

پنجمین فصل شاعر معاصر

به گزینه «ابر» نگاه می کنیم، در این گزینه سه گواه از نیما، فروغ و اخوان در ذهن دارم که در این کتاب نمی بیشم، طرفه این که هر سه شعری که در بی خواهد آمد، در گروه شناخته شده ترین شعرهای این شاعران اند:

نیما شعری دارد به نام «خانه ام ابری است». این شعر با دو سطر زیر آغاز می شود:

«خانه ام ابری است

پکسره روی زمین ابری است با آن»

در یک بررسی کلی در تمام سطرهای این شعر درمی یابیم که «ابری بودن» خانه شاعر تصویری از دل تنگی و ملال شاعر است و سطرهای دوم نشان می دهد که نه تنها خانه که سراسر زمین برای شاعر دل گیری و دل تنگ کنده است طوری که وسعت اندوه او برابر وسعت زمین است. این شعر از صمیمی ترین، روان ترین و تأثیرگذار ترین اشعار نیماهی نیما یوشیج است که هر کس، گزینه ای از اشعار او را منتشر می کند، این شعر را نیز در آن می آورد.

اخوان هم از واژه «ابر» تصویرهایی ساخته است و از آن جمله

یکی از زیباترین سرودهای او به نام «باغ من» با بهره برداری از «ابر»

این گونه آغاز می شود:

«آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر، با آن پوستین سرد نمناکش»

اخوان در این شعر می خواهد بگوید که دیر زمانی است که پاییز

پایان نمی گیرد و باغ ما (تصویری از کشور ما و به طور گسترده تر، دنیا می خشک و برگهای آن زرد است و هیچ بار و شمری نمی دهد).

برای همین منظور می گوید که ابرها آسمان ابی این دیوار را چنان در

آغوش گرفته اند که هیچ روزنایی برای خورشید بهار آور نمانده

است و امید هیچ بهاری برای این باغ نمی رود.

فروغ در شعری به نام «باد مارا خواهد برد» می گوید:

«او بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است

ابرها، همچون انبوه عزاداران

لحظه باریدن را گویی منتظرند»

در اینجا شاعر برای به تصویر کشیدن ابرها از ترکیب «انبوه

عزاداران» بهره می گیرد. عزاداران چه خصوصیاتی دارند که برای

شاعر تداعی کننده ابرها هستند؟

عزاداران، آ - سیاه پوش اند - ۲ - می گریند. ابرها نیز تیره اند و

می بارند. واژه «انبوه» نیز میان عزاداران و ابرها اشتراک بیشتری ایجاد

کتاب را می گشاییم. دارای دو صفحه «پیش سخن» است؛ از «آب» آغاز می شود به «یقین» پایان می یابد. در کتاب همچوینی از واژه ها، اشاره ای به تصویرها و تصویفهای گزینه ها نشده است. گزینه آب را که نخستین مدخل کتاب است، می خوانیم. پاترده نمونه از چهار شاعر (فروغ، اخوان، سهراب، شاملو) امده است. نخستین این نمونه ها که اولین شاهد کتاب هم به شمار می رود از کتاب های تازه‌ای شاملو است:

«... همراه بادی که از فراز آب های دور دست می گذرد،

یکریز فریاد می کشد.»

این نمونه که از شعر بلندی به نام رکسانا برگرفته شده است، نه آب، که باد را توصیف می کند و به تصویر می کشد. بادی که از فراز آبهای دور دست می گذرد، توصیف است و بادی که فریاد می کشد، تصویر است. درست است که کسی دیگر فریاد می کشد، اما چنانچه دقت بیشتری به خرج دهیم و با انواع شکردهای تصویرسازی شاعران آشنا باشیم، درمی یابیم که با درنظر گرفتن واژه «همراه» شاعر به طور پنهانی، فریاد کشیدن را به باد هم نسبت می دهد و ما این را می دانیم که در زیان غیرشعری باد فریاد نمی کشد؛ در شعر است که باد می تواند فریاد بکند.

