

کور او خلو

در افسانه و تاريخ



کُور اَو غلو

درافت نه پانچ

چم شریبا

یاشار کمال
ظهور کور اوغلو

به شركت و سامان پنهی زندگیم .

ر . ر .

رئیس نیا، رحیم، ۱۳۱۹ -
کور اوغلو در افسانه و تاریخ / رحیم رئیس نیا.
ظهور کور اوغلو / یاشار کمال؛ [ترجمه رحیم رئیس نیا] - [ویرایش ۲] - تهران : دنیا،
۱۳۷۷.
۵۳۸ ص.

ISBN 964-464-007-1

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا (فهرست نویسی پیش از انتشار).
کتابنامه به صورت زیر نویس.

چاپ سوم.

۱. کور اوغلو - افسانه ها و قصه ها - تاریخ و نقد. ۲. افسانه ها و قصه های
آذربایجان. الف. کمال، یاشار، ۱۹۲۳ - ، Kemal, Yasar . ظهور

کور اوغلو. ب. عنوان. ج. عنوان : ظهور کور اوغلو.

۳۹۸/۲۰۹۵۵۳

GR ۲۹۰/ ۹۸ ک ۹

م ۷۷-۱۳۳۳۰

۱۳۷۷



نام کتاب : کور اوغلو در افسانه و تاریخ

مؤلف : رحیم رئیس نیا

نوبت چاپ : سوم

چاپ : چاپخانه نیل

تیراژ : ۲۰۰۰ جلد

تاریخ انتشار : زمستان ۱۳۷۷

شابک ۱-۰۰۷-۲۶۲-۹۶۲

ISBN 964-464-007-1

ناشر : انتشارات دنیا، تهران، خیابان انقلاب، شماره ۱۴۸۶

حق چاپ محفوظ

۱۹۵۰ تومان

انتشار چاپ نخست کتاب حاضر در سال ۱۳۶۶ خ و چاپ دوم آن در سال ۱۳۶۸ خ به طور کلی با استقبال قاطبه کتاب خوان مواجه شد و نظر موافق صاحب نظران را جلب کرد. علی اشرف درویشیان، نویسنده مردمی در پاسخ اقتراح «بهترین کتابی که در سال ۶۶ خوانده‌اید؟» ویژه نوز ۱۳۶۷ مجله آدینه آن را «به خاطر تحقیق دقیق و جامع که تا به حال درباره چهره کوراوغلو [البته در زبان فارسی] انجام شده» جزو کتاب‌های برگزیده خود آوردند و استاد محمدعلی فرزانه خاطر نشان ساختند که «داستان حماسه گونه کوراوغلو، که روایات و شاخه‌ها و صحنه‌های گوناگون آن ریشه‌های عمیق و گسترده‌ای در فولکلور مردم آذربایجان و سایر ملل و اقوام ترک زبان خاورمیانه دارد، از مباحثی است که با وجود تمام اهمیت و آوازه هنوز درباره آن در زبان فارسی بررسی و کاوش به عمل نیامده و... [کتاب حاضر] چه بسا تنها و در عین حال جامع‌ترین اثر تحقیقی است که در این رابطه منتشر شده است... اهمیت استثنائی کتاب علاوه بر بی‌سابقه و بی‌همتا بودن آن در مطبوعات فارسی در آنست که مؤلف با مسئله آفرینندگی آثار و دست آوردهای فولکلوریک به شکل علمی و تحلیلی برخورد کرده... [اما] با این که در پژوهش‌های خود تصویرهای روشنی از سجایا و خصلت‌های قهرمانی و مردمی کوراوغلو و دیگر دلاوران... می‌دهد، به موضوع تعمیم و تداوم تاریخی این سجایا و سنن، که یکی از مباحث بنیادین و دینامیک در فولکلور شناسی آذربایجان است، توجه شایسته و درخور مبذول نمی‌دارد...»^۱

بالاش آذر اوغلو، شاعر نام آور نیز مقاله مفصل خود، «داستان کوراوغلو در زبان فارسی» را با این جملات پایان بخشید:

این کتاب «اثر بسیار گران قدری است که در نتیجه بررسی و تحقیق آثار علمی، بدیعی و هنری نوشته شده درباره کوراوغلو تا این زمان پدید آمده است. ارزش این کتاب همچنین بسته به آن است که مؤلف در این اثر، که به زبان فارسی نوشته، توانسته است از عهده معرفی قدمت، وسعت و خصوصیات هنری فولکلور آذربایجان به خوانندگان فارسی زبان ناآشنا با ادبیات شفاهی خلق آذربایجان برآید...»^۲

دکتر جابر عناصری، فولکلور شناس سرشناس و چند نویسنده دیگر هم مقالاتی در معرفی آن نوشتند که متأسفانه به هنگام نوشتن این یادداشت در دسترس نبودند. انتشارات دنیا، با توجه به نایاب بودن نسخ چاپ‌های پیشین، چاپ این اثر ارزنده را با تصحیحات و افزوده‌هایی به عهده گرفته است.

۱- «کوراوغلو در افسانه و تاریخ»، م.ع. فرزانه، مجله وارلیق، آبان - دی ۱۳۶۶، صص ۹۶-۱۰۰.

۲- «Koroğlu Dastanı Fars Diliñde», B.Azəroğlu, Ədəbiyyat və İncəsənət, 1 Avri

فهرست مطالب

۳	یادداشت ناشر	
۷	پیشگفتار	
۹		مقدمه
۱۱	ادبیات عامیانه	
۱۱	اهمیت و فایده	
۱۶	تأثیر ادبیات شفاهی بر ادبیات مکتوب	
۲۶		دستان
۲۷	شرایط لازم برای پدید آمدن	
۳۷	پردازندگان	
۴۶	تحول و انتشار	
۵۹	ضبط و کتابت	
۷۷		خنیانگران خلق
۸۱	گوسان	
۸۵	اوزان	
۸۷	عاشیق	
۹۷	عاشیق جنون	
۱۰۱		گوراوغلو
۱۰۳		در تاریخ
۱۰۳		سابقه
۱۰۶		زادگاه
۱۱۳		چنلی بئل
۱۱۶		قیام‌های جلالی
۱۱۸	علل قیام‌های جلالی	
۱۲۲	قارا یازیچی و برادرش دلی حسن	
۱۲۴	دوره فرار بزرگ	
۱۲۷	جلالی‌ها در ایران	

۱۲۹ قلع و قمع جلالیان

۱۳۲ کوراوغلو و جنبش‌های جلالی

۱۳۷ جنبش‌های جلالی گونه‌در آذربایجان

۱۴۳

کوراوغلوی شاعر

۱۴۵ نوزدمیر اوغلو و فتح تبریز

۱۴۹ یکی بودن سه کوراوغلو

۱۵۱

کوراوغلوهای دیگر

۱۵۷

در آستانه

۱۶۲ نمونه نخستین کوراوغلو

۱۷۰ کوراوغلو و رستم

۱۷۸

نوع‌های کوراوغلو

۱۷۸

قاچاق نبی

۱۷۹

قاچاق کرم

۱۸۲

قاطر مدد

۱۸۵

آفرینشگاه داستان

۱۸۷

شخصیت کوراوغلو

۱۹۴

عوامل پیروزی کوراوغلو

۱۹۷

قیرآت

۲۱۰

شمشیر مصری

۲۱۶

نگار

۲۲۹

روایات داستان

۲۳۱

روایت خودزکو

۲۳۳

روایت توپول

۲۳۹

روایت ازبکی

۲۳۶

روایت ترکمنی

۲۳۶

واریانت‌های غربی

۲۵۱

مجرجی

۲۵۵

ارمنی

۲۵۹	فرجام کوراوغلو
۲۶۳	پیری کوراوغلو
۲۸۷	بازگشت به فرجام
۲۸۹	مرگ کوراوغلو
۲۹۱	واریانت‌های شرقی
۲۹۳	ازبکی
۲۹۶	ترکمنی
۳۰۱	تاجیکی
۳۰۲	گردآوری و انتشار «کوراوغلو»
۳۱۵	کوراوغلو در عرصه هنر و ادب
۳۱۶	اپرای کوراوغلو
۳۱۸	نمایش
۳۲۹	شعر
۳۴۳	داستان
۳۴۵	ظهور کوراوغلو
۴۴۱	یادداشت‌ها
۴۸۷	افزوده‌های چاپ سوم
۴۸۹	[تقدیم نامه]
۵۰۰	روایت خودزکو
۵۰۵	مجلس سیزدهم
۵۱۰	نسخه ککلیدزه
۵۱۱	کوراوغلو در شعر لانگ‌فلو
۵۱۶	کوراوغلان در شمال آفریقا
۵۱۷	بعضی از آثار چاپ شده و...
۵۲۲	سمپوزیوم کوراوغلو و دنیای ترک
۵۲۲	در عرصه هنر
۵۲۳	فهرست اعلام

