

صورت روزی متشر می‌شود و مردم با کنجکاوی از خودشان می‌پرسند: «چرا در روزگار خودش نگذاشتید این اثر متشر شود؟» و جوابش روشن است.

که می‌دانید که در هر عرصه‌یی وقتی جریانی را حذف کنند مجبورند جریان دیگری را جایگزین آن کنند چرا که جامعه به شاعر و شعر و داستان و رمان احتیاج دارد....

> به شرطی که خط نداشته باشد در آن جستجوی حقیقت نشده باشد. به شرطی که حقایق به وسیله‌ی آن بلندگو (هرچه هست) به گوش کسی نرسد.

که چه قدر شما این تلاش را موفق دیدید؟

> بگذارید جواب این سوال را هم با یک تمثیل بدهم وقتی نفت را از اعماق زمین بیرون می‌کشند به جایش آب دریا تزریق می‌کنند تا زمین لوزه ایجاد نکند، آیا آن آب شور یعنی بدیل نفت؟ نه، تزریق آن آب فقط یک تمهد است و گرنه آن آب نه اهمیت اکشافی دارد نه اهمیت استخراجی. هیچ چیز بدیل هیچ چیز نیست. آب دریا نفت نیست به نفت هم تبدیل نمی‌شود، ارزشش فقط در فریب دادن آن فضای خالی است که نشست نکند.

که بین شاعرانی که در سطح جهانی با آن‌ها آشنایی پیدا کردید کدام یک را به خودتان نزدیک‌تر احساس می‌کنید؟

> اجازه بدهد این سوال را به صورت دیگری طرح کنیم، پرس از کدام شاعر آموختی؟ خوب از خیلی‌ها، من از ریلکه خیلی چیزها آموختم ولی هیچ ردپایی از ریلکه در شعر من نیست. قبلًا هم گفته‌ام، به قول آقای حریری یا محمدعلی، سال‌هast نظرگاه‌های من تغییر نکرده است. به هر نحو دیگر هم که بیان شود مطلب باز همان است. یکی از کسانی که روی شعر من به شدت

تأثیر گذاشت یعنی در یک آن تصحیح، مداری انجام داد در یک زاویه، ۱۸۰ درجه‌یی، ناظم حکمت است. آیا در هیچ جا شعر من به شعر ناظم حکمت شبیه است؟ ما این امتیاز را داشته‌ایم در دوره‌ی خودمان که شعرهای همه‌ی گُت و گنده‌های دنیا را به زبان فارسی بخوانیم، یا اگر مثلاً زبان‌هایی می‌دانیم به زبان اصلیش.

یکی از کسانی که من خیلی دوستش داشتم و جزو اولین شاعرانی بود که شناختم ژاک پرور بود. خوب، این آقای استاد دانشگاه که من امش را گذاشته‌ام شاعر ناکام یک جایی کل شعر فارسی را نفی کرده و راجع به من نوشته که شعرهای این آدم، ترجمه‌ی شعرهای ژاک پرور است! حرف از این یاوه‌تر می‌شود؟

ما همه تحت تأثیر هم دیگر هستیم، اگر خیر از این باشد از هیچ کس هیچ چیز نیاموخته‌ایم. ما در تمام طول عمرمان به مدرسه می‌رویم و چیز یاد می‌گیریم. چه طور ممکن است شعری بخوانی که تکانت بددهد ولی هیچ تأثیری رویت نگذارد؟ من تحت تأثیر نیما شروع کرده‌ام. من جمعیتی کشیرم، ریلکه‌ام، رویر دسنوس‌ام، آراگون نه چندان ولی پل الوآرم، لورکا هستم، خیمه‌منز و غیره و غیره. بله، تحت تأثیر ژاک پرور هم هستم، ولی آن ناکام منظورش از تأثیر، تقلید است.

که شما به غیر از اشعار خودتان، یکی از پربارترین مترجمین اشعار دیگران به فارسی هستید. شما اشعاری از لنگستون هیوز، مارگوت بیکل و از یانیس ریتسوس و فدریکو گارسیا لورکا به فارسی ترجمه کرده‌اید....
و بسیاری دیگر...

که بله، چه احساسی دارید وقتی شاعری به قدرت شما به ترجمه‌ی این اشعار دست می‌زند؟ من گاهی وقت‌ها که آثار بعضی از این شاعران را به زبان مادری‌شان می‌خوانم احساس می‌کنم شما به این شاعران بیش از آن چه هستند در زبان ما

ویژه‌گی بخشنیده‌اید. یعنی ترجمه‌ی شما گاهی آن چنان زیبایی و قدرتی دارد که آن شاعر به زبان مادریش نتوانسته بیان کند. چه طور می‌شود که دست به ترجمه‌ی این اشعار می‌زنید؟

> حقیقتش این است که آمده‌گی برای ایصال این قضیه ندارم چون قبل‌به آن فکر نکرده‌ام. شاید یک دلیلش این باشد که زبان ما بیشتر با شعر ورز داده شده، یک نوع فضایی در آن هست که هر شعر و هر مضمونی در او جای یافتد می‌تواند یک شکل متعالی پیدا کند. مضمونی از یک شاعر آمریکایی می‌آید و مثل زبان مادریش تو زبان ما جا می‌افتد. طبیعی است زبان انگلیسی، شاعرانی مثل اودن دارد که من سخت دوستش می‌دارم، یا مثل الیوت که اصلاً دوستش ندارم، یا مثل شکسپیر که من چند نمایش نامه‌اش را به صورت فیلم دیده‌ام و چند تایش را به فرانسه خوانده‌ام و یکی دو ترجمه فارسیش را، ولی برای درگ ک دقایق زبانیش فکر می‌کنم باید انگلیسی دان بود. این‌ها هست در زبان انگلیسی (که فکر می‌کنم در آمریکا به شدت ریشه‌خورد شده). این زبان نرم‌ش فوق العاده دارد برای معنی آفرینی. این‌ها همه هست. اما خود زبان، لحن و شیوه‌ی تلفظش آن چنان نفرت‌انگیز است برای من که اصلاً حاضر نشدم انگلیسی باد بگیرم. این شعرها یا ابتدا توسط دیگران ترجمه‌ی کلمه به کلمه شده و به من داده شده و من فارسیش را بازنویسی کرده‌ام و یا از ترجمه فرانسه‌شان بهره گرفته‌ام، مثل مورد لورکا. ولی وقتی شعری به زبان فارسی برمی‌گردد باید از آن پارچه‌ی فاخری که زبان ما به شعر خلعت داده، به قامتش جامه کنیم. البته گاهی زبانی، شعری را چنان می‌فapid که انگار در همان زبان سروده شده، من ترجمه‌ی از در این بن‌بست به زبان ترکی دیدم که از اصل آن بسیار جافتاده‌تر بود و هیچ تعجب هم نکردم. ترجمه چنان در زبان ترکی جا افتاده بود که انگار آن اصل بود و شعر من ترجمه‌ی ناموفق از آن. هیچ اشکالی هم ندارد. شاید جواب دقیقش این باشد که من شعرهایی را به زبان فارسی ترجمه کرده‌ام که حق‌شان بوده و در زبان فارسی هم خانه‌خودی

شده‌اند. شهر بی خواب یا اگر اشتباه نکنم پادشاه هارلم، لورکا از شعرهایی بود که من بسیار دوست می‌داشم به فارسی ترجمه کنم ولی ترجمه‌شان در نمی‌آمد و در نتیجه نکردم.

که شمارمان و قصه‌هم ترجمه کرده‌اید. اما مثلاً نایب اول یک بار بیش تر چاپ نشد.
چرا؟

> از قضا به چاپ دوم و بیش تر هم رسید، گیرم من امش را عوض کرده بودم، گذاشته بودم سربازی از یک دوران سپری شده. چاپ اولش در یک مجموعه‌ی دیگر درآمده بود. من فکر می‌کنم اثری را که من ترجمه کرده‌ام حق دارم به سمت هدف خودم شلیک کنم. امش را گذاشتم سربازی از یک دوران سپری شده برای این که معنی دیگری به آن بدهم. البته مجموعه‌ی موسوم به نایب اول الان نایاب است، آن را خودم هم ندارم.

که در ترجمه‌ی قصه‌ها هدف خاصی را دنبال کرده‌اید یا زیبایی داستان انگیزه‌ی اصلی است؟

> بله، یک بابایی یک وقتی یک چیزی گفت که شده است مشغله‌ی ذهنی من. فکر می‌کنم از فرمایشات هگل است که می‌گوید: چیزی که زیبا باشد مفید هم هست البته من آن سعه‌ی صدر را ندارم که بگویم هر چیزی که زیبا هست مفید هم هست، من می‌گویم چیزی که مفید است بهتر است زیبا هم باشد (عقیده‌ی بنیان‌گذاران مکب باوهاس هم این بود). بنا بر این من دست کم ابتدا به دنبال زیبایی نیستم. دنبال اینم که تجربه‌ی را متقل کنم و اصولاً معتقدم از همین جاست که مسئله‌ی مسئولیت خطرناک و خطیر، به عهده‌ی نویسنده می‌افتد. نویسنده باید در ک فردیش را تعیین بدهد و به صورت شعور توده دریاورد. در غیر این صورت، یعنی اگر فقط زیبایدن را ملاک قرار دهد چیزی می‌آفریند که به درد هیچ آفریده‌ی نمی‌خورد، حتاً به درد خودش.

وقتی دنبال این فکر برویم که نویسته باید درگ و تجربه‌اش را تبدیل بکند به شعور عام، به شعور توده، آن وقت است که گرانی این‌بار را حس می‌کنیم یکی از این تجربه‌های این است که من فلان کتاب را می‌خوانم و می‌بینم ترجمه‌ی آن برای آگاهی جامعه مفید است، پس به ترجمه‌اش دست می‌زنم. ظاهرآ به هیچ وجه به من شاعر مرتبط نبوده که بنشینم کتاب مرگ کسب و کار من است را ترجمه کنم: شرح حال مردکی که فاشیم تو ذاتش است و یک جریانی هم کمک می‌کند امثال او بیابند روی کار. همان رودلف هس جlad. ولی این کتاب را ترجمه می‌کنم برای این که جامعه بشناسد این آدم‌ها را. یا این که یک بچه‌ی روستایی اهل رومانی با جریاناتی حرکت می‌کند و در سن پانزده سالگی می‌شود یک مرد پاپره‌ها. یا این تجربه که مرد منزوی بی بوادر بخورد با حوادثی تبدیل می‌شود به مرد مبارز زنگار یا خزه و غیره...

که وقتی که کتاب‌نامه‌ی شما تدوین می‌شود نکته‌یی که جلب توجه می‌کند این است که جنبه‌های مختلف کارتان خودش را نشان می‌دهد و وضوح خاصی پیدا می‌کند. مثلاً این که برای کودکان شعر و قصه نوشته‌اید گویی دل مشغول بوده‌اید با آینده‌ی نسلی که باید پا پیش بگذارد. همان چیزی که تداوم بشریت می‌دانید. نظرتان راجع به این بخش چیست و چه پیشنهادی برای دیگران دارید؟

«من اصلاً آدم خودبین و خودخواه نیستم، چون این صفات را عصب می‌دانم و زمینه‌های انحراف می‌شمارم، ولی یک کسی یک حرفی به من زد که سخت به دلم نشد، یعنی آرامش خاطر پیدا کردم، درسی ازش گرفتم و سعی کردم این کار را ادامه بدهم: آقای ناشناسی پشت چراغ قرمز، ماشینش را رها کرد و به طرف ماشینی که من در آن بودم آمد و گفت: مرسی! من مات و متغير ماندم که از چی مرسی؟ گفت: مرسی. ما بچه بودیم هیچ چی نداشتیم جهتی به شعور مان بدهد. یک صدای صبحی بود که جمعه‌ها تو را دیو می‌گفت: بچه‌ها سلام! و ما با اشتباق پای حرفش جمع می‌شدیم، چون می‌دیدیم یکی روی سخنست مستقیماً با ما است. بچه‌ی من امروز می‌تواند با نوار شهردار کوچولو

شروع کند، و این کار کمی نیست، مرسی!
حرف آن آقا خیلی به دلم نشد. متأثر شدم و احساس کردم وظیفه
پکی و دو نانیست.

که امیدوارم که این کار باز هم ادامه پیدا کند چرا که چند و چونی نسل بعد هم و غم اصلی
ما است.

برگردیم به آخرین بخش که موضوع نشر نشریه‌های خاطره‌انگیز است و
تجربه‌آموز، از سخن تو چه خاطراتی دارید؟

> تعداد زیادی مجله و روزنامه و هفته‌نامه در آورده‌ام. بعضی‌ها یک شماره فقط.
بعضی‌ها تا ۷ شماره و ۱۰ شماره و ۴۰ شماره هم رسید. این‌ها دو حالت
داشت: یا توقيف می‌شد به هر دلیلی، یا یک مقدار پول داشتیم یک شماره
در می‌آمد رو دست مان می‌ماند. نه تبلیغی پشتش بود و نه پولی داشتیم که
پایداری کنیم. در نتیجه چون فروش آن شماره، هزینه‌ی شماره‌ی بعد را
تأمین نمی‌کرد در نتیجه انتشارش متوقف می‌شد.

کاری که من می‌خواستم با این نشریات بکنم بیش تر معرفی نیما بود.
یعنی فقط. شاید هیچ انگیزه‌ی دیگری نداشتم. چون نمی‌شد شعر نیما را روی
یک ورقه چاپ کرد و به دست کسی داد، تبدیلش می‌کردیم به یک مجله‌ی ۱۲ صفحه‌یی.
اسم یکیش بود راد. ضمناً می‌بایست از امتیاز روزنامه‌ی من،
مجله‌ی خودتان را چاپ کنید و بلافاصله هم اضافه می‌کرد یک آگهی هم
هست که در عوض تو مجله‌تان چاپ می‌کنید. البته بدون این که یک شاهی از
پول آن را به ما بدهد. حالا آگهی چیست؟ اطلاعیه‌یی از طرف صنف قصاب!
فکرش را بکنید: یک مجله که مطالیش شعری از نیما و ترجمه‌ی کلام آلن پو و
غزلی از شهریار است، در صفحه‌ی ماقبل آخرش یک‌پول یک آگهی از صنف
قصاب، یا طباخان رأس، یعنی کله‌پزها، چاپ به شود!

خوب، این گرفتاری‌ها را داشتیم ولی عشق و علاقه‌ی جوانی بود
درازترین دوره‌ی کار این حرله— اگر اسمش را حرفه بگذاریم—

دوره‌ی خوش بود، با مدیریت دکتر عسکری اگر به آن شماره‌ها و صفحاتی که من می‌گردانم نگاهی بکنید می‌بینید چه فضای بازی بود برای هر کسی که حرفی داشت. خیلی راحت. و از خودم چیزی در آن شماره‌ها چاپ نکردم جز بکی دو شعر یا مقاله و پاسخ به نامه‌های خواننده‌گان. فقط آخرها از بس دکتر عسکری قریب شروع کردم به نوشتن یک سری مطالب با عنوان یادداشت‌های یک نویسنده.