در همین مدخل «آب» بیشتر می نگریم. این کتاب بنا دارد که تصویرها و تصویفهای پنج شاعر معاصر، شامل نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو را تدوین کند. اما در ذیل واژه آب، شاهدی از نیما نمی بیشم. می اندیشم که آیا نیما هیچ تصویری از آب نساخته است. شعر «آی آدمها» را به باد می اورم؛

«آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید

یک نفر در آب دارد می سپارد جان»

آیا آب در این شعر در معنای واقعی خود به کار رفته است که ما در آن تصویر را نمی بینیم؟ آیا وقتی که این شعر را می خوانیم واقعاً گمان می کنیم یک نفر در حال غرق شدن در آب است و شاعر به آدمهای دیگر می گوید بدودید و اورانجات بدھید؟

پاسخ این است که خیر؛ این شعر سخن دیگری دارد. آشنایی با شاعر و حال و هوای شعرهای او و بیویه قرینه هایی که در ادامه همین شعر آمده است، ما را به این نتیجه می رساند که «آب» تصویری از جامعه ای تیره و آلوده است که انسانی پاک و آزاده را در خود فرو می بعلد.

● تصویرها و توصیف‌ها در شعر معاصر ایران
● نشر آتیه، چاپ اول، ۱۳۷۹

تصویر و
توصیف
در شعر معاصر ایران

دفتر بودجه خانگی د. خامسی‌آبادی

حال با توجه به ادعای یاد شده به بررسی پرسش‌هایی که پیشتر آورده‌ایم، می‌پردازیم.

۱- تعریف ما ز تصویر و توصیف در شعر چیست؟

تصویر در شعر همان است که غریبها به آن ایمیاز (image) می‌گویند و در زبان فارسی به نقش ذهنی، استعاره، تصویر و... ترجمه شده است. قدمای را در چهار شکل تشییه، استعاره، مجاز و کنایه (زیر عنوان علم بیان) بررسی می‌کرده‌اند؛ مولانا در شعری گفته است «مخیلات مصور شده؛ دکتر شفیعی کدکنی می‌گوید «صور خیال» و دکتر شمیسا آنها را با عنایون تشییه، استعاره، کنایه و مجاز (ابزارهای تصویرساز از نظر قدما) به علاوه استعاره گونه‌ها، اسطوره، کهن الگو و سمل (نماد) به عنوان ابزارهای تصویرساز تازه شناخته شده مورد بررسی قرار می‌دهد. برای روشن تر شدن موضوع به اشاره‌هایی از دو کتاب مرجع فارسی در این زمینه می‌پردازیم.

دکتر شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی (انتشارات آگاه، صفحه ۳) می‌گوید: «هر گوشه‌ای از زندگانی انسان با گوشه‌ای از طبیعت هزاران هزار بیوندهای گوناگون دارد. ذهن شاعر کاه یکی را حساس می‌کند و در برابر آن بیدار می‌شود و حاصل این بیداری خود را به مانشان می‌دهد. شعر، زاده این کوشش شاعر است برای نمایش درک او از نسبتهای میان انسان و طبیعت، طبیعت و انسان، و انسان و انسان».

دکتر سیروس شمیسا نیز در کتاب بیان (انتشارات فردوس، صفحه ۲۱) آورده است:

«ادبیات کلام مخیل است [...] هنرمند کسی است که مخيل و تصویری و عاطفی می‌اندیشد و می‌بیند و بیان می‌کند. مثلاً در باب مرگ مکرر و مستمر قبیله انسانی چنین نوحه سر می‌دهد:

کوچ انسانها را تادره مرگ
کو دریغاً گوئی

(منصور اوجی)

و همین که به سپری شدن عمر، «کوچ» و به گوز و درگذشت، دره مرگ گفته است تابلویی و یا به قول علمای معانی و بیان فرنگی، ایمایزی در پیش چشمان ما مصوب کرده است.

پس شاعر از طریق کشف پیوند دو چیز که از تخیل او سرچشمه می‌گیرد، دست به نقاشی و تصویرگری می‌زند، اما این تصویرگری در زبان و در واژه‌ها و جمله‌ها اتفاق می‌افتد. اگر گردآورندگان کتاب، تعریفهای فوق را می‌پذیرند، با توجه به

آنچه تا اینجا یادآور شدیم مربوط است به این پرسش که کدام شعرها و برچه پایه‌ای برگریده شده‌اند تا به عنوان شاهد تصویرها و توصیفها مورد استفاده قرار گیرند؟ با نگاهی دقیق تر در می‌یابیم که این کتاب در برابر پرسش‌های اساسی تری قرار می‌گیرد که نگارنده در اینجا کوشش می‌کند که به صورتی کوتاه و سنجیده به آنها اشاره کند و تا آنجا که می‌تواند به هر یک پاسخ گوید. پرسش‌های اساسی ما این است:

۱- تعریف ما ز تصویرها و توصیفها در شعر چیست؟

۲- منظور از نشان دادن تصویرهای شاعرانه چیست و این کار چه نتیجه‌ای دارد؟

۳- آیا پیش از این نمونه‌ای از فرهنگ تصویرهای شعر در زبان فارسی وجود داشته است؟

۴- این کتاب براساس چه روشنی فراهم آمده است؟

۵- آیا این کتاب توانسته است گرهی را بگشاید؟ پیش از بررسی پرسش‌های یاد شده لازم است یک بار دیگر به کتاب مراجعه کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که گردآورندگان

کتاب چه ادعا و چه انگیزه‌هایی در انجام این کار داشته‌اند.

