

افسانه طبیعت

«افسانه»، سرآهنگ و راهگشای دورانی تازه در شعر فارسی، گفت‌وگوی دراز و دلپذیری است که با همدلی گویندگان ادامه می‌یابد و با یگانگی آنان به پایان می‌رسد. «عاشق» و «افسانه» هر یک با رشته کلامی «تنیده ز دل بافته ز جان» نقش خود را توأم و درهم دهنده در تار و پود طبیعت می‌بافند تا سرانجام از انسان و طبیعت همزاد تصویری دیگر چون روشنائی تازه‌ای سر برآرد.

ژویشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

منظومه اینگونه آغاز می‌شود:

در شب تیره دیوانه‌ای کاو
تال جامع علوم انسانی

دل به‌رنگی گریزان سپرده

در دره‌ی سرد و خلوت نشسته

همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده

می‌کند داستانی غم‌آور

شاعری افسانه‌پرداز در آغوش طبیعت بکر (دره‌ی سرد و خلوت) با خیال پریشان خود داستان می‌سراید. زمانی که لبخند بهار و سبزه‌ی جویبار در پرتو ماه روشنی می‌گیرد و شبنم سحر بر سبزه برگ می‌نشیند و از گرمی عشق روی ماه به‌رنگ گل انار درمی‌آید، افسانه سرگذشت خود را رقم می‌زند. و عاشق جوینده می‌خواهد راز این سرگذشت را بداند و در هر بند شعر از وی

پرسش دوگانه‌ای می‌کند: آیا تو بدین آشفتگی و پریشان‌حالی سرگذشت منی یا شیطان آواره؟
قلب منی یا بخت گریزان؟ اشکی یا اندوه، چیستی؟

سپس بی آنکه منتظر پاسخ بماند خود در سه بند و به تفصیل می‌گوید: شبی در کوهستان باد
سردی به من گفت ای «طفل محزون» در این جای پرت کدام گمگشته را می‌جوئی؟
- «گرگوییچی» را که «در این دره‌ی تنگ

گل کرده با دلربائی».

عاشق (طفل محزون) برای دیدار این گل در آنجاست.

- ای افسانه نکند تو آن باد سردی که چنگ در زلف من می‌زد؟

عاشق و افسانه و کودکی همه در طبیعت ناب و دست‌نیافتنی درآمیخته می‌شوند و
می‌خواهند از برکت وجود آن یکدیگر را دریابند.

افسانه خود را بازمی‌گشاید و می‌گوید من آواره آسمان و زمینم، هر چه بگوئی و هر چه
بخواهی همانم، دیو و غول بیابان و بیم‌دهنده کودکانم؛ آن‌گاه از طبیعت خام به باغ خیال راه
می‌یابد: من قصه بی آغاز و بی انجام عاشقان نو میدم. اما دل و جان افسانه نیز مانند عاشق چنان از
خمیره طبیعت سرشته شده که بیدرنگ به آن، و به زیباترین نمود آن، بازمی‌گردد: دختری نازنین با
چشم‌های افسون‌نگرم. هم آنم و هم تاریکی و وحشت توفان، شبی نشناختنی در عمق شب،
«صورت مردگان جهان» و دمی زودگذرم، ویرانی خانه و گله و چراگاه، چوپان سالخورده و پیر زال
روستائی، گذشت پیاپی سالها، زمان ویرانکار و عشق، «عشق فانی‌کننده منم، من».

اینبار زمان و عشق و مرگ، همه از درون دگرگونی طبیعت به زبان می‌آید و در شعر طلوع
می‌کند. آن دو حکایت از شادی زمان گذشته می‌کنند و روزهای رفته. افسانه خیام‌وار به عاشق
افسرده می‌گوید دوران رونده است فرصت باقی را غنیمت دان! اما چگونه؟ نیستی عاقبت کار
جهان را در نظر آوری و حالا که هستی خوش باشی؟ مانند پیر نیشابور از راه تصور نیستی، هستی
را دریایی؟ نه. در اندیشه فلکی خیام سیر زمان، زمین و آسمان و کار جهان همه چیز را نیست و
نابود می‌کند. اما در نظر نیماگویی طبیعت فقط گردنده است نه گذرنده، پیوسته در گردش و گذری
به خود بازمی‌رسد، تباہ می‌کند ولی تباہ نمی‌شود. اندیشه او مانند بذر چنان در خاک نهفته که
عاقبت خود را می‌بیند اما از عاقبت پرورنده‌اش - طبیعت - بی‌خبر است. آنچه هم اکنون هست
غنیمت است چون که باز خواهد بود باید آنرا دریافت و درد ناپایداری خود را در پایداری آن
درمان کرد:

عاشقا خیز کامد بهاران

چشمه کوچک از کوه جوشید

گل به صحرا درآمد چو آتش

رود تیره چو طوفان خروشید

دشت از گل شده هفت‌رنگه

در گفت‌وگویی روانتر از آب، در سراسر چندین بند مرگ و زندگی و غم و شادی بار دیگر از کوه بلند و دریای باز، از ابر و باد آواره، از بهار سبز و پاییز سوخته، از دل طبیعت برمی‌جوشد و چشمه شعر را لبریز می‌کند. اما حیف! شاعر اندوهگین است و در دلش گرگ دزدیده سرک می‌کشد. افسانه می‌گوید این چه حال است. آن دختر نازنین خندان را ببین که دزدیده ترا نگاه می‌کند و با دامنی گل در انتظار نشسته تا آنرا هدیه عاشقان کند و عاشق فریب دیده و دل از دست داده می‌بیند که سیاهی سر می‌رسد، شعله ستاره خاموش می‌شود، باد دیوانه غریب سخت می‌کشد، پرنده‌ها در گوشه و کنار افسرده و رویاهان در کوه و جنگل یکه‌تازند. شب دل‌عاشق را جویده است. در چنین حالی خوشی خیالی و سرابی است. اما غم بزرگتر این نیست. در طبیعت رازی است که نمی‌توان دریافت. شکفتن و پژمردن گل از چیست؟ چرا پس از آن آمدن، چنین زود و نامراد باید رفت؟ ماکه به سبکی و صفای دم صبح، بی‌خبر از روزگار جدائی همراه گله کوهها را زیر پا درمی‌کردیم چگونه چون باد رفته تمام شدیم، چه شد که

در هم افتاد دندانۀ کوه

سیل برداشت ناگاه فریاد

فاخته کرد گم آشیانه

ماند توکا به‌ویرانه آباد،

رفته از یادش اندیشه جفت

ملال پریشان عاشق که از تپاه شدن چیزهاست تنها از راه و به‌وسیله طبیعت بیان نمی‌شود بلکه در آن نطفه می‌بندد، حالتی نفسانی است که در تن و توش طبیعت حس و اندیشیده می‌شود و از آن بیرون می‌آید. زیرا عاشق در برابر و بیرون از طبیعت نایستاده که آنرا نظاره کند بلکه خود اندامی از پیکر آن «نوگلی پنهان در بن بوتۀ خار، زاده کوه و آواره ابر» است.

اما افسانه که می‌خواهد عاشق را به شادی زندگی بازگرداند و خود را در همدستی و همراهی با او یگانه می‌داند، می‌گوید «تو مرا خواهی و من ترا نیز». پس بیا اکنون که هر دو از رفتگان بی‌خبریم، نغمه‌ای دیگر ساز کنیم و داستانی شاد بسازیم. پرنده‌ی عشق باز هم به تو روی خواهد آورد و آنکه ترا بخواهد می‌یابد، برخیز و بیا. ولی عاشق پاسخ می‌دهد که نمی‌خواهم چون گلی چیده دوستم بدارند. کاش بگذارند تا همچنان در کوه ساکن، با ابر سرگردان و با بهار هماهوش باشم، سینه‌ام آشیان عشق است و من به این فریب خوشم.

— پس اگر اینگونه که می‌گویی خواهان فریبی:

از هر فربنده کان هست
یک فریب دلاویز تر من
کهنه خواهد شدن آنچه خیزد
یک دروغ کهن خیز تر من
کرده در خلوت کوه منزل

رانده‌ی عاقلان خوانده‌ی تو

عاشق: همچو من

افسانه: چون تو از درد خاموش

اینک افسانه و عاشق «دو تنها و دو سرگردان و بی‌کس»، دو کوه‌نشین خلوت گزیده که در عشق و «دروغ» بهم پیوسته‌اند.
افسانه می‌گوید این شاخه سیراب نمی‌ماند و یک روز می‌خشکد حقیقت ماندگار اینست که با چشم‌های باز آن‌چنانکه بایست بسر بریم نه در فریب و با چشم‌های بسته و عاشق دوستدار پاسخ می‌دهد.

ای دل عاشقان ای فسانه
ای زده نقش‌ها بر زمانه
ای که از جنگ خود باز کردی
نغمه‌های همه جاودانه

می‌سپارم به تو عشق و دل را

هان به پیش آی ازین دره‌ی تنگ
که بهین خوابگاه شبانهاست
که کسی را نه راهی بر آن است
تا در اینجا که هر چیز تنهاست

بسرائیم دلتنگ با هم

عاشق شاعر عشق و دل را به افسانه - به شعر - می‌دهد تا با هم «دل به رنگی گریزان سپرده»
در تنهائی و دلتنگی بسرایند.

در آغاز راوی، شاعرِ سراینده است اما در سراسر منظومه عاشق و افسانه و شاعر که گاه یکدل و یکزبان و جابه‌جا بدل به یکدیگر می‌شدند، سرانجام در سرودنی دلتنگ - در شعر - با هم یکی می‌شوند. شعر «باهمی» عشق و افسانه است.

منظومه «افسانه» در شبی دورافتاده آغاز می‌شود در تن طبیعت سیر می‌کند و در خوابگاه پرت شبانها به پایان می‌رسد. در این داستان طبیعت شاعر راز سرگذشت ناپایدار خود را در گردش پایدار آن می‌جوید. و این در شعر ما پس از هزار سال دریافت دیگرگونه و پیوندی تازه است با طبیعت؛ طبیعتی که مابعد ندارد و به‌خلاف آن گفته معروف «هر ورقش دفتری در معرفت کردگار» نیست. رمز و رازش را باید در دل و اندرون خود آن جست نه در بیرون و آنسوتر. در زمین نه در آسمان! اگر شاعران پیشین سعد و نحس طالع را در گردش سپهر و ستاره می‌دیدند، «افسانه» آنرا در تن و جان طبیعت می‌جوید و می‌کوشد تا بیابد. همچنین است راز عشق که از آسمان به زمین کشیده می‌شود و عاشق در خطاب به حافظ، عشق به‌می و جام و ساقی، به آن جهان و آن ماندگار باقی را باور ندارد و محال می‌داند. او در همین خانه‌ی خراب خاک خواهان همین آدمیزاد است که بر بال عمر به‌راه فنا می‌شتابد.

اما هر چند عاشق و معشوق مانند قایقی بر شط زمان می‌گذرند ولی شعر می‌ماند. آن «پشمینه‌پوش رنجور زار» که شیفته جان و جهانی دیگر است اگرچه دیربست که رفته اما «نغمه‌ها زد همه جاودانی» و یادگارش در این گنبد دوار باقی است، «تنها صداست که می‌ماند.» و عاشق از این ماندگاری در حیرت است:

در شگفتم، من و تو که هستیم
وز کدامین خم کهنه مستیم
ای بسا قیدها که شکستیم
باز از قید و همی نرستیم

این روستائی کوهی هر چقدر از آن خواجه «محال‌اندیش» دور باشد در ماجرای شعر با او همصداست. یکی سخن خود را «فریب سحرخوش» می‌نامد و دیگری آنرا «فریب دلاویز و دروغ کهن خیز». زیرا شعر دروغی است که راست از آن می‌زاید و خیالی است ناپایدار اما سرچشمه حقیقتی پایدار.

