

تعريف شعر

بروفسور سیدحسن امین

۱- تعریف شعر

یا رجزخوانی می‌زد. نمونه‌ی امروزین این واج‌آرایی یا ایجاد آواها و آوازها، ترجیعاتی است که تماسگران مسابقه‌های فوتبال در میدان‌های ورزش از خود بروز می‌دهند که باداور عکس العمل صوتی تماسگران جنگ گلادیاتورها در امپراتوری روم است. نیز از همین مقوله است، جمله‌واره‌های آهنگین پارسی و عربی که صوفیان در خانقاه‌ها در مراسم سمعان تکرار می‌کنند. از دیرباز به این گونه اصوات آهنگین که پس از «گرم‌شدن» سر انسان در پی حرکات تکراری بر زبان او جاری می‌شوند، در عربی «حراره» و در عربی «شیر» می‌گفته‌اند.

تعابیری که تا همین امروز در محاوره‌ی فارسی از الفاظ بی‌معنی و بی‌ارزش به «ک + س و شر» می‌شود، همان «شیر» عربی یا آرامی (زمزمه‌ی طبیعی و بی‌هدف موسیقایی = حرف‌های بی‌سر و ته) است. در فرهنگ سخن این واژه‌ی محاوره‌ی («شیر» عربی یا آرامی) را «شعر» ضبط کرده‌اند و آن را به «سخنی زیبا و خوشابند که قابل عمل کردن نیست»، معنی کرده‌اند که نادرست می‌نماید. زیرا آن‌چه در محاوره گفته می‌شود، بی‌گمان «شر» است، نه شعر؛ یعنی حرف «ع»، مطلقاً تلفظ نمی‌شود و این «شر» همان «حراره» است. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی (وفات ۷۲۲ق)، این - حراره‌گویی - را در متنوی چنین ضبط می‌کند که صوفیان در خانقاه، الاغ مسافر تازه‌واردی را فروختند و باهای آن سوری فراهم کردند و در پایان صرف شام، به کفزادن و دف‌زن و تغیییر پرداختند و «حراره» شان هم «خر برفت» بود: «خر برفت و خر برفت» آغاز کرد / زین «حراره» جمله را تباز کرد / زین «حراره» پای کوبان تا سحر / کفزانان «خر رفت و خر رفت» ای پسر / از ره تقیید آن صوفی همین / خر برفت آغاز کرد اندر حنین. (شمی، چاپ نیکلسن، دفتر دوم، بیت ۵۳۶ به بعد)

ب- مؤید دیگر بر این که شعر، ریشه در «شیر» یعنی شور، سرود و آواز طبیعی بشر اولیه داشته است و ربطی به واژگان عربی «شعور» ندارد، این است که:

اولاً، در یونان، شعر را از مقوله‌ی تقیید و محاکات - نه از مقوله‌ی عقلانیات و مشاعر - می‌دانستند. (ارسطو و فن شعر، کنت مکلیش، ترجمه‌ی اکبر مقصوم بیگن، تهران، نشر آگه، ۱۳۸۶)

ثانیاً در فلسفه‌ی شرق نیز صناعت شعر مانند خطابه، جدل و سفسطه، از قیاسات عقلانی (برهان)، متیاز است؛ چنان که میرداماد (وفات ۴۱، ۴۲ق) نیز در جدوات می‌گوید که عامه‌ی مردم بیشتر متوجه اقوال خیالی (شعر) و خطابی (خطابه) اند، نه استدلال‌های عقلانی.

پ- اعراب جاهلی، شاعر را دارای شیطان = جنی / تابعه‌ی می‌دانستند که شعر را ناخودآگاه به او تلقین می‌کرد. از این منظر، موضع شاعر در قبایل عرب بی‌شباهت با کاهن در همان دیار یا با شمن در ماوراء‌النهر نیست. حتاً پس از اسلام نیز شعر را «سحر حلال» خوانده‌اند.

ت- روان‌شناسان و دوان کاوان امروز نیز، شعر را حامل پیامی از ضمیر ناخودآگاه انسان می‌دانند. زیگموند فروید Sigmund Freud (۱۸۵۶-۱۹۳۹م) برای شعر نیز - مانند رویا - دو خاصیت قائل است، یکی برآوردن آرزوها Wish Fulfillment و دیگری بروز ناخواسته‌ی افکار نهفته. به همین دلیل در زبان انگلیسی به کلماتی که ناخواسته و بدون قصد انشاء به سر زبان شخص می‌اید، شقسقه‌ی فرویدی Freudian Slip می‌گویند. (دایرة المعارف خواب و رویا، سیدحسن امین، ص ۲۲۳)

تعريف Definition در لغت به معنای شناساندن و در علم منطق Logics به معنای تعیین حد و فصل یک موضوع معین است. شعر، به طور جامع و مانع، تعریف‌بردار نیست. اما برای تمیز شعر از ناشعر (غیر شعر)، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: سخنی اندیشه‌ی / خیال‌انگیز / روایی که با شگردهای هنری / ادبی، حس زیبایی دوستی و زیبایی‌شناسی انسان را لذت‌کند.

۲- ارکان شعر

شعر دو رکن دارد: محتوا Content یا عنصر معنوی / روانی از یک اسوشیال Form یا عنصر صوری / زبانی از سوی دیگر. محتوای شعر در تجزیه و تحلیل ریزتر شامل عناصر سه‌گانه‌ی اندیشه، احساس و خیال می‌شود. شکل یا پوشش شعر هم باز در تحلیل ریزتر شامل زبان، وزن، آهنگ یا موسیقی - اعم از بیرونی یا درونی - کلام می‌شود.

شعر ناب تمام این ارکان و عناصر محتوای و شکلی را در ساختار انداموار Orgainc Structure خود می‌تند و در مجموعه‌ی واحد ترکیب و ادغام می‌کند و در یک رابطه‌ی «میان - ذهنی» از دل شاعر در دل مخاطب می‌نشینند. در نتیجه شعری که در اوج است، حقیقتی یگانه و فارد و موجودیتی یکپارچه و واحد دارد؛ به این معنی که عناصر معنوی / روانی شعر ناب با عناصر صوری / زبانی اش همچون تار و پود یک فرش دست‌باف نفیس در هم بافته شده و از هم جدا نمایند.

۳- واژه‌ی شعر

واژه‌ی شعر، برگرفته از «شیر» - به تخفیف حرف یاء - است و «شیر» در زبان عربی یا آرامی - هم‌جانان که «شور» در موسیقی ایرانی - به معنی سرود و آواز است. از این رهگذر، شعر (= سرود و آواز) برآیند اصل کنشی عاطفی و اکتشی وجданی، یعنی نتیجه‌ی قبض و بسط روحی و روانی در قالب کلامی آهنگین و موسیقایی است. البته واژه‌ی شعر در زبان عربی - با تاکید بر حرف ع - از ریشه‌ی شعور به معنی علم و درک است. (المجاد، چاپ سی و پنجم) اما به مفهوم گونه‌ی خاص ادبی، در عربی هم، معرب «شیر» عربی یا آرامی است.

الف. شعر (= شیر) در هزاره‌های سیّار دور و در ابتدای ترین و نازل ترین مراتب تمدن، نفّة‌المتصور انسان بوده است. بشر اولیه هنگامی که به حرکت‌های تکراری چه برای تفریح مثل کفزادن، پای کوبی و رقص، چه برای کار و تولید مانند شکار یا ماهیگیری و بعدها کشاورزی، بنایی و قالی‌بافی، چه برای دفاع یا حمله مانند ورود به رقابت در ورزش و یا در جنگ واقعی می‌پرداخت، با واج‌آرایی - نفمه‌ی حروف - زمزمه‌های ناخودآگاه خود را آهنگین می‌کرد و با تکرار چند کلمه دست به ترجیع و تغیی

نظامی را در مجلس طغل شاه خوانده است:
درآمد راوی و برخواند چون ذر
شایی کان بساط از گنج شده پر

حديشم را چو خسرو گوش می کرد
ز شیرینی دهن پر نوش می کرد
خسرو و شیرین، ص ۴۵۳

شاهدی دیگر بر رسم استخدام راویه‌ی نیکوخوان، اشعاری است که عبدالرحمان جامی (۸۹۸-۱۱۷ ق) گفته است: شاعری در سخنوری ساحر / در فن مدح گسترش ماهر / بهر شاهی لواز مدح افراخت / پر صنایع، قصیده‌یی برداخت / برد روزی یکی نیکوخوان را / که رساند به عرض شاه آن را / نظم را حسن صوت می باید / تاز آن حسن آن بیفرزاد / در سخن واجب است، حسن بیان / حق از آن گفت: رتل القرآن. (سلسلة الذهب، چاب نشر میراث مکتب، ۱۲۸۲)

این «نیکوخوانی» که بیشتر به «دکلمه» می‌ماند، غیر از آهنگ‌سازی روی شعر برای آوازخوانی و عرضه‌داشت موسیقایی شعر است که قدمای به آن «صوت بستن» می‌گفته‌اند. برای تقریب به ذهن، «نیکوخوانی» شعر، از قبیل «شاهنامه‌خوانی» و «روضه‌خوانی» (= روضه الشهداءخوانی) یا مناقب‌خوانی و فضائل‌خوانی است و شبیه است به خوانش مقربی (= به اصطلاح این زمان قاری) قرآن که اشارت جامی در شعر بالا به «حسن بیان» و آیه‌ی «رتل القرآن ترتیلا» مؤید این گونه خوانش و تلاوت است.

