

* خصیصه شاهکارها

ارزش يك كتاب در محاسن و معایبش نیست، در این است :
کس دیگری غیر از نویسنده اش نتوانسته باشد آن را بنویسد

«شارل بودلر»

چه اثری را شاهکار می خوانیم ؟ این کلمه که در زبان فارسی نوظهور است (ترجمه کلمه Chef D'oemvre فرانسه و Masterpiece انگلیسی) اصطلاحاً بر اثری اطلاق می شود که دست بالای دست نداشته باشد ، و در نوع خود سرآمد قرار گیرد . خود کلمه سرآمد می تواند مرادفی برای شاهکار واقع شود . بدیهی است که شاهکار جنبه نسبی دارد؛ بنابراین شاهکار داریم تا شاهکار .

يك اثر می تواند قلمرو جهانی بیابد ، و یا تنها در زمان خود شاهکار شناخته شود . در هر حال ، شاهکار به اثری بی بدیل گفته می شود، در مکان یا زمان معینی . اما از شاهکار انتظار کامل بودن نمی رود . کامل ، وجود ندارد . هر اثری ، هر چند بزرگ باشد ، دارای عیبها و نارسائیهای خاص خود است و این را نیز می دانیم که عیب و نارسائی کم و بیش جزو خصیصه شاهکارهاست .

نکته دوم این است که يك اثر همیشه اقبال بلند ندارد . دستخوش جزر و مد و نوسان است . دیده شده است که اثری در زمان معینی بنا به ملاحظات خاصی شاهکار شناخته شده ، و در دوران دیگری نه . این بستگی دارد به نحوه جذب زمان و عوامل پیچ در پیچ سیاسی ، اقتصادی ، دینی و اجتماعی ، که مردم روزگاری را برای دریافت نوع خاصی از اثر تشنه نگاه می دارند .

شاعری چون او میروس یونانی در تمام دوران قرون وسطای اروپا کم و بیش فراموش شده بود ، سپس در زمان رستاخیز (رنسانس) از نوسر بر آورد . همینگونه بود آثار نویسندگان بزرگ قرن هیجدهم فرانسه چون دیدرو ، روسو و ولتر که در نیمه دوم قرن نوزدهم فروکش کردند ، و

* خلاصه این مطلب در سال ۱۳۵۱ در سمینار دبیران ادبیات فارسی در تبریز به صورت سخنرانی عرضه گردید .

باز در قرن بیستم جای خود را بازیافتند. در زبان خود ما نیز مثال‌هایی از این دست می‌توان یافت. مثلاً شاهنامه چون از جانب مترجمین «مدح آتش پرستها» خوانده می‌شده، در دوره‌های فوران تعصب دینی و در نزد خشکه مقدس‌ها کتاب مطلوبی نبوده، و بسته به اینکه کدام يك از دو فکر مذهبی یا ملی غالب باشد، شیب و فراز می‌یافته.

مثنوی مولانا نیز سرنوشت مشابهی داشته و هرگز دل‌خشک‌اندیش‌ها نسبت به آن پاك نبوده است. این، بطور کلی خاصیت ادبیات عرفانی است از نظر مترجمین، و به همین سبب نثرهای عالی سهروردی و عین‌القضاة نیز تا همین اواخر در حالت نیمه فراموشی مانده بودند.

گذشته از این، يك تیرهٔ لفظ پرست گاه به گاه در زبان فارسی بوده‌اند (تیره‌ای البته منحط) که «رذانت» و «جزالت» را شرط اصلی شعر می‌دانستند، و از این حیث چه بسا که تصاید سوزنی سمرقندی را بر شعرهای عطار و مولوی ترجیح می‌دادند. در این میان سعدی و حافظ کم‌تر از بزرگان دیگر دستخوش نوسان بوده‌اند. سعدی گذشته از لطف کلام، به سبب اخلاقی بودن و مذهبی بودنش، و حافظ به سبب ابهام و ابهامی که در کلامش است و هر کسی می‌تواند آن را بدلتخواه خود تعبیر کند.

