

مولا ناتایش از آن که به
ست هنری باشد، به
دندگی و تجارت انسانها
متکی است. شعر به همین
سبب، در شعر بسیاری
از حالات و لحظاتی که
ای انسانها اتفاق می‌افتد
و گسترده شعر در آمده
است؛ دیده می‌شود. اینها
به تأثیر بلاغی و عاطفی
کلام می‌افزایند.

محمد خراسانی

اغراق و بزرگنمایی‌هایی که در تجلیل از بزرگان رایج است. باری، تا ویژگی‌های خاص سخن مولانا را نشناشیم و یکی کمی طرح نکنیم، هرچه بگوییم کلی گویی است و کلی گویی بدترین شیوه‌ای است که در چنین مقامی می‌توان اختیار کرد و متأسفانه این، شیوه‌ای است رایج. پس با این مقدمات، در این نوشته توجه خود را فقط به یک موضوع معطوف می‌کنیم، یعنی ویژگی‌های بارز شعر مولانا، از جهات صوری، آن هم با تکیه بر دیوان شمس، چون می‌دانیم که در متنی، غلیه بر معنای شعر است و در دیوان شمس، صورت و معنا توان بهتری دارند، هرچند متنی نیز خالی از بنای صوری نمی‌تواند بود.

عناصر و فضاهای تازه

ما پیش از این به اجمال گفتیم که مولانا دارای یک نظام بلاغی خاص است و اینک این اجمال را بین شکل تفصیل می‌دهیم که بهطور کلی، زیبایی در شعر، از دو مسیر کلی ایجاد می‌شود، یکی تناسب‌هاست و دیگری مسیر غربابتها.

مسیر تناسب‌ها، یعنی رعایت قراردادها و رابطه‌هایی که در سنت ادبی ما میان پدیده‌ها وجود دارد، چنان که مثلاً در این شبکه ارتباطی، «زلف» به «شب» تشبیه می‌شود و «چشم» به «ترگس» و «قد» به «سرمه». حظ بردن از شعرهایی که بر اساس این تناسب‌ها سروده می‌شوند، موقف بر اطلاع از این شبکه است، چنان که اگر ما از رابطه میان عناصر این بیت حافظ را ندانیم، از آن چندان لذت نمی‌بریم و مثلًاً در نمی‌یابیم که «لب شیرین» ایهام دارد و یا «لبی» در عین حال، یادآور «لیل» عربی است و با «ظرفه» تناسب می‌یابد.

حکایت لب شیرین کلام فرهاد است
شکنجه طرہ لیلی مقام محنوں است

به همین سبب، دریافت شعرهای سنتی ما غالباً منوط به یک سلسله آگاهی‌های قبیل از روابط میان اجزا و عناصر مختلف در این سنت است. ولی در مسیر دوم، شاعر، فضاهای و عناصر جدیدی را می‌آزماید و لذتی که خواننده شعر از اثر می‌برد، به واسطه همین تازگی‌هاست، چیزهایی که در

نمایش ما از «بنای صوری» در این نوشته، آن دسته از هنرمندی‌هاست که در حوزهٔ صورت و ساختار ظاهری شعر، یعنی عناصر زبان، خیال و موسیقی روی می‌نماید و البته بحث در این هنرمندی‌ها در شعر کسی همچون مولانا جلال الدین به هیچ وجه به معنی فروگذاشت ارزش معنوی و محتوایی این آثار نیست، که خود بخشی دیگر می‌طلبید و البته در جای خود اهمیت فراوان دارد.

سیری مختصر در وجوده صوری شعر کهن مانشان می‌دهد که در این سنت ادبی، غالباً تقلید بر ابتکار غلبه داشته است و تقلید بر نوآوری، شاعران ما در بستر این سنت، بیشتر به رعایت قراردادها و هنجارها توجه داشته‌اند، تا خروج از این دایره و در افکنندن طرحی تازه ابتکارهایی هم که در کار بزرگان ما دیده می‌شود، غالباً در داخل همین دایره است و مقدمه به یک سلسله اصول ثابت بلاغی، به همین سبب شعر این شاعران غالباً مشابه است و اگر هم تمايزی از هم دارد، آن قدرها نیست که در نگاه اول به راحتی قابل تشخیص باشد.

ولی در این میان، ما فقط چند شاعر کاملاً متفاوت داریم که هر یک، نظام بلاغی خود را دارند و کمتر می‌توان آنها را با سنگ و معیار دیگر شاعران آن عصرها سنجید. از این میان، می‌توان ناصرخسرو، فردوسی و مولانا جلال الدین بلخی و البته با قدری تسامح، خاقانی شروانی را یاد کرد که هر یک، جهانی خود دارند.