در شعر فارسی از نظر معنایی همیشه حقیقت طبیعت در مابعد طبیعت بود. در کارگاه هستی و در زندگی آدمی غلت وجود، گردش، دگرگونی و نقش طبیعت در گرداننده‌ای بیرون از خود او جستجو می‌شد و زیباتریش یا در همانندی با چهره و اندام‌های بیننده زیباپسند بود و یا در ایجاد و بازتاب حسیات (احساسات و عواطف) و تأملات زیبای این نگرنده، بویژه از راه جان بخشیدن و زنده انگاشتن پدیده‌های آن و ایجاد رابطه میان انسان و طبیعت: غمگینی بید و داغداري لاله و گریستن ابر و خنده برق و خشم دریا و... عشق بلبل به گل و پروانه به شمع و مانند اینها.

«افسانه» این دریافت دیرین را دگرگون و گاه وارونه می‌کند. نیما در مقدمه منظومه می‌گوید:

«چیزی که بیشتر مرا به این ساختمان تازه [ساختمان «افسانه»] معتقد کرده است همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هر چیز است. و هیچ حسی برای شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را بطور ساده جلوه بدهد.»

هر چیز معنی و طبیعتی خاص خود دارد که باید آن را رعایت کرد. و همه چیزها (و از جمله خود ما) یا چیزهای طبیعتند و یا در پیروی از قانون و سازوکار آن - زمان - هستی یا زندگی دارند. بنابراین هر چیز معنی خاص خود را وقتی بدست می‌آورد که در جایگاه طبیعی خود - در طبیعت - نهاده و نگریسته شود. شاعر «افسانه» نیز چون یکی از موجودات طبیعت آنگاه می‌تواند معنای طبیعی و ساده خود و چیزها را دریابد که در دل طبیعت جا بیفتند. و سراینده «افسانه» که خود را مانند ساقه گیاهی در بین دره‌ای جای داده، - آنچنانکه خواهیم دید - چون از تن سنگ بیرون جهیده، طبیعت را از درون می‌اندیشد، اندیشه را چون آب روان در پیمانه طبیعت جاری می‌کند و در پدیده‌ها و نموده‌های آن شکل می‌دهد، از برکت وجود طبیعت پرده از «رخ اندیشه» می‌گشاید. پس «تشریح طبیعت» (بالاترین حس شاعرانه) یعنی یافتن معنی چیزها و بیان ساده آنها؛ و این آغاز و عزیمتگاه تازه‌ای است که راهی دیگر پیش پای شعر فارسی گذاشت با زبان و صورت شعری دیگر تر.

در شعر غنائی ما نیز شاعر و عاشق از برکت عشق درهم آمیخته و یگانه‌اند. عشق گرداننده هر چیزی است که زیر و بالای این آسمان کبود بتوان پنداشت. ولی مأوای عشق دل آدمی است. فیض روح القدس در این جام جم تجلی می‌کند، بیهوده نباید آن را از «گمشدگان ره دریا» طلب کرد. در «افسانه» نیز هر چند سرای پرگیرودار و همیشگی عشق همان دل عاشق است اما عاشق و معشوق نه از برکت بارقه‌ای الهی بلکه در دامن مهرپرور خاک یکدیگر را می‌یابند. بذر عشق در مزرع سبز زمین می‌روید تا در باغ دل برومند شود و فضای جان را لبریز کند. افسانه چنانکه آمد هسته و گوهر عشق است: «من فسانه دل عاشقانم» اما از سوی دیگر افسانه در همه نموده‌های طبیعت دیده می‌شود و اساساً در پیکر آنها زندگی دارد. هم باد و باران و تاریکی ترسناک و گوزن و گله و چراگاه و زیبایی زیبا یان است و هم عشق فانی‌کننده. بدینگونه در این دریافت طبیعت تنها کشتزار عشق و وجودی جدا از آن نیست بلکه همچنانکه خاستگاه عشق از آسمان بلند فرود می‌آید طبیعت نیز از خامی و خاموشی بی‌اعتنا پالوده می‌شود. دیگر چاه نیست تا در طلب روشنائی «پاک و صافی» شده از آن بدر آیند. سرمنزل حقیقت همین سرای خاک و آب است که به ساحت باصفای عشق، به لطف طبع و نازکی خیال آن نزدیک می‌شود. نیما عشق را به تنوع رنگین طبیعت و طبیعت را به تعالی عشق می‌رساند. به عقیده او مغلوب و مفتون طبیعتیم «چون تمام جزئیات روح و جسم ما ارتباط تام و کلی با طبیعت دارد. پس هر قدر این ارتباط را سهل تر و روشن تر و محکم تر کنیم. . . خواسته‌ایم به آسودگی نزدیک شده جسم و روح را از ملکات پست که باعث خستگی و تنزل فایده و حفظ است رها کرده باشیم.»^۱

این طبیعت میعادگاه عاشق و معشوق و باغی تازه است که به روی شعر ما گشوده می‌شود.

اگر همیشه طبیعت به سبب وجود انسان معناتی داشت، نیما در «افسانه»^۲ و جاهای دیگر کار را وارونه و با تشریح طبیعت انسان را معنی می‌کند. تصویری که شاعر از خود در خاطر دارد شراره‌ای است برجهیده از سنگهای جامد.^۳ و یا آنچنانکه در قطعه «نیما» آمده:

از بر این بی هنرگر دنده‌ی بی نور
هست نیما اسم یک پروانه‌ی مهجور
مانده از فصل بهاران دور
در خزان زرد غم جا می‌گزیند
بر فراز گلبنان دل بیفسرده نشیند،
دست سنگینی است
در درون تیرگیهای عذاب‌انگیز
که به روی سینه‌ی اهریمنان و نابکاران و دروجانشان فرود آید
همچنین روی جبین نازنینان و فرشتگان...
اسم شورافکن یکی گردنده است این اسم
در زمین نه، بر فراز آسمان نه، در همه جا
در میان این زمین و آسمان
از بی گمگشته‌ی خود می‌شتابد...^۴

این پروانه که بی هنگام پیلۀ طبیعت را شکافته و بیرون زده نمی‌تواند چون پرنده «در فضای باشکوه جولان دهد اما به این خوش است که از راه خیال بر او سبقت گیرد»^۵ و با تردستی طرفۀ شاعران در تیرگی دستی سنگین بر سینه‌ی اهریمنان باشد و در روشنی نوازشگر پیشانی نازنینان فرشته‌وار، گاه آزاد از جرم جسمانی، نامی شود شورافکن در آفاق و زمانی جفندی پیر بر بساط بینوای خود در کار شعر. اما در همه حال حتی آنگاه که نامی سبک و سیال است، در مرزهای طبیعت میان زمین و آسمان پرسه می‌زند نه فراتر و سروشی از کنگره عرش وی را ندانی نمی‌دهد. ماوای روح او در دل طبیعت است و هر بار به مناسبتی - حتی بی اختیار خود - به آن بازمی‌گردد.

من نمی‌دانم پاس چه نظر
می‌دهد قصه‌ی مردی بازم
سوی دریائی دیوانه سفر

مانلی مرد ماهیگیری است که رنج و رؤیای او را موج و توفان، و افسون پریان دریا رقم می‌زنند. شاعر نمی‌داند و در عجب است که چرا سرگذشت این مرد او را به سوی دریا می‌کشد.

همانطور که ماجرای کار، بیماری، گرسنگی، کودکان و هول و هراس «شب پا» هم در گرمای دم کرده شب مودی و در کشاکش با گراز و حشرات گزنده، بی خوابی و خستگی و نومیدی، در عمق طبیعتی تاریک می‌گذرد.

نیما بطوری که خود می‌گوید همیشه «حامی پاک و بدون ریای مظلومین» بوده (نامه‌ها، ص ۳۳۸) و اندیشه و احساسات خود را بر چنین گرتنه یا شالوده‌ای بنا می‌کرده و آنها را با «کینه و انتقام» می‌پرورده. (نامه‌ها، ص ۴۷۰) او در زندگی خصوصی شیفته تنهایی و دل‌بسته «انزوای عزیز» خود است، از مردم و آزارشان ملول و تا بتواند از آنها می‌گریزد و به طبیعت پناه می‌برد.^۶ ولی از سوی دیگر همین مردم‌گریز از ته دل انسانگرا (Humaniste) است. در نظر او زندگی و سعادت آدمی نه تنها برترین ارزش بلکه ملاک ارزشهای دیگر و معیاری است که هر نیک و بد اجتماعی را با آن می‌سنجند. برای همین در سراسر «دیوان» او شعرهای سیاسی - اجتماعی در غم محرومان و ستم‌دیدگان کم نیست ولی کمابیش در همه آنها، از نخستین شعرها تا آثار دوره کمال و آخرین سروده‌ها، سرنوشت اجتماعی انسان در دوستی و دشمنی طبیعتی که همیشه دست بالا را دارد جاری است. در خانواده سرباز فقیر، بی‌کسی و نومیدی، مهر مادری و مرگ با سرمای پائیز و شب توفانی و اشباح هول‌انگیز درهم آمیخته. در «منظومه به شهریار» شاعر برای دیدار دوست می‌گوید:

با دل ویران از این ویرانه خانه
به سوی شهر دلاویزان شدم آخر روانه

اما پیش از آنکه در راه «با بیابان درنوردان و سحرخیزان شود همپا» نخست توصیف «ابراهی تیره و بادهای سهم‌انگیز صحرائی و دریائی» می‌آید و پس از آن تمام راه در تاریک و روشن و هموار و ناهموار طبیعت و مهر و بی‌مهری پدیده‌های آن بریده می‌شود. مسافر مشتاق از راه عواملی چون سکوت تلخ دره‌ها، سرمای زمستان و نشیب پرتگاه‌ها یا تازگی بهار نوشکفته و نوید ستاره صبحگاهی به گذرندگان برمی‌خورد و دیگران را می‌یابد. او با اسبی ازدها پیکر به زیر ران و «تازیانه باد» در دست مانند «امواجی که از ساحل گریزانند» روان است.

و یا «پادشاه فتح» که بشارت رستگاری است، از «نهاد تیرگی که چون خیال مرگ بر سریر حکمرانی نشسته» آغاز می‌شود. «در تمام طول شب»، از خلال پائیزی وحشت‌انگیز که در آن «ارغوان از بیم هرگز گل نیاوردن» نومید و خسته فرومانده، ادامه می‌یابد تا آنگاه که لبخند امید «پادشاه فتح» چون «بهار دلگشای روزهایی دیگرگون، جانفزای و خالی از افسون» باز و شکفته می‌شود. نومیدی در شب و ظلمت و پائیز روی می‌دهد و روشنائی و رهائی در بهار. شکست و پیروزی گذران روزانه و آرزوهای اجتماعی، در دل طبیعت و همراه با گردش فصل هاست. «مرغ آمین» نمونه‌ای دیگر است که در آن یک آفریده طبیعت - مرغ - در تاریکی و بیراهی از درون

شب به سوی «بسیط خطه آرام صبح»، همصدا و همدرد خلق نامراد و راهنمای آنهاست. باری طبیعت صحنه زندگی و مرگ و کارگاه سرگذشت همه کس و همه چیز است، از عشق و جنگ («شاه کوهان»)، خستگی و فراق («تلخ»)، عمر رفته («اجاق سرد»)، تنهایی («هنگام»)، خاموشی و مرگ («مرگ کاکلی»)، رفتن و افسردن («با قطار شب و روز»)، باران و تشنگی خاک («بر فراز دودهایی») گرفته تا سیاه شدن روزگار سراینده‌ای بی آزار و کوه‌نشین که شیطانی «بدانگیز و مطرود» فریض می‌دهد، («سربویلی»).

