

نفوذ آثار خارجی در سروده‌های اخوان ثالث

اکبر شایان سرشت (شامیان سارو کلائی)*

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴)

چکیده

در سده چهاردهم خورشیدی، ادبیات معاصر ایران تحولات شگرفی یافت و همسو با جریان‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دستخوش تغییرات بسیار شد. بررسی نقش ترجمه آثار ادبی غرب، همچون رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و اشعار، به منزله یکی از جریان‌های فرهنگی عصر جدید، می‌تواند دگرگونی‌های ادبیات معاصر ایران را به درستی نشان دهد. در این میان، حتی شاعران معاصر ایران که رنگ ملی در سروده‌های آنان بارزتر است، گاه از آثار و اشعار غربی یا ترجمه آن سود جسته‌اند. مهدی اخوان ثالث از جمله این شاعران است که گرچه در آغاز به ترجمه منظوم برخی اشعار غربی پرداخت، اما به تدریج از ترجمه صرف فاصله گرفت و در رویارویی با آثار خارجی، به خلاقیت‌های ادبی قابل ستایشی دست یافت. شعرهای «سه قطره یا داستان دوستی‌ها»، «گل سرخ و گلچین»، «سگ‌ها و گرگ‌ها»، «گرگ و بره»، «آنگاه پس از تندر» و «مایا» نمونه‌های آشکار تأثیرپذیری اخوان از ترجمه آثار و اشعار غربی است.

واژگان کلیدی: اخوان ثالث، ادبیات معاصر، تجددگرایی، ترجمه، شعر فارسی.

* E-mail: ashamiyan@birjand.ac.ir

مقدمه

بخش مهمی از ادبیات هر فرهنگ از آثار دیگر ملل شکل می‌گیرد که بی‌شک از راه ترجمه به ادبیات نفوذ می‌کند، چنانکه این ترجمه‌ها گاه دست‌مایه خلق آثار مشابه در زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر می‌گردد؛ برای مثال، برخی از افسانه‌های لافونتن به تأثیر از داستان‌های بیدپای به وجود آمده‌است و بسیاری از حکایات در ادبیات کلاسیک فارسی مأخوذ از حکایات هندی و عربی است. با این حال، گاه اشتراک مضامین سبب تداعی افکار مشابه گردیده‌است و آثاری با مضمون‌های همانند را به وجود آورده‌است.

اگرچه نویسندگان و شعرای قدیم اغلب از ادبیات و آثار ادبی فرهنگ خودشان تأثیر می‌پذیرفتند؛ زیرا ارتباطات اندک ملل در گذشته، امکان اثرپذیری از فرهنگ‌های دیگر را محدود می‌کرد. پس از عهد رنسانس، به تدریج ارتباطات فرهنگی ملل افزایش یافت و کشورها دامنه این ارتباطات را گسترش دادند. در ایران، از زمان صفویه و قاجاریه روابط فرهنگی ایران با کشورهای دیگر، به‌ویژه اروپاییان توسعه یافت. تأسیس دارالفنون در عهد قاجاریه که کار خود را رسماً از سال ۱۲۶۸ هجری قمری آغاز کرد (ر.ک؛ آرین‌پور، ۱۳۵۷، ج ۱: ۲۵۴)، اقدامی بسیار مهم در تعلیم دانش و فرهنگ مغرب‌زمین به شمار می‌رفت. از همان سال، آموزگاران اروپایی و مترجمان برای تعلیم و تربیت به این مدرسه عالی فراخوانده شدند و بدین ترتیب، نهضت ترجمه آثار غربی - اعم از ترجمه کتب درسی و تاریخی، رمان‌ها، نمایشنامه‌ها و به‌ندرت، اشعار - آغاز شد. سفر برخی از بزرگان و سیاستمداران و اهل فضل به اروپا و نیز اعزام دانشجویان به خارج، به‌ویژه کشورهای غربی، سبب آشنایی بیشتر آنان با تمدن غرب شد و این امر، نهضت ترجمه را گسترش داد. رواج صنعت چاپ و پیدایش جراید و مطبوعات نیز از دیگر عواملی است که به توسعه نهضت ترجمه یاری رساند. در عهد مشروطیت، گرچه تعداد مطبوعات فزونی یافت، ترجمه آثار با سیری طبیعی انجام می‌گرفت، تا آنکه به سال ۱۳۲۸ هجری قمری (۱۲۸۹ ه.ش.) حادثه فرهنگی مهمی رخ داد که سیر ترجمه آثار خارجی، به‌ویژه اشعار اروپایی را در ایران فزونی بخشید و موجب رونق آن شد و آن، تأسیس مجله ادبی «بهار» بود. این اولین و نفیس‌ترین مجله ادبی فارسی در آن عهد بود که در آن، قطعات ادبی، شعر، شرح احوال مشاهیر، مقالات اجتماعی و تربیتی، مباحث تاریخی و علمی، خصوصاً ترجمه اشعار اروپایی منتشر می‌شد. در واقع، بیشتر موضوعات این مجله که در دو دوره متفاوت (دوره

اول از ۱۲۸۹ تا ۱۲۹۰ و دوره دوم از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ هجری شمسی) انتشار یافت، ترجمه‌هایی از آثار و اشعار ادبای اروپا، به‌خصوص فرانسه بود (ر.ک؛ همان، ج ۲: ۱۱۳-۱۱۵). پس از مجله بهار که اعتصام‌الملک، پدر پروین اعتصامی، آن را اداره می‌کرد و غالباً ترجمه‌های خود را در آن منتشر می‌ساخت، مجلات ادبی دیگری نیز پای به عرصه نهادند که هر یک سهم بسزایی در توسعه نهضت ترجمه ایفا کردند. مجله «دانشکده»، «ایران‌شهر»، «کاوه» (دوره جدید)، «پارس»، «تقدم»، «رنگارنگ»، «سخن»، «فرهنگ و ادب» و بسیاری دیگر، از آن جمله به‌شمار می‌رفت. در این مجلات، کم‌وبیش آثاری از نویسندگان و شعرای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی، ترکی و عربی ترجمه و طبع می‌شد که البته این ترجمه‌ها در سیر تحول و تجدد ادبی مؤثر بود.

نکته‌ای که اینجا شایسته ذکر است آنکه گرچه «در شعر معاصر ایران عناصر فرهنگی جهان معاصر، بیش و کم، هم از طریق ترجمه آثار اروپایی و هم از طریق مطالعه مستقیم بعضی گویندگان در ادب اروپایی گسترش یافته» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۴۴). ظاهراً نقش ترجمه بسیار پررنگ بوده است و نوگرایی و تحول در ساختارها و نظام شعر مدرن ایران پیش از هر چیز، ریشه در همین نهضت ترجمه و نفوذ آن در ادبیات و شعر معاصر فارسی دارد.

۱- مبانی نظری و روش کار

در میان ترجمه آثار ادبی، ترجمه اشعار همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است. در شعر معاصر فارسی، برخی از شاعران به ترجمه اشعار خارجی می‌پرداختند و از مضمون آن اشعار تأثیر می‌پذیرفتند. برخی نیز برای ابراز تجددگرایی خود، ترجمه فارسی آن آثار را به شعر فارسی برمی‌گرداندند. مجلاتی همچون دانشکده نیز با طرح مسابقات ادبی و دعوت به اقتراح، شاعران را به ترجمه منظوم - نه از روی متن اصلی، بلکه با استفاده از ترجمه فارسی آن - برمی‌انگیختند؛ چنانکه مثلاً ملک‌الشعرا بهار شعر «رنج و گنج» را از روی ترجمه فارسی یکی از فابل‌های لافونتن (La Fontaine) با نام «دهقان و فرزندانش» به نظم درآورده است (ر.ک؛ کریمی حکاک، ۱۳۸۳: ۸-۱۶). شعرای سنت‌گرای فارسی در قالب‌های سنتی و شعرای نوپرداز در قالب‌های آزاد به ترجمه منظوم این آثار خارجی می‌پرداختند.

