

نگاهی به مجموعه شعر سکوت

اوحدالدین گفت: چه گردد اگر بر من آبی، به هم باشیم گفتیم:
پیاله بیاوریم یکی من، یکی تو، می گردانیم آن جا که گرد می شوند،
به سماع. گفت: نتوانم. گفتم: پس صحبت من کار تو نیست. باید که
مردان و همه دنیا را به پیاله ای بفروشی.

(مقالات شمس تبریزی)

در حوزه کاربرد زبان می توان شعر فارسی را به اعتباری به سه
گروه تقسیم کرد.

الف: شعر [فصیح] برطنطنه [یا به قول نویسنده عالم آرا
برطمطراق]

ب: شعر [فصیح] ساده [سهل و ممتنع]

ج: شعر [فصیح] معتدل [بین بین]

در گروه اول می توان به خاقانی، منوچهری، حافظ، اخوان و
شاملو اشاره کرد و در گروه دوم به سعدی، فرخی سیستانی، ایرج
میرزا و فروغ و در گروه سوم به طیف شاعران چون مولوی، صائب،
کمال خجندی، شهریار، اسماعیل خویی و شفیعی کدکنی.
اینجا سبکها و شخصیتهای زبانی مدنظر نیستند. اینجا تنها به
کیفیت کاربرد زبان و چگونگی گزینش مفردات و پسند شاعران نظر داریم.

گروه اول [برطنطنه]

خاقانی:

هر صبح سر به گلشن سودا بر آورم

وز صور آه بر فلک آوا بر آورم

چون طلیسان چرخ، مطرا شود به صبح

هوئی گوزن واره صحرابر آورم

قندیل دیر چرخ فرو میرد آن زمان

کان سردباد از آتش سودا بر آورم

تر دامنان که سر به گریبان فرو برند

سحر آورند و من ید بیضا بر آورم...

حافظ:

ز دلبری نتوان لاف زده آسانی

هزار نکته در این کار هست تادانی

بجز شکردهنی مایه هاست خوبی را

به خاتمی نتوان زد دم از سلیمانی

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد

که در دلی به هنر خویش را بگنجانی...

اخوان ثالث:

ای درختان عقیم ریشه تان در خاک های هرزگی مستور

هیچ بارانی شمارا شست نتواند

ای..... چرکین تار چرکین بود

یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رُست نتواند.....

شاملو:

یله

بر نازکای چمن

رها شده باشی

پادر خُنکای شوخ چشمه ای،

شعر سکوت

کتابخانه و انتشارات
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

وزنجیره
زنجیره بلورین صدای اش را بیافد...

گروه دوم [سهل و ممتنع]

فرخی سیستانی:

لطفی اگر کنی به نگاهی چه می شود؟
خشنود اگر شوم ز تو گاهی چه می شود؟
سیراب اگر شود ز تو ای ابر مرحمت
در خشکسال هجر گیاهی چه می شود؟...

سعدی:

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
الا بر آن که دارد با دلبری و صالی
دانی کدام دولت در وصف می نیاید
چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

دانی کدام جاهل بر حال ما بخندد؟
کو را نبوده باشد در عمر خویش حالی...

ایرج:

آزرده ام از آن بُت بسیار نازکن
پا از گلیم خویش فزونتر دراز کن
با آنکه از رخس خط مشکین دمیده باز
آن تُرکِ نازکن نشود ترکِ نازکن...

فروغ:

و این منم
زنی تنها در آستانه فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلوده زمین
و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این دستهای سیمانی
زمان گذشت
زمان گذشت
و ساعت چهار بار نواخت...

گروه سوم [معتدل]

عطار:

ای دلم مست چشمه نوشت

در خطم از خط سیه پوشت

همچون من صد هزار سر گشته

حلقه در گوش حلقه گوشت

یاد کن از کسی که در همه عمر

نکند لحظه‌ای فراموشت

مست از آنم چنین که در بر خویش

مست، در خواب دیده‌ام دوش...

عراقی:

دل در گره زلف تو بستیم دگر بار

وزهر دو جهان مهر گسستیم دگر بار

جام دو جهان پر ز می عشق تو دیدیم

خوردیم می و جام، شکستیم دگر بار

شاید که دگر نعره مستانه بر آریم

کز جام می عشق تو مستیم دگر بار...

کمال:

بگذار تا به گلشن روی تو بگذریم

در باغ وصل از گل روی تو بر خوریم

باشد اسیر چشم گدایان پادشاه

بردار پرده تا که رخت سیر بنگریم...

شفیعی کدکنی:

باید از رود گذشت

باید از رود

- اگر چند گل آلود-

گذشت

بال افشانی آن جفت کبوتر را

در افق، می بینی،

که چنان بالا بال

دشتها را با ابر

آشتی دادند؟...

اگر این تقسیم‌بندی پذیرفتنی باشد در هر سه گروه، یک وجه مشترک بسیار با اهمیت دیده می‌شود و آن شکوه حیرت‌انگیز زبان است. زبان فارسی در هر سه گرایش با تمام امکاناتش جلوه‌فروشی می‌کند زبان خاقانی و حافظ به همان اندازه فصیح است که زبان سعدی و فرخی، زبان سعدی و فرخی همان قدر محکم و رساست که زبان عراقی و شفییعی. این، نکته‌ای کاملاً بدیهی است که ادبیات کاربرد هنری زبان است یعنی با زبانی که امور روزمره افراد رتق و فتق می‌شود شاعر و نویسنده آثاری خلق می‌کنند که از امور روزمره فراتر و اصولاً اموری مجازی هستند که در اثر او به واقعیت میدل می‌شوند اموری که حاصل مشترک فکر و شور درون فرد است که در ظرف زبانی پخته و متعالی حقیقت می‌یابند. حال هر چه این ظرف (زبان) گسترده‌تر و دست‌آموزتر در اختیار شاعر باشد او توانایی بیشتری در انتقال شور و اندیشه خود خواهد داشت و سخنش رازناک‌تر و جذاب‌تر خواهد بود. در این عرصه ویژگیهای

خود زبانها نیز به عنوان واقعتهای پیچیده و خود گسترنده مورد توجه هستند مثلاً برخی از زبانها فاقد نرمی بیان هستند و ملودی حاصل از گزاره‌های آنها خشن است، برخی دیگر مانند زبان فارسی نرم و مواج‌اند.