کارهای جوان‌ها را انتخاب می‌کردم و کوشش در این بود که فضای گسترده‌ی برای همه‌ی آن‌ها بی که حرفی دارند ایجاد کنم. کاری که پیش از آن تو کتاب هفته می‌کردم

که به هر حال این نشریاتی که شما سردبیری آن را به عهده داشتید امیدی بود برای نسل جوان که باید در آن فعالیتی بکند و اگر برای شما چیزی نداشت برای خواننده و آینده چیزی داشت

> چه طور نداشت؟ برای من هم داشت. این جوان‌هایی که با من کار می‌کردند. البته من هم زیاد پیر نبودم مثلاً ۲۴-۲۰ سال پیش ۲۵-۲۶ سال از حالا جوان تر بودم.

من همه‌اش از تجربه دم می‌ذنم. این هم تجربه است دیگر، مگر نیست؟ دور و برت پر از نویسته و شاعر باشد، چه تجربه‌یی بالاتر از این؟

که گویا خوش پرکارترین دوره‌ی فعالیت سردبیری تان بود
> نه، اول کتاب هفته بود.

﴿بزرگداشت یاد مهدی اخوان ثالث﴾

(احمد شاملو، آدینه، شماره ۶۱، شهریور ۱۳۷۰)

[در بزرگداشت یاد مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، مراسمی به مناسبت یکمین سالگرد درگذشت او در روز ۵ شهریور ۱۳۷۰ مردادماه در تهران برگزار شد.

بزرگ داشت باد مهدی اخوان ثالث، با فرالت پیام احمد شاملو اوچ گرفت. احمد شاملو که به علت کمالت نتوانسته بود در این جلسه حضور باید در پیام خود نوشته بود: [۱۲۹]

> باور نمی‌کنم که امروز سالگرد درگذشت اخوان شاعر باشد. چون مرگ شاعر را باور نمی‌کنم. اگر شاعر بمیرد، شعر می‌میرد همچنان که مردن چراغ، به ساده‌گی، مرگ نور است. پس اخوان شاعر درنگذشته است چون او، یک کلام، درگذشتنی نیست. جانش را نفس به نفس مایه دست جاودانه‌گی خود کرده، صدا به صدای ملت خود درافکنده، مشعلش گذرگاهی از معبر تاریخی ما را تا قرن‌ها بعد چراگان کرده است. به عبارتی ماده‌ی ناپایدار به نیرویی پرطیش مبدل شده است.

ما همه در می‌گذریم. نه شکوه‌یی است نه اعتراضی. اما او داربست بلند ما و مفهوم ملتی است که ماییم. پس به سوگش نمی‌نشینیم. گردهم آمدہ‌ایم تا نام بلندش را که هم‌اکنون تداعی‌کننده‌ی بخش عمیقی از فرهنگ ما شده است حرمت بگذاریم.

< به او سلام می‌کنم. حضورش محوس است. پیش پایش برومی‌خیزم.

■ یک هفته با شاملو در اقیریش

(مهدی اخوان لنگرودی، نشر مروارید، ۱۳۷۳، ص ۵۰-۵۸، ۵۹-۶۲)

شنبه، اول یونی ۱۹۹۱ (۱۳۷۰)

> ... کاری که ما می‌کنیم اسمش « زنده‌گی » نیست، ما فقط « نفس می‌کشیم ». یعنی این تنها حقی است که هنوز از مان نگرفته‌اند. نه این که نخواسته باشند از مان بگیرندش. نه برادر عزیز من، اشتباه نکن! اگریم هنوز راهش را کشف نفرموده‌اند. و گرنه به مجردی که یکی از دانشمندان محترم سازنده‌ی انواع بعب و موشک و ترقه و پاچه‌خیزک، بالیستیک و عطر خردل اعلایی- بی‌نیاز به ساندویچ راه علمیش را کشف کند، حق نفس نکشیدن شهر وندان عزیز با گذ رسمی N.B.R (که خلاصه‌شده‌ی No Breathing Right باشد) به عنوان مهم‌ترین اصل حقوق بشر، متمم قانون اساسی تمامی

اعضای صلح‌جوی سازمان ملل متعدد می‌شود. در نتیجه، منی که از میان همه‌ی تفریحات سالم و ناسالم عالم دلم را به بلعیدن مقداری فلفل خوش کرده‌ام حق دارم تا وقتی که هنوز آن قانون کذایی به تصویب نهایی نرسیده‌ام لی از عزا درآرم. از این‌ها گذشته اگر فلفل چیز مضری بود هر هندو بچه‌ی می‌بایست یکی دو سالی پس از پشت سر نهادن دوران شیرخواره گئی از دارفانی به سرای باقی اسباب‌کشی کند. — پس خلاصه‌ی دراز نفسی بندۀ که نشان می‌دهد امروز خیلی سرحالم این می‌شود که به قول شکپیر: نفس کشیدن یا نفس نکشیدن؟ نه طرقی می‌کند نه هیچ بحث دیگری در میان است!

... یوتا دو نقش را که از صدها سال پیش کنار در بزرگ‌کلیسا ایجاد کرده بودند به او نشان داد: یکی اندازه‌ی مشخصی بود برای سنجش منوجات و دیگری دایره‌ی که قطر نان را مشخص می‌کرد. فروشندۀ پارچه‌ی را که کوناه‌تر از اندازه یا گران‌تر از نرخ فروخته بود یا نانوایی را که ناش کوچک‌تر از آن قطر مشخص در می‌آمد پس از محاکمه در زنبیل‌های حصیری مخصوصی می‌گذاشتند و چندین بار به رودخانه فرومی‌بردند.

شاملو گفت: — آخر شما را به خدا این هم شد تبیه؟ باید می‌فرستادند برای این کارها تعدادی مستشار از ایران وارد می‌کردند. احمق‌ها هوغض این که نانوا را بیندازند تو تنور، تو رودخانه غلش می‌داده‌اند! (بعد پرسید:) اصطلاح «ماست‌ها را کیسه کردن» که حتماً به گوش تان خورده، اما داشتش را می‌دانید؟... مختار‌السلطنه بی داشته‌ایم که شغلش چیزی در حدود شهردار تهران بوده. این بابا معتقد بوده که همه‌ی کسبه باید اجناس را به نرخی که او تعیین می‌کند بفروشند متنه‌ی هیچ‌کدام این نرخ‌ها از روی حساب و کتابی نبوده و باعث ورشکته‌گی بقال و چفال می‌شده. از جمله یکی نرخ ماست بوده که فروشندۀ‌ها برای جلوگیری از ضرر فاحش ناچار می‌شدند شصت درصد آب توش بینندند تا بتوانند آن را به قیمتی که مختار‌السلطنه تعیین کرده بود بفروشند. مردم هم که قضیه را می‌دانستند طرف بقال را می‌گرفتند، یعنی موقع خرید به بقال می‌گفتند: «ماست مختار‌السلطنه بی نمی‌خواهیم.» بقال هم کاسه

را می‌گرفته می‌برده تو پستوی دکان ماست پدرمادردار به مشتری می‌داده و پولش را هم می‌گرفته... تا این‌که روزی خبر به گوش حضرت می‌رسد که قصیه از این قرار است. حضرت هم فوری سوار می‌شود راه می‌افتد به اولین بقالی سر راه که رسید می‌رود تو و می‌بیند - بعله - گزارش رسیده عین واقع است: یک تغار دوغ دم دست است به نام ماست مختارالسلطنه و یک تغار ماست حسابی هم تو پستو است به اسم ماست پدرمادردار. - نگاه می‌کند می‌بیند جلو دکان درختی هست. فوری دستور می‌دهد بند تمیان بقال را محکم بکشد، وارونه آویزانش بکنند به درخت، ماست تقلیبی را از پاچه‌ی تبانش بریزند آن تو و آنقدر به همان حال نگهش دارند تا آب زیادی ماست ازین برود.... خب دیگر: بقال‌های دیگر که خبر را می‌شنوند فوری ماست‌ها را کیه می‌کنند که اصطلاحش تا امروز هم باقی مانده!

... وضع انگشت‌هایم مضعک است. دستم را که به جیم می‌کنم فندک و دستمال را از هم تشخیص نمی‌دهم. حتا خودکار را نمی‌توانم نگه‌دارم. ولی خب دیگر، عوضش کارنوشتنی را سابق با ماشین تحریر انجام می‌دادم و حالا با کامپیوتر، باقی کارها را هم آیشکا پیش می‌برد. فکرش را نکن. زنده‌گی ارزش خیلی بیش از این چیزها است، حالا اگر با ما خوب تا نمی‌کند بحث دیگری است. <

۱۳۷۱〇

﴿ درباره‌ی سینما

(گفت و گوی شاملو با سوری، درباره‌ی هنر و ادبیات، دیدگاه‌های تازه، ۱۳۷۲، ۱۴۰-۱۴۲) که شما در مجله‌ی فیلم به موضوعی اشاره کردید که بهتر است روشن بشود. در آن جا فرمودید در دوره‌ی از زنده‌گی تان به سبب تنگی معیشت برای فیلم‌های فارسی دیالوگ می‌نوشتید. البته کار عار نیست، اما احیاناً هنرمند جوانی که هنوز نتوانسته باشد خودش را به درستی بشناسد ممکن است از گفته‌ی شما برداشت نادرستی

بگند سوال من این است که یک هنرمند تا کجا می‌تواند پیش برود و خلاف اعتقادش قلم بزند.

۱۳۱. > چرا اسم این کار را می‌گذارید قلم زدن برخلاف اعتقاد خود؟ من با حسن نیت تمام به سینمای فارسی نزدیک شدم. سناربوی‌ای نوشتم که با ابتدا سینمای روز هم‌خوان نبود. یک شکست. ولی به علت شدت نیاز مالی پیشنهاد یکی از کارگردان‌ها را که برای تهیه‌ی یک فیلم طرحی داشت پذیرفتم و دیالوگ‌های فیلمش را نوشتم که یک کمدی جاهم‌بازی بود و من چهار پنج روزه تماش کردم. چون به سبب کار روی فرهنگ عامه و اطلاعاتی که از چیزی که کاربرد زبان و اصطلاحات این جماعت داشتم بهترین دیالوگ ممکن را روی آن گذاشتم. اهل خودنیایی نیستم و مورد هم چیزی نیست که کسی به اش تفاخر کند ولی حقیقت این است که پس‌جاه در صد آن هم از سر آن سینما زیاد بود. بازار آن فیلم سخت گرفت و از آن به بعد به قول سعدی مشتری برم‌جا شد. از من سناربو نمی‌خواستند چون سناربویی که من می‌نوشتم لزوماً فروشی نداشت، فقط دیالوگ می‌خواستند. داستان‌ها را معمولاً تهیه کنده و کارگردان با توافق یکدیگر راست و دیس می‌کردند و خلاصه‌اش را در اختیار من می‌گذاشتند تا برایش دیالوگ یا اگر مستند بود گفتار بنویسم. گدایی که ازم بروندی آمد. از این گذشته کاری را هم که تقبل می‌کردم با احساس مستولیت کامل انجام می‌دادم. ادعا نمی‌کنم که بهتر از دیگران، ولی این قدر بود که فیلمسازها اول می‌آمدند سراغ من. اگر در گفت و گوها به میل خود دست نمی‌بردند و کار را سهل نمی‌گرفتند و کارگردانی خوبی ارائه می‌دادند و فقط به گیشه نکر نمی‌کردند شاید این کار مفید هم می‌افتد. — من در زیست اجتماعی هرگز کاری نکرده‌ام که از دیدن خودم در آینه احساس سرشکته گی کنم. می‌توانید به این حرف اعتماد کنید. هم‌رغم یک بار در مصاحبه‌ی گفت ما سال‌ها است در خانه‌ی شیشه‌ی زنده گی می‌کنیم. یعنی چیزی در زنده گی مان نبوده که مجبور باشیم از کسی پنهان کنیم. من تا مغز استخوان در برابر مخاطبیم احساس وظیفه می‌کنم و برای یک لقمه

نان ذوق و فرهنگش را گرو نسی گذارم. در فیلمی که مرا کارگر دانش معرفی کردند من فقط سه صفحه «حضور داشتم»، می‌گوییم حضور داشتم چون فیلم... بردار—که اصلاً حالیش نبود من از شجه می‌خواهم—سر خود عمل می‌کرد و هنرپیشه که جمله‌یی را که باید می‌گفت طولانی تر از استعدادش می‌دید برای این که نصف زحمت گفتن آن را به دوش دوبلو ریندازد به بهانه‌ی قدم زدن پشتش را به دورین می‌کرد در حالی که می‌بایست تا آخر جمله رو به دورین ایستاده باشد!—نامبردن از من به عنوان کارگر دان آن فیلم کار شرافتمدانه‌یی نبود.

که به این ترتیب شما قضاوت در درست و نادرست بودن امری را که هنرمند بر عهده می‌گیرد به وجود آوایگذار می‌کنید. البته شما برای نان روزمره‌تان به قبول این کار نیاز داشتید ولی شاید هنرمند دیگری نیاز دیگری داشته باشد که خود او به آن بیش از تأمین نان روزمره اهمیت بدهد. قطعاً دلیل این سوال مرا احساس می‌کنید. حرف و کار شما می‌تواند برای خیلی‌ها الگو بشود. هر کسی می‌تواند با همین استدلال شما به هر کاری دست بزند. من می‌خواستم با این پرسش تا حدی که ممکن باشد راه چنان کارها را براین چنین اشخاص بیندم.

«من بقالی نمی‌کردم که عدس سوسک زده به کسی قالب‌کنم. به هر حال کاری بود در زمینه‌ی فلم زدن و سعی می‌کردم تا حد ممکن آن را تمیز انجام بدهم. غالباً کار وقت‌گیری بود و درآمد چندانی هم نداشت. اگر استعداد داستان پردازی داشتم به آن کار می‌پرداختم، ولی قطعاً نه برای پاورقی مجله‌ی تهران معمور. اما صاحب چنین استعدادی نبودم. در مورد پایین بودن سطح آن فیلم‌ها نمی‌توان مرا مقصراً دانست، نوشتن دیالوگ، (نمی‌گوییم خوب، بلکه فقط قابل قبول) برای فیلم. بد جرم به حساب نمی‌آید. چون زبان معاوره را خوب می‌شناختم و چنان‌که گفتم کارم را هم هرگز به شیوه‌ی بنداز و در رو انجام نمی‌دهم چشم بسته می‌توانید به این قضاوت برسید که از عهده‌ی آن بر می‌آمدام. در اطرافم کم نبودند دوستان صاحب نفوذ و قدرتی

که می‌توانستند با اشاره‌یی دست مرا به شغل نان و آب داری بندکنند، ولی خود به این آب‌باریکه راغب‌تر بودم تا نشتن پشت میز اداره‌یی زیر تعشیل منحوسی که حیفتش می‌آید آب دهنده را به طرفش پرتاب کنی. — مرابه پیش کشیدن چه حرف‌ها مجبور کردیدا — این‌ها چه دردی از کسی دوا می‌کند؟

که همان‌طور که گفتتم برای ممانعت از الگوپرداری.