آمیختگی طبیعت و سرگذشت فردی و اجتماعی انسان، طبیعت را انسانی و انسان را «طبیعی» می‌کند. طبیعت در سرگذشت انسان راه می‌یابد و در تکوین سرشت (طبع) او مؤثر می‌افتد. طبع ما از طبیعت و در نتیجه سرنوشت ما از سرشت طبیعت، از خمیره‌ای که مایهٔ فزایز، حسیات (احساسات و عواطف) اندیشه‌ها، رنجها و شادیهای آدمی است می‌آید. بدین ترتیب شکایت شاعر ناسازگار با خود و دیگران، به شکوه از طبیعت که سازندهٔ طبع ماست می‌انجامد نه گلایه از اختر بخت در عالم افلاک. «انسان جزئی از طبیعت است» (نامه‌ها، ص ۵۸۰) و بد و خوب سرنوشت وی نیز با آن پیوند دارد. در شعر نیما دل‌نگرانی و دردهای وجودی انسان، عشق، کرانمندی تن و بیکرانی روح، بیماری‌گی واقعیت و غنای پایان‌ناپذیر خیال، جذبهٔ زیبایی، حسرت گذشته، شتاب زمان و مرگ... از طبیعت او می‌آید و رنج‌های ناسازوار اجتماعی چون فقر و گرسنگی و نادانی و جنگ و ستم - بویژه در نظر شاعری انسان‌دوست و چپ‌گرا^۷ - از نابسامانی اجتماع. در این شعر سرنوشت انسان نیز مانند عشق از آسمان به زمین می‌نشیند و در طبیعت (و اجتماع) جای می‌گیرد. ما جزئی از زمان یا طبیعتیم و سرنوشت ما را طبیعت تعیین می‌کند. (نامه‌ها، صص ۵۳۲ و ۱۵۹)

از سوی دیگر سرنوشت طبیعت هم به انسان وابسته می‌شود زیرا «همانطور که ما در اشیاء تصرف می‌کنیم، اشیاء نیز به نوبهٔ خود در ما تصرف دارند.» (نامه‌ها، ص ۲۶۸)

تصرف دو جانبهٔ ما و اشیاء در یکدیگر ناچار تغییری در سرنوشت هر دو ایجاد می‌کند. ما از طبیعت دگرگون می‌شویم ولی نویسنده و البته شاعر نیز باید «صنعت کند بهتر از آن جور که مردم می‌بینند بسازد و به مردم تحویل بدهد. همه چیز را ببیند، بشنود و بو بکشد. با تمام هوش و حواس خود در میان اشیاء فرو برود... بیان لازم که امروز می‌تواند مثل موسیقی و نقاشی وسیلهٔ تحریک و انتقال واقع شود اینست.» (نامه‌ها، ص ۴۷۵)؛ انتقال آنچه که نویسنده یا شاعر از چیزها درمی‌یابد به دیگران و دادن احساس و استنباط تازه‌ای به آنها! ما چیزها را می‌بینیم با تمام «هوش و حواس» در آنها غوطه می‌خوریم و یکبار دیگر می‌سازیمشان تا آنها نیز به نوبهٔ خود ما را باز بسازند. کار شاعر از فصاحت و بلاغت فراتر می‌رود. هنر او «بالا تر از این درخواست پرواز کرده دخالت در طبیعت اشیاء را الزام می‌کند.» (نامه‌ها، ص ۵۷۶)

طبیعت بدون آدمی تن افسرده و بی ثمر است. «هیچ قوت و اقتداری در طبیعت وجود ندارد

مگر اینکه به واسطه سرعت خیال و وسعت نظر تو وجود پیدا کند.» (نامه‌ها، ص ۲۲۰) در این دریافت همه چیز از طبیعت زنده است و طبیعت از برکت وجود انسان. خیال تیز و دورپرواز شاعر زیبایی شگفت پنهان در اعماق طبیعت را کشف می‌کند و در آئینه پنهان بین خود بازی می‌سازد. انسان و طبیعت چون روح در یکدیگر حلول می‌کنند. تکه‌ای «از این کوه‌ها و دره‌های قشنگ نیست که ما در آن خاطره‌ای نداشته باشیم، مملو از خون و خیال ماست.» (نامه‌ها، ص ۵۰۱) طبیعتی که خون و خیال خود را به آن داده باشیم سرشار از خاطره‌ها، یادگار و آئینه درست‌نمای روح ماست. ما اینگونه در طبیعت حلول می‌کنیم و به آن روح می‌دهیم.

و طبیعت اینگونه در ما:

که باز می‌بینم شب است. برف کوه‌های یوش را سفید کرده است. یا یک روز توفانی است و تو... از عقب فلان درنده از فلان دره سرازیر می‌شوی. حتی سنگها و ریشه‌های درختهای کوچک و بوته‌ها هم که زیر پا کنده می‌شوند، کاملاً در نظر من جلوه‌گر می‌شوند. ناچار چشم‌هایم را می‌بندم و این منظره‌ها را، که همیشه قلب من به طرف آنهاست، در عالم خیال تماشا می‌کنم. پس اگر خواب هم می‌بینم خواب کوه‌های «لو» و «نی کلا» و «از ناسر» است. گاهی به سرزمینی وارد می‌شوم که آنجا را ندیده‌ام. (نامه‌ها، ص ۵۰۰)

آنگاه که چشم‌ها را بستیم و در عالم خیال به تماشای سرزمین‌های ندیده رفتیم طبیعت در ما حلول کرده و در سفری غایبانه به سرمنزل خیال که قلمرو شعر است رسیده‌ایم. و در آنجا شعر دروغ را در نظر ما راست جلوه می‌دهد، چون که «از نیست هست به وجود می‌آورد.» (نامه‌ها، ص ۳۳۵) چرا در شوریدگی و بی‌خویشی شاعران بهره‌ای و نشانی از جنون می‌جویند؟ چون که به امید واهی «نیست»، «هست» را ندیده می‌گیرند؟ چون که شاعر، خلق را که هست - هستی خود را با خشم و فریاد در شیپور می‌دمد - نمی‌بیند و در «انزوای عزیز» خود پناه می‌گیرد به امید آنکه در خالی «خلوت دل» از نیستی، هستی بیافریند که در آن کوه رونده، ابر و باد پابرجا و سرنوشت چون موم در دست باشد؟ چه خیال خامی، چه دروغی!

اما کار نازیبای دروغ پنهان کردن یا انکار چیزی است به نام حقیقت. دروغی که حقیقتی را پنهان یا انکار نکند دروغ نیست. و شعر تاگفت که من دروغم، دیگر انکار یا پنهان کردن حقیقت محال است چون خود گفته است که در او - به منزله دروغ - چیزی پنهان است. پس با ماست که آن «آشکار صنعت پنهان» - راز شعر - را بیابیم و سرزمین‌های ندیده را تفرج کنیم.

پیدا است که این، دروغ سیاست‌بازان و بنجل‌فروشان و رسانه‌های گروهی نیست، دروغی که از بزدلی و مودیگری و بیچارگی ما بیرون زند نیست. دروغ شعر «دروغ مصلحت‌آمیز»ی که آن پدر پیر مکار به فرزند جوان زودباورش گفت هم نیست، دروغی است که فردوسی در داستان رستم و سهراب سرود، برای همین «دل‌ویز» است، برای همین «فریب سحرخوش» است. چون که

«از نیست هست به وجود می آورد.»

باری بگذریم و به طبیعت بازگردیم. همدمی و گوئی هماغوشی انسان و طبیعت سبب می شود تا از سوئی کوههای غمناک و ابرهای پریشان و گللهای زرد ارژن که یادآور دلتنگی طبیعت است (نامه‌ها، ص ۲۴۷) شریک درد و شادی ما بنمایند، و از سوی دیگر ما خود را از پایداری پیایی فصل‌ها بهره‌مند پنداریم و در هوای بازگشت همیشگی بهار بسر بریم. «من نزدیک پنجره‌ام بنفشه خواهم کاشت، تألمات درونیم را با این گل محبوب به میان می آورم، دوست من!» (نامه‌ها، ص ۳۰۴)

طبیعت می‌نماید که همدرد من است، و من می‌پندارم که در عطر بهار او بازمی‌گردم. و همه اینها در خیال «محال‌اندیش» می‌گذرد، در «دروغی دل‌ویز» که پادزهر واقعیت راست اما نابودشونده و نابودکننده ماست. چگونه می‌توان دمی از دام زمان بیرون جست و فنای خود را فراموش کرد «من از گذشتن زمان و فنای موجودات غصه می‌خورم.» (نامه‌ها، ص ۳۹۳) و به دریای فناپذیر رو می‌آورم که با من حرف می‌زند و من سکوت را از او یاد می‌گیرم و «گوش به زنگ کاروان صدای» خروس می‌بندم و مانند مرغی جسته از تنگنای قفس، مانند «صبح نازنده، صبح دیرسفر، با تن خاک بوسه می‌شکنم.» (دفتر شعر، ص ۵۲۹) تا از یاد ببرم که یک روز صبح می‌آید و من نیستم.

نیما می‌گوید «آدم بودن درد کشیدن و درد را شناختن است. آدم بی‌درد مثل آدم بی‌جان است.» (نامه‌ها، ص ۶۴۴) آدم برای فرار از دردهایش، برای فرار از مثنی مردم دریده و پُرمدا (نامه‌ها، ص ۶۳۲) که مانند لاشخورهای گرسنه و صبور منتظرند تا پوست و استخوان یکدیگر را بچوند، به سحر طبیعت پناه می‌برد که نقش‌های دلگشا تر از باغ بهشت می‌آفریند (نامه‌ها، ص ۳۹۳) و غنچه قلب را باز و از زیبایی لبریز می‌کند. این طبیعت سرچشمه زاینده احساس و خیالی است که جان باذوق را به سرزمین‌های زیبا می‌رساند. «احساس و خیال را آسمان صاف، ابرهای طوفانی و تاریکی جنگلها، روشنی قله‌ها و یک طبیعت ساده به من داده است.» (نامه‌ها، ص ۱۰۰)

در زیبایی مهتاب، خاموشی قله‌های پربرف، لاجورد دریا و خط آبی افق، بوته‌های اسپند و زرشک و ساقه‌های خودرو، تکدرختی دورافتاده و پرتگاهی مهیب و جوی آب گسسته‌ای که شتابزده و پریشان از کوه سرازیر می‌شود، «در آنچه حقیقتی دارد و زیبا نمودار شده است، در واقع سرّی است، مثل خود جهان آفرینش وسیع است» (نامه‌ها، ص ۶۹۲) و هرگاه که در ته چاهی گرفتار افتاده‌ام مانند آسمان باز بلند مرا به سوی خود خوانده است.^۸

وسعت و راز جهان آفرینش را در عالم خیال و با چشم دل می‌توان در نظر آورد و خیال را از طبیعتی که در جلو چشم ما گسترده است، «از پائیز که برگهای زردش را به شاعر هدیه می‌دهد و شاعر غمگینی خود را به او.» (نامه‌ها، ص ۲۴۸) زیبایی و شکوه و خشم و عظمت هراس‌انگیز

طبیعت، خیال زیبایی و شکوه و خشم و ترس و یا هر حس دیگر را در ما می‌پرورد. طبیعت «خیال‌پرور است» (نامه‌ها، ص ۴۷۱) و آدمی - چون مظهر کمال طبیعت - خیال‌پروری در غایت بی‌پروائی، تا آنجا که بگوید: «اگر بتوانم این ستارهٔ قشنگ را به چنگ بیاورم، سلسله پربرف البرز را به میل و سماجت خود از جا حرکت بدهم، اگر بتوانم جریان باد را از وسط ابرها ممانعت کنم آنوقت می‌توانم به‌قلب تسلط داشته این سرنوشت را که طبیعت برایم تعیین کرده است تغییر بدهم.» (نامه‌ها، ص ۱۵۹) یاد سهراب به‌خیر که می‌گفت:

چه خیالی، چه خیالی، چه خیالی، ... می‌دانم

پرده‌ام بی‌جان است

خوب می‌دانم، حوض نقاشی من بی‌ماهی است.

اما من «توهمات بیهوده، تخیلات باطل همه را در طبیعت دوست دارم، دوست بی‌اساسی، دوست درد و غم.» (نامه‌ها، ص ۱۳۴) شاید در خیال «بیهوده و باطل» رازی است که حقیقت خود را در شعر باز می‌یابد، تا به حدی که نیمای دشمن شهر و تاریکی بگوید: «بارفروش» شهر تاریک بسیار شاعرانه‌ایست. من بارها برای دیدار مکنونات قلب خود به آن رجوع کرده‌ام. آنچه در خیال خود طرح می‌کردم حالیه به چشم می‌بینم. مثل اینکه بین حقیقت و خیال من ارتباط خیلی قدیمی وجود داشت که من از درک آن عاجز بودم.» (نامه‌ها، ص ۲۵۳)

*

از «افسانه» تا «مرغ آمین» طبیعت بدل به خیال و خیال حقیقت می‌شود و این حقیقت چنانست که گوئی «چون جان و خوشتر از جان» در ما پنهان بود و نمی‌دانستیم و ناگاه مانند رویائی بر ما آشکار شد. تاریکی بسیار شاعرانه «بارفروش» نیما پایدار نمی‌ماند. اما احساس «زیبا» که زمانی این شهر به‌وی داده بود، در شاعر و پس از وی در شعر می‌ماند.