در زبان فارسی آوای نرم و سیال صامتها و مصوتها و اشباعاتی که با حروف میانه‌جی یا «نرم‌گر» در گزاره‌های آن ظاهر می‌شود اگر با انتخابی ظریف و استادانه در حوزه عملکرد مترادفها همراه باشد چنان موسیقی دلپذیری ایجاد می‌کند که هر ایرانی شعرخوان و شعر شنو را وادار به تسلیم می‌کند، طرفه آن است که اعصاب ما ایرانیها چنان با موسیقی این زبان در آمیخته است که بی‌اراده، در برابر خامی و پختگی آثار ادبی بازتاب مناسب نشان می‌دهیم بی آنکه قادر باشیم چرایی بازتاب خود را بیان کنیم.

زبان و شکل کاربرد آن پایه و اساس آثار ادبی به ویژه شعر هستند در شعر همه چیز بر دوش زبان است و زبان، خود نظامی بسیار پیچیده است که برای راهیابی به اندرون آن تلاشی طاقت‌فرسا ضرورت دارد، تلاشی که در نتیجه آن شاعر می‌تواند هر واژه‌ای را که اراده کرد در اثر خود استفاده کند بی آنکه پیشینه و پسینه آن واژه بتواند تأثیر سوئی بر اثر او تحمیل نماید.

شاید مقصود آن فرمالیست روس از «رستاخیز واژه» همین نکته بوده است که معمولی‌ترین و بیش‌پافتاده‌ترین واژه‌ها می‌توانند در شعر چنان تشخیص و برجستگی‌ای یابند که گویی همیشه از چشم اهل زبان پنهان بوده‌اند، این امر به میزان شناخت می‌پذیرد و این در زبان فارسی حاصل فصاحت آن است، زبان فصیح، آن زبانی نیست که با محدوده خاصی از واژه‌ها شکل می‌گیرد بلکه آن است که هر واژه‌ای در آن در آخرین نقطه امکانی خود ظاهر شده باشد. این امر ویژگی ذاتی شعر فارسی است اگر شعر فارسی این ویژگی را فر و گذارد قادر به انتقال شور و اندیشه شاعر نخواهد بود خوشبختانه زبان فارسی ظرفیت بالقوه پایان‌ناپذیری از ایجاد امکانات صحیح ارائه می‌کند که شاعران ایرانی می‌توانند با در نظر گرفتن میزان انعطاف‌پذیری و ظرفیتهای بنیادی آن، سبکهای دلخواه خود را پدید آورند. به گسترش حوزه‌های عملی آن بپردازند، اما باید همواره در نظر داشته باشند که در تاریخ زبان فارسی هیچ شاعری وجود ندارد که با زبانی الکن یا شلخته توانسته باشد سبکی نو ایجاد کند یا شعری شاهکار بیافریند. اگر به زبان شاعران بزرگ نپردازیم توجه کنیم می‌بینیم که همه هستی شعر شاملو، فروغ، سهراب و اخوان بر عامل زبان استوار است چرا که این شرط اصلی شعر است. البته یک شعر دارای ابزارها و وسایلی دیگری است که بدون آن یک نوشته، شعر نخواهد بود اما همه آنها در حوزه زبان شکل می‌گیرند. شور، عاطفه، تصویر، فکر، موسیقی، حتی وزن و قافیه و همه آنچه که مربوط به شعر است بر دوش واژگان حمل می‌شوند. پس شاعر زمانی قادر به انتقال شور و عاطفه و موسیقی و تصویر... درون خود خواهد بود که بر این ابزار تسلط بی‌چون و چرایی داشته باشد. دل دادن به پیچیدگیها و استفاده از گزاره‌های غامض همان قدر شاعر را از بیان مقصود دور می‌کند

که دلباختگی افراطی و ساده لوحانه به سادگی زبان.

رسیدن به زبان غامض یا پرطننه برای هر کسی قابل دسترسی است چرا که ذهن در آن عرصه دچار نوعی فریب خوردگی می شود و تصور می کند هر چه بیشتر در اعماق زبان پیش می رود گویی هر جمله شاهکاری است که دیگران از دسترسی به آن عاجزند. بی تردید نویسندگان دوره نادره و تاریخ و صاف از زبان خود و نوشته خود لذت می برده اند.

اما اگر دسترسی به زبان متکلف و دشوار میسر باشد دسترسی به زبان ساده بسیار سخت و در حوالی غیر ممکن است. چرا که در اولی شاعر از حوزه زبان عادی دور است و خطر افتادن به دام روزمرگی و عوام زدگی را ندارد اما در دومی شاعر روی نخی نازک حرکت می کند که با کمترین غفلت به دام ابتذال و روزمرگی خواهد افتاد. هر چه زبان شعر ساده تر (سهل و ممتنع) باشد اسرار نظام گزاره های آن غامض تر می شود چرا که در زبان دشوار شاعر تنها در عرصه فوق العاده هاست ولی اینجا شاعر در آن واحد عادی و فوق العاده است. اینکه چگونه می شود در عین عادی بودن فوق العاده بود، رازی است که به آسانی از رخ پرده بر نمی دارد. یکی از نمادهای ساده گویی در شعر فارسی «ایرج میرزا» است چنان به نظر می رسد که او مثل آب خوردن شعر می سروده است. در حالی که معروف است او بسیار دشوار و با وسواسی طاقت فرسا مصرعهای شعر را می پذیرفته است. حجم اندک دیوان او هم بر این نکته تأکید می کند.

