

نشریه ادبیات تطبیقی (علمی-پژوهشی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره جدید، سال اول، شماره ۲، بهار ۱۳۸۹

از یوش تا جیکور بررسی دو شعر «افسانه» از نیما یوشیج و شعر «فی السوق القديم» از بدر شاکر سیّاب*

دکتر عبدالعلی آل بویه لکتروودی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

نیما و سیّاب، در ادبیات فارسی و عربی از پیشگامان شعر نوبه شمار می‌روند، گرچه میان این دو شاعر پیوند و ارتباطی نبوده است، اما هم زمانی و هم زبانی میان آن دو باعث شده است که ویژگی‌های مشترک بسیاری در زندگی و آثار آنان یافت شود. رشد و بالندگی در دامن طبیعت، پیشگامی هر دو در سروden شعر نو و آزاد، آشنایی نسبتاً عمیق با ادبیات غربی، به ویژه ادبیات فرانسه و انگلیسی، داشتن تعهد سیاسی و نگاه منتقدانه به مسایل اجتماعی، دارا بودن شخصیتی معترض و روحی سرکش، زندگی در سایه حکومت‌های خودکامه و به کارگیری نمادهای مشترک و روی آوردن به اسطوره سازی، از جمله مهم ترین ویژگی‌های مشترک در زندگی نیما و سیّاب است. این مقاله ضمن اشاره به این ویژگی‌ها، به تحلیل و بررسی دو شعر افسانه و فی السوق القديم از نیما و سیّاب می‌پردازد که هر دو از تجربه‌های آغازین این دو شاعر در گذر از شعر سنتی به شعر نو محسوب می‌شود، سپس ویژگی‌ها و وجوه تشابه آن دو را بیان می‌کند.

واژگان کلیدی

شعر نو، نیما یوشیج، بدر شاکر السیّاب، افسانه، فی السوق القديم.

*تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۸/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۲/۲۵
نشانی پست الکترونیک نویسنده: A_Alebooye@yahoo.com

۱- مقدمه

آغاز قرن بیستم به ویژه با وقوع دو جنگ جهانی اوّل و دوم با رویدادها و حوادثی همراه بود که جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. دستاوردهای نوبت در حوزه دانش و فناوری، رشد آموزش نوین و همگانی شدن آن، فراگیر شدن نهضت ترجمه، گسترش صنعت چاپ و انتشار مطبوعات، رواج اندیشه‌های سیاسی جدید و سرانجام، ارتباط با دنیای غرب باعث گردید که انسان امروزی در همه حوزه‌های اندیشه و هنر، ساختارهای جدید را برای بیان افکار و اندیشه‌های خود برگزیند. حوزه هنر و ادبیات نیز از این تأثیرات بی نصیب نبوده است. در حوزه ادبیات به ویژه شعر، این تغییرات و تحولات به طور جدی به چشم می‌خورد چه در شکل و چه در محتوا. با نگاهی به زمینه‌های پیدایش شعر نو در ادب فارسی و عربی و بررسی آثار و اندیشه‌های پیشگامان شعر نو، نقاط مشترک بسیاری را می‌توان در زندگی و آثار و افکار آنان پیدا کرد.

از جمله این شاعران نیما یوشیج (۱۳۳۸-۱۲۷۶ ش) پدر شعر نو در ادبیات فارسی و بدر شاکر السیّاب (۱۳۰۵-۱۳۴۴ ش) پیشگام شعر نو در ادبیات عربی است. بی آن که میان این دو شاعر پیوند و ارتباطی وجود داشته باشد، در زندگی و آثار آنان نقاط مشترک بسیاری یافت می‌شود. با مراجعه به دیوان اشعار این دو شاعر، این ویژگی‌های مشترک در مضامین شعری، نمادها، افکار، ایده‌ها و مهارت‌های شعری خودنمایی می‌کند.

وجود این وجوه تشابه آن قدر ملموس است که استاد دکتر شفیعی کدکنی را که خود از صاحب نظران در ادبیات فارسی و عربی است، بر آن داشته است که سیّاب را تا حدودی متأثر از نیما و شعر آزاد ایران بداند. وی در کتاب شعر معاصر عرب می‌نویسد: «کاری که سیّاب در شعر عربی سال‌های پس از جنگ دوم کرده است، بی شباهت به نیما یوشیج نیست و من بی آنکه هیچ دلیل مشخصی داشته باشم، نمی‌دانم چرا تصور می‌کنم که السیّاب تأثیرکی از نیما و شعر آزاد فارسی داشته است» (شفیعی، ۱۳۸۰، ۱۶۲).

این مقاله در چارچوب اهداف ادبیات تطبیقی که به مقایسه ادبیاتی مشخص با ادبیات سایر ملل و یا برخی از آن‌ها عنايت دارد و هم‌چنین، به مقایسه یک اثر ادبی در یکی از زبان‌ها با اثری مشابه در زبان دیگر اهتمام می‌ورزد (کفافی، ۱۷، ۱۳۸۲)؛ پس از معرفی اجمالی این دو شاعر، ابتدا به بیان وجوه تشابه میان آن‌ها در ادبیات فارسی و عربی می‌پردازد. سپس، دو شعر بلند «افسانه» از نیما و

(فی السوق القديم) از سیّاب را از همین منظر بررسی و تحلیل می کند.