پیشگفتار

سابقه آشنایی من با کوراوغلو به روزگار کودکی ام برمی گردد. روزگاری که وسایل ارتباط جمعی، مخصوصاً تلویزیون، و نیز رفتاری های زندگی به اصطلاح مدرن، جمع سنتی خانواده ها را - که خود عوارض و مشکلات دیگری داشت - این چنین از هم فرونپاشیده بود. افراد خانواده که معمولاً به سه - چهار نسل تعلق داشتند، گرد سفره ای حلقه می زدند و ای بسا که زیر یک سقف، روزگاری گذرانندند. پیوند خانوادگی خویشاوندی، که غالباً در یک محله سکونت داشتند، محکم بود و هر محله حکم خانواده بزرگی را داشت. آسانی ارتباط و مراوده بین افراد خانواده و نسل ها، کار انتشار و توسعه ژانرهای مختلف فرهنگ و ادبیات خلق را تسهیل می کرد و داستان های مردم پسندی چون کوراوغلو بی وقفه از سینه ای به سینه ای و از نسلی به نسلی انتقال می یافت و روی هم رفته هر فردی از جامعه را کم و بیش تحت تأثیر می گذاشت و خود در جریان انتقال دیگرگون می شد و هماهنگی با اوضاع زندگی محیط انتشار، تکامل می یافت. هر مادری برای جگر گوشه اش لالایی ها و ترانه های را زمزمه می کرد که خود در کودکی به آهنگ آنها خفته بود. هر مادر بزرگی برای نودها و نتیجه های گل های رنگارنگ و خوش بوی قصه های را می چید که در باغچه های با صفای گلستان ادبیات خلق روئیده و بالیده بود... کشتزار تفاهم میان نسل ها این گونه سیراب می شد و گرمی کانون خانواده بدین سان فراهم می آمد و از همین روی دشواری های زندگی تحمل پذیر می گشت. چه لذتی داشت شب های سرد و طولانی زمستان را کنار کرسی نشستن و قصه های شیرین و داستان های بلند را گوش کردن و بارش دانه های برف را از پشت پنجره دیدن و بلندای شب را شکستن...

آری! در جریان این شب نشینی ها و هم نشینی های خانوادگی بود که نخستین بار نام کوراوغلو گوشم را نوازش داد و پیکر مردانه او در خاطرم قد برافراشت. راوی داستان آسیابانی بود میان سال که حضورش در خانه یکی از خویشانمان، افراد چند خانواده را شب ها به آنجا می کشید. درست یادم نیست که تعریف داستان چند شب طول کشید، اما فراموش نکرده ام که آن روزها برای شنیدن بقیه داستان از بام تا شام بقیه شماری می کردم...

آسیابان - که می گفتند گرد آرد بر سینه اش نشسته و به همین خاطر مجبور است فاصله به فاصله با جرعه ای شیردغ گلویش را تر و سینه اش را نرم کند - دم گرمی داشت و گاهی بعد از گفتن « ساز را برداشت و ببینیم چه گفت؟ » چوبی را به جای ساز بر سر دست می گرفت و بیتها را به آواز می خواند. در نیمه های شب نیز داستان را در نقطه حساسی می برید و ما را در اوج اشتیاق شنیدن تا شبی دیگر در ورطه انتظارها می کرد...

در سال های چهل که معلم روستاهای آذربایجان بودم، پرسش های گوناگونی درباره

« کور اوغلو » برایم مطرح گردید و کارگردآوری منابع و تحقیق در پیرامون آن را از همان موقع شروع کردم . این کار اگر نه منظم ، اما مستمر ادامه پیدا کرد ؛ تا آن که در این اواخر صورت جدی تری به خود گرفت و سرانجام کتابی که پیش روست ، پدید آمد .

کتاب دارای سه بخش عمده است : مقدمه ، کور اوغلو و یادداشتها .

در مقدمه ، مسایل عمومی و جنبه های گوناگون ادبیات عامیانه و بویژه داستان های حماسی و مقام و موقع داستان کور اوغلو در بین حماسه های ملل مختلف ، مخصوصاً حماسه های ترک ، چون دده قورقود ، آلبامیش ، ماناس ... و نیز داستان پردازان و خنیاگران خلق مورد بررسی قرار گرفته اند .

بخش کور اوغلو خود از سه قسمت پدید آمده :

۱- کور اوغلو به مثابه شخصیتی تاریخی ، از سویی به عنوان یکی از رهبران قیام های جلالی و جایگاه این رشته از قیام ها در تاریخ آذربایجان و آناتولی و از سوی دیگر به عنوان عاشیق و شاعری خلقی موضوع مطالعه و تحقیق واقع شده است .

۲- شخصیت داستانی کور اوغلو و ویژگی های روایت های گوناگون داستان کور اوغلو که از اروپای شرقی گرفته تا سبیری انتشار یافته است ، ضمن ارائه نمونه هایی از روایات مختلف ، تجزیه و تحلیل گردیده است .

۳- چهره کور اوغلو افسانه و تاریخ در عرصه هنر و ادب و از دید شاعران و نمایان نامه نویسان و موسیقی دانان باز نموده شده است . ترجمه متن کامل افسانه « ظهور کور اوغلو » نوشته یاشار کمال ، پایان بخش این قسمت است . در پیش نویس ترجمه بخشی از این افسانه ، از چاشنی ذوق و قلم دوست گرانقدرم دکتر رضا انزابی نژاد برخوردار بوده ام ؛ که سپاسگزارشان هستم .

آخرین بخش کتاب ، یادداشت های مربوط به دو بخش اصلی آن است . امیدوارم که ضرورت و سودمندی یادداشت های مربوط به ادبیات ترک ، عنبرخواه تطویل و درازگویی نگارنده در این مورد باشد .

سروران و عزیزان بسیاری به نحوی در شکل گیری این کتاب سهمی داشته اند : آقایان احمد آذرلو ، دکتر محمد تقی امامی ، دکتر بهمن سرکارانی ، غلامحسین فرنود و دوستانی که نام و یادشان در جای جای متن آمده است ، با راهنمایی های ارزنده خود و معرفی و فراهم آوردن بعضی از مآخذ دستگیرم بوده اند ؛ گردانندگان انتشارات نیمای تبریز ، امکانات چاپ و انتشار کتاب را با گشاده رویی فراهم آورده اند ؛ آقای فریرز فرشبیم و برایش آن را با علاقه مندی به پایان رسانده و آقای بایرام صادقی ضمن انجام امور فنی ، تا پایان کار چاپ همراهی ام کرده است . بدیهی است که بدون یاری و پابردی عزیزان بسیاری که تنها از معدودی از آنها در اینجا نام برده شده است ، این کتاب بدین صورت در نمی آمد . بر خود فرض می دانم که از الطاف همه شان و نیز از مساعدت های دوستانه کارگران چاپخانه حافظ سپاسگزاری کنم .

دی ماه ۶۵ - رئیس نیا

www.KetabFarsi.com

دو قلم

www.KetabFarsi.com

ادبیات عامیانه

اهمیت و فایده

گونه کسانی را که به داستانهای قهرمانی روم باستان و داستانهای دیگر بازمانده از روزگاران گذشته بی‌اعتنا بودند و آنها را جعلی و ساختگی می‌شمردند، محکوم می‌ساخت و در پاسخشان می‌گفت: «فقط چیزهایی جعلی و ساختگی است که بی‌معنی و بی‌ثمر باشد و زیبایی و الهامی در خود نداشته باشد. اگر رومی‌ها آن قدر بزرگی داشتند که چنین داستانهایی را بسازند، ما نیز باید لااقل آن قدر بزرگی و بزرگواری داشته باشیم که آنها را باور کنیم.»^۱

هیچ افسانه و داستان بازمانده از روزگاران گذشته و سینه‌به‌سینه به‌روزگار ما رسیده‌ای نمی‌تواند جعلی و بی‌معنی و بیهوده باشد و مسلماً در بردارندهٔ عنصری از حقیقت است، چرا که اگر چنین نباشد، نمی‌تواند در ذهن توده‌ها راه یابد و از آن چنان نیروی حیاتی برخوردار گردد که نسل‌ها را در نوردد و از سانسور بی‌امان تاریخ جان بدر برد. به قول صمد وورغون: «از کلمهٔ افسانه نباید رم کرد. تابش پرتوهای حقیقت را در هر افسانه‌ای باید کشف کرد، زیرا که هر افسانه‌ای را انسان پدید آورده است. مبارزهٔ بی‌وقفهٔ روشنایی و تاریکی، خیر و شر، خودی و بیگانگی و راستی و کژی در دنیای افسانه‌ها احساس می‌گردد.»^۲ مبارزهٔ موجود در عرصهٔ زندگی، در مبارزهٔ قهرمانان مردمی و ضد مردمی افسانه‌ها که با قلم سحر آگین خیال‌تصویر و رنگ آمیزی شده‌اند، تجسم می‌یابد.