البته باید همیشه به حوزه تعادل زبان توجه ویژه مبذول کرد. از دست دادن تعادل یعنی افتادن به دام تصنع یا ابتذال، دور شدن از شعر و ناتوانی در انتقال شور و اندیشه به دیگران، و این یعنی مرگ همه چیز. حفظ تعادل در حوزه زبان همیشه امری نسبی است گاهی دو شاعر بزرگ و مسلط به زبان یک مفهوم را با بیان مشابه ولی نقاط تعادل متفاوت بیان می کنند و کار خود را در معرض عموم قرار می دهند. اینجا کسی برنده است و مفهوم و شعر به نام او ثبت می شود که حوزه تعادلش دقیق تر باشد، در این باره مقایسه ابیاتی از خواجه و حافظ جالب خواهد بود. به ابیات زیر توجه کنید با این فرض نزدیک به یقین که ابیات خواجه تقدم زمانی دارد.

خرقه رهن خانه خمار دارد پیر ما

ای همه یاران مرید پیر ساغر گیر ما

«خواجه»

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟

«حافظ»

ای صبا خبری کن مرا از آن که تو دانی

بدین زمین گذری کن بدان زمان که تو دانی

«خواجه»

نسیم پیک سعادت! بر آن نشان که تو دانی

گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی

«حافظ»

خرم آن روز که از خطه کرمان بروم

دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم

«خواجه»

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

«حافظ»

همه ما بدون بحث می پذیریم که بیان حافظ زیباتر و شاعرانه تر است. من باز یبایتر بحثی ندارم ولی شاعرانه تر یعنی چه؟ لابد یعنی آثار خواجه شاعرانه و شعر هستند ولی آثار حافظ بیشتر از آنها شاعرانه و شعرند. در حوزه زبان فارسی هیچ زبان شناسی نمی تواند به حافظ بیش از خواجه امتیاز دهد. اما در حوزه شعر فارسی مقوله از نوع دیگری است، حقیقت آن است که بخشی از شاعرانه بودن در حوزه زبان، اتفاق می افتد و بخشی دیگر خارج از حوزه زبان اما همراه آن روی می دهد اینجا شاعر با اسراری سر و کار دارد که از حوزه بیان منتقدین هم می گریزند. اسراری که در جان او تجربه می شوند، کیفیت ایجازها و اطنابهای به موقع، بهره وری از کنایه ها و رموز و دیگر عناصر ابهامی و صورت های خیالی و تازگیهای عاطفی، اتفاقاتی هستند که از آن سوی زبان می آیند و سلیقه شاعر را در بیان شکل می دهند و نظام خاصی از نحو بلاغی را پدید می آورند که بر جان و دل خواننده و شنونده نفوذ می کنند و شاعر و خواننده را در موقعیتی واحد قرار می دهند و شعر را در امتداد زمان به پیش می رانند.

این امور در واقع اموری فرافنی هستند چرا که فنون در حوزه آموختنیها هستند و پایه های تجربی دارند اما این امور از زمره مواجهات هستند و هر شاعری به تناسب ذوق و شور خود ورنجی که در راه آن تحمل می کند به این گونه اسرار پی می برد و اینها جان مایه «آن» آثار شعری هستند. در عالم آرای عباسی آمده است که مولانا ضمیری اصفهانی هر روز پنج غزل می سروده است و زبانی مطمئن و طبعی وفادار... داشته است و اکثر شاعران متقدم را جواب گفته و... از آن همه غزل مطمئن و فنی هیچ نمانده است. پس فن و تکنیک و... بخشی از ابزارهای شعرند که همان طور که گفتیم در زبان حادث می شوند و می توانند خوب یا بد باشند اما شعر زبان است و بیان است و فن است و عاطفه است و اندیشه است و چیزی دیگر. آن چیزی دیگر است که به سهم خود اهمیتی خیره کننده دارد. امروزه گاهی انسان به آثاری بر می خورد که تنها ادعای آن چیز دیگر را دارند. آن چیز دیگر هم به تنهایی شعر نمی شود و آن، چه بسا نتیجه آمیزش نیت شاعر با سایر عناصر است. ملاحظی ناگفتنی است که در یک بیکره ظهور می یابد بدون آن بیکره موجودیت ندارد یک تحریف خیالی است. در شعر این ویژگی از حوزه و آژگان و نحو فراتر است و همراه آنهاست شاید نتیجه هماهنگی نهایی نظم درونی شعر است. همان چیزی که شهریار معتقد بود «خدا می سراید و خدایم خردش» چیزی که گاهی در جمله های عارفان بزرگ خودنمایی می کند. این به قول حافظ «آن» همان است که نگارنده آن را در تعادل زبان و عناصر تشکیل دهنده شعر جست و جو می کند. شاید همان چیزی است که مردم ما از آن به

«نمک» تعبیر می‌کنند «خوشگل نیست ولی نمک خالی است» زیباست ولی نمک ندارد» این «نمک» را حافظ به «آن» و «هنر» تعبیر می‌کند به ابیات زیر توجه کنید:

هزار سلطنت دلبری به آن نرسد

که خویش را به «هنر» در دلی بگنجانی

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که «آنی» دارد

چنین ویژگی‌ای در واقع در جغرافیای سبکها و زبانها شکل می‌گیرد و در رقصی افسونگرانه شاعر و خواننده را بی اراده به همراهی می‌کشد. حال هر قدر همگنی پدیده‌ها و عناصر شعر درونی تر و پیوندها رمز آمیز تر، جذابیت آن بیشتر خواهد شد. در این زمینه می‌توان شعر طبیعت گرای سبک خراسانی را با شعر عارفانه سبک عراقی بررسی کرد که پیوندهای اولی بیرونی و تک وجهی است در حالی که دومی دارای پیوند درونی و چند وجهی است. از این جهت است که جذابیت شعر عارفانه سبک عراقی بیشتر است. این پیوندهای درونی سبک عراقی در سبک هندی به افراط می‌کشد و به فن آوریهای ساده لوحانه می‌انجامد و سبکی که در واقع گشایشی در شعر فارسی بود به در دسر بزرگی تبدیل می‌شود یعنی هنر شعر حاصل تعادل و هماهنگی زبان، خیال و عاطفه شاعر است و این تعادل ضرورت ضرورت نداشت، البته عناصر دیگری هم هستند که به جذابیت و شور آفرینی آن می‌افزایند که از حوزه بحث ما خارج اند. اما این نکته به بحث ما مربوط می‌شود که شعر برای اینکه از اعجاب انگیزهای غریب به عرصه ارتباط گیری صمیمانه وارد شود زبان شاعر باید به زبان روزانه اهل زبان نزدیکی جوید، اما این نزدیکی جستن زبان شعر با حوزه زبان محاوره (گفت و گو) به این معنی نیست که باید زبان شعر را پیش پای زبان گفت و گو قربانی کرد. شاعر باید بداند مرز میان زبان گفت و گو و زبان شعر کجاست و آن مرز را باید تا حدود و سواص حفظ کند. به ابیات زیر توجه کنید:

