

نیمکتاب

بهار و ادب فارسی

مجموعه یکصد مقاله از ملک التعری
بهار به کوش محمد گلین، با
مقدمه دکتر غلامحسین یوسفی
جلد اول ، چهل + ۴۰۸ صفحه ؛
جلد دوم ۵۴۷ صفحه
شرکت سهامی کتابهای جیبی ،
تهران ، ۱۳۵۱

عبدالحسین زرین کوب

شهرت و آوازه بهار در شعر
و شاعری چنان است که غالباً جنبه
نویسنده اورا از بعضی خاطرها
می برد و چون قسمت عدده آثار
شروع او طی مقالات سیاسیش در

برخورد شما با روزنامه ها، تابلوهای
مفازه ها ، علائم راهنمایی ، با خط
و نوشته ، یا تمام اشکال تبلیغاتی ،
با تمام رنگهایی که در میر خودتان
در وترین مفازه ها و در
دکوراسیون اماکن می بینید ، با
برچسبها و اسمی ، با امضای
خودتان ، با طرح صفحه و اعداد
ساعت مچی تان . با طرح کراواتی
که بگردید دارید و ... برخوردهایی
است با گرافیک . بنابراین
عکس العملها ، کاملاً طبیعی و
آشناست .

ولی افسوس که این آشنازی
در حد عادتی است که ما از تأثیر
نظام های اقتصادی و اجتماعی داریم .
علیرغم اینهمه نفوذ و تنوعی که
گرافیک در زندگی ما دارد ،
متأسانه در ایران بیانی مناسب با
روحیه ملت ما ندارد . باید در
جستجوی آن عواملی بود که کار
گرافیک را با روحیه ملت ما
همآهنگ می سازد . وقتی شما یک

کتاب قدیمی چاپ سنگی را باز
می کنید ، خصلت (کاراکتر)
نگارش آن با لحن نویسنده بیشتر
همآهنگ است ، تا خصلت نگارش
فعلی با لحن نویسنده زمان ما .
ما باید آن همآهنگ گشته را
بیاییم . شکی نیست که در شرایط
 فعلی و با این گسترش عظیم فرهنگ
و هنر غرب ، گرافیک ما یک
گرافیک کاذب ایرانی است . ایرانی
نیست .

بنابراین در راجعه مصرفي
که الان در کار شکل گرفتن
است ، گرافیت وظیفه
مشکل تری بر عهده دارد :
وضعيتی را دارد انکار می کند
که خود در خدمت آن است .

میز - در این صورت من
فکر می کنم هر چیزی که وایسته
به چنین زندگی باشد ، همین نقش
را ایفا می کند . شما تنها به جنبه های
خدماتی گرافیک به امر تبلیغات
تجاری توجه نکنید . گرافیک
بهطور مؤثر در خدمت آموزش
بصری است و واسطه انتقال تصویری
تمام مفاهیم انسانی آموزش و پرورش
است . بنابراین تنها نمی توان از
نقطه نظر تبلیغات تجاری به گرافیک
نگاه کرد و نست کوش گرفت ؟
همان طور که یک انسان را بهدلیل
استفاده از مواد مصرفی نمی توان
سرزنش کرد .

● کار گرافیک در ایران
باچه تظاهرات و عکس العمل .
هایی رویروست ؟

میز - عکس العمل هایی
کاملاً طبیعی و قابل قبول .
بدین معنی که شما ، از لحظه ای که
چشم باز می کنید تا لحظه ای که
به خواب می روید ، بهطور مرتب
و بدون وقفه با نمونه های مختلف
گرافیک بباران می شوید . مثلاً :

مساوات» (نویهار ۱۳۲۲) مخصوصاً در هنگام انتشار درخشندگی و توقیق بسیار یافت در مجموعه‌حاضر چیزی نیامده است و از مقالات ادبی و انتقادی هم نه فقط تنریط لطیف اما مبالغه‌آمیز او برداستان باباکوهی حجازی («آئینه»، حجازی، ۴۳۵ - ۴۲۹، ابن سینا)

درین مجموعه نیامده است مقالات
وی هم راجع به ترجمه‌های متون پهلوی
و تحقیقات وی راجع به فردوسی
نیز به سبب آنکه گردآورنده
مجموعه آنها را پیش ازین در
مجموعه‌های کوچک جداگانه نشر
کرده است، جایشان درین مجموعه
خالی مانده است. باینهمه از
مطالعه مجموع همین که هست،
یاک «تابلو» متحرک وزنده از تحول
تئر فارسی را در طی نیم قرن اخیر
می‌توان مجسم دید. شک نیست که
بدون توجه به آن قسمت از آثار
بهار که درین مجموعه نیامده است
و بخش عمده آن اشعار و مقالات
سیاسی اوست، فهم و شناخت
مجموع فکر و بیان شاعر ممکن
نخواهد بود معهدا بررسی مجموعه
حاضر این فایده را خواهد داشت
که تحول قسمتی از ویژگی‌های
مریوط به فکر و زبان بهار را در ضمن
این مقالات به خوبی می‌توان دریافت.

گونه گونی این مقالات بیش از هر چیز معرف ذهن کن جگا ویست

و استعداد بهار خیلی زود مقالات او را نیز مثل اشعارش به کمال رسانید و در تکریودار مبارزات غربی بود که نهضت مشروطه و جنگ بین الملل اول تا بهار مانند شعر او در جراید گونه گون نشر می شد و در نقوص عامه تأثیر و طالب ادب داشت.

