

به نام ایزد دانا

آبگیر معبر روش و باران سنگ

برگردان انگلیسی: معمار برگزیده شاعران معاصر ایران

دکتر بهرمن عزیدفتری

www.ketab.ir

سرشناسه	:	عزب‌دفتری، بهروز، ۱۳۱۷ -
عنوان و نام پدیدآور	:	آبگینه بر دوش و باران سنگ : برگردان انگلیسی گزینه اشعار شاعران معاصر ایران/ بهروز عزب‌دفتری .
مشخصات نشر	:	تهران: سمیر، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری	:	۵۸۴ ص.
شابک	:	978-964-220-105-1
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبا
موضوع	:	شعر فارسی -- قرن ۱۴ -- ترجمه شده به انگلیسی -- مجموعه‌ها
موضوع	:	شعر انگلیسی -- قرن ۲۰ م. -- ترجمه شده از فارسی -- مجموعه‌ها
موضوع	:	شاعران ایرانی -- قرن ۱۴ -- نقد و تفسیر
رده بندی - شنگره	:	۱۳۹۲ ۴ع۸/۴۰۴۹ PIR
رده بندی	:	۱/۰۰۸۶۸
شماره کتابشناسی	:	۳۱۴۲۷۶۸



ناشر: سمیر

آبگینه بر دوش و باران سنگ

دکتر بهروز عزب‌دفتری

تعداد: ۵۰۰

چاپ اول: ۱۳۹۳

چاپ: پیام

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۲۰-۱۰۵-۱

ISBN: 978-964-220-105-1

خیابان اردیبهشت، کوچه وحید، شماره ۱، طبقه ۴، تلفن ۶۶۴۱۳۷۲۶-۶۶۹۶۰۶۰۳

www.samirpublication.com

۳۵۰۰۰ تومان

درباره‌ی مترجم فارسی

بهروز عزبددفتری در سال ۱۳۱۷ هجری خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمد. تحصیل در دبستان و دبیرستان را در زادگاهش به پایان رسانید. در سال ۱۳۴۰ در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. با استفاده از بورس‌های تحصیلی به خارج رفته از سوی بنیاد فرهنگی فولبرایت، آژانس عمران بین‌المللی، وزارت آموزش عالی وقت به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۴، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ اخذ درجات علمی: دیپلم آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه جورج تاون، واشینگتن دی. سی. آمریکا، فوق لیسانس از دانشگاهی آمریکایی بیروت، لبنان، و دکترا از دانشگاه ایلی‌نوی آمریکا نایل آمد.

او بیش از هشتاد مقاله به زبان فارسی و بیست کتاب درباره زبان، ادبیات و ترجمه به چاپ رسانده است.

فهرست اسامی شاعران همراه با اشعارشان

۱۱		بیش شاعر
۲۹		ابن‌هاج، رشتنگ
۵۶		اجتماعی خندقی، کمال
۵۸		احتشامی موندانی، پرو
۶۱		اخوان ثالث، مهدی
۷۰		اصفهانی، ژاله
۷۳		اعتصامی، پروین
۷۹		امین‌پور، قیصر
۸۲		ایرج میرزا
۹۶		باستانی پاریزی، محمدابراهیم
۹۹		بهار، محمدتقی
۱۱۴		بهبهانی، سیمین
۱۳۶		پژمان، حسین
۱۳۹		توللی، فریدون
۱۴۹		جاوید، هاشم
۱۵۱		حمیدی شیرازی، مهدی
۱۶۱		خراسانی، عماد
۱۶۸		خوئی، اسماعیل
۱۷۱		ولی‌الله درودیان
۱۷۶		دهخدا، علی‌اکبر
۱۷۸		دهقان، ایرج
۱۸۰		رحمانی، نصرت
۱۸۳		رعدی آذرخشی، غلامعلی
۱۹۰		زهری، محمد
۲۱۵		سپهری، سهراب
۲۲۹		سرمد، صادق
۲۳۳		شاملو، احمد

۲۴۸	شفیعی کدکنی، محمدرضا
۲۶۲	شهریار، حسین
۲۷۹	شیبانی، منوچهر
۲۹۲	صدفی، علیرضا (آتش)
۲۹۶	صورتگر، لطفعلی
۳۰۱	عشقی، میرزاده
۳۴۲	فرخزاد، فروغ
۳۵۴	قزوینی، عارف
۳۵۷	کسائی، سیاوش
۴۱۵	لاهیانی، ابوالاسم
۴۱۸	مستوفی قزوینی، محمود
۴۲۲	مسیر، فریدون
۴۴۸	مصدق، مهد
۴۵۳	معیری، رهی
۴۵۷	منزوی، حسین
۴۶۳	میرزازاده، نعمت (م.ا)
۴۵۹	موسوی گرمارودی، علی
۴۶۵	میرصادقی، میمنت
۴۶۸	میرفخرایی، مجدالدین (گلچین گیلا)
۴۸۰	ناتل خانلری، پرویز
۴۹۴	نادرپور، نادر
۵۱۱	ناصرخسرو، قبادیانی
۵۱۳	نیاز کرمانی، سعید
۵۱۷	وصال شیرازی، میرزا شفیع
۵۲۰	هراتی، سلمان
۵۲۲	هنرمندی، حسن
۵۲۷	یوشیج، نیما

تنی چند از شاعران آذری زبان فارسی گو

۵۳۴	امینی، یداله (مفتون)
۵۳۸	براهنی، رضا
۵۴۱	صلاحی، عمران
۵۴۷	طه، منیره
۵۴۹	علیزاده، جمشید
۵۵۳	واقف، جمشید

فهرست اسامی شاعران همراه با عناوین اشعارشان که به زبان انگلیسی برگردانیده شده است:

ردیف	نام	نام اشعار
۱	هوشنگ ابتهاج	صبحی، شاید...، گریه، پرنده می‌داند، سترون، احساس، بانگ دریا، شبگیر، مرگ مردان، در کوچه‌سار شب، پاییز، بانگ نی، کیوان ستاره بود، مرجان، تشویش
۲	کمال اجتماعی جندقی	غمی غریب
۳	خسرو احتشامی هونه	پولاد در حریر
۴	میرزا حسن ثالث	زمستان، نماز، دریچه‌ها، عید آمد
۵	به اسمانی	کلاغ، گیاه وحشی کوهیم
۶	پروین اعتصامی	مادر موسی، اشک یتیم، سنگ نبشته مزار پروین
۷	قیصر امین‌پور	حتی اگر نباشی، اگر دل دلیل است...
۸	ایرج میرزا	شاه و جام، قلب مادر، هدیه عاشق، شراب
۹	محمدابراهیم بستانکی	شب
۱۰	پاریزی	خفا
۱۱	ملک الشعرای بهار	خفا
۱۲	سیمین بهبهانی	دوباره می‌سازمت وطن! من با توأم، چه پای سختی فشرده‌ام، بر سفره زمین، مشرب...، صورتک، نومیدانه، یکی مثلاً این که، در هلال شب، حسی گناه خواهیم، بخوان...
۱۳	حسین پژمان	دودکش‌ها
۱۴	فریدون تولی	باستان‌شناس، دارکوب، رگبار، پیش درآمد، کارون
۱۵	هاشم جاوید	پاسخ پیر خرد
۱۶	مهدی حمیدی شیرازی	در امواج سند، مرگ قو
۱۷	عماد خراسانی	شبی بر مزار خیام
۱۸	اسماعیل خوئی	هرگز، کودک
۱۹	ولی‌الله درودیان	زاغ‌ها، ای طلوع بیداری، سراب، خون شعر
۲۰	علی‌اکبر دهخدا	وطن‌داری
۲۱	ایرج دهقان	هر چه بود گذشت
۲۲	نصرت رحمانی	مرد دیگر

