

هوشنگ گلشیری

در ستایش شعر سکوت

با فریادی به دنیا می‌آییم و آخرین دم را گویا به سکوت می‌گذرانیم. این به‌راستی تمثیلی است از شاعر شعر سکوت: ابتدا همه شغَب است و سرانجام، اگر در میانه قطع نشود، یا تمام نشود با تکرار خود و یا ماندن در دایرهٔ مثنوی مریدان چشم و گوش بسته که همان سروده‌های پیشین را پیش چشم دارند، می‌رسد به همان قله‌ای که نیما در شعرهای آخرش رسید، مثل «ترا من چشم در راهم»، «در پیش کومه‌ام»، نه چون بسیاری از معاصران که از پس تجربه‌ها و شعرهایی ماندگار برمی‌گردند، شاید برای اینکه نامشان لقلقهٔ زبانها باشد، بر درگاه شعر کلاسیک، غزل و قصیده و مثنوی می‌آویزند.

کار هنری مداوم و به‌سالیان، اگر شکل دادن به آن شکل‌ناپذیر باشد که در ما می‌گذرد، پس تا آن بت عیار را عیان ببینند باید کلام را تراش داد، همان‌گونه که خود را، و نیز خواننده را. این‌گونه شاعران بر خطی از ازل تا ابد می‌روند، اگر برگرداگرد خود نیم‌نگاهی می‌اندازند تا سنگی یا درختی یا قطرهٔ بارانی را بر جام پنجره‌ای ببینند، همه را در کار آن سوسوزن دوردست می‌کنند. تا با این یکی دو شیء بدان عیار حاضر غایب شکلی بدهند، مگر این بار، بی حجاب من یا منیت شاعر از عالم غیب به دیدار آید. چنین شعری را شعر سکوت می‌نامیم.

برای رسیدن به آن آخرین و بهترین شعر مواظبتی هرروزه لازم است، از مواظبت در رفتار و گفتار گرفته، تا حفظ سلامت تن و تعادل جان، یعنی پرهیز از همه ابتلائات شایع که تن را می فرساید و یا جان را بندی ابنای روزمرگی می کند، مثل همه آنها که در غبار دم و دود گم شدند یا بر آستان بهت های زمانه این قیمتی دُرّ دری را نثار کردند.

بغیر از این مواظبت های شخصی، برای رسیدن به قله ای چنان رفیع با جماعت زمانه نیز باید رابطه ای متعادل داشت. آن که به پسند مخاطبان بسیار می اندیشد شعر را به قامت روز می گوید، برعکس آن که مخاطب فردا را پیش چشم دارد از مصالح زنده روز بی نصیب می ماند. گواه این هر دو مدعا همه شعرهایی است که با ورق خوردن تاریخ از چرخش در اذهان ما مانده اند و نیز همه آن سروده ها که آنچنان ناب بودند که هرگز به خاطر نمی آیند، برای نمونه می توان از شعرهای کسرایی و گل سرخی و سلطانیور گفت و یا از سروده های رؤیایی.

از احوالات شخصی گذشته، مواظبت در خود عرصه شعر نیز لازم می نماید، مثل مواظبت در نوع عرضه شعر مثل جای چاپ یا زمان چاپ، تا برسیم به حیطة خلق که اینجا ما فقط به همین محدوده بسنده خواهیم کرد، گرچه می دانیم در باب آن عرصه ها سخن بسیار است و هیچ یک از معاصران بدان نپرداخته. پس یکسر به خود شعر خواهیم پرداخت و تا بگوییم مقصودمان از شعر سکوت چیست و دست آخر تعریفی از آن به دست دهیم، چند شعر را از نیما و شاملو و فرخزاد پیش چشم خواهیم داشت و از دیگران، برای آنچه شعر شغّب است و عربده، مثالها می آوریم و حتی از همین بزرگان. پر واضح است که آوردن مثال از هرکس نشان آن نیست که حکم ما بر شاعر این شعر همه همین است، که ما اینجا به شعر می نگریم و نه به شاعر. اما تا بگوییم که کدام شعر را شعر سکوت می دانیم فعلاً به دو محور بسنده خواهیم کرد: مسئله زبان و ساختار در شعر سکوت.

۱. زبان شعر

مقصود ما از زبان شعر هم دو لایه مرئی و مسموع شعر است، یعنی لایه مکتوب و ملفوظ آن، و هم نظام انتخابی شاعر از کل نظام یک زبان و بالاخره شکل بیانی شعر که مبین شگرد شاعر است و از طریق آن می توان به لایه معنایی شعر و جهان بینی شاعر دست

یافت. شکل بیانی یا صورت بیانی شعرا عم است از همه اشکال کلام مخیل مانند صفت، وصف بصری، رمز، استعاره، تشبیه، انواع مجاز مرسل، سمبل و نیز کلام غیر مخیل که مرجع جمله در خارج موجود باشد. (به جای صور خیال یا تصویر، «صور بیانی» را پیشنهاد کرده‌ایم که هم نزدیک به دایرة اصطلاحات قدماست و هم شامل انواع اشکال بیانی.)

□ الف - شکل مکتوب شعر: لایه مرئی شعر را شکل مکتوب آن می‌دانیم که هم قراردادی است و هم حاکی از ضرورتی درونی، مثلاً نوشتن غزل و قصیده و رباعی در سنت شعر کهن همان شکل مکتوب شعر است. هر مصراع در این قالبها از نظر وزنی و نه لزوماً معنایی، مستقل است، پس به ضرورت وزن باید جدا از مصراع دوم نوشته شود. نوشتن دو مصراع در یک سطر قرارداد است میان خواننده و شاعر، که امروز به تبع پسند روز مصراعها را زیر هم می‌نویسند.

در شعر نو (از انتشار افسانه، ۱۳۰۱ تا کنون) و در شعر معاصر (از انتشار تولدی دیگر، ۱۳۴۲ تا کنون) هر مصراع - که بهتر است بگوییم سطر - چون از نظر وزنی مستقل است، در یک سطر نوشته می‌شود که باز به حکم ضرورت است. زیر هم نوشتن این سطور هم به حکم حذف قافیه از آخر مصراع دوم است و هم به دلیل استقلال نسبی هر سطر. مهمتر از همه اینها، توجه به شکل کل یک شعر سبب شده است تا سطور زیر هم بیاید و دست آخر شعر بر اساس بندها نوشته و یا خوانده شود. برای نمونه می‌توان به همان شعر «در پیش کومه‌ام» توجه کرد:

دو بند اول شعر، هر کدام یک جمله است که بر اساس عناصر جمله و نیز ضرورت وزنی به چهار سطر تقسیم شده است. هر سطر در یکی از مقاطع زنجیره وزنی مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات مفاعیل الی آخر پایان می‌یابد:

در پیش کومه‌ام

در صحنه تمشک

بیخود بیسته است

مهتاب بی طراوت، لانه.

یک مرغ دل‌نهاد در یادوست

با نغمه‌هایش دریایی
بیخود سکوت خانه‌سرایم را
کرده است چون خیالش ویرانه.

بند سوم را می‌توان به سه جمله تقسیم کرد که هم به دلیل ساختاری و هم برای استفاده از صورت بیانی تکرار - تکرار بیخود + ماضی نقلی - و هم اتصال این بند به بند بعد با استفاده از مضارع اخباری، هر سه جمله در هم تنیده شده است، همچنان‌که خود عناصر مادی شعر:

بیخود دویده است

بیخود تنیده است

«لم» در حواشی «آیش»

باد از برابر جاده

کانجا چراغ روشن تا صبح

می‌سوزد از پی چه نشانه.

تقسیم این سه جمله به شش سطر شعری هم به ضرورت وزنی است و هم تأکید بر عناصر مادی و جدید شعر.

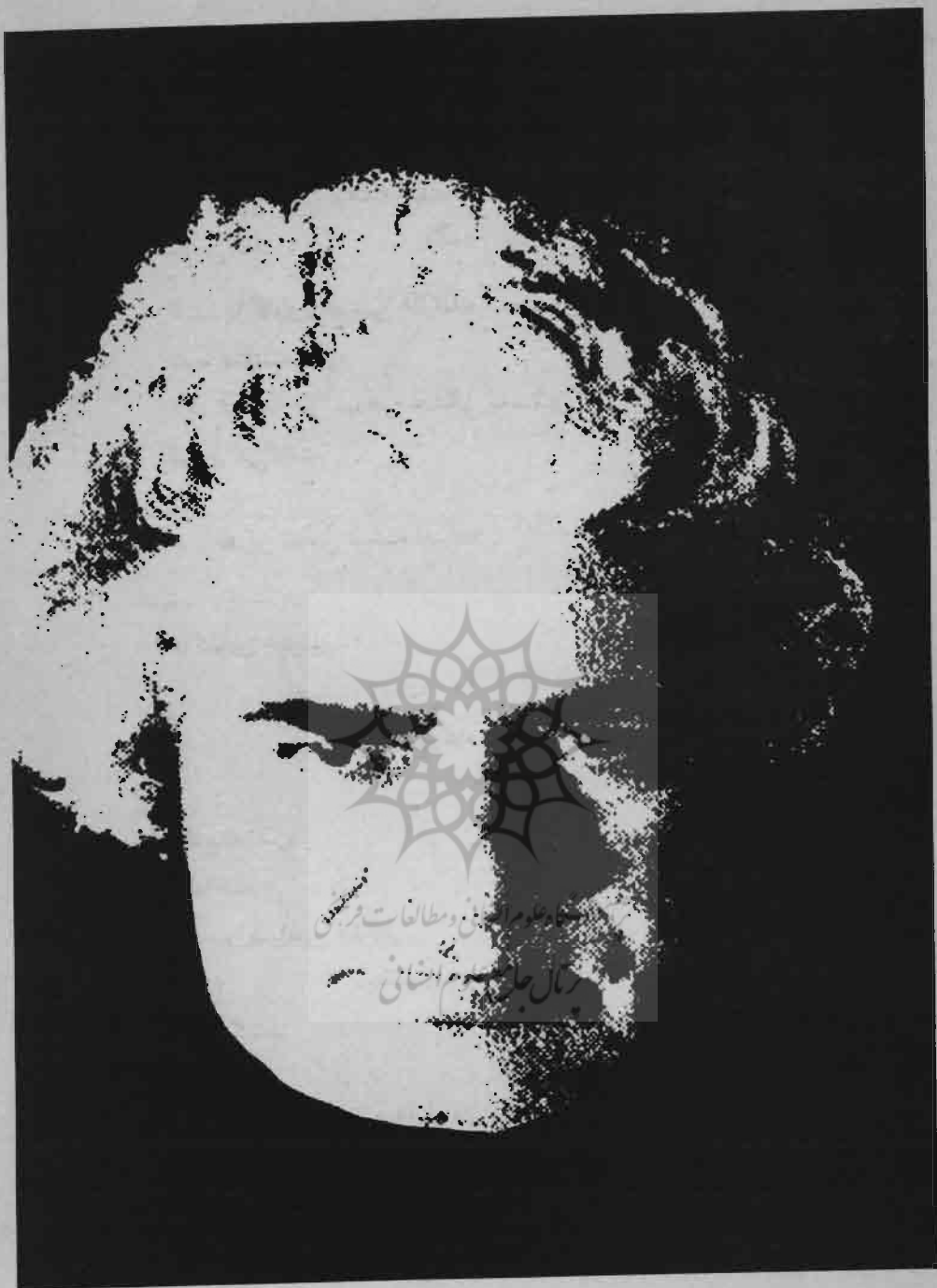
بند چهارم نیز یک جمله است که به سه سطر شعری تقسیم شده است:

ای یاسمن تو بیخود پس

نزدیکی از چه نمی‌گیری

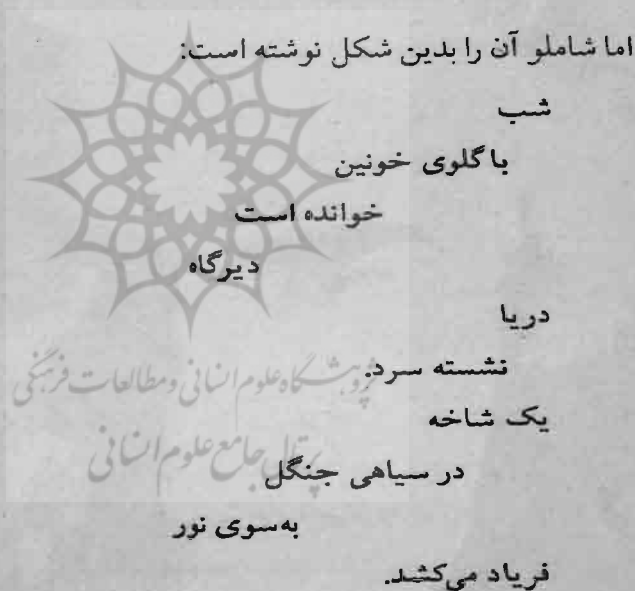
با این خرابم آمده خانه.

که کوتاه‌ترین بند است. فعل جمله نفی مضارع اخباری است، که با می‌سوزد بند سوم ذهن آماده پذیرش آن شده بود. تقسیم این جمله به دلیل وزن است و مهمتر تبعیت از تقسیم‌هایی که قبلاً در ذهن رسوخ یافته بود، مثلاً با این خرابم آمده خانه، همان‌گونه است که با نغمه‌هایش دریایی.

اما تقسیم یک سطر به چند بخش، مثلاً پلکانی یا نردبانی نوشتن بخشهای یک سطر، بیشتر قرارداد ماست با خواننده و گاهی نیز برای ایجاد حظّ بصر است یا سه بعدی کردن دو بعد صفحه چاپی، و نیز تأکید بر بعضی از بخشهای یک سطر. مثلاً «طرح» شاملو، سه جمله است که در چهار سطر نوشته شده است، اما اگر ضرورت وزن ملحوظ می شد به این شکل نوشته می شد:

شب با گلوی خونین خوانده است دیرگاه
 دریا نشسته سرد
 یک شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور
 فریاد می کشد.

یک سطر شدن فریاد می کشد به دلیل وزنی است، بر همان زنجیرهٔ مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات و پلکانی نوشتن سه سطر دیگر تنها به تبع جدا کردن عناصر جمله است، مگر نشسته سرد که احتمالاً نشست کردن سطر را لازم آورده است. در مجموع هیچ دلیل معنایی راهنمای تقسیم نبوده است، که اگر بود شاید می شد چنین نوشت:

شب باگلی خونین خوانده است

دیرگاه

دریا

نشسته سرد

یک شاخه در سیاهی جنگل

به سوی نور

فریاد می‌کشد.

زیاده‌روی در تقسیم یک سطر به چند بخش شکستن حرمت قراردادی است که با خواننده می‌گذاریم، برعکس عدم استفاده از این امکان نادیده گرفتن چشم‌نوازی تزیین صفحه است و سه‌بعدی کردن آن و غیره.

نمونه عالی شعر سکوت «صبح» شاملوست:

ولرم و

کاهلانه

آبدانه‌های چرکی باران تابستانی

بر برگهای بی‌عشو خطمی

به ساعت پنج صبح

در مزار شهیدان

هنوز نگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

خطیبان حرفه‌ای در خوابند.

حفره معلق فریادها پرتال جامع علوم انسانی

در هوا

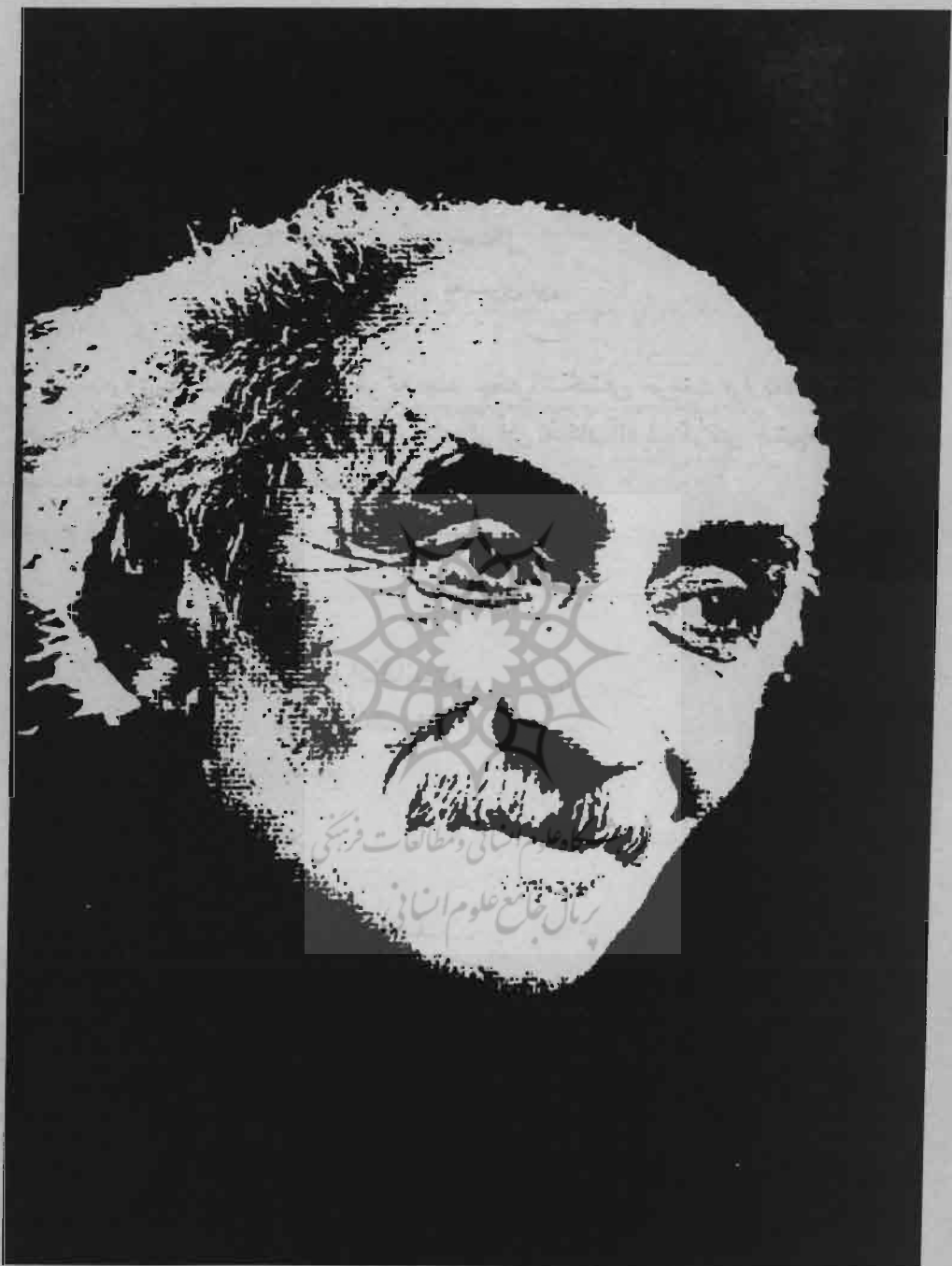
خالی است.

و گلگون‌کفنان

به خستگی

در گور

گرده تعویض می‌کنند.

مجموعه مقالات فرسنگی
پرتال جامع علوم انسانی

به تردید
آبله‌های باران
برالواح سرسری،
به ساعت پنج صبح.

شاعر از همه امکانات چاپ سود جسته است، یعنی در همانجاها که باید، سطر ر
پلکانی نوشته است و از آشفتن ذهن با تقسیم همه سطور پرهیز کرده. پس شعر سکوت
نه آشفتن ذهن است با قراردادهایی که خود شاعر بدان پای بند نمی ماند، و نه وانهادن
خواننده است تا خود به کشف و شهودهای دل‌بخوایی دچار آید. این حکم در مورد
نقطه گذاری هم قابل تعمیم است. همه شعرهایی که به افراط از دو نقطه، گیومه، خط تیر
و یا مثلاً سه نقطه، علامت تعجب، علامت سؤال سود جسته اند، مانع می شوند تا خود شعر
به سخن در آید.

□ ب - لایه ملفوظ شعر: در شعر کهن فارسی و نیز شعر نو موزون اساس وزن تناسب
هجا‌های بلند و کوتاه است، مثلاً در شعر «ترا من چشم در راهم» احساس وزن به دلیل
تکرار یک هجای کوتاه و سه هجای بلند است که زنجیره وزنی آن را بدین شکل
می نویسند: U---U/---U/---U/---U --- که U نشانه هجای کوتاه و - نشانه هجای
بلند است. اما زنجیره وزنی شعر «در پیش کومه ام»، مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات
الی آخر می شود: U---U-U---/UU-U-U--- ...

احساس وزن هم به دلیل تکرار این هشت هجاست با همین ترتیب که هست و هم به
دلیل تناسبی است که این آرایش هجاها برای ما دارد: یک بلند، یک بلند / یک کوتاه،
یک بلند / یک کوتاه، یک بلند / یک کوتاه، یک کوتاه / الی آخر.