این استعداد و قریحه شرنویسی را بهار توانست صرف آفرینش آثار ادبی کند و حوانی و احوال به او مجال این کار را داد. جز یک نمایشنامه و سه چهار قصه ادبی او که در مجموعه حاضر آمده است (۳۱۴ - ۲۷۳) و شاید چند قطعه دیگر هم بتوان برآنها افروز، تقریباً قسمت عمده آثاری که از ملک الشعرا بهار باقی است یا از مقوله خطابه‌ها و مقالات سیاسی است یا از نوع تحقیقات و جستجوهای ادبی. قطعات ادبی و حتی نمایشنامه «تریبیت ناهل» (کتاب حاضر ۲۹۲ - ۳۱۴) توفیق بزرگی را نشان نمی‌دهد و از جهت صورت و ماده تفاوت زیادی با پاورقی‌های معمول جراید آن زمانها ندارد. این رنگ‌زور نالیستی در قسمت زیادی از مقالات تحقیقی و انتقادی بهار نیز هست ولابد اقتضای حیات سیاسی را در این امر ناید نادیده گرفت. البته از مقالات سیاسی،

البته از مقالات سیاسی و اجتماعی بهار که بعضی از آنها مثل مقاله «از آطرف راه نیست» (توبهار ۱۳۲۱) و مقاله «درآرزوی

روزنامه‌های «نوبهار»، «تازه بهار»، «زبان آزاد»، «ایران»، «نوبهار هفتگی»، «طوفان هفتگی» و جز آنها پراکنده بود و مقالات ادبی و تحقیقی او نیز در مجله‌ها و مجموعه‌های دشوار یاب قدمی منتشر شده بود نثر مجموعه حاضر برای احیاء آنچه از آثار یافته‌های ایران باقی خواهد ماند ضرورت داشت.

در حقیقت بهار غیر از شاعر،
ادیب و مورخ و نقاد و روزنامه‌نویس
هم بود و با آنکه در نقادی و مورخی
هم مثل ادبی خویش، تقریباً
همیشه روزنامه‌نویس باقی ماند
باز تحقیقات او در آنجه به تاریخ
و شعر و ادب ایران مربوط است
به سبب آنکه معرف طرز فکر یک
شاعر بزرگ معاصرست اهمیت
بسیار دارد و روی هم رفته خیلی
بیش از تحقیقات همسنگ خویش
مازنی خواهد بود. اگرچه اولین
تجربه او در کارشناسی، آنگونه
که خویش در مقدمه «تاریخ احزاب
سیاسی» (طهران ۱۳۲۳)، مقدمه
صفحه د - ۵) می‌گوید، چندان
موفق نبود و حتی اولین مقاله‌اش
را که همراه یک قصیده به
«حبل المتن» کلکته فرستاد مدیر
آن روزنامه چاپ نکرد، فقط
قصیده‌اش را منتشر کرد و به او
نوشت «که اشعار شما در کمال
خوبی بود و درج شد، اما مقاله
بسیار بد و غیرقابل درج است.
ما این‌همه قریحة آفرینندگی و همت

می آید . به گمان وی ممکن نیست شاعر موفق شود که در دیگران تأثیر کند مگر آنکه شعرش انگکاری باشد از تأثیر واقعی خود او : « هر شعری که شما را تکان ندهد به آن گوش ندهید ... شاعر آنست که در وقت تولد شاعر باشد . به زور علم و تتبع نمی توان شعر گفت . تقليد الفاظ و اصطلاحات بزرگان و دزدیدن مفردات و مضامین مختلفه مردم و باهم ترکیب کردن کار رشت و نالایقی است و نمی شود نام آن را شعر گذاشت . » (کتاب حاضر ۱۷۱) و همین نکته نشان می دهد که چرا شعر او انگکار یا ک شخصیت واقعی است نه یا ک شخصیت تقليدی .

تجددجویی و آمادگی برای قبول هر آنچه تازه و در عین حال موفق با قانون تکامل است از لوازم همین طرز فکر او در باب شعر و شاعری است . با آنکه بهار در تجدجویی از تندروی پرهیزدارد ، از یک تحول معتمد ، به عنوان امری که لازمه نشو و ارتقاء و حاصل قانون کمال طلبی است ، همواره دفاع می کند . در مقابل سبک نثر قدما که شیوه نثرنویسی معمول روزنامه ها را پست و عامیانه می خوانند ، با تعجب و انکار می پرسد : « اعروز طبقه کلاسیک که قلم را تیز کرده و بر شر معاصر می تازند چه می گویند ؟ آیا آنها مدعیند که در عالم نشو و ارتقاء

این شوق و همت بی ملال را بهار در تحقیقات راجع به شعر و ادب فارسی نیز دنبال کرده است و درین تحقیقات نیز شوروکنجکاوی او در خور تحسین است . ازین میان هم شاید مخصوصاً آنچه در زمینه شعر و مایل مربوط به نقد ادبی بیان می کند بیشتر در خور توجه است چرا که درین باره اقوال او گذشته از مایه تحقیق و تتبع چیزی هم از تجربه و دریافت شخصی دربر دارد که چون دریافت و تجربه شاعری بزرگ است ، اهمیت خاص دارد . در همین گونه مقالات است که آراء او در باب شعر و شاعری بیان می شود و می توان از آنچه وی آن را شعر خوب می داند — و لابد در شعر خوش برای وصول به قله آن تلاش دارد — تصوری به نست آورد . « شعر خوب ، یعنی احساسات موزونی که از دفاع پرهیجان و از روی اخلاق عالی تری برخاسته باشد ... هرچه هیجان و اخلاق گوینده در موقع گفتن یاک شعر یا ساختن یاک غزل قویتر و تعجب تر باشد آن شعر بهتر و خویتر خواهد بود . » (کتاب حاضر ۱۳۲) . این عبارت که از یک مقاله مربوط به مجله دانشکده و متعلق به سال ۱۲۹۷ شمسی است ، نشان می دهد که چرا شعر بهار نسبت به اقوال بسیاری از معاصران وی تا آن حد جاندارتر ، گرمتر ، و پرهیجان تر به نظر که می خواهد در تمام آنچه به قلمرو ادب تعلق دارد از همه چیز سر دریاورد ؛ می کوشد به همه چیز با چشم علاقه و دقت بنگرد و نمی تواند نادانسته از هیچ دانستنی بگذرد : تاریخ ، لغت ، شعر ، ادبیان ، نقد ، بلاغت ، فلسفه ، تصوف ، هنر ، و حتی مسایل مربوط به آزادی و حکومت . اگر ادب آنکوئه که قدمای گفته اند عبارتست از آنکه از هر دانش بهره بی گرفته شود ، بهار در عصر خویش معنی واقعی یک ادیب را عرضه می کرد . درست است که پاره بی ازین تحقیقات با توسعه بی که امروز در مطالعات راجع به ایران حاصل شده است شاید دیگر چندان دقیق نباشد لیکن در بررسی تاریخ تحقیقات مربوط به ایران از آنها استفاده بسیار می توان برد . درین این گونه تحقیقات که حالا دیگر اهمیت خود را از داده است ، مخصوصاً می توان از مطالعات پهلوی و زیانشناسی او نام برد که حتی در همان هنگام انتشار هم غالباً جای حرف داشت و اکنون در باب آنها جای تأمل و تردید هم هست اما شوق و همت نستوده بهار در تدقیق اینکوئه مطالعات که از مجالس درس پهلوی ارنست هرتسفلد در طهران شروع شد وی آن را با حوصله و علاقه ادامه داد یادآور همت و علاقه امثال انتکیل دویرون است در مطالعات اوستا — در هند و اروپا .

