

مهرخ به مانی

ترجمه‌ای آزاد از منظومه‌ی هلوئیز به آبلار

سروده‌ی الگزاندر پوپ

حیدرین ترکمن‌نژاد

نشر غنچه

سرشناسه	: یوپ، الگزاندرو، ۱۶۸۸-۱۷۲۴م. Pope, Alexander
عنوان و نام پدیدآور	: مهرخ به مانی؛ ترجمه‌ای آزاد از منظومه‌ی هلوئیز به آیلار
مشخصات نشر	: تهران: انتشارات غنچه، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری	: ۴۳ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۲۱-۲۵-۴
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبای مختصر
یادداشت	: فهرست‌نویسی کامل این اثر در http://opac.nlai.ir موجود است.
یادداشت	: فارسی-انگلیسی
حاصله افزوده	: ترکمن‌نژاد، حسین، ۱۳۶۸، - مترجم
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۷۹۸۸۷۱

مهرخ به مانی

نویسنده: الگزاندرو پوپ

ترجمه: حسین ترکمن؛ آد

طراح جلد و صفحه‌آرا: آرمان کا

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۴

قیمت: ۷۰۰۰ تومان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه نشر غنچه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۷۲۱-۳۰-۸

آدرس: تهران، میدان انقلاب

■ خیابان دوازدهم فروردین

■ کوچه‌ی الوندی، پلاک ۱۶، واحد ۴

تلفن: ۶۶۴۸۴۳۹۱-۶۶۴۸۰۳۶۳

Instagram: Ghoncheh_Pub

۵ پیش‌گفتار

۱۷ مهرخ به مانی

۴۷ Eloisa to Abelard

پیش‌گفتار

شکرشک، شوند مه طوطیان هند
زین قندپارسی که به نگا می‌رود
«خط»

اندیشمندانی که به مطالعه‌ی فرهنگ‌ها، سنت‌های هنری
بیرون از مرزهای کشور خود پرداخته‌اند، معمولاً ادبیات را - در
معنی گسترده‌ی آن - ضمن آن دسته از مقولات، تاریخ و
می‌دهند که مرز و حصار نمی‌شناسد و تفاوت‌های تاریخی و
جغرافیایی را درمی‌نوردد و از ورای حجاب قرن‌ها و فرس‌ها
دل‌های مخاطبان‌ش را تسخیر می‌کند. این حقیقت که اشعار
بزرگانی همچون حافظ و مولوی جهانگیر شده‌اند و با وجود
قرن‌ها فاصله‌ی زمانی هنوز بازتاب ژرف‌ترین و پنهان‌ترین
تأملات و تألمات بشری هستند، گواه زنده‌ای بر این مدعاست.
با این همه، از نظر نگارنده‌ی این سطور، در میان سه

گونه‌ی ادبی غالب در عصر ما (شعر، رمان و نمایشنامه) تنها شعر به معنای حقیقی جهانی است. نیم نگاهی به دو قالب دیگر گویای آن است که هر کدام در شرایط تاریخی ویژه‌ای متولد شده و نضج گرفته‌اند. ادب نمایشی در مغرب‌زمین در یونان باستان زاده شده و در آثار نمایشنامه‌نویسان بزرگی چون آخیلوس^۱، سوفوکل^۲ و اورپید^۳ پرورش یافته است. ادب نمایشی پس از یونان سیر پیچیده و پرپیچ و خمی را طی می‌کند؛ در استان توانای نمایشنامه‌نویسان شهیر رومی همچون سینکا^۴،
 «ور به حیات خود ادامه می‌دهد، در قرون وسطی افول می‌کند»^۵ «با محدود به نمایش‌هایی با محوریت مضامین مذهبی در^۶» می‌شود و سپس در اوج خود به عصر رنسانس و ظهور چهار^۷ «بی جهانی، همچون کریستوفر مارلو^۸، جان وبستر^۹ و از همه^{۱۰}» «پیام شکسپیر^{۱۱} می‌انجامد؛ ادبایی که تأثیرشان تا امروز بر آثار نمایشی معاصر مشهود است.