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی
(سعدی)

لطفی اگر کنی به نگاهی چه می‌شود

خشنود اگر شوم ز تو گاهی چه می‌شود؟
(فرخی سیستانی)

ای باد بهاری خبر از یار چه داری

پیغام گل سرخ سوی باده کی آری
(فرخی سیستانی)

اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن

به از دحام کوچه خوشبخت بنگرم

(فروغ)

بی تردید نمونه‌های نقل شده شعر هستند و سرودن آنها بسیار دشوارتر از نمونه‌های زیر است چرا که در آنها از آرایه‌ها و صنایع رایج شعری استفاده نشده است، آنها طبیعت زیبا دارند اما در

نمونه‌های زیر که به نوبه خود زیبا و شورانگیزند زبان حامل آرایشهایی است که بر مفهوم و دریافت بسته شده است. خاقانی می‌خواهد بگوید «من صبحها در زندان از دوری جهان آزاد گریه می‌کنم» این مفهوم را به طرز مستقیم بیان نمی‌کند بلکه آن را در تصاویر خیالی چنان پنهان می‌کند که بخواننده پیش از مفهوم با تصاویر او ارتباط برقرار می‌کند و از آن لذت می‌برد حال آنکه در نمونه‌های اول خود مفاهیم اند که شوری در خواننده ایجاد می‌کنند. صبحدم چون کله بندد آه دود آسای من

چون شفق در خون نشیند چشم خون بالای من
(خاقانی)

بر تیر جور تان ز تحمل سپر کنم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد
(سیف فرغانی)

استمهای شما را با صبوری تحمل می‌کنم تا دوران قدرت شما
هم سپری شود

در این بیت هم ابتدا تشبیه‌های «تیر جور و سپر تحمل» و کنایه «سختی کمان» جلب نظر می‌کند بعد از آن است که تفکر شاعر دریافت می‌شود.

همچنین توجه کنید که چگونه ابزارها و اصطلاحات شطرنج را در بیت زیر وسیله بیان مقصود می‌کند و اعلام می‌دارد که شما هم از زوال در امان نیستید:

پیل فنا که شاه بقاء مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
(سیف فرغانی)

به هر حال زبان ساده که قدمها به آن سهل و ممتنع می‌گفتند نباید سبب سوء تفاهم باشد و هر اثری که دارای زبان نازلی است به بهانه سادگی هنر پنداشته شود. چیزی که امروزه به شکل شعار گروهی از شاعران در آمده است. به نمونه‌های زیر توجه کنید.

هی! یابو!

با مرده‌ای طرفی که به عزرائیل می‌گوید: گم شو

دو چرخه‌اش را هم به قیمت کمی از مرد مبارک دمی خریده

بایک نیم دایره بر می‌گردم اگر لب تر کنی به شکر خوردن
(باباجاهی، عصر پنجشنبه، شماره ۴۱، ۴۲)

راستی چه می‌شود اگر

شاعر بیدار شود و

ببیند

معین، خواب آلود

جلوی تلویزیون سیگار دود می‌کند...

(بهزاد کشمیری پور، کارنامه شماره هفتم)

از دادن نمونه‌های دیگر خودداری می‌کنم. آنچه امروزه به عنوان شعر در مطبوعات منتشر می‌شود نه تنها از بعد زبان از هیچ بعد دیگری متأسفانه به شعر نزدیک نمی‌شود. نه تنها طبق قاعده‌های معمول بلکه از نگاه قواعد و تئوریهای هم که خودشان می‌گویند به شعر نزدیک نمی‌شود. به قول یدالله رویایی:

«شعر آسان یاب اصل گم کرده بی ریشه‌ای که جذب کننده همه

جنبه‌های منفی شعر امروز است.»

شعر «مطبوعاتی امروز» نتیجه یک سوء تفاهم است سوء تفاهمی که حاصل کوششهای صمیمانه گروهی از شاعران برای کسب یک هویت تازه بود. از آنجا که این هویت تازه ریشه‌هایش را در جایی غیر از فرهنگ و زبان ایرانی جست‌وجو می‌کرد سر از خرقة نادوخته‌ای درآورد که منکر تمام ریشه‌های ایرانی فرهنگ است. مانند شاخه‌ای حسن یوسف که در آب لیوانی می‌گذارد و فرییش می‌دهند تاریخه بزند، این شاخه حسن یوسف آنقدر ریشه می‌زند که لیوان را پر می‌کند ولی هرگز نمی‌تواند روی پایه خود بایستد، برای ایستادن روی پایه نیاز به خاک دارد اما دریغ که خاکی نیست. شعر «مطبوعاتی» امروز به چنان سرنوشتی گرفتار شده است و زندگی نظام گسیخته امروز را بهانه ولنگاریها و بی‌نظمیهای خود می‌کند. بدیهی است همه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که با دنیای رودکی، حافظ، صائب، نیما، فروغ و... متفاوت است. پس کاملاً طبیعی است که حرف و سخن و نگاه ما با حرف، سخن و نگاه آنان فرق داشته باشد اما این متفاوت بودن دنیای ما سبب نمی‌شود که قوانین ابدی و ازلی هنر نقض شود. همان طور که جاذبه، یک قانون ابدی و ازلی در فیزیک است، خیال‌انگیزی و شورآفرینی هم یک قانون ابدی و ازلی در هنر است، فروگذاشتن آن و تن ندادن به هیچ قاعده و قانونی در جهت آن تیغ کشیدن بر شریان شعر است.

