

در نیمه دوم قرن نوزدهم، کشفیات دانشمندی مانند پاستور و کلود برنار^۱، و نیز استفاده از نیروی بخار برای به حرکت درآوردن قطارها و کشتیها تحولی عظیم در همه شؤون اجتماعی فرانسویان پدید آورد و اعتماد آنان را به علوم تجربی افزایش داد و این عقیده را در میان آنان راسخ کرد که علم به زودی بر همه اسرار هستی دست خواهد یافت. این اعتقاد رفته رفته چهره ادبیات و شعر و هنر را نیز دگرگون ساخت. از آن پس شاعران و نویسندگان می خواستند دوشادوش دانشمندان پیش روند و اصول و ضوابط علوم تجربی را در شعر و هنر نیز به کار گیرند. داستان نویسان در کوچه و بازار و شهر و روستا راه می افتادند تا حوادثی را که در گوشه ای از کشور روی داده بود برای درج در رمانهای خود عیناً ضبط کنند. پیروان مکتب ناتورالیسم ادبی از این نیز پا فراتر گذاشتند و بر آن شدند که در پروردن موضوع داستان از تجربیات زیست شناسان یاری بگیرند و نشان دهند که چگونه نقصها و ضعفهای جسمانی و کمبودهای دوران کودکی در ساختن شخصیت افراد کارگر می افتد و آنان را، در سراسر زندگی، به مسیرهایی معین - بر طبق قوانین زیست شناسی - سوق می دهد. نویسندگان چندان در این راه پیش رفتند که ادعا کردند «رمان تجربی»^۲ می نویسند. در رأس اینان امیل زولا قرار داشت.

در زمینه شعر نیز وضع به همین گونه بود. شاعران منابع الهام پیشین را رها کردند و بر آن شدند که از علومی مانند تاریخ، باستان شناسی و اسطوره شناسی، که بعدها علوم انسانی نامیده شد، یاری بگیرند و یا صرفاً به وصف آثار هنری و صحنه ها و مریا بپردازند. مثلاً درباره تاریخ ایران باستان سخن گویند و یا مجسمه ای زیبا و پرده ای هنرمندانه را وصف کنند، آن هم به گونه ای که مطلقاً احساس خود را در آن ندمند و تنها تصویر پرداز و عکاس باشند. در تاریخ ادبیات فرانسه، این طرز تفکر را «سیانتیسم»^۳، یعنی علم گرایی نامیده اند.

علم گرایی چندی بر آثار شاعران و نویسندگان سایه افکند و شاهکارهایی نیز پدید آورد که در آن دوره خوانندگان بسیار داشت، زیرا با ذوق مردم و با تحولات اجتماعی هماهنگ بود. اما علم گرایی در ادبیات رفته رفته به وقایع نگاری و روزنامه نگاری می انجامید. «رمان تجربی» هم ادعایی بیش نبود، زیرا هرگز نمی توان تجربه ای را که در آزمایشگاه و در شرایطی

حاشیه:

۱) Claude Bernard (۱۸۱۳ تا ۱۸۷۸)، استاد فیزیولوژی در دانشگاه سرین و واضع طب تجربی.

2) Roman expérimental

3) Scientisme

پرواز به سوی سیمرغ

(شاعران فرانسوی در مکتب عارفان ایرانی)

دکتر جواد حدیدی

خاص انجام می‌شود و نتیجه مثبت یا منفی آن قطعی است با آنچه در ذهن نویسنده می‌گذرد و خواه ناخواه تخیل وی در آن نقشی بزرگ دارد برابر دانست. از این رو دیری نپایید که گروهی از شاعران از علم‌گرایی روی گردان شدند و به جنبه‌های اسرارآمیز زندگی و به آنچه ورای عالم مشهودات نهفته است، روی آوردند و عالم مشهود را نمادی از عالم نامشهود دانستند. بیشتر اینان به مسیحیت و به خدای مسیحیان اعتقاد نداشتند ولی راهی که درمی‌نوردیدند به عرفان بسیار نزدیک بود. چون خدای مسیحیت را از دنیای خود حذف کرده بودند، چیز دیگری به جای آن نهادند و آن را «زیبایی مطلق»، «کمال مطلوب» و مانند آن نامیدند، برای نیل بدان، شیوه سیر و سلوک عارفان در پیش گرفتند. پیشرو آنان بودلر بود که می‌گفت میان همه آنچه در جهان محسوس و جهان غیر محسوس هست پیوندی عمیق نهفته است^۴، اما همه کس را یارای راه یافتن بدان نیست. شاعران از جمله کسانی هستند که می‌توانند بدان راه یابند، آن هم نه همیشه، تنها در حالت وجد و جذبۀ شاعرانه. او خود در گلهای بدی غوغایی را که در درونش می‌گذشت چنین وصف کرده است:

شاعر در جست و جوی «ایده‌آل» یا کمال مطلوب است، اما از دست یافتن بدان ناتوان است و از این ناتوانی رنج می‌برد. مردم هم رنج او را درک نمی‌کنند و او را دیوانه می‌پندارند و بر درد درونش می‌افزایند. خوشبختانه از درد و رنج کمال برمی‌خیزد و «رنج تاوان راه یافتن به دنیای زیبایی است» که خود جلوه‌ای از زیبایی ابدی است^۵. اما گناه هم هست و نیز شیطان که پیوسته در کمین نشسته است و در عروج شاعر به سوی کمال موانعی پدید می‌آورد: بیماری، تبلی، فقر و جز آن. در این مرحله از عروج است که شاعر به پیوند میان دنیای مشهودات و عالم متعالی پی می‌برد و این پیوندها را در اشعار خود باز می‌نماید و این سرگذشت همه افراد بشر است که میان زمین و آسمان، و خدا و شیطان گرفتار آمده‌اند. خدا آنان را به سوی زیبایی و کمال و پاکی می‌خواند و شیطان به سوی بدی و گناه:

کشش به سوی خدا یا معنویت میل به عروج است و کشش به سوی شیطان یا بهیمیت لَدَبِ سقوط^۶.

