

نقد ساختاری کتاب *دستور زبان عشق*، سرودهٔ قیصر امین‌پور

دکتر مریم حسینی*

چکیده

دستور زبان عشق، آخرین مجموعهٔ شعر قیصر امین‌پور، شاعر مشهور مفاخر (۱۳۸۶-۱۳۳۳) است. در این مقاله نگارنده از منظر نقد ساختاری به بررسی برخی برجستگی‌های اثر می‌پردازد. در ابتدا زبان شعر، لحن، واژگان، قالب‌های شعری و موسیقی شعر موشکافانه بررسی شده، سپس به صورخیال و عناصر سازندهٔ آن توجه شده است. بحث دربارهٔ محتوا، مضامین و نقش عاطفی عشق در این اثر، مطالب پایانی مقاله است.

مطالعهٔ حاضر نشان می‌دهد که قیصر امین‌پور با وام‌گیری از زبان ساده و عاری از تکلف مردمی و رایج امروز زبان فارسی یکی از شاعران صاحب‌سبک است. شیوع بسیار ترکیبات کنایی و مثل‌ها به زبان شعری وی تشخیص بخشیده است. لحن شعرهای این مجموعه پرسشی است و جایگاه موسیقی در آن بسیار والا و پرمایه است.

او در قالب‌های نیمایی، غزل و رباعی شعر سروده است. قوی‌ترین تصویرهای شعری وی را تشخیص‌ها و استعاره‌ها تشکیل می‌دهد؛ البته از ایهام، پارادکس، تشبیه و حس‌آمیزی هم به‌خوبی بهره برده است. عناصر سازندهٔ صورخیال وی شامل واژه‌هایی است که به‌نوعی با عالم معلمی در ارتباط است. عناصر طبیعت و داستان‌های پیامبران و ماجراهای دینی از دیگر عرصه‌های معنایی شعر وی است. تلمیح و اشاره به آیات قرآن و احادیث هم در میان اشعار او دیده می‌شود. تعریف هنر، زیبایی و مفهوم زندگی مهم‌ترین دغدغه‌های فلسفی شاعر را تشکیل می‌دهد.

درعین حال مباحث خودشناسی؛ چون شناخت من، خود و خویشتن، همراه با
واژه‌های نقاب، سایه و نیمه‌پنهان نشان از مطالعات شاعر در حوزه روان‌شناسی دارد.
کلیدواژه‌ها: قیصر امین پور، نقد ساختاری، دست‌ورزبان عشق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

تجزیه و تحلیل متن ادبی بر مبنای ساخت آن هدف نقد ساختاری است. البته در این نوع مطالعه هردو جنبه «صورت» و «معنی» لحاظ می‌شود. در بررسی زبان شاعرانه و ساختارهای موجود در آن، لازم است که عناصر به وجود آورنده ساختار شعر، در ارتباط متقابل با یکدیگر و در ارتباط با کلیت ساختاری بررسی شود. «ساختار، حاصل کلیه روابط عناصر تشکیل دهنده اثر با یکدیگر است.»^۱ ساختارگرایی در پی کشف آن است که چه عامل و فرایندی، ساختار بیانی را به ساختاری هنری تبدیل می‌کند و کوششی است برای راه‌یابی به دنیای نشانه‌های هر اثر ادبی؛ یعنی کشف رمزگان و نشانه‌های تازه آن و فهم روابط درونی آن‌ها. اثر هنری، ارگانیک است که در آن همه عناصر، هم صورت است و هم محتوا و هیچ جزئی را نمی‌توان به زبان دیگر جز همان زبان ادبی به کار گرفته شده توضیح داد.^۲

در مقاله حاضر یکی از دفترهای شعر قیصر امین‌پور، شاعر معاصر، از این منظر مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

زبان شعر

بگو قافیه سست یا نادرست همین بس که ما ساده صحبت کنیم

با مجموعه اشعار قیصر امین‌پور و دستور زبان عشق، بخشی از آرزوهای نیمایوشیح؛ یعنی نزدیک کردن زبان شعر به زبان محاوره و معمول، در حال تحقق است. نیما معتقد بود که شعر باید به حال طبیعی بیان نزدیک شود، وی تلاش می‌کرد تا نظم و نثر را به هم نزدیک کند. او در جایی اشاره می‌کند: «من عقیده‌ام این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان به طبیعت نثر نزدیک کنم و به آن اثر دل‌پذیر نثر را بدهم.»^۳

شعر باید زبان مردم باشد. امروز می‌بینیم که در زبان امین‌پور چنین اتفاقی می‌افتد. کلام وی در عین صحت و سلامت و قاعده‌مندی، رسا، روشن و ساده است. شاعر

برای آفرینش این زبان از اصطلاحات و تکیه کلام‌های زبان روزمره سود می‌جوید و آنچنان این واژگان و ترکیبات را طبیعی در میان شعر خود می‌گنجانید که خواننده احساس تصنعی و تکلفی بودن نمی‌کند. ترکیبات متعدد کنایی و غیرکنایی و مثل‌هایی چون:

کاری به کار چیزی نداشتن (۱۴) چشم دیدن چیزی را نداشتن (۱۴) بوبردن (۱۵) در نخ چیزی رفتن (۱۶) چشم به راه، چشم روشن کردن، چوب حراج، درزگرفتن (۲۴) تیغ تیز در کف مست دادن (۳۵) خدا نکرده (۳۹) فوت و فن چیزی (۴۳) حواس پرتی (۵۰) کاسه داغ‌تر از آتش (۵۹) دم را خوش بودن (۶۱) دل به دریا زدن (۶۱) سنگ تمام گذاشتن (۶۳) دست‌کم (۶۷) وقت گل نی (۷۳) لب‌گزیدن (۸۴) به داد دل کسی رسیدن (۹۴) و...! این ترکیبات هم در شعر نیمایی و هم در شعر سنتی وی به کار می‌رود.^۴

حضور شعری به لهجهٔ محلی هم در میان اشعار، بر تازه بودن حال و هوای این مجموعه و عادت‌زدایی آن می‌افزاید و شعر را تا حد امکان به زبان مردم نزدیک‌تر می‌کند. شعر *خانقاه* که تاحدی یادآور شعر کارون فریدون توللی است، از لهجهٔ محلی مردم جنوب مایه گرفته است.