همه انسانها همیشه از طریق دهان غذا خورده‌اند چه غارنشین بوده‌اند چه در ایستگاه فضایی بوده‌اند، چرا که مجرای دیگری برای خوردن غذا وجود ندارد. همه انسانها همیشه از آثار هنری توقع خاصی داشته‌اند چرا که هنر جز آن وظیفه دیگری ندارد. روشهای برآوردن توقع ممکن است فرق کرده باشند ولی اصل موضوع که فراموش نشده است. نوع غذا و آشپزی فرق کرده ولی وظیفه غذاها که فرق نکرده‌اند. آنها باید مواد مورد نیاز بدن را تأمین کنند. کلیه قواعد و قوانینی که برای هنرهای مختلف در طول تاریخ فرمول‌بندی شده است در خدمت برآوردن آن توقع - شورآفرینی - والا است.

امروزه در کشور ما همچون سایر کشورها، رشته‌های هنری در دانشگاهها به صورت آکادمیک تحصیل می‌شود. لذا بخشهای دانشگاهی و آکادمیک تا حدودی از افتادن به دام ابتدال پیشگیری می‌کند و دانشجو در کلاسهای دانشگاه تکنیکهای مختلف آن هنر را در مکاتب مختلف می‌آموزد. تنها هنری که مسائل آن به صورت آکادمیک آموخته نمی‌شود، شعر است برخی مسائل شعر کلاسیک مثل عروض، بیان و... آن هم به صورتی ناقص در رشته ادبیات فارسی که بیشتر دانشجویان آن در بهترین حالت علاقه مند به شعر و ادبیات هستند، تدریس می‌شوند. شعر امروز و مسائل مبتلا به آن هنوز توجه مسئولین دانشگاهی را جلب نکرده است. این امر سبب بروز مشکلاتی در شعر فارسی می‌شود که به صورت آسان‌یابی و بی‌انضباطی خودنمایی می‌کند، امروزه نویسندگان مقاله‌های روزنامه‌ها بیش از شاعران در زمینه زبان آثارشان وسواس دارند. شاعران امروز چنان شیفته تئوریه‌ها و روشهای آن سوی مرزها

شده‌اند که فراموش کرده‌اند که ویژگیهای زبان و شعر فارسی با بسیاری از آن تئوریه‌ها کژتابی می‌کند و با آنها هماهنگ نمی‌شود. خود شعر فارسی با هزار سال سابقه و آن همه شاهکار لایذ قوانین و قواعدی را داشته که با ویژگیهای زبان فارسی هماهنگ بوده است. هرگونه نوآوری در شعر در عرصه زبان اتفاق می‌افتد، اگر بین خواست شاعر و زبان هماهنگی وجود نداشته باشد این شاعر است که شکست خواهد خورد پس باید به جست‌وجوی راههایی برآمد که با زبان هماهنگ‌اند و آن را از یک موقعیت عادی فراتر می‌برند.

شاعر امروز تعهد نداده که شعر موزون بگوید چرا که امروزه وزن را جزء ذاتی شعر نمی‌دانیم اما آن را یک ابزار جهت زیبایی و نفوذ بیشتر شعر حساب می‌کنیم. وقتی آن را حذف می‌کنیم باید جای آن را با ابزارهای دیگری پر کنیم اکنون دیگر زنان از مشک و عنبر استفاده نمی‌کنند اما به جای آن از عطرهای امروزی استفاده می‌کنند. چگونه است که شعر را از یک عامل زیبایی محروم می‌کنیم و به جای آن هیچ چیز نمی‌گذاریم؟

به هر حال بحث این مقدمه طولانی شد علت آن هم این است که در میان مکاتب مختلف شعری که از شاخه تندرکیا ایرانی شعر نو فارسی سربر آورده‌اند و شاعرانی که در این شاخه شعر گفته‌اند شعر سپید شاملو ماجرای دیگری است [جلالی و شعرش ویژگیهای ممتازی دارند که قصد ورود به شعر او تدارک این مقدمه را ضروری می‌کرد.

اینک کتاب شعر سکوت اثر بیژن جلالی پیش رویمان است در این کتاب ۳۷۸ صفحه‌ای ۳۵۸ صفحه شعرهای جلالی است. مقاله‌هایی از عنایت سمعی، بهاء‌الدین خرمشاهی، کامیار عابدی و دو مصاحبه از بیژن جلالی نیز در کتاب آمده‌اند.

در جریان مطالعه کتاب خواننده لحظه به لحظه با دغدغه‌ها، اندیشه‌ها و مکاشفات شاعری برخورد می‌کند که گویی چنان آهسته و آرام به شکار لحظه‌های شاعرانه‌اش می‌رود که دوست ندارد شعر او حتی برگی را بجنباند حتی اعتراضات شطح گونه‌اش نیز چنان آهسته و شکیباست که انسان را به وادی سکونها و سکوت‌های بودایی می‌کشاند.

کاش تنهایی

دیواری از بتن مسلح بود

یادری آهنی

که لااقل

حقیقت دردناک آن را

در دست‌های خود

و در سر خود

که به آن می‌کوبیم

حس می‌کردیم

□ □

از جهان تاریکی

به در آمده‌ام

و در آستانه تو

ایستاده‌ام

ای روز

باخبر باش

از آمدنم

و باخبر باش

از همت بلند

من

□ □

شعرهای من

چون زخمی

زبان را می خورد

و قیافه زمان

از شعرهای من سهمگین تر

و زخمی تر می شود

و من در این جهان

خود را

تنهاتر

و وحشی تر می یابم

□ □

خداوندا

آنگاه که جهان را

از تو بگیرند

تو نیز هیچ می شوی

این آهستگی و شکیبایی گاهی چنان است که تصور می کنی

زنی در نهایت زیبایی چنان سنجیده و چنان زیبا گام می زند که

پنداری روی فرشی از ابراه می رود.

