

حدیث بی قراری بامداد

تحلیلهای شعر «شاملو» غالباً نقطه‌ای اضافه داشته‌اند و کلیتی تجلیلی یافته‌اند. من با خیلی از این «نقطه» موافق‌ام، اما در این نوشтар کوتاه به عدم کوشیده‌ام کمتر ذکر خیری از شعر شاملو داشته باشم تا به شیوه مرسوم، تحلیل را به تجلیل نرسانده باشم.

۱- شاملو، وزن و موسیقی

شاملو در موارد متعددی از نوشتنه‌ها و گفتگوهایش وزن (وزن عروضی) را باعث انحراف ذهن شاعر می‌داند. البته به استثناهایی هم معتقد است و در مورد وزن در شعر «فروغ» می‌گوید: «فروغ اگرچه به عامل وزن می‌جسبد، این وزن در ذهن اوست، در تفکر شاعرانه او، در مکافه‌او و آن را از «منو» شمس قیس انتخاب نکرده»

حتی همین تک استثنای هم نقیضه بزرگ نظر شاملوست. به نظر می‌رسد شاملو، خود نیز (برخلاف آنکه اولین شاعری است که به طور جدی و حساب‌شده وزن عروضی را از شعر فارسی کتاب می‌گذارد) دشمنی ذاتی با وزن عروضی ندارد و درست به همین دلیل است که خود، استثنایها و نقایض پرشماری برای نظریه‌اش می‌آفریند. شعرهایی چون «مرگ نازلی» در «هوای تازه»، «در شب» در «دشنه در دیس» و به ویژه شعر بزرگ «در فکر آن کلام» که به نظر نگارنده علاوه بر اینکه از موفق‌ترین اشعار شاملو محسوب می‌شوند از بهترین اشعار تاریخ شعر نیمایی نیز به حساب می‌آیند. و شعرهایی چون «نوروز در زمستان» در «حدیث بی قراری ماهان» (ص ۱۵ - ۱۳) که نشان می‌دهد شاملو حتی در سالهای بیانی عمر خویش و قاعدتاً در اوج پختگی، هنوز آن قدر دلبسته شعرهای نیمایی‌اش هست که به نوعی بازسازی و ویرایش نهایی آنها همت بگمارد.

اما به طور انکارناپذیری، شاملو بخش اعظم اشتهر خود و شعرش را نه مدیون شعرهای نیمایی‌اش، بلکه وامدار نوعی موسیقی در شعرهای سپید خویش است.

موسیقی خاصی که در آثار نثر به جا مانده‌از قرون چهارم تا ششم ایران نیز موج می‌زند و حاصل تعامل واژه‌های صریح، صلب و سخته‌ای است که

حدیث بی قراری با مداد

● غالب تحلیلهای شعر
شاملو «غالباً نقطه‌ای
اضفه داشته‌اند و
کلیتی تجلیلی
یافته‌اند. من با خیلی از
این « نقاط » موافقم، اما
در این نوشتار کوتاه به
عدم کوشیده‌ام حکمت
ذکر خیری از شعر
شاملو داشته باشم تا
به شیوه مرسوم تحلیل
را به تجلیل نرسانده
باشم.

● شاملو به شهادت یک
عمر شاعری به اینکه
ساحت هنر، ساحت
بی‌غرضی است
اعتقادی ندارد. او شعر
را عرصه ارائه‌اندیشه
و تعهد هنرمند
می‌داند.

● هیج شعری خالی از
روایت‌نمی تواند باشد.
شعر، به عنوان یک
متن، مجموعه‌ای از
عبارات است و هر
عبارة‌ی در هر حال
روایتمند است.

