

مجموعه

هتر وار پ امروز

حجار : سحر

شعر اروپائی

اشعاری از ایوت ، اودن ، اسپندر ، مک نیس ، دی لولیز ، ادوین مولیر

م. امید : زمستان نیمایوشیج : برف ا. بامداد : رنج دیگر

حسین رازی :

خشم و هیاهوی فالکنر

پل الوار : و یک لبخند . . ژاک شاردون : چهار شعر ژاک پرهور : رفتگر

ویلیام فالکنر :

یک گل سرخ برای امیلی

ت. س. ایوت :

سرزمین ویران

احمد شاملو :

آذر فریار :

زن پشت در مفرغی

حاشیه‌ای بر سرزمین ویران

فرانتس کافکا : متن دو نامه

م. امید : درباره « زمین » ه. ا. سایه

پانزده تابلوی نقاشی

دفتر اول

در این دفتر :

۱	-	ای دهانها
۳	حجار	شعر اروپائی
۲۲	م. امید	زمستان
۲۴	نیمایوشیج	برف
۲۵	ا. بامداد	رنج دیگر
۲۶	حسین رازی	خشم و هیاهوی فالکنر
۴۶	ت. س. الیوت	سرزمین ویران
۵۲	آذرفریار	حاشیه‌ای بر سرزمین ویران
۵۶	ویلیام فالکنر	یک گل سرخ برای امیلی
۶۶	پل الوار	ویک لبخند ...
۶۷	ژاک شاردون	چهار شعر
۷۰	ژاک پرهور	رفتگر
۷۵	فرانتس کافکا	دو نامه
۷۷	احمد شاملو	زن پشت در مفرغی
۸۸	ا. بامداد	پشت دیوار
۹۳	م. امید	درباره « زمین »
۱۰۱	س ماب	برای چند اثر

☆☆☆

۸۷	گوزن (طرح)	او یک آیوازبان
۹۲	بیکار (طرح)	س. ملکونیان

☆☆☆

مقابل ۲۶	} ضمائم	ویلیام فالکنر
مقابل ۷۰		ت. س. الیوت

از این مجموعه هرچهل روز یکبار ، یک دفتر منتشر میشود
زیر نظر : حسین رازی

جهان هنر و ادب امروز

دفتر اول

زمستان ۱۳۳۴ - اسفند ماه

ایده‌ها!

انسان در جستجوی گلامی نوین است

آپولینر

در این جستجوئیم، و مجموعه ماخوشه‌ای از ره آورد این
کاوش است. می‌کوشیم که چنین هدیه‌ای، هرچه فراوانتر
جلوه‌گر راستین هنر و ادب امروز باشد.

«خواننده» مابیش از آن که بدین نام موسوم باشد، یاوز
و همکار ماست. او خود نویسنده‌ای از نگارندگان مجموعه
ماست. مانه خویش را دارای چنان «حکمت بالغه» ای
انگاشته‌ایم که دعوی تعلیم و راهبری او را بر زبان آوریم،
و نه وی را از آن قشر ابتدایی و ناآموخته می‌پنداریم که
به قصه‌گویی و آوردن کلیاتی باب طبع مشغولش

داریم .

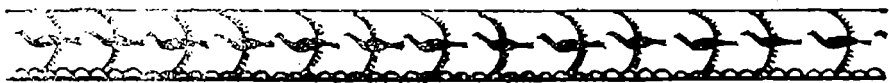
نشر مجموعه ما، از اصل بخاطر وجود آوردن ارتباطی وسیع و همه جانبه، میان جملگی آنهاست که دلباخته هنری اصیل و برگزیده اند. اگرچند نفری که گردهم بوده ایم، در این دفتر نوشته‌هایی از آن خویش را جمع کرده ایم، دلیل بر آن نخواهد بود که در آتیه نیز بهمین روال باشد. چنگ ما، مجموعه نوشته‌ها و شعرها و اثرهای همه هنرمندان و هنردوستان دیار ماست .

در شیوه کار، مجموعه ما روش خاصی خواهد داشت . فی‌المثل دفتري مختص به داستان‌های نویسنده‌ای و شعرهای شاعری خواهد بود، و دفتري دیگر تحقیقات و تتبعات گروهی را در وضعیات ادبی معاصر ما، در بر خواهد داشت .

در جملگی این تکاپوها ، نوجویی و نوآوری هدف ماست .

چنگ ما ، چنگ سخن نوست ، و اشاره ما در همین است .

شعر اروپائی

مراد از اضافه « شعر اروپائی » در این گفتگو ، بیان مجملی از کم و کیف سخن امروز در برو بوم هائیس است که کاروانسالار هنر و شعر معاصرند .

نحوه گفتار در این مقالات ، بیش از آنکه بنقد متوجه باشد ، معطوف به معرفی است . قصد نخستین در شروحي که جداگانه نگاشته می شود ، بر آورده خواهد گشت . مبدأ زمانی که برای گفتگو در شعر اروپائی گزیده شده ، از اوائل جنگ جهانی دوم ، از سالهای سی و نه این قرن باینسوی است . و از این قرار دوره منظور در آن ، به مراتب معنائی محدودتر از مفهوم « معاصر » را داراست .

گفتگوی در این زمینه ، از انگلستان آغاز میشود ، و بترتیب در فرانسه ، اسپانیا ، یونان ، ایتالیا ، آلمان ، و سرزمین های دیگر ادامه می یابد .

I - انگلستان

نخست کیفیت اجتماعی را که در آغاز این پانزده ساله ، شاعران در آن می زیستند ، باجمال ذکر می کنیم .

از آغاز جنگ و در طول آن ، مردمان جملگی ملزم بودند که در امور مربوط به جنگ ، کاری را بعهده بگیرند . این الزام ، خصوصاً برای کسانی که در رشته های هنری کار می کردند ، زیانبار بود . همینقدر که کمتر شاعری توانست بخاطر شعر گفتن از احضار در ارتش و خدمت در جبهه معاف گردد ، خود وقفه ای عظیم در پیشرفت شعری بوجود آورد .

نتایج مستقیم چنین وقفه ای ، در اتلاف قسمت عظیمی از نیروی هنری نسل جوان بظهور رسید : بسیاری از شاعران تازه نفس را بر کودی چند ساله در رشد و گسترش هنری دچار ساخت ، و تعداد بیشماری از آنان را در کشتار گاه های جنگ بظاک افکند .

بهین دلیل بود که در طول جنگ ، بهترین اشعار را زنان و مردان مسنی بوجود آوردند که کمتر در زمینه های عملی کارزار بودند . از میان اینان شاعرانی چون

ت.س. ایوت ، ادیت سیتول (۱) ، ادوین موئیر (۲) ، لارنس
 بینون (۳) و دیگران بیش از همه از فراغت نسبی خویش سود بردند.
 کسانی دیگر نیز بودند که بتصادفاتی کمتر از دیگران بکار هنریشان لطمه
 خورد. فی‌المثل و. اچ. اودن (۴) که از پائیز ۱۹۳۸ به آمریکا رفت و در همانجا

اقامت کرد.
 فراغت او
 در این مدت،
 دو مجلد از
 بهترین اشعار
 ویرا بوجود
 آورد. این
 دو کتاب
 پیشرفت
 سریع وی را
 در تکنیک
 شعری مسی
 رساند، چنان
 که هم‌اکنون
 از نظر تکنیک،
 او قادرترین
 شاعر
 انگلیسی
 زبان است.
 در ضمن شاعران
 دیگری
 نیز بودند.
 که کم‌تر وقفه
 هنری
 دام‌نگیرشان
 گشت. مانند

ت . س . ایوت - سال ۱۹۴۴

- (1) Edith Sitwell (2) Edwiu Muir
 (3) Laurence Binyon (4) W.H. Auden

سیسیل دی لوئیز (۱) ، لوئیز مک نیس (۲) ، ویلیام امپسون (۳) ،
استفن اسپندر (۴) و دیگران، غالباً بامور اداری اشتغال داشتند و ازجبهه های
خونبار کارزار دور بودند. دی لوئیز

دروزارت اطلاعات کار میکرد. مک نیس
در اداره رادیو مقاله مینوشت، امپسون
در همین رادیو کار میکرد، و دیلان
توماس در تهیه فیلم های مستند معاونت
داشت.

از مشخصات دیگر وضعیت اجتماعی
این زمان انگلستان، مشکل طبع و انتشار
را ذکر باید کرد. مطبوعات بیک هشتم
قبل از جنگ رسیده بود، و بهمین نسبت
حجم انتشارات ادبی تقلیل یافته بود.
در ضمن تفاوت های دیگری میان وضع
انگلستان و دیگر کشور های اروپائی
وجود داشت، که از آنها وضع بحرانی،
عدم جا، و عدم تجمع و نزدیکی هنرمندان
قابل ذکر است.

روبرت گریوز

از نسل شاعران متعلق به نیمه های اول این قرن، قبل از همه ت. س. ایوت
و اثر مشهور وی بنام **چهار آهنگ (۵)** شایسته بحث و گفتگو است.

این منظومه، چهار قسمت را در بردارد، و از برجسته ترین آثار شعری مخلوق
این جنگ است. فکر اصلی نهفته در این شعر، ایده های مربوط به «زمان»، ابهام
ها و فلاکت های معلول آن، و فشارهای فوق العاده ایست که از سنگینی و غلظت آن
بر انسان وارد می گردد:

حال و گذشته

هر دو در آتیه وجود دارد

-
- (1) Cecil Daylewis
[2] Louis Macniece
[3] William Empson
[4] Stephen Spender
[5] Four Quartets

جنگ - شعر اروپائی

و آینده خود گذشته را شامل است
و اگر همه زبان لانهایت است
باجبار همه آن دست نیافتنی است.

عرفانی عظیم، از آن مخصوص بخود **الیوت** در این منظومه نهفته است. رهائی از «زمان»ی چنین ملعنت بار، بقول وی، در آرامشی است که از حوزه زمان خارج است، در طلاق و چشم پوشی آنست.

این تحریض برهائی و گریز از «زمان» بسیاری را بدین بندار سوق داده است، که **الیوت**، و اعظ نوعی از عرفان است، که غایت آن روگردانی از مسائل زمان ماست. این مسائل را در وجود ظلم و جور، در هستی ملیون ها انسانی که قربانی آند، و سرانجام در پیکار برای طرد جور، و رسیدن بسعادتی اجتماعی، می توان خلاصه کرد.

حقیقت اینست که هر چند **الیوت**، گریز و رهائی از زمان را تبلیغ می کند، معیناً بهیچوجه راهی برای آن پیش پا نمی نهد. او فقط مطلوب را نشان میدهد و بقیه از عهده وی خارجست. از اینجاست که خواننده ای که عمیقاً تحت تأثیر شعر **الیوت** قرار بگیرد، بیش از اینکه بنخوش بر دازد، بدیگران و برنج های آنان چشم می دوزد.

اما خصیصه ای در او هست که نمی توان از آن گذشت. وی چنان دل بسته سنن

است که ابداً نمیتوان او را جانبدار انقلاب اجتماعی خواند. هدف اصلی وی در نقد و شعر، نمایاندن ابتدال دنیائی است که سنن و قراردادهای «پراج» گذشته را زیر پا نهاده است. و گویا از همین جاست که معاصران خود، این مردمان بی اعتنا بسنن پیشین را کسالت بار، بوک، آکنده از گاه و بی شکل میخوانند. اگر ما در عصری زیست می کنیم که در آن سنت های گذشته را انقلابات صنعتی و فکری از بین برده است، «الیوت» کسی است که عمیقاً از این انقلابات رنج میبرد. و همین است که او را در فاصله ای بسیار از شاعرانی روشن بین چون «آراگون» و «الوار» قرار می دهد.

بهر حال در این دوره پانزده ساله «الیوت»، از نظر تأثیر بزرگترین

ادیت سیتول

شاعر دیار خویش بوده
است .

سرایندهٔ دیگری که در
زمان جنک، هنرش مجال
گسترش فراوانی یافت ،
خانم « ادیت سیتول » بود:
شهرت وی از او آن سال
های بیست، زمانی که او
و برادران مشهورش شعر-
گوئی را آغاز کردند ،
شروع شد.

از همان آغاز شاعری
خصوصیت مشخصی وی وجود
محبت و مهر فراوانی بود
که در شعرش موج میزد و
این خصیصه، تا با کنون
همچنان در هنر وی محفوظ
مانده است.

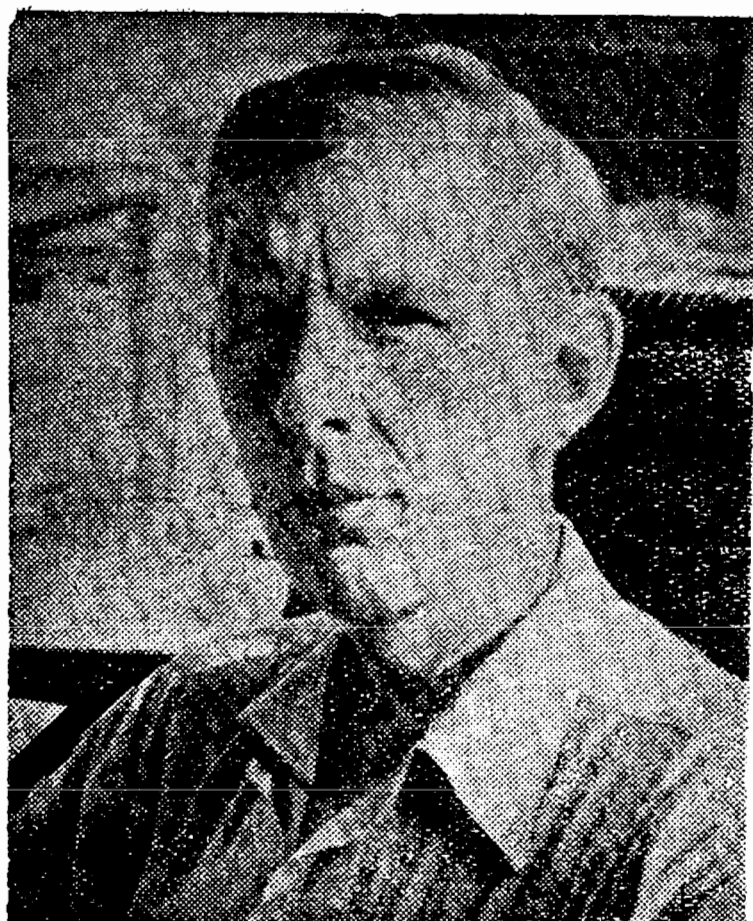
در ضمن شاعران مسن
دیگری بودند که در زمان
جنک، نثری منتشر ساختند:
« والتر دی لامر » (۱) ،
« روبرت گریوز » (۲) ،
« میزفیلد » (۳) ، از اینان

بودند. **بلندن** (۴) از همین زمان توانست که در ادبیات انگلیسی مقام بخصوصی
بیابد. چند بیت از قطعهٔ معروف « شللی در کنار نهر » در زیر آمده است:

بر فراز سرم تاج‌های ابرو اورنگ‌های نور
دم بدم در حرکت بودند، و آبی رنگ فصل
و بارندگی آرام پاییز اشکالی از رویا رانهان می ساخت
که هنوز بر آنها حرمت گزارم.
« بلندن » استاد موسیقی شعر است. وزن و موزیک کلام در هنر وی بیش از هر
چیز رشد یافته است.

(1) Walter Delamare [2] Robert Graves

(3) G. Masefield [4] Blonden

از «والتر دولامر»
مجموعه اشعارش در زمان
جنگ بطبع رسید. اشعار او
در دنیای شعر غربت مخصوصی
دارد. بهترین و نافذترین
مایه های شعری وی بیش
از آنکه با مواد واقعی
ارتباط داشته باشد، با
دنیای سراسر شاعرانه
مربوط است. آثار او کیفیتی
رویا سان را داراست، که
گویی زندگی در نظر
سراینده آنها جز خوابی
نیست. این بدان جهت نیست
که وی بزنگی واقعی
دلبسته نباشد، بلکه بدان
خاطر است که او اساساً
ذات واقعی را نباشته
از رویا و تخیل می داند.
در ردیف وی، از
«لارنس بینون»

و. ا. ج. اودن

«زیگفرد ساسون» (۱)، و «هربرت رید» (۲) باید نام برد

روبرت گریوز شاعری از نسل «بلوندن» و «ساسون» است که رشد بسیاری
در شعر خویش نمایانده. خصیصه اصلی وی در مضامین اوست. مضمون های وی غالباً از
تجاریبی معمولی در زندگی روزانه سرچشمه می گیرد. حتی در مواردی مضامینی می
گزیند که در آغاز بنظر کاملاً بی اهمیت و متبدل می آید. در ضمن تقابلاتی
Contrasts در شعر اوست که خیالپردازی های مبالغه آمیز اندیشه و ابتدال زندگی
معمولی عمومی را درهم می آمیزد.

اینها جملگی به شعری نوعی کیفیت طبیعی و دلپسند می بخشد.

«ادوین مویر» را، که علاوه بر مقام شامخ شعری، برای ترجمه زیبای آثار
«کافکا» و چند اثر منثور نیز مشهور است، به «الیوت» و «سیتول» شبیه باید
کرد. او در دهکده ای دور افتاده زندگی را آغاز کرد. «مویر» چون «الیوت» به
مسأله «زمان» واقف است، و در پیچ و خم های آن حیران گشته است. اما اگر

[1] S.Sassou

[2] H.Read

«الیوت» هم خود را در جستجوی کوره راههایی برای عدم تعلق شخص به اشتغالات دنیاوی و از اینقرار خارج شدن از سیر زمان می‌سازد، «موئیر» در تفکر برودخانه زمان بخود آن شیفته است. در این شعر عمیق، همین نکته هویداست:

سربازان آموخته می‌آیند تا هیچ را فتح کنند،

برپوچی گام برمی‌دارند و حیرانند

که چرا همه مرده‌اند و زندگی پنهان شده است.

دیوارهای سترک پیچاپیچ مرزها فرومی‌ریزد،

وسنگ‌های بی‌نام و چمن‌های خشک را باقی میگذارد.

این رودخانه بکدامین سرزمین، بکدامین آرامشی روانست،

که بسی دور از این دنیای سوزان ماست؟

لطافت شعرا و را در «سپس...» میتوان یافت. در اینجا نسل مفلوکی که چون

لکه‌خونی بر دیوار است، تصویر شده:

آنگاه دیگر مردان و زنانی نبودند،

جسد تنها افتاده بود،

وسایه‌های خشمگین بر دیوار پیکار میکردند

و گاهگاه ناله‌ای کوتاه از او برمی‌آمد

و در سنگ و آهک محومی گشت،

و گاهگاه چون چوب تفته

قطره‌های درشتی را غرق میکرد که هنوز بخون نمی‌مانست.

و همچنانکه هر قطره فرو میریخت سایه‌ای محومی شد

و دیوار را ترک می‌کرد.

آرامشی بود

تا دیگری در سایه‌اش جای او را میگرفت،

می‌آمد، پیکار می‌کرد و لکه‌ای خون بر دیوار جای می‌گذاشت

و همین کافی بود؛ خود خون کافی بود.

و اگر در آنجا زنانی بودند بختم شیون می‌کشیدند؛

برای خون‌های دلگداز بی‌صاحب ناخواسته،

که بسفیدی صحیبه‌ای فراموش شده می‌مانست.

و سپس دیوار

از نوای مادرانه‌ای که آه‌هایشان

سایه‌های رزمنده را گریزانند، و آنرا لرزانید، پر

آوا گشت.

چوننانکه خشم مرک خویش در احتضار بود.

«موئیر»، به شعر مدرن که شمول آن بمراتب وسیعتر از جریان‌اتی چون

سوررئالیسم و نظر آنست، دل‌باخته است. مضامین وی غالباً کاوش‌هایی در حقیقت

زندگی انسانی است. هم چنین تم‌های جاودان شعر؛ عشق، مرگ، زمان و نظیر آن در شعر او لبریز است. «موئیر» مضامین گزیده خویش را چنان به‌مهارت می‌پروراند، که اشکال تماماً بزیر تسلط آنها قرار می‌گیرد. «شکل» شعری چون جامی است که در آن شعرش را می‌ریزد. او چنان دل‌انگیز می‌سراید که یک بار خواندن شعرش، آنرا آمیخته زندگی انسان می‌سازد.

سیمیل‌دی لوئیز

یا مانند هر چند که جریانی ادبی را علمدار نبودند، به‌رحال گروهی از دوستان همسال یکدیگر بودند که با هم در دانشگاه تحصیل کرده بودند و هر یک بطریقی از دیگری متأثر شده بود. از این میان، بدون شک بزرگترین تأثیر را دانش و شخصیت فراوان و اچ‌اودن داشته است.

اینان عقایدی متناظر داشتند، و عموماً در پی آن بودند، شعر مدرنی را بسرایند که در آن تخیلی گرد آورده از ماشین، کوچه و خیابان، و وضعیات اجتماعی وجود داشته باشد.

اینان در ضمن شوق بسیاری بمردم و زمانه خود داشتند و این شور و شوق، در کوشش‌هایی که برای تحلیل شعری روزگار خویش نمایانند، هویدا بود. در ضمن همگی اینان، در همان وقت تمایل شدیدی بنظریات چپ داشتند، و بمسائل غالباً از این جانب نزدیک میشدند.

به‌رحال، با تمام علاقه‌ای که اینان بوضعیات اجتماعی داشتند، شعر آنها نوعی عمیق از «لمس اجتماعی» را فاقد بود. آنها، تمام مسائل از جنبه‌ای کاملاً روشنفکرانه Intellectual نزدیک میشدند.

از این گروه، «دی لوئیز»، «مک‌نیس»، «اسپندر»، «لهمان» (۱)

[1] j. Lehman

چنگ-۹۰-شعر اروپایی

وچند تن دیگر بیش از همه آوازه گسترانند. شعر این چند تن، آشنائی عمیق تری را بمسائل زندگی و عصر نشان میداد. همینان بودند که در زمان جنگ داخلی اسپانیا، شعر رزمنده علیه جور و ظلم فاشیسم را بوجود آوردند. «اسپانیا» از «اودن»، «نابارا» از «دی لوئیز»، بعضی از پاساژهای «دفتر پائیز» مک نیس، و اشعاری از «اسپندر» در «مجله خاموش» از عالیترین این اشعار است. اینان همگی در اسپانیا می جنگیدند و در ضمن شاعران پیکارجوی دیگری چون؛ «رالف فکس» (۱)، «جولیان بل» (۲)، «کریستو کادول» (۳)، و «جان کنفرد» (۴) در جبهه بین المللی رزم میکردند، و هر چهار کشته شدند.