«مد» و تقاید نیز در ارزیابی آثار عامل مؤثری می‌گردند و بعضی از نویسندگان و شاعران (هنرمندان نیز) در دوره‌ای «باب طبع» هستند و خواندن آنها نشانهٔ حسن ذوق یا پیشرفتگی شناخته می‌شود، و بعضی دیگر نه. در همین روزگار خود ما، ارزیابی ما نسبت به آثار گذشته‌مان تفاوت‌هایی کرده‌است. توجه خاورشناسان فرنگی به بعضی از آثار فارسی موجب شده است که خود ما نیز به کشف مجدد آنها دست یابیم. نمونهٔ برجسته‌اش خیام است که از زمان ترجمهٔ فیثز جرالده مقام تازه‌ای در زبان فارسی به‌عنوان شاعر بدست آورده. از او گذشته، انکار نباید کرد که موهل فرانسوی و نوولد که آلمانی و نیگلسمن انگلیسی در جلب نظر ما به جانب فرانسوی و مولوی تأثیر داشته‌اند. این بدان معنا نیست که ما کشف آثار ادبی خود را مدیون ایران‌شناسان بدانیم، بلکه بدان معناست که خود ما پس از تأیید و معرفی آنها، با اطمینان و بینایی بیشتر به آنها نگاه کرده‌ایم. بخصوص در این بحران تجدد زدگی و غرب پرستی‌ای که از اوائل قرن بیستم گریبان ما را گرفته است باید انصاف داد که اگر تشویق ایران‌شناسان اروپا نبود، مادر احترام‌گذاشتن به آثار بزرگ گذشتهٔ خود دودل می‌ماندیم، و مثلاً نمایشنامه‌های «برشت» را آسانتر شاهکار می‌شناختیم تا مثنوی مولانا.

اشاره کردیم که در يك تقسیم بندی کلی بادونوع شاهکار روبروئیم: جهانی و ملی. جهانی‌های نهائی هستند که شهرت عالمگیر پیدا کرده‌اند، به نزدیک به تمام زبانهای مهم ترجمه شده‌اند یا در آن زبانها به شناخته شدگی رسیده‌اند، مانند *اومیر و وس* یونانی و شکسپیر انگلیسی و *دانته ایتالیایی* و *گوته آلمانی* و *هولیر فرانسوی*. بدنبال آنها دهها تن دیگر نیز می‌آیند چون *پوشکین* و *تولستوی* و *دوستو یفسکی* و *راسین* و *گورنی* و *هیلتون* و *ویکتور هوگو* و *فلو بر و دیکنز* و *بالزاک* و غیره.

چنانکه می‌بینیم همهٔ اینها متعلق به فرهنگ غرب هستند. فرهنگ غرب که از دورهٔ رنسانس از نو کمر راست کرد، بخصوص از قرن هفدهم آغاز کرد به‌اینکه بر سراسر دنیا استیلا یابد و

آثار ادبی او نیز به‌مراه کشتی‌های بخار راه دیارهای دوردست رادر پیش گیرند. این‌که آثار ادبی مغرب زمین توانسته است تقریباً در وضعی نزدیک به (منحصر، جنبه عالمگیری بیابد، باید علتش را درسه امر دانست:

یکی نفس خود اثر و ارزش خاص آن.

دوم چیرگی تمدنی که اثر به آن وابسته است.

سوم غنا و ترجمه پذیری زبان اثر.

تردیدی نیست که آن دسته از آثار ادبی غرب که جنبه جهانی یافته‌اند، همگی درجه اول هستند، و همه خصائص پایندگی و گسترش را در خود دارند، ولی این به تنهایی کافی نبوده است. غرب با چیرگی سیاسی و اقتصادی‌ای که بر سایر نقاط عالم پیدا کرد، نظرها را به جانب خود سوق داد و ذوق‌ها را در جهت مشی فکری و ادراکی خویش به کار انداخت، و این اطمینان رادر خاطر‌ها ایجاد نمود که هر چه از غرب بیاید شایسته کنجکاوی است، و بدین‌گونه توانست نوعی الگوی ادبی خاص و قبول و انس نسبت به ادبیات خود در کشورهای دیگر پدید آورد و چون پیشروی در جهت تمدن جدید مرادف با اقتباس تمدن غرب شناخته می‌شد، ترجمه آثار ادبی مغرب زمین نیز جزو ارکان ترقی به حساب آمد.