می توان رو به قفارت و یا منکرند که در میدان زندگانی امروز که اساس تمام حکومتها بر روى نوشتن و گفتن قرار دارد دیگر ممکن نیست در بیغوله محدود سبک کلاسیک با جمودت، قلم و فکر را مدفعون نمود؟ « (کتاب حاضر ۱۴۷۱) درباره شعر و شاعری نیز بهار توقف در طرز فکر و بیان قدمای را تأیید نمی کند. یکجا آشکارا می نویسد: « ما اگر بخواهیم از همان قواعده که قدمای ما برای ما به میراث گذاشته اند تجاوز نکرده و در همان حدود متوقف شویم هیچ وقتدارای نعمای جدیده واختراعات مفیده و ترقیات عالیه نخواهیم شد. ما باید هزاران وزن بر اوزان عروضیه خود بیفزاییم. ما باید هزاران اصل و قاعده بر قواعد بدینه و فنون علم القوافي افزوده و کتابها در نقد شعر بنگاریم که در برابر آنها «حدائق السحر» رشد و طواط، «المعجم» شمس قیس رازی و «براہین المعجم» سپهر جز نقاست نسخه بی دارای مزیت دیگری نباشد . . . » (۴۰۵۲).

علاقه می دید. از تحسین و تشویق قریحه هایی که در حال شکفتن بود خودداری نداشت و ظاهراً این کار لذت پدرانه بود که استاد مریمی از کار پیشرفتی یک شاگرد تازه کار و دست پرورده خویش می برد. حتی کسانی را هم که بهطور مستقیم دست پرورده و تربیت یافته اش نبودند مثل یک حمامی، مثل یک مشوق و معرف، به چشم علاقه می دید. دیوان پرورین اعتمادی را در یک مقدمه زیبا با ستایش مبالغه آمیز تحسین کرد (کتاب حاضر ۱۴۵۱ - ۲۱۰)، درباره دیوان شهر بار (۱۴۰۹)، در باره دیوان الهی قمشه بی (۲۲۲۱ - ۲۲۰) تقریظهای تشویق آمیز نوشته و راجع به «بابا کوهی» حجازی با لحنی ستایش آمیز خوش آمد گفت. همه اینها آمادگی او را برای قبول چیزهای بدیع، چیزهایی که در زمان خود بدیع محسوب می شد، نشان می دهد.

مقدمه هایی نیز که بر دو مجموعه موسوم به «ترانه های ملی» (۱۴۲۱ - ۴۰) و «حققت ترانه» (۱۳۴۱ - ۱۲۵) گردآورده شاعری از فهلویات و تصنیف و شعر عامیانه گرفته تا آنچه به شعر خوب و سبک شعر هربوط می شود همه چیز در حوزه وسیع کنجکاویهای علمی بهار واقع است. نه بحث در مایلی چون شاعران بزرگ،

استا بابا بزی داشت
یک بز خوش بزی داشت
هر که می دیدش به صحراء
بهش می گفت ما شالله
پیشنه باش زیرشه باش
پستان پر شیرشه باش
آخر زمستون آمد
با بر فو بارون آمد ...

بدینگونه در زمینه شعر و شاعری از فهلویات و تصنیف و شعر عامیانه گرفته تا آنچه به شعر خوب و سبک شعر هربوط می شود همه چیز در حوزه وسیع کنجکاویهای علمی بهار واقع است. نه بحث در مایلی چون شاعران بزرگ،

معاصران خویش باینگونه طبعهای انتقادی و شبه انتقادی به عنوان یک کار مهم تحقیقی می‌نگریست. در تصحیح این متون کار عمده‌ی وی مقابله نسخه‌های موجود یا قابل نترس بود و ضبط اختلافات آنها؛ ولیکن آنچه مخصوصاً قدرت نقادی اورا نشان می‌داد حسنهای بالتبه صائب و مبتنی بر شناخت سبک و شیوه تحریر قدما بود که وی در پاره‌های تصحیحات قیاسی خویش به کار می‌برد. فقط دھندا و فروزانفر بودند که در اظهار اینگونه تصحیحات قیاسی می‌توانستند بهپای وی برسند. درست است که بسیاری از این تصحیحات پایه‌علمی نداشت اما بهار و همچنین دھندا و فروزانفر - این حسن‌ها را تا بر اساس ذوقی مبتنی نمی‌دیدند اظهار نمی‌کردند. مقدمه‌های بهار نیز درین زمینه‌ها مشحون بود از معلومات سودمند راجع به مؤلف و سبک تحریر وی. آنچه معتقدان، تقدیم (Critique Exterieure = برونی) و تقدیر برونی (Critique Interieure) می‌خوانند در این مقدمه‌ها بدون آنکه نویسنده از شیوه‌های اروپائی نقد متون به درستی آگاه باشد مورد توجه بود. با اینهمه اتكاء بر حافظه و اعتماد بر اصابت حسن، در بعضی موارد، تصحیحات قیاسی وی را مشتمل بر آراء ناقبیل می‌دارد که البته در طی این یادداشت کوتاه نمی‌توان در آن باره سخن

کاملاً شامل نمی‌شد لیکن به هر حال اصلتی داشت و خود بهار نیز به اهیت آنها واقع بود چنانکه نه فقط در مقدمه «سبک‌شناسی» بدین نکته اشارت دارد، در یک مقاوله‌نیز که در باب «ترجمان‌الملاعه» برای اطلاع آقای احمد آتش» (کتاب حاضر ۱۴۰۴ - ۳۹۵) می‌نویسد این تحقیقات خویش را «علمی و فنی نوکره در سینه‌های استادان موجود بوده ولی به کتاب نیامده بود» می‌خواند و می‌گوید «این فن برای همین است که دانشوران من بعد از روی ذوقهای شخصی، مثل ادوار قدیم کتب استادان ماضی را مسخ نکنند و بد شعر و نثر قدما دست ترنند». بهمین سبب بود که بهار در کار نشر متون قدیم - که در آن اهتمام بسیار داشت - توجه و علاقه فراوان به رعایت و حفظ اصل قرائت و ضبط نسخه‌ها داشت - و به تقد متون.