آنچه در توضیح کتاب (پیش سخن دو صفحه‌ای) در این باره مورود تأکید قرار گرفته به قرار زیر است:

الف- این کتاب در نظر دارد تصویرها و توصیفهای شعر فارسی در دوره اخیر را به صورت یک فرهنگ (یا فرهنگ واره) نظم بخشند.
ب- این فرهنگ یا فرهنگ واره (هر دوی این تعابیر در پیش سخن آمده است) بیشتر برای اهل پژوهش و کسانی که به بررسی شعر دوره اخیر می‌پردازند، تهیه شده است.

چو کوه سپیدش سر از برف موي
دوان آبیش از برف پیری به روی
(سعده)
سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم
از این درخت همین میوه غم است برم
(جامی)

نه
این برف را
دیگر
سر باز ایستادن نیست

شواهدی که از تصویرسازی شاعران با واژه «آب» و «ابر» در ابتدای این نوشته آمد، این کتاب ناقص، نارسا و نامفهوم است. اگر هم این تعریفها را نمی‌پذیرند، نگارنده مشتاق است که تعریف ایشان از تصویرهای شعری را بداند. اگر برای پاسخ گویی به پرسش فوق به «بیش سخن» استناد شود آنچه که نوشته‌اند: «اساس این نظم بخشی را مهم ترین موضوعی انتخاب کردیم که دستمایه تصویر و توصیف شاعرانه قرار گرفته است»، باز ما خواهیم گفت:
ایشور **«حاجه‌ام ابریست»** و شعرهای دیگر که مثال آورده‌یم، موضوعات مهمی در بر نداشته‌اند؟

درباره وصف و توصیف نیز لازم است که دست کم توضیحی با چند نمونه مطرح شود. در همان مثال نخستین که سطرهایی از شعر رکسانای شاملو مورد بررسی قرار گرفت، برای ما مفهوم نیست که چیگونه «آب» در آن شعر وصف یا تصویر شده است. وصف کردن در لفظ به معنای شرح کردن و صفت کردن و ستودن چیزی به کار می‌رود. به عنوان مثال در این شعر شهراب که در این کتاب در ذیل واژه «هوایپما» آمده است، ارتقای موایپما این چنین وصف شده است:
«هوایپما که در آن اوج هزاران پایی
خاک از شیشه آن پیدا بود [...]»

۲- منظور از نشان دادن تصویرهای شعری شاعرانه چیست و این کار چه نتیجه‌ای دارد؟
بکی از مهم ترین نتایجی که از بررسی تصویرهای خیالی در شعر شاعران به ویژه بررسیهای تطبیقی به دست می‌آید، آشنایی با سبکهای فردی هر شاعر و هر دوره است. دکتر شمیسا این نوع بررسی را «سبک‌شناسی صور خیال» می‌نامد. وی درباره سبک‌شناسی توصیفی چنین توضیح می‌دهد:
[...] شارل بالی - شاگرد فردینان دوسوسور و پایه گذار سبک‌شناسی جدید - [...] می‌گوید باید کلمات یا عباراتی را که محتوای واحدی دارند اما احساس و عواطف متفاوت شده است، می‌کنند، جمع اوری و با هم مقایسه کرد تا اختلاف سبکها مشخص شود. به این محتوای واحد unite de pensee یعنی «واحد فکر» می‌گویند. (دکتر سیروس شمیسا، بیان، صفحه ۲۹)

شمیسا در جای دیگری در همان کتاب تحت عنوان فرعی «ادای معنای واحد به طرق مختلف» (که بخشی از آن از طریق تصویرسازیهای خیالی صورت می‌پذیرد)، چند نمونه از نحوه ادای معنای واحد به طرق مختلف را از شاعران دوره‌های مختلف زبان فارسی آورده است که خواندنی‌اند و ما در اینجا به ذکر یک معنی و مفهوم (پیری) از دید چند شاعر بسته می‌کنیم:

«در بیان پیری:

پر از برف شد کوهسار سیاه

همی لشگر از شاه بیند گناه
(فردوسي)