نگاه	غلامعلی رعدی آذرخشی	۲۲
سروده‌های کوتاه، سروده‌های بلند	محمد زهری	۲۳
نشانی، پشت دریاها، آب، واحه‌یی در لحظه، سوره تماشا، دوست، هم زبان با آب	سهراب سپهری	۲۴
شفاعت	صادق سرمد	۲۵
شعری که زندگی است، برف، افق روشن، شبانه (۱)، بودن، از مرگ... لعنت	احمد شاملو	۲۶
سفر به خیر، حلاج، در آئینه تصویرها، بخوان به نام گل سرخ، حتی به روزگاران، آن عاشقان شرزه، عبور گندم از زمستان، پاسخ، کوچ بنفشه‌ها، سفرنامه	محمدرضا شفیعی کدکنی	۲۷
در جستجوی پدر، ای وای مادرم، آبشار	محمدحسین شهریار	۲۸
شمع آجین، مرگ عقاب، شب از شب، در فلق	منوچهر سیبانی	۲۹
افتادن، خنجر شب	علیرضا شمس (آتش)	۳۰
شماره از، مرغ شب	لطفعلی صورتگر	۳۱
به تابلوی مریم	میرزاده عشقی	۳۲
روز خیابان، آفتاب می‌شود، جمعه، در خیابان‌های سرد	فروغ فرخزاد	۳۳
شب، هزار روزه خالار بسیار		
یاد وطن	عارف قزوینی	۳۴
آرش کمانگیر، غزل برای درخت، زندگی زیباست، بهار می‌شود، گل و بوی، مکتب، کوتران قاصد، گل‌های سید، هیروشیما، داربست، بهشت، بازماندگان، شعر یونانی، پویندگان، ریشه و جنگل، دشت سحر، شب‌های دشت، پیش از بیداری شب، ماه و دیوانه، طنین، زاینده	سیاوش کسرائی	۳۵
وفا به عهد	ابوالقاسم لاهوتی	۳۶
نامه	محمود مشرف آزاد	۳۷
	تهران ————— (م. آزاد)	
امیرکبیر، کوچه، خوش به حال غنچه‌های باز، جادوی بی‌اثر، مرگ انسانیت، تشنه، سرود گل، مهر می‌ورزیم، درخت، راز، گل امید، نمی‌خواهم بمیرم	فریدون مشیری	۳۸
درآمد، بهار غریب	حمید مصدق	۳۹

سنگریزه	رهی معیری	۴۰
کفن دوست	حسین منزوی	۴۱
حماسه درخت	علی موسوی	۴۲
	گرمارودی	
شبچرانی	نعمت میرزازاده	۴۳
	(م.آزم)	
دلسته خورشید	میمنت میرصادقی	۴۴
باران، آن خانه، نام	دکتر مجدالدین	۴۵
	میرفخرایی	
عقاب، یغمای شب، سیمرغ	پرویز ناتل خانلری	
شعر انگور، بت تراش، سرود خشم، بعد از هزار سال،		۴۷
ناگفته، فال، رستخیز، نگاه		
عقاب	دکتر حسن حبیبی	۴۸
دیو شب، داغ	نیاز کریمی	۴۹
بُتگر	وصال شیرینی	۵۰
ش از تو	سلمان هراتی	۵۱
برای من، ساه پوست	حسن هنرمندی	۵۲
آه، آه می تراود مهتاب، اجاق سرد	نیما یوشیج	۵۳

شاعران آذری زبان فارسی گو

شعر تو، تور و بوسه، تریه	یداله امینی (مفتون)	۵۴
کبوتران، دو قدم به سحر	رضا براهنی	۵۵
نام تو، بدرقه، نام کوچک، کبوتر و تصویر آب،	عمران صلاحی	۵۶
زیر باران		
کدخدا و نیلک	منیره طه	۵۷
خواب، معجزه، ارک	جمشید علیزاده	۵۸
سرودی برای صبح	جمشید واقف	۵۹

ایرانیان قدیمی‌ترین، با استعدادترین
و نوآورترین مردم روی زمین هستند. در
سه قرن گذشته شهرت شاعران بزرگ
ایران در ادبیات جهانی همواره نو به نو
می‌شود، و در میان آن‌ها حافظ در آلمان،
سعدی در فرانسه، و خیام در انگلستان
بیش‌تر از بقیه به اشتهار رسیده‌اند.

ادوارد براون (ج اول)

www.ketab.ir

از برگِ شهاب، خطِ نور
از رُجِ کاروان، اجاقِ سرد
از برگِ باران، دشت‌های سبز
از سرانِ باغ، برگ‌های زرد
از دمیدنِ خَر، بویِ خروس

...
زمانه است؛

وز هستی من، این اثر،
که من آنرا به دکتر محمد رضا شایقی تقدیم
می‌کنم.

بهر روز عزیدفتری

تبریز

پاییز ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

نثر راه می‌رود
 شعر می‌رقصد
 آن شکار می‌کند
 وین شکار می‌شود
 آن کارش فرزانی است
 وین کارش شوریدی است
 آن عاشق است، در طلب یک معشوق
 وین معشوق است، مطلوب هزاران عاشق

پیش‌گفتار

بنا به شاره مرسوم می‌باید بر این کتاب آبینیه بر دوش و باران سنگ: گزینه اشعار فارسی و برگردان انگلیسی آن‌ها مقدمه‌یی بنویسم - کتابی که از زمان تولد آن در ذهن من تا عرضه آن به دنیای بی‌گناهی که است، بیش از هشت سال سپری شده است، و اکنون قلم به دست، خیره به برگ سفید کف، مانده‌ام که شرح این ماجرا را از کجا آغاز کنم. ناگزیرم بر هجوم اندیشه‌هایم نظمی بدهم. ای این کار نخست، به شرح تکوین آغازین این اثر می‌پردازم، آن‌گاه به سراغ مقاله‌های مرسوم به دست‌ساخت ترجمه به نگارش درآورده‌ام و در این میان از قول صاحب‌نظران، به ویژه کسانی که درباره شعر و ویژگی‌های آن سخن گفته‌اند، مدد خواهم جست.

به گذشته برمی‌گردم، چند سال پیش از این، زمانی که از کار تدریس در کلاس‌های دانشگاه فراغت می‌یافتم و یا از مطالعه بررسی آثار باران و علوم اقماری آن خسته می‌شدم به خواندن گزیده اشعار تنی چند از شاعران بزرگ ایران زمین در مجموعه‌های اشعارشان روی می‌آوردیم. گاهی در جذبه اندیشه‌های ناب که از کلک زرین این بزرگواران تراوش کرده بود در خود فرو می‌رفتم تا با گشودن بند محاسن، به تعبیری درست مقصود شاعر برسم - معنایی که عمدتاً نه بر اثر اعمال قواعد نحوی به کارگیری واژگان خاص، که از طرز نگاه شاعر به رخدادهای اجتماعی و پدیده‌های هستی‌شناختی گرفته است؛ زمانی نیز از شفافیت کلام شاعر نوپرداز دچار وسوسه می‌شدم و سروده‌اش را به زبان انگلیسی برمی‌گردانیدم.

