلو	برگزیده اشعار فروغ فرخزاد ۳۶۷
ایران ۵۶، ۵۹، ۶۶ (سه)، ۳۰۷	«بزم ملاحسن» ۱۲۱، ۱۲۳
ایرج (ایرج میرزا) ۲۹۱، ۳۲۸، ۳۷۴	«بشارت» ۲۸ (دو)، ۱۶۷
ایرلندی (نویسنده) ۳۷۸	«بگذار بگذریم» (شعر اوجی) ۳۶۶
«ای شب» ۲۸، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۲۶، ۳۲۷	«بگذار تا مقابل روی تو بگذریم» (غزل سعدی) ۳۴۴
این سوسن است که می خواند ۳۶۶	«بوجهل من» ۳۲۳ (دو)
ایوان مخوف ۲۴۱	بودا ۲۹۰
باباطاهر ۱۴۳	بودلر، شارل ۱۴۶، ۳۵۸
باباغانی ۳۵۱	بوستان ۳۷۷ (دو)
بادغیسی (حفظله) ۳۴۲	بوف کور ۴۰، ۴۳
«باد می گردد» ۳۵۶، ۳۷۰	«بوی جوی مولیان» (شعر رودکی) ۳۳۹
بازخوانی اسناد در زندگی نیما در آستارا ۳۴۷	بهار، محمدتقی (ملک الشعراء) ۹، ۵۱، ۳۵۹
باغ آینه ۳۶۵	بهرام (بهرام گور) ۷۷
بتهوون ۳۷۳	«به رسام ارژنگی» ۲۶، ۱۲۱
بخارا (مجله) ۳۶۲	بهمنیار، احمد ۳۵۹
بخارست ۳۶۲	«به یاد وطنم» ۳۲۶، ۳۲۷
«بخوان ای همسفر با من» ۳۷۰	بیشل ۵۵
بدعتها و بدایع نیما یوشیج ۳۵۵، ۳۷۲	بیضایی، بهرام ۳۴۸
۳۷۶	بیغمی، مولانا محمد ۱۱۴
بُراق ۳۶۴	«پادشاه فتح» ۵۰، ۱۵۱، ۲۴۰ (دو)، ۲۷۹
براهنی، رضا ۳۶۹، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۵	۲۹۰، ۳۱۲، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۳۹، ۳۷۶
«بررسی افسانه نیما یوشیج» ۳۵۰	پدران و فرزندان ۳۶۳
«برف» ۱۵۳ (دو)، ۲۸۲، ۲۸۹، ۳۰۲ (دو)	
«بر فراز دشت» ۵۰، ۱۵۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۷۹	

حکومت قاجار (نهادهای و ادارات) ۳۵۹	چهار چهره ۳۶۲، ۳۴۸
حکومت محمدرضا شاه ۱۶۲	چهار مقاله ۳۷۹، ۳۳۹
حکومت مردمسالار ۱۴۵	«چه فاصله است بر این خاک» (شعر اوجی) ۳۶۶
حلاج شیرازی، حسین بن منصور ۱۴۵	حافظ شیرازی، شمس الدین محمد ۴۵
حمیدیان، سعید ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۹، ۳۶۲	(دو)، ۷۴، ۷۸ (سه)، ۱۲۰، ۱۴۴، ۱۵۱، ۱۶۳، ۱۸۰، ۲۰۵، ۲۱۷، ۲۷۰، ۳۰۳، ۳۰۵
۳۷۸، ۳۶۹	۳۰۷، ۳۲۲، ۳۴۴، ۳۵۰، ۳۵۴ (دو)، ۳۵۵
حمیدی شیرازی، مهدی ۳۷۳	(دو)، ۳۶۰ (سه)، ۳۷۱ (دو)، ۳۷۴
حق بن یقظان ۱۴۳	۳۷۷
«خارکش پیری بادلق درشت» (شعر جامی) ۱۲۲	حافظ چه می گوید ۳۷۴
«خارکن» ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۵۶	«حافظ شناسی: خودشناسی» ۳۷۵
خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل ۱۴۹	حاکم کلاله ۳۴۹
۲۵۸، ۲۶۱، ۲۳۲، ۳۷۲ (دو)	حبیب اصفهانی (میرزا حبیب) ۳۳ (دو)، ۵۲
خامه‌ای، انور ۳۴۸ (دو)، ۳۶۲ (دو)	حدیقه الحقیقه ۷۴ (دو)
خانلری، پرویز ناتل ۳۶۲، ۳۷۳، ۳۷۷	حرفهای همسایه ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۸، ۳۶۲
خانواده چنچی ۸۶	۳۶۳، ۳۶۸، ۳۷۲، ۳۷۴، ۳۷۵
«خانواده سرباز» ۵۰، ۵۲، ۶۰ (دو)، ۶۳	حزب توده ۳۶۱، ۳۶۲ (دو)
(دو)، ۶۶، ۶۹ (سه)، ۷۱، ۸۴، ۸۵، ۸۶	حسین (ع-امام) ۳۳
۸۷، ۸۸ (دو)، ۹۰، ۹۱ (دو)، ۹۴، ۱۱۳	حسین بن منصور، نک. حلاج شیرازی
۱۲۹، ۲۰۱، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۷	حسینی، صالح ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۷۲
۳۲۱، ۳۲۶، ۳۳۴	حق شناس، علی محمد ۳۷۴، ۳۷۵ (دو)
«خانام ابری است» ۲۹۱، ۳۱۳	«حکایت» ۱۲۱
