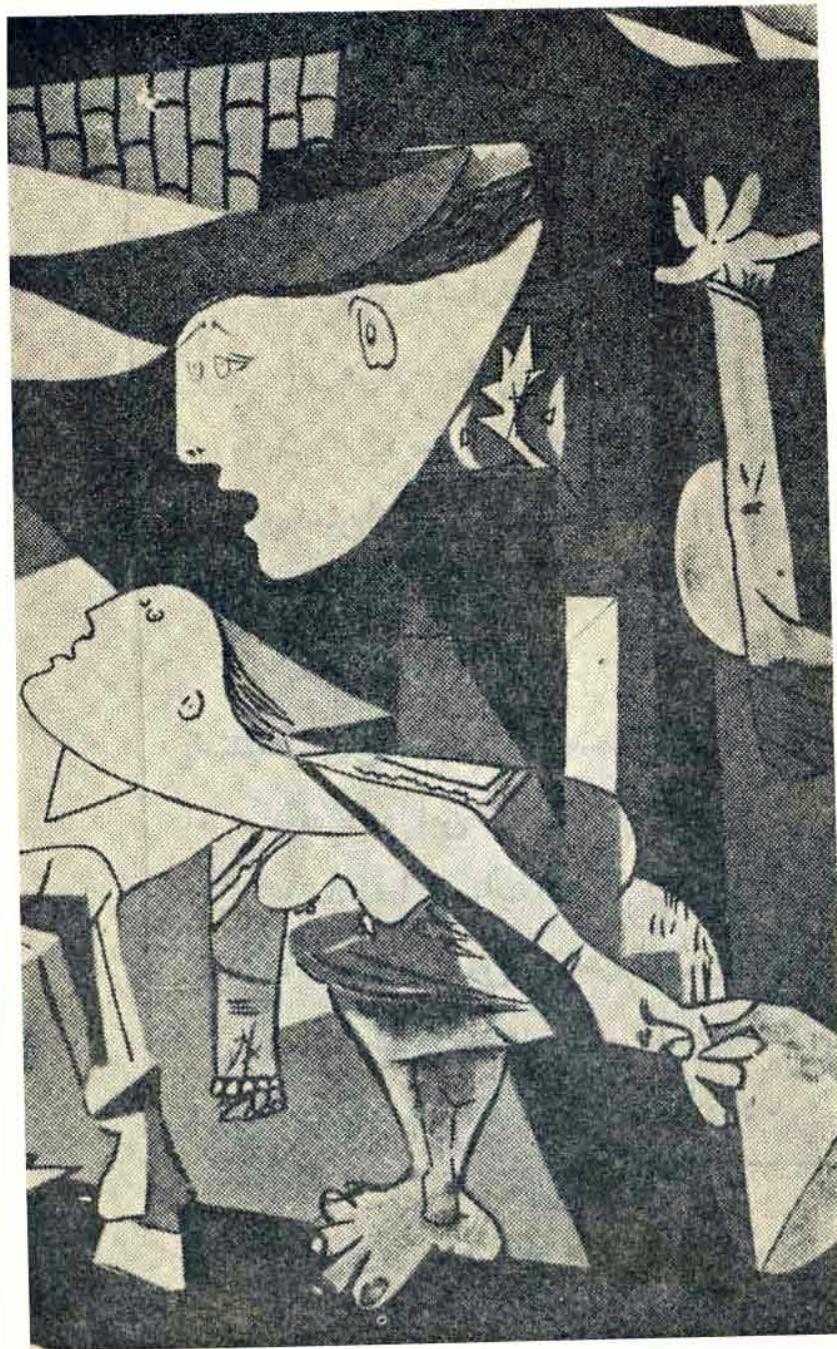

نط

ويزءه « هنر شاعري »

صورت و معنی

اگر شاهنامه فردوسی آن معانی بلند و مفہومیین نداشته باشد
نداشت شاهنامه نبود . اما اگر هنر شاعری فردوسی هم نبود
بی شک جمع آن معانی و مفہومیین شاهنامه نمی شد
اگر خیام و حافظ بدآن فلسفه بلند و اندیشه اورهای
خود دست نیافرته بودند ، بیگمان امروز ما از ریاضیات و
غزلیاتی که با بهترین شعر جهان پهلو میزند بی اصیب بودیم .
اما حتی برای یک لحظه قابل تصور نیست که آن اندیشه های
بلند را بی آن صورتی های زیبا هنر بدانیم :
امروز ما با دو سوء تفاهم رو برو هستیم .
گروهی می پندارند که تنها با آزمودن شیوه های نوادر
صورت هنر می توان به شعر اصیل رسید .
گروهی دیگر گمان می برند که بادحرف اعتقاد نداردم
دوستی و داشتن اندیشه های مترقی میتوان بدستیغ هنر دست یافت .
به گمان ماهر دوی اینان در اشتباهند .
کفتن این که هنر اصیل و واقعی جمع افکار نو و متعالی
با متناسب ترین صورتی آنست شاید کاری دشوار و تازد نباشد ،
اما نکته هایی در این معنی هست که باید روشن شود .
امید که این کتاب در این راهگاهی هؤلر باشد ، ولی
حاشا کد گفتگو به همین مختصر پایان پذیرد .
و امید که «زمان» بتواند به نشان دادن نهادهای زندگانی
ادبی ، بدسیم خود ، نیاز زمان را برآورد .

کتاب دوم

زیر نظر مصطفی رحیمی

نقل مطالب ممنوع است مگر مأخذ سریعه از شیر

در باره شعر نو در ایران زیاد گفتگو شده :
ولی دو فلم و همچنان نامکنوف مانده است ایکی کار
شاعرانی به هنر خود را در راه پیش برداشته ای نو و الا
بکری من ندویدیگر توجه بسیار امر نه نو آوری تقلید چشم
بسیار عربی بیان نویست در اینجا نیز باید گفت که انقلاب
ادمی کالای صادرانی بست و شعر هر سر زمینی در نوشتن
ذایع صبر و زنهای خاص خود است .

بکی از صاحب نظر ان اصول در نقد هنر شاعری
نماین ایست که « تاریخ او را در باره شعر نو فراهمه در
کتاب « ادبیات جویست » هی خواندیم اما در نوشتمن کتاب
احیر، چون هوضویج « ادبیات بود نه هنر ، سارتر
به همه جوان شعر نیز داشته و از آن جمله به شعر
سیاهپستان فرانسوی ربان اشاره ای نکرده است .
مقارن انتشار کتاب « ادبیات چیست » سارتر مقدمه
مبسوطی در مجموعه ای از شعر سیاهان نوشته که مکمل
نظر او در باره شعر و شاعری است . مقاومت مطالب این
مقاله و آن کتاب نشان میدهد که نخست ابعاد واقعی
شعر و همین آن تأثیر آن در اندیشه هلتها تا چه بایه است ،
و دیگر آن که انقلاب شعری در تمدنهای مختلف تاچه
اندلار مقاومت است و اگر شعر نواز و روا در معیاری از
اللتراتور رسالت هی گزید در مللی که می خواهند در
زده « اندیشه و عمل زنجیرین بندگی غرب را بگسلند
آنچه چه بروند نعله هی نشد .

و آنون بجهة سمعتی از آن مقامه :

ارفه^۱ سیاه

نگاهی بود ، نور متراکم بود . انسان سفید ، که سفید بود چون انسان بود . سفید چون روز ، سفید چون حقیقت ، سفید چون فضیلت ، چون مشعلی جهان خلقت را روشن می‌ساخت و جوهر نهانی و سفید موجودات را آشکار می‌کرد .

امروز این انسان‌های سیاه ما را می‌نگرند و نگاه ما به دیدگان ما باز می‌گردد . مشعلهای سیاه نیز به نوبه خود جهان را روشن می‌کنند و سرهای ما سفیدان دیگر جز فانوسهای حقیری در گذار باد نیست . شاعری سیاه ، حتی بی آن که پرواای ما کند در گوش زنی که دوست دارد می‌سراید :

برهنه زن ، سیاه زن

ملیس به رنگی که زندگی است

برهنه زن ، تاریک زن

رسیده میوه‌ای ، ستبر گوشت ،

[شأة] تاریک شراب سیاه

و سفیدی ما زرور ق پریده رنگی به نظر می‌رسد که پوستمان را از تنفس بازمی‌دارد ، یا پیراهن چسبان سفیدی ، رفته آرنج و دامن ، که در زیر آن اگر بتوانیم از تن بیرون ش بیاوریم ، گوشت حقیقی انسان ، گوشتی به رنگ شراب سیاه خواهیم دید . ما خود را در جهان محور اصلی می‌پنداشتیم ، خورشیدهای فصل درو و ماههای موس مد . ولی ما دیگر جز حیوانهای در این جهان نیستیم و حتی حیوان نیز نه :

وقتی دهان بندی را که دهان این سیاهیوستان را می‌بست بر می‌داشتید چه انتظاری داشتید ؟ انتظار داشتید که سرود سناش شما را بسرایند ؛ انتظار داشتید که در این جسم‌ها ، چشم‌ها و سرهائی که پدران ما به زور تا زمین خم کرده بودند ، بهنگام بلند شدن نگاه تحسین بخوانید ؛ اینک مردانی بر پایی ایستاده ما را نگاه می‌کنند و من آرزو می‌کنم که شما نیز چون من لرزش و تالم « دیده شدن » را احسان کنید . زیرا نژاد سفید سه هزار سال از لذت این امتیاز بهره‌مند بوده است که خود ببینند ، بی آن که دیده شود . نژاد سفید نگاه مغض بود . پر تو دیدگانش همه چیز را از سایه خانه‌زادی بیرون می‌کشید . سفیدی پوستش خود

۱- ارفه (Orphée) در اساطیر یونان

نام شاعری است فقهه شناس و مختار عجناگ که به نیروی شعر خود حیوانات و گیاهان و حتی جمادات را مسحور می‌کند . چون نمی‌تواند پس از مرگ همسرش اریدیس (Eurydice) زندگی کند با اجازه این دان رهیار آن جهان می‌شود . اما در بازگشت ، به رغم منعی که قبلاً به او اعلام شده بود ، به واپس می‌نگرد و در نتیجه همسرش جاودانه ناپدید می‌شود . در ادبیات اروپائی ارفه اسطوره شاعری است که بی تغییل آفریننده خود زندگی نمی‌تواند کرد ، و شعرش خواننده را تا به هر زهای دست فیافتنی رهمنمون می‌شود .

گماهی چون یاد بود یا چون بیماری
 [بر ما سنتگینی می کند .
 و ناگهان فرانسه به جشم خود ما
 سرزمین بیکانه‌ای می آید . دیگر جز
 یاد بودی نیست ، یا جز بیماری و دردی ،
 جزمه‌ی سفید که در زرفنای ارواح آفتایی
 باقی مانده باشد ؛ جز واما نده کشوری
 شکنجه دیده که در آن جائی برای زندگی
 سالم نیست ، کشوری که به سوی شمال بخ
 زده راه کج کرده و در نزدیکی های
 «کامچانکا» لنگر انداخته است ، و مهم
 آفتاب است . آفتاب سرزمین های استوائی ،
 و دریائی که در آن «جزیره ها» وول
 می خورند » و گلهای سرخ «ایمانگ» و
 زنبق های «یاریو» و آتشفناهای
 «مارتینیک» . هستی «سیاه» است ، هستی
 از آتش است . ما اروپائیان موجودانی
 هستیم «عوضی» و دور افتاده . ما باید
 خود را با اخلاق و آدابمان ، با فتوون
 خودمان ، با رنگ پریدگی نیم خاممان ،
 با گیاهان زنگاریمان توجیه کنیم . با این
 نگاههای آرام و فرساینده ما تا مغز
 استخوان جوییده خواهیم شد .

گوش کن دنیای سفیدان را
 از کوشش های شگرف خود و حشت
 [آسا خسته
 استخوانهای سرکش را که در زیر
 [ستارگان سر سخت به صدا
 [افتداده است
 و صلات های پولادی نیلگونش
 [که معنویت را می شکافد
 گوش کن فتوحات خائن منشانه اش
 [را که شکست هایش را در بوق
 [و گرنا می دمد .

۱ - یکی از محله های پاریس که
 سی سالی پیش مهمترین مرکز آمدو رفت
 ادبیان و هنرمندان بورژوا بود .

این آقا بیان شهر
 این آقا بیان چنانکه باید
 که دیگر شباهنگام رقص گردن در
 [نورماه نمی توانند
 که دیگر گام زدن با ماهیچه های
 [باشان نمی توانند
 که دیگر به دیر گاه شب روایت
 [گردن روایتها را نمی توانند .
 در گذشته ما اروپائیان صاحب حقوق
 الهی ، زمانی چنین می پنداشتیم که
 شایستگی های ایمان تنها زیر نگاه امریکائیان
 و شوروی ها درهم فرو می ریزد . اروپا
 دیگر جز «عارضه ای جغرافیائی» نبود ،
 جز شبه جزیره ای که آسیا را تا اقیانوس
 اطلس امتداد میدهد . دست کم این امید
 با ما بود که احترام خود را اندکی در
 دیدگان بندگانه افريقيائیان بازیابیم .
 اما دیگر دیدگان بندگانه در میان نیست .
 نگاههای هست وحشی و آزاد که درباره
 سرزمین ما داوری می کند .

و اینک سیاهی سرگردان ،
 تا انتهای

ابدیت خیابانهای بی پایانشان
گزمه

و این نیز دیگری که به برادران
 خود بانگه می زند :
 دریغا ، دریغا ، اروپای تار عنکبوتی
 [انگشت ها و بندھای سفینه هایش
 را جابه جا می کند ...
 اینک :

سکوت ریائی این شب اروپا
 که در آن ،
 چیزی نمانده است که زمان آبرویش
 [را فریزد .

سیاه پوستی می سراید ،
 کوی «مو نپارناس» ^۱ و پاریس ،
 [اروپاوشکنجه های بی پایانش ،

چرا سیاهپوستان دروضع کنونی خود
نخست باید لزوماً از راه آزمونی
شاعرانه در باره خود آگاهی حاصل
کنند. و چرا شعر سیاهان فرانسوی
زبان تنها شعر تعظیم انقلابی روزگار
هاست.

* * *

اگر پرولتاریای سفید پوست برای
بیان رنج‌های خود یا خشم‌های خود یا
سربلندی و غرور خود کمتر از زبان شعر
استفاده می‌کند، این امر تصادفی نیست.
همچنین گمان نمی‌کنم که کارگران کمتر
از بزرگواران، صاحب «قربجه» باشند.
(اگر سخن برسر این باشد که «موهبت»،
این نعمت و مرحمت مؤثر و کاری، در
طبقه‌ای بیش از طبقه اجتماعی دیگر
است، این کلمه بکلی معنای خود را
از دست می‌دهد). و نیز علت آن نیست
که طول مدت کار نیروی سرومن را از
کارگران می‌گیرد، رنج کاربرده‌ها بیشتر
بوده و از سرودهای بردگان با خبریم.
بس باید علت را دانست.

اوپاچ و احوال کنونی جنگ
طبقاتی، کارگر را از بیان شاعرانه دور
داشته است. کارگر که از فن و صنعت
ستم می‌بیند، می‌خواهد اهل فن و صنعت
شود، زیرا می‌داند که فن و صنعت وسیله
و ابزار آزادی اوست. اگر کارگر روزی
باید اداره کارگاهها و کارخانه‌ها را به
عهده گیرد، می‌داند که این امر فقط از
راه آموزش حرفه‌ای و صنعتی و علمی
میسر است. از آنچه شاعران «طبیعت»
می‌نامند شناسائی علمی و ذرفی دارد،
اما این شناسائی بیشتر از راه دست برای
اوحاص می‌شود تا از راه چشم. «طبیعت»
برای او همان ماده است، همین مقاومت
منفی، همین هماوردی و خصومت مزور

گوش کن گزینه‌های عظیمش را،
[ولنگید نهای حقیرش را
رحمی به فاتحان بسیار دان و زبون ما.
دوران ما به سر رسیده است. و دوران
فتوات ما. ما کالبدهایی به پشت افتاده ایم،
اماء و احشاء آشکار، با شکست پنهانی-
مان. اگر بخواهیم حصار این پایان گرفتن
را که در آن محصوریم بشکنیم، دیگر
نخواهیم توانست امتیازهای نژادی و
رنگ پوست و فتوون خود را به حساب
آوریم؛ دیگر نخواهیم توانست به این
مجموعه - که بسی چشمهاش سیاه از آنجا
تبعدیدهان می‌کند - بپیو ندیم هرگر آن که
تن پوششای سفید را از تن بدر آوریم،
بدین منظور که بکوشیم تا آدمی باشیم.
با این‌همه اگر این اشعار ما را غرق
شرمساری می‌کند، شاعر چنین قصدی
نداشته است: این شعرها برای عاسروده
نشده. تمام آنان، مستعمره نشین و شریک
استعمار، که این کتابها را می‌گشایند
گوئی دزدانه نامه‌های را می‌خوانند که
بدیشان هر بوط نیست. این شعرها برای
سیاهپوستان است و بدآن منظور که با آمان
در باره سیاهپوستان سخن گفته شود.
شعرهای اینان نه اثری هجایی است و نه
نفرین نامه‌ای، بلکه وقوف است و آگاهی.
ممکن است بگوئید، «اگر این شعرها
بعنوان سند و مدرک بکار نرود، دیگر
به جه کار ما می‌آید؟ ما نمی‌توانیم در آن
راه یابیم»، من می‌خواهم نشان دهم که
راه ورود بدین جهان عقیق سیاه کدام
است و این شعری که نخست تزاد پرستا نه
بنظرمی آید سرانجام سروید است از همه
و برای همه. دریک کلمه، من در اینجا
روی سخن با سفید پوستهاست و می‌خواهم
آنچه را که دیگر سیاهان می‌دانند بدیشان
توضیح دهم، می‌خواهم توضیح دهم که

در برابر نیروهای بزرگی که ایشان را احاطه کرده است خود را در موقعیت قرار دادن، محل دقیقی را که در طبقهٔ خود دارند تعیین کردن و وظیفه‌ای را که در حزب به عهده دارند مشخص ساختن. حتی زبانی که مورد استفاده کارگران است از این گشادگی زبان، از این مجاز و استعارة ثابت و ناسنگین، از این بازی در کار انتقال و ارتباط، که کلام شاعرانه را می‌آفریند بدور است. کارگران در حرفةٔ خود اصطلاحات فنی و کاملاً مشخصی بکار می‌برند، همچنانکه «پرن» گفته است زبان احزاب انقلابی زبانی است براین‌مبنی که «تاقه‌اندازه بکارمی آید»^۲ یعنی زبانی است در خدمت انتقال دستورها و شعارها و خیرها. اگر این زبان حدت و دقت خود را از دست بدهد حزب مضمحل می‌شود.