بودلر برای رهایی از آن بسیار می‌کوشد، نخست به شعر و هنر پناه می‌برد تا از آندوه و ملالی که بر وجودش چنگ افکنده است بگریزد؛ اما در اینجا نیز شکست می‌خورد. پس به وسایلی دیگر توسل می‌جوید: به جامعه باز می‌گردد، با دوستان دیرین درمی‌آمیزد، برای خودبهبشتی مصنوعی [باده و زن] می‌سازد... باز هم از ملال رهایی نمی‌یابد، تا آن که سرانجام درمان درد خود را در مرگ و در «سفر به سوی ناشناخته‌ها» می‌جوید، باشد که در

آنجا به «تازه و نو» دست یابد.^۷

در تاریخ ادبیات فرانسه، این گونه کشمکش درونی در جست و جوی کمال و زیبایی را «عرفان سیاه» نامیده‌اند؛ سیاه، از آن رو که با گناه همراه است. در واقع این دسته از شاعران، که بودلر پیشرو آنان بود، روحیه‌ای عمیقاً عرفانی داشتند. اما نمی‌توانستند درمان درد خود را در تثلیث مسیحیت، که «یکی را سه تا و سه تا را یکی» می‌داند، بازجویند. از این رو چیز دیگری جای آن می‌نهادند و آن را «ایده‌آل»، «زیبایی مطلق»، و یا «نامتناهی» و «ابدیت» می‌نامیدند.

در هر حال، به دنبال پیدایش این نهضت، که واکنشی در برابر علم‌گرایی بود، گروهی از شاعران، در اوج پیشرفت علم و صنعت، از دنیای محسوسات روی برتافتند و به وصف جهان درون و عالم تعالی و کمال پرداختند. بدین منظور به منابعی نوین نیاز داشتند. برخی از آنان، در مراحل تحول فکری خود، این منابع را نزد عارفان ایرانی یافتند. در طول قرن نوزدهم، منطق الطیر و پندنامه عطار، لیلی و مجنون، و نوحات الانس جامی، دوبیتیهای باباطاهر عریان، اشعاری پراکنده از مولوی، و نیز تذکرة الاولیاء عطار به فرانسه درآمده بود. سپس در قرن بیستم، مناقب العارفین، نوشته افلاکی، سلمان و ابسال و یوسف و زلیخا و بهارستان جامی، و بسیاری از متون عرفانی دیگر، به خصوص تحقیقات و ترجمه‌های ماسینیون و هانری گربن بر این مجموعه افزوده شد. بنابراین، شاعران فرانسوی در نیمه دوم قرن نوزدهم، و یا در نیمه اول قرن بیستم، منابع کافی از شعر عرفانی فارسی در اختیار داشتند تا بتوانند در ساختن دیوانها و یا مجموعه‌های اشعار خود از آنها الهام گیرند و چنین کردند.

نخستین آنان ویکتور هوگو بود که در تبعید و در جزیره دورافتاده‌ای در دریای مانش به سر می‌برد، و این دوری و مهاجرتی او را بر آن می‌داشت که به ماهیت هستی و درد و رنج و سختی بیندیشد و آن سوی «شب تار» به جست و جوی خدا بپردازد. پس بخش دوم افسانه قرون را «پایان شیطان» نامید و بخش نهایی آن را «خدا» نام نهاد. در بخش اول، داستان آفرینش و سرگذشت انسان و مبارزه ابدی میان خوبی و بدی را بازگفت. سپس به مرگ دیو پرداخت و آن گاه نور خدا را بر همه چیز و همه جا ساری یافت و در این رهگذر از عطار و منطق الطیر او یاری گرفت.

در منطق الطیر، مرغان مشتاق، به راهبری هدهد راهدان، در جست و جوی سیمرغ روانه کوه قاف می‌شوند و در این راه هفت وادی پر خوف طی می‌کنند تا سرانجام سی مرغ از میان آنان به مقصد می‌رسند. در آن جا «حاجب لطف» نخست از ضعف و زبونی آنان و از شکوه ابدی «آن حضرت چون آفتاب» سخن می‌گوید.

سپس «در بر می گشاید» و مرغان «سوخته جان» را بر سریر عزت می نشانند. در افسانه قرون هوگو خود چنین راهی را درنور دیده است.

البته بخشهای دوم و سوم افسانه قرون ناتمام مانده و شاعر آنها را به پایان نبرده است و معلوم نیست که اگر وی طرح اولیه خود را کامل می کرد کتاب به چه صورت درمی آمد. اما همین مقدار از اشعاری که بر اساس دستنوشته ها به چاپ رسیده (نزدیک به ۱۸۰۰۰ بیت) حاکی از آن است که هوگو آگاهانه، و یا به گونه ای ناخودآگاه، و تحت تأثیر مطالعات پیشین، از عطار الهام گرفته است. نکته ای که این مطلب را تأیید می کند آن است که بخش سوم کتاب خود شامل دو بخش است که در هر دو مضمونی مشابه آمده است. در آغاز، شاعر آواهایی از دور می شنود که هر يك با او به گونه ای دیگر از خدا سخن می گویند؛ سپس مرغان گوناگون هستند که برای رسیدن به سرمنزل مقصود راههایی مختلف پیش گرفته اند. گویی شاعر، به پیروی از عطار، نخست مرغان را به سخن واداشته و سپس بر آن شده است که این سخنان را از زبان سروشهای غیبی باز گوید تا اصالت بیشتری به آنها بخشد؛ اما مرگ مجال آن را به وی نداده و او را دربروده است. و اینک چکیده داستان:

در عالم «رؤیا» دیدم که نقطه ای سیاه بر فراز سرم آشکار گردید. این سیاهی مرا به سوی خود می خواند. پس بال و پر گشوده به پرواز درآمدم و بالا و بالاتر رفتم، تا آن که ناگهان دستی از غیب مرا برگرفت و گفت بایست! ایستادم و «هراسان» بر او نگریستم؛ موجودی بود بی پایان و، همه، بال و چشم و دهان. پرسیدم: کیستی؟ گفت:

- من بال شب هستم،
پرندۀ تیره گون ابرها و آذرخشاها،
طاووس سیاه و پر گشوده آسمانها...