زبانهای مهم غربی نیز که پس از رنسانس به سرعت روبه بسط و غنا نهاده بودند، در پروراندن و گسترش آثار ادبی خود نقش عمده‌ای یافتند. این زبانها توانستند مفاهیم تازه را به آسانی به کشورهای دیگر که از لحاظ زبان از آنان ضعیف‌تر بودند انتقال دهند.

از این که بگذریم، می‌آئیم به شاهکار ملی، یعنی اثری که تنها در سرزمین و قلمرو زبان خود ارزنده شناخته شده است. این بدان علت است که چون سیر جهانی شدن هرائر می‌بایست از مجرای غرب بگذرد، اختلاف سلیقه و فرهنگ میان شرق و غرب مانع از پذیرش آثار شرقی در غرب شد.

بطور کلی غربی‌ها چون خانواده‌هایی بوده‌اند که در میان خود ازدواج می‌کنند. تفکر غیر غربی برای آنها بیگانه مانده. این مقدار علاقمندی هم که نسبت به آن نشان داده شده است از حلقه افراد معدود و متخصص تجاوز نکرده.

کنجکاوی نسبت به مشرق زمین از اوایل قرن هیجدهم آغاز شد، زیرا شناخت تمدن یا تاریخ ملت‌هایی که می‌بایست مورد استثمار قرار گیرند ضرورت داشت. خوشبختانه موضوع در دایره سودجویی محض محدود نماند، و در همین نهفت، دانشمندی پدید آمدند که فارغ از ملاحظات سیاسی و اقتصادی، و تنها به عشق دانستن و کشف، عصر خود را بر سر پژوهش در فرهنگ شرق گذاردند. بدین‌گونه باب تازه‌ای در شناخت شرق برای خود شرقیها نیز پیدا شد، یعنی نگاه به شرق از دیدگاه غرب، که هم حسن‌هایی داشته است و هم عیب‌هایی. از همین طریق بود که ترجمه بعضی از آثار ادبی شرق به مغرب زمین راه یافت.

تقسیم بندی شاهکارها به جهانی و ملی، که تاحدی همان تقسیم بندی غربی و شرقی است، تنها از لحاظ گسترش اثر در دنیا، امروز است، و گر نه بدان معنا نیست که يك اثر ایرانی یا هندی و یا چینی، در نفس خود از جهت ارزش، از معادل خود در زبان ایتالیایی یا انگلیسی در درجه پائین‌تری باشد.

در هر حال ، شاهکارها ، چه جهانی و چه ملی ، صفات مشترکی دارند که می‌توان بدینگونه خلاصه کرد : **پایندگی ، گسترده‌گی و قبول عام** یعنی سیر زمانی و مکانی و روانی اثر .

مقصود از پایندگی ، دوام اثر در طول زمان است. اشاره کردیم که شاهکاری می‌تواند در طی زمانی شیب و فرازهایی داشته باشد، اما در هر حال حضور خود را در جامعه‌ای که وابسته به آن است حفظ کند.

بعضی از آثاری که امروز شاهکار شناخته می‌شوند، عمر درازی دارند، از همه معمرتر **ایلییاد و ادیسه** او میروس است. در طول مدتی که عمر این شاهکارها است، آثار دیگری نیز پدید آمده‌اند، بعضی در همان زمینه ، ولی دیرتر یا زودتر فراموش شده‌اند ، یا تأثیر اندکی گذارده‌اند. آنچه به رغم دگرگونیهای روزگار بر جای مانده همان چند اثر است. این، از لحاظ زمانی، اما در مکان نیز می‌بینیم که شاهکار قلمروئی وسیع‌تر از دیگران می‌یابد. در همین زبان فارسی تنها چند اثر بوده‌اند که بتوانند از کاشف تا اندلس را زیر بال خود بگیرند.

به این دو خصیصه ، خصیصه سومی اضافه می‌شود و آن قبول خاطر اثر از جانب طبقات مختلف اجتماعی است . شاهکار از جانب باسواد و کم سواد ، فقیر و غنی خوانده می‌شود ، و یا اگر هم خوانده نشود به سوی آنها راهی می‌گشاید. منظور از راه گشودن آن است که در فرهنگ کشور خود و بالنتیجه در روح عامه نشت و نفوذ می‌کند، گرچه این نفوذ در مواردی غیر مستقیم باشد.