چو کوه سپیدش سر از برف موي

دوان آبیش از برف پیری به روی

(سعده)

سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم

از این درخت همین میوه غم است برم

(جامی)

ث- نکته آخر در این باره این که: درست است که نمونه کاملی به عنوان فرهنگ تصاویر شعر معاصر نداشته‌ایم، اما نمونه‌هایی که از آنها یاد شد، به اندازه‌ای مهم و راه‌گشاست که هر گونه توجیهی برای پوشاندن کاستیهای جدی کار، بی اساس خواهد بود.
بته گردد آورندگان کتاب (در صفحه ۵) خود یادآور شده‌اند که: «راست است که این کار، صبغه‌ای پژوهشی و علمی دارد، اما کسانی که [به] این بجهه جویی از این فرهنگ واره می‌پردازند، درخواهند یافته که [اما] صرفاً به گزارش واژه نگارانه از شعر معاصر نپرداخته‌ایم.»
متاسفانه نگارنده به چنین دریافتی نایل نشد.
۴- این کتاب براساس چه روشی فراهم آمده است؟

در این باره هم تنها توضیحی که به دست می‌آوریم در همان «پیش سخن» است:

«اساس این نظم بخشی [نظم بخشیدن به فرهنگی از توصیفها و تصویرهای شعر فارسی معاصر] اهم ترین موضوعی انتخاب کردیم که دستمایه تصویر و توصیف شاعرانه قرار گرفته است.»

شاره به «مهم ترین موضوع» بسیار کلی است و نیاز به تعریف دارد. چرا که هر کس می‌تواند به رای و سلیقه خود مهم ترین موضوع را انتخاب کند. البته این کار ابرادی نخواهد داشت به شرط آن که خواننده را از نحوه تعیین مهم ترین موضوع آگاه کنیم. حال ما فرض را بر آن می‌گذاریم که واژه‌های گزیده شده که در کتاب، براساس حروف الفبا آمده است، مهم ترین موضوعاتی است که دستمایه شاعران موضوع کتاب قرار گرفته است. آیا می‌توانیم پرسیم که «خانه‌ام ابریست» موضوع مهمی دارد یا نه؟ (با توجه به توضیح ابتدای این نوشته)

یا مثال دیگری از شعر نیما می‌آوریم:

«می تراود مهتاب

می درخشند شب تاب»

به حرف «ت» در کتاب مراجعه می‌کنیم و «تراویدن» را جست‌وجو می‌کنیم. این واژه هم در کتاب موجود نیست. آیا «تراویدن» در این شعر، تصویری نمی‌سازد؟ آیا مهتاب به واقع می‌تراود؟ تراویدن در لفظ به معنای چکیدن، تراوشن کردن آب و شراب و به طور کل مایعات است؛ در حالی که در این شعر در کتاب نور ماه نشسته است. آیا ماه می‌تراود یا می‌درخشند؟ این نوعی اسناد مجازی است که در گروه تصویرهای خیالی قرار می‌گیرد؛ یعنی تراویدن در معنای واقعی خود به کار نرفته است. ماه تنها در نگاه شاعر می‌تواند بتراود. شاید گرداورندگان در این تصویرسازی «موضوع مهمی» نیافته باشد. هم‌چنین واژه «داروگ» که در این کتاب نیامده است در این سطر از شعری به همین نام از نیما:

«قادصد روزان ابری، داروگ! کی می‌رسد باران؟»

شاعر داروگ را که قوریاگه‌ای درختی است، مورد خطاب قرار داده است و ازو سوال می‌کند که باران کی می‌آید، یعنی داروگ در این شعر شخصیتی انسانی یافته است و این خود نوعی از تصویرسازی است. در ضمن این شعر هم بسیار مشهور است و در غالب گزینه‌های شعر نیما منتشر می‌شود.

«آن روزهای رفتند

آن روزهای خوب

آن روزهای سالم سرشار

آن آسمان‌های پر از پولک

...»

به آخرین سطر توجه کنید: «آسمان پر از پولک» پولک تصویری است استعاری از ستارگان. این واژه هم در کتاب مورد بحث نیامده است. در ادامه همین شعر به سطري می‌رسیم که می‌گوید:

«آن بام‌های بادیدادک بازیگوش

آن کوچه‌های گیج از عطر اقاقی‌هاء

بازیگوش صفتی است انسانی اماده اینجا تصویری ساخته است از حرکت و بازی بادیدادکی که در آسمان به تحریک باد یا حرکت دست یک کودک به این سو و آن سو سرک می‌کشد. این واژه نیز در کتاب مورد بحث نیامده است. جالب این که سطر بعدی شعر، ذیل واژه «گیج» در کتاب آمده است.