> لو فرض که حق با شما باشد باز به هیچ وجه قبول نمی‌کنم که با این کار قدم کجی برداشته‌ام و مستحق سرزنشم. به مختصر معاشی فناعت کردن و در کار خود نیت خیر داشتن ... پس باید هر دو روی سکه رانگاه کرد. ما روزهای جمعه به دعوت دوستی برای شناکردن به استخر و با غش می‌رفتیم که وزیر کشاورزی وقت — تیمسار ریاحی — هم با خانواده‌اش می‌آمد. روزی به من گفت می‌خواهد اداره‌یی تأسیس کند برای تهیه‌ی طبله‌هایی که دهقانان را با کشاورزی جدید آشنا کند، و پیشنهاد کرد سرپرستی آن اداره را قبول کنم. فکر بسیار خوبی بود و پذیرفتم. اگر زنده بیاد سهراب سپهری خاموش است دکتر هادی شفاییه حی و حاضر است و می‌تواند شهادت بدهد و تازه لابد سوابق امر هم در بایگانی وزارت کشاورزی هست. ما سه نفر برای این کار تیمی تشکیل دادیم و چند ماهی به تهیه‌ی وسائل کار گذشت. آقای ریاحی رفت و جمشید آموزگار جایش را گرفت و پک روز آمد به اداره‌یی ما و چنان قیافه‌ی تلغی و مسخره‌یی برای ما گرفت که انگار او ارباب است ما سه نفر نوکرهاش. مردک حتا زورش آمد با ما دست بدهد. من و سهراب و هادی گفتیم گور پدرت با وزارت‌خانه‌ات! — باهم خداحافظی کردیم و بدون استغاف دادن هر کدام رفتیم بی کار خودمان. هر کاری به هر قیمتی که شد؟ — ابداآ! <

﴿ روزنامه‌ی سفر میمنت اثر به ممالک متفرقه امریق ﴾

(احمد شاملو، آدینه، شماره ۶۸ و ۶۹، نوروز ۱۳۷۱)

[۱] روزنامه سفر میمنت اثر به ممالک متفرقه امریق، داستان طنزآمیزی است از احمد شاملو شاعر

بزرگ مردمی ایران، اعلیحضرت قادر قادر فاجاری در ۱۹۹۰ میلادی پس از آن که درآمد چند سال کشور را، پوشیده از چشم صدراعظم وقت نزد خارجیان گرو گذاشته و چند میلیون منات به دست می‌آورد، با خدم و حشم، راهی اروپا و آمریکا می‌شود. برخورده شاه فاجاری با تمدن غربی در ۱۹۹۰ دست ماهه طنز شاملو است. اعلیحضرت فاجاری در آمریکا، بیشتر تقاضه خود را برای زنان خرسرا هدیه می‌خورد. در این معامله، فروشنده گان باتمانی «خازن‌المالک»، به جای اصل، کالای بدل به او قالب می‌کنند. اعلیحضرت به افلام می‌افتد و در همین زمان در ایران انقلاب است. اعلیحضرت قادر قادر، آواره و مفلس در آمریکا رحل اقامت می‌افکند. در طول سفر، اعلیحضرت فاجاری، به روای مرضیه‌ای اجدادی روزنامه و قایع خود را می‌نویسد. آنچه می‌خوانید بخش‌هایی است از این سفرنامه و با سپاس از احمد شاملو. [۱]

فصل اندر باب این‌که جواب‌های، هوی است.

۱۳۲. > دیشب با جناب اشرف وزیر دربار و جمعی از نوکرها دیگر دعوت به تیارت داشتیم. بعد از نماز با دبدبه و کبکه‌ی کامل تشریف فرمای نمایش خانه شدیم. در کالسکه‌ی آتشی مخصوصاً جلو نشینیم که بتوانیم در جواب احساسات مردم که برای دیدن ما در دو سمت خیابان جمع می‌شوند به دست خودمان بوق بزیم و ابراز مرحمت کنیم. خلاصه تا برسم و نزول اجلال بشود به این بهانه بوق بازی می‌سطی فرمودیم.

لدى الورود اجازه دادیم نمایش را شروع کنند. اول مردکه‌ی نکره‌ی، بی قیاحتی آمد بازی‌های بی‌مزه‌ی، زیاد درآورد. گفتند اهل ایطالی است و اسمش باسینی است. مثلاً بک چشمی از کارهایش این بود که تعدادی توب رنگ به رنگ را به هوا می‌انداخت و دست به دست می‌کرد بدون این‌که بیفتد. الحق که این بازی با آن هیکل نتر بوق شست من. تبریزش مطابقه نمی‌کرد. مثل این بود که ما برای خواباندن ولیعهد که چهل سال است در آذربایجان به انتظار رسیدن به تاج و تخت مشق رعیت چاپی می‌کند، با تاج و کمر شمشیر کنار او لم بدھیم برایش فصه‌ی بی‌بی گوزک تعریف کنیم. به مهمان دار رسمی خودمان که مدام با سبیل بور چس مگسیش در می‌رود روکردیم و فرمودیم: مردکه از

قدش خجالت نمی‌کند. در قهوه‌خانه همه‌فن حریضی داریم که کارش رسانند
چایی و ترش و قنداغ و از این قبیل گلوترکنک‌ها به دکه‌های اطراف است.
سرتاپا نصف گوشت و استخوان این ایطالیایی حیف، نان را هم ندارد اما در
آن واحد تا پنجاه استکان و نلبکی را طوری روی یک دستش می‌چیند که به
عقل جن هم نمی‌رسد. با این همه استکان نلبکی چایی و چیزهای دیگر که تا
بالای آرنج روی هم روی هم می‌چیند تازه مجبور است از وسط آینده روند
آن همه آدم سوار و پیاده و درشکه و گاری و خروقاطرو شترو یابو هم دوان
دوان حرکت کند تا سفارش مشتری‌ها را که همانا دکه‌داری‌های دو طرف
خیابان باشند داغدادغ به آن‌ها برساند. و البته برای این‌کار لازم است موقع
چیدن استکان نلبکی‌ها درست یادش باشد که کی چی سفارش داده. مثلاً
زرگرباشی که نفر هفتم است برای مشتری‌ها یش دو تا ترش و یک قنداغ و سه
تا چایی خواسته دوتاش شیرین یکیش قند پهلو، و هکذا کاسب‌های دیگر، که
سفارش ترش آبالو را نفر چندم داده سفارش ترش لیمو عمانی را نفر چندم،
تا موقع چیدن استکان‌ها مال هر کدام‌شان را درست سرجای خودش بگذارد.
بعد به ایشیک آغازی گفتیم فردا صاحب تیارت را به حضور انور
بیاورد که با او قرارداد بیندیم در فقره‌ی، پسره‌ی، شاگرد قهوه‌چی، که او را
بیاورد به جای این که مرد که با سینی نمایش بدهد. عوایدش در کمال عدل و
انصاف نصف سهم او باشد نصف سهم ما. البته اگر خواست پیشکشی تقدیم
کند هم که دیگر چه بهتر! در کمال مرحمت می‌پذیریم. شاگرد قهوه‌چی را هم
به کوری چشم باسینی ایطالیایی «بی‌سینی ایرانی» لقب می‌دهیم که الحق و -
الانصاف بسیار برازنده‌ی اوست که بدون استفاده از سینی حمل پنجاه استکان
نلبکی می‌کند.

باری بعد از مردکه‌ی، پدر سوخته‌ی، مزبور تیارت عوطلو Otello را
عرض دادند که خیلی نقل داشت: کاکاسیاه، آرنوتوی را به جای این که اخته کنند
به خدمت اهل حرم بگمارند در نهایت خریت رتبه‌ی، فرماندهی قشن داده زن
سفید پوستی را که به حکایت اسمش دزد سابقه‌دار بوده به فراشش درآورده

بودند. این جور غلط کاری‌ها از دور داد می‌زند که پلثیک انگلیس‌ها است. پناه برخدا که چه حرامزاده‌گی‌ها دارند این قوم!

کاکای میاه شش غبور غه
جان داده‌ی اخته خان شدن را
آرند و کنند مارشالش
یک باره حرم بگو فشن دا!

میرزا طویل خودمان که ماشاء الله جز تاریخ وفات خودش همه‌چیز را می‌داند به عرض رساند که کل موضوع عوطلو حکایت گم شدن دستمال عیال او دزده مونا است و از چهارصد سال پیش همه‌ی شیوخ علم و ادب دنیا آن را به زبان و قلم تحسین می‌کنند.

فرمودیم: نکند انگلیس‌های پدرنامرد تو را هم غر زده‌اند؟ خبرت را داریم که این اوآخر زیاد دور و برت می‌پلکند. می‌بینی که حواس میرکوتاه خیلی جمع است!

میرزا عرض کرد: جسارت غلام را عفو بفرمایید، غرض این بود که سفاهت شیوخ علم و ادب دنیا را به خاک پایی حضرت ظل‌الله‌ی عرض کرده باشد.

فرمایش فرمودیم که: خب، این شد یک چیزی! حالاً خود ما برای این که چشم و گوش تو خوب باز بشود منظور واقعی این پدرسوخته‌هارا روداریه می‌ریزیم تا ضمناً از درایت ما هم حیرت کنی. این‌ها امشب مخصوصاً ما را به اشاره‌ی انگلیس دعوت به دیدن این تیارت کرده‌اند که به کنایه گفته باشند سلطنت ما در واقع کار بیکاری است و به همین مفتی‌ها می‌شود اوقاتش را صرف چیزی مثل پیدا کردن دستمال شب این پتیاره دزده مونا کرد! ارواح پدرشان حالاً ما هم به کنایه‌ی آن‌ها چنان جواب دندان‌شکنی التفات می‌فرماییم که مثل سگ از شکر خوردن شان پشیمان بشوند، یعنی عملأً به شان

شان می‌دهیم که فرصت سلطنت بسیار گران‌بهاتر از آن است که خیال کرده‌اند.
عوطللو را همان تو پرده‌ی اول گذاشتیم تشریف فرمای هتل شدیم، به
کوری چشم حضرات ساعتی با نوکرها گردوبازی فرمودیم و با جیب‌های پراز
گرد و در کمال جبروت تشریف بردم گرفتیم تا هذالاً ساعه که لنگ ظهر است
خوایدیم. مصراع: جواب ناخدا با ناخدا توب است در دریا! >

□ حس غنایی در شعر شاملو و ادونیس

(محمد مهدی مؤذن حامی، کتاب پاز، شماره ۴، مشهد، بهار ۱۳۷۱)

۱۳۳ از کلی ترین نگاه، شاملو و ادونیس | شاعر عرب‌زبان | هر دو شاعرانی
مدرن و در مدرنیسم خود تندر و هستند. این زمینه‌های مشترک، پرداختن به
موضوع حس غنایی در نزد آن دو را توجیه‌پذیر و ممکن می‌سازد. موضوعی
که ضمناً افتراق دو شاعر را نشان خواهد داد
اندیشه‌ی شاملو درباره‌ی عشق چیست؟

خانه‌یی آرام و اشتیاق پُر صداقت تو | تا نخستین خواننده‌ی هر سرود
تازه باشی ... میزی و چراخی. اکاغذهای سید و مدادهای تراشیده و
ازیش آمده، او بوسه‌یی اصله‌ی هر سروده‌ی تو. (آیدا در آبه |
ص ۵۲)

ای شعرهای من، سروده و ناسروده! سلطنت شماراً تردیدی نیست |
اگر او به تنهایی اخواننده‌ی شما ماده! (همان، ۷۵)

می‌توان گفت که شاملو از عشقی کاملاً خصوصی حرف می‌زند. در حالی که
در سنت ما عشق اگر هم منشأ خصوصی و فردی دارد، در صورت کلی خود
در شعر حضور می‌یابد. از این‌رو، با خواندن شعر سعدی خواننده می‌تواند
بیان او را بیان حوال خود هم بینند. در واقع، زمانی شعر شعریت خود را می‌یابد

که به درجه‌یی از عمومیت رسیده باشد و گرنه باید هر نامه‌ی خصوصی و هر شعر معمولی که دلباخته‌یی برای معشوق خود می‌نویسد جزو مبراث ادبی فرض شود. این فردی و خصوصی بودن، شعر غنایی شاملوست که فروغ فرخزاد درباره‌ی آن می‌گوید: «آیدا در آینه یک جور شفته‌گی است... شاملو دارد از چیزی دفاع می‌کند که کسی معارضش نیست.» (حروف‌هایی با فروع، ۳۳). در واقع آیدا در آینه دفتر شعرهایی خصوصی است که به یک معشوق خصوصی تقدیم شده است برای همین در عنوان آن هم نام زن جای گرفته است: آیدا....

معرفت شاملو به عشق از شک نمی‌گذرد. او یقین هم ندارد. می‌خواهد داشته باشد. می‌خواهد به خود بیاوراند که یقین دارد. در عین حال، این که او به عشق به دیده‌یی معرفتی نیز بنگرد محل تردید است، زیرا «ستایشی که در بعضی شعرهای او هست به نظر من نتیجه‌ی تجربه‌های او و مخلوط شدن‌های او با مفاهیم زیباییست. حاصل شفته‌گی‌های اوست، انسانیت، عشق، دوستی، زن.» (حروف‌هایی با فروع، ۴۲). این فاصله‌یی که شاملو بین خود و چنین مفاهیسمی حفظ می‌کند گزارش ناتوانی او از آمیخته شدن و غرق شدن در تجربه‌ی زیبایی است. «او نگاه می‌کند و آن قدر محصور می‌شود که فراموش می‌کند باید یک قدم جلوتر بگذارد خودش را پرت کند به قعر این مفاهیم تا آرام شود.» (همانجا). برای همین، احساسات او در ذمینه‌ی عشق در حد رمانیسمی سطحی باقی می‌ماند.

برخلاف شاملو، ادونیس با دیدی معرفتی به عشق می‌نگرد. اگر شاملو از عشق تنها آرامش شوهری در کنار همسر خود را می‌جوید:

به کنارت می‌نشینم و
بو زانوی تو

این چنین آرام
به خواب می‌ردم

(آیدا... ۶۲)

عشق شاملو عشقی بیولوژیک است. تضاد یا ان تراژیک ادونیس را با
بیان بیولوژیک شاملو در مقایسه‌ی این دو قطعه به روشنی می‌توان دید:

— هل سافت، فی جسدی؟

— هر آرا

— هارایت؟

— رایت موتی.

و: تن تو آهنگی است

و تن من کلمه‌ی که در آن می‌شیشد

دقیت کنید:

ناختمه‌ی در وجود آید:

صروडی که تداوم را می‌پند. (آبد۱...۶۵)

که استعاره‌ی بچه است!

با آن که اندیشه‌ی شاملو کمتر به اندیشه‌ی فراگیر در عشق می‌رسد اما
برخی شعرهای او پاره‌هایی از آن‌ها را می‌توان از این نظر قابل قبول دانست.
در عین حال در بیش‌تر آن‌ها نایکدستی چشم‌گیری وجود دارد...