نمونه‌های گوناگون ابداعات و آفرینش‌های شفاهی خلق که در طی اعصار در حافظهٔ توده‌ها به‌زندگی خود ادامه داده و در رابطه با سیر تکاملی مادی و معنوی انسان

۱ - جواهر لعل نهرو، کشف هند، محمود تغلی، ج ۱، تهران ۱۳۵۰، ص ۱۶۹.

۲ - یوسف رمضانوف، ماه‌های فلکلور آذربایجانی در نثر قرن نوزدهم ارمنی، ۱۹۸۵، ص ۴۹.

به زمان معاصر رسیده‌اند، به مثابه محصولات معنوی زندگی اجتماعی گذشتگان و بازتاب تمایلات، آرمان‌ها، باورداشته‌ها، مراسم و سنن و... خلق‌هایی که در میان آنها سرشته و پرورده شده‌اند و از گذشته آنها نشان‌ها دارند، از دیدگاه‌های مختلف تاریخی، توده‌شناسی، قوم‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... مورد توجه و دارای ارزش هستند.

ماکسیم گورکی گفته است: «بدون آگاهی از آفرینش شفاهی مردم، تاریخ حقیقی توده‌های زحمتکش را نمی‌توان فراگرفت.» در حقیقت هم بدون شناختن میراث‌های فرهنگی نسل‌های گذشته، قادر به تجسم زندگی آنها نخواهیم شد. اساطیر و داستان‌های بازمانده از گذشته‌های خیالی دور بعضی از اقوام و ملل تنها منابعی هستند که پرتوهایی سردوران پیش از تاریخ آنها می‌افکنند. در این مورد می‌توان به منظومه‌های حماسی ایلپاد و ادیسه منتسب به هومر اشاره کرد. این دواثر که به‌مرحال با استفاده از آفرینش‌های شفاهی خلق تألیف گردیده‌اند، زندگی یونان باستان را در طی چند قرن متمادی منعکس می‌کنند، تا جایی که در تاریخ یونان از عصر هومر - که سده‌های ۱۲ تا ۸ قبل از میلاد را دربرمی‌گیرد - سخن می‌رود. منظومه‌های مهابهاراتا و رامایانا نیز که در دوران پیش از میلاد تدوین گردیده‌اند، حکم انسیکلوپدی بزرگی را دارند که شامل مطالب جالب بسیاری درباره جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی هند باستان هستند.^۱ گفتنی است که داستان‌های سرچشمه گرفته از دوران پیش از تاریخ، در دوران‌های تاریخی نیز ادامه می‌یابند. داستان‌هایی نیز در دوره‌های تاریخی پدید می‌آیند. در این صورت داستان در کنار تاریخ نمایانگر حقایقی است که در هیچ کتاب تاریخی رسمی برخورداردی به آنها نمی‌شود، چرا که تاریخ‌ها معمولاً به توسط با سوادان وابسته به طبقات فرازین نوشته می‌شوند، در حالی که داستان‌ها روی هم‌رفته احساسات و تلقی‌های توده مردم را در مقابل حوادث تاریخی منعکس می‌کنند. بنابراین داستان‌ها اگرچه تاریخ نیستند، ریشه در تاریخ دارند و به قول نهاد سامی بانارلی «تاریخ‌هایی هستند که با چشم خلق دیده می‌شوند و باروح خلق احساس می‌گردند.»^۲

عبدالحسین زرین کوب هم بعد از اشاره به این حقیقت که جمع و نقل افسانه‌ها

۱ - آنتونووا و... تاریخ هند، ج ۱، مسکو ۱۹۷۹، ص ۵۲.

۲ - نهاد سامی بانارلی، تاریخ ادبیات مصر ترکی، استانبول ۱۹۷۱، ص ۲.

نخست جنبه تفریح و تفنن داشته ، خاطر نشان می کند که از نیمه دوم سده نوزدهم به بعد «معلوم گردید که گذشته از لذت و تفریح ، از این افسانهها فواید مهم دیگر در تاریخ و زبان شناسی و شناخت افکار و عواطف نفسانی مردم می توان به دست آورد. در حقیقت از این پس دانسته شد که این افسانهها خیلی واقعی تر و مطمئن تر از تاریخ، افکار و عقاید و روحیات مردم را مجسم می نمایند. چون ، هم از واقعیت های زنده و موجود حکایت دارند و هم در بیان اطوار و احوال گذشته مردم کمتر از تاریخ دستخوش اغراض مورخان گشته اند و با آن که در نقل از سینه به سینه از تصرف ذوق و قریحه آفریدگاران بی نام و نشان خویش برکنار نمی مانند ، باز چون از تصرف و دخل ارباب قلم مصون مانده اند، به طبیعت و حقیقت نزدیک تر به نظر می رسند و از همین روست که در ضبط و نقل آنها حفظ الفاظ و عبارات عامیانه اصلی را تا این اندازه، امروز، توصیه و تأکید می کنند.^۱»

چنگیز آیتماتوف ، نویسنده نام آور قرقیز که از اساطیر و افسانههای زادگاه خود در آثارش به فراوانی و به شیوه ای بدیع استفاده می کند، در یکی از رمانهایش، از زبان یکی از قهرمانانش، که اوقات فراغت خود را صرف گردآوری و بازنویسی ادبیات شفاهی اطراف یک ایستگاه فرعی ، در دل یک صحرای دورافتاده آسیای میانه، می کند، درباره ترانهها و افسانههای قومی چنین می گوید:

«هر ترانه قدیمی برای خودش کتاب تاریخه. شاید گذشتگان خبر داشتند که ما روزی این قصهها و ترانهها را می خوانیم و از عواطف و دردها و احساساتشان باخبر می شویم...^۲»

در کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی» بحثی تحت این عنوان مطرح شده که چگونه است که ما بعد از دهها قرن از حماسه های یونانی و به طور کلی حماسه های جهان باستان لذت می بریم . نویسنده کتاب پیش از پاسخ دادن به این پرسش ، به چند نکته قابل تعمق اشاره می کند تا زمینه بحث را روشن گرداند . این نکتهها از این قرارند:

«شکوفایی هنر در دوره های معینی با تحول عمومی جامعه و پایه مادی آن تناسبی ندارد و امکان آن وجود دارد که «تکامل هنر با تکامل اجتماعی ناهماهنگ باشد .» و حتی «تولید برخی از آثار مهم هنری تنها در مرحله توسعه نیافتگی هنر امکان پذیر

۱- عبدالحسین زرین کوب ، یادداشتها و اندیشهها ، ج ۴ ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۲۳۴ .

۲- چنگیز آیتماتوف ، روزی به درازای یک قرن ، محمد مجلی ، تهران ۱۳۶۴ ، ص ۲۰۴ .

است. « و، بعضی از اشکال هنری، چون حماسه، دیگر نمی‌توانند به صورتی که در عهد باستان پدید آمده بودند، دوباره پدید آیند. در یونان باستان اساطیر پایگاه و اساس هنر بودند. اساطیر در حقیقت « نوعی بازسازی طبیعت و قوانین اجتماعی در تخیل عامیانه به روشی ناآگانه ولی هنری است. » به عبارتی ساده‌تر، اساطیر ساخته خیال بشر گذشته - که شناختی واقع‌بینانه و علمی از جهان پیرامون خود نداشت - هستند، به منظور پیروزی « خیالی » بر نیروهای طبیعت. بدیهی است که در نتیجه پیروزی واقعی بشر بر نیروهای طبیعت، زیرپای اساطیر خالی می‌شود و خواه‌ناخواه از رواج می‌افتد. به عنوان مثال می‌توان گفت که با وجود باروت و تفنگ، آیا آشیل روپین‌تن می‌تواند به موجودیت خودش ادامه دهد؟ جالب توجه است که کوراوغلوی صاحب شمشیر مصری بعد از مشاهده تفنگ به این دلیل که دور نامردی شروع شده و شمشیر مصری بعد از این باید در نیام زنگ بزند، میدان را خالی می‌کند! در هر صورت وقتی زیرپای اساطیر که خود پایگاه و اساس منظومه حماسی ایلادگونه است، خالی می‌شود، آیا شرایط ضروری برای تولید چنان منظومه‌هایی از میان بر نمی‌خیزد؟ مسلماً چرا، و هنری از آن دست که محصول آن شرایط اجتماعی است، دیگر پدید نمی‌آید، اما این دلیلی بر آن نمی‌شود که آن‌گونه حماسه‌ها تأثیر خود را از دست بدهند و از بین بروند. البته امکان آن وجود دارد که نوع تأثیر دگرگون بشود، اما نفس تأثیرگذاری باقی می‌ماند؛ همان‌طور که حماسه یونانی هنوز هم بعد از گذشت ده‌ها قرن در لذت هنری ایجاد می‌کند. این حقیقت را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ نویسنده به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:

«مرد بالغ دوباره به کودکی بر نمی‌گردد، مگر آن‌که کودکانه عمل کند. اما آیا مرد بالغ از بی‌خبری کودکانه لذت نمی‌برد؟ ... پس چرا نباید کودکی تاریخی بشر در شکوفاترین دوره کمال او، به مثابه مرحله‌ای که هرگز باز نمی‌گردد، فریبایی سرمدی برای او داشته باشد؟ ...»