این عزم و اراده نقطه آغاز دارد: روزی در کلاس درس انگلیسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد - واحد تبریز، متن انگلیسی یکی از حکایات گلستان سعدی را می‌خواندم. بگذارید در همین جا بگویم که من مطالب درسی این کلاس

را خودم تهیه کرده بودم با رعایت اصل «حرکت از آشنا به ناآشنا»، و نیز لزوم ایجاد حس اعتماد به نفس در دانشجو برای یادگیری زبان انگلیسی و استفاده از آن در انجام کارهای پژوهشی. " به باور نگارنده، این قبیل تمهیدات برای ایجاد انگیزه برای یادگیری دروس غیرتخصصی، مانند زبان انگلیسی، که دانشجو برای یادگیری آن معمولاً رغبتی نشان نمی‌دهد، لازم است. من می‌کوشیدم به دانشجویانم به بقولانم که دانستن زبان خارجی برای فرد پژوهشگر به عنوان ابزار پژوهشی همان قدر لازم است که برای ماهیگیر، تور ماهیگیری. چرا؟

حکایت زیر را ملاحظه کنید:

با ماهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود و محنت کشتی نیازموده گریه و زاری درنهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند، آرام نمی‌گرفت. گفت: «من از او منقص بود، چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود، ملک را گفت اگر فرمانی من او را به طریقی خاموش گردانم. گفت غایت لطف و کرم باشد تا بفرمود عجمی را به میان انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند پیش کشتی آوردند. به دو دست در میان کشتی آویخت. چون برآمد به گوشه‌یی نشست و قرار یافت... (صص ۲۲ - ۲۳، نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی و استاد عبدالعظیم قریب)

دانشجویان در مراجعه به متون فارسی و انگلیسی و مقابله آن دو با یکدیگر به چند نکته جالب پی بردند: «دیگر» به معنای «هگز»، «پیش کشتی» به معنای «به جانب/ سوی کشتی» و... اما نکته مهم، دست‌نشانده نظر این نگارنده، این بود که در زبان فارسی برای واژه «سکان» دو واژه معادل در زبان انگلیسی «helm» و «rudder» وجود دارد: «helm» به معنای فرمان هدایت کشتی «rudder»، بخش انتهایی سکان می‌باشد که به شکل پره‌های چرخان در عقب کشتی قرار می‌گیرد. توجه به این نکته است که معنای سخن سعدی در زبان انگلیسی شفاف می‌گردد و ملاحظاتی زمانی که خواستند غلام را از غرق شدن در دریا نجات دهند، نخست او را که در دو دست به جانب کشتی آوردند، و چون غلام نزدیک کشتی شد با دو دست از انتهایی سکان «rudder» گرفت، و آن‌گاه که روی عرشه کشتی آورده شد، به گوشه‌یی نشست و قرار گرفت.

غرض از ذکر مطلب فوق بیان این نکته است که مقایسه و بررسی تفاوت‌های نحوی و واژگانی در متون فارسی و برگردان‌های آن‌ها در زبان‌های دیگر در باب موارد نکات جالبی را فراروی محقق قرار می‌دهد و از این‌گذار چه بسا ابهاماتی که شفاف می‌شود، پیچیدگی‌های ساختاری از میان برمی‌خیزد، نادانسته‌ها معلوم می‌گردد... که ذکر نمونه‌های آن‌ها در حوصله این پیشگفتار نمی‌گنجد. این مختصر را نوشتیم تا گفته باشیم گرایش من به برگردانیدن برخی از گزینه‌های شعر فارسی به زبان انگلیسی عمدتاً از همان کار گروهی

دانشجویانم نشأت می‌گیرد. من از به کار بردن واژه «ترجمه» در فرایند زبان برگردانی پرهیز می‌کنم، زیرا بر این باورم که شعر اصولاً ترجمه را برنمی‌تابد، ولیکن می‌تواند تولد دوباره در زبان دیگر داشته باشد.

۲. شعر و ترجمه

ویدوسن (Widdowson, ۱۹۸۶)^۲، یکی از صاحب‌نظران بزرگ در زبان‌شناسی کاربردی، کلام ساموئل جانسون (S. Johnson) را نقل می‌کند که گفته: «تعیین دامنه شعر، قتل تعریف صرفاً نشان‌دهنده کوتاه‌فکری ارایه‌کننده تعریف می‌باشد.» (ص ۱۳۸). مرتضی کانی (۴۰: ۱۳۸۵)^۳ نیز عقیده مشابهی در این باره ابراز کرده است: «من برای شعر تعریفی ندارم و تعریف‌هایی هم که تاکنون از شعر شده است را نمی‌پذیرم... به نظر من، شعر تعریف‌ناپذیر است و نیازی هم به تعریف ندارد... تعریف‌ناپذیری، ورای تعریف قرار می‌گیرد، و بی‌بازی تعریف از صفات ثبوتیه شعر است.» این نگارنده نیز بر این باور می‌باشد چرا که شعر دو سر شمه دارد: زبانی که در آن خلق می‌شود، و ذهنی که آن را خلق می‌کند. اگر زبان دارای قوه دستوری معین و مشخص می‌باشد، ذهن انسان، به ویژه ذهن شاعر، مقوله بریدی است که دامنه خلّاقیت آن بی‌انتهاست. پدیده بیکران را نمی‌توان حصربندی کرد، و لا جرم تعداد افتار شاعر/نویسنده را نمی‌توان رمزبندی نمود. اگر در زبان‌شناسی تعیین بافت‌ها (context) (linguistic) میسر است، شناسایی موقعیت‌های بی‌بدیل اجتماعی (situational) ناممکن است. در شعر، تار و پود موقعیت‌های متجسم شاعر، بی‌شمار غریب و غامض می‌بهم است، و هر تلاشی که برای توصیف آن‌ها به کار می‌رود، هم‌چون تلاش سیزف (Sisyphus) در اسطوره یونانی، بالا رفتن مورچه در کاسه مسین، عبث خواهد بود.

در ساختن شعر، کاری که شاعر انجام می‌دهد این است که وی قواعد نظام زبانی (language system) را درهم می‌ریزد، آن‌چه اصطلاحاً، هنجارشکنی (deconstruction) گفته می‌شود، و خود نظام زبانی نوینی را خلق می‌کند که در عین بی‌بهره‌بودن از قوه نامیه «قواعد نظام دستور زبان»، رفتار زبانی (language behavior) و شمایل غریب‌سازی خود را عرضه می‌دارد. به دیگر سخن، قواعد آشنای دستور زبان در عبور از صافی رفتار شاعر استحاله می‌یابد و با ترکیبات ساختاری نوین، عواطف و اندیشه‌های دیرپای خود را به خواننده القاء می‌کند که در عرف ادب آن را غریب‌نمایی (estrangement/defamiliarization) می‌گویند. برای این که بتوان این مولود ناآشنای زبانی را شناخت، ساده‌تر بگوییم، زبان شاعر را درک کرد، لازم است شناسه یا کُد (code) زبان شاعر را کشف نمود. راه بردن به شناسه‌های زبان شاعر کار دشواری است. به ویژه آن‌که اگر به دلیل مضایق سیاسی و

احتراز از عواقب رعب‌آور آن‌ها، سخن در پرده گفته باشد. در چنین مواردی، سروده شاعر تفسیرهای گوناگون برمی‌انگیزد، و در اغلب موارد، خواننده در غربت اندیشه‌های نامأنوس به حال خود رها می‌شود. چرا شاعر نظام دستور زبان آشنا را در هم می‌ریزد و نظام زبان خاص خود را خلق می‌کند؟ برای آن که بتواند محملی برای بیان اندیشه و احساس خود داشته باشد. زبان طبیعی گاهی برای بیان فیضان‌های ذهنی و نگاه‌های بدیع او به پدیده‌های جهان اطرافش کفایت نمی‌کند. اعتراض او به آن‌چه مرسوم و آشناست و روی آوردن به آن‌چه نامألوف و غریب می‌نماید در واقع نشان از ورود او به ساحت هنر دارد که این ورود فزاینده رازناک می‌باشد، فرایندی بی‌بدیل، تکرارناپذیر، غیرقابل تعلیم.