همهٔ این عوامل بدان جامنه‌ی می‌شود که حذف «موضوع ادراک»^۳ (نفس در کننده) رفتہ رفته قطعی تر گردد. اما شعر باید از جهتی «درون گرا» باقی‌بماند

۱ - سارت در کتاب ادبیات چیست می‌گوید، «چون بکوشیم تا کار خود را ادراک کنیم دوباره آنرا می‌آفرینیم و عملیاتی را که موجب تکوین آن بوده است در ضمیر خود مکرر می‌کنیم و هر یک از جنبه‌های آن چون دست آورده‌ای جلوه می‌کند. در هر ادراکی، «مورد ادراک» (= عین یا شیئی درک شونده) اصل است و «موضوع ادراک» (= ذهن یا نفس درک کننده) فرع. موضوع ادراک با کار آفرینش اصلیت را طلب می‌کند و آنرا به دست می‌آورد. اما آنکه مورد ادراک فرع می‌شود».

Langage pragmatique ۲

sujet ۳

و بیجانی که کارگر با ابراز خود با آن دست و پنجه نرم می‌کند. و این ماده بسیار است.

در عین حال، مرحلهٔ کنونی پیکار کارگر عملی مداوم و منبت را ایجاب می‌کند، حسابگری سیاسی، پیش‌بینی دقیق، نظام و انصباط، تشکیلات دستهٔ جمعی. در این مرحله از مبارزه، رویا در حکم خیانت است. مایه‌ها و موضوع‌های اساسی پیکار روزانه او، یعنی راسیونالیسم و ماتریالیسم و پوزیتیویسم برای آفرینندگی خود به خودی اساطیر شاعرانه چندان هناسب نیستند. آخرین این اساطیر، اسطورهٔ مشهور «رستاخیز افقلاب» در برابر مقتضیات مبارزه واپس نشسته است: باید عاجل ترین امر را دریافت، باید در این مورد به پیروزی رسید، و در آن مورد هم باید دستمزد را بالا برد، باید درباره این اعتصاب، که نشان‌دهندهٔ روح همکاری است، تصمیم گرفت، و در باره این اعتراض به جنگ هندوچین نیز: در تمام این موارد تنها کارآئی و نمر-

بخشی به حساب می‌آید و بس. بی‌شک طبقهٔ ستمکش باید ابتدا دربارهٔ خود وقوف حاصل کند، اما این آگاهی درست بر عکس «بازگشت به خود» است، و عبارتست از شناسائی وضعیت عینی پرولتاریا (که می‌توان آن را با وضع تولید یا توزیع ثروت تعریف کرد) در عمل و بوسیلهٔ عمل. کارگران که بن اثر ستمی که بدوش هر یک از آنان و همهٔ آنان سنگینی می‌کند، و نیز بن اثر مبارزه‌ای مشترک، متعدد شده‌اند و «ساده» شده‌اند، بهیچوجه تناقض‌های درونی را که بارور کننده اثر هنری و موجب زیان عمل است نمی‌شناسند^۱.

در نظر کارگران شناختن خود یعنی

باید در باره نژاد خود آگاهی تحصیل کند. باید کسانی را که قرنه بهجهوده کوشیده اند نا به سبب پوست سیاهش ویرا به وضع حیوانی تنزل دهنده مجبور سازد که دوباره او را به چشم انسان بسکرنند. در این مورد سیاهپوست نمی تواند تردستی کند و حیله بکار بردازی از خط معهود تجاوز کند، یکنفر یهودی سفید پوست که میان سفید پوستان باشد میتواند نژاد خود را انکار کند و خود را انسانی از انسانها بشمار آورد. اما سیاهپوست نمی تواند نژاد خود را منکر شود، یا آن انسانیت مجرد فارغ از رنگها را در مورد خود درخواست کند. زیرا سیاه است. بدینگونه تامر ز صمیمیت خود را نده می شود؛ توهین دیده وبصورت بردۀ درآمده، قدر است می کند، کلمه «زنگی» را که چون سنگی به سوی او پرتاب کرده اند برمی دارد و رویارویی دنیا سفید، در غرور خویش، خود را به عنوان سیاه مطرح می کند.

همبستگی نهائی که تمام ستمدیدگان را در پیکاری واحد بهم نزدیک خواهد کرد باید در مستعمرات مسبوق به امری باشد که من آنرا لحظه جدائی یا «نفی»^۱ اصطلاح می کنم، این نژاد پرستی ضد نژاد پرستی تنها راهی است که ممکن است به الفای تبعیض های نژادی منجر شود. چگونه ممکن است جز این باشد؟ آیا سیاهان، پیش از آن که در سرزمین خود متعدد و متشكل شوند، می توانند به مدد پرولتاریای سفید پوست هتکی باشند که دور از آنهاست و سرگرم مبارزه خاص خود؛ وانگهی آیا نیازی کلی بدين

«انفسی» بماند (در برابر «آفاقی») یعنی اصالت «موضوع ادراك» حفظ شود. پرولتاریا فاقد شعری است که در عین حالی که از سرچشمۀ درون گرائی^۲ (یا اصالت «موضوع ادراك») سه راب می شود ضمناً اجتماعی هم باشد، شعری که در مقیاس دقیق درون گرائی یا اصالت «موضوع ادراك» اجتماعی باشد، شعری که بر اساس شکست زبان بنا شده باشد و در عین حال ماقنده واضح ترین شعارها و دستورها یا مانند سخن «پرولتاریای جهان متحده شوید»، که برس در ساختمانهای شوروی نوشته شده، مهم باشد و بطور عادی قابل فهم.

به سبب این کمبود است که شعر انقلاب آینده در دست جوانان بورزوای با حسن نیت باقی مانده است که منبع الهامشان تناقض های روانی و تعارض میان آرمان و طبقه اجتماعی آنها و سلب اعتماد از زبان فرسوده بورزوای است.

سیاهپوست مانند کارگر سفید پوست قربانی سازمان سرمایه داری جامعه هاست. این همکیت وابستگی صمیمانه ای را بر او آشکار می کند که وی، به رغم تفاوت رنگ پوست، با بعضی از طبقات اروپائی دارد که همچون او ستمدیده اند. این موقعیت او را وامیدارد که در جستجوی جامعه ای بی امتیاز باشد که در آن رنگ پوست عارضه ای سطحی تلفی گردد. اما اگر منشاء بیداد یکی است، بر حسب تاریخ و اوضاع جغرافیائی وضع آن تفاوت می باید، سیاهپوست قربانی ستم است. اما بعنوان سیاهپوست، بعنوان بومی استعمار زده یا تبعید شده از افریقا. و چون در نژاد خود و به سبب نژاد خود مورد بیداد قرار می گیرد، پیش از هر چیز

1 – subjectivité

2 – négativité، که در اینجا مراد ایجاد آنکه نزدی در برابر نژاد موجود است.

«درون گرائی» سیاه را دربرابر آن قرار دهنده. بدینگونه آگاهی تزادی بیش از هر چیز بر محور روح سیاهان قرارداده باید به عبارت بهتر (از این رو که این اصطلاح غالباً در مجموعه شعر حاضر تکرار می‌شود) بر محور کیفیتی مشترک دراندیشه و اعمال سیاهان که «زنگی گری» نام دارد.

می‌دانیم که برای تکوین مفاهیم تزادی جز دو راه وجود ندارد؛ یا برخی خصوصیات درونی را به مرحله بروندی و عینی می‌رسانند، یا می‌کوشند تا اعمال و رفتارهای را که بطور عینی آشکار است درونی سازند. بدینگونه سیاهپوستی که در نهضتی انقلابی «زنگی گری» خود را می‌طلبد به یکباره خود را در سطح تفکر انعکاسی قرار می‌دهد، چه بدین صورت که می‌خواهد بعضی خصوصیات را، که بطور عینی در تمدنها افریقائی مسلم شده، در خود بازیابد، چه بدان صورت که امیدوار است تا جوهر زنگی را در نهانگاههای قلبش کشف کند. بدینگونه «درون گرائی»، رابطه انسان با انسان، و سرچشمۀ هر شعر (که کارگر از آن جدا شده است) دوباره چهره می‌نماید.

سیاهپوستی که برادران سیاهپوشن را دعوت می‌کند تا درباره خود آگاهی یابند می‌کوشد تا تصویر نمونه زنگی گری یستان را بدیشان بنماید، و سپس به روح خود بازمی‌گردد تا آنهمه را در آن بازیابد. می‌خواهد در عین حال هم چراغ باشد و هم آینه. فحسین انقلابی، اعلام کننده روح سیاهان است. پیکی است که

کوشش نیست تا برآساس تعزیه و تحلیل امور آشکار شود که در ورای ظاهر موقیعت‌های متفاوت، اتحاد منافع عمیقی وجود دارد؛ کارگر سفید پوست، به رغم خود، اندکی از استعمار استفاده می‌کند. هر قدر که سطح زندگی او پائین باشد، بدون وجود استعمار باز سطح زندگی او پائین‌تر خواهد بود. در هر حال کارگر سفید پوست با شناخت کمتری استعمار می‌شود تا عمله‌های روزمزد داکار^۱ و سن لوئی^۲. وانگهی آمادگی‌های فنی و صنعتی بودن کشورهای اروپائی امکان این برداشت را بوجود می‌آورد که پیاده گردن سوسيالیسم در اروپا می‌درنگ قابل اجرا باشد. اما از دیدگاه سنگال و کنگو سوسيالیسم بخصوص به صورت رؤیائی شیرین نمودار می‌شود. پس برای این که کشاورزان سیاهپوست دریابند که سوسيالیسم فرجم ضروری خواسته‌ای آنی و محلی ایشان است باید قبل از فهمند که این خواست‌ها را باید دسته جمعی مطرح کنند، یعنی بعنوان سیاهپوست درباره خود بیندیشند.

اما این آگاهی طبیعتاً با آنچه مارکسیسم می‌کوشد در کارگر سفید پوست بیدار کند متفاوت است. آگاهی طبقاتی کارگر اروپائی بر محور طبیعت استفاده از ارزش اضافی قرار دارد، و نیز بر محور وضع کنونی مالکیت بازار کار، و خلاصه بر محور خصوصیات عینی موقعیت او.

بر عکس، چون تحقیری که تفیدان به سیاهان روا می‌دارند (و معادلش رادر رفتار بورژوا یان با کارگران نمی‌توان یافت) تا اعمق قلب اینان نفوذ می‌کند، باید که سیاهپوستان نگرش درستی از

۱ - مرکز سنگال، در افریقا.

۲ - از جزیره‌های آنتیل، در امریکای مرکزی.

صد موضوع مختلف در آن می بینید . اما در این مجموعه‌ای که به شما معرفی می کنم جز یک موضوع نمی توان یافت که همه می کوشند با کامیابی بیش و کم بدان بپردازند . از هایتی تا کاین^۱ یک اندیشه وجود دارد : آشکار ساختن روح زنگی . شعر سیاه مسیحائی است . خبر خوشی را بشارت میدهد : زنگی خود را باز یافته است .

من کن گویان فرافسه . Cayenne - ۱

زنگی گری را از خود بر می کند تا به جهانیان عرضه اش ذارد . نیمی پیمیر است و نیمی پیکار گر ، دریک کلمه ، وی شاعر است به معنای دقیق کلمه .

و شعر سیاهان هیچ وجه مشترکی با « تراوشت دل » ندارد ، شعری است وظیفه‌ای و رسالتی ، و پاسخگوی نیازی است که آن را به دقت تعریف می کند . بردارید جنگ شعر سفید پوستان امروز را ورق بزنید : بر حسب خلق و خویا هم و غم شاعر ، و بر حسب اوضاع و احوال کشورش

زبان چیست ؟

(مقدمه‌ای بر زبانشناسی ، مردم شناسی و علم ادبیات)

از

ابوالحسن نجفی

بزودی منتشر می شود

کتاب زمان - خیابان نادری - رو بروی سفارت انگلیس - پاساز محسنی

تلفن : ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

شعر و سخنوری

ایمانوئل کانت

برای قضاوت کردن [درباره] چیزهای زیبا ذوق لازم است؛ اما
برای هنر[های] زیبا، یعنی برای آفریدن اینگونه چیزها، نبوغ لازم
است

*

نیروهای روانی که بگانه شدن آنها (به نسبتی معین) نبوغ رامی سازد
عبارتند از «خيال» و «فهم»

*

... بدینسان، اگر بخواهیم هنرها را تقسیم بندی کنیم، دست
کم فعلاً، نمی‌توانیم [برای این کار] اصلی مناسب‌تر از این برگزینیم که:
هنر به نحوه‌ای از بیان می‌ماند که انسانها در سخن‌گفتن به کار می‌گیرند تا
به کاملترین صورت ممکن نه تنها مفهومها بلکه احساسهای خویش را نیز
به یکدیگر منتقل کنند. این کار با واژه، رفتار، و لحن ... انجام
می‌گیرد. تنها با ترکیب این سه‌گونه از بیان است که رابطه‌گر فتن‌گوینده
[باشوندگان] می‌تواند کامل باشد. چرا که بدینسان اندیشه، نگرش و احساس،
همزمان و باهم، به دیگران منتقل می‌شوند.

بنابراین، سه قسم هنرهای زیبا در کار است: هنرهای زبانی، هنرهای تجسمی^۱ [شکل دهنده]، و هنر بازی احساسها^۲ (چون تأثرات حسی بیرونی)

... هنرهای زبانی عبارتند از سخنوری و شعر. سخنوری عبارت است از هنر انجام دادن یک کار جدی فهم، بدانسان که گوئی این کار همانا بازی آزاد خیال است؛ و شعر عبارت است از پرداختن به بازی آزاد خیال، بدانسان که پنداری این کار همانا یک کار جدی فهم است.

سخنور، بدبسان، کاری جدی را تعهد می کند؛ و برای این که شنوندگان خود را سرگرم سازد، آن را چنان انجام می دهد که گوئی کار او چیزی جز بازی باتصورات نیست. شاعر تنها بازی سرگرم کننده‌ای باتصورات را تعهد می کند؛ و، با اینهمه، تأثیر این بازی در فهم چنان است که پنداری قصد شاعر همانا پرداختن به کار فهم بوده است. ترکیب و هماهنگی این هردو توانائی شناسائی، یعنی حساسیت و فهم، ... می باید چنان بنماید که گوئی قصد و نقشه‌ای قبلی در کار نبوده و به خودی خود انجام گرفته است؛ و گرنۀ [نتیجه این کار] هنر زیبا نخواهد بود

بنابراین، سخنور چیزی را به ما می دهد که تعهد نکرده است: یعنی یک بازی سرگرم کننده خیال. اما او از انجام دادن کاری که تعهد کرده است، ... ناتوان می ماند: یعنی در گیر ساختن «هدف دار» فهم. از سوی دیگر، شاعر اندک چیزی را وعده می دهد و اعلام می کند که صرفاً با

۱ - به نظر کانت، این هنرها عبارتند از هنرهای پلاستیک (یعنی پیکره سازی و معماری) و نقاشی م. .

۲ - این هنرها احساسهای را که ما از راه گوش و چشم داریم به بازی می گیرند و عبارتند از موسیقی و آنچه کانت «هنر رنگ» می نامد.

تصورات بازی خواهد کرد. اما او چیزی به دست می دهد که ارزش آن را دارد که ما به آن بپردازیم؛ چرا که او، در این بازی، خوراکی برای فهم ما فراهم می کند و به کمک خیال به مفهومهای خود جان می بخشد. بدینسان، سخنور کمتر، و شاعر بیشتر، از آن که تعهد می کند به ما می بخشد....

از کتاب «نقد نیروی قضاوت»

ترجمه اسماعیل خوئی

کتاب زمان منتشر کرده است :

از مجموعه «داستانهای زمان»

● نون والقلم	● جلال آل احمد
● ترس ولرز	● غلامحسین ساعدی
● شازده احتجاب	● هوشنگ گلشیری

از مجموعه «نثار زمان»

● اتللو مغربی	● ویلیم شاکسپیر
● فصلی در کنگو	● ترجمه ناصرالملک
	امه سه زر
	ترجمه منوچهر هزارخانی

از مجموعه «شعر زمان»

● وقت خوب مصائب	● احمد رضا احمدی

از مجموعه «هتر و اندیشه»

● کارنامه سه ساله	● طلا در مس
● «در شعر و شاعری»	● رضا براهنی

کتاب زمان - خیابان نادری - رو بروی سفارت انگلیس - پاساژ معنی
تلفن ۳۱۰۴۳۷ - ۳۱۱۶۸۰

چگونه می‌توان

شعر ساخت^۱

ما یا کوفسکی

گفته‌ام و بازمی‌گویم که من در اینجا نمی‌خواهم هیچ فاعده‌ای بدهم که با آن کسی شاعر شود، که با آن کسی به شعر گفتن بپردازد. چنین فاعده‌ای وجود ندارد. حقیقت این است که کسی قواعد هنر شاعری را وضع می‌کند که شاعر نام دارد. من می‌خواهم درباره کار خود سخن بگویم، نه بعنوان آموزگار بلکه بنام دست اندر کار. مقاله‌من جنبه علمی ندارد. من از کار خود سخن می‌گویم که به موجب مشاهدات و اعتقاد خودم، در اساس، با کار دیگر شاعرانی که کارشان شاعری است تفاوت اساسی ندارد.

برای صدمین بار با عطش فراوان این مثال را بگویم و از آن قیاس کنم: ریاضی‌دان کسی است که خلق می‌کند، کامل می‌کند، قواعد را گسترش می‌دهد. کسی که برای نخستین بار قاعدة «دو و دو می‌شود چهار» را وضع کرد ریاضی‌دان بزرگی است هر چند که با گذاشتین دو ته سیگار پهلوی دو ته سیگار دیگر به این نتیجه رسیده باشد. تمام کسانی که بعد از او آمده‌اند، حتی کسانی که اشیاء بی‌نهايت بزرگتر، مثلاً لکوموتیوها را با هم جمع کرده‌اند، ریاضی‌دان محسوب نمی‌شوند. این حقیقت بهیچوجه اهمیت کار کسی را که به جمع لکوموتیوها می‌پردازد کاهاش نمی‌دهد. کار چنین کسی، بهنگامی که کار حمل و نقل دچار اختلال است چه بسا که صد بار گرانبهاتر از فلان قاعدة ساده ریاضی باشد. اما نباید گزارش تنظیم و شمارش لکوموتیوها را به «انجمن ریاضیات» فرستاد و تقاضا کرد که آنرا مانند نظریه هندسی لو با چفسکی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

ممکن است بمن ایراد کنید که با چشم باز غیب می‌گویم و مسائله‌ای بسیار واضح را توضیح می‌دهم. بهیچوجه چنین نیست.

هشتاد درصد اباظیل مقفی به این دلیل چاپ می‌شود که سردبیران مطبوعات ما هیچگونه تصویری از شعری که بوده و هست ندارند، یا اساساً نمی‌دانند که چرا

۱—این مقاله خلاصه رساله کوچکی است که ما یا کوفسکی درباره هنر شاعری نگاشته و با همه کوچکی دارای برجستگی خاصی است. ما یا کوفسکی یکی از شاعران بزرگ قرن ماست. درباره او گفته‌اند که وی با شعر روسی همان کرد که لنین با جامعه رومی.

