

طنز و شعر اجتماعی

عبدالعلی دست‌غیب

است و نه ممکن. ما با هم کار و زندگانی می‌کنیم، با هم سر و کار داریم و با هم جامعه را می‌سازیم، پس چگونه ممکن است شرکت در زندگانی اجتماعی را رها کنیم و به تنهایی راه خود را برویم؟ این دو واقعیت متضاد تنها زیستن و در جمع زیستن را به این صورت می‌توان جمع کرد که انسان بخشی از اوقات خود را صرف کار و آماده کردن ابزار زیستن کند و بخشی دیگر را به برآوردن دلبستگی‌های شخصی اختصاص دهد و از این راه شیرینی و تنوعی در زندگانی دشوار روزانه به وجود آورد.

از جمله چیزهایی که زندگانی را شیرین و نشاط آور می‌سازد هنر و ادبیات است. قصه، شعر، سینما و موسیقی ما را به عالم خیال می‌برد و چشم اندازهایی به ما نشان می‌دهد که در ما، انده یا شادی ویژه‌ای برمی‌انگیزد؛ به همین دلیل امروز در شهرهای بزرگ و کوچک در مانگاه‌هایی ساخته‌اند که اشخاص پریشان احوال و روان نژند مدت زمانی کوتاه یا طولانی در آنها به سر می‌برند و پس از درمان به جامعه بازمی‌گردند. روش‌های درمان البته متنوع است. در این درمانگاه‌ها، بیماران گاهی شعر می‌خوانند یا می‌نویسند، گاهی نقاشی می‌کنند و از این راه، نیروهایی پر شدت ناخودآگاه بیرون می‌ریزند و به حال عادی برمی‌گردند و برای فعالیت دوباره در خانواده، اداره، جامعه آماده می‌شوند.

در زندگانی عادی نیز ما نیاز به ارتباط فرحبخش با دیگران داریم. گاهی در محافل خصوصی و اجتماعی با اشخاصی دیدار می‌کنیم که اهل

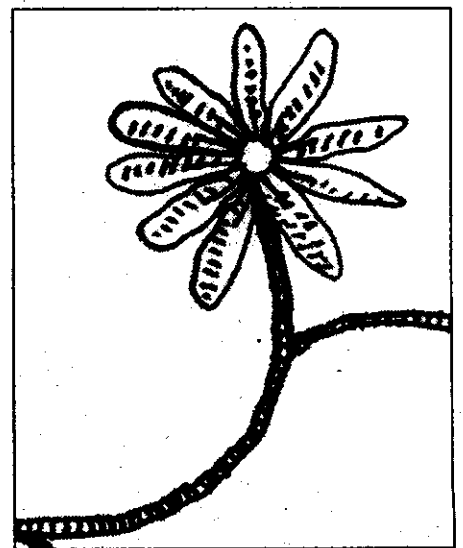
سعدی شیراز که از بزرگترین شاعران و نویسندگان ادب کهن ماست و در طنز و مطایبه نیز مهارت و استادی نمایان دارد، در «گلستان» خود آورده است:

ای گرفتار و پای بند عیال
دیگر آسودگی مبنده خیال

این بیت گرچه به مرد خطاب دارد، با این همه واقعیتی عام را بیان می‌کند، یعنی می‌گوید زیستن در جامعه و همسرگزینی و فرزندپروردن، آسودگی و فراغت شخص را از بین می‌برد. شاعر بزرگ ما البته این موضوع را در نظر نیاورده است که تشکیل دادن خانواده به رغم زحمت‌ها و دوندگی‌هایش از سویی دیگر آسودگی و امنیتی برای مرد و زن فراهم می‌آورد که در زیستن تنها میسر نیست. از این رو در جای دیگر «گلستان»، به مرد می‌گوید: «برو خانه آباد میکن به زن»، باری انسان در خانه و خانواده و در جامعه است که به رغم رنج‌ها و دشواری‌های زندگانی، جایگاه خود را می‌یابد، توان‌های حیاتی خود را به کار می‌برد و امن عیش و هدفی به دست می‌آورد.

زیستن و زیستن در جامعه و خوب زیستن، البته کار آسانی نیست. حافظ گفته است «جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است» این سخن اشارت دارد به تراحم‌ها و درگیری‌هایی که افراد در جامعه با آنها رویاروی می‌شوند و می‌خواهد راهی برای آسوده ماندن فرد از ستیزه‌های اجتماعی به دست بدهد اما در واقع تنها رفتن و تنها زیستن برای انسان‌ها نه لازم

نویسنده در نوشتار پیش رو، ضمن پرداختن به انواع مطایبه در مقدمه گفتار، بر طنز انگشت می‌گذارد و آن را در کنار شعر اجتماعی قرار می‌دهد و این دو را در آثار برخی شاعران با آوردن نمونه نشان داده به تحلیل کارکردهای آنها می‌پردازد.

مطایبه اند، شوخی های بامزه ای تعریف می کنند و با تقلید استهزایی سخنان و کردار دیگران، حرف و حدیث های دیگران را از سکه می اندازند. با نشاط، شوخ و شنگ و سرزنده اند و کودک و پیر و زن و مرد را سرذوق می آورند. سعدی در همین زمینه می گوید: سخنش تلخ نخواهی، دهنش شیرین کن! چرا که فرد شیرین گفتار و شیرین رفتار را همگان دوست دارند، همچنانکه از تلخ گفتاران و کز رفتاران بیزارند و از آنها دوری می گزینند.

مطایبه و طنز هنر خطیر و دلپذیری است و همه را شادمان می کند. به گفته هارتمان، فیلسوف آلمانی «کسی که اهل مطایبه نیست، از لحاظ اخلاقی می لنگد»، البته، برخی از ساحت های زندگانی اجتماعی رسمی و جدی است و شوخی بر نمی دارد مانند صحنه های رزم و محاکمه و وظایف اداری یا خانوادگی که عملکردها و اهداف خاصی دارد. مگر این که چنین ساحت هایی از مسیر خود منحرف شده و اعتبار خود را از دست داده باشد. اگر دادگاهی بر بنیادی درست و عادلانه برگزار شود و قاضی با در نظر گرفتن همه جهات و بایی نظری متهمی را تبرئه یا محکوم کند، کسی نمی تواند و نباید آن را استهزا کند اما اگر خلاف آن دیده شود، پای نقد و استهزا به میان می آید و شوخ طبعان در این زمینه، مضمون ها کوک کرده و می کنند و چنین دادگاهی را «دیوان بلخ» می نامند که حکایت شیرین و بامزه آن مشهور است. سپس مراسم و کارهایی هست بسیار جدی که نادیده گرفتن آنها چرخه زندگانی را از کار می اندازد. رویدادها و صحنه هایی از این دست و برگزاری آنها با جد و وقار ویژه ای همراه است. اما در جشن ها، مراسم زناشویی، سالگردها، فضایی پدید می آید برای شادمانگی و مطایبه و رقص و پایکوبی. در این ساحت ها همواره عناصر طربناک و طنز آمیزی وجود دارد که به وسیله حرکات و جدآمیز و سرخوشانه و لطیفه گویی های فرحناک به نمایش درمی آید و سبب انبساط خاطر و شور و شغف زن و مرد و پیر و جوان می شود. از گذشته های دور تا کنون برگزاری جشن ها و سالگردهای تولد و زناشویی همواره با شعر و موسیقی و رقص و لطیفه گویی همراه بود و مردم به واسطه این عوامل لحظه هایی از زندگانی را به شادمانی به سر می آورده اند و نیروهای ذخیره شده و فشار آور درونی را که به سبب کارهای طاقت فرسا و ناکامی ها به وجود آمده بیرون می ریخته اند و از سویی دیگر، روحیه تازه ای برای ادامه کار و زندگانی به دست می آورده اند و می آورند.