۲- نیما یوشیج

علی نوری (اسفندیاری) با نام شعری «نیما یوشیج» در سال ۱۲۷۶ شمسی در یوش مازندران چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۳۸ شمسی در تجریش تهران چشم از جهان فروبست. او پس از گذراندن دوران کودکی و نوجوانی و فراگیری دروس مکتبی به تهران آمد و در مدرسه سن لوئی به تحصیل پرداخت و از طریق زبان فرانسه با ادبیات اروپا آشنا شد. آنگاه در وزارت فرهنگ وقت به کار مشغول شد. مدتی نیز عضو هیأت مدیره مجله موسیقی بود. نیما با سروdon شعر «افسانه» در سال ۱۳۰۱ که از جنبه های گوناگون، از جمله نوع وزن، بافت زبان، شیوه بیان و چگونگی ساخت کاملاً تازگی داشت؛ چهره شاعری دیگر را در عرصه ادب ایران نشان داد. از او آثار متعددی به جای مانده است. از آثار شعری او می توان به «افسانه»، «ماخ اولا»، «شعر من»، «شهر شب»، «شهر صبح»، «قلم انداز»، «فریادهای دیگر»، «عنکبوت رنگ»، «مانلی» و «خانه سریویلی» اشاره کرد. «دینا خانه من است»، «نامه های نیما به همسرش»، «کشتی و توفان» و «ستاره ها در زمین» نامه های مهم او را تشكیل می دهد. در زمینه اندیشه ها و نظریات نیز، «ارزش احساسات»، «حرف های همسایه»، «تعاریف و تبصره» را می توان یاد کرد. دو کتاب «آهو و پرنده»، «توکایی در قفس» از دیگر آثار اوست که همه این آثار در دو مجموعه آثار منظوم و آثار منثور وی به چاپ رسیده است (حقوقی، ۱۳۸۰، ۵۴۱).

۳- بدر شاکر السیّاب

بدر شاکر السیّاب در سال ۱۹۲۶ میلادی در عراق، در روستای کوچکی به نام جیکور که تعریب کلمه فارسی «جوی کور» است، به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا پایان متوسطه در بصره ادامه داد، سپس وارد دانشسرای عالی بغداد شد و به تحصیل در رشته ادبیات عربی و ادبیات انگلیسی پرداخت. هم زمان وارد فعالیت های سیاسی شد. مدتی به عضویت حزب کمونیست عراق درآمد و در اواخر دهه پنجاه میلادی از این حزب کناره گرفت و به گرایش های ملی دل بست. پس از اتمام تحصیلات تکمیلی وارد مشاغل دولتی شد و بارها به علت فعالیت سیاسی در آن دوره پر التهاب و پر تحول تاریخ سیاسی عراق به زندان افتاد و مدتی نیز از کار برکنار و آواره شد. از سال ۱۹۶۰ به بیماری فلچ مبتلا شد و با وجود معالجات فراوان در بغداد، بیروت، پاریس و لندن در اواخر زمستان ۱۹۶۴

در غربت در گذشت.

از او نیز آثار شعری متعددی به جای مانده است که به صورت «المجموعه الشعرية الكاملة» به چاپ رسیده است. (اسوار، ۱۳۸۱، ۱۲۹) و (شکیب الانصاری، ۱۳۸۴، ۲۵۲).

با مطالعه دقیق و تأمل در زندگی و آثار این دو شاعر، وجوه تشابه و ویژگی های مشترک بسیاری می توان یافت که در اینجا به برخی از مهم ترین این ویژگی ها اشاره می شود.

۴- رشد و بالندگی در دامن طبیعت

شرایط زندگی این دو شاعر شbahت های زیادی به یکدیگر دارد. نیما و سیّاب هر دو روستازاده اند و در دامن طبیعت رشد کرده اند، یکی در روستای یوش، دهکده ای کوهستانی در دامنه کوه های سر به فلک کشیده مازندران، شمالی ترین نقطه ایران، و دیگری در میان نخلستان های روستای جیکور، در جنوبی ترین نقطه عراق، روستایی قدیمی که در شعر او مقام بسیار مهمی دارد و به صورت نوعی روستای رمزی و اسطوره ای بدل شده است. سیّاب دست کم شش قصیده با نام جیکور دارد. زندگی این دو شاعر در روستاهایی دور از شهر و پایتحث تأثیر عمیقی در زندگی آنان داشته و در آثار شعری آنان نیز تجلی یافته است. جیکور برای سیّاب نماد وطن، مادری مهربان و شهری آرمانی است و یوش برای نیما به معنای حلاوت زندگی و معنا و مفهوم حیات است که شاعر با الهام از طبیعت سرسبز آن، زندگی دامداری، کوچ های دامداران، کوه ها و جنگل ها، درختان و شب و روز آن را در اشعار خود و به ویژه در شعر افسانه به تصویر کشیده است. «ماخ اولا» در شعر نیما و «بویب» در شعر سیّاب که در آغوش روستاهای یوش و جیکور جاری هستند، به اسطوره هایی جاودانه در ادبیات فارسی و عربی تبدیل شده اند. نیما در شعری جداگانه «ماخ اولا» را توصیف می کند و زندگی و گذران عمر خود را در آن هویدا می بیند، گویی میان راه پر فراز و نشیب زندگی خود و جریان پر رمز و راز این رود پیوندی ناگستنی است. از این رو، گرچه در ظاهر این رود را وصف می کند، ولی در حقیقت وصف زندگی، دشواری ها و کیفیت جریان زندگی و عمر اوست. سیّاب نیز در شعری با عنوان «النهر و الموت» بویب را می سراید و میان روح رنج کشیده اش و آن، پیوندی ناگستنی ایجاد می کند. بویب در نظر شاعر همان وطن