وجود شعر لازم است .

سردبیرها جزو این سخن چیزی نمی‌دانند که « از این یکی خوش می‌آید » و « از آن خوش نمی‌آید ». فراموش می‌کنند که ذوق و قریحه چیزی است که میتوان پرورش و گسترش داد . تقریباً تمام سردبیرها نزد من اعتراف کرده‌اند که جرئت ندارند شعرهای رسیده را پس بفرستند زیرا نمی‌دانند درباره آن چه بگویند .

این را نیز بگوییم که وضع قواعد شعری به خودی خود هدف شاعرانهای نیست .

موقعیت‌هائی که باید تحت ضابطه‌ای درآید و لازمه‌اش وجود قواعد است از پیش بحکم زندگی در مقابل ما قدر است هی‌کنند . وسائل تعیین ضابطه ، هدف قواعد، بوسیله طبقه‌اجتماعی و مقتضیات مبارزه‌ای که در پیش داریم تعریف می‌شوند . مثلاً انقلاب ، زبان خشن ملیونها مردم را وارد بازار کرده است . زبان کنارشهری‌ها وارد خیابان اصلی شهر شده وزبان حقیر و فقیر روشنگران را نابود کرده است . زبان به دوران‌نازهای قدم گذاشته است . حال چگونه باید این زبان را شاعرانه کرد ؟ قواعد و قوافي قدیمی ما ، مهربان ، جاودان ، بکار نمی‌آیند . چگونه زبان کوچه‌را وارد شعر کنیم ؟ وجگونه‌شعر را از این اختلاط‌ها نجات دهیم ؟ بیهوده است اگر بگوییم تا با فلاں بحر شعری، که مخصوص حرفهای درگوشی است ، هیاهوی کر کننده انقلاب را منعکس کنیم . نه ! باید با یک ضربه همه حقوق اجتماعی را در زبانی نووارد کنیم : بجای نغمه‌سرائی فریاد بکشیم ، بجای خواندن لالائی طبل بزنیم .

بلوک می‌گوید : بگینید پای انقلاب را ۱

من گفتم : صفحه‌ای راه پیمانی را بگسترد ۲

بس نیست که نموده‌هائی از شعر نویسندگان ، بس نیست که از قواعدی که کلام در مردم تأثیر می‌گذارد ۳ سخن بگوئیم . باید که اضافه بر آن این تأثیر را محاسبه کرده بتوحی که کلام خدا کثر مدد را به طبقه اجتماعی ما برساند . بس نیست که جون بلوک بگوئیم « دشمن خستگی ناپذیر گوش بزنگ است » باید به روشنی بیان کنیم ، یا دست کم این امکان را بوجود آوریم ، که چهره دشمن بخطا واشتباه مصور شود . بس نیست که صفحه‌ای راه پیمانی را بگستردیم باید که این گسترش با کلیه قواعد مبارزه مردم تطبیق داده شود . صد سال پیش عروض‌شناسان ما اشعار عامیانه را شعر نمی‌دانستند . من به این وزن شعر سرودم و ورد زبان مردم کوچه شد . منتقدین به هنگام فرصت می‌توانند پایه‌های قواعد این وزن را کشف فرها یند .

نوآوری لازمه کار شاعری است . ماده کلمات ، تجربیات شاعر درباره زبان

۱- در ترجمه این مصروعه‌های تو ان منظور نویسنده را منعکس کرد .

۲- مترجم بعضی جمله‌ها را مشخص کرده است .

و محاوره باید بازآفرینده شوند. مسلمًا نوآوری این نیست که هر آن از حقیقت تازه‌ای دم بنزیم. دگر گوئی بحرها و شیوه‌ها و قواعد شعری کاره‌رصبح و شام نیست. می‌توان بهادامه‌اینها، نفوذ دادن اینها، گسترش اینها پرداخت. حقیقت «دو دو تا چارتا» به تنها ئی حقیقتی زنده نیست و نمی‌تواند باشد. باید شیوه اعمال این حقیقت را دانست. باید کاری کرد که این حقیقت زنده شود. باید با شواهد زیاد تسان داد که این حقیقت متزلزل نیست.

شعر از جائی آغاز می‌شود که غرضی هست و تمایلی و آهنتگی. بمنظور من شعر «من در جاده تنها یم» دعوی است که دختران با شاعر به گردش بروند. آخر تنها ئی کسالت آور است. وای ۱ کاش می‌توانستند شعری با این قدرت بگویند که مردم را در «کوپراتیو» گرد هم آورد.

در کارشاعری جز چند قاعدة برای شروع کار وجود ندارد. تازه این قواعد هم کاملاً صوری‌اند. درست مانند بازی شطرنج. حرکات اول تقریباً مشابه‌اند، اما در مرحله بعدی باید خود شما طرح حمله تازه‌ای را ابداع کنید. نابغاهه ترین حرکت در دست بعدی بیکار نمی‌آید. حریف وقتی در می‌ماند که حرکت شما غیرمنتظر باشد، درست چون قافیه‌های غیرمنتظر در شعر. با توجه به این مطلب قواعد لازم برای شروع کارشاعر انه کدام است؟

نخست، وجود مسئله‌ای در جامعه‌که حل آن جزو با اثرشاعرانه غیرقابل تصور باشد، یعنی «سفارش اجتماعی» (لازم است بررسی خاصی صورت گیرد تا معلوم شود که سفارش عملی با سفارش اجتماعی رابطه‌ای ندارد) دوم، استشعاری روشن یا بهتر بگوییم احساس کردن تمایلات طبقه اجتماعی خود (یا گروهی که نماینده آن هستید).

سوم؛ ماده و مصالح کار، یعنی کلمات. غنی کردن مداوم مخزنها و انبیارهای مفزاز کلمه‌های لازم و بلین و کمیاب و ابداع شده و ترکیب یافته و جزاً اینها...

چهارم؛ وسائل و ابزار کار، قلم، مداد، ماشین تحریر، تلفن، لباسی که با آن بشود شب به گوشه‌ای پناه برد، دوچرخه‌ای که بشود به سر دیران سر زد، یک هیئت تحریر مجهز. چتری که بشود در زیر باران هم نوشت. مسکنی که چند قدم فضا داشته باشد، که برای کار لازم است. ارتباط با یک خبرگزاری که بفهمید در شهرستانها چه چیزی جالب است وغیره وغیره و حتی پیپ و سیگارهم.

پنجم؛ داشتن عادت به کار و داشتن روش کار. کار روی کلمات. و این امر بی‌نها یست شخصی و انفرادی است و فقط بر اثر ساله‌های مارست به دست می‌آید.

مثالی بز نم «سفارش اجتماعی»؛ ساختن سروی برای واحدهای سرخ که عازم پترز تیز ربورگ هستند. هدف؛ کوبیدن یودینج. ماده کار؛ لغات و گفتار سر بازان. وسیله کار؛ یک ته مداد کهنه. راه و زمینه کار؛ شعر عامیانه مقفی (...). وزن قوت و قدرت اصلی و نیروی اساسی شعر است، اما تبیین شدنی نیست. می‌توان گفت که وزن در شعر چیزی است مانند مغناطیس یا، نیروی برق، اینها صورتی از «انرژی» هستند. ممکن است در چند شعر وزن به یک گونه باشد.

وحتی در تمام آثار یک شاعر . این امر موجب یکنواختی کلام نمی‌شود، زیرا ممکن است وزن چنان پیچیده و چنان بقالب آور داشت دشوار باشد که نتوان هیچگاه به سر انجام کار رسد . حتی با چند شعر طویل (...)

کسی که برای نخستین بار در زندگی قلم بدست بگیرد و می‌خواهد شاعر بشود احتیاجی به نوشته‌من ندارد . کسی به این مقاله نیازدارد که بخواهد به رفع همه موانع شاعر بشود ، کسی که باعلم به این نکته که شاعری دشوارترین کارهاست بخواهد از وسائل و عواملی که رنگ عرفانی گرفته است اطلاع یابد . بعنوان نتیجه باید بگوییم :

۱ - شعر صنعت است ، دشوارترین صنعت‌ها، پیچیده ترین صنعت‌ها ، اما با این همه صنعت .

۲ - کارآموزی در کار شعر آن نیست که یاد بگیریم چگونه نمونه مشخص و محدودی از آثار شعری تدارک بینیم بلکه مطالعه و بررسی و سایل همه جانبه کار شاعری است ، مطالعه روش‌های عملی این صنعت است ، که ما را در آفریدن روش‌های دیگر مدد می‌کند .

۳ - نوآوری در موارد ومصالح کار، و نیز در اسلوبها و روش‌ها ، برای هر کار شاعر آن‌های الزامی است .

۴ - کار شاعر باید هر صبح و شام باشد تا بتواند به کار خود تسلط یابد و خزینه‌های شاعری را انباشته کند .

۵ - داشتن یک یادداشت‌نامه و دانستن راه استفاده از آن مهمتر است تا بی‌خطا اوزان و معیارهای کهنه را آزمودن .

۶ - بیهوده است که کارخانه بزرگ شعر سازی بنا کنیم که آجر شعر بیرون دهد . باید به جلفی‌ها و سبک‌سیرهای غیر عاقلانه شاعری پشت کنیم . باید وقتی قلم بدست بگیریم که جز شعر و سیله تبیین و تشریح دیگری نباشد . نباید بکار شاعری پرداخت جز هنکامی که « سفارش اجتماعی » بوضوح احساس شود .

۷ - برای آنکه شاعر مفهوم سفارش اجتماعی را به درستی دریابد باید در مرکز واقع و رویدادها باشد . باید فرضیه اقتصادی بداند، زندگی و اقیمی را بشناسد . در دید علمی تاریخ نفوذ کند . اینها برای شاعر - در قسمت اساسی کارش - مهمتر از کتابهای حقیر فرون وسطائی استاید خیال‌پرست است که به افکار کهنه رنگ ابدیت می‌بخشد .

۸ - برای اینکه سفارش اجتماعی به بهترین وجهی اجرا شود باید پیش‌تاز طبقه خود بود ، باید با این طبقه بود ، و در همه جبهه‌ها جنگید . باید افسانه

۱ - ازها یا کوفسکی چند نمایشنامه با ارزش بجا مانده است و نیز مقداری مقاله در نقد هنر و سینما . نمایشنامه مشهور او به نام « گرمابه » اثری است عظیم و ماندنی که مضمون آن نشان دادن ابتدا و فاجعه دیوان مداری (دبور و کراسی) است مترجم امیدوار است این نمایشنامه را بفارسی برگرداند .

هنر بی اعتماد است را ریز ریز کرد . این افسانه هندرس امروز با صورتی تازه خودنمایی می کند .

۹ - قضاوت‌های مبنی بر اتفاق و تصادف، داوری‌های افرادی، ابراز سلیمانی‌های بی اساس هنگامی بدور ریخته می شود که هنر را از دیدگاه صنعت پیشیم . تنها این دید انواع مختلف کارآدبو را بهلو به بهلو قرار می دهد . به جای استدلالهای عرفانی در باره شعر به کمک این وسیله می توان به مسئله نزدیک شد و گفت که اکنون زمان آن رسیده است که میتوان با تعریف و کیفیت شاعرانه مشکل را حل کرد .

۱۰ - آنطور که بعضی ادعایی کنند نمی توان « حکاکی » و شیوه پرداخت (تکنیک) شعری را بخودی خود دارای ارزشی دانست . اما با اینهمه همین کار است که شعر را قابل استفاده می سازد . فقط با اختلاف در « وسائل » کار روی شعر است که تفاوت شاعران آشکار می شود . فقط با آگاهی و کوشش در راه بهتر شدن ، گرد کردن مواد و تنوع شیوه‌های کار است که از یکنفر هنرمندی حرفه‌ای بوجود می آید .

۱۱ - فضای محیط شاعرانه روزمره نیز، مانند عوامل دیگر ، بر آفرینش آثار اصیل هنری تأثیر می گذارد .

باید که حتی لباسهای شاعر، و گفتگوهای خصوصی با همسرش نیز، بر اساس آفرینش شاعرانه او، با سایر مردم تفاوت داشته باشد .

۱۲ - ما هر گز ادعا نمی کنیم که مالک منحصر بفرد رازهای آفرینش شعریم، اما می گوئیم که مانها کسانی هستیم که می خواهیم این رازهای را کشف کنیم . تنها کسانی هستیم که تحسین های نیمه اشرافی و نیمه مذهبی را نمی خواهیم تابع با آن تجارت کنیم . کوشش هنر کوشش فروتنانهای شخصی است . کارمن این است که از کارهای نظری دوستان زبانشناش استفاده کنم این زبانشناشان و لغتشناشان باید در باره مواد و مصالح دوران ما کار کنند و مستقیماً بمدد کار شاعرانه ای که در پیش است بشتابند . اما این بس نیست ، باید که دستگاههای آموزش و پرورش تودها اساس تعلیمات زیبائی شناسی کهن را ویران کنند .

ترجمه هومان

بزودی

ادبیات چیست ؟

زان پل صادر

ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی

کتاب زمان - خیابان نادری - روبروی سفارت انگلیس - پاساز محسنی

تلفن : ۳۱۰۴۳۷ - ۳۱۱۶۸۰

معیار سیاه

کلارنس میجر

«کلارنس میجر» یکی از شاعران و نویسنده‌گان جوان و سیاه پوست آمریکایی است که در ده دوازده سال گذشته دست اندرکار فعالیت‌های ادبی و هنری بی‌گیر بوده و چندین مجله ادبی جالب منتشر کرده است. وی در شهر «آتلانتا»، در ایالت «جورجیا»، چشم به جهان گشود و در شهر شیکاگو پروردش یافت، و در « مؤسسه هنر شیکاگو» به تحصیل پرداخت. مدتی در یکی از کارخانه‌های فولاد سازی جوشکاری می‌کرد. سپس یک سر به دنیای ادب روی آورد. اشعار، داستان‌های کوتاه و مقالات او در مجلات معتبر ادبی به چاپ رسیده است. تاکنون دو مجموعه شعر از و منتشر شده و در دوازده سال گذشته پاره‌یی از اشعار و داستان‌های کوتاهش در مجموعه‌های اشعار و داستان‌های کوتاه نویسنده‌گان جوان آمریکایی آمده است.

«میجر» چندین سال در دانشگاه کلمبیا و یکی دو مؤسسه تعلیمات عالی دیگر به تدریس هنر نویسنده‌گی پرداخته و در زمان حاضر مشغول چاپ یک داستان بلند و مجموعه اشعار جدیدش است. وی در مقاله کوتاه زیر، که چندی پیش در «مجله شعر سیاهان» چاپ شده، معیاری نو برای شاعران سیاه ارائه می‌دارد.

شاعر سیاه پوست که با فرهنگ و تمدن غرب روبرومی شود باید تامی تو اند خود را به طور بارز و نمایان جدا سازد و توجیه کند. او باید معیار سفید پوستان را در هم ریزد و پایگاه آن را در ذهن و اندیشه سیاهان ویران کند زیرا که دیدن

دنیا با آن دیدگانی که سفید پوستان می بینند برای سیاههای مرگ ذات است. شاعر سیاه پوست نباید از زرقنای مرگ سیاه دست به آفرینش ذند. نیروی زاینده راستین هنر سیاهان باید کاملا در اختیار آفریننده سیاه پوست قرار گیرد. شاعر سیاه پوست باید دانستگی خویش را نه تنها درجهت مردم غیر غربی دیگر در سراسر جهان، بلکه بر حسب خردناپ نیز، گسترش دهد و حوزه های ذهن و اندیشه را به فراغنای بی پایانی آفرینشکاری بر ساندتا راههایی نوبرای دیدن دنیابی که شاعر سیاه پوست غربی در آن گرفتار گشته است پیدا کند.

اگر ما شاعران سیاه پوست خویشن و روابط خویشن را با عناصر ژرفتر زندگانی و با همه بشریت بینیم شاید بتوانیم نیروی زاینده سفیدزشت نمای پیچیده ترس و جنایت غرب را درهم شکنیم.

ما در موقعیتی هستیم که دستگاه اجتماعی و سیاسی بی را که کره زمین را تهدید به نابودی می کند دست اول بشناسیم و می توانیم يك معیار فکری و آفرینشکار سیاه درین زمینه به کار بندیم.

به اعتقاد من هنرمند به جامعه بی که آلوده آن است چیزی مدیون است؟ و باید که آلودگی او کامل باشد. این مقیاس سنجش يك شاعر است، و شاعر سیاه پوست - از دیدگاه يك سفیدپوست - در ناپیدا بودن خویش باید در دنیای نقد آفرینشکارش ازین جامعه سخت بکوشد. يك اثر هنری، يك شعر، يك می تواند «چیز» کاملی باشد؛ می تواند تنها باشد، نه این که به موضعه پردازد، یا بکوشد انسانها را تغییر دهد، و اگر انسانها آمادگی داشته باشند، هر چند که شعر ممکن است آنان را تغییر دهد، از منزلت هنری شعر چیزی کاسته نمی شود. مقصود من آن است که ما شاعران سیاه پوست می توانیم در همینجا، در غرب سفیدپوستان، اشعاری دارای نیروی زاینده آفرینشکار ناب سیاه بسراییم و بدون آن که در بازار ارزان کثافات و تبلیغات گرفتار شویم آنها را به صورت آثار هنری در آوریم. اما این خط باریکی است که بدشواری می توان رویش ایستاد.

ما بدراستی «دیده» غرب هستیم.

ما باید نه تنها برادران سیاه پوست خود، بلکه مردم کمایه و پست نهادی را هم که در خشک مفرزی انحطاط غرب فرا و افقاده اند تکان دهیم. ما باید نیروی زاینده شعر سیاه خویش را به کار گیریم تاسوک و ماتم و شورزدگی سنتی غرب زمین، نفرین، قرون سیاه این مرگ، و تأثیر گناه نخستین را در يك ملت و بازتاب غیر عادلانه آن را بر روی مام مردم سیاه از بنیان براندازیم؛ ما باید خود را ازین دیوانگی دهاسازیم و اگر سفر ما دیگران - شاید حتی مردم سفیدپوست -

دا نیز آزاد کند، آن‌گاه برای همه مابهتر خواهد شد. چونان که برادر «لروا» (Leroi Jones یکی از بزرگترین شاعران و نویسنده‌گان سیاه پوست معاصر آمریکائی) می‌گوید، ما باید جادوی خویش را به کار ببریم. با نیروی زاینده والاتری باید با کابوس این سادیسم غربی پیکار کرد و روح شاعرانه سیاهان سلاحدار است.

ما باید، با شعر، یک ملت معنوی سیاه بنیان‌گذاری کنیم که همه بتوانیم به به آن بیالیم. در عین حال باید بکوشیم تا با بازگردانیدن شعر به شبکه زندگانی اجتماعی و سیاسی انسان، غیرممکن - همیشه غیرممکن - را عملی سازیم. آنچه ما می‌خواهیم زندگانی کامل است.