دو زلفونت بود تبار ربابم   چه می‌خواهی از این حال خرابم^۵
و قیصر سروده است:

دو زلفونت شب و روی تو ماهه   از این شب روزگار مو سیاهه (۶۹)

اما رسیدن به این حد از روانی و سادگی زبان تنها در انتخاب الفاظ نیست، بلکه نحو کلام هم با کاربرد افعال به‌جا روان‌تر شده است. تقریباً در بیشتر اشعار شاعر، فعل هست و درست بر سر جای خود می‌نشیند. شاعر از انواع فعل‌های ساده در کلام استفاده می‌کند. اشعار این مجموعه به‌طور کلی کوتاه‌تر از مجموعه‌های

پیشین شاعر است. بلندترین شعر این مجموعه *اخوانیه* و کوتاه‌ترین آن‌ها شعرهای هایکووار آخرین برگ و *آرمانی ۲* و *آرمانی ۳* است.

از شاه‌کارهای دستوری *دستورزبان عشق* جابه‌جایی هنرمندانه «در» و «بر» در شعر *طرحی برای صلح (۳)* است. شاعر پیروزی واقعی را از بین بردن دشمن در جنگ نمی‌داند، بلکه پیروزی در جنگ، بر جنگ پیروزشدن است.

شهیدی که بر خاک می‌خفت / سرانگشت در خون خود می‌زد و می‌نوشت /
دوسه حرف بر سنگ: «به امید پیروزی واقعی / نه در جنگ، که بر جنگ!»

در این شعر، شاعر توانایی خود را بر دستورزبان فارسی و کاربرد ضمائر نشان می‌دهد. در میان اشعار، واژگان با ترکیب‌های تازه کمتر دیده می‌شود و شاعر تلاش می‌کند با همان مجموعه‌واژه‌های آشنا شعرهای خود را بسراید، اما با این حال ترکیباتی از نوع «اندوه‌تر» که در اثر اضافه کردن پسوند «تر» به *اندوه* ساخته شده، در شعر او پیدا می‌شود.

هرچه شد انبوه‌تر گیسوی تو می‌شود اندوه‌تر اندوه من (۴۴)

لحن شعر

گذشته از لحن ساده و نزدیک به زبان مردم، که در بالا ذکر آن گذشت، لحن حاکم بر کلام در کل این مجموعه لحن پرسشی است. ذهن و اندیشه شاعر پر از پرسش و سؤال است. در بعضی موارد پرسش‌هایی از هستی و زمان و زمین و چرایی آن است؛ جان شاعر هم، چون جان هر انسان جوای حقیقتی بی‌تاب و بی‌قرار دانستن است. شعری با عنوان *نشانه پرسش* بیانگر این پرسش مدام همیشگی است.

چرا همیشه همین است آسمان و زمین؟   زمان همواره همان و زمین همیشه همین؟
اگرچه پرسش بی‌پاسخی است می‌پرسم   چرا همیشه چنان و چرا همیشه همین؟

چرا زمین و زمان بی‌امان و بی‌مهرند؟   زمان زمانه قهر و زمین زمینه کین؟
چرا در آخر هر جمله‌ای که می‌گویم ... تو ای نشانه پرسش نشسته‌ای به کمین؟

در اشعار بسیاری شاعر از حروف پرسشی «چون»، «چرا»، «آیا» و «کو» استفاده می‌کند. ردیف شعر *دیو یازدید*، «چرا» است.

سایه سنگ بر آینه خورشید چرا؟   خودمانیم بگو این همه تردید چرا؟

قالب اشعار

در این مجموعه انواع قالب‌های شعری موجود است. آغاز کتاب با اشعار نیمایی و سپید شاعر شروع و با شعر *دستور زبان عشق* به غزل و غزلواره‌هایی تبدیل می‌شود. بخش پایانی مجموعه هم دوبیتی‌ها و رباعی‌های شاعر است که پایان‌بخش مجموعه است.

تصویرهای شعری

در این مجموعه، هنجارگریزی‌های شاعر ناشی از مشکل کردن زبان نیست، بلکه وی با عادت‌زدایی از تصویرهای سنتی و آفرینش ایمازهای نو خواننده شعر خود را شگفت‌زده می‌کند. در همان شعر ابتدای کتاب با نام *سفر ایستگاه می‌بینیم* که شاعر از جمله‌های کوتاه و تلگرافی استفاده می‌کند و در فکر لفاظی و تطویل سخن نیست. همه‌چیز در شعر خیلی تند و سریع اتفاق می‌افتد، همان‌گونه که در زندگی چنین است.

*قطار می‌رود/ تو می‌روی/ تمام ایستگاه می‌رود/ و من چقدر ساده‌ام/ که سال‌های
سال/ در انتظار تو/ کنار این قطار رفته ایستاده‌ام/ و همچنان/ به نرده‌های ایستگاه رفته/
تکیه داده‌ام!*

قطار، سوت قطار و ایستگاه از رؤیاهای کودکی شاعر است و تقریباً در بیشتر مجموعه شعرهای وی موجود است.

در این شعر شش فعل به کار رفته و در جملات کوتاه، شاعر توانسته با استفاده از چند فعل ساده؛ مثل رفتن، ایستادن، تکیه دادن و ساده بودن، و با استفاده به جا و مناسب از تکرار کلام، هم موسیقی بیافریند و هم آشنایی زدایی داشته باشد. در شعر، موسیقی کناری قوی است. در بند نخست فعل «می رود» و «می روی» و در بند دوم تکرار «ام» در پایان مصراع‌ها به موسیقی کناری قوت بخشیده است؛ ساده‌ام، ایستاده‌ام و تکیه داده‌ام.

اما آنچه موجب بهت خواننده می‌شود، رفتن قطار و تو نیست، بلکه سفر ایستگاه است و انتظار در کنار قطار رفته. شاعر با آوردن ترکیب سفر ایستگاه بر معنای سفر تأکید می‌کند و اینکه همه چیز ناپایدار است و نه تنها قطارها می‌روند و تو می‌روی، بلکه خود ایستگاه هم رفتنی است و برای آن هم بقایی تصور نمی‌شود.