□

اندیشه‌ی فقیر غنایی طبعاً نمی‌تواند تعبیر و تغییلی قوی و مؤثر را سبب شود.
در عین حال، شاملو برخلاف مثلاً نادر پور حتا در زمینه‌ی تخیلی تصویری نیز
زحمت چندانی به خود نمی‌دهد و عمده‌تاً از تعبیر رایج و پیش‌پا افتاده بهره
می‌برد و تخیل جوّالی عرضه نمی‌کند. مثلاً، پس از آن که شعری با این عبارت
زیبا آغاز می‌شود:

من د تو بکی دهائیم

به دنبال آن، یک جمله‌ی معمولی چنین می‌آید:

که با همه‌ی آوازش ا به زیباترین سرو دری خواناست (آیدا... ۲۹)

یا در شعری این چنین آغاز می‌شود:

کیستی که من این گونه ا به اعتماد ا نام خود را با تو می‌گویم اکلید
خانه‌ام را در دست می‌گذارم ا نان شادی‌هایم را با تو قسمت
می‌کنم

به اینجا می‌رسیم:

به کنارت می‌شیشم و ا بر زانوی تو این چنین آرام ا به خواب می‌روم

(آیدا... ۶۲)

تعابیر واگو و نشانگر اندیشه است. تعابیرهای شاملو عمق نمی‌یابند. اندیشه‌های سطحی در تعابیر و زبانی دستمالی شده و شعراً:

من د تویکی شوریم از هر شعله بی برترا که هیچ‌گاه شکست را بر ما
چیره‌گی نیست ا پرا که از عشق ا رویسنه تیم. (آیدا... ۳۰)

می‌بینیم که شوری از شعله برتر مورد اشاره شاعر است و این دستیاب‌ترین تعابیر است. یا استدلالی که ترتیب می‌دهد: وقتی می‌گوید شکست را بر ما چیره‌گی نیست بهترین مقام برای آوردن دلیلی آشنایی – زداست، اما او به ساده‌گی می‌گوید: و پرا که از عشق رویسنه تیم. «اگر در، کیستی که من این گونه به اعتماد...، خواننده از ساده‌گی بیان شاعر شگفت‌زده می‌شود و لذت می‌برد در عوض در برابر، از عشق رویسنه تن بودن برایش هیچ لذتی

ایجاد نمی‌کند، چراکه شاعر در این جانه بیان ساده بلکه اندیشه‌ی ساده دارد:
ساده انگارانه...

... در شعر شاملو اندیشه و تعبیر بسیط است. این موضوع را می‌توان با
مثالی دیگر نشان داد:

من با هارم تو زمین امن زمین تو درخت امن درخت تو با هار اناز
انگشتای بارون تو با غم می‌کنه | میون چنگلا طاقم می‌کنه
یا

مث برقایی تو | تازه آبم که بشن برقا و عربون بشه کوه | مث اون
قلهی مغور بلندی | که به ابرای سیاهی و به بادای بدی می‌خندی
ضعف زبان و تعبیر و خیال کاملاً آشکار است. در این شعر شاملو تنها پاره‌یی
که نشان از یک شعر خوب دارد چنین است:

[مث] [اون ملعل مه
که رو عطر علغا مثل بلا تکلیفی
هاج و واج مونده مردد

اما در بافتی از تعبیر که رنگ و بوی ترانه‌های عامیانه پیدا کرده، شاعر به دنبال
پاره‌ی فوق، فلسفی می‌شود و می‌گوید:

هاج و واج مونده مردد
میون موندن و رفقن
میون مرگ و جات
(آیدا...، ۲۵)

که سطحی بودن تعبیر و نزدیک شدن آن به شعار پردازی ملموس است.
از بله‌های دیگری که گریانگیر شعر عاشقانه‌ی شاملوست رماتیسم
است. رماتیسمی که از حد رمان‌های سده‌ی ۱۹ فرانسه در نمی‌گذرد و
بی‌شباهت به انشای بچه‌های احساساتی نیست:

و تو ای جاذبه‌ی عطش که دشت خشک را در بامی کنی،
 حقیقتی فریبند تر از دروغ،
 بازیاییست - باکره‌تر از فرب - که اندیشه‌ی مرا
 از تمامی آفرینش‌ها بارور می‌کند
 در کنار تو خود را من
 کودکانه در جامه‌ی نود و نود زی خوش می‌باشم...

در تعبیرهای شاملو از عشق دو موضوع اساسی خلل می‌افکند. نخست اندیشه او درباره‌ی عشق است، که گفتیم عشقی بیولوژیک و در حد مودت و انس عادی است و به هیچ روی سراپای شاعر را در آتش خود نمی‌سوزاند. او در هیچ کجا شوریده‌گئی از خویش نمی‌نمایاند. او به عشق نزدیک می‌شود اما در آن غرق نمی‌شود. یعنی همان فاصله‌یی که باید یک قدم جلو تر بگذارد و خود را به قعر مفاهیم آن پرت کند. دیگر ساده گرفتن مقوله‌یی چون شعر است. و این دواز هم جدا نیستند. یعنی ساده انگاری شاملو را در شعر بیش تر در زمینه غنایی می‌توان دید و او در شعر سیاسی خود نشان داده است، که از پخته‌ترین فرم‌های شعری بهره می‌برد. اما در این زمینه به شعرهایی چون گزارش نامه - روزنامه‌وار می‌رسیم:

خاطره‌ام که آبستن عشقی سرشار است اکیف مادر شدن را در خمیازه‌های انتظاری طولانی مکرر می‌کند | خانه‌ها آرام و اشیاق پر صداقت تو ا... امیزی و چراغی اکاغذهای سپید و مدادهای فراشیده و از پیش آمده | و بوسه‌یی صله‌ی هر سروده‌ی نو. (آیدا...، ۵۱-۵۲)

در واقع، تدبیرها و تجربه‌های زبانی شاملو در شعر غناییش چندان فقیر و اولیه است که قابل قیاس با شعرهای سیاسی او نیست.

شاملو در عاشقانه‌هایش هم ستیزه گر است و رنگ تند انتقادهای اجتماعی او و رد پای مخالفانش را بخوبی می‌توان در آن‌ها ملاحظه کرد.

۱۳۷۲۰

﴿ خط خوش شادی آور است

(احمد شاملو، ۷۲/۴/۲۲، یادداشت بر سیاه مشق‌های محمد رضا رضایان)

۱۳۴. > خط خوش شادی آور است. اگر تنها کلمه‌یی باشد می‌توان آن را ستایش یا توصیه‌ی آن مصداق شمرد. امری که جز با خوش‌نویسی آن مفهوم میر نمی‌شود. اما حقیقت این است که من هرگز توانسته‌ام از این مرز پا فراتر بگذارم. در سیاه مشق جمله‌ها یا بیت‌هایی که کلمه‌یی از آن مکرر می‌شود چیز گیرایی هست که مرا جلب می‌کند اما برایم قابل درک نیست. پنداری یکی در کوه فریادی کشیده و اکنون تو طبیعت را می‌شنوی. طبیعت مکرر کلماتی که با مصداق‌هاشان آشناشی و حقیقتی را به گوشت واگویه می‌کند که روزگاری در خواب دیده‌ای و اکنون تلنگری شده است که خاطره‌اش را به یادآوری.

درک من از سیاه مشق نویسی این اشعار به صورت هنری مجرد از این

جلو تر نمی‌رود. <

۱۳۷۳۰

﴿ بازهم درباره‌ی «مرگ آقای ناصری»

(محمدعلی سبانلو، مجله‌ی تکابو، دوره‌ی نو شماره‌ی ۱۱، تیر و مرداد ۱۳۷۳، ص ۴۱-۴۹)

۱۳۵ ... به نظر من البته قطعه‌ی مرگ ناصری اثر آقای شاملو، در کارنامه‌ی ایشان جایگاه مهمی ندارد، زیرا در آن ملاحظت یا مراجعت شاعرانه‌یی که توقع داریم کم‌باب است و حتا به شرحی که خواهم آورد، گاه معناش روشن نیست^۱

﴿ شعر شاملو، پرخاشگر و عناب آسود

(مثبت علایی، مجله‌ی تکابو، دوره‌ی نو شماره‌ی ۱۱، تیر و مرداد ۱۳۷۳، ص ۴۶-۴۷)

۱۳۶ ... شعر و شاعری همواره برای شاعران جدی مشغله‌یی بوده است؛ و در

حقیقت بخشی از عقاید مربوط به زیباشناسی شعر در تاریخ نقد ادبی در شعر انعکاس یافته است. یکی از شعرهای به نسبت متاخر شاملو شعر هنوز در فکر کلاغام ... باز هم درگیری او را با این موضوع نشان می‌دهد، اما باکیفیتی به مراتب متفاوت با بیانیه‌ها یا قطع نامه‌های پیشین او. این شعر را شاملو در پنجاه‌ساله گنجیده است، زمانی که شاعر یک سره از خشم و خروش جوانی و پرخاش رمانتیک مقتضای آن و عتاب‌های شعارآلود، پالایش یافته است، و به برکت چنین دستاوردی توانسته است یکی از زیباترین شعرهای معاصر زبان فارسی را بیافریند.

شعر از دو بخش تشکیل شده است، و در تقارنی زیبا و هنرمندانه در هر دو بخش شاعر را در حالتی متأمل می‌بینیم: هنوز ادر فکر آن کلاغم در دره‌های یوش و «گاهی سوال می‌کنم از خود که ایک کلاغ...» در هر دو مصراع از هر دو بند، کلاغ مایه‌ی تأمل شاعر است، و هر دو مصراع با استفاده از دو قید نامعین «هنوز» و «گاهی» و در دنبال آن‌ها، صوت‌های کثیده‌ی «هنوز»، «کلاغ»، «دره‌ها»، «یوش» و «سؤال» به موفق‌ترین شکل، لحن متأمل شعر را القا می‌کنند. مکث سنگینی که در دنباله‌ی کلمه «یوش» ایجاد می‌شود خواننده را در فضای عاطفی مطلوب قرار می‌دهد تا او را برای لس یک تصویر آماده کند: «با قیچی سیاهش / بر زردی بر شته‌ی گندمزار / با خش خشی مضاعف / از آسمان کاغذی مات / قوسی برید کج ». قیچی سیاه، تصویر استعاری نابی است برای حرکت بال‌های کلاغ؛ و گندمزار ادامه تصویر دره، در مصراع اول، القاکننده‌ی فضایی روستایی که از هرجهت بانیما و شعر و زادگاهش مناسبت دارد. «آسمان کاغذی مات» استعاره‌ی بدیع و کم‌نظیر شاملو، قدرت تحسین‌برانگیز او در تصویر گستره‌ی قلمرو ادبیاتی که نیما در آن پاگذاشت را نشان می‌دهد. این قلمرو، گتره‌ای پهناور دارد (آسمان)، اما صلابتی ندارد (کاغذی)؛ و بعد، صفت «مات» که، از سویی، به عنوان یک رنگ، القاگری رمی، کم‌خونی و کدر بودن است، و از سوی دیگر، به عنوان یک صفت ویژه‌ی انسان، بیان گنگی و آشفته‌گی است. این ایهام، که مفهوم

تصویر را به سطح سبیلیک آن هدایت می‌کند، و به زبان دیگر، تصویر را به مفهوم بدل می‌کند، با کل فضای شعر تجانس دارد، زیرا، از یک جهت، بالحن سنگین و سوآل آمیخته‌ی ابتدایی شعر پیوند می‌خورد، و فضای اندیشه‌گی آن را عمق می‌بخشد، و از جهت دیگر، زمینه‌ی مناسب با «کله‌های سنگی»، که بعد وارد شعر می‌شود، و «با قیچی سیاهش»، از چنین آسمانی - که کاغذی و مات است - قوس کجی می‌برد. بی تردید، صفت کج برای قوس حشو است، اما شاملو با قرار دادن آن در پایان جمله چنان ایماز بر جسته‌ی ایجاد کرده است که خواننده به ندرت زاید بودن کج را مُخل تصویر می‌بیند، خاصه آن که نحوه‌ی قرار گرفتن آن، این امکان را نیز می‌دهد که آن را قیدی برای فعل بریدن بدانیم. برش کج چنان مؤثر بیان شده است که به وضوح می‌توان حرکت اریب و تند یک کlag و را به هنگام پرواز مجسم کرد، که در تمامیت تصویری خود استعاره‌ی است به غایت هنرمندانه برای بداعت «مات»، کننده‌ی نیما در پهنه‌ی «آسمان کاغذی»، شعر فارسی.

میان کلمات مصراع اول با مصوت‌های بلندشان و واژه‌ی یک هجایی و مقطع کوتاه «کج»، در پایان خط، ارتباطی منطقی حاصل می‌شود، که همانا تأمل شاعر و مات بودن آسمان است در مواجهه با حرکتی ناگهانی. شاملو برای نشان دادن ماهیت این دگرگونی از سبیل استفاده کرده که بدیع بودن حرکت «کج» او را بهتر نمایش می‌دهد. شاعر، که خود ادامه دهنده‌ی آن برش کج است، بی آن که اسپر احساسات شود و از پرنده‌ی نظیر عقاب یا شاهین یا بلبل استفاده کند، برای ترسیم این بداعت از کlag بهره جسته است که از هرجهت نامتعارف است، و با این کار متعارف نبودن کار نیما، و مهم تر از آن، امکان بهره گیری شاعران از پتانسیل عظیم زبان و طبیعت را نمایانده است. تأثیر غرابت تصویر کlag به مراتب از اثر آشنای تصویر عقاب یا بلبل مانده گارتر است، گرچه ممکن است به ذاته‌ی معتقد ما خوش نیاید.

در بند بعدی شعر، همان یک پارچه‌گی تصویری ادامه یافته است.

برش کج کlag با «غار غار» او تکمیل می‌شود، هم‌چنان که قرینه‌ی «آسمان

کاغذی مات»، کوه‌های بی‌حوصله‌ی حیرت زده‌اند. این پرندگی نیست که آواز بخواند، یا چهچه بزند؛ و به جای آن، «با خار غار خشک گلویش» چیزی نمی‌گوید، که البته برای گوش‌های معتاد به آواز و چهچه نه مطبوع و نه مفهوم است، همان‌گونه که در اساس، کlagع در شعرستی موضوعی شاعرانه نیست. هیچ تصویری نمی‌توانست مانند استعاره‌ی «کوه»، مجموعه صفاتی را که - نفیا یا اثباتاً - برای بزرگان و مدافعان سنت کهن شعری سراغ داریم، تجسم بخشد: عظمت، سرخختی، ریشه‌دار بودن و در همان حال تحریر و کهنه‌گی و ایستایی. دقت کنی که استعاره‌ی که در راستای نمایاندن ماهیت سنتی نمایانده گان یک سخن شعری به تمامی کلیشه‌یی است، و در برابر آن، کlagع به مثابه‌ی نمادی برای تصویر جوهره‌ی روندی دیگرگونه در شعر هیچ نشانی از کلیشه ندارد؛ هم‌چنین در نظر آورید ثابت و صامت بودن کوه‌ها و در مقابل حرکت توأم با غار غار کlagع را. زیباترین بخش این تصویرسازی آن جاست که شاعر می‌گوید - و ما خوب درک می‌کنیم - که گرچه تکرار غار غار خشک کlagع در کله‌های سنگی هستند که به انفعال کشیده شده‌اند، و هرچند «بی‌حوصله» و «با حیرت»، اما به هرحال، ناچار از تکرار آن شده‌اند. در مصاف کlagع و کوه - بدعت و سنت - پیروزی از آن یکی است که بال پرواز دارد، نه از آن یک که پای در زمین سفت کرده است.