آن گاه این موجود شگفت با من سخن گفتن آغاز کرد، سخنانی که همه از درماندگی پویندگان راه حقیقت حکایت داشت. دوباره پرسیدم: کیستی؟

- برای تو که از دنیای علت و معلول
فرا تر نمی توانی رفت و تنها گوشه ای از هستی را توانی دید،
من «روح» ام!

شاعر، همچنان مبهوت، بر او می نگرد. آن موجود عظیم [= چاووش عزت در منطق الطیر] می پرسد: چرا بال و پر گشوده و به اینجا آمده ای؟

- او را [= خدا را] می خواهم!

به شنیدن این سخن صدای قهقهه ای پرتنین آسمان را به لرزه درمی آورد:

همه درها به رویم بسته شد؛ و فضا،
که در توده ای از ابر فرو رفته بود،
به ظلمت شب بدل گردید.
من صدای قهقهه ای شنیدم و دیگر هیچ ندیدم...

پس به گریه فریاد می دارد: «تنها نامش را به من بگو بیدار!» و چون پاسخی نمی شنود، به همه عارفان و فیلسوفان و پیامبران روی می آورد:

تو، ای ایوب، که همیشه نالانی! شما، ای فیلسوفان و عارفان،
بگویید! آیا نمی توان او را دید؟!

باز هم همه می خندند. شاعر این بار بر سر خشم آمده می پرسد: کیست که می خندد؟

- من «نقاب مرگ» [= حجاب] هستم...
ای رهگذر، تو تا کتون رؤیایی بیش ندیده ای!
آیا می خواهی پرده جهل را بردی
و همچون پرندۀ ای بال بگستری و به سوی او به پرواز درآیی؟
آیا می خواهی در روشنائی و نور
چشم بگشایی... آیا می خواهی؟- آری!

آن موجود عظیم، به شنیدن پاسخ شاعر، با انگشت پیشانی او را لمس می کند و شاعر به خواب می رود... پس از بیداری:

ای شیخ! تو مرا فریفتی، من هنوز هیچ نمی دانم.

شاعر به دقت در شیخ می نگرد و تصویر همه موجودات روی زمین را در چهره او می بیند. در این لحظه شیخ به هزاران زبان و

حاشیه:

(۴) نك. *Les fleurs du mal* (گلهای بدی)، قطعه «Correspondances».

(۵) همان، قطعه «عروج» (Élévation).

(۶) نك. مقدمه بودلر بر چاپ دوم گلهای بدی در ۱۸۶۱.

(۷) همان، قطعه «عصیان» (Révolte).

(8) Victor Hugo, *Oeuvres complètes*, éd. chronologique, X, 28.

(۹) همان، ۳۳/۱۰.

(۱۰) همان، ۳۵/۱۰.

(۱۱) همان، ۳۷/۱۰: قس. منطق الطیر، به کوشش سید صادق گوهرین، ص

۲۳۳:

آخر از پیشانی عالی درگهی
چاووش عزت برآمد ناگهی
گفت هان ای قوم از شهر که آید
اندر این منزلکه از بهر چه آید
چیست ای بی حاصلان نام شما
یا کجا بوده ست آرام شما

دهان تبدیل می‌گردد که هر يك با او به گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند؛ صدای نخستین از آن فیلسوفان است:

هیزم شکنان سخت‌کوش از بیشه گذشته‌اند،
اگر نمی‌بینی، انکار کن و اگر می‌بینی، شك...^{۱۲}

صدای دوم:

ما بازتاب هستیم و شما پژواک،
و او همه چیز است و
یکی بیش نیست.^{۱۳}

صدای سوم:

هر که هستی بهوش باش، امواج برخوردش غرقابی که تو در آن
غوطه‌ور شده‌ای رهگذران یاوه‌گوی را در آغوش می‌گیرند...^{۱۴}

صدای چهارم:

بدا به حال رهرو بی‌توشه‌ای که در جست و جوی مطلق برآید!
زیرا که از گلیم خویش پا فراتر نهاده است...^{۱۵}

صدای پنجم:

تاریکی محض است، چشمه‌ای ژرف است!
همه در این راه درمانده‌اند؛ حدیثی گفته و خاموش شده‌اند!^{۱۶}

صدای ششم:

کدامین است خدایی که تو در جست و جوی اوئی؟
بگو! خدای تل‌های آتش است؟
خدای عاشقان بیدل است؟
خدای مصلحت‌اندیشان است؟ کدامین است؟

شاعر:

من نام خدای راستین را می‌خواهم
تا آن را برای زمینیان پریشان حال بازگویم^{۱۷}

این صداها، همراه با صداهاى بسیار دیگر، همچنان با شاعر سخن می‌گویند ولی هیچ يك مشکل او را نمی‌کشایند. به فرجام، دسته‌ای از پرندگان به پرواز درمی‌آیند. آنان نیز در جست و جوی او هستند و هر يك راهی پر خوف برای دیدارش پشت سر نهاده‌اند:

پرندگان، پرندگان، باز هم پرندگان،

همه باهم می‌خوانند و می‌خندند، عشق می‌ورزند و

در نور و سرور غرق می‌گردند [...]^{۱۸}

[خدایا] تو در ما نیز آتشی بر فروغ برافروخته‌ای،

آتشی که خوش می‌سوزد

و از فراز آسمانها می‌جوشد.

عقاب در هوا

پرتوی از توست

و گنجشگ بارقه‌ای.

ما همه به سوی نور روانیم
و در نور غرقه می‌شویم...^{۱۹}

از اینجا به بعد تأثیر عطار آشکارتر است: مرغان هوگو نیز همه در وادی طلب ره می‌سپارند ولی برخی از آنان وا بهانه‌هایی است که - بسان مرغان عطار - آنان را از ادامه راه بازمی‌دارد و یا یکسره به راه انکار می‌کشاند:
جغد [مظهر شك]:

من شیخ بدهیبتی هستم که در اشتیاق پرواز به سوی آسمان نیلگون
می‌سوزم.