۴- تعریف شعر از منظرهای ادبی و فلسفی

شناخت بشر از پدیده‌های جهان، از سه مقوله بیرون نیست:
الف. علم Science آگاهی از قواعدی است که در متن طبیعت،
جاری است. کار بشر در زمینه‌ی علم، کشف واقعیت‌های موجود و فهم
کاربرد آن‌ها و سودجویی از قواعد جاری در طبیعت در مسیر اهداف دل‌خواه
انسان است.
ب. فلسفه Philosophy اندیشیدن در باب موضوعاتی است که آگاهی
ما را از چیستی و چراًی انسان و جهان ارتقاء می‌دهد، ولی کاربرد عملی
ندارد.
ج. هنر Arts پدیده‌یی انسانی است که احسان زیبایی دوستی انسان را
ارضا می‌کند.

مطالعه‌ی ماهیت هنر و جایگاه آن در تجربه‌ی بشری، موضوع علم
زیبایی‌شناسی یا جمال‌شناسی Aesthetics است که به تعریف و نقد زیبایی
و نظریه‌های مربوط به نفوذ و سلیقه، از دو بعد مختلف فلسفی و
روان‌شناختی، می‌پردازد. بدقول فرانسیس بیکن Francis Bacon (۱۵۶۱-
۱۶۲۶) فلسفه انگلیسی، هنر، یعنی انسان به اضافه‌ی طبیعت و بدقول
ادوارد فن هارتمن Edward von Hartmann (۱۸۴۲-۱۹۰۶) فلسفه
المانی، در تقسیم‌بندی هنرها شعر، تنها هنری است که به تمام تحلیل است.
کانت Kant (۱۷۲۴-۱۸۰۴) م، شیلر Schiller (۱۷۵۹-۱۸۰۵) و
هگل Hegel (۱۷۷۰-۱۸۳۱) م، نظریه‌پردازان زیبایی‌شناسی در فلسفه‌ی
کلاسیک آلمان فعالیت هنری را در پیوند با فعالیت‌های عملی و نظری
انسان، تجزیه و تحلیل می‌کنند به ابعاد ذهنی، اجتماعی و انسانی هنر هم
نقب می‌زنند. این سه چهره‌ی آلمانی - هم‌چنان که گوته Goethe (۱۷۴۹-
۱۸۳۷) ارتبیه‌شست

شعر را از قدیم در ایران و اینیران بالحن موسیقایی اجرا می‌کرده‌اند. در ایران باستان، شعر و موسیقی با هم خوانده و نواخته می‌شدند.

فردوسی در داستان بزم کیقباد گوید:

سراینده‌یی این غزل، ساز کرد دف و چنگ و نی را هم آواز کرد
شاعران، اغلب آوازخوان بودند و آوازی خوش داشتند. نوازندگان نیز،
اکثر طبع شعر داشتند و اشعار خود را با آواز و احیاناً ساز به مخاطبان عرضه
می‌داشتند چنان‌که رودکی سمرقندی (وفات ۳۲۹ ق)، پدر شعر پارسی، در
چکامه‌یی به باد جوانی‌های خوبش گفته است که در جوانی «سرودگویان
گویی هزار دستان» بوده است. (دیوان رودکی، چاب آکادمی علوم اتحاد شوروی،
مسکو، ۱۹۶۴، ص ۳۲۶)

رودکی، شعر «بیوی جوی مولیان» خود را با آواز خوش و نواختن چنگ
به گوش امیر نصر سامانی رسانید و این آمیزه‌یی شعر و موسیقی چندان در
پادشاه وقت تأثیر کرد که بی‌موze برای برگشتن به خان و مان بر اسب
نشست و به سوی بخارا روان شد. (چهارمقاله، نظامی عروضی، تهران، طهموری،
۱۳۴۳، ص ۴۷-۴۸)

فرخی سیستانی (وفات ۴۲۹ ق) به هر دو هنر خنیاگری و شاعری اش
چنین اشاره کرده است:

گاه گفتی بیا و رود بزن
(دیوان فرخی، ص ۹۳)

در ایران و بیوان باستان و سرزمین‌های هم‌جوار، اندک‌اندک هنر
شاعری از هنر موسیقی استقلال یافت. از آن پس، شاعرانی که خود از
نعمت آواز خوش، بهره‌یی نداشتند، با استخدام «راوی» یا «راویه»یی که در
ایران به او «شعرخوان»، در عربستان به او «منشد» یا «راویه» و در بیوان به
او راپسود Rhapsode می‌گفتند، شعر خود را عرضه می‌کردند. راوی / راویه،
همه‌ی اشعار شعر را به حافظه می‌سپرد و آن‌ها در محاذف و مجالس برای
دیگران تکرار می‌کرد. در آغاز، راوی به شاعر خاص اختصاص داشته یعنی
 فقط شعرهای یکی شاعر را روایت می‌کرد. برای مثال، راوی زهیر شاعر
مشهور عصر جاهلی، الحطیبه بود. با گذشت زمان، راوی به انتخاب خود
می‌توانست اشعار شاعران متعدد و مختلفی را عم از زنده یا مرده روایت کند؛
چنان‌که حماد راویه، در حضور ولید بن یزید خلیفه‌ی اموی ادعا کرد که
می‌تواند برای هر حرف الفباء، یکصد شعر بلند از حفظ بخواند. (تاریخ ادبیات
عرب، رینولد نیکلاسون، ترجمه‌یی کیواندخت کیوانی، چاب اول، ۱۳۶۹، ص ۱۹-۱۹)

در بیوان، حمامه‌های ایلیاد و اودیسه‌یی هومر از طریق نقل سینه به

سینه‌ی راپسودهای، حفظ شد و در نهایت، به کتابت درآمد. در سرزمین‌های
عربی، شاعران، چه در عصر جاهلیت و چه در عصر اسلامی، از ب福德اد گرفته
تا مصر و اندلس، هر کدام راوی خاص و منشد ویژه‌یی داشتند.

در زبان پارسی، مثل معروفی است که: شعرگویان، جان فدای

شعرخوانان می‌کنند. حتا شاعرانی هم که خود، صوت خوشی داشتند، گاهی

به عنوان معین و معید، راویه‌یی را استخدام می‌کردند که اکثر غلام ایشان

بودند؛ مانند رودکی که راویه‌یی به نام «راذل» و راویه‌ی دیگری به نام «ماچ»

داشت که او را به تخفیف «ماچ» خوانده است. ای مج‌کنون تو شعر من از

بر کن و بخوان / از من دل و سگالش، از تو نن و روان. (دیوان رودکی، چاب

دکتر جعفرشمار، تهران، قطره، ۱۳۸۰، ص ۹۹)

نظمی گنجایی (وفات ۴۰۲ عق) می‌گوید که «راوی» او اشعار مধیه‌ی

اروپایان نیز گفته‌اند که شعر، «موسیقی منطق» و «نقاشی جان‌دار» است. گوته و هگل هر دو بر این باورند که شعر، کامل‌ترین نوع هنر است. بل نویسنده‌ی فرانسوی قرن نوزدهم در شرح برتری شعر بر موسیقی و نقاشی گفته است که موسیقی هنگامی دلکش است که برای قوه‌ی شناوی زبانی نداشته باشد و نقاشی وقتی سودمند و دل‌آور است که دیده را گزندی نرساند؛ ولی شعر در همه حال مطبوع و مطلوب است.

هگل می‌گوید: از نقاشی بهتر و از موسیقی برتر، هنر شعر است که والاترین مرحله‌ی هنرهاست. تار و پود شعر، لطیف‌ترین، عالی‌ترین، معقول‌ترین آثار انسانی یعنی سخن است. هگل، تصویری می‌کند که شاخصه‌ی شعر، به عنوان تبلور روحی شکل هنر رمانیک، قدرتی است که به مدد آن عنصر حسی را که نقاشی و موسیقی به آزادگردش پرداخته بودند، به تعییت روح و تصورات آن درمی‌آورد. صوت / کلمه، نشانی است داناً عاری از معنی که دلالت بر تصویر اضمامی دارد و می‌تواند جامع همه‌ی هنرها باشد. (مقمهه بر زیباشناسی، هگل، ترجمه‌ی محمود عبادیان، ص ۱۶۹)

کانت می‌گوید: «موسیقی لذت‌بخش‌ترین هنرهاست ولی چیزی نمی‌آموزد، اما آن‌جهه به فکر و روح آدمی توان می‌بخشد و آموزنده است. شعر و شاعری است. بنابراین در میان اقسام هنرهای زیبا، شعر مقام اول را داردست؛ زیرا هوش را گسترش می‌دهد و نیروی تحیل را آزاد می‌سازد». کوپر می‌گوید: آدمی، اگر از «هستی» سخن بگوید، سخشن «فلسفه» است، اگر از «گذشته» سخن بگوید، سخشن «تاریخ» است، اگر از «جامعه» سخن بگوید، سخشن «سیاست» است و اگر از «خویشتن خوبیش» سخن بگوید، سخشن «شعر» است.