نخست کسانی که به مدرسه می‌روند، بر سر درس با شاهکارهای زبان خود و یا وابسته به تمدن خود (چون او میروس در اروپا) آشنا می‌شوند، ولی از این که بگذریم تأثیر غیر - مستقیم پیش می‌آید، بدین معنی که شاهکار يك کانون نفوذ ایجاد می‌کند و از آنجا تأثیر خود را می‌پراکند. به چند گونه :

الف - کسان دیگری به عنوان شاعر یا نویسنده وسیله نقل فکر شاهکار در نوشته‌های خود می‌گردند، و بدینگونه در همه آثار فکری و ادبی يك زبان نشانه‌ای از آن می‌توان دید.
ب - هنرمندانی چون نقاش و موسیقی‌دان (در اروپا) یا خطاط و مذهب (در شرق) آن را از طریق هنر خود نشر میدهند.

پ - عبارت هائی از آن به صورت امثال و حکم در می‌آید و به میان مردم راه می‌یابد.
ت - در مجالس و عطف و خطابه و بزرها و قهوه خانه‌ها و شب نشینی‌ها و خلاصه مجامعی که مردم عادی نیز بدان راه دارند، نمونه‌هایی از آن عرضه می‌گردد.

بر اثر همین تأثیر غیر مستقیم است که کسانی که هرگز آثار بزرگ ادبی را نخوانده‌اند **اخیلوس و هکتور و هاملت و ائللو و ژولیت و بتاتریس و اوفلیا و تارتوف** و نظائر آنها را می‌شناسند. در زبان خود مانیز قهرمانهای اصلی شاهنامه و اصطلاحات حافظ و رگه‌های فکر سعدی در ذهن عامه راه یافته‌اند.

این که تاترهائی در پاریس و لندن بنحو انحصاری و لاینقطع، آثار کلاسیک را نشان می‌-

دهند خود دلیل دیگری بر سرسوخ شاهکار در مردم است. (۱)

همه شاهکارها را می‌توانیم کم و بیش از خصائص ذیل برخوردار ببینیم :

۱ - **افسانه‌ی بودن** ، منظور از انسانی بودن آن است که اثر رو به اعتلا و روشنی داشته باشد . انسانیت انسان را بیان می‌کند . این انسان درعین خاکی بودن حسرت و گرایش به جانب زندگی برتر را از یاد نمی‌برد . شاهکار ، همواره در مسیر پرمشقت و تلاش انسان به سوی فراز با او همدردی داشته است . موضوع شاهکارها متفاوت هستند ، ولی در هیچ يك از آنها «دنی» انسان نیست ، شناخت او و کشف جنبه‌های پرشونده او مورد نظر است . بدینگونه است که در شاهکار ، زندگی و مرگ و خوبی و بدی و مردانگی و زبونی در برابر هم قرار می‌گیرند ، که سرانجام نتیجه نهائی به سود « انسانیت انسان » گرفته شود .

۲ - **بیان جوهر زندگی** ، شاهکار به اصل و زبده می‌پردازد ، و به فروغ و عوارض گذرنده کاری ندارد ؛ جوهر هستی و جلوه‌های اصلی آن را در خود جای می‌دهد. اموری هستند که با اصل طبیعت آدمی سروکار دارند ، و ولو بر حسب زمان و مکان تغییر هم پذیرند تغییر آنها خیلی کند است ، مانند جوانی و پیری ، مرگ ، عشق ، خوشبختی و بدبختی ، نام و ننگ و غیره . . . سایر مسائلی که در زندگی انسان هستند تابع این چند مسئله‌اند . شاهکار هم همین چند موضوع را محور کار خود می‌گیرد .