● آیا این هر زمانی
بودن به نفع شعر
شاملوست یا به خاطر
پس زدن مخاطب مدرن
شعر امروز، آفت شعر
اوست؟

هیج صیادی / در جویی حقیر / که به گودالی می‌ریزد / مرواریدی
صید نخواهد کرد

اما وقتی همچون دو نمونه فوق تصویر بدون هیج استدلای و
بی هیج تحکمی، ارزشگذاری و آرمانگرایی را وامی نهد و به
عنیت و جزء‌نگری رو می‌کند، شعر و اندیشه‌یکی شده‌اند و غیر
قابل تفکیک. درواقع، اندیشه‌ی ذاتاً شعر است، بی‌نیاز از هر
قاعدۀ افزایی و تمهد فرمیک.

شاملو به شهادت یک عمر شاعری به اینکه ساحت هنر،
ساحت بی‌غرضی است اعتقادی ندارد. او شعر را عرصه ارائه
اندیشه و تعهد هنرمند می‌داند:

موضوع شعر شاعر پیشین / از زندگی نبود / در آسمان خشک
خیالش، او / جز با شراب و بار نمی‌کرد گفتگو / او در خیال بود شب
و روز ...

/ موضوع شعر شاعر / چون غیر از این نبود / تاء‌بیر شعر او نیز /
چیزی جز این نبود / آن را به جای متنه‌نمی‌شد به کار زد / در راههای
رژم / با دستکار شعر / هر دیو صخره را / از پیش راه خلق نمی‌شد
کنار زد.

بدین ترتیب پرشماری از آثار شاملو، چه بسا بیان اندیشه‌اند،
بی‌آنکه این اندیشه با شعریت به هم‌جوشی رسیده باشد. در این
دست آثار با متونی فاخر و آراسته اما به شدت معاشردنی و
تک‌بعدی (یا حداقل دو بعدی) رویه‌روایم.

نژدیکی این آثار با دویستی که در سطور بالاتر به عنوان
صادیق گونه دوم ارائه اندیشه در شعر مطرح شدند، انکار ناپذیر
است. به عبارت دیگر شاملو به جای وزن عروضی و صنایع ادبی
می‌کوشد با فحامت و فرم‌های زبانی خاص نثر کهن به استدلای
هنرمندانه و غیر مستقیم اقدام کند که خوب‌بختانه (یا
متاءسفانه!) در این کار موفق هم می‌شود:

* تا دست تو را به دست آرم / از کدامین کوه می‌بایدم گذشت /
تابگذرم / از کدامین صحرا / از کدامین دریا می‌بایدم گذشت / تا
بگذرم * از دستهای گرم تو / کودکان توانمان آغوش خویش /
سخنها می‌توانم گفت / غم‌نان اگر بگذارد.

ما بی‌چرا زندگانیم / آنان به چرا مرگ خود آگاه
مرا / اما / انسان آفریده‌ای : / ذره بی‌شکوهی / گدای پشم و
پشک جانوران / تا تو را به خواری تسبیح گوید / از وحشت قهرت بر
خود بذرزد / بیگانه از خود چنگ در تو زند / تا تو / کُل باشی
در الواقع آن موسیقی که شاملو در این نوع نثر کشف کرده‌است،
گاه چون پوششی فریبنده به نثری عادی عمل کرده و البته آن را
تا سطح نثری شاعرانه ارتقا داده است. نوعی موسیقی که به
مهنم‌ترین مشخصه شناسنامه‌ای شاعر تبدیل شده است.

۳- شاملو و روایت

به اعتقاد صاحب این قلم هیج شعری خالی از روایت‌نمی تواند
باشد. شعر، به عنوان یک متن، مجموعه‌ای از عبارات است و هر
عبارة‌ی در هر حال روایتمند است. اما معمولاً به شعری، شعر
روایی اطلاق می‌شود که کلیت آن در راستای طرح و گسترش
یک روایت خاص شکل گیرد.
همانند شعر «هملت» یا «مرگ ناصری» که با ساختار

برخلاف آراستگی آشکار، اصالت معنی و معنارسانی را فاش
می‌گویند و از این گفتن دلشادند.