«خانه سربویلی» ۱۳، ۵۰، ۷۰، ۹۶، ۱۱۱	حکایت دزد و شاعر ۳۴۹
۱۱۵، ۱۵۸، ۲۰۰ (سه)، ۲۰۱، ۲۱۰ (سه)	حکومت بیدادگر ۲۷۳، ۲۷۶
۲۱۲، ۲۲۹ (دو)، ۲۳۷ (سه)، ۲۴۹، ۳۱۱	حکومت توتالیتار ۲۶۹
۳۱۲ (دو)، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸ (سه)	حکومت خودکامه ۱۴۵، ۲۶۹، ۲۷۱
۳۱۹، ۳۲۳، ۳۲۴ (سه)، ۳۲۵، ۳۳۹	حکومت رضاشاه ۶۷
«خانه متروک» (شعر فروغ) ۵۱	

توس ۱۸۹، ۲۱۴، ۳۶۸	«پرنده منزوی» ۲۱۲
تولدی دیگر ۳۶۷	پروین (ستاره) ۱۹۹
تولستوی، لئو ۱۶۷، ۳۶۲	پروین اعتصامی ۹، ۳۲۹ (دو)، ۳۳۰
توللی، فریدون ۳۶۱ (دو)، ۳۶۵	«پریا» (شعر شاملو) ۳۷۰
تهران مخوف ۳۷	«پریان» ۲۰۶، ۲۳۵، ۳۱۲
تیمور (امیر تیمور گورکانی) ۳۳ (دو)	«پسر» ۱۲۱
«جامه نو» ۱۲۱	پلیس (عصر رضاشاه) ۳۶۲
جامی، عبدالرحمن ۱۱۹ (دو)، ۱۲۱، ۱۲۲	پورجوادی، نصرالله ۳۵۹
(دو)، ۱۴۴	پورنامداریان، تقی ۳۵۸ (دو)، ۳۵۹
جعفری، مسعود ۳۴۶	پوشکین، الکساندر ۳۲۹
«جغدی پیر» ۱۶۰، ۳۱۰، ۳۲۷	پهلوی (زبان) ۳۵۸ (دو)
جمالزاده، سید محمد علی ۲۰۰، ۲۰۱	پهلوی اول، نک. رضاشاه پهلوی
جستی عطایی، ابوالقاسم ۱۶، ۳۴۹، ۳۶۳	پهلوی پدر، نک. رضاشاه پهلوی
(دو)، ۳۷۰، ۳۷۳ (دو)	پهلوی پسر، نک. محمدرضا شاه پهلوی
جوهری، غلامحسین ۳۷۰	«پی‌دار و چوپان» ۳۱۲، ۳۱۹
جویس، جیمز ۳۷۸	پیر توس، نک. فردوسی
«جوی می‌گریه» ۳۱۴	پیرو مرد و دریا ۲۲۸، ۳۶۹
جهانخواره - جهانخوار ۲۲۷، ۲۳۰، ۲۳۱	پیغمبر (ص)، نک. محمد (ص)
۲۴۱ (پنج)، ۲۴۲، ۲۴۳ (چهار)، ۲۴۴	«تابناک من» ۳۱۳
(دو)، ۲۴۵ (سه)، ۲۴۶ (دو)، ۲۴۷، ۲۵۸	تارتوف ۳۳
(دو)، ۲۵۹ (دو)، ۲۶۴، ۲۶۷، ۲۶۹ (دو)	تاریخ معجم ۳۴۷
۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۳۳۹ (دو)	تحلیل نقد ۳۴۵
چخوف، آنتون ۳۶۳	تراویک، باکتر ب. ۳۶۲
چدیوک، چارلز ۳۵۸	«تسلیم شده» ۲۸، ۲۹
«چراغ» ۲۳۴، ۳۱۵	«تعهد» (مقاله) ۳۶۲
«چشمه کوچک» ۱۲۱	«تنها صداست که می‌ماند» (شعر فروغ) ۴۶
«چلچلی» (شعر شاملو) ۳۴۴، ۳۷۹	تهایی زمین و خواب و درخت ۳۶۷
چند نامه به شاعری جوان ۳۶۲	تورگینف، ایوان ۳۶۳

ریاحی، محمد امین ۳۷۷	ایران شهر) ۳۴	دختر جام ۳۶۱	خز مشاهی، بهاء الدین ۳۶۷
ریچاردز، آی. ا. (ایور آرمسترانگ) ۱۶،	رسول اکرم (ص)، نک. محمد (ص)	درباره شعر و شاعری ۳۶۰	«خروس ساده» ۱۲۱
۱۸۶ (دو)، ۱۸۷، ۳۴۵، ۳۵۵، ۳۶۲ (دو)،	رضاشاه پهلوی ۲۱، ۲۳، ۳۵، ۶۱، ۶۷، ۱۴۵،	در بند ۳۸	«خروس می خواند» ۹۳، ۱۵۲، ۲۲۲، ۲۳۴،
۳۶۴ (دو)	۱۵۸، ۱۴۶	درخت آسوریک ۳۵۸	۳۷۰
«ری را» ۲۳۴، ۴۶	رضاشاهی ۱۴۶ (سه)	«در شب تیره» ۲۳۴	«خروس و یوقلمون» ۱۲۱
ریلکه، راینر ماریا ۱۶۷، ۳۶۲	رفعت، تقی ۵۲، ۱۸۱	«در فرو بند» ۳۳۷	«خریت» ۱۲۱
زال (شاهنامه) ۲۶۳ (شش)	رمبو، آرتور ۱۴۶، ۳۵۸	«در نخستین ساعت شب» ۳۱۶، ۳۱۹	خسرو پرویز ۳۵۰
«زان یار دلنوازم شکر بست با شکایت»	رمز و داستانهای رمزی در ادبیات فارسی	«دل فولادم» ۲۸۰	خسرو و شیرین ۳۴، ۵۱، ۲۱۸، ۳۵۴
(غزل حافظ) ۳۴۴	۳۵۹، ۳۵۸	دولت آبادی، یحیی ۱۸۱، ۳۲۹ (دو)	خلیلی، عباس ۳۷
«زبان نگاه» (شعر توللی) ۳۶۱	«روباه و خروس» ۱۲۱، ۱۲۳	دهخدا، علی اکبر (علامه) ۹	خمسه (نظامی) ۴۲، ۱۱۴، ۲۴۵، ۳۵۴
زرتشت، نک. زردشت	روب گریه، آن ۳۶۲	«دیدار در شب» (شعر فروغ) ۳۶۷	«خنده سرده» ۹۳