در این شعر گذشته از استفاده مناسب از واژه‌های میدانی قطار، ایستگاه، انتظار، نرده‌های ایستگاه و فعل رفتن، انتخاب معنی دار واژگان، موسیقایی کناری هم بر لذت حاصل از این آشنایی زدایی می‌افزاید؛ ساده، سال‌های سال و قطار رفته، ایستگاه رفته و سه بار تکرار واژه ایستگاه در شعر، تکرار واژه قطار بر موسیقایی بودن کلام می‌افزاید. جذاب‌تر از آن تقابل اساسی بین من و تو است. تو رفتنی هستی، همواره در حال حرکتی، درحالی که من همواره ایستاده‌ام و به نرده‌های رفته تکیه داده‌ام.

قوی‌ترین و بیشترین و پرکاربردترین صورخیال در این مجموعه استعاره، تشخیص و تشبیه است. حس آمیزی هم از شگردهای رایج شعر امین‌پور است. گاهی پارادکس‌هایی هم در آن دیده می‌شود.

در شعر ناگفته آنیمسیم (جاندارانگاری) وجود دارد. واژه «روزگار» هویت انسانی می‌یابد و با شاعر سر جدال دارد؛ چراکه روزگار چشم‌ندید خوشحالی و شادمانی‌ها را دارد، و هرچه را که دوست داشته‌باشی از تو دریغ می‌کند، شاعر مواظب است تا روزگار بو نبرد که همه کاروبار شاعر با عشق است. در این شعر روزگار فعال و فاعل شعر است؛ نیرنگ‌بازی که موجب هراس شاعر شده است.

در شعر همزاد عاشقان جهان، چشم‌ها جانی انسانی به‌خود می‌گیرد و در کتاب‌خانه رعایت سکوت را نمی‌کند (۱۱)؛ دست‌وپا زدن مرگ در میان تور و جدال مرد ماهی‌گیر با مرگ از نمونه‌های جالب و شنیدنی این جاندارانگاری و تشخیص است:

مرد ماهی‌گیر / طعمه‌هایش را به دریا ریخت / شادمان برگشت / در میان تور
 خالی / مرگ / تنها / دست و پا می‌زد (۳۱)

ورق‌زدن دل در شعر نام‌گمشده، دامن دل، دست عشق، دست‌دادن به دل، حکم‌کردن به دریا (۳۵)، گل‌کردن لبخند (۴۰) از دیگر نمونه‌های استعاره‌های شعرند. در بیت زیر مردی و نامردی در جدال درد و دل این‌گونه به نمایش گذاشته شده است:

درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد (۴۹)

سربه‌زیر و بی‌دست‌وپا بودن دل (۵۰)، شب‌بیم استعاره از وجود خود شاعر (۵۲)، پیچک استعاره از خود شاعر (۶۲)، دل سنگ عشق را بر خاک گور می‌گذارد (۶۳)، جیب احساس و اندیشه، نقل مهر و محبت (۶۵)، مهمان دل (۸۰)، ناله سنگ، گریه کوه، آه باد، داغ‌داری باد، آسمانم سوگوار، خاک بر سر زدن آسمان، کمر خم کردن سرو (۸۱)، قله استوار استعاره از سیدحسن حسینی، گل‌کردن شعر و شکفتن نثر (۸۲)، لبخند خدا (۸۳) رقص سراب (۸۵) همگی از استعاره‌های موجود در شعر وی است.

تشبیه‌ها

فروردین چشم، اردیبهشت دامن، اصفهان ابرو (۳۶)، سیب دل (۴۴)، تیشه خیال (۴۵)، کودک دل (۵۰)، باغ قالی (۶۱)، دفتر ایام، چون گوزن (۶۲)، چون سنگ‌پشتی پیر (۶۳)، آیینۀ خورشید (۷۹)، آتش زبان، ذوالفقار آبدار (۸۲).

حس آمیزی

رنگ تلخ شعر و آهنگ تیره شعر در شعر آهنگ ناگزیر، پژواک رنگ‌وبوی گل، عطر نیلوفری، نبض آبی (۴۲)، آبی بودن و زرد شدن دل، آفتابی بودن و ابری شدن دل (۴۹)، رنگ آبی صدا، آبی بودن موسیقی لبخند خدا (۸۳)، موج بنفش، آبی بودن ترانه (۸۳).
در میان رنگ‌ها، رنگ آبی برگزیده شاعر است. نبض زندگی آبی می‌زند، و دل آبی است. صدا، موسیقی و ترانه هم آبی رنگ است. رنگ آبی نشان از سادگی صداقت و صمیمیت دارد. آرامش عاطفی، صلح و صفا، هماهنگی و خشنودی بیان نمادین رنگ آبی است.^۶

سمبول‌ها

پاره آتش در شعر شعر (۱۳)، بره در شعر آهنگ ناگزیر (۲۳)، جشن تولد و مجلس ختم (۲۲).

پارادوکس‌ها

آشنا ناشناس (۲۰)، پر ز خالی (۶۱)، صبور در عین بی‌تابی (۶۲)، سنت نوآوری. اگر سنت اوست نوآوری
نگاهی هم از نو به سنت کنیم (۶۶)

ایهام

ای فرصت نسیم برای وزندگی پروانه پرنده برای پرنده‌گی (۴۷)
در پیله پروانه به جز کرم نلولد پروانه پرواز رها را نفروشد (۶۸)

زیباشناسی نظری ۴۸

دور باطل است سعی بی‌صفا / رقص بسمل است این تلاش‌ها (۶۰)

تقابل و تضاد

جشن تولد و مجلس ختم در شعر *فراخوان*، ازل و ابد (۵۰)، تقابل خام و پخته، خام و رسیده و کال و رسیده (۷۳).

استفاده از وابسته‌های عددی، مشابه سبک هندی در یک مثنوی مردن (۳۰).

جناس تام

نهاد و نهاد در شعر *دستورزبان عشق* (۳۵).

جناس زاید

پر و پروا (۷۴).