دلاشو هم که ابداع افسانه‌ها و اساطیر را ناشی از یک نیاز روحی و کاری تدافعی و جبران‌کننده و ابزار معنوی تسکین‌بخشی در برابر ترس‌ها و تحقیرها، و حیات افسانه‌ها [را] متعلق و موقوف به احساس حقارت و مذلت» ما می‌داند، معتقد است که با زایل

شدن سراب‌های دیرین در پرتویک کشف تاریخی و یا علمی، افسانه‌هایی که ریشه در آن سراب‌ها دارند، خشک می‌شوند، اما ضرورتی وجود ندارد که در دم از بین بروند، زیرا «همچنان که در پایان نبرد، سلاح را دور نمی‌افکنند، افسانه‌هایی را هم که رسالتشان پایان یافته، انکار نمی‌کنند. آنها گواه شکوه‌مندترین پیکارها، یعنی پیکاری هستند که آدمی در آن برنومیدی خویش چیره می‌شود.» و به این پرسش که «آیا با افسانه‌های کهن بیگانه شده‌ایم و آنها دیگر برای ما معنی ندارند؟» چنین پاسخ می‌دهد که: «آن افسانه‌ها گرچه کهنه شده و از رونق افتاده‌اند، اما هنوز ثمربخش و کارسازند و همچون الگوها و شاکله‌هایی در اعمال و سلوک و معاملات ما به کار می‌آیند و مورد استفاده قرار می‌گیرند... هیچ چیزی نمی‌آفرینیم و اختراع نمی‌کنیم که افسانه با اصرار و تأکیدی جسارت‌آمیز، طرح آن را از پیش رقم نزده و نمایش نداده باشد...»^۱

صادق هدایت، نخستین شخصیت علمی - ادبی ایرانی که با علاقه خاصی به گردآوری علمی و ارائه نمونه‌های فلکلور و ادبیات شفاهی ایران پرداخت و ضمن آن که چند اثر ارزنده در این زمینه انتشار داد (۱)، در پرتو مایه‌وری و بهره‌جویی قابل توجه از فرهنگ توده، شاهکارهای ادبی ماندگار پرداخت، نقش هنر و ادبیات عوام را در آفرینش شاهکارهای هنری و ادبی چنین ارزیابی می‌کند:

«هنر و ادبیات توده به منزله مصالح اولیه شاهکارهای بشر به شمار می‌آید. بخصوص، ادبیات و هنرهای زیبا و فلسفه و ادیان مستقیماً از این سرچشمه سیراب شده و هنوز هم می‌شوند. این سرچشمه افکار توده که نسل‌های پیایی همه اندیشه‌های گران‌بها و عواطف و نتایج فکر و ذوق و آزمایش خود را در آن ریخته‌اند، گنجینه زوال‌ناپذیری است که شالوده آثار معنوی و کاخ با شکوه زیبایی‌های بشریت به شمار می‌آید. ترانه‌های عامیانه، آوازه‌ها و افسانه‌ها نماینده روح هنری ملت می‌باشد و فقط از مردمان گمنام بی‌سواد به دست می‌آید. این‌ها صدای درونی هرملتی است و، در ضمن، سرچشمه الهامات بشر و مادر ادبیات و هنرهای زیبا محسوب می‌شود. به همین مناسبت امروزه در کشورهای متمدن اهمیت خاصی برای فلکلور قابل می‌باشند»^۲

۱ - م. لویس - دلائل و زبان رمزی افسانه‌ها، جلال ستاری، تهران ۱۳۶۴.

ص ۳ - ۱۴۲ و ۹ - ۱۴۸.

۲ - صادق هدایت، یادداشت‌های پراکنده، به نوشتن حسن قائمیان، تهران ۱۳۳۴.

ص ۴۴۹.

تأثیر ادبیات شفاهی بر ادبیات مکتوب

گورکی مقاله «زوال شخصیت» خود را با این جملات شروع می کند :

«مردم نه تنها نیروی آفریننده ثروت‌های مادی ، بلکه در عین حال منبع پایان‌ناپذیر ارزش‌های معنوی ، خالق تمام منظومه‌های با شکوه و تراژدی‌های جهان‌بزرگ‌ترین آنها ، یعنی تاریخ فرهنگ و تمدن جهانی و به اعتبار خلاقیت و نبوغشان بهترین شاعر و فیلسوف هستند.» سپس بر اساس این برداشت، نظری ارائه می‌دهد که تا حدودی رمانتیک به نظر می‌رسد: «نیروی خلاقه جمع را می‌توان به‌بهترین وجهی با این حقیقت ثابت کرد که فعالیت‌های فردی در طول قرن‌ها قادر نبوده است چیزی خلق کند که هم‌تراز ایلیاد یا کالوالا باشد. و نیز این واقعیت را در نظر بگیریم که نبوغ فردی یک سیمای سمبل را که از خلاقیت اجتماعی ریشه نگرفته باشد و یا یک نمونه بی‌همتای جهانی را که قبلاً در داستانها نبوده باشد ، خلق نکرده است.» و بالاخره سرچشمه اکثر شاهکارهای ادبی جهان را در بین مردم می‌یابد :

«زیباترین آثار شعرای بزرگ همه کشورها از گنجینه آثار خلاقه و جمعی انسانها به دست آمده است - منبعی که از روزگان گذشته تمام سمبل‌های شاعرانه و چهره‌ها و نمونه‌های مشهور را فراهم کرده است. اتلوی حسود ، هاملت مردد ، دون ژوان هرزه ، همه نمونه‌هایی هستند که قبل از شکسپیر و بایرون خلق شده‌اند . اسپانیایی‌ها قبل از کالدرون (۲) «زندگی رؤیایی است» را در سرودهای خود می‌خواندند و عرب‌های مغربی هم قبل از آنها آن را سروده بودند . اصول شوالیه‌گری با همان سبک نیش‌دار و غم‌انگیز سروانتس قبل از او در داستانهای عامیانه مورد تمسخر قرار گرفته بود . میلتون ، دانتی ، میتسکویچ ، گوته و شیلر زمانی به مقام بلندی نائل شدند که از خلاقیت جمع و از منبع عمیق و متنوع و پربخشناشته اشعار خلقی الهام گرفتند . من به هیچ وجه حق بلند آوازه شدن این شعرا را تزیین نمی‌کنم و علاقه هم ندارم که آنها را کوچک جلوه دهم ، ولی می‌گویم که اگر نمونه‌های زیبای خلاقیت فردی چنین گوهرهای خوش‌تراش و صافی را به ما عرضه کرده است ؛ اصل آنها ، یعنی الماس‌های نتراشیده و ناصاف ، از میان جمع ، یعنی بین مردم به وجود آمده است . هنردر فرد نهفته است ، لکن تنها جمع استعداد آفرینندگی دارد . این مردم بودند که زئوس را خلق کردند ، فیداس (۳) فقط آن را در سنگ مرمر مجسم کرد .» و

۱ - ماکسیم گورکی ، ادبیات از نظر گورکی ، باقرزاده ، ج ۱ ، تهران ۱۳۴۶ . ←

در مقاله دیگری تحت عنوان « درباره افسانه‌ها » که در سال ۱۹۲۹ نوشته ، به بسیاری از شاهکارهای ادبیات جهان چون « الاغ زرین » (۴) ، « دکامرون » (۵) ، « داستانهای کانتربوری » (۶) و ... اشاره کرده است که نویسندگانشان از ادبیات عامیانه بهره جسته‌اند و بعد از بردن نام‌بیش از پانزده نویسنده بزرگ جهان که در سایه استفاده خلاق از فلکلور شاهکارها آفریده‌اند ، اهمیت و سودمندی « آشنایی با افسانه‌ها و به‌طور کلی با گنجینه‌های پایان‌ناپذیر فلکلور » را برای نویسندگان تازه‌کار گوشزد کرده است .^۱