و ذات اوست که گذشته، حال و آینده را با هم دارد، شاعر هنگامی که با صدایی لطیف، نهر را مخاطب قرار می‌دهد، در واقع درون غم زده خود را صدا می‌زند (الشنطی، ۲۰۰۱، ۲۴۰). او حرف‌های ناگفته سال‌ها دوری خود را با او به نجوا می‌نشیند، رودی که تایکران جریان دارد، همان رودخانه سوگوار شاعر، که می‌خواهد در تیرگی آن هم چون باران به سویش بستابد و در آن غرقه شود، صدف‌ها را به چنگ آورد و از آن سرایی بسازد که سبزی آب‌ها و درخت‌ها در آن بتابد، تا آن زمان که ستارگان و ماه را درخششی است، دلش می‌خواهد با جزر و مد آن به سوی دریا بستابد (السیاب، ج ۱، ۲۲۰).

۵- آشنایی با زبان غربی

آشنایی با زبان خارجی دریچه‌ای بود که نیما و السیاب را با ادبیات معاصر غرب آشنا کرد. نیما هم با شروع تحصیلات خود در مدرسه «سن لوئی» زبان فرانسه را آموخت و تسلط او بر این زبان باعث شد تا شعر معاصر فرانسه را به خوبی بشناسد و از ظرایف آن آگاهی یابد و زمینه‌های نوآوری و ابتکار را در آن بجوید. سیّاب هم در سال دوم تحصیلات دانشگاهی از ادبیات عربی به ادبیات انگلیسی تغییر رشته داد و این خود دریچه‌تازه‌ای بود که او با شعرای انگلیسی آشنایی‌هایی پیدا کند، به خصوص رمانیک‌هایی از قبیل: وردزورث، بایرون، کیتس، شلی (شفیعی، ۱۳۸۰، ۱۶۵). تسلط وی نیز بر این زبان باعث شد تا آثار بزرگترین شاعران مغرب زمین را مطالعه و ارزیابی کند و راهی نو را در ادبیات معاصر عرب جستجو کند.

۶- پیشگامی هر دو در سروden شعر نو

همان گونه که نیما در ادبیات فارسی به پدر شعر نو معروف است، سیّاب نیز در ادبیات عربی به آغازگر شعر نو شهرت دارد. نیما با آن که شعرهای سنتی فراوانی دارد، اما رهایی شعر معاصر از قید و بندهای سنتی به دست او صورت می‌گیرد و شعر «افسانه» او نقطه آغاز این تحول است، اگرچه نیما در آن کاملاً از سنت رهانمی گردد، اما نوآوری‌های فراوانی در آن دارد که همگان را بر آن داشته تا این قصیده را آغاز شعرهای آزاد وی بدانند و به تغییر دکتر شمیسا: «اساساً اولین برخورد جدی مردم با شعر نواز طریق افسانه بوده است» (شمیسا، ۱۳۸۳، ۲۳۰). در هر حال، رهایی از نظام «بیت» و روی آوردن به نظام «سطر» در شعر فارسی به نام نیما ثبت شده است. سیّاب نیز در ادبیات معاصر عربی همین جایگاه

را دارد. او نیز شعرهای سنتی و در قالب ساختار کهن عربی دارد، ولی رهایی از سنت و تحول در شکل و محتوای شعر معاصر عرب با نام او قرین شده است، گرچه شاعر زن معاصر عراقی به نام نازک الملائکه با تألیف کتاب «قضايا الشعر المعاصر» در تئوری پردازی و تقویت بیان‌های نظری شعر آزاد نسبت به سیّاب پیشی دارد، اما به تعبیر دکتر شفیعی: «نخستین فصل تاریخ شعر جدید عرب را باید به نام سیّاب نوشت» (شفیعی، ۱۶۱، ۱۳۸۰).