ویگنسکی در کتاب «روانشناسی هنر» (۱۹۷۱)^۲، بیان حوادث رمان و داستان در طول رمان را در قالب واژه «تجزیه» (decomposition)، و آرایش هنری این رخدادها را با واژه «ترکیب» (composition) آورده است. آرایش هنری حوادث اتفاقیه مرزی نمی‌شناسد. بن به اصول مهندسی نمی‌دهد؛ و از این‌رو، در زبان فارسی از تنگی مجال این خصیصه هنری را در فارسی «چیستی»، و در زبان انگلیسی «whatness» گفته‌اند. در این‌جا مطلبی از قلم کاخ (۱۹۸۵: ۷) به یاد می‌آورم که گفته «کار شاعر، خلق و ایجاد نیست، کار او کشف و ابراز است.» با توجه به معنای قاموسی «خلق» و «کشف»، این نگارنده برعکس، کار شاعر را «کشف» می‌داند، و نه «کشف»، چرا که اگر سرایش شعر از گونه کشف باشد - چیز یا پدیده وجود دارد - مگر کسی را بر وجود آن آگاهی نیست - می‌توان تمهیدی به کار بست، راهی را پیش گرفت که همگان به آن کشف نایل آیند، که صد البته در عرصه شعر چنین نیست. شاعر در سرودن شعر، زبانی را خلق می‌کند که پیش از وی بر زبان و قلم کسی نرفته است، و خاصه او است. گفتا که شاعر، و اصولاً هنرمند واقعی، بر چگونگی فرایند خلق اثر اشراف ندارد و نمی‌تواند شیوه خلاقیت خود را به دیگری تعلیم دهد. به راه تمثیل می‌توان گفت که «هنرمند، همانند هر یک از افراد انسانی در عالم خلقت، این موزه هنری الهی، تک و بی‌نظیر است».

بی‌مناسبت نیست در این‌جا مطلبی به اختصار درباره آن‌چه در سبکات شعر به دست شاعر اتفاق می‌افتد ذکر کنم که آن هم بازتاب دیدگاه ویدوسن (۱۹۸۴) باشد، به این معنا که در مباحث زبان‌شناختی، زبان به طور کلی دارای دو نوع قواعد است: قواعد ارجاعی (reference rules) و قواعد بیانی (expression rules). قواعد ارجاعی بازنمود نظام زبانی، و قواعد بیانی به رفتار زبانی گویشور مربوط می‌شود. در متون غیرادبی، و به مفهوم اخص کلمه، متون تبیینی (explanatory)، رابطه بین جمله و معنا مستقیم، یک به یک، مانند رابطه آئینه و شئی می‌باشد - آئینه آن‌چه را که در برابرش قرار می‌گیرد می‌تاباند، و لا غیر. در متون ادبی، به ویژه شعر، معنا، حاصل تعامل بین جمله و بافت

کاربردی (به هر دو مفهوم زبان‌شناختی و موقعیت اجتماعی) می‌باشد: یک عبارت می‌تواند بیش از یک معنا / نقش داشته، و یا چند عبارت دارای یک معنا / نقش باشد. توضیح قضیه را بیش‌تر از این روا نمی‌بینم زیرا این مطلب را در گذشته به تفصیل شرح داده‌ایم (عزیدفتری، گلبانگ عافیت (۱۳۸۱)^۵، عزیدفتری، حرزجان ۱۳۹۰)^۶

در حوزه ادبیات، به ویژه شعر، بحث عمدتاً نه بر سر نظام زبانی، که رفتار زبانی نویسنده یا شاعر می‌باشد. در نگاه کاوشگرانه به شعر، گاهی رفتار زبانی شاعر آن‌قدر غریب می‌نماید که اگر خواننده نداند که هنجارشکنی از سوی شاعر انجام گرفته، چه‌بسا آن سروده را از قلم خزعلاتی بداند که معمولاً از ذهن شخص روان‌پزش ترارش می‌کند. بنابراین، می‌توان پرسید به راستی مرز خلاقیت ادبی و تراوشات فکری بیمارگونه در کلام کجاست؟ در پاسخ به این پرسش آمده است که خط فارق بین خلاقیت و یاوه‌سرایی در واژه نظام‌مندی کلام می‌باشد. بدین معنا که خلاقیت شاعر دارای زبان نظام‌مند است که از قبل آن سروداش مفهوم واقع می‌شود، البته به اندازه پیمانه فهم او. و اگر خواننده نتواند کلید ابداعات فحش و بی‌بهرات زبانی شاعر را پیدا کند یا مقصود صاحب اثر را نخواهد فهمید و یا در دام ویرانی و بی‌معنایی آن گرفتار خواهد شد.

به باور این نگارنده، آنچه بر راس‌بدیل می‌کند ترکیب خوشقواره صورت و محتوای آنست، نگاه نو و ساختار نو. شعر اندک دارای خصیصه‌یی است که به تنهایی نه در صورت یافت می‌شود و نه در محتوا. چنانچه آب که به تنهایی نه در هیدروژن است و نه در اکسیژن. تار و پود زبان و آوازه‌های آن چنان به دست شاعر هنرمندانه درهم تنیده است که اگر دست به صورت شعر بزنی معنا آسیب می‌بیند، و چنانچه معنا را جرح و تعدیل کنی، صورت می‌شکند. و هم از این‌روست که شعر عبور از زبانی به زبان دیگر را بر نمی‌تابد. در واقع، وقتی شعر زهدان زبانی خود را بیرون می‌ریزد، آن «چیستی» را که با خود داشته در محمل زبان دیگر از دست می‌دهد.

در خلق شعر، دو نظام: نظام زبانی و نظام ابداعی شاعر در دسترس احساس شاعر رازگونه به حیات خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال، واژه‌های آشنا «آسمان»، «آبر»، «ستاره»، «رودخانه»، «درخت»، «شب» و ... را در نظر بگیرید. این واژه‌ها در هر گاهی در معنای قاموسی و متداول خود به کار می‌روند و زمانی نماد اندیشه می‌شوند که از

۱. در زبان‌شناسی معنای جمله و نقش آن دو چیز متفاوت می‌باشد. به این محاوره کوتاه بین دو زوج توجه کنید:

زن: تلفن می‌زند.

مرد: من توی حمام هستم.

جمله نخست دارای نقش درخواست می‌باشد و جمله دوم بر عدم مکان انجام درخواست اشارت دارد. معنای کاربردی دو جمله فوق، علی‌رغم معنای زبان‌شناختی آن‌ها، بر موقعیت ارتباطی قائم است و چون کاربردهای ارتباطی بی‌نهایت می‌باشد، رمزبندی یا تعیین قواعد عبارات زبانی عملاً ناممکن می‌باشد.

همکناری با واژه‌های دیگر حاصل می‌شود. به عنوان مثال، به این کلام زیبا از زبان محمد زهری (۱۳۸۱)^۷، شاعر نوپرداز معاصر گوش فرا دهید:

پرسید:

«بهارتان چگونه است؟»

گفتم:

«ما زاده سرزمین خشکیم،

راضی به بنفشه‌یی،

— اگر آید! —»

واژه «بهار» در «سرزمین خشک»، و «بنفشه» آن گونه که در این سروده آمده راه‌های گوناگون تفسیر را پیش پای خواننده صاحب ادراک قرار می‌دهد. و یا به همکناری واژه‌های «در» و «چاه» در کلام شاملو توجه کنید: «دریا به جرعه‌یی که تو از چاه خورده‌ای حساب می‌کند.» حال شما آن را تفسیر کنید. بی‌شبهه بدون شناخت ذهن شاعر و عصری که او در آن به سر برده، نمی‌توان از عهده این مهم برآمد. این دید نو و زبان نو شاعر است در سده و دهه او در تالار ادب فارسی در جایگاه والا می‌نشانند و آن را در گلستان همیشه خوش ادب کامل‌اندگار می‌سازد. واژه در شعر مشابهت در موسیقی، رنگ در نقاشی و حرکت پا در رقص است. انتخاب واژه‌های زیبا در گل ریشه شعر به ساحت هنر تعلق دارد. آرایش مناسب واژه‌ها در شعر موجب ادراک حسی می‌شود — احساسی که نه از معنای تک‌تک واژه‌ها بلکه از رابطه‌های درون متنی به وجود می‌آید. این بیت از غزل سعدی را در نظر بگیرید:

نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند
همه ببلبل می‌زدند و نماند جز غرابی

همکناری واژه‌های «خروس»، «بلبل» و «غراب»، زمانی که خروس بانگی برمی‌آورد و صبح روشن را نوید می‌دهد، و آن‌گاه که مرغ بلبل را شاهد می‌بینیم، آوای غراب را می‌شنویم، راه برای تفسیرهای گوناگون این بیت باز می‌شود. در این بیت «خروس»، «بلبل» و «غراب» دیگر معنای قاموسی خود را به همراه ندارند. این واژه‌ها به نواهای تبدیل می‌شوند که همواره به زندگی بشر معنا بخشیده‌اند. در زبان شعر، رابطه‌های متعارف بین نوع (type) و نشانه (token) به هم می‌خورد، و خود نشانه (در مثال ما: «خروس»، «بلبل» و «غراب») به «نوع» تبدیل می‌شود. به سخن ساده‌تر، بانگ خروس، از سپیده‌دم و امید بشارت می‌دهد، نوای بلبل روزگار شادمانی را تداعی می‌کند، و آوای غراب مظهر تاریکی و مرگ می‌گردد. ملاحظه می‌کنیم این واژه‌های عادی چگونه در خلّاقیت ادبی ارزش دیگری پیدا کرده، سبب فیضان تخیل و موجب پاسخ زیباشناختی می‌شوند.

