

در موردی و موضعی ارجمند و عالیقدرهستند. در کارگاه پر عظمت علم، عالم از هنر و ادب لذت میبرد و لی به قبیل و قال و ذوق و هنر سرفود نمی آورد. در آستانه عشق هم، هنر پیشیدلیاخته، به علم با دیده ستایش می نگرد اما حسابگری و سودآوری را بچیزی نمی گیرد و مقام عشق را شامختر از عقل و علم می شارد.

جناب عشق را در گه بسی بالاترا ز عقل است

کسی آن آستان بوسد که جان بر آستین دارد

همه ما گاه ویگاه از صفات آرایی و نظام و فرماندهی عقل خشن میشویم و بر سر آنیم که فارغ از غم زمان و مکان بیخبر از غوغای عقل در وادی هنر تفنن کنیم. هنر ارشاد میکند. لذت میبخشد. آینه روح را صیقل میدهد. زبان مشترک برای بخشها بی از جهان بشریت درست میکند. آزادگی و وارستگی را می پروراند.

زیاده هیچچت اگر نیست این نه بس که ترا

دمی ز و سوسة عقل بسی خبر دارد

علم، دقت و پیش بینی و پایی بر جائی و واقع بینی می آموزد.

یکی از خصائص عصر ما سرعت عظیم پیشرفت علم و تکنولوژی است. امروز مقیاس زمان، مفهوم نوی پیدا کرده است. تغییرات سریعی که در عصر ما صورت میگیرد لااقل موقتاً در عصر اث فرهنگی بشر اثر فوق العاده خواهد داشت.

بعنوان مثال عرض میکنم که در ۷ دیماه ۱۳۴۷ در ایران بدنیا می آیند به احتمال قوی در ایام فراغت خود، برنامه های تلویزیونی بسیار بزرگانه ای غربی از طریق ماهواره ها خواهند دید. فرهنگ غرب بكمک تکنولوژی پیشرفت خود، خواسته یا نخواسته در ذهن فرزندان ما جایگزین خواهد شد.

مقصود من از ذکر این نکته یک واقعیت علمی است فه ابراز احساسات خصوصی و ملی - پس احتمال قوی میرود که شعر حافظ در یک ربع قرن دیگر آنقدر مورد توجه قباشد. البته مقصد من این نیست که شاهد هنر از این پس در پرده خواهد ماند، عکس - در این بندی سر از روزن برآرد. هنر باشکال دیگر جلوه گری خواهد کرد. ادب و عرفان هم بصورتهای نو تر تجلی خواهند کرد، در تکنولوژی هم فرهنگ و هنر تأثیر خواهد کرد. بهر حال هنر از بین نمیرود، صور آن تغییر میکند.

بر ذمینی که نشان کف پای تو بود

سالها سجدۀ صاحب نظران خواهد بود

عشق و عرفان در لباس نقاشی و موسیقی و باله باز جلوه گری خواهند کرد. اگر شما چشم زیبا شناس و گوش زبان شنو داشته باشید هیچگاه از هنر مهجور و از ادب خالی نخواهید ماند.

دیده میخواهم که باشد شهنشا
تا شناسد شاه را در هر لباس

افراد بشر و جو امع بشری همانطور که بدعلم و تکنولوژی محتاجند به ادب و شعر و موسیقی و علوم انسانی خلاصه هنر و فرهنگ نیز نیازمندند. از طرفی تکنولوژی بسرعت پایی بست زندگانی ما را تغییر می دهد. ادب اباب فرهنگ و هنر یعنی آنها که در سطح بالا، مکتبهای فرهنگی و هنر را دربری میکنند باید از روئند تکنولوژی جهان آگاه باشند و بجای اینکه در مقابل آن مقاومت و استادگی نشان دهند باید از این خادم غول پیکر اندیشمند بهره برداری کنند. «زبانهای» فرهنگی را باید دائم تغییر داد تا مناسب با مقتضیات یک جامعه متحرك و زنده باشد.
سیل علم و تکنولوژی قوی است و قهر و تعصب نمی پذیرد و جلوگیری از آن اگر هم مفید تشخیص داده شود امکان پذیر نیست.

این سیل تندر و کوه سرازیر شد ز کوه

دیگر به کوه بر شدنش احتمال نیست
کار کردن و تحقیق در متن علم کاری است بسیار دشوار سبر طولانی و از خود گذشتگی واقعی می خواهد.

در تاریخ علم، چه بسادانشمندان که در تکوین معرفت جهانی مهم شایسته دانند و در عین حال از موهبت هنر پر خوردار بوده اند. بسیاری از اهل علم (منجمله خود اینجاف) را عشق و هنر ارشاد کرده است و گرنه در خلال دشواریهای زندگانی بشری بی خبر از هست و نیست و کوتاه نظر ان مزاحم روزانه، در راه علم و تحقیق پیوسته گام برداشتن کارآسانی نیست.

چه شکر گوییم ای خیل نعم عفاف الله

که روز ییکسی آخر نمی روی ز سرم
هنر، عشق و ذوق و امید رازنده نگاه میدارد، و اینها عواملی هستند که در پی شبرد کار علمی و تکنولوژی هم اثر بسیار دارند.
در مورد بخصوص پژوهشهای علمی خودم که در بازار معرفت جهان بی خردان نبود مینوام
به پاس سپاس از هنر و فرهنگ یادآور شوم که :

بسی برگی و نوائی زارم بکشته بود

امداد اگر نکردی خون جسکر مسرا

من همانقدر که شاقم علم و تکنولوژی جهانی در ایران بسرعت نمودم، همانقدر هم آرزومندم
که از سرچشمۀ فرهنگ و ادب شرق، رودی پهناورتر از سیل تکنولوژی بسوی غرب سرازیر شود
جهان بشریت به هردو نیازمند است.

نخستین شرط این توفیق این است که ما، درایران سطح علم و تکنولوژی و فرهنگ و هنر، خلاصه معرفت را بسرعت بالا ببریم و به نقشهای ظاهری فناعت نکنیم. امیدوارم صبر و کوشش و عشق و امید یاری کنند تا علم و تکنولوژی مغرب را بسرعت جذب کنیم و در عین حال بر بنیان فرهنگ غنی ایران، آسمان خراشی از فرهنگ نوبجود بیآوریم که جوابگوی پیشرفت‌های سریع عصر ما باشد. رسیدن به این مدارج، کار و کوشش راهنمایی شده میخواهد، آفرینش و نوسازی لازم دارد. مردانی باید جست که از صور گذشته و معانی رسیده و عالده بر این پایمردی، کار مثبت داشته باشند.

تویکساعت چو افريدون بميدان باش تا زان پس
به ر جانب كه رو آری در فش کاویان بینی.

پروف. رضا

جهان صلح یکرنگ

ابرها بسر پاک کردن می‌تند
آتشی محوش کشند در یک نفس
ورچه تلخانمان پریشان می‌کنند
می‌نهند از شهد انبار شکر
زود تریاقاتشان بسر می‌کنند
ذره ذره همچو دین با کافری
وان دگر سوی یعنی اندر طلب
جنگ فعلیشان بیین اندر رکون
زین تحالف آن تحالف را بدان
در عناصر درنگر تا حل شود
که بریشان سقف دنیا مستویست
استن آب اشکننده هر شر
لا جرم جنگی شدند از ضر و سود
هر یکی با هم مخالف در اثر
هر یکی با دیگری در جنگ و کین
پس چه مشغولی به جنگ دیگران

گر پلیدان این پلیدی‌ها کنند
ور جهانی پر شود از خار و خس
گرچه ماران زهر افشار می‌کنند
نحل‌ها بر کوه و کندو و شجر
زهراها هر چند زهری می‌کنند
این جهان‌جنگ است چون کل بنگری
آن یکی ذره همی پرد به چپ
ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون
جنگ فعلی هست از جنگ نهان
این جهان زین جنگ قائم می‌بود
چار عنصر چار استون قویست
هر ستونی اشکننده آن دگر
پس بنای خلق بر اضداد بود
هست احوالت خلاف یکدگر
فوج لشکر های احوالت بیین
می‌نگردد خود چنین جنگ گران

در جهان صلح یکرنگت برد
زانکه ترکیب وی از اضداد نیست
که نباشد شمس و پدش زمہریو
صلح ها باشد اصول جنگ ها
بی ازین دو بر نیاید هیچ کار
بی ازین دو نیست دورانش ایفلان
نیم سالش خشک و نیمی سبز و تر
نوع دیگر، نیم روز و نیم شب
گاه صحت، گاه رنجوری مضجع
قطع و خصب و جنگ و صلح و افتنان
زین دو، جانها موطن خوف و رجاست
در شمال و در سوم و تعب و مرگ
 بشکند نرخ خم صدر زنگ را
هر چه آنجا رفت بی تلوین شده است
می کند یکرنگ اندر گورها

مولانا جلال الدین محمد مولوی

تا مگر زین جنگ حقت واخرد
آن جهان جز باقی و آباد نیست
نفی ضد کرد از بهشت بی نظر
هست بیرنگی اصول رنگ ها
خافض است و رافع است این کردگار
خفظ ارضی بین و رفع آسمان
خفظ و رفع این زمین نوعی دگر
خفظ و رفع روزگار با کرب
خفظ و رفع این مزاج متزج
همچنین دان جمله احوال جهان
این جهان با این دو پر اندر هو است
تا جهان لرzan بود مانند برگ
تا خم یکرنگی عیسی ما
کا آنجهان همچون نمکزار آمدست
بین که خالک، این خلق رنگارنگ را

تأثیر علوم در ادبیات و هنر

مایه هنر احساس هنرمند است و از این جهت ذهنیت هنر مسلم بنظر میرسد، بدین معنی که هنر با علم درونی پیشتر ارتباط دارد تا با عالم خارج.

اما احساس هنرمند احساس ساده مرد عادی نیست و اندیشه‌ای باریک، ذرف، دقیق و عمیق با این احساس همراه است. این احساس خاص را که آفرینش هنر و زاییده یک رشته مدرکات عمیق و دقیق است، احساس هنری مینامیم. عمرانی و هم‌عنانی اندیشه و احساس برای هنرمند یکنوع منطبق خاص ایجاد میکند که خاصیت هنری او را از سایر فعالیت‌های حیاتی وی ممتاز می‌سازد و از همینجا میتوان دریافت که بحثهایی از قبیل «هنر برای هنر» یا «هنر در خدمت اجتماع» و طبقه‌بندیهایی از قبیل سبکهای رمانتیک و کلاسیک و سمبولیک تا چه میزان اعتباری و دلخواه خواهد بود.