مقارن با آغاز جنگ، «اودن»، در خشنا ترین شاعر نسل خویش، به نیویورک رفت. وی در آنجا اشعاری سرود که از نظر تکنیک پیچیده بود. و در سطحی بسیار بالا قرار داشت. قوت مخصوص اودن، که در رخنه از ظواهر و نگریستن اعماق اشیاء است، از همین زمان شدت یافت. گوئی وی قادر است که عصائی سحر آیز را بر چشم اندازی،

گروه مردمی، و بیاد بودی
بچرخاند، و هر شخص و یا
شیئی را در شکلی مشخص
و برجسته جا و بدان سازد.
این صفت خاص اوست که
میتواند بدنیاله هر کس و
هر چیز، نعتی بیفزاید و
وسعتی در مفاهیم عشق،
بیماری، لذت، ورنج بدان
ببخشد. آگاهی فراوان
وی بر اعماق طلب و
خواهش انسانی، و قریحه
بسیار او در فهم عشق و
ورنج مردمان، از مشخصات
برجسته اوست.

وی در این سالها،
علاوه بر دو مجلد شعر؛ با اسماء
«نامه سال جدید»، و
«برای حال» مجموعه ای
از اشعار گوناگون خویش
نیز انتشار داده است. در

استفن اسپندر

- [1] Ralph Fox [2] Gulian Bell
[3] Christopher Joudwell [4] Gohn Conford

این مجموعه فصولی بنام
 « مردمان و مکان‌ها » ،
 اشعارسبک، و قطعاتی در
 باره شخصیت‌هایی چون
 «رمبو» و «باسکال» و
 دیگران، وجود دارد

در بسیاری از اشعار
 او، سخنان معمولی و
 عادی انسان، آنچه همه
 در پی گفتن‌اند، به
 عالیترین نحو ممکن
 متجلی میشود.

در باره همین خصیصه
 اوست که گفته‌اند:

آنچه را همه می
 خواهند بگویند، و نمی
 توانند، او می‌سراید.
 از اینها یکی در زیر
 آمده است :

لوئیس هک نئیس

بروی آبش بیر
 و بزیر درختی بنشانش
 آنجا که نهرهای سپید هرروز و شب
 و بادها ازهرسوی
 پرشور ازعشق می‌سرایند، پرشور، پرشور.

*

حلقه‌ای طلائین برانگشتش بنشان
 و بسینه‌ات محکم بفشارش
 آنگاه که ماهیان دردریاچه جست و خیز میکنند،
 و قورباغه، آن‌آوازه‌خوان دلگرم
 پرشور، ازعشق می‌سراید. پرشور، پرشور.

*

خیابانها همه درازدواج شما ازدحام خواهند کرد
 خانه‌ها برمی‌گردند تا شما را بنگرند
 میزها و صندلی‌ها دعا‌های دل‌انگیز میخوانند

واسبانی که کالسکه شمارا میکشند،

پرشور، ازعشق می سرایند. پرشور، پرشور.

ذوق بسیار اودن، درمضمون و شکل، او را برجسته ترین شاعر گروه زمان جنک ساخته است. بالاتر از همه وی صاحب چنان نبوغی است که قادر است ایده ها و احساساتی بسیار فرار و گریزان را در الفاظ جان دهد و منقوش سازد. او با انجام این مهم دست یافته، که افکاری را که قبل از وی هیچگاه بیان نگشته، با ژرفا و عمقی فراوان منظوم کرده است.

ایجاز و جزالت لفظ وی تا بدانجا است که قادر است در غزلی، تمامی شکوه و عظمت «رمبو» یا «هاسن» را نشان دهد. او چنان نیروی خلاق را در دست می تواند هر شکلی را برای بیان مقصودش بکاربرد. افکار او چون گداخته ایست که در هر ظرفی جایگیر است. در ضمن تسلط فراوان وی بر زبان توده، بر تکنیک فنی ماشینیسیم، و تیممات علمی جدید، زنجیره وار شعر او را بعلم امروز پیوند داده است.

«دی لوئیز»، «مک نیس» و «اسپندر»، بجهاتی که مذکور افتاد، نتوانستند بسرعت «اودن» ریشه هنری خود را ادامه دهند.

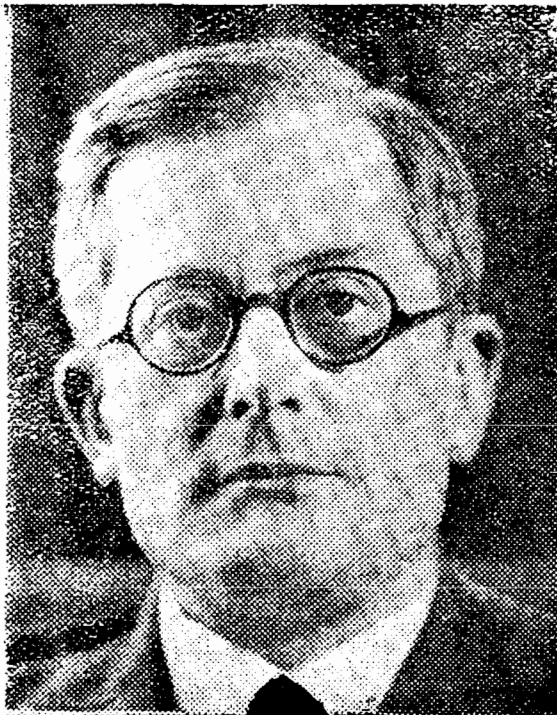
در اشعار اینان، در تمام طول جنک و پس از آن، توجهی فراوان بدنیای روحانی فرد، و گریز از وقایع و جریانات خارجی نمایان است.

مک نیس شاعری است که او را بسخنسرایان یونانی تشبیه کرده اند. این

تشابه از آنجا برمیخیزد که وی نیز مانند آنان میکوشد اندوه پاک خویش را در جامه ای زدوده و پاک بنمایاند. اشعاری عاشقانه از او در زمان جنک بسیار مورد توجه قرار گرفت. در ضمن حرفه خاص وی در نبرد، او را داشت که اشعاری قهرمانی در زمینه های رزمی بسراید.

Springboard، مجموعه اشعاری که در ۱۹۴۴ انتشار یافت، گسترش قریحه و نبوغ او را نشان میدهد. «مناجات پیش از تولد» (۱) نیایش کودکی است که هنوز زائیده نشده، نیروئی که در این مناجات، بخطاب خواننده شده نه خداست و نه مفهوم آشکار دیگر.

مناجات پیش از تولد

ویلیام امپسون

(1) Prayer Before Birth

جنک - ۱۴ - شعرار و پائی

تابدان جائی که شرک‌ها نیز تقدیست کنند.

حرج‌هرارت

هنوز مولود نگشته‌ام، بمن گوش فرادار
مرا از خفاش خونخوار و موش صحرا و سمور
و گورزاد کج پا دور بدار.

هنوز مولود نگشته‌ام، تسلایم ده
از آن‌ها را سانم که انسان با حصارهای حصین محصورم سازد،
از زهرا به‌های سنگین تخدیرم کند، باری‌های بلا بدامم کشد،
بر شکنجه‌گاه‌های تیره عذابم دهد، و در کرما به‌های
خون بغلطاندم.

هنوز مولود نگشته‌ام، برایم فراهم بین
آبی را که نوازشم دهد، چمن‌هایی را که بخاطرم بروید،
درختانی را که با من سخن بگویند، آسمانی را که در گوشم
بخواند، برندگان را و نورسپیدی را که رهنمایم باشد.

هنوز مولود نگشته‌ام؛ بخاطرم یکایک وصف کن
صحنه‌هایی را که باید در آنها بازی کنم، حرکاتی را که
باید انجام دهم،
زمانی که ریش سفیدان بر گوشم پند بخوانند، زربفت جامگان
بر من فخر بفرروشند، کوه‌ها
چهره برایم برچین سازند، عاشقان بطعنه خنده زنند، امواج
سفید مرا بتمسخر به خویش خوانند، صحراها به هلاکت
دعوتم کنند، گدایان
هدیه‌ام را نپذیرند، و فرزندانم بنفرین لب‌کشایند.

هنوز مولود نگشته‌ام، هان بر من گوش بدار
مرا از انسان، این درنده‌ای که گمان می‌دارد خداست،
دور بدار

هنوز مولود نگشته‌ام، لبریزم کن
از آن قدرتی که بتوانم علیه تمامی آنانکه انسانیت‌م را به
جمود می‌کشانند، آنانکه مرا در محکومیتی مرگبار
مقید می‌سازند.
آنانکه چون دندان‌چرخ در ماشینم میکنند، قد بیفرازم

مگذار که مرا چون سنگی کنند، مگذار که پرتابم سازند،
و بجز این بقتلم برسان.

واتکین

پادشاهی (۱) شعر دیگری از وی ،
تحلیلی از عظمت انسانهایی است که در
طول زندگی همواره انسان می مانند.
مردمانی که همیشه ارواحشان را پاک
و باکره حفظ می‌دارند ، همانان که
«استندال» زیرکانه شاهکارش را زیر
عنوان مخفی و مقدس «بچندن ناشاد» اهدا
کرده است.

استفن اسپندر شاعر پرنبوغ دیگر
انگلیسی ، در قیاس شاید پس از «اودن»
قرار بگیرد. وی با همه مشاغل گوناگون
چه خدمت در جبهه و اشتغالات اداری در
طول جنگ و چه مسوولیت امور فراوان
مطبوعاتی پس از پایان آن هیچگاه از
کار هنری عقب ننماید. مضامین اشعار وی،
و سرایش آنها، چنان سحرآمیز است ، که
شکفت بار مینماید .

از ساده ترین آنهاست :

از پرلودها

حتی آهی نکشیدم، نه، حتی کلامی نگفتم
دوش بدوش از تپه ها بالا می رفتیم، و هر احساسی که بود
در آنها شکل می گرفت. به آوای ناشنیده درختان
و یابناهای یادگار صلح شهر می مانست.

و روز دیگر، میدانم که چطور لغزش کنان و نفس زنان از
پله های تاریک بالا رفتم.
باطاق دویدم و در را نیمه باز گذاردم
و این دیوارهای لغت، قفسه های کتاب و صندلیهای سفید بود
که جملگی در اندیشه ام ریز ریز شده بودند و برای توشیون
می کشیدند .

جام سرشک

اشکها از رخساره سنگی فرو می ریزد
فرشتگان قلب، اندوه
از جانب رویائی بسوی توتنها آمده است

[1] Kingdom

بگذار تا اشکهایت را با بوسه‌هایم بخشانم.
آنچه را توان رهایت از دلزارها باشد بر تو روان می‌سازم
من - این بر تو بیرنگ بر پر تو تو - میتوانم
و آن‌گاه ما غرقه نوازش یکدیگر خواهیم شد
هر چند که هر دو بغفران نیازمندیم.

اینک رخساره سرد از اشکهای آدمی پرچین شده است،
و هنوز

نهفته‌ای پر مهر و لطف در من
در این چشمان اقیانوسی از آب‌های سبز می‌بیند
و یکایک این سرشکهای تلخ
در قلب من گرد می‌آید، این جام بلورین که
اندوه دنیا را در سوک دخترش منعکس می‌سازد

از: دو بوسه

در میان دو قومی که بر آب بال گشوده‌اند، بر توی بر امواج
می‌کسترد، چونانکه بر گونه‌هایت بوسه دیگر من، زندگیم
و در انتظار که زندگی تو بسخن در آید.

اندامت از ستاره‌هاست

اندامت هزاران هزار اخترست که فروغ آنها در این جا آذین
بسته است

و منم که در شاخه‌های این آسمان از دست رفته و کم گشته‌ام .
اینجا، نزدیک سینه‌ام، نزدیک چهره‌ام ، اینجا که بازوان
گشوده ما چون نهرهای آتش لمیده است.
چطور ممکن است که این دم پایان یابد؟ شادی من شب را
لبریز می‌سازد
و بیرقش را بر فراز گردونی که صدایش را نمی‌شنوم افراشته
می‌کند.

لحظه‌های ما فرسنگ‌ها را در می‌نوردد، و وقتی که از هم
بوسه می‌گیریم

دمی است که سالیان دراز را در بر می‌گیرد.

شعر جادویی «اسپندر»، در ظلمت و تیرگی این عصر، عظمت بشریتی را طرح
میزند که گویا حتی در زمانهایی ناشناخته و دور بوجود نخواهد آمد.

«دی لوئیز»، تکنیک مخصوص بخودی دارد که در آن بسیاری از اشعار عشقی
را بوجود آورده است. قوت استعاره‌ای این شعر کم نظیر است :

شبی نگریستند در سرای سترک، که دیر زمانی
بخاطر زاهدان بی آرام خود جویش متروک و بی سر نشین مانده

بود، اطاقی پس از اطاق دیگر
 منور شد، چونان زمانی که «بریماورا»
 ردیفی از بوته‌های زعفرانی را از گورهای زمستانی شکوفاند
 کسی گفت اینک ضیافت‌های آنسوی گردون است که برپا گشته،
 و پیکری از باد یا آتش در لذت دیوانه‌وار آنان افسون
 شده است.

دیگری گفت: این تنها ره گم کرده‌ای در ظلمت است
 که اکنون دست فرار پیش پروردگار برآورده است. و هر
 يك از ایندو بر ایتی سخن راست بود.

تو آن پاسخ افسون شده بودی، تو آن پری آتش پیکری
 بودی که فراسویم آمدی
 قلبم، سرایم، و زنده گیم را بر نور ساختی، تو آن قطره
 مومی که بر احساسم می‌گدازی و مدام پرتور خشانم را
 می‌پراکنی

نیز تو آن ره گم کرده مرکزده طوفان دیده بودی
 که از جا پاهای محور نك باخته بسوی خویش بازگشتی
 هر اس را یکایک نمایانندی، و رخسار واقعی عشق را عیان ساختی.

«ویلیام امپسون» (۱) از معاصران
 «اودن» و «اسپندر» است.

او شاعری از طراز عالی انتلکول
 است که ابهام و تعقید در سخنش بیش از
 همه دیگران وجود دارد. بهترین آثار
 وی در طی جنك، مجموعه اشعاری است
 بنام «نزدیکی طوفان». وصف زیبایی
 های طبیعت در شعر او بسیار آمده است:
 پاییز فرا رسیده است، ولی دردا!

همچنانکه کوهها را برف پوشانده ؟
 آن زیبا طارم عشق انگیز از چشم نمان گشته
 مضامین این اشعار از سفرهای او به
 ژاپن و شرق دور ملهم شده است. پیچیدگی
 بسیار اشعار «امپسون»، لازمه فهم آنرا
 داشتن دانش فراوانی از زبان انگلیسی
 و افکار جدید علمی میسازد. برای همین

داوید فاسکونین

[1] William Empson

خصوصیت است که اشعار او را کمتر مردم می‌پسندند. علاوه بر تعقید لفظی، مراجعات فراوانی به مردم مبهم و وقایع شخصی در شعر او وجود دارد، که هیچکس جز نزدیکانش قادر بدرك آنها نیست. اشعار او، شعرهای مردی است که طرز تفکری از سطحی بسیار بالا را داراست، قضایای مستقل اختیار کرده است، و بحقانیت شخص خویش مؤمن است.

«رونالد بترال» (۱) که وی نیز چون «امپسون» دیرزمانی در چین بوده از نظر تعقید کلام تشابه بسیاری به امپسون دارد. «کاتلین رین» (۲) نبوغ فراوانی دارد، و مجموعه شعر وی در همین سالها بنام «سنگ و گل» انتشار یافته است.

در ضمن، در ترجمه شعر نیز از چند نفر که بسیار در این زمینه جهد ورزیده‌اید

کاتلین رین

باید اسم برد. ترجمه‌های زیبای «هامبرگر» از «هولدرین»، و ترجمه «سیگل» از شاعر معاصر چک؛ «فرد مارنو» و از آن «لیش من» در ترجمه «ریلکه» از این قبیل است. «گانرسون»، در همین زمینه ترجمه‌هایی از «رمبو»، و «نسوالد»، و «اسپندر» و «جیلی» از «لورکا» انتشار داده‌اند. دو کتاب «بورا» بنام «نظم روس» و ترجمه «کرنفورد» با اسم «اشعاری از روسی» هر دو قابل ذکر است.

وصف ترجمه مجلد شعری از «آداگون» بوسیله همین خانم در این مختصر نمیگنجد. در ضمن ترجمه‌هایی از چینی و ژاپونی و حتی سانسکریت در این روزها می‌شود که هر یک بنوبه خود قابل اهمیت است. در این فرصت از شاعر جوان یونانی؛ «دمو کرتیوس کاپتاناکیس» یاد میشود که با انگلیسی شعر دلدادگی می‌سرود، و نبوغ بسیار داشت، و در جوانی مرد.

نسل دیگری از جوانان شاعر بودند که بلافاصله پس از اودن وهم عصران خویش قرار میگیرند. از اینان «دیلان توماس» (۳) در اولین ردیف است. او کسی بود که بحق میتوان صفت «نابغه» را بوی افزود.

استادی وی در زبان شگفت آور بود، و این تسلط بر آن، تا بحدی بود، که در بعضی از اشعار نخستین وی جز لفظ چیزی نمیتوان یافت. شیفتگی او بزنك و صوت هیجان انگیز الفاظ بی نهایت بود. در ضمن او، قالب‌های جدیدی در شعر انگلیسی

[1] Ronald Bottral

[2] Kathleen Raine

[3] Dylan Thomas

و بود آورد، که بسیار مورد توجه قرار گرفت .

« جورج بارکر » (۱) نیز شاعری است که چون « توماس » مجذوب الفاظ است، ولی بهر حال با و نمی‌رسد. توماس، افسونگر بر قدرت لفظ است چنانکه در بسیاری از اشعارش، بیش از آنکه مفهوم را مطرح سازد، الفاظ را بازی می‌گیرد، و حتی در این زمینه در مواردی نابخودانه سخن می‌گوید. « داوید گاسکوین » (۲) که در سالهای سی، تنها شاعر سوررآلیست انگلیسی زبان بود، اخیر این شیوه را ترک کرده است .

اشعار زیبای او، احساسات و عواطف دردناک افلیجی حساس را در بردارد که بسختی بر رنج دیگران و خویش خیره است .

وی مدتها در پاریس زندگی می‌کرده

دیوان توماس

و بدین خاطر، بیش از آنکه با حیات انگلیسی مانوس باشد، دلباخته زندگی فرانسوی است. از شاعرانی که در این پانزده سال معروف شده اند، قبل از همه « واتکین » (۳) قابل ذکر است. او مدتهای مدید در شعر کار کرد و بهیچوجه اثری انتشار نداد. چهارده سال پیش نخستین مجموعه شعرو، ناگهان آوازه او را پیچانید. اشعار « واتکین »، گویای حیات انسانی است که زندگی خویش را تماماً وقف شعرش کرده است. او شاعری تمام عیار است که جز شعر و هنر خود، حتی در زمینه‌های عملی بکار دیگری نمی‌پردازد .

« لاری لی » (۴) سراینده خوش قریحه ایست، که نه حساسیت فراوان، و نه رشد هنری واتکین را داراست. او تنها بسادگی و دقت، سخن خویش را می‌گوید. « تامبی موتو »، شاعر جوان دیگریست که مجله‌ای با اسم « شعر لندن » نیز منتشر می‌کند .

در این سالها، کسان بسیار دیگری بشاعری پرداخته اند، که ذکر همه آنان در این مقال نمی‌گنجد.

اگر ادبیات نوسنن معینی داشت، امکان پذیر بود که توسط معاینه‌مشق از آن

[1] Gorge Barker

[2] David Gascoyne

[3] Watkin

[4] Laurie Lee

تامبی بو تو

سنن، درباره شعر نو داوری کرد. ولی شاعران نوگوی امروز اروپا، بکلی قوانین مشخصی را که مقبول همگی ایشان، و یا گروهی از آنان باشد، فاقدند.

اصولا در ماهیت سنن، خود بحث و گفتگوی بسیار است. چه قدرت و پابندگی يك سنت، در ارتباط اصیلی نهفته است که میان آن، و زندگی هم عصر آن وجود دارد. زمانی که زندگی چنین سرعت دستخوش تغییر است، چگونه میتوان سنن مصرحی را برگزید و درباره آنان داوری کرد؟

این سنتها جملگی یا آکادمیک باقی میمانند، از زندگی پرت و دور می شوند، و بالطبع قوت خویش را از دست می دهند، و یا خود را با حیات متغیر ما منطبق می سازند؛ و در این صورت نیز ماهیتی تماماً فرار و رنگارنگ می یابند، که قضاوت قطعی درباره آنان را باشکال دچار میسازد. ولی بهر حال دو نکته را بازگو کردن

ضرور است .

نخست اینکه، در همین حال و کیفیات نیز می توانیم از شعر اروپائی و عجاله از شعر انگلیسی چند تنی را در ردیف شخصیت های جاوید شعری بدانیم . از اینان

ت.س. الیوت ، بلندن ، گریوز ، اذیت سیتول ، امپسون ، مک نیس ، اودن ، دیلان توماس ، دی لوئیز و اسپندریشک نخستین کسانیند .

علاوه بر اینها، خصیصه ستایش انگیز و عظیم شعر نو: وابستگی عمیق آن با زمان ما، انگیزه دل بستگی پر شور ما بدانست. امکان دارد که نسل آینده جملگی و یا نیمی از شخصیت های شعر امروز را مطرود بخواند. ولی این مدلول بدان نمیشود که شعر نو محبوب ما نباشد. زیرا این شعر زمان ماست ، شعر زندگی ماست ،

لاری لی

شعر رنج و درد ماست. و از همین جاست که اگر آینده شاعران ما را نپسندد، بحتم
آینده ایست که مورد علاقه ما نتواند بود.
چرا که ما، بناچار، و بحق دل بسته خویشیم.

حجار

در تنظیم این مقال، از شرح «استفن اسپندر» درباره شعر معاصر انگلیسی نهایت
استفاده شده است:

Stephen Spender : Poetry Since 1939

ما هیچ چیز نیستیم

خواجه امام مظفر حمدانی در نوقان يك روز می گفت کی
کارما باشیخ بوسعید همچنانست کی پیمانۀ ارزن . يك دانه
شیخ بوسعید است و باقی منم .

مریدی از آن شیخ بوسعید آنجا بود ، چون آنرا بشنید
از سر گرمی برخاست و پای افزار کرد و پیش شیخ آمد و .
آنچه از خواجه امام مظفر شنیده بود با شیخ بگفت . شیخ
گفت :

برو با خواجه امام مظفر بگوی که آن يك دانه هم
تویی ، ما هیچ چیز نیستیم .