من چشمان درخشان شب هستم و در کمین خدا نشسته‌ام.
او را نمی‌بینم، اما گمان دارم که آن جاست...^{۲۰}

خفّاش [مظهر بی‌دینی]:

من ژرفای این تاریکی را پیمودم و هیچ کس را ندیدم...^{۲۱}

زاغ [مظهر دوگرایی]:

دو تن هستند، دو مبارز و هم‌آورد؛

روشنی و تاریکی؛ خوبی و بدی؛

تابوت و بستر زفاف...^{۲۲}

کرکس [مظهر بت پرستی]:

خدایان بی‌شمار بر سرنوشت جهان فرمان می‌رانند...^{۲۳}

عقاب [مظهر یهودی‌گری]:

چه کسی می‌گوید خدا دوتا یا بیشتر است؟

یکی بیش نیست، او هم خدای خشم است و انتقام...^{۲۴}

هما [مظهر مسیحیت]:

نه! خدا حسود و انتقام‌گیرنده نیست، همه بخشایش و رحمت است...

فرشته‌ای با بال‌های سپید و سیاه [مظهر عقل‌گرایی]:

خدا عادل است، نه می‌میرد، نه رشک می‌ورزد و نه می‌خواهد...

پایان داستان هوگو نیز همان پایان منطق‌الطیر است: شاعر، پس از گفت و گوهای بسیار با زاغ و کرکس و عقاب و هما، ناگهان می‌بیند که نقطه سیاه بر فراز سرش محو می‌گردد و آن موجود عظیم [= حاجب لطف در منطق‌الطیر، که هوگو نامی برای آن نیافته است]، به او می‌گوید:

خدا را چهره‌ای بیش نیست، و آن نور است.

نامش نیز یکی است، و آن عشق است [...]

و پیوستن به معشوق است که درمان درد اوست. در اینجا است که از همه چیز و همه کس دست می‌شویید و روانه میدان کارزار می‌گردد.^{۲۰} در صحرا «گل‌های خونین» بسیار رویده‌اند که از

حاشیه:

(۱۲) همان، ۴۳/۱۰

(۱۳) همان، ۵۴/۱۰؛ قس. منطق‌الطیر، ۲۳۵:

چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بی شک این سی مرغ آن سیمرخ بود
در تحیر جمله سرگردان شدند
باز از نوعی دگر حیران شدند

و یا:

چون شما سی مرغ این جا آمدید
سی در این آینه پیدا آمدید
گر چل و پنجاه و شصت آید باز
برده‌ای از خویش بکشاید باز
(همان، ۲۳۶)

(۱۴) همان، ۴۷/۱۰

(۱۵) همان، ۴۸/۱۰؛ قس. منطق‌الطیر، ۴۰:

هیچ دانایی کمال او ندید
هیچ بینایی جمال او ندید...
صد هزاران سر جو گوی آن جا بود
های های و های و هو آن جا بود
شیرمردی باید این ره را شگرف
زان که ره دورست و دریا ژرف ژرف

(۱۶) همان، ۵۱/۱۰ و ۵۲.

(۱۷) همان، ۵۷/۱۰ تا ۵۹.

(۱۸) همان، ۱۱/۱۷۲۲.

(۱۹) همان، ۱۱/۱۷۲۴.

20) Victor Hugo, *Oeuvres complètes*, Imprimerie Nationale, poésie, t. XI, *La fin de Satan, Dieu*, 1911, p. 39.

(۲۱) همان، ۱۱/۲۸۶.

(۲۲) همان، ۱۱/۴۱۰.

(۲۳) همان، ۱۱/۴۱۶ تا ۴۱۷.

(۲۴) همان، ۱۱/۴۳۴ و ۴۳۵.

(۲۵) همان، ۱۱/۵۰۷ و ۵۱۴؛ قس. منطق‌الطیر، ۲۳۳:

حاجب لطف آمد و در بر گشاد
هر نفس صد برده دیگر گشاد
شد جهان بی حجابی آشکار
پس ز نورالنور در پیوست کار
جمله را در مسند قربت نشاند
بر سریر عزت و هیبت نشاند

26) Armand Renaud

27) *Les nuits persanes*, Paris, 1865

این کتاب در ۱۸۹۶ با اضافاتی تجدید چاپ شد. نگارنده از چاپ دوم استفاده کرده است.

(۲۸) «زیبای نادیده»، یا «زیبای تنها»، نام بخش پنجم از شبهای ایرانی است. در صفحات آینده نیز آنچه به هنگام سخن از ارمان رنو میان چنگک آمده عنوان بخشها و یا چکامه‌های شبهای ایرانی است. موارد استثنایی مشخص شده است.

(۲۹) همان، ۷۵-۹۰.

(۳۰) همان، قطعه «نبردی شگفت».

می‌خواهی نادیدنی و ناشنیدنی و

مطلق را بشناسی؟

- آری

آن گاه زمین و آسمان به لرزه درمی‌آیند و نور همه جا را می‌پوشاند. آن موجود عظیم دوباره با نوك انگشت پیشانی شاعر را لمس می‌کند و شاعر، محو آن همه عظمت، جان می‌سپارد.^{۲۵} به «بحر کل» باز می‌گردد و نیست می‌شود و در این نیستی هستی ابدی باز می‌یابد.

و این راهی بود که ارمان رنو^{۲۶}، سراینده شبهای ایرانی^{۲۷} پیمود. البته وی در ساختن بخشهایی از کتاب خود از غزلیات حافظ نیز بهره گرفته است. اما حافظ تنها مأخذ او نبوده است و رنو برخی از چکامه‌های شبهای ایرانی، همچنین طرح کلی آن را به عطار و جامی و دیگر عارفان بزرگ ایرانی مدیون است.