زردشت ۳۶، ۱۲۷، ۳۷۱	رودابه ۲۶۳	دیوار ۵۱	«خواب زمستانی» ۱۵۹، ۲۵۰، ۳۱۸
«زمستان» (شعر اخوان) ۲۸۹، ۳۵۵، ۳۷۱	رودکی سمرقندی، ابو عبدالله ۳۲۴، ۳۴۲،	دیوان حافظ (چاپ خانلری) ۳۷۷	خواجه، نک. حافظ شیرازی
«زمستان» (شعر کسرایی) ۵۱	۳۷۸	دیوان خاقانی شروانی ۳۷۲	«خواجه احمد حسن میمندی» ۱۲۱
زمستان (دفتر شعر اخوان) ۳۵۷	روزگار سیاه ۳۷	دیوان شهریار ۳۸۰	خواجه شیراز، نک. حافظ شیرازی
زندانیان سیاسی (در «محبس») ۶۱	روس ۳۵۴	دیوان کامل ادیب الممالک فراهانی ۳۵۲	«خونریزی» ۳۲۱
زندگی و آثار رضا کمال شهرزاد ۳۴۹	روشنفکران ۲۷۶	دیوان لاهوتی ۳۵۰	خیام، عمر ۶۵
زندگی و هنر نیما یوشیج ۳۴۶	روشنفکر نمایان ۲۰۵	دیوان مسعود سعد سلمان ۳۵۳	داراب نامه (اثر بیغمی) ۱۱۴
«زنگ شتر» (قطعه ضربی، ساخته	روشنفکری ۱۴۹	دیوان مولانا محتشم کاشانی ۵۶، ۳۵۱	داراب نامه (اثر طرسوسی) ۱۱۴
ابوالحسن صبا) ۵۲	«روی بندرگاه» ۲۸۰	«دیهقان» ۳۱۳	دارالفنون ۳۳
«زیبایی» ۱۲۱، ۱۹۱	«روی جدارهای شکسته» ۱۵۲، ۳۳۶	راشد، هادی ۳۴۷	«داروگ» ۱۳۴، ۱۵۳، ۱۶۵ (دو)، ۲۱۷ (دو)،
زین ملک (لقب) ۳۷۹	رویداد شهریور بیست (خلع رضاشاه و	رباعیات خیام ۳۶۷	۲۸۶، ۲۹۲
ساختار زبان شعر امروز ۳۷۷	ورود متفقین به ایران) ۱۵۸، ۱۶۰، ۲۴۶	رجال ترفیخواه و خوشنام ۱۶۲	داستایوسکی ۳۶۳
سارتر، ژان پل ۱۰۵	رویداد مرداد سی و دو (کودتا علیه نهضت	رساله تعریفات ۲۵۵	دالنگ (سگ شب پا) ۱۰۳ (شش)
ساره (دختر سرباز در «خانواده سرباز») ۸۵	ملی) ۱۴۶، ۱۶۱، ۲۸۰، ۲۹۰، ۳۰۷، ۳۶۰،	رساله مشواق ۳۵۲ (دو)	دانه ای ۱۶۷
ساریک ۱۵۳	۳۶۱	رستاخیز شهریاران ایران ۳۶ (دو)، ۵۲	دانشجویان ۱۰، ۳۲۸
سام (شاهنامه) ۲۶۳	رویدادهای سال سی و یک (استعفا و نصب	رستم (شاهنامه) ۲۶۳ (دو)، ۲۶۴، ۳۷۹	دانشگاه ۷، ۳۰۳، ۳۴۱
سانتیاگو (قهرمان پیرمرد و دریا) ۲۳۸	مجدد مصدق) ۱۶۶، ۲۸۳	رستم و سهراب (نمایشنامه کاظم زاده	«دانیال» ۳۲۰

شعر بی‌ریشه ۸	شاعران متعهد ۱۵۷
شعر رمانتیک (عصر رضاشاه) ۳۴۶	شاعران متفکران ۱۵۸
شعر ریشه‌دار ۸	شاعران مُدگرا ۳۴۱
شعر سمبولیک ۳۵۸	شاعران مشروطیت ۳۵، ۴۱، ۶۳، ۱۶۸
شعر سمبولیک اجتماعی ۱۴۵	۳۵۹، ۳۲۹، ۲۶۰
شعر سمبولیک عارفانه ۱۴۳	شاعران موجهای نو ۳۴۳
شعر عارفانه ۴۵	شاعران نامتعهد ۱۵۷
«شعر مشروطه: ضد استبداد، ضد استعمار» ۳۶۰	شاعران نیمایی ۴۱، ۴۶، ۱۲۸، ۱۴۵، ۱۷۷
شعر مشروطیت ۲۳، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۵۲	۱۹۰، ۲۵۱، ۳۳۳، ۳۴۳
۳۶۰، ۳۵۳، ۳۳۰، ۳۰۸	شاعران هنجارشکن ۳۲۲
«شعری که زندگی‌ست» (شعر شاملو) ۳۶۶	شاگردان نیما (در مدرسه) ۳۴۸
شفیعی کدکنی، محمدرضا ۱۵، ۳۴۶، ۳۶۴	شاملو، احمد ۹، ۴۶، ۱۲۷، ۱۴۵، ۲۰۲
۳۷۵ (دو)	۲۹۱، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۵۷، (دو)، ۳۶۵ (دو)
شکسپیری ۱۶۷	۳۷۰، ۳۶۸
«شکسته‌پر» ۱۵۸	شانی تکلو ۳۶۹
«شکل خوب - شکل بد» ۳۷۵	«شاه کوهان» ۱۵۳
شیلی، پرسی بیچ ۸۶	شاهنامه فردوسی ۳۴، ۴۲، ۱۱۴، ۱۲۹ (دو)
شمران، نک. شمیران	۱۵۰، ۱۸۹ (دو)، ۲۱۴، ۲۴۵، ۲۶۳ (دو)
«شمع کرجی» ۱۳۳ (دو)، ۱۳۵، ۱۷۳، ۳۲۳	۲۶۴ (چهار)، ۳۱۳، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۵۵
