

دکتر عبدالرحیم ثابت

پیشکش به استادم دکتر جعفر موید شیرازی،
به پاس همه‌ی نوشه‌ها و گفته‌های ارجمندشان درباره‌ی سعدی

سعدی، سرمست نوش نغمه‌ها

درآمد: کاروانیان شب‌پوی، خسته و خواب‌آلود از پشت ستوران فرو ریختند و در دامان خواب آویختند. سحر بود صحرانم نرم از خواب دوشینه سر بر می‌داشت و خنکای پگاه از کرانه‌های شرقی می‌وزید. بیشه، خواب و بیدار، سرخوش از رویاهای شیرین شبانه چشم می‌گشود. از کاروانیان خسته، تنها یک تن بیدار بود. یک تن تنها. همان که باد نرم پوی پگاهان جانش را از سوری مرموز و خوشایند لبریز می‌کرد. مسافر بیدار پشت به زمین خفته بود و همه‌ی ستاره‌های سحری فرود آمده بودند در دو چشم روشن و مشتاقش. سپیده از چکاد کوه نزدیک، جاری بود به سوی دره‌های پر از شب. باد می‌وزید نرم و بی‌صدا. برگ‌ها می‌جنبیدند آرام. مسافر بیدار، بو برد که هر چیزی، از سپیده و نسیم و بیابان تا درخت و بیشه و کوه، پنهان و بی‌صدا در تدارک رخدادی بزرگ است. چشم به سوی کرانه‌های شرقی دوخت. آسمان، رنگ در رنگ، جاری شد در چشمان منتظرش. برخاست ناگهان. بی اختیار زمزمه کرد آرام: «اینک آن رخداد خجسته!» که ناگاه در گرفت توفان نغمه‌ها. پر شد گوش بیابان از غوغای غوک و قهقهه‌ی کبک. سرود بلبل، از همین سروهای نزدیک، و خروش شیر، از بیشه‌های دور. نغمه، نغمه، نغمه. بیابان سرشار بود از نغمه. نغمه می‌ترواید از هر جا. از سنگ و بیشه و کوه، از آب و آسمان، از صحراء و سپیده و سبزه و سرو.

کاروانی بیدار، سرمست نوش نغمه‌ها، به شکوه و بلند، خروشی سرداد به شیدایی و شتابان رو سوی دره‌ایی نهاد که حالا دیگر سرشار بودند از سپیده و صبح.

خفتگان، مست خواب، غلتی زدند. بریده و نامفهوم به دشنام چیزی گفتند و به دیگر پهلو

خفتند. سفر ادامه داشت و مسافر بیدار اکنون خود نغمه‌ای بود در غوغای نغمه‌ها^(۱).

بر این حکایت تماشایی می‌توان بیشتر درنگ کرد. حکایتی کوتاه، که آکنده است از نغمه و آوا و آهنگ. حکایتی که در آن سحری می‌دمد سرشار از غوغای غوک و قهقهه‌ی کبک، خروش شیر و زمزمه‌ی بلبل. می‌توان در آیینه‌ی آن، به تماشای سیمای حکایت پردازی نغمه‌نیوش و نغمه‌شناس نشست. حکایت پردازی که گوش‌ها را بر همه‌ی دلنواز عالم گشوده است. آری، سعدی نه تنها شیدای شقاچ زاران جهان است که در رویاروی نغمه‌زاران عالم نیز بی‌تاب دل از دست می‌دهد. طبیعت برای او نغمه‌زاری نفز است و گوش‌های نغمه‌نیوش او آن چنان بیدار است که هیچ نغمه و زمزمه‌ای را ناشنوده نمی‌گذارد. او تنها «فتنه‌ای شاهد و سودازده باد بهار» نیست بلکه خود را به صفتی دیگر نیز می‌شناسد و می‌شناساند: «عاشق نغمه‌ی مرغان سحر!»:

سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد

فتنه‌ی شاهد و سودازده باد بهار عاشق نغمه‌ی مرغان سحر باز آمد کلیات سعدی ص ۷۱۴

در حکایت مورد بحث آن رخداد خجسته، یعنی رویش نغمه از سنگ و صحراء و سبزه، در سپیده‌دمان رخ می‌دهد. پس سعدی را با سحر و سپیده نیز سر و سری است. چرا که «شورش بلبان سحر باشد.» سحر انگار جام لطیفی است سرشار از نغمه و آوا و آهنگ و او در «بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار» از نوش این جام لبریز از آوا و آهنگ سرمست می‌شود. شب همه شب بیدار و منتظر است تا سحر فرا رسد و عالم خاموش از نغمه و آوا سرشار شود که تنها بیداران را بخت نغمه‌نوشی است. خفتگان را از زمزمه‌ی مرغ سحر خبر نیست و تو که همه شب در خواب بوده‌ای «چه نصیبت ز بلبل سحر است؟» سعدی ما را به زندگی فرا می‌خواند. به خود زندگی. به بیداری و نغمه‌نوشی و سرمستی. شعر او سرشار است از بانگ خروس و نغمه‌ی بلبل، غوغای غوک و آواز مرغ سحرخوان:

بلبل باغ سرای، صبح نشان می‌دهد

وز در ایوان بخاست، بانگ خروسان بام (همان، ص ۵۴۴)

۱- با نگاهی به حکایت از باب دوم گلستان سعدی. نگاه کنید به کلیات سعدی، به اهتمام محمد علی فروغی، امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۷ ص ۸۴. در ضمن همه‌ی مصروعها و عبارت‌های متذکر در علامت گیوه نوشته شده، از کلیات سعدی چاپ فروغی است. گفتی است که این نوشته پیش از این در دو هفته نامه‌ی اینترنتی «فروغ» (<http://www.forough.net>) منتشر شده است.

هـنگام نشاط و روز صحراست (ص ۴۲۷)

خوا و خرما وقت حسیان

بـه بـسوی صـبح و بـانگ عـندـلـیـان (ص ٥٧٨)

از دل نغمه‌زاران هم راهی به سوی خدا می‌گشاید تا توحید او نیز از زلال ذوق و زیبایی،

سرشار باشد:

هر بلهی که زمزمه پر شاخصار کرد (ص ۷۱۲)

دوش مرغی به صبح می نالید

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یک میاز دوست تان مخلص را

مگر آواز من رسید به گوش

گفت باور نداشتم که تو را

پانگ مرغی چینی کند مدهوش

گفتم این شرط آدمیت نیست

مرغ تسبیح گوی و من خاموش (ص ۸۴)

او نه تنها از فقههای کیک و غوغای بلیل، و نغمه‌ی مرغان سحر که از نوش، نغمه‌ی دلنواز آدم

هم سرخوش می‌شود:

^{۱۰۴} خسرو، آواز خوش دانندگان، اکاذیف

منگ که لذت حداکثری محسوس خواهد آغاز نمود.

آواز خسنه شانک اعمده آنها باشند

دیاری دیگر عشاق و خوشبختانه از همان روزات

^(۸) از حنجه‌ی مسطب مکـ و نزد (ص)

در گلستان و به عنایه، بیان خاطره‌ای از سفر حجج خوش، حاجان نعم، آشناه، امیر و میرزا

می باشد تا در میکرو اقتصاد و آنچه حکایت کشیده نشاند از این قاعده است که از این شرکت

جغرافیا

باری، سعدی و یاران به سوی کعبه می تاختند. بر روی و موی مسافران غبار صحران شسته بود. شتران شوق و شکیب تیز می تاختند و آفتاب هم تیز می تافت. از ریگ زارهای سوزان، گرما شعله می زد و هوای داغ صحرای تشنه موج می زد در پیش چشمان منتظر. مسافران چشمان پر شوق را دوخته بودند به کرانه های صحرای سوخته: «ای جمال کعبه رویی باز کن!» زلال زمزمه‌ای آرام جاری شد و بر دشت سینه های تشنه و سوخته: «جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط...» صدای آواز از ژرفای جان یکی از هم سفران بر می خاست که گاه و بی گاه اشتیاق جان تافته اش را در گوشهای می سرود و نغمه‌ی او اینک ماز گوشی سوز سر بر آورده بود. باد آواز خوش او را می برد تا دور دستهای بیابان. تا خیمه گاه قبیله‌ی غزالان عاشق. صدا دیگر اکنون زمزمه نبود که در اوج بود و خروش موج بود در گوش بیابان تشنه:

جمال کعبه چنان می دوانم به نشاط

شتران رقصان می تاختند. شوق و شیدایی در رگ های خشک بیابان می وزید و مسافران، سرمست نوش نغمه انگار می رقصیدند هم پای رقص اشتران. از یاران هم سفر یکی تنده و تلخ بود و در جدالی همیشه با خویش و دیگران. با چشمانی مدام فرو هشته، چهره پر آزنگ، با رد خشمی همواره بر جان و جبین. خاطرش پیوسته بیمناک از این بود که مباد سمع نغمه زنگ اشتران گناه باشد تا چه رسد به سمع نغمه ای انسان! صدا دیگر فرود آمده بود و گوش های مشتاق واپسین قطره های آن را نیز نوشیده بودند به شوق. اینک کاروان از کنار قبیله‌ای صحرانشین می گذشت. کودکی از قبیله در آمد و «آوازی برآورده مرغ از هوا در آورد» شتر یار تنده خوی ناگاه به نشاط رقصی کرد. مرد عابد را گفت: «ای شیخ در حیوانی اثر کرد و تو را هم چنان تفاوت نمی کندا!» کیست این همسفر خندان و خوش سخن که با مرد تنده خوی با زبانی این سان آکنده از طنز و طبیعت سخن می گوید؟ این سعدی نغمه آشنای است که غلظت روان و جمود جان را باطنزی جانانه به ریش خند می گیرد:

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب
گر ذوق نیست تو را کثر طبع جانوری!

سعدی و نغمه‌ی ناساز

سعدی، همان گونه که پیشتر بیان شد، نغمه نیوشی است که لطف آواز را در می یابد و جان و تربیت شده و نغمه آموخته‌ی او را بازیر و بیم نغمه‌های خوش، حالها و حکایت‌های است.. چون نغمه‌ی مرغی بشنوید، جانش پر پرواز می گشاید و همایی می شود. نوش نغمه‌های دل‌نواز

قوت جان و قوت روان اوست:

چه خوش باشد آهنگ نرم حزین

بے گ وش حریفان مست صبح

به از روی زیباست آواز خوش

که آن حظ نفس است و این قوت روح (ص ۱۱۴)

از نظر وی جان شیفتگی‌ای که به غریزه، لطافت هنر را در می‌یابد چه نیاز دارد که زیر و م داشتن بشناسد و به طور مثال «پرده‌ی عشاق و خراسان و حجاز» را به درس آموخته باشد؟ که آموختن دیگری است و سوختن دیگر. بسا کسان که به مدد غریزه‌ی هنرشناس و فطرت لطیف و به پشتوانه‌ی جان سرشار از شیفتگی و شیدایی و هوش و گوش نغمه‌شناس خویش با هر آواز موزونی بی‌تاب به دست افسانی می‌خیزد:

نه مطلب که آواز پای ستور سمع است اگر عشق داری و شور

مگس پیش شوریده دل پر نزد که او چون مگس دست بر سر نزد

نه بم داند آشفته سامان نه ریز به آواز مرغی بنالد فقیر...

جهان پر سمع است و مستی و شور
ولیکن چه بیند در آیینه کور؟ (ص ۲۹۳)

گوشی که همیشه برای نوش زیباترین آواها گشوده است، کجا شنیدن آواهای جان خراش را تاب می‌آورد؟ آن که جان لطیفیش از زیبایی در عالی‌ترین جلوه‌های آن سرمست می‌شود و از راک جمال، او را از جلا و جوانی سرشار می‌کند، تقرت و اشمئاز وی از زشتی و ناموزونی بیش از دیگران است. آن که گوش و هوشی تربیت یافته و نغمه‌آموخته دارد از شنیدن آواهای جان خراش عذابی افزون‌تر از دیگران می‌کشد.