شک نیست که سبک خاص هنرمند بالا صاله از سبک دیگری ممتاز است، چنان‌که در تقلید آهنگهای موسیقی یا در کپی کردن تابلوهای نقاشی یا در استقبال از اشعار، شبیه سازی کامل و تمام ممکن نیست و بدین سبب اصل از بدل و غث از سمین و اصیل از تقلید شده کاملاً تمیز داده می‌شود؛ راز این نکته در همان احساس خاص هنری است. گیرم که رنگها و شکلها و آهنگها و صداها را یکسان دریابیم اما بیشک احساس درونی ما و برخورد ما با عوامل خارج یکسان نیست. اندیشه‌ای که با تحریکات ابتدایی حواس ما همراه است، احساسهای مختلف در ما بر می‌انگیرد و بر حسب مقام، عریک جلوه‌ای خاص دارد.

حیات آدمی از گهواره تا گور دستخوش یک سلسله تحول و تبدیل است. تن کودک روز به روز تو انا ترا و نیرومند تر می‌گردد و به واژات این تکامل و اندیشه، حیات درونی او نیز تکامل می‌پذیرد. فضای محصور دوران کودکی که از محیط تنگ و کوچک گهواره تجاوز نمی‌کرد، کم کم با تکامل قوای جسمانی بفضای بزرگتر مبدل می‌شود و اندک اندک به دیوارهای اتاق و با خروج از آن بحدود دخانه آشنا می‌گردد. همچنین اندیشه باریک آدمی با قدرت تصویر و تخیل، این فضای محدود را کم کم بفضای ممتد ارتباط می‌دهد و جهان او فراختر می‌گردد. کوشش و کششی که در فن و علم

صودت میگیرد، قدرت دستیازی و امکان نقل و انتقال را ب نقاط دور دست فضای ممتد ممکن میسازد و آدمی با کمک اتومبیل و هوایپما و فشنجهای جوی ب نقاط نادیده سفر میکند و بدینگونه فضای محصور اولیه، بفضای ممتد و دنبسط جهان هستی میگراید، گوئی انسان تمام فضای عالم وجود را در آغوش میگیرد.

این تحول و تبدیل، سیر تکاملی علم است و این فعالیت علمی، کوشش انسان است برای پیوستن بفضای لایتناهی که فضای محصور هستی خویش را بفضای گسترده و ممتد جهان نامحدود میپیوندد.

حیات آدمی، از لحظه تولدتا آن مرگ، لمحه کوچکی از ابدیت است. گوئی انسان در اقیانوس عظیم ابدیت سر از موج بدر کرده، لحظه‌ای بر دامن امواج میلغزد و ناچار در نقطه دیگر سر بربر موج میکند و در آغوش نامتناهی (ابد) پنهان میگردد. اندیشه جهان پیمای آدمی، همچنان که فضای محصور را بفضای گسترده مر بوط میسازد، میکوشد که دوران هستی محصور خویش را نیز بزمان گسترده متصل سازد. کوشش رنج افزائی که در این راه بکار میبرد، فعالیت هنری اوست، اگر آفرینش هنری در دنیاک وجانکاه است، از آنروز که هنرمند بسن نوشت محتوم خویش آگاه میباشد، بهرسور و کند مرگ بی امان در انتظار اوست، لهذا میتوان گفت کوشش جهت مر بوط ساختن زمان محدود حیات با ابدیت. جستجوی زندگی پس از مرگ است.

هنر خلاقه از آن و در دنیاک است که تولید و تولد نوزاد دیگر است که پس از مرگ هستی بخش خویش، باید بزندگی مثالی یا خیالی او ادامه دهد.

پیوست زندگی کوتاه آدمی بزمان لایتناهی، جستجوی ابدیت از راه هنر زاینده است و خواه ناخواه فرجام این راه پیمایی و گام‌سپری و سرانجام این کوشش و کشش، نیستی بی امان و مرگ بی بازگشت است. زندگی آدمی پایان میپذیرد، اما هنر اوجادانه باقی میماند و تهایادگاری است که از دوران گذرنده هستی او برجا میماند. گوئی اصل بقاء انرژی در این مورد نیز صادق است.

در صور گوناگونی که انرژی بخود میپذیرد، از پشت پرده اصلی، همچون پری روی تهفتهای، هر لحظه بجلوهای نونقاب بر گرفته بصورتی دیگر چهره‌نما میگردد.

مایه هنر، احساس هنرمند است. احساسی که با سیر و قدم ناپذیر زمان بهم آمیخته، گویی با گذشت مدام عمر در جدل است و میکوشد بهر قسم که باشد عمر کوتاه آدمی را جاویدان ساخته، در آغوش ابدیت زمان پایدار سازد. موسیقی بهترین نماینده این کوشش و کشش است و آهنگهای گریز نده آن، نماینده آنات زود گذر زمان و توالی ناله‌های لرزنده، نمودار پیوستگی لحظات پیاپی زمان است. در هر اثر هنری میتوان این کوشش هنرمند را در اعماق آن یافت. اکنون این سؤال پیش میآید که آیا بیان هنری هنرمند، امری مستقل از تحول علمی عصر او است یا اینکه همراه تجدید و تنوع عصر، این امر نیز دستخوش تغییر و تکامل است؟

پیشرفت علوم و فنون واکنشات و اختراعات جدیدی که در زمینه‌های گوناگون دخ مبددهد، حیات بشری و فعالیت هنری اورا جانی تازه میبخشد. فی المثل اگر کاروان نجد، لیلی را هر لحظه دور میساخت و امید دیدار مجدد را برای مجنون میکشت، امروز علاوه بر اینکه این فراق بوسیله راه آهن یا هواپیما سریع‌تر صورت میگیرد، اما دیدار مجدد یا مراجعت لیلی بسر زمین وصال نیز، تندتر امکان پذیر است.

وسائلی که فنون امروز در دسترس بشر گذاشته است، هر روزی را به میزان سالی بهره-
بخش میسازد.

از طرف دیگر فعالیتهای علمی و اجتماعی چنان تکامل پذیرفته است که برای تن آسائی و اهمال مجال و فرستن باقی نگذاشته. هنرمند، امروز نیز در ادراک هنری خویش دستخوش همین تحول و تبدیل است. اثر هنری او باید جاندارتر و جنبنده‌تر باشد. اگر هنر قرون وسطی را هنر استاتیک (زیبایی) بنامیم، هنر امروز را هنر دینامیک (تحرک) باید نامید. موسیقی کلاسیک جای خود را بموسیقی جدید داده است. نقاشی کلاسیک بنقاشی سمبولیک و سورئالیست تبدیل شده است. جهان متحول در کلبه شون زندگی تغییر کرده است و هنرنیز به تبع این تجدد، نوشده است. ادبیات و شعر در فاصله‌ای بین هنر پلاستیک و موسیقی (یا هنر جاندار زنده) قرار دارد.

با ترکیب الفاظ (ونهضن مضامین پنهان در آنها)، از هنر پلاستیک، و با سیر اندیشه (از معنی و مفهوم هر لفظ بلفظ دیگر) از موسیقی تقلید کرده، کمک میگیرد.

دکتر محسن هشتروودی

هستی حافظ

خوادمی که از آن چهره پرده بر فکنم
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چشم
درین و درد کم غافل ذکار خویشتم
کم در سرایه ترکیب تخته بند تم
عجب مدارکم همدرد نافه ختم
چرا بکوی خراباتیان بود وطنم
که سوزه است نهانی درون پیره هم
که با وجود تو کس نشود ز من که منم

حجاب چهره جان می شود غبار تنم
چنین قفس، نه سرای چومن خوش الحانیست
عيان نشد که چرا آدم، کجا بودم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
اگر ز خون دلم بوی مشک می آید
مرا که منتظر حور است مسکن و مأوى
طر اذ پیرهن زر کشم میین چون شمع
بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار

حافظ

دری به جهان های دیگر!

چندین هزار قرن،
از سرگذشت «عالم» و «آدم» گذشته است.
وین کهنه آسیای گرانستگ آسمان،
- بی اعتماد بناله قربانیان خویش -
آسوده گشته است.

در طول قرنها،
فریاد دردناک اسیران خسته جان،
بر می شد از زمین؛
شاید که از دریچه زرین آفتاب،
یا ازمیان غرفه سیمین ماهتاب،
آید برون سری!
اما ...

هرگز نشد گشوده از این آسمان دری!
در پیش چشم خسته زندانیان خالک،
غیر از غبار آبی این آسمان نبود.
در پشت این غبار،

جز ظلمت و سکوت فضا و زمان نبود.
زندان زندگانی انسان دری نداشت،
هر در، که ره بسوی خدا داشت بسته بود!
تنها دری که راه به دهليز مرگ داشت،
همواره باز بود.
دروازه بان پیر در آنجا نشسته بود.
در پيش پاي او،
در آن سياه چال،
پرها گسته بود و قفسها شکسته بود!
امروز، اين اسیر،
انسان رنجديده و محکوم قرنها
از ژرف اين غبار،
تا اوچ آسمان خدا پرگشوده است!
انگشت بر دريچه خورشيد سوده است!
تاج از سرفضا و زمان در ربوده است!
تا واکند دری به جهان های دیگری.

فریدون مشیری

شعر و سیله‌ای برای ارتباط با هستی

فکر میکنم همه‌ی آنها که کارهتری میکنند، علتش - یا لاقل یکی از علنهاش - یکجور نیاز نآگاهانه است به مقابله و ایستادگی در برابر زوال. این‌ها آدم‌هایی هستند که زندگی را بیشتر دوست دارند و می‌فهمند و عمینتوود مرگ را. کارهتری یکجور تلاشی است برای باقی‌ماندن و با باقی گذاشتن «خود» و نقی معنی مرگ. گاهی اوقات فکر میکنم درست است که مرگ‌هم یکی از قوانین طبیعت است، اما آدم تنها در برابر این قانون است که احساس حقارت و کوچکی میکند. یک مسئله‌ایست که هیچ کاریش نمیشود کرد. حتی نمیشود مبارزه کرد برای از میان بردنش، فایده ندارد. باید باشد. خیلی هم خوب است، این یک تفسیر کلی است که شاید هم احتمانه باشد. اما شعر برای من مثل رفیقی است که وقتی باو میرسم، میتوانم راحت با او در دل کنم. یک جفتی است که کامل میکند، راضیم میکند، بی آنکه آزارم بدهد. بعضی‌ها کمبودهای خودشان را در زندگی با پناه بردن به آدم‌های دیگر جبران میکنند. اما هیچ وقت جبران نمیشود. اگر جبران میشد آیا همین رابطه خودش بزرگترین شردنبا و هستی نبود - رابطه دو تا آدم هیچ وقت نمیتواند کامل و یا کامل‌کننده باشد - بخصوص در این دوره - به هر حال بعضی‌ها هم به اینجور کارها پناه میبرند. یعنی میسازند و بعد با ساخته‌ی خود مخلوط میشوند و آنوقت دیگر چیزی کم ندارند.