شمیران ۳۷، ۲۸	۳۶۹، ۳۷۱، ۳۷۷، ۳۷۸
شوروی (سابق) ۳۴۷، ۳۷۶	«شب است» ۱۶۵ (دو)
شهرزاد، نک. کمال شهرزاد	«شبانه» (شعر شاملو) ۳۶۵
شهریار، سید محمدحسین ۳۸۰ (دو)	«شب‌پره ساحل نزدیک» ۲۱۷، ۲۳۴
«شهید گمنام» ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶ (دو)، ۶۸	شراگیم یوشیچ ۱۶، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۶۳ (دو)
(دو)، ۶۹، ۷۱ (دو)، ۷۲ (دو)، ۷۳، ۸۷	۳۷۳، ۳۷۰
۱۸۱، ۲۰۱، ۳۱۱، ۳۲۱، ۳۲۴ (دو)	شرفجهان قزوینی ۳۵۱
شیخ صنعان ۷۵، ۷۶، ۳۲۶	شرق ۳۰۰
	شرقی (آثار ادبی) ۳۴۱

سیدحسینی، رضا ۳۴۴، ۳۵۵	(چهار)، ۲۳۹
سیر العباد الی المعاد ۳۵۴	«سایه خود» ۳۱۶
سیلاخورها ۶۶ (دو)، ۶۷ (دو)	سجادی، ضیاء‌الدین ۳۷۲
سیمرخ (شاهنامه) ۱۰۱، ۲۶۳ (دو)، ۲۶۴	سحابی، مهدی ۳۵۸
۳۵۵	«سرباز فولادین» ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۶، ۶۷
سیمرخ (مطلق‌الطیر) ۱۰۱، ۲۶۳ (دو)، ۲۶۴	(دو)، ۶۸، ۶۹ (دو)، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳
(هفت)، ۳۵۵	(دو)، ۸۷، ۱۸۱، ۲۰۱، ۳۱۴، ۳۱۸
«سیولیشه» ۲۳۴	۳۱۹، ۳۲۰ (سه)، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۷
شاعران بازگشت ادبی ۳۲۸، ۳۴۳	سردار سپه، نک. رضاشاه پهلوی
شاعران تجدّدخواه تبریز ۵۲، ۱۸۱	سرگذشت پرویز ۳۴
شاعران تغزل‌سرا ۹۲، ۲۹۱	سربویلی ۲۰۲
شاعران چپ ۱۶۸	سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله ۱۲۱
شاعران حزبی ۳۷۶	۱۴۴، ۱۸۰، ۲۳۵، ۳۰۵، ۳۱۴، ۳۲۹، ۳۳۲
شاعران دارای تحرک برونی و ظاهری ۱۹۵	۳۴۲، ۳۴۴، ۳۵۵، ۳۷۰ (دو)، ۳۷۱، ۳۷۷
شاعران دارای تحرک درونی و راستین ۱۹۶	۳۸۰
شاعران دارای زبان تک‌بُعدی ۳۲۸، ۳۲۹	سگری (محمد بن وصیف) ۳۴۲
شاعران دردفهم ۲۸۰	سمک عیار ۱۱۴
شاعران سمبولیست فرانسوی ۱۴۸، ۱۵۰	سنایی غزنوی، مجدود بن آدم ۷۴، ۷۵
۲۱۶	۱۱۹ (دو)، ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۴۳، ۳۲۹، ۳۴۲
شاعران سوررئالیست فرانسوی ۲۱۶	۳۵۴
شاعران سیاسی (به معنای اخص) ۱۶۸	«سوی شهر خاموش» ۱۶۳، ۳۱۴، ۳۱۵
شاعران شیفته طواهر نو ۲۲۹	۳۱۶، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۷
شاعران صنعت‌اندیش ۳۳۲، ۳۳۹، ۳۴۰	سه تابلو ۳۵، ۳۶ (دو)، ۳۷ (دو)، ۳۸، ۴۰
شاعران قافیه‌اندیش ۳۵۵	(دو)، ۵۲، ۵۳، ۳۴۹ (دو)
شاعران قالب‌شکن ۱۸۰، ۱۸۲	«سهراب سپهری: شاعری رمانتی‌سیست» ۳۴۶
شاعران کهن‌گرا ۳۴۸، ۳۵۷	سهروردی (شیخ اشراق) ۱۴۳
شاعران گذشته ۱۱۹، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۵۵	سیّد اشرف، نک. اشرف‌الدین گیلانی

فرانسوی (شعر) ۱۴۶، ۱۵۰	عرب (بلاغت) ۳۷۹	شیخ صنعان ۷۵
فرانسوی (سمبولیسم) ۱۹۱	عرفی شیرازی، جمال‌الدین ۳۴۲، ۳۷۰	شیدوش و ناهید (یا «عشق و مردانگی») ۳۴
فرانسه ۱۴۵	(دو)	«شیر» ۱۲۰، ۱۲۱ (دو)، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۴۹
فرای، نورتروپ ۱۶، ۳۴۵ (دو)	عشقی، نک. میرزاده عشقی	۳۱۱، ۳۱۲، ۳۳۵
فرخزاد، فروغ ۴۶، ۵۱، ۱۲۷، ۱۹۰، ۳۴۳	عطار نیشابوری، فریدالدین ۷۵، ۱۰۲	شیراز ۱۶۳، ۲۰۵، ۲۷۰، ۳۷۱
۳۶۶، ۳۷۹	۱۱۹، ۱۲۱، ۱۴۴، ۲۵۸، ۲۶۴	شیروانی، محمد ۳۷۸