گاهی یک دنیا مفهوم از همکناری دو یا چند واژه ایجاد می‌شود. توجه کنید:

غروب

غربت

آه!

(محمد زهری)

و یا

گیاه وحشی کوهم در انتظار بهار
مرا تر نش و گرمی به گریه می‌آورد
مرا به خرب میار...

(ژاله اصفهانی)

و یا

از تو تا من هنر دره است:
من به راز شنفته می‌مانم
تو به شعر نگفته می‌مانی

(سماعی خوش)

گفتنی است هرچه شاعر در این رابطه بین «نوع» و «نشانه» مهارت به خرج بدهد مقبولیت و مرغوبیت سروده‌اش فرنی می‌گیرد. این نکته در مورد دیگر آثار دیداری و شنیداری، مانند نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی و نیز صدق می‌کند. این که چگونه می‌توان این‌گونه رابطه را بین «نوع» و «نشانه» به وجود آورد، قوله‌یی است که به ساحت هنر تعلق دارد و این کار به آسانی تن به اصول و قواعد نمی‌دهد. درباره این سروده شفیی

کدکنی تأمل کنید:

ای مرغ‌های توفان! پروازتان بلند.

آرامش گلوله سربی را

در خون خویشتن

این‌گونه عاشقانه پذیرفتند،

این‌گونه مهربان.

ز آن سوی خواب مرداب، آوازتان بلند.

شگفتا و شادا که هر خواننده با هر مشرب سیاسی سیمای اندیشه خود را در آینه این سروده می‌بیند. حیات پایدار هنر اصیل با هستی روان انسان گره می‌خورد، و اگر بپذیریم که «روان انسان اجتماعی به منزله محمل مشترک کلیه ایدئولوژی‌های دوران معین، از جمله هنر، می‌باشد و این که ماهیت این هنر بر اثر روان اجتماعی تعین و تشکل می‌یابد.»

(ویگوتسکی ۱۹۸۱)^۸، لازم می‌آید برای تفسیر هنر از شرایط فرهنگی و اجتماعی خالق اثر آگاه باشیم. از این‌رو، راه جستن به معنای پراگماتیک شعر، ضرورت درک ذهن و زبان شاعر را ایجاب می‌کند.

در بحث خصیصه شعر آمده است که شعر، برخلاف نثر که جنبه تحلیلی دارد، پدیده ترکیبی است. به دیگر سخن، برای راه جستن به معنای شعر، خواننده می‌باید چیزی از دنیای خارج به درون شعر بیاورد تا بتواند به معنای ارادی شاعر دست یابد. به عنوان مثال، برای پی بردن به معنای کلام سپهری «رنگی کنار شب بی‌حرف مرده است» خواننده باید به پیش جهانی، آن‌چه در اصطلاح روان‌شناسی زبان، «شاکله‌های ذهنی» گفته می‌شود، مدد گیرد تا معنای آن‌چه شاعر قصد گفتنش را دارد، درک کند.

در مباحث ترجمه، موضوع ترجمه‌پذیری شعر همواره بحث‌انگیز بوده است. در نگاه کلی، گروهی از محققین که معتقدند شعر را می‌توان از زبانی به زبان دیگر ترجمه کرد و شاهد این‌بار، ترجمه شاهنامه فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولانا، دیوان حافظ، رباعیات خیام و به چندین زبان زنده دنیا می‌باشد. در سوی دیگر کسانی هستند که می‌گویند شعر ترجمه از زبانی به زبان دیگر را بر نمی‌تابد؛ وقتی این کار صورت می‌گیرد شعر همواره چیزی را از دست می‌دهد. اینان استدلال می‌کنند شعر را باید به نثر ترجمه کرد زیرا قافیه (rhyme)، جناس (pun)، موازنه اصوات (parallelism of sounds) جناس قلب (metathesis) و دیگر صنایع لفظی بدیع به مثابه زنجیری است که مترجم را از انتقال نام شعر به گونه دقیق بازمی‌دارد. مثال بارز ترجمه‌ناپذیری شعر، ضلال مبین، سرود ملک الشعراء بهار می‌باشد، با این بیت مطلع:

دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب / زبانی زبانه‌شده شهر به نور جمال خویش

از این‌رو، گفته شده نقشی که شعر حماسی کلاسیک در گذشته دور به عهده داشته، امروز، به رمان واگذار شده است.

از این بحث که بگذریم در موارد شاذگاهی ترجمه شعر بیشتر از صورت اصلی شعر به اشتباه می‌رسد. در ادبیات انگلیسی شهرت «فیتز جرالده» عمدتاً به سبب ترجمه رباعیات خیام است، نه اشعاری که خود سروده است. رباعیات خیام به فارسی و انگلیسی دارای زیبایی و تأثیر متفاوت می‌باشد. به باور ما، خواننده انگلیسی زبان از متن انگلیسی رباعیات خیام کم و بیش همان لذتی را می‌برد که ما ایرانیان از متن فارسی آن‌ها لذت می‌بریم. به نظر بعید یا محال می‌رسد که ما ایرانیان از متن انگلیسی اشعار خیام بیش‌تر از صورت فارسی آن‌ها لذت ببریم، و تصور این که فرد انگلیسی از متن فارسی رباعیات بیش‌تر از متن انگلیسی آن‌ها لذت می‌برد، بسیار دشوار می‌باشد. به دیگر سخن، لذتی که خواننده از

خواندن شعر در یک زبان می‌برد با مقدار آشنایی و الفتی که او با جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی ... موطن شعر دارد، بستگی دارد. شعر در منشور زبانی خواننده جلوه‌هایی به خود می‌گیرد که مشاهده و درک آن‌ها در زبان دیگر ممکن نیست. اکنون این پرسش مطرح است که آیا در بحث ترجمه‌پذیری و ترجمه‌ناپذیری شعر جای مصالحه وجود دارد؟ این نگارنده را عقیده بر این است که مترجم در فرایند زبان برگردانی شعر می‌باید پس از درک معنا (meaning) و احساس (sense) شعر در زبان اصلی (مبدأ) با استفاده از همه منابع بالقوه در زبان دوم (مقصد) آن را بازآفرینی کند، و در جریان این آفرینش به همه عوامل مشترک زبانی بین دو زبان توجه کرده، و در صورت برخورد با «ناممکن‌ها»، نزدیک‌ترین معنا و ساختار را در زبان دوم برگزیند. در چنین حالتی، قطعه شعر موردنظر در دو زبان دارای موجودیت و هویت خاص خود بوده و دیگر نباید در مقام مقایسه برآمد و چنانچه بخواهیم باره ارزش همان شعر در دو زبان داوری کنیم، این داوری می‌باید با توجه به رابطه مستقیم آن شعر با جنبه‌های زیباشناختی، زبان‌شناختی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی ... و ... انجام گیرد. هر دو زبان مبدأ و زبان مقصد صورت بگیرد.