چنین است که ما این شاعران را صاحب سبک و طرزی بسیار خاص و ویژه می‌شماریم، البته همه می‌دانیم که تمايزهای سبکی در کار هر شاعری کمایش دیده می‌شود و کمتر می‌توان شاعری مطلقاً بدون سبک یافته، ولی این تمايزها در کار بعضیها بازتر است و در شعر بعضیها، کم نگتر. مثلاً حافظ و سعدی به عنوان شاعرانی طراز اول، آن مایه تمايز سبکی را ندارند که خاقانی شروانی دارد هرچند اگر از جهات مختلف بنگریم، آنان را در مقامی برتر از خاقانی و اقران او خواهیم یافت.

اما سخن ما درباره مولاناست که هم سبک و طرزی خاص دارد و هم پایه و مایه‌اش در حدی است که او را از جوانب صوری و معنوی، از بزرگترین شاعران فارسی‌زبان ساخته است و این ادعایی است بدون

شعر دیگران کمتر دیده شده است و به واقع ماده اصلی شان از زندگی و محیط شاعر گرفته شده است. وقتی خاقانی می‌گوید:

بس طفل کارزوی ترازوی زر کند
نارنج از آن کند که ترازو کند ز پوست

اینجا به واقع تصویر یا صنعت خاصی در کار نیست. آنچه باعث زیبایی اثر می‌شود، غربت مضمون است، مضمونی که شاید در شعر کمتر شاعری دیده شده باشد، این که کودکان از دو نیمة پوست نارنج، ترازو می‌سازند و

شاید من و شما در کودکی بارها این کار را تجربه کردیدم.

ملاحظه می‌کنید که در اینجا، شعر نه بر سنت ادبی، بلکه بر زندگی و تجارتی است و چنین است که با خوشنده آن، به باد آن رویدادها و تجربه‌ها می‌افتختم و از این تقارن، لذت می‌بریم. این یک لذت طبیعی است و مبنای فطری و انسانی دارد، نه لذتی که متنکی بر یک سلسله آرایه‌ها باشد و منوط بر آگاهی نسبت به آنها.

شعر مولانا هم غالباً چنین است و بیش از آن که به سنت متنکی باشد، به زندگی و تجارت انسانها متنکی است. به همین سبب، در شعرش بسیاری از حالات و لحظاتی که برای انسانها اتفاق می‌افتد و کمتر به شعر درآمده است، دیده می‌شود. اینها به تأثیر بلاغی و عاطفی کلام افزایید. ما در این کلام، احساس زندگی، پویایی و صمیمیت می‌کنیم، از آن گذشته، ما کمتر برای دریافت لطائف و ظرایف شعرش، نیازمند آگاهی از قراردادهای موجود در این سنت می‌شویم.

مثلاً در این بیت، شاعر به یک سنت رایج در میان مردم اشاره می‌کند، آب زدن راه به پیشوای مسافران:

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مزده دهدید باغ را، بوی بهار می‌رسد

ملاحظه می‌کنید که مولانا زمین را آب می‌زند که چیزی است کاملاً ملموس، ولی حافظ وقی به استقبال کسی می‌رود، از باد صبا و ملک سبا می‌گوید که متنکی بر سنت ادبی است، نه سنت زندگی، به همین سبب،

شعرش از زندگی ما فاصله می‌یابد
مزده ای دل که دگر باد صبا باز آمد

هدده خوش خبر از ملک سبا باز آمد
در دیوان شمس، بسیار نشانه‌ها از رفتارها و گفتارهای مردم را می‌توان یافت، چنان که در این بیتها، یک تصویر عینی و ملموس از مهمانی می‌بینیم، چیزی که با این عیت در شعر آن دوره، کم سابقه است.

چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی
پس تو ندانی این قدر کین بشکنم، آن بشکنم

گر پاسیان گوید که «هی!»، بر وی بربزم جام می‌دریان اگر دستم کشد، من دست دریان بکشم

خوان کرم گستردای، مهمان خویشم بردای
گوشم چرا مالی اگر من گوشة نان بشکنم

نی نی، منم سرخوان تو، سرخیل مهمانان تو
جامی دو بر مهمان کنم، تاشرم مهمان بشکنم

نمونه بر جسته دیگر از این نوع شعر، غزل «ز خاک من اگر گندم برآید» است که از بهترین غزلهای مولاناست و در عین حال، بسیار نزدیک به عناصر زندگی، مثل نان بختن و خمیر کردن و امثال اینها که هر کسی با آنها آشناست.