فرخی سیستانی، علی بن جولوغ ۳۰۵	عطا و لقای نیما ۳۵۵، ۳۶۹	شیطان (سرکرده نظام پلید) ۲۲۷
۳۴۲	عظیما، نازی ۳۶۹	صائب تبریزی ۳۲۲، ۳۴۲
فرخی یزدی، محمد ۱۷۵، ۳۲۹، ۳۵۹	«عقاب» (منظومه خانلری) ۳۷۳	صاحب شریعت، نک. محمد (ص)
فردوسی، ابوالقاسم ۳۴، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۲۷	«عقاب نیل» ۷۳ (دو)، ۱۳۷، ۱۷۳، ۱۹۶	«صبح» ۳۱۶
۱۲۹، ۱۲۸ (پنج)، ۱۵۰، ۱۸۹، ۲۱۴ (سه)	۳۲۰	«صبحدم» (شعر یحیی دولت‌آبادی) ۱۸۱
۲۱۵، ۲۱۸، ۳۰۵، ۳۴۲، ۳۵۵، ۳۷۷	«عقوبت» ۱۲۱	صور خیال در شعر فارسی ۳۷۵
فردوسی (مجله) ۳۷۵	علی‌پور، مصطفی ۳۷۷	طاهباز، سیروس ۱۶، ۳۴۶ (دو)، ۳۴۹
فروغ، نک. فرخزاد، فروغ	علی‌پور، منوچهر ۳۴۶، ۳۵۰	۳۶۰، ۳۶۳، ۳۷۳
فروغی، ابوالحسن ۳۴	«عمورجب» ۲۶، ۱۲۱	طبری (لهجه) ۷۹
فروغی، محمدعلی ۳۶۷	عناصر داستان ۳۶۸	«طرح» (شعر شاملو) ۳۶۵
فرهاد (خسرو و شیرین نظامی) ۳۵۰	عنصری، حسن بن احمد ۳۰۵	طرسوسی، ابوطاهر ۱۱۴
فرهنگ شعر نیما ۳۷۶	«عید خون» (شعر میرزاده عشقی) ۲۸	طسوجی، عبداللطیف ۹
فلسطین ۳۶۸	عیسی (ع - حضرت) ۲۰۲، ۳۶۸	طلا در مس ۳۶۹، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۵
فورست، لیلیان ۳۴۶	«غراب» ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۳ (دو)، ۱۹۱، ۱۹۲	طُورگ (شاهنامه) ۳۷۷
فولادوند، عزت‌الله ۳۶۲	۱۹۴، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۱۰، ۳۱۲، ۳۳۳	طوس، نک. توس
فیض کاشانی، ملا محسن ۳۵۹	غرب ۵۶	عارف فروینی ۳۲۹
فیضی دکنی ۶۰، ۳۴۲	غربی (ساختار) ۳۰۰، ۳۷۵	«عبدالله طاهر و کنیزک» ۷۴، ۱۲۱، ۳۱۱
قائم‌مقام فراهانی، ابوالقاسم ۹	غربی (کشورها) ۱۴۵	عبدعلی، محمد ۳۷۶
قاجار (خاندان) ۳۵، ۶۶، ۱۴۶	غربی (آثار ادبی) ۳۴۱	عبیدزاکانی ۲۵۵، ۳۷۰
«قایق» ۱۲۷، ۲۸۱، ۳۲۰، ۳۲۲	غربی (شعر) ۱۸۶	عراق ۳۳
قَجَر (قاجار) ۶۷، ۶۹	غربی (درام) ۴۹	عراقی، فخرالدین ۱۴۴
قدما و نقد ادبی ۳۸۰	غنی، قاسم ۳۶۷	
قزوینی، محمد (علامه) ۳۷۹		
«قصه رنگ پریده، خون سرد» ۲۴ (چهار)،		
۲۶ (دو)، ۳۱۰ (دو)، ۳۱۱ (دو)، ۳۱۲،		
۳۲۱، ۳۲۳ (دو)، ۳۳۵		
«قصه شهر سنگستان» (شعر اخوان) ۳۷۱		
قضات ۶۰، ۶۵		
قفقاز ۵۹، ۸۴، ۸۵		
«قفقوس» ۷۶، ۷۹، ۹۳ (دو)، ۱۱۵، ۱۷۳		
(سه)، ۱۷۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹ (پنج)، ۱۸۲		
(دو)، ۱۸۳ (دو)، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۸۹،		
۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۷ (دو)، ۲۱۰،		
۲۱۲، ۲۵۶ (دو)، ۲۹۲، ۲۹۶، ۳۳۳، ۳۳۶		
قفقوس در باران ۳۵۷، ۳۶۸		
«قلب قوی» ۱۲۵ (دو)، ۳۱۱		
«قلعه سقریم» ۵۹، ۷۴ (دو)، ۷۵، ۷۹، ۱۲۶،		
۱۲۳، ۱۷۳، ۲۰۱، ۳۵۳		
«قو» ۱۳۳ (دو)، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۷۳، ۳۳۴		
«کار شب‌پا» ۱۱ (دو)، ۱۳ (دو)، ۲۳، ۸۴،		
۸۶، ۹۱ (دو)، ۹۲، ۹۴ (دو)، ۱۱۵ (دو)،		
۱۷۸، ۲۰۹، ۲۲۹، ۲۴۶، ۲۵۱، ۲۵۵، ۲۵۶،		
۲۶۶، ۲۷۹، ۲۹۱، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۳۴		
کارگران شب‌پا ۱۱۰		
کارگران صیرف (یا: صیرف) ۱۱۰		
«کاروان» (قطعه ضربی، ساخته ابوالحسن		
صبا) ۵۲		
کاظم‌زاده ایرانشهر، حسین ۳۴		