شعر برای من مثل پنجره‌ای است که هر وقت به طرفش میروم خود بخود بازمیشود. من آنجا مینشینم، نگاه میکنم، آوازه میخوانم، داد میز نم، گریه میکنم، با عکس درختها قاطی میشوم، و میدانم که آن طرف پنجره یک فضا هست و یکنفر میشنود، یکنفر که ممکن است ۲۰۰ سال بعد باشد یا ۳۰۰ سال قبل وجود داشته - فرق نمیکند. سیله‌ایست برای ارتباط با هستی، با وجود، به معنی وسیع. خوبیش این است که آدم وقتی شعر میگوید می‌تواند بگوید: من هم هستم، یا من هم بودم. در غیر این صورت چطور میشود گفت که: من هم دستم یا من هم بودم.

فروغ فرخزاد

رهو منزل عشق

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حاده اینجا به پناه آمده ایم
رهو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تابه اقلیم وجود این همه راه آمده ایم
سیزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت
به طلبکاری این مهرگاه آمده ایم
با چنین گنج که شد خازن او روح امین
به گدازی به در خانه شاه آمده ایم
لنگر حلم توای کشتن توفیق کجاست
که درین بعر کرم غرق گناه آمده ایم
آبرو می رود ای ابر خطابوش بیار
که به دیوان عسل ، نامه سیاه آمده ایم
حافظ ، این خرقه پشمینه بینداز که ما
از بسی قافله با آتش آه آمده ایم
حافظ

از جماد تا فرشته

وز نما مردم به حیوان سر زدم
پس چه ترسم، کی ز مردن کم شدم
تا بر آرم از ملایک بال و پر
آنچه اندر وهم ناید آن شوم
گویدم کانا الیه راجعون
آینه صافی یقین همنگ روست
پیش زنگی، آینه هم زنگی است
آنز خودترسانی، ای جان هو شدار
جان تو همچون درخت و مرگ بروگ
ناخوش و خوش هم ضمیرت از خودست

مولانا جلال الدین محمد مولوی

از جمادی مردم و نامی شدم
مردم از حیوانی و آدم شدم
حمله دیگر بسمیرم از بشر
بار دیگر از ملک قربان شوم
پس عدم گردم، عدم، چون ارغون
مرگ هریک ای پسر، همنگ اوست
بیش تر ک آینه را خوش زنگی است
ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار
زشت رویی تست، نی رخسار مرگ
از تورسته است ارنکویست وربدست

منزلی در دور دست

منزلی در دور دستی هست، بی شک هر مسافر را
این چنین دانسته بودم، وین چنین دانم:
لیک،

ای ندانم چون و چندای دور!
تو بسا کاراسته باشی به آینی که دلخواه است.
دانم این که بایدم سوی تو آمد، لیک،
کاش این رانیز می دانستم، ای نشناخته منزل،

که ازین بیغوله تا آنجا کدامین راه
با کدام است آن که براه است،
ای برایم، نه بهرایم ساخته منزل!

نیز می دانستم این را، کاش،
که بسوی توجهها می بایدم آورد،
دانم ای دور عزیز! این نیک می دانی
من پیاده ناتوان، تو دور و دیگر وقت بیگاه است.
کاش می دانستم این را نیز،
که برای من تو در آنجا چهها داری،
گاه کز شور و طرب خاطر شود سر شار،
می توانم دید،

از حریفان نازنینی که تواند جام زد بر جام؟
تا از آن شادی به او سهمی توان بخشید؟
شب که می آید چراغی هست?
من نمی گویم بهاران، شاخه‌ای گل در یکی گلدان.
با چو ابراندهان بارید، دلشد تیره ولبریز
ز آشناشی غمگسار آنجا سراغی هست?
آه!...

مهدي اخوان ثالث

(م. محمد)

www.KetabFarsi.com

ب - ازد پشه و عشق

www.KetabFarsi.Com

اندیشه و عشق (۱)

عشق میوردم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دکر موجب حرمان نشود
نمیدانم چرا غالب اوقات را در عمر خود متألمم. با اینکه از نعمت سلامت مزاج
برخودارم و از جهت دستگاه معيشت نیز تا آن حد که خود بخواهم درضیقه نیستم و احتیاجی

گمان می کنند که مشکل عشق،
مشکل معشوق است، نه مشکل
استعداد. مردم دوست داشتن را
ساده می انگصارند و برآنند که
مسئله تنها پیدا کردن یک معشوق
مناسب. یا محبوب دیگران بودن
است. که به آسانی میر نیست.
بهتر صورت احساس عاشق
شدن، معمولاً با توجه به این
حقیقت بوجود می آید که چه کالای
انسانی در دست داریم و چگونه
می توانیم آنها را بادیگران مبادله
کنیم. بدین ترتیب، دو نفر با
توجه به نقصان ارزش کالای خود،
جهت مبادله، دل در گرو عشق
پکدیگر می سپارند و احساس
می کنند که بهترین مقابع موجود
در بازار را یافته‌اند. در دنیا بی

۱- آیا عشق هنر است؟ اگر
هنر باشد آیا به دانش و کوشش
نیازمند است؟ آیا عشق احساسی
مطلوب است که در ک آن بستگی
به بخت آدمی دارد، یعنی چیزی
است که اگر بخت یاری کند، آدمی
بدان «گرفتار» می شود؟

مردم تشنۀ عشقند؛ فیلم -
هایی که مردم درباره داستان‌های
عاشقانه شاد یا غم انگیز می‌بینند
بیشمار است، مردم به صدھا آواز
مبتدل عاشقانه گوش می دهند - با
وجود این به ندرت کسی این اندیشه
را بهدل را می دهد که عشق نیاز به
آموختن نکته‌ها و چیزها دارد.
علت این که می گویند در
عالیم عشق هیچ نکته آموختنی
وجود ندارد، این است که مردم

یمردم زمانه ندارم و از سر چشممه فیض نیز پایه شمایدای یافته‌ام که بعد متوسط چیزی میخوانم و میفهمم و از این راه تمتع برمی‌گیرم، بازبودیچیک از این جمله چنانکه باید خاطرم خوش نمیشود همینکه از حال غفلتی که اشتغال باین کارها برای من بیش می‌آورد، بیرون می‌آم و به حال خود بازمی‌گردم خیل غم گرداگر وجود خیمه میزند و دراندوه و اضطرابی عمیق فرو میوردم.

خدا میداند که بمنصب و مالهیچکس حسد نمی‌برم، جامجو و زیاد طلب نیستم، بلکه از قبول همین اندک‌مایه‌ای هم که روزگار بدست ابناء خود در اختیارم نهانه و چند روزه عمر را باید بوسیله آن بگذرانم، عاردارم. آرزویم این بود که اگر امکان داشت، از این قید و بند میترسم و همچون مرغان‌هوا اذخر من بیکران طبیعت و از خواهانی درین آفرینش چینه می‌چیدم و با هزار و آزادی تمام بر شاخ درختان می‌نشتم و در آغوش گلها می‌آردیدم.

آنقدر خودخواه نیستم که خیال‌کنم که این حال‌تنها در من ایجاد می‌شود و درین میانه

امیدها و آرزوهای فراوان شروع شود و بدینسان همواره بدهشت
پیش‌جده، پس برای غلبه بر شکست،
تنها یک راه وجود دارد و آن
مطانعه دقیق عملت شکست و در یافتن
معنی واقعی عشق است.

ولین قدم این است که بدانیم
عشق یک هنر است، همان‌طور که
زیستن هم یک هنر است. اگر ما
یخواهیم باد بگیریم که چگونه
می‌توان عشق ورزید، باید همان
راهن را انتخاب کنیم که برای
آموختن هر هنر دیگر، چون
موسیقی، نقاشی، نجاری، یا هنر
طبابت، یا مهندسی، بدان
نیازمندیم.

مراحل لازم برای فراگرفتن
یک هنر چیست؟

برای آموختن هر هنر معمولاً
باید دو مرحله را پیمود: اول،
سلط بر جنبه نظری؛ و دوم،
سلط به جنبه عملی آن. ولی غیر
از یادگیری نظری و عملی، عامل
سومی نیز برای سلط بر هنری
لازم است، سلط بر هنر موردنظر
باید هدف غایی شخص باشد، یعنی
در جهان چیزی فایده در نظر او
مهم نباشد از هنر جلوه‌کند، چرا،

که در همه راه‌ها، بازار پایابی غلبه
دارد و توفیق مادی ارزشی می‌بهم است،
دیگر جای شگفتی بناور نیست که
چرا انسان‌ها در روابط عاشقانه
خود نیز همان روال داد و ستد
رأیج در بازار کار و کالا را به کار
می‌بندند.

اشتباه دیگر که باعث می‌شود
که گمان کنیم عشق نیاز به
آموختن ندارد، از اینجا سرچشمه
می‌گیرد که احساس اولیه « عاشق
شدن » را با حالت دانسی عاشق
بودن، یا بهتر بگوییم، در عشق
« ماندن »، اشتباه می‌کنیم،
عاشق و معشوق با هم خوب آشنا
می‌شوند، دلیستگی آنان، اندک
از حالت معجزه‌آسای نخستین
را از دست می‌دهد و سرانجام
اختلاف‌ها و سرخوردگی‌ها و
ملاحت‌های دو جانیه، ته مازده
هیجان‌های نخستین را می‌کند.
این طرز تفکر که هیچ چهار-
آسانتر از عشق ورزیدن نیست -
گرچه هر روز شواهد بیشماری
خلاف آن را اثبات می‌کند،
همچنان بین مردم رایج است. هیچ
فعالیتی، هیچ کار مهمی وجود
ندارد که مانند عشق با چنین

فقط من باین کیفیت مخصوص هستم. تصورمی کنم که هر کس اندکی از خد دینش مردم متعارفی بالاتر بینداز قیدخور و خواب و خشم و شهوت کمی خود را برهاند و قدم جسارت فکری را از افق تنگ متعبدین کوتاه قظر و مقلدین گمراه بالاتر بگذارد، بهمین بلاگرفتار می آید و در همین جهنالم و اندوه غوطه ورمی شود. چون مکرر فکر می کنم که علت اساسی این اندوه باطنی و غصه جانکاه که گویی با من زاده و با من بگور خواهد رفت چیست و راه چاره و داروی درد را نمی یابم، حال تالم، روز بروز بیشتر می شود و سوز درونیم آن بآن شدت میگیرد. یقین دارم که آخر کار هم غلبه نصیب آن پهلوانی خواهد بود که تا کنون جان هزاران هزار پاکان را در کوره غم سوخته و با یکدیگر باشند بی رحمی حتی نگذاشته است که از بودون بود ایشان دودی نیز بر جا بماند.