در این ترجمه‌ها که اغلب مربوط به آثار و اشعار اروپایی بودند، گاهی فرم و ساختار آثار بر ترجمه‌های منظوم تأثیر گذاشته‌است و گاه ترجمه فارسی آن‌ها سبب خلق اشعاری مشابه به زبان فارسی شده‌است. گاه نیز مضمون آن‌ها الهام‌بخش شاعران فارسی‌گو شده، آثار تازه‌ای را به وجود آورده‌است. ایرج میرزا در سرودن شعر «هدیه عاشق» به ترجمه فارسی قطعه شعری از شیلر (Schiller) آلمانی نظر داشت، اما افسانه‌ها و حکایات تمثیلی «شیر و موش»، «کلاغ و روباه» و «دو صیاد» را احتمالاً از روی متن اصلی فابل‌های لافونتن به نظم کشیده‌است (ر.ک؛ آرین‌پور، ۱۳۵۷، ج ۲: ۴۱۴). برخی از قطعات پروین اعتصامی، همچون «ارزش گوهر»، «بلبل و مور»، «جولای خدا»، «دریای نور»، «رفوی وقت» و «یاد یاران» به ترتیب شبیه آثار زیر یا متأثر از آن‌هاست: «خروس و گوهر» ازوپ (Aesop) یا «خروس و مروارید» لافونتن، «زنجره و مورچه» ازوپ و لافونتن، «عزم و نشاط عنکبوت» نوشته آرتور بریزبان (Brisbane)، «نغمه پیراهن» از توماس هود (Thomas Hood) و «به یک مومیایی...» اثر هوراشیو اسمیت (Horatio Smith) (ر.ک؛ یوسفی، ۱۳۸۳: ۴۱۷-۴۱۸). مثنوی «عقاب» اثر خانلری نیز ترجمه یا اقتباسی است منظوم از قطعه «دختر سروان» پوشکین (Pushkin) (ر.ک؛ زرین کوب، ۱۳۸۱: ۲۳۹). شهریار در سرودن قطعه «کودک و خزان» از داستان «آخرین برگ»، نوشته ا. هنری (O. Henry)، نویسنده مشهور آمریکایی، الهام یافته‌است (ر.ک؛ درودیان، ۱۳۶۹: ۴۷-۵۰). منظومه «مانلی» نیما شباهت زیادی با قصه‌ای ژاپنی با نام «اوراشیما» دارد که صادق هدایت آن را ترجمه کرده‌است و در دی ماه ۱۳۲۳ شمسی در مجله سخن به چاپ رسانده‌است (ر.ک؛ فلکی، ۱۳۷۳: ۳۱-۳۲). البته برخی هم معتقدند که این اثر نیما اقتباسی از داستان «پیرمرد و دریا» اثر ارنست همینگوی (Ernest Hemingway) است (ر.ک؛ حمیدیان، ۱۳۸۱: ۲۳۸-۲۳۹). شعر «نشانی» سهراب سپهری نیز بی‌شباهت به قطعه «ارتباطات» بودلر (Baudelaire) نیست (ر.ک؛ براهنی، ۱۳۸۰، ج ۱: ۲۸۵-۲۸۶).

به هنگام بررسی نفوذ آثار شاعران و نویسندگان غرب در شعر معاصر فارسی، معلوم می‌شود که برخی آثار نظیر منظومه «سرزمین بی حاصل» سروده تی. اس. الیوت (T. S. Eliot)، تأثیر بیشتری بر شعر نو (به‌ویژه شعر دهه سی و چهل) داشته‌است. شفیع کدکنی در این باب می‌نویسد: «الیوت با این اثر نشان داد که می‌توان ضمن عمیق شدن در مفاهیم اجتماعی و گریز از احساسات سطحی، از نوعی اسطوره در شعر استفاده کرد و از صراحت

پرهیز داشت» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۶۸-۶۹). انتشار ترجمه‌هایی از اشعار بودلر، رمبو (Rimbaud)، الوار (Eluard) و آراگون (Aragon) که از پیروان سمبولیسم بودند نیز بر ساختار شعر نو تأثیر گذاشته است. حتی انتشار نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌ها که ریشه در ادبیات اروپایی دارد، بر نوگرایی در شعر معاصر فارسی مؤثر افتاده است؛ چنانکه عشقی در «سه تابلوی مریم» و یا نیما در «افسانه» و بعدها در «مرغ آمین» از مضمون و طرح نمایشی استفاده کرده‌اند. البته در توسعه ساختارهای نمایشی و روایی شعر امروز ایران، تأثیر برخی شیوه‌های نمایشی چون تعزیه‌ها را که ریشه در ادبیات کهن ایران دارد، نباید فراموش کرد.

محققان و تحلیل‌گران شعر معاصر، نقش ترجمه را در شکل‌گیری جریان‌های مختلف شعر نو و ساختار ادبی آن به صورت دقیق ارزیابی نکرده‌اند. واقعیت این است که اهمیت و تأثیر فعالیت‌های ادبی مبتنی بر ترجمه را نباید ناچیز شمرد. الگوبرداری، اقتباس و وام‌گیری ادبی در شعر امروز همواره می‌تواند مسئله تحول ادبی و سازوکار تغییر را به خوبی نشان دهد. نگارنده در برخی پژوهش‌ها و از جمله مقاله پیش رو کوشیده است تا تأثیر ترجمه را بر شعر معاصر فارسی بررسی کند و نقش آن را در تحول نظام رمزگان و شیوه‌های بیان شعر مدرن ایران نشان دهد. البته آشکار است که مقصود از بررسی نفوذ ادبیات خارجی در شعر معاصر ایران، همانا شناخت نقش آثار غربی بر شکل‌گیری سروده‌های معاصر و تحول در ساختارهای نو زبانی، بلاغی و محتوایی این اشعار است، نه آنکه بکوشیم ذکر نام یا اشاره مختصر به فلان شاعر و نویسنده و هنرمند غربی را در خلال سروده‌ها نشان دهیم.

مسئله پژوهش حاضر آن است که از میان شاعران نوپرداز، اخوان ثالث که سنت‌گراترین شاعر است، چگونه در سروده‌ها و شاهکارهای ادبی خود از آثار و اشعار غربی تأثیر یافته است و این تأثیرپذیری چه ابعادی از ساختارهای شعرش را متحول کرده است؟ ممکن است این تصور به وجود آید که کوشش‌های خلاقانه و اصیل اخوان در شعر با وام‌گیری ادبی و شاعرانه‌اش از آثار و اشعار فرنگی در تقابل است، اما حقیقت آن است که این وام‌گیری‌ها بیانگر کمبود و ضعف فرهنگی شاعر تلقی نمی‌شود؛ به عبارتی دیگر، می‌توان گفت:

«هرگاه تاریخ‌نگاران تجلّد در شعر فارسی به تأثیر ترجمه ادبی اشاره می‌کنند،

این فعالیت را منبع غنی‌سازی سنت ادبی بومی و تسهیل‌کننده فعالیت‌های بعدی در

زمینه آفرینش متن‌های تازه می‌دانند. به این اعتبار، ترجمه را می‌توان به عنوان

یکی از عوامل تحولی نظام مند مورد بحث قرار داد که الگوهای تازه‌ای در اختیار شاعران و نویسندگان می‌گذارد که پیش از آن در سنت بومی حضور نداشته است» (کریمی حکاک، ۱۳۸۴: ۲۶۲-۲۶۳).

توجه به همین ساختارهای ترجمه و نشر آثار خارجی سبب شده‌است که نگارنده در مقاله پیش رو بر آن شود تا نفوذ این عوامل و ساختارها را در فرم، اندیشه و خلاقیت‌های ادبی شعر اخوان بکاود و سهم ترجمه اشعار و آثار غربی را در سروده‌های او نشان دهد. گفتنی است در ارجاع به دفترهای شعر اخوان ثالث، غیر از شیوه معمول ارجاع نویسی، نام دفترهای شعر نیز برای سهولت دستیابی به آن‌ها ذکر شده‌است.

۲- پیشینه تحقیق و نقد منابع

درباره نقش ترجمه در شعر معاصر ایران، اشارات پراکنده بسیاری در مجلات ادبی می‌توان یافت که در اغلب آن‌ها به ذکر سندی اکتفا شده‌است. در میان این مقالات، پژوهش خانم مریم حسینی با نام «تأثیر شعر غربی بر شعر نو ایران»، منقول در مجموعه مقالات سفر در آینه، نقش آثار غربی را در شکل‌گیری جریان‌های شعر نو در ایران نشان داده‌است. نویسنده این سطور نیز در مقاله «حکایت‌های لافوتن در شعر معاصر ایران» به تأثیرپذیری برخی شاعران معاصر از اشعار لافوتن پرداخته‌است و هنر بومی‌سازی شاعران فارسی‌زبان را تبیین کرده‌است. ولی‌الله درودیان در برخی آثار، از جمله سرچشمه‌های مضامین شعر امروز ایران، به مأخذ اروپایی و عربی پاره‌ای از سروده‌های شاعران معاصر - به‌ویژه شاعران عصر مشروطه - اشاره کرده‌است. احمد کریمی حکاک در کتاب طلیعه تجدد در شعر فارسی، ذیل فصل چهارم با عنوان «از ترجمه تا تصرف» به بررسی شیوه‌های وام‌گیری برخی شاعران معاصر از اشعار و آثار خارجی اشاره کرده‌است و سه نمونه شعر از بهار، ایرج میرزا و پروین اعتصامی را از منظر نظریه لوتمان نقد و ارزیابی کرده‌است و چگونگی جذب و ادغام برخی متن‌های ادبی اروپایی را در نظام ادبی متعلق به فرهنگ ایران در اوایل قرن بیستم نشان داده‌است. اما مهم‌ترین و تازه‌ترین پژوهشی که درباره تأثیر نهضت ترجمه در تحول شعر معاصر ایران به نگارش درآمده، کتاب ارزشمند محمدرضا شفيعی کدکنی با عنوان با چراغ و آینه است. در این کتاب، نویسنده حاصل پژوهش‌ها و مقالات چندین ساله خویش را در بیش از ۷۰۰ صفحه عرضه