به گمان ما در همه زنجیره‌های اوزان می توان با اندکی دقت چنین نظمی را یافت؛
نکته‌ای که از چشم قریب به اتفاق عروضیان نادیده مانده است. ایضاً این نکته البته
مجالدی دیگر می خواهد ولی همین جا برای اهل فن می توان ذکر کرد که اگر در اختیارات
شاعری می توان به جای دو هجای آخر این پایه یک هجای بلند گذاشت، شاید به این
دلیل باشد که گوش ما منتظر تکرار هجای بلند است.

با این مقدمات می‌توان گفت شعر کهن و شعر نیمایی متکی بر دو اصل تکرار و تناسب هجاهای بلند و کوتاه است. اما آنچه اوزان نیمایی را از شعر کهن جدا می‌کند، در لایه ملفوظ، عدم تساوی طول مصراعهاست. اختلاف تنها در پایان‌بندی مصراعهاست، که مثلاً پسند اخوان قطع مصراع در مقطعی است که در شعر ما سابقه داشته است و ملایم با گوش آشنا به شعر کهن است ولی فروغ فرخزاد و رؤیایی و گاه سپانلو با افزودن یک یا دو هجای بلند به آخر سطر از هنجار آشنا تجاوز می‌کنند.

با اینهمه در هر شعر موزون عروضی تنها یک زنجیره وزنی به کار گرفته می‌شود، مگر شعرهایی که به دلیل عدم سلطه شاعر بر وزن عروضی به سکنه‌های ملیح و قبیح دچارند. امکان دیگری که در وزن عروضی تجربه شده است ترکیب زنجیره‌های مختلف در یک شعر واحد است. بحث در توفیق یا عدم توفیق این تجربه‌ها باز مجال دیگری می‌طلبد. شروع سطرهای یک شعر در یک زنجیره و عدول از آن در پایان آنها نیز امکان دیگری است که در بعضی از شعرهای شاملو دیده می‌شود.

اینجا می‌توان گفت همه این عدولها از شعر عروضی نشان‌دهنده بحران در شعر عروضی است که همه را نمی‌توان به ناتوانی شاعران تأویل کرد. این بحران همان نکته‌ای است که زبان‌شناسان آن را غیرمعتبر شدن کوتاه و بلند بودن طول هجاها در زبان فارسی می‌گویند، به همین جهت است که تمایل به شعر غیرموزون روز به روز بیشتر می‌شود.

با نادیده گرفتن تکرار و تناسب امتداد هجاها در شعر، به شعر منثور و شعر آهنگین می‌رسیم. شعر منثور فاقد هر نوع ضرب یا آهنگ ملفوظ است، یعنی از تکرار و تناسب در آن خبری نیست. برای نمونه می‌توان از شعرهای احمد رضا احمدی یاد کرد. شعر آهنگین، در برابر شعر موزون عروضی، شعری است که گرچه بعضی از سطور آن همچنان موزون است، اما در مجموع همه سطور آن را نمی‌توان بر یک یا دو وزن عروضی تقطیع کرد، یعنی شعر نه بر تناسب و تکرار هجاها که بر مختصه‌ای دیگر آهنگین است که معاصران با اصطلاح مبهم موسیقی کلام آن را از شعر موزون متمایز کرده‌اند، اما از توضیح علمی آن عاجز مانده‌اند، چرا که در منابع آنها - عربی یا انگلیسی - چیزی از این دست نبوده است.

ساده‌ترین چیزی که اشاره شده است همان تکرار صامتهای آغازی است، چیزی مثل

«شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی»، به همین جهت شعر بسیاری از شاعران پر شده است از همین تکرار یک صامت، غافل از این نکته که تکرار بیش از دو بار یک صامت در آغاز کلمات و حداکثر سه بار، شعر را آشفته می‌کند و ذهن را به خواب می‌برد. شعر آهنگین تکرار صامت‌های هم‌مخرج است و ایجاد تناسب میان آنها. برای نمونه می‌توان به این سطر توجه کرد:

و گلگون کفن‌ان به خستگی در گور گرده تعویض می‌کنند.

در نظر اول در این سطر صامت «گ» پنج بار تکرار شده است: سه بار در اول کلمات و دو بار در وسط. صامت «ن» هم چهار بار تکرار شده است و صامت «ر» نیز سه بار. صامت «ت» نیز دو بار تکرار شده است. اگر آهنگین کردن سطر شعر همه همین باشد، پس من هم دارم کلام آهنگین می‌نویسم. برای درک چگونگی آهنگین بودن این سطر می‌توان به کلمه گرده و تعویض توجه کرد. گرده کلمه‌ای عامیانه است و نشستن آن در کنار گلگون کفن‌ان باید آزار دهنده باشد، اما از آنجا که ذهن با صامت «گ» آشنا شده است، و با توجه به صامت «ک» در میان این چهار صامت «گ» ذهن به راحتی می‌تواند حضور گرده را بپذیرد، مضافاً به اینکه پیش از شنیدن گرده دو بار نیز صامت «ر» را شنیده‌ایم، و یک بار هم «د» را. پس به راحتی می‌پذیریم که گرده از جنس کلمات پیشین است و نه کلمه‌ای عامیانه. تعویض به ظاهر کلمه‌ای غیر شاعرانه است ولی به مجرد شنیدن صامت «ت» آن را بیگانه نمی‌یابیم. مهمتر اینکه صامت «ض» سایشی است که مخرج آن لثوی است همچنان‌که «س» در خستگی. حال می‌رسیم به نکته اصلی در آرایش واجها در شعر آهنگین.

می‌دانیم که در فارسی مجموعاً ۲۹ واج داریم، ۲۳ صامت و ۶ مصوت. در شعر آهنگین به تبع همان دو اصل تکرار و تناسب می‌توان یک صامت را تکرار کرد، اما برای ایجاد تناسب معمولاً از مجموعه چند واج سود جسته می‌شود که مخرج مشترک داشته باشند: مثلاً در نمونه بالا «گ» و «ک» چون هر دو کامی هستند یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، و آرایش «گ» و «ک» بدین شکل است:

گ گ گ گ گ

«ت» و «د» و «ن» نیز دندانی هستند که به ترتیب واکدار و بی‌واک و

غنه (خیشومی) اند، آمدن این سه صامت در یک سطر می تواند سطر را آهنگین کند، بی آنکه به تکرار صرف دچار آییم. پس تناسب در شعر آهنگین از طریق توالی صامتهای هم مخرج به دست می آید و تکرار یعنی تلفظ یک صامت از یک مخرج. چند صامت را که یک مخرج مشترک داشته باشند اینجا همنوا می نامیم، و می گوئیم شعری را آهنگین می دانیم که میان صامتهای مکرر و همنوا و غیرهمنوی آن تناسب برقرار شده باشد، مثلاً در این دو سطر از شعر «باران» شاملو:

بر شرب بی پولک شب
شرابه های بی دریغ باران

صامتهای «ب» و «ش» و «ر» تکرار شده اند. از این میان «ب» و «پ» لبی هستند و همنوا. «ب» را اینجا A و «پ» را A' فرض می کنیم. صامت «ر» را B و «ش» را C. آرایش این چهار صامت، از راست به چپ، این خواهد بود:

A C A' A A B C B A
B A B A A B B C

که با توجه به صامتهای غیر مکرر و مصوتها می توان دریافت که صامتهای مکرر و مکرر همنوا به منزله نغمه هستند و صامتهای غیر مکرر و مصوتهابه منزله سکوت. نمونه بهتر، بند اول «شبانه» است:

شب تار
شب بیدار است
شب سرشار است
زیباتر شبی برای مردن.

بر اساس شعر موزون این چهار سطر را می توان بر زنجیره فعلاتن مفاعلهای فعلاتن الی آخر تقطیع کرد، با این شکل، که البته هجای بلند اول دو هجای کوتاه محسوب می شود:

- U - U / - - U U

به جای فعلاتن آغاز هم می توان فاعلاتن گذاشت که زنجیره آن می شود:

/ - U - U / - - U -

پس این سطر آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد. می شود:

... U - UU - / - - - U / - - U -

می بینیم که ادامه سطر دیگر بر این زنجیره نیست و در سطرهای بعدی مثلاً این سطر شب سراسر شب، یک سر بر این زنجیره است: فاعلاتن فعلاتن و این سطر غریوکشان تالاب تیره گون در نشست بر وزن مفاعل فاعلاتن مفاعلن فاعلن است که دیگر موزون نیست، مضافاً به اینکه بر زنجیره دیگری است.

حال آیا نمی توان گفت که این شعر را باید یکسره بر میزانی دیگر سنجید و بر همه میزان گفت بعضی از سطور آن آهنگین است و بعضی سطور موزون و آهنگین و بعضی سطور منثور؟ مثلاً بند اول آهنگین است. از تکرار شب که بگذریم، به تکرار صامت «ب» می رسمیم در بیدار و شبی و برای. صامت «ت» نیز در تار و است و زیباتر تکرار شب است. صامت «ش» نیز بغیر از شب در سرشار تکرار شده است. این تکرارها اگر به منزله آهنگ باشند، واجهای غیر مکرر به منزله سکوت است. مهمتر از همه تکرار و سکوت دو صامت «ت» و «د» است که مخرج هر دو یکی است، دندانی. از آنجا که واجگاه «ب» و «م» لبی است و «س» و «ز» نیز مخرج واحد دارند، صفیری، در مجموع شعر آهنگین است. توضیح آنکه با تکرار سه بار صامت «س» ذهن با رسیدن به «ز» احساس همنوا می کند و همچنین است پس از چند «ب» وقتی به «م» در مردن می رسمیم. به همین نحو می توان بسیاری از سطور آهنگین را مشخص کرد و بر اساس تکرار صرف یا تکرار تناسب طبقه بندی کرد و گفت شعر سکوت نه همه و حتی هلهله اصوات مکرر که نغمه سرایی صامتهای مکرر است در میان وقفه های واجهای غیر مکرر و مصوتها. شعر منثور محروم کردن شعر است از یکی از مختصات اصلی لایه ملفوظ شعر.

□ ج - سطح زبان مختار: هر شاعر محدوده ای از کل نظام یک زبان را برمیگزیند و هر شعر به مثل کوزه ای است (دایره ای باز) که به دریای زبان راه دارد. با هر انتخاب بخشش از نظام زبان مشهود می شود و بخش غایب، بسته به وسعت شعر، به شکل غایب حاضر می ماند. مضافاً به اینکه سبک هر شاعر یعنی رفتار او با زبان، مبین محتوای شعر بالاخره تلقی شاعر از جهان و کار جهان است، که برعکس آن نیز صادق است.