تخیل و تصویرگری

طبعاً فضای تازه، علاوه بر سرزندگی خاصی که به شعر می‌دهد، موحد یک سلسله تصویرهای ابتکاری و بی‌سابقه هم می‌شود: واقعیت این است که

در سنت ادبی شعر فارسی، به سبب رویکرد عمومی شاعران به یک فضای واحد و ثابت، به مرور زمان امکان کشف تصویرهای تازه کاهش یافته است، یعنی چون شاعران به یک سلسله عناصر خاص می‌نگریسته‌اند، تصویرهای مشابه می‌افزیده‌اند و اگر هم خلاقتی داشته‌اند، بیشتر صرف

آرایش همان تصویرها می‌شده‌است، تا کشف چیزهای تازه

ولی مولانا چون از این دایره ثابت و محدود بیرون می‌رود، امکان تصویرسازی ابتکاری در کارش بالا می‌رود. درست است که شعر او کاملاً فارغ از آن عناصر معمول و محدود نیست، ولی به نسبت دیگر هم عصران او، در آثارش تصویرهای جدید و عینی و ملموس بیشتر می‌توان یافت، چنان که در این بیتها می‌بینیم که تصویر خانه‌های آب‌گرفته در کنار دریا

چقدر زیباست و اگر وزن و قافية در کار نمی‌بود، شاید گمان می‌بردیم که

سروده یکی از شاعران نوپرداز امروز است:

همه خانه‌ها که امد در آن برسوی دریا

چو فزود موج دریا، همه خانه‌ها درآمد

همه خانه‌ها یکی شد، دو مین، به آب بنگر

که جدا نیند اگر چه که جدا جدا درآمد

این تصویر، کاملاً ملموس است و برای همه مردم در همه اعصار، قابل فهم، دریافت آن فقط به تجربه‌های زندگی واپسنه است، نه قراردادهای

سنت ادبی ما.

ویزگی دیگری که در تصویرهای دیوان شمس دیده می‌شود نوعی پویایی و تحرک است. عناصر در اینجا بی جان نیستند، بلکه زندگی و حرکت دارند

مولانا منتوو توین و زنده
شمع را بد کاربرد
کمتر و زنی از افزون
راجح و حقیقی که کاربرد
شعر فارسی را می توان
نمونه ای نداشتند

شماره ۶۵
بهار ۱۳۸۸

و همین، دیوان شمس را از حرکت و پویایی سرشار ساخته است. ببینید:
خواهی که مه و زهره، چون مرغ فرود آید؟
زان می که به کف داری، یک رطل به بالا ده
سوی خم آمده ساغر که «بکن تیمار»

خم سر خویش گرفته است که «من رتجورم»
به این باید افزود بعضی صورتهای خیال مدرن و خاص را که در شعر
کهنه ما کمتر سابقه داشته است. ببینید متناقض نمایی های زیبای «صورت
بی صورت» و «شاه بی طبل و دهل» و «راه رفتن بی پای» در این بیتها
را.

اگر صورت بی صورت معشوق ببینید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شما بید
شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی طبل و دهل
بر قلعه آن کس بر رود کو را نماند «او»ی او

افسون مرا گوید کسی؟ توبه ز من جوید کسی؟

بی چو من پوید کسی؟ مستان سلامت می کنند
و در این بیتها، نوع خاصی از اغراق دیده می شود، این که وقتی شاعر یاد
نام معشوق را می کند، خانه روشن می شود، یا یک جرعه از جام شراب، همه
دریا را آب حیات می سازد یا آفتاب و ماه، بالین خواب کسان می شوند:

هر جا که هستی، حاضری؛ از دور در ما ناظری
شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم

خواهی که همه دریا آب حیوان گردد
از جام شراب خود یک جرعه به دریا ده

چون بتازنند، آسمان هفتمین میدان شود
چون بخسیند، آفتاب و ماه را بالین کنند

نوعی دیگر از اغراق در شعر مولانا که خاص خود است و در آثار دیگران
کمتر سابقه دارد، افزون «تر» تفضیلی، به آخر اسم است، در حالی که این
پسوند غالباً به صفت اضافه می شود، به واقع شاعر اسم را از فرط اغراق، به
صفت تبدیل کرده است، مثل این که به کسی نگوییم «تواز گل زیباتری»
بلکه بگوییم «تواز گل تری». برای نمونه ببینید «باده تر» را در این
بیت مولانا.