فعال‌ترین عضو مجموعه *دستورزبان عشق* «دل» است. او قهرمان شعرهای قیصر است. دو شعر از اشعار او به نام‌های *سرمایه دل* و *داد دل را دادند*، و در بسیاری از شعرهای او واژه *دل* تکرار می‌شود. *دل* در مرکز و قلب واژه‌های منتخب *دیوان* قرار دارد.

شاعر به دنبال نام گم‌شده در دفتر *دل* می‌گردد: *دل* را ورق می‌زنم / به دنبال نامی که گم‌شده (۲۰)؛ به *دل* نمی‌توان دستور داد، چرا که *دل* خود فرمانده وجود است (۳۵)؛ *دل* از عشق است که شکوفا می‌شود و گردبرگرد عشق می‌گردد (۳۶)، *دل* بیشتر اوقات غم‌ناک است (۴۳)، به همین علت ترکیباتی چون *غم دل*، *اندوه دل* در این مجموعه وجود دارد؛ *اندوه نیمه سبب دل* است (۴۴)، *دل زیباپرست* است (۴۵)؛ و *زندگی*، *دل* را به *تکان* و *تپش* می‌اندازد، *دل سرکش* است (۴۷)؛ *درد با دل* سر جنگ دارد، *دل آبی* کم‌کمک *زرد* و *سیاه* می‌شود (۴۹)؛ *دل* که *سربه‌زیر* و *ساکت* و *بی‌دست‌وپا* بود، با دیدن

روی معشوق حواسش پرت شد. این شیطنت کودک دل در ازل موجب شد تا برای ابد از دامن پرمهر مادر دور بیفتد. این دل است که سنگ تمام عشق را بر خاک گور می‌گذارد. دل آینه‌ای در دست خداست. سرمایه دل اشک و آه است (۶۷)؛ خانه دل و کشور دل محل حضور معشوق است (۷۰)؛ تقابل دل و من، دل در خیال رفتن و من در فکر ماندن (۷۳)؛ دل را می‌توان چون انسانی تصور کرد که شانه‌ای برای کشیدن بار غم دارد (۸۲).

عناصر سازنده صورخیال

فضاهای مرتبط با عالم معلمی، اسطوره‌ها، داستان پیامبران، آیات و احادیث و طبیعت عناصر سازنده صورخیال شاعر است.

شاعر معلم است و طبیعی است که بیشترین عناصر سازنده تصویرهای وی با عالم معلمی مرتبط باشد. شعرهای نام‌گمشده، کودکان کربلا، نیمه پریلیون، سفر در آینه، نمونه‌های این گونه شعرند.

نقطه نقطه، خط به خط، صفحه صفحه، برگ برگ / خط رد پای تست، سطر سطر دفتر (۳۱)

راستی آیا / کودکان کربلا، تکلیفشان تنها / دائماً تکرار مشق آب! آب! / مشق بابا آب بود؟ (۲۱)

دل را ورق می‌زنم / به دنبال نامی که گم شد / در اوراق زرد و پراکنده قدیمی / به دنبال نامی که من... (۲۰)

شاعر عشق را هم، در کتاب‌خانه و مدرسه می‌یابد. در شعر همزاد شاعران جهان (۳) اعجاز شاعر، بردن عشق به مدرسه و کتاب‌خانه است.

اما / اعجاز ما همین است: / ما عشق را به مدرسه بردیم / در امتداد راهرویی کوتاه / در آن کتاب‌خانه کوچک / تا باز این کتاب قدیمی را / که از کتاب‌خانه

امانت گرفته‌ایم/- یعنی همین کتاب اشارات را- باهم یکی دو لحظه
بخوانیم (۱۰)

البته این ماجرا را شاعر پیش از این در همزاد عاشقان جهان ۱ و ۲ آورده بود.
باتوجه به اینکه شاعر خود مدرس ادبیات در دانشگاه هم هست، اشارات بسیاری
به کتاب‌های ادبی و اشعار شاعران پیشین در شعر دیده می‌شود:

داستان لیلی و مجنون (۴۷ و ۵۰)، اشاراتی به شعر حافظ (۴۸ و ۵۶)، با یاد نادر
نادرپور در شعر رؤیای آشنا، با یاد مثنوی، در بشنو از نی در شعر اخوانیه. در
اخوانیه شاعر با نام‌بردن بعضی از کتاب‌ها و شخصیت‌های عرفانی ادب فارسی
هم تسلط خود را بر بعضی از مفاهیم فلسفه و عرفان نشان می‌دهد و هم
با انتخاب کتاب‌هایی از نوع گلشن‌راز و عقل سرخ و کیمیای سعادت و یاد
عین‌القضات پای‌بندی خود را به دنیای عرفان و معرفت الهی یادآور می‌شود.

تمام عبادات ما عادت است	به بی‌عادتی کاش عادت کنیم
چه اشکال دارد پس از هر نماز	دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟
چه اشکال دارد که در هر قنوت	دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟
چه اشکال دارد در آئینه‌ها	جمال خدا را زیارت کنیم؟
بیا جیب احساس و اندیشه را	پراز نقل مهر و محبت کنیم
پراز گلشن‌راز، از عقل سرخ	پراز کیمیای سعادت کنیم
بیایید تا عین‌القضات	میان دل و دین قضاوت کنیم (۶۶)

و در شعر رؤیای آشنا از نادر نادرپور و شعر بت‌تراش وی یاد می‌کند.

بیکر تراش پیرم و از تیشه خیال	یک شب تو را ز مرمر شعر آفریده‌ام
تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم	ناز هزار چشم سیه را خریدم ^۷

این ابیات از امین‌پور است در شعر *رؤیای آشنا*:

با تیشه خیال تراشیده‌ام تو را در هر بتی که ساخته‌ام دیده‌ام تو را (۴۵)

داستان‌های پیامبران و بزرگان دینی بخش مهم دیگری از عناصر شعری وی را تشکیل می‌دهد. داستان یوسف پیامبر و رؤیای وی در شعر *روایت رؤیا*، شعر *بی‌که یوسف باشی* باز در اشاره به ماجراهای زندگی یوسف، شعر *کودکان کربلا* در اشاره به تشنگی اطفال خیمه‌ امام حسین (ع)، داستان موسی و تجلی در کوه طور در شعر *شب اسطوره*، داستان هبوط آدم و حوا در همان شعر، اشاره به داستان نوح و کشتی وی در شعر *قدر اندوه*، اشاره به مراسم صفا و مروه در اعمال حج در *باغ کاغذی* و *سرمایه دل* (۶۰ و ۶۸)، اشاره به آیاتی از سوره یوسف در شعر *رؤیای آشنا*، چون آیه «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين» (یوسف: ۴/۱۲).