این خنده ها و شوخی ها البته طبیعی است و روابط انسان را با خود و دیگران شفاف و شادمانه می کند اما آنها را طنز نمی توان شمرد. طنز از بستر شوخی و خنده بر می خیزد اما کار آن از کار شوخی به مراتب

طرز بیان ادب عامیانه، با شیوه

بیان ادب رسمی تفاوت دارد.

در این جا و ازگان و کلمه هایی که در

ادب رسمی ممنوع شده است با

همان شیوه ای که

مردم بر زبان می آورند، به کار

می رود. دهخدا در چرند و پرند

کلمه هایی را به کار می برد که

ادب رسمی آوردن آنها را

ناپسند می داند.

مهمتر و خطیرتر است. اگر کسی دوستی را ببیند و با او شوخی کند یا به اصطلاح سر به سر او بگذارد، کار او را طنز نمی شمارند. اما اگر همین شخص شوخی یا لطیفه ای درباره حاکمی ستمگر بسازد و در حضور یا غیاب او بر زبان آورد، طنز گفته است. شوخی بیشتر به نقص و ناسازی فردی می پردازد و طنز به کمبودها و ناسازی های اجتماعی. لطیفه ای که اکنون می آوریم، «شوخی» است:

شخصی بود که در وقت خوابیدن عینک می گذاشت. از وی سبب پرسیدند. گفت برای آن که با صبره ام ضعیف شده است و بی عینک خواب نمی توانم دید. (۱)

نکته اصلی این لطیفه، ساده لوحی شخص عمده آن است که به جد گمان می برد علت خواب نپیدایش ناتوانی نیروی بینایی است و راه حل آن «عینک زدن» است و در این جا، همین راه حل ساده اندیشانه است که «شوخی» یاد شده را می سازد و سبب خنده دیگران می شود. اما لطیفه ای که پس از این می آوریم «طنز» است:

امیر تیمور گورکان با عمله جات خلوت و حامدی شاعر به گرمابه رفته بودند. امیر با خاصان دربار گرم صحبت شد و قرار دادند یک دیگر را قیمت گذاری کنند. حامدی به امیر گفت من شما را به پانزده قران قیمت می کنم. تیمور گفت فقط این لنگی که به خود بسته ام پانزده قران می آرزد. حامدی گفت: بلی، قیمت لنگ را هم حساب کرده ام! (۲) می بینیم که در این جا «حقیقت گویی» شاعر در

مقابله با قدرت امیر تیمور - که فرمانروایی سفاک و خونریز بوده - قرار می گیرد و کز و فر او را به چیزی نمی گیرد و استهزاء می کند به سخن دیگر شاعر گفته است که امیر قدرتمند به هیچ می آرزد.

صورت کلی گفتارها و اشعار و نمایش های خنده آور (کمیک) مطایبه (Humour) نامیده می شود و بر حسب نوع خود مراتبی دارد:

الف: شوخی. سخنی که برای به خنده انداختن دیگران گفته شود، کرداری که همین کار را تعهد کند، کردار یا سخنی که منطقی و جدی نباشد. شوخی ممکن است رکیک یا ظریف باشد. نوع نازل آن را مردم «شوخی خرکی» نامیده اند.

ب: هجو. سخن زشت و ناپسند. بدگویی. متضاد ستایش گویی. میل به عیب گیری و عیب جوئی گاه کار را به هجو می کشاند.

جو شاعر بر نعل بدگوید هجا

بماند هجا تا قیامت بجا

ممکن است نویسنده یا گوینده در هجو آوردن منظور شخصی داشته باشد، چنان که انوری می گوید:

اگر عطا ندهندم بر آرم از پس مدح

به لفظ، هجو دمار از سر چنان مملوح (۳)

ج: استهزا. ریشخند. دیگری را به سخره گرفتن. زشت نشان دادن قیافه، ساختمان اندام، پوشاک، خوراک و گفتار دیگران و کوچک شماری ایشان یا خود:

خر جوحی گم شده بود و او دنبالش می گشت و شکر می گفت. پرسیدند شکر دیگر برای چه؟ گفت: شکر می کنم که بر خر سوار نبودم و گرنه خودم نیز با خر گم می شدم. (۴)

د: لیفه گویی. شعر یا داستانی که برای شوخی یا سرگرمی گفته شود. سخن کنایه آمیزی که دارای معنا یا اشاره تلخ و گزنده نباشد. گفتار نرم و نازک و فاقد خشونت و سختی، حکایتی کوتاه و دلپذیر که باعث خوشحالی و شادی دیگران شود. لطیفه گویی نمک گفتار و چاشنی کلام هر سخنرانیست. راغب اصفهانی (۵۰۲ هـ) می گوید مردم اگر شوخ طبعی نکنند گویی مرده اند. (۵)

ه: هزل، سخن، شعر یا داستان شوخی آمیز و گستاخانه. لاغ، سخن رکیک و گستاخ بدون رعایت اخلاق رسمی. نوعی استهزا، مخفلی. گفتار بیهوده و یاوه. فکاهه:

اگر در طریق هزل افتی

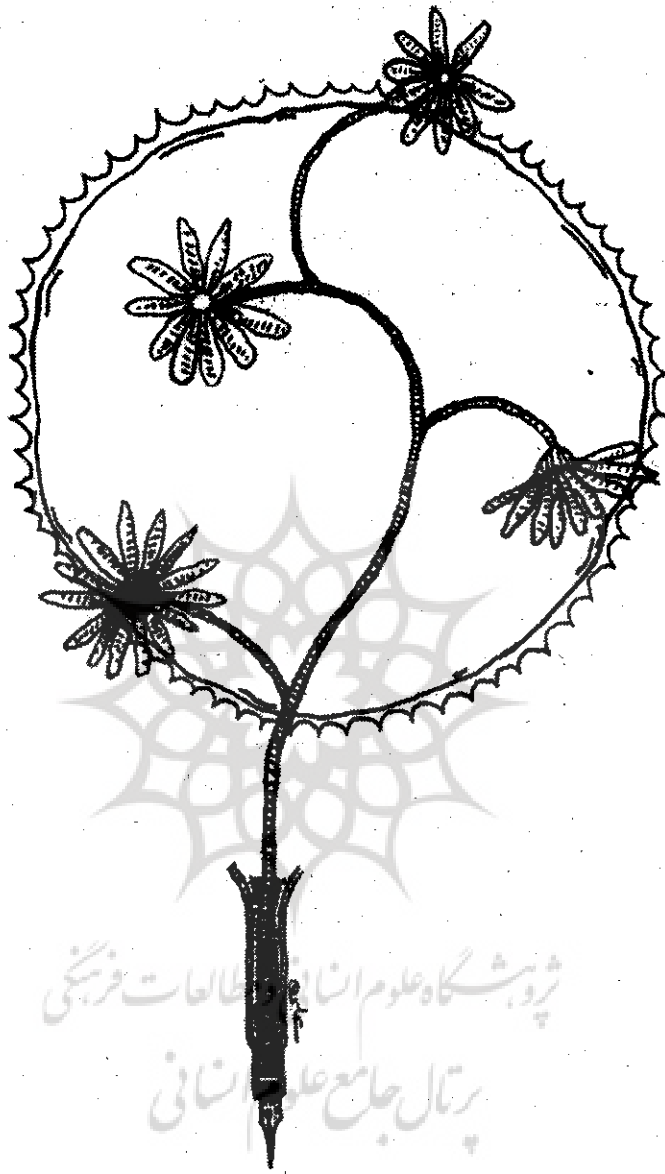
راه معقول را قرار ده

آن قدر که نمک کنی به طعام

هزل را قدر و اعتباری ده

(ابوالفتح بستی): طنز. نمایش دادن خنده آور سخن یا کردار ناروا و احمقانه. استهزاء خنده آور قدرتمندان، رسم های نادرست و کردار و گفتار میان

تهی. ریشخند کردن، مسخره کردن پوچی ها و حقارت های اشخاص بیدادگر، خسیس، ریاکار، نان به نرخ روز خور. استهزا، خرافه ها، ریاکاری ها و چاپلوسی ها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی. طنز معادل دقیق و آژه satire انگلیسی و فرانسه است و برابر با کلمه irony (یعنی استهزا) نیست. در طنز استهزا، ریشخند کردن، طعنه زدن نیز وجود دارد اما مایه آن بسیار غلیظ تر است. طنز نویس ژرفای کردار و گفتار اشخاص را می کاوود و سویه ناروا و زشت آن را آشکار می سازد و بر آن خنده می زند. اشعار و قصه های طنزآمیز به نوع ادبی «کمدی» تعلق دارد و کمدی به نظر ارسطو نوعی درام یا نمایش است که آدمیان را فروتر از مرتبه انسانی نشان می دهد و هدفش نمایش دادن اشخاصی است که گفتار و کردارشان از نظر اخلاقی شایسته آدمی نیست. (۶) از این رو در آثار ادبی و قصه ها و اشعار عامیانه می بینیم اشخاص به صورت پرندگان، چرندگان و جانوران درنده در می آیند. ویژگی این جانداران متفاوت و نشان دهنده خصایل شیطانی آدم هاست، گرچه این ویژگی هابه قسمی صفت بارز خود حیوانات را نشان می دهد: روباه حيله گر، کلاغ خیر چین و جارچی، گرگ درنده، موش دزد، خوک پرخور و شهوتران... البته گاهی در آثار ادبی و عامیانه بعضی از حیوانات به صورت شایسته ای پدیدار می شوند مانند شتری دانا یا شیری جوانمرد که گمکرده ای را راهنمایی می کند یا اسیری را آزاد می سازد. اما این سویه داستان های حیوانات یا قصه های جن و پری، طنز و فکاهه را نمایش نمی دهد و به ادبیات جدی تعلق دارد.

هنر طنز در گلستان، بوستان و مجالس و قصائد سعدی جلوه ای بارز دارد و او اشخاص متعصب، ستمگر، عالمان بی عمل، حاکمان خودکامه را در موقعیت مضحکی قرار می دهد و سیمای واقعی آنها را با مطایبه ای در خور و در قصه یا روایتی دلپذیر نمایان می کند. او در باب اول «بوستان» عابدی را نشان می دهد که به گورستانی گذر می کند و کله مرده ای با او حرف می زند. مرده زمانی فرساهی و کرو فری داشته است و به بازوی دولت (بخت) «عراق» را می گیرد و از آن جا که آز بشری حد و مرزی نمی شناسد می خواسته است «کرمان» را نیز متصرف شود: طمع کرده بودم که کرمان خورم که ناگه بخوردند کرمان سرم (۸)

سعدی در همین بیت پایان کار شخص آزمند را نشان می دهد و با ایجازی دلپذیر و بازی های لفظی (جناس کامل دو کلمه کرمان، ولایت کرمان و جمع کرم یعنی کرم ها)، عاقبت کار حاکمی را که اکنون مرده و جمجمه اش خوراک کرم ها شده است مجسم می کند. طنز مولوی گاهی صریح تر و گزنده تر است. مولوی قصه های عامیانه، داستان های کلیله و دمنه و ماجراهای تاریخی و دینی را به صورت تمثیل های بزرگ و کوچک نشان می دهد و سویه های تاریک و نازیبای زندگانی بشری را به صحنه می آورد و خطاکاران و ریاکاران و ستمگران را گوشمال می دهد. در مثل در قصه «شطرنج باختن شاه و دلکک» که طنزی بسیار قوی دارد به وصف شاهی می پردازد که به شطرنج بازی علاقه مند است اما طاقت باخت ندارد.

او و دلکک به شطرنج باختن می نشینند اما همین که به پایان بازی نزدیک می شوند حالت شاه عوض می شود و به خشم در می آید. شاه خودکامه به محض نزدیک شدن حریف به پایان بازی و بر زبان آوردن کلمه «مات»، از سوی او، از جای برمی خیزد و مهره های سنگین شطرنج را بر سر و روی دلکک می کوبد اما بعد پشیمان می شود و از دلکک می خواهد بازی را از سر گیرند. نوبت آخر دلکک که حساب کار به دستش می آید در حالی که بازی را برده است به گوشه ای می دود و خود را زیر لحاف پنهان می کند تا از آن جا کلمه «مات» را بر زبان بیاورد. شاه به او حمله می برد و وی را به باد دشنام می گیرد و می گوید معنای این کار چیست و چرا خود را زیر لحاف پنهان کرده ای؟ دلکک زیرک و تجربه دیده از

می آورد که از کارهای پیشین خود پشیمان شده و اکنون به کنج عزلت خزیده و دیگر کاری به کار موش ها ندارد. خیر زاهد شدن گربه به شاه موشان می رسد و او و دیگر موش ها از این واقعه خجسته شادمان می شوند و برای استمالت خاطر گربه نادم، هدایای بسیاری به سوی او می آورند. نمایندگان موش ها با طبق های خوردنی بر سر، نخست با احتیاط و سپس با اطمینان خاطر به جایگاه گربه نزدیک می شوند. گربه همین که آنها را در دسترس خود می بیند، از جای برمی جهد و عده ای از آنها را می گیرد. موش های دیگر با ترس و لرز می گریزند و به نزد شاه خود می آیند و خیر می آورند این زمان که دشمن مکار زاهد و عابد شده پنج پنج می گیرد و به یکی دو موش مواقع عادی قانع نیست. (۷)