۷- داشتن تعهد سیاسی و نگاه منتقدانه به مسایل اجتماعی

نیما و سیّاب هر دو شخصیتی معتبر و روحی سرکش داشتند و همین امر باعث گردید که هیچ گاه تسلیم واقعیت‌های حاکم بر جامعه نشوند و اعتراض خود را در قالب شعر نشان دهند. اگرچه نیما به طور کلی به عزلت گرایش داشت، اما در آثار سیاسی و اجتماعی وی، اعتراض موج می‌زند؛ پیوستن سیّاب به حزب کمونیست و سپس، جدایی از این حزب و روی آوردن به نیروهای ملی و گرایش نیما به حزب توده و سپس کناره گیری آگاهانه از این حزب، نشانگر همین روح سرکش و تعهد سیاسی است. البته پرداختن سیّاب به فعالیت‌های سیاسی و آشنای او با حزب کمونیست باعث شد که مدتی به ایران بیاید. بار اول به مدت دو ماه و نیم در آبادان زندگی کرد، سپس به کویت رفت؛ ولی بار دوم، مدت بیشتری را در ایران ماند و در این مدت که هم زمان با کودتای ۲۸ مرداد بود، از سوی حزب کمونیست عراق به حزب توده معرفی شد و از نزدیک شاهد فعالیت‌های حزب توده و موضع گیری‌های سیاسی آن بود؛ از این جهت هم سیّاب و نیما تجربیات مشترکی از فعالیت‌های سیاسی دارند که روحیه ظلم ستیزی و استقلال طلبی، آنان را واداشت تا تحقق آرمان‌های خود را در پیوستن به این حزب بدانند؛ اما آشنایی نزدیک آنان با فعالیت حزب کمونیست و توده باعث شد به زودی از آن کناره گیری کنند. از جمله سیاسی ترین شعرهای نیما می‌توان به «مرغ آمین» و «پادشاه فتح» اشاره کرد.

۸- زندگی در سایه حکومت‌های خودکامه

شرایط تاریخی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر زندگی این دو شاعر که در دو کشور همسایه در منطقه حساس خاورمیانه می‌زیستند، تا حدود زیادی به یکدیگر شباهت داشت و این شباهت تأثیر عمیقی بر شعر آنان گذاشت. سیّاب در دوران حکومت ظالمانه ملک فیصل و سپس، در دوران دیکتاتوری عبدالکریم قاسم می‌زیست و نیما دوران دیکتاتوری و اختناق پهلوی‌ها را تجربه کرد.

۹- به کارگیری نمادهای مشترک و روی آوردن به اسطوره سازی

نیما و سیاب در اشعار نمادین خود، نمادهای مشترکی را مانند: باران، شب، ناقوس، قربانی و ... به کار گرفته‌اند؛ و همچنین، مهارت خویش را در اسطوره سازی نشان داده‌اند. شعرهای «ققنوس»، «ماخ اولاً» و «داروگ» از نیما و «المومس العمیاء» (روسپی کور)، «شناشیل ابنة الجلبی» (پنجره‌های دختر چلبی) و «جیکور و المدینة» (جیکور و شهر) از برجسته ترین آثار این دو شاعر در زمینه اسطوره سازی است. سیاب، خود در این باره در مجله شعر می‌نویسد: «یکی از مظاهر شعر جدید، پرداختن به اسطوره هاست و رموز هیچ گاه تاکنون شعر تا این حد نیازمند اسطوره و رمز نبوده است. زیرا ما در عالمی زندگی می‌کنیم که در آن شعر وجود ندارد، یعنی ارزش‌هایی که بر آن حاکم‌اند، ارزش‌های شعری نیستند ... و بدین گونه سخن گفتن مستقیم از غیرشعر، شعر نخواهد شد. پس شاعر باید چه کار کند؟ ناگزیر به اساطیر بازمی‌گردد. به افسانه‌ها، که هم چنان‌گرمای خود را حفظ کرده‌اند، زیرا متعلق به این عالم نیستند. شاعر به اساطیر بازمی‌گردد تا از آن‌ها به عنوان رمز استفاده کند و از رهگذر آن‌ها عوالمی بیافریند که با منطق سرمایه و زربتواند درگیری نشان دهد» (بلاطه، ۱۹۷۹، ۱۸۷). شمیسا هم درباره سمبیلیک و نمادین بودن شعر نیما می‌نویسد: «اکثر اشعار نیما تمثیلی است، یعنی مشتمل بر حکایتی است که دو معنی ظاهری و باطنی دارد، مثل پادشاه فتح، ققنوس و مرغ آمین. شعرهای دهه آخر عمر نیما که همه زیبا و متعالی است ... سمبیلیک و غمگین است ... و در اعماق آن‌ها درد توode‌های مردمی را می‌توان حس کرد. سمبیلیسم یا تمثیلی بودن این شعرها به حدی استادانه و به اصطلاح طبیعی است که می‌توان آن‌ها را در غیر سمبیلیک هم فهمید. اما حقیقت این است که شعر نیما در مجموع سمبیلیک و تمثیلی است (شمیسا، ۱۳۸۳، ۹۵). نیما خود معتقد است: «سمبل‌ها شعر را عمیق می‌کنند، دامنه می‌دهند، اعتبار می‌دهند، وقار می‌دهند و خواننده خود را در برابر عظمتی می‌یابد» (طاهیاز، ۱۳۶۸، ۱۳۳).

۱۰- افسانه

شعرهای افسانه از نیما و فی السوق القديم (در بازار کهن) از سیاب به لحاظ شکل و محتوا، زمانی سروده شده‌اند که زمینه ساز ظهور شعر نو در ادبیات فارسی و «الشعر الحر» (شعر آزاد) در ادبیات معاصر عربی شده‌اند. بررسی صورت و محتوای این دو شعر و بررسی نقاط اشتراک و ظرایف سبک آن‌ها می‌تواند سیر تدریجی شعر معاصر را در بستر ادبیات ایرانی و عربی نشان دهد.