کاوه آهنگر ۳۶، ۵۲		
«کبک» ۱۲۱		

مردمان روستایی ۲۶، ۱۱۰، ۲۰۳، ۲۰۶	«مانلی» ۵۰، ۲۳۵، ۲۳۷ (دو)، ۲۳۸، ۳۱۳	«کینه شب» ۳۲۱، ۳۳۶	کپاچین ۱۵۳
مردمان شهری (شهرنشین) ۲۴، ۲۵، ۲۶	۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۷ (دو)، ۳۱۸، ۳۱۹ (سه)	گرانت، دیمیان ۸۳، ۳۵۴	کتابشناسی نیما یوشیج ۳۵۰، ۳۵۱
۲۰۳، ۳۷	۳۲۰ (دو)، ۳۲۱ (دو)، ۳۲۲ (چهار)، ۳۲۴	گرچی ۲۲۲، ۲۳۰، ۲۳۱	«کتیبه» (شعر اخوان) ۳۴۴، ۳۷۱
مردمان فرومایه ۱۲۸	(دو)، ۳۲۶ (سه)، ۳۲۸، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۵۶	گرگانی، فخرالدین اسعد ۲۱۸	کچب ۲۶
مردمان کوه‌نشین ۲۵	ماهیار نوابی، یحیی ۳۵۸	گرگانی، مهر علی ۳۵۱	«کچی» ۲۶، ۱۲۱
مردمان محافظه کار ۶۸	مثنوی ۲۷۲، ۲۵۸	گزارش مردم‌گریز ۳۳، ۳۴، ۵۲	کربلا (صحرا) ۳۶
مردمان مرفه ۲۱۶	مثنویهای حکیم سنایی ۳۵۴	«گل زودرس» ۲۱۲، ۱۲۳	کرم (قهرمان شعر «محبس») ۶۱ (دو)، ۶۴
مردمان مظلوم ۶۵	مجموعه اشعار نیما یوشیج ۱۶، ۳۶۳	گلستان ۳۳۲، ۳۴۳، ۳۴۷، ۳۷۰	(چهار)، ۶۵ (سه)، ۳۲۷، ۳۵۲
مردم‌گریز ۳۳ نیز نک. ترجمه آن: گزارش مردم‌گریز	مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری ۳۷۸	«گل مهتاب» ۱۸۳ (دو)، ۱۸۵، ۳۲۷	«کرم ابریشم» ۱۲۱
مرزبان‌نامه ۱۲۱، ۳۴۳	مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج ۱۶	«گل نازدار» ۳۱۰	کسروی، احمد ۳۷۴
مرصادالعباد ۳۷۷	محافل آکادمیک ۱۷۷، ۳۲۸	«گنبد» ۱۲۱ (دو)	کسمایی، شمس ۵۲، ۱۸۱ (دو)
«مرغ آمین» ۱۱ (دو)، ۲۳، ۵۰ (سه)، ۷۹، ۱۲۷، ۱۶۶ (دو) ۲۲۴ (چهار)، ۲۵۸، ۲۶۲	«محبس» ۵۹ (دو)، ۶۰، ۶۴، ۶۶، ۶۸، ۶۹	گوران، هیوا ۳۴۹ (دو)	کفش حضرت غلمان ۳۴۹
۲۷۹ (سه)، ۲۸۰، ۲۸۶، ۲۹۰ (دو)، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۲۲، ۳۲۵، ۳۵۶، ۳۷۶	(سه)، ۷۱، ۸۶، ۸۷، ۸۸ (سه)، ۱۱۱، ۳۱۲	گورکی، ماکسیم ۳۲۹، ۳۶۳	کفن سیاه ۳۵، ۵۲
«مرغ آمین: سرود مرگ مستکبرین» ۳۷۲	(سه)، ۳۲۴، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۵۲	گوشتیار، ماهان (قهرمان داستانی از هفت پیکر) ۷۶	کککی ۲۹۴ (دو)
«مرغ سحر» (ترانه، سروده بهار) ۵۱	محتشم کاشانی ۵۶ (سه)، ۳۵۱ (سه)	لانودزه ۲۹۱	«کلانمدیها» (شعر میرزاده عشقی) ۲۸
«مرغ غم» ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۷، ۳۱۹	محمد (ص - حضرت) ۲۱۴، ۳۶۴	«لاشخورها» ۱۸۳ (دو)، ۳۲۳	کلیات عبید زاکانی ۳۷۰
«مرغ مجسمه» ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۹۸	محمد رضا شاه پهلوی ۱۴۵	لاهوتی، ابوالقاسم ۳۶، ۵۲، ۱۲۶، ۳۲۹	کلیات عرفی شیرازی ۳۷۰
مرفد آقا ۵۹، ۳۵۱	محمد علی شاهی ۶۶	«لگه دار صبح» ۳۱۸، ۳۱۲، ۱۵۹	کلیات مصور میرزاده عشقی ۳۴۸، ۳۴۹
«مرگ کاکلی» ۳۱۹	مخزن الاسرار ۵۱، ۷۷، ۳۵۴ (دو)، ۳۶۴	لیلی و مجنون ۵۱، ۷۷، ۳۳۲	کلیله و دمنه ۱۲۱، ۳۴۳، ۳۴۷
«مرگ ناصری» (شعر شاملو) ۲۰۲، ۳۵۷، ۳۷۹	مدرس رضوی، محمد تقی ۳۵۴	ماخ‌اولا ۱۵۳	کلیم کاشانی ۱۰، ۴۲
مریم (پرسوناژ سه تابلوی عشقی) ۳۷	«مردگان موت» ۳۱۶	مادر ۳۶۳	کمال شهرزاد، رضا ۳۵، ۳۴۹
(سه)، ۳۹ (سه)	مردمان انفعال‌گرا ۲۸۷	«مادری و پسر» ۸۴، ۹۱ (دو)، ۹۳، ۹۴، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۳۵	کورال سمفونی (سمفونی شماره ۹ بتهوون) ۳۷۳