بخش دوم شعر با پرسشی آغاز می‌شود که بیشتر یک تجاهل‌العارف

است، ...

■ عرض شعبده

(عنایت سیمی، مجله‌ی تکابو، دوره‌ی نو شماره‌ی ۱۱، تبر و مرداد ۱۳۷۲، ص ۴۳)

۱۳۷ ... من بر این باورم که شناخت شناسی شعر، بسیاری از اشتباهات و خطاهای فکری و عقیدتی شاعر را آشکار می‌کند و از این رهگذر می‌توان تا حدودی به پسله‌های ذهنی شاعر راه برد. تا بینیم

۱ ... شعر تمثیلی حکایت [که اکنون می‌توانید آن را در مجموعه‌ی در

آستانه، ص ۸۷ بخواهد)، به ظاهر حکایتی از یک جشن عروسی است، چهره‌های این جشن عبارتند از: مطرب که با چکاوک سرزنه‌بی بر دسته‌ی سازش مهمانان را به پای کوبی و امی دارد. مطرب در فرهنگ ما، ناظر به دو معنی عالی و دانی است. معنی دانی آن، اشاره به آدمی دارد که وسیله‌ی عیش است و سرور، در ازای دریافت مزد. در شعر «حکایت» همین معنا از مطرب، به اضافه‌ی وجهه دیگر شخصیت او که هم‌چنان مهر فرومایه‌گشی خورد، مطعم نظر است. او در آغاز، به ظاهر مهمانان را به رقص و امی دارد و در پایان شاباش کلان را در کلاهش می‌گذارد و باز می‌گردد. چکاوک در لغت به دو معنی است: مرغابی و نوایی از موسیقی.^۱ این نوا، گوشه‌بی از همایون است و فعل پیشوندی «درآمد»، جمله‌ی نخست نیز، متداعی گوشه‌ی دیگر همین دستگاه است. از این رو کلمات «درآمد» و «چکاوک»، ضمن داشتن پیوند تداعی‌شونده با یکدیگر و نیز با «مطرب»، عناصر موسیقایی بند اول شعر را، در نهان، پدید می‌آورند. چکاوک سرزنه بر دسته‌ی ساز، در معنای ظاهری، متناقض می‌نماید و همین تناقض راه بیرون شدی به معنای باطنی می‌گشاید: مطرب، شعبدۀ بازی است محیل که با نیرنگ، چکاوک را به دسته‌ی ساز قرین کرده است. او خود سازی نمی‌نوازد، این چکاوک است که با شور خود، سرور جشن را باعث می‌شود. چکاوک سرزنه، با ساز و مطرب چنان در آمیخته است که باز شناختشان، دست کم، برای مهمانان می‌بور نیست. چه، مهمانان سرخویش نیستند، مهمان سرخوشی‌اند. به عبارت بهتر، آنان از ترئیم

۱. چکاوک: ۱. نوایی است از موسیقی. ۲. نوعی مرغابی که آن را سرخاب گویند، (فرهنگ معین، چاپ سوم، ص ۱۳۰۱). در همین صفحه‌ی همین فرهنگ تصویر درست چکاوک را می‌بینیم که ربطی به تعریف این پرنده در این کتاب ندارد. بنا بر تعریف کتاب پرنده‌گان ایوان، خانواده‌ی چکاوک، پرنده‌گانی هستند خوش آواز با پوپبال رنگ‌گاه و فهود بین‌رنگ که اغلب در حال پرواز می‌خوانند. روی زمین بیش نه راه می‌روند و با من دوند...، (تهران، ۱۳۵۴، ص ۲۲۷). اما تعریف ذیل چکاو و چکاوک در بوهان فاطح تصحیح زنده باد دکتر معین دقیق و درست است: «پرنده‌بی از اندکی از گنجشک بزرگ‌تر و خوش آواز هم می‌شد...، (ص ۶۵۰) نه ذیل چکاو، و چکاوک، و چکاوه هیچ ذکری از مرغابی نشده.

ساز یا شور چکاوک به وجود نیامده‌اند، سرخوشی حاضر و آماده آن‌ها را به بزم خود فراخوانده است. جبله گری مطرب نیز، منبعث از عدم معرفت آنان است.

در جشنی که مطربش شعبد باز است و سرور آن را چکاوک سرزنه به پا می‌دارد و کسی درنمی‌باید، طبیعی است که مهمانان بسی معرفت، نه سرخوش که الکی خوش باشند. در این بند، مطرب کارگزار اصلی جشن است، چکاوک نواپرداز مرغی که چنان‌که خواهیم دید، به رسم معمول، در عزا و عروسی سرش به باد می‌رود و مهمانان، انسان‌هایی که از آن چه در شرف وقوع است، غافل‌اند. تناقض چکاوک بر دسته‌ی ساز، زمینه را برای صحنه‌ی اندوهناک بند بعد آماده می‌کند:

از چشم ینگه معموم آذگاه ایاد موزان عشقی منوع را قطره‌یی به زیر غلبه.

ینگه یا ساق‌دوش،^۱ در عرف، آموختن و ظایف شب زفاف را به عهده دارد و همین خصلت آموختن از او شخصیتی آگاه می‌سازد؛ به ویژه آن که می‌بینیم از چشم او اشکی می‌ریزد. پس او به عروس عاشق است و عشقش منوع و یارای دم زدن ندارد. لاجرم همه‌ی رنج خود را در قطره اشکی خلاصه می‌کند. سبب معموم بودن او و اشکی که می‌ریزد، در بند بعد روشن تر بیان می‌شود:

عروض را بازوی آز با خود بود

حضور عروس در شعر، در همین حد است، اما واکنش ینگه نسبت به او و بروپایی جشنی که به خاطر اوست، عروس را در کانون توجه قرار می‌دهد.

۱. ساق‌دوش، مردی است که برای راهنمایی داماد در شب زفاف همراه اوست، و ینگه، هم زن همراه عروس است. آیا نویسنده با آوردن «ینگه یا ساق‌دوش» این دو را یکی پنداشته‌اند؟ و آیا عبارت «پس او به عروس عاشق است و عشقش منوع...» مؤید مرد پنداشتن ینگه نیست؟

از چهره و اندام ریابنده‌ی عروس نیز، تنها بازویی که نشانه‌ی زور و قدرت است در ترکیب استعاری بازوی آز به نمایش در می‌آید. عروس به زور برده می‌شود؛ از این رو شخصیت آگاه شعر — ینگه — حق دارد که بگردید و مفهوم باشد.

از آن پس، دیگر بدیهی است که مهمانان پراکنده شدند؛ اما در این بند از مهمانان با نام سرخوشانه خسته باد می‌شود. سرخوش به همان تعبیر تخت و خسته، خسته از پایکوبی یهودی جمانی.

شعر، با بازگشت مطرپ به پایان نمی‌رسد و شاعر واقعی دیگر را بعد از بازگشت او بیان می‌کند. چه، او هنوز وظایف پلید دیگری دارد که باید به انجام رساند. مطرپ باز می‌گردد اما بر دسته‌ی سازش، نشانی از چکاوک سرزنه نیست. فقط سازش را به همراه دارد و مضراب‌های آخر با نقشه‌های شومش را در ذهن می‌نوازد. او شاباش کلانش را گرفته است و در کلاه پنهان کرده است. کلمه‌ی زخم در این بند، افزون بر معنایی که شرح رفت، کلمه‌ی زخم را تداعی می‌کند و ذهن آمده می‌شود که اتفاق هولناک پایانی را بیند.

در بند پایانی، نخست تصاویر دیداری پلشی از برچیده شدن جشن به دست داده می‌شود و همین‌جا در می‌یابیم که مطرپ را گروه نوازنده‌گان یا هم‌دستانی، همراه بوده‌اند، بی‌آن که در سراسر شعر، هم‌چون مطرپ، نفعه‌یی از آنان به گوش رسد. آنان کارگزاران آشکارا پنهانی جشن بوده‌اند و وظایف خود را با دست چکاوک و مهمانان و آزمندان اجرا کرده‌اند.

آخرین زخم‌ها یا نقشه‌های شوم مطرپ، نه تنها تالار را به هم می‌ریزد و آن‌چه را که بر آن است می‌آلاید، که چکاوک سرزنه را مرده بر آجر فرش سرد به جا می‌گذارد.

مطرپ بهره‌اش را از چکاوک برده است و حیات او از آن پس خطروناک تواند بود. شعر چکاوک با اینجاست درخور تحسین و دقت بی‌مانند در گزینش واژه‌گان سروده شده است. هیچ یک از کلمات شعر، بی‌سبب نیامده‌اند و زنجیره‌ی کلمات و تصاویر با داستانکی که بند به بند بازگو

می‌گردد، جفت و جذب یکدیگر می‌شوند.
 ساخت شعر، بو ترکیب قطعات استوار است و با حضور عناصر
 موسیقی در آن، مستعد نیست که آن ساخت ملهم از موسیقی بوده باشد.
 مقدمه‌ی آن، با حروف نرم و مفهوم به ظاهر شاد آغاز می‌شود و به
 عکس ظاهر شاد خود کاملاً تراژیک است. آن ظاهر شاد ناگهان در موومان
 دوم، حالت غمناک می‌یابد و نشان از تضادی عمیق دارد: عشق ممنوع ینگه.
 موومان سوم آغاز وحشت است و هراس؛ با وارپاسیون‌های پیوندهای
 متضاد عروس و بازوی آز... موومان چهارم با تصاویر سراسر هولناک و
 چندش‌انگیز تالار آشوب و...
 ضربه‌ی نهایی و کوینده و سهمگین را با چکاوک مرده، فرود
 می‌آورند.

برخلاف ساختار قرص و محکم، اندیشه‌ی مُضر در شعر، چندان قوی
 نیست. دیدگاه شعر، مبتنی بر طرح توطنه است و به موجب آن، جز
 توطنه گران، همه گان منفعل‌اند.

حتا ینگه که پگانه عنصر آگاه شعر است، هم‌چون آدمی مفلوک، به
 کنجه خزیده و اشک می‌ریزد و چکاوک سرزنه، قربانی شور و هیجان خود
 و دیشه‌ی توطنه گران می‌گردد. اعتقاد به این نگرش نه تنها واپسگرایانه که
 خطرناک است و کم‌تر خطر آن، نفی خود، خوار داشت خودی و تجلیل ناب
 خود از بیگانه است.

۱۳۷۴

پیام شاملو

(به گنگره‌ی بزرگ داشت احمد شاملو، کانادا، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، دفتر هنر، مهرماه ۱۳۷۶، ص ۹۷۰-۹۶۸)

۱۳۸. دوستان و سروزان گران‌مایه!

مشolan گرامی انجمن نویسنده گان ایرانی در کانادا!

در ردهای قلبیم را از راه دور تقدیم شمامی کنم و تعهد بار سنگینی را که چنین

با همت، عاشقانه بر دوش گرفته‌اید صمیمانه می‌ستایم، و نه تنها آرزومند
پیروزی‌های درخشان شما هستم؛ که از ته دل بدین پیروزی‌ها اعتقاد کامل
دارم.— عاشق که شد که یار به حالت نظر نکرد؟

اگر بورسی اتفاقی حاصل، ناچیز زنده‌گی، دوستدار به مثابه‌ی
برنامه‌ی، امروز انجمن — که کلاه‌گوشی، مرا به آفتاب می‌رساند — به جهت
بار تعهدی است که دوست شما سراسر عمرش را وقف آن کرده‌است. اجازه
دهید خود نیز اکنون از این فرصت مقام به بورسی، آن‌چه کار مایه‌ی همیشه‌گی
تلash من و گروه همزمانم بوده نگاهی یافکنم:

بدون در میان آوردن هیچ صغرا و کبرا بی برآئیم که میان دوگونه
برداشت از دستاوردهای هنری، خطی استحکاماتی بکشیم اگرچه دست کم از
نظر ماجنگی فیزیکی در میان نیست. این خط، فقط مشخص کننده‌ی، مرزهای
یک عقیده است در برابر دو گروه متضاد العمل که یکی تنها به درون مایه
اهمیت قابل است حتاً اگر این درون مایه مرئیه‌ی باشد که در قالب دفی-
روحوضی ارایه شود. و آن دیگری تنها به قالب ارج می‌نهد حتاً اگر این قالب
در غیاب محتوا به ارایه‌ی، هیچ احساسی قادر نباشد. جنگ نامربوط کهنه‌ی
که تجدید مطلعش را تنها شرایط اجتماعی نامربوطی تحمل کرده‌است و
غیر منطقی معلق است.

کسانی بر آن‌اند که هنر را جز بهنانی که آن دسته‌ی دیگر در رسانه‌های
رسمی و تبلیغاتی، خود آشکارا عنوان می‌کنند در پس حرف خود نیز تیپی
شریزانه پنهان نکرده‌ایم. ما نیز می‌گوییم: آری چنان حنجره‌ی نیازمند کلام
نیست چرا که کلمات به سبب مشخص بودن مصدق‌هایشان می‌توانند، به مثل، از
خلوص موسیقی بکاهند. کلام به مصدق توجه می‌دهد و موسیقی از راه
احساس ادراک می‌شود. این دو از یک خانه‌واده نیستند. طبایع شان متضاد
است و چون با هم در آیند آن‌چه لطمہ می‌بیند موسیقی است.

ما از این طایفه نیستیم و هرچند همیشه اتفاق می‌افتد که در برابر
پرده‌ی نقاشی، تحریری یا قطعه‌ی شعر، مجرد ناب از خود بی خود شویم و

از ته دل به مهارت و خلاقیت، آفریننده‌اش درود بفرستیم. بی‌گمان از این که چرا فریادی چنین رسا، تنها به نمایش قدرت، فنی پرداخته و کسانی چون ما خاموشان، نیازمند به هم دردی را در برابر خود از یاد برده است: دریغ خورده‌ایم.

اما گرچه ما از آن طایفه نیستیم آثارشان را می‌خوانیم، پرده‌هاشان را با اشتیاق به تماشا می‌نشینیم، به موسیقی‌شان با دقت گوش می‌دهیم و هر چیز مؤثری را که در آن‌ها بیاییم می‌آموزیم؛ زیرا بر این اعتقادیم که هرچه بیان پالوده‌تر باشد به پیام اثر، قدرت نفاذ بیش‌تری می‌بخشد. چراکه قالب را تنها برای همین می‌خواهیم: پیرهن را برای تن، تا اگر تیت به مثل نمایش شکوه جسم انسان است.

تن در آن هرچه برازنده‌تر جلوه کند.

ما برآئیم که هنر حامل است و محصول؛ و اثر هنری اگر فاقد محمله باشد در نهایت امر است. تیزئنک، شکیل و راهواری است که بی‌بار و بی‌عار از علف‌زار به سر طویله‌ی معتاد خود می‌خرامد حال آن‌که دستاورده شبان‌روز و ماه‌سال، کشت‌گران خرمن خرم من بر زمین مانده‌است و بازارهای نیاز از کالا نهی است. استران پیر و خسته را دیگر طاقت پاسخ‌گویی به نیازهای بدبار و تل‌انبار، روزگار نو نیست. و صاحبان استران این زمان تنها در بند اصلاح نژاد چارپایان خویش‌اند. چراکه در نمایشگاه‌ها گوش چارپا را کوچک‌تر و میانش را لاغرتر، قوس گردنش را چشمگیرتر و عضلات سینه‌اش را تقدیم خربنده‌هایی می‌کنند که پسند گروه داوران را بهتر و بیش‌تر برآورد. مکتب چارپا به‌خاطر چارپا، نه چارپا در خور باری که چاره‌ی نیازهای سنگین شهر وندان را تمهدی کند.