خاصیت پایداری و گسترش آن هم در همین است ، زیرا چنگه به موضوعی می‌زند که در همه سرزمین‌ها و همه دورانها می‌تواند کم و بیش سؤال و جوابهای مشابهی را مطرح کند . این بدان معنا نیست که شاهکار نسبت به امور روزمره و حقایق جزئی بی‌اعتناست . تفاوت آن با آثار عادی در آن است که از امور جزئی و گذرنده ، می‌تواند نتیجه‌گیری کلی و با دوام بکند . هر واقعه و هر ماجرا در آن نموداری می‌شود از ماجراها و وقایع دیگر که نظیرشان در گذشته اتفاق افتاده و یا در آینده می‌افتد . زندگی در آن مجموعی از حلقه‌های به هم بسته است ، چون یکی بجنبید ، دیگران را نیز به جنبش می‌آورد.

۳ - **آمیخته واقعیت و آرمان** ، شاهکار ، از واقعیت زندگی سرچشمه می‌گیرد. اگر جز این می‌بود هرگز نمی‌توانست در دل مردم راه پیدا کند . گرایش مردم به شاهکار برای آن است که در آن پاسخ به سؤال‌های خویش می‌یابند و با نشانه‌ای از همدلی و همدردی ، و این نیست مگر برای آنکه واقعیت‌های زندگی در آن منعکس است . اما شاهکار تنها به بیان واقعیت نمی‌پردازد . آن را به رشته «آرمان» نیز پیوند می‌دهد ؛ آنچه که هست به اضافه آنچه باید باشد .

آرمان خود واقعیتی است که در درجه‌ای بالاتر از واقعیت محسوس قرار دارد. واقعیتی است نه در دسترس ، ولی تصور شدنی و امید بستنی ، و در هر حال برای آنکه زندگی گرمی و تحرکی داشته باشد ، نمی‌توان از آن چشم پوشید .

۱ - در انگلستان ، استراتفورد و اولدویک لندن ، برای شکسپیر ؛ و در پاریس کمدی

فرانسز برای مولیر و کورنی و راسین ، گاهی نیز پاله دوشایو .

۴- دارای بیان خاص ، این يك موضوع حساسی است که باید کمی بیشتر بر سر آن درنگ کرد . زبان شاهکار زبانی است که بیشترین مقدار تأثیر را بر خواننده یا شنونده برجای می‌گذارد . وقتی می‌گوئیم بیان خاص منظور بیانی است که اگر همان مطلب را در بیان دیگری غیر از آن بگویند ، از تأثیر بیفتند . می‌دانیم که حرف زمانی مؤثر است که به زبانی گفته شود که خواننده آماده پذیرفتنش باشد ، و این باز به شرطی است که محتوایش او را جذب کند . هیچ کس به نوشته‌ای روی نمی‌برد ، مگر آنکه در آن گمشده‌ای داشته باشد .

پس در اینجا رابطه میان لفظ و معنی مطرح می‌شود . نخست انتخاب مضمونی است که بتواند بیشترین تعداد و بهترین تعداد خواننده را نزد خود گرد آورد . و این همانگونه که اشاره کردیم معانی‌ای است که هر چه بیشتر در میان انسان‌ها مشترک است . هر انسان دنیای خاص خود دارد که با دنیای دیگران هم شبیه است و هم متفاوت . شاهکار ، ناظر به این وجوه تشابه است .

اما مسائلی که برای هر خواننده مطرح است در درجه اول مسائل روزمره و عادی اوست . مسائل دیگر در لایه پائین‌تری نهفته‌اند ، و به مرحله آگاهی نمی‌رسند مگر آنکه عامل بیدارکننده‌ای آنها را برانگیزد . این عامل بیدارکننده یا هنر است یا ادبیات . بنا بر این زبانی که گویند به کار می‌برد باید زبان بیدارکننده باشد ، همان زبانی که مولوی آن را « نردبان آسمان » (۱) و اومیروس آن را « کلام پران » (۲) می‌خواند . سپس مضمونی که انتخاب گردید ، باید نه به هر زبان ، بلکه با شیوه خاص‌ادا شود ، و چون کلمه شخصیت به خود نمی‌گیرد مگر در ترکیب ، پس در واقع گویندگی (چه در شعر و چه در نثر) هنر ترکیب کردن است و همه چیز باز می‌گردد به شیوه ترکیب . همین يك خصوصیت ، مطلب ادبی را از غیر ادبی جدا می‌کند . وقتی می‌گوئیم : هر کسی هر چه کاشت می‌درود و یا هر کسی سزای عمل خود را می‌بیند ، حقیقت پیش پا افتاده‌ای را بیان کرده‌ایم . اما وقتی می‌گوئیم :

دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کای نور چشم من به جز از کشته ندروی

به زبان ادبی حرف زده‌ایم . در این جاشخصیت و نحوه تأثیر مفهوم خود را در گون کرده‌ایم ، و یا این چند بیت شاهنامه ، آنجا که زال شرح دلدادگی خود را در نامه‌ای به پدرش سام می‌نویسد :

که نتوان ستودنش بر انجمن
اگر بشنود راز کهنتر روست
چو بر آتش تیز بریان شدم
من آنم که دریا کنار من است
که بر من بگرید همه انجمن

یکی کار پیش آدمم دلشکن
پدرگر دلیر است و نراژدهاست
من از دخت مهرباب گریان شدم
ستاره شب تیره یار من است
به رنجی رسیدستم از خویشترن

۱- نردبان آسمان است این کلام ...

۲- در ترجمه فرانسه Paroles Allées

حرف ، در دو کلمه در این است که من عاشق دختر مهرباب کابلی شده‌ام و این عشق از آن عشق‌هاست. فردوسی با بیانی ادای مقصود کرده است که زمینه روانی را برای پذیراندن سخن به مخاطب که سام باشد پدید آورد. نکته اصلی این است که زمینه روانی برای پذیرش سخن فراهم گردد. سخن ، سخن گوینده است و خاص خود اوست . برای آنکه شنونده یا خواننده نیز آن را اذآن خود بکند ، باید پیوندی میان او و گوینده برقرار گردد ، یعنی شنونده یا خواننده چنین پندارد که از جانب او و به زبان او نیز سخن گفته‌اند .

برای این منظور گوینده عوامل مساعد درون خواننده را به کمک فرا می‌خواند یعنی تارهای مشتاق ضمیر او را می‌جنباند . برای برخورداری ادبی و هنری يك سلسله تارهای خواب و بیدار در درون هر کسی هست که چون به اهتزاز آیند ایجاد لذت می‌شود و این تارها عبارتند از یادها و دانسته‌ها و آرزوها ؛ یعنی همه آنچه ذخیره ذهن است، بنحو آگاه یا نا آگاه . اثر ادبی (یا هنری) مضربی است که بر این تارها می‌خورد و این خفتگان فراموش شده و متروک را به جنبش می‌آورد . درجه تأثیر ادبی بستگی به وسعت و حدت این جنبش دارد . با پیوستگی یادها ، بر اثر تداعی معانی و جنب و جوشی که در ذهن ایجاد می‌شود ، دنیای درون خواننده به دنیای فعال و جوشان تبدیل می‌گردد .

پیوستگی و برخورد یادها در آهنگ و موزونیتی شبیه به رقص ، ما را از رکود و خمودگی ذهنی به رونق و شکفتگی ذهنی می‌برد . خلاصه آنکه ، اثر ادبی دفتر ذهن ما را در برابر ما می‌گشاید تا به خواندن آن پردازیم ، و هر اثری که ما را جذب کند توانسته است بنماید که تا حدی «خود حقیقت نقد حال ماست آن» . هر چه ذهن ما گسترده‌تر باشد پیدا کند ، و این گسترده‌گی که نتیجه بیدار شونده‌گی ذخائر ضمیر است هر چه جنبان‌تر باشد حظ بیشتری از اثر عاید می‌شود .

آنچه را تأثیر می‌خوانیم ، در واقع ارضاء عقل خواننده است از طریق احساس او . یعنی درست است که اثر ادبی بر احساس و عواطف نفسانی اثر می‌گذارد ، در عمق ، باید تعقل او را اقناع کند ، و او را مطمئن سازد که آنچه گفته شده است به سود او و در جهت گرایش‌های آرمانی اوست .

بطور کلی نیاز انسان به هنر (که ادبیات نیز جزو آن است) بدین سبب است که انسان محتاج عامل محرکی است که او را به «باز یافت» خود کمک کند.

نقل این مقاله موکول به اجازه نویسنده است .

« ناتمام »