در حقیقت تعدادی از مقالات تحقیقی او که درین مجموعه‌حاضر آمده است مقدمه‌هایی است که وی بر طبع انتقادی بعضی متون کهنه نوشته است. مقدمه «تاریخ میستان» (کتاب حاضر ۱۴۰۴ - ۳۱۱)، مقدمه «مجمل التواریخ والتحصص» (۳۷۱ - ۳۴۳)، مقدمه «منتخب جوامع الحکایات» (۳۷۱ - ۳۷۴) از اینگونه بحثهای مربوط به تقد متون است و بهار نیز مثل تعداد زیادی از

«درباره شعرهای دخیل در دیوان حافظه»، «درباره سوگند در ادبیات فارسی» از وی فوت می‌شود نه بررسی درباره مسایل نظری ادبیات معاصر مثل «اشعار منتشره» و «تأثیر محیط در ادبیات» از قلمرو جستجوهای او خارج می‌ماند. در بین این گونه تحقیقات او یک اثر جالب، خطابهای است به نام بازگشت ادبی (کتاب حاضر ۱۴۰۴ - ۴۳) که اساس مطالعات بعدی خود او و تعدادی از شاگردان و پیرروانش شد در تعلیم آنچه بهار آن را «سبک‌شناسی» خواند - در نظم و شعر البته آنچه وی به نام سبک شعر خواند - سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی - بعدها چنان مقبول اهل ادب واقع شد که همان را در کتابهای درسی مربوط به تاریخ ادبیات و در برنامه‌های درسی داشکده‌ها نقل کردند و آنچه استادان این داشکده‌ها به نام سبک شناسی تعلیم کردند درواقع چیزی جز بسط و تفصیل مطالب خطابهای بهار تحت عنوان بازگشت ادبی نبود، فقط شواهد و امثال زیاد برای توضیح اقوال او نقل کردند. بهار حتی، مطالعاتی را که در زمینه تطور لفت و نحو زبان فارسی انجام داد به همین عنوان سبک‌شناسی تشریحیاً با همان الگوی بهار دنبال شد و هنوز هم می‌شود. این تحقیقات هر چند شاید عنوان سبک‌شناسی را

گفت . در هر حال شیوه نقد متون در ترد وی از آن مایه موشکافی که نزد محمد قزوینی متداول بود عاریست اما در پژوهش‌های تاریخی غالباً دقت واستقصاء را تاحد ممکن بر استناد و مأخذ موثق و دقیق مبتنی می‌کند .

تحقيقات تاریخی او بعضی چنان با دقت و تتبع همراه است که هنوز در آنها نکدهای تازه و بی سابقه می‌توان یافت ، از آنجمله تحقیقی است راجع به مانی (۷۵۲) و تحقیقی در باب محمد بن جریر طبری (۱۰۳۲ - ۷۵) که هردو خطابهایی بوده است که بهار در دانشکده معمول و منقول ایراد کرده است و در هر دو شان اطلاعات سودمند و نکات تازه بسیارست . رساله راجع به مانی هنوز در زبان فارسی نظری ندارد و حتی «دو خطابه» معروف سید حسن تقی‌زاده «درباره مانی و دین او» (طهران ، نشریه المجمع ایرانشناسی ، ۱۳۳۵) با آنکه از لحاظ علمی بسیار جامع تر و دقیقتر و عمیقتر از خطابه بهارست بسیاری از هزایای این خطابه و از جمله نظم و ترتیب روش و حسن بیان آن را فاقدت و در هر صورت ، ازین تحقیقات بهار هنوز می‌توان راجع به مانی فواید سیار به دست آورد . در مقاله‌هایی به نام «نامهای پادشاهان و دلیران ایران» پژوهش‌های تاریخی و لغوی وادیی

را بهم درآمیخته است و درباره نامهای کسانی چون کیومرث و هوشنج و طهمورث و جمشید و ضحاک و کاوه و فریدون و رستم و اسفندیار و آرش و اتوشیروان ویزدگرد و شیری و باربد و جز آنها اطلاعات جالبی از کتابهای کهنه عربی و فارسی و احیاناً پهلوی و اوستا به دست می‌دهد . تعادل فکری وذوقی بهار ازینجا پیداست که در چنین تحقیقی به هیچ وجه مثل داشتمد معاصر و معارض خویش ، احمد کسری که چیزی شبیه به همین کار تحت عنوان «نامهای شهرها و دیوهای ایران» (طهران ، ۱۳۰۸) نشر کرده است ، به اشتراق سازیهای موهوم و بی اساس پرداخته است و تا می‌توانسته است بر اصول و مبانی زبانشناسی تکیه کرده است . البته درباره بعضی آراء وی در باب منشاء این نامها و تطبیق آنها با تاریخ امروز جای تردید و اختیاط هست و در همان ایام نیز مقالات ابراهیم پورداود در ضمن گزارش یشتها و رساله حسن مشیر الدوله در باب «دانستهای ایران قدیم» (طهران ، ۱۳۰۷) به بعضی ازینکونه مسائلی با دید و سیعتر پرداخته بود ولیکن بهر حال قدرت تبعیج بهار و حوصله پیش کار او در ادامه این تحقیقات و مباحث لغوی که در آن زمان در ایران تازگی داشت ، مایه تحسین است . توجه خاصی که بهار به مسائل مربوط بهارد و زبان پهلوی دارد

تحقیقات ویره کاران . چنانکه در مقاله راجع به تذهیب و نقاشی پاره‌یی معلوم است که حتی مکمل تحقیقات کوئل در کتاب معروف مینیاتور در شرق اسلامی E. Kühnel, *Miniaturmalerie im Islamischen Orient*, 1923 — تواند بود . اما این مایه تعمق و تدقیق البته در تمام این گونه تحقیقات به یک پایه نیست چنانکه آنچه وی به عنوان اجمالی در فلسفه الهی نوشته است و مقدمه‌یی است بر رساله نقش ارسطو که با بالا‌فضل کاشانی به فارسی تقلید کرده است ، حاکی از آشنایی کافی با اصل مسائل فلسفی و الهی نیست ، همچنین مقاله‌یی که عنوان دورنمای تصوف در ایران را دارد عمقی ندارد و از حد بحث و جستجوی یک «آماتور» با ذوق بالاتر نیست .