۴-۱۰- تعریف شعر از منظر ادبی و هنری

در دایرةالمعارف بین‌المللی ویستر Webster، شعر چنین تعریف شده است:

-gement of words into an imaginative or emotional discourse, with Meaningful arrangement and a strong rhythmic pattern.

يعنى پردازش اندیشه‌یدی واژه‌ها در گفتاری خیال‌انگیز یا احساس برانگیز، با یک نظام آهنگین قوی.

این تعریف مختصر و مفید با تفصیل بیشتر در دایرةالمعارف‌ها، لغت‌نامه‌ها و فرهنگ‌های دیگر تکرار شده است. از جمله فرهنگ امریکن هرثیج The American Heritage Dictionary چاپ ۱۹۸۵ شعر را چنین تعریف کرده است: شعر، انشاء فشرده و فاخری برای انتقال احساسی زنده و خیال‌انگیز از تجارت انسانی است با سودجویی از صنایع ادبی صوری یا معنوی مختلفی همچون نغمه‌ی حروف و زیبایی آوا، القایات زیبا، وزن ساختاری، آهنگ طبیعی یا استعاره و مجاز.

بابت دویچ (۱۸۸۲-۱۹۸۲م) شاعره‌ی امریکایی در تعریف شعر گفته است: شعر، هنری است که کلمات را نه تنها به عنوان الفاظ بلکه به شکل ادات موسیقایی و تئاتری به کار می‌گیرد تا واقعیت‌های محسوس را ثبت کند، احساسات و عواطف را به دیگران منتقل کند و به خیالات دور و دراز نظم و سامانی دهد.

این تعریف‌های بین‌المللی، ریشه‌ی تعریفی است که نزد ادبیان و

(۱۸۳۲م) همه طرفدار اصل هنر برای هنرند. به عقیده‌ی اینان، هنر پدیده‌ی مستقل و جدای از جامعه است. بنابر تعریف فیلیسین شاله و هربرت رید، هنر جلوه‌ی از لحسان زیبایی دوستی و زیبایی‌شناسی بشر است که از قوه‌ه به فعل درآمده باشد. مطابق این تعریف، رکن رکن هنر، زیبایی است.

به دلیل این که نفس زیبایی، قابل تعریف جهان‌شمول نیست، هنر نیز به بیانی که جامع افراد و مانع اغیار باشد، تعریف‌بردار نیست. در عین حال، برای شناخت هر یک از شاخه‌های هنر، از جمله شناخت شعر از ناشعر (= غیر شعر) هم، باید طبیعت، ارکان، مختصات و معیارهای آن شناخته شود. پس تعریف شعر را از این‌جا آغاز باید کرد که شعر یکی از اقسام «هنر» است. هنر شعر، هم از جهت روانی / معنوی و هم از جهت زیبایی / صوری، مختصات و عناصر و ارکانی دارد که اگر اثری به کلی فاقد آن ارکان باشد، از مقوله‌ی شعر بیرون می‌افتد.

زیبایی، سنته به ذوق بیننده است: is in the eyes of the beholder. معیارهای زیبایی و دلایلهای هنری و از جمله شمَّ بلاعی در فرهنگ‌های مختلف جهان متفاوت است و به اعتبار زمان و مکان، فرق می‌کند. محاسن قوم عند قوم معایب. ذوقیات - به خلاف گزاره‌های عقل نظری و عقل عملی - قابل تعمیم در سراسر جهان نیست.

اما نوول کانت، پس از نقد عقل نظری و عقل عملی، به نقد قوه‌ی حکم؛ نظریه‌ی ذوق و زیبایی‌شناسی می‌پردازد و می‌گوید که زیبایی مرتبط با ذوق و سلیقه و رها از فهمه و مفکره است، عینیت و حتی اعتبار مطلق هم ندارد، بلکه یک امر توانقی و قراردادی است. برای مثال، در عقل محاضر، از حکم جزئی می‌توان به حکم کلی رسید و گفت که: این شیء، سنگ است و این سنگ به نظر دیگران سنگین‌اند، پس همه‌ی سنگ‌ها، به طور کلی، سنگین‌اند. یا در عقل عملی، می‌توان گفت که عدالت به نظر من خوب است، عدالت نزد دیگران هم خوب است، پس عدالت به صورت یک قاعده و اصل، خوب است. خلاصه آن که اصول و قواعد عقل نظری و عملی، هم قابل تعمیم و هم قابل تحلیل‌اند. اما در مورد مسائل ذوقی که بر مدار زیبایی دوستی می‌چرخد، چنین نیست. برای مثال، اگر من بگویم که به نظر من و خانواده‌ام چشم سیاه و ابروی کشیده و کمند، زیباست و شعر کلاسیک فارسی هم آن را تایید می‌کند، در فرهنگ یک ملت دیگر یا در نسل‌های متفاوت همین ملت توافقی بر روی آن معیارهای زیارویی موجود نیست و به فرض هم که مثلاً زیبایی گل سرخ، مورد قبول در سطح جهانی قرار بگیرد، باز چون تحیل و زیباشناسی زیر سلطه‌ی مفاهیم نیست و از فهمه آزاد است، آن توافق ذوقی - به خلاف مسلمیات عقل نظری و عملی - فاقد اعتبار تحلیلی یا ترکیبی است. بر این پایه، هر ملتی در مقوله‌ی هنر و زیباشناسی، شاخصه‌ها و معیارهای ویژه‌ی خود را دارد و تازه به دلیل اعتباریت زمان و مکان، معیارهای زیباشناسی در فرهنگ واحد هم لا یتغیر و مستمر نیست.

هنر را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: هنرهای بدون کلام (نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی و رقص) از یکسو و هنرهای همراه با کلام (شعر، تئاتر و سینما) از سوی دیگر. اگر بعضی از اروپاییان همچون بتهوون گفته‌اند که هر کجا کلام باز می‌ماند، موسیقی آغاز می‌شود، بعضی دیگر از

مقام تاکید بر همین معنی، می‌گوید: «شعر از اقسام هنر برتر است. از این جهت، جمال ادبیت را بهتر نمایش می‌دهد».

اینک از باب نمونه، سخنان ده تن از بزرگان ادبیات غرب را درباره‌ی اهمیت و ارزش شعر، نقل می‌کنیم:

ویکتور هوگو Victor Hugo (۱۸۰۲-۱۸۸۵)

مشهورترین شاعر رمانیک قرن نوزدهم فرانسه، یکی از بزرگترین نویسنده‌گان اجتماعی اروپا و مؤلف مشهور بینوایان می‌گوید: «ادبیات، راز پنهان تمدن (= میراث‌های موجود) و شعر، سر مکتون آمال (= امیدهای آینده) بشر است. شعر، ارکستر پرهیجانی است که آواز طبیعت و بشر و حوادث در آن به هم آمیخته است».

ویلیام وردزورث William Wordsworth (۱۷۷۰ - ۱۸۵۰) شاعر

بزرگ انگلیسی در تعریف شعر می‌گوید: یعنی: شعر، سرریزشدن طبیعی و فی‌الداهه‌ی احساسات تند بشمری است.

این مضمون تکرار گفته‌ی یک شاعر دیگر انگلیسی به نام جان کیتس John Keats (۱۷۹۵-۱۸۲۱) است که می‌گوید: شعر، بارش و سیلان بی‌وقفه‌ی روشنایی و روشنگری است.

گوته Goethe (۱۷۴۹-۱۸۳۲) شاعر بزرگ آلمانی می‌گوید: «شعر، یعنی رهایی... این جهان برای تعامل‌کردن، دل نشین است، اما جهان شاعر دل نشین‌تر و جذاب‌تر است. هر که شعر گفتن می‌خواهد، باید به جهان شاعران بزود و هر که می‌خواهد شاعر را بهفهم باید در عالم شاعر، سیر و سفر کند. عطیه‌ی والا بی که شاعر از طبیعت گرفته است، شرکت در شادی جهانیان است».

ماتیو آرنولد Mathew Arnold (۱۸۲۲-۱۸۸۸) شاعر و منتقد انگلیسی می‌گوید:

شعر زندگی را برای تفسیر ما می‌کند، ما را تسلی می‌دهد و پستیبانی می‌کند.

ساموئل تیلر کولریج Samuel Taylor Coleridge (۱۷۷۲-۱۸۳۴)

شاعر و فیلسوف انگلیسی می‌گوید: هدف مستقیم شاعری، التذا است. **والتر تودور واتز دانتون Walter Theodore Watts-Dunton (۱۸۳۲-۱۹۱۹)** شاعر انگلیسی می‌گوید: شعر، بیان هنری و ملموس اندیشه‌ی انسانی، به زبان عاطفی و آهنگین است.