روایت محمد بن منور

زمستان

سلامت رانمی خواهند پاسخ گفت ،
سرها در گریبان است .
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را .
نگه جز پیش پارادید ، نتواند
که ره تاریک و لغزان است .
و گردست محبت سوی کس یازی ،
با کراه آورد دست از بغل بیرون ،
که سرما سخت سوزان است .
نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک ،
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟

مسیحای جوان مردمن ! ای ترسای پیر پیرهن چر کین !
هو ابس نا جوان مردانه سرد است ... آی ..
دمت گرم و سرت خوش باد ،
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای ،
منم من ، میهمان هر شب ، لولی وش مغموم
منم من ، سنک تپیا خورده رنجور
منم ، دشنام پست آفرینش ، نغمه ناجور
نه از رویم ، نه از زنگم ، همان بیرنگ بیرنگم .
بیا بگشای در ، بگشای ، دل تنگم
حریفای ! میزبانای ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد
تگرگی نیست ، مرگی نیست .
حدیثی گر شنیدن قصه سرما و دندای است .

من امشب آمدستم و ام بگذارم.
 حسابت را کنار جام بگذارم.
 چه میگوئی که بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد؟
 فریبت میدهد بر آسمان این سرخی بعد از سحر که نیست
 حریفا ، گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
 و قندیل سپهر تنک میدان مرده یازنده ،
 بتابوت سستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است.
 حریفا رو چراغ باده را بفروز ، شب باروزیکسان است.

سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت
 هوادلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
 نفسها بر ، دلها خسته و غمگین ،
 درختان اسکلتهای بلور آجین ،
 زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه ،
 غبار آلوده مهر و ماه
 زمستان است .

تهران - زمستان ۱۳۳۴
 م . امید

برف

زردها بیخود قرمز نشده اند
قرمزی رنگ نینداخته است،
بیخودی بردیوار
صبح پیدا شده از آن طرف کوه «ازا کو» اما ؛
«وازنا» پیدانیمت
گرتۀ روشنی مرده بر فی همه کارش آشوب ،
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار

«وازنا» پیدانیمت
من دلم سخت گرفته است از این
میهمانخانه میهمان کش روزش تاریک
که بجان هم ، نشناخته انداخته است
چندتن خواب آلود
چندتن ناهموار
چندتن ناهشیار

نیما یوشیج

Vazena نام کوهی در مازندران
Azâku نام دهکده ای در مازندران

رنج دیگر

خنجر این بد بقلب من نزدی زخم
گر همه از خوب هیچ بادلتان بود .
دست نوازش بخون من نشدی رنک
ناختان گر نبود دشمنی آلود .

ورنه چرا بوسه خون چکاندم از لب ؟
ورنه چرا خنده اشک ریزدم از چشم ؟
ورنه چرا پاکچشمه آب دهد زهر ؟
ورنه چرا مهر بوته غنچه دهد خشم ؟

من چه بگویم بمردمان ، چو بپرسند
قصه این زخم دیر پای پراز درد ؟
لابد باید که هیچ گویم ، ورنه
هرگز دیگر بعشق تن ندهد مرد !

۱ . بامداد

WILLIM FAULKNER

خشم و هیاهوی فالکنر

زندگی افسانه‌ایست لبریز از هیاهو و خشم که اباهی روایت کرده است و سراسر پوچی را معنی دهد .

شکسپیر : مکبث ۵۵

همه آدم‌ها عروسک‌هایی هستند که با خاک آره انباشته شده‌اند .
خاک آره ای که از اتلال زبالات و کثافات ، از جایی که عروسک‌های قبای رادور انداخته‌اند جمع شده است .
فالکنر : هیاهو و خشم

اورابه **بالزاک** قیاس کرده‌اند . گفته‌اند که این هر دو زمانه و روزگار و انسان دوره‌خویش را ، بچیره دستی بر پرده قلمکاری نقش زده‌اند ، و این پرده چنان دل‌انگیز و جاندار تصویر شده است که بر آن جز به اعجاب نمیتوان چشم دوخت . باز افزوده‌اند که این دو ؛ **بالزاک و فالکنر** چون خدایانی قادر و ژرف بین که از بی-نیازی بقلم‌زنی بپردازند ، یکی صدساله پیشین و دیگری صدساله مارا بر جامی مصور کرده‌اند . جام جمی که بهر گردش دست رنگی میگیرد و دردمی آنچه را خواستار دیدار آنیم بر مامی نماید . یکی همه رخساره‌ها و زندگی‌ها و سرنوشت‌های مردم عصر خویش را ، قرنی پیش از این در شهری بزرگ و رنگین گردمی آورد ، و دیگری همین مهم را بعدها در گوشه‌ای از این دنیا ، در جنوب سرزمینی پهناور ، و در دهکده‌ای دور افتاده با نجام می‌رساند .

اگر ضعفی در این تشبیه باشد ، در تفاوتی است که میان اندازه‌ها و کمیات آفریده‌های این دو وجود دارد . بیش از هر چیز محسوس است که **فالکنر** ، فضا و ابعاد آن یکی را بسی کوچکتر کرده است و نقش پرداخته او ، اگر از آن سلف وی را بر جامی بتوان گسترانید - در رنگین کوچکی جایگیر است .

پو رانیز با و مثل زده‌اند . گویا که در این میان وجه تمثیل ، وحشتی باشد که آثار این هر دو را آکنده ساخته است . هر اس و رعب فراوانی که آدمیان داستان‌های پو و فالکنر با آن دست بگریبانند ، و نیز توانائی این هر دو که توانسته‌اند چنان اضطراب مدام انسان را بنمایانند ؛ انگیزه این قیاس شده است . ولی در این جا نیز فالکنر بر سلف خویش پیش می‌گیرد . چه در آثار وی دنیای عملی و واقعی است که در حرکت و تکاپو است و آدمیان در زندگی روزانه‌اند که لبریز از خوف و هراس دم می‌زنند ، در حالیکه در آن یک ، تخیل و ابهام پرداز و استعاره بر همه ملزومات دیگر داستان غالب می‌آید .

داستایوسکی نیز از کسانی است که با ومانند شده است. بهت و شگفتی

عمومی و عدم استقبال در آغاز گریبانگیر هر دو آنان شد، و همانندی این دو در همین جا خاتمه می یابد. چه داستایوسکی هر چند که بزیر پرده نهان شود، باز هویدا است و عمد و جانب گیری محسوس او نمایان است. گوئی که غایت مطلوب وی ترسیم فلاکت و سیاه روزی است. در حالیکه فالکنر تماماً چون ناظری پدیدار می شود که از گوشه می نگرده. همچنین این تفاوت وجود دارد که در آثار داستایوسکی تنها تازگی موضوع بود که نا آشنا می نمود و در دومی بر این غرابت، نشرو شیوه مهجور بیان نیز افزوده می گردد.

از قیافه های معاصر شبیه او را **مارسل پروست** دانسته اند. مسأله «زمان» برای هر دو بیک شکل طرح میشود. در آثار ایشان آدم هایی هستند که مدام بایادگار ها و پیچ و خم های روزگار گذشته شان مشغولند. آدم هایی که همواره پردرد و عذاب به زندگی ماضی خویش می اندیشند و همین گرفتارشان می دارد. اما تفاوت در اینجاست که بگفته «سارتر»، در آثار «پروست» رهایی و خلاص قهرمانان در همان گذشته و ماضی آنهاست، ولی در روایت های فالکنر گذشته کولباره ای است که همیشه روی دوش انسان است و سنگینی می آورد. بنظر او گذشته هیچگاه گم نمیشود. همواره هست و فشارش را تحمیل میکند.

مقبول ترین این تشبیهات، همانندی آثار وی به تراژدی یونانی است. داستان های «فالکنر»، در فکر اصلی که پشت اثر خوابیده است، در ساختمان، و در همه چیز این تشبیه را تأیید می کند. در تراژدی یونانی انسان را می بینیم که بیش از این که خود فاعلی باشد، ابزار خدایانست، عروسک رنگ و روغنی آنها در خیمه شب بازی بیمزه - شانست، و همین حال را آدم های فالکنر دارند. معینا این فرق وجود دارد که در آثار او اصولا خدایانی نیستند. در تراژدی یونانی لا اقل این امید هست که آفرینندگان وجود دارند و عدل و دادی (هر چند لبریز از تشویش و وهم و خطا) برای انسان مفلوک بی پناه خسته جان باقی است. «نیچه» حق دارد که آنقدر روی اندیشه نهایی رستگاری در تراژدی یونانی تکیه می کند. اما فالکنر اصولا امیدی باقی نمی گذارد. قصه های او فقط غمنامه تبعید شدگانست. در نظر او، بخلاف تراژدی یونانی، ابداً بهشتی نیست که بآن رسید. تنها آدمی است و دنیای پر از خوف و اضطراب و بوجی و بی سرانجامی و نامرادی و یأس. رنج هایی که بر آدم های اساطیر می آید بر انسان های او نیز سنگینی می کند و تیره بختی و ظلمتی که در محیط آنان وجود دارد، در اینجا نیز غلظت می یابد. از آغاز تا پایان روایت مرگ است و سیه کاری و دیوانگی و ورم اعصاب و قتل و زنا و بی چارگی و نعش های روی زمین مانده و خودکشی و آتش سوزی و فروریختگی و زوال و سیاه مستی و هراس نهانی. تمام هیاهوئی است که گوش را می خراشد و عصیان می است که فرجام ندارد. همه دنیا را آدم هایی گرفته اند که یا با بی رگی

و بیصفتی، پیشه‌شان کشتار و غارت و آزار دیگرانست، و یاد دیگران که بدبختی و سیه روزی و وحشت توان را اذایشان سلب کرده است.

زندگی‌ش شنیدنی است. بیشتر شبیه داستانی است. از آن زندگی‌ها نیست که درس حساب و کتابی باشد، از این دارالعلم فارغ التحصیل شود و بآن دیگری برود، شغلی اختیار کند و آرام و سربزیر زندگی کند، یا از این شهر بآن شهر برود؛ نطق کند و کنفرانس بدهد و در مطبوعات وارد شود و کارهای سیاسی بعهده بگیرد و مثلاً فراری بشود یا مورد تحسین قرار بگیرد. هیچکدام از این‌ها در زندگی‌اش نیست و همین‌هاست که افسانه‌اش را جالب می‌کند. وقتی شاعر است، و زمان دیگری خلبان می‌شود و ناگهان در قاره‌ای دیگر می‌بینمش. اگر شغلی بگیرد، فی‌المثل رئیس اداره پست شهر می‌شود و از صبح تا شام پشت میز کتاب می‌خواند و در چند روز تمام اوضاع را آشفته می‌کند. بعد مزرعه‌ای می‌خرد و دلش خوشست که همینقدر زارعی باشد.

و بذله‌گویی و خوشمزگی درس هست که هم حرف‌ها و هم حرکاتش را شیرین می‌کند.

جایی نوشته است:

«در سال ۱۸۲۶ از یک کنیز سیاه و یک آلیگاتور متولد شدم.» اما حقیقت اینست که نزدیک شصت سال پیش از پدر و مادری جنوبی متولد شد. اگر در تذکره فامیلی‌اش عقب آدم با کتابی بگردید به جد بزرگش کانل فالکنر برمی‌خورید که نویسنده بود و از آثارش «گل سفید مافیس» معروفتر از همه است و در همان وقت‌ها تاسی و پنچ بار چاپ خورده است

روایت شده است که در کودکی آرام بود و کتاب خواندن را دوست داشت و در ضمن بازی‌های دیگر می‌کرد. گاه‌گاه در دشت‌ها آوازه می‌شد؛ ماهی صید می‌کرد یا عقب شکار می‌رفت

در مدرسه شاگرد بدی نبود، فقط دوست داشت که روی کتاب‌ها نقاشی کند و چنان ذوق بکار ببرد که همه خیال کنند نقاش خواهد شد. از همان وقت بچگی نقاشی زبان آور خوبی بود. یکی از همشاگردان آن زمانش نقل کرده که چطور ما را جمع می‌کرد و برایمان قصه می‌گفت و اینقدر خوب می‌گفت که نمیشد فهمید راستست یا همین‌الان از خودش در آورده

کم‌کم شاعری بمذاقش خوش می‌آمد. از همان جوانی شعر گفتن را بنانه‌ها و از این وقت بود که نشانه‌های دیگر هم در او ظهور کرد؛ خجول بود و به تحصیلاتش کمتر توجه می‌کرد. از درس‌هایی که علاقه نداشت گریزان بود و بالاخره هم هیچگاه نتوانست تحصیلات عالی را تمام کند. کتاب زیاد می‌خواند. این کتاب‌ها را اغلب از کتابخانه پدر بزرگش بدست می‌آورد. در هفده سالگی به مهم‌ترین شخصیت زندگی‌ش برخورد. «فیلیپ استون» (۱) در آن وقت چهار سال از او بزرگتر بود. حقوق می‌خواند ولی

(۱) Phillip Stone

درادبیات بسیار وارد بود. خانواده این دو آشنا بودند و سرانجام روزی مادر ویلیام شعرهای او را به استون نشان داد. استون تعریف می‌کند که چطور بهیچان درآمده بود و شکفت زده شده بود.

بعد باراهنمایی استون مطالعه منظم را آغاز کرد و از همه نوعی خواند. این دو غالباً با هم صحبت می‌کردند و بیشتر استون متکلم وحده بود.

چهار سال بعد که استون برای ادامه تحصیلش بسفر رفت، فالکنر کوشید وارد نیروی هوایی گردد. اما چون کوتاه بود قبول نشد. بالاخره در یک سر یس هوایی دیگر داخل شد و تعلیمات هوای نوردی را آغاز کرد.

در همین اوقات بود که روزی بارفقا بش سه چهار تائی مست سوار طیاره میشوند و سقوط می‌کنند و آوزخم بر میدارد. بعد بشهر خودش بر می‌گردد و مدتها بتخیال اینکه کار اصلی اش شاعری است شعر گفتن را ادامه میدهد. پس از مدتی داستان نویسی را شروع می‌کند و داستان‌های کوتاهی می‌نویسد که پول در بیاورد. استون آنها را برای مجلات می‌فرستاد و ولی کمتر قبول می‌گشت و اغلب روی هم انبار می‌شد. در این اوقات در خانه پدریش زندگی میکرد و برای پول از اینجا و آنجا قرض می‌کرد و در ضمن برای نجاری و نقاشی به خانه‌ها می‌رفت که بتواند قرض هایش را بدهد. بعد به پیشنهاد پدرش وارد دانشگاه میشود و در رشته زبان تحصیل میکند.

زن استاد دانشگاه آن زمان تعریف می‌کند که بخاطر دارد روزی ویلیام بشوهرش گفته بود حس میکند فکرش مغشوش است و شاید ریاضیات باو کمک کند. این بود که وارد یک دوره ریاضی می‌شود و حتی در هفته های اول باشوق بسیار مرتب حاضر میشود. ولی کم کم غیبت می‌کند و بالاخره هم بکلی از آن دست بر می‌دارد. بقول همین خانم در آنوقت پسری زیبا و آرام و خجول و حساس بود. بچه‌ها را بسیار دوست داشت و میدانست چطور همزبانان گرد و برایشان نقالی کند. زیاد در کتابخانه بود و کتاب‌های منتخب استون را می‌خواند. مدرسه را در دو مین سال ترک کرد و هیچگاه دنبال تکمیل تحصیلاتش نرفت. او از هر یک از نویسندگان معاصرش بجز «هارت کرین»، حتی کمتر از ارنست همینگوی که هیچگاه دوره متوسط را نخواند ولی توانست سه زبان خارجی را از بهترین استادان نیکوتر یاد بگیرد، سواد داشت.

زیاد شعر و داستان می‌نوشت، بطوریکه گنجه های استون پر شده بود. کارهای مختلف میکرد. وقتی که پول داشت عرق میخورد؛ با مردم میگشت و بحرف هایشان گوش میداد؛ بحر فهای سیاه‌ها و گداها و شکارچی‌ها و اینکه قدیم چطور بوده. بعد از مدتی که کارهایی از قبیل ظرف شوئی میکند، توسط «استون» که نفوذ داشت رئیس پست شهر میشود. اما وضع را آشفته میسازد. پست دیر میرسد یا اصلاً کم میشود. بالاخره هم خودش کنار رفت و بلافاصله یک مجموعه شعر منتشر کرد با اسم *The Marble Faun*

سپس به نیواورلئان می رود و با **شروود آندرسن** (۱) تماس می یابد که تمام اینها را بتفصیل بعد می خوانید، به فرانسه سفر می کند و دور و اطراف آن سیاحت می کند و صحنه های جنگ را می بیند.

در طی این جریانات سه کتاب اولش منتشر میشود و چهارمی که **هیاهو و خشم** باشد، آوازه اش را می پیچاند

بعد از چاپ يك کتاب بزرگ دیگر، **مجراب** را می نویسد و از پولش خانه- ای میخرد و سر صورتی بزندگیش می دهد. مردم برای خرید مجراب سرودست می- شکستند. از هالیوود دعوتش کردند. نوشته های قدیمش پشت سرهم فروش میرفت. او هم مدام می نوشت و کتاب های دیگری چاپ کرد. بالاخره درشش سال پیش جایزه نوبل را گرفت.

دهاتی است. خلوص و سادگی و سر بهوائی دهاتی را دارد خودش گفته است: «من ادیب نیستم، همش يك زارعم که دوست دارد نقل بگوید.»

یکبار دیگر وقتی جایزه نوبل را باو داد، بودند، ناشر آثارش برای شرکت وی در محفل اهداء جایزه لباسی رسمی خرید، بود و وقتی برای او برد، گفت:

«من همش يك دهاتیم. هیچوقت این لباسهای میهونی را نپوشیده ام.»

دلبنسته پرشور زاد و رودش است. این قدر بزادگاه و سرزمین اجدادش علاقه مند است که شاید وصف و جب بوجب آنرا در آثارش آورده باشد. از اینها گذشته بخاواده- اش نیز علاقه مند است.

اصلا وضعیتش طوری است که همه در شهر چهارباغ هزار نفری خود مثل کندوی زنبورها دورهمند.

هنوز با زنی که از جوانی عاشقش بوده زندگی میکنند. عشقش هم شنیدنی است. از کوچکی دختری را دوست داشت: استل الدهام E. oldham - اما مصیبت اینجا بود که دخترک دوسال از او بزرگتر بود و بالاخره هم نشد عروسی کنند و او مجبور گشت زن يك آدم دیگر شود، و بشانگهای برود و دو بچه بیاورد و بعد طلاق بگیرد و برگردد. وقتی که برگشته بود، قالکنرسی سال داشت. دوباره سوی او رفت و عقدش کرد و پولش را مقروض شد.

مادرش نقاشی را دوست دارد و نقاشی هم میکند. تادوسه سال پیش که فالکنر در شهرستان زندگی میکرد، هر روز عصرها میرفت او را میدید. برادری دارد که او نیز رمان نویس است. در ضمن عموزاده و عمه زاده و قوم و خویش زیاد دارد که همه دورهمند و خانه بخانه دو قدم بیشتر راه نیست. دوستانش بیشتر از آدمهای معمولی هستند

(۱) Sherwood Anderson

؛شکارچی هاودهاتی ها ونجارها وسياه ها وکارگراها.

سالهاست که ازمحافل ورجال صدرادب بریده است. اصولاً بنحو عجیبی از «مردم ادیب» وازبگومگوهایشان نفوراست، خصوصاً وقتی بخواهند او را نیز چون رکنی درادبیات منظوربدارند، مدتهاست که خواندن انتقادهاو کریتیکهای کارهایش را نیزرها کرده است.

این روستائی خشن که بگفته خویش «تصادفاً چیزهایی می نویسد» ازهرگونه دیدوبازدید وسورچرا نیهای ادبی گریزان است. واقعه زیرشنیدنی است: وقتی «ایلیا ارنبورک» وگروهی از نویسندگان شوروی از امریکا بازدید کرده بودند در میان شخصیت‌هایی که مشتاق دیدارشان بودند، قبل از همه فالکنر را نام بردند.

درآغاز اوبسختی ازاین دیدار روگردانند و بعد بشرطی راضی شد که ملاقات بیش ازده دقیقه طول نکشد. گفته بود:

«بجهنم. آنها می‌خواهند راجع بافکار و عقاید صحبت کنند ومن باین حرف‌ها علاقه‌ای ندارم. من يك نویسنده‌ام. يك آدم ادیب نیستم.» البته روس‌ها هم رنجور شدند و پیش او نرفتند. حتی در مورد خوانندگانش نیز حرارتی ندارد. باین میماند که تحسین و تقبیح آنها وحتی موجودیتشان برای وی بی تفاوت است. با این که توده بیش از همه قهرمان آثار اوست خودی به مدح و قبیح آن بی تفاوت است و این را حتی در مقدمه‌ای که بر مترجیح نوشته صریحاً اقرار کرده است. بود و نبود خلق الناس چنان برایش بی تفاوت است که در مواردی تماماً درحالتی نابخود می نویسد. گوئی که حتی موجودیت خوانندگان را نیز فراموش کرده است.

وقتی دوستی پرسیده بود: «بیل، راستی وقتی چیزی می نویسی، قبل می‌زدی؟» واومظلومانه پاسخ داده بود: «نه همیشه.» حتی در نامه‌ای صریحاً گفته: «بنظرم خیلی زیاد نوشتم و بلافاصله بچاپ فرستادم قبل از اینکه فکر کنم بیگانگانی هم باید آنرا بخوانند.»

شاید محق باشد که اینطور بی اعتنا رفتار کند. او مردی بود که درآغاز با واهی بسیار برای درك مردم کار کرد و درعوض آنها را دید که باوسنگپرا نی میکنند. از همین جا تمام بخودش پرداخت و درست از زمانی که مردم باو چشم دوختند و هوایش را نگاه داشتند، از آنها برید. آدمی شد برای خودش - از آن پس برای خودش و برای اعصار چیز نوشت.

زمان و مکان موضوع‌های نوشتن مهم نبود، تعریف کرده اند که چطور وقتی کاغذ دم دستش نبود، پشت صورت حسابها، روی پاکت‌ها، وحتی کاغذهای توالی چیز می نوشته.