ترجمه راهین شهر وند

منتشر می‌شود:

● مردی برای تمام فصل‌ها

نمایشنامه از رابرт بالت
ترجمه عبدالحسین آل رسول

● گمرل چینواد

مجموعه داستان
از تقدیم مدرسی

● برهه گمشده راعی

داستان

از هوشنگ گلشیری

کتاب زمان - خیابان نادری - روبروی سفارت انگلیس پاساز محسنی

تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۱۱۶۴۳۷

● شاعران ●

زدشت بیدکی از مریدانش گفت: «من از وقتی که تن را بهتر می‌شناسم،
جان دیگر برای من فقط تحدودی جان است؛ و هر آنچه «ازمیان نرفتنی» است
مجازی واستعاره‌ای بیش نیست.»

مرید گفت تو پیش از این هم از اینکونه سخنان گفته‌ای، و توحنتی گفته‌ای
که «شاعران زیاد دروغ می‌گویند.» راستی چرا گفته‌ای که شاعران زیاد دروغ
می‌گویند؟

زدشت گفت: «چرا؟ تو می‌پرسی چرا؟ من از آنان نیم که بشود دلیل
چون و چرا ایشان را از ایشان پرسید.

آیا آنچه من بازندگی ام به تحقق رسانیده‌ام از دیروزه تابحال است؟
سالیانی است که من دلائل عقایدم را بازندگی خویش به تحقق رسانیده‌ام.
من به راستی می‌باید چلیکی از حافظه بوده باشم تا بتوانم دلایل را با خود
نگاه دارم.

و من اکنون عقایدم را نیز به دشواری می‌توانم نگاه دارم؛ و چه بسیارند
پرندگانی که پرواز می‌کنند و می‌روند. و گاه نیز برایم اتفاق می‌افتد که در
آشیانه کبوترانم حیوانی هست که از آشیانه من نیست و با من بیگانه است؛ این
حیوان، هر گاه که دستم را به سویش درازمی کنم بر خود می‌لرزد.

پس آنچه زدشت روزی به تو گفت چه بود؟ که شاعران زیاد دروغ
می‌گویند؟ – اما زدشت، خود، نیز شاعراست.

آیا تومقندی که وی در این سخن حقیقت را بیان کرده است؛ چرا چنین
اعتقادی دارد؟ مرید گفت: «من بذریت اعتقداد دارم». اما زدشت سری
جنیاند ولبخند زد.

گفت : ایمان مایه رهائی من نیست ، وایمان به خودم کمتر از هر ایمانی دیگر .
اما فرض کنیم که کسی جدا بگوید که شاعران دروغ می گویند : در این صورت حق با اوست - ما زیاد دروغ می گوئیم .

ماه مچنین خبیلی کم می دانیم و بسیار بد می آموزیم : پس باید دروغ بگوئیم .
و کیست از ما شاعران که در شراب خویش آب نریخته باشد ؟ چه بسیار معجون های مسموم که در سردار به های ماساخته شده ، و چه بسیار چیزهای وصف ناپذیر که انجام پذیرفته است ! وما چون خود بسیار کم می دانیم ، همه کم مایگان را از صمیم قلب دوست داریم ، خصوصاً اگر از زنان جوان باشند !
وما حتی خواستار چیزهایی هستیم که پیر زنان ، شب هنگام ، برای هم باز گومی کنند . این همانست که ما ، زنانه جاودان خود می نامیم .

وما به مردم و به « حکمت » مردم معتقدیم چنانکه گوئی راه پنهانی و خاصی برای رسیدن به دانائی در کار است ، راهی که بر کسانی که چیزی می آموزند منوع می باشد .

آری ، شاعران همه می پندارند که اگر کسی برسیزه زاری ، یا بر دامنة کوه خلوتی دراز کشید و گوش فرا دارد از آنچه میان زمین و آسمان می گزدد چیزی دستگیر شر خواهد شد .

و چون دستگوش خرگات مهر آمیزه گردند می پندارند که خود طبیعت نیز عاشق آنها شده است :
و می پندارند که طبیعت سرخه گوش آنها می گزدد تارازها و سخنان دلواز برایشان فرموده اند . و شعر ابدین سبب به خود می بالند و در برابر همه اولاد فانی بشر مباراکات می کنند !

افسوس ! درین آسمان و زمین چه بسیار چیز هاست که فقط شاعران خوابش را دیده اند !

و مخصوصاً فیاتر از آسمان : زیرا خدایان همه استعاره هایند ، و فتوحات تصنیعی شاعران

در حقیقت نباهم و ازده سر زمین ابرها کشیده می شویم : در آنجاست که ما باد کنکهای رنگی از رنگ خود را قرار می دهیم و آنها را خدایان یا ابر مردها می نامیم .

زیرا ایشان ... همه این خدایان و ابر مردها - آن چنان میان تهی اند که خود در خود همیں جایگاه اند !

آه ! که من چقدر از هر آنچه ناکافی است، اذ هر آنچه می خواهد به هر
قیمت که شده رویدادی باشد، خسته شده ام ! آه که من چقدر از شاعران خسته شده ام !

چون زرتشت این بگفت، مرید بروی خشم گرفت، اما دم فربست . و
زرتشت نیز خاموش ماند؛ و چشمهای او به سوی درون بر گشت چنانکه گوئی
دور دست را می نگرد. سرانجام آهی کشید و نفس تازه کرد.

و آنکاه گفت: «من از آن امروز و دیر و زم؛ اما چیزی در من هست که از
آن فرد است، و از آن پس فردا، و از آن آینده .

من از شاعران خسته شده ام ، از شاعران قدیم و از شاعران جدید. آنان
در نظر من همگی، سطحی اند، همگی دریاهای خشکیده اند .

اندیشه شاعران چندان عمق ندارد : از این روست که احساسات آنان به
حد کافی تا اعماق نفوذ نکرده است .

تازه ، تنها حسنی که در تفکراتشان دیده می شود همان اندکی لذت و
اندکی ملال است .

نواهای چنگ شاعران در گوش من چونان نفس و گریزانشان می نماید؛
شاعران تا این زمان چه چیز از حدت نواها در کرده اند !
شایخ از به عقیده من چندان پاک هم نیستند : آنان آب را گل آلود می -
کند، تادر نظرشان عمیق جلوه کند.

شاعران دوست دارند که خود را میانجی و آنmod کنند اما به نظر من همگی
از اشخاص متوسط و نیم قد، از مردمانی ناپاک آب گل آلود کن اند .

افسوس ! من تو را در دریاهای شاعران انداخته ام تمام ای های درشت
به چنگ آورم اما هر بار کله خدائی کهن در تو را افتاده .

چنین است که دریابه مرد گرسنه سنگ شار کرده است . و شاعران نیز
گوئی از دریا می آیند .

شک نیست که در شاعران، مروارید هایی می توان یافت : به همین سبب
شاعران، بویژه ، به صد های سخن شیوه اند. و من، در نزد آنان، غالباً به جای
روح ، باکف های نمک آلوده برخورده ام.

آنان از دریا غرور و خود پسندی اش را آموخته اند : مگر نه آنست که
دریا طاووس ترین طاووس هاست؟ طاووس دریاچتر خویش را پیش همه می گسترد،
حتی در پیش نشست ترین گاوان نر؛ او از نشان دادن ابریشم و سیم بادبزن حریر
خویش خسته نمی شود .

گاونر با خشم بدان می نگرد، روح او به ماسه بس نزدیک است، از آن
نزدیکتر به آنبوه جنگل، و بیش از همه به مرداب نزدیک است.
برای او زیبائی و دریا و شکوه طاووس چه اهمتی دارد! اینست تصور
محاذی که من به شاعران تقدیم می کنم.
به راستی، جان شاعران طاووس ترین طاووس هاست، حان آنان دریایی
خود پسندی است.
جان شاعر به تماشاگر نیازمند است: حتی اگر تماشاگر ش گاوان نر
باشد!

آری، من از این جان خسته شده‌ام: و می‌بینم زمانی را که شاعر خود فیز
از جان خویش خسته شود.
من شاعرانی را دیده‌ام که دگر گون شده‌اند و نگاهشان بر ضد خودشان
برگشته‌است.
من آمدن پشیمان شد گان جان را دیده‌ام: اینان در بین جماعت شاعران
ذائیده شده‌اند،
چنین گفت زرتشت.

ترجمهٔ بابک

سنگر و قمقمه‌های خالی

مجموعه داستان

بهرام صادقی

منتشر می‌شود

کتاب زمان - خیابان نادری - رو بروی سفارت انگلیس - پاساز محسنی
تلفن ۳۱۶۸۰ - ۳۱۰۴۳۷

درباره شاعری

هنرمند باید چیزی برای گفتن داشته باشد، چرا که استادی در کار صورت، پایان رسالت نیست، که رسالت فقط سازش دادن صورت است با محتوا ای معنوی. زندگی هنرمند حیات عیش و طرب نیست. باید که بی مسئولیت روزگار بگذرد. او وظیفه‌ای دارد دشوار، وظیفه‌ای که غالباً به تاجی از خارمی انجامد. هنرمند باید دریابد که اعمال و احساس او و افکاروی موادی هستند سنجش ناپذیر اما سالم که آثار او از آنها مایه خواهند گرفت. او آزاد است اما فقط در کار هنر نه در زندگی. در مقایسه با بی‌هنر ان برای هنرمند می‌توان مسئولیتی سه گانه قائل شد : ۱ - براوست تا استعداد خویش را به بهترین وجه بکار گیرد . ۲ - اعمال و احساس‌ها و افکاروی، مانندیگر مردم ، فضای معنوی می‌آفریند که یا آلوده است یا پاک . ۳ - اعمال و افکاروی مصالح آفرینش‌های اویند ، و به سهم خود ؛ براین فضای معنوی اثرمی‌گذارند . هنرمند... پادشاهی است، نه فقط چون قدرتی دارد بزرگ ، بلکه از آنجهت نیز که الزام‌هایش عظیم‌اند. اگر هنرمند بنواند نگاهبان زیبائی باشد، زیبائی را فقط به معیار عظمت الزام‌های معنوی می‌توان سنجید. آن زیباست که آفریده الزام معنوی باشد .
واسیلی کاندینسکی W. Kandisky

حیات معنوی بشر پاده‌ای از مضمون هنر را تشکیل می‌دهد . لیکن معنویت هنر در استفاده کامل از وسیله‌ای است که ناقص است .
اسکار وایله

تخیل در فضای تهی هر گز بکار نمی‌افتد .
Brooks کلینت بروکس

شعر و صلاح بشر را باید در دوقطب مخالف گذاشت، چرا که شعر خود نوعی صلاح بشر است (...). میان شعروزندگی پیوند بسیار است لیک باید گفت که این پیوندها همه نهانی‌اند. آنها را می‌توان یک روح در دو قالب خواند .
Bradby برادر ایلی

● شعر مذهبی است که به یک حالت نگذاشته‌اند، مذهبی که در باره نحوه رفتار دستوری ندارد، و چیزی را به صورت عبادت و اعتقاد تحمیل نمی‌کند.
جرج سانتیا یانا - G. Santayana

● مرا خوش تر آن که خوک چرانی باشم . . . و هم خوکان به زبان آشنا، تا آن که شعر سرایم و خلق زبان نشناشد .
کیر که مکار

● نیکوتر همان که پیامبران را سنگ ذنند ، تا از گل تاج بر فرقشان نهند ؛ کاری که امروزه بی تأمل می‌کنیم . بسیاری گلها پیامبر را خفه کرده است ، ولی سنگ کردن روزگاران قدیم ایشان را از تنگنای شهر به پهنه بیابان می‌دوازد تا در باب رسالت خویش اندیشه کنند و استعدادها را به کمال رسانند ؛
چندانکه سرانجام یک روز به شهر بازمی‌گشتند ...

L. P. Smith

● من هنر را چون شهادت نمی‌شمارم، بلکه نبردی میدانم میان هنرمند با نقش و محیط خویش بدین امید که با قلبی پاک خویشن را به والاترین هدفها رسانند و آفرینند گان را دانانی سرشادر از کامیابی‌های خویش هدیه آورد . اما چنین کاری در خور انسانی کامل است، و از چند ساعت اوقات بیکاری ساخته نیست.
رینمار یاری بلکه Rilke

● شاعر، به حکم قاطع ماهیت اشیاء کسی است که با صمیمیت تمام زندگانی می‌کند ؛ و به عبارت دیگر حیات او هر چه صمیمانه‌تر، شعر او ناب تر.
ویلیام بالتر ییتر Yeats

● وزن مایه و بنیاد شعر است، چرا که جوهر اساسی زندگانی نیز هست. بشر پیش از آنکه به نیروی عقلانی خویش التفات یابد خیره‌آهنگی بود که در جزر و مد آب، رفت و آمد منظم شب و روز، و گذشت موزون فصلهای سال، و بر تراز همه در نفس کشیدن می‌دید .

L. untermeyer

(از کتاب «تولد شعر» ترجمه منوچهر کاشف، نشر سپهر)

● نیاز زمان

و

● شعر امروز

برای اینکه شعر امروز به اوج عظمت و رسالت خود برسد باید نیازهای اساسی زمان را دریابد.

مقاله‌های مختلف این کتاب را رشته‌ای بهم پیوند می‌دهد. برای اینکه این پیوند روشن‌تر باشد و از آنها نتیجه گیری مؤثری در کار شعر زمان بتوان کرد، نکته‌ای چند به عنوان مؤخره بر آنها افزوده‌ایم، که به اعتقاد ما می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی شعر نو باشد:

● شعر یعنی عمیق‌ترین و الاترین آگاهی‌ها

شعر زائیده درد است، اما عمیق‌ترین و عمومی‌ترین دردها. کسی درباره درد دفدان شعر نمی‌سراید و اگر بسراید شعرش زودتر از خود درد فراموش می‌شود. دردی که سرچشمہ شعر است بی‌شک دردی عمومی است. دردهای شخصی هر چند عمیق و ریشه‌دار باشد منشاء شعری ماندنی نمی‌تواند شد؛ کشتی شاعر در دریا غرق شده است. این البته مصیبتی است، اما فردی و خصوصی. و جون خواندگان اوهمه صاحب کشتی نیستند، بی‌شک شعری که برآسان این درد بوجود می‌آید مرئیه‌ای است خصوصی و محدود نه شعری عظیم و ماندگار. اما درد پیری و ناداری فردوسی، در اوآخر عمر، جنبه‌ای عام دارد و زنده است. اگر شعر ایرج میرزا با آنهمه روانی و سلاستی رشک‌انگیز، فقط در حاشیه شعر عصر مشروطیت می‌ماند بدان سبب است که دردهای «حضرت واله» از درد مردم جداست، و جون دردهای عمومی با همه عمق خود، هم بمناسبت سفطه یا سکوت دولتها و قدرتها، و هم بمناسبت دور بودن عامه از فرهنگ، معمولاً در پرده است. شاعر پرده در وسخنگوی چنین دردی می‌شود. وجود آنرا اعلام می‌کند، از نادانی عامه ورزالت قدرتها به فریاد در می‌آید و وجود درد، و چه بسا راه علاج آنرا، با فریاد اعلام میدارد. لارمه چنین کار عظیمی آگاهی است و البته برخوردار بودن از فرهنگی وسیع بی‌وجود فرهنگ به درد عمومی نمی‌توان بی‌برد و دردهای پنهان اجتماع را نمی‌توان شناخت. بنابراین بهتر است براین جمله معروف که شعر زائیده درد

است کلمه آگاهی را نیز اضافه کنیم تا قلمرو شعر را بهتر نشان داده باشیم. با ذکر مثالی دیگر مطلب روشن تر می شود: بیکمان شعر زائیده عشق است، اما اهمیت و حتی تکوین شعر به عظمت این عشق بستگی دارد: در شعر پر مایه کهن ما شعر هائی که زاده عشق به هم جنس باشد وجود دارد. اما آیا هیچ کدام از آنها شعری جهانی و عظیم است؟ نه. زیرا این عشق، نه از نظر اخلاق مرسوم زمان، بلکه از نظر علمی صرف نیز عشقی سالم و سالم و همه جانبه نیست. محدود و ناسالم و حقیر و خصوصی است. از آن گذشته حتی عشق سالم و سالم، اگر بربان شاعری اندکی مایه و بی آرمان جاری شود شعری ماندنی بوجود نخواهد آورد.

قا آنی و سیجیدی و عنصری و دهها امثال اینان از عشق زیاد سخن گفته اند ولی چون سخنگو، دردی عمومی نبوده اند، چون عشقشان جنبه ای خصوصی داشته، چون با آگاهی زمان خود پیوند عمیقی نداشته اند شعرشان کم نور و بیمایه است. اما بر عکس خیام و حافظ و ناصر خسرو و مولوی جز از عشق سخن نگفته اند اما چون به مهمترین مسئله زمان، به مهمترین درد اجتماعی آگاهی داشته اند هیچ کس در عظمت شعر ایشان و جهانی بودن شعرشان تردید ندارد.

بنابر این شعر، وقوف و آگاهی است. وقوف از عمق ترین درد اجتماعی، آگاهی از آنچه به حق مسئله زمان است و مشکل قرن شاعر. و چون شعرینهای ترین ارتباطها را با ضمیر آدمی دارد کافی نیست که شاعر از این دردها آگاه باشد. اضافه بر آن باید با این درد بزرگ شده باشد و این درد را با تمام وجود خود، با گوشت و پوست و خون و عقل و ضمیر خود، حس کند.

این مایه شعری همان است که مایا کوفسکی از آن به عنوان سفارش اجتماعی بیاد می کند که می توان آن را از دیدگاه دیگر درد اجتماعی نامید. تمام شاهکارهای شعری جهان برای انگیزه این سفارش اجتماعی بوجود آمده اند، در زمان فردوسی درد اجتماعی عبارت بود از خطر محوملیت و زبان موجودیت ایرانیان و مستحیل شدن آنها در فرهنگ عرب. خاصه که فرمانروایی ترکان ممکن بود این نابودی را تسریع کند.

در آن زمان سفارش اجتماعی عبارت بود از ایجاد کردن پادزه ری قوی در مقابل این دوسم مهلک و عظیم زمان. فردوسی این سفارش را با تمام وجود خود دریافت کرد و بر آن اساس بنایی ساخت که از باد و باران نبیند گزند.

جه کسی می تواند ادعا کند که فردوسی از درد خود، از دل خود، از مشوقة خود و بطور کلی از جهان انفرادی خود سخن نگفته است؟ حتی جه کسی می تواند بگوید که فردوسی از پیری و مرگ سخن نگفته است؟ فردوسی از همه اینها سخن گفته اما در دل عشقی عظیم و فرهنگی عظیم که همان سفارش اجتماعی است. فردوسی حتی در بیان خصوصیات زندگی شخصی خود (در اوخر عمر) به حال کسی افسوس می خورد که «سر گوستندی تواند برد». آرزوی خواراک گوشت در ضمن کار پرا بهت شاهنامه نکته ای بدیع و کاملاً پذیرفتی است، اما در قرن اخیر نسیم شمال را می بینیم که وسواس اصلی او خواراک فسنجان بوده است. در شعر نسیم شمال

هیچگونه سفارش اجتماعی، هیچگونه دردی عام، پشتواهه کار شاعر نیست، بهمین سبب شما حق دارید از اینکه نام نسیم شمال را در کنار نام فردوسی می بینید، خشمگین شوید.