مقاله «بازیهای ایرانی» هم هرچند در آنچه به تاریخ مربوط است آثار پراکنده یک نویسندهٔ حرف‌پری وجود دارد در خور تحسین است و اگر هنوز درین آثار بهار قطعاً ادبی‌لطیفی مثل «سرگذشت‌خارین» است که آنرا مرحوم عبرت‌نایینی در نامهٔ فرهنگیان (نسخه خطی کتابخانه مجلس) نقل کرده است و متأسفانه با آنکه متن آن از روی همین نسخه عبرت در مهرگان هفتگی (دوره سوم — سال ۱۳۳۴) شماره اول) با مقدمه‌یی کوتاه نشر یافته است در مجموعهٔ حاضر نقل

شده است ، یا قطعه‌یی مثل تقریط باباکوهی حجازی است که آقای گلبن از نقل آن غفلت ورزیده‌اند ، اینگونه آثار که از دیدگردآورند غوت شده باشد زیاد نیست و عدم نقل آنها به آنچه ایشان آن را «فهرست کامل مقالات . . . » (۱/دو) خوانده‌اند چندان خللی وارد نمی‌کند . در هر حال کسانی که در باب ادب معاصر ایران و احوال و آثار بهار کار می‌کنند قطعاً ه این کا . دشوار جانکاه که همت و شوق آقای گلبن آن را بدین خوبی انجام داده است ارج خواهند نهاد .

● «حرفهای همسایه» — انتشارات دنیا ، ۱۳۵۱ (در متن مقاله با حرف «ح» مشخص شده است) .

● «تعریف و تبصره و یادداشت‌های دیگر» — انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم . ۱۳۵۰ (در متن مقاله با حرف «ت» مشخص شده است) .

هرمز شهدادی

«شلاق‌گش کسانی در پی هستند . هوا و روزگار این بیان را من به خوبی می‌ششم . آنهای که نمی‌آمدند ، اکون

با جهان دارند. آنها جهان را با سلسله‌ای از تعاریف، معانی و مقاهم نمی‌شناستند. ترد ایشان پدیده‌ها و رابطه‌ها پوشیده‌اند؛ کشف نشده‌اند. هر لحظه «معرفت» به این رابطه‌ها و پدیده‌ها، «شعر» را به وجود می‌آورد.

این معرفت یکباره نیست: «باید نظره گرفت، مثل زنها آبستن شد، تحمل کرد، مهیا بود و زایید». [۱۷ - ح]. رابطه شاعر با جهان، ب بواسطه‌ترین رابطه‌های هستی (آمیزش) است. و زایمان شاعر، نوشن شعر است. نوشن به وسیله کلمات، که ترد دیگران جزئی از زیست اجتماعی و دارای معانی و مقاهم شناخته شده است.

اما آدمی دارای قدرت انتزاع Abstraction است. این قدرت از سویی شاعران را به کار می‌آید و از سوی دیگر رابطه شاعرانه آنان را با دنیای بیرون از ذهن ایشان، به خطرمندی اندازد. زیرا به تدریج شاعر را از جهان، جدا می‌کند. رابطه‌های او نه با دنیای بیرون از ذهن، که در ذهن، انجام می‌شود و سبب آن در وسایلی که به منظور دست یافتن به «معرفت» شعری به کار می‌برد. وسیله اساسی «کلمه» است. پس از کلمه، صناعتهای کلامی است. می‌توان این هردو را در «شکل شعر شاعر پیشین» ترد شاعر بعدی

راه گورنده است.» [۴۳ - ح]
مسئله «شعرچیست» نیست
نخست «زنده بودن شعر و شاعر»
مطرح می‌شود.
و راه قدمما، هرچه باشد (و

نه فقط صناعتهای عروضی)، راهی است که اندک‌اندک شاعران را از «شعر» جدا می‌کند. آنان را می‌کشد. راه قدمما به سرمنزلی منتهی می‌شود که مسافران دیگر شاعر نیست. مقلد مردگان است. چرا؟ او با پرسنی اساسی مسئله را طرح می‌کند:
«حقیقته ما چیز را می‌بینیم
و چطور می‌بینیم.

شعر ما آیا نتیجه دید ما و روابط واقعی میان ما و عالم خارج هست یا نه، واز ما و دید ما حکایت می‌کند؟» [۵۰ - ح]
«روابط شاعر و جهان»، شاهکلید فهم درست نوشتده‌ها و شعرهای اوست. این «روابط» است که آدمی را شاعر می‌کند و محصول این «روابط» است که شعر خوانده می‌شود.

اگر آدمی شاعر نباشد، رابطه‌های او با جهان، روابط مشخص و قالبی است. جهان برای او تعریف شدنی (با توضیح شدنی) است - آن تعریفها و توضیحها که تریت، آموزش و محیط به وی می‌آموزند. اما شاعران، هرچند در جامعه و همراه با هنگارهای آن رشد می‌کنند، روابط دیگر

دارند می‌آیند و عده‌ای دیگر پا به پا می‌کنند و درست دستهای آنها روی خشنهای اول قرار دارد تا نوبت به خشنهای بالاتر برسد و تمام زیبایی دیوار را دریابند.»

[۱۱ - ت]
آیا ما آنانیم؟ آن کسانی که «دلشان را خالی می‌کنند از قضاوتهای مردم در بیاره شرعا و نویسندهای بزرگ» و می‌کوشند صبوراً به شناختی، هرچند ناقص، درباره «شعر اونویسندهای بزرگ» دست یابند؟ اگر چنین باشد، و گذشت زمان امکان تشخیص (شاید) درست را برای ما فراهم آورده باشد، بهتر آن که از خود او، آغاز کنیم.

آنچه، بی‌تردید، مارا یاری می‌کند، عدم تناقض حرفهای است که هرچند «خشو و زاوائده» بسیار دارد، هرچند مکرر بیان می‌شود، اما رشته‌ای ناپیدا (که بافت تفکر گوینده است) آنها را به هم می‌بینند. به جز این اگر بود، امکان اشتباه وجود داشت. اما، هرچقدر گفته‌ها پراکنده است وجا بهجا، آن که دوستدار حقیقت است، از آن پراکنده به سامان خواهد رسید.