بین خیال و حقیقت و زیبایی چه رابطه‌ایست؟

در منظومه «افسانه»، عاشق «دیوانه» با خیالی پریشان داستان دل خود را که با افسانه دوستی گرفته، می‌سراید. دل خیال‌پرور عاشق مبتلای افسانه شده.

و افسانه خیالی صورت‌مند و بسامان، خیالی رسته از پریشانی است مانند قصه، حکایت، داستان و شعر. . .

کدام افسانه - هر چند برآمده از واقعیت - بی‌میانجی خیال در وجود می‌آید؟ سپس در گفت و شنود، افسانه قصهٔ دیرینه‌ای را (قصه‌ای که چون خود افسانه بافتهٔ خیال است) روایت می‌کند. بدون دخالت خیال طبیعت در حد گردش و پیدایش و زوالی تابخود و بدون شعور می‌ماند. ماثیم که در جستجوی حقیقت و زیبایی، به‌هستی وی حس و معنا می‌دهیم. افسانه قصهٔ طبیعت را می‌سراید؛ مرغ و آشیانه و باد و وزنده! طبیعت تخیل می‌شود و به‌ماوراء خود می‌رسد،

حس زمان و گذشت سالها در آن راه می‌یابد و اندوه و اندیشه رهروان رفته، گلمذاری با گیسوان درهم.

سپس می‌بینیم که افسانه (خیال صورتمند) از همان کودکی در شب و چشمه و صحرا، در مستی و سلامت و بیماری، زیبایی و زشتی، لبخند بهار و سبزه جویبار و روشنی ماه، همه جا هست، در سرگذشت شیطان، بخت آدمی، کوه و باد، پری و جانور و در همه اندامهای طبیعت حضور دارد. کجاست که خیال آدمیزاد را به آن راه نیست! «چرخ در گردش اسیر هوش ماست.» این خیال به طبیعتی که ما را در خود گرفته جان می‌بخشد و به انسان که خود جزئی از طبیعت است معنی می‌دهد و هر دو را، همه را از واقعیت خام و بیواسطه، از جسم درخود پرواز می‌دهد و به مرز حقیقت می‌رساند، به آنجا که چیزها زندگی می‌یابند و دریافتنی می‌شوند و نیک و بد و زشت و زیبا و رنج و شادی پدید می‌آید. و روشنائی و امید رستگاری! مناسبتی است میان خیال و حقیقت. در منظومه «افسانه»، خیال سراسر از خلال طبیعت و در گذر از تار و پود آن به حقیقت می‌رسد و زیبایی طلوع می‌کند. زیبایی حقیقتی است که ما به جهان می‌بخشیم تا آنرا سزاوار زیستن کنیم. اگرچه خیال پیدای ناپیداست و شاید به همان زودی که می‌رسد محو شود اما احساس زیبایی حاصل از آن نعمتی پایدار است.^۹

منظومه افسانه از دیدگاهی (فقط از یک دیدگاه) خیالی است که از راه طبیعت صورت پذیر شده و به حقیقت و زیبایی رسیده است. با این دریافت تازه از طبیعت که با شعر نیما در ادب ما پیدا شد و در آن انسان خود چون شراره‌ای بیرون‌جسته از سنگ، همزاد طبیعت و جدای از آن نقش بر دیوار و «طبیعت بیجان» است، ناگزیر زیبایی و زیباشناسی تازه‌ای در شعر فارسی طلوع می‌کند متفاوت با گذشته.

در شعر رسمی^{۱۰} فارسی پدیده‌های طبیعت بخش‌ها و تکه‌های یک کل تمام و فراتر از خود طبیعت (کیهان - عالم کبیر) هستند مثل اندام‌ها که اجزاء بدن انسانند (عالم صغیر) که در خود کلی تمام است. آن پدیده‌ها را به این اندامها تشبیه می‌کنند و بعکس، چشم به‌نرگس و نرگس به چشم، قد به سرو و سرو به قد یا گل و گلستان به روی یار و رخسار او به گل و گلستان، بلبل و پروانه به عاشق و گل و شمع به معشوق و جز اینها... پدیده‌ها به خودی خود حس و تجربه نمی‌شوند چون که فردیت مستقل و جداگانه ندارند. طبیعت در تمامی خود و یکپارچه در ذهن شاعر وجود دارد. بنابراین هر پدیده‌ای در کنه ضمیر به همان کل یگانه پیوند خورده و بر آن زمینه و بافت نقشی پذیرفته. تازه خود طبیعت هم به مابعد طبیعت و عالم بالا که به آن معنا داده باز بسته است، همچنانکه انسان نیز به تنهایی ناتمام است و کمال خود را بدون پیوند به عالم ماوراء نمی‌تواند بدست آورد. هر دو عالم (کبیر و صغیر) از برکت پیوند با عالم دیگر معنا می‌یابند «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی.» این «صورت» زیرین بازتاب آئینه‌وار «سیرت» بالاستی. نموده‌های طبیعی فردیت ندارند همانطور که نگرنده طبیعت (شاعر) «فردیت» ندارد، یعنی فرد

اجتماعی جامعه مدنی نیست که در عین بودن با همگان دارای حقوقی از آن خود و مستقل از آنان باشد. این «فردیت» مفهومی جدید و حاصل تحول تاریخی سده‌های اخیر است. شاعر پیشین «بنی آدم» است، عضوی از اعضاء دیگر با تکالیف^{۱۱} و حقوقی جمعی، خانوادگی، صنفی، طایفه‌ای، قبیله‌ای، دینی و دنیائی... و توأم با دیگران.

چون پدیده‌های طبیعت بوسیله انسان «منفرد» و بعنوان چیزهای «منفرد» احساس و ادراک نمی‌شوند، اینست که حسیات به‌شمار حس‌کنندگان، بسیارگونه نیست، تکراری و قراردادی است، سرو همیشه مانند اندام و نرگس مانند چشم و عاشق مانند پروانه‌ای است که گرد شمع وجود معشوق می‌گردد. همانطور که هر کسی نمونه‌ای است از دیگران هر حس او نیز نشانه‌ای است از حسیات دیگران. و حال آنکه در ادب جدید شاعر - یکی از همه و بجز همه - حسیات ویژه خود را می‌سراید، آنچه را که هیچکس جز او در نیافته و دیگران از قبل او درمی‌یابند.

در ادب قدیم نه فقط چیزهای طبیعت، بلکه حال‌های نفسانی هم بیشتر به یکسان است. مثلاً در شعر غنائی معشوق جفاکار و سنگدل و عاشق سوخته و ستم‌دیده است. عشق و جنون با هم است، مستی و بی‌خویشی نشان آزادی و عقل دستمایه ناچیز بیمایگان است و دیگرها... دیگرها...

در جهان بینی شاعر قدیم^{۱۲} انسان نه از جنس طبیعت که تافته‌ای است جداافتاده و از گوهر فرشته و دیو. گرچه دم خدا در وی دمیده شده اما شیطان نیز در چراگاه روح او می‌خرامد. می‌شود به جایی برسد که بجز خدا نبیند و می‌شود که همیشه اسیر ابلیس بماند. درست است که از خاک (طبیعت) برآمده اما فقط جسم فانی به خاک باز می‌گردد نه روح باقی. آدم اشرف مخلوقات است و «ابر و باد و مه و خورشید فلک» را برای او آفریده‌اند. چون طبیعت برای اوست با آن دمساز است و در بهره‌یابی و کام‌جوئی از آن بسر می‌برد اما چون از گوهر آن نیست، نسبت به آن وجودی بیرونی است بی‌آنکه از آن دور و بیگانه باشد. کار او چون تماشاگری زیباپسند توصیف دیده‌هاست:

ببوید همی باغ چون مشک اذفر
عقیق است گوئی بیپروزه اندر
بهر کله پرنیانی معصفر
همه دشت سبزه است و آن سبزه درخور
بمان همچنان سالیان و بمگذر
بکنند آوری گوی بردی ز آزر
چه بستان و چه رزمگاه سکندر
ز تو خیره مانده است نقاش و بتگر
ز گلبن درآویختی عقد گوهر

بخندد همی باغ چون روی دلبر
بسبزه درون لاله نوشکفته
همه باغ کله است و اندر کشیده
همه کوه لاله است و آن لاله زیبا
بهارا بائین و خسرم بهاری
بصورتگری دست بردی زمانی
چه صحرا و چه بزمگاه فریدون
ز نقاشی و بتگرها که کردی
ز نسربین درآویختی شکل لؤلؤ

به هر مجلسی از تورنگی دگرگون به هر باغی از تو نگارست دیگر^{۱۳}

شاعر این طبیعت تماشائی را نمی‌سازد، طبیعت شاعرانی چون فرخی و منوچهری پیش‌ساخته و خودبسنده است و پدیده‌هایش بدون دخالت شاعر در کار ساختن و بازساختن یکدیگرند. ابر و باد درهم می‌دوند و عطر گل را در کوه و کوهسار می‌دمند، مرغان باغ در عشق گل نغمه‌ها می‌سرایند و... زمستان آستن بهار است و بهار در اندیشه پائیز بی‌برگ و سرمای پرندگان خاموش بر شاخه‌های برهنه!

در فرخی عوامل طبیعت بی‌میانجی، یکی با دیگری توصیف می‌شود، ابر در آسمان چون سیلاب در آب آسوده یا گرد زنگار بر آئینه، لاله در سبزه مثل عقیق در پیروزه، زمین پرند سبز، هوا عبیرخوش، درخت عروس زیبا و آسمان از سبزی مانند دریا و خرم تر از زمین است. طبیعت نوبه نو خود را می‌پرورد و تازه می‌کند و شاعر که میان آئینه زمین و آسمان ایستاده آنرا مانند تصویری گردنده و دمبدم دیگرشونده سیر و سیاحت می‌کند. اما زیبایی‌های این طبیعت تنها در خود و شاعر فقط تماشاکننده‌ای فریفته باقی نمی‌ماند. میان انسان و طبیعت پیوندی دوسویه وجود دارد:

بهار تازه دمید ای بروی رشک بهار
بیا و روز مرا خوش کن و نیاید بیار
همی بروی تو ماند بهار دیباروی
همی سلامت روی تو و بقای بهار
بهار اگر نه ز یک مادرست با تو چرا
چو روی تست به خوشی و رنگ و بوی و نگار
بهار تازه اگر داردی بنفشه و گل
ترا دو زلف بنفشه است و هر دو رخ گلزار
رخ تو باغ منست و تو باغبان منی
مده به هیچکس از باغ من گل ز بهار
غریب موی که مشک اندرو گرفت وطن
غریب روی که ماه اندرو گرفت قرار
همیشه تافته بینم سیه دو زلف تو را!
دلم ز تافتنش تافته شود هموار
مگر که خالیه میمالی اندرو گه‌گاه
وگرنه از چه چنان تافته است و خالیه بار
نداد هرگز کس مشک را بغالیه بوی
مده تو نیز ترا مشک خالیه بسجه کار

ترا ببوی و بپیرایه هیچ حاجت نیست

چنانکه شاه جهان را گه نبرد به یار.^{۱۴}

در تشبیه زلف به مشک و بنفشه یا صورت یار به باغ بهار و معشوق به سرو سیمین، ماه و پروین، و شاخ نسرین، زیبایی انسان طبیعی و از آن طبیعت دارای حال و روح انسانی می‌شود. زمانی که پدیده‌های طبیعت خود بیانگر یکدیگرند، تصور از زیبایی امری تصویری است و احساس زیبایی در لذت دیدار پدیدار می‌شود. اما در مقامی دیگر، که از نخستین جدا نیست، و داد و ستدی در همانندی میان انسان و پدیده‌ها روی می‌دهد، مهر ما بر پیشانی طبیعت می‌خورد و ماده خام به ساحت والای انسانی راه می‌یابد. در این حال تصور از زیبایی نیز تعالی یافته از لذت دیدار فرامی‌گذرد و بدل به نوعی پیوند نفسانی با دنیای پیرامون می‌گردد و به آن جان می‌بخشد:

ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی

جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی^{۱۵}

زیبائی این طبیعت جاندار، آرمانی یافتنی و آرزوئی رسیدنی است. برای شاعری که مشتاق لذتهای جسمانی (طبیعی) است شراب و معشوق نماد و مظهر تمام و کمال طبیعت‌اند و آنچنانکه می‌دانیم شاعر در حسرت هیچیک از آندو نمی‌ماند. در مسط‌های منوچهری آمده است که چگونه و با چه تمهیدها دوشیزگان تاک را از پستان مادر جدا و زندانی می‌کنند تا پس از چندی پرده از روی آن چراغ ارغوانی بردارند و روشنی آن را بنوشند. فرخی را نیز می‌دانیم. از برکت زر و سیم، معشوقان خود را برای لذت بیتاب تن بدست می‌آورد و می‌خواست تا وی را خدمت کنند. شیفتگی او به زیباییهای دیگر و بویژه باغ و بهار چنان واقعی است که گوئی با تن گرم و خواهنده یاری جوان سر و کار دارد؛ رؤیا مانند واقعیتی برهنه در دست است. وقتی از سینه‌ریز ارغوان و گوشوار نسترن و آئینه آسمان و آب و لمبتان باغ و چراغ گل و نیمشب و خفت و خیز عاشقان سخن می‌گوید، انگار طعم لذت ناب را زیر زبان دارد و در جسم خود می‌شکفتد یا سواری سرکش یال اسب خوش خرام نوزینی را می‌نوازد. احساس فرخی و منوچهری از طبیعت گرم، پرخون و توأم با اشتیاق سوزان جسمانی چون باده نوشیدن و عشق ورزیدن و شکار کردن است؛ و طعم شب وصل را چشیدن!

برای فرخی شب زمان باده گساری و دلدادگی و عاشقی و مستی و خواب خوش بی‌خیال و ماوای آرمانی (ایده‌آل) نیازهای جسمانی است. کمال لذت در شبی به کمال حاصل می‌شود.

شبی گذاشته‌ام دوش خوش بروی نگار

خوشا شباکه مرا دوش بود بسا رخ یار

شبی که اول آن شب سماع بود و نشاط
 میانه مستی و آخر امید بوس و گنار
 نه شرم آنکه ز اول بکف نیاید دوست
 نه بیم آنکه با آخر تباه گردد کار
 منی بدست من اندر چو مشکبوی گلاب
 بستی پیش من اندر چو تازه روی بهار
 بستی که خانه بدو چون بهار بود و نبود
 شگفت از سرا کز بت کنند خانه بهار
 بجمدش اندر سیصد هزار پیچ و گره
 بجای هر گره او شکنج و حلقه هزار
 بستی که چشم من از هر نگاه چهره او
 نگارخانه شد ارچه پدید نیست نگار
 ز حلقه‌های سیه زلفش ار بخواستی
 نماز شام ز ره کرده بودمی بسیار
 برابر دو رخ او بداشتم می سرخ
 ز شرم دو رخ او زرد گشت چون دینار
 چو شب دو بهره گذشت از دو گونه مست شدم
 یکی ز باده و دیگر ز عشق باده‌گسار
 نشان مستی در من پدید بود و بتم
 همی نمود به چشم سیه نشان خممار
 چو مست گشتم و لختی دو چشم من بغنود
 ز خواب کرد مرا ماهروی من بیدار
 بنرم نرم همی گفت روز روشن شد
 اگر بخشی ترسم که بگذرد گه بار^{۱۶}

همیشه امید آن هست که چنین شبی باز آید، رؤیا در آستانه واقعیت چشم انتظار ایستاده است و شاعر واقعیتی روایی را حکایت می‌کند.

منوچهری نیز داستان از شبی با سرگذشتی دیگر می‌گوید، از «شبی گیسو فروهشته به دامن»، و مانند چاه بیژن تاریک و تنگ. شاعر سوار بر اسبی توسن تا آنگاه که خورشید سر از کوه برزند گرم می‌تازد و سیل و باد و باران را می‌پیماید تا به درگاه امیری برسد. در این سفر شاعر تماشاگر پیوسته در طبیعت و در همان حال درنیامیخته و جدای از آنست. از سوئی در برابر آن عنصری خارجی و دیگر است و از سوی دیگر هرگز از آن فارغ و برکنده نمی‌ماند. می‌بیند و

توصیف می‌کند و این توصیف طبیعت، خود بیان «زیبائی» است که احساس آن در حد چشم سر می‌ماند و جان اندیشنده را دگرگون نمی‌کند. چون که وصف بیرونی دیده‌ها و شنیده‌ها و آن چیزهاست که بی‌نیاز به ما (در طبیعت) وجود دارند و از راه حواس می‌توان دریافت. شاعر این حسیات را در خیال خود چون باغی زیبا می‌پرورد و در شعر هستی می‌بخشد. برای همین طبیعت او خوشتر از واقعیت و همه چیز حتی تاریکی و ترس اهریمنی آن آراسته و تمام و گاه فریبنده است.

شب فردوسی نیز، در سرآغاز «بیژن و منیژه»، چون شبی روی‌شسته به‌قبر و چادری به سیاهی پر زاغ گسترده بر دشت و دمن، دیوی است که از هر سو مغاکِ دهان را گشوده یا دریای ظلمتی که باغ و لب جویبار در امواج پی در پی آن غرقند. سپهر گردنده بر جای مانده، خورشید مرده و چراغ ماه افسرده است. پرنده و جانور در چاه خواب و خاموشی افتاده و «جهان از دل خویشتن پهراس» است. «دلم تنگ شد زین شب دیرباز».

شاعر مانند نقاشی سحر طبیعت را ترسیم می‌کند یا آنرا چون کتابی می‌گشاید: «بوی جوی مولیان» بریدن ریگزار و بیابان به‌امید دیدار یار و دیار و باغ و بوستان بخارا و شادی و شادنوشی در منزل جانان را شرح می‌دهد یا دفتر عمر را مروری می‌کند و گذر زمان را در تن (طبیعت) خود بازمی‌خواند: «مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود».

در شعر رسمی (کلاسیک)، طبیعت حقیقتی برون‌ذهنی، عینی و خارجی است، همان واقعیتی است که بسته در خود و برای خود وجود دارد تا آنکه شاعر درهای آنرا به‌رویمان بگشاید و نعمت دیدار حاصل شود. زیبایی این طبیعت حسی و عاطفی است نه اندیشگی. طبیعت بستر و گذرگاه حسیات است نه سرچشمه و خاستگاه اندیشه. گوئی در نزد این شاعران - اگر بتوان گفت - در قیاس با اندیشه، حس پیشین و نخستین است.^{۱۷}

در برابر جهان‌بینی گذشتگان که از آن دوران تاریخی دیگری بود، نیما فرزند روزگاری است که در آغاز این قرن انقلاب مشروطه را پشت سر نهاده و آشوب جنگ جهانی اول را از سر گذرانده. این «فرزند» نوحاسته گذشته از شناخت ادبیات غرب مانند چند تنی از روشنفکران زمان به آرمانهای آزادیخواهانه و دادگرانه انقلاب روسیه دل بسته است. اما از سوی دیگر پس از هرج و مرج سالهای جنگ دولتی یکپارچه، نیرومند و متمرکز در حال تکوین و شدن است تا سلطه خودسرانه یک شهر را بر سراسر کشور بگسترده.

نیمای روستائی یاغی و بیزار از شهر، در شعر منادی و پیشاهنگ یک‌چنین دوران تازه‌ایست که رویکردش به طبیعت از همان گام نخست با گذشتگان تفاوت دارد. او با وجود آنکه از زهدان طبیعت به جهان آمده و جانش به آن باز بسته - با وجود چنین پیوندی - دریافتی که از طبیعت دارد، اگرچه خودانگیخته، اما نیندیشیده و «طبیعی» نیست، حسی و عاطفی، اندیشیده،

پیچیده و چندرویه است. قطعه «ای شب» از نخستین شعرهای اوست که در ۱۳۰۱ سروده. از همان آغاز، شب او نه جای بزم و شادی یا داستان‌سرایی و عشق است و نه در شرح زشتی و زیبایی بلکه رازی دردناک است که یا باید دیده و گشوده شود یا مردن بهتر از ندیدن و ندانستن است:

هان ای شب شوم وحشت‌انگیز

تا چند زنی به‌جانم آتش

یا چشم مرا ز جای برکن

یا پرده ز روی خود فروکش

یا بازگذار تا بمیرم

کز دیدن روزگار سیرم

شب (طبیعت) موضوع دیدن (حس) و دانستن (اندیشه) است. شاعر در شب ستیزنده دشمن خوفناکه، نه به سبب عوامل طبیعی چون باد و باران و توفان (آنگونه که مثلاً در «خانه سربیلی» آمده) بلکه برای داستان خوب و دردافزایی که شب می‌سراید، برای کنجکاری بسیار در سرگذشت دلی دردمند و سری پرامید و فجایع آدمیزاد عاجز که در سایه شب پنهان شده. «تو چیستی ای شب غم‌انگیز؟» پیش از اینها نمی‌پرسیدند (چون که راز طبیعت در ماوراء طبیعت بود)، نمی‌پرسیدند، می‌دانستند و می‌گفتند که شب چگونه است اما اینک یکی آمده که می‌پرسد شب چیست؟ آینه‌دار روزگار، پرده‌دار عشق، دشمن جان؟

ملک‌الشعراى بهار، معاصر نیما، نیز فقط چگونگی شب را آنگونه که از چشم دیگران دیده یعنی بنا به رسم و ضابطه‌ای کهن توصیف می‌کند و بس. او در قصیده‌ای، با مطلع «شب برکشید رایت اسود / لون شبه گرفت زبرجد»، که نمونه سخندانی و زبان‌آوری است و فقط چند سال کوتاهی پس از «ای شب» نیما سروده شده، شب را مانند نگرده‌ای «بیطرف» دیده و تعریف کرده: «مشرق به رنگ سوسن بزی - مغرب به رنگ زردمورده». او برای این کار گذشته از دانش نجوم، علم‌الاشیاء، تاریخ و معانی بیان، البته از «علم» شعر و عروض و لغت نیز غافل نمی‌ماند،^{۱۸} همچنانکه حادثه‌ای طبیعی چون توفان و سیل در اهواز از راه نجوم و اساطیر و غیره روایت می‌شود.^{۱۹}

در اینجا طبیعت با حسیات شاعر پیوند نمی‌خورد و «شعر» در حد نظم، کلمات آهنگ‌دار با قافیه و وزنی همسان باقی می‌ماند. به‌خلاف مثلاً «سپیدرود» که از نشانه‌های بلند قصیده فارسی و یکی از تجلیات کم‌مانند شعری است که اگر بهار نبود، مدتها پیش مرده بود. در این قصیده که به زبانی باشکوه سروده شده مقایسه پایی انسان و طبیعت و دادن حالت‌های آدمی به آن برای ایجاد

همدلی یا ادراک عاطفی بیشتر به چشم می آید: کوه مرد مبارز، منظره، شستی نقاش؛ سرو، آزاده سربلند؛ آذرخش، خط کودکانه است و دریا و رود مادر و فرزندند و خروش دریا ناله مادر فرزندمرد. تشبیه پدیده‌ها به یکدیگر و بیان زیبایی یکی به مدد دیگری از روی سرمشق گذشته نیز فراوان است.

در «سپیدرود» مانند جاهای دیگر بهار شاهد و نگرنده طبیعت است نه «زیستنده» ی آن. طبیعت بر «زمین» روح شاعر سبز نشده، جوانه زده و فضای آن را تسخیر نکرده بلکه در چشم سر و در نهایت - آنگاه که شاعر حالی دیگر می یابد - در چشم دل او طلوع می کند، رابطه شاعر و طبیعت دوسویه است و همیشه دو طرف را می توان از یکدیگر تمیز داد.