می‌دانم تو یازده ستاره و خورشید و ماه / در خواب دیده‌ای (۱۲)

و در بیتی هم به حدیثی که در میان متون عرفانی درج شده است اشاره دارد، حدیثی که در آن آمده که:

«قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»^۸

دل مومن در میان انگشتان خداوند جای دارد و او آن را به هر صورتی که بخواهد می‌گرداند.

در دست خدا آینه‌ای جز دل ما نیست آینه شما، شما را فروشید (۶۷)

از عناصر مهم شعر *قیصر امین‌پور* عناصر طبیعی است؛ بادوباران، دریا، موج، ساحل، رود، آبشار، جویبار، کوه، صخره، قله، درخت، سرو، سوسن، صنوبر، شمشاد، پیچک، نیلوفر، نرگس، آلاله، لاله، آسمان وزمین، باغ، میوه، شاخه، برگ، جنگل،

پروانه، کبوتر، غزال، گوزن، ماهی، مگس، عقاب، ستاره، خورشید و ماه، نسیم، سراب، مرداب و حباب، آفتاب، ابر، صبح و شب، شبنم و شکوفه؛ اما از همه مهم‌تر گل است که در بیشتر شعرها حاضر و در حال شکفتن است. ترکیبات گل دادن و گل کردن و شکفتن و شکوفه دادن هم مرتب در اشعار او تکرار می‌شود.

موسیقی شعر

موسیقی در شعر قیصر امین‌پور چه در اشعار نیمایی و چه در اشعار سنتی، جایگاه والایی دارد. او می‌تواند با استفاده از موسیقی حروف، کلمات و عبارات شعر نیمایی را آنچنان موسیقی‌وار کند که خواننده هیچ‌گاه عدم تساوی هجاها و موسیقی مرتب کناری شعر سنتی را متوجه نشود. این آفرینش اصوات و موسیقی همواره با فضاها و حاکم بر شعر همراهی می‌کند. عاطفه و موسیقی در شعر قیصر همه‌جا همپا و هم‌قدم است؛ برای نمونه در شعر کودکی‌ها (۲) نوعی نوستالژی کودکی بر شعر حاکم است و شعر، خواننده را با خود برای رفتن در تونل زمان یاری می‌کند.

باد بازی‌گوش / بادبادک / بادبادک / دست کودک / را / هرطرف می‌برد کودکی‌هایم / با
نخی نازک به دست باد / آویزان!

صدای وزش باد زمان که ما را با خود تا سال‌های دور می‌برد، در شعر شنیده می‌شود. در این شعر شش‌بار واژه باد یا به‌تنهایی یا در ترکیب بادبادک به کار رفته‌است. علاوه بر اینکه همخوان «ک» در واژه‌های کودک و کودکی و نازک، اهتزاز بادبادک شعر را تقویت می‌کند، تکرار باد باد در شعر هم، نوعی القاء مفهوم یاد باد، یاد باد را با خود دارد، که نوستالژی شعر را تقویت کرده‌است. هرگاه قدرت موسیقی در بیان و انتقال عواطف با قدرت کلام همراه شود، شعر به مقصود هنری خود نزدیک‌تر می‌شود. بیتی در شعر باغ کاغذی نمونه این انتخاب هوشیارانه است:

هرچه کاشتم به باد رفت و ماند / کاشها و کاشها و کاشها (۵۹)

ایجاد این نوع موسیقی در شعر، مدیون تکرارهای انتخاب شده و به جای همخوان‌ها و واژه‌ها و واژه‌هاست. در شعر *نشانه* پرسش که در بالا ذکر آن رفت، شاعر از انواع موسیقی‌های کناری، بیرونی و درونی سود جست‌ه‌است؛ شعر در بحر مجتث سروده شده که مناسب با بیان حال و هوای فلسفی است. تکرار حرف «چرا» در شعر، قافیه «این» در پایان ابیات و تکرار «این» در موسیقی میانی شعر؛ چون همین، زمین، زمینه؛ چهاربار تکرار زمین، سه بار زمان، کلمات هم‌وزن و قافیه‌ای چون همان و امان و چنان، که معنای زمان را تشدید می‌کند. تکرار واژه‌ها در شعر نه تنها مخل زیبایی و فصاحت اشعار نیست، بلکه بر جمال و هویت شاعرانه آن می‌افزاید. به تکرار حرف پرسشی «چرا» در این بیت که البته موضوع جذاب و جالب آن هم بر پذیرش آن کمک می‌کند توجه کنید.

اگر که چون و چرا با خدا خطاست، چرا چرا سؤال و جواب است روز پازپسین؟ (۵۳)

در رباعی زیر به تکرار شنیدنی هجای «دم» و «در» توجه کنید:

درد تو به جان خریدم و دم نزدم درمان تو را ندیدم و دم نزدم

از حرمت درد تو ننالیدم هیچ آهسته لبی گزیدم و دم نزدم (۸۴)

در این شعر ده بار هجای «دم» تکرار شده و تکرار هجای «در» سه بار در درد و درمان آمده است.

تقریباً بیشتر غزل‌های این مجموعه مردف‌اند. ردیف که موجب تکرارهای بسیار در شعر می‌شود، اهمیت زیادی دارد. ردیف‌های فعلی چون شد، خویشم، کنیم، نفروشید، خودش نیست، این است، در غزل‌ها وجود دارد و در شعرهای نیمایی تعداد ردیف‌ها افزایش می‌یابد. شاعر می‌خواهد که کاهش بار موسیقایی شعر را که ناشی از عدم تساوی مصراع‌ها و هجاهاست با موسیقی کناری و درونی جبران

کند؛ بیشتر شعرهای نیمایی و سپید مجموعه موسیقی کناری قوی‌ای دارد. این موسیقی کناری را غالباً فعل ایجاد می‌کند.