در زمان حافظ درد اجتماعی عبارت بود از حکومت ریا و رواج کار دینداران دغل و همدستی شیخ و شخنه در غارت مردم، و مهمترین سفارش اجتماعی عبارت بود از ساختن سلاحی برای تخریب این سازمان ریاضی و بوجود آوردن فلسفه‌ای که مردم را از بوسیدن دست سالوسان معاف دارد.

شعر حافظ قبل از هر چیز بر اساس چنین ضرورتی بوجود آمده است. در اینجا نیز خصوصی ترین و محض مانندترین دردهای شاعر را فقط از خلال این درد بزرگ و عشق بزرگ می توان دید. تا بدانجا که شراب شیر از چنان بعد عظیمی می یابد که شاید در جهان چنین باده‌ای نظری نداشته باشد. باده‌ای مرد افکن و اندیشه سوز و پرده درو رسوایگر که جهان در آن پیداست و هرگونه شری در آن ذوب می شود و نوشته شیر گیر به مدد آن می تواند به فلک پرواز کند و «دام این گرگ پیر» را بهم بزند. این دیگر شراب شیر از نیست. باده حافظ است که البته جز شراب شیر از نیست و بی شک چیزی دارد که جز به کمال شعر حافظ نمی توان بدان بی برد (وجون بررسی درباره آن نشده موجب گردیده است که ابا طبلی به آن بینند و آنرا شراب بهشتی جلوه دهند درست برخلاف نظر حافظ). در چنین فضای گسترده‌ای عشق به آن لعنت «پیرهون چاک و غزلخوان و صراحی در دست»، از آنکه «اینهمه نقش در آینه اوهام» هر چون یک جلوه اöst تمیز دادنی نیست و اگر پس از حافظ تا مدتها شاعر بزرگی نداشته‌ایم بدان سبب بوده است که «گیرنده» صفات بزرگ شعر را نتوانسته است فریاد خاموش سفارش اجتماعی زمان را ضبط کند. به باد داشته باشیم که چون زمان پیوسته نویش‌دهی هیچ درد اجتماعی، هیچ سفارش اجتماعی تکرار نسخه سابق نیست، این علمی است که در دفتری ثبت نیست و اشکال کار نیز در همین جاست. برای شاعر بودن باید عاشق بود و لازمه عشقی چون عشق حلّاج درک عمیق سفارش اجتماعی است.

● شعر یعنی نیروی آزادکننده‌گی

چون شعر وقوف بر همترین و عمیق‌ترین درد زمان است و چون این درد که چون خود را روح را می جود «برهمه آشکار نیست، چون مردم فراغت و سواد دریافت آن و ریشه‌های آن و حل آن را ندارند، و چون قدرتهای اداره کننده همیشه می خواهند مردم را از دردهای اصلی شان غافل نگاهدارند، بنابراین شاعر با آگاهی عظیم خود و با کشف عظیم خود رسالتی عظیم به عهده می گیرد و آن تبیین هنرمندانه دردهاست. این بیان هنرمندانه در هر حال نیروئی آزادکننده دارد. مردم از رنجی خاموش و بی نام و مجھول درد می کشند. شاعر درد ایشان

را به فریاد اعلام می‌کند. همین اعلام و فریاد، چه شاعر بخواهد و چه خواهد، در مردم نیرویی بوجود می‌آورد که به آزادی ایشان از آن درد، و شاید برتر از آن منجر خواهد شد. شاهنامه فردوسی و درزهای حماسی بیست و دو ساله با بلک (این رستم راستین تاریخ ما) مقارن همیدگرند.

عرفان مولوی و حافظ و نصیر یافتن ایدئولوژی تشیع در برآبرایدئولوژی تسنن عرب — که بهر حال برای ایرانی جنبه آزاد کنندگی دارد — از هم تفکیک نایدین است و گامی است در راه آزادی از حکومت بیگانه. بیان درد یعنی فراتر رفتن از درد، یعنی هیمارزه با درد، یعنی آزاد شدن از درد و هر قدر این بیان هنری تر و جامع تر باشد دارای تأثیر بیشتری است.

جنبه آزاد کنندگی شعر خود معیار دیگری است برای سنجش اهمیت و عظمت شعر. شاعر دردی را — که هم درد اجتماع است و هم بی‌شک درد خود او — برای ما بیان می‌کند تا خود او و ما از آن درد آزاد شویم. اگر ما درد او را نشناسیم، اگر درد اورا درد خود ندانیم شعر او از ما نیست، زمزمه‌ای خصوصی است. فرخی سیستانی از دین رسیدن «وظیفه» و احیاناً غلام بچه شکوه‌ها دارد. اما بعید است این شکوه‌ها نیروی آزاد کنندگی داشته باشد، زیرا دردهای اصلی چیز دیگری بوده است. اما فریاد مسعود سعد در حصار نای هنوز هم زنده است زیرا شعر بر مبنای درد اجتماعی بوجود آمده و بی‌شک اثر اجتماعی داشته است و دارد. بعلاوه درد اجتماعی معمولاً دردی پنهان است، در نظر اول به چشم نمی‌آید، آتش زیر خاکستر است، خوده زیر پوست است، داستانی است که به سکوت برگذار می‌شود. شاه غزنوی نمی‌خواهد که سخن از رستم در میان ناشد: می‌گوید، در لشکر من هزار مرد چون رستم‌اند (که با این سخن نه لشکر خود را می‌شandasد و نه رستم را).

ربایی که خیام و حافظ آنهمه بدان پرخاش می‌کنند جزو عادات و مرسوم زمان شده است، رفته رفته زشتی خود را در انتظار از دست داده است. شاعر این واقعیت‌های نامکشوف و پنهان را می‌بیند و از آنها پرده بر می‌دارد. و می‌خواهد که مردم از آنها آزاد شوند.

براین اساس می‌توان گفت شاعری که در میان هزار درد اجتماعی می‌سراید، زدلم خبر ندارد دل کونه آستینان کمزبازوان عریان چه کشم زدست ایشان، هر چند ناکنون ترکیب مبارکه کونه آستینان در شعر فارسی وجود نداشته است معهذا شاعر چون در دپنهانی و مهمی را کشف نکرده (با اینکه ممکن است حسرت بازوی عریان از جهتی در کشور ما جنبه عام داشته باشد) خود را تاریخه تصنیف سازی تنزل داده است. اضافه براین شاعر راستین بس راغ دردهای می‌رود که مادر در دهاست، دردهای دردآفرین و مسلمان باز هم درد اجتماعی.

ناصر خسرو در جستجوی این علت العلل، با معلومات کم زمان خود، آنقدر بیش می‌رود تا این که ناگاهه چون ماتری بالیست ترین فیلسوف به کشفی بزرگ‌گمی رسد، خدا را راست گوییم فتنه از تست ا حافظ در جستجوی این منبع همه اندیشه‌های مقبول

زمان را درهم می‌دیند و می‌خواهد جهان بینی تازه‌ای بی‌افکند :
 میباش دربی آزار و هرچه خواهی کن که در طریقت‌ما غیر از این گناهی نیست.
 خیابان بیشتر از او زمینه را هموار کرده است . همه جهان بینی‌های معهود
 در کوره شعر جاندار او ذوب می‌شود . تنها لذت ، لذتی فلسفی باقی مانده است،
 اما حافظ این را نیز کافی نمی‌داند و در جستجوی راه حلی است که آزار از جهان
 برآفتد، و این هدفی بس والا است .

دردهای جزئی فقط در کار شاعران درجه دوم و سوم مجال خودنمایی دارند:
 می‌گویند انوری پیش از آنکه بتکار شاعری پردازد مردی را می‌بیند که با جلال و
 شکوه عبور می‌کند . می‌پرسد کیست می‌گویند شاعر است (البته مدیحه‌سر) آنوقت
 بفکر می‌افتد که ای دل غافل چرا خوداًین کار را از نظر دور داشته است . همان شب
 این قصیده را می‌سراید که :

گردن و دست بحر و کان باشد دل و دست خدا بگان باشد

این داستان از هر داستان دیگری به شعر انوری فزدیلک‌تر است ، زیرا
 بیشتر تصاویر او تکراری یا برگردانی است از همین بیت . شعری که با این درد
 آغاز شود شعاع عملش همان است که شما هم اکنون هیچ شعری از او به یاد ندارید .
 درد اسب و استر نداشتند ، «آلات خوان» نداشتند ، غلام نداشتند ، فقط و
 فقط در کار شاعرانی مطرح است که هنر بزرگشان مدیحه سرایی است . شکایت از
 وعده خلافی دوست را در عارف‌نامه ایرج میرزا و «قضیه باغ خونی» می‌توان دید
 می‌شک بحر و میت جنسی مانعی است که بشر باید روزی از آن آزاد شود . اما یک‌ریز
 از این محرومیت صحبت کردن و عوامل دیگر را که بوجود آورند این عامل‌اند
 ندیدن به گفته سعدی نفس پرستی است نه عاشقی .

این سخنان صدرصد واضح را از آن‌روی گوییم که یکی از شاعران نوپرداز
 می‌گفت من دلم می‌خواهد تا عمر دارم درباره «مهین» شعر بگویم . چه کسی حق
 اعتراض دارد ؟ از این جهت حق اعتراض هست که درد اجتماعی ما ، درد پنهان
 ما ، نیاز عظیم عصر ما جیز دیگری است . البته شاعر حق دارد در باره معشوفه
 خود شعر بگوید ، اما در زبان فارسی که نمونه‌ای چون حافظ برای اشعار عاشقانه
 هست چرا شاعرتا مقام قا آنی تنزل کند ؟ (در صورتیکه قدرت او را در لفاظی داشته
 باشد) شاعر با بیان درماندگی‌ها و دردهای عظیم ما را به آزاد شدن از آنها می‌خواند
 و بدین سبب رسالت او نیز عظیم است .

● شعر یعنی پرخاش ●

چون شعر بیان درد است بیکمانان پرخاش به درد را نیز در بردارد . و
 چون دردی که شاعر بدان می‌پردازد اجتماعی است بی‌شک پرخاش او پرخاش اجتماعی
 است نه خصوصی .

شاهنامه فردوسی بزرگترین پرخاش مكتوب عصر خود است بر ضد غلبه

عرب و ترک . شعر ناصرخسرو بزرگترین پرخاش است بر ضد دینداران ریائی . شعر خیام بزرگترین پرخاش عصر است بر ضد دستگاه خلقت . شعر حافظ پرخاشی است عظیم بر ضد شیخ و شحنه و ارباب ریا . شعرهای ماندنی صدرمشروطیت پرخاشی بزرگ است بر ضد استبداد . عشقی و فرخی یزدی و دیگران از این نظر مقامی والا دارند و نباید در این زمان که توجه افراطی به «صورت شعری» کم کم دارد کار را به انحراف می‌رساند این دو شاعر را که در لفاظی مقام والائی نداشته‌اند با این استدلال که چرا در قالبهای قدیم شعر گفته‌اند (خاصه فرخی یزدی) از ردیف شاعران واقعی خارج کرد . با دقت در شعرهای نیما می‌بینیم که همه آنچه در این سطور جزو شرایط اساسی شعر به حساب می‌آید در کار او به نحو بارزی نمایان است .

از دیر زمان پرخاش نیروی اصلی کار شاعرانه بوده است «پرخاش بر ضد طبیعت ، بر ضد مرگ ، بر ضد حکومت ، بر ضد بیداد . و چون ، همچنانکه دیدیم ، شاعر بیان کننده دردهای اصلی و عظیم است ناچار پرخاش او نیز متوجه نیروهایی است که منشأ و مصدر ستم و بیدادند . بهر نسبت که خطر بزرگتر و اساسی تر باشد پرخاش شاعر نیز مؤثر تر و ناقدتر است .

اکنون اگر شاعری ادعای کند که می‌خواهد فقط از مرگ سخن بگوید تکلیف چیست ؟ بی‌شک برای شاعر منعی نیست که از مرگ سخن بگوید ، زیرا ،

اگر مرگ داد است بیداد چیست زداد اینهمه داد و بیداد چیست اما اگر شاعری خواست فقط از مرگ سخن بگوید ، نقشی بزرگ در کارش هست . از او می‌پرسیم چرا از زندگی سخن نمی‌گوید ؟ زیرا بهر حال شاعر زندگی می‌کند و تا هنگامی که زندگی می‌کند ، زندگی را بر مرگ ترجیح می‌دهد . و چون چنین است حق ندارد سخن گفتن درباره مرگ را بر سخن گفتن درباره زندگی بمرتبی نهند . این کار غلی است و سوء نیست . وانگهی چون شاعری آگاهی است ، و آزاد کنندگی ، از او می‌پرسیم با این کار می‌خواهد ما را از کدام حقیقت پنهان آگاه کند و ما را از کدامیک از قوای اهریمنی آزادی بخشد ؟

ممکن است این شاعر شنیده باشد که در بعضی جوامع نوبنیاد - که خوش‌بینی کودکانه دارند - مسأله مرگ را بفراموشی می‌سپارند . این راست است . اما در جامعه ما که جز از مرگ و بدینختی و یا مسخنی نیست و نیز یا مسی دیرپا متنکی به جنبه‌های منفی عرفان ارکان جامعه را می‌جود او چه رسالتی در قلمرو آگاهی دادن برای خود قائل است ؟

وانگهی ، در قلمرو کنونی داش و بینش ، دردهایی هست که اعلام آنها به آزاد شدن از آنها نمی‌انجامد . و از آن جمله است درد مرگ . خواهند گفت اگر طول زندگی با ما نیست عرض و عمق آن با ماست . راست است ، ولی بشرطی که مردم آن مایه از آزادی و فرهنگ و فراغت داشته باشند که در چنین مسیری قرار گیرند . اگر شما برای بیمار روحی بیماری که عوامل معلوم بر او آیه یا مسی خواهند ، با حسن نیت شاعرانه آیه مرگ ساز کنید ، دانسته و نادانسته او را به کشن می‌دهید .

● شعر و قدرت

گفته‌اند که شعار «شعر در خدمت اجتماع» شعار دولتها هم هست. آنها هم می‌خواهند که ادبیات و هنر در خدمت اجتماع باشد. یعنی پیر و آنها.

در اینجا سفطه‌ای هست. اگر می‌گوئیم شعر در خدمت اجتماع است، از آن روست که شعر آگاهی است، آزادکننده است پرخاش است، و چون چنین است در خط اول مبارزه با حکومتهاست. چون دولتها در خدمت اجتماع نیستند ناچار شعر در مقابل آنهاست. هنگامی دولت کلا در خدمت اجتماع است که به انحلال خود، به سود همه آحاد اجتماع – تن در دهدو چون چنین روزی فعلا جزو آرمانهاست بنابراین شعر به حکم نیروی آزادکننگی و پرخاش خود، در خدمت مردم است و در مقابل قدرت. البته حکومتها بسته به اینکه در خدمت کدام جهان بینی باشند بیش و کم محافظه کارند.

مترقی ترین جهان بینی‌ها همین که به حکومت و قدرت رسید محافظه کار می‌شود و می‌خواهد در را به روی جهان بینی مترقبی تر از خود بیندد. بنابراین شعر هیچگاه با هیچ حکومتی آشتی نمی‌کند. شعر تنها در کنار یک قدرت است و آن قدرتی است که مبارزه می‌کند.

فردوسي و بايک خويشاوند نزديك‌اند و هردو با دستگاه حکومت عرب، بيشگانه.

خواهند گفت که با این گفته ادبیات در خدمت سیاست روز درمی‌آید، البته چنین نیست. ادبیات ملتزم تنها نظریه‌ای است که اعلام میدارد: ادبیات خود ایدئولوژی مستقلی است. تنها نظریه‌ای است که هر گونه نظارت دولت‌ها را در کار ادبیات نابخشودنی می‌شناسد حتی مترقبی ترین دولتها را. این نظریه بزرگترین اعتبار و الاترین حیثیت و وسیع ترین آزادی را برای ادبیات قائل است اما بلا فاصله اعلام میدارد که این ادبیات مسؤول است، آزادکننده است و بهمین دلیل در خدمت اجتماع است.

نه، کسی نمی‌خواهد شعر و ادبیات را تابع سیاست روز کند، اما شعر و ادبیات به حکم مبانی خود، بشرحی که گذشت در خدمت آزادی ملت‌هاست. بهمین دلیل باید دارای ضابطه‌ای باشد تا تفنن و مسؤولیت ناشناسی در آن راه نیابد. و اگر این هبانت و ضوابط را خود شاعران و ادبیان درک نکنند و نخواهند درک نکنند آنگاه بلمشوئی بزرگ پیش خواهد آمد.

خیام و مولوی و ناصرخسرو و حافظ بزرگترین دشمن ایدئولوژی‌مند‌های زمان خودند و با این کار مستقیماً با دشمن خود روبرو می‌شوند و دلاورانه ترین سخنان را می‌گویند: سخنانی که حتی تکرار آنها هم امروزشهاست بسیار می‌خواهد. شعر در هویر متعالی خود سیاسی است، و جز این تفتنی است کم مایه در خدمت نیروهای محافظه‌کار و اشرافی جامعه.

اگر شعر امروزاین نکته را فراموش کند به گفته آل‌احمد، نویسنده‌هیارزما،

چیزی خواهد شد هر دیف «تفریحات سالم» چنانکه درباره بعضی از «شب‌های شعر» دیدیم و شنیدیم . مار دندان کشیده‌ای خواهد شد که فقط صورت مار را دارد (و اگر فرنگیش را بخواهید فرم ماردا و احیاناً تکنیک مار را ۱) نه زهر بهر دشمن و نه مهره بهن دوست .

شعر و جهان عمل

می‌گویند! این حرفها را «رئالیسم سوسیالیستی» هم زده است . اما ما که شاعریم نمی‌خواهیم در چین یا شوروی شاعر باشیم . در آنجا آزادی نیست . پاسخ این است که رئالیسم سوسیالیستی با نظریه ادبیات ملتزم این تفاوت باز را دارد که ادبیات ملتزم چنانکه گفته شد نظارت هر دولتی را در کار ادبیات مردود می‌شمارد حتی دولتهای سوسیالیستی را (گویا در کوبا نظارت دولت در کارهای مردمان یاملفی شده یا تضعیف گردیده است) . در برآبراین امتیاز بالطبع مسؤولیتی گرانبار از شاعر و ادیب می‌خواهد . در اینجا تنها شاعران و ادبیان دیگر و منتقدان بنمایندگی از مردم حق دارند از شاعر حساب بخواهند نه هیچ مقام دیگری . بنا بر این نکرانی شاعران که ادبیات ملتزم آنان را تسلیم قدرتی احتمالی می‌کند بکلی بیمورد است .