شاعر نخست جوان است و شوری در سر دارد و به زیبارویان بیشمار عشق می‌ورزد ولی دیری نمی‌گذرد که از این گونه عشق روی می‌گرداند و در پی عشقی برتر می‌رود و آن را در وجود «زیبای نادیده»^{۲۸} باز می‌یابد. دلدار او لیلایی دیگر است که در عشقِ مجنونِ دیگر گرفتار آمده است، و خود نیز عاشقان خسته‌دل بسیار دارد... شاعران در وصفش نغمه می‌سرایند، باغبانان بر سر راهش گل می‌افشانند و گوهر فروشان سراپایش را به گوهر می‌آریند. اما گل و گوهر و نوا و نغمه را چه سود؟ او در پی «صیاد مغروری» است که سوار بر اسبی سپید از راه خواهد رسید و او را، همچون غزالی که به کمند افکنده باشد، همراه خواهد برد. تا آن روز او در میان جمع تنها خواهد بود، به گوشه‌ای خواهد خزید و با دل شیدای خویش دمساز خواهد شد.^{۲۹}

پس دل‌داده و دلدار هر دو در جست و جوی یکدیگرند. یکی برده عفاف برکشیده و رخ از اغیار پوشیده و دیگری، مجنون وار، سر در بیابان نهاده و با دد و دام همراز گردیده است تا در کوه و صحرا و در و دشت، همه جا، نشانی از یار باز یابد.

سرانجام دو دل‌داده به هم می‌رسند و لب بر لب یکدیگر نهاده شهد عشق می‌نوشند. ولی افسوس! هیچ چیز را در این جهان خاکی بقایی نیست. شبی دلبر ماه‌بیکر سر بر بستر می‌نهد و به خوابی خوش فرمی‌رود و دیگر بر نمی‌خیزد... آن گاه غمی چون کوه بر سینۀ شاعر می‌نشیند و جهان دردیده‌اش تیره و تار می‌گردد. دیگر نه امیدی در دل دارد و نه شوری در سر و تنها مرگ

غو غار را، که شاید تجربه شخصی او بوده است، وصف می کند؛ دو بخش «گل‌های خونین» و «گل‌های شراب» آن مرحله از زندگی او را شرح می دهد که شاعر عشقی بزرگ را از دست داده و به کوتاهی عمر و بیوفایی دنیایی برده است و می خواهد خاطره آن عشق و تلخی این تجربه را در میدان نبرد و جام باده فراموش کند؛ اما رفته رفته دوره ضعف و پیری فرامی رسد و شاعر را به سرایی دیگر می خواند. در این مرحله از زندگی، انسان معمولاً به آیینهای جغرافیایی روی می آورد و راه کنشت و کلیسا پیش می گیرد. رنو چنین نمی خواهد. او بر آن است که همان راهی را بپیماید که پیش از او شاعرانی مانند عطار و مولوی، شاید در تمام دوره حیات، پیموده اند. «بالهای شکسته» پلی است که او را از این سو به آن سو می رساند.

شبی شاعر در خواب می بیند که پیاله اش به وسعت آسمانهاست و باده اش به فروزندی ستاره ها و خود مست باده است، چندان که «برده» را بردریده و «عین عیان» را آشکارا دیده است؛ پس بر آن می شود که «با مشت ماه و خورشید را خرد کند» و با دمی که از سینه برمی آورد آتش در پرده افق افکند^{۳۲}:

دست در دامن جان خواهم زد
پای بر فرق جهان خواهم زد
اسب بر جسم و جهت خواهم تاخت
بانگ بر کون و مکان خواهم زد
از دلم مشعله ای خواهم ساخت
نفس مشعله فشان خواهم زد
چون مرا گشت عیان آنچه میرس
لاف از عین عیان خواهم زد^{۳۳}

ولی ناگهان از خواب بیدار می شود و درمی یابد که آنچه دیده رویایی بیش نبوده است و او را آن سوی حادثات راهی نیست. پس دوباره به می و مستی روی آورده قده باده به دست می گیرد و می خواهد آن را بر لب گذارد که ستاره ای درخشان در جام رخ می نماید: آسمان همچنان نگران اوست. آن گاه شاعر «یادش از کشته خویش» می آید و هنگام درو، به گذشته های درو و نزدیک می اندیشد و همه را پوچ و بر باد رفته می یابد:

گاه در ستایش ماه ترانه سرودم،
گاه از نغمه بلبیل سرمست شدم،
گاه در جام باده بی خبری جست و جو کردم،
عشق ورزیدم، جامه رزم پوشیدم.

معشوق و مستی و پیروزی و رؤیا،
از این همه چه بر جای مانده است؟
آن گاه که خیمه برافراشته ای را فرومی کشند،

خون دل عاشقان سیراب شده اند؛ باشد که از خون دل او نیز لاله ای برمد و بر پهنه دشت و چمن جلوه نماید. پس به «گل‌های شراب» پناه می برد و در «مستی فروزان» به استقبال از مولوی برمی خیزد که در دیوان شمس چنین آورده است:

گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
گر صبح و سحر خواهی نک صبح و سحر باری.

ممکن است چنین بینداریم که رنو این غزل را نمی شناخته است. ولی توضیحی که در حاشیه مربوط به صفحه ۱۶۵ از چاپ دوم شبهای ایرانی آمده هرگونه شبهه ای را از میان می برد. در آنجا شاعر آشکارا می گوید که «مستی فروزان» را از روی همان غزل مولوی ساخته است و حال آن که هیچ رابطه ای میان مضامین این غزل و مضامین «مستی فروزان»، که با افکار خیام سازگارتر است، مشهود نیست بجز رابطه وزن و آهنگ. ترجمه «مستی فروزان»، در قالب اصلی آن و تا آنجا که می توان دو زبان را از لحاظ قواعد دستوری هماهنگ کرد، چنین است:

بازهم جرعه ای! باز هم نوای چنگ! شعله برافروز!
بازهم در جام، برقصان و برقصان، ستارگانی زیبا!
بازهم جرعه ای، به رنگ گلگون، از یاقوت فروزان!
بازهم جراعده ای، که از گرد و غبار بزداید، رنگ حقیقت!
بازهم می ناب، تا بنوشیم و بنوشیم، نور و زیبایی!
باز هم می ناب، باز هم می ناب، تا بر جهانند
هر چه روان است، در کهکشانشان، از شوق و شهوت!^{۳۴}

متن فرانسوی «مستی فروزان» که مانند دیگر اشعار زبان فرانسه و برخلاف شعر فارسی تابع اوزان هجایی است نه اوزان عروضی، از نظر آهنگ به غزل مولوی بسیار نزدیک است و می توان گفت که رنو، هنگام مطالعه و یا شنیدن غزلیات مولوی، بارقه ای از شور و شوق او را در خود احساس کرده است.