در بیشتر آثار ادبی ایران، مطالب و قصه ها و مضامین طنزآمیز و خنده آور وجود دارد اما برخی از این آثار بیشتر به مضامین و رویدادهای خنده آور پرداخته اند، از این قبیل است داستان های منظوم سنایی، عطار، سعدی و مولوی. البته چندی از شاعران و نویسندگان ما بنیاد کار خود را بر شوخی، استهزا، طنز و حتی هزل قرار داده اند، مانند: سوزنی سمرقندی و عبید زاکانی در ادب قدیم و دهخدا، افرشته، ابوتراب جلی، ابوالقاسم حالت. در ادب جدید یکی از نمونه های خوب آثار طنزآمیز ادبی ما، داستان منظوم «موش و گربه» عبید زاکانی است که در آن گربه ای از کار افتاده برای شکار موش ها شیوه ای جدید ابداع می کند. این گربه مکار، عابد و زاهد می شود و خود را به صورت باشنده ای در

مخفیگاه خود فریاد می زند که «حق را فقط زیر لحاف می توان گفت.» (۹)

هنر استهزا و طنز در اشعار سبک هندی (اصفهان)، در اشعار فروغی بسطامی، قآنی و یغمایی جندقی... نیز دیده می شود گرچه این طنزها به قوت طنزهای سعدی، مولوی و عبید زاکانی نیست. در دوره مشروطه و دوره جدید شاعرانی مانند دهخدا، ادیب الممالک، بهار، سید اشرف گیلانی (نسیم شمال) و نیما (علی اسفندیاری)... اشعار هزل گونه یا طنز آمیز بسیاری نوشتند که بر سر زبان ها افتاد، اما شاعری که در این هنر سرآمد بود و شعرهایش ایرانگیر شد، ایرج میرزا بود. اشعار او ساده، روان و دلپذیر است. مضامین اشعار او بیشتر انتقاد از اوضاع سیاسی، خرافات، ریاکاری و دور بودن از تمدن جدید است. او حتی تجدد ادبی را نیز استهزای می کند:

در تجلید و تجلد و اشاد

ادبیات شلم شور یا شد

می کنم قافیه ها را پس و پیش

تا شوم نابغه دوره ی خویش (۱۰)

ادیب الممالک فراهانی نیز که از ستیزه های احزاب به تنگ آمده آنها را به باد انتقاد می گیرد:

خدا رحمت کند مرحوم حاجی میرزا آقاسی را

ببخشد جای آن بر خلق احزاب سیاسی را

ترقی، اعتدالی، انقلابی، ارتجاعیون

دموکراسی و رادیکال و عشقی اسکناسی را

انیور سینه و فاکولته در ایران نبی یا رب

کجا تعلیم دادند این گروه دیپلماسی را (۱۱)

اشعار اجتماعی و طنز آمیز دهخدا به رغم داشتن مضامین انتقادی و استهزایی، دانشمندانه است و او در اشعار خود کلمه های دشوار و مهجور را زیاد به کار می برد و از این رو خواندن آنها برای خواننده عادی آسان نیست. اما او در کتاب «چرند پرند» و برخی اشعار عامیانه اش به زبان مردم عادی سخن می گوید و می نویسد. ما می توانیم برخی از قطعات «چرند پرند» و اشعار او را ادبیات «کارناوالی» بنامیم. مسمط فکاهی او «مردود خدا رانده هر بنده آقبلی» انتقادی تند از وضع نابسامان ایران در دوره قاجاریه است. «آقبلی» نویسنده بی پروایی است که به خود کامگی و از تجاع حمله می برد و از کف بین، جن گیر، درویش، رمال، شاه و وزیر می ندارد از این رو گمان نمی رود که از هجوم دشمنان ایمن بماند:

نه بیم ز کف بین و نه جن گیر و نه رمال

نه خوف ز درویش و نه از جذبیه نه از حال

نه ترس ز تکفیر و نه از پیش تو شاپشال

مشکل پیری گور سرزنده آقبلی

هستی تو چه یک پهلوی و یک دنده آقبلی (۱۲)

از شاعرانی که در دوره بیست ساله (۱۲۹۹ تا

سمبولیک بیان کرد. نیما در طنزها و استهزاهای خود به فرد حمله نمی برد بلکه ساختار اجتماعی که خود کلامه ها را پرورش می دهد به باد حمله می گیرد. البته در همان زمان که سیاهی شب مسلط را وصف می کند، اطمینان دارد صبح روشن آینده در حال طلوع است و در جایی می نویسد:

«همیشه به من مژده می دهند. گوش من از صدای آینده پر است»

نیما به شدت طرفدار طبقه رنجبر است و در قطعه «کار شب پا» رنج شالیکاران مازندران و گیلان را به خوبی بیان می کند. شالیکاری که زنش تازه مرده و دو تا بچه اش در کومه تنها مانده اند- نیمه شب را در کشتزار برنج و در میان ترس و وحشت به صبح می رساند. این وضع اجتماعی که حاصل نظام ظالمانه خان مالکی است، شاعر را به شدت برمی انگیزد و او را به سوی انقلاب اجتماعی و دادگرانه سوق می دهد.

او با زبان امروزی، زندگانی اندوهناک رنجبران را بیان می کند و باور دارد مبارزه اجتماعی می تواند به وضع دردناک محرومان جامعه سر و صورت دهد و آنها را از دایره ستم خان مالک ها نجات بخشد. او در قطعه «مادر و پسری» در حال و هوایی رومانئیک و در همان زمان رئالیستی از زندگانی کومه نشینان حرف می زند:

دانه ی اشک اش کافتاده به زیر

دانه لعلی یعنی

که می ارزد به هزار

به هزار آن همه آدم به دوزخ

با چه سیما معصوم

با چه حالت غمناک (۱۳)

کومه ای را که شاعر وصف می کند، فقیرانه و تاریک است و بسیاری از محرومان دیگر در آن جا مسکن داشتند و در رنج و سختی به درود زندگانی گفتند. این کومه اکنون مسکن مادری فقیر و پسر اوست:

کس ندارد خبر از هیچ کسی

شب دراز است و بیابان تاریک

پیش دیوار یکی قلعه خراب

ماه، سرد و غمگین

خرد می گردد در نقشی آب (۱۴)

این همان کومیای است که دو کودک خردسال شالیکار در آن به سر می برند و دور از مادر و پدر به جان می لوزند:

تازه مرده است ز نم

گر سنه مانده دو تائی بچه هام

نیست در کپهی ماهشت برنج

بکنم باچه زبان شان آرام؟

در بین شاعران نوآور معتدل توللی، اشعار سیاسی- اجتماعی بیشتری سروده است. دو کتاب

□ طنز از بستر شوخی و خنده

برمی خیزد اما کار آن از کار شوخی

به مراتب مهمتر و

خطرتر است. شوخی بیشتر

بمنقص و ناسازی فردی می پردازد

و طنز به کمبودها و

ناسازی های اجتماعی.

(۱۳۲۰) پدید آمدند و خوش درخشیدند پروین اعتصامی است. پروین شاعره ای بود خوش فکر، ایران دوست، طرفدار حقوق زنان و در شعر طرفدار سبک قدیم که در قصاید خود بیشتر مسایل اخلاقی و عرفانی را می پرورد اما او در مقطعات خود که گاهی با چاشنی طنز و استهزا همراه است به قدرتمندان و نادرستکاران به شدت حمله می برد و ایشان را به باد انتقاد می گیرد. نمونه بارز کار او قطعه «محتسب و مست» است که گرچه پیشینه ادبی دارد، شعری بسیار دلپذیر و موثر و خواندنی از کار در آمده است. پاسخ هایی که «مست» به «محتسب» می دهد، بسیار لغز و استهزایی است.

