

باشم. همینطور که من عفت او را قابل پرستش میدانم، او هم حس وفا و عشق صادقانه مرا میپرستد. آیا من اشتباه کرده‌ام؟ نه، قیمت عفت و یاکی او وفاداری و عشق من است و بس. امن سعادت حقیقی زندگانی و حیات را در اختیار همسر و زناشوئی میدانم. من دیوانه میخواهم کسیکه اختیار همسر را مایه دددسر و زناشوئی را سبب شور بختی میداند.

اگر زناشوئی و اختیار همسر در روزهای اولیه وصلت یايد و بنیادش بر روی اساس عشق و محبت قرار گیرد خانواده سعادت مندی را ایجاد و از پس آن جامعه سعادتمندی تشکیل خواهد داد، و گرنه این باشد همه‌اش بد بختی، تمامش شکایت، روز بروز گینه‌ورزی، هفته بهفته عداوت و بالاخره خانواده‌ای تشکیل خواهد شد که هر یک دیگری را دشمن و خلاصه چامعه را رو به فنا و نیستی سوق میدهد. جهان و نظام جهان، جهان و زندگانی جهان، بشر و حیات بشر، انسان و اساس زندگانی انسان بنیادش بروی عشق و محبت نهاده شده و زن نظام عالم گشیخته می‌شد و حیات دنیا لذتی نداشت.

پریال جامع علوم انسانی

شعر و شاعری

یک کنجدکاوی ادبی

بقلم آقای هوشیار شهزادی

از موقع ورود در خاک آلمان، یعنی از همان ایامی که هنوز قادر نبودم در زبان آلمانی لب از لب بگشایم، آتش اشتباق نسبت بادیات آلمانی در کانون دل من شعله میزد و زبانه میکشد.

فراموش نمی‌کنم، پس از آنکه پنج ماه بخاک آلمان وارد شده بودم، به راهی معلم لسان آلمانی به کتابخانه رفته و منتخب اشعار «گونه» بزرگترین شاعر آلمانی را انتخاب نموده و روزانه در عوض کتاب خواندنی (لکتور) می‌خواندم و مخصوصاً کوشش می‌کردم، که اگر بتوانم اشعار گونه را هم بهارسی ترجمه کنم و بر شته نظم در بیاورم.

اگرچه این اشتیاق و طلب از برای من قدری زود بود، و اگرچه آنطور که احساس می‌کنم، فهمیدن مطالب و حقایق ادبی مرا از سلطط بر قواعد صرفی و نحوی زبان آلمانی در مرحله اول باز میداشت، ولی با این حال، ادامه خواندن و مخصوصاً فهمیدن، خودش اثرات مفید بسیاری بخشید.

حالا مدنی است که مشغول به تحقیقات در ادبیات و سیع آلمانی هستم. از جهتی در این مزرعه پر حاصل خوش‌چینی می‌کنم و از طرفی تمرة زحمات و خلاصه افکار متفکرین را با نظریات شخصی خودم تطبیق کرده، می‌خواهم نتیجه این موازن و مقایسه را در این مقاله در قوالب الفاظ بزیزم.

وقتی که انسان در گلستان ادبیات آلمانی تفحص و تفrij می‌نماید، قبل از همه موقعیت آن جلب توجه می‌کند، زیرا که بالنسبه به ادبیات ممالک همراه در مقام بلندی واقع شده است، مثل اینکه انسان از اینجا یک دشت با وسعت و فسحتی را مشاهده می‌کند و یک صحرای سبزی که از چمن زارهای قشنگ و مرغ زارهای خرم تشکیل شده، در مقابلش می‌یابد. این صحرای با صفات ادبیات بیشتر عبارت از مزارع پر حاصل و مرانع خوشنماست که روح و اخلاق عمومی از آن تغذیه می‌کند و دیده بیند گان جهان اد باز تماشای آن متلذذ می‌گردد. و بالاخره این صحرا

از چهار سو بجنگلی متنی میشود که فقط از محل نظر انداز من مثل یک حاشیه سیاهی بنظر میرسد که در اطراف دامن سبز دلبری سیمین بر دوخته شده باشد.

هر چند که این حاشیه که عبارت از سلسله قواعد عروضی و صرف و نحو زبان است، اتساع و انبساط داشت را محدود می‌سازد و در ظاهر نشان میدهد که روح نظم و ش. ادبیات آلمانی در دایره این رشته‌های ساختگی محدود و محصور است، ولی چون از افق کلات بالاتر می‌رویم و از سطح قواعد عروضی خارج می‌شویم می‌بینیم که یک فضای لا یتناهی دیگری در بالای این داشت وسیع ادب موجود است و یک جهان دیگری در آنجا تشکیل داده شده که آنجا جولانگاه حقیقی روح و ادب است و در آنجا برای تجلی و خودآرائی این روح حدودی نیست.