اما در چکامه بعد از آن، به نام «بالهای شکسته»، که هم از نظر آهنگ و هم از نظر مضمون بسیار زیباست، شاعر فرانسوی، با آن که مأخذ یا مأخذ خود را ذکر نکرده، پیداست که به خصوص از عطار الهام گرفته است.

«بالهای شکسته» در واقع پیوندی است میان بخشهای پیشین کتاب و چهار بخش آخر آن؛ چندان که می توان مراحل تحول افکار شاعر را، به موازات دوره های مختلف زندگی، چنین دانست:

در سه بخش نخست، «گل و بلبیل»، «غزلیات» و «آهنگها»، شاعر از عشق جهانی و شور و غوغایی که همه کاینات را دربر گرفته است سخن می گوید؛ سپس در بخشهای «شوق و شهوت»، «زیبای تنها» و «وصال»، موردی خاص از این شور و

از دیرک و ریسمان و پرده‌های آن چه می‌ماند؟

امروز شعر و شور و شوق، همه چیز را
در عشق به پروردگار می‌جویم.
بادۀ عشق او شراب ناب من است
و لطف بیکرانش شمشیر برانم...^{۳۴}

پس آسمان پیروز می‌شود و شاعر روانۀ «خانه خدا» می‌گردد.
اما او بر «فراز قله‌ها» ایستاده است و آشکارا می‌بیند که «همه جا
خانه عشق است چه مسجد چه کنشت» و در سراسر کاینات آنچه
هست تسبیح گویان است. از این رو، خطاب به زایران خانه خدا
می‌گوید:^{۳۵}

ای خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند^{۳۶}

و آن خانه خانه دل است. در پیشگاه پروردگار آنچه را ارزشی
است عشق به او و آفریدگان اوست، همان عشقی که آدم خاکی را
از ملک برتر می‌دارد و او را بر عرش کبریایی می‌نشانند.

در اینجا ارمان رنو برای آن که نشان دهد چگونه عشق به
خداوند بزرگ‌ترین حماسه‌ها را پدید می‌آورد و انسان را از همه
چیز و همه کس بی‌نیاز می‌گرداند، قصیده‌ای در رثای امام
حسین (ع) و یارانش می‌سازد. در این تاریخ، تعدادی از تعزیه‌های
مربوط به وقایع کربلا به کوشش شودزکو به زبان فرانسه درآمده
بود.^{۳۷} پیش از او نیز، گو بینو در دین و فلسفه در آسیای مرکزی، از
نحوه عزاداری ایرانیان در ایام عاشورا سخن گفته و چکیده
برخی از تعزیه‌ها را در کتاب خود آورده بود. انتشار ترجمه
شودزکو، ناقد معروف فرانسوی، ارنست رنان را در ۱۸۸۴
برانگیخت تا شرحی مبسوط درباره مساجد و تکیه‌ها و تعزیه‌های
ایران بنویسد و این گونه نمایشها را با نمایشهای فرانسویان در
قرون وسطی درباره مصائب عیسی (ع) مقایسه کند و چنین
بگوید:

من هیچ نمایشنامه مذهبی نمی‌شناسم که مطالعه آن آموزنده‌تر از
تعزیه‌های ایران باشد.^{۳۸}

در هر حال، ارمان رنو، به یاد آنچه در کتاب گو بینو و در ترجمه
شودزکو خوانده بود و برای نشان دادن نقش عشق و ایمان به خدا
در زندگی انسانها، قصیده‌ای بلند در رثای حضرت امام حسین (ع)
و یارانش ساخته که بخشی از آن در زیر می‌آید:

حسین [ع]، پس از پدر و برادر
که آن دو نیز در راه خدا شهید شدند،
به زیر چکمه استبداد
جان داد.

یاران او هفتاد و دو تن بودند
و دشمنانش ده هزار،
و او همسر و فرزندان را
در پس تپه‌ای پناه داده بود.
از آسمان آتش می‌بارید و زمین سوزان بود.
مردان تشنه افتخار بودند
و کودکان تشنه آب.

و این صحنه ده روز تمام ادامه داشت.
سرانجام، حسین [ع]، که همه یاران و فرزندان را از دست
داده بود،

خود نیز با پیکری خونین و چاک چاک بر زمین افتاد.
از آن پس، هر شامگاه آسمان خون می‌گرید
و وحوش کوه و صحرا نالانند.

من اما نمی‌گیرم بلکه بر آن رادمردانی که
آن روز، در صحرای کربلا،
و در راه عشق بی‌پایان به خدا،
زندگی و هستی خود را از دست دادند،
رشک می‌برم...^{۳۹}

پس عشق را معجزه‌هایی بسیار است، چندان که شاعر، که
اینک از گذشته بازگشته و از عشق الهی سرمست است، همه شب
را در راز و نیاز با پروردگار به سر می‌برد و بامدادان، مدهوش و
ناتوان، بر زمین می‌افتد. پیکرش چنان رنجور و رخسارش چنان
رنگ پریده است که فرشتگان سیه‌بال، نگاهبانان مرگ، او را مرده
می‌پندارند ولی یارای نزدیک شدن به حریم او را ندارند. روز به
پایان می‌رسد و شب بر همه چیز چیره می‌گردد. در دوست
می‌گشایند و دیگر درها فرو می‌بندند. آن گاه، مرد خداشناس سر

حاشیه:

(۳۱) همان، ۱۶۵.

(۳۲) همان، ۱۶۷.

(۳۳) دیوان غزلیات و قصائد عطار، به کوشش تقی تفضلی، ۱۶۳... ارمان رنو به
جای «عین عیان» که یافتن معادلی برای آن در زبان فرانسه دشوار است، کلمه
«immatériel» یعنی «غیرمادی» را به کار برده است.

(۳۴) شبهای ایرانی، ۱۸۵: «میراث مردی سالخورده».

(۳۵) همان، قطعه «بر فراز قله‌ها»؛ نیز حاشیه مربوط به این قطعه که در ص ۲۹۷

از چاپ دوم شبهای ایرانی آمده است.