آواز بد البته برای هیچ‌کس دلپذیر نیست. یکی از آشناترین جاهایی که در آن با طعنی تلخ و گزنه از آوای بد سخن رفته است قرآن مجید است. آن‌جا که ناخوش‌تر آوازها را آواز خران می‌داند (لقمان آیه ۱۹) در زیان مردم نیز زشتی آواز بدآوازان و متوهمن به خوشآوازی با عبارت‌هایی طنزآمیز مورد ریشختند و طعن قرار گرفته است. برای نمونه وقتی کسی با صدای ناخوش و نادلپذیر شروع به خواندن می‌کند از سر ریشختند به او می‌گویند: «آدم یاد بدهکاری‌هاش می‌افته!» یا این‌که می‌گویند: «خوش به حال آن‌هایی که مُردند و نشنفتند!» اما نفرت و اشمئازی که در جان سعدی از سمع آوای ناخوش برانگیخته می‌شود خود حکایتی دیگر است.

می‌دانیم که آفرینش طنز و مطابیه یکی از درخشان‌ترین توانایی‌های هنرمندانه‌ی سعدی به شمار می‌رود. طنز او نیز، مانند طنز هنرمندان بزرگ دیگر، به قصد عفونت‌زدایی از زخمهای چوکین روان فرد و جامعه آفریده می‌شود. چند چهرگی و ریاکاری، دروغ و تزویر، خودشیفتگی و فخر فروشی مدعیان درویشی و پارسایی، خونریزی و خشونت و آزسیری‌ناپذیر و قدرت‌پرستی قدرت‌مداران و ناسامانی‌هایی از این دست آماج همیشگی طنز جاندار و جاودانه و جانانه‌ی سعدی است. در کنار این آفت‌ها و آسیب‌های بزرگ جامعه و گرفتاری‌های مدام انسان، او در حکایت‌هایی چند، آواز ناخوش بدآوازان یا متوهمن به خوش‌آوازی را هم مورد رویشند قرار می‌دهد. انگار از نظر او عرض بی‌هنری و نمایش بی‌مایگی و آشکار کردن زشتی آواز، آسیب و آفتی در حد دروغ و ریا و خونریزی و خشونت است پس با همان زبان که به آورده‌گاه ستیز با دروغ و دنائت و خونریزی و خشونت می‌رود به میدان نبرد با بی‌هنری و بی‌مایگی نیز می‌شتابد چرا که خود بر این باور است که: «محال است که هنرمندان بسیارند و بی‌هنران جای ایشان بگیرند.» هنگام شنیدن آوازی جان‌خراش، همه‌ی حس شیطنت و شوخ‌طبعی او بیدار می‌شود و به ستیزی شیرین و شیطنت‌آمیز با کسی می‌پردازد که در حال تحمل آواز ناخوش و بی‌هنری و بی‌مایگی خویش بر دیگران است. حال این آواز ناخوش ممکن است آوای ساز و آواز خواننده و خنیاگری باشد در محفل انسی، یا بانگ مودنی باشد بر فراز گلدهایی یا آوایی باشد ناخوش و مکروه از آن خطیبی و یا قرآن‌خوانی. از نگاه سعدی بی‌هنری حتاً به بهانه‌های مقدسی چون اذان یا تلاوت قرآن نیز نباید مجال ظهور و حضور یابد. او بی‌هنری و بی‌مایگی و زشتی را به هر شکل که باشد و از هر جا که آشکار شود یک جا و به چوب طنز و مطابیه می‌راند تا هیچ ناخوش آوازی را زهره‌ی آن نباشد تا در حریم حرمت جان هنرشناس و نغمه‌آشنای او بانگ خود را حتاً به خواندن قرآن نیز بلند کند که تلاوت کتاب خدا نیز آنگاه پذیرفته‌ی دل نغمه‌آشنا و جان هنرشناس اوست که با زیبایی و جمال درآمیزد. این واکنش تماشایی و شیطنت‌آمیز سعدی در مقابل ناخوش آوازان، واکنش جان هنرآموخته‌ای است که هنر، ضرورت ناگزیر حیات اوست و تجاوز به حریم آن را هرگز برنمی‌تابد.