کرده است که بررسی آن، خود به پژوهشی دیگر نیاز دارد. اما شفיעی در این اثر سترگ، چندان به صبغه شعر فرنگی و نقش آن در سروده‌های اخوان اشاره نمی‌کند و تنها از برخی اشعار مانند «سگ‌ها و گرگ‌ها»، «چاووشی» و «مایا» نام می‌برد. البته نکته مهمی که ایشان یادآور می‌شوند آن است که اخوان از راه ترجمه و نه مطالعه مستقیم متن با ادبیات فرنگی آشنا می‌شده است و در سرودن شعرش، گاه از آن‌ها سود می‌جسته است؛ یعنی تأثیرپذیری اخوان «از مقوله تأثیر شعر نبوده، بلکه حاصل آشنایی با ادبیات فرنگی است» (شفיעی کدکنی، ۱۳۹۰: ۲۲۱-۲۲۲). وی در قسمتی دیگر از کتاب خود، نوآوری‌های شعر اخوان را توضیح می‌دهد که غالباً به نقش فرهنگ ملی در اشعار این شاعر توجه دارد، نه بحث ترجمه (ر.ک؛ همان: ۵۵۰-۵۶۳). غیر از این‌ها، نگارنده مقاله حاضر نیز در کتاب آینه معنی (۱۳۹۲) به نقش ترجمه در ساختار شعر تمثیلی دوره معاصر پرداخته است.

۳- بحث و بررسی

اخوان ثالث (م. امید) از شاعران معاصر است که به شیوه سنتی و نو شعر سروده است. با توجه به شکل و محتوای اشعارش و نیز نقش ترجمه، می‌توان کار شاعری‌اش را - چنانکه برخی اشاره کرده‌اند (ر.ک؛ دست‌غیب، ۱۳۷۳: ۱۱۱-۱۱۴) - به سه دوره تقسیم کرد:

۳-۱) دوره اول: از حدود ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۱

در این دوره، اخوان شیفته شعر کهن و دست پرورده انجمن ادبی خراسان است و به همین سبب، مضامین و قوالب شعرش غالباً از محدوده سنت فراتر نمی‌رود. بیشتر سروده‌های «ارغنون»، تعدادی از سروده‌های نیمه سنتی (چهارپاره‌های آغازین) «زمستان» و برخی از سروده‌های «ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم» حاصل این ایام است. همچنین، وی در این دوره برخی اشعار و قطعات را از زبان عربی و آلمانی ترجمه کرده که همگی ترجمه‌های منظوم صرف است و در قوالب سنتی عرضه شده است. نکته دیگر آنکه اخوان در اواخر این دوره، متأثر از اندیشه‌های حزب توده و ادبیات کارگری بوده است و اشعاری در این زمینه سروده است.

۲-۳) دوره دوم: از سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ تا حدود ۱۳۴۸

در آغاز این دوره، وی از یک سو با نیما و اسلوب تازه او آشنا می‌شود که پس از تتبع و کوشش‌های مستمر، یکی از موفق‌ترین پیروان نیما و از مدافعان علمی و عملی شعر نو محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، پس از کودتای ۲۸ مرداد، افکار و ذهنیات او به کلی متحوّل می‌شود. این دو موضوع شکل و محتوای اشعارش را دگرگون می‌کند. کمال شاعری اخوان را به منزله شاعری اجتماع‌گرا، نوپرداز، تمثیل‌سرا و روایت‌گو باید در همین دوره جستجو کرد. بیشتر اشعار «زمستان» و مجموعه‌های «آخر شاهنامه»، «از این اوستا»، «در حیات کوچک پاییز، در زندان» و «زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست» در این دوره سروده شده‌است. آشنایی با هنر سینما و تأثیرپذیری از برخی فیلم‌ها در این هنگام رخ داده‌است.

۲-۳) دوره سوم: از حدود سال ۱۳۴۸ (اواخر دهه پنجاه) تا پایان عمر

این دوره را باید عصر بازگشت ادبی اخوان نام نهاد. در این سال‌ها، وی بیشتر به قالب‌های سنتی می‌گراید و ندرتاً اشعار نو می‌سراید. به نظر می‌رسد اخوان پس از حضور در زندان (به سال ۱۳۴۴) به تدریج به مرانامه تازه‌ای دست یافته‌است و از تب و تاب شعرش کاسته شده‌است. همچنین، فعالیت‌های فرهنگی مانند نشر مقالات و کتاب‌ها و نیز تدریس در دانشگاه که خود از مهم‌ترین مشغله‌های ذهنی او از سال ۱۳۴۸ به بعد بوده، احتمالاً در شکل‌گیری این رکود مؤثر افتاده‌است.

۴- سه قطره یا داستان دوستی‌ها

اخوان، به نقل صریح از خودش، در ایام جوانی و دوران تحصیل دبیرستان (هنرستان) گاه و بی‌گاه به ترجمه منظوم اشعار و قطعاتی از زبان فرنگی، به‌ویژه آلمانی، می‌پرداخت (ر.ک؛ اخوان ثالث، ۱۳۸۲، ب: ۲۸۶-۲۸۷). از میان این ترجمه‌ها، دو شعر «سه قطره» و «گل سرخ و گلچین» ترجمه‌هایی است منظوم از دو قطعه به زبان آلمانی که اخوان آن‌ها را از روی متن اصلی (یا به احتمال فراوان ترجمه فارسی) به نظم درآورده‌است.

مثنوی کوتاه سه قطره (ر.ک؛ اخوان ثالث، ۱۳۷۶: ۴۷۰-۴۷۲)، آنچنان که اخوان در مقدمه آن اشاره کرده، تمثیلی است آلمانی - بدون اشاره به نام گوینده - که مضمونی تربیتی و حکمت‌آمیز دارد و شاعر ترجمه منظوم آن را در ۱۶ سالگی سروده‌است. اگرچه اخوان به منبع دقیقی اشاره ندارد، اما از آنجا که وی با دیوان غربی شرقی (*West Osticher Divan*) اثر گوته (Goethe) از راه ترجمه - چنان که خودش گفته - آشنا بوده‌است، به نظر می‌رسد در سرودن این شعر و نیز شعر گل سرخ و گلچین بدان نظر داشته‌است. گوته از پی رجوع گسترده و خلاقانه به ادبیات فارسی و اسلامی و نیز آشنایی با غزل‌های حافظ، دوره ده‌ساله سرایندگی در حال و هوای شعر شرقی دارد که حاصل آن همین دیوان غربی- شرقی است که در سال ۱۸۱۹ انتشار می‌یابد. نسخه‌ای از چاپ اول دیوان گوته را یک سال بعد، یعنی در سال ۱۸۲۰ در وین به دیپلمات ایرانی، فرستاده‌ دربار ایران، میرزا ابوالحسن خان شیرازی می‌دهند تا به رسم هدیه برای فتحعلی شاه قاجار بیاورد. از سرنوشت این نسخه تاریخی در ایران خبری در دست نیست، ولی در بیش از شصت سال پیش، احتمالاً به مناسبت دوست‌آمین سال تولد گوته است که این دیوان در بخش‌هایی مختصر، آن هم از محمل زبان فرانسه به فارسی درمی‌آید. از میان دفتر دوازده‌گانه اشعار شرقی گوته، دفتر دهم دیوان وی «مثل‌نامه» نام دارد که شاعر در آن به بیان تمثیلات برگرفته از آثار عرفانی و مذهبی ادبیات فارسی روی می‌آورد و در آن قناعت و شکیبایی بر ضربات سرنوشت را از بزرگترین فضایل اخلاقی مشرق‌زمین برمی‌شمرد. در همین گفتار دهم (مثل‌نامه)، حکایت کوتاهی آمده که با شعر اخوان شباهت دارد.

اما شعر گوته چنین است: «از آسمان قطره‌بارانی در دریای پرموج فروافتاد. امواج دریا به گوشش سیلی زدند و آزارش دادند، ولی خدا صبر و امید قطره خرد را با لطف بی‌پایان خویش پاداش داد و او را در میان صدف نهاد. از آن پس، مروارید غلتان بر تاج امپراتور ما جای دارد و درخشندگی و جلوه‌گری می‌کند» (گوته، ۱۳۸۱: ۱۷۲). این قطعه آلمانی بسیار شبیه است به شعری در باب تواضع از بوستان سعدی، با مطلع «یکی قطره باران ز ابری چکید // خجل شد چو پهنای دریا بدید» که در پایان، قطره به مروارید بدل می‌شود و تواضع آن موجب قدر و منزلت وی می‌گردد.