تورفتی

نه در پشت ابرها

نه آن ور دورترین

آسمان ها

تورفتی

و در انتهای چشم های من پنهان شدی

□ □

آنچه که گفتیم و شنیدیم

آن رانه دیگری از من خواهد شنید

و نه آن را دیگری به من خواهد گفت

گفتیم و شنیدیم

و ظاهر از گفته هامان

اثری نیست

و اگر من و تو نیز آنها را فراموش کنیم

جهان را از بزرگی

و بزرگواری دلهامان و گفته هایمان

یاد خواهد بود.

□ □

اما او به ناز کیهای هستی می اندیشد و نگاهی نازکانه به هستی دارد در عین حال که کاملاً مفتون مفاهیم و اندیشه های انسانی است می کوشد از جریان خشن و توفنده زندگی امروزی دوری گزیند و اگر هم این جریان خشن جسم و جان او را زخم می زند او با بیانی تلطیف شده گوشه ای از آن را به عرصه بیان می آورد که ذهن و زبانش را نخراند.

مرادست بسته می برند

و بر چشم های من نیز

دستمال سیاهی می بندند

ولی مرا خوب یاد می آید

که بر کدام راه روان هستم

و بر کدام خاک گام بر می دارم

و مرا به کدام مهمانی می برند

و مرا خواب گاه

در کدام خانه خواهد بود

□ □

تا یادگار درختی در ذهن من

باقیست

تا در ماوراء چشمهای بسته ام

ستارگان بیشمار سوسو می زنند

هرگز تن به ناامیدی نخواهم داد

زیرا امواج نادانی و شقاوت

مرا به ساحل های امید زانده است

و در این ساحل هست

که تن من

چون خاشاکی،

بر امواج ابدیت خواهد رقصید.

□ □

شادی او شادی است، شادی به خاطر همه چیز است از آن نوع

شادیهایی که شمس به مولانا می آموخت و او را به آن توصیه می کرد،

غم او نیز شادی است غمی نیست که حاصل در ماندگیهای روزمره

باشد. غمی است که از ساحلهای گسترده جهان هستی بر می آید و

در سرچشمه، روشناییها که زاینده شادیهایی و امیدها است تن

می شویند. به قول رودکی «شادی زغم توام زغم افزون است.» یا به

قول مولوی :

دیدمی که مرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غم که هزار آفرین بر غم باد

بر فراز غم های گذشته ایستاده ام

و به ناله امید را می نگریم

غم و امید چون شب و روز

بر دل و جان ما حکم فرمایی می کنند

گاه از بلندی غمی به ناله امید را می نگریم

و گاه از بلندی امید به ناله غم را می یابیم

□ □

غم تو
چون تیری
در سینه من خلید
ولی غم تو
نشانه ای از توست
و هستی من
به این غم
آویخته است

□ □

دیگر در جستجوی تو
به خاک نخواهم نگرست
زیرا تو
در قلب من هستی
و قلب من
با خورشید می درخشد

□ □

شادی رفته
من
باز آمد
چون نوبهاران
یا چون گلی
که بر شاخه سبزی
می شکفتد

□ □

او در بیان اندیشه ها و مکاشفات خویش زبانی ساده، دریافتنی
و بی پیرایه به کار می گیرد که در بسیاری موارد لاغری زبان و فریبی
اندیشه و اکتشاف آشکار است.

خداوندا
تورا نشناخته ام
فقط تورا
دوست داشته ام.
بسیار به سوی جهان دویدم
و مرا آرزوی رسیدن به جهان بود
ولی بسیار تند دویدم
زیرا جهان
فرسنگ ها در پشت سر من است

به هر حال شعر او در نحله ای ارزیابی می شود که ما آن را نحله
تندرکیا ایرانی می نامیم و در این نحله بارزترین ویژگی شعر،
بی وزنی است اما او در این میان جزء اقلیتی است که فارغ از
ادعاست و اسیر بازیهای ساده لوحانه در زبان و فرم نمی شود. از این
جهت شعر او هیتی یکپارچه پیدا می کند و کلمات در آن ساختار
زبانی که او دارد هر یک جای مناسب خود را پیدا می کنند و مجموعه
شعر اندیشه ای اشرافی را که رنگی از رماتیسیم فرانسوی را
تداعی می کند در حوزه عرفان شرقی به خصوص بودایی هندی به
نمایش می گذارد. دغدغه معنا و مفهوم که او خود نیز در مصاحبه ای

به آن اشاره می کند و تلاش و تعجیل در جهت رساندن آن به
مخاطب با صمیمیتی آکنده از آرامش و وقار در همه شعرهای او به
چشم می خورد، او می کوشد برای اندیشه های انسانی خود
مصادقهای عادی پیدا کند و با بارور کردن مصادقها ناگهان به سوی
شعر پرواز کند، کاری که متأسفانه کمتر به او جهای دلخواه او
نزدیک می شود چرا که از نظر من او همیشه نیمی از شعر را در اختیار
دارد. نیمی از شعر که همانا دریافت اشرافی از مفاهیم و جهان هستی
است نیمی از شعر که بسیاری از شاعران در آن لنگ می زنند. اما او
نیمی دیگر را در اختیار ندارد نیمی دیگر که ابزار است در واقع او به
شکلی بدوی و بدون هیچ کوششی سعی می کند در حوزه زبان به
شعر نزدیک شود. در تمام مدتی که شعر جلالی را می خواندم
احساس می کردم شاعر به زبانی دیگر می اندیشد سپس اندیشه
خویش را به فارسی ترجمه می کند و از آنجا که ترجمه می کند در
بند آن نیست که از ابزارهای عادی شعر فارسی مثل وزن و قافیه
استفاده کند.