هم از این روست که جان جوان و سرکش او، که از هنر آب و تاب می‌گیرد، فرمایش‌های شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی را در نهی از سمع و امر به گوش‌نشینی، ناشنیده می‌پندارد. به بزم‌های سمع آمد و شدی مدام دارد و آنگاه که به هنگام سمع ساز و سرود، نوش نغمه در جان او کار کرد و سرمستی نرم نرمک او را فراگرفت و به اوج برد، به شوخی و شیطنتی از سر بازیگوشی ترک

نصیحت شیخ را عذری این گونه رندانه و شیطنت آمیز می‌آورد:

قاضی اربا مانشیند بر فشاند دست را

محتسب گر می خورد معذور دارد مست را (ص ۸۰)

از قضای بد، شبی گذارش به محفلی می‌افتد که در آن، ای دریغ! بی‌هنری و بی‌مایگی بر صدر نشسته است. مطربی میداندار محفل انس است که:

گویی رگ جان می‌گسلد زخمی ناسازش ناخوش تر از آوازه‌ی مرگ پدر آوازش!
سعدی به هوای دل یاران، شب را به هزار رنج و شکنج به با مداد می‌رساند اما برای این‌که داد دل خود سنانده باشد با جادوی کلام از چهره‌ی آن مطرب بدساز و آواز، تصویری مضحك و ماندگار نقش می‌زند تا صدرنشینی بی‌هنری و بی‌مایگی را برای همیشه بی‌قدر ساخته باشد.
مطرب این حکایت به یاری هنر سعدی به نماد و نمونه‌ی ابدی بی‌هنری و بی‌مایگی بدل شود تا هر کس در هر زمان از گلستان گذری و بر این حکایت نظری بیفکند با دیدن او بر بی‌هنران و بی‌مایگان به هترمندی خنده زند. در تمام مدتی که آن مطرب بدساز و آواز به عرض بی‌هنری و نمایش بی‌مایگی مشغول است هم‌زمان توفان طنز و شیطنت و شوخی در جان سعدی می‌توفد تا بی‌هنری و بی‌مایگی از طنز توانمند او کیفری فراموش ناپذیر بیابد لبخندی مانا و معنادار نیز بر لبان مردمان هنری بشکوفد. صحنه‌ای تماشایی است آن‌گاه که مطرب بی‌مایه با آواز ساز و آواز خود هم‌چنان جان می‌تراشد و روح می‌خواشد و سعدی به شوخی و شیطنت زمزمه می‌کند:

نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت رفتن که دم درکشی

مطربی دور از این خجسته سرای کس دو بارش ندیده در یک جای

راست چون بانگش از دهن برخاست خلق را می‌برد

مرغ ایوان ز هول او بپرید ملغز ما برد و حلق خود بدرید

اما چون با مداد فرا می‌رسد شوخی و شیطنت سعدی جلوه‌ای تازه می‌یابد. به سوی مطرب می‌رود و او را سپاس بسیار می‌گوید و در آغوش می‌گیرد و به خرقه و دستار و دینار می‌نوازد. این بار شیطنت و طنز انباشته در جان سعدی نه از روزن کلام که از رفتار او سر می‌کشد. یاران، این مطرب بی‌مایه را شایسته‌ی نواخت سعدی نمی‌بینند. یکی از ایشان نیز زبان به اعتراض می‌گشاید. سعدی یاران را به خاموشی می‌خواند و می‌گوید که این اکرام در حق او نکردم مگر آن دم که «کرامت» او بر من آشکار شد. اصطلاح «کرامت» در فرهنگ صوفیان دارای آن‌چنان هاله و