خیلی‌ها میگویند که او بسیار بیشتر از آن که برای دیگران قصه سرائی کند

برای خودش نقل میگوید. بعینه شبیه کودکی که دردنیای خویش افسانه سرائی کند. از این آدم کوچک اندام باموهای خاکستری، دماغ نازک نوك تیز، پلك های افتاده وچشمان عمیق قهوه ای رنگ که در آنها ماخولیا، ژرف بینی، وطنز جور و اجور منعکس شده است، داستان ها گفته اند نقل میکنند که وقتی در جشنی حاضر شده بود، و خیلی خودش را کسل حس می کرد. و در ضمن نمیخواست دیگران متوجه او شوند رفت از طبقه دوم پنجره ای را باز کرد و یواشکی از دیوار پائین رفت و پا بگریز گذاشت. یا وقتی دیگر درها لیود با برادران و از نر بهم زده و رفته بود. اطاقش را که تمیز می کردند روی میز تحریرش يك بطری خالی و يك ورق بزرگ کاغذ دیدند که در آن پانصد مرتبه نوشته شده بود: **boy meet girl** یا زمانیکه نوکری گرفته بود و کار او این بود که مدام در دستش يك کیسه کوچک سیاه باشد و در آن بطری می و گیلان را بگذارد و همه جا در پیش باشد و هر وقت که خواست بسی درنگ برایش بریزد.

امامیگساری اش حکایت دارد. گویا این جمله را که از کلمات قصار اوست زیاد شنیده باشید:

«تبدن با تعریق شروع شد» دوره هائی در زندگیش هست که بنحو عجیبی میخوارگی میکند و پس از همین گریزه است که دو باره بکار مشغول میگردد و آرام می گیرد.

بهر حال صفتی موروثی دارد که بسیار در کارش موثر بوده است و آن اطمینان فوق العاده ایست که بخود دارد؛ وقتی این آدم ها را بزرگترین نویسندگان معاصر دانسته بود:

«۱- توماس و اف: شهامت زیادی داشت.. - ۲- ویلیام فالکنر ۳- دس پاسوس ۴- ارنست همینگوی که شهامتی نداشت.. هیچوقت نشد لغتی را بکار ببرد که خواننده مجبور شود دست بدامن فرهنگ لغت گردد و ببیند درست بکار برده شده یا نه - ۵- جان اشتین بك که وقتی امیدهای بزرگی باو داشتم اما حالا را نمیدانم»

زندگی ادبی فالکنر را از همان سالهای هفده و هیجده این قرن با این طرف تقویم باید کرد. دوستی او با «استون» آغاز این زندگی است. استون اشاره شد که قاضی است، و تا بحال نه نویسنده بوده نه شعر گفته. ولی تامدتها مرشد فالکنر بوده است. از همان آغاز دوستی تعلیمش را آغاز کرد نخست پیشنهاد مطالعه شعر را باو داد و شکسپیر، سوینیرن کینز، شللی، و خیال پروران متاخر را بترتیب در دسترس او نهاد. سپس شیوخ کلاسیک را چون بالزاک، تا کری، فیلدینگ، دفوئه، دیکنز، کثراد و حتی جویس که در طریق وی میتوان چاباهای فالکنر را یافت مطالعه کرد مخصوصاً در اولیسه جویس استون اصرار عجیبی داشت فالکنی کتابها را میخواند و بعد ایندو با یکدیگر صحبت می کردند و اغلب استون حرف میزد. ولی تنها ادبیات موضوع صحبت آنان نبود. استون که در کودکی مریض شده بود و مدتها در بستر بود علاقه

شدیدی به تاریخ قدیم جنوب امریکا و جنگ های داخلی داشت و در این زمینه ها مطالعه کرده بود، و بعضی اوقات گفتگوهای آنها در اینگونه موارد می چرخید؛ و از همین سرچشمه ها بود که وصف های فالکنر از جنوب پدیدار گشت. پس از چاپ مجموعه شعرش، «استون» فکر جدیدی کرد. او دریافته بود که «الیوت»، «غرراپوند»، و بسیاری دیگر از شاعران هموطن، نخست در خارج و در اروپا معروفیت خود را گسترانیده بودند، و همین جریان را برای فالکنر بسیار مناسب می دید.

فالکنر خویش نیز آرزو مند دیدار سرزمین های جنگ فرانسه بود و سرانجام بقصد سفر، این دو به نشو و نوا رفتند و فالکنر در همان جا اقامت کرد. در این شهر «باشرو آندرسن»، که ستایشی عظیم برای وی قائل بود، آشنا شد. نخستین نتیجه این دوستی، اولین رمان فالکنر؛ «اجر سرباز» (۱) بود. خود از تعریف می کند: «من و شرود آندرسن با هم بگردش می رفتیم و می نشستیم و تادم دمای صبح می می نوشیدیم و گپ می زدیم. تا آنجا که من میدیدم او هیچوقت کار نمی کرد. اما خودم کمی برای نوشتن زور می زدم... بنظر من نیز مثل همه دیگران بودم: همین که یاد می گیرند هجی کنند فکر کتاب نوشتن بسرشان می زند... بهر حال با توجهی که به آندرسن داشتم فکر میکردم يك نویسنده بودن واقعا زندگی شگفت باری می خواهد.»

سرانجام توسط آندرسن کتاب او بچاپ می رسد و چندی بعد دومین اثرش «جانورها» (۲) منتشر میشود. هر دو این رمان ها چندان وزنی نداشت. اولی داستانی غمبار و لبریز از دلزدگی بود که سرباز از جنگ برگشته ای را وصف می کرد که بخانه برمی گردد و سرانجام در آنجا از جراحاتش می میرد؛ تم و سرگذشتی که مستقیما تحت تأثیر بسیار مکتب همینگوی - دس پاسوس بوجود آمده بود.

کتاب دیگر توجه بسیار او را به هزل اجتماعی نشان می داد و در آن صحنه هایی از يك گروه هنری؛ از حشره ها، جانورها که در همان شهر بایشان برخورده بود، آورده بود.

در نخستین اشعار او این دو کتابش جاپاهای، کیتز، بالزاک، فلوبر، سوینبرن، مالارمه، وایلد، هاسمن، جویس، الیوت، شرود آندرسن، کومینک و همچنین اندیشه های ضعیفتری از همینگوی و دوس پاسوس نمایان بود، اما بهر حال بیش از هر چیز افکار خودی وجود داشت.

در همین زمان دوستی اش با آندرسن بهم می خورد. جریان این بود، که او بایکی از دوستانش کتابی درباره «شرود آندرسن» و چند نفر دیگر منتشر می کند و بسیار او را می ستاید.

ولی بهر روایت «آندرسن» رنجیده میشود و از دیدار فالکنر سرباز میزند

(۱) Soldier's pay (۲) Mosquitoes

و ایندو تا سالها بعد، و تامرک آن‌درس فقط یکبار دیدار میکنند. سرانجام در ۱۹۲۵ به انگلستان رفت و سپس سیاحتی در فرانسه و دیارهای دور و اطراف آن کرد. دو کتابش در غربیت او چاپ شد و معدودی از هریک بفروش رسید. یاسی او را فرا گرفت، اکنون «سار توریس» (۱) رامی نوشت و نخستین بار، مواد مجلی و ایده‌های اصیل بومی را انتخاب کرده بود. تم تقابل زمان نو و انسان نوین با زمان و انسان سلف بود.

گویا در این زمان فالکنرشوق بسیاری داشت که تألیفاتش بخوبی فروش رود و منتقدان را جلب کند. در همین اوضاع، «استون» کسی را بیاد آورد که با آشنائی با وی، نقصی را که فالکنر نتوانسته بود از نزدیکی با آن‌درس بر طرف کند، از بین برد.

استون جهدمی کرد او را از نویسنده‌ای مقبول خلق بودن بر حذر بدارد. وی بر آن بود که او فقط بخاطر خویش و آن گروه از خوانندگان که سرانجام روزی او را خواهند دریافت بشکارد. استون، «فلو بر» را در نظر داشت. فلوبری که بیش از اینکه برای گروه معینی از خوانندگان بنویسد برای اعصار می نوشت و اعصار نیز او را دریافت.

با این انگیزه، فالکنر یکباره چشم از توده گرفت و از همین جا زندگی واقعی هنریش آغاز شد. اثر فوق العاده او «هیاهو و خشم» در همین زمان منتشر شد. با این کتاب مغلق نویسی فالکنر بدیدار گشت. و راجی‌های آدمی مخبط، و تسلسل تفکرات لامستشعر آدمی عصبی که سرانجام خود کشی می کند و روایاتی از این قبیل مضمون کتاب بود.

انتشار «هیاهو و خشم» با سکوت و جهل رو برو شد. ولی از این بعد هدف فالکنر جلب ستایش دیگران نبود. او خویش «ستایش آن چند تن خیره» را ترجیح میداد. سرزمین آدمیان فالکنر و اسماع خاص مکان‌های او را روی جهان - نما نمیتوان یافت. ملک افسانه‌ای او استانی است در میسی‌سی‌پی شمالی، در جنوب آمریکا بنام دور دراز «یوکناپاتا و فا» که ایالت نشین آن «جفرسون» است و خود وی نقشه‌ای از این استان خیالی را در آغاز یکی از کتبش چاپ کرده است و پانزده هزار جمعیت برای آن ذکر کرده. این شهر و استان تمام کپی‌هاست از زادگاه و مسکن خود او.

علاوه بر داستانهای کوتاه بسیار، نه کتاب نوشته است که مکان همه آنها در ابن بوم است و آدم‌ها و سرگذشت‌ها تمام رنگ آنجا را دارند. شبیه «بالزاک» در «کمدی انسانی» که بنظر میرسد در تحریر این سری داستانها ملهم وی بوده است، و نیز مانند او که در تصویر مضحکه انسانی خویش، پرده‌هایی بزرگ را به

** Sartoris

* The Sound and the Fury

صحنه‌هایی از زندگی پارسی، زندگی ولایتی، و زندگی خصوصی تخصص‌دانه، وی آثار خویش را با اختصاص به روایات شهری‌ها، سفیدهای فقیر، بومی‌ها، و سیاهان تبویب کرده است -

دنیای او وحشتناک است. همان سرزمین عقیم و ویرانست که وقتی دیگر با صیغه‌ای شاعرانه تنظیم شده است. در این هر دو صحنه، مرگ رانده‌ها ایند که چون سایه‌هایی رمیده و وحشتناک، بر رعب و تیرگی سرزمین متروک می‌افزایند. زندگی، زندگی آکنده از یأس و هراس و نابسامانی و آشفتگی و تشویش و اضطراب، زندگی آدمیانی که جملگی جذامی پوچی و خلاء حیات خویشند، زندگی مرده‌ها و الکل‌ها و زناکاران و آدمکشان و شروران و مخبطان، و الغرض زندگی عصر ماست که در این هر دو تصویر شده است.

«هیاهو و خشم»، هر چند که مشکل‌ترین کتب اوست، شاید بهترین شاهد دیگران باشد. خانواده‌ایست و چهار فرزند. پدر الکلیک و مادر بورم اعصاب دچار است. دخترک آبستن است و بچه بی‌پدر حرامزاده‌ای را در شکم دارد.

یکی از پسرها مخبط است، دیگری خودخواه و شرور، و سومی خیال پرست و مردنی. این آخری از خانواده «کمپسن»، کوانتین (۱) نام دارد. و انموده می‌کند که با خواهرش زنا کرده است و سرانجام خود را میکشد. برادر مخبط به دارالانادیب

فرستاده می‌شود. خواهرک عروسی می‌کند، طلاق می‌گیرد و با فاسقان زیادی می‌گذراند. برادر آخری، دختر خواهرش را آزار می‌کند و او را می‌راند، خانه قدیمی رامی‌فروشد، دلال پنبه می‌شود و فاحشه‌ای را مترسش می‌کند.

در «من که می‌میرم» (۲) وحشت و غلظت بیشتری یافته است. در اینجامحنت خانواده «بندرن» (۳) ترسیم شده است. مرگ «آدی» مادر فرزندان، ساختن تابوتش، و سفر دراز آنها بگورستان مضمون داستان است. در جریان سفر، جسد می‌پوسد و لاشخورها بدوران پرواز می‌کنند، در رودخانه‌ای انداخته می‌گردد و لسی پیدا می‌شود. نزدیک است که در آتش سوزی طولیله‌ای صحرائی بسوزد اما به بیرون برده می‌شود، و سرانجام مدفون می‌گردد. یکی از پسران، بلافاصله پس از دفن لاشه دیوانه می‌شود و به تیمارستان می‌برندش. پدر نیز یکی از پسران را فریب می‌دهد، از فاسق دخترش پول می‌گیرد و یک دست دندان مصنوعی جدید می‌خرد و بازن دیگری که قبلا از او برای دفن همسر مرده‌اش پول قرض کرده است، عروسی می‌کند.

«محراب» (۴) که متعاقب این کتاب منتشر شد، آکنده از تیره روزی و حیوان‌صفتی است. «تمپل دریک» (۵) دختر مدرسه‌ایست که «پویی» (۶) راهزن،

[1] Quantin Compson (2) As I Lay Dying (۱۹۳۰)

(3) Bundren [4] Sanctuâry (۱۹۳۱)

[5] Temple Drake (6) Popy

وحشیانه باچوب بلال از او ازاله بکارت می کند و سر انجام وی را دریکی از فاحشه خانه های «مهفیس» میگذارد و دوستی را می گمارد که شکنجه دخترک را ادامه دهد .

پوی خود پسر يك اعتصاب شکن حرفه ای است و از پدرش سیفلیس را بارت برده است. او مردی است «که پول درمی آورد و چیزی نداشت که برای آن بکارتش بزند، خرجش کند .. دوستی نداشت و هیچگاه زنی را نمیشناخت .»

سیاهان قهرمان «ابسالم، ابسالم» اند. (۱) آنان برهنه و وحشی، عرقریزان و نفس زنان، درخت ها را میاندازند، تخته چوب های بزرگ را بردوش میبرند ، چوب برچوب می نهند و سرانجام خانه ای مجلل بنا میکنند .

«ستفن» (۲) از باب آنهاست . او این خانه را بنا کرده است، و آرزو دارد که خانواده ای گرد آورد. ولی طرح هایش همگی نابود میشود . میبیند که در - خانواده اش خون سیاهانست و پسرش را خلع میکند. همین پسر عاشق ناخواهرش می - شود و برادر ناتنی اش او را می کشد که پس از فرار در آتش سوزی خانه شان خاکستر می شود .

«ستفن» هنوز در انتظار فرزندی است که نامش را ابقاء دارد و بدین خاطر دختری را در اختیار خود می آورد که همو، وی را میکشد .

در «دهکوره» (۳) شیادی بر مکر و حيله بازرا بنام «فلم اسنوپز» (۴) می - بینیم که همسایگانش را فریب میدهد و بشیادی بر همه آنان دست مییابد . حتی دختر ثروتمندترین قربانی خویش را عقد می کند . زارعی را بسراب گنجینه ای دروغین گوش می برد ، و او را دیوانه میسازد. در پایان «اسنوپز» را میبینم که به جفرسون میآید تا این شهر را نیز بفساد بکشد .

محیط ظلمانی و پرهیاهوی «شکست خورده» (۵) در آثار او کمتر نظیر دارد . مهاجمان حمله آورده اند . اسب بانان می گریزند ، سیاهان بساحل رودخانه فرار میکنند، و همه چیز در آشفتگی فرو میرود . جانی پیرزنی گنجینه ای را دفن میکنند، و جانی دیگری از مهاجمان را شهید میکنند ، و پوستش را بدر طویله ای می کوبند . در میان این همه و آشفتگی شخصیت «کلنل جان سارتوریس»، پدیدار میشود ، که حکومتی جدید در جفرسون برقرار می کند و بتهدید دیگران می گریزد. بالاخره پس از پایان جنگ به آنجا می آید و راه آهنی می سازد و سپس بقتل رسد .

«سارتوریس» (۶) با آنکه بسیار پیش از این يك نوشته شده ، در حقیقت دنباله آنست . پسران کلنل بایداد افتخارات او زندگی میکنند . یکی از پسرانش رئیس بانک

(1) Absalom, Absalom ! (۱۹۳۱)

(2) Sutphen (3) The hamlet (۱۹۴۰)

(4) flem Snopse (5) Unvanquished (۱۹۳۲)

(6) Sartoris

جفرسون میشود و از حمله قلبی میمیرد .
پسر بزرگش کمتر دیده میشود . این پسر ازدواج میکند و دو فرزند دارمی-
شود که هر دو در جنگ خلبانند .

یکی از این دو در فرانسه کشته میشود ، و دیگری بهمین خاطر همواره در عذاب
بسر میبرد و سرانجام در آزمایشی بقتل رسد .

« پرتودر تابستان » (۱) لبریز از صحنه های دل فریب بسیار است . در خیابان
های شهر ، « کمپسون » ها ، فرزندان خانواده « هیاهو و خشم » و یا « سارتورس »
هادیده میشوند . ولی بنظر میرسد که « اسنوپزها » ، شیادان پر آزاری که یکی از آنان
قهرمان « دهکوره » است ، همه شهر را پر کرده اند . حتی در بانک سارتورس ها نیز
تباهی رخنه یافته است . « جو کریسمس » (۱) کودک حرامزاده ای که خون سیاهان
را دارد ، در تیم خانه ای پرورده میشود . ولی زارعی او را بفرزندی می پذیرد ،
« جو » ، زارع رامی کشد و پس انداز او را می دزدد . دختر دیگری را نیز
بقتل می رساند و توقیف میشود و میگریزد .

در انتها ، دختری که رفیقه اوست ، در پی وی پیاده از شهری بشهر دیگر میرود
و سرانجام نیز نمیباشد ، و با کودکش تنها بطرف شهر خود می رود .
« از ره رسیده ای در غبار » (۳) نیز بسیاهان اختصاص دارد . سیاه تیره روزی
است که متهم بقتل است و میخواهند قیر سوزش کنند . ولی پسر کی سفید پوست و سیاه
دیگری و پیر دختری او را نجات میدهند .

از رمانهای او که بگذریم ، داستانهای کوتاهش بی نظیر است ، « گل سرخی
برای امیلی » (۴) یا « آن روز غروب ، شب که شد » (۵) و چند اثر دیگر ،
داستانهاییست که در قوت و شدت تأثیر ، چون ذرّه تکنیک هنرمندان ای که « بو »
بنیان گذارد ، محسوب میشود .

کلیت و جامعیت آثار وی ، بیش از هر چیز قابل توجه است . تمامی رمانها و
داستانهایش بهم مربوط است . بعضی اوقات داستانی کوتاه ، دنباله رمانی میشود که
سالها پیش نوشته شده و در مواردی رمانی در ادامه داستانی کوتاه تحریر می گردد .
فی المثل در « سارتورس » می خوانیم که « بایدون اسنوپز » پاکت نامه هائی را از
« نارسینا بن بو » ربود . و در « ملکه ای که بود » داستان کوتاهی که پنجسال بعد
چاپ شد ، می بینیم که چطور « نارسینا » دوباره پاکت نامه هایش را بدست آورد . یا
در « هیاهو و خشم » ، نتیجه « آن روز غروب .. » رامی خوانیم . داستان کوتاه اخیر
وحشت فوق العاده سیاهی را از اینکه مبادا شوهرش او را بکشد ، شرح میدهد ، و در رمان

(1) Light In August (2) joe Christmas

(3) Intruder Into The dust

۴- در این مجموعه ترجمه شده است

۵- ا. گلستان ترجمه کرده است و در مجله ماهانه و « کشتی شکسته ها » چاپ شده

(6) Thre wasaqueen

جنگ - ۳۷ - خشم و هیاهوی فالکنر

توصیف میشود که چطور شوهرش او را بقتل می‌رساند و در گندابی میاندازد و لاشخورها دورش را می‌گیرند.

شخصیت‌ها نیز در این سری داستانها بتغییراتی دچار می‌گردند که بیش از همه رسانندهٔ حالت نیمه‌مستشعرو نویسنده است. فی‌المثل همسریکی از قهرمانانش در رمانی «اولا» نام دارد، در دیگری «مارتا»، و در سومی بینام است. یادر «سار توریس» شخصی است که بیست سال بعد در «دهکوره» نیز هویدا میشود، و شنیدنی است که در این فاصله حتی سنش تغییری نمیکند.

ایندو خصیصه، حقیقتی را دربر دارد و آن گویای این نکته است که در منشآت «فالکنر»، هر رمان و یا هر داستان کوتاه و دراز، بسیار بیش از آنچه در اعلامیه بیان میدارد گفتنی در خود نهفته دارد. بقول کسی آثارش بتخته چوبهایی می‌ماند که از درختی سرسبز و رویا بریده شده باشد. قطعات اره شده است و هر یک شکلی گرفته، در حالیکه درخت اصلی هنوز پابرجاست و رشد میکند. همینکه وی نمی‌تواند حتی تکه‌ای از داستانی را بدون اینکه جزئیات و منضماتی جدید بر آن بیفزاید، باز گو کند مؤید این گفته است. «کاولی» (۱) که خویش مجموعه‌ای از بهترین آثار او را گرد آورده است، نقل میکند که وقتی میخواست فصل آخر هیاهو و خشم را در مجموعه‌اش بیاورد، و چون دیده که با فصول پیشین مرتبط است، از خود فالکنر می‌خواهد تا معرفی کوتاهی در توصیف و ارتباط کاراکترها بنویسد. گویا آنچه را بالاخره مینویسد قسمتی بسیار طویل‌تر از فصل منظور بوده است و در آن تاریخ خانواده «کمپسن» از آغاز و ژود بکشور با جزئیات و مقدماتیکه ابدأ در اصل کتاب وجود نداشته آمده بوده. حتی اصل رمان که در کتاب تمام میشود، در اینجا هنوز ادامه داشت.

منتقدانی که نخست به «فالکنر» چشم دوختند از دو گروه بودند: روشن-

فکران چپ و «انسان دوستان». هر دو دسته، آثاری را برای نقض و رد وضع موجود ادعای نام‌هائی مدلل میدانستند.

اما بزودی ناطقان این هر دو جانب بی‌اس‌گرا شدند، فالکنر نه چاووش چابک پای فجر آتیه بود و نه مدعائی در مواضع اخلاقیات شخصی و اجتماعی داشت؛ نه آرزوی دنیائی بهتر را در سر می‌پروراند و نه در جستجوی پاسخی برای ابهام موجودیت نسل خویش بود. وی تنها از زمان حاضر نفرت داشت و آنچه مینوشت، جز بیان ضمنی این نفرت نبود.

از نیمه‌های نخستین کار، باران افترا و تهمت بر سر وی فرود آمد. او را رهبر جریان‌ی دانستند که ظلم و جور را تقدیس میکرد. شرارت و غضب و خشم را مطلوب وی دانستند و خلالتی از عدم مسئولیت اجتماعی در وی تشخیص دادند. منتقدان چپ برای این جمله مسئولیت سیاسی را نیز افزودند. حتی بعضی تا بدانجا رفتند که او را بذر افشان فاشیسم پنداشتند.

(1) Cowley

گویادر وی نوعی ندیده پنداشتن ماهیت واقعی تباهی‌ها، پرورش آنها، و اعتقاد به تسلیم بعنوان تنها طریق نجات، که از مشخصات انحطاط‌های فکری است، تشخیص میدادند. گفته‌های منتقدان بسیار بود.