شاید او عمداً از این امور فاصله می گرفت اما چیزی را جانشین
آن نمی کرد برخلاف شاملو که او هم به قول فروغ «اسیر مفاهیم
بود» ولی هیچ فرصتی را برای خلق موقعیتهای شعری در زبان از
دست نمی داد. در حالی که مفاهیم شعر شاملو، مفاهیمی است که
در اختیار دیگر شاعران هم بوده اما زبان، بیان آهنگ و تصاویر او در
آثار زنده اش از دسترس دیگران کاملاً دور بود. باید از این جهت
بسیار تأسف خورد که شعر جلالی با مفاهیم دیگر گونه و دریافتیهای
تازه اش، در حوزه زبان، لحن و موسیقی تهیدست است. به سوی
شعر حرکت می کند ولی به آن نمی رسد به قول سنایی «پُر بود لیک
اوج پر نبود».

از این جهت بود که من یاد آن سخن شمس تبریزی افتادم در
مقالتش که خطاب به مولانا اوحدالدین کرمانی گفت برای
همنشینی با من باید همه تعینات صوفیانه خویش را ترک کنی یعنی
که تو اهل این معنی نیستی. طبیعت نرم و آرام جلالی که از هر گونه
هایویی پرهیز و پروا می کرد مانع شعله پذیری و بی پرواییهایی
می شد که مستلزم رسیدن به شعر است. برای اینکه مستدل سخن
گفته باشیم چند شعر جلالی را همراه چند شعر خوب ترجمه از
شاعران مختلف نقل می کنیم و از خوانندگان تقاضا می کنیم
شعرهای جلالی را از آن میان انتخاب کنند.

(۱)

روز تانهایت
مرگ آمده است
و آن ور مرگ را روشن کرده
و دیگر مرا در مرگ
آرامشی نیست
و دیگر مرا از روز
گریزی نمانده است

□ □

(۲)

روزی

خواهیم دانست
که مرگ را هرگز
یارای آن نیست
که ما را
از آنچه روان مان یافته
بر باید

زیرا یافته هایش
با او یگانه اند

□ □
(۳)

شب خاموش
زیبایی مادر را
و روز پر هیاهو
زیبایی کودک را
داراست

□ □
(۴)

ای سبزه کنار
ستارگان را
دوست می دانی
خواهی دید
که رؤیاهای تو
چون گلی
خواهند شکفت

□ □
(۵)

روز همان وصل است

روز وصل

به مجال رفتی منت

به مجال ماندی

□ □
(۶)

آری

در تپه‌های گرسیم

دیر اعمی گران

بیر دلم

بسته بود

اما اشکهایی که از دود دیده فرو می ریزم

دلم را خنگی می بخشد

□ □
(۷)

باید بخار شد

و به نیستی گرفتار شد

و در زیر نگاه در جهان خورشید

در چرخش هر گنجینه آوری

بالا تر رفت
و با آسمان آبی یکی شد
و بر تنها
و بر خاک
با شفقت نگر است

□ □

(۸)

لذات این جهان را چشیدم
دیگر از کودکی اثری نمانده

از جویبار جوانی نیز

جز اثری مبهم

در کناره افق باقی نیست

بهار عمر سپری شد

تابستان نیز گذشت

دیگر هیچ تقاضایی

از زندگی ندارم

□ □

همه می دانیم که شناخت اینکه کدام شعرها از جلالی است آسان نیست. حالا ما شاعران را به ترتیب برای شما اعلام می کنیم شعر شماره ۱ جلالی، شماره ۲ تاگور، شماره ۳ تاگور، شماره ۴ تاگور، شماره ۵ جلالی، شماره ۶ گوته، شماره ۷ جلالی، شماره ۸ هولدرلین. این شباهت و یکسانی شعرهایی که زبان اصلی آنها فارسی است با شعرهایی که زبان اصلی آنها فارسی نیست از کجانشی می شود؟ مگر نه اینکه شعر بودن شعرها در جریان انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد فرو می ریزد. این، شامل زیباییهای عاطفی، زبانی، موسیقایی و فرهنگی است آنچه از شعر به زبان دیگر قابل انتقال است تفکر شاعر است. من همیشه فکر می کنم اگر کلمات ساقی، جام جم، می و نرگس، از شعر فارسی به زبانی دیگر ترجمه شود خواننده از آنها چه خواهد فهمید؟ چرا که اینها در فارسی دارای پیشینه فرهنگی گسترده‌ای هستند که کاملاً ایرانی است.

چگونه یک مترجم فرانسوی (مثلاً) برای آنها نظیره سازی خواهد کرد و آن عاطفه و فرهنگ گسترده‌ای را که در اعماق خود وارد حوزه آنها شده از ما و دود است به آن زبان منتقل خواهد کرد. اصولاً بدون آن پیشینه از این اصطلاحات و کلمات چه خواهد ماند؟ هنگامی که شعری ترجمه را می خوانم واقعاً دلم می خواهد بدانم این فکری که پیش روی من است در زبان اصلی چگونه در حوزه‌های عاطفی آن زبان بیان شده است. به همین نحو وقتی نوشته‌ای که در فارسی شعر نامیده می شود در حدیک ترجمه عرضه می شود از خود می پرسیم آیا این شعر است؟ پس سایر عناصر شعری آن کجاست؟ اگر چنین باشد و حدود شعر به همین ترجمه‌ها ختم می شود و مترجمان ما چنان مهارتی یافته‌اند که شعر هندی، آلمانی، عربی، ترکی، اسپانیایی و... را به صورت شعر به فارسی ترجمه می کنند، در چنین وضعی چه نیازی هست که عده‌ای این همه ریاضت می کشند تا نوشته‌هایی در حد آنها یا کمتر از آنها را به خورد خواننده بدهند! بهتر نیست این کالا را همچون کالاهای دیگر وارد کنیم؟

این مسائل را در رابطه با شعر جلالی طرح می‌کنم چرا که شعر او در آن نخله شعری که گفتیم کار ارزشمندی است. دست کم انسان را به فضاهای فکری سالمی هدایت می‌کند علاوه بر این در حوزه زبان از نحو سالمی بهره‌مند است. اگرچه امواج عاطفی آن کوتاه و کم جان است و در همان حدود نثر در جامی زند. اگر بنا بر این بگذاریم که شعر عبارت است از یک جهش فکری در ابتدایی‌ترین حوزه بیانی باید دو سوم نثر عرفانی فارسی و عربی را شعر محض تلقی کرد در حالی که نویسندگان آنها هرگز ادعای شعر نکرده‌اند و با عنوانهای شطح و طامات از آنها نام برده‌اند با این علم که شعر حوزه بیان، ابزار و تکنیک خاص خود را دارد.