به اشعار نو که می رسیم فضا، واژگان و ساختار وزنی و معنایی سروده ها عوض می شود. البته در دوره تجلد کسانی نیز هستند که در هر دو سبک جدید و قدیم طبع آزمایی می کنند (توللی، نادرپور، رحمانی، منوچهر نیستانی، اخوان (م. امید)، فروغ فرخ زاد یاد در نوآوری در مضمون می کوشند) سیمین بهبهانی، حسین منزوی، فخرالدین مزارعی، عمران صلاحی...، اما اشعار نوآورانه نیما، سپهری، شاملو، آتشی و کسرایی فضا و واژگان و ساختار غیر سنتی دارد و جز سپهری- آن دیگران- بیشتر اجتماعی و حتی سیاسی می اندیشند. تفکر نیما در این زمینه البته عمیق تر است. او که در جوانی انقلاب شمال را دیده بود و روحیه انقلابی داشت، پس از استقرار حکومت بیست ساله به خلوت شاعرانه خود رفت و اوضاع خفقان آور آن روزها را به شیوه

عمده او در این زمینه که مانند «گلستان» سعدی به نثر و نظم است، دربردارنده قطعه‌هایی است استهزایی درباره دولتمردان ایران پس از شهریورماه ۱۳۲۰، قطعه‌هایی پر از نکته‌های ظریف و گاه خنده‌آور که کسانی مانند قوام السلطنه، سیدضیاءالدین طباطبایی و صدرالاشراف را دست می‌اندازد و همچنین وابستگی نظام گذشته به دولت‌های بیگانه و فخرفروشی آن را به گذشته درخشان و زمان حال درخشان‌تر به یادتمسخر می‌گیرد:

فخرت بود به کوروش و دست چو اردشیر
هر دم دراز تا کمک دیگرت کند
زنجیر عدل خسرو و آن خر که شکوه کرد
آورده اند تا به حقیقت خرت کنند!

یکی از قطعات بسیار خوش ساخت کتاب «التفصیل» قطعه «رقص شرقی» است که در استهزای مدیر روزنامه پارس (شیراز) سروده شده و این طور آغاز می‌شود: «نازم به قرشمالیت ای شرقی رفاص کز هر طرفی باد وزد نان تو چرب است» از همین قسم قطعه‌های درخشان هجایی در کتاب دیگر او «کاروان» نیز دیده می‌شود به طوری که او را در شمار بهترین طنزسرای معاصر ما در می‌آورد.

طنز، استهزا، هزل نه فقط در آثار نویسندگان و شاعران مشهور بلکه در ادب عامیانه نیز دیده می‌شود و کار آن سست کردن پایه‌های زبان رسمی و مسلط است. نوع مهم ادب عامیانه «ادب کارناوالی» نامیده می‌شود و به رغم اهمیتی که دارد، درباره آن پژوهش دامنه‌داری انجام نداده‌اند. کارناوال جشنی بوده است پیش از مراسم «عید پاک» که خود این «عید پاک» نیز پس از مراسم «چهارشنبه‌خاکستر» می‌آمد و چهل روز ادامه می‌یافت. مسیحیان این مدت را به روزه و امساک و عبادت‌های ویژه‌ای اختصاص می‌دادند. در جشن‌های کارناوال همه مردم از بزرگ و کوچک، عوام و خواص به یکسان شرکت می‌کردند، به راه‌پیمایی می‌پرداختند، شعر و ترانه می‌خواندند. در این جشن‌ها شعبده‌بازان، رفاصان، معرکه‌گیران... هنرهای خود را به نمایش می‌گذاشتند و هم‌چنین در این مراسم مردم به کارهایی دست می‌زدند که در دیگر ایام سال ممنوع بود، از جمله پیکره‌های ساخته شده امپراطوران و حاکمان را دور می‌گردانیدند و آتش می‌زدند. گفتار و کردار مردم در جشن کارناوال سدهای طبقاتی و رسمی را می‌شکست و گاه مدار کار حتی به بی‌بند و باری می‌کشید. (۱۵) به دلیل همه گیر بودن این جشن، مضمون و قالب اشعار و گفتارهای آن به عرصه ادبیات درآمد. رابله نویسنده فرانسه یکی از بزرگترین نویسندگان ادب نوع کارناوالی است که

□ صورت کلی گفتارها و اشعار و

نمایش‌های خنده‌آور (کمیک)،

لطیفه (Humour) نامیده

می‌شود و بر حسب نوع

خودمراتبی دارد بشوخی (سخنی

که برای به خنده انداختن

دیگران گفته می‌شود)، هجو؛

(سخن زشت و ناپسند، بدگویی)،

استهزا (ریسختند، دیگری را به

سخره گرفتن)، لطیفه‌گویی

(شعری یا داستانی که برای شوخی

یا سرگرمی گفته شود)، هزل (شعر

یا داستان شوخی آمیز و

گستاخانه، سخن‌ریکی) و طنز.

از فرهنگ عامیانه الهام گرفته، از فرهنگی که خود ریشه در «مطایبه‌گویی عامیانه» قرون میانه دارد. مطایبه‌گویی عامیانه که در گذشته، در خاور و باختر، به طور گسترده‌ای رواج داشت، در دایره طرح‌هایی سه‌گانه نمایان می‌شد:

الف: چشم‌انداز آیینی، تظاهرات و راه‌پیمایی‌های کارناوالی، نمایش‌های خندستانی کوچک و بازار، نمایش روحی و معرکه‌گیری.

ب: تصنیف‌های لفظی کمیک، نقیضه‌گویی شفاهی، مضامین استهزایی مکتوب به زبان‌های رسمی و عامیانه

ج: انواع متنوع هرزه‌درایی و هزل، طعنه‌ها و دشنام‌های سخت. سخنان جاهل‌ها و داش‌مشدی‌ها.

در ادب کارناوالی اروپا این قسم هزل و لاغ‌ها را (Billingsgate) می‌نامند. «بیلینگز گیت» بازار زنان ماهی فروش در مکان دروازه‌ای در دیوار قدیمی شهر لندن، کنار رود تیمز بوده است که فروشندگان و خریداران این بازار بی‌پرده، خودمانی و به گرایش‌های متفاوت با هم سخن می‌گفته‌اند، نظیر حرف‌ها و گفتارهای چاله‌میدانی. این جشن‌ها و اشعار و گپ‌زدن‌ها در خط مرزی هنر و زندگی قرار داشت و طرز زیست، باورها و روابط مردم عادی را نشان می‌داد. مفاد و اهمیت ویژه سیاسی کارناوال، شیوه‌ای را به پیش‌نما می‌آورد که به طور موقت پایگان جامد طبقاتی را معلق می‌گذاشت و واژگون می‌کرد و توده مردم را

مجاز می‌داشت صدای خودشان را در زمان تسلط حاکمان، بلندکنند و در طول جشن‌های کارناوالی برتری پایگان اشراف را بهم بریزند. تعلیق نابرابری‌های اجتماعی در طول جشن‌ها نوعی ویژه ارتباط اجتماعی را که در زندگی روزانه ناممکن بود، ایجاد می‌کرد و به ایجاد اقسام ویژه حرف و حدیث‌های صریح و آزاد کوچه و بازار می‌انجامید. در عرصه ادبیات، این قسم گفتارهای منظوم یا منثور که ویژگی هزالی و استهزایی صریح دارد، نوعی ادب کارناوالی شمرده می‌شود. (۱۶) برخی از قصه‌ها و مطایبه‌های ملا نصرالدین (جوحی، جحا...) به همین نوع آثار ادبی تعلق دارد. نمایش‌های روحی، معرکه‌گیری و دلک بازی نیز نوعاً هنر کارناوالی است.