(۳۶) همه بخش «خانه خدا»، نهمین بخش شبهای ایرانی، تفسیری بر این بیت از
مولوی است. البته شاعر فرانسوی، به شیوه عطار در منطق الطیر، و یا مولانا در
مثنوی، نخست اصل موضوع را وصف کرده، سپس داستانهایی برای توجیه و تفسیر
آن آورده است.

37) Alexandre Chodzko, *Théâtre persan, choix de Téaziés ou drames*,
trad. par..., Paris, 1878.

38) Ernest Renan, *Nouvelles études d'histoires religieuses*, «Les
Téaziés de la Perse», Paris, 1884, p. 188.

(۳۹) شبهای ایرانی، قطعه «سالگرد».

از خاک برمی دارد تا دوباره با معشوق به راز و نیاز پردازد. فرشتگان مرگ، که او را زنده می یابند، هراسان، راه گریز در پیش می گیرند...^{۴۰}

شاعر اینک از دست خود رسته و به معشوق پیوسته و مست بادهٔ الست است. هر چه می نوشد می است و هر چه می خورد آفیون:^{۴۱}

ما را مبین چو مستان، هر چه خورم می است آن
افیون شود مرا نان مخموری دو دیده.^{۴۲}

دیگر همه چیز در او وجد و شور می آفریند و او را از خود برون می برد و به پایکوبی و دست افشانی می دارد:

می رقصم و می رقصم و می رقصم...
در جنگل اتیوه می رقصم...
در میان دد و دام می رقصم،
بر قلّه کوه می رقصم...
می رقصم و می رقصم و می رقصم،
بر اوج کهکشان می رقصم،
همراه ستارگان می رقصم،
شب می رقصم و روز می رقصم.
می رقصم و می رقصم و می رقصم...^{۴۳}

با این همه، گاه شاعر چنان دستخوش حیرت می گردد که حتی در شناختن ماهیت عشق خود نیز فرو می ماند: آیا به راستی عاشق است؟ یا عاشق نیست؟ معشوق او کیست؟ اصولاً معشوقی در میان هست؟ اگر هست، چگونه است؟^{۴۴}

گر بدو گویند مستی یا نئی
نیستی گویی که هستی یا نئی
در میانی یا برونی از میان
برکناری یا نهانی یا عیان
گوید اصلاً می ندانم چیز من
آن ندانم هم ندانم نیز من
عاشقم اما ندانم برکیم
نه مسلمانم نه کافر پس چیم؟
لیکن از عشقم ندارم آگهی
هم دلی بر عشق دارم هم تهی...^{۴۵}

از این رو، در برخی از اشعار، معشوق او هم زیبایی زنان را داراست و هم نیروی مردان را؛ و در برخی دیگر، نه زن است و نه مرد بلکه زیبایی مطلق است.

شاعر همچنان در وادی طلب سرگشته و حیران است تا آن که معشوق نقاب از رخ برگرفته او را به سوی خویش می خواند و از شراب عشق سیراب می کند؛ اما، انگشت بر لب و خاموش گویان، تا مبدا عاشق بیدل اسرار مگو را بازگوید^{۴۶}، زیرا این وادی

عین وادی فراموشی بود
لنگی و کزئی و بیهوشی بود^{۴۷}

و آنجا دیگر سخن گفتن روا نیست. آنجا وادیی است «بیرون از زندگی»^{۴۸}. وادی مرگ نیست، زیرا در مرگ نیز زندگی نهفته است و در زندگی درد ورنج. آنجا وادی فناست، فنا در هستی مطلق و گم شدن در «بحر کل». پس شاعر، همچون سایه ای که در خورشید محو شود و یا قطره ای که به اقیانوس بی کران پیوندد، به اصل خویش بازمی گردد: نیست می شود ولی در این نیستی هستی ابدی بازمی یابد:^{۴۹}

هر دو عالم نقش آن دریاست بس
هر که گوید نیست، این سوداست بس
هر که در دریای کل گم بوده شد
دایماً گم بوده آسوده شد
دل در این دریای پرآسودگی
می نیابد هیچ جز گم بودگی^{۵۰}

اما این «دریای پرآسودگی» و «بیرون از زندگی» چیست؟ چیزی که در وهم ننگجد، خرد از درکش قاصر است و کلمات در وصفش نارسا:

نه آب، نه آتش، نه هوا،
نه علت، نه معلول،
خلوت، شب، هیچ و همه چیز، خدا...^{۵۱}

بدین گونه، شاعر فرانسوی سرگذشت خود را، از جوانی تا پیری، در قالب کتابی ریخته که طرح و محتوای آن، از بسیاری جهات، منطق الطیر عطار را به یاد می آورد: نخست وصف شور و غوغایی که همهٔ عالم را فرا گرفته است؛ سپس طی مراحل سیر و سلوک که در شیهای ایرانی از گذشتهٔ شاعر مایه می گیرد؛ آنگاه شك و تردید و حیرت و پشت سر نهادن این مرحلهٔ دشوار که ممکن است به کفر و شطح بینجامد؛ و در پایان، رسیدن به سرمنزل عنقاو نیست شدن در «بحر کل»، و از این راه، به هستی ابدی دست یافتن.

اما بازتاب عرفان ایرانی در آثار مورس بارس به گونه ای دیگر است؛ زیرا که وی عقاید مذهبی استواری داشت، به آیین کاتولیک سخت پایبند بود و به وطن خود، فرانسه، عشق می ورزید. در سال ۱۹۱۴ نیز از سوی دولت فرانسه مأمور شد به

کشورهای غرب آسیا رفته و از مدارس و مؤسسات کاتولیک در این کشورها بازدید کند و ببیند چرا مسیحیت در آسیا پیشرفت نکرده است و راههایی برای اشاعه مسیحیت و رفع نواقص میسیونهای مذهبی فرانسه ارائه دهد. با اینهمه، او نیز، که نویسنده و هنرمندی پراحساس بود، نمی توانست نسبت به عرفان ایرانی و شعر بزرگانی مانند مولوی و عطار بی تفاوت بماند. از این رو، ضمن سفر به غرب آسیا، در قونیه به زیارت مقبره مولوی شتافت، در مجالس رقص و سماع مولویه شرکت جست و با چلبی، پیر و مرشد آنان، به گفت و گو نشست و، در بازگشت، دیده‌ها و شنیده‌های خود را در سفرنامه‌ای، که آن را پژوهشی در کشورهای شرق^{۵۲} نامید، بازگفت.