با این حال، شعر اخوان داستان سرگذشت سه قطره باران است که از میان آن‌ها، قطره‌ای بر آهن تفته می‌افتد و بخار می‌گردد. قطره‌ای دیگر نیز در دهان غنچه‌ای خندان منزل می‌کند و پس از تابش خورشید او نیز تبخیر می‌شود. اما قطره سوم صدفی را می‌بیند و

به درون آن می‌رود تا آنکه صدف آن قطره را به جان می‌پرورد و به مرواریدی رخشان بدل می‌کند. بدین ترتیب، شاعر نتیجه می‌گیرد که «همنشین بد خرابت می‌کند»، اما «همنشین خوب بنوازد ترا». پیداست که اخوان در بیان این تعابیر شعری خویش، به مصراع مشهور گلستان سعدی «کمال همنشین در من اثر کرد» یا این بیت حافظ «بیاموزمت کیمیای سعادت؟! / ز هم صحبت بد جدایی جدایی» و نظایر آن نظر داشته‌است و با آنکه خودش در مقدمه شعر سه قطره گفته، مضمون را از ادبیات آلمانی به وام گرفته، در پرداخت آن از ساختار زبان شاعرانه و مضامین رایج در ادبیات ایران سود جسته‌است.

۵- گل سرخ و گلچین

این شعر نیز ترجمه منظوم دیگری از ادبیات آلمانی است و شاعر در مقدمه آن گفته است: «این قطعه که گویا از گوته باشد، نزد آلمانی‌زبان‌ها همان قدر مشهور است که گویند مرا چو زاد مادر نزد فارسی‌زبان‌ها» (همان: ۲۰۰-۲۰۱). گرچه اصل این شعر در آثار گوته یافت نشد، اما مضمون آن احتمالاً با آنچه در دفتر دهم از دیوان غربی-شرقی آمده تناسب دارد؛ زیرا گوته در این قسمت به تمثیل‌ها و حکایات عرفانی و مذهبی ادبیات فارسی رو می‌آورد و در آن، شکیبایی بر تلخی‌های سرنوشت را از بزرگترین فضایل اخلاقی مشرق‌زمین برمی‌شمرد.

شعر اخوان حکایت کودکی است که میان باغ، گلی را می‌بیند و می‌کوشد با وجود خارهای بسیار آن را بچیند. گل، کودک را از این کار برحذر می‌دارد و می‌گوید: «اگر مبادرت به چنین کاری کنی، خار بر دستانت خواهم زد». اما کودک، بی‌اعتنا به گزند خار، عاقبت گل را از شاخه برمی‌شکند. اخوان در پایان، ایاتی را به منزله نتیجه حکایت سروده و گفته است:

«هر کسی با گل ناز آیینی	ناز شستش که شود گلچینی
گل که با بلبل سر سنگین است	لایق دست همان گلچین است
باید افکند حیا را به زمین	چید گل را و چنان چون گلچین
گفت به به گل خوب ای گل من	گل رخشنده به دامان چمن

تو عروس چمنی به به به

لایق دست منی به به به»

(همان).

از این ابیات چنین برمی آید که شاعر می‌خواسته به سبک وقوع گویان، بی‌وفایی معشوقگان خوبرو را نسبت به عاشقان دلداده با کيفری سخت پاسخ دهد و شاید خود را نیز به انجام چنان کاری جرأت دهد! این مضمون با ایام جوانی اخوان (تاریخ پای شعر، بیانگر سال ۱۳۲۷ است) و افکار او در این دوره از زندگی هماهنگی دارد و نوعی تصرف آگاهانه شاعر را نشان می‌دهد.

۶- سگ‌ها و گرگ‌ها

در این شعر، اخوان سربلندی آزادی را در برابر خواری وابستگی و اسارت می‌گذارد و آزادی را با همه رنج‌ها و مشکلاتش بر آسایش ذلت آور ترجیح می‌دهد. وی، چنانکه در مقدمه شعر یادآور شده، فکر و مایه اصلی سرایش این شعر را از شاندرور پتوفی ۱۶، شاعر انقلابی مجار، گرفته است (ر.ک؛ اخوان ثالث، ۱۳۸۳: ۷۳-۷۷). با این حال، وی در این ایام (۱۳۳۰ که سال سرودن این شعر است)، به بلوغ فکری و سبکی نزدیک شده است و دیگر همچون روزگار جوانی و دوران تحصیل دبیرستان به ترجمه منظوم صرف بسنده نکرده است. عنوان اصلی شعر پتوفی «سگ‌ها و گرگ‌ها» (*Dogs and Wolves*) نام دارد که در ترجمه فارسی شامل دو قسمت با نام «آواز سگ‌ها» و «آواز گرگ‌ها» است. شعر این‌گونه آغاز می‌شود: «در زیر آسمان ابرآلود / طوفان خشمگین می‌خروشد / باران و برف فرزندان همزاد زمستان / بی‌درنگ فرود می‌آیند... / هیچ غمی برای زندگی نداریم / وقتی که ارباب سیر شود، / همیشه چیزهایی باقی می‌ماند / که آن را پیش ما خواهد افکند...» (تفضلی و بارانی، ۱۳۵۷: ۴۳). در شعر پتوفی، مضمون سخن سگان تملق، خدمت به صاحبان قدرت و وابستگی به آنان است. اما در بند دوم شعر، سخن از گرگ‌هاست که در برابر سرما و اسلحه شکارچیان ایستادگی می‌کنند و آزادی را به جان می‌خرند: «از بیرون سرماست / از درون گرسنگی / دو دشمن سرسخت / که بی‌امان بر ما می‌تازند / و اینک دشمن سومین: سلاح آتشین... / روی برف سپید / خون ما می‌چکد / سردمان است و گرسنه‌ایم / و پهلوها مان با گلوله‌ها سوراخ شده است / سهم ما بینوایی هاست / اما آزاد هستیم» (همان: ۴۴).

در شعر اخوان نیز داستان با تصویری از شب برفی آغاز می‌شود. در چنین شب سردی، سگ‌ها که مظهر وابستگی و متملقان به ظاهر نیکبخت هستند، شادمانند که می‌توانند بر

خاک‌اره‌های کنار مطبخ ارباب بیاسایند و از ته‌مانده سفره او نصیبی ببرند. این جانوران شلاق ارباب را نیز تحمل می‌کنند، به امید آنکه بالأخره ارباب خشمش فروکش می‌کند و دلش می‌سوزد و دست محبتی بر آن‌ها فرود می‌آورد. اخوان کوشیده است تا گفتگوی میان سگ‌ها را پررنگ کند و با استفاده از تکنیک زاویه دید نمایشی در طرح داستان، جذابیت بیشتری به شعرش بدهد. پس از بیان روایت سگ‌ها، تصویری از آواز گرگ‌ها که رمز آزادی‌اند، نشان داده می‌شود. از سویی، گرگ‌ها از شب و سرمای گشنده که گرفتار آن شده‌اند و از سوی دیگر، از رنج گرسنگی که بی‌تاب و توانشان کرده‌است، سخن می‌گویند. در آن اثنا، ناگاه سومین دشمن (صیاد) به سلاح آتشین از کمین بیرون می‌جهد و خون گرگ‌ها را بر زمین می‌ریزد. شاعر با تصویرسازی از حرکت صیاد و تلاشش در شکار گرگ‌ها، ساختار روایی شعر را تقویت کرده‌است. سرانجام، شعر با ستایش گرگ‌ها و تبلیغ شعار آزادی به پایان می‌رسد:

«در این سرما، گرسنه، زخم‌خورده
ولیکن عزتِ آزادگی را
رویم آسیمه‌سر بر برف، چون باد
نگهبانیم، آزادیم آزاد»
(اخوان ثالث، ۱۳۸۳: ۷۷).

با وجود مشابهت ساختاری و کنش شخصیت‌ها در شعر اخوان و شعر پتوفی، خلاقیت‌های شاعر ایرانی در ترجمه منظوم شایسته توجه است. اخوان به استفاده از سبک نمایشی در قالب تمثیل و بیان فکر انتقادی روی آورده‌است که نشان از نوآوری شاعر فارسی‌زبان در ساختار شعر دارد. برخلاف ساختار توصیفی در اصل شعر پتوفی، اخوان در ترجمه خویش لحن شعر را از توصیف خارج می‌کند و نوعی حالت گفتگویی به شعر می‌دهد. بند آخر شعر اخوان نیز می‌تواند بیانگر افکار انقلابی شاعر فارسی‌زبان در سال‌های پیش از کودتا باشد. ضمناً شعر پتوفی دو بخش کوتاه دارد و این در حالی است که اخوان شعر را به چهار بخش تقسیم کرده‌است و غیر از دو بخش اصلی و میانی که با اصل شعر شاعر معجز نزدیک است، مقدمه و مؤخره‌ای نیز به ساختار شعر افزوده است.