ژان پل سارتز Jean Paul Sartre (۱۹۰۵-۱۹۸۰) فیلسوف

اگزیستنسیالیست فرانسوی می‌گوید: «نویسنده، چهره‌ی انسان را رسم می‌کند و شاعر با سرایش خویش به خلق اسطوره‌ی انسان می‌پردازد. بعضی می‌پندازند که شاعر عبارتی را «ترکیب» می‌کند. اما این ظاهر کار اوست. وی یک شیء خلق می‌کند». (سارتز، ژان پل، «شعر چیست؟» ترجمه‌ی دکتر علی شعبانی، ماهنامه‌ی ابرانمehr، به سردبیری سیدحسن امین، شماره‌ی ۱ (مرداد ۱۳۸۲)، ص ۱۱)

روکوت می‌گوید: «شاعر، پادشاهی است تبعید شده به این جهان». خلاصه‌ی سخن آن که هنر، شعر تعریف‌بردار نیست و به فرض که در

شاعران معاصر ایران هم، مقبولیت یافته است و به اقتباس آن گفته شده است که: شعر، **آمیزه‌ی اندیشه و خیال** (= گره‌خوردگی عاطفی اندیشه و خیال) است در زبانی فشرده و آهنگین.

شعر، دارای دو عنصر اساسی است:

۱- **عنصر معنوی**، یعنی ذات و جوهره [= گوهران] شعر، ویژگی‌های روانی آن یعنی اندیشه Thought، حس Sense، عاطفه Emotion و خیال Imagination است. مهم‌ترین بخش این عنصر معنوی شامل مضماین، مفاهیم و صور خیالی است که از درون شاعر به بیرون سر می‌کشد. درباره‌ی همین عنصر معنوی است که پرسی شلی Shelley (۱۷۹۲-۱۸۲۲) شاعر انگلیسی می‌گوید: «شعر، تعبیر خیال است».

۲- **عنصر صوری**، یعنی صفات شعر، ویژگی‌های زبانی و به اصطلاح شکل Form، یعنی قالب و پوشش شعر است و آن عبارت است از ضرباهنگ، وزن یا موسیقی کلام، پردازش کلمات، نغمه‌ی حروف و خوش‌آویز، توأم با شگردهای بیانی و صنایع لفظی و معنوی مانند کنایه، استعاره، مجاز و جز آن‌ها. این‌ها همه از عناصر صوری شعرند.

اوسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق.م.) عنصر معنوی شعر را خیال انگلیزی و عنصر صوری آن را مزون بودن دانسته است و کلام را که فقط مزون باشد ولی خیال انگیز نباشد، از مقوله‌ی شعر بیرون دانسته است. در ادب کلاسیک فارسی، شعر به «کلام مرتب معنوی مزون (= وزن دار)، متکرر، مساوی، متفقی (= فاقیه‌دار) و مخلب (= خیال انگیز)» تعریف شده است. مختصات وزن و فاقیه، متوجه «لفظ» و «ویژگی خیال انگلیزی، متوجه «معنی و محتوى» شعر است. اعتبار این تعریف کلاسیک از جهت ذات و صفات یعنی عناصر روانی و زبانی مورد تشکیک و تردید واقع شده است؛ زیرا بعضی از عناصر آن (مانند تساوی مصraع‌ها) دیگر لازم شمرده نمی‌شود و بعضی از عناصر دیگر آن (مانند وزن و فاقیه) تغییر ماهیت داده است.

به دلیل سلیقه‌های متفاوت اهل نظر از یک‌سو و ناممکنی مقید‌کردن هنر - برخلاف مسائل علمی و ریاضی - به ضوابط و قواعد قابل تعمیم و جهان‌شمول از سوی دیگر، اجتماعی بین دانشمندان و فرهنگواران بر سر تعریف شعر وجود ندارد. واقعیت امر هم این است که شعر، تعریف‌بردار نیست و تعریف جامع و مانع ندارد.

اکنون با تاکید مجدد بر این نکته که تعریف شعر، ناممکن است، برای امتیاز شعر از ناشعر (غیر شعر) در اینجا تعریف‌های مختلفی که ادبیان و شاعران غربی و شرقی از شعر به دست داده‌اند، بررسی می‌شود.

۱-۱-۴- شعر از زبان ادبیان و شاعران غربی

یکی از کارکردهای زبان Language، کارکرد بیانی Expressive است. اینک می‌گوییم این کارکرد، حدّ اعلایی دارد و حدّ ادنایی. شعر، عالی‌ترین و برترین شکل «کارکرد بیانی» زبان، به قول انگلیسی زبانان، The highest form of expression است. گوزن هم در

درمی یابد و این همان است که خود حافظ از آن به «قبول خاطر»
=(پذیرش شعر در ذهن مخاطب) تعبیر کرده است:

حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ

قبول خاطر و لطف سخن، خداداد است

این نکته که عین القصات و حافظ گفته‌اند که شعر را مخاطب با تفسیر
و تأویل و تعبیر و قبول خاطر خودش بازخوانی می‌کند، مورد قبول ژان پل
سارتو است که می‌گوید: ادبیات پس از رسیدن به مخاطب و در نتیجه‌ی
درک و فهم او، به تمامیت خود می‌رسد و البته پیش از او نیز صائب تبریزی
(وفات ۱۰۸۰ق) گفته است:

سخن از مستمعان، قدر پذیرد صائب

قطره در گوش صدف لؤلؤ شهوار شود

بازخوانی و تفسیر مجدد شعر به گونه‌یی مستقل از اهداف شاعر و
بی‌اعتنای شان نزول شعر، با گذشت زمان و تغیر اوضاع و احوال، کاملاً
عادی می‌شود. برای مثال، حافظ بیت «نگار من که به مکتب نرفت و خط
نوشت / به غمze مساله آموز صد مدرس شد» را در مدح شاه شجاع گفت
است؛ اما امروز آن را وصفی از امی بودن پیامبر اسلام می‌دانند. یا معاصران
ما شعر عاشقانه‌ی «من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، چه کسی بشنید؟»
همید مصدق را در مبارزات سیاسی دو دهه ۱۳۴۰-۵۰ به قول خاطر، از نفس
وحدت سیاسی تبدیل کردند. پس: «قبول خاطر» به قول حافظ، از نفس
شعر، مستقل است. سیالکوتی هم در حواشی خود بر مطول معروف‌ترین
اثر ادبی سعد الدین تفتازانی (وفات ۷۹۱ق) می‌گوید که اگرچه برای شاعر
یا ناطق، الفاظ مظروف معانی است، اما برای مخاطب (خواننده و یا شنونده)،
معانی مظروف الفاظ است (سیالکوتی، حاشیه بر مطول، استانبول، ۱۳۱۱قمری، ص
۲۴)

این نکته که حافظ، لطف سخن خود را عطیه‌یی خدادادی معرفی
می‌کند، همان است که سعدي در یکی از قصاید خود از آن به «فیض
آسمانی» تعبیر کرده است:

زمین به تیغ بلاغت گرفته‌یی سعدی

سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست

سعدي حتی موجودات دیگر (زیور عسل) را نیز در درک شیرینی
سخن خوش خویش، شریک دانسته است:

من دگر شعر نخواهم بنویسم که مگس

رحمتم می‌دهد از پس که سخن شیرین است

تعريف‌های کلاسیک ادبیان عرب و ایرانی از شعر - مانند گفتار
ابن خلدون و شمس قیس و ازی - تعريف بسیار ناقص و ساده‌یی از
«نظم» - پایین ترین حد شعر - است: زیرا بیشتر بر ساختار بیرونی کلام (=
الفاظ معنی دار هموزن و قافیه‌دار) تکیه دارد، تا بر جوهر درونی شعر.
نصیر الدین طوسی در اساس الاقتباس گفته است: «شعر، کلامی است
مخیل، مؤلف از اقوال هموزن متساوی معنی و ارکان آن که عروضیان آن‌ها
را افعالی گویند، باید در همه‌یی مصاریع، متشابه و متساوی بود که اگر
متشابه نبود، بحر، مختلف شود و اگر به عدد متساوی نبود، ضرب، مختلف
شود و مثمن مثلاً با مدلس در یک شعر جمع شده باشد.» (اساس الاقتباس،
ص ۱۰۰)

در تعریف یاد شده، هر دو عنصر معنی و صوری شعر، در نظر گرفته

دایرة المعارف‌ها و لغت‌نامه‌ها، تعریف بالنسبه جامع و مانع هم از جهت
ضوابط لفظی و معنوی برای شعر در نظر گرفته شود، منصرف به لوازم و
عواملی است که برای «حالات لازم» برای پذیرش یک سخن اندیشه‌ی در
دایره‌ی شمول شعر می‌توان قائل شد و لذا چون شعریت شعر هم، مقول به
تشکیک است و مدارج متعالی و مراتب نازل دارد، تعریف‌های لغت‌نامه‌یی
بیش تر متوجه به مراتب نازل شعر است که اگر کلام در هیچ مرتبه‌یی دارای
آن مختصات نباشد و به مرز آن حدود و قیود نرسد، دیگر شعر نخواهد بود.