در توجیه تأثیر شعر و موسیقی در روان‌شناسی هنر (۱۹۷۱)، به دو اصل - اصل «اقتصاد انرژی» (economy of energy) و اصل «استهلاک نیروی روانی» (expenditure of psychic force) اشاره می‌کند. اصل نخست به این معناست که مزیت یک سبک، بر بیان بیش‌تر و با کم‌ترین واژه بستگی دارد. اصل دوم، رابطه وارونه با اصل نخست دارد. یعنی آن‌که، هر چه سخن به ایجاز گفته شود، سطح هیجانی فزونی یافته، موجب صرف انرژی روانی بیش‌تری می‌گردد. وقتی خواستیم در پرتو این دو اصل، قطعه‌یی از شعر زیبای «حیدر بابای» شهریار را به برگردان فارسی آن که توسط خود شاعر صورت گرفته است، بررسی کنیم مشاهده کردیم معنی موجود نظر در زبان ترکی دارای ۲۷ واژه، و برگردان فارسی آن حاوی ۴۸ واژه می‌باشد، و اگر استهلاک نیروی روانی را صرفاً در رابطه با همین عامل زبانی، و نه عوامل دیگر، مانند بار عاطفی واژه‌ها و هم‌نواختی تجارب غیر زبان‌شناختی با صحنه‌های مصور در شعر ترکی در نظر بگیریم، به سحت اصل دوم، یعنی بالا بودن سطح هیجانی در متن ترکی پی می‌بریم.

۳. ماهیت و تأثیر شعر: دیدگاه عبدالحسین زرین کوب

استاد عبدالحسین زرین کوب (۱۳۵۱)^۱ درباره ماهیت شعر مطلبی دارد که در این بخش از پیش‌گفتار به اقتضاء بحث به اختصار آن را ذکر می‌کنیم. به هنگام تأمل درباره این موضوع، سخن حکیمانه‌یی از ادبیات انگلیسی به ذهنم متبادر شد، به این مضمون که «ذهن‌های بزرگ مثل هم می‌اندیشند.» مفهوم این ضرب‌المثل اشاره دارد به قرابت

تنگاتنگی که درباره تعریف شعر و هنر بین آرای هگل، ویگوتسکی، باختین، ویدوسن، و زرین کوب به چشم می‌خورد. زرین کوب در باب ماهیت شعر بحث خود را چنین آغاز می‌کند: «تعریف شعر و بیان اوصاف اصلی آن مشکل است و تقریباً تمام کسانی که در این باب سخن رانده‌اند از حل آن فرومانده‌اند.» (ص ۴۷) این عبارت که از هگل در رساله معروف خود، «فن شعر»، مورد تأیید زرین کوب می‌باشد. در واقع، در بین عموم صاحب‌نظران این اجماع نظر وجود دارد - اگر آرایه تعریف جامع و مانعی از شعر مطلقاً ممتنع نباشد، این قدر هست که تعریف دقیق و صحیح و جامع آن دشوار می‌باشد.

زرین کوب در پاسخ به این پرسش «این اشکال از کجاست؟»، می‌گوید «شعر گذشته از جنبه ظاهری و لفظی که از آن به نظم تعبیر می‌کنند، لطیفه‌یی نهانی نیز در بردارد که برای آن جز به مدد شعر میسر نتواند بود.» (ص ۴۸). به باور زرین کوب، عیب بزرگ تعاریف ارائه شده بر شعر آن است که در آن‌ها هماهنگی لازم بین ماده (محتوا) و صورت شعر رعایت نشده است. به عقیده این نگارنده، عبارت «هماهنگی لازم» مشکل موجود بر سر راه تعریف شعر را می‌کند، بلکه آن را غامض‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. با مدد گرفتن از عقاید ویگوتسکی (۱۹۲۱) در کتاب «روان‌شناسی هنر» آمده است، می‌گوییم علم با تحلیل، هنر با ترکیب سرکار دارد. هنرمندان، از جمله شاعران، با الهام و تقلید از طبیعت، محسوسات و مدرکات خود را با اثر هنری به طور خلاق بازتاب می‌دهند: عناصر موجود در پدیده‌های طبیعت را منفک و سپس با تبدیل آن‌ها را در طرحی نو بازآفرینی می‌کنند. تجزیه و تحلیل عناصر و اجزای طبیعت به ساحت علم تعلق دارد، فرایندی که ویگوتسکی آن را کالبدشکافی هنر (autopsy) نامیده است؛ ترکیب عناصر و اجزا در خلق آثار هنری به فیزیولوژی هنر (Physiology) ابرام می‌شود. راه‌های ترکیب عناصر و اجزا، به عنوان مثال، واژه‌ها و جمله‌ها در متن هنر بی‌تفاوت است. آن‌چه بی‌کران است قالب‌پذیر نمی‌باشد، در تعریف نمی‌گنجد، بی‌بدیل است و تقسیم‌ناپذیر. برای ایضاح موضوع می‌گوییم می‌توان اصول موسیقی را تعلیم دارد، اما نت را نتوان نوشت، امری فریدی و تکرارناپذیر می‌باشد. هم از این‌روست که شعر، متأثر از ادراکات حس و نیروی تخیل سراینده‌اش، تن به تعریف نمی‌دهد و به سخن زرین کوب «توصیف‌ناپذیر» می‌باشد.

وجود تشتت آراء و تعاریفی که صاحب‌نظران از شعر ارائه کرده‌اند بینش‌بخشی از این واقعیت می‌باشد که با صورت و ماده شعر جدای از یکدیگر برخورد کرده‌اند. ماده، آن معنی و مضمونی که اساس شعر محسوب می‌شود، با صورت آن، وزن و آهنگ، به گونه رازناک با هم درمی‌آمیزند. هرگز کس را وقوف نیست که سراینده شعر تحت کدامین عوامل ذهنی و عوامل برونی آن را خلق کرده است. گفته شده که افلاطون نخستین کسی است که اظهار کرده ماده شعر، تقلید طبیعت است، و چون افلاطون جهان طبیعت را سایه و تصویر

«مَثَل» می‌دانست بنابراین، تصویری را که شاعر از آن ارائه می‌کند، عبث و بیهوده می‌دانست، عقیده‌ای که ارسطو آن را مردود شمرده است. اما تقلید از طبیعت، ماهیت شعر را بیان نمی‌کند و همان‌طور که زرین‌کوب گفته است اگر شاعر هم از طبیعت تقلید می‌کند با تخیل در آن دخل و تصرف کرده، جهان دیگری می‌آفریند، جهانی که به قول سیدنی، مظاهر آن از موالید طبیعت زیباترند، و گاهی هم آن‌چنان شکل بدیع و خاصی دارد که با خواص پنجگانه قابل درک نمی‌باشد. قریحه شاعر در سرایش شعر، ماده مضمون را از جهان خارج می‌گیرد و سپس اجزاء آن را در پرتو اصل «نیکی و زیبایی» به هم پیوند می‌دهد. چیزی بدیع و تازه می‌سازد که اجزاء آن در جهان طبایع موجود است، اما هیأت ترکیب آن در عالم خارج وجود ندارد (ص ۵۱).

فلاورن شعر را مولود شرق و الهام می‌دانست. به باور زرین‌کوب، این شوق و الهام چیزی جز تخیل نیست. تخیل، یعنی «استحضار صور ذهنی در غیاب موجبات آن‌ها» می‌باشد. این عیص انسان را به عنوان موجود عامل از دیگر موجودات زنده متمایز می‌سازد، در حالی که تمام حیوانات ذهنی انسان معلول احوال سابق بوده دارای جنبه انفعالی هستند. قوه تخیل، بر سر این است که با فکر، جنبه فعالی دارد.