آیا گرداورندگان در این واژه‌ها و سطرهای تصویری ندیده‌اند یا

این شواهد به نظر آنها موضوع مهمی نیامده است؟ بنابر شواهدی که ناکنون آورده‌ایم به این نتیجه می‌رسیم که گرداوری این کتاب، پایه تعریف شده‌ای لاقل متناسب با عنوان کتاب نداشته است. متناسفانه بحث درباره این که این کار به چه روش یا روشهایی می‌تواند انجام بگیرد در این فرست کوتاه نمی‌گنجد، اما مطالعه کتابهای معتبری که در این زمینه نوشته شده است، بدون تردید سودمند راهگشا خواهد بود.

مطلوب مهم دیگری که می‌بایست درباره روش گرداوری چنین کتابی مورد توجه قرار گیرد این است که به هر حال معمولاً گوهر و ماهیت شعر (که نه گزارشی و خبری است و نه زبان علمی دارد) ایجاب می‌کند که وصفی و تصویری باشد، تا حدی که به یک اعتبار وصف و تصویر، همان شعر است. عمدۀ این است که پژوهشگر با ذوق بتواند تصویرهای را در شعر کشف کند و به خوانندگان بنماید تا از این رهگذر جنبه‌های زیبا شناختی شعر نموده باید. این مهم، نیاز به دو خصلت همراه دارد که یکی، روحیه پژوهشگری (مطالعه، دقت، شکیابی و دانشجویی) و دوم، ذوق ورزی است. ویزگی اول را می‌توان باشناخت تعریفها، محدوده‌ها، طبقه‌بندیها و روشها به دست آورده ویزگی دوم را بانگاهی زیبا شناس و آموخته باعطفه و ذوق و احساس که همواره از تعریفها فراتر می‌رود. اگر ما بدون هیچ گونه مبنای بخواهیم فرهنگی از توصیفها و تصویرهای شعری همه شاعران تدوین کنیم، به یاری استاد ادبیات «یا دانشجوی ادب فارسی» نیاز نداریم. این کار یک حروف چین می‌خواهد و یک نرم افزار مثل زرنگار و یک نفر که فرهنگ لغات را پیش روی بگذارد و از حروف چین بخواهد که واژه‌ها را برای او در رایانه جست و جو کند و آن سطربه خصوص را هم به عنوان شاهد بیاورد. به این ترتیب بزرگ‌ترین فرهنگ تصاویر شعری جهان قابل انتشار خواهد بود.

ترددید نیست که گرداورندگان کتاب مورد بحث، تعریفی از تصویرهای شعری نزد خود دارند و گرنه به جای دویست صفحه می‌توانستند دو هزار صفحه بلکه بیشتر با همین عنوان و از همین پنج شاعر شاهد بیاورند. اما با کمال تأسف، این تعریف نزد ایشان مانده است. شاید صفحاتی از کتاب نزد ایشان است که منتشر نشده و انتشار آن گره گشای این خواننده علاقه مند باشد.

نکته نهایی درباره روش تدوین کتاب این که همین کتاب را هم می‌شد با اندکی توضیح یا حتی با اشاره‌ای کوتاه به تصویرها و توصیفهای هر یک از واژه‌ها در کنار هر یک از نمونه شعرها کامل تر کرد. مثلاً در ذیل واژه «آب» به تصویری که هر یک از شاعران با واژه آب ساخته‌اند یا از واژه آب استخراج کرده‌اند، اشاره می‌شد تا چیزی هم دستگیر خوانندگان شود.

۵- آیا این کتاب توانسته است گرهی را بگشاید؟

گمان می‌کنم پاسخ این سؤال همه مطالبی باشد که از ابتدای این نوشته بیان شده است. به هر حال می‌بایست عرض کنم که انتشار این کتاب (با توجه به کاستیهای آن)، ضرورت بررسیهای دقیق، انتقادی و علمی را در زمینه شعر معاصر بیش از پیش به صاحب نظران گوشزد می‌کند.

نهایت این که این کتاب تبدیل شده است به متختی از سطرهایی از شعر پنج شاعر معاصر، مatabی باشد که شعرهای ارادیده بودیم و اینک با گزیده واژه‌ها و گزیده سطرهای مواجهیم. عنوان این کتاب آن چنان که شایسته متن آن باشد می‌تواند از چیزی شبیه به این عبارت باشد: «گزیده واژه‌ها یا سطرهای شعر پنج شاعر معاصر».