به طور مشابه، هر چند «ریشه‌های ادبی مشابه رمان در همه‌ی فرهنگ‌ها و زمان‌ها بی‌ریختل و متلف رواج داشته‌اند، با این حال رمان نیز حداقل در گونه‌های امروزی، با تعاریفی که معمولاً منتقدان این قالب برای آن قائم می‌شوند، محصولی تاریخی است؛ بدان معنا که در شکل نوین^{۱۲}، «ارون

1 . Aeschylus

2 . Sophocles

3 . Euripides

4 . Seneca

5 . Christopher Marlowe

6 . John Webster

7 . William Shakespeare

هفده و هجده در اروپا متولد شده است. بدین ترتیب، بسیاری از ملت‌ها دیده می‌شوند که در سنت ادبی‌شان نه خبری از نمایشنامه هست و نه رمان.

در مورد شعر این قضیه کاملاً متفاوت است. تقریباً در همه‌ی ملت‌ها (خواه در اقوام اصطلاحاً «بدوی» و پیشامدرنی که در جای‌جای جهان یافت می‌شوند و خواه در میان جوامع ما در بشری) شعر حضوری پررنگ دارد. اقوام گوناگون از شرق تا غرب با شعر عجین بوده‌اند و به سنت شعری خود پایسته‌اند. بدین ترتیب، شاید تنها گونه‌ای از ادبیات بشر که به راستی در همه‌ی جای‌های این کره‌ی خاکی یافت می‌شود، شعر است و این امر ما را «رغب» می‌کند که موقتاً برای شعر جایگاهی جهانی در نظر بگیریم. «هالا» آن رو که وجود چنین جایگاهی همواره مورد تردید اندیشمندان، رپسامدرن بوده، زیرا پدیده‌های مختلفی که پیشتر جزو شمول تصور می‌شدند، اکنون از سریر خود به زیر کشیده شده‌اند و ما به «طبیعی گوناگون نشان داده‌اند که هر کدام در حقیقت زاده‌ی تاریخ و جغرافیای خاصی هستند.

گفتیم که شعر جهانی است و محدود به مرزهای زمانی و مکانی نمی‌شود؛ اما طرفه اینجاست که در مقایسه با دو گونه‌ی دیگری که ذکرشان رفت یعنی رمان و نمایشنامه، از همه کمتر ترجمه شده و میان ملل مختلف رد و بدل شده است. در عصر ما در ایران، هر سال آثار داستانی و نمایشی بی‌شماری از زبان‌های

مختلف به فارسی ترجمه می‌شوند و ادبای فرهنگ‌های دور را به فرهیختگان این مرز و بوم می‌شناسانند. این در حالی است که مجموعه اشعار ترجمه شده به فارسی بسیار محدود و انگشت‌شمارند و حتی آن دسته‌ی محدود نیز با اقبال چندانی از طرف جامعه‌ی کتابخوان مواجه نمی‌شوند. گواه این مدعا این است که ادبای رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس بزرگ جهان اغلب برای اهالی فرهنگ ایران نام‌هایی آشنا هستند، حتی کمتر پیش می‌آید که همین دوستداران ادب با شعرای تازه‌ی گذشته و امروز نقاط دیگر جهان آشنا باشند.

دلیل این عدم توجه به سنت‌های شعری برون‌مرزی را باید در که‌ج^۱ به گمان نگارنده، یکی از دلایل عمده‌ی این مسأله، همان 'ت' که فرمالیست‌های روسی^۲ در آغاز سده‌ی بیستم مطرح کردند^۳ باور داشتند که تعریف شعر را باید در تفاوت بنیادینش با زبان روزمره یافت. از نظر آنان، شعرگونه‌ای بازی با زبان است که با 'خ' یا 'سنای' زدایی‌های متعدد در لایه‌های آوایی، واژه‌ای، بیانی، ساختاری، غیر خود (زبان نشر یا گفتار روزمره) متمایز می‌شود. ربط ساز - عرسویه‌ی زبانی و آوایی خود را به رخ می‌کشد، درست برعکس 'ت'، زبان و آوا در آن به مثابه‌ی محمل‌هایی برای انتقال معنای هند و تا جای ممکن بدون جلب توجه در پس‌زمینه باقی می‌مانند. اگر این تفاوت را به عنوان یکی از وجوه تمایز میان شعر و

نشر بپذیریم، به زودی با این سؤال مواجه می‌شویم که چگونه می‌توان شعر را ترجمه کرد. اگر شعر از آنجا هویت می‌یابد که جنبه‌ی صرفاً زبانی خود را پررنگ می‌کند، پس ناچار باید بپذیریم که شعر در هر زبان و سنت ادبی منحصر به خود و غیر قابل ترجمه است. این نتیجه هر چند کمی مأیوس‌کننده به نظر نرسد، ولی تا حد زیادی درست است. برای روشن‌تر شدن این موضوع، بیت زیر را از حافظ در نظر بگیرید:

اشک رنگ‌تنی یافت ز بی‌مهری یار

طالع بی‌شکست در این کار چه کرد

با کمی تأمل به سرعت روشن می‌شود که عمده‌ی درخشش و بی‌همتا بودن این بیت از آنجا نشئت می‌گیرد که در میان بُعد معنایی و آوایی و 'رنگ' سازنده‌ی آن، شبکه‌ی پیچاپیچ و مازمانندی پدید می‌آید. اما ماسببی که واژه‌ی مهر ایجاد می‌کند و ارتباط معنایی 'ج' و بی‌آنی آن با 'زنگان شفق' و طالع، و همین‌طور پیوند آوایی میان شفق و 'شک'، از این بیت شاهکاری از نبوغ شاعرانه می‌سازند. با این 'شک' و 'ود' این شبکه با ویژگی‌های منحصر به فردش، تنها در زبان 'فارسی' امکان پذیر است.

بی‌شک، مشابه مثال مذکور در تمام زبان‌ها و سنن شعری یافت می‌شود. حال بینیم با وجود موانع ظاهراً گذرناپذیر بر سر راه، چه شیوه‌ای برای ترجمه‌ی شعر می‌تواند مؤثرتر باشد. یکی از رویکردهای رایج که در کشور ما نیز طرفداران خود

را دارد، این است که تنها بُعد معنایی شعر را (در حد امکان) ترجمه کنیم و از ویژگی‌های زبانی آن چشم‌پوشیم. هواداران این نظر چنین استدلال می‌کنند که انتقال ظرائف زبانی در ترجمه ممکن نیست، زیرا هر زبانی دستگاه آوایی، نحوی و معنایی منحصر به خود را داراست؛ بدین ترتیب چاره‌ای نیست جز اینکه تنها به معنای شعر اکتفا کنیم و بکوشیم تا به وفادارانه‌ترین شکل ممکن آن را در ترجمه انتقال دهیم. ایده‌ی این رویکرد آن است که ترجمه‌ی شعر را امری ممکن نازد، ولی ایزاد مهمی بر آن وارد است: اگر هویت شعر منوط به ویژگی‌های زبانی آن با دیگر کاربردهای زبان است، پس آیا می‌توان به قول مترجم نام «ترجمه‌ی شعر» را نهاد؟

چطور می‌تواند معنی را ترجمه کرد و آن تمایز زبانی را در ترجمه‌ی خود نشان بدهد؟ از نظر نگارنده، یکی از راه‌های ممکن این است که مترجم روح و مضامین شعر اصلی را استخراج کند و در زبان فارسی آن را در جامه‌ی شعری نوینی بپوشاند؛ یا به عبارت دیگر، بکارد تا حفظ مضامین و روح اثر اصلی، در زبان خود شعری نو بسازد. نکته‌ی پنداست که این جامه‌ی نوین با آشنایی‌زدایی‌ها و ویژگی‌های شعر اصلی سرپا متفاوت است، زیرا در دستگاه‌های آوایی و نحوی زبان دیگری محقق شده است. با این همه، نقطه‌ی قوتش آن است که شعر ترجمه شده نیز از آن تمایز اصلی که فرمالیست‌ها مطرح کردند، بهره‌مند است. علاوه بر این، خوانندگانی که

ترجمه را می‌خوانند، عنصر شعریت آن را درک می‌کنند و لذتی
دوچندان می‌برند.

ادوارد فیتزجرالد^۱، شاعر شهیر انگلیسی سده‌ی نوزدهم،
چنین رویکردی به ترجمه‌ی شعر دارد و در برگردانش از رباعیات
خیام در حقیقت روح و مضامین شعر او را گرفته و با الهام از
آن در بیان انگلیسی اشعاری نو سروده؛ چنان‌که هیچ یک
از رباعیات ترجمه‌اش را نمی‌توان یافت که به‌طور دقیق و
نوعاً به‌نوع با یکی از رباعیات خیام باشد. درباره‌ی
اینکه «ترجمه» تا چه اندازه در ترجمه‌ی خیام موفق بوده،
بسیار قلم زد. دو سخن گفته‌اند، ولی همین قدر پیداست
که فیتزجرالد شهرت را در ادب انگلیسی تماماً مدیون همین
ترجمه‌اش از خیام است و خیام نه شهرتش را در مغرب‌زمین
تا اندازه‌ی زیادی و امدار برگردان است. ادب میرزا، شاعر بزرگ
عصر مشروطه نیز نظیر این کار را با «وَرَس و آدونیس^۲» شکسپیر
می‌کند و با ترجمه‌ای آزاد از آن، «زهره و منوچهر^۳» می‌سراید که
از دلکش‌ترین منظومه‌های عاشقانه در ادب پارسی است.