«افسانه» مهم ترین شعر نیمه سنتی نیما یوشیج است. نیما در این شعر می کوشد تا زنجیرهای عروض سنتی را پاره کند و دست و پای شعر را از قید و بند آن آزاد سازد؛ اما هنوز نه چنان آمادگی و جسارتی در خود می بیند و نه جامعه آمادگی پذیرش چنین تحولی را در ساختار و اوزان شعر دارد. از این روی، نیما، «افسانه» را به همان اوزان رایج ساخته، ولی وزنی کوتاه و ساده را برای آن برگزیده است.

«(افسانه)»، ۱۲۷ بند دارد که هر بند آن از پنج مصراج تشکیل شده که چهار مصراج آن به صورت چهارپاره است. به دنبال این چهار مصراج، مصراج دیگری می آید که از نظر قافیه با چهار مصراج قبل ارتباط ندارد و آزاد است و به طور کلی، شعر حالت مسُط را به خود می گیرد» (پورنامداریان، ۱۳۸۱، ۶۱).

در شب تیره، دیوانه ای کاو
دل به رنگی گریزان سپرده،
در دره‌ی سرد و خلوت نشسته
همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده
می کند داستانی غم آور
(نیما یوشیج، ۱۳۸۶، ۴۹)

(در شعر افسانه، ابتدا شاعر که خود را تنها و محزون و بینوا و لبریز از غم و اندوه می داند، با دل خود شکوه آغاز می کند و از عشقی که اشک غم بر دیده او روان ساخته، سخن می گوید. همین گفتگوی شاعر با دل خویش به تدریج به گفتگوی او با افسانه تبدیل می شود. نیما، در این اثر، جز زندگی که خود را به آن مشتاق و علاقه مند نشان می دهد، همه چیز را در لباس افسانه پنداشته و افسانه را در لباس همه چیز به خواننده نموده است. شخصیت افسانه مبهم است، اگرچه در ظاهر به نظر می رسد شخصیتی انسانی دارد، زیرا که شاعر با او گفتگو می کند، اما با خواندن شعر به تدریج می توان دریافت که «افسانه» شخصیتی نمادین است. این شخصیت را برخی متقدان (حمیدیان، ۱۳۸۳، ۴۲) «همزاد عاشق» دانسته اند، یعنی شخصیتی که بیرون از وجود شاعر نیست، بلکه در دل شاعر است و همراه با تولد شاعر، پای به عرصه وجود نهاده است. نام «افسانه» را نیز کنایتی از این معنا دانسته اند که وجود شاعر عاشق با قصه و افسانه درآمیخته است. برخی دیگر، «افسانه» را الهه خردمندی و الهه شعر ناب یا به تعبیر دیگر، گوهر خرد و عشق دانسته اند که چشمی حقیقت بین دارد و آینده و افق های دوردست را می بیند (مهرانی، ۱۳۷۵، ۸۷).

بر این اساس، «افسانه»‌ی نیما یوشیج، تصویری است از گذر از عشق مجازی و رسیدن به عشق حقیقی. عاشق، افسانه را با تعابیر مختلفی معرفی می‌کند: سرگذشت عاشق، شیطان از هر جای رانده، قلب عاشق و سرشت او، بخت و اقبال که همواره از عاشق گریزان است، باد سردی که آرام و دوستانه در زلف عاشق چنگ می‌زند، حیوانی وحشی با چهره‌ای پریوش، ناشناس، جاودانه، قطره اشک یا غم.

سرگذشت منی، ای فسانه

که پریشانی و غمگساری؟

یا دل من به تشویش بسته

یا که دو دیده‌ی اشکباری؟

یا که شیطان رانده ز هر جای؟

قلب پر گیر و دار منی تو

که چنین ناشناسی و گمنام؟

یا سرشت منی، که نگشته

در پی رونق و شهرت و نام؟

یا تو بختی که از من می‌گریزی؟

هر کس از جانب خود ترا راند

بی خبر که توبی جاودانه

تو که ای؟ ای ز هر جای مانده!

با منت بوده ره، دوستانه

قطره‌ی اشکی آیا تو یا غم؟

یاد دارم شبی ماهتابی

بر سر کوه «نوین» نشسته

دیده از سوز دل خواب رفته

دل ز غوغای دو دیده رسته

باد سردی رمید از بر کوه

چنگ در زلف من زد چو شانه

نرم و آهسته و دوستانه

با من خسته‌ی بینوا داشت

بازی و شوخی بچگانه

ای فسانه تو آن باد سردی؟
 ای بسا خنده ها که زدی تو
 بر خوشی و بدی گل من
 ای بسا کامدی اشک ریزان
 بر من و بر دل و حاصل من
 تو ددی، یا که رویی پریوار؟
 ناشناسا! که هستی که هر جا
 با من بینوا بوده ای تو؟
 هر زمانم کشیده در آغوش،
 بیهشی من افزوده ای تو؟
 ای فسانه! بگو، پاسخم ده
 (نیما یوشیج، ۱۳۸۶، ۵۴ و ۵۵)

عاشق بر این باور است که افسانه مجموعه ای از این صفات است. اما افسانه در داستان هایی که از سرنوشت خود برای عاشق نقل می کند، نشان می دهد افسانه، حقیقت عشق است و عاشق در حقیقت، افسانه است.