شاملو در مورد قافیه می‌گوید: «قافیه گاهی بسیار زیباست.
قافیه به القای مفهوم کمک می‌کند و چون حالت رفنس دارد،
توجه را بلاfacسله بر می‌گرداند به کلمه خاصی که مورد نظر شاعر
است و این برای رساندن مفهوم کمک بزرگی است. به همین
جهت قافیه از نظر من دارای اهمیت خاصی است.» شاملو بر این
عقیده ماند و ماند و همیشه عمل کرد. در آثار او از عالی ترین
کاربردهای قافیه تا متصنعت ترین قوافي را می‌توان مشاهده کرد.
تکرارها هم، اعم از تکرار کلمه (گاه چون ردیف و گاهی نه)،
تکرار عبارت، تکرار حرف (اعم از صامت و صوت) به تمامی به
ایجاد موسیقی مورد نظر این نثر کمک می‌کند.
شکست ساختار طبیعی ارکان و اجزای جمله نیز از تمهدات
شاملو برای القای موسیقی است.
همچنین استفاده از امکانات ترکیب‌سازی زبان فارسی که
شاملو در آن مهارت بسزایی یافته است.

شعر شاملو با مددگیری از این همه تکنیک به اجرای
موسیقایی دست می‌یابد.

اجرای فرمی موسیقایی (و تاء‌کید می‌کنم روی «فرم»). مگر
نه اینکه شاملو وزن را باعث انحراف شعر از مسیر طبیعی
خلاقیت و آفرینش می‌داند، آیا تعهد به اجرای فرم موسیقایی این
چنین، خود نوعی مانع تراشی بر سر راه خلاقیت و آفرینش
طبیعی شعر نیست؟ (گیرم نوع مانع تفاوت کرده باشد!) آیا شاملو
از قید وزن به تمامی خلاصی یافته است، یا خود را گرفتار نوعی
دیگر از وزن کرده است؟ اگر فرم را عرض بدانیم (نه جوهر) آیا
شاملو عنان تعیین شعریت آثار خویش را به دست عرض نسپرده
است و ناگزیر، گاه در فراموشی جوهر شعری به گونه‌ای
فرمالیستی عمل نکرده است؟

۲- شاملو و اندیشه

من بر سر نانون دست زور
که روزی در اتفاقی به پایش چو مور
توانا بود هر که دانا بود

ز داشن دل پیر برنا بود
استدلای، تحکم، تحریر مخاطب، سطحی و تک‌بعدی بودن
از مشخصات ارائه مستقیم اندیشه در آثاری است که به خطاب، گاه
نم شعر را بر آنها می‌نهند. آثاری از جمله دو بیت فوق:

ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی‌ماند
به روی آب جای قطراهه باران نمی‌ماند
صورت نسبت در دل ما کینه کسی

آینه هر چه دید فراموش می‌کند
نوعی استدلای هنرمندانه و غیر مستقیم، تحکم کمتر، ارزش
بیشتر مخاطب به خاطر ارجاع او به تصویر و داشتن حداقل دو بعد
معنایی باعث می‌شود که آثاری چون دو بیت فوق از حیطه نثر
به تدریج پا به فضای شعری بگذارند:

رهنzan را خواهیم گفت
کاروانی خواهد آمد
بارش لبخند

الگویی از روایتی مستند در خارج از خود شکل گرفته‌اند، یا شعر موفق «صبح» که روایتی بر ساخته خود شاملو است. شعرهایی چون «پریا» نیز اگرچه تراویده از ذهن شاعر خود هستند، اما آنها را از ساختار مستبد حاکم بر این گونه روایات گزینی نبوده است.

شاملو در شعرهایی که ساختارشان را از روایتی دیگر الگوبرداری کرده است، یک داستان‌سرای تواناست؛ با فضاسازی، شخصیت‌پردازی، دیالوگ‌نویسی و ایجازی که بیان را به بیان شعری شبیه می‌سازد. اما جوهر، همچنان جوهر و ماهیت داستانی نشی باقی می‌ماند. در شعرهایی چون «هملت» یا «مرگ ناصری» که بعضی متقدان آنها را موفق ترین آثار شاملو می‌دانند، برخلاف وجود سطرها و فرازهای درخشان شعری، خواننده با کلیتی شعری روبه‌رو نمی‌شود. در حقیقت شاملو یک بازنویسی با بهتر بگوییم ترجمه‌ای شاعرانه از اصل روایت به عمل آورده است و کمتر خلاقلیتی در این کار به چشم می‌آید.