نظریه عشق

۱- عشق، پاسخی به مسئله وجود انسان

هر نظریه‌ای درباره عشق باید با نظریه انسان، یا نظریه هستی بشر آغاز شود. به بشر قوی عاقله عطا شده است، او، از خود و از هسته عناشت، از گذشته و از امکانات آینده داشتگیه است. آگاهی از خود به عنوان ماهیتش مستقل، آگاهی از کوتاهی عمر خود و از این حقیقت که بدون اراده خود به دنیا آمده و بدخلاف اراده خود نیز باید بیمیرد. آگاهی به این که قبل از عزیزانش خواهد مرد، یا آنها پیش از او خواهند مرد. و آگاهی از تنهایی و جداگانه، و آگاهی از بیچارگی خود در برابر طبیعت و اجتماع. تمام اینها، هستی پیوند نایافته و پاره‌پاره او را به زندانی تعامل-ناپذیر مبدل می کنند. اگر بشر قادر نبود خود را از این زندان برهاند و به سوی خارج دست بگشاید و به نوعی بالانسان‌ها متوجه گردد، مسلمان دیوانه می شد.

همه مردم زمان‌ها، علی‌رغم شکست‌های آشکارشان، به ندرت برای آموختن این هنر کوشش می کنند و علی‌رغم اشتیاق عمیق و بی‌پایانی که به عشق دارند، تقریباً همه چیزهای دیگر - موافقیت، مقام، پول و قدرت - را مهم‌تر از عشق می‌شمارند و تقریباً همه نیروی آنان صرف این می‌شود که راه رسمیدن به این هدف‌هارا بیاموزند و هرگز ذره‌ای از آن را برای آموختن هنر عشق ورزیدن بکار نمی‌برند.

آیا می‌توان تصور کرد که فقط چیزهایی که ما را به پول و مقام می‌رسانند، ارزش آموختن دارند، و عشق، که «فقط» برای روح مفید است و به مفهوم امروزی سودی عاید مان نمی‌کند، فقط یک امر تفسنی است که ما حق نداریم نیروی چندانی بدان تحصیص دهیم؟ به هر صورت که باشد، هنر عشق ورزیدن را بازدو دیدگاه باید بررسی کرد؛ اول بحث درباره «جنبه» نظری عشق و دوم بحث درباره «جنبه» عملی آن.

علم جدید با وجود تمام دست و پهایی که کرده، متأسفانه تاکنون بسو این نکته را سیده است که موجودات زنده برای چه خلق شده و بچه منظوری زیست می کنند و بسمت چه مقصودی راهی پیمایند، اما گویا در این طلب دیگر شباهی نداشده که علاقه بحفظ حیات برای عموم جانداران فطری است و محرك کلیه حرکات و سکنات موجودات زنده، بقاء ذات است، بطوریکه هر کس عروجه می کند و می آندریش چه خود بداند، چه خود نداند، چه با کمال صفا و صداقت با آن معتبر باشد یا آنکه روی و ریا پیشه کند، در راه حفظ حیات و بقاء ذات است. تمام زد خوردها و بحث و جداولها و مناقشات مردم برای رسیدن باین مقامات است. و منظور همه با وجود اختلاف مسائل و مشارب، سعی در حفظ منافع ذاتی و تأمین وسائل دفاعی زندگانی دو روزه یا تدبیری جهت تطویل عمر و ادامه دنبال آنست. اما عجب در اینجاست که افراد بیچاره

فاصله دو انسان را از میانه
بردارد.

انواع پیوندهای حاصل از عیاشی دارای سه خصیصه مشترکند؛ همه شدید و حتی وحشیاندانه؛ در کل شخصیت در نفس و بدن - حادث می شوند؛ گذران و ادوار یند. درست عکس این خصائص، در آن نوع پیوندی مصدق دارد که بشر، چه در گذشته و چه در زمان حاضر، آنرا غالباً به عنوان راه حل برگزیده است؛ و آن پیوندی است مبنی بر همنگی با گروه و عادات و رسوم و معتقدات، در جامعه معاصر غرب، اتحاد با گروه راه متداول غلبه بر جدایی است. این، آنچنان اتحادی است که در آن «خود» تا حد زیادی از بین می رود و تعلق به گروه هدف قرار می گیرد. اگر من همانند دیگرانم، اگر من فکر یا احساس مجزا از دیگران ندارم، اگر در آداب و رسوم، در لباس و عقیده با آنچه در اجتماع هست، مشترکم، من نجات یافته ام، نجات از احساس هولناک جدایی دیگران را برای ایجاد چنین اتحادی، از تهدید و ترس استفاده می کنند و کشور -

در این جدایی باعث بروز اضطراب می شود. در حقیقت، این سرچشمۀ تمام اضطراب هاست. جدایی، یعنی بیچارگی؛ یعنی عدم قدرت در گنجینه و عدم درک مردم و اشیای آن، بنابراین، عمیق ترین احتیاج بشر نیاز اوست به غلبه بر جدایی و رهایی از این زندان تنهایی.

انسان-انسان قرون ها و فرهنگ های گوناگون- همواره در برابر یک مسئله و همان یک مسئله قرار می گیرد؛ چگونه بر جدایی غلبه کنیم، چگونه وصل را بدست آوریم و چگونه بر زندگی انفرادی خود فایق شویم و به یگانگی برسیم.

یکی از راه های رسیدن به این غایت، انواع لذت های آمیخته باعیاشی و میگساری است. این اعمال تا اندازه ای از اشکال عادی و طبیعی غلبه بر جدایی، وجود ای ناقص به مسئله تنهایی بشر است و برای شخص به صورت تلاشی نوییدانه جهت فرار از اضطراب و ترس در می آید و نتیجه آن، احساس جدایی روزافزون است. زیرا که لذت جنسی بدون عشق، فقط برای لحظه کوتاهی می تواند

بشر با اینکه در دریای مهلکه غوطه ورند و عر رور که در دنیا بیشتر می‌مانند یک روز بهلاک و فنا نزدیکتر می‌شوند، باز با وجود بدیهی بودن امر از تثبت بطناب پرسیده آمید دست نمی‌کشند و در آرزوی روزبهی و حوادث غیر مترقبه پشت به گرگ درندۀ اجل در علفزار غفلت، همچنان آسوده می‌چرند و بهیچ قیمت حاضر نیستند که بگویند عیش باین عالم آمده و بی‌آنکه اثری یا خبری از ایشان در آن بجا بماند یا آمیدی بیازگشت باشد، از آن دل بر کشند و یکباره همه چیز دنیا را الی‌الا بد بدرود گویند.

وقتی که انسان از علمای علوم طبیعی می‌شنود که موجودات زنده در روی این کره پیدا شده و بیش از پنجاه هزار سال است که اولاد آدم نسلی پس از نسلی جای خود را بیکدیگر می‌دهند و را مدار عدم می‌پویند، آنوقت تاحدی بحقارت وجود و کوتاهی دوره

را التیام بخشد. می‌خوارگی، اعتیاد به مواد مخدر، وسوس در امیال جنسی، و خودکشی که از پدیده‌های اجتماع معاصر غرب است، عوارض شکست این همنگی گروهی است.

علاوه بر همنگی به عنوان راهی برای رهایی از اضطراب و رنج جدا ایی، یکی دیگر از عوامل زنده‌گی معاصر نیز باید تحت مذاقه فرادگیرد، و آن سهمی است که چگونگی کار و تفریح در زندگی انسان دارد. انسان به موجود از نه صیبح تا پنجم بعد از غمیر « تبدیل می‌شود، او جزیی از نیروی کار یا جزیی از « بوزوکراسی » مدیران عامل و کارمندان است. او متغراً نمی‌تواند قدمی بردارد. طرز احساس از پیش تجویز شده است. شوخی و تفریح دارای جریانی عادی و منظم است: گردش روز تعطیلی باماشین، برنامه‌های تله‌ویژیونی، ورق بازی، مهمنانی‌ها، اجتماعات. از تولد قامرگ، از این تعطیل تا تعطیل دیگر، از از صبح تا شب، همه فعالیت‌ها در یک خط‌پیوند عادی در جریانند و همگی از پیش قالب‌بازی شدند.

های دموکرات از تبلیغ و تشویق سود می‌برند. در واقع یک فرق بزرگ بین این دونظام وجود دارد. در دموکراسی امکان عدم توافق با جامعه وجود دارد و در حقیقت عده کثیری هم از آن استفاده می‌کنند؛ حال آنکه در کشوری که دولت بر همه شئون زنده‌گی حکمرانی دارد، تنها عده‌محدودی مردمان استثنایی، که بعد در ردیف قهرمانان و شهدا در می‌آیند، به زبان افسانی می‌پردازند. ولی علی‌رغم این اختلاف، جوامع دموکرات از همنگی و برابری شگفت‌انگیزی برخوردارند. در جامعه سرمایه‌داری امروز معنی برابری دگرگون شده است. امروز برابری یعنی آدم‌های ماشینی و انسان‌هایی که فردیت خود را از دست داده‌اند، منظور از برابری امروز، بیشتر « همان » بودن است تا « یکی بودن ».

اما پیوندی که از راه همنگی با جماعت بوجود می‌آید، حاد و شدید نیست؛ بلکه آرام است، و از جریانی منظم و عادی اثر می‌پذیرد، و درست به همین دلیل غالباً نمی‌تواند اضطراب جدایی

عمر و واهمی بودن خیالات دور و دراز خود پی‌می‌برد و می‌فهمد که حکیم بزرگواری که گفته است:

آمدشدن تو اندراین عالم چیست

آمدشدن تو اندراین عالم چیست

تا چه اندازه در تقدیر مدت عمر ما مسامحه و گذشت بخراج داده است، با اینکه بعین یقین می‌بینیم که روزگار با نسلهایی که پیش از ما بر روی این توده غیرا میزیسته، چه معامله کرده و هیچگونه خللی و شکستی نیز در مدار چرخ و مسیر آفرینش رخ نداده، حقیقتاً از کمال جهل و خودخواهی است اگر وجود عاجز متزلزل، بیود و نیود خود اهمیتی دهد و خود را در این عالمی که از عدم شروع شده و بسته عدمی دیگر میرود، کسی یا چیزی پسندارد.