می‌نویسد و بارهاتگر ارمی کند.
ما درست به دورهای رسیده‌ایم که شر مرده است.
مسیر نظرتگ و محدودی که قدمما داشتند به پایان رسیده است. انتهای دیوار است.

واز طریق او در شعر :

«ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود . موضوع تازه کافی نیست و نهاین کافیست که مضمونی را بسط داده به طرز تازه بیان کنیم . نه این کافیست که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش کاهش مصراعها یا وسایل دیگر ، دست به فرم تازه زده باشیم . عمله این است که طرز کار عوض شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیا با شعور آدمه است ، به شعر بدھیم ...

تا این کار نشود هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی کند ، هیچ میدان وسیعی در پیش نیست ». [۵۶ - ح]

حال ، او که در برابر انبوه شعر مرده حاصل قرنها مردگی شاعران قرار گرفته ، چه کند ؟ آیا جز این گریزی دارد که به سرچشم باز گردد ؟ به آنجا که نخستین شاعر در اثر رابطه شاعرانه به باز گفتن معرفت شعر پرسید ؟

و سپس آن چیز هارا بنشاند که باعث شده اند شاعران بمیرند ، وسایل کشتن شعرو شاعر را بر شمرد و پرهیز از آن هارا (هر چند به بهای عسرت و ازروا) تأکید کند ؟

هنگامی که می نویسد :

«هدف سازنده در جستجوی آن زیبایی مسلم است که طبیعت کلام وحالت و حرکت ، خواستار آن است » [۱۶ - ت] به منزلگاه شاعر اولین بازگشته است . بس همین مبناست که هرجه «طبیعت

اختیار دارد و با تکراری عبث از مقولاتی سخن می گوید که با آن تماسی نداشته است . مقولاتی که مسخ است ؟ نیست . هیچ است . مولوی می گوید :

این نباتات و جمادات جهان
جمله می گویند روزان و شبان
ما سیمیع و بصیریم و خوشیم
با شما نامحرمان ما خامشیم
نامحرمان کیانند ؟ اگر
بخواهیم تعبیر فلسفی کنیم ، دست
کم توان گفت که «نامحرم» ،
کسی است که در «رابطه بیواسطه
شاعر و جهان» جایی ندارد . حتی
به آن آشکاهی ندارد . نمی بیند .
اسیر کلمه نبات و کلمه جماد است .
رو در درروی نبات و جماد قرار
نمی گیرد (تا در اثر رابطه با آن
نطفه گیرد ، آبستن شود ، تحمل
کند ، مهیا شود و بزاید) .

به دلایل بالا است که می نویسد :

«شعر قدیم ما سویزکیو ،
است ، یعنی با باطن و حالات
باطنی » سروکار دارد . در آن
منظار ظاهری نوونه فعل و انتقالی
است که در باطن گوینده صورت
گرفته ، نمی خواهد چندان
متوجه آن چیز هایی باشد که
در خارج وجود دارد ». [۵۳ - ح]

او برای نامیدن وجه غیر اتراعی رابطه با جهان ، کلمه «وصف» را به کار می برد . ترد او «وصف» یعنی انعکاس جهان واقع به طور بیواسطه در درون شاعر ،

خلاصه کرد .
کلمه از آن برویه قدرت انتزاع وسعت می بخشند که واقعیت را ناپدید می کند . لفظ «اسب» ، در این حال که ما در اطاقی نشتمایم وابسی پیش رویمان نیست ، معنایی کلی دارد . اگر هم حتی منظورمان «حیوان شیوه کش بیالدار»ی باشد که دیگران با نام اسب می شناسند ، باز آن حیوان شیوه کش بیال سرخ استخوانی نیست که در مزرعه بی درخارج از شهر می چرد . آن حیوان را نمی توان با کلمه «اسب» ، لس کرد ، حس کرد و شناخت . همان گونه که «سوار کاری» را با گفتن و داشتن معنای کلمه نمی توان آموخت . شناختن مستقیم «اسب» و آموختن «سوار کاری» تنها با تماس بیواسطه و حضور در جهان بیرون از ذهن ممکن است و بس .

اکنون ، چون به «کلمه» صناعتیهای کلامی را بیفزاییم ، می بینیم که «شکل شعر شاعران» ، ترد شاعران دیگر (به دلیل دخالت آن در رابطه شاعرانه) چه اندازه تباہ کننده می تواند باشد . چه اندازه همان طور که کلمه سبب می شود مردعادی کم کم از «جهان» جدا شود ، «شکل شعر» می تواند شاعر را از جهان جدا کند . او را محدود کند . به زندان ذهن مسخ شده اندازد . ذهنی که کلمات و صناعتیهای شاعران دیگر را در

با جهان مخ می کند . تدریجیا
اورا و شعرا ارامی کشد . می نویسد:
«وزن شعر یکی از ابزارهای
کار شاعر است . وسیله برای
هماهنگ ساختن همه مصالحی
است که به کار رفته است و
با درونی‌های او می باید
که سازش داشته باشد . از
این حیثیت که ، اگر بساردرونی
می بینند ، وزنهای شعری قدیم
و اگر به جزاین باشد بهتر است
که بسازد . این ساختمان وزن
موزیکی نیست . به عقیده
شخصی من ماهیت این وزن با
طیعت کلام مربوط است . با
حال گوینده عوض می شود . از
راهی به دست می آید که به حال
طیبعی همانطور حراف می زند
(باید چند دقیقه از آواز خوانی
دور شده) خواننده شعر را
بخواند تا لذت وزن برای او
محسوس گردد .»

[۷۴ - ۷۵]

او باز هم فراتر می رود . از
«مرده» می گذرد و به تولد دوباره
شعر از درون کلام می اندیشد :

۱ - نه به معنایی که در فلسفه
هستی‌شناسانه های دیگر و نظریه‌ی
مطرح می شود ، بلکه به معنایی که
تدابول عام کلمه می برساند و خود او
منظور دارد .

۲ - با توجه به دنباله مطلب ،
نه به معنای عرفانی بلکه به معنی
Abstraction .

۳ - به معنایی که پیشتر شرح
داده شد .

۴ - به معنی غیرانتراعی .