طرز بیان ادب عامیانه با شیوه بیان ادب رسمی تفاوت دارد. در این جا واژگان‌ها و کلمه‌هایی که در ادب رسمی ممنوع شده است، با همان شیوه‌ای که مردم بر زبان می‌آورند، به کار می‌رود. دهخدا در چزند و پرند کلمه‌هایی را به کار می‌برد که ادب رسمی آوردن آن‌ها را ناپسند می‌داند. اشعار شاعران فکا نویس (افراشته، ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلی...) قلمبه‌های مبهم رسمی را در هم می‌شکنند و حرف و حدیث‌های عامیانه را به جای آنها می‌نشانند. دهخدا در قطعه شعر «رؤسا و ملت» به کنایه از وضع دوره استبداد قاجاری انتقاد می‌کند. رؤسا در واقع همان مادر نادان و ملت، کودک بیماری است که در میان بازوان مادر از گرسنگی جان می‌دهد:

خاک به سرم بچه به هوش آمده

به خواب ننه یک سر و دو گوش آمده

گریه نکن لولو می‌آد، می‌خوره

گریه می‌آد بزیزی رومی بره

اهه ااه، ننه چته؟ گشنه

بترکی این همه خوردی کمه؟

از گشنگی ننه دارم چون می‌دم

گریه نکن فردا بهت نون می‌دم

آخ نشم بیا بین سرد شد

رنگش چرا، خاک به سرم زرد شد؟ (۱۷)

به نوشته دکتر زرین کوب: «این اشعار با این زبان لطیف عامیانه، شکایتی انتقادی تند از ناروایی‌های جامعه است. طرح قصه یادآور قطعه شعر عامیانه دانمارکی است که گوته آن را نظم کرده و عنوانش «شاه الف» (Erl Konig). قصه کودکی را توصیف می‌کند که از ترس غولی موهوم در آغوش پدر می‌میرد. شباهت قصه‌ای که کودک از ترس غول جان می‌سپارد با «قصه» فکاهی که کودک در آغوش مادر، به علت غول گرسنگی جان می‌دهد پوشیده نیست اما قصه دهخدا بر خلاف قصه گوته، جنبه وهم و خیال ندارد و حقیقت صرف است. (۱۸)

در شعر دهخدا کلمه‌های عامیانه و اصواتی مانند پیش‌پیش، کیش‌کیش، چنچ‌چنچ، واق‌واق... آمده که کار سراینده را از طرز غزل، رباعی و قصیده‌گویی ادیبان کهن دور می‌سازد و به طبیعت‌تر نزدیک می‌کند. به گفته اخوان (م. امید) «دهخدا در کار هجاها و تکیه‌هایی که هر کلمه دارد، در تلفظ عامیانه و تلفظ ادبی زمانی که به وزن می‌آید، از لحاظ وزن آمیخته و آلیازی ساخته است از عروض و اوزان ترانه‌های عامیانه چنانکه در شعر «خاک به سرم بچه به هوش آمده» می‌بینیم. (۱۹)

بیشتر اشعار دهخدا مضامین ظلم‌ستیز، خرافات‌ستیز دارد و به فقر و درماندگی مردم توجه می‌کند و باعث و بانی آن را رسوا می‌سازد. مشهورترین و جذاب‌ترین شعر دهخدا، مسمط «یاد آر، زشمع مرده» اوست که در مرثیه میرزا جهانگیرخان شیرازی «صویراسرافیل» که به دست دژخیمان محمدعلی میرزا کشته شد، سروده است. دهخدا در دوره استبداد صغیر، در زمان پنهان‌شدن در سوئیس، شبی جهانگیرخان را به خواب می‌بیند که به او می‌گوید: چرا نگفتی او جوان افتاد؟ مصراع یاد آر زشمع مرده یاد آر، بی‌درنگ به یاد شاعر می‌آید، از خواب بیدار می‌شود، چراغ را روشن می‌کند و تا نزدیک بامداد سه بخش از شعر خود را می‌سازد و روز بعد نیز دو قطعه دیگر بر آن می‌افزاید. آخر شعر چنین است:

چون گشت ز نو زمانه آباد

ای کودک دوره طلایی

وز طاعت بندگان خود، شاد

بگرفت ز سر، خدا، خدائی

نه رسم ارم نه اسم شداد

گل بست زبان ژاژخانی

ز آن کس که به نوک تیغ جلاد

ماخوذ به «جرم» حق ستائی

تسنیم وصال خورده، یادآر! (۲۰)

یحیی آرین پور نوشته است که: این شعر گویا نخستین شعر فارسی است که آثار مشخص اروپایی دارد نه فقط صورت جدیدی در ادبیات منظوم ایران به وجود آورده بلکه از جهت سمبولیسم عمیق و لحن استوار خود شایان توجه است. مسمط حزن‌انگیزی است که درد ورنج و حس نفرت شاعر را درباره کشندگان دوست دیرین شاعر نمودار می‌سازد.

البته دهخدا در مبارزه با استبداد و ستایش آزادی و نزدیک کردن زبان شعر به زبان مردم تنها نبود. ملک‌الشعراء بهار، فرخی یزدی، عارف، نسیم شمال، لاهوتی، پروین اعتصامی و نیما یوشیج... نیز همین راه را می‌پیمودند. از این رو آنها- بویژه «بهار» را می‌توان شاعر آزادی نامید. تصنیف معروف «مرغ سحر» بهار، که پس از سروده شدن

هنری که هدفش دگرگون‌ساختن و بیدار ساختن آدمی است نباید به آرامش و بی‌حسی پایان گیرد. صاحبان سرمایه و قدرت، می‌خواهند جامعه همان طوری که هست بماند و این آرامش مطلوب آنهاست، اما اشخاصی که می‌خواهند جامعه و آدمی را دگرگون سازند، آثاری به وجود می‌آورند که اندیشه‌ها را روشن و واقعیت‌ها و تناقض‌های آنها را آشکار کند.

یک شبه ایرانگیر شد- نمونه شاخص شعر اجتماعی دوره مشروطه است:

مرغک پر بسته ز کنج قفس درآ

نغمه‌ی آزادی نوع بشر سرا

در دوره بعد نیز این شیوه شعر سرائی متوقف نشد و شاعران نوپرداز در زمان بحرانی پس از شهریور ماه ۱۳۲۰ و خودکامگی و حشتناک نظام دولتی گذشته به تصریح و تلمیح اشعار موثری سرودند که بسیاری از آنها- مانند «زمستان» اخوان- بر سر زبان‌ها افتاد و رخنه در بنای خودکامگی افکند.