□

مطالعه‌ی دستاوردهای هنری، انسان بازخواندن حماسه‌ای پُر طبل و پُر تپش است؛ حماسه‌ی آفریده‌ی بی که به چند هزاره، رازهای ترکیب و تعبیه را تجربه می‌کند تا سرانجام خود به کرسی آفریننده‌گی بنشیند. راهی که شاید

سر متزل‌هایش دم به دم کوتاه‌تر شد، اما سرشار از کوشش و مساجدت بوده است؛ کوشش و مساجدتی که از راه‌های بی‌شمار صورت پذیرفته. گاه به حجم و گاهی به صدا، گاهی به حرکت گاهی به نوا، گاه به خط و گاه به رنگ، گاهی به چوب و گاه به سنگ ... — کوشش و مساجدتی از راه‌های بسیار که با موانع بی‌شمار پنجه در پنجه کرده است اما اگرچه هر بار پیروز از میدان باز نیامده باری، از هر شکست تجربه بی‌اندوخته از هر سرخوردگی معرفتی به دست کرده است. چاده بی‌طولانی که چه بسیار باشکم‌های به پشت چسبیده و پاهای خونین و ایثارهای شگفت پیموده شده. اما سنگین‌ترین لحظات این حسنه‌ی رنج، دیگر امروز متعلق به گذشته‌هاست؛ تاریخش مدون است و پاسخش به چند و چون و چراها و اگرها و مگرها روشن و آشکار. زنجیره بی‌است به هم پیوسته از حلقه‌های منفرد و مجزای تلاش‌های پراکنده. امروز دیگر تجربه‌ی مجدد شیمی از دوران خون‌دل خوردن کمیاً گر گجسته‌دز، اگر سفاهت مطلق نباشد نشانه‌ی کامل بیگانه‌گی با زمان حال است. که آدمی، علی‌رغم تمامی حماقت‌های که از لحاظ اجتماعی در سراسر طول تاریخ خود نشان داده، باری طبیعت خام را توانسته است رام قدرت آفرینده‌گی خود کند. و معضل کنونی را به جز این‌بیت که گیج و درمانده و گرفتار چنبره‌ی هزار پیج و گره برگره اجتماع خویش است و هر بامداد با اندیشه‌ی هولناک تغییر تازه درآمدی که بر او خواهد رفت، از بستر کابوس‌های شباهه بر می‌خیزد.

دیگر امروز هنر با قوانین مدرن و دستاوردهای پُربار از آزمایش- گاههای ابتدایی بیرون آمده دوره‌های کاربرد جادویی یا تزیینی بودن صرف را پس پشت نهاده به عرصه‌ی رُنگی‌ودار کارزار دانش با خرافه‌اندیشی، معرفت‌گرایی با خشک‌باوری تقدیری، عدالت‌خواهی شرافت‌مندانه با قدرت مداری لوپن مسلکانه پا نهاده، ناطق چیره‌دستی شده است که بانگش انعکاس جهانی دارد و سخن‌اش مرز زبان نمی‌شandasد. پس دیگر باید بتواند به حضور خود در این معركه معنایی بدهد. وجودش را با جارت به اثبات برساند. در

عمل از حق حیات خود دفاع کند و در این سنگر پُرخون و آتشی که در آن تنها سخن از مرگ و زنده‌گی می‌رود و تناوبه‌یی را با تناوبه‌یی سر شوخی نیست مسئولیت آشکار متوجه شود.

امروزه روز، دیگر هیچ هنری بومی و اقلیمی، صرف نیست و حتا نویسنده و شاعر نیز که بهناگز برگرفتار حصار زبان خویش است و ابلاغ پیامش نیاز به واسطه دارد، باز به هر زبان که بنویسد نویسنده و شاعر سراسر عالم است. با وجود این می‌توان به هنرهایی چون نقاشی انگشت نهاد که درک سخشن، در مقایسه با هنرهای دیگر، به مترجمان چیره دست چرب‌زبان نیاز چندانی ندارد و مجال ارتباط بی‌واسطه بر او تنگ نیست. در این حال، سخن‌وری با این‌همه قدرت و امتیاز را می‌توان نادیده گرفت؟ و از او تنها به شنیدن افسانه‌یی خواب آور چهل‌فلندر به خود وانهاد تا درمان را واگذارد و دردها را پس‌پشت، نسخه‌یی، مسکن‌ها پنهان کند؟

مرا بی‌خشد. می‌دانم قرار بر این است که «هنرمند» هم‌چنان به تفنن، دل‌مشغول کشف شگردهای بہت‌انگیز باشد؛ اگر هم‌چنان در بند خوش طبیعی نمودن‌ها باقی بماند کدام پیام و پیغام می‌باید خیل دم‌افزون انسان‌هایی را که درد می‌کشند و وهن می‌بینند و تحفیر می‌شوند یا هم‌چنان گرفتار توهمات خویش‌اند و به سود «پای تا سر شکمان»، تعمیق می‌شوند از خواب خوش‌بینی بیدار کند و طلس دیر باوری شان را بشکند؟

مرا بی‌خشد. می‌دانم که این‌ها نه تنها سخنان تازه درآمدی نیست. که حتا از دوره‌ی کهنه‌گی شان تا فراسوهاي اندراس نیز دهه‌ها و دهه‌های باور نکردنی گذشته است!— بی‌گمان بسیاری از شما مرا از این‌که شاید گمان کرد هام در پیام خود، به مشابهی درآمدی بر این محفل گفت و گو از نوآوری‌ها، با پیش کشیدن سخنی مندرس‌تر از مصدق، ملموس هر اندراس، چه تحفه‌هایی به طبق برنهاده‌ام سرزنش می‌کنید. اما آیا آن دوستان ملامت‌گو می‌دانند که ما در این زمانه کجا‌ی کاریم؟

آنچه بسیاری نمی‌دانند این است که به طور رسمی، ما تازه به دوره‌ی کشف غزل عارفانه سقوط اجلال فرموده‌ایم. و بدینجهت آنچه من عرض می‌کنم قرن‌ها از زمانه‌ی خود پیش‌است و اگر معمولاً در مطبوعات رسمی وطن‌مان تنها به صورت احکام صادره‌ی «رسمی فرسایش قانونی» (تو گیومه) فقط به انحرافی بودن آن‌ها حکم می‌کنند علتش این است که بتوان متصرف بودن آن‌ها را از طریق استدلال منطقی ثابت کرد! به هر حال، توضیحی بود که فکر کردم لازم است عرض شود.

نقاشی و شعر و تئاتر و باقی قالب‌های هنری امروز دیگر فقط ابزاری برای سوگرمی و تفنن نیست. بجهی، بازی‌گوش کودکستانی دیروز. اکنون انسان پخته‌ی کاملی است فهیم و پژوهش و خردمند. که می‌تواند جامعه را به درک خود و فرهنگ و مفهوم عمیق آزادی و اندیشه و رهایی از قید و بندھای خرافات مدد برساند. و بی‌شک صرف، «توانستن» ایجاد مسئولیت می‌کند. اگر امروز هم هنر تواند پس از آن‌همه کوشش و جوش در به دست آوردن شیوه‌های بیان، اندیشه‌هایی کارآیند را به معرفتی نهادگیر مبدل کند، حضورش جز به حضور قدحی خالی اما سخت پُر نقش و نگار بر سفره‌ی بسی‌آش گرسنه گان به چه می‌ماند؟

اما این حکایت دیروزها و دیسال‌ها است. روزگار ما دیگر روزگار خاموشی نیست. هرچند که بازار دهان‌بندسازی هم‌چنان پر رونق باشد. روزگار تفنن و این‌جور حرف‌ها هم نیست. چراکه امروزه روز، آثار هنری بر سر بازارها به نمایش عام درمی‌آید و دور نیست که یئنده، مدعی، بی‌گذشتی از آب درآید و برای گرفتن حق خود چنگ در گریبان هنرمند افکند. دور نیست که کسانی اثر هنری، فاقد پیام و اشارات هنرمند فاقد یینش را—به اندیشه هم که با شگردها و فوت و فن‌های بُهت‌انگیز عرضه شده باشد— تنها در قیاس با ماضین ظریف و پیچیده بی قضاوت کنند که در عمل کاری از آن ساخته نباشد.

در چنین شرایطی کدام انسان شریف می‌پندارد که خود را صرف این که
اهل هنر است از معرکه دور نگه دارد؟ ما چنین «هنری» را بهانه‌ی غیرقابل
قبول و عذر بدر ترا از گناه کسانی می‌شماریم که هنگام تقسیم مواجب و رتبه
سرهنگ‌اند و در معرکه‌ی جدال، بنه‌پا! هنرمند در حضور قاضی، وجودان
خود معکوم است در جبهه‌ی مبارزه با خطر، متعهد کوششی بشد. و در یفا که
سختی، کار او نیز درست در همین است!

نش چهره‌های دردکشیده‌ی که گرسنه گی مچاله‌شان کرده، به تیت
ارایه دادن مشکلی جهانی چون گرسنه گی؟
تصویر صفری بی‌انتها از مشتی انسان پا در زنجیر یوغ برگردان، به قصد
باز نمودن فجایع ناشی از بهره کشی، آدمی از آدمی؟
یا تجسم محبوسی که میله‌های سیاه قفسش را به رنگ سفید می‌انداشد.
به رسم هشدار دادن از خوش‌خيالی‌ها؟

نه، مسلماً هیچ کس مشوق ساده گرایی و سطحی نگری. مبلغ خودفریبی
و رفع تکلیف و خواستار مطلق شعارهای آبکی بی‌ارز نیست. رویه‌ی دیگر
هنر اعتلای فرهنگ است. و بینش هنرمند مبنایی استوار از منطق و آگاهی‌ی.
عمیق گستره می‌طلبید تا بتواند جواب‌گوی علل وجودی خویش در عرصه‌ی
زمان باشد. — چیزی که نام دیگرش مشارکت در هم آوردی در صحنه‌ی
جهانی، فرهنگ بشری است.

شعار زیادی از هنرمندان ما ترجیح می‌دهند از همان مرز استادی در
چشم و خم و ارایه‌ی شگردهای فنی، کار پا فراتر نگذارند. ترجیح می‌دهند
ناطبقانی ببل زبان باشند اما سخنی از آن دست به میان نیاورند که احتمالاً
مال‌شان را بی‌خریدار بگذارند. چه رسد به بازگفتن حقایقی که جان شیرین‌شان
را به مخاطره اندازد.

سکوت آب

می‌تواند

خشکی باشد و فریاد عطش!

سکوت گندم

می تواند

گرمه کی باشد و غربو پیروزمندانه‌ی، قحط!
همچنان که سکوت آفتاب
ظلمات است.

اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست:
غربو را
تصویر کن!

۱۳۷۵۰

◎ درباره‌ی احمد شاملو

(سید عبدالجواد موسوی، کتاب صبح، مرداد ۷۵، ص ۳۶، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۲-۵۳)

۱۳۹. شاملو علاوه بر شعر کلاسیک فارسی با موسیقی ایرانی نیز کاملاً بی‌گانه است و مدعی است در سینین ده، دوازده ساله‌گی تحت تأثیر اتودهای شوپن فرار می‌گرفته است. عدم آشنایی شاملو با شعر و موسیقی ایرانی که از ارکان مهم و اصلی فرهنگ ماست، و سرخورده‌گی او در شعر موزون، باعث می‌شود تا به شعر منتشر روی بیاورد و راه خود را از دیگران جدا کند. شاملو در این راه موقبتهایی نیز کسب می‌کند، اما آن‌جا که سعی دارد در توجیه ناتوانی خود هر آن‌چه را که به گذشته مربوط می‌شود، مورد تاخت و تاز قرار دهد، سخت پرت و پلا می‌گوید. . .

... تفاوت شعر شاملو با نثر گذشته به گفته‌ی بعضی متقدین، منطق شعری‌یی است که در شعر شاملو حکم‌فرمایست، اما گاهی شعر شاملو حتا از نثر گذشته دور، در نتیجه فروتر می‌افتد و آن‌گاه تنها تفاوت آن با نثر قدمانه در حکم‌فرمایی منطق شعری، بلکه فقط و فقط در شکل ظاهری آن یعنی پلکانی نوشتن است. بخوانید:

عصر عظمت‌های غول‌آسای عمارت‌ها
و دروغ.

عصر رمه‌های عظیم گرسنه‌گی
و وحشت‌بادقین سکوت‌ها

... شاملو نماینده‌ی واقعی انسان معاصر در شعر امروز ما است. انسانی که خود را دائز مدار و محور کائنات و معیار مطلق ارزیابی حق و باطل می‌داند. انسانی که از تن سپردن به هر قیدی سریاز می‌زند تا آزاد باشد، انسان بی‌تاریخی که مذهب، فرهنگ، سنت، اخلاق، قومیت و... الخ را مانعی در راه پیشرفت خود می‌بیند. انسان معاصری که آزادی را مرادف می‌داند با بنده‌ی نفس خویش بودن، برخلاف گذشته گان که شرط آزادی را بنده‌گی می‌دانستند و معتقد بودند: «من از آن روز که در بند توأم آزادم» و یا «بنده‌ی عشق‌ام و از هر دو جهان آزادم».

باری، وقتی آزادی مرادف می‌شود با ولنگاری و بی‌قیدی، وقتی که هیچ معیار و قراردادی به عنوان اصل پذیرفته نمی‌شود، وقتی که نه وزن هست و نه قافیه و نه موسیقی و نه منطق و نه معنا و نه هیچ چیز دیگر، سخن گفتن از فرم و محتوا وقت تلف کردن است. هر کس آناتیت خود را بانگ بر می‌دارد و در این میان آنکس هواخواه بیشتری دارد که به نفس اماره‌ی فردی و جمعی گردن بنهد و به این هرج و مرج طلبی و هیاهو و غفلت بیشتر دامن بزند.

... از نظر روشن‌فکر، متجدد، امروز، باورهای مذهبی و سنتی، خرافاتی بیش نیستند و مهم‌تر این که مانع پیشرفت و توسعه‌ی جامعه بشری‌اند. از این روست که شاملو، زائران امام هشتم علیه‌السلام را گنه کاران پای در زنجیری می‌خوانند که راه خویش را گم کرده‌اند و دعای آنان، باران بی‌حاصل اشک است و ... بس.

در غریو سنگین مائیشین‌ها و اختلالات اذان و جاز
آواز فمی کوچکی را
شیدم،

چنان که از پس پرده‌ی آمیزه‌ی ابر و دود
تابش نک ساره‌ی
آن جا که گنه کاران
با میراث کمرشکن معصومیت خوش ...