در شعر امروز، از نیما تاکنون چند رفتار مشخص با زبان، در شکل عام زبان فارسی مشهود است:

۱- ادامه زبان قصیده در اغلب شعرهای اخوان.

۲- ادامه زبان غزل در شعرهای نادرپور و سایه و مشیری و دیگران.

۳- ادامه زبان نثر کهن بخصوص قرن چهارم و پنجم، بالاخص بیهقی در شعرهای شاملو.

۴- استفاده از زبان زنده امروز بیشتر در آثار فرخزاد و گاهی در شعرهای سپهری.

۵- استفاده از زبان ترجمه‌ای و یا حتی روزنامه‌ای در اغلب شعرهای احمدرضا معاصران، و آنها که این روزها آثارشان را در مجلات می‌خوانیم.

بغیر از اینها البته خیلی از آثار هم هست که در مقوله معیار نمی‌گنجد، یعنی همه آنها که به زبان پیشنهادی شاملو یا اخوان و سپهری و فرخزاد چیز می‌نویسند، یا آنها که به جای سرودن ترجمه می‌کنند. به این خیل می‌توان کسانی را نیز افزود که در زبان فارسی شلنگ و تخته می‌اندازند.

اما در پنج نوع بالا حکم البته بر اغلب است و گر نه در بهترین آثار شاملو تنها سایه‌ای از زبان کهن دیده می‌شود و یا نیما با وجود زبان خود ویژه گاهی در بعضی سطور شعرهایش می‌توان رنگ شعر کهن را دید. در نمونه سپانلو می‌توان گفت امروز دیگر ندانم کاری‌های گذشته کمتر در سطور او دیده می‌شود، یعنی ملایمتی در زبان او پیدا شده که دیگر قصیده در قالب نیمایی نمی‌گوید.

حال برای تبیین این کلیات می‌توان به آن چند نمونه راهنما توجه کرد، و باز می‌توان از نیما شروع کرد. گفته‌اند که نیما زبان مستقل دارد و برای اثبات آن فقط سعی کرده‌اند بعضی از تعابیر دور از ذهن معتاد با زبان کهن را توجیه کنند (بدایع و بدعت‌های نیما از اخوان). گاهی هم اشتباهات او را به رخ کشیده‌اند. سخن درست شاید این بوده است که نیما از ضعف خود قدرت آفریده است، یعنی بعضی ساختهای زبان مادری‌اش را که معتاد ذهن او بوده به زبان فارسی آورده است و این البته ضعف است، اما همین وقتی مختصه زبانی او شده و جزو ذات شعر گشته دیگر قدرت محسوب می‌شود، مثلاً بند اول شعر «پاسها از شب گذشته است»:

پاسها از شب گذشته است

میهمانان جای کرده‌اند خالی، دیرگاهی است
میزبان در خانه‌اش تنها نشسته.

جمع بستن پاس خلاف آمد عادت است، که معمولاً دوپاس یا چند پاس یا کوتاه پاس می‌گفته‌اند و پاسی از شب گذشته است زبان روزمره است. با اینهمه کل معهود است برای آشنا به زبان کهن. در سطر دوم به جای تعبیر خالی کردن کهن، تعبیر آمده است که معهود فارسی امروز نیز نیست، اما به معنای دیگر و با ساختی نزدیک آن تعبیری چون جاخالی دادن، جای کسی را خالی کردن هست. نیما با تغییر در محور همنشینی، به جای جای خالی کرده‌اند آورده است جای کرده‌اند خالی، و با همین تغییر امکان گرفتن همان معنی خالی کردن کهن را فراهم آورده است، و این باعث قدرت آفریدن از ضعف. آوردن عبارت دیرگاهی است، تبعیت از حرکت ذهن است که اول خبر اصلی می‌آید و بعد به یاد می‌آید که بله: مدت‌هاست جای خالی کرده‌اند. پس همین سطر بر اساس محور جانشینی اصطلاحات قدیم و جدید با «جا» در پس پیش شعر حاضر است و این به دلیل همان تغییری است که در توالی متعارف آن آمده است. ترتیب آمدن جمله در سطر سوم نه بر اساس هنجار زبان که بر اساس ذهنیت راوی شعر یا شخصیت شعر است: اول میزبان آمده و بعد بقیه اجزاء. می‌بینیم که زبان نیما گرچه گزینگ کهن دارد، اما با ابداع در محور همنشینی و جانشینی، پیوند زدن زبان کهن با زبان امروز، تناسب زبان انتخابی با راوی شعر یا شخصیت محوری آن خودویژه است. برعکس، کسانی که همان زبان معتاد گذشته را ابزار شعر امروزشان می‌کنند، البته نه وقت نقیضه‌پردازی مثل «مرد و مرکب» اخوان، زبانشان پلی می‌شود برای گذر و خانه‌ای که شعر در آن به جسمیت می‌رسد. برای نمونه می‌توان به اغلب شعرها نادرپور استناد کرد، مثلاً:

غم گریز تو لازم، که همچو شعله پاک
مرا در آتش سوزنده، زیستن آموخت ملال
دوریت ای پسر کشیده از دل من
به من طریقه تنها گریستن آموخت

(چراغی از پس نیزار)

می‌بینیم که زبان معهود کهن حضور هر کلمه را در محور افقی زبان توجیه می‌کند. و این به راستی تیر بر نشانه است، یعنی آنچه را باید، گفته است و درست، اما کارهنری - برخلاف نظر استادان زبان - تیر بر نشانه نیست، بلکه بر کنار نشانه است. می‌بینیم که می‌توانسته است بزند و نزده است تا نه تنها نشانه که تیر را نیز ببینیم. این حکم اما بر آن شعرهایی صادق نیست که سطح زبانی شعر را چنان آشفته می‌کنند که دیگر نه نشانه‌ای می‌بینیم و نه تیری، برای نمونه بسیاری از آثار خام امروز را می‌توان ذکر کرد ولی ما اینجا به ذکر نمونه‌ای از شعرهای گذشته سپانلو بسنده می‌کنیم:

بادهای شنی من!

گل‌های خال مخالی

عبث اندوه بهارند که در آبروی هرز روان می‌گردند.

در مرائی که شط دیوانه

آبهای گلی سیلاب

رد س‌های آهورا می‌پوشاند،

گل پر زرق و جلال من، باری، ز تو می‌ماند

جای چرخ اتوبوس و قوطی خالی سیگار

پنبه سرخ و پنبه زرد

برخی از البسه زنده که وامانده میان سیل؛

و بزودی رشحات ولگرد

همه چیزی را یکپارچه خواهد کرد

باران

روی آثار را نسیان می‌پوشاند

جامه خال مخال تو کنف می‌گردد در معرض باد

(رگبارها، اثرها ۱۳۴۶)

آبرو هرز، مرانی، رشحات ولگرد، وامانده میان سیل و نظایر آن نشانه شلنگ و تخته انداختن در عرصه زبان، یا بهتر آشفتن سطح زبان است. اما در بعضی آثار این سالهای او می توان زبانی به ظاهر غریب اما هم ساخت را دید، که البته در شعرهایی به شعر سکوت نزدیک شده است که سطور را از اشیای بسیار و صفات زائد و تعابیر دور از فضای پیشنهادی نیاکنده باشد. برای نمونه شعر «ترانه‌ای است...» از کتاب «نبض وطنم را می‌گیرم» به یاد ماندنی است:

چگونه شعله‌ور است آفتاب

بی آنکه صبحی باشد؟

چگونه بامداد به ما جام می‌دهد

نثار خستگی کار؛

نثار ریشه‌های کهن

که از بقایا می‌کنیم

از تنه‌های پوک

با تبر تلخ.

ترانه‌ای است چنین، خفته در روایت من

زمان خسته کافوری

که خواب رفته به نوراهاى گورستان،

(بهشت نوساز و بی‌پرنده امروز)

و آخرین تپش قلبهای خاک‌شده

که سرد می‌شود از ریزش طلایی باران،

شراب خشم در انگورهای آبیستن

- خلاف آنچه ز غمناکی شراب گورستان گویند -

ترانه‌ای است چنین

خفته در روایت من

چگونه شعله‌ور است آفتاب

در این کشور

بی آنکه صبحی باشد؟

که صرف نظر از غلط کاری‌های وزنی، که به هیچ وجه به ترکیب زنجیره‌های وزنی مختلف تعبیرش نمی‌توان کرد، در مجموع برگزیدن است از همه آن ندانم‌کاری‌های آغاز و رسیدن به زیبایی که خود توجیه‌کننده خود است، و نه به قصد به تعجب واداشتن که چه کرده‌ام. نمونه بهتر همان در «پیش کومه‌ام» نیماست:

در پیش کومه‌ام

در صحنه تمشک

بیخود بسته است

مهتاب بی طراوت، لانه.

گفتیم که این بند و بند دوم هر یک، یک جمله‌اند با فعل ماضی نقلی، انگار از زمانهایی در گذشته تاکنون هم ماه و هم مرغ در کار خودند. آوردن عبارت در پیش کومه‌ام در آغاز جمله به جای مهتاب بی طراوت، لانه ابداع در محور همنشینی است. مقدم داشتن در پیش کومه‌ام بر در صحنه تمشک به دلیل محوری بودن من شعر است و جایگاه او. لانه بستن مهتاب و یا آوردن صفت بی طراوت برای مهتاب ابداع در محور جانشینی است و ظاهراً با اصطلاح آشنایی زدایی توجیه می‌شود، به همین جهت هم این روزها شاعران یک شبه مدام دارند آشنایی زدایی می‌کنند، غافل که اینجا نسبت دادن لانه بستن به مهتاب، و نه مثلاً تابیدن یا نقره کاری کردن و صدها تعبیر دیگر که معتاد ذهن ادب‌است و هزاران تعبیر دیگر که ممکن است به اذهان گرفتار در عرصه ابداع صرف برسد، به لحاظ حضور ماه در تمشک است، و مهتر حضور مرغ در بند دوم. بی طراوت خواندن ماه تبعیت از ذهن ناظر است. پس نه شاعر کهن و یا مبدع جدید که اشیای شعر از منظر ناظر سخن می‌گویند، آنها ساکت شده‌اند، یا پنهان مانده‌اند تا خود شعر به سخن در آید. و باز در بند دوم:

یک مرغ دل‌نهادۀ دریادوست
با نغمه‌هایش دریایی
ببینخود سکوت خانه‌سرایم را
کرده است چون خیالش ویرانه.