این جو بی‌کران، فضای استقلال فکر و خلاقیت طبع و منبع احساسات لطیف و دقیق نژاد «اند و جرمن» است که همیشه با نهایت قوت ظهور می‌کند و هر روز اثرات جدید بدیعی ظاهر می‌سازد و مانند ابرهای ملایم، از پشت آن حاشیه سیاه دسته دسته یرون می‌آید و کم کم بهن می‌شود و آسمان آبی رنگ ادبیات آلمانی را باشکال مختلف و متحرک زینت میدهد.

در زیر این آسمان روشن با آنمه زیبائی و قشنگی، و در روی این جلگه سبز، باغهای ادب و بوستانهای معرفت در هر طرف پراگنده است. و باغبانان زبردست شعر و ادب هر یک باغ پروردن گلها و نهالهای بدایع مشغول می‌باشند: یکی بوستان اشعار نصیحت آمیز را مشجر می‌کند، دیگری گلستان ادب را مجلس بزم می‌سازد و برخی صحنه‌های نمایشخانه‌ها را محتاج به خود می‌کنند یعنی هر کسی یکی از وظایف تزیین این باغ را بعهده گرفته

و میکوشد که وظیفه خودش را انجام دهد. همین حس وظیفه، که مسئله‌ایست وجودانی و از وفاق شغل با تمایلات فردی حاصل می‌شود، ادبیات آلمانی را جنبهٔ تکامل و تنوع و وحدت بخشوده است. یعنی هر یک از ادب‌ها و شعرها در یک رشتهٔ مخصوصی از ادبیات زحمت‌کشیده و خود را تکمیل نموده بدرجۀ قصوای کمال و جمال می‌رساند و مجموع این ادب‌ها که کلمه‌ای بداعی هستند، پیکر هیئت ادبی آلمان را تشکیل می‌دهند. شعرها و ادب‌ای قرون وسطی ایران هم همین نکات را زیر نظر میگرفتند و از همین رو ادبیات فارسی ند آن روزها در هفتمین عظمت خود ایستاده بود؛ چه هر کس رشته را پیش گرفته و شاهد طبع و فکر خود را فقط در آن حججه می‌شاند و به آرایش پیکر او می‌برداخت و قدرت خود را در آن نشان میداد.

این کیفیت در ادبیات آلمانی بخوبی دیده می‌شود و لذت بی بردن بدین حقیقت مرا بیشتر بدقت و امداد و دلم میخواهد به فهمم که آزادی شعرها و نویسندگان زبان آلمانی در اظهار ابکار معانی خودشان ناچه اندازه است و حدود و ثغور عروضی تا کجا بآنها کمک میکند و تا کجا نویسندگان اینجا مراعات از قوانین میکنند. از برای همین تحقیقات، گاهی در لب جوییار معانی اش قدم میزنم و گوش میدهم به بینم ریزش آب چه میگوید و گاه با چشم خریداره، درختها را در زیر نظر میگیرم و از سر تا پا می‌نگرم.

سبب اصلی این کوش من این است که تحقیق کنم، کدام مشکلات و سدها سیر ادبی زبان فارسی و مخصوصاً جریان نظم را در مدت هشتاد سال نگاه داشته و اگر هم گاهی در این سیر بطيئی حرکت تندی مشاهده میشود، باندازه سریع بوده که میان آن و سکوت و سکون فاصله دیده نمیشود.

در موقعیکه در جستجوی علت انحطاط ادبیات فارسی بودم و از برای اقای خاطر خودم می‌کوشیدم، بخاطر زیست که در فلان سال فلان صرصر نکبت وزید، و آن درختهای کهن سال ما را از ریشه برانداخت و سوم جهل و نادانی و گیجی و کندی هم که در نتیجه بستگی عقاید و افکار و گرفتگی حرکات و سکنات عمومی حاصل شده تا با مرور دست بگریبان با غباوان این بستان شده بود و بقیه درختهای بار آور خودروی ما را خشکانده است. پس از آنکه این حقیقت تلخ در صفحه دماغم ظاهر گشت خود بخود گفتم بهتر اینست که گذشته را بگذارم و باینده پردازم و ارمغانی برای آینده تهیه کنم لهذا بجهت وسائلی که این روح را بکالبد ادبیات آلمانی دمیده، مشغول گشتم، دیدم که فقط چند قصره از نیسان معرفت، بستان ادبیات این زبان را تا باین درجه حاصل خیز نموده است و آن قطرات محصول قضایای ذیل است:

- ۱ — یکی از شعرای بزرگ معاصر میگوید: «تناسب و آهنگی که روح یک شعر و یا یک غزل را تشکیل میدهد نتیجه یک قانون ریاضی ماتله شمردن عدد حروف و هیجا و تطبیق قواعد عروض و قافیه و غیره نیست بلکه محصول و تفسیر آزادی فکر و زوح کوبنده است» چنانکه حافظ شیرازی این معنی را در یک بیت بخوبی پروردده و گفته است:

روی خوبت آتی از لطف بر ما کشف کرد
زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

شعر زلالی است معنوی که از اطراف کاسه لب زیر تصورات شاعر بیرون می‌ریزد. بهما تقدیر که ریزش آب از لبه طرف سرشار سریع الوقوع و آسان است؛ بهما تقدیر هم شعر گفتن برای شاعر واقعی که روح آزادی دارد سهل و آسان خواهد بود. در جستجوی

قافیه افتادن و بخویشن زحمت دادن و کلات هر مصرعی را شمردن و وزن مخصوصی از برای شعر قرار گذاشتن، شرط اساسی شاعری نیست. آنکسی که خودش را اسیر این قوالب و این اوزان میسازد، او شاعر نیست و آنچه را هم که خلق میکند ناقص است، زیرا شاهد طبع و فکر او در صفحه آن کونه شعر به آزادی کامل جلوه گر نخواهد شد.

شیلر با یک فصاحتی که در ادبیات آلمانی مخصوص باشوار اوست، میگوید: «هیچ سلسله، شهر طبع مرا از طیران به اوج معانی باز ندارد، هیچ سدی روح دقیق مرا محبوس نکند. آزاد و با کمال اقتدار در آسمان بی افتهای ادب پرواز می کنم، و یکانه وسیله پرواز من کلات و حروفات است. هر چه را که دست طبیعت در زوایا و خفایای خودش تکوین میکند باید در جلو من جلوه گری کند و دختران بداعی و پرده‌گیان معانی باید بی حجاب در آغوش من آیند زیرا که هیچ چیز نمیتواند قدرت سلطان شعر را محدود کند و قوت او را بشکند.»

سبب این نقص، که غالباً در شعرای امروزی ایران دیده می‌شود و آنان را شاعر زورگی و یا سفارشی میسازد، این است، که شعرای ما استعداد خود را تریث نمی‌کنند و همان تخمی را که طبیعت در اعماق فطرت آنان کاشته است، بطور کمال و زیبائی پرورش و نمو نمی‌دهند و از نهال استعداد خود غیر از آن نمایی را می‌خواهند که این درخت می‌تواند بیار بیاورد؛ بعبارت دیگر، استعداد خود را در یک رشته از ادبیات جمع نمی‌کنند و از شاخی شاخی دیگر می‌پرند و ازین رو هر چه از شجره طبع خود حاصل می‌کنند، ماتنده میوه‌هایی است که از اشجار دیگری چیده و بشاخه های درخت دیگری با بند و رسیمان بسته و آویخته باشند.

فن شاعری، بطور خصوص، یک فی است که نطابق با عواطف قلبی و تمايلات روحی و وفاق با آزادی طبیعت از جمله شرایط اساسی آن است. یکی از بزرگان میگوید «شاعر کسی است که اگر بخواهد شعر نگوید، تواند که نگوید» یعنی کنجینه طبعش آقدر سرشار باشد که بی اختیار جواهر معانی از درج دهانش فرو ریزد. پس هر کس باید بکوشد تا استعداد و لیاقت مکون خود را بزرگ کند و پرورش دهد. باید خودش را از طرفی تسلیم به طبیعت خود نماید و از طرفی طبیعت خود را در لجام بیاورد و در زیر حدود و قوانین بکشد تا در فطرت اولیه باقی نماند و بمداج عالیتری ترقی کند. مقصود از لجام کردن طبیعت، خفه کردن آن نیست بلکه اداره کردن آن است.

یکی از بزرگان میگوید «سواحل رودخانه از برای آب رود سدی نیست فقط محافظ و نگهبانی است، که برودخانه جریان مخصوص منظمی میدهد و آن را باقیانوس اعظم می‌رساند. اگر این سواحل — که در مطلب فوق ما عبارت از محدود کردن طبیعت و یا تراوشهای طبع شاعر است — نمی‌بود، آب در روی زمین پهن می‌شد و مرداب و بانلاقی تشکیل میداد». همین طور طبایعی که مسیر و مجرای مخصوصی ندارند با نهایت سنتی و لابالی گردی در زمین مسطح اخلاق عمومی پهن می‌شوند و مرداب‌های ناخوشی آورنده غن را تشکیل میدهند و هرگز عمق و صفوئی پیدا نمی‌کنند.