در آخرین بند شعر، شاعر با افسانه، هم دل، هم زبان و هم آهنگ می شود و افسانه از شاعر می خواهد از دره تنگ که بهترین مکان برای غفلت و ناهشیاری است و حقیقت به آن راه ندارد، برون آید تا در فضای لایتنهای با یکدیگر هم آواز شوند.

هان به پیش آی از این دره ی تنگ
 که بهین خوابگاه شبان هاست،
 که کسی رانه راهی بر آن است
 تا در این جا که هر چیز تنهاست

سراییم دلتنتگ با هم
 (نیما یوشیج، ۱۳۸۶، ۷۸)

۱۱- فی السوق القديم

شعر بلند «فی السوق القديم» از سروده های آغازین سیّاب در سبک و سیاق نو است، تجربه ای که از رهگذر آن به تجربه های دیگر دست می یابد، این شعر که

از یازده بند تشکیل شده است، مانند بسیاری از سروده های نیما با زمان آغاز می شود و تصویری کلی از بازار را در دل شب نشان می دهد.

اللَّيلُ وَ السُّوقُ الْقَديْمُ

خففتْ بِهِ الأصواتِ إِلَى غُمَمَاتِ الْعَابِرِينَ

وَ خَطَى الغَرِيبُ وَ مَا تَبَثَ الريحُ مِنْ نَعْمَ حَزِينَ

فِي ذَلِكَ اللَّيلِ الْبَهِيمِ

اللَّيلُ وَ السُّوقُ الْقَديْمُ وَ غُمَمَاتِ الْعَابِرِينَ

وَ النُّورُ تَعْصِرُهُ الْمَصَايِحُ الْحَزَانِي فِي شَحْوبَ

مَثَلُ الصَّبَابِ عَلَى الطَّرِيقِ

مِنْ كُلِّ حَانُوتٍ عَمِيقٍ

بَيْنَ الْوَجْهِ الشَّاحِبَاتِ، كَأَنَّهُ نَعْمَ يَذُوبُ

فِي ذَلِكَ السُّوقِ الْقَديْمِ

(السیاب، ۳۲)

در این بازار، صدایی به گوش نمی رسد مگر زمزمه های چند رهگذر (غممات العابرين). انسان های غریب زیادی پای به این بازار نهاده و آن را دیده اند، سپس پلک های خود را بر هم نهاده و در آن شب تاریک گم شده اند (رأی و أغض مقلتیه و غاب فی اللَّيلِ الْبَهِيمِ) در میان حلقه های دود که به نظر می رسد کنایه از رؤیاهای و آرزوهای انسانی باشد، دریچه ای گشوده می شود (وارتج فی حلق الدُّخَانِ خِيَال نافذة تضاء) و انسان می تواند از آن دریچه وارد دنیای رؤیاهای خویش شود، اما طولی نمی کشد دست باد که نماد تقدير است، حلقه های دود را به حرکت در می آورد و در فضای سرد و غمگین، آن ها را به بازی می گیرد (والريح تعبت فی فتوّر و اكتتاب بالدُّخَانِ) شاعر خود را غریبی می داند که از سویی آواز نی را که نماد لذت های مادی و معنوی دنیایی است، می شنود و از سویی دیگر، باید به مرگ و برون شدن از این بازار کهنه بیندیشد (و أنا الغَرِيبُ وَ أَظَلَّ أَسْمَعَهُ وَ أَحَلَّ بِالرِّحِيلِ).

سپس شاعر، کالاهایی را که در این بازار قرار دارد، توصیف می کند و از سنت ها و قوانین حاکم بر آن سخن می گوید، به خاطراتی که این کالاهای می تواند برای رهگذر تداعی کند و یا نشانی که ممکن است از آینده داشته باشد، می پردازد. فتجان، دستمال و شمع مهم ترین کالاهایی است که توجه شاعر را به خود جلب می کند. در این میان شاعر در برابر شمع، درنگ بیشتری می کند و

آن را برجسته تر و پرنگ تر نشان می دهد، زیرا یادآور نشاط و سرزندگی قلب اوست که به خاموشی گرایده است. در همین حال که شاعر، خود را چون دیگر انسان‌ها شمعی می داند، که در حال سوختن است، دست و صورتی را در دل تاریکی می بیند که همان آتش عشق و دست معشوق است، بدین سان شاعر، عشق را عامل سوختن زندگی می داند و آن را جاودانه می انگارد.

قد کان قلبي مثلکنْ و کان يحمل باللهيب
حتى أتاح له الزمان يداً و وجهًا في الظلام
نار الهوى و يد الحبيب

سیاب بر آن است تا ایستادن و تردید در مرز میان آرامش گذرا و آرامش پایدار و به تعبیر دیگر، آرامش مجازی و حقیقی را به نمایش بگذارد. این آرامش حقیقی می تواند بازگشت به دوران کودکی و غنومند در آغوش مادر یا رسیدن به مرگ و آرامش مطلق باشد.