ادبیات مکتوب اساساً از ادبیات شفاهی خلق نشأت گرفته است و نقاط مشترک آن دو بیشتر از وجوه افتراقشان است . استفاده ادیبان از ادبیات شفاهی نیز امری تصادفی و گذرا نیست ، بلکه روندی است تاریخی ، قانونمند و دارای سنتی به قدمت پیدایش ادبیات مکتوب . ادبیات شفاهی و به‌طور کلی فلکلور در طول تاریخ الهام‌بخش شاعران و نویسندگان و هنرمندان شاهکار آفرین و زمینه‌ساز مقبولیت آثارشان شده است ؛ تا جایی که نویسندگانی ادبیات توده را وسیله پیوند اثر نویسنده با توده مردم دانسته و گفته‌اند که « بدون پیوند با ادبیات توده نمی‌توان با توده خواننده پیوند نزدیک برقرار کرد و با او یگانه شد . » آنتو کولسکی شاعر (۲ - ۱۸۹۶) در مجموعه مقالات خود تحت عنوان « آزمون زمان » نشان می‌دهد که تنها شاعرانی که با رشته‌های ناگسستی با ادبیات شفاهی خلق پیوند داشته باشند ، می‌توانند از آزمون زمان سر بلند بیرون آیند .^۲ « علی صال‌الدین رمز نفوذ سریع و گسترده اشعار طنز آلود میرزا علی اکبر صابر را در استفاده وسیع و خلاق او از مایه‌ها و تصاویر رایج فلکلور می‌داند و براگینسکی تذکر می‌دهد : « محال است که یک نفر شاعر طنز گو باشد و از فلکلور استفاده نکند . حتی استفاده از فلکلور در عناصر طنز ادبیات قدیم شرق نیز چشم‌گیر است . »^۳

صال‌الدین پژوهش خود در پیرامون تأثیر برداری شعر سده‌های ۲۰ - ۱۹ آذربایجان از ادبیات شفاهی را با یک جمع‌بندی به‌پایان می‌رساند که می‌توان چنین خلاصه‌اش کرد : « به‌جرات می‌توان گفت که موفقیت آثار شاعران این دوره در درجه اول مدیون بهره‌جویی آنها از گنجینه آفرینش‌های شفاهی خلق است . آنها در پرتو آفرینندگی

← س ۷۱ و ۷۳ و ۷۹ .

۲ - ادبیات از نظر گورکی ، باقرزاده ، ج ۲ ، تهران ۱۳۵۸ ، س ۵۹ .

۳ - علی صال‌الدین ، شعر آذربایجان و فلکلور در طی سده‌های ۲۰ - ۱۹ ، ۱۹۸۲ ، س ۳۳ .

مردم به دل‌ایشان راه یافته، از محبوبیت همگانی برخوردار شده‌اند. فلکلور بادست‌مایه های غنی و بی‌پایانش و... بر آثار نویسندگان دیروز تأثیر گذاشته، امروز نیز هنرمندان از آن تأثیر مثبت برمی‌دارند، تردیدی نیست که فردا نیز تأثیر مثبت آن ادامه خواهد یافت^۱ همان ادبیات‌شناس ضمن اشاره به این نکته که عوام زبان و بیان غامض و تصنیفی را در نمی‌یابند و استفاده از زبان و تصویرهای مفهوم و ملموس برای آنها از طرف نویسندگان و شاعران به سهولت درک و پذیرفته‌شدن آثارشان کمک می‌کند، نقش کارساز ادبیات شفاهی خلق را در ایجاد زمینه مساعد انتشار عام برای آثار روشنفکرانی که در هر صورت اقلیت کم‌شماری را در جوامع عقب مانده تشکیل می‌دهند، خاطر نشان می‌سازد.

یری سیپک^۲، ایران‌شناس چک، اهمیت نقش ادبیات عامیانه را در ادبیات مکتوب مورد توجه قرار داده، در مقاله ارزنده خود تحت عنوان «ادبیات فلکلوریک فارسی» (۷) ناآگاهی از ادبیات عامیانه و ناآگاهی ناکافی در این زمینه را دارای تأثیر زبان‌بخشی بر مطالعه ادبیات مکتوب می‌داند. زیرا که بدون داشتن آگاهی همه‌جانبه از ادبیات عوام و قوانین و اصول آن، بسیاری از سؤال‌ها در تاریخ ادبیات نامفهوم و بی‌جواب می‌ماند. به‌عنوان مثال این سؤال را می‌توان مطرح کرد که چرا بعضی از آثار ادبی خیلی بیشتر از آثاری که چند صباحی به محبوبیتی زودگذر دست یافته‌اند، زنده می‌مانند؟ سیپک پاسخ این پرسش‌ها را با دو جمله کوتاه از گورکی می‌دهد: «ادبیات ریشه در فلکلور دارد.» و «نویسنده‌ای که ناآگاهی اندکی از ادبیات فلکلوریک داشته باشد، نویسنده بی‌مایه‌ای است.»^۳

سیپک آن‌گاه شاهنامه، این شاهکار ادبی را که هنوز هم برای فارسی‌زبانان بی‌سواد قابل درک و لذت‌بخش است، مثال می‌زند و خاطر نشان می‌کند که راز این جاودانگی را باید در ارائه بهترین گزارش از سنت فلکلوریک ایران به‌توسط فردوسی دانست - کار سترگی که فردوسی در پرتوهمت بلند، پشتکار و قریحه خلاقه شگرف از عهده‌اش برآمد. شاهکارهای بی‌همتا و همیشه رایجی چون شاهنامه، خمسه نظامی و... همه با الهام و اقتباس و بهره‌جویی خلاقانه و هنرمندانه از ذخایر بی‌پایان ادبیات

۱ - همان . ص ۶۶ .

۲ - Jiricepek

۳ - یان ریپکا . تاریخ ادبیات ایران . جلد ۱۹۶۷ . ص ۱۵ - ۶۱۳ .

توده پدید آمده و به اعتبار ریشه در سینه‌های نسل‌ها داشتن و استعداد و نبوغ پردازندگان خود جاودانگی یافته‌اند. یکی دیگر از شاعران کلاسیک ایران، که اثر بزرگ خود را با ادبیات عامیانه غنا بخشیده، مولوی است. «این اندیشمند بزرگ معمولاً يك داستان عامیانه و احیاناً مستهجن و دور از نزاکت را مبنای گفتار خود قرار می‌دهد و آن‌گاه با چیره‌دستی شگفت‌آوری بلندترین اندیشه اخلاقی و اجتماعی و بویژه عرفانی را از آن بیرون می‌کشد؛ آن چنان که انگشت حیرت بر لب خواننده می‌گذارد و می‌گذرد. داستان کنیزك، خر برفت، انگور، فیل، مکتب‌دار و کودکان و صدها نظایر آن در دست این بزرگ‌مرد چنان دگرگون و ناب و زلال می‌شود که با پاک‌ترین و ناب‌ترین ابزار اندیشه جهانیان یارای برابری تواند داشت... ۱»

اساطیر و داستان‌های یونان باستان نیز منبع آثار ادبی و هنری فراوان ماندگار شده‌اند. به قول مهدی فروغ: «تمام تراژدی‌های معروف یونان قدیم، به استثنای تعداد بسیار معدودی، بنا بر افسانه‌های ایلید و ادیسه هومر و سایر افسانه‌های ملی و مذهبی آن قوم تنظیم شده است. ۲» سوفوکل در قرن پنجم پیش از میلاد، تراژدی‌های جاودانه‌ای چون «اودیپ شهریار» و «آنتیگون» را از افسانه‌های زادگاه خود گرفت. شخصیت اودیپ شهریار، که مایه بخش چنان اثری شده بود که ارسطو آن را نمونه کامل تراژدی دانسته است، بعدها نیز مورد استفاده نویسندگان دیگری چون سنکا (قرن اول بعد از میلاد) و ولتر (قرن هجدهم میلادی) قرار گرفت. آنتیگون نیز که دختر اودیپ افسانه بود، دیگر باره قهرمان آثار شاعرانی چون روتروی فرانسوی (قرن هفدهم) و آلفیری ایتالیایی (قرن هجدهم) و نمایشنامه‌نویسانی چون ژان آنوی (معاصر) گردید. کالبداسا، شاعر و درام‌نویس هندوستان نیز که در سده چهارم میلادی می‌زیسته و بعضی‌ها او را شکسپیر هندوستان نامیده‌اند، «هرچه نوشته بنا بر مضامین و افسانه‌های اساطیری و ملی هندوستان نوشته است. ۳»

از افسانه‌های جالب دیگری که الهام بخش آفرینش آثار ادبی و هنری فراوانی شده، افسانه فاوست است. فاوست گویا دکتری بوده که از حدود ۱۴۸۰ تا ۱۵۴۰ میلادی در آلمان زندگی می‌کرده و زندگی‌اش با ماجراها و افسانه‌های شگفت‌انگیز

۱ - مهدی روشن ضمیر، مقدمه معتقدات و آداب ایرانی هفتمی ماه، تیریز ۱۳۵۵، ص ۱۰۰.

۲ - مهدی فروغ، شاهنامه و ادبیات، تهران ۱۳۶۳، ص ۲۸.

۳ - همان، ص ۹ - ۲۸.

در آمیخته و خیلی زود به يك شخصیت افسانه‌ای تبدیل شده است . به قول گورکی : «مردم با خلق افسانه فاوست گویی می‌خواستند ناتوانی معنوی فرد را که از مدت‌ها پیش در مقابلشان قرار گرفته بود ، مؤکد کنند ؛ آنها همچنین می‌خواستند که عطش او را به لذت ، و تلاش او را برای درک آنچه فوق تصورش بود ، به تمسخر گیرند .»