در همین سفرنامه است که بارس از اشتیاق فراوان خود به دیدن ایران و از آنچه استادان مدرسه زبانهای شرقی پاریس درباره مولوی و دیگر شاعران ایرانی به او آموخته بودند یاد می کند و درباره منطق الطیر عطار می گوید:

من شعر عارفانه‌ای نمی شناسم که از منطق الطیر زیباتر باشد و این چنین خواننده را به سوی کهکشانها به پرواز درآورد. آری! به راستی منطق الطیر شعری است که همچون دسته‌ای از مرغان اسرارآمیز فضای لایتناهی را درمی نوردد و آدم خاکی را به عرش کبریایی می رساند.^{۵۳}

اما مثنوی چگونه است؟

کتابی است سراسر شور و شوق، با صحنه‌های خیال انگیز...^{۵۴} [و مولوی] شاعری که عطر و نور و موسیقی را با هم درآمیخته است... شعرش از همان آغاز چنان هیجانی در خواننده برمی انگیزد که او را بر شهر خیال می نشانند و به سوی آسمانها می کشاند... نه! مولوی، این شاعر دلفریب، کتاب خود را «رقصیده» است! چه خوشبخت هستم که امروز به دیدارش می روم!^{۵۵}

آنگاه بارس سرآغاز مثنوی و برخی دیگر از اشعار مولوی را، از روی ترجمه‌های پراکنده و نیز از روی آنچه در مناقبه العارفین خوانده بوده است، به زبان فرانسوی در می آورد و می افزاید که مشاهداتش در قونیه او را به تأملاتی درباره عرفان - در همه ادیان - برانگیخته و اندیشه‌های پیشین او را دگرگون کرده است، بدین قرار:

(۱) عرفان، از لحاظ ماهیت، در همه جا و در همه ادیان یکی است.

(۲) کسی که يك بار دستخوش هیجان عارفانه شده باشد دوباره بدان روی می آورد.

(۳) رقص و پایکوبی یکی از راههای نیل به حالت وجد و شوق عارفانه است.

(۴) می توان این حالت وجد و شوق را تداوم بخشید.

(۵) خوانندگان کتاب نباید او را (= بارس را) در ستایش از عرفان شرقی (= ایرانی) نکوهش کنند.

(۶) از دیدگاه او، به عنوان نماینده نویسندگان و شاعران دنیای غرب، سرگذشت هیچ يك از «مردان آسمانی» با سرگذشت مولوی برابر نیست.^{۵۶}

سپس بارس مولوی را با بزرگترین شاعران اروپایی سنجیده و چنین نتیجه گرفته است:

من سرگذشت هوگوها و دانته‌ها و شکسپیرها و گوته‌ها را در برابر سرگذشت مولوی ناتمام می یابم.^{۵۷}

اما بارس شاعر نبود و نمی توانست این همه احساس را در اشعاری برگرفته از مولوی و عطار و جامی بدمد. این کاری بود که شاعران قرن بیستم کردند.

حاشیه:

(۴۰) همان، قطعه «فرشتگان فریب خورده» - شاید رنو، هنگام ساختن این قطعه، به حکایت «بایزید و نکیر و منکر» در منطق الطیر، نظر داشته است.

(۴۱) بخش «روایات افیون»، دهمین بخش شبهای ایرانی، سراسر در شرح حالت و وجد و شوقی است که به شاعر عارف دست می دهد. در اشعار مولوی جنبه‌های استعاری کلماتی مانند می و افیون بر جنبه‌های صوری آن فزونی دارد و در اشعار رنو بر عکس.

(۴۲) کلیات شمس، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، ۱۶۲/۵.

(۴۳) شبهای ایرانی، بخش دهم، قطعه «پایکوبی»؛ نیز رک. حاشیه ص ۲۹۸ از همان کتاب.

(۴۴) همان، بخش یازدهم: «دلدار».

(۴۵) منطق الطیر، ۲۱۲. اشعار مذکور در وصف «وادی حیرت» آمده است. (۴۶) در صفحه ۲۴۲ از شبهای ایرانی غزلی آمده است با قافیه وردیف «انگشت بر لب»؛ شاعر به جام باده پناه می برد، ولی معشوق «انگشت بر لب» بر او آشکار می گردد، جامش را می شکند و او را به سوی خود می خواند: باده عشق او را بس است و به باده‌ای دیگر نیازی نیست. تخلص شاعر در این غزل همان «نغمه‌گر خیال‌داز» است که در بخش «غزلیات»، دومین بخش کتاب برگزیده است. مشابه مضمون غزل مورد بحث را در اشعار بسیاری از شاعران ایرانی می توان یافت. (۴۷) منطق الطیر، ۲۱۹، «وادی فقر».

(۴۸) «بیرون از زندگی» نام دوازدهمین و آخرین بخش از شبهای ایرانی است.

(۴۹) همان، ۲۲۸.

(۵۰) منطق الطیر، ۲۲۰.

(۵۱) شبهای ایرانی، همانجا.

52) Une enquête aux pays du Levant

(۵۳) همان، ۸۳/۲.

(۵۴) همان، ۱۰۵/۲.

(۵۵) همان، ۷۴/۲.

(۵۶) بارس در پایان جلد دوم از کتاب خود می گوید که مشاهداتش در شرق او را در بیست مورد به تأمل واداشته است، ولی چنان که ملاحظه می شود، تنها ۶ مورد از این موارد بیست گانه را برشمرده است. علت آن است که اجل مهلتش نداد تا سفرنامه خود را به پایان برد؛ کتاب در ۱۹۲۳ هنگامی منتشر شد که بارس اندکی پیش درگذشته بود.

(۵۷) همان، ۱۵۶/۲.