بهار دستاورد و نماینده فرهنگی کهن و «پدرسالار» است با اعتقاد به برتری مردان بر زنان، پدران بر فرزندان و پیران بر جوانان و مراتب نابرابر موجودات، جماد و نبات و حیوان و سروری انسان بر همه آنها یعنی بر طبیعت. این روحیه و حالت «پدرمآب» نه فقط در خانه و اجتماع بلکه بیرون از آن در قبال طبیعت نیز وجود دارد که شاعر رویاروی آن تماشاگری باوقار و بزرگ منش باقی می ماند و هرگز مانند نیما «جن زده» ی طبیعت نمی شود و از دست نمی رود.

هر دو شاعر همزمانند اما یکی آخرین طنین رسای ندائی هزارساله است با گوش و هوش پرشده از پیام نام آوران خراسان و دیگری کوهی شوریده ای ناشیانه در میان جمع دیده. در یک زمان یکی چیزی را تمام و دیگری همان را آغاز می کند. هر دو دوستدار انسان و از ستمی که بر او می رود دردمند و بیزارند و هر یک به راه و رسم خود خشم و نومیدی و اندوه و امید و حال دلش را در طبیعت می دمد و آنگاه این هم نفس خیالی را «برای تسکین آلام خود» بازپس می گیرد. بهار در منظومه ای که از شاهکارهای آخرین دوره قصیده سرائی است، از دماوند خاموش، قلب افسرده زمین و مشت درشت روزگار می خواهد که بر «ری» ضربتی چند بنوازد و «اساس تزویر و بنای ظلم» را در شهری که لانه ستمکاران و بی خردان و مایه پریشانی روزگار مردم خردمند است برکند. نیما هم در تمام دوران شاعری خود - از «ای شب» تا «مرغ آمین» - همین کار را می کند، از ناروایی های اجتماع به طبیعت رو می آورد و با توشه ای ساحران، از خلال شعر به میان مردم باز می گردد.

اما با بیانی دیگر. نیمای روستائی با زبان رفتاری زمخت و بی پروا دارد. - نه چون بهار استادانه و فرهیخته - و با هوشیاری غریزی سخت ریشه ای می داند ماده و «خاک» این زبان برای حاصلی که می خواهد درو کند ناتوان و نیازمند ورزیدن است باید آن را شخم زد و برگرداند و هوا داد. اگر نیما نیز مانند بهار در محیط فضل و ادب خراسان آن روزگار پرورش یافته بود شاید هرگز نمی توانست کاری بکند که کرد، حتی اگر احتمالاً به آن می اندیشید. زیرا دگرگون کردن سنت شعری کهن و پربروبار، بسیار سنگین می نمود. بیرون زدن از چهاردیوار چنین سنتی نیازمند تهور کسی بود که از دنیای دیگران و تازگی و تنوع آن باخبر باشد تا فریفته و مسحور مشاهده ی باغ بزرگ شعر فارسی باقی نماند و راهی به بیرون بجوید. وگرنه چگونه می شد از حافظ و راه دلفریبی

که گشوده است روی گرداند و به امید چشم اندازهای دیگر، افتان و خیزان از سنگلاخ‌های نشناخته بالا رفت.^{۲۰} نیما از دیدگاهی شعر را به دو بخش می‌کند: معنی و ادای معنی^{۲۱} (محتوا و صورت). او برای ادای معنای تازه، قالب و وزن و قافیه و پایان‌بندی مصرع‌ها و چیزهای دیگر را زیر و زبر می‌کند^{۲۲} و در این میدان از میانه‌های دوران شاعری به پیروزی می‌رسد. اما گذشته از اینها نیما در «ادای معنی» تا پایان گرفتار خود کلام (نه شکل شعر) است و با آن می‌پیچد و زد و خورد می‌کند، گاه آن را چابکانه رام و دست‌آموز می‌کند و گاه شکسته و خسته از نفس می‌افتد،^{۲۳} ولی در آزمایشگاه زبان دست از بهم ریختن و درآمیختن و آزمودن برنمی‌دارد. در حالی که بهار تا آخر عمر شاگرد باوفای فردوسی و بیهقی و خراسانیان سخندان دیگر باقی می‌ماند، نیمای تروس شاگرد تجربه‌های بد و خوب خود است.

نیما و بهار اگرچه هم‌زبان نیستند ولی در انسانیت هم‌زمانند. هر انسانیتی در زمان و مکان خود با معنا و ارزشمند است. می‌توان گفت که انسانیت تازه پای زمان آندو در پاسداری ارزشهای انسان اجتماعی پس از انقلاب مشروطه بود که از درون آشوب و آشفتگی جنگ اول بیرون آمده، هرج و مرج سیاسی و پریشانی ملک و ملت را از سر گذرانده است، از ستم و بی‌رسمی دولتیان و زورمندان خودی و استعمارگران بیگانه به ستوه آمده، در جستجوی عدالت و قانون و ایمنی است، از دنیا و دیگران بی‌خبر نیست و به‌خلاف گذشته‌های دورتر (که بیشتر به‌رستگاری آخرت می‌اندیشیدند) به‌روزی اجتماعی را ممکن می‌داند و می‌خواهد. نیما و بهار در پایبندی به این انسانیت، یعنی در آرمانی انسانی، همدلند ولی هم‌زبان نیستند. چون یکی پایان گذشته و دیگری آغاز آینده است که در نقطه جدائی بهم برخوردده‌اند. نیما خود در جایی می‌گوید: «من با بهار در یک راه می‌رفتم. در سی‌چهل سال پیش. احتیاج برای بیان مطالب زندگی امروزه راه ما را از هم جدا کرد.» (نامه‌ها، ص ۷۰۷)

«آرمان انسانی» امری اخلاقی است که هر دو شاعر به آن وفا دارند. ولی حتی در این زمینه هم تفاوت اندک نیست. انسانگرایی نیما همانطور که در نامه‌ها به‌روشنی تمام آمده - و در شعر خودی می‌نماید - راه به‌آرمانخواهی و اندیشه‌های سیاسی چپ میان دو جنگ می‌برد. در حالی که ملک‌الشعرا با این افکار بیگانه بود و نظریات سیاسی و اجتماعی دیگری در سر داشت. بدینگونه با وجود آرمانهای اخلاقی همانند، رویکرد شاعرانه نیما به اجتماع شباهتی به رفتار بهار در همین زمینه ندارد.

با پیدایش نیما نه تنها از طبیعت، بلکه از اجتماع نیز برداشت و تلقی دیگری پیدا شد؛ با حسیات و اندیشه‌های دیگر و شعری دیگرتر. چیزی در بنیاد دگرگون و جهان و زشت و زیبای آن به صورت تازه‌ای که تا آن‌زمان ناشناخته بود، نگریسته شد تا شعر و شاعر تازه‌ای در وجود آید که بگوید: «این طبیعت خیال‌پرور همیشه با من بوده و با هیچ قوه‌ی علمی و حس کینه و مبارزه معدوم نشده.» (نامه‌ها، ص ۴۷۱) خیال شاعر درختی چهارفصل و هم‌رنگ است که بر زمین طبیعت می‌روید، او در طبیعت می‌اندیشد و برای آنکه انسانگرایی، آرزوی عدالت، آرمانهای

اخلاقی و رؤیاهایش بیان شود اندیشه‌ی خیال‌انگیز باید به‌جامه‌ی پدیده‌های طبیعت درآید، یا به زبان دیگر در این پدیده‌ها جسمانی و «تن‌پذیر» شود. وگرنه اندیشه یا در ابهام بی‌شکل خود می‌ماند یا در ابتدال شعارهای انسانی، سیاسی و اخلاقی فرومی‌افتد و در هیچ حال به‌ساحت حسیات راه نمی‌یابد. و حال آنکه در شعر اندیشه ناچار باید عاطفی و پرورده‌ی خیال باشد.

«جسمانیت» اندیشه در پدیده‌های طبیعت یعنی جا دادن آن در «مکان» برای محسوس شدن و از مغز به‌قلب رسیدن؛ غم و شادی درون شاعر را در «تن» های دیگر به‌پیمانه زدن و بیرونی کردن! مثلاً مژده‌ی صبحی روشتر و دیگرتر را در طنین «ناقوس» نهادن، فریادخواهی بی‌ثمر و بی‌اسید در «قایق» نشسته به‌خشکی، ملالی و پریشان‌حالی در «خانه‌ای ابری» و دردکشتگان در گریه تلخ و یکریز آسمان «روی بندرگاه» کالبد می‌یابد و روح آن «مجردات» در جسم این «طبیعیات» جان می‌گیرد.

در شعر آموزشی نیز که بیشتر به‌قلمرو اخلاق و رفتار می‌پردازد، باز محتوای کلام در قصه و حکایت تجسم می‌یابد و در نوعی قالب - اگرچه بدون «حجم» - هستی می‌پذیرد. بوستان پند و اندرز را در حکایت حال دیگرانی که آن‌را به‌کار بسته یا نبسته‌اند القاء می‌کند و می‌آموزد. نصیحت در قالب حکایت عرضه می‌شود تا آنچه را به‌گوش می‌شنویم به‌چشم خیال در تصور آوریم. قصیده یا قطعه (ناصرخسرو، ابن‌یمین) شکل دیگری از شعر آموزشی است که در آنها سخن خطابی است و در حد خطبه، وعظ و نصیحت منظوم می‌ماند؛ تحکمی است، تصور ندارد و در تخیل شنونده «صورتمند» نمی‌شود و بی‌آنکه به‌عالم خیال (خیال خلاق که در ادبیات و هنر آفریننده‌ی حقیقت و زیبایی است) راه یابد، مانند هر آگاهی دیگر در قلمرو فهم می‌ماند. شعر پروین اعتصامی، معاصر دیگر نیما از اینگونه است که یاد کردیم. او می‌گوید:

معرفت هر چه هست در معنی است

نه در این صورت پدیدار است

و در شعر چنان گرفتار «معنی» است که هر «صورت پدیدار» را از معنی تهی می‌کند. در فکر او معنی همان حکمت عملی پیشین و مرده‌ریگ کلیله نزارالله منشی و قصاید ناصرخسرو و گلستان و بوستان سعدی است؛ پند و اندرز درباره‌ی بی‌وفائی دنیا، بیهودگی جاه و مال و مذمت حرص و آز و محاسن قناعت و افتادگی و تواضع، فایده‌سعی و عمل و چیزهای دیگر. او از فرط اخلاقیات فریفته‌ی نصیحت است تا آنجا که دائم و از همان میانه‌ی کار - وگرنه بی‌تردید در پایان - «شاعر» بدل به‌واعظی سخندان و زبان‌آور می‌شود. او نخست پند و اندرز دلخواهش را در نظر می‌آورد و سپس چیزها یا پدیده‌های طبیعت را در مناظره‌ای جانانه به‌جان هم می‌اندازد تا به نتیجه‌ی اخلاقی منظور برسد و خواننده را راهنمایی یا متنبه‌ی کند. خود «چیز» ها هم مانند اندرزا به میل دل و بدون منطقی ضروری یا حتی قراردادی انتخاب می‌شوند، نخود و لوبیا، ماش و

عدس، نخ و سوزن یا برگ و درخت و مانند اینها و مناظره‌ای از زبان آنها فراهم می‌آید. این گزینش «بی دلیل»، چیزها را از متن طبیعی زندگیشان جدا و به اجسامی بی‌روح بدل می‌کند. اندرزی که از جسد این «مردگان» بیرون کشیده شود صورت ندارد و «پدیدار» نیست. به گفته شیلر جسم بدون روح و روح بدون جسم ارزش زیباشناختی ندارد.^{۲۴}