افسانه‌های فاوست در سال ۱۵۸۷ به صورت کتابی انتشار می‌یابد ، و کمی بعد از زبان آلمانی به زبان انگلیسی ترجمه می‌شود . همین ترجمه در سال ۱۵۹۳ منبع والهام بخش نگارش نمایشنامه‌ای به نام دکتر فاوستوس توسط مارلو شد . بعد لسینگ آلمانی بر این اساس یک طرح نمایشی نوشت . بزرگ‌ترین اثر نمایشی فاوست را گوته در نیمه اول قرن نوزدهم به نظم کشید . بعد از گوته هم نویسندگانی چون کلینگر (در ۱۷۹۱) ، لیناؤ (در ۱۹۳۶) و ... آثاری بر اساس افسانه فاوست پدید آوردند و موسیقی‌دانان و آهنگ‌سازانی چون برلیوز ، واگنر ، شوپرت ، شومان ، لیست و ... آثار موزیکال گوناگونی از اپرا و سمفونی و ... با الهام از این شخصیت نیمه تاریخی نیمه افسانه‌ای خلق کردند . آخرین اثر قابل توجه درباره فاوسترمانی است به همین نام که توماس مان در سال ۱۹۴۷ نوشته است .

آرنولد هاووزر بهره‌گیری شاعران رمانتیست از شعر قومی را که جزوی است از ادبیات عامیانه ، مثبت ارزیابی کرده ، «تأثیر سرنوشت‌ساز و مهم» ترانه‌های قومی بر شعر و موسیقی پیشرفته را مورد تأیید قرار می‌دهد و از آهنگ‌سازان نام آوری چون هایدن ، موتسارت ، بتهوون و شوپرت نام می‌برد که از ملودی‌های قومی در آثار خود استفاده می‌کردند ۱ . صادق هدایت هم که در پیشانی مقاله «ترانه‌های عامیانه» خود ، از قول شومان ، به موسیقی‌دانان جوان اندرز می‌دهد : «با دقت به ترانه‌های ملی گوش فرا دار ، آنها سرچشمه بی‌پایان قشنگ‌ترین ملودی‌ها می‌باشند و چشم‌های ترا به صفات مشخصه ملل گوناگون باز می‌کنند» ، و سرچشمه ترانه‌های عامیانه را بسیار قدیمی و هم‌زمان با نخستین تراوش‌های معنوی بشر می‌داند ، بعد از آن که یادآور می‌شود : «در آلمان ترانه‌های عامیانه و لیلید رونق و اعتبار بسزایی دارد و حتی مصنفین بزرگ مانند موزار ، وبر ، شوپرت و شومان بسیاری از آهنگ‌های

۱ - آرنولد هاووزر ، فلسفه تاریخ هنر ، محمدتقی فرامرزی ، تهران ۱۳۶۳ ، ص ۳۶۲ .

آن را پایه تصنیفات خود قرار داده‌اند» درباره تأثیر مثبت چنین عناصری در آثار موسیقی علمی چنین می‌نویسد:

«... ترانه‌ها، آوازاها، متل‌ها و افسانه‌ها، که نماینده روح ملت می‌باشند و از طبقات مردمان گمنام بی‌سواد گرفته می‌شوند، صدای درونی هرملتی هستند. در ضمن سرچشمه بکری برای تصنیف‌های موسیقی می‌باشند؛ و هرگاه طبق اصول و قواعد موسیقی علمی تنظیم و موضوع کمپوزیسیون قرار بگیرند، چون با روحیه ملت تناسب مستقیم دارند، بیشتر طرف توجه و مؤثر واقع خواهند شد. مثلاً مصنفین سرشناسی مانند موسر سکی، برودین، ریمسکی کورساکوف و چایکوفسکی که از ترانه‌های شرقی الهام گرفته‌اند و تصنیف‌های موسیقی دنیا پسندی از خود به جای گذاشته‌اند، در عین حال موسیقی شرق و غرب را به هم اتصال داده و نام خود را جاویدان کرده‌اند. ۱.»

یاشار کمال نیز در همین مورد سخنی همانند صادق هدایت دارد. او در انتقاد از روشنفکران غرب‌زده که هنر خلق را خوار می‌شمارند، می‌نویسد که امروزه اگر موسیقی‌دان بزرگی چون خاچاطوریان مایه‌های موسیقی خودش را از ترانه‌های خلق می‌گیرد و استاد بزرگ او باخ نیز دیروز همین کار را می‌کرد، سببش اینست که می‌خواستند و می‌خواهند کاخ موسیقی خود را بر اساسی استوار بنا نهند. بتهوون نیز شدیداً احساس کرده است که باید موسیقی خودش را با موسیقی خلق مایه‌ور کند... این یک شیفنگی بچگانه و بی‌خود و بی‌دلیل نسبت به خلق نیست... علتش اینست که انسان نمی‌تواند چیز بدون اساس بسازد؛ و اگر هم بسازد، دوام نمی‌آورد و از هم فرومی‌پاشد ۲...»

نقش هنر قومی در غنابخشیدن به پراها، اپرت‌ها و دیگر آثار موسیقی‌دان‌هایی چون عزیز حاجی بیگوف و محبوبیت توده‌گیر آنها نیز غیر قابل انکار است. میرعباس اصلانوف مقاله خود تحت عنوان «ع. حاجی بیگوف و فلکلور» را با این جملات آغاز کرده است:

«ادبیات شفاهی خلق که به ترقی و تعالی نویسندگان بزرگ و نام‌آور عالم هنر کمک می‌کند و به آثارشان جانی تازه و جلالت می‌بخشد، در آفرینش ادبی و

۱ - یادداشت‌های پراکنده، ص ۲۴۹.

۲ - یاشار کمال، نمک در عمل، استانبول ۱۹۷۴، ص ۲۶۲.

هنری عزیز حاجی بیگوف نیز تأثیر مثبت و مهمی گذاشته است. هنرمند بزرگ آثار نمایشی - موزیکال خود چون اصلی و کرم، شاه عباس و خورشید بانو و... به طور کلی همه آثار قلمی اش را با بهره جویی از سرچشمه آفرینش شفاهی خلق پدید آورده است. خود وی مفتخرانه اعلام می دارد که از خرد و فراست خلق بهره جسته است. « واگنر (۸۳ - ۱۸۱۳) موسیقی دان و آهنگ ساز نام آور آلمانی نیز با الهام از افسانه ها و اساطیر ژرمنی چند اثر ماندگار پدید آورد که عظیم ترین آن ها حلقه نیبلونگ است که چهار اپرای مسلسل انگشتری رین، زبگفربد، والکیریا و سقوط خدایان را دربر دارد. این اپراها در فاصله سال های ۱۸۴۸ و ۱۸۷۴ و بر اساس حماسه ژرمنی نیبلونگن لید (سرود نیبلونگ ها)، که چند سال پیش از آن انتشار یافته بود، تصنیف گردیده اند و اجرای مجموع آنها در حدود ۱۶ ساعت وقت می گیرد. دوران تصنیف این تراژدی مقارن است با اوج گیری روحیه ملی گرایی ژرمنی که ضمن تأثیر برداری از آن، در تشدیدش نیز مؤثر واقع می شود. لازم به یاد آوری است که راه آفرینش هنری واگنر مرکب و پرتضاد بوده و در ادوار مختلف گاه به رئالیزم مترقی گرایش پیدا کرده و گاه در سراسیمه رمانتیسم ارتجاعی افتاده است. از قرار معلوم در دوران خلق حلقه نیبلونگ، تحت تأثیر فلسفه شوپنهاور و نیچه، تمایلات ارتجاعی در وجودش چربش بیشتری داشته و حاصل کارش که از نظر فرم شاهکاری بی بدیل به شمار می رود (۸)، دارای چنان مایه هایی بوده است که فاشیست ها توانستند از کل آن در جهت سیاست های شوونیستی و استیلاگرانه خود بهره برداری بکنند. هیتلر همیشه می گفت که: « هر کس بخواهد آلمان ناسیونال سوسیالیست را دریابد، باید واگنر را بشناسد. » ویلیام شایرر بعد از نقل این قول هیتلر می افزاید که « شاید این سخن بر اساس تصور بالنسبه نادرستی بیان می گشت که وی از آهنگ ساز بزرگ داشت. زیرا، گرچه واگنر چون هیتلر نفرتی تعصب آمیز از یهودیان و سخت عتیده داشت که یهودیان کمر بسته اند که با پول خود بر جهان سلطه جویند، و باز، گرچه پارلمان ها و دموکراسی و ابتدال و پول پرستی بورژوازی را تحقیر می کرد، در عین حال شناقانه آرزو مند بود که آلمانی ها بخشندگان شکوه و شرف و زیبایی جهان شوند، نه حاکمان آن... لیکن این نوشته های سیاسی واگنر نبود که به افسانه های آلمان نو الهام بخشید و بدان جهان بینی ژرمنی داد - آن جهان بینی که هیتلر و نازیان، تا حدی بدرستی، از آن خویش شمردند و پذیرفتند -