اشعار طنزآمیز و درام‌های تراژیک از نظر ارسطو، عواطف انسانی را باز نمایش می‌دهد. در زندگانی و در ادبیات اشخاصی را می‌بینیم که پهلوان، دلیر، فرومند و بلندمرتبه‌اند. گاهی این اشخاص به واسطه نادانی یا غرور یا به حکم تقدیر دست به گناه می‌زنند و کیفر می‌بینند. در این جا احساس بیم و ترحم در ما بیدار می‌شود و ما به حال قهرمان از پای درآمده غمناک می‌شویم و گریه می‌کنیم اما در خواندن و تماشای آثار کمیک، در جایی که آدمی لافزن و پهلوان پشه شکست می‌خورد، به خنده درمی‌آیم. در هر دو صورت به نظر در ارسطو این آثار، تنش‌های روانی ما را می‌زداید و ما را نخست به دو ذروه تنش عاطفی می‌برد و سپس به حال عادی فرود می‌آورد و تسکین می‌دهد.

نظریه ارسطو قرن‌ها بر هنر تسلط داشت تا دوره جدید که ایسن، برنارد شاو، یوجین اونیل، چخوف و بویژه برشت آن را کنار گذاشتند یا تکمیل

کردند. هدف درام (کمدی یا تراژدی) پاک کردن عواطف شدید بود (نظریه ارسطو) اما برشت آن را تغییر داد. شعر، طنز، درام نباید انرژی‌های عاطفی را تخلیه کند و ما را به آرامش بکشاند بلکه باید موجب عمل شود. هنر باید راه‌های پریچ و خمی را که ناهمخوانی جامعه می‌پیماید، باز شناساند و نشان دهد چگونه می‌توان آن را دگرگون ساخت و انسان را در راه دگرگون ساختن آن بیدار کرد. هنر باید تالارهای اشرافی را ترک کند و به روستاها و به میان مردم عادی برود زیرا در این عرصه است که شعر، طنز، نمایش می‌تواند انسان‌هایی را بیابد که عامل دگرگون ساختن جامعه باشند و در راه به دست آوردن آزادی و جامعه بهتر بکوشند. هنری که هدفش دگرگون‌ساختن و بیدار ساختن آدمی است نباید به آرامش و بی‌حسی پایان گیرد. صاحبان سرمایه و قدرت، می‌خواهند جامعه همان طوری که هست بماند و این آرامش مطلوب آنهاست، اما اشخاصی که می‌خواهند جامعه و آدمی را دگرگون سازند، آثاری به وجود می‌آورند که اندیشه‌ها را روشن و واقعیت‌ها و تناقض‌های آنها را آشکار کند.

تغزلات و اشعار مدح‌آمیز در انسان حالت سکرآور و دلپذیری به وجود می‌آورد اما درام و اشعار طنزآمیز احساس فرد را از دایره عواطف فردی بیرون می‌برد و به پهنه وسیع واقعیت‌های متضاد رهنمون می‌شود. (۲۲)

زمانی که از شعر اجتماعی و بویژه از طنز اجتماعی نام می‌بریم باید در نظر داشته باشیم که رو به روی هم گذاشتن دو حالت متضاد یا نشان دادن سویه‌های ناموزون و وضعیتی خاص، می‌تواند ما را به ساختن چنین آثاری توانا سازد. شعر عاشقانه ما را به سوی پیوستگی و غرق شدن در دریای زیبایی راهنمایی می‌کند. دوست داشتن و عاشق شدن کاری ارادی نیست. در این عرصه باید شیفته محبوب و از خود بی‌خبر بود چنان که سعدی می‌گوید:

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

مجال خواب نمی‌باشم زدست خیال

در سرای نشاید بر آشنایان بست

اما در اشعار طنزآمیز وضعیتی که اشخاص در آن قرار می‌گیرند، وضعیت تضاد و ناپیوستگی و ناموزونی است. در این وضعیت اشخاص ریاکار، خسیس، دروغگو و لافزن به طور عجیبی تغییر چهره می‌دهند و گاهی به صورت جانوران درمی‌آیند. برگسن، فیلسوف فرانسه در توضیح اوضاع و احوال کمیک رساله کوچکی به نام «خنده» نوشته است و برخلاف ارسطو که انسان را موجودی «ضاحک» دانسته بود، انسان را موجودی «مضحک» می‌شناساند. انسان گاه در وضعی قرار می‌گیرد که گفتار و کردارش خنده‌آور می‌شود، البته مشروط بر

این که در این عرصه حس همدردی در کار نیاید. در مثل کودکی در کوچه ای راه می رود یا می دود و ناگهان می لغزد و زمین می خورد. این منظره خنده آور نیست زیرا به محض زمین خوردن کودک حس همدردی در ما برانگیخته می شود به طوری که ما حتی برای کمک کردن به او با شتاب به محل حادثه می رویم اما اگر در برابر ما شخص متکبر و پر افاده یا پهلوان نما، پای بر پوست موزی بهند و به زمین بخورد بی اختیار به خنده می افتیم.

کلماتی که وضعیت خنده آور را نشان می دهند با کلمات اشعار عاشقانه یکی و یکسان نیست، و «زمخت»، ناآشنا، زننده و گاه مشمئزکننده است. در مثل طنزنویس می خواهد آدم پر خوری را وصف کند، در این صورت شیوه کار به آن جا می رسد که شاعر شکم بزرگ او را به خمره ای که پر نمی شود تشبیه کند یا کلمه شخص بی فکری را به گنبدی که در آن صدا بسیار می پیچید. اساساً زبان شعر به نوعی هنجارگریزی می انجامد ولی این هنجارگریزی قاعده ای دارد و برحسب این قاعده، نظامی پیدا می کند که سرسری نیست و سازنده نظام بوتیک و هنری ادبیات است. در کار خلاقیت شاعرانه، ناآشنا کردن اشیاء و رویدادهای آشنا، بفرنج کردن شکل ها و پیوند دادن چیزها و کارهای نامتجانس... صورت تازه ای پدید می آید که از نظر منطقی تناقض دارد. فروغی بسطامی می گوید:

روزی آخر دامن آه سحر خواهم گرفت

و مولوی سروده است:

دید شخص فاضلی پر مایه ای

آفتابی در میان سایه ای

هر دو استعاره «دامن آه سحر گرفتن» و «آفتابی در میانه سایه ای دیدن»، بیرون شدن از هنجار زبان است. زمانی که حافظ می گوید «خورشید می زمشوق ساغر طلوع کرد» منظره ای می سازد که به این صورت در جهان بیرون موجود نیست اما در معنای مجازی و خیالی ویژه ای که شاعر کلمه ها را به کار برده و صورت تازه ای از آن ها آفریده واقعی می نماید. این روابط مجازی و واقعی درون متن است که شعر را معنادار و ادراک را تصور پذیر می سازد. کار شاعر طنزپرداز در این جا البته از نظر صورت با کار غزلسرا همانند است اما شگردی که در طنز به کار می برد، به قسمی تقلید استهزایی (Parody) استعاره ها و تشبیه های اشعار تغزلی است. در جایی که شاعر غزلسرا قامت یار را به «سرو» و چهره او را به «گل» مانند می کند، طنزنویس بارندی قامت محبوب یا ممدوح را مانند «نردبان» و رخ او را همچون «پشت سوسمار» می بیند. افراشته فکاهه نویس معاصر، خان مالکی آزمند را «روپاهی چاق» به تصویر می آورد:

آخر ای روبه چاق و خپله

دیدنی افتاد دست لای تله

اشخاصی که در آثار کمیک وصف می شوند نیز نام های ناجور و عجیبی دارند. یکی از قهرمانان آثار رابله «آقای شکم» است و پل والرئ در یکی از نوشته های خود، شخص فکور و درون گرایی را که به طور وحشتناکی شب و روز در دایره اندیشه ورزی شدید خود محصور شده «آقای سر» نامیده است. «آقای تست» همچنان که سازنده اش تصدیق دارد، به راستی «هیولا»یی است گرچه در ما سحر و افسون ویژه ای به کار می اندازد. از او بیزار می شویم چرا که او تشویشی را در ما بیدار می کند و در نتیجه نسبت به همسر او «بانوی سر» (!) احساس همدردی می کنیم چرا که می بینیم دلمشغولی های شویش، وی را مضطرب می سازد (۲۳). طنزنویس می تواند به همان سادگی که رباخواری را موش سمج یا شپشی مکنده خون می بیند آدم ساده لوحی را گربه ای بینگارد که عکس خود را در آینه ای می بیند و می پندارد گربه دیگری است.

گربه ای کرد در آینه نظر

دید یک گربه ی خوش رنگ دیگر

گفت ای وای همین است همین

که مرا کرد در آینه کمین

حمله ای سخت سوی آینه برد

سرش از دغدغه بر آینه خورد

نیم چرخ زدی از حرص دوید

در پس آینه هم هیچ ندید

گشت حیران که عجب نیرنگی است

واقعا گربه عجب الدنگی است

متی گریزد ز من این کافر کیش

گاه اندر پس و گاهی در پیش (۲۴)

از طنزهای معروف سیاسی ادب معاصر باختری که در آن آدمیزادگان به صورت حیوانات دیده شده اند، «مزرعه حیوانات» جرج ارول را می توان نام برد. ارول خود می گوید وظیفه آگاه کردن مردم از آنچه در بیرون از محدوده کوچک ایشان می گذرد، یکی از مهمترین مسایل عصر ماست و در این جا به صنعت ادبی جدیدی نیاز است تا با آن دست و پنجه نرم کند. طرح داستانی او گرچه مسطح است و حیوانات نمادین او نبایستی به طور عمیقی تصویر شوند، باز کار او استهزا و مطایبه ای جذاب از آب درآمده است. لحن آشنا و دلپذیر قصه و توجه ژرف نویسنده به تصویرگری جزئیات، درونمایه غیرعادی آن را به طور دلپذیری باور کردنی ساخته است. در «مزرعه حیوانات» حکومت خودکامه متمرکز به باد استهزا گرفته شده و زبان ساده قصه کار ازول را برای همگان آسان یاب و خواندنی ساخته. این همان کاری است که شاعر و نویسنده هنرمند ما، عبیدزاکانی در «موش و گربه» انجام داد و یکی از مهمترین مشکلات جامعه بشری را در کسوت عده ای موش و گربه تصویر کرد، از این رو

او را می توان در ساختن اثر طنزآمیزی که حیوانات قهرمان آن هستند، پیشرو ادبی «جرج ارول» دانست. (۲۵)

پی نوشت:

- ۱- ۲- جوحی، احمدجاهد، ۴۴۴ و ۳۵۴، تهران، ۱۳۸۲.
- ۳- طوفان در فنجان، منوچهر جراحزاده، ۳۷، تهران، ۱۳۸۱.
- ۴- جوحی، همان، ص ۳۵۷.
- ۵- طوفان در فنجان، همان، ص ۴۲.
- ۶- هنر شاعری، ارسطو، ترجمه فتح الله مجتبیایی، تهران ۱۳۳۷.
- ۷- می گویند عماد فقیه گربه ای را چنان پرورش داده بود که زمانی که به نماز می ایستاد، گربه به تقلید او رکوع و سجود می کرد. حافظ در طعن عماد فقیه گفته است: ای یکب خوشخرام که خوش می روی به نماز غره مشوک گربه عابد نماز کرد و این مثل شده است. گویا کتاب «موش و گربه» عید هم در انتقاد این طرز فکر تضعیف شده. مرقعات صاحبدل، منوچهر بزرگمهر، ۸، تهران ۱۳۲۴.
- ۸- بوستان، دکتر غلامحسین یوسفی، ص ۱۲۲، تهران ۱۳۸۱.
- ۹- مثنوی مولوی، تصحیح نیکلسن، لیدن هلند.
- ۱۰- اشعار و افکار ایرج میرزا، دکتر محمدجعفر محبوب، ص ۱۲۲، تهران ۱۳۵۳.
- ۱۱- دیوان ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی، ص ۵۱۱، تهران ۱۳۱۲.
- ۱۲- دهخدای شاعر، ولی الله درودیان، ص ۵۰ و ۵۱، تهران ۱۳۶۲.
- ۱۳ و ۱۴- مجموعه اشعار نیما، ۱۳۷۰، سنت و نوآوری در شعر، دکتر قیصر امین پور، صص ۴۴۱، ۴۴۰، تهران، ۱۳۸۴.
- ۱۵- دلفک های سیرک (clown) عمل بازی معینی دارند که تأثیر آن هادر خندانند مردم در طول قرن ها ثابت شده است از آن جمله نقش «پهلوان کچل» است یعنی پس از نمایش چابک سواران، شعبلیان و پهلوانان هر یک نمایش خود را دادند، دلفک آغاز به لودگی می کند و می کوشد تردستی و شیرین کاری آنها را باز نمایش دهد. (مرقعات صاحبدل، همان، ص ۳۲)
- ۱۶- خوانش دیالوژیک L. Pearce، ص ۶۰ تا ۶۰، لندن، ۱۹۹۴.
- ۱۷- دهخدای شاعر، همان ص ۵۲.
- ۱۸- انتقاد کتاب، دوره اول، شماره چهارم، ص ۶ به بعد، تهران ۱۳۳۵.
- ۱۹- دخوی نابغه، ولی الله درودیان، ص ۱۸۷، تهران ۱۳۷۸.
- ۲۰- دهخدای شاعر، همان، ص ۶۹ تا ۷۲.
- ۲۱- از صبا تا نیما، یحیی آریز پور، ج ۲، ص ۹۷، تهران ۱۳۵۲.
- ۲۲- تئاتر مردم ستمدینه، آگوستو بوال، ترجمه جواد ذوالفقاری، ص ۱۰۹، تهران ۱۳۸۲.
- ۲۳- قلعه آکسل، ادوموند ویلسن، نیویورک ۱۹۶۵.
- ۲۴- دیوان سیدناشرف الدین قزوینی (تسیم شمال)، ص ۸۳۵، جوحی، همان ص ۳۰۱.
- ۲۵- راهنمای آثار جرج ارول، J. Meyers، ص ۱۳۰، لندن.