در شعر پروین طبیعت بیجان است چون که از روح خود (انسان) تهی است. بلبل و ماه، نهال نارس و درخت خشک، لاله و نرگس، تیر و کمان، دلو و طناب، کرم پيله و حلزون، سگ و گرگ، کوه و گاه و موجودات بدون شعور دیگر با هم جدل می‌کنند و دست آخر ناگهان گریز به پند و اندرز یعنی به شعور انسان می‌زنند که تاکنون غایب بوده و درس‌های لازم را به او می‌دهند. نمونه‌های نادری مانند قطعه «گوهر» و «پیرزن و کودک» وجود دارد که در آن آدمی و طبیعت در رابطه باشند. در مثنوی کوتاه «بنفشه»، طبیعت (گل) با انسان نه درباره امری شاعرانه بلکه در باب بی‌وفائی دهر حکمت می‌گوید. مناظره‌ها گاه میان مفهوم‌های مجرد و انتزاعی چون «امید و نومیدی» است نه چیزهای محسوس، هر چند که چیزهای پروین در هر حال چیزی نیستند که به کاری بیایند. او طبیعت را حس نمی‌کند و در حال و هوای آن بسر نمی‌برد، به نظر می‌آید که درباره آن آگاهی دست دوم و ناقصی دارد که دیگران برای این بانوی بزرگوار، این پرده‌نشین محبوب و ناکام حکایت کرده‌اند. طبیعت او خانگی، کوچک و خرده‌ریز است، بطوری که در طول و عرض حیات خلوتی می‌گنجد. بهار در دیباچه دیوان پروین اهتمام می‌نویسد «هنر آنجاست که از زبان همه چیز سخن می‌گوید: چشم و مژگان، دام و دانه، مور و مار، سوزن و پیرهن، دیگ و تاوه، خاک و باد، مرغ و ماهی، صیاد و مرغ، شب‌نم، ابر و باران، کرباس و الماس، کوه و گاه. بالاخره جماد و نبات و انسان و حیوان و معانی مانند امید و نومیدی و لطایف و بدایع دیگر...»^{۲۵}

اما اشکال این «هنر» در آن است که وقتی چیزهایی که شاعر برای نمودن احساسات و اندیشه‌هایش برمی‌گزیند تا این اندازه «بی‌وجود» باشند به سختی می‌توان آنها را از ناچیزی پیش پا افتاده‌ای که دارند فراتر برد و تعالی بخشید؛ ناچار همان که هستند می‌مانند. شعر نیازمند طبیعتی است که شکوه زیبایی را تاب بیاورد.

پروین گرفتار دو محدودیت است: ناچیزی طبیعت و کهنگی اندیشه. (حکمت عملی) طبیعت او تن بی‌جان و اندیشه او جان بی‌تن است، و حال آنکه اگر پیوند خجسته و سازگار این دو نباشد، حقیقت شاعرانه در وجود نمی‌آید. (یگانگی حسیات و اندیشه که محتوای اثر را پدید می‌آورد خود موضوعی دیگر است).

گفته‌اند کهنگی پروین در آن است که در دیوانش از آرمانهای مشروطیت، آزادی و برابری در برابر قانون و اندیشه‌های پیشرو زمان، نشانی نیست. درست است که او بیرون و بیگانه از زمان خود می‌زیست و در مکان نیز، اسیر قفس تهران آن روزگار و از جهان بیرون بی‌خبر بود، اما کسانی چون فروخی و لاهوتی انقلابی هم که آخرین آرزوهای بشر دوستانه (و سوسیالیستی) را در شعر تبلیغ می‌کردند، شاعران نوآوری نبودند و اگر در سیاست منزلی داشتند، در شاعری نداشتند:

چون که به‌زبانی کهنه سخن می‌گفتند، چون که تازگی در شاعری تنها به «تازگی» اندیشه آن هم در زمینه‌ای معین - مثلاً سیاست - نیست. در شعر کلمه به‌هیچ روی پیمان‌های نیست که به‌میل دل خود هر حس و اندیشه‌ای را در آن بریزند. برعکس هر حس و اندیشه‌ای با «پیکره» دلخواه خود در شعر پدیدار می‌شود. ترکیب و شکل گرفتن هر «پیکره» ی شعری شکفتن هم‌زمان و توأم حس و اندیشه است. وقتی شاعری امروز به‌شیوه ناصرخسرو و سعدی سخن گفت ناگزیر چندصد سال دیر به‌دنیا آمده است.^{۲۶}

اگر انسانگرایی نیما یا آزادخواهی بهار دردهای وجودی و اجتماعی زمانه را در آنها برمی‌انگیخت و به‌گفتن وامی‌داشت در پروین اصل‌های مقدر به‌زبان کهن سخن می‌گویند. در شعر او انسان به‌شرط اخلاق انسان است و به‌این ملاک سنجیده و ارزیده می‌شود، نه از برکت حقیقت شاعرانه، یعنی حقیقتی که به‌حد زیبایی تعالی یافته باشد. تازه این اخلاق نیز مبتنی بر جهان‌بینی فرسوده‌ای است. تهیدستی و تیره‌روزی، نومیدی و بی‌خانمانی و دردمندی آدمی همه از ناسازگاری فلک، واژگونی بخت، گردش دوران و بدعهدی ایام است، از سرپنجه شاهین قضاست. در قطعه «تهیدست» دخترکی بینواکه از خودپسندی و نیشخند دیگران آزرده بود.

گفت خندید به‌افتساده سپهر   زان شما نیز به‌من می‌خندید
 ز که رنجد دل فرسوده‌ی من   بساید از گردش گیتی رنجید
 چه شکایت کنم از طعنه‌ی خلق   به من از دهر رسد آنچه رسید^{۲۷}

شاعر از واقعیت‌ها و نارواییهای اجتماعی چنین تصویری دارد و فلک را مسئول بی‌نوائی کودکی بیچاره می‌داند. اما عمر این تصور و اخلاق ناشی از آن از مدتها پیش بسر رسیده و تصویری تازه جای آن را گرفته بود وگرنه موجبی برای انقلاب مشروطه وجود نداشت تا بخواهند دردهای اجتماعی را با جنبشی اجتماعی چاره‌کنند. از این «تصور» تازه اخلاق و رفتار دیگری پدید می‌آید که بنا بر آن آدمها مسئول سیاه‌روزی یکدیگرند نه فلک، و باید به‌داد هم برسند. برای همین وقتی یکی دارد دست و پا می‌زند تا آب از سرش نگذرد، شاعر همان روزگار خطاب به‌وجدانهای آسوده‌ای که گلیم خود را از آب بیرون کشیده‌اند می‌گوید:

ای آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
 یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان.
 یک نفر دارد که دست و پای دائم می‌زند
 روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید.
 آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به‌دشمن،
 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید،
آن زمان که تنگ می‌بندید
بر کمرهاتان کمر بند،
در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان!

ای آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید
نان به سفره جامه‌تان بر تن
یک نفر در آب می‌خواند شما را...^{۲۸}

دو شاعر هم‌روزگار، هر دو به میانجی طبیعت سخن می‌گویند. یکی چیزهای ناچیز آن را به یاری می‌گیرد و در عالم خیال به حرف می‌آورد تا پیام خود را به دیگران برساند و در دیگری «طبیعت خیال‌انگیز» حسیات و اندیشه را برمی‌انگیزد و به حرف می‌آورد. یکی محکم و سنجیده اما به سبک مردگان و رفتگان سخن می‌گوید و دیگری «باغی آشفته‌ایست» که آرزو دارد «قبضه شمشیر در کفش باشد و آتش گلوله در جلو چشمش بدرخشد»، از گذشته بیزار و گوشش «از صدای آیندگان پر است». به «سبک شعر قدیمی و طرز تفکر قدیمی» علاقه‌ای ندارد، «علم بدیع را شبیه ظلمات» و نواله‌ی نشخوار «نویسندگان و شعرا و علما و مورخین جانی» می‌داند چون که عقیده دارد هزار سال به یکسان حس کردن و اندیشیدن و حرف زدن «تحقیری است که به روح خودمان وارد می‌آوریم»^{۲۹} او در گریز از این تحقیر، پشت به فکر و ذکر گذشته فرتوت و فرسوده و لبریز از یاد روزگار نیامده، جهان را با اندیشه‌ی زمان خود می‌اندیشد و عمری در تنهایی به زیان می‌آورد تا در آخرهای این راه ناشناخته و ناهموار آن را چون امانتی به آیندگان بسپارد.

- ۱ - نیما یوشیج، نامه‌ها، از مجموعه آثار نیما یوشیج، گردآوری سیروس طاهباز، انتشارات دفترهای زمانه، چاپ اول، ۱۳۶۸، ص ۱۰۸.
- ۲ - یدالله رویانی این گفته کوتاه ولی بامعنا را به عنوان «مقدمه» در سرآغاز «شعرهای دریائی» آورده است:
من به دریا نیندیشیده‌ام
فکرهای مرا دریا اندیشیده است

۳. «اشخاصی مثل من که شبیه به شماره از اصطکاک سنگهای جامد بیرون جسته‌اند.» نامه‌ها، ص ۳۳۵.
۴. نیما یوشیج، مجموعه آثار نیما یوشیج، دفتر اول، شعر به کوشش سیروس طاهباز، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۰۴.
۵. نامه‌ها، ص ۱۹۷.

۶. «چقدر خوش است انزوا و دوری، از مردم.» «دلم می‌خواست کور باشم تا شکل و هیكل ناپسند انسان را نبینم، گر باشم صدایش را نشنوم. یک وجود آشفته و یاغی و فراری از مردم مثل من، وجودی است که طبیعت بدتر از آن را پرورش نداده است.» «تمام فکر من این است که در گوشه قریه خلوتی منزل بگیرم.» «بهترین روزهای خود را در این انزوا و گوشه‌گیری از مردم می‌گذرانم.» (نامه‌ها، به ترتیب صص ۱۹۶، ۱۶۹، ۳۲۶، ۳۹۳؛ همچنین صص ۲۰۶، ۳۹۳، ۴۳۳)

نیما به همه و حتی در جایی به خودش هم بدبین است. (همان، ص ۳۳۷) در نامه‌ها دائم از دروغ، دورویی، جاه‌طلبی، خودخواهی، ستمگری زورمندان، تملق سیاست‌بازان، فساد و دزدی و بی‌حقیقتی و ... می‌نالند. در عوض به روستائیان ارادت می‌ورزد و خود را مانند آنها دهاتی می‌داند و از تماشای روح آنها لذت می‌برد. (همان، ص ۴۰۱) عشق به طبیعت با ستایش انسان «طبیعی» (دهاتی) توأم است، بر خلاف ادب رسمی (کلاسیک) ماکه در آن روستائی معمولاً یا احمق است یا حيله‌گر و مودی مگر آنکه اتفاقاً وقتی در شام فتنه‌ای بیفتد و روستازادگان، دانشمند از آب درآیند.

۷. برای آگاهی از اندیشه‌های انقلابی و آشنائی نیما با مارکسیسم می‌توان نگاه کرد به نامه‌وی به دکتر تقی ارانی و به برادرش لادین (نامه‌ها، صص ۴۶۵ و ۴۹۹) و همچنین به صص ۵۱۱ و ۵۳۱ و شواهد دیگر در همانجا.

۸. «به نظرم می‌آید که در ته چاهی افتاده‌ام و وطنم را مثل آسمان بالای سرم می‌بینم.» (نامه‌ها، ص ۲۴۷)

«وطن» را نیما بیشتر به معنای زادبوم، کوهها و دره‌ها و طبیعت «پوش» به کار می‌برد. «از همه جا بهتر وطن من بود که با برادر و خواهرم در آنجا بزرگ شدم، دهکده‌ی کوهستانی خلوتی که بدبختانه از آن دورم و هنوز زنده‌ام. . . کلمه وطن را من همه وقت برای همین نقطه استعمال کرده‌ام، چه در شعر و چه در هر چه نوشته‌ام.» (نامه‌ها، صص ۲۷۵ و ۵۰۱) با وجود این، وطن‌گاه نیز به معنای متعارف و مرادف با «میهن» آمده است مثلاً در همان، ص ۲۴۵.