محتوا و معنای اشعار

در مجموعه *دستورزبان عشق*، مثل دیوان‌های دیگر شاعران، عشق قوی‌ترین عاطفه مسلط بر فضای شعر است. شاعر در *همزاد عاشقان جهان* با همه عاشقان هم‌سخن می‌شود و از زبان همه آن‌ها داستان عشق را بیان می‌کند. در شعر *ناگفته*، ترس و هراس خود را به دلیل ازدست دادن عشق بیان می‌کند. *غزل شرقی*، *رؤیای آشنا*، *پیش چشم تو*، *معنی جمال*؛ نمونه‌هایی از شعرهای عاشقانه این مجموعه است.

اساسی‌ترین نوع عشق، که زمینه همه عشق‌های دیگر را تشکیل می‌دهد، عشق برادرانه است. منظور از این نوع عشق همان احساس مسئولیت، دل‌سوزی، احترام و شناختن همه انسان‌ها و آرزوی بهتر کردن زندگی دیگران است. عشق برادرانه، عشق به همه ابنای بشر است.^۹

سه شعر *طرحی برای صلح* از عاطفه شدید شاعر و هم‌دردی و عشق او نسبت به انسان‌ها حکایت می‌کند. تصویر اول، گرمی فضای خانه است که در آن کودکی بازی می‌کند و مادری کنار چرخ خیاطی چیزی می‌دوزد. و بخار چای تازه فضا را پر کرده‌است. زن و کودک در انتظار پدر هستند، اما پدر در میدان جنگ در تلاش برای توجیه خود است. چرا جنگ؟ و در طرحی برای صلح (۳) پاسخ را در حالی که جان می‌بازد می‌یابد و آن را با خون خود می‌نگارد. به امید پیروزی واقعی نه در جنگ که بر جنگ!

عشق برادرانه‌ای که شاعر نسبت به سیدحسن حسینی، شاعر، دوست و رفیق خود احساس می‌کند از انواع عشق در این مجموعه است. شعرهای *اخوانیه* و

هرچه شعر گل کنم به این شاعر فقید تقدیم شده است. شاید ارزشمندترین بخش این دفتر، سوگ سرودهای شاعر برای دوست از دست رفته است.

سنگ ناله می‌کند: رود رود بی‌قرار   کوه گریه می‌کند: آبشار، آبشار!
 آه سرد می‌کشد، باد، باد داغ‌دار   خاک می‌زند به سر، آسمان سوگوار (۸۱)

در جست‌وجوی حقیقت خود برآمدن و من واقعی خود را یافتن، موضوع غالب این دفتر شعر است. در شعرهای نام‌گمشده، سفر در آینه، دید و بازدید عید، در این زمانه، عید، حیرانی و قدر اندوه؛ این موضوع روشن‌تر دیده می‌شود. استفاده از واژه‌هایی چون «من»، «خود»، «خویش» و «خویشتن» خواننده را به این سمت و سو می‌کشاند که دغدغه اصلی و اساسی شاعر یافتن من حقیقی است. آن من پنهان در وجود که نیمه راستین هر کسی است و بازیافتن او موکول به تعمق و فرورفتن در خود است. آن من گمشده که شاعر در پی اوست:

دلم را ورق می‌زنم/ به دنبال نامی که گم‌شده/ در اوراق زرد و پراکنده این کتاب
 قدیمی/ به دنبال نامی که من...- / من شعرهایم که من هست و من نیست- / به دنبال
 نامی که تو... (۲۰)

آینه که سمبول نمایش حقیقت وجود است جزء واژه‌های رایج این اشعار است.

این منم در آینه، یا تویی برابرم   ای ضمیر مشترک، ای خود فراترم! (۳۸)
 از هزار آینه توبه تو گذشته‌ام   می‌روم که خویش را با خودم بیاورم (۳۹)
 من سایه‌ای از نیمه پنهانی خویشم   تصویر هزار آینه حیرانی خویشم (۵۶)
 در پی دوست همه‌جای جهان را گشتند   کس ندیدند، در آینه به خود خندیدند (۷۱)
 گفتم این عید به دیدار خودم هم بروم   دلم از دیدن این آینه ترسید چرا؟ (۷۹)

اما حضور واژه‌هایی چون سایه، نیمه پنهان و نقاب امکان این فرض را می‌دهد که شاعر تحت تأثیر مطالعه آثار یونگ یا غزل‌های مولانا، جلال‌الدین مولوی، قرار گرفته باشد. یونگ از جمله روان‌شناسانی است که بینش عمیقش نسبت به درون انسان راه‌گشای جست‌وجو در اعماق نفس آدمی است. او فردیت‌یابی را نشانه رشد روانی شخص می‌داند و این فرایند باید در هر فردی صورت گیرد.

«فرد باید هم‌زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبه‌های گوناگون خوشایند یا ناخوشایند خویشتن خودآگاه شود. این خودشناسی نیازمند شهامت، شجاعت و صداقتی چشم‌گیر است.»^۱

در شعر *در این زمانه* شاعر از اینکه هیچ‌کس در جهان به دنبال یافتن فردیت خود برنیامده خشمگین است. او درد اصلی بشر را همین می‌داند که در این زمانه هیچ‌کس خودش نیست.

در این زمانه هیچ‌کس خودش نیست   کسی برای یک نفس خودش نیست
تو ای من، ای عقاب بسته بالم   .. اگر چه بر تو راه پیش و پس نیست
تو دست‌کم کمی شبیه خود باش   در این جهان که هیچ‌کس خودش نیست
تمام درد ما همین خود ماست   تمام شد، همین و بس: خودش نیست (۷۶)

سایه، نقاب و آنیما اجزای ساختاری موروثی روان بشرند. از نظر یونگ سایه بخش پست شخصیت آدمی، بخش سرکوب‌شده‌اش است. آدمی به این لایه از شخصیت خود توجه ندارد و نمی‌خواهد به آن وقوف یابد. در این ابیات شاعر به‌طور دقیق نظریه یونگ را که در بالا ذکر شد، درباره سایه نقل می‌کند:

من سایه‌ای از نیمه پنهانی خویشم   تصویر هزار آینه حیرانی خویشم (۵۶)

نشد از سایه خود هم بگریزند دمی هرچه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند (۷۱)

و درانتهای شعر، آن دوست حقیقی را خود می‌دانند که در وجود خویشان پنهان کرده‌اند.