چنین می‌نماید که دست هوسرانی، ما را مانندگوی در فضای ییکرانی که بگفته پاسکال

نتیجه‌اش را ببینم، صدق می‌کند،
و الا در جریان کار یک کارمند
امروزی یا کارگری که روی تمه
نقاهه کار می‌کند، دیگر از کیفیت
وحدت‌بخش کار چیزی احساس
نمی‌شود، در اینجا کارگر کارمند
چیزی جز زایده مائین یا سازمان
اداری نیست، او دیگر خودش
نیست، بنابراین هیچ گونه پیوندی
جز همان همنگی با جماعت،
روی نمی‌دهد.

وصل و پیوندی که به وسیله
کارهای تولیدی ایجاد می‌شود،
حاصل مناسبات اشخاص قیست،
پیوندی که از راه میگاری و عیاشی
حاصل می‌آید، ناپایدار است؛
پیوندانشی از همنگی با جمع در
حقیقت اتحادی دروغین است.
بدین ترتیب اینها فقط قسمی از
جواب مسئله هستند، جواب کامل
در وصول به پیوند و یا جانبه، نهفته
است. در پیوند شخص با شخص
دیگر و در عشق.

آرزوی پیوند مشترک، اساس
نیرومندترین کوشش بشری است،
اساسی ترین شوق‌های است. بشریت
بدون عشق نمی‌توانست حتی یک
روزهم دوام داشته باشد. اگر ما

فردی که در شبکه این خط‌سیر
گرفتار می‌شود، چگونه می‌توارد
ازیاد نبرد که انسان است، که
فردی بیهمت است، که امکان‌زیست
باهمه امید‌ها و نرمی‌ها، با
غم‌ها و ترس‌ها، با آرزوی عشق و
دلدادگی و وحشت از هیچ و از
جدایی فقط یکبار بغاوه داده شده
است؟

راه سوم برای حصول وصل و
پیوند، در فعالیت‌های خلاقه
نهفته است، خواه خلاقیت چیزی
باشد که یک هنرمند در پی آن است
و خواه چیزی که یک صنعتگر برای
دست یافتن با آن تلاش می‌کند. در همه
کارهای خلاقه آفرینش‌ده با آفریده
خود، که برای او نماینده دنیای
خارج است، متحد می‌شود. نجاری
که میزی می‌سازد، زرگری که
گوهری می‌پردازد، دهقانی که غله
می‌رویاند، و نقاشی که صورتی
نقش می‌زنند، در همه انسواع
آفرینش‌گی، کارگر و مصنوع
کار، یکی می‌شوند، انسان در حین
آفریدن با دنیای خارج متحد
می‌شود، ولی این، فقط در مورد کار
شربخت، کاری که خود من آن را
صرح کرده و به شعر رسانده باشد و

مر کر آن همه‌جا و محیط آن همچجاست، پرتاب کرده و ما باشانی که تشخیص آن در خورد میزان عقل کوچک بشری نیست، سراسمه و سرنگون پر تگاه فنا و نیستی می‌رویم. اگر عاقل دوراندیشه از خارج، این حال زار ما را بینند، از اضطراب بی‌جان خود می‌لرزد، اما مردم غافل باین خوشنده که در رقص و وجودند و از نشنهای به نشنهای گوارا ترمی‌روند.

اگر انسان فکر و ادراک فداشت و از این گوفه اندیشه‌ها و وسوسه‌ها فارغ بود،

بالنسبة می‌توانست راحت بماند و با خود بگوید که:
چند روزی که در این مرحله فرصت داری

خوش بیاسای ذمای که زمان اینهمه نیست

اما چه می‌توان کرد که این بالای جانگذاذ که نام آنرا عقل و ادراک گذاشته و آفرایمایه

حال از هم جدا می‌مانند، عشق، یک عمل است، عمل به کار انداختن نیروهای انسانی است که تنها در شرایطی که شخص کاملاً آزاد باشد، نه تحت زور و اجبار، آنها را به کار می‌اندازد.

عشق فعل بودن است، نه فعل پذیری؛ «پایداری» است، نه «اسارت». بطور کلی، خصیصه فعل عشق را می‌توان چنین بیان کرد که عشق در درجه اول نثار کردن است نه گرفتن.

ثار کردن چیست؟ ممکن است این پرمشی ساده بنظر برسد، لی در حقیقت پس از ابهام و پیچیدگی است. یک انسان چه چیز به دیگری ثار می‌کند؛ او خودش را، یعنی گرانبها ترین چیزی که دارد وزندگیش را ثار می‌کند. این بدان معنی نیست که او ضرورت خودش را فدای دیگری می‌کند بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری می‌بخشد؛ از شادیش، از علanchش از ادرائیش، از دانائیش، از خلق خوش و از غم‌هایش به مصاحب خود ثار می‌کند. از تمام مظاهر و مآثر زندگیش می‌بخشد. او با

حصول اتحاد بین دو شخص را «عشق» بنامیم، یا اشکالات سخت جدی روبرو خواهیم شد. آیا باید کلمه «عشق» را برای نوع خاصی از پیوند تخصیص داد؛ آن پیوندی که در همه ادیان بزرگ بشردوستانه و مکتب‌های فلسفی چهار هزار سال گذشته تاریخ شرق و غرب به عنوان فضیلت و کمال مطلوب شناخته شده است؟ باید بدانیم که وقتی از عشق سخن می‌گوییم، منظور ما چه نوع پیوندی است. آیا منظور ما از عشق جوابی رسانا و کامل به مسئله هستی است؟ یا از عشقی ناقص گفتگو می‌کنیم که بدان عنوان پیوند تعاونی می‌توان داد؟ ما از «عشق» به صورت نخست یاد خواهیم کرد:

عشق نیروی فعل بشری است، نیرویی است که موانع بین انسان‌ها را می‌شکند و آدمیان را بایکدیگر پیوند می‌دهد، عشق انسان را بر احساس ازدوا و جدایی چیره می‌سازد، با وجود این بدو امکان می‌دهد که خودش باشد و همسایی شخصیت خود را حفظ کند. در عشق تصادی جالب روی می‌دهد، عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین

امتیاز انسان بیچاره از سایر زندگان و موجب سرفرازی و رجحان او بر دیگر جانوران شناخته‌اند، آنی مردم هوشیار با ذوق را آسوده نمی‌گذارد و هر آن او را بر آن میدارد که در دستگاه خلقت موشکافی کند و بفهمد که مقصود این بازبجه که آن را آفرینش می‌خوانند، چیست؟ و اداره کننده آن کیست؟ برچه مداری می‌گردد؛ راه دخول و خروج آن کجاست؟ چه وقت شروع شد؟ و چه زمان بانجام میرسد؟ و انسان درین میان چه کاره است؟ بازیگرست یا تماشاگر؟ عامل مؤثر است یا وجودی بیکاره و بی‌اثر؟

افراد حقیقت‌جوی، از همان زمان که در بیان‌های کلده و آشور در کنار رود دجله و فرات اغnam خویش را بچرامیده و یا در ساحل فیل به زراعت و آبیاری مشغول بوده و یاد ریز آسمان صاف یونان و بر روی دریای آرام نیلگون مدیترانه بداد وسته و سیر و گشت سرمهی کردند، در نتیجه سیر در آفاق و آفاق بدرک مطالبی پی‌برده بودند که با آنها حقیقت و علم می‌گفتند، اما ترقیاتی که بعدها در همین راه نصیب بشر شد، ثابت کرد که قسمت اعظم این حقایق و علوم موهوماتی بیش نبوده است که دماغ خلاق همان مردم، برای افناع حسن‌کنجکاوی، آنها را بوجود آورده بوده، چنان‌که همین حال مسلمان بعدها نسبت به مطالبی که ما امروز آنها را جزء حقایق مثبته و قضایای مسلمانه بشمار می‌آوریم، بروز خواهد کرد و یقین خواهد شد که ما زین با

خود، شورو و هیجان کسب می‌کند:
روانپرداز بوسیله بیمار خود
معالجه می‌شود؛ به شرط آن که
حمدیگر را مانندشی و تلقی نکنند،
ورفتارشان نسبت بهم صمیمانه
و شربخش باشد.

اما بالاتر از نیاز دنیوی و
وجودی آدمیان به‌وصل، یک
احتیاج شخص و "ازیستی" وجود
دارد و آن آرزوی وصل و پیوند
بین دو قطب مذکور و مؤثر است.

این نظریه، که با استمداد از آن،
زن و مرد را در دو قطب مختلف
قرار می‌دهند، در افسانه‌های
ابتدایی به صورتی بسیار جالب
بیان شده است. این افسانه‌ها
می‌گویند: زن و مرد ابتدا یکی
بودند، بعد به دونیم شدند، و از
آن پس هر مرد به دنبال نیم گمشده
خود، که زن است، می‌گردد تا
دوباره با او در آمیزد و یکی شود
(همین نظریه پیوند اولیه‌زن و

چنین بخششی از زندگی خویش،
فرد دیگری را احیاء می‌کند، و
در ضمن افزودن احساس زندگی
در خویش، احساس زنده بودن را
در دیگری بارورتر می‌سازد. او
پهلوی دریافت کردن نمی‌دهد،
نشار کردن به خودی خود، شادمانی
باشکوهی است. بخشیدن، طرف
مقابل را نیز بخشته می‌کند در
نتیجه، طرفین متقابلا در شادی
چیزی که خود به آن زندگی
بخشیده‌اند، سهیم می‌شوند. ضمن
بخشیدن، چیزی به دنیا می‌آید و
خرنین سپاسگزار آن حیاتی
خواهند بود که برای هر دوی آنان
مسئله شده است. عشق نیرویی است
که تولید عشق می‌کند؛ ناتوانی
عبارت است از عجز از تولید عشق.
اما نشادر جهان عشق نیست که
معنی نشار کردن و گرفتن یکی
است. معلم از دانش آموز، دانش
می‌آموزد، هر پیشه‌ای تماشاگران

موهوماتی بیش سروکار نداشته ایم و باین خوش بوده ایم که از اسرار طبیعت مقداری را فهمیده و بدریدن پرده رازهایی از دستگاه آفرینش موفق آمده بودیم.