مزدک (پیغمبر مزدکیان) ۱۲۷، ۳۷۱	مردمان بینوا ۱۰۳، ۲۴۷، ۲۷۵	مازندران ۸۴، ۳۶۹، ۳۷۹	کوشتهای نافرجام، سیری در صد سال تیاتر ایران ۳۴۹
مسعود سعد سلمان ۳۵۳	مردمان خفته (جاهل و غافل) ۲۵۱، ۲۵۲	مالارمه، استفان ۱۴۶، ۲۱۶، ۳۵۸، ۳۶۹	«که می‌خندد؟ که گریان است؟» ۳۲۳
	۳۰۵، ۲۵۵، ۲۵۴	مانلی (قهرمان شعر «مانلی») ۲۳۵ (شش)، ۲۳۶ (هفت)، ۲۳۸ (سه)، ۲۳۹ (دو)	کیانوش، محمود ۳۷۹، ۳۸۰

مشفق کاظمی ۳۷	«مهتاب» ۹۲، ۱۱۶، ۱۵۳، ۱۶۱، ۲۴۹ (دو)،	نجم رازی ۳۷۷	«نیما» ۱۶۹
مشیرسلیمی، علی اکبر ۳۴۸	۲۵۶ (دو)، ۲۵۷، ۲۶۵، ۲۸۱ (دو)، ۳۱۸،	نسیم شمال، نک. اشرف‌الدین گیلانی	نیماستیزان ۲۵۱، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۴
مصدق، محمد ۱۶۱، ۲۸۰ (دو)، ۳۶۱	۳۲۰، ۳۴۴، ۳۷۱	نشر دانش (مجله) ۳۶۰، ۳۷۵	نیما یوشیج، تقریباً در همه صفحات
معزّی نیشابوری (امیرمعزّی) ۳۳۹ (دو)،	میرانصاری، علی ۳۴۷، ۳۵۰، ۳۵۱	نصیرالدین توسی (خواججه نصیر) ۱۸۵،	نیما یوشیج به روایت جلال آل‌احمد ۳۴۴،
۳۷۹	«میرداماد» ۱۲۱	۳۶۴	۳۶۲، ۳۵۰
مغرب‌زمین ۲۳، ۳۵، ۴۳، ۱۴۵، ۲۰۱، ۳۰۰	میرزاده عشقی، سید محمدرضا ۳۵، ۳۹	«نطفه‌بند دوران» ۱۶۴	نیما یوشیج، مجموعه شعرهای نو، غزل،
(دو)	(سه)، ۴۱، ۵۲، ۵۳، ۱۶۷، ۳۲۹، ۳۴۹،	نظام ارباب-رعیتی ۱۰۷، ۱۱۰	قصیده، قطعه ۱۶، ۳۵۲
«مفسده گل» ۱۲۱	۳۷۵، ۳۵۰	نظامیان (در رویدادهای ۳۱) ۱۶۶	واژنا ۱۵۳، ۲۸۲، ۳۰۲، ۳۰۳ (دو)، ۳۰۴،
مکتبهای ادبی ۳۴۶، ۳۵۵	میرزایف، عبدالغنی ۳۷۸	نظامی عروضی سمرقندی ۳۷۹ (دو)	۳۰۵
ملّی شدن صنعت نفت (طرح) ۱۶۴، ۱۶۵	میرصادقی، جمال ۳۶۸	نظامی گنجه‌ای ۳۴، ۵۱ (دو)، ۶۰، ۷۴ (دو)،	والری، پل ۳۵۸
منتقدان متعهدمآب ۱۵۸	ناقل ۱۵۳	۷۶ (دو)، ۷۷ (شش)، ۷۸، ۱۲۱، ۱۲۹،	واقفی، ایرج ۳۵۸
منطق الطیر ۲۵۸، ۲۶۳، ۳۵۵	نادرپور، نادر ۳۶۰، ۳۶۱ (دو)	۱۴۹، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۴۵، ۲۶۱، ۳۰۵، ۳۰۷،	وحید دستگردی، حسن ۳۵۲، ۳۵۴، ۳۷۸
«منطق الطیر» (قصیده خاقانی) ۲۵۸، ۳۷۲	«نادر یا اسکندر» (شعر اخوان) ۲۹۰	۳۲۲، ۳۳۲، ۳۴۲، ۳۵۳ (چهار)،	ورازون ۱۵۳
(دو)	«ناروایی به راه» ۹۳، ۳۱۷، ۳۲۱، ۳۳۵ (دو)	۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۴، ۳۷۶ (دو)، ۳۷۸	ورلن، پل ۳۵۸
«منظومه به شهریار» ۳۱۲ (دو)، ۳۱۴، ۳۲۱،	ناصرخسرو ۱۴۹	«نعره گاو» ۲۹۴	«و نه هیچ» (شعر اخوان) ۳۷۱
۳۲۳، ۳۲۵	ناصره ۳۶۸	نگین (مجله) ۳۷۲	و نیز ۳۶۰
«من لبخند» ۳۱۲، ۳۱۸، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۴	نافه ۳۶۱	نمایش در ایران ۳۴۸	«و هم سبز» (شعر فروغ) ۳۶۷
منوچهری دامغانی ۳۴۲، ۳۷۴	«ناقوس» ۱۰۳، ۲۲۲ (دو)، ۲۲۴ (دو)، ۲۲۹،	«نوحه» (شعر اخوان) ۳۷۱	ویس و رامین ۲۱۸
موسیقی (مجله) ۱۷۹	۲۴۲ (دو)، ۲۷۴، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۵،	نوریان، مهدی ۳۵۳	«هاد» ۱۶۴
موسیقی شعر ۳۶۴	۳۲۷ (دو)، ۳۳۴، ۳۳۶	«نوعی وزن در شعر امروز فارسی» ۳۷۲	هدایت، صادق ۳۹، ۴۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۴۷،
موکاروفسکی ۳۲۲	«ناگه غروب کدامین ستاره» (شعر اخوان)	نویسندگان مدرن ایران ۵۹، ۲۰۰، ۳۶۸	۳۶۸ (سه)