سا و موسیقی سوا . در یکجا
که به هم می رستند می توان برای
آهنگی شعر به وجود آورد ،
اما شعر موسیقی نیست .»

[۸۰ - ح]

به چه دلیل موسیقی باید
از شعر جدا شود ؟ زیرا «روابط
شاعر با جهان بیرون از ذهن اورا»
به خطیر می اندازد ، شکل می دهد ،
مخ می کند :

«هفایه می خواهد وزن شعر
را از موزیک جدا کند .
می گوید و در مقادی مفصل خود
ثابت می کند - که موزیک ما
سویزکیو است و اوزان شعری
ما که بالطبع آن سویزکیو
شده‌اند به کار وصف ایزکیو ،
که امروز در ادبیات هست ،
نمی خورد . در عین حال ،
او زان قدیم ، مثل اشعار قدیم ،
زیانی نوع خود را دارند .»

[۶۴ - ح]

دومین وسایل کشن شعر ،
وزن (عروضی) است . نحوه‌ای
از نظم دادن به کلمات ، شکلی
از ردیف کردن آنها ، به گونه‌ای

که با تکراری معین ، خواننده یا
شونده شعر ، احساس ضرب

(ریتم کند) . شکلی که به
سبب دخالت انسان در «چگونگی
ترکیب و در کنار هم قراردادن»
واحدهای وزن‌ساز ، قراردادی
است ؛ ثابت نیست . اما به علت
کاربرد فراوان آن ، اندک اندک
«شعر» را زندانی می کند . با
محدود کردن شاعر ، رابطه اورا

کلام و حالت و حرکت را زندانی
کند ، جلو گیرد و مانع تجلی
تمامیت آن بشود ، وسایل کشن
شعر را فراهم کرده است . وسایلی
که یا باید به کنارشان گذارد یا
از بنیاد دگر گوشنان کرد :

نخستین این وسایل کشن شعر ،
موسیقی است . آن گونه تلقی عادتی
از ضرب (ریتم) که مثل چگونگی
دیدن ، به نحوه شنیدن و حافظه
شناوری - بینایی مامر بوطی شود .
نوعی لحن و آهنگ از کودکی با
شنیدن آن احساس موسیقی درما
پرورش می باید . وجهی از موسیقی
به معنی عام کلمه ، که فرسوده ،
بی جان و خسته کننده است .
بیرایه‌ای حاجب است که با
موسیقی ذاتی شعر ، تفاوت بسیار
دارد و مانع تجلی شعر می شود :

در نهاد شعر موسیقی بی
هست که موسیقی طبیعی است . هنگام
زمزمه در پیش خودتان که دارید
شعری می سایید ، برداشت
هیچگونه آهنگی نکنید .»

[۸۵ - ح]

می نویسد :

«اگر شعر شما به کار
آواز خوانها خورد بدانید نقصی
در شعر شما هست واژراهی که
من در پیش دارم ، دورید .
زیرا تمام کوشش من ایست که
حالت طبیعی نثر را در شعر
ایجاد کنم . در این صورت شعر
از انتقاد با موسیقی مقید نمی
شود . شعر جهانی است

«اما همیشه از آغاز جوانی
سعی من نزدیک ساختن نظم به
نثر بوده است.» [۴۰ - ح]
زیرا صناعتها کشندۀ شعر،
پیرایه‌های عروضی، در نثر وجود
ندارد. آزادی کاربرد کلمات،
امکان تجلی «شعر» را فراهم
می‌آورد. هی‌نویسید :

«وزان شعری قدیم ما اوزان
ستگ شده‌اند . . . وزن مطلوب
که من می‌خواهم، به طور
مشترک از اتحاد چند مصراع و
چند بیت پیدا می‌شود.
بنابراین، وزن نتیجه‌ی روابط
است که بر حسب ذوق تکوین
گرفته‌اند. وزن، جامد و مجرد
نیست و نمی‌تواند باشد. وزنی
که من به آن معتقدم جدا از
موزیک و پیوسته با آن، جدا
از عروض و پیوسته با آن،
فرم اجباری است که طبیعت
مقاله‌ای ایجاد می‌کند.»

[۶۲ - ح]
و: «مقصودمن جدا کردن شعر
زبان فارسی از موسیقی آن
است که با مفهوم شعر و صفتی
قصد ایجاد کلمات مظلوم (کاری
از روحی تهدید انجام گرفته و
صورت آن بارزتر است، شکلی
را داراست که بنابر تخصیص و
مواظبت فراهم آمده آن را از
اشکال دیگر تمایز می‌گرداند.»
سومین وسایل کشتن شعر،
قافیه است. «قافیه» آن گونه که
«علم عروض» و «قدمما» تعریف
می‌کردند و مولوی از اندیشه به
آن، به جان آمده بود. یعنی:

اما حس وزن (به هر دلیل
که باشد) با اوست. شاید به
صورت آن موسیقی نهفته‌در ماهیت
زبان و ماهیت شعر. این است که از
وزن (آن گونه که خود حس می‌کند)
سخن می‌گوید. وزنی که بسیاری
از دنیا هر روان هیاهو گوش به درستی
نمی‌میند. در چنگال وزن عروضی
گرفتارند، ناظمیند و خود را شاعر
قلمداد می‌کنند :

«. . . بیش از هر چیز باید
بگوییم همین که حرفاهاي معمولی
ما آهنج گرفت، عمل نظم در
آن انجام یافته است، می‌توان
آن را در شمار گشانار مظلوم
در نظر گرفت که در آن فهم
و زیبایی مخصوص دخالت داشته
است. در خود حرفهاي معمولی هم
این نظم تقریباً است. یعنی می‌بینیم
که صدای کلمات با هر کس
یکجور بلند و کوتاه شده، ضعف

و قوت و فونیکات مخصوص را،
مخصوصاً در کلمات صدادار، با
او پیدا می‌کند. جز این که
در نظم دادن این کلمات (به
قصد ایجاد کلمات مظلوم) کاری
از روحی تهدید انجام گرفته و
صورت آن بارزتر است، شکلی
را داراست که بنابر تخصیص و
مواظبت فراهم آمده آن را از
اشکال دیگر تمایز می‌گرداند.»