جالب است که مضمون این شعر را در حکایات لافونتن (افسانه پنجم از کتاب اول: گرگ و سگ) هم می‌توان مشاهده کرد. در این حکایت، گرگ و سگی با هم به گفتگو می‌پردازند و ضمن آن، گرسنگی گرگ سبب می‌شود تا او از سگ کمک بخواهد، غافل از آنکه سگ فریب از آسیب قلاده صاحبش رنجور است. گرگ پس از دانستن این امر و

اسارت دایمی سگ، حاضر به همراهی با سگ نمی‌شود و آزادش را بر خوردن خورش‌ها و در اسارت ماندن ترجیح می‌دهد (ر.ک؛ لافونتن، ۱۳۸۰: ۲۸-۳۱). حقیقت آن است که در شعر اخوان، آنچه اهمیت دارد، وام‌گیری مضمونی است تا ترجمه صرف شعر پتوفی یا دیگر شاعر غربی. شاعر فارسی‌زبان با استفاده از عنصر «باد» که می‌تواند نمادی از آزادی و آزادگی باشد، به خوبی توانسته طبع آزادی‌خواه گرگ‌ها را ترسیم کند.

۷- آنگاه پس از تندر

شعر «آنگاه پس از تندر» (ر.ک؛ اخوان ثالث، ۱۳۸۲، الف: ۴۲-۵۰)، شعری سیاسی است که بی‌شک جوهر ادبی نیز در آن حفظ شده‌است. اخوان برای روایت این شعر از زمینه رؤیا سود جسته، اما نمی‌توان آن را «تمثیل رؤیا»- مسافرت خیالی برای دست یافتن به سلوک معنوی یا مشابه آن - دانست. این شعر در واقع، کابوس هراس‌انگیزی است که به شعر درآمده‌است و جنبه سیاسی نیرومندی دارد و وحشت روزها و شب‌های پس از فروپاشی جنبش ملی را بیان می‌کند. در اینجا، شاعر می‌کوشد تا نبرد مردم با حکومت ستم‌شاهی و دخالت بیگانگان در اداره امور مملکت را در سطح شطرنجی جادویی به روی صحنه بیاورد.

شاعر، چنانکه به طور ضمنی اشاره کرده، در سرودن این شعر از فیلم فلسفی «مهر هفتم» (The Seventh Seal)، ساخته اینگمار برگمن (Ingmar Bergman) تأثیر یافته‌است. اخوان در کتاب *صدای حیرت بیدار*، پس از گفتگو درباره نشر فرهنگ غرب در ادبیات و شعر معاصر، نخست گزارشی از ساختار فیلم *مهر هفتم* به دست می‌دهد و آن را شاهکار عصر جدید می‌خواند و آنگاه به الهام خود - احتمالاً در قسمت دوم شعر- از ساختار و محتوای این فیلم اشاره می‌کند. به عقیده وی، نگاه فلسفی و خیام‌وار برگمن توانسته‌است ذهن شاعر را بارور کند:

«من مهر هفتم اینگمار برگمن را یکی از بهترین و برجسته‌ترین آثار می‌شناسم که در عمرم چه در شعر و ادب، چه در فیلم و سینما دیده‌ام. مهر هفتم داستان شوالیه‌ای است که همراه نوکرش به جنگ‌های صلیبی رفته‌است و حالا دارد به شهر و خانه خودش برمی‌گردد... ناگهان مرگ در شینل و بالاپوش سیاهی با چهره‌ای مهتابی به سراغش می‌آید و می‌گوید که بنشینیم و شطرنج بازی کنیم.

می‌نشینند به شطرنج و بازی می‌کنند و نزدیک است که شوالیه مرگ را مغلوب و مات کند و عمر جاودانه بیابد... که مرگ می‌گوید حالا باشد نوبت بعد بازی را تمام می‌کنیم... اینگمار برگمن با این فیلم درخشان و بعضی فیلم‌های دیگر نشان داد که خیام زمانه ماست، یک خیام فرنگی امروزی... گیرم من از آن ملهم شده باشم، هیچ مانعی برای این کار نمی‌بینم. پس خاصیت و فایده نشر فرهنگ چیست؟ همین دادوستدها و بهره برداشت‌هاست» (اخوان ثالث، ۱۳۸۲، ب: ۳۱۸۳۱۶).

خلاصه اجمالی این فیلم آن است که در قرون وسطی، شوالیه‌ای به نام «آنتونینوس بلوک» از جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد و از میان سرزمینی طاعون‌زده که در آن جادوگران را زنده می‌سوزانند، می‌گذرد تا به خانه برسد. شوالیه در میان آشفتگی‌های مذهبی و اخلاقی با مرگ روبه‌رو می‌شود که شنیلی ساده بر تن دارد و می‌خواهد او را با خود به دنیای مردگان ببرد. شوالیه برای فرار از مردن، مرگ را به مسابقه شطرنج دعوت می‌کند و از او قول می‌گیرد که تا پایان مبارزه، مردنش به تعویق بیفتد و اگر در بازی پیروز شد، زندگی دوباره بیابد و البته مرگ هم می‌پذیرد. در همین اثنا، شوالیه با کسانی روبه‌رو می‌شود که یا به خدا اعتقاد ندارند؛ مثل ملازمش «یونز» و یا آنانی که ایمان دارند؛ مثل گروه بازیگران سیار سرگردان. فکر محوری فیلم مهر هفتم بازی شطرنج است و بیشتر صنایع بدیعی و تمثیل‌های ضمنی فیلم - از جمله قلعه (رُخ) شوالیه و یا هشت مرد شجاع (پیاده) که دخترک جادوگر را می‌سوزانند - با استفاده از همین طرح روایی به نمایش درمی‌آید. همچنین، بازی شطرنج با نمایش گروه بازیگران دوره گرد نیز همراه می‌شود، چنانکه هر دو ساختار روایی تصویری سنتی از گذرا و آنی بودن زندگی به دست می‌دهند. تندیس مرگ مهره‌های شطرنج را جمع می‌کند و داخل جعبه می‌ریزد. کارکترهای فیلم و نقطه‌نظرهایی که ابراز می‌دارند؛ درست مثل مهره‌های بازی در تقابل و تضاد علیه همدیگر به کار گرفته می‌شوند. در صحنه پایانی فیلم، شوالیه که گویا از دست مرگ نجات یافته، به خانه (قصر) می‌رسد و تنها کسی که آنجا مانده همسر اوست که منتظر شوالیه است:

«در قصر، بخشی از مکاشفه یوحنا عهد جدید خوانده می‌شود که در واقع، نام فیلم اشاره‌ای به همین مکاشفه یوحنا دارد. در این مکاشفه، کتابی هست که آن کتاب را مسیح باید باز کند. هفت مهر بر این کتاب خورده است و با باز کردن هر مهر، اتفاق وحشتناکی می‌افتد [مرگ با همان ردای سیاه و هیبتی دهشتناک تر از

قبل، دوباره پدیدار می‌شود]. این‌ها ادبیات آخرالزمانی است» (موحد، ۱۳۸۴: ۱۶۹).

اما ساختار روایی در شعر *آنگاه پس از تندر*، با تصویر شب‌های بی‌آرامی آغاز می‌شود که در آن، شاعر لحظه‌ای به خواب خوش نرفته‌است و در نیم‌خواب و رؤیایش، همواره کابوس و پریشانی می‌دیده‌است. سپس، یکی از آن خواب‌های پریشان را تصویر می‌کند: در خواب، گرگی محتضر و زخمی می‌بیند و به گفتاری سیر از لاشهٔ مدفون برمی‌خورد. آنگاه دو دست را می‌بیند که از آرنج بریده شده‌اند و او را سیلی باران می‌کنند. می‌خواهد بگریزد، اما پنجه‌ای خونین که پیدا نیست، در را به رویش می‌بندد. زالی جغد و جادو از راه می‌رسد و در حالی که قاه‌قاه می‌خندد، درهای بسته را به او نشان می‌دهد و می‌گوید: «بنشین، شطرنج!». فوجی از مهره‌های شطرنج به سوی شاعر هجوم می‌آورند و در آن حال، او از خواب می‌پرد و از ترس چون برگی در باد می‌لرزد. خود را تسلی می‌دهد که آنچه دید، خواب و خیالی بود، ولی می‌داند که اگر بخوابد، دلش از هول آن کابوس آرام نخواهد گرفت. سپس رؤیای گذشته‌ای را به یاد می‌آورد که در آن، یک بار بر پشت‌بام خانه‌اش با «پیردختی زردگون گیسو» که شباهت به زنش داشت، غرق عرصهٔ شطرنج بود. در آن حال، به خانهٔ همسایه می‌نگریست و روشنی‌های فراوانی در آن می‌دید، اما تردید داشت که روشنی خانهٔ همسایه اثر چراغان بود یا درخشش روز. بازی شطرنج به مراحل حساس خود رسیده بود و شاعر توانسته بود موفقیت‌هایی کسب کند و حریف را به تنگنا بیندازد و یا حتی شاهش را از صحنه بیرون کند که ناگاه حریف خنده‌ای تلخ کرد و گفت: «این برج‌ها را مات کن». وی در برابر حیرت شاعر ادامه داد: «ماتم نخواهی کرد، می‌دانم». حریف طوطی زردی را نشان شاعر داد که همان کلام مضحک «ماتم نخواهی کرد، می‌دانم» را تکرار می‌کرد. حریف که به نظر، زن شاعر می‌نمود، به لکهٔ ابری اشاره کرد که آمادهٔ باریدن بود. آنگاه بارانی سیل‌آسا به راه افتاد و شاعر خود را به همراه زنش تنها و بی‌کس بر پشت‌بام خانه دید. باران می‌بارید و سقف بلند آرزوها فرومی‌ریخت و درختان باغ، دار و صلیب می‌شدند تا شاعر و همفکرانش را بر دار بکشند. شاعر پس از شرح این رؤیای تلخ که در پی رؤیای دهشتناکِ نخستین تصویر می‌کند، دوباره از حال پریشان خود سخن می‌گوید و همان باران سیل‌آسا را می‌بیند. گویی ابر در وجودش می‌گریزد که او چنین خیس و خواب‌آلود بغضش می‌ترکد و شاید هم ابر بر حال زار او می‌بارد.