اگر بنا باشد این بحث را به سوی گرایشهای گوناگون نوشته‌هایی که امروزه در مطبوعات به عنوان شعر منتشر می‌شود بکشیم با امواج توفانی ابتدالی مواجه خواهیم شد که پیامبرانش با نام نوآوری و راه‌گشایی به چشم شعر و زبان فارسی خاک می‌پاشند و پشت نام تئوریسینهای غربی کپرها و زاغه‌های آلوده خود را کاختهایی معرفی می‌کنند که رونق کاختهای بزرگان شعر فارسی از رودکی و فردوسی تا نیما از حافظ تا فروغ و... را از جلوه می‌اندازد؛ و بدینسان با چماق معاصر بودن، پست مدرن بودن، نوآور و بدعت گذار بودن همه را مرعوب می‌کنند و حاضرند برای یک شب روشن داشتن چراغ موشی خود خورشید را برای ابد خاموش کنند.

متأسفانه مادر شرایط و موقعیتی زندگی می‌کنیم که همواره از قافله عقب هستیم طبیعی هم هست که چنین باشد زیرا اولاً شرایط اجتماعی ما و ساختار زندگی ما از جوامعی که تئوریهای جدید در آنها و براساس نیاز آنها شکل می‌گیرد متفاوت است و ما معمولاً چشم بسته آنها را می‌پذیریم و با شرایط فرهنگی خود آنها را سازگار نمی‌کنیم. ثانیاً هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی از آنها دور هستیم لذا هنگامی که اندیشه Y مطرح می‌شود ما تازه با X آشنا شده‌ایم و با آن درگیریم و خود را به آن اندیشه‌ها سنجاق می‌کنیم بدون اینکه توجه کرده باشیم جامعه مبدأ اندیشه Y را رد کرده و اینک تفکر X رواج یافته است و... در حالی که ما داریم بر طبل پست مدرنیسم می‌کوبیم و به تبع آن در عرصه زبان [به جای ساده (سهل و ممتنع) نویسی] نازل نویسی می‌کنیم دیگران به «پرشهای کیهانی» می‌پردازند، مشکل اصلی این است که ما فکر می‌کنیم وظیفه ما بر آوردن نیاز جامعه جهانی است و از این طریق نیاز و سلیقه جامعه خود را به فراموشی می‌سپاریم خاک خودمان را راه می‌کنیم و در هوای دیگران نفس می‌کشیم.

نگارنده بر این عقیده استوار است که مسائلی که جلالی در شعرش مطرح می‌کند جذاب‌تر و اصیل‌تر از مسائلی است که سپهری مطرح می‌کرد. اما آنچه سپهری مطرح می‌کرد در حوزه شعر است و در مواردی شعر محض است اما کار جلالی در حوزه نثر است اگر او می‌توانست اندیشه‌های خود را با همین سادگی وارد حوزه شعر کند بی تردید آوازه و اعتباری فراتر از سپهری کسب می‌کرد. یکی از دوستان که نسبت به این مورد کنجکاو بوده است چند شعر جلالی را با حداقل تغییرات موزون کرده است که ما نقل می‌کنیم او در این کار تنها عنصر وزن را وارد شعر جلالی کرده است ببینیم اثر گذاری آنها چقدر تغییر کرده است.

تسخیر جلالی
روز زندگی مرا
تسخیر کرده است
و به هر طرف نگاه می‌کنم
قامت بلند روز
پیش رویم است
روز است

□ □
گنج روزها
به رایگان می‌رود ز کف
لیک ماهنوز فکر می‌کنیم
گنج بی‌نهایتی در انتظار ماست
روزها
و ما این امید هستیم
که بر کیمی دست یابیم

□ □
انسه فکرهای من
چون در خیال وحشی هستند
که بی هیچ قانونی بر به فلک کشیده‌اند
آنها همین خورشید روز است
که شاخ و برگ آنها را به خود می‌کشند

□ □
گرچه در سوز من مرگ
بدره دیگری می‌روی
ولی بینی از من
همراه تو نیست
گرچه در سوز من زندگی
به راه دیگری می‌روم
ولی بینی از تو
همراه من نیست

□ □
 همان‌طور که مشاهده می‌کنید تغییرات اندکی بر شعر جلالی وارد شده است ولی میزان تأثیر گذاری کاملاً متفاوت است. ناگزیر اینجایاز به همان نکته اشاره می‌کنم درست است که وزن ذاتی شعر نیست ولی یکی از ابزارهای بسیار مهم شورانگیزی و ایجاد ارتباط شعر است. همچنین ملاحظه می‌شود که با همان واژه‌های جلالی هم می‌شود این مسائل را موزون کرد و وزن نه تنها مزاحمتی برای زبان شاعر ایجاد نکرده بلکه کلمات او را وارد یک حوزه عاطفی خاصی هم نموده است.
 بنده در عین حال که بر ارزشهای میراث معنوی جلالی پای می‌فشارم همچنان تأسف می‌خورم از اینکه هیاهوی برپا شده در اطراف شعر نوفارسی با عنوانهای مدعی و پرطمطراق استعدادهای شعر فارسی را به تدریج تلف می‌کند و ظاهر آئمی توان برای آن پایانی تصور کرد.
پانوش:
 * شعر سکوت، بیژن جلالی، انتشارات مروارید، ۱۳۸۲.