اما بعضی از روایات برساخته خود شاملو نیز به دلیل اصالت اندیشه‌گرایی و معنارسانی و نیز به خاطر کل نگری خاص شاملو و بالاخره شاید به دلیل سیطره زبان آرکاییک ضمن اینکه فاقد جوهر شعری است، فاقد هویت زمانی و مکانی است و درست به همین خاطر پذیرای فضای امروز جهان نیست. آیا این هر زمانی بودن به نفع شعر شاملو است، یا به خاطر پس زدن مخاطب مدرن شعر امروز، آفت شعر است؟

این دو شعر را مرور و با یکدیگر مقایسه کنید:

من فکر می‌کنم که تمامی ستاره‌ها / به آسمان گمشده‌ای کوچ کرده‌اند / و شهر، شهر، چه ساکت بود / من در سراسر طول مسیر خود / جز با گروهی از مجسمه‌های پریده‌نگ / و چند رفته‌گر / که بوی خاکروبه و توتون می‌دادند / و گشتیان خسته خواب‌آلود / با هیچ چیز روبه‌رو نشدم / افسوس / من مرده‌ام / و شب هنوز هم / گویی ادامه همان شب بیهوده است.

فروع

همه شب حیرانش بودم / حیران شهر بیدار / که پی‌سوز چشمانش می‌سوخت و / اندیشه خوابش به سرتبود / و نجوای اورادش / لخت لخت / آسمان سیاه را می‌انباشت / چون لترمه با تلاقی دمه بوناک / که فضارا / حیران بودم همه شب / شهر بیدار را / که آواز دهانش / تنها / همه‌منه عنف اذکارش بود: / شهر بی‌خواب / با پی‌سوز پردد بیداری اش / در شب قدری چنان / در شب قدری * گفتم «بنخفته، شهر! / همه شب / به نجوا / نگران چه بودی؟» / گفتند: / پرآمدن روز را / به دعا / شب زنده‌داری کردیم / مگر به یمن دعا / آفتاب / برآید» / گفتم:

حاجت روا شدید / که آنک سپیده! / به آهی گفتند: «کنون / به جمعیت خاطر / دل به دریای خواب می‌زنیم / که حاجت نومیدانه / چنین معجز آیت / برآمد.

شاملو

در مقایسه این دو شعر به سختی می‌توان باور کرد که شاعران این دو شعر معاصر یکدیگرند.

حال آنکه درونمایه شعر هر دو تقریباً یکی است.

فضای زنده و ملموس یکی با فضای دیگری که گویی از عمق ادوار کهن سربر آورده است، قابل قیاس نیست. یکی شفاف و به دور از نماد و سنبل و بهره‌ور از عینیت و جزء‌نگری شاعرانه و دیگری با کلام و پدیده‌هایی که خود نیستند و نماد کلام و پدیده‌های دیگرند. یکی اندیشه‌ای که به اجرا گذاشته شده است و دیگری اندیشه‌ای که از فرط فربگی جا را بر تصویر تنگ کرده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به روایتی استعاری بسنده گرده است.

۴- شاملو- تمایز یا تشخص شعری؟

هر شاعری این امکان را دارد که با انتخاب واژگان و یا اجزای زبانی تمایز از جریان شعری رایج به تمایز زبانی دست یابد. اما رفتار خاص شاعر (با توجه به نوع رابطه شاعر با جهان درون و بیرون خود) با این واژگان و یا اجزای زبانی است که به شعر او تشخص می‌بخشد.