دل‌نهادۀ مسلماً تعبیری غلط است برای دل‌ازدست داده و یا دل‌برکسی نهاده و غیره، اما اینجا به‌ازای آشنایی ما با همهٔ افعال مرکبی که همراه دل به ذهن می‌آید، دل‌نهادن به‌ازای همان مهتاب مرغ شده و این مرغ که نغمه‌هایش خانه ویرانه کرده است، مرغ را دل‌نهادۀ خوانده است. این همه شلنگ‌اندازی در سطح زبان نیست که مثلاً درخت بر بام خانه برویانیم و یا شتر در خانه بدوانیم و بالاخره شاخ بر سر خواننده، که به‌راستی آشنایی‌زدایی است در حیطة مقدورات متن؛ به‌زبان دیگر قراردادهای یک نظام را در مجموع پذیرفته‌ایم، قرارداد مشترک با خواننده را، اما با تجاوز از هنجار متعارف، همه یا بخشی از نظام زبان را حاضر کرده‌ایم تا در پس پشت شعر مددکار بمانند. همین‌گونه است نسبت دادن ویران‌کردن خانه‌سرای ناظر آن‌هم به‌دست مرغ. اما یک مرغ دل‌نهادۀ دریادوست تنها یک کار می‌تواند بکند، که به‌ازای آن کومه در آغاز آمده و آن مهتاب لانه‌بسته ساکن و نیز به‌ازای دریایی بودن نغمه‌ها و مهتر خیال ویرانه مرغ، ویرانه کردن سکوت خانه است و بس. می‌بینیم که شعر سکوت همه آزادی نیست تا مخاطب نتواند هیچ حدسی بزند، که به‌صدا درآوردن چیزی است که در پس پشت گذشته و حال و حتی آیندهٔ شعر حاضر است.

در بند سوم دوبار تکرار بینخود، آن‌هم همراه با فعل ماضی نقلی، محتمل است چون دوبار در بند اول و دوم آمده بودند. آوردن مضارع اخباری در آخر این بند مقدمه است برای فعل نظیرش در بند بعد. جالب اینکه: کانه‌جا چراغ روشن تا صبح / می‌سوزد از پی چه نشانه؟ شبیه نحوهٔ جزئی‌کردن وضعیت مرغ است. آنجا از مرغ به سراغ خیال او رفته بودیم، و اینجا عیناً از چراغ به سراغ وضعیت خاص آن می‌رویم که سوختن از پی نشانه‌ای نامعلوم است. باز می‌توان گفت در چیدن کلمات در هر دو محور زبان اگرچه به تبع امکاناتی است که نظام یک زبان برمی‌تابد، اما ساختار مختار در یک شعر خود

پاسخگوی خود است؛ به زبان دیگر احکام زبانی ساکت می‌شوند تا شعر به سخن درآید، و نه همچون همهٔ آثاری که به زبان کهن - ساختار زبانی غزل و قصیده - و برهنجار متعارفاند، که به جای شعر احکام دستوری سخن می‌گویند.

□ د - صورت بیانی: اگر لایهٔ زبانی شعر نشان‌دهندهٔ نحوهٔ رفتار شاعر با کل نظام یک زبان و بالاخره افشاگر ذهنیت اوست، انتخاب شاعر از انواع صور بیانی در هر عبارت یا سطر یا یک شعر، و بالاخره همهٔ شعرهای او راه دیگری است برای رسیدن به تجربه یا معنایی که اثر خواه و ناخواه در خود دارد. پس برای خواندن یک شعر و گذار از لایه‌هایی که گذشت می‌توان آن را به اجزای بیانی تجزیه کرد و دید که در هر جزء کدام شیوهٔ بیانی به کار گرفته شده است، آنگاه کل اجزاء را به چند دسته یا شبکه تقسیم کرد و رابطهٔ هر جزء را با شبکهٔ خودی سنجد، و بالاخره رابطهٔ یک شبکه را با شبکه یا شبکه‌های دیگر دریافت. پس از درک رابطهٔ هر جزء با اجزاء و رابطهٔ شبکه‌ها با هم شاید بتوان کل یک شعر را بازسازی کرد و رسید به معنا یا معنایی که در پس هر جزء یا همهٔ شعر پنهان است، مثلاً در شعر «خانه‌ام ابری‌ست» از نیما:

خانه‌ام ابری‌ست

یکسره روی زمین ابری‌ست با آن

از فراز گردنه خرد و خراب و مست

باد می‌پیچد.

یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من

آی نی‌زن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی؟

خانه‌ام ابری‌ست اما

ابر بارانش گرفته‌ست.

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم

من به روی آفتابم

می‌برم در ساحت دریا نظاره.

و همه دنیا خراب و خرد از باد است
و به ره نی‌زن که داریم می‌نوازد نی، در این دنیای ابراندود
راه خود را دارد اندر پیش.

در این شعر در نظر اول خانه،
زمین، گردنه، باد، نی‌زن، دریا،
آفتاب (هرچند در شعر حضور حی
و حاضر ندارد)، به معنای حقیقی
آمده‌اند، یعنی مابازای مادی و
موجود دارند و خواننده باید مابازای
آنها را ببیند. به زبان دیگر با سطر
اول خانه‌ای را مجسم کند که ابری
است. اما در این شعر سایه،
«دختر خورشید»:

در نهفت پردهٔ شب، دختر خورشید
نرم می‌یافتد

دامن رقاصهٔ صبح طلایی را...

وز نهانگاه سیاه خویش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

می‌سراید مرغ مرگ‌اندیش: *روزگار جامع علوم انسانی*

«چهره‌پرداز سحر مرده است

چشمهٔ خورشید افسرده است...»

می‌دواند در رگ شب خون سرد این

فریب شوم.

وز نهفت پردهٔ شب، دختر خورشید

همچنان آهسته می‌یافتد

دامن رقاصهٔ صبح طلایی را...

خورشید، صبح، مرغ و غیره معنای حقیقی ندارند، یعنی خواننده نمی‌تواند خورشید طالع در یک روز مشخص را مجسم کند، چون یک‌بار دختری است و یک‌بار چشمه، و یک‌بار بافنده‌بودن را به آن نسبت داده‌ایم و یک‌بار چهره‌پردازی را. مرغ نیز یک مرغ مشخص نیست، بلکه مرغی است کلی که به‌ازای مفهوم پشت آن وجود دارد. همین‌گونه است مثلاً مرغ در «آن مرغ فریاد و آتش» از شفیعی کدکنی:

یک بال فریاد و یک بال آتش:
مرغی از اینگونه،

سرتاسر شب،
برگرد آن شهر پرواز می‌کرد.

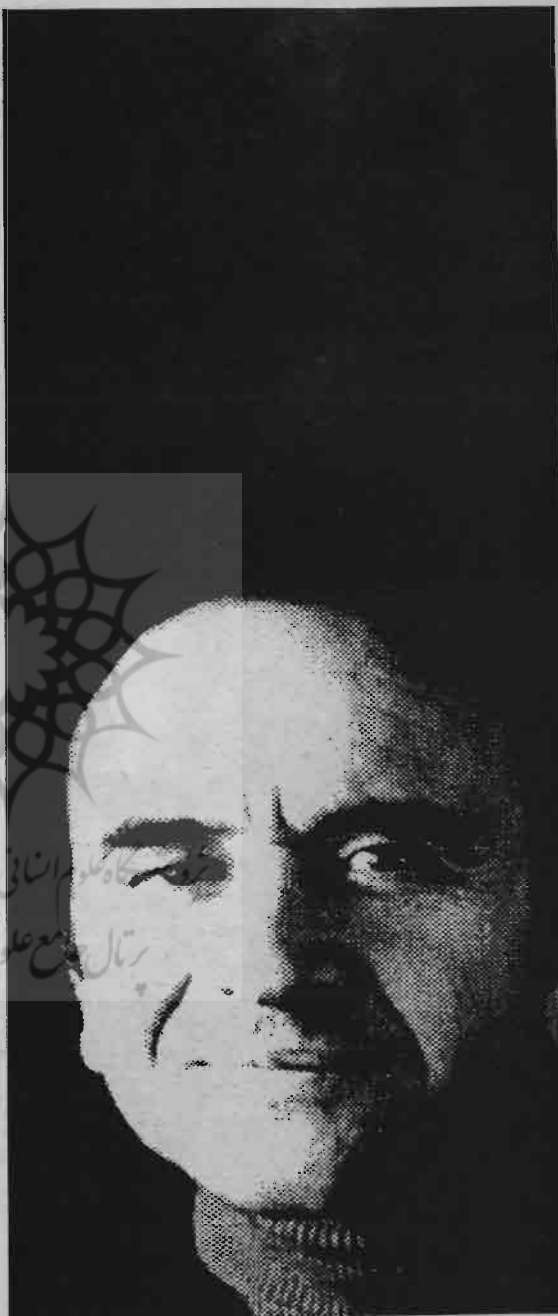
گفتند:

«این مرغ جادوست
ابلیس این مرغ را بال و پرواز داده است،»
گفتند وانگاه خفتند.

و آن مرغ، سرتاسر شب
- یک بال فریاد و یک بال آتش -
از غارت خیل تاتارشان برحذر داشت.

فردا که آن شهر خاموش
(در حلقه شهر بندان دشمن)
از خواب دوشینه برخاست،
دیدند

زان مرغ فریاد و آتش
خاکستری سرد برجاست.

که در ذهن ما هیچ مرغی نقش نمی‌بندد، چرا که وجودش وابسته به مفهومی است که قرار بوده است برساند؛ یک بال فریاد و یک بال آتش بودن وقتی محتمل می‌شود که مفهوم یا معنای آنرا در نظر بگیریم. حال اینها را با مرغ «در پیش کومه‌ام» بسنجید:

یک مرغ دل‌نهادۀ دریادوست

با نغمه‌هایش دریایی

مرگ‌اندیش صفت مابازای مرغ است. بالی از فریاد داشتن و بالی از آتش حذف مرغیت مرغ است و درآمیختن آن با لوازم مابازای مرغ، در حالی که دل‌نهادۀ و دریادوست صفاتی هستند که متضادند با آن عملی که در شعر قرار است مرغ بر عهده بگیرد: نزدیکی گرفتن با راوی. نتیجه اینکه مرغ در شعر نیما مرغی است حقیقی و مشخص، همان نوع رفتار با عناصر شعر که مختصۀ شعر امروز است، و در نمونه «خانه‌ام ابری است» به ساده‌ترین وجه به دست آمده است: خانه من. و در سطور بعد با دیدن باد از فراز‌گردنه و دریا و گره‌زدن خانه با همه روی زمین و ابر باران گرفته، خانه‌ای می‌شود هم خاص و هم عام.