چنانکه پیداست، مجموع شعر روایت خواب‌های آشفته‌ی اخوان است که می‌توان آن را به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست، روایت رؤیایی است که گویی در همان ایام سرودن شعر (بهمن ماه ۱۳۳۹) رخ داده‌است. در این رؤیا، شاعر از گرگی سخن می‌گوید که به نظر او زخم دیده‌است و این شاید همان گرگ (یا گرگ‌هایی) باشد که در شعر «سگ‌ها و گرگ‌ها» - که طرح کلی آن را چنان‌چه گفتیم، از شاندور پتوفی به وام گرفته‌است - رمز آزادی و آزادگی شمرده شده، همچنان‌که شاعر در این رؤیا نیز چهره‌ای مثبت از آن تصویر کرده‌است. اما کفتار، مقابل گرگ قرار دارد؛ یعنی آنان که مردارخوارند و از این مردارخواری شادند. کفتار شاید رمز «متملقان» و «درباریان» فرصت‌طلبی باشد که به هنگام ضعف و انزوای آزادمنشان مست‌غرور شده‌اند. زال جغد و جادو که راه بر شاعر می‌بندد و او را به مبارزه‌ای نابرابر در عرصه‌ی شطرنج فرامی‌خواند، می‌تواند رمز «استعمار و استبداد» حاکم بر جامعه باشد که خاموشی مرگ‌آوری را در میان مردم وحشت‌زده رواج داده‌است. سیروس شمیسا این پیرزن جادو را (که منظور همان زال است، اگرچه در فرهنگ ایران زال هم مرد است و هم زن و جادو بودن نیز به هر دو جنس مربوط می‌شود)، انگلستان و ملکه انگلیس دانسته‌است، به مناسبت جریان مبارزه‌ی مردم برای ملی کردن صنعت نفت و بیرون راندن انگلیسی‌ها از جنوب ایران. دیگر اینکه از نظر او، پیردخت زردگون گیسو مؤید معنای سمبلیک انگلستان است، به اعتبار اینکه هم ایران را در دست دارد و هم زن است و جالب آنکه شیبیه زن شاعر - نام همسر اخوان «ایران» - است (ر.ک؛ شمیسا، ۱۳۸۳: ۵۲۰-۵۲۱).

در بخش دوم شعر که مشابهت و وام‌گیری اخوان از فیلم مهر هفتم را نشان می‌دهد، شاعر ضمن استفاده از ساختار یک رؤیا، گویی به وجهی نمادین و تمثیلی به وقایع سال‌های مقارن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره دارد. عرصه‌ی شطرنج، میدان مبارزات شاعر و هم‌فکرانش در آن روزهاست. آنجا که شاعر به موفقیتی می‌رسد و می‌پندارد که چند مهره‌ی حریف را زده‌است، شاید این پیروزی موقتی شاعر، همان پیروزی در روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ است که مبارزه‌ی فشرده‌ی مردم، توطئه‌ی دربار - زاهدی - را شکست و مصدق را بار دیگر بر دربار و انگلیس پیروز کرد. به همین دلیل، شاعر می‌بیند در بساط حریف «شاهی» نیست، اما اگر شاه نیست، عوامل استعمار هنوز حضور دارند. طوطی زرد نیز رمز «شاه است به اعتبار جامه‌ی زرد ارتشی آن روزها» و تندر و باران سیل‌آسای پس از آن، همانا «سیل کودتای ۲۸

مرداد است که جاری شده‌است»، و خانه همسایه «بی‌تردید شوروی است که در نزد مبارزان آن روزها، فردوس روی زمین و سرزمین روشنایی بود» (دست‌غیب، ۱۳۷۳: ۲۴۷-۲۵۳).

مقایسه اجمالی فیلم مهر هفتم و شعر *آنگاه پس از تندر بیانگر* خلاقیت‌های شاعرانه اخوان در ساختار هنری شعر اوست. در فیلم *برگمان شوالیه قهرمان* در برابر مرگ به بازی شطرنج فراخوانده می‌شود و اثنای طرح داستان، دختر جادوگر نیز به دست هشت مردان که رمز پیاده‌های صفحه شطرنج است، از پای درمی‌آید، در حالی که در شعر اخوان، شاعر در فضایی رؤیایگون در برابر زن جادو قرار می‌گیرد و به مبارزه‌ای نابرابر (بازی شطرنج) دعوت می‌شود. اگرچه اغلب منتقدان بر این باورند که فیلم‌های برگمن همواره پرسش‌هایی متافیزیکی و فلسفی درباره معنای هستی، نبود خدا، مشکلات زن و شوهر و تنهایی در برابر دنیای دیگر را مطرح می‌کنند (ر.ک؛ سرف، ۱۳۹۴: ۱۱۶). در همین فیلم مهر هفتم نیز مسئله مرگ مد نظر است، اما پیداست که اخوان رنگ و بوی سیاسی را در ساختار شعرش به اوج رسانده‌است و با وجهی هنری، با استفاده از زمینه رؤیا، آن را تصویر کرده‌است. شاپان یادآوری است که ساختار دو یا سه‌گانه روایت در شعر اخوان، زمینه رؤیایگون شعر، به کار بردن شخصیت‌های انسانی در کنار شخصیت‌های جانوری (گرگ‌ها، طوطی و نظایر آن) و محور قرار دادن نبرد شاعر با زن جادو، همگی در زمره خلاقیت‌ها و فنون داستانی در فضای کلی شعر اخوان به شمار می‌رود. همچنین، شاعر با هنرمندی هرچه تمام‌تر، ضمن تصویرسازی و تجسم اندیشه مرگ که به قول خود او، از بینش فلسفی و خیام‌وار برگمن نشأت می‌گیرد، تفکر پسااستعماری را هم به‌خوبی تجسم می‌بخشد و به تعهد ادبی در ساختار شعرش پایبند می‌ماند.

۸- گرگ و بره

اخوان ذیل عنوان این قطعه شعر یادداشت کرده‌است: «متلی، برداشت هم از لافونتن هم از مأخذی شرقی؛ ر.ک؛ *مجله یادگار*، سال اول، شماره ۵» (اخوان ثالث، ۱۳۷۶: ۴۵۷-۴۵۹). اگرچه وی به‌صراحت مأخذ شعر خویش را یادآور شده، اما ظاهراً بیش از هر مأخذی، از فابل‌های (Fables) لافونتن (افسانه دهم از کتاب اول: گرگ و بره) تأثیر یافته‌است، چنانکه می‌توان شعرش را ترجمه منظوم آن افسانه دانست. در پیشانی افسانه