۴-۱-۲- تعریف شعر از زبان ادبیان و شاعران شرقی

از میان ادبیان عرب، ابن خلدون (۱۴۰۶-۱۳۳۲ق) در چهل و چهارمین فصل مقدمه‌ی تاریخ خود کلام را به دو شعبه‌ی نظام و
نشر تقسیم کرده است و شعر را «کلام موزون متفقی» دانسته است. به قول
تعالی (وفات ۴۲۹ق) در یتیمه‌الدهر، هر کلامی که خاطر آدمی را به
شگفتی درآورد، شعر است. ابوالفرج قدامه بن جعفر کاتب گفته است: «هر
کلام موزونی که دال بر معنایی باشد، شعر است».

از میان ادبیان ایرانی، شمس قیس رازی (وفات اواسط قرن هفتم
هجری) در *المعجم فی معانی اشعار العرب* گفته است که: «شعر، در اصل
لغت، دانش است و ادراک معنی به حلس صائب و استدلال؛ و از روی
اصطلاح، سخنی است مرتب معنی، موزون، متکرر، متساوی، حروف
آخرین آن به یک‌دیگر مانند. و در این حد، گفتند «سخن مرتب معنی»
تا فرق باشد میان شعر و هذیان و کلام نامرتب بی معنی، و گفتند «موزون»
تا فرق باشد میان نظام و نثر مرتب معنی؛ و گفتند «متکرر» تا فرق باشد
میان بیتی ذومصرعین و میان نیم بیت که اقل شعر بیتی تمام باشد؛ و گفتند
«متساوی» تا فرق باشد میان بیتی تمام و مصاریع مختلف هر یک بر وزن
دیگری؛ و گفتند «حروف آخرین آن به یک‌دیگر مانند» تا فرق بود میان
معنی و غیرمعنی که سخن بی قافیت را شعر نشمرند، اگر چه موزون افند». (المعجم، چاپ محمد قروینی، ص ۱۰۰)

شعر، به قول نظامی عروضی (وفات ۶۵ق): «صناعتی است که شاعر
بدان انساق مقدمات موهمه کند و التمام قیاسات منتجه؛ بر آن وجه که معنی
خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد و نیکو را در خلعت زشت بازنماید
و زشت را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام قوت‌های غصبانی و شهوانی
را برانگیزد تا بدان ایهام، طبایع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در
نظام عالم سبب شود.» (جهارمقاله، تهران، ۱۳۳۳، ص ۳۷)

عین القصات همدانی (وفات ۵۲۵ق) گوید: «جوانمردا! این شعرها را
چون آینینه دان! آخر دانی که آینینه را صورتی نیست در خود؛ اما هر که در او
نگه کند، صورت خود تواند دید. همچنان می‌دان که شعر را در خود هیچ
معنی نیست؛ اما هر کسی از او تواند دیدن که نقد روزگار او بود و کمال کار
اوست، و اگر گویی شعر را معنی آن است که قایلش خواست و دیگران
معنی دیگر وضع می‌کنند از خود، این هم چنان است که کسی گوید:
صورت آینینه، صورت روی صیقل است که اول آن صورت نمود و این معنی
را تحقیق و غموضی هست که اگر در شرح آن آویز، از مقصود بازمانم». (مکتوبات، نامه‌ی ۲۵، شماره‌ی ۳۵۰)

این سخن عین القصات، همان است که امروز هر کسی در تفال با
دیوان حافظ بدان می‌رسد و آن‌جهه در درون خود می‌طلبد از شعر حافظ

شده است:

الف. عنصر معنوی / روانی تخیل، اساس «شعر» است. مقصود از تخييل، توانی شاعر در ایجاد ارتباطی عاطفی یا تخیلی بین خود با دنیای خارج - اعم از مخاطب یا جهان هستی و اشیاء خارجی - است. این تخیل از راه تصویرپردازی و بداعت در کلام است به شکلی که فراتر از بیان مستقیم و متدالوی باشد.

ب. عنصر صوری / زبانی شعر همان «سبک سخن» یا «طرز بیان» یعنی زبان، الفاظ، قالب و ساختار شعر است. مختصات صوری سنتی شعر، یعنی وزن و قافیه در آن مدخلیت ندارد. پس موزونیت و موسیقی بیرونی (اعم از وزن و قافیه)، عنصر صوری شعر است.

۲۹- تعریف منطقی شعر، همان است که در بسیاری از متون مرتبط با علوم عقلی بر قلم فیلسوفان ایرانی همچون، فارابی، ابن‌سینا، ابن‌رشد، نصیرالدین طوسی، قطب شیرازی، صدرالدین شیرازی، حکیم سبزواری و... - به زبان عربی - رفته است و پارسی آن را شمس الدین آملی در نفایس الفنون چنین آورده است: «شعر صناعتی است که قادر شوند بدان بر ایقاع تخييلاتی که مبادی افعالات نفسانی گردند». (نفایس الفنون، تهران، اسلامیه، ۱۳۷۹ق، ج ۲، ص ۴۶۷)

از جهت منطقی، شعر قیاسی مرکب از مقدمات خیالی است و نتیجه‌ی آن انساط و انقباض نفس و یا ترساندن و امیدوار کردن مخاطب است. به عبارت دیگر، شعر، مانند خطابه، بر شونده تأثیرگذار است و برای مخاطبه ایجاد بسط (شادی و نشاطا) یا قبض (گرفتگی و خشم) می‌کند. به گفته‌ی نصیرالدین طوسی، آن‌چه موجب تأثیرگذاری شعر است، چهار چیز است:

الف. وزن شعر که عبارت است از آهنگ یا موسیقی (اعم از موسیقی بیرونی یا درونی) کلام.

ب. لفظ شعر که زبان مناسب و گزینش الفاظ متوازن و ترکیب‌های بدیع و فشرده است.

ج. محتوا و مفهوم شعر اعم از اندیشه، عاطفه و تصویرپردازی.

د. ساختار بلاغی و بداعت هنری شعر که نه تنها قالب و سبک سخن را شامل می‌شود، بلکه مستلزم بیوند همه‌ی اجزاء و عناصر ظاهری و صوری یک منظومه است. (اساس الاقناس، مقالات نهم، مقالات شعر، فصل اول، ص ۳۴۲)

امیر عنصرالمعالی زیاری در قرن پنجم هجری به پرسش گیلانشاه توصیه کرده است که: «ای پسر! اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل ممتنع باشد و بپرهیز از سخن غامض؛ و چیزی که تو دانی و دیگر نداند که به شرح حاجت افتاد، مگوی. که این شعر از بهر مردمان گویند، نه از بهر خویش». (قباویس نامه، جاپ سعید نقیسی، ص ۱۳۷)

از روش ویژه‌ی سخن عنصرالمعالی در این است که برای شعر، «مخاطب» شناسایی می‌کند. این اعتقاد، خلاف نظر افلاطون در یونان باستان و بعضی از عارفان مسلمان در ایران است که مدعی اند شاعر مانند یک «مدیوم» یا «بیام رسان ساده» ابزار و وسیله‌ی برای ایجاد ارتباط میان جهان غیب و عالم شهادت است و لذا شعر را از مقوله‌ی «شطحات» می‌دانند. اکثر ادبیان و فیلسوفان، اساس شاعری را منتقال کلام اندیشیده‌ی می‌دانند که پیامی ویژه را به مخاطب حاضر یا غایب (آشنا یا ناآشنا) منتقل

می‌کند. به این معنی که حتاً شاعری که در خلوت خاص خویش، شعر می‌گوید، در باطن و ضمیر ناخودآگاه خود مخاطب‌های نامرئی و ناشناس ندارد.