گردنه و باد و ابر و نی‌زن و دریا و دنیا بیرون از شعر وجود حقیقی دارند، همچنین است جمله‌های خانه‌ام ابری است و باد می‌پیچد و ابر بارانش گرفته است و داریم می‌نوازد نی و غیره، یعنی همه آن جمله‌هایی که بدون تصور عینی آنها در خارج، شعر ناخوانده می‌ماند. این نوع جمله‌ها را اینجا جمله‌های عینی می‌گوییم ولی جمله‌هایی چون یکسره روی زمین ابری است با آن، یا یکسره دنیا خراب از اوست، یا راه خود را دارد اندر پیش جمله‌هایی هستند ذهنی که مابازای خارجی ندارند، بلکه محصول تلقی راوی شعر یا من شعر از عناصر مادی و جمله‌های عینی‌اند. نسبت دادن صفاتی چون خرد و خراب و مست به باد، و روشن به روزها عبارتهای غیرحقیقی‌اند که با توجه به تلقی ذهنی ما از باد موجود یا روزهای رفته ولی موجود آمده‌اند. این نوع عناصر یا عبارات و جمله‌ها را می‌توان مجازی نیز خواند و همه را به قول یا کوسن متکی بر دو اصل همنشینی و جانشینی دانست، یا به تعبیری به دو مقولۀ مجاورت و مشابهت تقلیل داد، همان که

قدمای ما به علاقهٔ مشابهت و غیر مشابهت تأویل می‌کردند و زیر دو عنوان تشبیه و استعاره از یک سو و مجاز مرسل از سوی دیگر می‌آوردند، اما ما امروز می‌توانیم بسیاری از صنایع لفظی و معنوی را به یکی از این دو اصل احاله دهیم، خلاصه آنکه همهٔ علم معانی و بیان را نظامی تازه ببخشیم.

آوردن خانه و ذکر حالت آن، به‌جای ذکر حالت روحی من، به علاقهٔ مجاورت است؛ و از گردنه گفتن، به‌جای همهٔ روی زمین، به علاقهٔ جزء و کل؛ استفاده از همان محور همنشینی در محور زبان و مشابه آن اصل مجاورت در تخیل است. اما از نی‌زن گفتن و همان من را در نظر داشتن یا شاعر را، سود جستن است از محور جانشینی، و مشابه آن، اصل مشابهت که در مجموع تعیین‌کنندهٔ نهانی‌ترین ساختار یک متن است: آن دسته آثار که از یک اصل بیشتر سود می‌برند ساختار مشابه دارند و دستهٔ دیگر ساختار دیگر. حال می‌رسیم به شبکه‌های موجود در این شعر و رابطهٔ آنها با هم. تمامی سطور شعر ظاهراً بر ساختار این سطر بنا شده است:

خانه‌ام ابری‌ست

گاهی به شکل آشکار مانند: روی زمین ابری است؛ دنیا خراب از اوست؛ و همهٔ دنیا خراب و خرد از باد است. گاه با حذف به قرینهٔ معنوی: و حواس من. عناصری چون خانه، روی زمین، دنیا، حواس من در یک دایرهٔ معنایی قرار می‌گیرند. گاه نیز به‌جای ابر عنصری دیگر می‌نشیند و از آن گفته می‌شود: باد در باد می‌پیچد ابر در ابر بارانش گرفته‌ست. با اینهمه ابر و باد در دایرهٔ دوم قرار می‌گیرند. یا اگر جملهٔ بنیادی را به نهاد و گزاره تقسیم کنیم گزاره‌هایی چون ابری است، ابری است با آن؛ خراب از اوست؛ خراب و خرد از باد است؛ در دایرهٔ دوم قرار می‌گیرند. نی‌زن در آخر بند دوم ظاهراً در تقابل با این دو دایره است و کاریش با این ابر و آن باد نیست؛ اما در آخر بند سوم چون داریم می‌نوازد نی و راه خود را دارد اندر پیش، جانشین همان من «خانه‌ام ابری‌ست» می‌شود. روزهای روشن بخشی از گذشته «من» است. آفتاب نیز در گذشتهٔ راوی بوده است و در دایرهٔ اول قرار می‌گیرد. پس در مجموع می‌توان این دو دسته را در مقابل هم قرار داد:

من
خانه
زمین
دنیا
حواص من
نی زن
روزهای روشن
آفتاب
دریا

معلوم است که در شبکه دوم همه لوازم ابر و باد نیز می آیند. در دسته اول رابطه میان اجزاء بیشتر از مقوله مجاورت است مثلاً حواس من و روزهای روشن جزئی از من اند. دریا جزئی از زمین است. رابطه خانه و لوازم آن با زمین رابطه جزء و کل است. بر همه این اجزاء به یکسان عمل می شود. بر آفتاب نیز همین رفته است و بر نی زن، اما این دو جانشین بقیه عناصر این دسته اند. و همه در مجموع در تقابل با شبکه دوم قرار می گیرند.

از این طریق می توان به معنای پنهان در پشت این اشکال بیانی پی برد. که ذهن آشنا به شعر همه این رابطه های پیچ در پیچ را به سرعت و به دلیل الفت با هسته های اصلی زبان (همنشینی و جانشینی) و تجربه های مشترک به طرفه العینی درک می کند: ویرانی ویرانی جان او می شود، خانه جان او هم ابراندود می شود و باد به قصد او خرد و خراب و مست می آید. سرانجام وقتی در پایان بند دوم با نیما و خطاب با نی زن گفته می شود که:

آی نی زن که تو را آوای نی برده است دور از ره کجایی؟

چون می بیند که نی زن همچنان نی می نوزاد، جان آفریننده او می پذیرد که جز نواختن راهی نیست. نیما با گره زدن جزء و کل و در تقابل گذاشتن عناصر متضاد هستی، شگرد سمبلیک، جهانی به نظام می سازد که هر کس می تواند مورد خاص خود را در آن ببیند.

با این شیوه برخورد می‌توان بسیاری از
شعرهای معاصران را تحلیل کرد، برای
نمونه «باد ما را خواهد برد» فرخزاد را در
نظر می‌گیریم:

در شب کوچک من، افسوس
باد با برگ درختان میعادى دارد
در شب کوچک من دلهره ویرانیست
وزش ظلمت را می‌شنوی؟
من غریبانه به این خوشبختی می‌نگرم
من به نومیدی خود معتادم
گوش کن
وزش ظلمت را می‌شنوی؟
در شب اکنون چیزی می‌گذرد
ماه سرخ‌ست و مشوش
و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو
ریختن است
ابرها همچون انبوه عزاداران
لحظه باریدن را منتظرند
لحظه‌ای
و پس از آن هیچ
پشت این پنجره شب دارد می‌لرزد
و زمین دارد
باز می‌ماند از چرخش
پشت این پنجره یک نامعلوم
نگران من و توست

ای سرپایت سبز

دستهایت را چون خاطره‌ای سوزان در دستان عاشق من بگذار

و لبانت را چون حسی گرم از هستی

به نوازشهای لبهای عاشق من بسپار

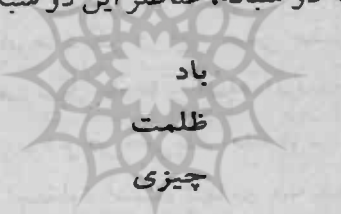
باد ما را خواهد برد

باد ما را خواهد برد.

به گمان ما جمله بنیادی این شعر این سطر است:

باد با برگ درختان میعادى دارد

عناصری که جای برگ می‌نشیند یک شبکه را می‌سازند و عناصری که به جای باد می‌آیند شبکه دوم را. میعاد داشتن نوع رابطه این دو است که تعابیری چون وزیدن ظلمت، بیم فرو ریختن، لرزیدن، ماندن از چرخش، نگران من و تو بودن و غیره جای آن می‌نشینند. گذشته از رابطه دو شبکه، عناصر این دو شبکه اینها هستند:

باد	من
ظلمت	تو
چیزی	برگ
هیچ	بام
نامعلوم	زمین
	ماه
	لحظه‌ای
	شب

ماه در شبکه اول است چون می‌توان بخش محذوف را به خاطر آورد و جمله ماه سرخ است و مشوش را در اصل چنین فرض کرد: ماه سرخ است و مشوش چون باد میعادى دارد. زمین نیز در شبکه اول است چون زمین دارد... را می‌توان چنین فرض کرد: و زمین دارد / باز می‌ماند از چرخش چون با باد میعادى دارد. عناصر مادی یا ذهنی

اد و ظلمت و چیزی و هیچ و نامعلوم در شبکه دوم اند، و جانشین عنصری که در شعر تکراری از آن به میان نمی آید، که با توجه به افعال یا صفاتی که این عناصر را محدود می کنند تنها معنای مرگ مابازای همه آنها می تواند باشد.

حال می توان گفت، گاه دو جزء از دو شبکه در تقابل با هم می آیند؛ گاه از اجزای شبکه دوم سخن گفته می شود؛ گاه از شبکه رابطه یک جزء همراه با یکی از اجزای شبکه دوم می آید، مثل وزش ظلمت را می شنوی؟ و در تمامی این سه نوع رفتار شبکه دوم باد جمله اند، چرا که سلطه اینجا با آنهاست و نه با برگ و من و تو. این صور بیانی همه ستعاره است.

ابر در ابرها همچون انبوه... بیرون شبکه اول و دوم قرار دارند، گویی منتظرند تا بر ایوان محتوم اجزای شبکه اول بگریند. من و تو در نظر اول در شبکه اول اند ولی اگر مخاطب به گفته های «من» عمل کند از این سرنوشت خواهند گریخت، گرچه همچون برگ با باد خواهند رفت، اما ضمناً به رهایی خواهند رسید و بیرون شبکه اول قرار خواهند گرفت. ولی با این تفاوت که ابرها دیگر در این جشن عشق و وصل نقشی بر نهاده نخواهند داشت. به همین دلیل هم سطر باد ما را خواهد برد دوبار آمده است و در خربند، همان گونه که ابرها... دو سطر بود و در آخر بند آمده بود.