لافونتن آمده: «حق با اقیواست...». داستان لافونتن دربارهٔ برّه‌ای است که در بستر رودخانه آب می‌خورد و ناگهان گرفتار گرگی می‌شود. گرگ با بهانه‌های واهی درصدد برمی‌آید تا بره را محکوم کند و بخورد. از گل آلود کردن رودخانه تا فحاشی کردن برّه و اینکه برادر و بستگانش به گرگ توهین کرده‌اند، همه و همه را دلیل می‌آورد، اما برّه پاسخ همهٔ بهانه‌های گرگ را می‌دهد. سرانجام، گرگ بی‌دلیل به فکر انتقام از برّه می‌افتد و به حکم غالب و قوی بودن برّه دست می‌یازد و آن بیچاره را در اعماق جنگل می‌درد (ر.ک؛ لافونتن، ۱۳۸۰: ۴۳-۴۴). البته شاعر فرانسوی خود در سرودن این افسانه و امداار ازوپ بوده‌است و گرچه پیش از ازوپ، مشابه این افسانه را هزیود (Hesiod) یونانی هم سروده بود که چنین است: «شاهینی بلبل را گرفت. بلبل آه و فغان سر داد. شاهین گفت: آه و فغان از برای چیست؟ قدرت یعنی حق». این افسانه که ظاهراً قدیمی‌ترین افسانهٔ تمثیلی یونان باستان است، در کتاب «کارها و روزها» اثر هزیود آمده‌است (ر.ک؛ رز، ۱۳۷۸: ۹۱-۱۰۳). ناگفته پیداست که موضوع سلطهٔ اقیوا و پایمال شدن حقوق ضعفا در ادبیات ملل شرق نیز از دیرباز سابقه داشته‌است، چنانکه مثلاً موضوع و مضمون همین افسانه در ادب فارسی و عربی به صورت مثل درآمده‌است و به گونه‌های مختلف در داستان‌ها و اشعار به کار رفته‌است: «زورت بیش است، حرفت پیش است»؛ «زور، حق را پایمال می‌کند»؛ «الْحُكْمُ لِمَنْ غَلِبَ» و نظایر آن (ر.ک؛ دهخدا، ۱۳۸۳، ج ۱: ۲۴۳ و همان، ج ۲: ۹۲۹). اخوان همان روایت لافونتن را به شعر درآورده‌است: «گرگی برّه‌ای را به چنگ می‌آورد و می‌خواهد به هر بهانه‌ای او را بدرد، اما بره پاسخ همهٔ چون و چراهای او را می‌دهد. سرانجام، گرگ تاب نمی‌آورد و بره را می‌درد:

«تو به جرم ضعف محکومی و من حاکم به زور

می‌درم اینک تو را وین ساده‌تر قانون ماست»

(اخوان ثالث، ۱۳۷۶: ۴۵۹).

غیر از ساختار شعری این اثر، اخوان هم در بیان مقدمه‌ای که بر شعر نهاده‌است و هم در شخصیت‌پردازی‌ها و بیان چون و چراها و گفتمان‌های میان گرگ با برّه، دقیقاً به حکایت لافونتن نظر داشته‌است. اما بیان نتیجهٔ داستان که در دو بیت پایانی شعر اخوان آمده، محصول بازاندیشی شاعر در مضمون حکایت و بیان صریح معنی است که هرآینه تأثیر سنت تمثیل‌پردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات کلاسیک فارسی را نشان می‌دهد؛ سنتی که

در آن شاعران می‌کوشیدند تا فکر و مضمون کلی تمثیل را در آغاز یا پایان داستان بیان کنند و خیال مخاطب را از تفکر در شعر و درک معنی آسوده سازند!

۹- مایا

هرچند نمونه‌های آشکار دیگری از نقش ترجمه آثار و اشعار خارجی را نمی‌توان در شکل‌گیری شعری مستقل از میان سروده‌های اخوان ثالث مشاهده کرد. به باور شفیع، رد پای آشنایی اخوان با اشعار مک نیس (Mac Niece)، الیوت، به‌ویژه آلن پو (Allan Poe) را در برخی سروده‌های شاعر، مانند «چاووشی» و «مایا» می‌توان باز یافت (ر.ک؛ شفیع کدکنی، ۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۳). در اینجا، نگارنده شعر مایا را به دلیل تأثیر جالب توجهی که ترجمه شعر پو با نام «کلاغ» بر فرم ادبی و ساختار شعر اخوان داشته‌است، ارزیابی می‌کند.

شعر مایا (ر.ک؛ اخوان ثالث، ۱۳۸۱: ۹۳-۹۸) که در هشت بند سروده شده، حکایت طوطی سخنگویی است که شاعر او را به سان همدرد و همدل ایام اسارت دوست می‌دارد و در روایت شعر و لحن خطاب‌ی شاعر با مادر، سخنی سرد می‌گوید. تنها چیزی که به این طوطی آموخته‌اند، آن است که در پاسخ به هر سخنی، به تصویر خود در آینه بنگرد و بگوید: «هرگز هیچ». این عبارت از زبان طوطی در حقیقت، پاسخی است منفی به همه امیدها و پذیرش سایه استبداد:

«بیا مادر بیا مادر

منال از این سکوت سرد و یأس آلود من دیگر

برایت هم‌زبان تازه‌ای آورده‌ام: مایا

چو فرزندت غریب، اندوهگین، تنها...

من او را دوست می‌دارم

بسان همدلی هم‌درد

گرفتاری است همچون من قفس‌زاد و قفس‌پرورد

گرفتاری کزین تنگ قفس چون من

گر از تزویر تقدیر است یا بیدادی صیاد

نبوده‌است و نباشد یک‌نفس آزاد

هرگز هیچ.

ولی باید به این طوطی بیاموزیم وِردش را
 بیاموزیم
 شباهنگی شگردش را
 بگویمش که او - چونان کلاغ پیرِ پو - شبخوانی تاریک و
 تلخش چیست...
 و مایا گفت ناگه با صدایی خسته: ... هرگز هیچ.
 ... بگو مایا! بگو آیا
 در اوراق غبارآلود و ننگ‌اندود خود، تاریخ
 از آن پنهان شهیدان هیچ هرگز یاد خواهد کرد؟
 ... و مایا خیره در آینه با تصویر پاسخ داد: هرگز هیچ»
 (اخوان ثالث، ۱۳۸۱: ۹۸-۹۳).

اما درباره شعر کلاغ (*Raven*)، سروده ادگار آلن پو و نفوذ آن در این شعر اخوان، به نظر می‌رسد ترجمه صادق چوبک به سال ۱۳۳۸ که اندکی پس از ترجمه شجاع‌الدین شفا به سال ۱۳۳۱ صورت گرفته است (ر.ک؛ شفا، ۱۳۴۴: ۱۴۴)، ذهن شاعر فارسی‌زبان را در نقل سطر پایانی شعر «مایا» و تکرار عبارت «هرگز هیچ» متأثر ساخته است.

اصل انگلیسی شعر «کلاغ» دارای هجده بند است و از طولانی‌ترین اشعار ادگار آلن پو و نیز شاهکار جهانی وی محسوب می‌شود. پو این اثر مشهور را به سال ۱۸۴۵ و احتمالاً به تأثیر از شخصیت کلاغ مندرج در رمان چارلز دیکنز با نام *Barnaby Rudge* (۱۸۴۱ م.) سروده است (Hayes, 2004:192). شعر کلاغ از زمان سرایش تاکنون بر اشعار و آثار هنری بسیاری در ادبیات ملل تأثیر نهاده است، چنانکه غیر از شروح متعدد و بازسرای‌های مختلف، آثار سینمایی از روی این شعر ساخته شده است. طرح کلی این شعر بیانگر غم از دست دادن معشوق و تنهایی عذاب‌آور شاعر است، چنانکه پو «شعر را در غم مرگ یکی از معشوقه‌هایش به نام لنور Lenore سروده» (دهقانی، ۱۳۷۱: ۷۰۳) است. شاعر برای القای بهتر مضمون، از ساختار مناظره‌وار و گفتگو با شخصیت کلاغ بهره برده است. ضمن این گفتگو و در قسمت آخر هر بند شعر، سخن یأس‌آلود کلاغ بارها به صورت عبارت *Nevermore* (یکبار هم: *Never-nevermore*) تکرار می‌شود:

... Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!''

Quoth the Raven "Nevermore".

...On the morrow *he* will leave me, as my Hopes have flown before".

Then the bird said "Nevermore" (Wikipedia: The Raven).

اگر به فضای کلی و مضمون مرکزی این شعر دقت کنیم، درمی‌یابیم که شاعر آمریکایی در سراسر شعرش، به‌ویژه در شکل دادن به این نوع ساختار پایان‌دهنده، به بث و شکوی پرداخته‌است و مضمونی تغزلی - غم‌تنهایی ناشی از فقدان معشوق - را با دیدگاه فلسفی درآمیخته‌است.