... عالم روشن فکری، عالم، «وهم» است و «وهم»، عالم
«سرگردانی». سرگردانی نه به معنای اصیل کلمه، بلکه به معنای مطلق بودن....
... شاملو از روپیان و برخنه گان سخن می‌گوید، اما روپیان و
برخنه گان هیچ‌کدام مخاطب شعر شاملو نیستند. مخاطبین شاملو عمدتاً
روشن‌فکرانی چون خود اویند که در عالم «وهم» خود را رهبر و پیشو.
مردم می‌دانند. روشن‌فکرانی که گمان می‌کنند با چای خوردن در کافه‌های
جنوب شهر و سیگار زر کشیدن، جزئی از مردمند؛...

۱۳۷۶

﴿کوچه‌مرد شعر

(م. آزاد، تهران بهار ۱۳۷۶، به نقل از دفتر هزار ویژه‌ی احمد شاملو، شماره ۱۵، مهر ۱۳۷۶، چاپ
آمریکا، ص ۹۲۲)

۱۴۰ در آن فقر قاهر فرهنگی که دستگاه پرورش افکار رضاشاهی بر آن
حکومت می‌کرد و با چماق خشونت و ترس و آب‌نبات زروری. آلفرد
دوموسه و شاتوبیریان‌های وطنی می‌کوشید تا خاطره‌ی ادبیات انقلاب
مشروطه را از ذهن‌ها بزداشد، عجیب نبود اگر شاملوی نوجوان هم، مثل ما،
شیفته‌ی این «ادبیات» سطعی شود و کتاب آهنگ‌های فراموش شده چیزی
فراتر از همان قطعه‌های ادبی نباشد. هرچند در همین کتاب رگه‌های زنده‌ی
استعداد شاعر جوان می‌درخشند. ۱

﴿اصل قضیه﴾

(عمران صلاحی، طنزنویس، تهران، ۵ خرداد ۱۳۷۶. به نقل از دفتر هنر، ویژه‌ی احمد شاملو، شماره ۸، مهر ۱۳۷۶، چاپ آمریکا، ص ۹۵۲)

۱۴۱ یکی از ابعاد درخشنان کار شاملو حضور طنز در فعالیت‌های او است. شاملو به طنز علاقه دارد. در هر نشریه‌یی که درآورده جای خاصی را به طنز و کاریکاتور داده است. در کارهای خودش هم جایه‌جا طنز حضور دارد. چه قدر هم آثار طنزآمیز ترجمه کرده است. شاملو با پشتونه‌یی که از فرهنگ مردم دارد، نوش در طنز بیداد می‌کند. بررسی طنز شاملو در شعر و نثر بحثی جداگانه می‌طلبد. شاملو اگر دست به قلم ببرد کاریکاتور هم می‌تواند بکشد. یک بار همین طور سردستی کاریکاتور اردشیر محصص را کشیده بود که خوب از آب درآمده بود.

ما دوست داریم با خیلی از افراد از نزدیک آشنا بشویم، اما روی مان نمی‌شود به سراغ آن‌ها برویم! با هر کس که آشنا شده‌ایم کاملاً تصادفی بوده است. با شاملو هم همین طور. سال ۱۳۶۵ در خانه‌ی دوست بسیار عزیزی با شاملو آشنا شدیم. وقتی به شاملو گفتیم مادل مان می‌خواست شمارا ببینیم، اما روی مان نمی‌شد، گفت: « ولی ما وقتی دل مان می‌خواست نیما را ببینیم، در خانه‌اش را از پاشنه در می‌آوردیم! »

شاملو اخیراً یک پایش آسیب دیده است، اما از پا نیفتاده. وقتی با اپریز اشپور در بیمارستان به دیدارش رفتیم، شاپور به او سلام نظامی داد و گفت: « ما آمده‌ایم از شمار وحیه بگیریم! » در همینجا درود می‌فرستیم به آیدا که به راستی « حافظ شاملو » است.

« یک روز در یک کتاب‌فروشی با شاملو نشسته بودیم که یکی وارد شد و پرسید: « این بسته دارید؟ » شاملو گفت: « جلد چندمش را می‌خواستید؟ »

« حالا حکایت ماست. معلوم نیست این حرف‌هایی را که می‌زنیم، چه ربطی به اصل قضیه دارد و اصلاً معلوم نیست اصل قضیه چیست! و باز از کجا

معلوم، شاید همان چیزی که اصل قضیه نیست خودش اصل قضیه باشد. چی
گفتیم؟!

۱۳۷۷

پرواز خالی و خاموشی

(عنایت سیمی، درباره‌ی مجموعه‌ی در آستانه، در جهان کتاب، سال سوم، شماره‌ی ۱۲ و
۱۳، مردادماه ۱۳۷۷، ص ۶ و ۷)

۱۴۲... شعر حکایت، مُثُل اعلای ذهنیت استعاره‌پرداز است. این شعر در
مفردات، اعم از اشیا و شخصیت‌ها، استعاری و در کل تمثیلی است. شاعر سر
آن دارد که با برقراری ناظر یک به یک بین استعاره‌ها و پدیده‌های جهان
عینی، تکلیف یک واقعه‌ی مهم تاریخی را یک‌بار برای همیشه روشن کند و
شاخت را به نتیجه‌ی قطعی برساند. درون مایه‌ی شعر ناظر به بسیاری یک
عروسي. استعاری. حکایتی (عجیب) است. اما هنا یک عروسي ساده را نیز
نمی‌توان مطابق طرح توطئه‌ی مضر در شعر بر پا کرد، چه رسد به عروسي
حکایتی. ذهن استعاره‌اندیش به انسان نوعی و برگزیده نظر دارد؛ در شعر
حکایت شمار انسان برگزیده اعم از خیر مطلق یا شر مطلق کم نیست. مهم ترین
ایشان، مطرب است با مختصه‌های شیطانی، ...

در این دفتر، چند شعر، فارغ از استعاره‌اندیشی، فصاحت‌نمایی و
ثنویت ذهنی، با حیات انسانی رابطه‌ی مستقیم برقرار می‌کنند؛ به این‌ای شاعر و
طرح‌های زمستانی ۱ و ۲.

این هم «[طرح] زمستانی ۱»:

چرک مرده‌گی پر جوش و جنجال کلاغان و
سیدی درازگوی برف ...

ته سفره‌ی تکانیده به موز کرت
تنهای حاده است.

مرد پشت در بجهه‌ی زرد قاب
به خود جین کنار در می‌نگرد.

جهان

اندوه گن

رها شده با خوش.

و در آن سوی نهالستان هریان
هیچ چیز از واقعه سخنی نمی‌گوید.

فضای شعر، چشم اندازی دیداری است که چون به پایان می‌رسد،
دیده‌ها به تصویرهای ذهنی بدل می‌شوند.

« چرک مرده‌گی پرجوش و جنجال » بیانگر پلیدی و مرگ
متراکم است. جوش و جنجال حاکی از هیاهو و آشوب نیز هست. کلااغ‌ها
سر و صدا نمی‌کنند؛ « چرک مرده‌گی پرجوش و جنجال » رنگ، پیکر و
وصله‌ی تن‌شان است و البته هیاهوی شان را نیز به‌گوش می‌رساند. واو عطف
دوم در سطر نخست را می‌توان به معنای در برابر گرفت: کلااغان در برابر
سپیدی درازگوی برف چرک مرده‌گی کلااغان در تقابل با سپیدی برف قرار
می‌گیرد و سپیدی درازگونه برف همین رابطه را با جوش و جنجال کلااغان به
هم می‌رساند. در این سطر، فعلی به کار نرفته است. فضادر وجود برف و زمان.
در پیکر کلااغان به همانندی بی‌زمان می‌رسند. این همانندی نهایتاً
چرک مرده‌گی پرجوش و جنجال را باز می‌آورد. حذف فعل، بی‌زمانی فضا-
زمان را مؤکد می‌کند و سه نقطه تداوم آن را تشدید.

منظـر دیگـر، تـه سـفرهـی، تـکـانـیدـه بـرـکـوتـ است. تـکـانـیدـه صـفت مـفعـولـی است، بـی آـن کـه فـاعـلـی اـز پـس آـن پـدـیدـارـ شـود. در منـظـر، اـنـان دـیدـه نـمـی شـود؛ بـرفـ است وـکـلـاغـ. شـاعـرـ اـین اـنـفـاقـ رـا بـه عنـوانـ تـنـها حـادـثـه تـلـقـی مـیـ کـنـد؛ تعـبـیرـی مـبـهمـ وـطـنـزـآـمـیـزـ. آـیـا تـه سـفرـهـی، تـکـانـیدـه نـوـالـهـیـ بـراـی کـلـاغـانـ است؟

نـاـکـبـدـ بـرـ مـرـزـ کـوتـ شـابـدـ اـز اـین جـهـتـ زـاـيدـ استـ کـه بـرفـ درـازـگـوـی تـعـابـرـ بـینـ کـوتـ وـکـشـتـ زـارـ رـا اـز بـینـ مـیـ بـرـدـ.

در سـطـرـ سـومـ اـز بـیـرونـ بـه درـونـ، بـه نـگـرـنـدـه مـیـ رـسـیـمـ کـه اـینـکـ اـز پـشت درـیـچـهـیـ. زـرـدـنـابـ بـه خـورـجـینـ کـنـارـ درـ نـگـاهـ مـیـ کـنـدـ. زـرـدـنـابـیـ درـیـچـهـ اـز چـرـاغـ اـتـاقـ استـ. بـیـرونـ بـرفـ مـیـ بـارـدـ. اـینـ کـه خـورـجـینـ کـنـارـ درـ پـرـ استـ پـاـخـالـیـ، مـبـهمـ استـ. تـه سـفرـهـیـ، تـکـانـیدـه وـنـهـالـسـتـانـ عـرـیـانـ اـز خـورـجـینـ تـهـیـ حـکـایـتـ مـیـ کـنـدـ. مـبـهمـ اـینـ استـ کـه کـسـیـ وـ مـعـلـومـ نـیـستـ کـیـ. قـصـدـ سـفـرـ دـارـدـ. هـیـچـ کـسـیـ، بـه هـیـچـ کـجاـ. اـینـ هـیـچـ کـسـ مـیـ خـواـهـدـ خـورـجـینـ رـا بـه تـرـکـ کـدـامـ اـمـ بـیـنـدـ؟ نـهـ اـسـبـیـ درـ کـارـ استـ وـ نـهـ سـوارـیـ. جـهـانـ نـیـزـ اـنـدوـهـ گـنـ باـخـودـ رـهـاـشـدـ استـ. کـارـیـ بـه کـارـ کـسـیـ نـدارـدـ؛ یـاـ شـابـدـ دـارـدـ، اـنـدوـهـ گـنـ استـ وـ حتـاـ درـ بـذـلـ دـنـبـالـهـیـ، اـنـدوـهـ بـه قـدـرـ مـصـوـتـ یـاـ (انـدوـهـ گـینـ) نـیـزـ خـستـ بـه خـرـجـ مـیـ دـهـدـ. درـ اـینـ چـشمـ انـداـزـ، هـمـ چـیـزـ پـرـ اـزـ خـالـیـ وـ خـامـوشـیـ استـ. خـامـوشـیـ مرـگـ، ولـیـ چـراـ شـاعـرـ درـ سـطـرـ دـوـمـ اـزـ تـنـهاـ حـادـثـهـ سـخـنـیـ نـمـیـ گـوـیدـ. آـیـاـ وـاقـعـهـ اـنـفـاقـ اـفـتـادـهـ استـ یـاـ قـوـارـ استـ یـاـ یـافـتـدـ؟ آـیـاـ محلـ وـقـوعـ اـنـفـاقـ درـ چـشمـ انـداـزـ استـ یـاـ اـزـ آـنـ سـوـیـ نـهـالـسـتـانـ بـه جـهـانـ گـرـهـ مـیـ خـورـدـ؟ هـمـهـیـ، تعـبـیرـهـاـ مـحـتمـلـ استـ؛ چـراـکـهـ منـظـرـ اـکـنـونـیـ مـعـلـقـ استـ وـ شـعـرـ اـزـ حـقـیـقـتـ زـیـسـتـهـ نـشـأتـ مـیـ گـیرـدـ. حـقـیـقـتـ زـیـسـتـهـ تـشـبـیـهـ وـ اـسـتـعـارـهـ نـیـتـ کـهـ بـه یـکـ معـنـایـ مـحـصـلـ فـرـوـکـاـهـ؛ نـمـادـینـ اـسـتـ وـ چـندـ معـنـایـیـ. بـرـخـلـافـ اـسـتـعـارـهـ اـنـدـیـشـیـ (منظـرـ مـثـابـهـتـ سـازـیـ هـایـ کـلـیـ اـسـتـ؛ وـرـنـهـ اـسـتـعـارـهـ ذـاتـیـ شـعـرـاستـ) تـجـربـهـیـ، زـیـسـتـهـ رـا بـه یـکـ معـنـاـ تـقـلـیـلـ مـیـ دـهـدـ وـ تـبـاهـ مـیـ کـنـدـ. نـمـادـ اـزـ دـلـ رـابـطـهـیـ، مـسـتـقـیـمـ شـعـرـ وـ زـنـدـهـ گـیـ بـیـرونـ مـیـ زـنـدـ وـ پـسـ. پـشتـ یـکـ مـفـهـومـ کـهـ هـمـوارـهـ مـحلـ نـزـاعـ اـسـتـ؛ پـنـهـانـ نـمـیـ شـودـ. درـ اـینـ شـعـرـ، نـگـاهـ وـ نـفـسـ شـاعـرـ گـرمـ وـ گـیرـاـ استـ. اوـ باـ اـیـجـازـیـ بـهـ غـایـتـ دـقـیـقـ، حـقـیـقـتـ، زـیـسـتـهـ وـ مـنـظـرـ عـینـیـ رـاـ جـعـفـتـ وـ جـذـبـ

پکدیگر می‌کند. نه این که پیش‌بیش معنی را بار منظر کند، یا منظر را به تشبیه و استعاره بسپارد.

برخلاف، در غیاب این حضور زنده، شاعر به زبان مرده متولّ می‌شود؛ به لصاحت کهن و به کلمات آرکاییک و تازبان را زنده‌نما جلوه دهد، واژه‌گان فولکلوریک نیز چاشنی کلام می‌کند و از پس «قشعریبه»، که شاید در طول یک عمر دراز به زحمت دوبار شنیده شود، «اُزگل» می‌آورد. دفتر در آستانه، عظمت‌نماست؛ عظمت سزاوار شعر و هنر کلاسیک است. شکوه این عصر حقیقتی است «خُردنمون» و منفجره شونده. عظمت‌های تو خالی را رها کنیم.

در آستانه، چکاوک سرزنه

(شهرام شاهrix ناشر، مجله‌ی آدینه، شماره ۱۶، ۱۲۹ مرداد ۱۳۷۷، ص ۴۲-۴۳)

۱۴۳... «حکایت نختین شعر این مجموعه، شعر پیچیده‌ی زنده‌گی است شعر جهانی که در آن سرخوش زاده می‌شویم، با «یاد سوزان عشقی منوع» در «از» خسته، پراکنده می‌شویم و جز «چکاوکی مرده» به میراث نمی‌گذاریم، که قبل از ما، پدران ما نیز چنین کرده‌اند؛ و داستان زنده‌گی جز این تکرار ناملایم «پایکوبی» و «خاموشی» نیست؛ ...