بسیاری محسوس‌ترین کیفیات نویسندگی فالکنر را «اشتغال ذهنی با موضوعات دلازار و نزدیکی برمان تنها از طریق شکل» میدانستند. یکی از همینان می‌گفت: «دنیای ویلیام فالکنر پژواک گام‌های نهانی شهوت و بیماری، حیوان صفتی و مرک است.» (۱)

ابهام و کنگی او نیز مورد حمله قرار می‌گرفت. روشی که بقول خود وی: «نگریستن غریب باشیاء از درون انعکاس‌هاست.» در همین زمینه بود که نویسنده فی‌داستانهای وی را بدان شبیه کرده بود که «گوئی کودکی آنها را قیچی کرده باشد.» (۲) دیگری گفته بود:

«وقتی جمله ای خبری، بیش از سه مرجع ضمیر داشته باشد، صرفاً بنگارشی نسنجیده مربوط است. این حقیقتی است که با هیچ برهان اسمتیک یا پسیکولوژیک نمی‌توان موجه ساخت.» (۳)

از اوائل جنگ اخیر، منتقدان بادقت و توجهی فراوان به کاوش در هنر وی پرداختند، و از همین زمانست که با اعجاب و تحسین بسیار نیروی خارق‌العاده وی را در خلق هنری تمیز دادند.

در اروپا خصوصاً پیش و بیش از بروم وی او و آشنا شدند. در انگلستان، حتی در نخستین تحقیقاتی که در مورد او انجام گرفت، چنان عظمتی برای وی قائل شدند که او را از «لاورنس»، و «همینگوی» بزرگتر دانستند. در فرانسه، بیش از همه کشورهای اروپائی با تمایل نشان داده شد. «ژید» می‌گفت:

«او یکی از مهمترین، و شاید مهمترین نویسندگان امریکائی است.» «مالرو» در مقدمه‌ای که بر مجراب او نوشت اظهار داشت:

«تراژدی یونانی صریحاً در قلمرو دوستان رخنه یافته است.» کلود ماگنی نوشت.

«تنها رمان یونان نویس مدرنی که با تمام عظمتش تا کنون زیسته است.» «سارتر» و پیروانش روی بدبینی جهانی او انگشت گذاردند و با نظر بخصوصشان بفنکی بی‌فرااد و ظالمانه، پرتعجیل او را در معبد پر زرق و برق اگرستان سیالیسم پرتخت نشانند. اینان بعدی مجذوب وی شدند که تا مدت‌ها بسیاری را عقیده بر آن بود که گویا او نیز از ایشانست. اهداء جایزه نوبل بوی، در واقع عظیم‌ترین این

(1) G.Hicks : Bookman Sep/31

(2) C.Fadiman

(3) Devote

خوشبختانه «فالکتر» ، خویش از آغاز این ستایش، بیکباره خواندن انتقادها و گفتگوها و نظریه های معمول را رها کرد

۶
تم پر قدرت غالب آثارش ، فساد و خرابی نسل قدیم است ؛ این که اسلاف فرمانروای کهن چگونه با مرك کهنجاری می روند، و سرانجام نیز نمیخواهند یا نمی توانند از نا بودی خویش بپرهیزند. شیرین اینجاست که نسل جدید نیز توان بر پای ایستادن را فاقد است . اینان جملگی آدمیانی هستند شکست خورده ، بیرک ، غارت شده ، میخواره و مضطرب ، که مدام یا در وحشت ازدنیای قدیم و یاد دردلبستگی احمقانه بمظاہر آن ، دردمند هراسند. فلاکت ، رعب و دلهره ، و سر نوشت های منحوس اینانست که در هنر او برجسته می شود. و همه اینها با چنان بیطرفی و عدم تفاوتی وصف می گردد که خواننده حیران و افسون شده مبهوت میماند . حقیقتی نیست، راه خلاصی نیست، هدفی نیست ، منشوری نیست که بتوان بدان راه برد. همه جا زندگی جز در نظر شخص مفهومی ندارد و از اینجاست بیچارگی و دردمندی افراد نیر متقای می گردد.

هیچگونه اصلی نیست . آدمها جملگی ، «خوب» و «بد» ملعون بیهودگی و پوچی خویشند . حتی در مواردی محسوس است که زمانه با جور و خوشتر است . مردمی شاید چون قهرمان «دهکوره» و یا راهزن بیرحم «محراب» بگول و فریب پیش می روند ، بر دیگران دست می یابند، و با آرامی شهرها را از کسانی نظیر خویش برمی کنند .

در حالیکه آدم های مهرانگیز و دوست داشتنی ، نوه های مفلوک اشراف پنبه ، زارعان تپه های کاج ، انبارداران ، آشپزهای سیاه.. همگی شکست میخورند، بر خاک می افتند و لگدمال میشوند . اما ، با اینکه «بدی» پاداش می گیرد و «خوبی» کیفر می بیند و یا لا اقل بی نتیجه می ماند.

بهر حال قصد فالکتر از آوردن و توصیف آنها تقابل و قرینه سازی نیست. بهترین نمونه کارا کترهای «خوب» وی سارتوریس ها هستند و ایشان خود از اصل آلوده اند، چه آنها بودند که بندگی را بجنوب آوردند و همین گناه غفران ناپذیر آنهاست. شکست در جنگ های داخلی ، بی بندوباری و فساد که بر آنها غلبه می یابد، زبونی و پستی روز افزون جملگی توبه های عبثی است که پایان و نتیجه ای ندارد .

زمین ، زمین طبیعی پروردگار و حاکم جبار مردمانست، در همه آثار وی این زمین است که خداست ، قهرمانست ، ورك آدمیان را در دست دارد . یکی از قهرماناناش می گوید :

« مردم مالک زمین نیستند. این زمین که ارباب مردمه . » از چنین داوری است که سارتوریس ها بکیفر گناه خویش نفرین شده آتند.
آنان نسل های ملعون و مغضوبی هستند که جنگل های شان را دیگران میسوزانند،

مزارعشان لجن آلود و عقیم می گردد و رودخانه‌هایشان خشک و بی آب می افتد. در ضمن «اسنوپزها» یز بی کیفی نمی مانند زمین انتقام آنها را باین طریق می کشد که اولادشان را آدمیانی بویک و میان تهی و بی مقصود بازمی آورد.

علاوه بر این که ابداً هدایتی، راهی و الا اقل نظریه ای از نویسنده نیست، قهرمانان نیز اغلب هدف و عقیده‌ای ندارند.

اینان همگی با تمام کنجکاوی بسیاری که بسر نوشت خویش دارند، اغلب بنده کرو کور آتند. ژید خصوصاً این نکته را درمی یابد که حتی یکی از آنان شعور انتخاب میان زشتی و نیکی را ندارد. آنان اسیرند، جور می کشند و برده نیازی کور و درونی اند. آنان همگی، چون یکی از قهرمانانش، در آن حالتی از خواب بسر می برند که در آن بدون جنبش و حرکت از رویائی که بدان اعتقادی ندارند بسوی آرامشی که مطمئن بدان نیستند می گریزند و پناه می برند.

آنان پیرده‌های آزاد شده «شکست خورده» می مانند که کورانه جاده‌ها را بسوی هر رود کناری زیر پامی گذارند. آنان چون زارع فریب خورده «دهکوره» اند که حتی پس از اینکه بقطع درمی یابند تلائی وجود ندارد دیوانه وار بدون امیدی زمین رامی‌کاو وند، همه آنان چون ستفن اند که بی اختیار و بی اراده مجبور به حرکتند.

آنان در هر حال باومی مانند که نقشه‌اش آن «نبود که میخواست بکند بلکه همان چیزی بود که بان مجبور بود، او مجبور بود آن را بکند چه میخواست و چه نمیخواست»

حتی تکنیک نیز القائی است، و همین بزرگترین خصیصه سبک خاص فالکنر است، هیچ نظریه، جمله و یا حتی وصفی نیست که صریحاً از زبان او ادا شود. خویش گفته است:

«من مسئول جریانات کاراکترهایم نیستم» هر چند که بعید بنظر می رسد نقالی همه عمرش را در بازگو کردن قصه‌هایی که بدان‌ها علاقه‌ای ندارد صرف کند. بهر حال بیش از هر کس باین گفته «کنراد» مومن است:

«زندگی در مغزهای ما حکایت نمی‌کند بلکه اثر می‌گذارد ما نیز بنوبه خود اگر بخواهیم اثری از زندگی خلق کنیم، نباید حکایت کنیم بلکه بایستی تنها گفتنی را ارائه دهیم» (۱)

در همه آثارش؛ از بزرگترین رمان تا داستان‌های کوتاه، این خصیصه هنر مندانه را حفظ کرده است.

فی‌المثل در «آن روز غروب، شب، که شد» وحشتی غلظت یافته که در کمتر نوشته دیگری وجود دارد، وحشت زنی از اینکه مبادا شوهرش بقتلش برساند.

ولی نه خود نویسنده و نه حتی قهرمانان سخنی از وحشت یا از احساس‌هراس بر زبان می آورند. داستان از آغاز تا پایان از چشمان پسرکی کوچک تصویر میشود که

(1) Ford Max Ford : Gosef Conrad

مطلقاً از آنچه رخ میدهد، سردر نمی آورد.
استیبل نگارش نیز بهمین روال است تمام روایت‌ها تماماً Impressionistic Objective
است. در این قسمت از هیاهو و خشم که سوختن دستی شرح داده میشود این نکته
هویداست:

«دستم را بر دم طرف آنجا که آتش بود،
دیاسی گفت:

بگیرش، عقبش بکش

دستم بعقب چرخید و من آنرا در دهانم گذاشتم و دیاسی مرا گرفت. هنوز می توانستم
صدای ساعت را در صدایم بشنوم. دیلسی رسید عقبم و روی سر لوستر زد.
صدایم مدام بلندتر میشد، دیلسی گفت.
آن سودا را بده و دستم را از دهنم بیرون کشید. بعدش صدایم بلندتر
شد. دستم همش می خواست توی دهنم برود ولی دیلسی آنرا نگاه داشته بود
صدایم بلندتر شده بود. او سودا را روی دستم پاشید»

باین مانند است که یک تماشاچی آنرا بگوید. ولی از این نیز ابرکتی و تراست.
زیرا اگر ناظری هم بیان می کرد لا اقل یکبار بر زبانش می رفت که او دستش را سوزاند
و بنجی فهرمان فصل اول حتی یکمرتبه نیز لفظ «سوخت» را بکار نمی برد.
او فقط آنچه را مای شنویم یا اگر در آنجا بودیم می شنویدیم بر زبان می آورد.
هرگونه نتیجه ای از اینکه او دستش را سوزاند و متعاقبش فریاد کشید
مبهم است.

سرتاسر تکنیک روایتی او پیچیده و ابهام آمیز است. بقول کسی: «شخص همیشه باین
صراحت می افتد که وی نخست داستان‌هایش را در روش مسلسل و مرتب می سازد و سپس
آنهارا در شکلی بی شیرازه و گسیخته از هم بخواننده تحویل می دهد» (۱)

از میان آنرا و هیاهو و خشم پیچیده ترین و عالیترین آنهاست، حتی نثر ساده بی
پیرایه ای که در این اثر بکار رفته، برای این ابهام افزوده است. واحد اصلی انشاء
جمله های ساده و لغاتی است که غالباً تکرار میشود. راوی هیچ عقیده و بیان مبهمی
نمی گوید، فقط آنچه را احساس طبیعی خود درمی یابد بازگویی کند، معیناً مغز این راوی
بچنان عدم حساسیتی دچار است که ابداعاً در تشخیص تفاوت میان بیان یک حقیقت،
یک ندا، یک سوال، و یا یک امر نیست.

آغاز کتاب چنانست که گوئی با ضمیر مفرد متکلم و در زمان حاضر نقل میشود
ولی ناگهان پس از دو صفحه زمان‌ها مخلوط میشود، وقایع در هم می آمیزد. واقع
اینست که تمام این فصل؛ به تفکرات نابخود «بنجی» مختلطی و چندساله مختصص است.
چنین آغاز می شود که «بنجی» و «لوستر» از مسابقه ای بازمی گردند «قسمتی از دیوار ریخته
است که آنهایی کوشند که از آن بیرون بخرند

(1) G.Hicks

در بیرون رفتن از آن، میخی دست بنجی را میخراشد، و همین او را بیاد کودکیش می‌اندازد که با خواهرش «کدی» از پرچینی می‌گذشته و میخی دستش را میخراشد. پس از آن دوباره خاطره دیگری بیادش می‌آید؛ در خانه است که «کدی» از مدرسه می‌آید و او را برای گردش می‌برد. وقتی که یاد می‌آورد با او حرف می‌زند، ناگهان شیون میکند و «لوستر» که با او راه می‌رود با او ناسزا می‌گوید، بساین ترتیب فصل نخستین مدام در تغییر و تبدل زمان‌ها و اشخاص و مکان‌هاست. و بساین خاطر است که در ابتدا خواننده را بوحشت دچار می‌کند.

او عادت کرده است که داستان را بایک شروع، یک نیمه، و یک پایان بخواند، در حالی که روش فالکنر، این نیست.

او از پایان شروع میکند و در گذشته بتکاپو می‌پردازد. یاد بودها و وقایع بدون قرار و ترتیب بازگو می‌شود. هر چند که این روش تازه نیست و در داستان‌های کنر ادهم چنین حالتی وجود دارد، ولی بهر حال در آنها کانونی هست که وقایع گوناگون ضمنی بدور آن قرار بگیرد.

در حالی که ابداء قطعات گذشته بنجی ربطی بیکدیگر و یا مضمون اصلی ندارد. بعلاوه خود نویسنده هم کوششی در یاری خواننده نمی‌کند. تنها کار او اینست که تغییر پاساژهایی را که بیاد بنجی می‌آید، با حروف خوابیده مشخص کند. ما خود را تک و تنها با «بنجی» می‌یابیم و مدام در جستجوییم که از زبان او حرفی در آوریم و از همین جا گمراه می‌شویم.

چه او برای ما و بخاطر ما حرف نمیزند و اگر هم قصد بدین کند نمی‌تواند. دومین فصل هم به فصل پیش شبیه است. این یک، جریانات فکری کوانتین، برادر بزرگ بنجی را شرح میدهد.

تفکراتی را که در یک روز با او هجوم می‌آورد، و سرانجام نیز بخود کشی و ادارش می‌کند. ولی مغز او بسیار پیچیده تر است. تمام یاد گذشته است. یک حرف، یک اشاره، یک گوشه از منظره ای کوچک، ناگاه و واقعه ای طولانی را بیاد او می‌آورد. در یک پاساژ کوتاه جزئیاتی است که باشش صحنه زمانی گوناگون مرتبط است. حتی از نقطه گذاری و طریقه معمولی مشخص کردن جمله خبری نیست... و همچنین است دو فصل دیگر.

بهر روال که باشد، «هیاهو و خشم» رمانی است درباره تجزیه و واریختگی، فقدان نظم و فقدان مناظر و مرا یا. برای گسترش و بسط چنین تمی، چه بهتر از زبان ساده و بدون پرسپکتیو «بنجی» یا «کوانتین» تواند بود؟

«سارتر» در تحلیلی که از هیاهو و خشم کرده است، در آغاز باشگفتنی و بهت از سیره مغشوش و درهم پیچیده نگارش این اثر سخن می‌گوید، و پاشیدگی و درهم ریختگی حرکات، آدم‌ها، و زمان را دقیقاً وصف می‌کند، و این سؤال را پیش می‌کشد که چرا مغز انسانی مخبط، در چیه بی بسوی دنیای فالکنر باید باشد در ضمن از فقدان کانون مشخص حرکت Action که از اساس رمان کلاسیک است - مثلاً قتل پدر «کارامازوف» در «برادران کارامازوف» - گفتگومی کند و در پایان در جستجوی این

این انسان نیست که چنین روی چشمانش، تابوتش را میسازند؟ و این ما نیستیم
که دیوانه شده ایم و فریاد میکشیم :
وای! میخواهید در آن میخکوبش کنید؟ . . . میخواهید ببندید میخکوبش کنید؟
میخکوبش میکنید؟

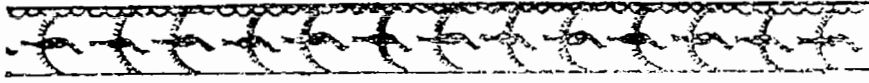
حسین رازی

زمان:

یکی بیجان و بی تن ابلق اسبی کونفر ساید.

ناصر خسرو

T . S . Eliot

THE WASTE LAND

سرزمین ویران

ت . س . ایلیوت

برای عزرا پوند

آری ، و من باچشمان خویش سیبلی کوما
را نگریستم که در قفسی آویخته بود ، و آنگاه
که کودکان فریاد برمی داشتند : « سیبلی چه
میخواهی ؟ » پاسخ میداد : « میخواهم بمیرم . »

سرزمین ویران ، توسط سه تن از نویسندگان این مجموعه :

ح - رازی ، حمید عنایت ، و چنگیز مشیری ترجمه شده است .

در این ترجمه ، بیش از همه شیوه بیان و گفتار ایلیوت حفظ گشته است
و کوچکترین دستبرد در اجزای جمله یا نحوه انتقال معنی صورت نگرفته .
یادداشت هایی که شاعر در پایان منظومه آورده ، در اینجا از نظر
سهولت مراجعه ، زیر صفحات مذکور شده است و باعلامت (ات) مشخص
شده . در ضمن توضیحات مترجمان در « آورده شده ، تا علامت تمیزی باشد .
در دفتر اول این مجموعه . فصل نخستین « سرزمین ویران » باضافه
تفسیری از آن درج می شود ، و قسمت های دیگر در مجلدات آتیه بطبع
خواهد رسید .

مترجمان این منظومه را از

T.S.Eliot: Collected Poems (1959-1933) - Faber - (29-89)

و همچنین T.S.Eliot: Selected Poems - Faber - ترجمه کرده اند .

تدفین مرده

آوریل، پر جورترین ماههاست
گل‌های یاس را از سرزمین خشک می‌رویاند ،
خاطره و آرزو را درهم می‌آمیزد ،
وریشه‌های تیره رنگ را از باران بهاری میلرزاند
زمستان گرممان می‌داشت ،

زمین را بزیر برفی نسیمان بارمی‌پوشانید
وحیاتی حقیر را از چشمه‌هایی خشکیده توشه می‌داد ،
تابستان مهبوتمان ساخت ، در اشتازن برگرسه ،
بارگباری از باران فرا رسید ، وما بزیرستون‌ها پناه بردیم ،
و در هافگارتن ، در آفتاب رفتیم
و قهوه نوشیدیم ، وساعتی گفتگو کردیم .

Bin Gar Keine sussin. Stamm, Aus Litauen, Etch Deutsch.

و آنگاه که کودک بودیم ، نزد آرشیدوک ،
پسر عمه‌ام ، بسر می‌آوریم ، ووی مرا بزسورتمه‌ای می‌نشانند
و چون من می‌هراسیدم ، می‌گفت ، هاری ،
هاری ، محکم بگیر . وما سرازیر می‌شدیم .
در کوهستان ، آنجا که انسان احساس آزرده‌گی میکند .
من تا پاسی از شب مطالعه می‌کنم ، و در زمستان بجنوب می‌روم .
ریشه‌هایی که آویز می‌گردند چه هستند ، چه هستند شاخه‌هایی

1-The Burial othe Dead

8- "Stranberdersee 10-Hofgarten

۱۲- « من روس نیستم. از لیتوانیا آمده‌ام، و از اصل آلمانیم. »

۲۰ که از این مزبله سنگلاخ می روئند؟ پسر انسان ،
نمی توانی پاسخ دهی ، یا گمان بری ، زیرا تو همینقدر
توده ای از تندیس های درهم شکسته را می شناسی ، جائی که آفتاب فرود
می آید ،

و درخت خشکیده سایه ای ندارد ، و زنجره تسکینی نمی دهد ،
و سنک خشکیده نوائی از ریزش آب ندارد ، و تنها

۲۵ سایه بزیر این تخته سنک سرخ رنگ است ،
(بزیر سایه این صخره سرخ بیا) ،

و من بتو آنچه را خواهم نمود که حتی با سایه ات نیز یکسان نیست
سایه ای که پگاه از پیت جست و خیز می کند
یا شبانگاه بدیدارت بر می خیزد ،

۳۰ من هر اس را بنو درمشتی غبار نشان خواهم داد .

Frisch weht derwind

Der Heimat zu

mein Irisch Kind ،

wo weilest Du ؟

۳۵ « نخستین بار ، یکسال پیش سنبل ها را بمن دادی ؛
و آنها مرا دختر سنبل می خواندند . »
و با این همه ، آن زمان که دیر گاه از باغ سنبل باز می گشتیم ،

۲۰ - ۲۰ - قیاس کنید با کتاب حزقیل ، باب دوم ، يك (ات)

۲۳ - قیاس کنید با کتاب جامعه باب هفتم ، پنج (ات)

۳۱ - تریستان و ایزولده ، فصل يك ، ابیات ۵ تا ۸ (ات) :

« بادخك بسوی زادگاه

وزانست

كودك ایرلندیم

بکجا قرار خواهی گرفت ؟ »

۴۱ - ایضا ، قسمت سوم ؛ بیت ۲۴ (ات) :

« متروك و خالی دریا ، »

بازوانت لبریز ، و گیسویت نمناک بود ، و می نمی توانستم
سخنی بگویم ، و چشمانم تار شده بود ،

۴۰ نه زنده بودم و نه مرده ، و چیزی نمی دانستم ،
و بقلب روشنائی و سکوت می نگریستم .
öeg, und leer das Meer

مادام زوزوستریس ، فالگیر شهیر ،
جذبه و لطفی نداشت ، معهنا ،

۴۵ درسراسر اروپا چون فرزانه ترین زنان مشهور بود ،
و او که یکدست ورق گنجفه بهم ریخته داشت ، گفت :
این ورق فال تست ؛ ملاح مغروق فنیقی ،
(آنها مرواریدهایست که چشمان او بود ، بنگر !)
این بلاد و نا ، شهبانوی صخره ها ،
شهبانوی زمین و زمانست .

۵۰ این نیز مردی است با سه قطعه چوب ، و این یک چرخ است ،
و اینهم سوداگری یک چشم است ، و این یک ورق ،
که سفید است ، چیزی است که او بردوش دارد
و نگریستن آن بر من حرام است . در اینجا

۵۵ **مرد مصلوب** رانمی یابم . از مرگ در آب بر حذر باش
اتبوه مردمان را می بینم که بصورت حلقه ای گام بر می دارند .
- متشکرم ، چنانکه خانم **اکویتن** عزیز را دیدید ،
بوی بگوئید که من خود جدول طالع را برایش خواهم آورد :

49 : beelladonna (حشیشه الحمرة)

۴۸ - « از آواز آریا در توفان شکسپیر : پرده اول . »

57 : MrsEputone

چه درین روزها بسیار دقیق باید بود .