۹. «انسان کم از کبک و بز کوهی نیست. کبک و بز کوهی هم سبزه و آب روان و هوای صاف کوه‌ها را دوست دارند. شک نیست که خاطره‌هایی که از حیات جمعیت در این منظره‌های قشنگ باقی می‌ماند بر فریبندگی این مناظر در نظر انسان می‌افزاید. هم این است که نباید تعجب کرد اگر انسان بیش از سایر حیوانات شیفته‌ی فلان کوه و مکان باشد. . . حسی که همیشه باقی می‌ماند همین شیفتگی به آب و هوا و سبزه و گل است که هر قدر افکار و احساسات تربیت بیابند بیشتر می‌شود.» (نامه‌ها، ص ۵۰۱)

۱۰. شعری که بنا به رسم و آیین پذیرفته‌ی اهل ادب سروده شده یا خود بنیانگذار راه و رسم پذیرفته‌ی تازه‌ای باشد، شعر «کلاسیک».

۱۱. شاید یادآوری این نکته بی‌مورد نباشد که در گذشته انسان بودن به خودی خود ایجاد حق نمی‌کرد، بلکه تکلیف منشاء حق بود. آنکه تکالیف خود - عبادات - را می‌پذیرفت صاحب حقوق اجتماعی بود و آنکه این تکالیف را نمی‌پذیرفت جامعه مذهبی (امت) نیز متقابلاً او را صاحب حقی نمی‌شناخت. انسان بودن ایجاد تکلیف می‌کرد و قبول تکلیف، ایجاد حق.

۱۲. رویکرد به طبیعت و دریافت آن در نزد شاعران گوناگون در دوره‌های مختلف البته به یکسان نبوده و نمانده مگر در پاره‌ای کلیات که از جهان‌بینی مشترک و نحوه حضور آنان در هستی برخاسته باشد. به همین سبب به قصد نمودن تفاوتی که پس از «افسانه» (و شعرهای دیگر نیما) در ادراک طبیعت پیش آمد از میان پیشینیان به دو تن - فرخی و منوچهری - اشاره‌ای می‌کنیم و از هم‌روزگاران نیما به‌ملک‌الشعرای بهار و پروین اعتصامی که به سبک و شیوه قدیم می‌سرودند.

۱۳. دیوان حکیم فرخی سیستانی به جمع و تصحیح علی عبدالرسولی، تهران، مطبعه مجلس، ۱۳۱۱.

۱۴. همان، صص ۶۱ و ۶۲.

۱۵. در نگاهی گذرا و شتابزده به طبیعت سعدی تشبیهاتی از این دست میان انسان و حالهای او و عوامل طبیعت به چشم می‌آید: قد = سرو، بلبل = شاعر، بوستان حسن = معشوق، شب = فراق، ابر بهار = گریه، خورشید = صورت، پروانه = عاشق، شمع = معشوق، دریا = عشق، درخت دل نشان و تازه بهار و بهار گل افشان و پری = معشوق، ماه = چهره، خوشه = زلف، خرمن = مو، درخت گل = قامت، دانه و دام = خال لب، چراغ = روی، آبگینه = دل، بهشت = دوست، بنفشه = طُره گیسو.

سروی چو در سماعی، بدری چو در حدیثی صبحی چو در کناری، شمع چو در میانی.

۱۶. دیوان فرخی، ص ۱۱۱.

۱۷. بنا به تعبیر شیلر در رساله معروف *Über Naive und sentimentalische Dichtung*.

ناگفته نماند که با وجود کلیات اجمالی پیشین، شاعران بزرگ گذشته دارای دریافت ویژه خود از طبیعت بوده‌اند. درباره «طبیعت» فردوسی و حافظ، می‌توان به‌سوک سیاوش و گوی دوست، از این نگارنده نگاه کرد.

۱۸. آن هم با قافیه‌هایی چون موقد، معسجد، مسهد، مُعزَد، مُعزَد و... از عربی کتابی قدیم.

۱۹. سحابی قیروگون برشد ز دریا که قیراندود شد زو روی دنیا

در قصیده «سردسیر درکه» طبیعت حس نشده و توصیف آن از اینگونه است:

جائست نزه باغی است فَرّه کوهی است بلند آبی است روان

که در آنجا «آن توت سپید بر شاخ درخت / چون خیل نجوم بر کاهکشان» است. توت از آن راه دور بالای آسمان و صدای آب که شاعر همیشه می‌شنود به‌مدد غرش شیران که هرگز نشنیده وصف می‌شود. در این نمونه‌ها پدیده‌های طبیعت یکدیگر را بیان می‌کنند منتها بدون دخالت حسیات انسان.

۲۰. می‌دانیم که نیما ادب مغرب‌زمین را از راه زبان فرانسه و پاره‌ای ترجمه‌های عربی می‌شناخت. بطوری که جابه‌جا از نامه‌ها و داوری او دربارهٔ مثلاً آاناتول فرانس، روسو، موباسان و کسان دیگر برمی‌آید آشنائی او با ادبیات اروپا هشیارانه و گسترده است و به‌خلاف بعضی از معاصرانش به‌تماسی سطحی با رمانتسیم فرانسه محدود نمی‌شود. همین‌که از میان همه آثار نام‌برده در نامه‌ها فقط خیال نوشتن «ورتر ثانی» را در سر می‌پرورد (نامه‌ها، ص ۲۷۴) نشان می‌دهد که چه دید تیزبین و درک سنجیده‌ای از ادبیات اروپا داشت. همچنین نامه‌های او - از جمله به‌صنعتی‌زاده، هدایت و طبری - (صص ۵۷۰، ۵۸۲ و ۶۰۹) نشانه‌ی روشنی از فهم و آگاهی بسامان و روشدار از ادبیات است.

۲۱. نامه‌ها، ص ۴۸۵ و ۶۸۰.

۲۲. نیما در این‌باره استنباط و روش کار خود را در «ارزش احساسات»، «دو نامه»، جابه‌جا در نامه‌ها و نامه به

شین پرتو (سیروس طاهباز، گردآورنده، درباره شعر و شاعری، تهران، انتشارات دفترهای زمانه، ۱۳۶۸، ص ۲۸۳) و در برگزیده آثار (همچنین به انتخاب سیروس طاهباز) توضیح داده است. نیز می توان مراجعه کرد به رساله فاضلانهای اخوان ثالث: بدایع و بدعتهای نیما.

۲۳. نیما درباره منظومه «مانلی» گفته است: «در اشعار این داستان... وسواس زیاد به خرج داده‌ام. در این اشعار خیلی دستکاری کرده‌ام که خوب تر و لایق تر از آب دربیاید... من کار خود را کرده‌ام اگر خود را نمایانده باشم همانطور که بوده‌ام و نسبت به زمان خود دریافته‌ام، قدر اقل این فضیلت برای من باقیست که صورت تصنع را از خود به دور انداخته‌ام.» (مجموعه آثار، دفتر اول شعر، ص ۴۵۶) این شعر که نیما در سرودن آن وسواس زیاد به خرج داده نه فقط در «ادای معنی» نارسا بلکه در «معنی» هم بیمایه است و به جای به دور انداختن تصنع گاه دچار تصنعی شده که در شعر کلاسیک با وجود تنگی میدان نظیر ندارد. مانلی در «معنی» و «ادای معنی» بی معنی و از فرط تصنع ملال آور است. برای نمونه چند تکه از گفت و گوی مرد ماهی گیر و پری دریائی (مانلی) که می کوشد از وی دلربائی کند در زیر آورده می شود. نمونه محتوای مبتذل درباره ارزش و شرف کار، آسان گرفتن دشواریها و همبستگی مردم به یکدیگر:

دلنوازنده‌ی دریا گفتش:

«نه. تو زیبایی و بهتر بشرستی، چه غمی...»

اندر این راه به کاری که تراست.

کار تو نیز چنان چون تو بجای خود نغز و زیباست

وز بی سود تو هست و دگران.

طعن و تحقیر کس از ارزش کار کس نتواند کاست

هر کسی را راهی ست.

آنکه راه دگران بشناسد،

دل بی غل و غش آگاهی ست...»

شد بسر بر تو اگر،

زندگانی دشوار.

اگر ت رزق نه براندازه ست،

وگرت رزق براندازه به کار،

در عوض هست ترا چیز دگر

راه دور آمده‌ای،

برده‌ای از نزدیک،

به سوی دور نظر.

زندگی چون نبود جز تک و تاز،

خاطر این‌گونه فراسوده مساز.

بگذران سهل در آن دم که به ناچار ترا،

کار آید دشوار.

عمر مگذار بدان.
 زاره کم کن در کار.
 ما همه بار به دوشان همیم؛
 هر که در بارش کالاست به رنگی کان هست
 تا نباشد کششی،
 تن جاندار نگرود پابست،
 بهم اینها همه را مردم، هشیاری نتواند یافت.
 باید از چیزی کاست،
 گر بخوایم به چیزی افزود.
 هر کس آید به رهی سوی کمال.
 تا کمالی آید،
 از دگرگونه کمالی باید
 چشم خواهش بستن.
 زندگانی این است،
 وین چنین باید رستن.
 تو به پاس دل و میل زن خود شاید در کارستی؟
 برفشانده ز همه کاری دیگر دامن.
 به دلم بود و لیکن حرفی
 راستی خواهی گفتن با من:
 من سفیدم به تن و نرم ترم من به تنم یا زن تو
 چشم‌های من یا اوست کدام
 بیشتر در نظرت تیره به فام؟

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 پرتال جامع علوم انسانی
 و نمونه‌ای از تعقید و تصنع در بیان:

... ناتوانان هستند،
 که به قوت شبشان پابستند.
 تا توانند توانایانی
 بگذرانند به بالای کدام ایوانی!

ماه‌گیر دربارهٔ سرزنش مردم، در دل با خودش این جور حرف می‌زند:

... شوق بیگانه‌ی دریایی من می‌باید
 از بسی ریزش سنگ حمقا

به گل آرید از خونم تن
ای درینا که مرا با همه این قوت دید،
بایدم گفت خوش و زشت شنید!
ساقی پوسیده‌ی و سنی گزنائی ناچیز
گزنا باید بر من گردد
تا تن من بگزد!

24. Schiller, *Ibid.*

۲۵. پروین اعتصامی، دیوان قصائد و مثنویات و تمثیلات و مقطعات، چاپ سوم، تهران، چاپخانه مجلس، ۱۳۲۳، ص ۱۱.
۲۶. «این دیوان ترکیبی است از دو سبک و شیوه لفظی و معنوی، آمیخته با سبکی مستقل. و آن دو یکی شیوه شعراء خراسان است خاصه استاد ناصر خسرو و دیگر شیوه شعرای عراق و فارس و بویژه شیخ مصلح‌الدین سعدی. از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات عرفا است.» (پروین اعتصامی، همان، ص ۷).
۲۷. همان، ص ۱۳۷.
۲۸. بسی پیش از اینها سعدی هم گفته بود:

بسی آدم اعضاء یکدیگرند   که در آفرینش ز یک گسوه‌رند
چو عضوی به درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی

ولی این همدردی آدمیان با یکدیگر ناشی از عقیده‌ای دینی است. نועدوستی و دستگیری از هم‌نوع عبادت است چون که «عبادت بجز خدمت خلق نیست.» برای بندگی خدا باید غمگسار بندگان خدا بود. بند ناف این رفتار اخلاقی (دینی) به عالم بالا و ایمان به عدالت آفریدگار بسته شده که همه را از یک گوهر آفریده. موجب پیوستگی مردم به یکدیگر نیز در آفرینش آنهاست که باز امری الهی است. همچنانکه رنج‌های بنی آدم، نه از مردم روزگار که از خود روزگار است. نه درد امر اجتماعی است، نه درمان و نه همدردی. جوهر این اخلاق در آگاهی به خدا، در حضور قلب و توجه به خدای حاضر و ناظر است. برعکس اخلاق نیما دنیائی و بند نافش به وجدان خود آدمها بسته و آگاهی به حضور وجدان ناظر و بیدار. دردها، ای بسا، نه از روزگار که از ابناء روزگار می‌آید و هر رفتاری برای کاستن از درد و دردمندان امری طبیعی یا اجتماعی است زیرا انسان جزئی از طبیعت است در اجتماع.

۲۹. ن. ک. به: نامه‌ها به ترتیب به‌صص ۳۲۹، ۳۵، ۳۶۵، ۱۱۹، ۱۴۷، ۴۸۶ و ۲۶۴.