اما همه‌ی سروده‌های شاملو درباره‌ی مرگ، شعر نیست و گاه نثر زیر هم نوشته شده برای انتقال پیامی است، حتا ایجاز که از ارکان اصلی و جزو جوهر شعر است در آن کمتر یافت می‌شود، از معماری شعری چندان برخوردار نیست. آن‌چنان که باید گفت اصلاً شعر نیست و تقطیع فقط آدم‌های ماده‌لوح را می‌تواند گوی بزند و فریب دهد. شعر فناری گفت چنین است:^۱

«ما نیز روزگاری العظمه بی سالی قرنی هزاره بی اذ این پیش ترک اهم در این جای ایستاده بودیم ابر این سیاره برو این خاک، الی آخر ...

۱. شعر فناری گفت با این مطلع شروع می‌شود: فناری گفت: ... کوهی ما... (در آستانه، ص ۳۵) و شعری که نقل شده عنوانش ما نیز... است (همان، ص ۳۳).

این شعر دارای آنچنان ساختمان نامنجمی است که می‌شود چندین صفحه‌ی دیگر به آن اضافه کرد. از ایجاز و تصاویر زیبا و گویا کاملاً تهی است و آشایان به شعر امروز ایران با سرودهای رو به رویند که اصلاً آنان را اغناه و ارضاء نمی‌کند و می‌گویند باز شاملو با ذیر هم نوشتن جعلاتی چند، به روزه پون کلک کار را می‌داند به همه کلک زده است. تری ذیر هم نوشته شده را به عنوان شعر ارائه داده است در حالی که بهتر بود شعری پرقدرت و قوان می‌ساخت. نه فقط «قماری گفت»، بل که «طرح‌های زمستانی»، نیز همین گونه است. کافی است با دقت بازخوانی کنید که آوردن زیاد مثل، این نوشته را مطلع خواهد کرد. کلمات در شعرهای این دفتر موافقت نازهای پیدا نمی‌کنند و خیلی تکراری هستند مثل: غرور کوه، یاد سوزان عشق، و... «توارد» نیز در کار او هست در صفحه‌ی ۳۰ که تاریخ سروden ۶/۱۲/۷۲ را دارد می‌خوانیم:

تا به کسالت زرد تابستان پناه آریم
دل شکنه
به ترک، کوه گفته‌یم.

در دومین شعر مجموعه‌ی «خواب‌های فلزی» منتشر شده در سال ۱۳۴۶ «کسالت زرد» را نه برای تابستان بل که برای پاییز، به همین قلم، می‌خوانیم:

در این سیاهی، اوج
در این صبوری، گواه
هزار برگ
مهه پوسیده
در کسالت زرد.

و قضاوت با خواننده گان که «کالت زرد» برای تابستان زیباتر است
یا برای خزان. ۱

﴿ ارزش مردم‌شناسی کتاب کوچه ﴾

(نعمت‌الله فاضلی، سرف ب، دفتر اول و دوم، احمد شاملو، آپدا سرکبیان، کتاب ماه، علوم
اجتماعی ۱۱، ۳۰ شهریور ۱۳۷۷)

۱۴۴. شاملو هم یکی از ادبیان مردم نگار و مردم نگاران فولکوریست ایران است،
که می‌توان او را در کنار ادبیانی چون جمالزاده، هدایت و آل‌احمد قرار داد.
سنت تحقیقات فولکلوریک با پژوهش‌های فرهنگ عامیانه در ایران ریشه در
فعالیت‌های ذوقی و تفتنی ادبی ما دارد، از این رو اغلب این‌گونه پژوهش‌ها
 قادر روش علمی و در عین حال خواندنی و لذت‌بخش هستند.

شاملو قبل از آنکه کتاب کوچه را بنویسد و مستر کند، علاقه خود را به
زبان مردم کوچه و بازار در اشعارش نشان داده است....

شاملو با تدوین و انتشار کتاب کوچه یکی از ابعاد فرهنگی و فکری
شخصیت خود را بسط داده است. فارغ از هرگونه قضاوت اخلاقی و سیاسی
که می‌توان درباره نویسنده‌ی کتاب کوچه داشت، نویسنده این کتاب شاهکاری
آفریده است که نام او را برای همیشه جاودان خواهد ساخت. گرچه کاستی‌ها و
ایراداتی بر آن وارد است که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

... امتیازات کتاب کوچه نسبت به تمامی کوشش‌هایی که ناکنون در
زمینه جمع‌آوری و شناخت فرهنگ و زبان عامیانه صورت گرفته را می‌توان به
شرح زیر بیان کرد.

۱. هر اصطلاح و واژه‌یی که در این فرهنگ آمده است دارای الفای
صوتی یا آوانگاری است. در نتیجه خواننده می‌تواند آن واژه را به همان
صورتی که در زبان محاوره و گفت و گو به کار می‌رود بشناسد.

۲. در کتاب کوچه علاوه بر آن که معانی هر مدخل آمده است،

کاربردهای مختلف اصطلاحی، تعبیری، تمثیلی، چکمی و نظایر آن نیز توضیح داده شده است.

هم‌چنین ترکیبات جمله‌یی و شبه جمله‌یی هر مدخل آمده است. در نتیجه کتاب کوچه به منزله دائره‌المعارفی است که به صورت موضوعی، فرهنگ توده‌ها را شناسایی و معرفی کرده است. زیرا هر مدخل اغلب به صورت یک موضوع است که از جوانب مختلف در فرهنگ مردم جست و جو و معرفی شده است. برای مثال مدخل ۴۳۹۱ درباره‌ی واژه‌ی «بزن»، (فعل امر زدن) اصطلاحات: بزن قدش، بزنده به کمر، بزنیدش که نیست خیرگیر، بزنیم به تخته، به بید بزنی چنار می‌لرزد، چو تو سر سنگ بزنی... خرس را بزن، بزن بهادر، بزن بکش، دست بزن داشتن، یکه بزن، بزنگاه، بزن پسر، قصه‌ی بزن بابا، بزن بابا چه خوب خوب می‌زنی بابا، و بیست سرشاسه‌ی دیگر را شرح می‌دهد. بنابراین اگر کسی بخواهد بداند معنی «بزن» بر طبل بیماری که آن هم عالمی دارد، را بداند باید به مدخل بزن مراجعه کند....

۳. کتاب کوچه نه تنها معانی واژه‌گان را آنچنان که در کوچه و بازار رایج است توضیح می‌دهد، بلکه در هر مدخل سابقه ادبی یا تاریخی واژه‌ها نیز بررسی می‌شوند و خواننده می‌تواند خاستگاه اجتماعی و فرهنگی زبان و واژه‌گانی را که امروز به کار می‌برد بشناسد.

۴. کتاب کوچه واقعاً زبان مردم امروز ایران است. نویسنده تلاش نکرده است در گردآوری آن چه مردم به زبان می‌آورند گزینش کند و صرفاً چیزهایی را که مؤدبانه یا خوب تلفی می‌شوند گردآورد. همان‌طور که مردم هم صرفاً کلمات مؤدبانه یا خوب را به کار نمی‌برند و گاهی برای بیان مقاصد مختلف واژه‌گانی خارج از ادب و نزاکت بیان می‌کنند....

۵. نویسنده‌ی کتاب کوچه در برخی موارد به بررسی تطبیقی مدخل‌ها در شهرها و مناطق پرداخته است، در نتیجه خواننده می‌تواند روابط فرهنگی میان مناطق مختلف کشور را در طول تاریخ از طریق تحلیل این مقایسه‌ها بشناسد. بررسی تطبیقی یک اصطلاح، تعبیر، مثل، آیین، بازی و... و

کاربردهای گوناگون آن در مناطق مختلف، امکان آشنايی ژرفانگر خواننده‌ی کتاب با موضوع مزبور و چگونه‌گی تحول و تطور آن را فراهم می‌کند. در معرفی «ترانه‌ی بارون میاد غلغله چی...» (صفحه ۲۸۵) و بازی «رشکی و ماستی» (صفحات ۴۸۲-۴۸۷) از این شیوه بهره گرفته شده است.

شاملو در کتاب کوچه سعی کرده است در حد تواناییش به ریشه‌ی تاریخی برخی اصطلاحات و کنایات و مثل‌ها اشاره کند و البته صرف‌آگزارش توصیفی از تاریخ ارائه می‌کند. برای مثال بوق (صفحه ۱۶۷۶) بکوب بکوب، همه که دیدی! (صفحه ۱۳۹۶) ...

کتاب کوچه مأخذی است که می‌توانیم در آن شاهد تولد کلمات تازه در زبان امروز باشیم. کلماتی که بر حسب ضرورت و تحت تأثیر شرایط نوین زنده‌گی شکل گرفته‌اند. بالاخص ترکیبات و شبه جملات تازه. هم‌چنین می‌توانیم کلماتی را که از صدها و هزاران سال پیش در زبان فارسی تولد پافته‌اند و هنوز در حیات اجتماعی مادارای کارکردهای مختلف هستند بیاییم. تغیر و تحول و ثبات و پایداری زبان فارسی را می‌توان در کتاب کوچه جست و جو کرد، این کتاب هم‌چون آینه‌ی است که تصویر زبان مردم را نشان می‌دهد.

﴿هفمازی در آینه﴾

(حسید بختمند، روزنامه‌ی عصر آزادی پنج شنبه ۷ آبان ۱۳۷۷)

۱۴۵. اگر آسمان فرهنگی کشور ابری نشد که هیچ، از این هم آبی تر شود، می‌توان انتظار داشت که در روزها و ماه‌های آتی از درختان سبز و بارآور علم و هنر و اندیشه—از جمله مجلدات دیگر کتاب کوچه که هم‌اکنون آماده‌ی چاپ می‌باشد—توشه‌ها گرفت و خوش‌ها چید. اگر همه‌ی دفترهای کتاب کوچه، شامل همه‌ی حروف الفباء فارسی —که شاملو در سال ۶۸ اعلام کرده بود افزون بریست و پنج هزار صفحه می‌باشد— (و یحتمل اکنون بسی فراتر از آن رقم می‌باشد) منتشر شود، زبان فارسی بی‌شک صاحب گنجینه‌ی

بی‌نظربر و ماندگار در زمینه‌ی ادبیات و زبان فارسی (به طور اعم) و در عرصه‌ی فولکلور (به طور اخص) خواهد بود.

در کشور خودمان از سری متولیان فرهنگی نه تنها هیچ‌گونه دعوی به عمل نیامده و نه تنها کوچک‌ترین تسهیلاتی برای ادامه‌ی کار در اختیار مؤلف قرار داده نشده، بل از چاپ کارهایی که یک‌تنه به انجامش برخاسته، به بهانه‌های گوناگون جلوگیری به عمل آمده است. آری ما در جایی زنده‌گی می‌کنیم که بسی کارهای بزرگ انجام یافته است بسی آنکه برای انجام آن چنان‌که امروز به حق در غرب معمول است و شیوه‌ی درستی است، انجام دهنده‌گانش آموزش خاصی دیده باشند. در این مُلک، بیش‌تر، انسان‌های خودساخته (از زن و مرد) درخشیده‌اند تا تعلیم یافته‌گان. در اینجا استعدادها و قریحه‌ها برای روآمدن و نشان دادن خود از سنگلاخ‌ها و گذرگاه‌های صعب‌العبور بگذرند. جاده‌ی صاف و از قبل کوییده شده‌یی وجود ندارد. پس سخن به گزارف نگفته‌ایم، اگر مدعی شویم که «عرق ریزی روح» در این سوی عالم بسی بیش‌تر از فرنگ بوده است. زنده‌گی خود احمد شاملو گواه صادق این مدعاست

اگر ده دوازده ساله‌گی مؤلف کتاب کوچه را که به قول خودش «استارت» کار در آن سن و سال زده شد به حساب نیاورید و همان سال ۱۳۴۴ را سال آغاز جدی کار محسوب بداریم و با توجه به این که هم‌اکنون – یعنی سال ۱۳۷۷ – کار بر روی کتاب کوچه ادامه دارد متوجه می‌شویم که: ۱. شاملو بیش از چهل سال است که نخست به تنها بی و سال‌های است که به یک‌مک آیداروی کتاب خود کار می‌کند و ۲. کار کتاب کوچه تمام شدنی نیست. دلیلش را از خود شاملو بشنویم: «راستش را بخواهید این کار حدّ یقف ندارد، یعنی هیچ وقت به آخر نمی‌رسد. توده‌ی مردم که به شیوه‌یی امپرسیونیستی - اکپرسیونیستی با یکدیگر ارتباط به هم می‌زنند هر روزی که می‌گذرد براساس دیده‌ها و شنیده‌ها و تجربه‌های عینی خود تعبیرات تازه به تازه و نو به

نوی ابداع می‌کنند. در همین یکی دو سال اخیر یکی از دوستان من در مورد کسی که معمولاً حروف‌های بی سروته می‌زند اصطلاح «موجی شده» را به کار برده. سابق در این معنی می‌گفتند «اول ما خلق الله طرف عیب دارد» پا «بالاخانه را اجاره داده» یا «یک تخته‌اش کم است». و چیزهای دیگر، اما اصطلاحی که این دوست به کار برده مربوط به جنگ و آثار ناشی از انفجارهاست که برای مردم تجربه‌بی بود تازه»....

... کاری که شاملو به انجامش کمر بسته و بعدها در نیمه‌راه، همسرش خانم آپدا سرکیسان به یاریش شتافته در اصل نه کاری است که یک تن و دو تن از عهده‌اش برآیند. چنین کار کارستانی را فرهنگستانی باید، چنان که در جوامع پیشرفت معمول است

﴿ابراهیم در آتش﴾

(رمضان حاجی مشهدی، روزنامه‌ی ایران، شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۷۷)

[اشاره: در یکی از خبری‌های پراهمون ساخت فیلمی اینیشن با عنوان «ابراهیم در آتش» توسط گلنون پژوهش فکری کودکان و نوجوانان که گویا عنوانش برگرفته از مجموعه شعر «ابراهیم در آتش» است شامل است. وکیل ایشان توضیحی را برای ما ارسال کرده است که در زیر می‌آید.]

۱۴۶. بازگشت به مطلب متشر شده در روزنامه‌ی ایران مورخ ۲۳/۸/۷۷ موضوع تولید و ساخت فیلم اینیشن توسط عابدی زمانی موسوم به «ابراهیم در آتش» با توجه به تجویز قانون مطبوعات و با عنایت به مذاکره انجام شده با مسؤول شورای فیلم کانون پژوهش فکری کودکان و نوجوانان و هم‌چنین مسؤول دفتر حقوقی سازمان مذکور، اشعار می‌دارد نظر به این که عنوان اقتباسی نام دفتر شعر مشهوری از احمد شاملو است که در دهه‌ی پنجاه بارها و بارها تجدید چاپ شده و حماسه‌ی دلیر مبارزی از دوران سیاه حکومت پهلوی را رقم زده است که اثبات کردار «چیره‌دستانی بودند که در صنعت زیبا مردن» اعجاز می‌کردند و با گذار از آتش، شب ظلمانی آن دوران را روشن کرده بودند. «شیرآهن کوه مردی از این گونه عاشق امیدان خوین سرفوشت ابه پاشه‌ی