منظومه‌ای که پیش رو دارید، تجربه‌ای است که روزی
مشابه فیتزجرالد و ایرج میرزا در ترجمه‌ی شعر اتخاذ می‌کند
و گاه حتی از آن دو نیز در عدم اهتمام به انتقال نعل به نعل
معانی فراتر می‌رود. «مهرخ به مانی» را در حقیقت باید اقتباس

از منظومه‌ی «هلوئیز به آبلار»^۱ سروده‌ی الگزاندِر پوپ^۲ دانست. نگارنده بر این نکته تأکید می‌کند که به هیچ وجه نباید انتظار مطابقتی - هرچند نسبی - در میان ابیات این منظومه با سطرهای شعر اصلی جستجو کرد. این منظومه بدان می‌ماند که شاعری اثری را در زبانی دیگر بخواند و سپس آن را ببندد و تحت تأثیر و الهام آن، شعری نو بسراید و بکوشد تا حال و هوا و مضامینی را که به خاطر می‌آورد خمیرمایه‌ی شعری جدید قرار دهد و حتی ناخودآگاه برخی مضامین را به درونمایه‌های سنت ۱۷ و شعری زبان خود نزدیک کند. بدین ترتیب، باید تأکید شود که «نددن منظومه‌ی مهرخ به مانی، تجربه‌ای کاملاً متداول با خاندان هلوئیز به آبلار است. خط کلی روایت و فضای شعر تنه‌رکانی^۳ است، که سعی در حفظشان شده. برای اینکه امکان مقایسه^۴ و منظومه برای خواننده‌ی علاقه‌مند فراهم شود، شعر اصلی در پایا، کتاب درج شده است.

در ادامه، نخست چند خط در باب الگزاندِر پوپ و سپس منظومه‌ی هلوئیز به آبلار می‌آید، درآمد مناسبی برای منظومه‌ی حاضر باشد. پوپ شاعر پر دوزخ، انگلیسی سده‌ی هجدهم، بزرگترین شاعر عصر خود و نمونه‌ی عالی رب‌نوی ادبیات نئوکلاسیک^۵ در انگلستان است. وی استاد و داند خلق تعابیر بدیع و معمار متبحر واژگان است. آرایه‌های

1. Eloisa to Abelard

2. Alexander Pope

3. Neoclassical Literature

بیانی به همراه روانی و ایجاز در شعرش تلفیقی جادویی از موسیقی کلمات را می‌آفرینند. تنوع موسیقایی در شعر او که با شگردهایی بی‌نظیر ایجاد شده، سروده‌هایش را به یکی از آهنگین‌ترین و گوش‌نوازترین اشعار در زبان انگلیسی بدل می‌کند. او در چندین ژانر ادبی از جمله تعلیمی و هجو، گوی سبقت را از پیشینیانش ربود و به کمال رسید. همچنین، او با ورود منظومه‌ی هلوئیز به آبلار، به معاصرانش ثابت کرد که تغزل نیز به بس لطیف و دلپذیر دارد و شعر عاشقانه را نیز به همان مهارت می‌سراید. او علاوه بر ژانرهایی که ذکر شد، ترجمه^۱ از ایلیاد و اودسه^۲ی هومر^۳ نیز منتشر کرد که از دلکش‌ترین ترجمه‌های هومر^۴ انگلیسی محسوب می‌شود. اگر دست به مقایسه‌ای بین آن با جوردان و مع الفارق بزنیم و تمام تفاوت‌های فکری، تاریخی، و ادبی را نادیده بگیریم، می‌توانیم تشبیهی کنیم که حدی جاگاه پوپ در ادب انگلیسی برای خواننده روشن‌تر شود. اگر این ژرفای معنا، پیچیدگی و غنای اندیشه و مازهای تودرتو^۵ آن خبیر، شکسپیر را به حافظ مانند کنیم، آنگاه می‌توانیم بگوییم که آن نظر روانی و آب‌گونگی کلام و استادی تمام‌عیار در به کار بستن زبان، پوپ همانند سعدی در ادب ماست.