چاره چیست؟ یا باید ادراک و عقل و دوراندیشی را بیکی از وسائل مصنوعی از میان برد و راه دانش و بینش را بست تا از شرافتیه و وسوس و اضطراب راحت ماند، و یا آنکه بوسیله همان و همیات و ساخته ها و پرداخته های دماغی، خود را قانع ساخت و باین تدبیر طعمه ای در کامنه نگه کنیج کاوی و راز طلبی ریخت.

این مرحله ثانوی همان راهیست که آنرا راه کسب کمال و طلب حقیقت میگویند، کسانی که قدمی قوی برای طی این طریق صعب الوصول دارند، لااقل خاطر خود را باین خوش میدارند که اند کی از مجھولات لاتحصای وجود را معلوم می سازند و از میزان جهل افراد بشر که بزرگترین موجب وحشت و اضطراب و اندوه و الـم مردم هم، همانست، اند کی می کاهمند و از همین راه مصدر خدمت بزرگی نسبت با فراد نوع خوبیش می شوند.

اما وجود ضعیفی مانند نگارنده ناچیز این سطور که دست استطاعتش برای ادراک این پایه بلند بسته و پای قدرتش در طی این مرحله شکسته است، چاره ای ندارد جز آنکه بوسیله ای از وسائل، خود را از درک هم و غم و آزار و رنج و الـم غافل سازد و مجنون واد مجذوب جهتی شود

یعنی دریافت کردن و نفوذ کردن نیز به چشم می خورد. منظور از این، تمایل زمین و بیاران، رودخانه واقیانوس، شب و روز، تاریکی و روشنایی، و ماده و روح به یکدیگر است. این نظریه را مولانا جلال الدین رومی، عارف و شاعر بزرگ اسلام با زیبایی خاصی بیان می کند :

هیچ عاشق خود نباشد صلح جو
که نه معشوق بود جویای او
چون درین دل برق مهر دوست جست
اندر آن دل دوستی می دان که هست
در دل تو مهر حق چون شد دو تو
هست حق را بیگمانی مهر تو
هیچ بانگ کف زدن ناید به در
از یکی دست تو، بیدستی دیگر
حکمت حق در قضا و در قدر
کرد ما را عاشقان همدیگر
جمله اجزای جهان ز آن حکم بیش
جفت جفت و عاشقان جفت خوبیش
آسمان مرد و زمین زن در خرد

مرد در کتاب مقدس در مورد به وجود آمدن حوا از دنده آدم نیز آمده است (معنی این افسانه باندازه کافی روشن است. کشش قطب مذکور و مؤنث همچنین پایه آفرینشگی ناشی از فعل و افعال مستقابل است. این از نظر زیست شناسی طبیعت بدین معنی است که وحدت اسپرم و اوول، اساس تولد کودک است. وضع در دنیا روانی مطلق نیز همین گونه است؛ زن و مرد در عشق یکدیگر از نوزاده می شوند (کسانی که به انحرافات همچنین گرایی گرفتارند، در رسیدن به این وصل دو قطبی شکست می خورند و بنای این باید همیشه رنج جدا ای را تحمیل کنند).

این اصل تمایل دو قطب مذکور و مؤنث در طبیعت نیز موجود است. نه تنها در آنچه به طور آشکار در حیوان و نبات دیده می شود، بلکه در تمایل دو قطبی دو کار اساسی،

که در آن عقل و اندیشه را راه نباشد.

لله الحمد که در میان این همه آسودگی‌ها و پستی‌ها که عالم ممکنات را احاطه کرده، آنقدر مظاہر جمیل و محاسن صورت است، تا بتوان با مطالعه و مشاهده آنها خود را مشغول داشت و مجدوب و مفتوح شد و زنگ غصه و ملالت را بنویس جمال و دم جانبی خش آنها از صفحه خاطر زدود. نهایت خوشی من در ذندگی همان او قاتی است که بمطالعه و تمایش اینگونه مناظر و آثار مشغولم و از بخت بد خود بسیار شکر گزارد که باین راه سعادت هدایت کردواست، چه اگر این وسیله نبود، حقیقتاً نمیدانم چگونه وجود تحقیق می‌توانست تاب تحمل این همه مصائب و آلام روحی را بیاورد و تا این حد سخت جانی بخراج دهد.

در نظر من موجود زیبا آنست که بیک جلوه زمام عقل و اختیار مردم باذوق را فی البدیهیه از کف او بدربرد و اورامفتون و مجدوب خود سازد. هر چیز که توانست منها این اثر و مظاهر این معجزه شود، آن زیبایست و شایسته پرستش و عشق و دلی. بطور کلی هر اثر موزون و با اندام و هر موجود مناسب و مستوی الخلقه «مین حمال را دارد، چه موجود زنده باشد، چه اثر بی جان زینده، عموم شاهکارهای خلقت و آثار برآزدهای ای که از دست و طبع و ذوق مردم هنرمند ناشی شده، همه جزء مظاہر جمالند و همه، کم و بیش قابل تمایش و مطالعه و عشق».

وید و جهت گیری منش آدمی است که اورا به تمامی جهان، نه به یک «مشوق» خاص می‌پیوندد. اگر انسان فقط یکی را دوست بدارد و نسبت به دیگران بی‌اعتنای باشد، پیوند اوعشق نیست، بلکه یک نوع بستگی تعاونی یا خود - خواهی گسترش یافته است. با وجود این اکثر مردم فکر می‌کنند علت عشق، وجود مشوق است، نه استعداد درونی. آنان خیال می‌کنند، تنها چیز لازم، پیدا کردن یک مشوق مناسب است. این درست مثل آدمی است که می- خواهد نقاشی کند، ولی به جای این که هنر و فن آن را یاد بگیرد، می‌گوید منتظر موضوع مناسبی برای نقاشی هستم و ادعا می‌کند که اگر موضوع را بیابد، زیبا ترین نقاشی‌ها را خواهد کرد. اگر آدم واقعاً و صیمان، کسی را دوست داشته باشد، حتی همه

هر چه آن انداخت این می‌پرورد چون نماند گرمیش بفرستد او چون نماند تری و نم بدهد او هست سرگردان فلك اندر زمن همچو مردان گرد مکسب بهر زن وین زمین کد بانوی ها می‌کند بروладات و رضاعش می‌تند پس زمین و چرخ را دان هوشمند چونکه کار هوشمندان می‌کند گرنه از هم این دو دلبر می‌مزند پس چرا چون جفت در هم می‌خزند بی زمین کی محل بروید وارغوان پس چه زاید ز آب و تاب آسمان؟ میل اندر مرد وزن حق زان نهاد تا بقا یا بد جهان زین اتحاد میل هر جزوی به جزوی هم نهد ز اتحاد هر دو توییدی ز هد روز و شب ظاهر دو ضد دشمنند لیک هر دو یک حقیقت می‌تند هر یکی خواهان دگر را همچو خویش از بی تکمیل فعل و کار خوبیش مشوق - عشق - بـ شتر نوعی

بازیند.

نگارنده باین جمله در این عالم عشق میورزم و بمدد نور و فروغی که از آنها کسب می کنم، شام تیره زندگانی را روشنی می بخشم و می کوشم که این ذوق در من فمیرد، چه اگر خدای نخواسته روزی از این فعمت محروم شوم و سوانم که با آن وسیله تریاقی جهت زهر رنج و غصه درونی خود فراهم سازم، هیچ طبیبی بعلاج سزاچ من قادر نخواهد گردید و جز بردن گرانی وجود خویش، چاره‌ای نخواهم داشت.

عباس اقبال آشتیانی

است، نه بیث نظر، نباید چنین نتیجه
گرفت که بین انواع مختلف عشق
که تابع مشوق‌های مختلفند،
مانند عشق برادرانه، عشق مادرانه،
عشق جنسی، عشق به خود، عشق به
خداء، تفاوتی وجود ندارد.
از کتاب « هنر عشق و رزیدن »
نوشتۀ

اریش فروم
ترجمۀ پوری سلطانی

مردم، دنیا و زندگی را دوست
می دارد. اگر من بتوانم به کسی
بگویم « تو را دوست دارم » باید
توانایی این را هم داشته باشم که
بگویم : « من در وجود تو همه کسی
را دوست دارم، با تو همه دنیا
را دوست دارم، در توجه خودم
را دوست دارم. »

از گفتن این که عشق نوعی
جهت گیری است که هدفش همه مردم

حکایت

یاد دارم که شیخی در کاروانی همه‌شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفت، شوریده‌ای که در آن سفر همراه مابود، نعره‌ای برآورد و راه پیاپیان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد، گفتش آن چه حالت بود، گفت بلبلان را دیدم که به نالش درآمد، بودند از درخت و کیکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه، اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من بغلت خفت.

دوش مرغی به صبح می‌نالید
مکی از دوستان مخلص را
گفت باور نداشم که ترا
گفتم این شرط آدمیت نیست

عقل و صبرم بیرد و طاقت و هوش
مکر آواز من رسید به گوش
بانگ مرغی چنین کند مدهوش
مرغ، تسبیح‌گوی و من خاموش

حکایت

وقتی در سفر حجج از طایفه‌ای جوانان صاحب‌دل همدم من بودند و هم‌قدم، وقتها زمزمه‌ای بکردنی و بیتی محققة‌انه بگفتندی، عابدی در سبیل، منکر حال درویشان بود و بی‌خبر از درد ایشان، تا بر سیدیم به خیل بنی‌هلال، کودکی سیاه از حی‌عرب بدرآمد، آوازی برآورد که مرغ از هوا درآورد، اشتراک عابد را دیدم که به رقص اندرآمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم: «ای شیخ! در حیوان اثر کرد و تو را همچنان تفاوت نمی‌کند».