چیستا

حرمت و هیبتی است که حضورش همه را به فروتنی و امنی دارد. همگان در پیش پای صاحب کرامت به احترام بر می خیزند و شمشیر استدلال را غلاف می کنند و به وی باوری از سر شیفتگی و شورمندی می یابند. یاران را چندان منتظر نمی گذارد و از راز «کرامت» مطرب پرده بر می گیرد و بالحنی حق به جانب می گوید که شیخ ابوالفرج ابن جوزی بارها مرا به ترک سمعان می فرمود و در من نمی گرفت. امشب هم بخت به این خانه کشاند تا به دست این توبه کنم و دیگر گرد سمعان نگردم! سعدی در این بیان دو اصطلاح «کرامت» و «توبه» را با قصدی شیطنت آمیز به کار می برد. در مقام بیان علت توبه خود به سبیل طنز آمیز متول می شود. از سمعان ساز و سرود نه به خاطر حرمت آن و رعایت فرمایش شیخ، بل به این جهت توبه می کند که مباد دیگر بار به چنگ مطربی این چنین بد ساز و ناخوش آواز گرفتار آید. گویی به زبان حال می گوید اگر مطرب این و ساز و آواز این است، همان به که قول شیخ به کار بندم و از سمعان ساز و سرود توبه کنم و «کرامت» این مطرب بود که موجب آن شد تا اکنون فرمایش شیخ را بپذیرم و به صحت رای او مومن شرم! ناگفته نگذاریم که شیخ ابوالفرج ابن جوزی هم خواه و ناخواه از ترکش طنز سعدی در امان نمی ماند. بیت های پایانی حکایت نشان می دهد که به قصدی شیطنت آمیز و از سر طنز سخن از توبه و ترک سمعان گفته، گوش نغمه نیوش او همچنان برای نوش زیباترین آواها گشوده است:

آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین
گرن غممه کند ور نکند دل بفریبد

ور پردهی عشق و خراسان و حجاز است
از حنجرهی مطرب مکروه نزید

سعدی از آن خطیب بدآواز، که چون برخی دیگر از بدآوازان به پندار خوش آوازی گرفتار بود،
نیز با طنز و مطابیه و طعن یاد می کند. زشتی آواز او به حدی که گویی «آیت ان انکرالا صوات در
شان او» نازل شده! گواین که مرد اگر چه بدآواز، باری جانش به زیور انصاف آراسته بود و چون به
طعن حریقی بر عیب خود آگاه شد توبه کرد و از آن پس خطبه نخواند جز به آهستگی (همان،
ص ۱۲۵) حکایت آن اذان گوی بدآواز نیز شنیدنی است. از بانگ کریه او همگان در عذاب بودند
اما صاحب مسجد امیری بود عادل او را ده دینار داد تا به جایی دیگر رود و برفت. پس از مدتی
امیر را در گذری دید و زیان به گلایه گشود و گفت بر من ستم کردی که به ده دینار از آنجا به در
کردی «که اینجا که رفته ام بیست دینارم همی دهنده تا جای دیگر روم و قبول نمی کنم. امیر از
خنده بی خود گشت و گفت زنهار تا نستانی که به پنجاه را خسی گردند!

به تیشه کس نتراشد ز روی خارا گل

چنان که بانگ درشت تو می تراشد دل! (ص ۱۲۶)

حکایت پایانی را که از نمونه های درخشنان طنز سعدی است بی هیچ تلخیص و تصریفی نقل می کنیم: «ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی برو بگذشت. گفت: تو را مشاهره چند است؟) گفت: هیچ! گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم گفت: از بهر خدا مخوان!

گر تو قرآن برین نمط خوانی (ص ۱۲۷)

آویختگی جان سعدی به نغمه و آوا و آواز، گوشهای تازه و دل پذیر از سرشت هنری او را باز می نماید. در جمع کاروانیان خسته و خمود و خوابناک، او همان کاروانی بیدار است با جانی سرشار از تازگی و طراوت بامدادی. همان که باد نرم پوی پگاهان جانش را از سروری مرموز و خوشایند لبریز می کند. همان که همهی ستاره های سحری فرود می آیند در دو چشم روشن و مشتاقش و او در هر پگاه، سرمست نوش نغمه ها، خروشی سر می دهد به شیدایی و روی می نهد به سوی دره هایی که سرشارند از سپیده و صبح...

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ترقی

دانشگاه علوم انسانی