۶۰

شهر مجازی ،

بزیرمه قهوه‌ای فام یک صبحگاه زمستانی .

جمعیتی بسیار از فراز پل لندن عبور می کرد، چندان کثیر
که گمان نمی‌کردم مرك این جملگی را از خود رانده باشد .
آه‌ها، کوتاه و نادر از ایشان برمی آمد .

۶۵

و هر کس دیده به پیش خویش دوخته بود .

موج جمعیت از تپه بالارفت و از خیابان « کینک ویلیام » سرزیر شد،
آنجا که « سن ماری وولنوٹ » با ضربه مرگباری
ساعت نه را اعلام می کرد .

در آن جا کسی را دیدم که می شناختم، متوقفش کردم و فریاد زدم: « استت سون

۷۰

» « آی کسیکه بامن به میلائه در کشتی‌ها بودی !

» « لاشه‌ای را که سال پیش در باغت دفن کردی ،

» « آیا جوانه زدن را آغاز کرده است؟ آیا در این سال شکوفه خواهد کرد؟

» « و یا این که سرمای ناگهانی ریشه‌های آن را پوسانده است؟

۶۰

۶۰ - قیاس کنید با **بودلر** ؛ گل‌های دوزخی (ات) :

« شهر پراز دحام ، شهر آکنده از رویاها ،

آنجا که ناگاه در نیم‌روز ، شبی

ره‌گذر را بخطاب می خواند: »

۶۳ - قیاس کنید با **دوزخ** داتنه - سوم - ۵۷-۵۵ (ات) :

« چنان ردیفی طویل از مردم

که من هیچگاه باور نمی‌داشتم

مرك این جمله را از خود رانده باشد . »

۶۴ - قیاس کنید با **دوزخ** ، باب چهارم : ۲۵-۲۷ -

در اینجا اگر انسان گوش میداشت

مویه‌ای نبود . تنها

آه‌هایی بگوش میرسید که هوای ابدیت رامی‌لرزانید

«هان که سكر را از این پس دور بدار، چه او دوستدار مردمان است ،
۷۵ و یا باناخن‌هایش دیگر بار آن را نبش خواهد کرد .
Hypocrite lecteur ! - Mon Semble ، - Mon qFrère! تو!

۷۴ - قیاس کنید با ابلیس سپید اثر و بستر (ات):
ولی گرك را از این پس دور بدار که که اوست دشمن انسان
زیرا چه بسا که با ناخن‌هایش دیگر بار آنهارا نبش کند .
۷۶ - **بودار** در دیباچه « گل‌های دوزخی » :
« تو ای خواننده مزور ، همانندم ، برادرم ! »

حاشیه بی بر

سرزمین ویران

نیکی وزشتی را از دست داده است ،
 آنان را از زندگی دور می دارد ، و خود
 گواهی است بر اینکه مردمان در این سر-
 زمین ویران جدید ، حتی زیست هم
 ندارند . این تم ، با نقل قولی که در آغاز
 شعر آمده ، شروع می گردد و در تمامی آن
 گسترش می یابد .

بیان « نمیخواهم بمیرم . » از سوئی
 مدلول باین است که مردم ساکن سر-
 زمین ویران گوینده آنند ، و از سوی
 دیگر گویا تغییر شکلی از گفته ای باشد که
 در « سفرافسون » آمده است :

این زایش برای ما
 چون مرگ ویا مرگ آکنده ازرنج و
 عذاب بود .

... من از مرگی دیگر بس شادمان
 می بودم .

فخستین قسمت شعر ؛ « تدفین مرده »
 گویای جذابت مرگ ، و هراس از
 وقوف بر آن گونه « مرگ در زندگی »
 است که آدمیان سرزمین ویران محکوم
 بیآندند .

انسان از آگاهی بر این واقعیت ،
 بر این مرگ در زندگی گریزان است .

« سرزمین ویران » را « دوزخ »
 الیوت نامیده اند .

ابهام قرن ما ، مشکل انسان ، و
 سرگشتگی و پوچی او مضمون شعراست .
 تم منظومه جز این نیست . عقیمی روحی
 و روانی مردمان سر زمین ویران مدام
 با وسعتی فراوانتر از پیش نمایانده
 میشود . این تم در سرتاسر شعر با مهارتی
 که در بزرگترین تصنیفات سمفونیک مشاهده
 شود ، تکرار می گردد ، و در هر بار به این
 می ماند که دسته های مختلف سازها بیان
 را بعهده بگیرند .

روش اصلی سمبولیکی که در « سر-
 زمین ویران » بکار گرفته ، از کتاب خانم
 « جسی وستون » گرفته شده است . در-
 افسانه های این کتاب ، همه جا زمین از
 نفرینی عقیم شده است ؛ غله ها نمیروید ،
 آدمیان از گرسنگی و سیه روزی بمرگ
 دچارند ، و همه چیز بویرانی و نابودی
 محکوم است .

منظومه ، مجموعه ای از صحنه ها و
 آدمیان قرن ماست ، که بی عشق ، بی -
 منظور ، و بی هدف محکوم به مرگند .
 این حقیقت که انسان معاصر علم بر-

آوریل، ماه نخستین بهار، ماه سرسبزی و نشاط، شادمان‌ترین ماهها نیست، بلکه برج-ورترین و ظالم‌ترین آنهاست، چه مارا بخود می‌آورد. زمستان همینقدر ما را در فراموشی برفی نسیان بار از خود غافل کرده بود، و این تبدیل رنگ، این پرده دریدن، این جلوه زبانی هائی که نه از آن ما و نه شوق انگیز ماست، به-شکنجه‌ای پر عذاب دچارمان می‌سازد.

همین فکر است که «الیوت» در این اواخر: در «قتل در کلیسا» آورده است. عبارت «اکنون از آشفتگی معلول فصل-های خموش برعب دچارم.» و همانندی محسوسی که میان چندیت آغاز «سر-زمین ویران» و آن وجود دارد قابل توجه است.

باین ترقیب، انسان از این که بر «مرک در زندگی» خویش آگاه گردد نفور است.

در قسمت نخستین، پس از چند بیت گسترش همین تم، در نوعی وهم و خیال و تفکر به گذشته ادامه می‌یابد. قهرمان منظومه ناگهان خاطره‌ای را در پیش می-کشد، که در آن پرتوی از زندگی نمایان است، و سپس گفتگوی در شهر «هافگارتن» و دیگر بار تفکر خود را بازگوئی میکند، که همگی در ادامه همان اندیشه است.

میتوان در ضمن گفتگوی یاد آورده کودکی را، نشانه‌ای برای تعیین طبقه و کاراکتر قهرمان شعر دانست.

دومین پاساژ، ادامه گفتگویی روانی است، که از مراجعات پیش آغاز شده. مراجعات به تورات، - کتب جامعه و حزقیل - بر قوت آن می‌افزاید. این قسمت از باب اول «جامعه» خصوصاً قابل ذکر است:

«کلام جامعه بن داود که در اورشلیم پادشاه بود. باطل اباطیل جامعه میگوید باطل اباطیل.

همه چیز باطل است. انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان می‌کشد چه منفعت است.

یک طبقه می‌روند و طبقه دیگر می-آیند و زمین تا باید پسایدار می‌ماند. آفتاب طلوع میکند و آفتاب غروب میکند و بجائیکه از آن طلوع نمود می-شتابند. بساد بطرف جنوب می‌رود و بطرف شمال دور می‌زند. دور زنان دور-زنان می‌رود و باز بمدارهای خود برمی-گردد. جمع نهرها بدریا جاری میشود اما دریا بر نمی‌گردد.

بمکانیکه نهرها از آن جاری شد بهمانجا باز می‌گردد. همه چیزها پر از خستگی است که انسان آنرا بیان نتواند کرد. اما یادآوری صحنه زیبای دلدادگی، بازگشت بامحجوب از باغ سنبل، برای بیان مطلب دیگری آورده شده است. دو نقل قول از «تریستان و ایزوله و اگنر» یاد بود عشقی را محصور کرده است.

اولین نقل قول از اگنر که در آغاز خاطره می‌آید، از پرده اول تریستان و ایزوله آمده است. و آنرا ملاحی می‌خوانند که «ایزوله» را به «کرنوال» آورده است. بیان لبریز از شادی است. زورق بآبادی لطیف و دل انگیز امواج رامی شکافد و پیش می‌رود، و دودلداده با آواز از یکدیگر عهد و قرار می‌گیرند. دومین نقل قول، که در پایان یاد بود عشقی قرار می‌گیرد، از سومین قسمت تریستان و ایزوله است؛ و آنرا نگهبانی می‌گوید که بر دریا چشم دوخته است و به تریستان می‌جروح خبر می‌دهد که زورق ایزوله بچشم نمی‌خورد

؛ دریا پهناور و خالی است. گویی که عشق غایب است و تیرگی غلظت یافته.

بهر حال منظور از تمام این تقابلات و نقل قول‌ها، بیان این حقیقت است که در سرزمین ویران عصر ما حتی عشق هم نمی تواند وجود داشته باشد.

پاساژ متعاقب این یک، سخنان خانم فالگو و اسمائی که او بر زبان می آورد، همگی سمبول‌هاییست که در کتاب خانم «وستون» آمده است،

و مراجعه بآنها ضروری است. در تفسیر فصول بعدی منظومه، این سمبول‌ها بتفصیل ایضاح خواهد شد.

شهر مجازی «الیوت» و ارتباطی را که میان آن و شهر آکنده از رویاهای بودلر و «دوزخ دانته» برقرار می‌سازد، قوت کم نظیری دارد. در شهر «بودلر»، در پاریس او، رویا و حقیقت بهم آمیخته است و جالب است که شاعر در «مردان پوک» نیز از این حوزه مشابهه مرک با اسماء، «ملك رؤبائی مرك» و یا «ملك دیگر مرك» یاد میکند

مراجعات به «دانته» اهمیت بیشتری دارد. بیت «نمی‌اندیشیدم مرك این جملگی را از خود رانده باشد». از سومین قسمت «دوزخ»، و بیت «آه‌ها، کوتاه و نادر از ایشان برمی‌آمد». از چهارمین قسمت آن گرفته شد است.

در قسمت سوم «دوزخ»، «دانته» اعرافی را تصویر می‌کند که ساکنان آن، همان‌ها هستند که در زمین بدون ستایش یا قبیحی زیسته‌اند. نه مومن بخدا و نه یاغی از او بوده‌اند «دانته» این «زباله‌هایی را که هیچگاه زنده نبودند» این آدمیان بی‌شور، بی‌هیجان بی‌هدف و بی‌مقصود را که در زندگی تنها دمی می‌کشند، «مرك رانده‌ها» میدانند.

آنان محکومند که تا ابد، راهی و سرگردانی آواره باشند.

شاعر، مردمی کثیر را که از فراز پل لندن در صبحگاه زمستانی عبور می‌کنند، این مردم قرن ما را، از آنان که حتی مرك ایشان را رانده است می‌داند، و باین ترتیب ژرفای پوچی و خلاء آنان را می‌رساند. جمله خود «الیوت»، در مقاله ای که راجع به «بودلر» نوشته، تقبیح عقلانی او را از اینگونه مردمان گویاست:

«از آن جا که انسانیم، نیک و بد می‌کنیم و از آن جا که زشتی و نیکی می‌کنیم انسانیم نتیجه اینست که اگر زشتی کنیم، از اینکه کاری نکنیم پسندیده تر است. لا اقل ما وجود داریم.» در جمعیتی بدین وصف، قهرمان شعر آشنائی را می‌بیند و او را هم نشین خود در «میلانه» می‌پندارد. میلانه نام نبردی است که میان رومن‌ها و کارتاژی‌ها در قرون پیش از میلاد در گرفت. علاوه بر اینکه، ذکر آن تلذیحی است بچنگ جهانی اول، رساننده مفهوم دیگری نیز می‌باشد؛ اینکه همه جنگها بیکدیگر شبیه است و تفاوتی ندارد. نکته ای که در «قتل در کلیسا» تکرار می‌شود:

خیلی زیاد از آتیه نمی‌دانیم
همین قدر که نسل بنسل
همان چیزها دیگر بار به وقوع
می‌پیوندد.

از بیت زیر آن، «لاشه ای را که سال پیش در باغت دفن کردی» بعضی دفن خاطره ای را مراد کرده‌اند، و دیگران آن را خدائی مدفون پنداشته‌اند.

این دفن مرده، این بی‌ایمانی، با عدم اطمینان تلقی می‌شود. آیا ثمر بار خواهد بود، و یا از اصل پوسیده است؟

ولی بیت «هان که سگ...» که از «وبستر» گرفته شده در اصل بدین شکل

خداى مرده را نپش مى کنند، و باين ترتيب
از زايشى دوباره مانع مى شوند
آخرين سطر اين فصل از سرزمين
وبران، كه از بودلر گرفته شده شخصيت
«استت سون» را عمومى مى كند. او هر كسى
است، كه حتى خواننده و آقاى اليوت را
نيز شامل است .

آذر فريار

است :
«هان كه كرك را از اين بعد دور بدار،
چه اوست دشمن انسان و با ناخن هايش
ديگر بار قبر را نپش خواهد كرد .»
چرا «اليوت»، كرك را بسك بدل
كرده است؟ تصور مى شود قصد از «سك»
دوست انسان «هيومانيست ها باشند كه
مقام انسان را بما فوق طبيعى ارتقاء مي دهند،

یک گل سرخ برای امیلی

وقتی که میس امیلی گریسن مرد ، همه اهل شهر ما به تشییع جنازه اش رفتند ، مردها از روی تأثر احترام آمیزی که گویی از فروریختن يك بنای یادبود قدیم در خود حس میکردند ، و زنهای بیشتر از روی کنجکاوی برای تماشای داخل خانه او که چیزی يك نوکر پیر که معجونى از آشپز و باغبان بود - دست کم از ده سال با اینطرف کسی آنجا را ندیده بود .

این خانه ، خانه چهار گوش بزرگی بود که زمانی سفید بود ، و با آلاچیقها ، منارها و بالکونهایی که مثل طومار پیچیده بود بسبك سنگین قرن هفدهم تزیین شده بود ، و درخیا بانی که یکوقت گل سرسبد شهر بوده ، قرار داشت . اما کاراژها و انبارهای پنبه دست - درازی کرده بودند و حتی یادبودها و میراث اشخاصی مهم و اسم و رسم دار را از آن صحنه زدوده بودند . فقط خانه میس امیلی بود که فر توتی و وارفتگی عشوہ گر و پا برجای خود را میان واگونهای پنبه و تلمبه های نفتی افزایش داده بود - وصله ناجوری بود قاتبی وصله های ناجوردیگر .

و اکنون میس امیلی رفته بود بمردگان مهم و باصلابتی بیو ندد که در گورستانی که مست بوی صندل است میان گورهای سرشناس و گمنام سر بازان ایالت متحده و متفقین که در جنگ جفرسن بخاک افتادند ، آرمیده اند .

میس امیلی در زندگی برای شهر بصورت يك عادت دیرینه ، يك وظیفه ، يك نقطه توجہ ، یا یکنوع اجبار موروثی درآمده بود و این از سال ۱۸۸۴ ، از روزی شروع میشد که کلنل سار توریس شهردار - همانکسیکه قدغن کرده بود که هیچ زن سیاهی نباید بدون روپوش بخیمابان بیاید . میس امیلی را از تار یخ فوت پدرش بیعد برای همیشه ، از پرداخت مالیات معاف کرده بود . نه اینکه میس صدقه بپذیرد ، بلکه کلنل سار توریس داستان شاخ و برگ داری از خودش در آورده بود باین معنی که پدر میس امیلی پول از شهر طلبکار بوده و شهر از لحاظ صرفه اش ، ترجیح میداد : که قرضش را با اینطریق بپردازد . البته چنین داستانی را فقط آدمی از نسل و طرز تفکر کلنل سار توریس می توانست از خودش بسازد و فقط زنها نمیتوانستند آنرا باور کنند .

وقتی که آدمهای نسل بعدی ، با طرز تفکر تازه خود ، شهردار و عضو انجمن شهر شدند ، این قرار مختصر نارضایتی ایجاد کرد . اول سال که شد ، يك برگ ابلاغیه مالیات توسط پست برای میس امیلی فرستادند .

ماه فوریه آمد و از جواب خبری نشد. آنوقت يك نامه رسمی باو نوشتند و ازش خواهش کردند که سرفرصت سری به مقر «شریف» بزند. يك هفته بعد خود «شریف» يك نامه باو نوشت و تکلیف کرد که بدیدنش برود یا اینکه اتومبیلش را برای او بفرستند. در پاسخ یادداشتی دریافت کرد که روی يك برگ کاغذ کهنه قدیمی، بخط خوش ظریف و روان، با جوهر رنگ باخته ای نوشته شده بود؛ باین مضمون که ایشان دیگر از منزل بیرون نمیروند. برگ ابلاغیه مالیات هم بدون شرح و توضیحی، به یادداشت ضمیمه شده بود.

انجمن شهر در جلسه مخصوصی تشکیل داد. هیئتی مامور ملاقات او شد. اعضای هیئت رفتند و در زدند.

دری که هشت یا نه سال یا بیشتر بود که کسی از میان آن نگذشته بود، از همان زمانی که میس امیلی تعلیم نقاشی چینی را ترک کرده بود. همان پیرمرد سیاهی که نوکر میس امیلی بود، اعضای هیئت را بداخل سالن دنج و تاریکی راهنمایی کرد، از این سالن يك پلکان بمیان تاریکیهای بیشتری بالا میرفت. بوی زهم گرد و خاک و پهن میآید

بوی سرد و مرطوبی بود. پیرمرد سیاه آنها را به سالن پذیرائی راهنمایی کرد.

سالن با مبلهای سنگینی که روکش چرمی داشتند آراسته شده بود. وقتیکه سیاه پرده یکی از پنجرهها را کنار زد دیدند که چرم مبلها ترک ترک شده بود. وقتیکه نشستند، غبار رقیقی آهسته و تنبل وار، از اطراف رانهایشان بلند شد و با ذرات بطئی و تنبل خود، در تنها شعاع آفتاب که از پنجره میتابید دور خود پیچ و تاب خورد. تصویر مدادی میس امیلی در يك قاب اکلیل تاسیده، روی سه پایه نقاشی گذاشته بود. وقتیکه میس امیلی وارد شد آنها از جا پاشدند. میس امیلی زن کوچک اندام چاقی بود که لباس سیاه تنش بود.

زن چیرطلائی نازکی تا کمرش پایین می آمد و زیر کمر بندش ناپدید میشد. به يك عصای آبنوس که سرطلائی تاسیده ای داشت، تکیه داده بود و شاید بهمین جهت بود که آنچه در دیگری ممکن بود فقط فریبی براننده ای باشد، در او چاقی و لختی مینمود. بدنش ورم کرده بنظر میرسید. مثل بدنی که مدتها در اعماق تالاب راکدی مانده باشد. رنگش هم همانطور سفید و بیخون بود.

چشمهایش میان چینهای گوشتالوی صورتش گم شده بود. وقتیکه اعضای هیئت بیغام خودشان را بیان میکردند، چشمهایش باینطرف و آنطرف حرکت میکرد. مثل دوتکه ذغال بود که تویک چانه خمیر فرو کرد باشند. میس امیلی به آنها تعارف نکرد بنشینند، همینطور تودرگاه ایستاد و با آرامش گوش داد، تا آنکسمیکه حرف میزد بلکه آن افراد وزبانش بند آمد.

بعد صدای تیک تیک يك ساعت نامرئی که شاید به دم همان زن چیرطلائی آویزان بگوشش رسید.

صدای میس امیلی خشک و سرد بود: «من در جفرسن از مالیات معافم اینرا کلنل سارتورس بمن گفته است. شاید شما بتوانید با مراجعه به سوابق موجود خودتان را قانع کنید.»

«ولی میس امیلی ما به سوابق مراجعه کرده ایم. ما مقامات صلاحیتدار شهر هستیم. مگر شما ابلاغیه‌ای با امضای شریف از ایشان دریافت نکردید؟»
میس امیلی گفت: «چرا من کاغذ دریافت کرده‌ام. شاید ایشان بتخیال خودشان «شریف» باشند... ولی من در جفرسن از مالیات معافم»

- «امادفاتر خلاف اینرا نشان میدهد. ما باید توسط -»

- «از کلنل سارتورس بپرسید من در جفرسن از مالیات معافم»

- «ولی میس امیلی -»

- «از کلنل سارتورس بپرسید.» (کلنل سارتورس تقریباً دهسال بود

مرده بود.)

«من در جفرسون از مالیات معافم. توب!» پیرمرد سیاهی ظاهر شد. «این

آقایان را به بیرون راهنمایی کن.»

و باین طریق میس امیلی آنها را، سوار و پیاده شان را، شکست داد: کما اینکه سی سال پیش پدرهایشان را سرقتیه «بو» شکست داده بود. این قضیه، دوسال پس از مرگ پدرش بود. مدت کوتاهی پس از اینکه معشوقش - کسی که ما خیال میکردیم، با او ازدواج خواهد کرد - او را ترک کرده بود. میس امیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون میرفت. و پس از اینکه معشوقش او را ترک کرد، دیگر اصلاً کمتر کسی او را میدید. چند نفر از خانها جسارت بنجر دادند و بدیدنش رفتند، اما میس امیلی آنها را نپذیرفت. تنها نشانه زندگی در خانه او، همان سیاه بود - که آن زمان جوان بود - و بسا یک سبد بازاری به بیرون رفت و آمد می‌کرد.

خانها میگفتند «مگر یک مرد - حالا هر طوری باشد - میتواند یک آشپز - خانه را حسابی نگهداری کند؟» و بنابراین وقتیکه خانه میس امیلی بوافتاد، تعجب نکردند. بالاخره اینهم نمونه ای از کارهای روزگار و خانواده عالیقدر گریرسن بود.

یکی از همسایه‌ها، از زنهای همسایه بالاخره به استیونز شهردار هشتادساله شکایت کرد.

شهردار گفت: «حالا یعنی میفرمائید من چکار بکنم؟»

خانم گفت: «خوب دستور بفرمائید بو را برطرف کند، مگر شهر قانون

ندارد؟»

شهردار گفت «من یقین دارم که اینکار لزومی نخواهد داشت. احتمال

دارد ماری یا موشی باشد که کاکا سیاه میس امیلی تو باغچه کشته است . من راجع
باین موضوع با ایشان صحبت خواهم کرد .»