یک نظر رمان نویس که استعداد نوشن حکایات شیرین را دارد، خطاست اگر خودش را به شاخه‌های دیگر ادبیات معلق کند. یک درام نویس اگر میخواهد خدمتی بخود و بمحیط خود بنماید، باید فقط تصورات تجسمیه خود را قوت دهد و با مقلدین

و بازیگرها و متخصصین در این فن سر و کار داشته باشد. یک نویسنده که مقالات اجتماعی می‌نویسد و در جزو متفکرین محسوب می‌شود، هیچ لازم نیست که یک نفر شاعر یا رمان‌نویس هم باشد. همینطور یک نفر که کارش اتقاد است، فقط باید دنی این رشته تکامل معنوی خود را حاصل کند.

«لینگ» بزرگترین نقاد اروپا در اواخر کتاب اتقادیه خودش «هامبورگیشه دراما تورگی» می‌نویسد: «هر قطعه بزرگی که من در شعر نوشتم و هر اثر بزرگی را که در جهان شعر از خود باقی گذاشتام، باز رهین طبع نقاد من است.» و نیز خودش بطور واضح می‌گوید که من شاعر نیستم و حقیقت هم همین است که خودش می‌گوید. مقصود این است که «لینگ» از اظهار این جمله که شاید اگر خودش نمی‌گفت دیگران اظهار می‌کردند، هیچ خجالت نمی‌کشید و شاید اگر کسی هم باو می‌گفت تو شاعر نیستی، مکدر هم نمی‌شد.

ولی اگر در ایران امروزی خودمان یک نفر تاریخ نویس که مثلاً جز ترجمه و نقل کار دیگر نمی‌کند و همین قدر هم که شروع کرد از خودش چیزی بنویسد، شروع؟ غلط نوشتن می‌نماید، بگویند که شما شاعر نیستید ممکن است او قاتش تلغی بشود. اگر یک نفر نقاد ایرانی بگوئیم، شعر کفتن از عهده شما بر نمی‌آید یا شما متفکر بالاصاله و فیلسوف نیستید، ممکن است چشم و رویش را در هم بکشد.

۲ — متفکرین آلمانی قوانین را برای قشنگی و بجمال و بداعت دوست میدارند، نه قشنگی و بداعت را برای قوانین. هر کس امروز بتواند اسلوب قشنگی را در تنظیم و ترتیب گلهای معرفت تهیه کند و واقعاً انتظار مردم را به سمت خود متوجه سازد، او را قبول می‌کنند، بر فرض آنکه اسلوب و سلیقه او بیرون از قواعد

عرض و خارج از حدود معینه باشد. متفکرین امروزی حدود را از برای روئیدن افکار پسر میدانند و آنها را سدی میخواهند که پر و بال ترقیات بآنها مصادم می‌شود و حرکت و پیشرفت را بسکون مبدل می‌سازد.

آنچه من از شعرای بزرگ آلمانی و از ترتیب نوشتن و از وضع سخن‌سرای آنها فهمیدم آنست که افکار خودشان بهیچ گونه در قید قوانین نه بسته، و نگذاشتند که قولب و قوانین، حقایق را پنهان کند، و هیچ وقت مردم را به زیائی الفاظ و مکرات مشغول نکرده، بلکه اول حقیقت را دد نظر گرفته و بعد از برای اظهار آن حقیقت، بکلامات مثبت شده‌اند. و اگر هم می‌بینیم که شعرای این زبان مراعات از قوانین شعری را تا درجه نموده‌اند، نه از برای آنست که خود را پای بند و محبوس کنند، بلکه آن قوانین عروضی مثل چوبی است که دد پای نهالی می‌بندند تا جوانه برآستی بالا بیاید و از کجی مصون بماند. مراعات از قوانین دد نزد ایشان برای ظهور بداعت است نه از برای مقید کردن سمعنده سرکش طبع خود و تک کردن جولانگاه آن و شرح زیرین تقریباً اشاره باین مدعای میکند:

همینطور که بعضی از نویسندگان امروزی ایران میخواهند تا ممکن است لغات خارجه را استعمال نکنند و در محافظت اسلوب نوشتن فارسی کوشش می‌نمایند، متفکرین آلمانی هم چند بار اقلابهای بزرگ از برای پاک نگاهداشتن لغت و اسلوب زبان مادری خود با ظهور آوردند. پیش رو اقلاب اول، «لینگ» تقاد (کریتکر) بزرگ اروپا بود، که از برای محافظت اسلوب خالص آلمانی تهسب غربی داشت و از همین جهت همیشه «کلوپ اشتوک» شاعر بزرگ همعصر خود را که اسلوب وی مقتبس از اسلوب

ادبیات فرانسه بود و کم کم ادبیات آلمانی را بطرف اسلوب فرانسوی میکشید، طرف حملات انتقادی خود قرار میداد. انقلاب دیگری، هم بس از جنگ یین‌المللی شروع شد و آلمانیها کوشش کردند تا لغات فرانسوی را دیگر استعمال نکنند.

«کوتا» بزرگترین شاعر آلمان که تقریباً معاصر با «لینگ» بود و درین این انقلابات میزیست، هیچ توجهی باین انقلابات نمی‌آورد. اگرچه اسلوب او اسلوب آلمانی و وضع نوشتن او سرمشق ادبی و نویسنده‌گان قرن هیجدهم و نوزدهم بود ولی از حیث استعمال کلمات خارجی هیچ اعتنایی به انقلابات نکرده و خیلی از لغات «لاتینی» و «فرانسوی» و «يونانی» را درین نوشه‌هایش آورده است. از اینجا معلوم می‌شود که منظور بزرگان عالم ادب افتتای احساسات درونی خود می‌باشد، در هر زبانی و بهر نحوی که ممکن است از برای آنها مساوی است و هیچ وقت راضی نمی‌شوند که احساسات لطیف و افکار خود را در دایرهٔ نگی محبوس کنند چرا که، زبان از بهر آنها، پوستی که مغز افکار و احساسات آنها را حفظ کند، پیشتر نیست.

۴ — حس نوع و اشتیاق به تجدد و بیزاری از تقلید و میمون صفتی در نزد شعرای این زبان پیشو احساسات دیگر است. اینها تغیرات و تبدیلات را دوست میدارند. زندگانی این ملت چیزی بغير از تبدیل نیست. حرکت کردن و زیر و رو شدن بهترین و خوشنوین مشغولیات آنهاست. در بساین ادب و معرفت آنها نیز بغير از رنگ آمیزی چیز دیگری نمی‌پنیند. تمدن در نزد آنها غیر از تجدد و تلوّن معنی دیگری ندارد. امروز را خورد و خاش می‌کنند و فردا را از خمیر امروز بشکل فردا می‌سازند. در زبان آلمانی شاعر مجبور نیست که یک کتاب مثنوی و

یا یک کتاب شاهنامه را در یک بحر و یا یک طرز و روش بنویسد. یک شاعر آلمانی یک حکایت را که بر شیوه نظم می کشد، اغلب، هر شعرش را در یک بحر مخصوصی می سراید و همین اختیارات است که اساس این رنگ و وارنگ‌ها را می‌گذارد. و گرنه، فکری که در توی خم صباغی قواعدیکه ساخته شده دست زید و عمر و است، افتاده باشد، چطور میتواند بشکل حقیقی خود ظهور کند و چطور میتواند رنگ واقعی خود را جلوه دهد؟ و احساساتی که پایش در بند قوانین تنگ عروضی است، چطور میتواند از نهان خانهٔ جان و روان نویسنده بیرون دود؟

ازین رو، آدم حقیقت بین، و بخصوص یک نفر صناع، قوانین را از برای قشنگی و بداعت دوست میدارد، نه قشنگی و بداعت را از برای قوانین. زیرا، قاعده و قانون قالبی است آهین که جاوید حقایق را بشکل تغییر ناپذیر خود بیرون می آورد، در صورتی که قشنگی و بداعت عبارت از کیفیتی است دقیق که در هر لحظه مفهومش تغییر می‌کند.

آفریننده «مفهوم قشنگی» در هر عصر وجودان بزرگان همان عصر است. سازندهٔ قوانین و قولابند هر دور مردمان معمولی آن دور هستند که «مفهوم قشنگی» را در هیکل نابقی بیرون می آورند و بعد ساخته‌ها و پرداخته‌های خود را با آن می‌سنجند.

تجدد بدیع که «مفهوم قشنگی» هر عهد است، هر وقت قدم بعرضه ظهور می‌گذارد، قالبهای کهنهٔ عهود گذشته را در هم می‌شکند و خواهی خواهی خویشن را پیشرو و سرمشق مردمان آن عصر می‌کند.