منظومه‌ی هلوئیز به آبلار به گونه‌ای شعر غنایی در ادبیات

1 . The Iliad
3 . Homer

2 . The Odyssey

غرب تعلق دارد که در یک کلام نامه‌ای عاشقانه است از زبان زنی به معشوقی که رهایش کرده و در آن احساسات، گلايه‌های فراق و دلبستگی‌اش به او به تصویر کشیده می‌شوند.

هلوئیز و آبلار در حقیقت شخصیت‌هایی تاریخی هستند. پیتر آبلار (۱۰۷۹-۱۱۴۲) یکی از بزرگ‌ترین متألهین مَدْرَسی^۲ سده‌ی دوازدهم، دختر جوانی را به نام هلوئیز که شاگرد اوست، اغوا می‌کند؛ آن دو پس از چندی پیمان زناشویی می‌بندند و کودکی از پیوندشان به دنیا می‌آید. عموی هلوئیز، از این پیوند پنهانی آگاه می‌شود، احساس می‌کند به او خیانت شده و هلوئیز به فرجامی شوم تن در داده؛ بنابراین، بر او «نقار»^۱ لار دستور می‌دهد تا او را مقطوع‌النسل کنند و بدین ترتیب پیوند آن دو خاتمه می‌دهد. هلوئیز و آبلار از هم جدا می‌شوند و هر هبانیّت اختیار می‌کنند و در دیری به اعتکاف می‌نشینند و بعدها هر کدام در کلیسای کاتولیک به مقامات والایی می‌رسند. این همه، شهرت آن‌ها مدیون نامه‌های عاشقانه‌ای است که در میا سال با هم رد و بدل می‌کنند و در آن‌ها در باب عشق زمینی و سه‌اند و پیوند یا تقابل آن دو به گفتگو می‌نشینند. این نامه‌ها که در زمان پوپ به تازگی دوباره از لاتین به انگلیسی ترجمه شده‌اند، الهام‌بخش وی شدند و خلق این منظومه را موجب گشتند. پوپ در این شعر از دو چالش دشوار سربلند بیرون می‌آید:

1 . Peter Abelard

2 . Scholastic theologian

یک آنکه می‌بایست تخیل تاریخی خود را به‌کار بندد و زمان و مکانی دوز را در شعر خود زنده کند، دو دیگر آنکه باید وارد ذهنی زنانه شود و همه چیز را از نظرگاه او ببیند. پوپ تنها همین یک‌بار در مجموع آثار خود، از زبان کسی دیگر شعر گفت و به درستی از این آزمون پیروز بیرون آمد، چنان که منتقدان به^۱ زین دستاورد این شعر را به تصویر کشیدن منویات و پیک^۲ های روانی هلوئیز می‌دانند.

این مکتب تمام آنامه‌ای از جانب هلوئیز به آبلار است و در آن هلوئیه که در منده سرگشته است، دائماً بین دو گونه عشق نوسان می‌کند. بی^۳ یاق، حسمانی برای معشوقی زمینی که خاطره‌اش هر لحظه با^۴ نشت او در اسارت دارد، و دیگری عشقی الهی که باید برای راهب^۵ ه ا قذاع‌کننده باشد. آبلار و خدا در تخیل او برای دستیابی به^۶ ه خ^۷ او هم نبرد می‌کنند و پوپ با زبان گیرا و تکان‌دهنده‌ی خرد این جدال نای درونی را به تصویر می‌کشد. هلوئیز در این نامه می‌کوشد تا با^۸ ر ژرفای جانگدازی و اسفباری وضعیتش را درک کند؛ برای^۹ ا ریزه چ راه‌گزینی نیست و در انتهای شعر، او تنها چاره‌ی ح^{۱۰} د و تنهایی خود را آرامش و تسکین مرگ می‌بیند.

بدین ترتیب، آوازه‌ی این منظومه بیشتر مدیون تصویر قانع‌کننده‌ی آن از ذهن و روانی متألم است. لرد بایرن^۱ شاعر بزرگ عصر رمانتیک^۲ انگلیس درباره‌ی آن چنین می‌گوید: «اگر

دنبال شور عاشقانه می‌گردید، هیچ کجا آن را بهتر و نیرومندتر از
متنظومه‌ی هلوئیزیه آبلار نخواهید یافت.»

در پایان مایلم که این اثر را به
برادر عزیزم، مهدی تقدیم کنم.
حسین ترکمن‌نژاد
اسفند نود و سه