[۱۰۳ - ت]

آن، به جان آمده بود. یعنی:

کلمه‌ای که در آخر دو مصراع
نخستین اشکال عمده شعر قدیم، و
در آخر سایر ایات آنها آورده شود
ولزوماً در حرف «روی» (آخرین
حرف اصلی کلماتی که او اختران
یکسان و معانیشان مختلف است)
متفق باشد. این قرارداد، که
روزگاری برای شاعرانی چندشکل
مطلوب شرشن را ایجاد می‌کرد،
همچون سایر قراردادها، به تدریج
صنعتی دست‌پاگیر شد. قیدی
که نه تنها رابطه شاعر را با جهان
بسیار محدود تصنیع می‌کرد، بلکه
قیدی بود که شعر را در خود می‌فرشد.
شاعر و شعر، هر دو را می‌کشت.
واو هر چند کلمه قافیه را
به کار می‌برد، اما معنایی دیگر
برای آن قابل می‌شود. معنایی
یکسره متفاوت با معنی عروضی
کلمه. برداشتی که شاید در اندیشه
شاعران بزرگی که خود را همتیده به
قافیه کرده بودند وجود داشته است.
او، هر لمحه‌شیری را (که از
قرکیب آنها فضای کلی شعر ایجاد
می‌شود) مطلب مخصوصی نمی‌سید:
«قافیه»، مال مطلب است،
زنگ مطلب است. مطلب که
 جدا شد [یعنی مثلاً شاعر به
تصویری دیگر برداخت] قافیه
جداست. در دو مطلب اگر دو
کلمه قافیه شد، یقین می‌دانم
مثل من نزشت خواهی داشت.
قدما این را قافیه می‌دانستند:
ولی قول این مطلب بی‌ذوقی
است برای ماکه باطیعت کلام
دست به هم می‌نهیم. هرچاکه

کار شاعر کلماتند . او به سبک و سنگینی کردن کلمه‌ها می‌پردازد . در انتخاب کلماتی که اورا به خود می‌خوانند تردید روا نمی‌دارد . هرچه شناسایی او درباره کلمات بیشتر شود ، «شخصیت فکری» او بیشتر قوام می‌گیرد . چون «شخصیت فکری» پیدا کرد ، حق دارد که در کار خود ، حتی از قواعد رسمی زبان تخطی کند : «خیال تکنید قواعد مسلم زبان در زبان رسمی بایخت است ، زور استعمال این قواعد را به وجود آورده است .» [۷۲ - ح]

اما چرا شاعران می‌توانند از حد زبان رسمی فراتر روند ؟ زیرا «کسی که شعر می‌گوید به کلمات خدمت می‌کند .» [۷۳ - ح] بعد از شناسایی مصالح کار است که شاعر ، به «هویت» شعر می‌رسد و «فرم» شعر است که هویت آن را می‌سازد .

در اثر روابط بیواسطه شاعر و جهان ، لمحات مکاشفه تجلی

می‌توانست به کمک آن شاعر شود محروم می‌کند . پس آیا «شعر» هستی خود را تنها به صورت «مفهوم» داراست ؟ می‌گمان ، نه .

شعر دارای هویت Identity هویتی که آن را از هنر منثور ، متمایز می‌کند . هویتی که حتی اگر شعر به نثر نوشته شود ، خواننده در برخورد با آن درمی‌یابد که «نثر» نیست ، شعر است . این هویت ذاتی شعر است ، عرضی آن نیست . کمال قدرت شاعر نیز در بخشیدن این هویت به شعر خود ، نهفته است . قدرتی که دست یافتن به آن تنها با خلوت نشینی به دست

می‌آید ، با لمس آن تنها بیسی «موذی» که معنای «جمع» را برای شاعر روش می‌کند . آن تنها بیسی که شاعر را طاهر می‌کند . «دو گوش» به او می‌بخشد ، «یکی برای شنیدن آواز حق و دیگری برای شنیدن هرناحق» . چشمی به او می‌بخشد ، بینافر از چشمهای عادی . «شاعر عصاری بینایی می‌شود . بینایی فوق دانش ، بینایی فوق بینایی‌ها» . خود پسندی را می‌کشد . به شاعر ، «تاب دانستن» می‌بخشد . اورا «دراین بیان

چشمک گوارا و آرام و عقبه‌دار می‌کند ، نه سیل زود گذر که فقط خراب می‌کند .» شاعر ، شاعر می‌شود .

آنگاه است که شناسایی مصالح آغاز می‌شود . مصالح

مطلوبی است در پایان آن قافیه است . لازم نیست قافیه در حرف «روی» متفق باشد ، دو کلمه از جث و وزن و حرف متفاوت گاهی از قافیه‌ها بهم می‌دهند .

فراموش نکنید وقتی که مطالب تکه‌تکه و در جملات کوتاه کوتاه است ، اشعار شما حتماً باید قافیه نداشته باشد . همین نداشتن ، عین داشتن است و در گوش من لذت بیشتری می‌دهد .

[۶۴-۶۳ - ج]

در این معنی است که او برای قافیه اهمیت بسیار قائل است . و در این معنی است که می‌نویسد : «شعر بی قافیه ، خانه بی سقف و دراست .»

[۶۷ - ح] و «شعر بی قافیه ، آدم بی استخوان است .» [۶۵ - ح] . او درباره «زنگ آخر مطلب» توضیح می‌دهد :

«قافیه ساختن خیلی مشکل است اگر ذوق شما یاری نکند . زیرا ساختن قافیه از مشکل حروف بیرون رفته ، اساس آن استوار می‌شود و به روی ذوقی سالم که طین و آرعنی مطلب را می‌شاند و می‌داند با کدام کلمات هموزن و هم مخرج جفت کند و با کدام کلمه که مخرج و وزن علیحده دارد ، شعر خود را تمام کند .» [۱۸ - ت]

اکنون همه بنیادهای پیشین سمت شده‌اند . دیگر موسیقی ، وزن و قافیه شعر را شکل نمی‌دهند . ضرورت تردیک شدن به زبان نثر ، شاعر را از دستاویزهایی که

۵ - سویزکنیو

۶ - مثلاً این دویت از فروغی بسطامی :

نفس ناسملانم از گنه بشیمان شد راهی براه آمد کافری مسلمان شد دانه‌های خال او دام راه آدم گشت حلقوهای هوی او مارحلق شیطان شد ۷ - این کلمه‌تریف و تبصره «عینیت» ترجمه شده است . [مثلاً صفحه ۷۷ و ۱۰۷]