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب
تو خود چه آدمی کز عشق بی‌خبری
گر ذوق نیست ترا کز طبع جانوری

گلستان سعدی

اندام شستن شیوین در چشم آب

سپاهی خواند حرف نا امیدی
فروشد تا بر آمد بک گل زرد
به تلغی داد جهان یکبارگی را
در او چون آب حیوان، چشم ساری
غیار از پای تا سر بر نشسته
ره اندیشه بس قطارگی بست
فلک را آب در چشم آمد از دور
شد اندر آب و آتش بر جهان زد
چو غلتند قاقمی بر روی سنجاب
غلط گفتم که گل بر چشم روید
نه ماهی بلکه ماه آورده دردست
که مهمانی نوش خواهد رسیدن
ز بهر مهمان می ساخت جلا

سپیدهدم چو دم بر زد سپیدی
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد
شتا بان کرد شیرین بارگی را
پدید آمد چو مینو مرغزاری
ز دنج راه بود اندام خسته
فرود آمد بهیکسو بارگی بست
چو قصد چشم کرد آن چشم نور
پرفدی آسمان گون بر میان زد
تن سیمینش می غل نید در آب
عجب باشد که گل را چشم شوید
در آب انداخته از گیسوان شست
مگر دانسته بود از پیش دیدن
در آب چشم سار آن شکر ناب

دیدن خسرو شیوین را در چشم سار

هلاکش را همی سازد بهانه
وصیت کرد بسا آن ماهر ویان
دو هفته ییش و کم زین کاخ دلگیر
سلیمان وار بسا جمعی پریزاد
در آن منزل که آنمه مویی شست
میان گلشن آبی دید روشن
نظر ناگه در افتادش به ماهی

چو خسرو دید کآشوب زمانه
به مشکو دفت پیش مشکمویان
که می خواهم خرامیدن به نخجیر
چو گفت این قصه بیرون رفت چون باد
قضایا امیشان در راه شد سست
طواقی زد در آن فیروزه گلشن
ذ هر سو کرد بر عادت نگاهی

که بیش آشته شد تا بیشتر دید
 که باشد جای آن مه بر ثریا
 پرنده نیلگون تا ناف بسته
 گل بادام و در گل مفرز بادام
 بنفشه بر سر گل دانه می کرد
 به بازی زلف او چون مار بر گنج
 ز بستان، نار پستان در گشاده
 ز حضرت گشته چون نار کفیده
 فلك بر ماه مروارید می بست
 ز حضرت شاه را بر قاب می داد
 شده خودشید، یعنی دل بر آتش
 که سنبل بسته بد بر فرگش راه
 به شاهنشه در آمد چشم شیرین
 همی لرزید چون در چشم مهتاب
 که گیسو را چوشب بر مه پراکند
 که خوش باشد سواد نقش بر سیم
 چنان چون زر در آمیزد به سیما
 بهم درشد گوزن مرغیزاری
 که نبود شیر سیدافکن زبون گیر
 نشاند آن آتش جوشنده را جوش
 نظر گاهش دگر جایی طلب کرد
 نظر جای دگر ییگانه می داشت
 که خاتون برد توان بی عماری
 قبا پوشید و شد بر پشت شبیز
 که زد بور گرد من چون چرخ ناورد
 دلم چون برد اگر دلدار من نبست
 دگر گونه کنند از ییم بد خواه

چو لختی دید از آن دید خطر دید
 عروسی دید چون ماهی مهیا
 در آب نیلگون چون گل نشته
 همه چشمی ز جسم آن گل اندام
 ز هرسو شاخ گیسو شانه می کرد
 چو گنجی بود گنجش کیمیا سنج
 کلید از دست بستانبان فقاده
 دلی کان نار شیرین کار دیده
 چو بر فرق آب می انداخت از دست
 تنش چون کوه بر فین تاب می داد
 شه از دیدار آن بلور دلکش
 سنبیر غافل از قطاره شاه
 چو ماه آمد برون از ابر مشکین
 ز شرم چشم او در چشم آب
 جز این چاره ندید آن چشم قند
 سودای بر تن سیمین زد از ییم
 دل خسر و بر آن تابنده مهتاب
 ولی چون دید کز شیر شکاری
 زیون گیری نکرد آن شیر نخجیر
 به سبری کاورد فرهنگ در هوش
 جوانمردی خوش آمد را ادب کرد
 به گرد چشم دل را دانه می کاشت
 چو شه می کرد مه را پرده داری
 برون آمد پریخ چون پری تیز
 حسابی کرد با خود کاین جوانمرد
 شکفت آید مرا گریار من نیست
 نبود آگه که شاهان جانه راه

نظمی گنجوی

مطرب عشق

نقش هرنفعه که زد راه بجایی دارد
که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد
خوش عطا بخش و خطاب پوش خدایی دارد
تا هوانحوه تو شد فرهمایی دارد
پادشاهی که به همسایه گدایی دارد
درد عشقست و جگرسوز دوایی دارد
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد
شادی روی کسی خور که صفا بیی دارد
وز زبان تو تمنای دعایی دارد

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
عالی از ناله عشق مبادا خالی
پر دردی کش ماگرچه ندارد زروزور
محترم دار دلم کاین مگس قند پرست
از عدالت نبود دور گرش پرسد حال
اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
نفر گفت آن بت تر سابجه باده پرست
خسرو احافظ در گاه نشین فاتحه خواهد

حافظ

جدایی و وصل

از جدایی‌ها، شکایت می‌کند
از نفیرم مسرد وزن نالیمده‌اند

بشنو از نسی چون حکایت می‌کند
کسر نیستان تا مرا بیریده‌اند

تا بگویم شرح درد اشتباق
 باز جوید روزگار وصل خوبیش
 چفت بد حالان و خوش حالان شدم
 از درون من نجست اسرار من
 لیک چشم و گوش را آن نور نیست
 لیک کس را دید جان دستور نیست
 هر که این آتش ندارد، نیست باد
 جوشش عشقست کاندر می فساد
 پرده هاش پرده های ما درید
 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید
 قصه های عشق مجنون می کند
 مر زبان را مشتری جز گوش نیست
 روزها با سوزها، همراه شد
 تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست
 هر که بی روزیست روزش دیر شد
 پس سخن کوناه باید والسلام
 چند باشی بند سیم و بند زر
 چند گنجد قسمت یک روزه ای
 تا صدف قانع نشد، پر در نشد
 او ز حرص و جمله عیبی پاک شد
 ای طبیب جمله علتهای ما
 ای تو افلاطون و جالینوس ما
 کوه در رفص آمد و چالاک شد

سینه خواهم شرحه از فراق
 هر کسی کودور ماند از اصل خوبیش
 من بهر جمعیتی نالان شدم
 هر کسی از فان خود شد یارمن
 سر من از ناله من دور نیست
 تن زجان و جان زتن مستور نیست
 آتشست این بانگ نای و نیست باد
 آتش عشقست کاندر نی فساد
 نی حریف هر که از یاری برید
 همچونی زهری و ترباقی که دیسد
 نی حدیث راه پرخون می کند
 محروم این هوش جز بیهوش نیست
 در غم ماروزها بیگاه شد
 روزها گر رفت گو رو بالک نیست
 هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
 در نیابد حال پخته هیچ خمام
 بند بگسل باش آزاد ای پسر
 گر بریزی بحر را در کوزه ای
 کوزه چشم حربستان پر نشد
 هر که راجامه ز عشقی چاک شد
 شاد باش ای عشق خوش سودای ما
 ای دوای نخوت و ناموس ما
 جسم خاک از عشق بر افلک شد

عشق جان طور آمد عاشقا
با لب دمساز خود گر جفته‌ی
هر که او از هم زبانی شد جدا
چون که گل رفت و گلستان در گذشت
جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای
چون نباشد عشق را پروای او
من چگونه هوش دارم پیش و پس
عشق خواهد کین سخن بیرون بود
آینه‌ات دانی چرا غماز نیست

طور مست و خر موسی صاعقا
همچونی من گفته‌ی‌ها گفته‌ی
بی زبان شد ، گرچه دارد صد نوا
نشنوی ز آن پس ز بلبل سر گذشت
زنده معشوقت و عاشق مرده‌ای
او چو مرغی ماند بی پر، وای او
چون نباشد نور یارم پیش و پس
آینه غماز نبود چون بود
ز آنکه زنگار از رخش ممتاز نیست

مولانا جلال الدین محمد مولوی *

ج-ادب

www.KetabFarsi.com

www.KetabFarsi.com

ادب

در آغاز دوره اسلامی، ادب فرهنگی بوده است مقابله علم یعنی مقابله فرهنگ دینی - که مجموعاً علم خوانده می شده است. کلامه فرهنگ که بقولی مرادف و معادل فارسی آنست، حاکی است از نوعی تهذیب اشرافی و اینهمه نشان می دهد که ادب در هر حال یک نوع ذوق تجملی است و اگردايم به تجمل گراییش داشته باشد، عجب نیست. در حقیقت ادب عربی - که منشأ ادب کلاسیک اسلامی است. اساساً از دوران جاهلیت عرب عبارت بوده است از نوعی تهذیب و تربیت که انسان را از اشخاص عادی و معمولی ممتاز می کرده است: مروهت، فروسیت، شعر، خطابه، تفاخر، انساب و ایام عرب. بدینطريق ادب سبب تشخیص و تعیین می بوده است.

در عهد عباسی - از همان اویل - که غلبه ایرانیگری، روح عربیت را بسوی شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینان رانده است، میزان و معیار ادب هم، ندر تجاعاً تفاوت یافته است و تا حدی به صبغه آریایی گراییده. از اینجاست که ادب عبارت شده است از ظرافت و نازک طبعی و این ذوق ظرافت حتی در شعر هم انعکاس یافته است. ایدئال انسانی که در ادب این دوره و تمام ادب کلاسیک مسلمین منعکس شده است، عبارتست از همین ظرافت: ظرافت در لباس، ظرافت در شراب، ظرافت در صحبت

و حتی ظرافت در عشق.

این تحول در ذوق که تجمل و تفنن عربی را از گرایش به زندگی بدروی بسوی زندگی مدنی و لوازم آن سوق می دهد، بی شک از تأثیر تمدن و فرهنگ ایران است و قرایین بسیار هست، حاکمی از تأثیر سنن ایرانی در پیدایش مفهوم ادب، یک نویسنده عرب وقتی اجزاء ده گانه ادب را بر می شمارد، می گوید که از آنها میان سه تا شهر جانی است (عود، شطرنج، چوگان) سه تا نوشیروانی (طب، سواری و ریاضی) سه تا عربی (شعر، انساب و ایام)، یکی را هم که می گوید از همه مهمتر است، قصه و افسانه می داند که اختصاص به عرب ندارد.

در عهد عباسی که تقلید و اخذ فرهنگ ایرانی اهمیت داشته است و ایرانی - مآبی ایدئال قوم حساب می شده است، البته اخذ ادب و آداب ایرانی هم تفنن بوده است و تجمل و بیهوده نیست که این مقطع، آل سهل از پیشوایان فرهنگ و ادب عصر بوده اند.