صورت بیانی در همه این موارد استعاره است، تنها در سه سطر دستهایت را... از بجاز مرسل - مثل دست به جای کل تو - استفاده شده است. می بینیم که باد ما را خواهد برد بیشتر بر اصل مشابهت استوار است، در صورتی که در «خانه ام ابری ست» بیشتر از بلاقه غیر مشابهت - مجاورت - سود جسته شده است. مهمتر اینکه شعر نیما روی با بیرون دارد و شعر فرخزاد با درون. نتیجه آنکه در شعر سکوت صور بیانی ابزاری برای رسیدن به معنی معهود نیست، بلکه درنگ در این صور است تا معنی از این میان سرزآورد. به زبان دیگر، هر کلمه یا عبارت با جمله تیر بر نشانه معنی نیست، بلکه متمایز کردن معنی است از آنچه نه مقصود ماست، تا مگر معنی خود به جلوه در آید. از سوی دیگر برخلاف گفته ریچاردز، کلام مخیل به بیرون از خود نیز اشاره دارد، به معنی؛ اما رنگی که محصول وقف ما در این صور است، سبب می شود تا معنی بی خواست صرح ما شکل بگیرد.

در پایان گفتنی است که کلام مخیل به نظر ما تنها منحصر به تشبیه و استعاره و مجاز مرسل نیست تا ما سطورمان را از هرچه صور بیانی که به ذهنمان می‌رسد بینباریم. نشان دادن یک جمله ساده خبری در کنار جمله امری یا استفهامی، و عدول از ماضی نقلی به مضارع اخباری می‌تواند کارها بکنند که از صد وصف بصری بر نمی‌آید. بحث در این نوع صور بیانی مجالی دیگر می‌خواهد.

۲. ساختار در شعر سکوت

مقصود ما از ساختار آرایش یا تنظیم اجزاء در یک کل متشکل است که هر جزء در عین ارتباط با دیگر اجزاء، بخش ضروری تمامی شعر باشد. از سوی دیگر، تمامی شعر نه تنها حاصل جمع صوری اجزاء که توجیه کنندهٔ جابجا، معنا، نحوهٔ عرضهٔ آنها است. مقصود از اجزاء هم سطوح مکتوب و ملفوظ و زبانی شعر است و هم نوع صور بیانی که نهانی‌ترین هستهٔ ساختاری اثر است و تلقی شاعر را نیز از جهان به دست می‌دهد؛ همچنین است وقایع و راری و شخصیتها و نظرگاهی که این همه از منظر آن دیده می‌شود.

برای تبیین این کلیات با توجه به نمونه‌های موجود می‌توان گفت که در شعر از الگوهای زیر استفاده می‌شود:

□ الگوی قصه

ساده‌ترین راه برای شکل دادن به یک شعر نقل یک قصهٔ موجود است مانند «مانلی» نیما و «آرش کمانگیر» کسرابی. گرچه ممکن است شاعر در ترتیب وقایع ابداعی به خرج دهد یا تلقی خود را از وقایع زمان خود به شکل رمزی عرضه کند، با اینهمه آنچه این جزء را به جزء دیگر پیوند می‌دهد توالی وقایع قصهٔ آشناست. استفاده از الگوی قصه برای شکل دادن به شعر سابقه‌ای کهن دارد: شاهنامهٔ فردوسی و خمسهٔ نظامی و منطق الطیر عطار. اما امروزه سود جستن از این الگو دور شدن از عرصهٔ شعر است، یا

بهرتر در شعر داستانی، نه شعر که قصه سخن می‌گوید. شعر سکوت مسلماً شعر قصه‌پرداز نیست.

گاه الگوی شاعر نه قصه‌ای معهود که قصه‌ای بر ساخته خود اوست، نظیر قصه «شهر سنگستان» اخوان و نیز «کتیبه» ی او، با این توجه که اخوان قصه‌پردازی چیزه‌دست بود.

نقل یک قصه موجود یا برساخته هرگاه به ترتیب وقوع حوادث باشد، نظیر «آرش کمانگیر»، تبعیت از شکل قصه‌پردازی سنتی است، و در نتیجه از ابداع به دور. اما تنظیم وقایع در شکلی بدیع، نظیر اغلب آثار داستانی اخوان، نزدیک شدن است به زمان معاصر، نظیر «آنگاه پس از تندر».

گاه شاعر با اشاره به بخشهایی از یک قصه موجود به شعر شکل می‌دهد، یعنی جای هر بند را قصه موجود در ذهن تعیین می‌کند. «مرگ ناصری» و «هاملت» شاملو بر این الگو بنا شده است، مثلاً وقتی می‌خوانیم:

با آوازی یکدست

یکدست

دنباله چوبین بار

در قفایش

خطی سنگین و مرتعش

بر خاک می‌کشید.

اگر حکایت به صلیب کشیدن مسیح را به یاد نیاوریم وجود سطر بعد:
تاج خاری بر سرش بگذارید.

به هیچ وجه توجیه نمی‌شود. پس با هر سطر بخشی از قصه موجود در ذهن حاضر می‌شود، بی آنکه خود شعر متعهد به نقل آن باشد. نوع تلقی شاعر از قصه موجود ربطی به این الگوی ساختاری ندارد.

گاه مرجع این اشاره‌ها داستانی است که نه برای خواننده معهود است و نه در شعر آمده است، بلکه با هر سطر در ذهن ساخته می‌شود، داستانی که توالی حوادث آن و نیز

تلقى شاعر از هر واقعه شکل دهنده شعر است، برای نمونه «حکایت» شاملو بر این الگو استوار است:

مطرب در آمد
با چکاوک سرزنده‌ای بر دسته سازش
مهمانان سرخوشی
به پایکوبی برخاستند
از چشم ینگه مغموم

آنگاه

باد سوزان عشقی ممنوع را
قطره‌ای به زیر غلتید

عروس را

بازویی بی نیاز یا خود برد.
سرخوشان خسته پراکندند.
مطرب بازگشت
با ساز و

آخرین زخمه‌ها در سرش

شاباش کلان در کلاهش

تالار آشوب تهی ماند

با سفره چیل و

کرسی باژگون و

سکوب خاموش نوازندگان

و چکاوکی مرده

بر فرش سرد آجرش.

وصف بصری صحنه عروسی، آن هم در دو نوبت - در آغاز و در پایان شعر - اگر عرضه

می شد هیچ داستانی را در ذهن زنده نمی کرد، اما اینجا با دخالت راوی در پایان بند اول:

باد سوزان عشقی ممنوع را

قطره‌ای به زیر غلتید.

گذشته این منظره حاضر به یاد می آید. و در آغاز بند دوم، با صفت بی نیاز، رابطه عروس و داماد روشن می شود. سرانجام، و در آخر بند دوم:

و چکاوکی مرده

بر فرش سرد آجرش

وضعیت عروس و حتی ینگه از پس این وصف بصری سربرمی آورد. الگوی قصه ذکر نشده، یا حداقل توالی چند حادثه مهم از قصه‌ای که در ذهن خواننده بیدار می شود، تعیین کننده ساختار یک شعر است.

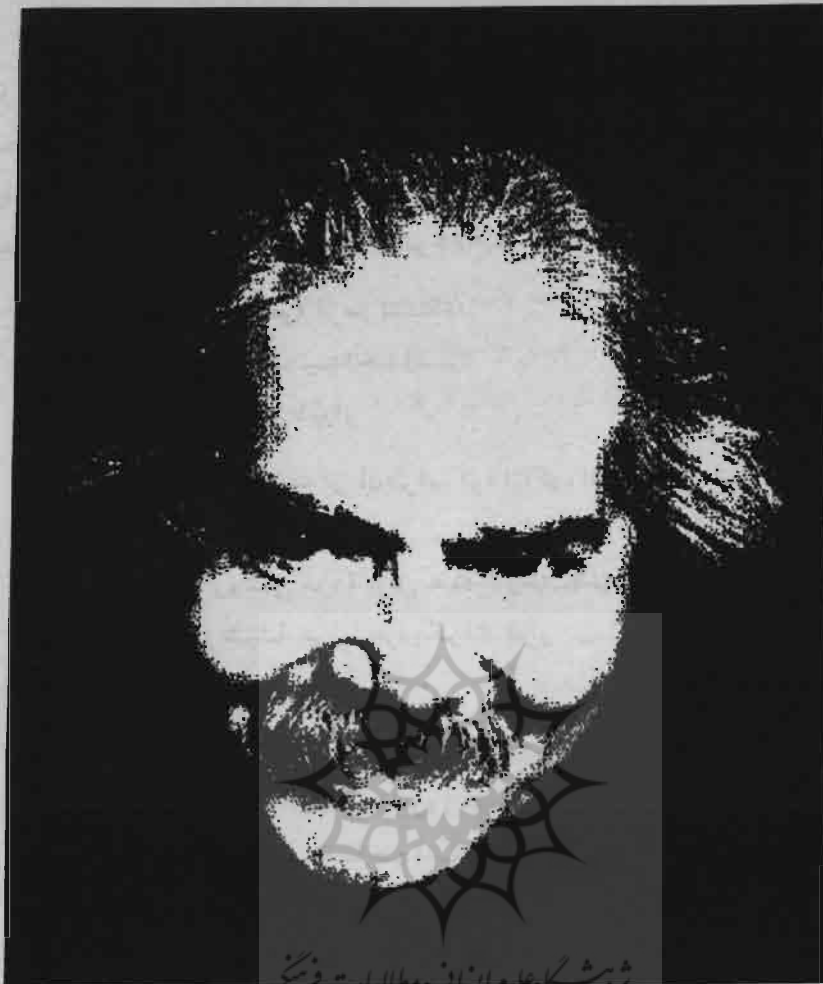
□ الگوی واقعه یا حالت

مقصود از واقعه، اتفاق عینی اعم از دیدن یک منظره مثلاً غروب است یا شنیدن یک جمله، یا حرکتی فیزیکی، مثل رفتن به ایوان، یا یک خاطره که لامحاله شکل بصری آن به یاد می آید. مقصود از حالت، وضعیتی روحی است مثل بغضی گلو گرفته، شادی، احساس تنهایی. این دو اتفاق می توانند الگوی شعر برای شکل دادن آن شوند. مجردترین وضعیت ثبت همان واقعه است، مثل ثبت غروب یا وصف بصری یک عکس فارغ از هر چیزی که بخواهد متداعی آن لحظه‌ها شود؛ معلوم است که در نحوه وصف نیز راوی یا شاعر دخالتی نخواهند داشت.

نوع دوم ثبت یک واقعه است همراه با تبعات آن، یا ذکر یک حالت است یا آنچه با آن ملازم است. گره زدن یک واقعه با حالت روحی یا یک حالت با واقعه‌ای در گذشته یا حال، شایع ترین الگو در شعر نو یا معاصر است، برای نمونه می توان شعر «چون سبوی تشنه»ی اخوان را ذکر کرد:

از تهی سرشار،

جویبار لحظه‌ها جاری ست.