در پی دوست همه جای جهان را گشتند کس ندیدند، در آینه به خود خندیدند (۷۱)^{۱۱}

پرسونا یا نقاب صورتکی است که هریک از ما بر خود کشیده‌ایم و آن را به دنیا نشان می‌دهیم و درحقیقت شخصیت اجتماعی ماست. شخصیتی که گاهی کاملاً از خویشان واقعی ما جداست. قیصر در ابیات زیر، نام نقاب خود راستین خود را قیصر می‌داند که پوششی برای مسیح روحانی درون اوست.

در من این غریبه کیست؟ باورم نمی‌شود خوب می‌شناسمت، در خودم که بنگرم

این تویی، خود تویی، در پس نقاب من ای مسیح مهربان، زیر نام قیصرم! (۳۸)

و آنیما تصویر روح است. نیروی حیات و انرژی زایای بشر که غالباً در صورت و چهره زن بر مرد ظاهر می‌شود. آنیما واسطه میان من و دنیای درونی و ناخودآگاه فرد است. از طریق دست‌یافتن به آنیما می‌توان بر اسرار درون دست یافت.

گم شدی ای نیمه سبب دلم ای من من! ای تمام روح من!

ای تو لنگرگاه تسکین دلم ساحل من، کشتی من! نوح من!

قدر اندوه دل ما را بدان قدر روح خسته و مجروح من:

هرچه شد انبوه‌تر گیسوی تو می‌شود اندوه‌تر اندوه من! (۴۴)

این همان آنیمایی است که شاعر او را در رؤیاهای شب‌وروز و در خواب‌های کودکی‌اش دیده‌است.

رؤیای آشنای شب و روز عمر من! در خواب‌های کودکی ام دیده‌ام تو را (۴۵)

سادگی، صفا، صمیمیت و پاکی وجود شاعر از این جست‌وجوی درون برمی‌آید. او آرزو می‌کند که کاش خود او خودش باشد.

تو دست‌کم، کمی شبیه خود باش در این جهان که هیچ‌کس خودش نیست (۷۶)

در این مجموعه شعرهای فلسفی شاعر همواره با پرسش و چرایی کار جان و جهان همراه است. درباره چرایی و چونی جان در سطور بالا سخن رفت، اما پرسش از چرایی کار جهان هنوز باقی‌است:

چرا همیشه همین است آسمان و زمین؟ زمان همواره همان و زمان همیشه همین؟

اگرچه پرسش بی‌پاسخی است می‌پرسم: چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟ (۵۳)

و در جست‌وجو برای یافتن معنای زندگی موفق است. او در شعر معنای زندگی، معنای عشق را معنای آن می‌داند و معنای عشق از خود بریدن و در بند خویش نبودن است.

در بند خویش بودن معنای عشق نیست

چونان‌که زنده بودن، معنای زندگی (۴۷)

ما گنه‌کاریم، آری، جرم ما هم عاشقی است

آری آنکه آدم هست و عاشق نیست، کیست؟

زندگی بی‌عشق اگر باشد، همان جان‌کندن است

دم‌به‌دم جان‌کندن ای دل! کار دشواری است، نیست؟

زندگی بی‌عشق، اگر باشد، لیبی بی‌خنده است

بر لب بی‌خنده باید جای خندیدن، گریست

زندگی بی‌عشق اگر باشد، هبوطی دائم است

آنکه عاشق نیست، هم اینجا هم آنجا دوزخی است (۵۵)

و همان‌جا در تعریف عشق، آن را آب‌وهوای زیستن می‌داند و می‌گوید.

عشق عین آب ماهی یا هوای آدم است

می‌توان ای دوست بی آب‌وهوا یک عمر زیست؟

زیبایی و زیبایی‌شناسی دغدغه همیشگی هنرمند است. شعر راز زیبایی هم در تعریف معنی هنر و زیبایی است. شاعر در این شعر ضمن طرح بعضی پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مسئله هنر و زیبایی، چون این سؤال که آیا زیبایی زائیده چشم ماست، یا معنی بصیرت خود معنی زیبایی است، و با تأکید بر این تعریف که: هنر، سفر آینه است؛ به قصه بی‌پایان تعریف زیبایی و هنر پاسخ می‌دهد. در شعر راززیبایی شاعر زیبایی راز را راز زیبایی می‌داند:

رفتیم به جست‌وجوی زیبایی	در جاده آینه سفر این است
گشتیم و نداشت میوه، جز حیرت	در باغ جمال برگ‌وبر این است
اسرار بلاغت و مطول را	خواندیم تمام، مختصر این است
زیبایی راز، راز زیبایی است	آن راز نهفته در هنر این است (۷۸)

آوردن نام کتاب‌هایی چون *مطول و مختصر در شعر نشان‌دهنده نگاه آگاهانه* شاعر به علم بلاغت است.

روشن است که جان شاعر نه تنها با همه هنرمندان که با همه هنرها پیوند دارد. در رباعی *پرده‌خوانی خوانشی* نو از پرده‌های استاد حسین بهزاد دارد.

در حلقه عاشقان سماع نی و دف	مستان افتاده هر طرف، صف در صف
چون ساقی پرده‌های بهزاد، لطیف	او جام به کف گرفته، تو جان بر کف (۹۲)

و در شعر *سرمایه دل خطابی* به همه هنرمندان جهان دارد.