در هر حال این ایدئال تجمل پرستی که عبارت بوده است از جستجوی کمال مطلوب در تهذیب و ترتیب اشرافی، مقارن اوایل عهد عباسیان تقلیدی بوده است از سنت های ساسانی و در همه شوؤن هم بوده.

ارتباط با دربار خلیفه و مراوده با حکام و امراء هم آشنایی با بعضی فنون - شطرنج و چوگان و سواری را الزام می کرد، همچنین موسیقی و غنایم از این رو لازم بود که کاتب و ادیب از هر چیزی بهره بی بگیرد و از هر فنی اطلاع داشته باشد. این تفنن در رشته های مختلف که برای کاتب ضرورت داشت، برنامه بی شد برای بهترین و مطلوب ترین ادب ها. این تربیت عالی - که باد آور تهذیب دیران بود در عهد ساسانی - معیار و نمونه شد برای هر نوع تربیت و تهذیب دنیوی، چنانکه شعراء، علماء، اطباء، منجمین، فلاسفه و حتی فقهاء هم جهت آنکه بتوانند نزد خلفاآسلاطین برای خود جایی باز کنند، خود را باین ادب محتاج می دیدند و این ادب هم در آثار همه - حتی در فلسفه و فقه و طب - منعکس شد و مخصوصاً شعر را که بیش از سایر فنون جلوه -

گاه آن بود، تبدیل کرد به یکی از تجمل‌های درباری. مخصوصاً که خلفاء و سلاطین از این بلندگوی جاندار - که شاعر خوانده می‌شد - استفاده می‌کردند برای نشر محامد و مقاصد خود.

در هر صورت، ادب رنگ اشرافیت دارد و بیشتر مخصوص است به طبقات خواص، سنت‌ها و قواعد آن‌هم در حکم و سیله‌بی است برای حفظ این ماهیت اشرافی آن، تجسم واقعی این ادب نیز نزد مسلمین در شعرست که برای شناخت درست آن، از قدیم اصول و قواعد مدون گشته است.

دکتر عبدالحسین زرین‌گوب
از کتاب: «شعر بی دروغ، شعر بی نقاب»

ساختمان شعر

شعر از بیهوده‌مان می‌گویند نه از بیهوده
دل خوبش. (فابوس نامه)

کلمه «شعر» که در عربی و فارسی به کار می‌رود درست معلوم نیست که از کدام ریشه است. این که در کتابهای لغت عربی آن را با «شعور»، ارتباط داده‌اند، اصل و اعتباری ندارد. شاید رابطه آن با کلمات «شروع»، در کردی، که به معنی شعر و نظم سرایی است، و «سرود» در فارسی دری بیشتر باشد. اما در هر حال، فعلهایی که در فارسی برای بیان این عمل، یعنی ایجاد این گونه آثار هنری به کار می‌آید «ساختن» و «سرودن» است. می‌گوئیم که فلان شاعر قصیده، ای یا غزلی «ساخت» یا «سرود» و در این دو فعل تصوری را که از این کوشش‌هنری در ذهن داریم بیان می‌کنیم. فعل «سرودن» بار دیگر رابطه شعر را با نظم و آهنگ اثبات می‌کند. اما این جانکره منظور ما کلمه «ساختن» است.

در زبان‌های اروپائی نیز معانی شعر و شاعر را بالفاظ poète و poésie بیان می‌کنند: وریشه این کلمات لفظی یونانی است که در اصل معنی سازنده داشته است.

پس شعر چیزی است که باید ساخت. یعنی نشانه‌های طبیعی از حالات نفسانی، مانند آه و ناله و خنده و فریاد نیست. بیان امری، چه ذهنی و چه خارجی نیز نیست. این چیزها ساختن ندارد. اما شعر ساختنی است و هر گونه سازندگی ناچادر تابع اصول و قواعدی است. بنابراین برای درک و فهم هنر شاعری و ارزش‌یابی شعر البته باید به «ساختمان» آن توجه کرد.

ضرورت باک ساختمان اندیشیده و پرداخته تنها برای شعر نیست. در همه انواع هنر از داستان و نمایشنامه و نقاشی و موسیقی و معماری این اصل ضروری است و در هر مورد، بر حسب موادی که به کار می‌رود و غرضی که هنرمند دارد ساختمان‌های گوناگون خاصی وجود دارد. نقاشی ساختمان شکل ورنگ است. موسیقی معماری صوت‌هاست. داستان و نمایشنامه نیز چه از حيث مطلب و چه از نظر توالی صحنه‌ها و ارتباط اجزاء با یکدیگر ناچار باید ساختمان معنی داشته باشد.

اما اینجا موضوع بحث ما شعر است. ساختمان شعر دو جنبه دارد یکی جنبه معانی و دیگر جنبه بیان.

می‌دانیم که مایه‌شعر احساس و هیجان عاطفی است: غمی، دردی، سوزی، شور و نشاطی، مهر و کینی، حسرت یا آرزوئی. اما این حالات و عوالم را همه مردمان دارند و در بعضی از آنها جافوران دیگر هم با انسان شریکند. شاعر کسی است که می‌تواند این عوالم روحی یا اندیشه‌هایی را که پدید آرده چنین حالاتی هستند به دیگران منتقل کند. اما هیجان و عاطفه قابل انتقال نیست مگر آنکه به نشانه‌ها و علامتهاش تبدیل شود. این نشانه‌ها صورت ذهنی یا خیال است. خیال، تصور چیزها یا امور حسی است که در ذهن مخاطب با حالات نفسانی خاص یا معانی کلی رابطه و ملازمه دارد. همه کس در گفتار روزانه از این وسیله یاری می‌جوید و هر زبانی شامل عده فراوانی از این گونه تعبیرهاست که در اصطلاح تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه‌خوانده می‌شود، می‌گوئیم: دلم سوخت، دارائی خود را آتش زد، دسته گل به آب داد، دلش خنک شد، پشتیش گرم است، پریشان شد.

همه این گونه تعبیرها را ذهن‌های شاعرانه در آغاز پدیدآورده است. اما امر وزاستعمال آنها کار شاعری نیست. زیرا که بر اثر تکرار و عادت، چنان خیال با معنی مقصود منطبق شده که دیگر آن تصور ذهنی که واسطه ادراک معنی بود از میان رفته و لفظ و عبارت، راست، به معنی راه هی برد.

نخستین کار شاعر یافتن خیال‌های تازه و بدیهی است که رابطه‌ای هرچه لطیفتر و نازکتر با آن حالت نفسانی که مراد او بیان یا القای آنهاست داشته باشد، سپس یافتن و به کار بردن الفاظ و عباراتی که هرچه بیشتر و بهتر آن صورتهای ذهنی را به ذهن خواشده منتقل کند.

این کار عظیم دشوار و جانکاه است. فرخی سیستانی به این کوشش ذهنی نظر دارد، آنجاکه شعر خود را دحله‌ای تنبیده‌ز دل و یافته ز جان، می‌خواند. دیگر شاعر بزرگ آلمانی،

نیز در یکی از کتاب‌های خود به‌این دشواری و سخت‌کوشی اشاره می‌کند و می‌گوید: «شعر چنانکه گروهی پنداشته‌اند تبیجه احساسات و عواطف نیست. احساسات پر زود ظاهر می‌شود، اما شعر محصول تجربه است. برای سرودن یک بیت شعر باید بسیار شهرها و مردمان و چیزها دیده باشی... و این هم بس نیست که سرت از یادگرانبار باشد. باید چون یادها بسیار شد بتوانی آنها را فراموش کنی، و باید آن صبر جمیل را داشته باشی که در انتظار بازگفتن آنها بشینی. زیرا که یادها خود به کار نمی‌آیند و فقط آنگاه که در مابه خون و نگاه و رفتار مبدل می‌شوند، آن وقت است که شاید، در ساعتی که بسیار نادر اتفاق می‌افتد، از میان آنها نخستین کلمه شعری پر خیرد».

پس از آنکه معانی به‌این طریق فراهم آمد مرحله ساختمان آنها پیش می‌آید. این خیال‌های گوناگون را چگونه باید مرتب کرد تا هر یک دیگری را تقویت کند؟ این ساختمان معانی در شعر مقبول و معتبر همه ملت‌ها همیشه وجود داشته و لازمه این هنر شمرده می‌شده است. در شعر فارسی نیز هیچ قطعه‌ای که ارزشی داشته باشد از این ساختمان عاری نیست. ایرادی که بر شعر هزار ساله فارسی وارد شده و بحاست این است که ساختمان‌های محدود را شاعران کم مایه تکرار کردن و ادیبان پنداشتند و بدیگران آموختند که انواع ساختمان شعر همین‌هاست که تا کنون بوده است و جزاین نیست و بر بعضی از اجزاء آن نامهایی درشت مانند «براعت استهلال» و «تنسیق الصفات» و «سیاقه الاعداد» گذاشتند. و با تعریف‌های یکنواخت و ساده‌لوحانه و مثال‌های فاهموار کوشیدند که چشمهای روان ذوق و ابداع را در ذهن صاحب طبعان خشک کنند.

اما جنبه دیگر ساختمان شعر در شیوه بیان آن است. شعر مجموعه‌ای از کلمات است. اما شرط است که اجزاء این مجموعه چنان تلقیق شده باشند که خواننده یا شنونده پیوستگی و وحدتی میان آنها ادراک کند. یکی از وسائل اصلی، برای ایجاد این وحدت میان صوت‌های ملفوظ، وزن است. جای آن نیست که از نظر علمی به تعریف وزن پردازیم. اما این قدر باید گفت که وزن نظمی است در اصوات؛ و این نظم باید چنان باشد که شنونده آن را در باید. اگر این شرط حاصل شد دیگر درباره انواع آن بحثی نیست.

ادیبان‌ما اینجا نیز تنگه‌اندیش بودند و هستند و تنها یک نوع وزن را که خود می‌شناختند و درمی‌یافتنند درست می‌دانستند. و گذشته ازین ساختمان بیان را با قالبهای محدود متداول‌نمایند قصیده و غزل و رباعی و جز اینها اشتباه می‌کردند. مفهومی که ما اینجا از ساختمان بیان در نظر داریم بسیار وسیعتر از آن است که از تعریف آن قالبهای تنگ می‌توان دریافت. اما در هر حال وجود یک ساختمان در یافتن شرط لازم مجموعه‌ای از الفاظ است که به آن نام «شعر»