بلکه اپراهای عالی او بود که دوران عتیق آلمان را با اسطوره‌های قهرمانی آن ، باخدایان و قهرمانان جنگاور کافر آن ، با اژدهاها و دیوهای آن ، با مبارزات خونین قبیله‌ای و قوانین عشیره‌ای بدوی آن ، با ادراکی که از سرنوشت ، از جلال و شکوه عشق و حیات و شرف سرگگ داشت ، به روشنی و وضوح بسیار به یادها می‌آورد و در اذهان زنده می‌کرد. ^۱» و چند صفحه بعد خاطر نشان می‌سازد : « ستیزدای که در اپراهای نیلونگ آمده ، غالباً در اطراف مضمون حرص و طلا دور می‌زند . این مطلبی است که آهنگ ساز آن را همتر از تراژدی سرمایه‌داری نو می‌دانست و با وحشت و هراس می‌دید که این آز ، فضایل کهن را... از میان می‌برد... با این همه هیتلر وقتی می‌گفت هر که بخواهد نازیسم را دریابد ، نخست باید واگنر را بشناسد ، سخنی تماماً خطا نمی‌گفت. ^۲»

لازم به تذکر است که کار استفاده از فرهنگ و هنر قومی کاری است بسیار ظریف و اگر « پشوانه آگاهی و اهلیت را نداشته باشد ، ممکن است مضرواقع شود. ^۳» ارنست فیشر در این مورد از تلاش و توفیق عظیم بلابارتو کوک (۹) برای پیراستن موسیقی قومی مجارستان به منظور بازگرداندن طراوت و قدرت اصلی آن سخن می‌گوید . هاوزر « کشف و ارزش گذاری مجدد موسیقی قومی مجارستان به توسط بارتو کوک » را چیزی فراتر از ضبط و اشاعه بر آورد کرده ، آن را نوعی بیان نیات هنری خود او می‌داند و اهمیت ابتکاری کار او را چنین ارزیابی می‌کند :

«هم، گزینشی که او از میان آوازهای روستایی به عمل آورد، هم، تفسیری که در جریان آهنگ سازی بر ماده کارش افزود ، روی هم رفته شخصی و خلاقانه اند . امروزه مردم موسیقی قومی مجارستان را با گوش او می‌شنوند. ^۴»

ادبیات پژوهی گفته است که نویسندگانی را نمی‌توان پیدا کرد که در آثار خود از موضوعات و ایده‌های فلکلور استفاده نکرده باشد . هر دست به قلمی آگاهانه و

۱ - ویلیام شایرز ، ظهور و سقوط رایش سوم ، کاوره دهکان ، ج ۱ ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۱۸۶ .

۲ - همان کتاب ، ص ۱۸۹ .

۳ - ارنست فیشر ، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ، فیروز شیروانلو ، تهران ۱۳۴۸ ، ص ۹۹ .

۴ - فلسفه تاریخ هنر ، ص ۳۶۳ .

ناآگاهانه و بی‌واسطه و باواسطه ، کم و بیش و به‌قدر وسع و استعداد خویش از ژانرهای متنوع فلکلور خلق خود و دیگران استفاده می‌کند ؛ مسأله اصلی چگونگی استفاده است :

۱ - بعضی از نویسندگان و هنرمندان موتیف‌هایی از گنجینه فلکلور را موافق آرمان ، جهان‌بینی و اهداف خود برگزیده ، آنها را عیناً و با مهارت وارد اثر خود می‌کنند و به عبارت دیگر اثر خود را با موتیف‌های انتخابی می‌آرایند . بدیهی است که کار انتخاب آگاهانه و هنرمندانه با تکرار حرف به حرف مواد فلکلوریک ، بی‌توجه به غث و سمین آنها فرق دارد . در حالت اول نویسنده و یا شاعر از فلکلور استفاده می‌کند ، بی‌آن‌که اسیر آن بشود ؛ در حالی که در حالت دوم به حدیک ناقل و تکرار کننده بی‌مایه سقوط می‌کند .

۲ - بعضی‌ها مایه‌های فلکلوری از امتحان‌های سخت‌گذشته و قرون پیموده را از صافی خلاقیت خود گذرانده ، از طریق اقتباس و آرایش و پیرایش ، آثار ارزنده بدیعی در قالب‌های بیانی شیوا پدید می‌آورند و نمونه‌های نو مایه‌اصیلی ارائه می‌دهند و با هنر خود بین هنر خلق پل و پیوند ایجاد می‌کنند .

مترقبانه‌ترین حالت در هر دو مورد فوق عبارت است از آن‌که استفاده از فلکلور در راستای منافع طبقات بالنده و پاسخ‌گوی نیازهای زمانه باشد .

۳ - کسانی هم با مواد فلکلوریک برخوردی خام و غیرمستولانه می‌کنند و معلوم است که حاصل کارشان عاری از خلاقیت و انسجام و خالی از رمززیبایی و فاقد معنی و مفهوم عمیق خواهد بود .

بعضی از نویسندگان و هنرمندان نه تنها از سوژه و موضوع ادبیات و فرهنگ عوام ، بلکه از قابلیت‌های فرم و قالب آنها نیز در خلق آثار خویش استفاده می‌کنند . نکته‌ای که یادآوری آن در این جا لازم می‌نماید ، تأثیر متقابل فلکلور و ادبیات بر روی همدیگر است . ادبیات همچنان که از فلکلور تأثیر می‌پذیرد ، روی آن تأثیر نیز می‌گذارد . نهر و دربارۀ این تأثیرگذاری مثال روشنی می‌زند :

« دهقانان بکلی بی‌سواد صدها بیت از حماسه‌های رامایانا و مهابهاراتا را از حفظ می‌خواندند و صحبت و گفتگویشان از اشاره به این چیزها یا بعضی داستان‌های حکمت‌آمیز که در کتاب‌های باستانی ذکر شده ، پربود . اغلب از این که می‌دیدم گروهی از دهقانان هنگام گفتگویی ساده دربارهٔ امور جاری به‌چنین داستان‌هایی اشاره

می کنند و حرفشان لحن ادبی پیدا می کند ، به حیرت می افتادم ...^۱ «
 عزیز میر احمدوف تأثیر متقابل ادبیات و فلکلور را چنین توضیح می دهد :
 «همچنان که نیرو گرفتن رئالیزم و آرمان‌های دموکراتیک در ادبیات روی
 فلکلور تأثیر می گذارد ، روحیه خلق ، زبانش ، ذوق و باریک‌اندیشی‌هایش نیز بر ادبیات
 اثر می نهد .^۲»

آثار بعضی از نویسندگان و شاعران کلاسیک و مخصوصاً آن‌هایی که دارای
 جنبه‌های نیرومند مردمی هستند ، بین مردم نفوذ می کند و زبانزد می شود و در قلمرو
 فلکلور راه می یابد . بهترین نمونه چنین نویسندگانی یاشار کمال است . وی که ادعا
 می کند «من در درجه اول آدمی هستم پرورده فرهنگ شفاهی ...» و «من پلی هستم بین
 [ادبیات] شفاهی و مکتوب ، وقتی که می نویسم به سنت شفاهی رجوع می کنم ...»
 در مورد راه یافتن «اینجه ممد» در قلمرو سنت شفاهی چنین می گوید :

« تاکنون بیش از چهارصد و پنجاه هزار نسخه از آن - اینجه ممد - در ترکیه
 فروخته شده است و چنین تیراژی برای این مملکت بسیار عظیم است . داستان
 اینجه ممد امروزه بین مردم به اندازه حماسه کوراوغلو شهرت دارد . از میان سه هزار
 عاشیق که امروزه در آناتولی زندگی می کنند ، بیشترشان داستان اینجه ممد را می سرایند
 و می خوانند و اغلبشان نمی دانند که اینجه ممد داستان یک رمان امروزی است و گمان
 می کنند که یکی از سرگذشت‌های سنت شفاهی است ...^۳»

علی صال‌الدین در کتاب خود ، قاسم بیگ ذاکر (۱۸۵۷ - ۱۷۸۴) ، یکی از
 نمایندگان برجسته رئالیزم تنقیدی در شعر آذربایجان ، را در زمره شخصیت‌هایی
 می داند که ضمن تأثیر برداری از فرهنگ توده ، خود تبدیل به یکی از آفرینندگان
 آن شده است . «ذاکر نه تنها از هنر عاشیقی تأثیر برداشته و از اشکال شعر عاشیقی
 استفاده کرده ، بلکه در عین حال روی عاشیق‌های بعد از خویش و حتی شاعران
 مردمی که امروزه زندگی می کنند و اثر می آفرینند ، تأثیر گذاشته است .»