تخیل، تسمه‌گردان تأثیر شعر است، بدین معنا اگر شعر خوب مولود تخیل شاعراست می‌باید در خواننده و شنونده خود موج تخیل شود. البته اگر شعر زیبا در مخاطب خود تأثیر نداشته و یا احوال وی را دگرگون نکند چشم آفتاب را چه گناه! چه بسیاری اشعار زیبا که در بین مردم بی‌بصر، مثل آینه‌داری در میان دیوایان را مَثَل می‌کند. شعر، همانند دیگر هنرها، دارای تأثیر و الهام می‌باشد خواه این تأثیر و القاء در خدمت بیان مکارم اخلاقی و افکار تربیتی باشد، یا مکرر مضرر بوده و مبرا از هرگونه نیت سوداگرانه.

افراد بسیاری هستند که از شعر متأثر نمی‌شوند، لطایف آن را درک نمی‌کنند و از آن به هیجان نمی‌آیند. از تشخیص وزن و آهنگ آن عاجزند، حتی شنیدن شعر را ندارند. برعکس، افرادی نیز هستند که از زیبایی شعر متأثر می‌شوند و به هیجان می‌آیند. به گفته زرین‌کوب، برخی درصدد برآمده‌اند این اختلاف طبایع در قبال تأثیر و الهام شعر را از طریق مطالعه خلق و خوی مردم، یعنی در دانش فیزیولوژی بیابند - انسان‌ها حامل عوامل بی‌شمار موروثی و مكتسبه می‌باشند، تار و پود وجود هر یک از انسان‌ها به گونه‌ای کوک شده که از تماس مضراب اتفاقات هنری، آهنگ متفاوتی از نهاد آن‌ها برمی‌خیزد.

برخی مسأله عادت ذهنی و تربیت ذوقی را برای تبیین این اختلاف طبایع طرح کرده، می‌گویند که ذهن شاعر برای تشخیص لطایف شعر آمادگی بیش‌تر از اذهان دیگر دارد، همان‌طور که چشم نقاش بهتر از دیگران اشکال و رنگ‌ها را تشخیص می‌دهد؛ دست

بیکر تراش مهارت بیش‌تری برای ترسیم نقوش در سنگ و چوب دارد، و کسانی که با انواع سازهای موسیقی سر و کار دارند از گوش تیزتری برای تشخیص زیر و بم اصوات برخوردارند. اگر در همه این مصادیق حقیقتی نهفته باشد، نمی‌توان منکر این واقعیت بود که «کار خوب کردن از پر کردن آن» است - آن‌چه برون از ذهن مکرر رخ داده، جذب ذهن شود دست بالاتر بر ودایع درون ذهن انسان دارد.

شعر خوب، به باور این نگارنده، منزله از شائبه منفعت طبی بوده، در خدمت بیان احوال درونی خود شاعر می‌باشد. وقتی شاعر از هرگونه هدف و غایت پرهیز می‌کند، خصیصه‌یی که کانت آن را «غایت بدون غایت» نامیده، شعرش از درون می‌جوشد و متقابلاً جوششی را در مخاطب برمی‌انگیزد. سخن زرین‌کوب، حق مطلب را نیک ادا می‌کند کسانی که یابی ادراک بی‌شائبه (disinterested perception) نباشند، نمی‌توانند از شعر و هنر لذت ببرند. این شعر غریزه غایت‌پرستی و منفعت‌جویی هستند، شعر را بیهوده می‌شمارند و آن را موجب بیکسی و دریوزه‌گری می‌دانند (ع: ۱۳۶۱).

برخی از پیرایه‌های شعر را وسیله‌یی برای تهیج عواطف و افکار مردم تلقی کرده‌اند. صوفیان بیش‌تر از مایه فرقه به تأثیر شعر در راه تسخیر قلوب توجه داشته‌اند، و مجالس سماع آنان هرگز از رمزها و شعر خالی نبوده است. استاد فقید، زرین‌کوب (۵۸ : ۱۳۶۱) حکایتی از زبان ابوسعید ابی‌الخیر صافی قرن پنجم خراسان نقل می‌کند... خواجه ابوالفتح روزی پیش شیخ این بیت را خواند:

اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن تا بر دو لب بوسه دهم چو نش بخوانی

ابوسعید پرسید که این بیت کراست؟ گفت بکره گفته است. ابوسعید برخاست و با جماعت صوفیان به زبارت خاک عماره شد.

بحث در چند و چون ماهیت شعر و تأثیر آن بر مخاطب، برای می‌باشد و اهل فن در این باره کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار به رشته تحریر کشیده‌اند. ما می‌خواهیم بخش پایانی این نوشته را این‌گونه به انجام رسانیم: اگر شعری بتواند ذهن مرده به عالم سوق دهد که من پیش‌تر لذت حضور در آن‌ها را نداشته و آن‌ها را درک و احساس نکرده‌ام، اگر فقط همین تحول را در من به وجود آورد: مرا تا بیکران عالم هستی ببرد و مرا از جنبه رموز کائنات از خویشستم وارهاند، من هوادارش خواهم بود، بی‌آن‌که خواسته باشم خود را در قیل و قال چیستی شعر گرفتار کنم.

۴. سرچشمه الهامات شاعران

برخورد زبان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها، انسان نو به وجود می‌آورد. ریشه این باور در تفکرات

دانشمندان و فلاسفه دهه‌های نخستین قرن بیستم نهفته است، زمانی که ویگوتسکی، دانشمند فقید روسی، نظریه رویکرد اجتماعی - فرهنگی را در بحث تکوین، مبانی ذهن انسان را ارائه کرد. امروزه، این عقیده غالب عموماً از سوی متفکران پذیرفته شده است که انسان بیش‌تر از آن‌چه مولود خواص فطری (مادر زاد) باشد، پرورده جهان برون (جامعه زاد) می‌باشد. در این پیش‌گفتار قصد آن نداریم به این بحث دو قطبی وارد شویم. اشاره گذرا به این موضوع صرفاً تأکید ورزیدن به این دیدگاه می‌باشد که رشد قوای دماغی و فراخناک شدن افق‌های اندیشه، داشتن سعه صدر، تحمل مسالک و باورهای متفاوت، عمدتاً از گذر تعامل با دیگران حاصل می‌شود. برای رسیدن به این هدف، هر یک از اندیشمندان راه‌های گوناگون نشان داده‌اند که در حوزه‌های گوناگون علمی مانند فلسفه، جامعه‌شناسی، قوم‌شناسی، روان‌شناسی، الهیات، علوم انسانی و هنر مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در این راستا سه راه‌یافت به ویژه شعر، کم نیست که بسی عمیق و سنگین است. پژوهندگانی که در بررسی ادبیات به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر در کشورهای گوناگون پرداخته‌اند، نمونه‌های بس زیبا را شاهد آورده‌اند.

برای نگارش این بخش از پیش‌گفتار، نگاهی گذرا به چند منبع انداختیم. به عنوان مثال، در تورق جلد دوم دیوان «الشعراء بهار» (۱۳۶۸)،^۱ به قطعاتی برخوردیم که بهار با الهام از شاعران دیگر کشورها سروده است. در جشن هزاره فردوسی به سال ۱۳۱۰ در یک واتر (Drink Water)، شاعر و مستشرق انگلیسی، قصیده‌ای به زبان انگلیسی و یکی از مجالس تهران قرائت کرد و بهار آن را مرتجلاً به نظم کشید:

دو بیت آغازین قصیده:

به قسطنطنیه بتابید ماه
ز قرن‌الذهب ساخت سیمین کمند

بلرزی را برج‌های سیاه
مگر برگ‌های آن بروج بلند

...
(۱۰۸۸)

(۲) ترجمه یک قطعه فرانسه:

یکی کودک از لانه جفدی کشید
هم او را یکی بچه غاز بود

به صحن دبستانش می‌روید
که با گربه پیر همراز بود

...
(۱۰۹۸)

(۳) ترجمه یکی از قطعات فرانسه، «شاه حریص»:

پی چیست این ساز و برگ نبرد؟
به «پروس» گفت این، یکی هوشیار

هم این کشتی و پیل جنگی و مرد
که همراز او بود و آموزگار

...
(۱۱۰۴)

(۴) ترجمه از یک قطعه فرانسه، «کوشش و امید»:
جدا شد یکی چشمه از کوهسار
نرمی چنین گفت با سنگ سخت:

به ره گشت ناگه به سنگی دچار
کرم کرده راهی ده ای نیک بخت

...
(۱۱۰۷)

(۵) ترجمه یک از قطعات ژان ژاک روسو:
چون بصران سفلگان از دور
هرچه نزدیک شود، سوی شان

که نمایند بحرهای علوم
لاجرم بیش تر شوی محروم

...
(۱۲۶۸)

(۶) ترجمه یکی از سروده‌ها پوشکین، شاعر نامدار روس، با عنوان «بنای یادگار»:
در دهر بزرگ باد صاعقه
بنیاد بنای پاییزی

کردم ز برای خویش بنیاد
بی یاری دست من شد ایجاد

...
(۱۰۹۸)

در نگاهی به دیوان ایرج میرزا به اشعاری منسوب که ایرج با الهام از شاعران دیگر آن‌ها
را به نظم کشیده است:

۱. **زهره و منوچهر:** ترجمه آزاد «ونوس و آدونیس» سرود ویلام شکسپیر، شاعر قرن
شانزدهم میلادی (۱۵۶۴ - ۱۹۱۶) است، با این مطلع:

صبح نتابیده هنوز آفتاب
تازه گل آتشی مشک بوی
منتظر حوله باد سحر
وانشد دیده برگس ز خواب
شسته ز شبنم چرخ دست و روی
تا که کند خشک باد روی تر

...
(یحیی آرین پور، ج ۲، ۴۱۳ - ۴۰۱)^{۱۲}

۲. **شاه و جام:** با الهام از شعر «غواص»، شیلر، شاعر آلمانی:

پادشهی رفت به عزم شکار
خیمه شه را لب رودی زدند
با حرم و خیل به دریا کنار
جشن گرفتند و سرودی زدند

۳. هدیه عاشق، ترجمه آزاد یکی دیگر از سروده‌های شیلر:

عاشقی محنت بسیار کشید تا لب دجله به معشوق رسید
نشده از گل رویش سراب که فلک دسته گلی داد به آب

...

۴. قلب مادر، از یک شاعر دیگر آلمانی:

داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ
هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژرنگ

.....

۵. سراب، حکایت منثور از تولستوی، نویسنده پرآوازه روس:

ابلیس شبی رفت به بالین جوانی آراسته با شکل مهیبی سر و بر را
گفتا که من مردم را بفرم باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را

...

۶. قصه‌های شیر و شکر، کلاغ و روباه، دو صیاد از لافوتن، شاعر قصه‌پرداز فرانسوی است.

این را هم از زبان آن پخته باشم، قطعه مادر، شاهکار ایرج میرزا و یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ایران است:

گویند مرا چو زاد مادر بستان به دهن گرفتن آموخت
شب‌ها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت

آربری (A. J. Arbery, ۲۰۰۵)^{۱۳}، قطعه مادر را این گونه به فارسی برگردانیده است:

Mother

They say, the first my mother bore me
She taught me how to rest
My lips against her breast;
Wakened at night, and leaning o'er me
Cradled in slumber hour
She taught me how to sleep
She kissed my mouth to happy laughter,
And in that magic hour
She taught my rose to flower
One letter, and two letters after,
She taught me week by week,

Until my tongue could speak
 She took my hand in hers, and leading
 Me on, with loving talk
 She taught me how to walk
 While I have life, be this my pleading:
 Since she my being bore,
 I will love her evermore.

نمونه‌های دیگر آثار منظوم مهم از شاعران غرب:
 پرسی، بلبل و مور را از یکی از افسانه‌های ازوپ، افسانه‌گوی یونانی (۷ - ۶ قبل از میلاد) گرفته است. در سروده پروین، به جای «زنجره»، «بلبل» به کار رفته است.
 رشاریاسمی، شپیر و روباه و گرگ را از لافونتن، نویسنده افسانه‌های منظوم فرانسوی (۱۶۹۵ - ۱۸۲۱) اقتباس کرده است.

خانلری، شعر معصوم عقاب را با الهام از رمان دختر سروان، اثر پوشکین سروده است.
 شهریار، کودک و مادر را با الهام از داستان آخرین برگ (The Last Leaf)، اثر ا. هنری (Henry) اقتباس نموده است. بلندآوازه آمریکایی به نظم کشیده است.
 ادیب فراهانی، مضمون برگ روباه و گرگ را از یکی از قصه‌های ازوپ گرفته است.

یحیی سمیعان، متخلص به ریحان (۱۳۱۳ - ۱۳۸۳) قطعه مادر را با الهام از یکی از آثار منظوم مادام تاستو فرانسوی به نظم کشیده است.

رعدی آذرخشی دو قصه کرلیف، افسانه‌پرداز روس (۱۸۴۴ - ۱۷۶۹ م) به اسامی قصه ماهی و خرچنگ و قو، و کودک و سایه به نظم کشیده است.

مهدی اخوان (م. امید) شعری دارد به نام «سایه» که هم‌بند با الهام از حکایتی در «مجمع‌الامثال» میدانی سروده است (درودیان ۱۳۶۹). این سرود یادآور حکایت سیزیف (Sisyphus) در اسطوره یونانی است. در این جا، قطعه نخ را به سوزده را می‌آوریم، و این پیش‌گفتار را به پایان می‌بریم:

کتیبه

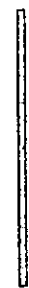
فتاده تخته سنگ آن سوی تر، انگار کوهی بود
 و ما این سو نشسته، خسته انبوهی.
 زن و مرد و جوان و پیر،
 همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای
 و با زنجیر

اگر دل می‌کشیدت سوی دلخواهی
به سویش می‌توانستی خزیدن، لیک تا آن‌جا که رخصت بود
... تا زنجیر

بهر روز عزیدفتری

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

واحد تبریز



منابع

- (۱) «کلیات سعدی»، نسخه محمدعلی فروغی. انتشارات اقبال، تهران.
- 2) H. G. Widdowson. 1986. Explorations in Applied Linguistics (vol.2) Oxford University Press.
- ۳) مرتضی کاخی. «روشن‌تر از خاموشی»: «برگزیده شعر امروز ایران». چاپ هفتم، ۱۳۸۵. آگه، تهران.
- (۴) یوسینوریچ گوتسکی. «روان‌شناسی هنر». ۱۹۷۱. ترجمه دکتر بهروز عزبدفتری. (۱۳۸۲)، دانشگاه تبریز.
- (۵) بهروز عزبدفتری، ۱۳۸۱. «گلبنانگ عافیت»: مجموعه ۴۴ مقاله، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
- (۶) بهروز عزبدفتری، ۱۳۹۱. «خاک‌جان» مجموعه ۲۶ مقاله انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
- (۷) محمد زهری، «برای هر ستاره»: مجموعه اشعار محمد زهری، ۱۳۸۱. نشر توس، تهران.
- 8) L.S.Vygotsky 1981. "The genesis of the mental functions." In J. Wertseh, ed. The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York: sharpe.
- (۹) عبدالحسین زرین‌کوب (به کوشش علینا به مجیدی)، ۱۳۵۱. «یادداشت‌ها و اندیشه‌ها»، ناشر کتابخانه طهوری، تهران.
- (۱۰) عبدالحسین زرین‌کوب، «نقد ادبی» (۲ ج)، چاپ دوم، ۱۳۷۱. انتشارات امیرکبیر، تهران.
- (۱۱) محمدتقی بهار. «دیوان اشعار»، ۱۳۶۸. انتشارات توس.
- (۱۲) یحیی آرین‌پور. ۱۳۷۲ (چاپ پنجم) «از نیما تا صبا». انتشارات زو.
- 13) A. J. Arbery. 2005. Persian Poems. Yassavoli Publications, Tehran.
- (۱۴) ولی‌الله درودیان، در «جستجوی سرچشمه‌های الهام شاعران»، ۱۳۷۹. چشمه، تهران.