خاطرات گذشته و دختری که اظهار می دارد انتظار شاعر را کشیده است، نماد لذت‌های آنی و گذرا این جهانی است و به هیچ روی قابل اعتماد نیست. از همین روزت که دختر در عین حال که خود را متعلق به شاعر می داند، کس دیگری را مالک و صاحب اختیار خود معرفی می کند. به دیگر سخن، در عین حال که برای اوست، برای برای او نیست و این تضاد و پارادوکس بین برخورداری و زوال از ویژگی‌های نعمت دنیا ای است. اگرچه شاعر، اشتیاق به مرگ و آرامش حقیقی را راهی طولانی و به لحاظ ناشناخته بودن آن، آکنده از چشمان گرگ‌ها و به لحاظ عدم اعتماد به ماهیتش، آن را سراب می داند، اما به هر حال، آن را به زندگی در دنیا یا در زمان حال ترجیح می دهد، زیرا در این زندگی باید همچو شمع سوخت و شاهد مرگ تدریجی خود بود (السیاب، ۳۷).

بازار قدیمی و محزون، نماد دنیاست که عجزه‌ای است عروس هزار داماد و امتداد افقی آن، امتداد رود زندگی را تداعی می کند، از آنجا که بن مایه شعر، عشق است، فنجان‌ها و دستمال‌ها را می توان نمادی از ادوات و سایل جشن عروسی دانست.

ولی برای ایجاد پیوند، بین این سه نماد، باید هر سه را دنیا و خاطرات ناپایدار و فناپذیر آن دانست. فنجان‌ها به سرعت پر و خالی می شوند و فاصله بین زندگی

و مرگ، چیزی بیش از سرکشیدن یک جام نیست. دستمال نشانه وداع و خداحافظی است و شمع نماد زوال پذیری و مرگ تدریجی.

«شعر سیّاب شامل دو بخش متمایز از هم است: بخش اول، تصورات میان گذشته و آینده یا زنجیره‌ای از دلمشغولی‌ها و نگرانی‌ها که در رؤیا وجود دارد، بخش دوم به درگیری و کشمکش در رؤیا میان عالم واقعی و غیرممکن اختصاص دارد». (عباس، ۱۴۲۱، ۴۰)

۱۲- نگاهی به ویژگی‌های مشترک دو شعر

۱. شخصیت افسانه در شعر نیما و شخصیت معشوقی که سیّاب برای رسیدن به آن اشتیاق می‌ورزد، در هاله‌ای از ابهام است. این دو شخصیت، اگرچه در ظاهر حتی در خلال گفتگوهایی که در سطح شعر انجام می‌گیرد، به نظر می‌رسد شخصیتی انسانی باشند، ولی به تدریج از قراین موجود معلوم می‌شود که نمی‌توان این دو شخصیت را در معنای حقیقی خود، شخصیتی انسانی تصور کرد. همین ابهام در شخصیت افسانه و معشوق سیّاب باعث می‌شود خواننده در حالت تعليق قرار بگیرد و از اصل صراحة و معناپذیری که ویژگی اصلی شعرستی است، فاصله بگیرد.

۲. افسانه و فی السوق القديم، با شب و تصویرسازی در شب و فضایی تیره و غمگین از زمان گذشته آغاز می‌شوند. شب در شعر نیما، نماد زمانه شاعر و در شعر سیّاب نماد زندگی حال و آینده شاعر است.

۳. بن مایه هر دو شعر عشق است و هر دو شاعر، مشتاق دست یابی به معشوقی اند که همه هراس‌ها و دغدغه در کرانه او آرام گیرد.

۴. سیّاب همچون نیما در جستجوی آرامش واقعی است و معتقد است حتماً به این آرامش خواهد رسید؛ عشق و آرامشی که دیگران آن را به تمسخر نگیرند و از ویژگی‌های دنیایی و مجازی تهی باشد و رنگ ابدیت، دوام و حقیقت را داشته باشد.

۵. بستر هر دو شعر فضای درونی شاعر است و به طور کلی، کاوشی است در حالت‌های درونی و واگویه تجارب و خاطرات گذشته.

۶. هر دو شعر، نمایانگر سیر تدریجی گذر از شعرستی به شعرنو است. زیرا هر دو شاعر در ارائه شکل و قالب شعر، با احتیاط رفتار می‌کنند و در واقع میزان تحول پذیری مخاطبان خود را می‌سنجدند.

۷. نیما و سیّاب در این دو شعر، هنوز از برخی ویژگی‌های شعرستی، رهایی

نیافته‌اند، یکی از این ویژگی‌ها مقدمه چینی و بسترسازی برای بیان مغز و محتوای شعر است، معمولاً این بسترسازی، توصیف زمان، مکان، حرکت و جریانی است که بیرون از شاعر قرار دارد. این حرکت بیرونی با هنرمنایی شاعر به درون راه پیدا می‌کند و همان تصاویر بیرونی نشانگر حالت‌ها و احساسات درونی می‌گردد.

۸. هفت بند نخست «فی السوق القديم» که شاعر در آن‌ها از فضای ذهنی خود و برداشتی که از جهان پیرامون خویش دارد، سخن می‌گوید و شش بند آغازین «افسانه» که تک گویی شاعر دیوانه است، می‌تواند زمینه و مقدمه ورود به موضوع اصلی شعر باشد. در حالی که نیما در شعر «قفنوس» که نخستین شعر نو فارسی شناخته شده است؛ بدون هیچ مقدمه‌ای، پایی به موضوع اصلی شعر گذاشته است، همان‌گونه که سیّاب در شعر «سوف أمضى» (خواهم رفت)، به هیچ روی در پی مقدمه چینی و بستر سازی نبوده است.