اشعار چنین شاعرانی بی آن‌که خود ساز به دست گرفته باشند ، هنوز هم

۱ - کشف هند ، ص ۹ - ۱۰۸ .

۲ - علی صال‌الدین ، شعر آذربایجان و فلکلور در طی سده‌های ۲۰ - ۱۹ ، ۱۹۸۲ ، ص ۸۹ .

۳ - یاشار کمال ، امر مار را بکشند ، سید حسینی و خسروشاهی ، تهران ۱۳۶۴ ، ص ۱۳ - ۱۲ و ۱۶ - ۱۵ .

همراه ساز عاشیق‌ها خوانده می‌شود. ابیاتی از اشعار امثال سید عظیم شروانی، صابر و دیگران تبدیل به مثل سیره شده و داستان‌هایشان زبان‌به‌زبان بین مردم کوچه و بازار می‌گردد. داستان‌هایی نیز با استفاده از منظومه‌های شاعرانی چون نظامی، در قالب سنتی داستان‌سرایی عاشیقی پرداخته شده است. بعضی از سوزه‌های فلکلور بعد از بازسازی و هم‌نو شدن با آهنگ زمانه - به‌توسط متفکرانی - دیگر باره وارد جریان فلکلور می‌شوند و . . . از چنین رهگذرهایی است که میدان فلکلور روز به روز وسعت، موضوعاتش تنوع و حیاتش ادامه می‌یابد.

داستان

ادبیات عامیانه دارای ژانرهای گوناگونی است که داستان یکی از آنهاست - یعنی ژانری که در این مقال مورد توجه ماست و بنابراین لازم است که مفهوم و حیطه‌اش معلوم گردد. چرا که «در زبان‌های اروپایی برای انواع مختلف حکایت‌ها، لغات گوناگونی هست که دقیقاً مفهوم مشخص و معینی دارند . . . در صورتی که در زبان فارسی گرچه واژه‌هایی مانند داستان و قصه و سرگذشت و افسانه و حکایت و نقل و اسطوره و حسب حال وجود دارد، بدبختانه مفهوم آنها از یکدیگر مجزا و مشخص نیست و مترجم و [نویسنده] را دوچار اشکال [وسردرگمی] می‌سازد. ^۱»

داستان حکایتی است بلند و پرماجرا که به دو نوع شفاهی و کتبی تقسیم می‌گردد. داستان‌های شفاهی در روزگاران گذشته و در میان اقوام و مللی که هنوز خط در میان‌شان پیدا نشده بوده و یا رواج عمومی نداشته و به اقلیتی صاحب‌امتیاز اختصاص داشته، پدید آمده و از طریق زبان و گوش از نسلی به نسلی انتقال یافته‌اند. داستان‌های شفاهی خود به دو شاخه عمده تقسیم می‌شوند: داستان‌های عاشقانه، داستان‌های حماسی. در این میان آنچه مورد نظر خاص ماست، نوع اخیر است که به‌طور قراردادی «داستان» خواهیم نامیدش و معادل است با *Epopée*.

داستان، داستانی است بلند درباره اعمال و ماجراهای دلاوران و قهرمانان گذشته. «از مشخصات این نوع اثر ادبی عظمت و جلال جنگجویانه آن و برجستگی موضوع

و قهرمانان آن است . عشق را نیز به شرطی که برجسته و بزرگ باشد ، می توان در خلال حوادث آن جا داد . قهرمانان حماسه باید از هر لحاظ کامل باشند ، به طوری که حتی خطاهای آنها نیز خالی از جنبه قهرمانی نباشد .^۱ «دستانها معمولا منظوم هستند . صادق هدایت به نکته غلبه شعرو کلام موزون و آهنگین در آفرینش های ادبی-هنری عوام، مخصوصاً در ادوار ابتدایی توجه یافته ، آنرا چنین توجیه کرده است: «... شعر ... نخستین تراوش روح بدوی است . هنوز خیلی از قبایل وحشی با جملات موزون و شعر مانند ، احتیاجات محدود خودشان را به هم می فهمانند . چه شعر زاده احساسات ، اسیر لفظ و قافیه است و به همین جهت هر چه تمدن جلوتر می رود و دایره احتیاجات بزرگتر می شود ، از اهمیت شعر کاسته شده ، بر اهمیت نثر افزوده می گردد که دقیق تر و بیشتر به درد آثار فکری و علمی می خورد .^۲»

لازم به تذکر است که دستانهای آذربایجانی که «کور اوغلو» نیز جزو آنهاست ، بر اساس سنتی عام و دیرپا ، تلفیقی هستند از نظم و نثر . این موضوع در صفحات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

شرایط لازم برای پدید آمدن

- ۱ - پیچیده نشدن شرایط زندگی مادی و رواج نیافتن رسانه های گروهی فراگیر . هر چند که در دوران معاصر نیز ممکن است مقدمات شکل یابی دستانها ، که حاصل بهم پیوستن روایات و ماجراها و واقعه ها و سرودها و ... به مفهومی که در اینجا به کار می بریم است ، فراهم آید ، اما به جهت فقدان زمینه مساعد ، رشد لازم برای رسیدن به حد دستانهای بلند قرون سپورده را نمی یابد و یا همچون «داستان ستارخان» سروده عاشیق حسین جوان ، به منظومه های مکتوب شباهت پیدا می کند و از جریان حکک و اصلاح توده ها در طی قرن ها بی نصیب می ماند .
- ۲ - وقوع حوادثی که مایه بخش پردازش دستان گردد . پروفیسور شکری ایلچین عقیده دارد که برای پدید آمدن دستان به مثابه منعکس کننده جهان بینی و آرزوهای

۱ - رضا سید حسینی . مکتبهای ادبی . ج ۱ ، ص ۵۳ . تهران ۱۳۵۱ .
ص ۳ - ۵۲ .

۲ - یادداشتهای پراکنده . ص ۷۹۸ .

مشترک یک قوم ، يك زمينه آفرینش نیرومند - حوادثی چون جنگ ، کوچ ، خشکسالی ، توفان و . . . - که وجدان توده را تکان بدهد ، لازم است .

گفتنی است که انسان ابتدایی هر نوع حادثه جالبی را ، از آنجا که علل و عواملش را معمولا نمی شناخت ، با کنجکاوی ، شگفتزدگی ، ناشکیبایی و حتی هراس مشاهده می کرد و آنها را اسرار آمیز می یافت و یافته های خود را با پندار و خیال درهم می آمیخت . خاطره چنین حوادثی معمولا زبان به زبان تعریف می شد و هر گوینده و شنونده ای شاخ و برگ بر آن می افزود و توجیهی برایش می تراشید . چرا که تعریف کردن و شنیدن و توجیه حوادث و ماجراهای توجه انگیز ، ناشی از نیاز روحی دیر پای بود بعضی از این خاطرات پندار آلود به شعر شاعران نیز راه می یافت و به باری شعریت و وزن و آهنگ و موسیقی در حافظه جا باز می کرد و مدام نیز با حوادث نو و مشابه و در خور ، پربارتر و تازه تر می گردید . بدین ترتیب قهرمانی ها ، پیروزی ها ، شکست ها ، فلاکت ها ، عشق ها ، خاطرات ، روایات ، دانش ها ، بینش ها ، اهداف و آمال برآمده از متن حوادث نظامی ، دینی ، سیاسی ، طبیعی و شرایط اجتماعی با دخالت هنرمندان عوام و در قالب و ساخت و بافت بیان شفاهی موزون سنتی شکل می گرفت و دستان پدید می آمد و رشد می یافت . به عنوان مثال می توان گفت که دستان « ایلید » بر اساس یادمان های جنگ های ترویا پرداخته شده و باگذشت زمان در خمچه ذهن توده ها استحاله یافته و با حفظ مایه های تاریخی ، تبدیل به دستان شده است . دستان « مهابهاراتا » نیز حول و حوش يك جنگ دور می زند . جنگ بین دو خاندان پاندو و دریتراشترا . جالب توجه است که نام « مهابهاراتا » (بهاراتای بزرگ) خلاصه ای است از نام اصلی آن ، یعنی تاریخ بزرگ نژاد بهاراتا . « رامایانا » یکی دیگر از دو دستان بزرگ هندی نیز بازتاب جنگ بین آریایی ها و مردمان هند جنوبی و نفوذ هند و اروپائیان از شمال شبه جزیره هند تا سیلان است . در این دستان پادشاه سیلان به نام راوانا که يك دیو است ، سیتا ، همسر راما - شاهزاده ای از هند شمالی - را می رباید و راما برای نجات همسرش به سیلان می تازد و راوانا را می کشد و پیروز می شود . محمد جعفر محجوب هنگام بحث درباره داستان های عامیانه به این نکته اشاره دارد که « داستان هایی که ریشه تاریخی یا حماسی دارد ، اما به مرور ایام پیرایه ها بر آن بسته شده ، رنگ تاریخی خوبیش را از دست داده