با این حال، صبغه فلسفی در شعر اخوان بسیار پررنگ به نظر می‌رسد. اخوان مضمون معنا‌باختگی را از بیان عبارت «هرگز هیچ» در پایان هر بند شعرش مد نظر داشته‌است و آن را در سراسر کلامش طنین‌انداز کرده‌است. «به‌وضوح می‌توان دریافت که اخوان در این شعر - سروده ۱۳۴۷ - مرامنامه یأس و شکست را تکرار می‌کند و همه چیز برایش هیچ و پوچ شده و از یاد رفته‌است» (شامیان سارو کلائی، ۱۳۹۲: ۳۳۰). از نوآوری‌های اخوان در این شعر، یکی آن است که شاعر پیام «هرگز هیچ» را در سطر پایانی شعر به زبان «باد» می‌گذارد تا به همه جا و به گوش همه کس برسد و دیگر، آنکه در یک بند از شعرش روایت «شام آخر» مسیح^(ع) را با طوطی به گفتگو می‌نشیند. همچنین، انتخاب شخصیت طوطی سخنگو در برابر کلاغ پو و دقت در هنر آموزش طوطیان که به تکرار نابخردانه عبارات و سخنان اکتفا می‌کنند، بر مخاطبان فارسی‌زبان و آشنایان به فرهنگ ایرانی و سنت‌های شعر فارسی پوشیده نیست. با این همه، انتقاد پنهان اخوان از اوضاع خفقان‌آور آن ایام و نگاه فلسفی وی که در اغلب بندهای شعر گسترش یافته‌است، اندکی از جذابیت‌های شعری این اثر کاسته و بر عواطف و ذهن مخاطبان کمتر تأثیر نهاده‌است. این در حالی است که رنگ تغزلی و عاشقانه شعر پو و بازتاب درد و رنج شاعر در از دست دادن معشوق، شعر کلاغ را نزد خوانندگان خواستنی و ماندگار کرده‌است. در واقع، «ساختار نمادین اثر پو با استفاده از روایتی فولکلوریک و کاربرد رمز کلاغ که هم به درازنایی عمر و هم شومی شهرت دارد، بهتر توانسته خبر مرگ معشوق و حسرت عدم بازگشت وی را به شاعر القا کند» (Fisher, 2008: 43).

به هر حال، بررسی دقیق ساختار شعر اخوان و در مجموع، شعر امروز در ترازوی اقتباس‌ها و نوآوری‌ها مبتنی بر ترجمه و نشر اشعار و آثار خارجی، به‌ویژه دقت در فرم اشعار، موسیقی، ساخت کلمات، آرایه‌های بلاغی و مضامین برگرفته از اشعار و آثار

خارجی، بحثی درازدامن است و مسلماً پژوهشی گسترده را با استفاده از نظریه‌های ترجمه پژوهی طلب می‌کند.

نتیجه‌گیری

مهدی اخوان ثالث اگرچه از شناخته‌شده‌ترین سنت‌گرایان در جریان شعر معاصر ایران به شمار می‌رود، نقش ترجمه اشعار و آثار فرنگی را در سروده‌هایش نمی‌توان انکار کرد. گذشته از تأثیرپذیری شاعر از فرهنگ ایران باستان و ادبیات کلاسیک فارسی و منابع کهن، زبان و ساختار و مضمون سروده‌های وی گاه از منابع خارجی و نشر و ترجمه آن متأثر شده‌است. اخوان در آغاز شاعری صرفاً به ترجمه منظوم برخی آثار غربی پرداخت، اما به تدریج با دقت در ساختار و سبک اشعار غربی خلاقیت‌های شعری خویش را در برخورد با منابع بیگانه نشان داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخوان نه با متن اصلی آثار خارجی، بلکه با ترجمه آن‌ها آشنا می‌شده‌است و هنر خویش را در ساختار این نوع اشعار به کار می‌گرفته‌است. وام‌گیری‌های آگاهانه و برداشت‌های آزاد از مضمون روایات و اشعار کسانی چون لافونتن، البوت، پتوفی، برگمن، پو و دیگران، در سروده‌های اخوان چنان هنرمندانه رخ داده‌است و بومی‌سازی شده که گویی این اشعار اساساً از ذهن خود شاعر برآمده‌است. با این حال، اگرچه امروزه این نوع سروده‌ها را به منزله آثار اصیل و ابداعی در گستره ادبیات معاصر می‌توان به شمار آورد، نباید از یاد ببریم که تعاملات ادبی و فرهنگی نقش بسزایی در رشد و تعالی شعر معاصر ایران و از جمله همین سروده‌های اخوان ایفا کرده‌است. بی‌تردید ادبیات برای ماندگاری هرچه بیشتر باید جهانی بشود و به دادوستدهای فرهنگی و هنری خود ادامه بدهد.

منابع و مأخذ

آرین‌پور، یحیی. (۱۳۵۷). *از صبا تا نیما*. ۲ ج. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
 اخوان‌ثالث، مهدی. (۱۳۷۶). *تو را ای کهن بوم و بردوست دارم*. تهران: انتشارات مروارید.

_____ . (۱۳۸۱). *سه کتاب*. تهران: انتشارات زمستان.

_____ . (۱۳۸۲). الف. *از این اوستا*. تهران: انتشارات زمستان و مروارید.

- _____ . (۱۳۸۲). ب. *صدای حیرت بیدار (گفت و گوها)*. تهران: انتشارات زمستان و مروارید.
- _____ . (۱۳۸۳). *زمستان*. تهران: انتشارات زمستان و مروارید.
- براهنی، رضا. (۱۳۸۰). *طلا در مس*. تهران: انتشارات زیراب.
- تفضلی، محمود و آنگلا بارانی. (۱۳۵۷). *زندگی و اشعار شاندور پتوفی*. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- حسینی، مریم. (۱۳۸۷). «تأثیر شعر غربی بر شعر نو ایران». *سفر در آینه: مجموعه مقالات نقد و بررسی ادبیات معاصر*. به اهتمام عباسعلی وفاپی. تهران: سخن. صص ۱۸۰-۲۰۲.
- حمیدیان، سعید. (۱۳۸۱). *داستان دگردیسی: روند دگرگونی‌های شعر نیمایوشیج*. تهران: انتشارات نیلوفر.
- درودیان، ولی‌الله. (۱۳۶۹). *در جستجوی سرچشمه‌های الهام شاعران*. تهران: نشر چشمه.
- _____ . (۱۳۸۵). *سرچشمه‌های مضامین شعر امروز ایران*. تهران: نشر نی.
- دستغیب، عبدالعلی. (۱۳۷۳). *نگاهی به مهدی اخوان ثالث*. تهران: انتشارات مروارید.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۸۳). *امثال و حکم*. ۴ ج. تهران: امیر کبیر.
- دهقانی، محمد. (۱۳۷۱). «ادگار آلن پو و شعر کلاخ». *چیستا*. ش ۹۶ و ۹۷. صص ۷۰۱-۷۱۰.
- رز، اچ. جی. (۱۳۷۸). *تاریخ ادبیات یونان*. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: امیر کبیر.
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۱). *شعری دروغ، شعری نقاب*. تهران: انتشارات علمی.
- سرف، ژولت. (۱۳۹۴). *سینما و فلسفه*. ترجمه عظیم جابری. تهران: انتشارات افراز.
- شامیان سارو کلائی [شایان سرشت]، اکبر. (۱۳۸۸). «حکایت‌های لافونتن در شعر معاصر ایران». *فصلنامه تاریخ ادبیات*. ش ۶۳/۳. صص ۱۹۳-۲۰۸.
- _____ . (۱۳۹۲). *آینه معنی*. تهران: علمی و فرهنگی.
- شفا، شجاع‌الدین. (۱۳۴۴). *منتخبی از زیباترین شاهکارهای شعر جهان*. تهران: ابن سینا.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۰). *ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت*. تهران: سخن.
- _____ . (۱۳۹۰). *با چراغ و آینه: در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران*. تهران: سخن.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳). *راهنمای ادبیات معاصر*. تهران: نشر میترا.

کریمی حکاک، احمد. (۱۳۸۳). «قتراح خلاق: نگاهی دیگر به شعر رنج و گنج ملک الشعراء بهار». ترجمه مسعود جعفری. *فصلنامه هنر*. ش ۶۰. صص ۱۶۸-۱۶۷.

_____ . (۱۳۸۴). *طلیعه تجدد در شعر فارسی*. ترجمه مسعود جعفری. تهران:

انتشارات مروارید.

گوته، یوهان ولفگانگ فون. (۱۳۸۱). *دیوان شرقی: قطعات برگزیده*. با مقدمه و شرح و حواشی و تطبیق متن با اشعار شعرای ایرانی و سایر منابع شرقی به اهتمام شجاع‌الدین شفا. ج ۲. تهران: نشر نخستین.

لافوتتن، ژان دو. (۱۳۸۰). *افسانه‌های لافوتتن*. ترجمه عبدالله توکل. تهران: نشر مرکز.

موحد، ضیاء. (۱۳۸۴). «دغدغه‌های فلسفی در مهر هفتم». *کتاب ماه ادبیات و فلسفه*. ش ۹۲. صص ۱۶۲-۱۶۹.

یوسفی، غلامحسین. (۱۳۸۳). *چشمه روشن*. تهران: انتشارات علمی.

Fisher, Benjamin. F. (2008). *The Cambridge Introduction to Edgar Allan Poe*. Cambridge University Press, New York.

Hayes, Kevin J. (2004). *The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe*. Second Edition, Cambridge University Press.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Raven