اکنون باید باین سؤال پاسخ دهیم که بین شعر و سیاست چه ارتباطی هست؟ در پاسخ باید گفت که از سیاست دو مفهوم متبادر به ذهن می‌شود : نخست آن که دولتها با تشییع به وسائلی بنام سیاست می‌خواهند مردم را بهرنگ خود در آورند . چنانکه دیدیم شعر در مبارزة دائم با چنین سیاستی است . اما کمال کوتاه نظری است اگر بگوییم که تنها شعر و ادبیات است که با چنین دشمنی می‌جنگد . نیروی سیاسی مردم از آغاز تقسیم شدن جامعه با نیروی سیاسی دولتها در مبارزه است و از اینجا مفهوم دوم سیاست بدهن می‌آید : تلاش مردم برای آزادی خود . شعر با نیروی دوم برادر است زیرا از يك هادر بنام آزادی زاده شده‌اند . اگر چنانکه سارتر می‌گوید نیروی مجرم که تاریخ وبالاتر از آن جوهر بشری را آزادی بدانیم مسئله حل خواهد شد .

شعر و هنر و ادبیات در معنای اصیل خود آزادکننده است و با هر چه جنبه آزادکننده‌گی داشته باشد برادر طبیعی است .

یکی از صاحب قلمان عقیده دارد که تنها نیروی آزادکننده تاریخ، هنر، است . البته چنین نیست . دیدیم که فردوسی و خیام و مولوی و حافظ همه به حکم اصلالت هنری خود نیروی آزادکننده‌گی داشته‌اند اما بی‌انصافی است که در کنار اینان صفات طویل زرت‌تشها ، مزدکها ، ابو‌مسلم‌ها ، بابکها و مبارزان صدر مشروطیت و دیگران و دیگران را به یکباره فراموش کنیم . در تاریخ جهان چگونه می‌توان نیروی آزادکننده‌گی اسپارتاكوس‌ها و روپسیرها و دیگران را فراموش کرد ؟

البته يك نسکته هست . در مقام مقایسه فردوسی و بابلک ، فردوسی در زمینه

آزادی اندیشه کار می‌کند و بابلک در قلمرو آزادی عمل. درجهان اول بی‌هیچ آنودگی می‌توان راه پیمود. اما در میدان عمل چنانکه معلوم است دست‌ها آلوده می‌شود. بابلک مجبور است خشونت بکار برد و در میدان خشونت البتہ حلوات تقسیم نمی‌کنند. فردوسی در زمینه‌ای سفید بکار می‌پردازد و بابلک در زمینه‌ای سیاه. ناچار بدنامی خشونت و سیاست (که از آنودگی ناچار است) با بابلک می‌ماند و آنگاه تاریخنویس از همه جا بیخبری می‌نویسد که «بابلک خون‌بیاری از مسلمانان بنیخت» و بابلک اگر خون نمی‌ریخت شاه سلطان حسین بود. اما در مقابل این نیز هست که در همکاری جاودانی اندیشه و عمل برتری جاودان از آن عمل است نه بر عکس. کارشاعر لزوماً به آزادی بشر نمی‌انجامد اما پیروزی مردم‌عمل آزادی‌بخواه همیشه پیروزی آزادی است. خیام و حافظ و مولوی و خیل انبوه عارفان باشیخ و شحنه بسختی درافتاده‌اند اما حتی امروز ما از بیم شیخ و شحنه قادر نیستیم سخنان همانها را با آزادی تفسیر کنیم زیرا از بی آن بزرگواران شمشیر زنی در این زمینه نبود، ولی چون در پشت افکار ولتر و روسوشمیش روپیشیرها از غلاف کشیده شد تاریخ بشر به سال ۱۷۸۹ پیچی عظیم خورد. صدو پنجاه سال است که در فرانسه صدها شاعر و ادیب با آزادی کامل کار می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند در حصار بورزوایی رخته‌کنند، حال آن که این حصار در کشورهای دیگر به دست مردان عمل - درجهت آزادی بشن - شکسته شده است.

همه اینها را باید با هم در نظر گرفت تا اولاً شاعران ما متوجه مسؤولیت خطیر آزاد کنندگی خود شوند و بکوشند تا شاگردان صدیق فردوسی و خیام و حافظ باشند و ثانیاً به گفته کامو پس از اینکه به اوج هنر رسیدند تو اوضع بیاموزند. هنکنین بنام «اصالت ادبیات» باز نکنند و بدآنند که در هر حال اصالت با عمل است و ظالله بدانند که هنگامی رسالت خود را انجام می‌دهند که به آزادی بشر در زمینه اندیشه مدد رسانند با توجه به اینکه این رسالت هنگامی رسالت است که آزادی اندیشه با آزادی در زمینه عمل همگام و همراه باشد والا بوادی خیال‌برستی سقوط کرده‌اند و در این عالم می‌توان فارغ از هر مسؤولیتی سخنان زیبای بسیار گفت.

م . ر .

استادالدال

صومهلة پارم

ترجمه عبدالله توسلی

منتشر می‌شود

کتاب زمان - تلفن ۳۱۱۶۸۰ - ۳۴۰۴۳۷

ادبیات و دنیای گرسنه

دوست عزیزم آقای ابوالحسن نجفی در دفتر هفتم جنگ اصفهان (زمستان ۱۳۴۷) مسأله‌ای مطرح کرده‌اند که دارای کمال اهمیت است. البته شرط ادب آن می‌بود که این اظهار نظر در همان جنگ منتشر شود. اما چون فاصله زمانی که شماره‌های جنگ اصفهان را از هم جدا می‌کند متأسفانه زیاد است و مسأله طرح شده، به نظر من، نیاز به جواب فوری دارد، والا از نظر مقام ارجمند آقای نجفی ایجاد سوء تفاهم می‌کند، نظر خود را در این کتاب می‌آورم، و امیدوارم گردانندگان جنگ اصفهان این شتاب هرا — که منشاء آن امری خصوصی نیست — بپخشانند.

* * *

آقای نجفی مدعی شده‌اند که میان ادبیات و دنیای گرسنه رابطه‌ای نیست و حتی این دو «دو امر نامتجانس» اند. برای این که مشکل حل شود مقدمتاً طرح چند مسأله دیگر ضروری است:

آیا میان ادبیات و خواسته‌های مردم رابطه‌ای هست؟

نخست ببینیم مردم در زندگی چه می‌خواهند؛ بیکمان مردمان در زندگی بیش از هر چیز نان می‌خواهند تا از گرسنگی نمیرند و چون این مشکل حل شد می‌خواهند که از بیماری‌ها در آمان باشند، و سپس می‌خواهند که در باره خود و پیرامون خود خبری تحقیل کنند. این همانست که تحت عنوان نان، بهداشت، فرهنگ، نیازهای نخستین انسان، خلاصه می‌شود. نان و بهداشت معنای مشخصی دارد اما در مورد فرهنگ کار بدین آسانی نیست. وقتی ایالات متّحد امریکا بر صد انگلستان سورید نان و بهداشت و نوعی فرهنگ برای مردم فراهم بود اما چیز دیگری، کم بود که پس از عقب نشاندن استعمار انگلیس بدست آمد و آن آزادی بود. بنابراین آزادی جزء جدائی ناپذیر فرهنگ است و از نیازهای نخستین انسان. و اگر نان و بهداشت را هم آزادی از گرسنگی و بیماری بدانیم آنکه به مفهوم جامعی می‌رسیم که بشر همیشه در پی آن بوده و خواهد بود و آن آزادی است. آزادی در این معنی مفهوم عینی و مشخصی دارد و از هر گونه معنای تجزیی بدور است. وقتی می‌گوئیم بشر همیشه در جستجوی آزادی بوده و هست بدین معنی

است که همیشه می‌خواسته و می‌خواهد موافع عینی و موجود را از پیش یا خود بردارد. برای انسان گرسنه عینی ترین آزادی‌ها تحصیل نان است و برای جامعه‌ای که بیماری در آن ریشه کن نشده آزادی طلب بهداشت است و در کشوری که دچار استبداد است آزادی محو دیکتاتوری است... تا به آخر، از همین‌جا تفاوت آزادی دیدنیشہ متفرقی و در دموکراسی‌های غربی آشکار می‌شود. دموکراسی‌غرب آزادی را تنها در حق رأی و آزادی اندیشه و بیان می‌داند و اندیشه متفرقی بی آن که یکدم منکر این مواعظ شود معتقد است که آزادی اندیشه و بیان برای مردم گرسنه تحقیقی بیش نیست. اندیشه متفرقی مفهوم عینی آزادی را در نظر دارد و فرهنگ بازرگانی مفهوم مجرد آن را.

در این مقاله منظور از آزادی مفهوم نخستین آنست. سارتر می‌گوید: «خودآزادی هم اگر از دیدگاه جاودانگی نگریسته شود شاخه‌ای خشکیده‌می‌نماید. زیرا آزادی، همچون دریا، در تجدید دائم است. آزادی هیچ نیست مکرجنبیشی که آدمی به مدد آن همواره بندی از بندھای خود را می‌گسلد و رهائی می‌باشد... اما در این مورد آنچه مهم است قیافه متغیر و مخصوص به خود آن مانع است که باید درهم شکست. همین خصوصیت است که در هر وضع و کیفیتی، صورتی خاص به آزادی می‌دهد».^۱

و درجای دیگر می‌گوید:

«هدف دورتری که ما در نظر داریم آزادی است. زیرا بشر یک کل است. واقعیت این است که بی‌توجه به عوامل دیگر سازنده بشر، اعطای حق رأی به او کافی نیست. باید که بشر خود را بکلی آزاد کند. یعنی باید که با مؤثر شدن در ساختمان زیستی خود، با مؤثر شدن دروضع اقتصادی خود، و با مؤثر شدن در زندگانی جنسی خود و با تأثیر در عوامل سیاسی موقعیت‌گنوی خود، خویش را دگرگون سازد».^۲

در نزد بعضی اشراف ما بآن هرفه غرب ممکن است طلب نان و بهداشت امر درجه دومی به حساب آید و از عدد آزادی خارج شود ولی گمان نمی‌کنم در بحث ما اختلاف برسر این امر باشد. زیرا ما همه از دنیای محرومیم و گرسنگی و بیماری را خوب می‌شناسیم. بنا بر این وقتی از خواسته‌ای مردم سخن می‌گوئیم مسئله نان و غذا ضروری‌ترین و مهم‌ترین امری است که به نظر می‌رسد. از آن گذشته این حقیقت زیاد تکرار شده است که چون سه‌چهارم جمعیت زمین گرسنه‌اند انسانی ترین وظیفه آدمی مبارزه با گرسنگی است. و این وظیفه کرامتی به شمار نمی‌رود. زیرا بشر یک کل است و تا وقتی سه‌چهارم این کل فلوج است انسان، «کل» ناقصی خواهد بود.

اکنون باید بپیشیم آیا هدف ادبیات در جهت خواسته‌ای عمومی مردم هست

یا نه؟

۱ - سارتر، «ادبیات چیست؟»

۲ - سارتر، مقاله «آشنازی با دوران جدید».

ادبیات ملتزم به این پرسش پاسخ آماده‌ای دارد، سادتر می‌نویسد:

«می‌خواهم که برای من فقط از یک داستان خوب نام ببرید که قصد مصخش
خدمت به ظلم باشد. از یک داستان خوب که بر ضد یهودیان، بر ضد سیاهان،
بر ضد کارگران، بر ضد ملل استعمار زده نوشته شده باشد... زیرا در آن لحظه که
من احساس می‌کنم که آزادی‌ام بطور تفکیک‌ناپذیری وابسته به آزادی‌همه مردمان
دیگر است نمی‌توان از من توقع داشت که آن آزادی را برای صحنه برابردگی برخی
از آنان بسکار برم. بنا بر این چه محقق باشد، چه هجاگر، چه فکاهی نویس، چه
داستان پرداز، خواه درباره شهوات انفرادی سخن بگوید و خواه بر شیوه حکومت
اجتماعی بتازد، نویسنده، آن مرد آزاد که خطابش به مردان آزاد است، یک
موضوع برای گفتن بیش ندارد: آزادی^۱.

و نیز، «نویسنده این هدف را برگزیده است که از آزادی دیگر مردمان
دعوت کند تا آنان با التزامات متقابل توقعات خود تمامیت هستی را به تملک آدمی
درآورند و بشریت را بر جهان محیط کنند.^۲

مردمان تمامیت هستی را به تملک آدمی در آورند و بشریت را بر جهان
محیط کنند، که چه بشود؟ که بشر از طبیعت آزاد گردد و بر آن پیروز شود.
می‌بینیم که چگونه موضوع ادبیات با جوهر خواسته‌ای بشر باهم تلاقي می‌کنند
و با هم یکی می‌شوند، چه مسیر مشترک هردو آزادی است. و از اینجاست که از
ابتدا تاریخ تا کنون همیشه هنرمندان اصیل همکام عمیق‌ترین خواسته‌ای مردم
و سخنگوی طبقات محروم بوده‌اند.

آنچه اثبات ارتباط این دو امر (خواسته‌ای مردم و موضوع ادبیات) را
دشوار می‌سازد آنست که همه قدرتهاي حاکم بر جامعه خواسته‌اند و می‌خواهند که
ادبیات از مسیر اصلی خود دور افتد، فنودالیسم می‌خواست ادبیات را به تفريح و
سرگرمی کاهش دهد. صدھا شاعر و هنرمند مأمور بودند تا در نزد حکمرانان،
هنری نشان دهند که آنها را خوش آید. چنین بود که موسیقی‌دان تاحد «مطرب»
تنزل کرد و شاعر تاحد مدحجه‌سرا. و تمدن بورژوازی هم - هر چند حق آزادی
هنرمند را تاحدودی شناخت - درباره رسالت هنرمند مغلظه کرد. زیرا خواست،
از هنر هم وسیله سرگرمی بسازد و هم از او سودی تحصیل کند. بنا بر این در
دانشگاهها و مراکز تجسسی خود نه تنها بر مسئله اساسی سرپوش گذاشت بلکه با
تمام وسائل کوشید که هنرمند را نابع ایدئولوژی خود کند.

سپس نوبت به دوره‌ای رسید که هرچند نام سوسياليسټی داشت اما به رغم
ایدئولوژی سوسياليسټی به جای تقویت مردم به تقویت دولت کوشید و ناجار باز
از هنرمند (که موضوع اساس‌کارهای او آزادی است) فاصله گرفت.

پیوند عمیق میان خواسته‌ای مردم و موضوع ادبیات را بانیان سوسياليسټ
تخیلی و علمی هردو گوشزد کرده‌اند و سپس نوبت بسازتر رسید تا این حقیقت را

۱ و ۲ - سادتر، «ادبیات چیست؟»

بر اساس تاریخ ادبیات مطالعه کند. وی در پاسخ اینکه هدف نویسنده‌گی چیست
می‌نویسد :

«نویسنده چنان طریقی برگزیده است که جهان وبالاخص آدمی را بر دیگر
آدمیان آشکار کند تا اینان در برابر شیئی که بدینکونه عریان شده است مسؤولیت
خود را تماماً دریابند و بر عهده بگیرند ... وظیفه نویسنده است که کاری کند
تا هیچکس نتواند از جهان بی اطلاع بماند و هیچکس نتواند خود را از آن
میرا جلوه دهد^۱ .»

و در جای دیگر همان کتاب :

«باید دانست که درباره چه موضوعی می‌خواهیم بنویسیم، درباره پروانگان
یا در باره وضع یهود؛ و چون آن را دانستیم باید تصمیم بگیریم که چگونه
بنویسیم. غالب اوقات این دو انتخاب امری واحد است، اما در مورد نویسنده‌گان
بزرگ هرگز امر دوم بر امرا اول مقدم نمی‌شود. می‌دانم که فیروزو می‌کفت
«تنها مسئله یافتن سبک است. اندیشه از پس می‌آید.» اما خطای من گفت، او کرد و
اندیشه نیامد^۲ .»

این گفته‌ها با گفته هارکس که «ادبیات و سیله نیست، هدف است» مغایرت
ندارد، زیرا :

«کتاب به مانند ابزار و سیله‌ای برای غایت نامشخصی نیست، بلکه خود
را به عنوان غایت به آزادی خواننده عرضه می‌کند^۳ »

از راه دیگری نیز می‌توان به رابطه نویسنده با مسائل اجتماعی بپرداز.
اثر ادبی برای ایجاد رابطه میان آدمیان است و بدین سبب نویسنده نمی‌تواند از
مردمان و مسائل اساسی انسان جدا باشد. و انگهی اثر ادبی به تماییت و جامعیت
خود نمی‌رسد مگر با شرکت خواننده. اگر کتاب خواننده نداشته باشد مشتبی
سیاه مشق است. خواننده است که با خواسته‌های خود به میدان می‌آید و آفرینشی
را که با نویسنده آغاز شده پایان می‌بخشد. غایت نویسنده و بزرگترین آرزوی
او، چه اقرار کند چه نکند، آنست که همه مردم کتاب او را بخوانند و برای
حصول این منظور باید همه مردم از جهت مادی و معنوی امکان خواندن اثر
او را داشته باشند و آزادی خواندن اثراوردا. بنابراین توجه نویسنده به مسائل
بشری کاری فرعی و زاده بزرگ منشی او نیست، لازمه کار اوست. و انگهی باید
دانست مردم چرا کتاب می‌خوانند؛ کتاب می‌خوانند زیرا پاسخ بعضی مشکلات
خود را در زندگی روزمره نمی‌یابند و نویسنده باید چنین نیازی را برآورد.
آنچه در زندگی عادی روزمره نمی‌توان یافت مهمترین و اساسی‌ترین مسائل بشری
و واقعیات ینهان است که یا به‌سبب فشار دولتها یا به‌سبب پائین بودن سطح فرهنگ
در جامعه از انتظار مردم مکتوم است. در اینجا نیز نویسنده برای رسیدن به‌هدف

۱ - سارت، «ادبیات چیست؟»

۲ و ۳ - همان کتاب

خود باید با مردمان آزاد سروکار داشته باشد. آزاد از قید گرستگی و بیماری (زیناگرسنه و بیمارکتاب نمیخوانند) و آزاد از قید استبداد (تا بتوانند دعوت او را جامه عمل بپوشانند) بنابراین،

«کسی برای بردگان نمینویسد. هنر نقاش همبسته تنها شیوه حکومتی است که در آن نقاش معنائی دارد و آن دمکراسی اجتماعی است. (نمکراسی غربی. م.) چون یکی به خطر افتاد و دیگری هم در معرض خطر است. و همینقدر کافی نیست که با قلم از آنها دفاع کنند. روزی می‌آید که قلم مجبور به توقف می‌شود و آنکاه باید نویسنده اسلحه برگیرد. بدینگونه از هر راهی که بدینجا آمده باشد و مبلغ هر ایمان و عقیده‌ای که باشد، ادبیات شما را به میدان نبرد می‌افکند. نوشتن به نوعی خواستن آزادی است. اگر دست به کار آن بشوید، چه بخواهید چه نخواهید، در گیر و ملتزم اید.^{۱۰} دنباله مطلب این است که نویسنده ملزم به جبیه گرفتن در مبارزات سیاسی و اجتماعی، به حمایت از آزادی عینی و روزمره است. بنابراین نویسنده‌ای که به مسائل اجتماعی پشت‌کرد نخست به جوهر کار خود (آزادی) خیانت کرده است. ثانیاً اعتراف ضمنی کرده است که به کار خواندن کار ندارد، هر چه می‌خواهد برس او بباید. و از این راه پیش از هر چیز تیشه به ریشه کار خود زده، زیرا غافل‌مانده است که اثر او باید در وجود خواندن به تعب بر سر و کامل شود. و ثالثاً از کلیت و عمومیت خوانندگان صرفنظر کرده و با این کار کل بشریت را با گروهی محدود مشتبه کرده است. و این دامی است که آقای ریکاردو در آن افتاده‌اند. وی به خوانندگان اروپائی خود می‌نازد و آنها را جانشین همه افراد بشر فرض می‌کند.