روز بعد هم دوشکایت دیگر رسید . یکیش از طرف مردی بود که یکدل دودل
برای شکایت آمده بود : « آقای شهردار مسأحتماً باید فکری راجع باین
موضوع بکنیم . من شخصاً هیچ میل نداشتم که مزاحم میس امیلی بشوند ، ولی باید حتماً راجع
باین موضوع یک فکری کرد . » و آنشب انجمن شهر جلسه تشکیل داد . سه نفر از
اعضاء آدمهای پابستی بودند و یک نفرشان از آنها جوانتر بود . از همین افراد متجددی
که تازه گیها داشتند پامیگرفتند .

او گفت « بسیار ساده است ؛ بهش اخطار کنید که خادش را تمیز کند ،
ضرب الاجل هم معین کنید و اگر نکرد . . . »

شهردار گفت : « چه میفرمایید آقا ؟ مگر میشود يك خانم محترم را تورش

بعنوان بوی بد متهم کرد ؟ »

در نتیجه شب بعد ، پس از نیمه شب ، چهار نفر مامور ، مثل دزدها پاور
چین از چمن خانه میس امیلی گذشتند و وارد خانه شدند . پای شالوده و جزر
آجرها و دریچه های زیر زمین بومیکشیدند . و یکی از آنها مثل آدمی که بذر
بیافشانند ، از کیسه ای که گل شانهاش بود ، چیزی میپاشید . در زیر زمین راهم شکستند
و آنجا و قسمتهای بیرون ساختمان را آهک پاشیدند . وقتیکه دوباره از چمن میگذشتند
یکی از پنجره ها که تا آنوقت تاریک بود ، روشن شد ، و میس امیلی در آن ظاهر شد .
نور از پشت سرش میتابید . نیم تنه اش راست و بیحرکت ، مثل يك بت ایستاده بود .
آنها پاور چین پاور چین از چمن گذشتند و قاتی سایه های درختهایی که در طول خیابان
صف کشیده بودند ، کم شدند . بعد از یکی دو هفته دیگر بوبر طرف شد .

همین وقتها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی غصه
بخورند . مردم شهر ماکه یادشان بود که چطور خانم « یات » عمه بزرگ میس امیلی
بالاخره پاك دیوانه شده بود ، فکر میکردند که گریسرها ، قدری خودشان را
بالا تر از آنچه بودند ، میگرفتند . مثلاً اینکه هیچکدام از جوانها لیاقت میس امیلی
را نداشتند . من همیشه تا بلوئی پیش خودمان تصور میکردیم که میس امیلی با هیکل
باریک و سفیدپوش در قسمت عقب آن ایستاده بود ؛ و پدرش بیکل بهن
تاریک که تعلیمی سواری در دست داشت ، در جلو تابلو و پشتش به میس امیلی بود ،
و چهارچوب دری که بعقب باز شده بود ، آنها را مثل قاب در میان گرفته بود . وقتیکه
میس امیلی سی سالش شد ، نمیتوان دقیقاً گفت که ما راضی و خوشحال شده بودیم ،
بلکه بعبارت بهتر میتوان گفت دلمان خنک شده بود . چون با وجود آن جنون
ارثی که در خانواده آنها سراغ داشتیم ، میدانستیم که اگر واقعا
بختی به میس امیلی رو آور شده بود ، میس امیلی کسی نبود که پشت پا به بخت
خودش برند .

وقتیکه پدرش مرد ، خانه آنها تنها چیزی بود که از او برای میس امیلی

باقی مانده بود. مردم خوشحال شده بودند. چون بالاخره محملی پیدا کرده بودند که برای میس امیلی دلسوزی کنند. تنهایی و فقر او را تنبیه می کرد. افتاده میشد، او هم دیگر کم و بیش هیجان و یاس داشتن و نداشتن چندشاهی پول را میتوانست درك کند.

روز پس از مرگ پدرش همه خانمها خودشان را حاضر کردند که برای تسلیم و پیشنها دكمك بديدنش بروند. ولی او همه را دم در ملاقات کرد. لباسش مطابق معمول بود و هیچ اثراندوهی در چهره اش دیده نمیشد. بآنها گفت که پدرش نمرده است، بر و ساء هم که بديدنش ميرفتند و بدکتر که ميخواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را بآنها تسليم کند، همينرا میگفت و فقط وقتیکه ديگر نزديك بود بقاون و زور متوسل شوند، تسليم شد. و آنها جنازه را فوراً دفن کردند.

ما در آن موقع نمیگفتیم که میس امیلی دیوانه است. ما خیال میکردیم که باید اینکار را بکنند. ما تمام جوانهایی را که پدرش از او رانده بود، بیاد داشتیم، و چون دیگر کسی نمانده بود، میگفتیم باید هم بکسی که او را غارت کرده است دودستی بچسبند، همانطور که همه میچسبند.

میس امیلی مدتی مریض بود. وقتیکه دوباره او را دیدیم، موهایش را کوتاه کرده بود، و شکل دخترها شده بود؛ و آدم را، کمی بیاد فرشته‌هایی که تو پنجره‌های رنگین کلیسا میکشند میانداخت - قیافه آرام و غمگینی داشت.

شهر تازه کنترات فرش کردن خیابانها و پیاده‌روها را داده بود، و در تابستان پس از مرگ پدر میس امیلی، کار شروع شد. شرکت ساختمانی با سیاه‌ها و قاطرها و ماشینهایش آمد. يك سرعمله هم داشتند با اسم «هومر بارون» - يك امریکایی کنده کمربسته سبزه‌ای بود که صدای نکره‌ای داشت، ورنك چشمش از رنك صورتش روشنتر بود. بچه‌های کوچک دسته دسته دنبالش راه میافتادند که ببینند چطور بسياهها فحش میدهد و سياهها چطور با آهنك بالا و پائین رفتن بيلهایشان آواز میخوانند.

هومر بارون بزودی با همه اهل شهر آشنا شد. هر جا، نزدیکیهای چهارراه میشنیدید که صدای خنده زیادی می‌آید، میدیدید که هومر بارون میان جمعیت بود همین روزها بود که کم کم او را با میس امیلی در يك کاری اسبی زرد رنك کرایه بی، که يك جفت اسب بود آنرا میکشید، میدیدیم.

اوایل، ما از اینکه میس امیلی بالاخره دلش يك جایی بندشده بود، دلمان خوش شده بود. و خصوصاً از لجا اینکه خانمها میگفتند: «هرگز یکفرد خانواده گریسن محل سک هم به یکفرد شمالی نخواهد گذاشت - آنهم يك کارگر روزمزد.» اما غیر از اینها، عده دیگر هم پیرتر از اینها، بودند که میگفتند حتی غم و غصه زیاد هم نباید باعث شود که يك خانم واقعی قید «اصالت» و «نجیب زادگی» را

بزند . میگفتند: « بیچاره امیلی - خویش و قومهاش حتماً باید بسراغش بیایند : »
 میس امیلی چندتا خویش و قوم در « آلاباما » داشت . اما سالها پیش ، پدرش سر
 نگهداری خانم « یات » ، پیرزن دیوانه ، با آنها بهم زده بود ؛ و دیگر روابطی
 بین دو خانواده موجود نبود . و آنها در تشریح جنازه هم شرکت نکرده بودند .
 و همینکه مردم گفتند « بیچاره امیلی » پیچیده های درگوشی شروع شد .
 بهمدیگر میگفتند : « یعنی فکر میکنید که واقعا اینطور باشد ؛ .. البته که هست ...
 جز این چه میتواند ... » و از پشت دستهایشان ، و خش خش لباسهای ابریشمی
 و ساتین ، و حسادتها ، و آفتاب بعد از ظهر یکشنبه ، و قتیکه آن یکجفت اسب بور
 رد میشدند ؛ و صدای سبک و نازک سم آنها بگوش میرسید ، درگوش همدیگر میگفتند :
 « بیچاره امیلی . »

میس امیلی همیشه سرش را بالا بالا میگرفت ، حتی وقتیکه دیگر بنظر ما
 پشتش زمین خورده بود . انگار پیش از همیشه انتظار داشت که به اصالت و نجات
 او ، بعنوان آخرین فرد خانواده گریرسن سرفرود بیاوریم . انگار همینش مانده
 بود تا صلابت و غیر قابل نفوذ بودن خود را بیش از پیش بشبوت برساند . مثل وقتیکه
 رفت مرك موش خرید . این بیش از یکسال پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودند
 بگویند « بیچاره امیلی » - همان زمانی که دو تادختر عمویش بدیدنش میرفتند .
 میس امیلی به دوا فروش گفت « من مقداری سم لازم دارم . » در آن موقع
 بیش از سی سالش بود . هنوز يك زن معمولی بود ؛ گویا اینکه از حد معمولی کمی
 لاغرتر بود . چشمهای خرد و خود بسند و تحقیر کننده ای داشت . گوشت صورتش
 دور و بر شقیقه ها و کاسه چشمش کیس شده بود . آدم خیال میکرد کسانی که تو
 مناره های چراغهای دریایی زندگی میکنند ، باید این شکلی باشند . بدوا فروش
 گفت : « من مقداری سم لازم دارم . »

- « بله چشم میس امیلی . چه نوع سمی ؟ برای موش و این چیزها بعقیده من - »

- « من بهترین سمی را که دارید میخواهم - به نوعش کار ندارم . »

دوا فروش چند نوع سم را اسم برد .

- « اینها که عرض کردم حتی فیل را هم میکشد . اما آنکه شما لازم دارید ... »

میس امیلی گفت « ارسنیک است . ارسنیک خوب سمیست ؟ »

- « ارسنیک ؟ .. بله بله خانم . اما آنکه شما لازم دارید ... »

- « من ارسنیک لازم دارم . »

دوا فروش از بالا بصورتش نگاه کرد . میس امیلی هم مرك ، نگاهش را باو
 میخکوب کرد . صورتش مثل پرچی بود که از چهار طرف آنرا کشیده باشند ، دوا
 فروش گفت : « بله چشم اگر اینرا لازم دارید ... ولی قانون ایجاب میکند که بفرمایید
 آنرا بچه مصرفی میخواهید برسانید . »

میس امیلی فقط نگاهش را باو دوخت . سرش را بعقب میل دارد که راست

بچشمه‌های او چشم بدوزد . دارو فروش نگاهش را بجای دیگر انداخت و رفت ارسنیک را پیچید . اما خودش برنگشت . پاکت را داد دست شاگردش که پسرک سیاهی بود . او پاکت را آورد داد به میس امیلی . وقتیکه میس امیلی ، در منزلش ، پاکت را باز کرد ، روی جعبه ، زیر نقش جمجمه و استخوانهای چپ و راست علامت خطر ، نوشته بود : « برای موش » .

روز بعد ماهمه میگفتیم « خودش را خواهد کشت » ؛ و فکر میکردیم که این بهترین کار است . او ایلیکه میس امیلی با هومر بارون دیده میشد ، ما میگفتیم که با او ازدواج خواهد کرد میگفتیم : « هومر بارون را براه خواهد آورد » چون خود هومر بارون گفته بود که از مردها خوشش میآید . و مردم میدانستند که تو « کلوب الک » با مردهای بچه‌های سال مشروب خوری میکند . خلاصه آدم زن بگیری نبود . بعدها ، بعد از ظهرهای یکشنبه که آنها تو گاری اسبی براقشان میگذاشتند ، ما از روی حسادت میگفتم « بیچاره امیلی . » میس امیلی سرش را بالا نگاه میداشت . هومر بارون لبه‌های کلایش را بالا زده بود و سیگار برگی میان لبهایش گذاشته بود و تسمه اسب را با دستکشهای زرد رنگش را گرفته بود .»

آنوقت چند نفر از خانمها کم کم سر و صداشان بلند شد که : برای شهر قباحه دارد ، برای جوانها بدسر مشقی است . مردها نمیخواستند دخالت کنند . اما خانمها کشیش را که غسل تعمید میداد مجبور کردند . کس و کار میس امیلی همه اهل کلیسا بودند - که برود میس امیلی را ملاقات کند . این کشیش هرگز آنچه را در این ملاقات گذشته بود ، فاش نکرد . ولی دیگر بدیدن میس امیلی فرقت . یکشنبه دیگر باز میس امیلی و هومر بارون تو خیابان پیدا شدند . و روز بعد زن کشیش موضوع را به اقوام میس امیلی که در « آلاباما » بودند ، نوشت . آنوقت دوباره خویش و قومهای میس امیلی تو خانه او پیدا شدند . و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات شدیم . اولش چیزی رخ نداد . آنوقت ما یقین کردیم که آنها میخواهند باهم ازدواج کنند . بخصوص که خبر شدیم که میس امیلی بدکان جواهر سازی رفته و یک دست اسباب آرایش مردانه نقره سفارش داده که روی هر تکه اش حروف « ه . ب . » کنده شده باشد . دوز بعد از آنهم خبر شدیم که یک دست کامل لباس مردانه با انضمام یک لباس خواب خریده است . ما پیش خودمان گفتیم دیگر ازدواج کرده اند ، و واقعا دلمان خنک شد . چونکه دیدیم حتی دوتا دختر عموهای میس امیلی پیش از آنچه خود میس امیلی تا حالا فروخته بود واقعا « گریسن » بودند .

خیابانها مدتی بود تمام شده بود ؛ بنا بر این وقتیکه هومر بارون رفت ، ما تعجب نکردیم . اما از اینکه میان مردم یکپو سر و صدا بلند نشد ، کمی بور شدیم . ما خیال میکردیم که هومر بارون رفته است که مقدمات رفتن میس امیلی را فراهم کند .

یا اینکه باو مجال بدهد که از دست دختر عموهایش خودش را خلاص کند، (در آن موقع ما برای خودمان دسته‌ای بودیم و همه طرفدار میس امیلی بودیم که دختر عموهایش را دک کند) و یک هفته نگذشت که آنها رفتند. و همانطور که منتظر بودیم سه روزه هو مر بارون بشهر برگشت. یکی از همسایه‌ها دیده بود که یکروز غروب کا کاسیاه میس امیلی از در مطبخ او وارد کرده بود. و این آخرین دفعه‌ای بود که ما هو مر بارون را دیدیم. و تا مدتی بعد دیگر میس امیلی را هم ندیدیم. فقط کا کاسیاه او باز نیل بازاریش آمد و شد میکرد. اما در خانه همیشه بسته بود. گاهی گاهی ما میس امیلی را برای یکی دو دقیقه تو پنجره میدیدیم. مثل آنشب که موقع آهک پاشیدن او را دیده بودند. تقریباً شش ماه تو خیابان پیدایش نشد. انگار این خاصیت را از پدرش بارت برده بود. خاصیتی که بارها روح او را بزنجیر میکشید؛ اما وحشی‌تر و خبیث‌تر از آن بود که مرگ بپذیرد.

دفعه بعد که او را دیدیم دیگر چاق شده بود و موهایش داشت خاکستری میشد. و در مدت چند سال بعد، انقدر خاکستری شد و شد تا کاملاً برنک فلفل نمکی و چدنی در آمد؛ و همانطور ماند. و تا روز مرگش در هفتاد سالگی، هنوز بهمان رنگ چدنی، مثل موهای یک مرد زبر و زرنک باقی بود.

از همانوقت به بعد، در جلو عمارتش همینطور بسته بود. بجز مدت شش هفت سال، زمانیکه در حدود چهل سالش بود و نقاشی چینی تعلیم میداد. در آن موقع کارگاهی در یکی از اطرافهای طبقه باین ترتیب داده بود و دخترها و بوه‌های مردم عصر کلنل سارتوریس باهمان نظم و همان روحی که یگشنبه‌ها با یک سکه بیست پنج سنتی - برای انداختن توستینی اعانه که دور مگرداندند - بکلیسافرستاده میشدند بکارگاه میس امیلی میرفتند. میس امیلی در آن زمان هم از پرداخت مالیات معاف بود.

آنوقت خورده خورده نسل جدید روی کار آمد و استخوان بندی و روح شهر را تشکیل داد. و شاگردهای قدیمی بزرگ شدند و دیگر بچه‌هایشان را با جعبه رنک و قلم مو و عکسپایی که از مجلات مدبانوان بریده میشد، نزد میس امیلی فرستادند. در جلو عمارت پشت سر آخرین شاگرد بسته شد و همچنان بسته ماند. و قتیکه شهر دارای سرویس پست شد، تنها میس امیلی بود که نگذاشت شماره فلزی بالای در خانه‌اش بکوبند و جعبه پستی بآن بیاویزند. میس امیلی حرف کسی را گوش نمیکرد.

روزها و ماهها و سالها ما کا کاسیاه میس رامی پاییدیم که موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر میشد و باسبب بازاریش آمد و شد میکرد. ماه دسامبر هر سال که میشد یک ابلاغیه مالیات برای میس امیلی میفرستادیم که یک هفته بعد توسط پست پس فرستاده میشد. گاهی گاهی، جسته گریخته، او را در یکی از پنجره‌های طبقه باین میدیدیم: پیدا بود که اطرافهای طبقه بالا را بکلی بسته است. نیم تنه میس امیلی، مثل نیم تنه سنگی بتی که بدیوار محراب معبدی نصب شده باشد، بمانگه میگرد؛ یا نگاه نمیکرد؛ ماهرگز نتوانستیم اینرا تشخیص بدهیم.

بدین ترتیب میس امیلی، میس امیلی عالی مقام، حی و حاضر، نفوذ ناپذیر، آرام و سمج نسلی را پشت سر می گذاشت و به نسل دیگر می پیوست.
آنوقت مرگ او اتفاق افتاد. در میان خانه ای که پراز سایه و تاریکی و گرد خاک بود، مریض شد؛ در جایی که غیر از سیاه پیر مرتعش کسی در بالینش نبود. ما حتی از مریض شدنش هم با خبر نشدیم. مدتی بود که دیگر از سیاه خبر نمی گرفتیم.
سیاه با کسی، شاید حتی خود میس امیلی هم حرف نمیزد. چرا که صدایش انگار از ماندن و بکار رفتن خشن و زنک زده شده بود. میس امیلی در یکی از اطاقهای طبقه پائین، روی یک تخت خواب چوب گردوی پرده دار مرد؛ در حالیکه موهای خاکستریش میان بالشی که از ندیدن نور خورشید زرد شده بود، فرو رفته بود.

سیاه اولین دسته زنها را که صداهایشان را در سینه خفه کرده بود و با هیس! هیس! همدیگر را خاموش میکردند و نگاههای سریع و کنجکاو خود را با اطراف میانداختند، از در عمارت داخل کرد؛ و خودش ناپدید شد. مستقیماً رفت داخل عمارت و از در پشت آن خارج شد و دیگر کسی او را ندید.

دوتا دختر عموهای میس امیلی فووا حاضر شدند و روز بعد تشییع جنازه را ترتیب دادند، و اهل شهر آمدند که میس امیلی را زیر توده ای از گلهای خریداری شده تماشا کنند که تصویر مدادی پدرش روی آن ب فکر عمیق فرو رفته بود. و خانمها نیم صدا زیر لب پیچ پیچ می کردند، و مردهای خیلی پیر بعضیهاشان بایونیفورم زمان متفقین که آنرا ماهوت پاك كن كشيده بودند، روی سکوی جلو کلیسا و چمن ایستاده بودند و در باره میس امیلی با هم گفتگو می کردند. که حالا یعنی میس امیلی هم دوره آنها بوده و با او رقصیده اند و شاید زمانی دلش راهم برده اند. و مثل همه پیرها حساب حوادث گذشته را با هم شلوغ میکردند. گذشته برای آنها مانند جاده باریکی نبود که آنها در انتهای آن قرار داشتند و دنباله آن از آنها دور می شد، بلکه مثل چمن وسیعی بود که هرگز زمستان ندیده بود و همین ده سال آخری مثل دالانی آنها را از آن جدا کرده بود.

ما در آن موقع متوجه شده بودیم که در طبقه بالا اطاقی بود که چهل سال بود کسی داخل آنرا ندیده بود و میبایست در آنرا شکست. اما قبل از آنکه در آنرا باز کنند، تامل کردند تا میس امیلی بطرز آبرومندی بخاک سپرده شد.

بنظر می رسید که شدت شکستن در اطاق را پراز گرد و خاک کرده است. اطاق را انگار برای شب زفاف آراسته بودند. قهار تلخ و زننده ای، مثل خاک قبرستان، روی میز توال، روی اسبابهای بلور ظریف و اسباب آرایش مردانه که دسته-
های نقره ای تاسیده داشت و نقره اش چنان تاسیده بود که حرف روی آن محوشده بود. پهلوی اینها یک یخه کرات گذاشته بود. گویی تازه از گردن آدم باز شده. وقتی که از جا برداشته شد، روی غباری که سطح میز را فرا گرفته بود، هلال کمرنگی از خود جا گذاشت. روی صندلی یک دست کت و شلوار که بادقت تا شده

بود ، وزیر آن يك جفت كفش و جوراب خاوش و بعید قرار داشت .
خودمردی که صاحب این لباسها بود روی تختخواب دراز کشیده بود . ما مدت
زیادی فقط ایستادیم و لبخند عمیق و بیگوشه او را که تا بناگوشش باز شده بود ، نگاه
کردیم . جنازه ظاهرا زمانی بطرز در آغوش کشیدن کسی اینطور خوابیده بوده
است . ولی اکنون ، این خواب طولانی که حتی عشق را بسر می برد ، که حتی زشتی
های عشق را مستخره میکند ، او را در ر بوده . بقایای او ، زیر بقایای پیراهن
خوابش ، از هم پاشیده شده بود و از رختخوابی که روی آن خوابیده بود ، جدا شدنی
نبود . روی او روی بالشی که پهلویش گذاشته شده بود ، همان غبار آرام و بیخبرکت نشسته
بود . آنوقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرورفتگی سری پیدا کرده
یکی از ما چیزی را از روی آن برداشت . ما بجلوخم شدیم ، همان گرد تلخ و خشك بینی
مارا سوزاند . آنچه دیدیم يك نخ موی خاکستری چدنی بود .

ترجمه : نجف

ويك لېڅند ...

شب هيچگاه کامل نيست .
هميشه چون اين را ميگويم و تا كيد مي كنم
در انتهاي اندوه يك پنجره باز هست
يك پنجره روشن .
هميشه يك روياي شب زنده دار وجود دارد
و نيز ميلي كه بايد بر آورده شود ، گرسنگي ئي كه بايد فرو نشيند
يك دل سخي .
يك دست كه دراز شده ، يك دست گشوده
چشمان منتظر
يك زندگي
يك زندگي كه آدم ميان خود قسمت كند .