نیما با به کارگیری پدیده‌ها، اشیا و عناصر بومی سرزمین مادری اش به تمایز زبانی، اما با عینی گرایی، جزء‌نگری و توجه به ساختار کلی شعر و بالاخره نحو کلامی خاکش به تشخص شعری می‌رسد. آن چنان تشخصی که شعرش تقلیدن‌پذیر می‌نماید و یا مقلدش را به سرعت لو می‌دهد.

فروع و سپهری هم به تمایز و تشخص شعری، توامان دست می‌یابند و درست به همین دلیل همچون نیما تقلیدن‌پذیر می‌مانند. شاملو نیز بدون شک به تمایز زبانی دست یافته است. این را مدیون زبان آرکاییک و باستانگرای خود است. اما در شمار زیادی از آثارش به تشخص شعری خود (آن چنان که در اشعار موفقط) دست نیافته است.

حدیث بی قراری بامداد

● هر شاعری این امکان را دارد که با انتخاب واژگان و یا اجزای زبانی متمایز از جریان شعری رایج به تمايز زبانی دست یابد. اما رفتار خاص شاعر (با توجه به نوع رابطه شاعر با جهان درون و بیرون خود) با این واژگان، یا اجزای زبانی است که به شعر او تشخص می‌بخشد.

● شاملو بی هیچ تردیدی اندیشه‌گر اترین یا دست‌کم یکی از اندیشه‌گر اترین شاعران معاصر است. اما این اندیشه‌گاه اصلاً ماهیت شعری ندارد. نثری است که بسیاری از متفکران معاصر شاملو در ذهن داشته‌اند و گاه بر کاغذ هم ریخته‌اند. کاغذ هم ریخته‌اند.

اما به هر حال او را در غالب آثارش از عرضه جهان معاصر محروم می‌کند به همین دلیل همان گونه که ذکر شد، زبان شاملو تنها قادر به افزایش جهانی است فاقد هویت تاریخی، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مکانی. این خصوصیت باعث می‌شود، فردیت شاملو در شعرش محو شود. فردیت او در نوعیت انسانی او گم می‌شود و ما کمتر خود خود شخص شاملو را در شعرهایش شاهد هستیم.

*

شاملو بی هیچ تردیدی نه تنها از بزرگ‌ترین شعرای معاصر محسوب می‌شود، بلکه از نقاط عطف مهم تاریخ شعر فارسی هم به حساب می‌آید. اما آیا هیچ شاعری در تاریخ شعر جهان هست که شعرش فاقد هرگونه نقص و کم و کاست باشد؟ این نوشتار نیز با اعتراف به عظمت شاملو به ذکر نکاتی از همین نقصها و کم و کاستها پرداخت.

آیا با این اعتراف « نقطه‌ای » به « تحلیل » اضافه نکردم؟

دلیل این را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:
- شاملو بی هیچ تردیدی اندیشه‌گر اترین یا حداقل یکی از اندیشه‌گر اترین شاعران معاصر است. اما این اندیشه‌گاه اصلاً ماهیت شعری ندارد. نثری است که بسیاری از متفکران معاصر شاملو در ذهن داشته‌اند و گاه بر کاغذ هم ریخته‌اند. اما شاملو با زبان آهنگین برخاسته از نثر کلاسیک به آنها فرمی شعری (شاعرانه) بخشیده است. به همین دلیل شاملو اگرچه به لحاظ تمایز زبانی اش قابل تقلید نیست اما به لحاظ اندیشه به راحتی قابل تقلید است و این تقلید غیر قابل ردیابی است.

- شاملو غالباً کلی نگر است و برخلاف نیما و فروغ به جزء‌نگری رو نمی‌آورد به همین دلیل شعرش فاقد هویت زمانی و مکانی است (که آرکایسم زبانی او بیش از پیش به این امر دامن زده است) و به همین دلیل فاقد شخص است.

چون عینی نیست و همچنان در جهت ذهنی گرایی حاکم بر شعر کلاسیک حرکت می‌کند.
- آرکایسم زبانی شاملو اگرچه به تمایز زبانی او منجر می‌شود،