ای می! بترم از تو، من باده ترم از تو
پرچوش ترم از تو، آهسته که سرمستم

بدایع زبانی

چنان که بیشتر گفته شد، شعر مولانا در حد خوبی از زندگی و تجارب و لحظات
آن سرشار است. قربات بازندگی انسان، این شعر را لحظات زبان نیز بسیار
به محاوره مردم تزدیک کرده است و این از امتیازهای مهم مولانا است.
واقیت این است که زبان شعر فارسی در قرن هفتم، یعنی دوران زندگی
مولانا دچار نوعی محدودیت و ازگانی است که تا یکی دو قرن بعد نیز
ادامه داشته و حتی بیشتر شده است. در نگاه این شاعران، واژگان زبان
به «شاعرانه» و «غیرشاعرانه» تقسیم شده اند و شاعران، کمتر از دایره
واژگان معمول شاعرانه بیرون رفته اند. یکی از علل این محدودیت، مسلمان
محدودیت فضاست، چون وقتی فضا همان فضای سنتی شعرها باشد، زبان
هم به تبع در یک دایره بسته و محدود سیر خواهد کرد.

ولی مولانا هم چنان که در عناصر خیال کاملاً آزاد عمل می کند، در زبان نیز
کاملاً بی قید است و گاهی واژگانی در شعرش به کار می برد که حتی امور

در حوزهٔ موسیقی

اگر «موسیقی» را به معنی عام آن در نظر گیریم، یعنی هر گونه تناسبی که
در اجزای شعر دیده می شود، دیوان شمس بدون شک غنی ترین اثر ادبی

اما در شعر مولانا، از سویی این نوع قافیه‌آرایی بسامد بالایی دارد و از سویی دیگر، شاعر گاه یک بدعت زیبای دیگر هم به خرج می‌دهد، یعنی نیمة دوم مصراعهای دوم را کاملاً یکسان اختیار می‌کند و شعر بدین ترتیب، شکل نوعی مسمط می‌گیرد. در اینجا دیگر قافیه‌آرایی معمول و سنتی غزل دیده نمی‌شود، بلکه قافیه‌های درونی، جای قافیه اصلی را می‌گیرند بینید:

بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی‌شود
داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی‌شود
دیده عقل، مست تو، چرخه چرخ، پست تو
گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی‌شود
جان ز تو جوش می‌کند، دل ز تو نوش می‌کند
عقل خروش می‌کند، بی تو به سر نمی‌شود

از وزن و قافیه که بگذریم بهنوعی دیگر از موسیقی می‌رسیم که باز در دیوان شمس کاربرد بسیار دارد و آن، تنسیهای آوازی و معنایی میان کلمات است که در بلاغت قدیم، آنها راجناس و مراعات‌النظیر می‌گفته‌اند. مولانا سخت به این تنسیه‌ها دلسته است و غالباً می‌کوشد که در کنار دیگر اشکال موسیقی، آنها را نیز رعایت کند.

مولانا البته در اصل رعایت این تنسیه‌ها، به دیگر شاعران عصر نزدیک می‌شود، چون می‌دانیم که ایهام و تناسب، از دستاوردهای مهم و تکیه‌گاههای اصلی هنری در شعر قرون هفتاد و هشتاد و بعد از آن بوده است. ولی مهم این است که مولانا بر خلاف دیگران که غالباً به یک سلسله ایهام و تنسیهای خاص و استهاند و کمتر از آن مدار خارج می‌شوند، به تنسیهای تازه و ابتکاری چنگ می‌اندازد و بسیار اندک‌بیانی در دیوان شمس که در آنها، ایهام و تنسیه معمولی و رایج دیده این بیتها که در اولی، از اصطلاحات بازی شترنج استفاده شده است و در دومی، چهار عنصر اصلی در علم کیمیای قدیم (آب و خاک و باد و آتش)، آمده است:

تا کی دوشاخه چون رخی؟ تا کی چو بیدق کم‌تکی؟
تا کی چون فرزین کثروی؟ فرزانه شو، فرزانه شو
هفت اختر بی آب را کین خاکیان را می‌خورند
هم آب بر آتش زنم، هم بادهاشان بشکنم

زبان فارسی از نظر کاربرد انواع گوناگون موسیقی است. مولانا متنوع‌ترین وزنهای شعر را به کار برده است و کمتر وزنی از اوزان رایج و حتی کم‌کاربرد شعر فارسی را می‌توان یافت که در این کتاب نمونه‌ای نداشته باشد. در این میان البته آنچه بیشتر در دیوان شمس جلوه دارد، وزنهای پرتحرک و شاد است که غالباً شکل دوری دارد، یعنی هر مصراع را می‌توان به دو نیم مصراع مساوی تقسیم کرد و گاهی هر نیم مصراع خودش باز به دو بخش تقسیم می‌شود. در این غزلها، وزن چنان پنده است که آدمی را بدون توجه به معنی شعر، به هیجان می‌آورد.