ملک الشعراي بهار (وفات ۱۳۳۰)، در قطعه‌ی معروف خویش، میان «شعر» که مرواریدی از دریای طبع است با «نظم» که سخن موزون مقوی استه اختلاف جوهري قائل شده است. این نظریه‌ی بهار، البته مسبوق به گفتار پیشینیان از جمله ارسطو، ابن سینا و خواجه نصیر طوسی است که خیال‌انگیزی را عنصر الزامی شعر دانسته‌اند و سخن موزونی را که فاقد خیال‌انگیزی باشد شعر به حساب نیاورده‌اند. حتاً حافظ نیز گفته است: «آن را که خواندی استاد، صنعتگر است اما / گر بنگری به تحقیق، طبع روان ندارد». بهار، شاید تحت تأثیر این بیت حافظ، گفته است:

شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل
شاعر، آن افسونگری کابین طرفه مروارید، سفت
صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نیست شعر
ای بسا ناظم که نظمش نیست الا حرف مفت
شعر، آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب
لا جرم بر دل نشیند، هر کجا گوشی شنفت

ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظمی نساخت
وی بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت
به این ترتیب همچنان که در مراتب علمی درجاتی از کاردانی و کارشناسی و سپس کارشناسی ارشد و اجتهاد و تخصص وجود دارد، برای کارهای افرینشی کلامی نیز باید سلسله مراتبی قائل شد که در شعر، آن سلسله مراتب را می‌توان به سه مرتبه‌ی نظم، سخنوری و شعر تقسیم کرد.
۱- نازل ترین مراتب شعری، «نظم» (رعایت قواعد اولیه در ساختار بیرونی شعر) است که گوینده‌ی متشاعر با استفاده از مواد و مصالح ساختاری کلام، یک چهار دیواری منظومی را سریا کند و در مثل، به طمع صله در مقام مدیحه‌سرایی حاکم، به مناسبی خاص - همچون جلوس پادشاهی به سلطنت یا عرض تبریک به امیری در مراسم سلام رسمی در اعیاد ملی و مذهبی - قصیده‌ی ریزی ریزی کند و از باب «براعت استهلال»!! بگوید:

در صفاهان گراز سم دارد سگ شیراز پا و دم دارد
اما این «سخن منظوم» اگرچه واجد اوصاف صوری شعر (موزون، مقوی، متکرر و متساوی) است، از جهت ادبی و بداعی به کلی غیرقابل اعتنایت و فاقد حد نصاب شاعرانگی است.
۲- حد متوسط شعر، شعر شعور یا شور است. در این مرتبه، یک اثر منظوم یا از جهت مفهوم و درون مایه شعر شعور (= شعار) است و یا از جهت خیال‌انگیزی و تصویرپردازی و تأثیرگذاری (= شور) به مرتبه‌ی شعر نزدیک می‌شود. اما اگر شعر شعور است، شور آن کافی نیست و اگر شعر شور است، شعورش کم است و این هر دو هیچ یک به غایت شعر نمی‌رسد و در مرتبه‌ی سخنوری باقی می‌ماند. برای مثال،
الف- بعضی اشعار ناصرخسرو یا مولانا (در متنوی و نه در دیوان شمس) یا بهروین اعتماصم، «شعر شعور» یعنی فقط خطابه و کلام و اخلاق و حکمت است، شعر انسانی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی و تعلیمی است. در نتیجه از حد سخنوری در نمی‌گردد و به مرتبت شعر

صوری و فیزیکی شعر است، نه جوهره‌ی درونی و متأفیزیکی آن. حقیقت درونی شعر، نه تعریف‌پذیر، نه ترجیمه‌پذیر و نه تقدیم‌پذیر است. به این معنی، شعر خود زندگی یعنی تجربه‌ی زیستن است. پس مانند خود زندگی، مقول به تشکیک و دارای مراتب و مدارج عالی و سافل است، هم شعر سور محض است مثل ترانه‌های فایز دشستانی، هم شعر محض مانند قصاید ناچر خسرو و هم آمیزه‌ی از سور و شعور مانند شعر حافظ.

خلاصه‌ی کلام این است که نه تنها شعر به طور اخسن بلکه ادبیات به طور خاص و حتا هنر به طور عام، در یک تعریف جامع و مانع جهان‌شمول نمی‌گنجد. ایلیاد هومر، معلقات سبع امروء القیس و دیگر شاعران عرب عصر جاهلیت، شاهنامه‌ی فردوسی، غزلیات حافظ، مناجات‌های خواجه عبدالله انصاری، کمدم‌اللهی دانه، بهشت گمشده‌ی جان میلتون، طنز عیید زادکانی، نمایشنامه‌های شمسکوپر، آثار ویکتور هوگو، داستان‌های داستایوسکی و سرانجام کفریات ابوالعلاء معزی، خمربات ابونواس و منوچه‌ی دامغانی، ترجیح بند هاتف اصفهانی، زمستان اخوان قالث، آب را کل نکنیم سهراب سپه‌ی و تولدی دیگر فروغ فرخزاد همه از مقوله‌ی ادبیات‌اند، اما وجود افتراق آن‌ها همان قدر زیاد است که وجه اشتراک‌شان و در عین حال همه‌ی آن‌ها هم آثار ادبی‌اند.

۲-۴- تعریف شعر از منظر منطقی و فلسفی

در منطق و فلسفه به شعر از منظر شعور (= ادراک) می‌نگرند. شعور یا ادراک، چهار نوع است: احسان = ادراک حسی، تخیل = ادراک خیالی، نوّهم = ادراک وهمی و تعقیل = ادراک عقلی. شعور و ادراک شاعرانه، از منظر منطقی و فلسفی از مقوله‌ی تخیل و نوّهم است.

تعریف منطقی شعر، بر عنصر خیال‌انگیزی تأکید دارد. در عالم خیال و با خیال پردازی، انسان تبدیل به موجودی خالق می‌شود و بتویه در کار هنر به پردازش و ایجاد تصاویر موهوم و دعاوی شگرف قادر می‌شود که در ذهن مخاطب تاثیر گذار است. اکنون، تعریف شعر در منطق و فلسفه را در دو بخش - یکی از منظر فیلسوفان یونانی و دو دیگر از منظر فیلسوفان مسلمان - بررسی می‌کنیم و سپس استنتاج نهایی این بزرگان را می‌آوریم:

۳-۱- آراء فیلسوفان یونان باستان

۱- سقراط Socrates (وفات ۳۹۹ ق.م)، شعر را از مقوله‌ی خیال‌پردازی و شطحات می‌دانست و با تأکید بر واقع‌نگری و خردورزی، شاگردان خود را از غرق شدن در شعر و شاعری پرهیز می‌داد. به اعتقاد او، شاعران، تحت تأثیر «جدبه» Extacy در عالم بی‌خودی و ناهشیاری به سرایش می‌پردازند و لذا به نظر او، شعر الهام خذایان به بشر است. (رساله‌ی ایون)، مجموعه‌ی آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، ص ۵۷۷

۲- افلاطون Plato (۴۲۷-۳۴۷ ق.م)، در آغاز عمر به همراه سقراط در شمار شاگردان فیثاغورس بود، اما چون بیشتر به سروdon اشعار می‌پرداخت، در فلسفه به کمال سقراط نرسید. سقراط از شعر نکوهش می‌کرد و می‌گفت بینان شعر بر تخیل است نه بر حقیقت‌جویی. لذا افلاطون در خدمت سقراط، شاعری را ترک گفت و حدود ده سال به تلمذ نزد او پرداخت. وی سرانجام در ۳۰۷ ق.م برای تدریس فلسفه، آکادمی معروف Academus را در آتن بنیاد نهاد. (لختنامه، علی اکبر دهخدا، چاپ

نمی‌رسد، یعنی اثر منظومی است سالم و بی‌عیب، با واژگان مستحکم و زیربنایی قوی و معانی حکیمانه و اخلاقی؛ اما شعر ناب متعالی که خواننده یا شنونده را از خواندن یا شنیدن آن تنادی دست دهد، نیست. در این گونه کلام منظوم (سخنوری) است که شاعر - با کوشش و اجهاد - دست به انشاء شعر می‌زند و گاه در این راه به زحمت و تعب می‌افتد؛ چنان‌که فرزدق، از شاعران عرب و انوری از شاعران ایران، به زحمت انشاء شعر اعتراف کرده‌اند.

ب- نوع فهلویات، اکثر دویتی‌های محلی و اغلب اشعار عامیانه مثل غزلیات شاطر عباس صبوحی قمی، دویتی‌های فایز دشستانی یا نفرین‌نامه‌ی کفاس خراسانی، «شعر سور» است. چه بسیار از مردم عامی و کم‌سود و یا حتا بی‌سود که احساسات خود را با تشییه‌های ساده و ادبیات عامه‌ی هر کشوری بخشی از فرهنگ عام مردم آن کشور است. ایران‌شناسان متعددی مانند ژوکوفسکی روسی (۱۸۵۸-۱۸۱۸م)، آرنور گریستن سن دانمارکی (۱۸۷۵-۱۹۴۵م) و پل الول ساتن انگلیسی (۱۸۰۰-۱۸۴۱م) به گردآوری ادبیات عامیانه ایران دست زدند. بعدها به تبعیت ایشان، ایرانیانی نیز چون صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۰۰)، علی اکبر دهخدا (۱۲۵۹-۱۳۳۴م)، فضل‌الله صبحی مهندی (وفات ۱۳۱۴) و احمد شاملو (۱۳۰۴-۱۳۷۹م) در این کار کوشیدند. اما مهم‌تر آن که گروهی دیگر هم‌جون حسین کوهی کرمانی (۱۲۷۷-۱۳۳۷م) به گردآوری ترانه‌های محلی و عامیانه دست زدند.