ادبیات ایران و خواستهای مردم

آیا در ادبیات وسیع ایران میان آثار ادبی و خواستهای عمیق مردم ارتباطی هست؟ یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد که جز این نیست. از همان دوره صفاریان و سامانیان آثار ادبی به زبان فارسی نوشته شد تا مردم آنها را دریابند. اگر جز این بود به زبان عربی و (در قرن چهارم و پنجم) به زبان ترکی نوشته می‌شد. اگر بعضی از متفکران ایران آثار فلسفی خود را به زبان عربی نوشته‌اند بدین سبب بوده که فلسفه آن زمان از مردم به کلی جدا بوده است. رابطه‌ای بوده است صرفاً میان فکرهای متفکر. اما اگر این متفکران شعر گفته‌اند حتماً به زبان فارسی گفته‌اند تا مردم بیشتری سخنشنان را دریابند. چنان‌که در مقاله «نیاز زمان و شعر امروز» مندرج در همین کتاب آمده است شاهنامه فردوسی، قصائد ناصر خسرو، شعر خیام و حافظ رابطه عمیق میان اساسی ترین نیازهای اجتماع و هدفهای ادبیات را بخوبی نشان می‌دهد. برای یک لحظه نمی‌توان تصور کرد که شاعران عالیقدر ایران بی‌هدف به شاعری پرداخته باشند. در میان شاعران بزرگ ما تنها نظامی و سعدی هستند که هدف اجتماعی شاخصی ندارند و به همین سبب ما حق داریم آنها را همدیف فردوسی و خیام و حافظ ندانیم (به خصوص

۱ - سارتر «ادبیات چیست؟»

نظامی را) اما بلا فاصله باید اضافه کرد که عشق با آن بعد عظیمی که در ادبیات کهن ایران دارد خود یکی از خواستهای عمیق بشری است و اگر این دو به ردیف اول شاعران ما دسترسی داشته باشند تنها به همین دستاویز است. کسی نگفته است که شعر عاشقانه شعر ملتزم نیست . منتهی عشق داریم تا عشق اخلاقه بزرگ ادبی بعد از حافظ به سبب پست شدن عشق‌ها و آرمانهای اجتماعی است . تصادفی نیست که در زمان صفویان شعر همجنس بازی زیاد است ، زیرا دور دور بزرگی عمامه و قطر شکم است . و در این میان عظمت صائب نه به سبب عظمت سبک ، بلکه به سبب «معانی بیگانه» و تجسس واقعیت پنهانی است . شکوه نسبی شعر صدرمشروطیت در نزدیک شدن شاعران به خواستهای عمیق مردم یعنی آزادی است و مقام نیما – که از نوآوری او جدا نیست – بسته بدان است که نیما شاعری است عمیقاً اجتماعی و با زبان ناماؤس خود ماؤس عمیق‌ترین ضربات قلب مردم (و این نکته‌ای است که هنوز منتقدی حق مطلب را درباره آن به تمامی ادا نکرده است . ولی یکی از دلایل خشم سوزان شاعران برده هیئت‌حاکم نسبت به نیما همین خصوصیت بزرگ اوست .).

گرسنگی

خواهند گفت که با وجود همه اینها در ادبیات ایران وجهان مسئله گرسنگی کم مطرح شده است . علت آن است که تا قرن نوزدهم دو سوء تفاهم بزرگ بر فلسفه و ادبیات سایه افکنده بود ، نخست آن که بشرط مشکلات خود رادرآسمان می‌جست نه در زمین . پس از کلام معروف نیچه که «آسمان» مرده است و نتیجه‌گیری درست متفکران بعدی از این مقدمه درست ، نگاهها متوجه زمین شد و سپس با طرح علمی مسئله «ارزش اضافی» گرسنگی با همه عظمت تأثیر خود مطرح گردید . بنابراین وقتی ثابت کردیم که از دیر بازمیان خواستهای زرف بشری و هدف ادبیات پیوندی ناگستثنی موجود بوده است اکنون که به یمن فیلسوفان قرن نوزدهم گرسنگی بعنوان یکی از مسائل اساسی بشری – و مادر مشکلات موجود – شناخته شده طبیعی است که میان ادبیات و گرسنگی پیوند عمیقی برقرار شود . بدیهی است که مسئله گرسنگی را مانند هر مسئله دیگری نباید به نحو انتزاعی نکریست . امروزه گرسنگی با امیریا لیسم ، با آزادی ، با مسائل «جهان سوم» با مسئله ماشین و تکنولوژی عمیقاً وابسته است . با آزادی وابسته است زیرا به گفته کامو «کسی که آزادی شما را گرفت نان شما را هم می‌گیرد و برعکس» بنابراین اگر سارتر گفته است که رمان تهوع در بر ابر دنیای گرسنه وزنی ندارد ، بی درنگ باید اندیشه‌ید که در دنیای گرسنه مسائل زیادی مطرح است که با مسئله گرسنگی ارتباط اساسی دارد :

«مسئله گرسنگی جهانی ، تهدید بمب‌های انمی ، بیگانگی انسان از خود ، این‌ها مسائلی است که اگر سرتاسر ادبیات ما را در بر نگیرد جای تعجب است .»^۱ آقای نجفی نوشتهداند : «در این مصاحبه سادتر علیرغم ادعای خود فی الواقع

^۱ – سارتر ، مصاحبه درباره «کلمات» .

از کارهای گذشته‌اش «استغفار» می‌کند. «اما مسئله استغفار در میان نیست، مطلب آنست که فکر سارتر تحول جالبی در جهت تکامل یافته یعنی وی بیش از پیش متوجه واقعیت شده است. متوجه شده که «نیجات از راه هنر» ممکن نیست. متوجه شده که از ادبیات نمی‌توان و نباید مطلق ساخت. (و آقای نجفی در مقدمهٔ ترجمهٔ بی‌نیاز از توصیف «شیطان و خدا» تصدیق کرده‌اند که مطلق وجود ندارد، حتی در ادبیات). متوجه شده است که «بیگانگی احسان از خود، استثمار انسان از انسان، فقر غذائی، مسئلهٔ شر ما بعد طبیعی را که امری تجملی است در درجهٔ دوم اهمیت قرار می‌دهد (و یکی از دلایل اینکه شر ما بعد طبیعی امری تجملی است نمایشنامه کالیگولای کاموست که خود آقای نجفی ترجمهٔ عالی آن را در اختیار مگذاشته‌اند. م.). گرسنگی شرکوتاه مدتی است ... شر اقتصادی و اجتماعی را می‌توان درمان کرد. گمان من و آرزوی من این است. اگر کمی طالع مدد کند می‌توان به‌این آرزو رسید. من با کسانی موافقم که عقیده دارند هنگامی که جهان تغییر یابد وضع بشر نیز رو به بهبود خواهد رفت. (...)

ابتدا باید همه افراد بشر از راه بهبود وضع زندگی‌شان بتوانند بشر باشند، تا بعد بتوان اخلاقی همگانی به وجود آورد. اگر من به مردم امروز جهان بگویم، «زنگنه دروغ مگوئید»، دیگر، هیچ اقدام سیاسی امکان‌پذیر نیست. آنچه مهم است بیش از همگانی شدن و کلیت دارد؛ بنابراین اگر نویسندهٔ می‌خواهد خواننده‌اش عموم مردم باشند باید خود را در دردیف عدهٔ کشیر ترجای دهد، یعنی در دردیف دو میلیارد نفر گرسنه؛ و گزنه در خدمت یکی از طبقه‌های ممتاز قرار می‌گیرد و مانتند آن طبقهٔ ممتاز، استثمار کنندهٔ می‌شود (...). به رغم تناظری ظاهری میان خدمت به افراد ملت و زسالت ادبیات اختلافی وجود ندارد.^۱ این خلاصه‌آن مصاحبه و فشردهٔ تکامل فکری سارتر است. آیا این تحول درجهت تکامل نیست؟ آیا این تکامل به ادبیات گزندی وارد می‌سازد؟ اگر جنین بود جراحت و دشمن کتاب «کلمات» را (که نتیجهٔ این تحول نوشته شد) ستودند؛ چرا این کتاب تقریباً به همه زبانهای امروزی دنیا ترجمه شد؛ و چرا اثر ادبی بسیار پرارزش که سالها پس از این تحول بوجود آمد - گوشنه‌نشینان آلتونا (ترجمه آقای نجفی) - به تصدیق همه منتقدان بسیار ژرف‌تر و همه جانبه‌تر است تا دربسته (نمایشنامه سارتر بیش از تحول فکری او)؛

حروف حساب ریکاردو.

اکنون به سخن آقای آلن روب‌گری‌یه، پیشوای «رمان‌نو» فرانسه و همگام وهم عقیده‌آقای ریکاردو گوش کشیم :

«اما هنرمند، به رغم راستی‌ترین اعتقادات سیاسی‌اش و حتی به رغم حسن نیت مبارزه‌جویانه‌اش ممکن نیست هنر را تاحد و سیله‌ای در خدمت غرضی که از آن فراتر است تنزل دهد. حتی اگر این غرض درست‌ترین و بهترین اغراض باشد.

۱ - سارتر، همان مصاحبه.

«نرم‌مند ، هیچ‌چیز را برتر از کار خود قرار نمی‌دهد و به زودی در می‌یابد که آفرینش او در راه بی‌هدفی است».^۱

آفرینش بی‌هدف، فقط و فقط ممکن است در فرهنگ بازرگانی غرب، در میان طبقه‌ای که دو قرن است با باطیل و آیه‌های قلابی خود جهانی را می‌چاپد مجال بروز پیدا کند. فرهنگی که برای جلوگیری از تنزل قیمت، خواربار را می‌سوزاند، فرهنگی که الجزایر و یوتیما را به آتش می‌کشد، این تفنن را هم به خود می‌پسندد که برای هیچ و پوچ کتاب بنویسد . در این میان آنچه موجب تعجب است این است که چرا آفای نجفی مترجم عالیقدر «شیطان و خدا» و «گوشنه شینان آلتونا» و «ادبیات چیست» – دست کم به عنوان بیطریف گوینده‌این سخن و سارتر را همطر از می‌دانند یا به ترجمه این گفتۀ ریکاردو می‌پردازند که :

«حال که برای آفرینش ادبیات ، یعنی نویسنده ، اصل کار خود زبان است و حال که مضمون کتاب از لحاظی همان «وجود مشکل» آنست ، پس هیچ مضمون از پیش‌بوده‌ای نیست و هیچ مضمونی با مضمون دیگر برتری ندارد : هرگز یک انسان یا ده هزار انسان پیش از حرکت پاره ابری در آسمان درخور اهمیت نیست.»^۲ حد همین است سخنان و زیبائی را ، و نیز بشردوستی را . پاسخ‌گو از هر استدلالی بی‌نیاز است، هرگز ده هزار انسان به همان اندازه در روح آفای ریکاردو مؤثر است که حرکت پاره ابر . و چون مسلمًا آفای نجفی چنین نظری ندارند می‌پرسم چرا به گفته چنین نویسنده‌ای استناد می‌کنند ؟ شاید بگویند سایر سخنان قاعده‌تاً باید میان تمام نظریه‌های نویسنده متفکری انسجام و هماهنگی باشد این دفاع هم درست نیست ، چون :

۱ – در نویسنده‌گی «اصل کار خود زبان» نیست. زیرا (هم چنان‌که در همان جلسه سخنرانی ریکاردو به او پاسخ داده‌اند) نویسنده‌گی منحصر به رمان نویسی نیست . نوشتمن شرح حال ، مقاله و نمایشنامه هم نویسنده‌گی است . آیا میتوان در همه‌اینها زبان را عنصر اصلی دانست ؟ آیا ارزش نوشتنهای ولتر و روسو و شکسپیر و برشت فقط در زبان آنهاست ؟ اگر آفای ریکاردوی رمان‌نویس اصل کار را بزبان بداند چگونه به مهندسی که مدار عالم را هندسه می‌داند ودادرسی که جوهر هست ، را علم حقوق می‌داند پاسخ بگوید ؟

۲ – در همه این انواع ادبی مضمون از پیش‌بوده‌ای هست . هر نویسنده بزرگی که فرص کنید برای هدفی قلم به دست گرفته است . بی‌هدفی یکی از آخرین سنگرهای (و قلابی‌ترین آنها) است که فرهنگ بازرگانی غرب پیش چشم نویسنده می‌گذارد تا ورشکستگی معنوی خود را پرده‌بیوشی کند.

۳ – تنها از رشته‌های متعدد ادبی رمان (وبطريق اولی شعر) تاحدی از این

۱ – از مقاله نقل شده در کتاب

Que peut la littérature ? Coll . 10/18 Paris . 1965

۲ – جنگ اصفهان دفتر هفتم ، سال ۱۳۴۷

قاعده می‌گریند، ولی فقط تا حدی.

همچنانکه سیمون دو بوار در همان جلسه به ریکاردو پاسخ می‌دهد برای رمان نویس مضمون از پیش بوده مانند شکلاتی ساخته و پرداخته که آماده پیچیده شدن در کاغذ باشد البته وجود ندارد. رمان در ضمن نوشتن تاحدی آفریده می‌شود. اما این معنی با نتیجه گیری ریکاردو که هنر بی‌هدف است زمین تا آسمان فرق دارد.

۴- در اینجا کسی که بشر را با پاره‌ای برابر می‌داند متوجه مسئله خوانده نیست، یعنی معتقد است که ممکن است کتاب بی‌خواننده هم نوشته، معتقد است که ادبیات هیچ است، بشر هیچ است و وقتی می‌گوید «ادبیات چیزی است که به‌جهان می‌گوید؛ آیا توهمنی که می‌نمائی؟» به گفته فرنگیان با خود در تناقض است زیرا اگر ازاو بپرس در این جمله مفهوم جهان چیست؟ حق ندارد به‌ما بگوید همه مردم، زیرا قبل از مردم را نفی کرده و گفته است، «ادبیات... خوانندگانی از پیش آماده هم ندارد. و شیوه عمومی بودن وجهانی بودنش نیز چنین است. به علاوه، ما نباید «عمومیت» و «اکثریت» را با هم مشتبه کنیم، یعنی کلیه آدمیان را با فقط ساکنان کشورهای واپس مانده (ولو اینکه سر به میلیاردها بزنند) ...» یکبار دیگر این مطلب را از اول تا به آخر بخوانید. ما (ما که اروپائی عالی‌مقامی هستیم و تافته‌ای جدا بافت) نباید «عمومیت» و «اکثریت» را با هم مشتبه کنیم، خاصه که این اکثریت موجودات پستی باشند در کشورهای واپس مانده (ونه واپس نگاهداشته شده) ولو اینکه سر به میلیاردها بزنند. این قضیه را با ماجرای مقایسه انسان و پاره‌ای برهلوی هم بگذاریم تا بینم چرا آقای ریکاردو از این گفته سارتر که «در برابر کودکی که از گرسنگی می‌میرد، رمان «نهوع» وزنی ندارد» خشمگین هستند. با مقدماتی که آقای ریکاردو چیده‌اند البته آثار ایشان در برابر میلیاردها انسان گرسنه (خاصه اگر از دنیا واپس مانده باشند) وزن بسیار دارد. بی‌درنگ باید اضافه کنم که آقای نجفی نوشته‌اند با همه مطالب «ریکاردو» موافق نیستند. اما می‌خواهم بدایم مترجم با کدام یک از حرفه‌ای او موافقند که زحمت ترجمه آنرا بر خود هموار کرده‌اند؟

یکی از حرفه‌ای ریکاردو این است که «هنر همان انسان است، «فصل ممیز»ی است که برای آن یکی از انواع پستانداران عالی به مرتبه آدمی رسیده است (...). زیرا فاش می‌گوییم: آیا ما نسبت به موجوداتی که از ادبیات بیرون اند هیچ احساس نگرانی می‌کنیم؟ مگر نه آنکه همه روزه هزار هزار از آنها را بی‌رحمانه در «ویلت» (محله‌ای که کشتارگاه پاریس در آن واقع است) می‌کشند!» دیدیم که منظور ریکاردو از هنر، رمان نویسی است زیرا خود رمان نویس است. ساده شده مطلب آنست که انسان حیوانی است رمان نویس. و بنده هم که بشغل شریف قضا اشتغال دارم ادعا می‌کنم که انسان حیوانی است قاضی اشما بروید خلافش را ثابت کنید.

ریکاردو می‌گوید، «هنر همان چیزی است که به‌این آزادی (آزادی آدمیان)

مفهوم حقیقی اش را می‌بخشد» درست برعکس. آزادی است که به هنر مفهوم حقیقی اش را می‌بخشد. مبارزان راه آزادی بشر همه هنرمند نبوده‌اند. اما در همه‌جا اختناق آزادی اختناق هنر است.

می‌گوید، «آری، ادبیات، ادبیات به مشابه هنر، کارها می‌توانند بکند می‌توانند آدمی را به وجود آورد.». اما بعید است ادبیاتی که نویسنده‌اش «چیزی را نمی‌نویسد». ادبیاتی که عقیده دارد «نویسنده باید در عمق وجودش این نکته را حس کند که چیزی «برای گفتن» ندارد» بتوانند آدمی را به وجود آورد. مجسم کنید که اگر فردوسی، شکسپیر، ولتر، تولستوی، بالزاک، برشت چیزی برای گفتن نداشتند آزارشان چه بود؟ وانگهی برای بوجود آوردن آدمی عواملی چند باید به کمک هم بستاً بند که یکی از آنها ادبیات است. گفتن اینکه ادبیات آدمی را به وجود می‌آورد مطلق ساختن از ادبیات است و دورافتادن از واقعیات.

دیگار دومی گوید، «ادبیات جز این چه می‌تواند به آنها (استثمار شوندگان) بگوید که به صرف همین فاصله در گناهیدنی (قابل درک نبودن ادبیات برای استثمار شوندگان) آنها اقوامی واپس مانده‌اند و باید که چنین باشند».