چون سبوی تشنه کاندلر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ،
دوستان و دشمنان را می شناسم من.
زندگی را دوست می دارم؛
مرگ را دشمن.

وای اما - با که باید گفت این؟ - من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن.

جویبار لحظه ها جاری.

جوبیار جاری حقیقی که از آن ذکری به میان نیامده است الگو است، اما از تهی سرشار تا
بند سنگ بر الگوی آن یا بر محور آن آمده‌اند. سطور بعد ادامه آنها در ذهن راوی است
که بی تصور جوبیار و سبوی بی ربط می نمود. با اینهمه زبان غیر مخیل سطور بعد با سه
سطر اول نامناسب می نماید. نمونه بهتر «برف» نیماست:

زردها بی خود قرمز نشده‌اند

قرمزی رنگ نینداخته است

بی خودی بر دیوار

صبح پیدا شده از آن طرف کوه ازاکو، اما

واژنا پیدا نیست

گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب

بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار

واژنا پیدا نیست

من دلم سخت گرفته است از این

میهمانخانه. مهمانکش روزش تاریک

که به جان هم نشناخته انداخته است:

چند تن خواب آلود پرورشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چند تن ناهموار

چند تن ناهشیار. رتال جامع علوم انسانی

واقعه حقیقی طلوع است، تبعات آن قرمز شدن زردهاست و انعکاس قرمزی بر
دیوار و همچنین پیدایی ازاکو که غیر مستقیم ذکر شده است و ناپیدا ماندن واژنا که
مستقیم گفته شده است. خود طلوع از طریق یکی از عناصر متأثر از طلوع وصف
می شود که در ضمن حاوی حالت روحی راوی نیز هست:

زردها بی خود قرمز نشده‌اند

قرمزی رنگ نینداخته است

بی خودی بر دیوار.

گره زدن حالت روحی راوی همراه با برداشت او از شب دوشین همه و همه بر محور یا الگوی همان طلوع است.

عملی واحد نیز می‌تواند الگویی برای تنظیم سطور یک شعر و حالات و خاطرات و یا تمناهای راوی آن شود، با این توجه که عمل در مکان و زمان مشخصی واقع می‌شود و همان مکان و زمان توابعی دارند که جمع همه آنها ممکن است مانع آرایش بهنجار شعر شوند، اما اگر این توابع بر حرکت اصلی و حالات مترتب بر آن استوار باشند شعر خواهند بود، نظیر همان الگوی اصلی ما: «دلم گرفته است» فروغ:

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ایوان می‌روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می‌کشم.

چراغهای رابطه تاریکند

چراغهای رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسیار

پرنده مردنی است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الگوی شعر همان حرکت از اتاق به ایوان است. با گفتن به ایوان می‌روم، حضور در اتاق و گریختن از تنگنای آن از پس دوبار گفتن دلم گرفته است مسجل می‌شود. شب و چراغهای خیابان و صبح فردا همه تبعات زمانی و مکانی همان حالت روحی و حرکت جسمی در مکان و زمان مشخص‌اند. البته به یاد آمده صبح و تبعات آن، کل و جزء، بر الگوی تقابل و مجاورت قابل تحلیل نیز هست. بند درخشان آخر نیز نه بر این الگو که بر شکل صوری دوبار تکرار دلم گرفته است و چراغهای رابطه تاریکند دو سطر می‌شود، سطری هم‌ذات با تاریکی و دل‌گرفتگی و سطر دیگر پرواز را به خاطر بسیار هم‌ذات با

آفتاب و گنجشکها و میهمانی آنها، انگار که پرواز از میان اینها یا از میانهٔ تقابلها و عناصر هم‌سنخ ممکن می‌شود.

نوع دیگر استفاده از الگوی واقعه یا حالت در تقابل نهادن دو واقعهٔ هم‌سنخ است یا گره‌زدن آنها، تداخل. «سفر» سپهری از این دست است، سفری در عین و سفری در ذهن. ذکر حسن و قبح این شعر مجالی دیگر می‌خواهد.

□ الگوی تقابل و تناسب

مقصود از تقابل تضاد میان دو یا چند مفهوم است هم در معنای حقیقی آنها مثل شب و روز، هم در معنای اعتباری یعنی از منظر راوی شعر یا شاعر، مثل مرگ و عشق در «باد ما را خواهد برد». تناسب یا هم‌سنخی نیز هم به معنای حقیقی مراد است و هم به معنای اعتباری. دو عنصر اگر در مکان و زمان نزدیک به هم فرض شوند با هم متناسب‌اند، همچنین است اگر در یک دایرهٔ معنایی گرد آیند. مثلاً در این بیت حافظ:

همان‌که ساغر زرین خور نهمان گردید هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خور و هلال عید مقابل‌اند و همچنان‌که نهمان گشتن و اشارت کردن. از سوی دیگر ساغر و زرین و خور در یک دایرهٔ معنایی قرار می‌گیرند، هم به اعتبار شکل ساغر و خورشید و هم رنگ خورشید و زرین بودن ساغر. از سوی دیگر هلال و دور قدح مشابه‌اند، به اعتبار شکل، پس ساختار این بیت بر اساس رابطهٔ این دو مجموعه و رابطهٔ اجزای هر مجموعه است. طنز یا رندانه سخن گفتن حاصل تقابل با آداب روزه‌داران است: دیدن هلال و شادمانی رسیدن عید با آدابی که شعر پیشنهاد می‌کند: دیدن هلال و بر سر می‌گساری رفتن، مضافاً به اینکه شباهت هلال و دور قدح دلیل رجحان آداب مذهب رندان است بر آداب مذهب مختار. می‌بینیم که این بیت بر الگوی تقابل و تناسب چهار مجموعه بنا شده است، ساختاری که بر اغلب ابیات حافظ صادق است.

یک مجموعه ممکن است از عناصر یک قصهٔ آشنا یا حوادث زندگانی مشاهیر یک فرهنگ فراهم آید، یا در یک عصر از حادثه‌ای مشخص اختیار شود. زندگی خود شاعر نیز می‌تواند عناصر متقابل و متناسب را عرضه کند.

خلاصه آنکه هر شعر می تواند متکی بر عناصر متقابل و متناسب باشد. فراهم آوردن عناصر متناسب در مجموعه های متقابل لازمه خواندن شعری از این دست است. آوردن یک صفت که در مجموعه های موجود نگنجد یا افزودن تصاویر بی ارتباط با مجموعه های پیشنهادی شلنگ و تخته انداختن است و نه شعر سکوت.

دو یا سه و بالاخره چند مجموعه الگوی اصلی ساختار این گونه اشعار است. اما توجه صرف به مجموعه ها بدون سود جستن از بعضی تمهیدات توفیقی به حاصل نمی آید. نمونه های موجود در بهترین شعرهایی از این دست نشان می دهد، این مجموعه ها باید از منظری نگریسته شوند: راوی یا من شاعر. این منظر ظاهراً بهتر است محدود به حدودی باشد: مکان و زمان محدود. نمونه چنین شعری «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» است، که شرح ساختار آن را به وقتی دیگر می گذاریم. شعر «باد ما را خواهد برد» نمونه بی نظیر برای این نظریه است، اما اینجا و برای ختم مقال از «ترا من چشم در راهم» نیما سخن خواهیم گفت تا دری باشد برای کشف ساختار در بهترین شعرهای نیما:

ترا من چشم در راهم، شباهنگام
که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم،
ترا من چشم در راهم.

شباهنگام، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند،
دران نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی گاهم: *شعراات فرنگی*
ترا من چشم در راهم.

ترا من چشم در راهم، شباهنگام سطر محوری شعر است و از روی آن می توان عناصر متقابل و متناسب شعر را پیدا کرد. من و تو دو عنصر متقابل اند. چشم در راه بودن رابطه این دو سو را نشان می دهد. شباهنگام همان محدوده ای است که راوی یا من در آن و یا از آن چگونگی رابطه را شرح می دهد. طبق نظریه ما در همه سطور آتی باید بتوان عناصر حقیقی یا مادی و نیز ذهنی را به یکی از این چهار رکن تبدیل کرد و با تشکیل

مجموعه‌های متقابل و تعیین تناسب میان عناصر یک مجموعه و تبیین رابطهٔ مجموعه‌ها به معنای پنهان در پشت آنها رسید.

به جای که می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهی، می‌توان گذاشت: که می‌گیرند در من سایه‌ها رنگ سیاهی. عناصر سطر شباهنگام، در آندم که بر جا دره‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند، نه در مجموعهٔ من می‌گنجند و نه جزو مجموعهٔ «تو» اند، بلکه کیفیت مکانی را بیان می‌کنند که شباهنگام بر آن فرود می‌آید. و چون شباهنگام راجع به من است پس این سطر نیز راجع به وضعیت من است در چشم به‌راهی او یا تو: وقتی نیستی دره‌ها چنین اند. نیلوفر چون می‌تواند سرو را به دام بیندازد جانشین من است و سرو جانشین تو. دو مجموعهٔ اصلی اینها هستند:

من / دلخستگان تو

شاخ تلاجن

سرو کوهی

نیلوفر

بقیهٔ عناصر مثل شباهنگام و دره‌ها نیز مربوط به مجموعهٔ اول‌اند، با این تذکر که زمان و وضعیت من را در این زمان و مکان نشان می‌دهند. رابطهٔ این دو مجموعه را چشم به‌راه بودن، رنگ سیاهی گرفتن، آرزوی بستن دام به پای او بیان می‌کنند.

می‌ماند سطر درخشان گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی‌کاهم. این سطر نظیر همان سطر اول است: ترا من چشم در راهم، شباهنگام، که تنها از نظر زبانی، در رنگ شعری در سطر، به حاصل می‌آید: مقدم داشتن تو و آوردن من که حذف آن معمول است، و آوردن شباهنگام پس از فعل. ولی در سطر گرم یاد... جز نمی‌کاهم که نامتعارف است هیچ ابداع زبانی دیده نمی‌شود. بحث در این باب - همچنان که گذشت - مجال دیگری می‌خواهد. معاصران جز به اشاره بدان پرداخته‌اند.

خلاصه کنیم. شعر سکوت ضرورت است و رهایی. ضرورت اجبار محدودیتها و قرارداهاست و آزادی رسیدن به شعر است از درون همین ضرورتها. تعادل میان این دو، شرط هر کار بزرگ است.