۳- مرتبه‌ی اعلای شعر بازتاب احساسات پاک، اندیشه‌های تابناک و تخلیلات باریک و لطیف شاعر بر مدار خلق زیبایی با تصویرسازی و ایماز Image است. ایماز، اثری ذهنی یا شباhtی قابل دیدن است که شاعر، با چینش واژگان، تجربه‌ی حسی خود را بدان‌وسیله به مخاطب منتقل می‌کند. این گونه تصویرسازی در مرتبه‌ی اعلای شعریت (نوع شاعرانه)، مستلزم ادای مضمون عالی با لفظ متعال است. در این گونه شعر، ارزش درونی، ظرافت معنی، خیال‌انگیزی، تصویرپردازی و ارزش مظروف (محنت) با سلامت ساختار بیرونی، موسیقی کلام، آرایه‌های بیانی و زیبایی ظرف (قالب)، هم‌خوانی و برابری می‌کند، مثل این شعر حافظ:

حسنات به اتفاق ملاحت، جهان گرفت

آری به اتفاق، جهان می‌توان گرفت
بیت بالا، از این جهت شاهکار است که هم خیال انگیز است، هم از آرایه‌های کلامی برخوردار است و هم یک مفهوم اخلاقی و تربیتی را به خواننده تلقین می‌کند. اما این بیت دیگر حافظ با چندین آرایه‌ی لفظی و معنوی - از جمله آرایه‌های ایهام تناسب - خیال‌انگیزی و زیبایی بسیار دارد، ولی هیچ «نتیجه‌ی اخلاقی» ندارد:

ای که بر مه کشی از حلقه‌ی مشکین چوگان

مضطرب حال مگردن من سرگردان را
مهدی حمیدی شیرازی در یکی از مقاله‌های خویش در تعریف شعر گفته است:

«شعر عبارت است از کلامی دو لختی که هم موزون باشد، هم مقفی». (چهل گفتار از چهل استاد در ایران‌شناسی، ویراسته‌ی سیدحسن امین، ص ۲۹۴)
این گونه تعریف‌ها، اگرچه شرط لازم (= حداقل) شعر را در برداشت، شرط کافی (= حداقل) را در برنمی‌گیرد. یعنی بیشتر ناظر به عناصر

ارسطو

پلاطون

نظری، حکمت عملی و حکمت ذوقی، هنر شعر را نمونه‌ی کاملی از حکمت ذوقی شناسایی می‌کند. وی در برنامه‌ی که برای رسید معنوی جامعه پیشنهاد می‌کند، شعر و موسیقی را برای پالایش روح = کاتارسیس *Katharsis* واجب می‌داند.

۴-۳-۲- آراء فلسفه‌دان مسلمان

در پی فتوحات اسلامی و تاسیس مشترک‌المنافع بزرگ برآمده از تمدن‌های باستانی ایران، روم، یونان، مصر و هند، میراث عظیم فلسفه‌ی یونانی و اسکندرانی به فلسفه‌دان مسلمان رسید و فلسفه‌ی مسلمان که اکثر ایرانی بودنده منابع فلسفی یونان را شرح و بسط دادند. آراء این فلسفه‌دان مسلمان در زمینه‌ی شعر - به سلسله مران تاریخی - بدین‌گونه است:

۱- ابونصر فارابی (وفات ۳۳۹ق) رساله‌ی با عنوان «قواین صناعة الشعراء» یا جوامع‌الشعر دارد که شرح و تفسیر و تهذیب و تحریر همان رساله‌ی پوتیکا (= بوطیقا) اثر ارسطوست. فارابی، همچنان در بخش منطق دایرة المعارف خویش موسوم به احصاء‌العلوم، اجزای علم منطق را هشت‌گونه می‌شمارد که گونه‌ی نهایی آن صناعت شعر است.

۲- ابن سینا (وفات ۴۲۸ق) به پیروی از فارابی اما شفاقت از او در تعریف منطقی شعر در فن تاسع منطق شفا گوید: «الشعر هو كلام مخبل مولف من أقوال موزونة متساوية - و عند العرب: مقافة. و معنى كونها موزونة أن يكون لها عدد ايقاعي؛ و معنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مولفًا من أقوال إيقاعية فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر؛ و معنى كونها مقافة هو أن تكون الحروف التي يختتم بها كل قول منها واحدة

و لا نظر للمنتقى في شيء من ذلك الا في كونه كلاماً مخيلاً: فان الوزن ينظر فيه: اما بالحقيقة والكلية فصاحب علم الموسيقى، و اما بالتجربة و بحسب المستعمل عند أمم أمم فصاحب علم العروض؛ و التقنية ينظر فيها صاحب علم القوافي، و انما ينظر المنطقى في الشعر من حيث هو مخيلاً، و المخيلا هو الكلام الذي تدعن له النفس فتنبسط عن امور و تتقبض عن امور. من غير رؤية و فكر و اختيار، و بالجملة تتفعل له انفعال نفسانياً غير فكري، سواء كان القول مصدقاً به [أوغير مصدق به؛ فان كونه مصدقاً به] غير كونه مخيلاً أو غير مخيلاً. فإنه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفع عنده: فان قيل مرة أخرى، و على هيئة أخرى، فكتيراً ما يؤثر الانفعال و لا يحدث تصديقاً. و ربما كان المتين كذبة مخيلاً. و اذا كانت محاكاة الشيء بغيره تحرّك النفس، و هو كاذب، فلا عجب ان تكون صفة الشيء

افلاطون - همانند استادش سقراط - شعر را الهام خدایان به شاعر می‌داند که با ادراک حسّی یا ادراک عقلی، ارتباطی ندارد. فلسفه در پی کشف حقیقت است و شعر فقط سایه‌ی است از حقیقت. به عقیده‌ی افلاطون، شعر در مقام محاکات نیز تحریفی از واقعیت بیش نیست. یعنی همچنان که کودکی به تقلید از چهره‌ی نفسی می‌کشد، شاعر هم مقلدانه، تصویری غیرواقعی از واقعیت می‌سازد. (افلاطون، جمهوری، ترجمه‌ی رضا مشایخی، اواخر کتاب دوم و اوایل کتاب سوم)

۳- ارسطو (Aristotle ۳۲۲-۳۸۴ق)، شعر را از جهت ادبی و هنری از مقوله‌ی «تقلید و محاکات» یعنی تقلیدی از طبیعت می‌شناساند که از جهت معنوی باید دارای عنصر «خیال‌انگیزی و تاثیرگذاری در مخاطب» و از جهت صوری دارای عنصر «وزن و موسیقی کلام» باشد. به‌طوری که اگر کسی، مطلبی طبی یا فلسفی را هم به صورت موزون ادا کند، آن نیز در تعریف شعر می‌گنجد. (فن شعر، ترجمه‌ی عبدالحسین زرین کوب، ۱۳۸۱، ص ۱۱۴)

ارسطو، در «علم منطق» Logics از شعر به عنوان یکی از «صناعات خمس» (= پایه‌های فنی پنج گانه‌ی هرگونه استدلال) سخن می‌گوید که منبعث از ادراک خیالی و تخیلی است. در منطق ارسطوی، شعر، در دیف برهان، جدل، سفسطه و خطابه، یکی از پنج گونه‌ی «قیاس» است. در حالی که مقدمات برهان، از یقینیات اعم از بدبختیات یا اکتسابیات است، شعر، قیاسی است مرکب از مقدمات تخیلی و توهّمی که موجب انبساط و انقباض خاطر یا ترهیب و ترغیب نفس می‌شود. این خیال‌انگیزی نیز محصول تصرف قوه‌ی متخلیه / بنطاصیا / فانتازیا / Fantasia (قوه‌ی واسطه بین حس و نفس) است. به عبارت دیگر سرشت قوه‌ی خیال، محاکات است و یکی از کارکردهای قوه‌ی متخلیه، تصویرسازی و تمثیل دادن به معانی (چه از طریق پردازش صور با تصویرگری و چه از طریق پردازش کلمات با محاکات به صورت تقریر شفاهی یا مکتوب) است. این کارکرد خیال، نیز، با محصول پردازش محسوساتی است که در نفس راکی و محفوظ است (یعنی حاصل تجارت عملی است)، یا محصول پردازش محسوساتی است که مستقیماً تجربه نشده است و نتیجه‌ی «ترکیب» محسوسات سابق یا انتزاع صورت‌های خیالی از خواطری است که توسط قوه‌ی مفکره در حس مشترک (بنطاصیا) پیدی آمده است. درست مثل این که عاشقی به یاد معشوق خویش و کامبایز از او بیفتند. این عاشق، اگر در عالم واقع پیش‌تر یک بار به وصال معشوق رسانیده باشد، می‌تواند تجربه‌ی پیشین را در خیال خویش مجسم کند، اگر هم تاکنون هیچ‌گاه به وصال معشوق نرسیده باشد، باز می‌تواند با ترکیب دیده‌ها، دانسته‌ها و شنیده‌های خود، وصال معشوق را در خیال خودش به تصویر کشد.