من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من
عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد
وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد

این تحرک، بدؤیزه وقتی بیشتر می‌شود که مولانا از یک عامل زیانی موسیقی‌آفرین هم بهره می‌گیرد، یعنی تکرار که گاه در صورت ساده تکرار کلمه دیده می‌شود و گاه در شکل قرینه‌سازی در میان اجزای مصراع، یعنی نوعی تکرار ساختار و نه کلمه.

به لب جوی چه گردی؟ بجهه از جوی، چو مردی
بجهه از جوی و مرا جو، که من از جوی بجستم
بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد
نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبیار آمد

اما استفاده از وزنهای دوری، که مولانا ساخت بدان راغب است، یک امکان دیگر موسیقی‌ای هم به شاعر می‌دهد و آن، استفاده از قافیه‌های درونی است. این کار، البته در شعر دیگران هم سابقه دارد، از جمله قصيدة معروف امیرمعزی:

ای ساریان منزل مکن جز در دیار یار من
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن
ربع از دلم برخون کنم، اطلال را جیحون کنم
خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشن
از روی یار خرگهی ایوان همی‌بینم تمی
دز جای آن سرو سهی بینم همه زاغ و زغن

ولی چنان که گفته‌یم، این موارد اندک است و بیشتر تناسبهای لفظی و معنایی در شعر مولانا، تازه است و ابتکاری و در شعر دیگران، کمتر دیده شده است:

روزِ است، جان تو خورد می‌ز خوان تو
خواجه لامکان توبی، بندگی مکان مکن
همه نقشها برون شد، همه بحر آبگون شد
همه کبرها برون شد، همه کبریا درآمد
سردهان اند، که تا سر ندهی، سر ندهند
ساقیان اند که انگور نمی‌افشارند

آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سربزم
ور تو بگویی ام که نی، نی شکنم، شکر برم

و در این میان نمی‌توان اشاره نکرد به تناسب زیبای میان «بنده» و «خرینده» در این دو بیت که علاوه بر جلوه هنری، از لحاظ معنایی نیز به کمک آمده است. در واقع اینجا جایی است که صورت شعر به تمام و کمال در خدمت معنای آن است:

روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی
پس بایزیدش گفت: «چه پیشه‌گزیدی؟ ای دغا!»
گفتا که «من خرینده‌ام، پس بایزیدش گفت: «روا!
یارب! خوش را مرگی ده تا او شود بندۀ خدا!»

تلمیح و پشتونه فرهنگی

مولانا در مجموع شاعری صنعت‌گرانیست و این از امتیازات اوست که در آن عصر رواج بی‌رویه صنایع ادبی، نسبت به اینها تقریباً بی‌توجه است. به همین سبب، تقریباً هیچ نشانه‌ای از صنایع پر تکلف و در عین حال بیهوده در شعرش دیده نمی‌شود و البته بزرگانی همچون حافظ و سعدی نیز در این ویژگی با او شریک‌اند.

مولانا از میان صنایع ادبی، جز آنچه در بخش موسیقی مطرح کردیم، به تلمیح هم سخت علاقه‌مند است و البته این امر، از آگاهی و داشت عیقیق او نسبت به فرهنگ و معارف اسلامی نشأت گرفته است. در شعرهای مولانا، اشاره‌های بسیاری به آیات و احادیث، داستانهای مذهبی و ملی و حتی متون دینی ادیان دیگر به چشم می‌خورد که از سویی شعرش را از تلمیح‌های زیباه‌مند کرده‌است و از سویی دیگر، به پشتونه معنایی این شعر افزوده است، چون می‌دانیم که تلمیح، به واقع هم نقش هنری دارد و هم نقش معنایی، مثالهایی در دیوان شمس برای این هنرمندی ارزشمند بسیار است و من فقط به چند بیت از بک غزل بسیار زیبای مولانا بسته می‌کنم که در آن، اشاره‌هایی به متون متون و شخصیت‌های مذهبی و تاریخی می‌توان یافت.

یعقوب‌وار والسفها همی‌زنم

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست
زین همراهان سست‌عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست
دی شیخ با چراغ همی‌گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم، انسانم آرزوست
گفتند: «یافت می‌نشود، جسته‌ایم ما»
گفت: «آن که یافت می‌نشود، آنم آرزوست»