مولانا، نک. مولوی	۳۵۷، ۳۵۰	نهضت بیداری ۴۶، ۱۴۶	«هست شب» ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۷۸، ۲۸۰، ۲۸۹،
مولوی، جلال‌الدین بلخی (مولانا) ۷۵،	«نامه» ۷۴، ۸۸، ۳۱۱	نهضت ملّی ۲۹، ۳۲، ۲۸۳، ۲۹۰، ۳۰۷	۳۱۹، ۳۱۶، ۲۹۰
۱۱۹، ۱۲۱ (دو)، ۱۲۹، ۱۴۴، ۲۳۸، ۲۵۸	نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج ۳۴۶،	نیروانا ۲۹۱	هفت پیکر ۶۱، ۷۴ (دو)، ۷۶، ۷۷، ۳۵۳
(دو)، ۳۲۲ (دو)، ۳۲۳، ۳۴۲، ۳۵۵، ۳۷۱،	۳۴۷، ۳۴۹ (دو)، ۳۵۰ (دو)، ۳۵۴، ۳۵۴،	نیکلا ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۳۵۴	(دو)، ۳۵۴
۳۷۲	۳۵۷ (دو)، ۳۶۲، ۳۶۸ (دو)، ۳۷۵	نیکلسون، رینولد الین ۳۷۲	«همسایگان آتش» ۵۰، ۱۵۱، ۱۵۳، ۲۷۹،
مولیر ۳۳ (دو)	نتردام ۳۶۸	نیل ۱۳۷	۲۷۴، ۲۹۱
مهاجرانی، سید عطاءالله ۳۵۰	نجلان ۳۵۳	نیلوفر خاموش ۳۴۶	همینگوی، ارنست ۲۳۸ (دو)، ۳۶۹

هندوستان ۳۸۰	«یاد و نیز» (شعر نادرپور) ۳۶۰
هندوی اصفهانی، ابوسعبد ۳۷۹	یاکوبسن، رومن ۳۲۲
هندی (سبک) ۳۸۰، ۳۵۴، ۱۴۹	«یا مرگ یا مصدق» (شعر توللی) ۳۶۱
«هنگام که گریه می‌دهد ساز» ۹۳ (دو)، ۳۱۵، ۳۱۴	«یک نامه به یک زندانی» ۳۲۲، ۳۵۳
«هنوز از شب» ۲۵۱	یوسفی، غلامحسین ۳۷۰، ۳۷۷
هوای تازه ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰	یوش ۲۱، ۱۵۳
«هیبره» ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۹۱	Cency (نمایشنامه شلی) ۳۵۵
«یاده» ۱۶۱	Principles of Literary Criticism ۳۴۵
یادداشتها و... ۳۵۷، ۳۶۹	The World Literature ۳۶۳
یادداشتهای یک شکارچی ۳۶۲	Trawick, Buckner B. ۳۶۳
«یادگار» ۳۱۱، ۳۱۲	

فهرست تحولات شعر نیما

در این دفتر علاوه بر مطالب و تحلیلهای مفصل که در ذیل عناوین مستقل آمده، بسیاری موضوعات مهم به طور ضمنی در مطاوی بحثها مطرح شده که عنوان مستقل ندارد و یا اگر هم دارد، در ضمن مطالب دیگر نیز کم یا بیش به تناسب مقال مورد بحث قرار گرفته است. این موضوعات عمدتاً مربوط به عناصر مهم شعر است، مثل ساختار، قالب، وزن، ردیف و قافیه، زبان، تأثیر شیوه‌ها و شگردهای مدرن داستان‌پردازی، عناصر و جنبه‌های دراماتیک (نمایشی) همچون تجسم زنده و نمایش‌گونه و دیالوگ، تکنیکهای سینمایی و امثال اینها. غرض از این فهرست اینکه خوانندگان در صورت تمایل، به کمک آن بتوانند هر یک از موضوعات مذکور را به ترتیب شماره صفحات به طور متوالی و با سیر مرتب و منطقی خود دنبال کنند و دید پیوسته‌ای از تحولات روی داده در هر باب داشته باشند.

همچنین، چنانکه در جای خود گفته‌ایم، به دلیل تقسیم‌بندی و تبویب خاص این دفتر، ناگزیر در دو مورد استثنایی در سیر منظم موضوعات تقدم و تأخیری پدید آمده، بدین معنی که دو شعر آزاد «مادری و پسری» (سال ۱۳۲۳) و «کار شب‌پا» (۱۳۲۴) در خصوص تحوّل قالب باید بعد از «قنوس» (۱۳۱۶) و «خانه سریویلی» (۱۳۱۹) قرار گیرد، درحالی که به دلیل تقدم مبحث «رنالیسم» بر «سمبولیسم» در کتاب حاضر قبل از آنها آمده است. به همین سان «خانه سریویلی» در مورد تأثیر رمان جدید بر شعر نیمایی، بعد از «کار شب‌پا» واقع شده