این حنجره، این باغ صدا را نفروشید
 در شهر شما باری اگر عشق، فروشی است
 تنها به خدا، دل خوشی ما به دل ماست
 سرمایه دل نیست به جز اشک و به جز آه
 در دست خدا آینه‌ای جز دل ما نیست
 این پنجره این خاطره‌ها را نفروشید
 هم غیرت آبادی ما را نفروشید
 صندوقچه راز خدا را نفروشید
 پس دست‌کم این آب‌وهوا را نفروشید
 آینه شماست، شما را نفروشید (۶۷)

و شعر هبوط در کویر روایتی دگرگون از ماجرای هبوط آدم و حوا بر زمین است:

بر زمین افتاد چون اشکی ز چشم آسمان
 ناگهان این اتفاق افتاد: زوجی فرد شد
 بعد هم تبعید و زندان ابد شد در کویر
 عین مجنون از پی لیلی بیابانگرد شد
 کودک دل شیطنت کرده است یکدم در ازل
 تا ابد از دامن پر مهر مادر طرد شد (۵۰)

در شعر *سهر در هوای تو شاعر گل‌گشتی* در کشور معشوق دارد. او ضمن ستایش چشم، ابرو و روی معشوق آن‌ها را با نام شهرهای ایران یکی می‌کند. به نظر می‌رسد این ستایش‌نامه نه تنها وصف خوبی‌های یار، که ستایش ایران و شهرهای بزرگ آن است. شاعر از مشهد، شیراز و اصفهان نام می‌برد و خرمای خوزستان را خندیدن یار می‌خواند. آغاز فروردین چشم، مشهد من شیراز من، اردیبهشت دامن تو هر اصفهان ابرویت نصف جهانم خرمای خوزستان من خندیدن تو (۳۶)

قیصر امین‌پور شاعری متعهد و اجتماعی است. او به دنبال آفریدن آرمان‌شهر در شعر است. مدینه فاضله‌ای که حتی در خواب هم تصور آن ممکن نیست:

خدا روستا را / بشر شهر را... / ولی شاعران / آرمان‌شهر را آفرینند / که در خواب هم، خواب آن را ندیند^{۱۲}

و برای خلق این شهر آرمانی لازم است که زندان‌ها و قفس‌ها برچیده شود و نوای ای آزادی همه فضا را پر کند. شاعر در شعرهای نیمه پر لیوان، آرمانی ۲ و ۳ طلب رهایی و آزادی می‌کند، در نیمه پر لیوان شاعر جای خالی آزادی را خالی می‌کند.

این روزها که می‌گذرد/ شادم/ زیرا/ یک‌سطر در میان/ آزادم/ و می‌توانم/ هرطور و هرکجا که دلم خواست/ جولان دهم/ - در بین این دو خط - (۲۶)

در شعرهای تصویری، کوتاه و هایکووار آرمانی ۲ و ۳، شاعر آخرین آرمان و آرزوی خود را خواستار است.

آرمانی ۲:

پرنده/ نشسته روی دیوار/ گرفته بگ قفس به منقار

آرمانی ۳:

پشت میله/ بر کف زندان/ کپه‌ای زنجیر! (۳۴)

قیصر آرزو دارد که همه هنرمندان و شاعران قدر نعمت و موهبت خداداد هنر را بدانند و آن را ارزان عرضه نکنند و این گوهری قیمت لفظ دری را به پای هرکس و ناکس نریزند.

این حنجره، این باغ صدا را نفروشید این پنجره، این خاطره‌ها را نفروشید

در شهر شما باری اگر عشق فروشی است هم غیرت آبادی ما را نفروشید (۶۷)

پی‌نوشت‌ها

- ۱- علوی مقدم، مهیار: *نظریه‌های نقد ادبی معاصر* (صورت‌گرایی و ساختارگرایی)، ص ۱۸۶.
- ۲- شمیسا، سیروس: *نقد ادبی*، ص ۱۷۷.
- ۳- پورنامداریان، تقی: *خانه‌ام ابری است*، ص ۱۶۲.
- ۴- همه اعداد داخل پرانتز مربوط به شماره صفحات کتاب *دستورزبان عشق* است.
- ۵- توللی، فریدون: *شعله کبود*، ص ۸۶.
- ۶- لوشر، ماکس: *روان‌شناسی رنگ‌ها*، ترجمه ویدا ابی‌زاده، ص ۸۰.
- ۷- لنگرودی، شمس: *تاریخ تحلیلی شعر نو*، ج ۲، ص ۳۸۱.
- ۸- رازی، شیخ نجم‌الدین: *مرصادالعباد*، ص ۲۹.
- ۹- فروم، اریک: *هنر عشق ورزیدن*، ترجمه پوری سلطانی، ص ۶۴.
- ۱۰- گورین، ال و دیگران: *رویکردهای نقد ادبی*، ترجمه زهرا معین‌خواه، ص ۱۹۵.
- ۱۱- این بیت یادآور بیتی از حافظ است:
عاشقی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
- ۱۲- امین‌پور، قیصر: *گل‌ها همه آفتاب گردانند*، ص ۶۲.

منابع

- احمدی، بابک: *ساختار و تأویل متن*، تهران: مرکز، ۱۳۷۷.
- امین پور، قیصر: *دستور زبان عشق*، تهران: مروارید، ۱۳۸۶.
- _____ : *گل‌ها همه آفتابگردانند*، تهران: مروارید، ۱۳۸۵.
- پورنامداریان، تقی: *خانه‌ام ابری است*، تهران: سروش، ۱۳۷۷.
- توللی، فریدون: *شعله کبود*، تهران: سخن، ۱۳۷۶.
- شمیسا، سیروس: *نقد ادبی*، تهران: فردوس، ۱۳۷۸.
- علوی مقدم، مهیار: *نظریه‌های نقد ادبی معاصر (صورت‌گرایی و ساختارگرایی)*، چ ۱، تهران: سمت، ۱۳۷۷.
- فروم، اریک: *هنر عشق‌ورزیدن*، ترجمه پوری سلطانی، تهران: مروارید، ۱۳۸۴.
- گورین، ال و دیگران: *رویکردهای نقد ادبی*، ترجمه زهرا میهن‌خواه، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۷.
- لنگرودی، شمس: *تاریخ تحلیلی شعر نو*، تهران: مرکز، ۱۳۷۷.
- لوشر، ماکس: *روان‌شناسی رنگ‌ها*، ترجمه ویدا ابی‌زاده، تهران: درس، ۱۳۸۶.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