در اینجا آقای دیگاردو رمان تو را مطلق ادبیات فرض می‌کند و می‌گوید که، «ادبیات برای استثمار شوندگان قابل درک نیست». اولاً بسیاری از استثمار شدگان امروزی نه تنها ادبیات به معنای وسیع آنرا درک می‌کنند بلکه خود روزی ادبیات وسیعی داشته‌اند که به ظن قوی آقای دیگاردو از درکش عاجزند (مثلًا شعر حافظ) یا این ادبیات تو اروپائی اگر از انسان و درد های اساسی انسان سخن بگوید در تمام جهان گرسنه قابل درک است (آثار برشت) حتی اگر مسائلی دشوار و پیچیده در آن مطرح باشد (مثلًا آثار سارتر) اما درباره رمان تو، مسئله این نیست که عقل جهان گرسنه به مسائلی که در آن مطرح است قددهد. خواننده این جهان که بدلاً از زیاد در جستجوی اندیشه‌های تازه و فندگی نوین است تعجب می‌کند که چگونه نویسنده‌ای پیدا می‌شود که علناً بگوید که ادبیات بی‌هدف است. والبته رمانی را که براساس این اعتقاد به وجود آمده باشد نمی‌خورد و نمی‌خواند. اما چرا خواننده غربی این رمانها را می‌خواند، به دو علت:

۱- فرهنگ بازرگانی موفق شده است که در اروپا قسمت اعظم مردمان را با فکر خود همراه کند زیرا با غارت دنیاً محروم شکمشان را سیر کرده و سپس به تحقیق آنها پرداخته است. بنابراین اینان هم بدليل سیری وهم بدليل تحقیق شدن نیازی به اندیشه نویندارند. اندیشه نوکاشه و کوزه‌اشان را بهم می‌ریزد و چون پسر بهر حال نوجوست امثال آقای دیگاردو او را با «فرم» جدید و «نکنیک» جدید سرگرم وارضاء می‌کند.

۲- انسان قریباً اهل تفنن نیست، حتی دوریال پوش حساب دارد. درباره کتاب تازه عقیده پنج نفر را می‌پرسد و بعد می‌خشد، اما فرهنگ مصری غرب و رفاه نسبی بازار هوس و تفنن را رونق بخشیده است. در رمان تهوع به کتابخوانی اشاره شده است که کتابهای کتابخانه‌ عمومی را به ترتیب حروف الفبا می‌خوانند و من خود

در پاریس پیرزنی را دیدم که کتابهای را که فقط نام بسیاریشان را شنیده بودم همه را خوانده بود ولی راجع به هیچکدام نمی‌توانست قضاوت کند، کتابهای بالزالک؛— جالب است . خشم و هیاهو ؛ — جالب است . اولیس ؛ — جالب است . رمانهای آراگون ؛ — جالب است . راههای آزادی ؛ — جالب است . گمان بردم پیرزن مسخره‌ام می‌کند، ولی بسیار جدی صحبت می‌کرد . هر چه سؤالها را چرخاندم، چیزی اضافه بر «جالب است» دستگیرم نشد .

نقطه اوج گفته آقای ریکاردو این است: «نوشتن چیست؟ آیا جز این است که انسان باید وجود داشته باشد (یا به مفهومی عادی‌تر، انسان باید بتواند که بخواند) یعنی باید از گرسنگی نمیرد؛ ادبیات به صرف هستی اش همان چیزی است که نشان می‌دهد که گرسنگی آدمیان نشگ و درسوائی است .» نیتی مبارک است . اما همه‌اینها را کشیش با حسن نیتی هم که تفسیری زیبا بر انجیل نوشته باشدمی‌تواند بگویید . خوانده‌ایم که بعضی از کشیش‌های امریکای لاتین با امپریالیسم و گرسنگی از رویرو درافتاده‌اند اما نشنیده‌ایم که آقای ریکاردو هم‌کامان‌شان چنین کاری کرده باشند . امروز موقیت جهانی طوری است که هر کس به قدم یا به قلم یا به درم با نگهبانان دیوارهای عظیم حائل آزادی بشر در نیفتاده باشد (بی‌آن که این همه دریک مقام باشند) بی‌شک از هم‌کامان سازندگان دیوارهایست . حسن نیت بس نیست . اندراین راه‌کار باید کار .

ادبیات و عمل

آقای نجفی نوشتهداند: «ادبیات به چه کار می‌آید؛ به هیچ کار، جز به کار تکثیر و تشدید زندگی، جز به کار قالب‌گیری تازه‌ای از زندگی، جز به کار تغییر دادن زندگی .» سخنی است درست، اما آیا اینهمه از آقای ریکاردو و هم‌کامان او برمی‌آید؟

تنها کافی نیست که هنرمند بخواهد زندگی را تغییر دهد . باید راههای عملی این نیت را بجویید . چنانکه معلوم است جهان با عمل و کردار دگرگون می‌شود نه با حرف . و در این میان تنها ادبیاتی میتواند در تغییر دادن جهان شرکت داشته باشد که نخست این اصل را پنهان نماید و سپس به صورت کردار درآید یعنی آزاد‌کننده باشد . بی‌کامان کردار بی‌اندیشه راه بهجایی نمی‌برد، و چنین است که بشر نیازمند فلسفه و علم و ادبیات است . اما اگر ادبیات فراموش‌کنند که جهان را با کردار میتوان دگرگون کرد به وادی خیال‌بافی یا تجمل یا انتزاع فرومی‌افتد . اگر سارتر می‌گوید در برابر دنیای گرسنه رمان «نهوع» ارزش ندارد این سخن بمعنای انصراف از ادبیات نیست (زیرا بعد از این سخن، چنانکه گفته شد، وی بکارهای ادبی مختلفی پرداخته است) بلکه بدان معناست که در برابر دنیای گرسنه نباید از ادبیات مطلقی ساخت . نباید از آن «برج عاج» ساخت . یعنی نباید تصویر کرد که ادبیات فارغ از کردار میتواند جهانی را که اکثریت مردمش گرسنه‌اند تغییر دهد . آقای نجفی می‌داند که در موقعیت هر ایندۀ شر نمیتوان تنها به کمک اخلاق

وادبیات جهان را دگرگون کرد . اگر ادعا شود که ادبیات اراذل را انسانی کنند، پاسخ این است که چنین نیست . این شما و این تاریخ .

همچنانکه جای دیگر هم نوشتم پاریس که پایتخت هنرشنامه اند نتوانست با چند قرن هنر و ادبیات طبقه حاکم را بزرگاند (اما دانشجویانش در عرض چهار هفته با عمل توانستند چنین کنند) . الیوت و راسل با ادبیات و فلسفه انتزاعی نتوانستند رهبران حزب کارگر انگلستان را از سقوط و انحطاط برها نند، اما بر ناردا شا و راسل بمیزانی که برتری کردار را پذیرفتند در کشور خود مؤثر واقع شدند .

اگر ممکن بود اخلاق و ادبیات فارغ از کردار در جهان مؤثر واقع شوند سپاه تسلیح اخلاقی امریکا هم (که شاید در «حسن نیت» بعضی از افراد سیاهی اش تردید نباشد) دنیا را دگرگون می کرد .

آلن روب گری به آنجا که مدعی است سارتر مهندسی را که «چندین سال از عمر خود را در این کار گذاشت که مسیر یک کرم گندم را در فاصله میان یک نقطه ثابت و یک ساقه مو ز تحرک روی صفحه کاغذ شطرنجی نقطه چین کند»، بر هر مند ترجیح می دهد به راستی دست به هوچیکری می زند . زیرا بعید است که پیشوای رمان تو فرانسه تا این حد از ادبیات ملتزم بیکانه باشد ، سارتر هیچ کاوه طرفدار «تنکو کراسی» نبوده زیرا عمری از آگاهی و وقوف دم زده است . سارتر که می گوید فرد کارگر بسته به اینکه راه انقلابی را انتخاب کند یا به سندیکای مسیحی بپیوندد خود و طبقه اش را درجهت آزادی یا ضد آزادی انتخاب می کند چگونه ممکن است چنین استنباطی از کار مهندسان داشته باشد؟ و انگه بعتر بود آلن روب گری به شاهد می آورد ، تا معلوم شود این حرف کی و کجا زده شده است؟ این تهمت رونوشت حرفهای بیست سال پیش عده ای است که می گفتند: «آقای سارتر ، اگر خیلی می خواهی ملتزم و در گیر شوی برو به حزب کارگران!»

آقای نجفی می نویسد: «در محیط کنونی ادبی ایران ... چه راهی کو بیده تر و آزموده تر از سیاست؟ مبارزه طبقاتی ، مظالم اجتماعی ، استعمار سیاه ، فشار جوامع صنعتی بر جوامع عقب افتاده ، مضامینی حاضر و آماده منتظر نویسندهایی در مضيقه مطلب . و کار اینان چه ساده است .» آیا به راستی راه سیاست کو بیده است؟ آسان است؟ مبارزه طبقاتی مسئله حل شده ای است؟ آیا به آسانی و راحتی میتوان از استعمار سیاه سخن گفت؟ پاسخ را بهداوری مجدد خود آفای نجفی و امی گذارم .

اگر منظور آقای نجفی این است که عده ای این مسائل را آسان می گیرند، حرفی . اما در این صورت وظیفه ایشان است که آسان گیران را راهنمائی کنند، نه اینکه برایشان بتازند یا مسخره شان کنند . تازه در محیط کنونی ایران کتاب شعر و نثری که مسائل «سیاست ، مبارزه طبقاتی ، مظالم اجتماعی ، استعمار سیاه...» را درست یا غلط مطرح کرده باشد کجاست؟ اما من صد دیوان شعر به آقای نجفی نشان میدهم که شاعر به پیروی از منویات آقای ریکاردو «هیچ حرفی» برای گفتن ندارد .

آقای نجفی می‌نویسند، «ادبیات ... احتیاج به پژوهش و کوشش و کشف صورت‌ها و قالب‌های تازه دارد» در این شکی نیست. اما مسلم است که‌اندیشه‌تو، صورت‌ها و قالب‌های تازه را بهمراه می‌آورد، نه بر عکس. بدیهی است همراهی صورت تو با اندیشه نو عملی مکانیکی نیست و باید منتقدان در این راه هنرمندان را راهنمایی کنند اما مساله این است که با هزار و یک موانع بوده و ایجاد شده آنچه محیط کنونی ادبی ما فاقد آنست اندیشه تو و تفکر درست است نه کشف صورتها و قالب‌های تازه.

کوشش در این راه که‌اندیشه‌های موجود به صورت توی عرضه شود صورتگرائی^۱ نام دارد که عده‌ای از شاعران ما به نحو شکفتی گرفتار آند. و نیازمند کمک منتقدان برای خروج از آن بنست.

سوء تفاهم دیگری که ممکن است مقاله آقای نجفی ایجاد کند این است که گویا ادبیات ملتزم تجویز می‌کند که دولتها در کار هنر و ادبیات دخالت کنند. البته چنین نیست. دخالت دولتها در کار هنر و ادب به هر نوع و بهر شکل و بهر کیفیت و از طرف هر کدام که باشد مردود است و نابود کننده هنر. اگر بعضی دولتها چنین می‌کنند البته خطأ می‌کنند. این تقصیر دولتهاست نه طرفداران ادبیات ملتزم. زیرا این نظریه می‌کوشد مسأله مسؤولیت و التزام را در ذهن هنرمند رسوخ دهد نه در اتفاق زمامداران. تازه دولتها خفه کننده آزادی هیچ‌کدام به نام ادبیات ملتزم جلو آزادی را نمی‌گیرند.

به آسانی می‌توان با آقای نجفی هم‌وازش دکه او لا همه کسانی که از مسؤولیت و درگیری دم می‌زنند درگذرنی از آن ندارند و تانیاً بعضی از آنها – حتی در بحث ادبی – می‌کوشند تا حرف را با تهمت و دشنام و هیاهو از میدان بدر کنند.

در باره مشکل اول باید کسانی چون آقای نجفی که در صلاحیت و توانائی شان تردیدی نیست روز به روز با ترجمه و تأليف، اطلاعات بیشتری در جهت درگیری در اختیار این گمراهان بگذارند. در باره مشکل دوم باید گفت که ادبیات ملتزم در ایجاد اینان هیچ‌گونه دخالتی نداشته بلکه کوشیده است تا با ارائه انتقاد بمعنای انتقاد، بازار اینکوه کسان را، که در جبهه عدم التزام فراوان‌تر از جبهه التزام‌اند، بی‌رونق کند.

* * *

آنچه در این مقاله از سارتر نقل کردم مطالبی نیست که آقای نجفی ندانند، مطالبی است که غالب آنها را خودشان ترجمه کرده‌اند. باشد که با باز خواندن آنها، از این نظر که مترجم با انتخاب اثری که ترجمه می‌کند مسؤول است، ترجمه آثاری را که مبشر اندیشه توی است مقدم شمارند.

مصطفی رحیمی

«مجموعهٔ تئاتر زمان»

نیروی زبان که وسیله انتقال فرهنگ و اندیشه به‌ذهن
آدمی است، و روشن‌کننده دلها و تباہ‌کننده تاریکی‌ها، هر
چه قوی‌تر بهتر.

و چه بهتر که گردونه معانی باسه نیرو بکار‌افتد: شعر،
نثر (داستان...) و نمایشنامه.

اگر فرهنگ وسیع ایران در دو راه نخست پیش‌رو یا
همگام راهیان وادی‌اندیشه بوده در نمایشنامه پردازی، باری،
چنین نبوده است.

هر ایرانی در انتظار روزی است که هنرمندان ما در این
زمینه به جبران گذشته برخیزند و نمایشی ملی در خور فرهنگ
شاخصه ایران کهن عرضه کنند.

برای مدد به تحقق چنین آرزوئی و هم در انتظار آن
ناگزیریم بیشتر متوجه نمایشنامه نویسان مقبول جهانی باشیم و
باوسواس گوه ریان از میان کارهایشان بهترین آنها را برگزینیم
و بادقت رهسپاران کیهان ترجمه درست و رسای آنها را عرضه
داریم.

محروم کردن خواننده ایرانی از نمایشنامه‌های امروزی
محروم کردن او از یکی از ابعاد اندیشه است.

و قراردادن خواننده در فضای این هنر مستلزم کوشش
دو جانبه است هم از سوی ناشر و مترجم در کار انتخاب بجای
اثر و حفظ امانت در کار ترجمه و هم از سوی خواننده در جدی
گرفتن کارش: خواندن و تأمل کردن و بهره بردن.

از این مجموعه منتشر شده است:

اتللو مغربی ویلیم شاکسپیر ترجمه ناصر الملک
فصلی در گنگو امه سه زر ترجمه منوچهر هزارخانی

در کتاب اول «زمان» و بیانه «امه‌سوزر» می‌خوانید:

۱۴۰ سه‌هزار

مصطوفی رحیمی	نداشی وجود آن ملت خود
ترجمه قاسم صنعتی	دو شعر از امه‌سوزر
	قسمتی از ترازوی کریستف شاه
	قسمتی از گفتاری در باب استعمار
	قسمتی از فصلی در کنگو
ترجمه منوچهر هزارخانی	قسمتی از نژاد پرستی و فرهنگ
	ندوشه نثر ۱۴۰ سر ز
ترجمه هومان	نامه به موریس تورز
مصطفوفی رحیمی	از تئاتر ملتزم تائیاتر پوچی
	فهرست آثار امه‌سوزر

در کتاب سوم «زمان» و بیانه «تئاتر» می‌خوانید:

بیش از یک نمایشنامه	اریک بنتلی
تئاتر نودر امریکا	جارلز مریتس
زان رنه و نمایشنامه‌کلوفت‌ها	زان پل سارتر
نو بودن در نمایشنامه	جرج ساتر لند فریزر
چند نکته‌ای ۱۴۰ میتوان از استانی‌سلاوسکی آموخت	
	بر تولت برشت
نمایش استعداد بصری	(برای کسانی که فیلم و نمایش راجدی می‌گیرند)

در کتاب چهارم «زمان» و بیانه «زان پل سارتر» می‌خوانید:

نمایشنامه مگسها و کارگردانش	تازه ترین مقاله سارتر
گفتگو با سارتر	
اندیشه فلسفی سارتر	زان لاکروآ
از زبان سیمون دوبووار	ترجمه دکتر هما جلالی
قسمتی از دیوار	ترجمه صادق هدایت
قسمتی از روسپی بزرگوار	ترجمه ع. ن.
قسمتی از جنک شکر در کو با	ترجمه جهانگیر افکاری
قسمتی از ادبیات چیست؟	ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی رحیمی
زندگی و آثار سارتر	

فهرست انتشارات «كتاب زمان»

مجموعه «داستان زمان»

نون والقلم	جلال آل‌احمد	«نایاب»	ترس ولرز	غلامحسین‌سعادی
شازده احتجاج	هوشنگ گلشیری		سنگ و قممه‌های خالی بهرام صادقی	
دراز نای شب	جمال میرصادقی			
«۱۰۰			«۲۰۰	
«۴۰			«۹۰	ریال

مجموعه «شعر زمان»

وقت خوب مصائب	احمدرضا احمدی	«۱۱۰
حریق باد	نصرت‌رحمانی	«۶۰

مجموعه «تئاتر زمان»

ائللو مغربی	شکسپیر - ترجمه ناصرالملک	«۱۴۰
فصلی در کنگو	امه‌سهر - ترجمه منوچهر هزارخانی	«۶۰
فاجعه کریستف شاه	«»	«۶۰
صیادان	اکبر رادی	«۶۰
ارباب پونتیلا	بر‌تولت برشت	«۶۰
استاد تاران	آرتور آداموف	«۳۰

مجموعه «شناخت ادبیات»

ادبیات چیست؟ زان پل سارتر ترجمه ابوالحسن نجفی - مصطفی‌رحیمی ۱۵۰ ریال

مجموعه «هنر و اندیشه»

کار ناهه سه‌ساله	جلال آل‌احمد	«نایاب»	طلاء درمس
رضا براهنی			ارزیابی شتابزده
جلال آل‌احمد			نگاه
مصطفی‌رحیمی			نزاد پرستی و فرهنگ دیوب ، رابه مانزارا ، فانون ،
			امه‌سهر - ترجمه منوچهر هزارخانی ۳۰
زبان و تفکر	محمد رضا باطنی	«۱۱۰	«۱۰۰

مجموعه «قصه‌های مصور زمان»

قصه هفت کلاگون	روایت احمد شاملو	«۶۰
«»		

مجموعه «کتابهای ویژه زمان»

کتاب اول	ویژه امهمه‌سهر	«۱۰
کتاب دوم	ویژه هنر شاعری	«۱۰
کتاب سوم	ویژه تئاتر	«۱۰
کتاب چهارم	ویژه زان پل سارتر	«۱۰
کتاب پنجم	ویژه برتراندر اسل	«۱۰