۹. کار دیگر نیما و سیّاب در این دو شعر، تبدیل توصیف به گفتگو است، یعنی به جای توصیف‌های دور و دراز استی، این گفتگوست که زمینه اصلی شعر را تشکیل می‌دهد، صرف نظر از توصیف‌های ابتدایی شعر که هنوز شاعر را وابسته و متعهد به نظام شعرستی نشان می‌دهد.

۱۰. شیوه بیان در هر دو شعر روایی است. نیما آگاهانه سعی داشت شعر را به نثر نزدیک کند و حالت طبیعی و ساده بیان در شعر را در نزدیکی میان شعر و نثر می‌یافت (طاهباز، ۱۳۶۸، ۶۳).

۱۱. گفتگوی موجود در این دو شعر جنبه نمایشی دارد که حال و هوایی تازه به فضای شعری بخشیده است. در شعرستی نیز، گفتگو وجود داشت، ولی از فعل‌های «گفتم و گفت» استفاده می‌شد. نیما و سیّاب با حذف این افعال و تقسیم گفتگوها در میان مصراع‌ها شیوه‌ای نو را به کار بسته اند که در شعرستی سابقه ندارد. در شعر نیما و سیّاب زمینه سازی و توصیف صحنه، از طریق توصیف‌های زنده شکل می‌گیرد. البته، در شعر سیّاب، عنصر تیپ سازی و پرورش شخصیت نمود کمتری دارد و بیشتر توصیف زنده صحنه‌ها در «فی السوق القديم» مشاهده می‌شود. در هر حال، ویژگی‌های شکل و محتوا، این دو شعر را به قالب نمایش، نزدیک تر کرده است؛ سیّاب، به این موضوع اشاره‌ای نکرده است، ولی نیما این کار را آگاهانه انجام می‌دهد و بیان می‌کند که این قالب، ظرفیت پذیرش بسیاری از انواع ادبی را دارد (نیما یوشیج، ۱۳۸۶، ۴۷).

۱۳- نتیجه

دو شعر «افسانه» و «فی السوق القديم»، از آن رو که از تجربه های آغازین این دو شاعر در رهایی شعر از قید و بندهای سنت است، از اهمیت به سزاپی برخوردار است، مبهم بودن شخصیت افسانه و گمسده سیاب در این دو شعر، بن مایه عشق، بهر مندی از نمادهای مشترک، تبدیل توصیف به گفتگو، استفاده از زبان نمایشی و سرانجام، سیر تدریجی گذر از شعر کهن به شعر نو از ویژگی های مشترک این دو اثر جاودانه نیما و سیاب است.

کتابنامه

۱. اسوار، موسی، (۱۳۸۱)، پیشگامان شعر امروز عرب، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول.
۲. بلاطه، عیسی، (۱۹۷۱)، بدر شاکر السیاب، حیاته و شعره، دارالنهر، بیروت.
۳. پورنامداریان، تقی، (۱۳۸۱)، خانه ام ابری است، انتشارات سروش، تهران، چاپ دوم.
۴. حقوقی، محتّد، (۱۳۸۳)، ادبیات امروز ایران، نشر قطره، تهران، چاپ پنجم.
۵. حمیدیان، سعید، (۱۳۸۳)، داستان دگردیسی یا روند دگرگونی های شعر نیما یوشیج، نیلوفر، تهران.
۶. سیاب، بدر شاکر، (بی تا)، المجموعۃ الشعريۃ الكاملة، منشورات دارالمنتظر، لبنان.
۷. شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۸۰)، شعر معاصر عرب، انتشارات سخن، تهران، چاپ اول.
۸. شکیب الانصاری، محمود، (۱۳۸۴)، تطور الادب العربي المعاصر، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز، چاپ چهارم.
۹. شمیسا، سیروس، (۱۳۸۳)، راهنمای ادبیات معاصر، نشر میترا، تهران، چاپ اول.
۱۰. الششنطی، (۱۴۲۲)، الأدب العربي الحديث، محمد صالح الششنطی، دار الاندلس، السعودية حائل، الطبعة الثالثة.
۱۱. طاهیاز، سیروس، (۱۳۶۸)، درباره شعر و شاعری، انتشارات دفترهای زمانه، تهران، چاپ اول.
۱۲. عباس، احسان، (۱۴۲۱)، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشرق للنشر

-
- و التوزیع، الأردن، الطبعة الثالثة.
١٣. عباس، احسان، (۱۹۹۲)، **بدر شاکر السیاب**، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الأردن.
١٤. کفافی، محمد عبدالسلام، (۱۳۸۲)، **ادبیات تطبیقی**، ترجمه سید حسین سیدی، به نشر، مشهد، چاپ اول.
١٥. مهاجرانی، عطاءالله، (۱۳۷۵)، **افسانه**، اطلاعات، تهران.
١٦. نیما یوشیج، (۱۳۸۶)، **مجموعه کامل اشعار**، گردآوری و تدوین سیروس طاهباز، انتشارات نگاه، تهران، چاپ هشتم.