ارسطو برای هر یک از اقسام «صناعات خمس» رساله‌ی نوشته و از جمله رساله‌ی خاص با عنوان پوتیکا Poetica در باب «صناعت» (فن) شعر نوشته است که در دوران «نهضت ترجمه» و تأسیس «بیت‌الحكمة» در اوائل عصر عباسیان با عنوان ابوطیقا (بوطیقا) از زبان سریانی به دست ابویشر متن قابلی به عربی ترجمه شده است و بعدها در ۱۳۷۷ سهیل افان آن را مستقیماً از یونانی و دکتر عبدالحسین زرین کوب از فرانسه به فارسی درآورده‌اند.

ارسطو، در این رساله، در سایه‌ی تقسیم دانش بشری به حکمت

۵- قطب شیرازی (وفات ۷۱۰ق) نیز در شرح حکمة الاشراف گوید: مقدمات غیریقینی که از مقوله‌ی وهمیات و مشبهات باشد، مغالطه و سفسطه است و آن‌چه مرکب از مخيلات است شعر است. هم او در فصل مربوط به صناعات خمس در درة التاج گفته است که شعر صناعتی است که قادر باشند به آن بر ایقاع تخیلاتی که مبادی انفعالات نفسانی مطلوب گردند.

۶- صدرالدین شیرازی (وفات ۱۰۵۰ق) معروف به ملاصدرا ضمن دفاع از تز اتحاد عاقل و معقول، ادراک را به سلسله مراتب اعتبار به سه نوع تقسیم می‌کند: اول، ادراک حسی جزئی وسیله‌ی حواس ظاهري، دوم، ادراک خیالي که واسطه‌ی محسوس و معقول است، سوم، ادراک عقلی که به نحو تمام، مجرد از صورت حسی است. (الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، انتشارات مصطفوی، ج ۳، ص ۳۶۱؛ مفاتیح الغیب، چاپ محمد خواجهی، تهران، انتشارات مولی، ۱۳۷۱، ص ۹۴۰-۹۳۹)

صدرالدین شیرازی در الهمات المشرقیة فی الفنون المنطقیة، شعر را از مقوله‌ی ادراک خیالي دانسته و همانند فیلسوفان پیش از خویش می‌نویسد: شعر صناعتی است که برای برانگیختن خیال و تأثیرگذاری در حالات نفسانی انشاء می‌شود و هیچ گونه تصدیق یقینی و حتا ظنی از آن مطلوب نیست؛ بلکه نوعی محاذات و تخیل است.

۷- حکیم سبزواری (وفات ۱۲۸۹ق) نیز شعر را صناعتی خاص در منطق دانسته است که مقدمات آن از امور متخیله باشد و بعضی از شعریات موثرتر از خطابیات است و فائدہ‌ی آن ترغیب و ترهیب است. علی المخيلات للشعر احتوى / بالسجع والقافية زاد روا بدین گونه در تعریف منطقی حدّاً فاصل شعر با دیگر صناعات خمس، تخیل / خیال انگلیزی است و سجع [= وزن] و قافية از عناصر اصلی شعر نیست، هرچند چیزی بر امتیازات آن می‌افزاید.

۵- نتیجه گیری

بهترین و جامع ترین تعریف شعر به عنوان پدیده‌ی انسانی که شامل تمام زبان‌ها و فرهنگ‌ها بشود، «پردازش اندیشه‌ی واژه‌ها، تنبید در عاطفه، خیال و اندیشه در قالبی آهنگین» است.

حفظ توازن و ارتباط میان عناصر و ارکان مختلف شعر - یعنی بین محتوی و قالب، معنی و لفظ، صور خیال و پردازش زیباستنده‌ی کلمات / موسیقی کلام - معیار واقعی شعر ناب است؛ بلکه به تعبیر ابن طباطبا (وفات ۳۲۲ق / ۹۳۴م)، ادیب و شاعر نام‌آور علوی تبار اصفهانی مسکن - در عیار الشعر ارتباط میان لفظ و معنی در شعر مانند ربط روح به بدن برای حیات و نشاط شعر، واجب است. صرف داشتن معنی معمول و مضمون معقول در شعر، بدون خیال انگلیزی و تحریکات عاطفی، در نهایت به ارجوزه‌های مدرسی منظوم تنازل پیدا می‌کند؛ همچنان که صرف خیال انگلیزی، به نوشتن خود کار Automatic Writing شبیه می‌شود و فاقد هرگونه نظم منطقی است. باز بر همین قیاس، شعری که فقط از چهت شکل بیان، نفعه‌ی حروف و ضربانگ، مطنطن و گوش نواز باشد، از اندیشه و تخیل کافی، بی بهره می‌ماند. پس شعر خوب، شعری است که عناصر اندیشه، احساس و صور خیال را با موسیقی زبان و فرم مناسب به حالت متوازن ارائه دهد و موجب ارضاء حسن زیبایی دوستی مخاطب شود. ■

علی ما هو عليه تحرك النفس و هو صادق؛ بل ذلك أوجبه لكن الناس اطوع للتخييل منهم للتصديق. و كثير منهم اذا سمع التصديق استنكرواها و هرب منها. وللحماكة شيء من التعجب ليس للصدق، لأن الصدق المشهور كالمحروم منه و لا طراء له؛ و الصدق المجهول غير ملتفت اليه؛ والقول الصادق اذا حرف عن العادة والحق به شيء تستأنس به النفس، فربما افاد التصديق والتخييل. و ربما شغل التخييل عن الانتفاث الى التصديق والشعور به. والتخييل اذعان، و التصديق اذعان، لكن التخييل اذعان للتعجب والالنذاذ بنفس القول؛ والتصديق اذعان لقبول أن الشيء على ما قيل فيه.» (فن تاسع منطق شغا، چاپ عبدالرحمان بن بوی، قاهره، صص ۲۲-۲۳)

ترجمه: شعر کلامی است خیال‌انگیز، ساخته شده از گفته‌ها / کلمه‌هایی موزون، متساوی و نزد اعرب متفق، و معنی موزون بودن آن، این است که ایقاعات (الحان موسیقایی با فاصله‌های متساوی و بر منهج صوتی واحد) آن، به تعداد منظم باشد؛ و معنی متساوی بودن آن، این است که هر قسمت کلامی آن از الفاظی ملحوظ ترکیب شده باشد که شمارش زمانی کل آن بخش با بخش دیگر آن متساوی باشد؛ و معنی متفقی بودن آن، این است که حروف آخر هر بخش کلامی (بیت) آن با بخش‌های کلامی (بیت‌های) دیگر آن، واحد باشد. از همه‌ی ویژگی‌های مذکور در تعریف شعر به شرح بالا، تنها مخیل بودن کلام، منظور نظر اهل منطق است. به عبارت دیگر وزن شعر از چهت کلی مربوط به علم موسیقی، و از چهت تقطیع شعر مربوط به علم عروض و از چهت احکام قافیه‌بندی مربوط به علم قافیه است. پس آن‌چه در علم منطق به آن می‌پردازند ویژگی، خیال‌انگلیزی است. کلام مخیل، گفته‌یی است که نفس به آن اذعان کند و بدان - بدون متد، اندیشه و گزینش - بسط و قبض پذیرد و بی اختیار و بی اراده از آن متأثر شود و این تأثیر و انفعال، دخلی به صحت و سقم مضمون شعر ندارد، چون عنصر اصلی لازم، خیال‌انگلیز بودن شعر است نه راست و دروغ بودن مضمون آن.

آن‌چه نظامی عروضی (وفات ۶۵ق) در مقالت دوم از چهارمقاله گفته است که: «شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت، انساق مقدمات موهمه کند و النیام قیاسات منتجه»، تکرار همین تعریف منطقی است، هرچند بعضی از استادان دانشگاه واژه‌ی «صناعت» را در این عبارت به «پیشه و شغل»! معنی گرده‌اند و در خاتمه، استنتاجی نادرست هم کرده و گفته‌اند: «آن‌چه در این تعریف می‌خواهیم فن شاعری است... یعنی همان حرفة‌ی بازاری که سالیانی عنصری‌ها را به نام و نان رسانده». (بررسی ادبیات امروز، تهران، زوار، ۱۳۵۱، ص ۱۴۱)

۳- ابن رشد (وفات ۵۹۵ق) کتاب بوطيقای ارسسطو را تهذیب و تلخیص کرده است و با آوردن شواهدی از اشعار تازی، علل سروdon و فراگرفتن شعر را در نزد ملل تبیین کرده است و با ذکر مختصات شعر خوب و اوزان و الحان منتفاوت آن، این بحث را تکمیل کرده است.

۴- نصیرالدین طوسی (وفات ۷۷۲ق) در شرح منطق اشارات (و نیز در اساس الاقتیاس، معیار الاشعار و الجوهر التغیید) می‌گوید که: «صناعت شعری، ملکه‌یی باشد که با حصول آن بر ایقاع تخیلاتی که مبادی انفعالاتی مخصوص باشد، بر وجه مطلوب قادر باشند... شعر، کلامی است مخیل، مؤلف از اقوالی موزون، متساوی، متفقی». (اساس الاقتیاس، چاپ محمدقی مدرس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۶، ص ۵۸۷)