قلب خستك

گلبرگهایش پژمرد ، چرا که قلبش میوه‌ئی بود .
ساعت‌ها ، روزها ، پاهای خود را در آب نهاد : در آب باران ، در آب چشمه ،
در آب رود ؛ اما گیسوانش هرگز نشکفت .
شبان سرد بسیار از خانه بیرون خفت تا مگر سحر گاهان ، خورشید ، پیکرش
ابه شب‌نم فرو پوشد .
برپاهای خویش اشک‌ها ریخت ، وابر هاهمه بر او گریستند . اما
بیهوده : عشق و زجر ، نسیم و باد ، مرك و فراموشی ، خورشید و ظلمت ،
هیچکدام به دردش چاره نکردند .
آنگاه ، باغبان در گلدانی بسردایش نهاد تا زمستان بگذرد .

دشمن

بی‌خبر بودم که دیر گاهیست در تعقیب من است
هنگامی که به قصد چیدن گلی نوشکفته فرود آمده بودم ، از حضور وی
آگاه گشتم :

درچند گامی من ایستاده بود .
و چون شن داغ و سوزاننده بود ، راه خود را پیش گرفتم .
اما همینکه آفتاب زوال گرفت
سایه اش بر حاك دراز شد
و برای آنکه راه را به من بنماید ، از من گذشت !

به تمام شعله ها ...

به شعله های رو بزوالی که خواب حریق عظیم می بینند
به شعله های تباهی که درخا کستر خویش باز می افزایند
به شعله های واقعه جنگلها
به شعله های دیوانه گورستان
به شعله های بی رحم بلعنده
به شعله های ابدی کننده
به شعله های پاك و پرطنطنه
به شعله های نماز زندگان
به شعله های نهانی تر
به شعله های که نورند ،
من بتمام شعله ها دستانم را پاك می کنم
چرا که دیگر از ستارگان بر زمین تصویری نیست .

لب های فراموشی

به رنج ، عشق کم و بیش نزدیکی را که کشته ام ، از یاد می برم .
چهره ات در برودت نگاه ساعت ها گم می شود

و درشيار های حرکات جاويدانت
رؤياهای من دوباره انحراف می گیرد .

☆☆☆

درشعاع چشم من ، تنها توئی که
میان سایه های ساکن لحظه چرخ می زنی
و با هر حرکت رنگ می بازی . و هر حرکت
موجی را که انعکاس دهنده تصویرتست کدر می کند .

☆☆☆

زمان ، خطوطی را که رنگ زداینده تست ، به هاله ای
و چیرگی کفن شده ات را به افسانه ای مبدل می سازد .
کلمات یادآوری کننده را ناتمام می گذارد
و لب های فراموشی را مهر می کنند .

ترجمه : ا. شاملو

رفتگر

کناریک رودخانه
رفتگر میر و بند
او اندکی غمگین است
و آسمان را مینگرد
عاشق است
یکزن و یکمرد که یکدیگر را در آغوش گرفته اند از کنار او میگذرند
او با نگاهش آنان را دنبال میکند
روی یک سنک بزرگ می نشیند،
اما ناگهان موسیقی
آهنک زمان
که شیرین و دلنواز بود
خشم آگین
و تهدید کننده میشود

آنگاه

فرشته نگهبان رفتگر

که حالت بسیار ساده ای دارد
پدیدار میشود
اورا از تن آسانی اش ملامت میکند
و اندر ز میدهد که کارش را دنبال کند .
فرشته نگهبان
با انگشت سپا به اش آسمان را نشان میدهد

و ناپدید میگردد.
 رفتگر دوباره جارویش را بدست میگیرد
 زن زیبایی وارد میشود
 و بطارمی کنار رودخانه، با آرنج تکیه میدهد
 و برودخانه مینگرد
 او پشتش بر رفتگر است
 و بدینگونه بسیار زیبا است
 رفتگر بی آنکه صدائی کند
 کنار او با آرنج تکیه میکند و
 بادستی شرمگین و شوریده
 او را نوازش میکند
 یا، بهتر بگویم، ادای مردی را در میآورد که هم اکنون
 در حال راه رفتن، محبوبه اش را نوازش میکرد
 زن بی آنکه او را ببیند، دور میشود
 رفتگر با جارویش تنها میماند
 و ناگهان می بیند که
 فرشته بازگشته
 و او را دیده است و
 بانگهای دردناک
 و حرکات و اشاراتی هر چه مهرآمیزتر
 و هراس انگیزتر
 او را سرزنش میکند
 رفتگر دوباره جارویش را بدست میگیرد
 و میرود
 فرشته نگهبان ناپدید میشود
 زن دیگری میگردد
 رفتگر دست از کار برمیدارد
 و با او، باحالتی پر معنی
 از باران
 و هوای خوب

وزیبائی اش سخن میگوید
فرشته پدیدار میشود
زن ، هر اسان میگریزد

فرشته برای بار دوم
به رفتگر میفهماند
که کارش فقط رفتگریست
و سپس ناپدید میگردد .

رفتگر دوباره جارویش را بدست میگیرد

ناگهان فریادها
و ناله‌هایی
از رودخانه بگوش میرسد
بیگمان

ناله‌های کسی است که دارد غرق میشود

رفتگر جارویش راها میکند

اما ناگهان، شانه‌هایش را بالا میاندازد

و

بی‌اعتناء بفریادهایی که از رودخانه بگوش میرسد
بجارو کردن ادامه میدهد

فرشته نگهبان ظاهر میشود

ورفتگر میروبد
بدانگونه که هرگز نروفته
کارش، نمونه ودقیق است

فرشته همچنان باآسمان اشاره میکند

خشمناک، بالهایش را تکان میدهد

و برفتگر میگوید که

رفتگری

بیگمان کار بسیار خوبیست
اما با اینحال
یکنفر آنجا هست
که شاید دارد غرق میشود
فرشته لجاج میلرزد
ورفتگر خود را به کری میزند

سرانجام
رفتگر نیمتنه اش را در می آورد
زیرا کار دیگری نمیتواند کرد
و همچون شناگر ورزیده ای
روی طارمی میجهد
و بایک شیرجه «فرشته وار» عالی برودخانه میپرد
و ناپدید میشود
و فرشته
بتمام معنی
در حال خلسه، خدا را می ستاید

موسیقی، بی گفتگو
لحنی ملکوتی دارد
ناگهان
رفتگر باز میگردد
و در بازوانش
موجودی را نجات داده، نگهداشته است
این موجود، دختر بسیار زیبا
و برهنه ایست

فرشته بانگه بدی دختر را و رانداز میکند

رفتگر با دقت و ظرافت بیحد

دختر را روی يك نیمکت میخوابانند
از او مواظبت میکنند
اورا بهوش می‌آورد
و نوازش میکند

فرشته مداخله میکند
و برفتگر!
اندرز میدهد که
این «عفریته» را
دوباره برودخانه بیندازد

«عفریته» بر اثر نوازشهای رفتگر
دوباره
برمیخیزد و لبخند میزند

رفتگر هم لبخند میزند
آنان هر دو میرقصند
فرشته آنانرا از صاعقه آسمانی میترساند
آنان بقیقه میخندند
یکدیگر را در آغوش میگیرند
ورقص کنان دور میشوند

فرشته نگهبان اشکش را پاك میکند
جارو را بر میدارد
و با خ - ش - و - ن - ت

میروبد . . . میروبد . . . میروبد . . . میروبد

ترجمه : حمید عنایت

فراقتس کافکا

به ماکس برد

I

ماکس بسیار عزیز، آخرین درخواست من : هر آنچه از من باقی ماند (در قفسه های کتاب، در کتوها، در میز تحریر خانه و دفترم یا در هر کجای دیگر، هر آنچه یافت شد)، از قبیل، دفترهای یادداشت، مسوده کتب، نامه های خودم و سایرین، طرح ها و غیره می بایست بدون مطالعه تا ورق آخر سوزانده شود. همینطور کلیه نوشته ها و یادداشتهای من اعم از اینکه در نزد تو یا سایر مردم است، بنام من از آنان پس گرفته و بسوزان. اما درباره نامه هاییکه بدست نرسید باید صادقانه بوسیله کسانیکه آنها را در اختیار دارند سوخته شود.

ارادتمند تو،

فراقتس کافکا

II

ماکس گرامی، شاید اینبار بهبودی نیابم. بعد از ماهی تب ریوی که در پشت سر گذشته ام ذات الریه با احتمال قریب بیقین بسر وقت من خواهد آمد. حتی قلمفرسایی درباره آنها مانع بروز آن نمی باشد. گرچه حتی در این صورت هم از قدرت و صلابت خالی نیست. بدین ترتیب، این آخرین وصیت من در باب کلیه نوشته هایم میباشد :

از جمیع آثارم تنها کتابهایی که واجد اهمیت میباشد، عبارتند از: قضاوت (۱) سوخت انداز، (۲) مسخ، (۳) اجتماع کیفی، (۴) طبیب دهاتی (۵) و داستان کوتاه

هنرمندان گرسنه (۶) (چند نسخه‌های نیز از «اندیشه» (۷) بکنار بگذارید. مایل نیستم کسی زحمت ترتیب و شیرازه‌گیری آنها را بعهده بگیرد ولی نباید تجدید چاپ شود) ، وقتی می‌گویم این پنج کتاب و یک داستان کوتاه واجد ارزش می‌باشند مقصودم این نیست که میخواهم تجدیدطبع گردند و بدست اعقاب برسند برعکس مايلم همه منهدم شوند؛ فقط چون این کتابها فعلا موجودند اشکالی در بین نیست که هر کس از آن خویش را نگاهدارد.

امانوشته‌های دیگرم را (که در مجلات و جرائد نشر شده‌اند و دستخطها و نامه‌هایم) بدون استثناء تا آنجا که مقدور است از مخاطبین من (که بیشترشان را می‌شناسی و مهمترین آنان . . . هستند. ضمناً دفترهای یادداشتی که در نزد . . . است فراموش مکن) تمام اینها بدون استثنا و ترجیح میدهم که بدون مطالعه می‌باید سوخته شود (گرچه برای من اشکالی ندارد که تو آنها را واریسی کنی ولی بیشتر میل دارم که از این کار هم خود داری نمائی بهر صورت بجز تو هیچکس دیگر نباید چشمش بآنها بیافتد) تو بایست در اولین فرصت این کار را انجام دهی و این درخواست من از توست.

فرانتس

ترجمه: چ . م .

Franz Kafka:

از صفحات ۲۵۲ و ۲۵۱ کتاب

The Trial, with an epilogue by: Max Brod. London 1950

the Staker - ۲ the judgement - ۱

penal Colony - ۴ Transformation - ۳

Meditation - ۷ Hunger Artists - ۶ Country Doctor - ۵

زن پشت در فرغی

یقیناً اگر بگویم که نمیدانم علت این ماجرا چیست ، خیال میکنید که شکسته -
نفسی کرده‌ام . و بهمین دلیل ، میکوشم تمام آنرا - به همان ترتیبی که برای من
اتفاق افتاد - بیاد بیارم و بنویسم . شما که آنرا خواندید ، تصمیمی درباره اش
می گیرید . آنرا میشکافید و ازش چیزی در می آورید . و به این ترتیب است که من
امیدوارم بتوانم خودم هم حقیقت موضوع را درک کنم . به این ترتیب است که من
امیدوارم بتوانم از کار خودم ، از ماجرای خودم سردر پیآورم .

فکر کنید جیوه آینه‌ئی را بعضی جاها تراشیده باشند . اینرا یکبار دیگر
هم گفته‌ام ، این راه همیشه می گویم ، زیرا بدبختانه در این دنیائی که من درش زندگی
میکنم ، هیچ چیز به اندازه آینه‌ای که بعضی جاها جیوه اش را تراشیده باشند بمن شبیه
نیست . این را همیشه میگویم ، زیرا تنها تصویری که از روح مریض خودم
دارم همین است .

گفتم فکر کنید جیوه آینه‌ئی را بعضی جاها تراشیده باشند و به این دلیل
نتواند چیزی را که درش منعکس می شود ، سالم و کامل منعکس کند . چه میگوئید؟
- آنچه هنوز مرا بصورت آینه‌ئی نگهداشته است ، استقامت روح من ، استقامت جیوه
من است ، نه کندی تیغه آینه چاقوی بی رحمی که اتفاق یاسر نوشت یا هر مهم‌مل
دیگری نام دارد .

باری ، در خواب یاد بیداری - درست نمیدانم - خواب بودم یا بیدار ،
کسی این ماجرا را برای من حکایت کرد ، یا خود من قهرمان دل بشک و دیر باور این
ماجرا بودم ؛ در هر حال ، این ماجرا نیست که برای شما حکایت می کنم . نمیدانم
در خواب آنرا دیده‌ام ، یاد دنیای هشیاری شما قهرمان خواب آلود آن بودام ،
یا کسی آنرا در حالتی میان هشیاری و مستی برای من حکایت کرده است . نمیدانم .
نمیدانم . گفتم که ، روح مرا تراشیده اند ، جیوه های این آینه را تراشیده اند .
وقتی دیدند نمیتوانند لکه اش کنند جیوه هایش را تراشیدند . پس جای تعجب
نیست اگر از آنچه اسمش را « واقعیت » می گذارید ، از میان خرده پاش درشرف
انهدام آینه من . تصویری ناواقعی ، تصویری گنگ و نامربوط ، تصویری خرد و

متلاشی منعکس شود .

شب اولی نبود که من در این دخمه سنگی - در یک جای پنهانی این جنگل سردرگمی که بوته های تیغ و تمشک آن راه نفس آدم را تنگ می کرد زندگی می کردم. شب اول نبود. منتها، آنجا آنقدر زندگی بمن راحت و بلا معارض می گذشت که حساب ماهها، حساب هفتهها، حساب روزها و حتی حساب ساعتها از دست در می رفت .

یک ته شمع گچی داشتم که نمیخواستم روشنش کنم . شب هاتاریک می ماندم و فکر میکردم . از تاریکی کومک می گرفتم و تو خودم فرو می رفتم . چرا نه؟ روز و روشنی بمن مجال تفکر نمیداد . چشم بطرف آن چیزها که نور روز بم نشان میداد ، راه می کشیدم و کم کم از خودم غافل می شدم ؛ از فکر خودم فاصله می گرفتم و بسوی نامعلوم ، بسوی بیرون ، بسوی آنچه که دیگر « من » نبود فقط اندیشه آنرا به وجود درونی من ربط می داد ، کشیده می شدم . از خودم غافل می ماندم . از خودم دور میشدم ، دور میشدم ، دور می شدم . . . آه ! - و روز تمام می شد .

تنها شب بود که چشمم در جستجو، از کاوش در ظلمت بازمی ماند و به من باز می گشت . بخودم برمی گشت و مراد خودم فرو می برد . به همین جهت مدت ها بود که شمع گچی من - ته مانده کوچک شمع گچی من - مثل چیزی بی مصرفی کنار بستم در شمدان برنزی اش باقی مانده بود .

غیر از این شمع گچی، توی دخمه ام یک گبر داشتم .

مایملک من از زندگی همین تبر بود . این تبر - وحشتناک است ! - یک قطره خون روی تیغه اش خشکیده بود که هرگز پاک نمیشد . من بارها کوشیده بودم با تیز آب، با سمباده ، حتی با داروهای افسانه ای که در کهنه ترین کتب جادوگران پیدا می کردم آنرا از تیغه تبر پاک کنم اما نتوانسته بودم . « زن خان » که خیال می کنم لله مادری بزرگم بود، یکروز که من همه وقتم را بدون نتیجه سرپاک کردن این لکه مضحک آجری رنگ تلف کرده بودم ، از پشت پرده اطباق در آمد و طعنه زنان گفت :

« بی خود چون میکنی ها . تو مایملکت همینه . همین تبر بالکه خون روی تیغه اش . . . جونم واست بگم وقتی پدرت خدا بیامرز به شک افتاد که نکند تو بی بته نطفه پسر همسایه باشی خواست خفیات کند ، مادرت با این تبر بی سرو صدا قالشو کند . بعد دو تائی بردیم تو دالون خونه باقندشکن و خال انداز هول هولکی به قبر کندیدم و همو نظور تیمم نداده لشو تپوندیم اون تو . . . الاهی آتیش به اون کورت بگیره که همه این آتشا از گور تو بلند شد . همچنین که زبونت و از شد اولین چیزی که یاد گرفتی این شعر بود که میرفتی تو دالون زبون می گرفتی و میخواندی :

خدا مرگم بده مرگ آلوچه

خدا دفنم کنن زیر دالونچه

از آنروز ببعده دیگر چشم نداشتم « زن خان » را ببینم ، اما مایملکم

همین تبر شد که بش دل بستم؛ همین تبر بالکه خون روی تیغه اش . گفتم مایملک من - امانه ، باید میگفتم تاریخ من ، سرنوشت من . زیرا از آن بیعد ، دیگر بدون این که برگردم به بالای رف یا بدیوار یا به هر جای دیگری که امکان داشت تبر را آنجا گذاشته باشم نگاه کنم ، می دانستم که تبر من مثل سرنوشتی قاطع، مثل يك فرمان ، مثل يك حکم لایزال آنجاست؛ به همان قاطعیتی که می دانستم خود من آنجا هستم ؛ به همان قاطعیتی که میدانستم خود من وجود دارم و قلبم - مثل قلب سگ کوچکی در آستانه این کاخ پر پیچ و خم و پراهر و پر از تالاری که معلوم نیست صاحب حقیقی آن کیست ، می تپد . می دانستم تبر من آنجاست ، بالکه آجری رنگ خونی که روی تیغه اش زنگ زده است ، و همین مرا کفایت میکرد . من بودم ، تبر من هم بود و باید هم باشد - همچنانکه يك روز وقتی مردی که اصرار داشت که جزا و کس دیگری نباید پدر من بوده باشد توفکر خودش شکست خورد و خواست بازیر آب کردن تبر من این شکست را جبران کند، همین تبر بود که بالارفته بود و بی سرصدا نشان داده بود که من «باید» باشم.

این بود که وقتی نقل مکان کردم و باین دخمه سنگی وسط جنگل آمدم ، تبر را هم مثل يك چیز لازم ، مثلاً يك ارثیه آبا اجدادی ، مثل سرنوشت مضحك خودم دنبالم آوردم و اولین کاری که کردم میخی بدیوار کوبیدم و آنرا از زاویه میان تیغه و دسته اش بدیوار آویزان کردم.

راجع به ته شمع گچی گفتم . اما آنرا از کجا آورده بودم یادم نیست
 راجع به تبر هم گفتم؛ همچنین راجع بلکه آجری رنگ روی تیغه اش که نه با تیز ب ، نه با سمباده و نه با هیچ چیز دیگر نتوانسته بودم آنرا پاک کنم . اما راجع به بستر هم چیزی نگفتم :

بسترم يك سکوی توگود بود در گوشه چپ دخمه ، که آنرا از سر خود دخمه در آورده بودند ؛ از توی سنگی که دخمه را در آن کنده بودند در آورده بودند؛ مثل اینکه قبلاً آنرا منظور کرده باشند.

يك سکوی توگود بود که گودیش را از کاه و کلش پر کرده بودند . اندکی سرازیر بود و من در اولین جهت یابی می که از دخمه کردم ، بر خوردم به این که آدم وقتی روی آن می افتد انگار رو به قبله درازش کرده اند . اما این برایم عجیب نبود ؛ همان پیرزنی که گفتم خیال می کنم لله مادر بزرگم بود ، يك روز برایم نقل کرد که وقتی من به دنیا آمدم پاهایم رو قبله بود . حتی ازین عجیب تر ، برایم گفته بود :

« - ننه ؛ شبی که خدا بیامرز بابا تو با خانوم کوچیک دس به دس دادن ، مادر آقا تو حوضخونه دو بامبی کوبید توی سر خودش گفت خاك تو سر عالم ؛ اتاق بالای آب انبار و که رو به قبله حجله خونه کردین ؟ » گفتم : « این حرفا چیه خانوم ، رو به قبله که بهتره ، شگونش بیشتره . »

گفت : « نه ننه ، شکوم نداره . مگه یادت نیست کولی فالگیره چی - می گفت ؟ »

من از «زن خان» پرسیدم :
- مگه کولی فالگیره چی گفته بود ؟

«زن خان» اول نمیخواست بگوید : اما با اصرار من بالاخره گفت :
« نه ، خدا نصیب هیچ کافری نکنه . کولیه به مادر آقا گفته بود اگر
دختخواب دامادی پسر تو روبه قبله بندازن ، نوهات با یه زن مرده عروسی میکنه !
من پکی زدم زیر خنده ، اما مادر آقا پرده وسط شصت و انگشت دومش
رادو بار از اینور و آنور گاز گرفت ، بعد تف کرد روزمین ، اخمهایش را بهم کشید و از
اتاق رفت بیرون .

هرچه بود همین بود . درست است که من هیچوقت نه به سرنوشت و نه
به حرف فالگیرها اعتقاد نداشتم : اما از این که دیدم سکوب سنگی بستم یک
قلم روبه قبله است ، با اینکه موضوع برایم عجیب نبود ، باز تعجب کردم . مثل
این بود که واقعاً وقت بدنیا آمدن پاهایم روبه قبله بوده است ، یا بستر زفاف
مادرم رشب عروسیش تو اتاق بالای آب انبار که روبه قبله بوده پهن کرده بودند
یا من تمام عمرم را تو اتاق های روبه قبله ، تو بسترهای روبه قبله خوابیده ام .
ببینید ، اینها را نمی توان تلقین یا چیزهای مضحکی از این قبیل نام داد .
من موقعی به همه این نکته ها اندیشیدم که سال های سال از آنها گذشته بود ، بدون
این که درباره شان فکری کرده باشم . فقط حالا که روبه قبلگی این سکوی سنگی
را دیده بودم ، یک هو همه این مطالب به یاد آمد که خودم هم روبه قبله به
دنیا آمده ام ؛ یا شب زفاف ، بستر خانم کوچک را روبه قبله انداخته بودند تو
اتاق بالای آب انبار که روبه قبله بود ؛ و یا اینکه انگار خودم همه عمرم را تو
اتاق های روبه قبله ، تو بسترهای روبه قبله خوابیده بودم !

اصلاً انگار سرنوشت مرا شیطان نوشته بود و خالق دیگری در این کار شرکت
نداشت . بدبختیست ! اگر کسی را خالق واحدی آفریده باشد ، جز گردن نهادن
به سرنوشتی واحد چه میتوان کرد ؟ باید این چنین سرنوشتی را چشمید و دم نزد .
یک چیز دیگر :

دردخه سنگی یک ساعت بلند پایه دار قدیمی بود که عقربه های کوتاه و
بلندش روی دو سیزده دقیقه خوابیده بود - نمیدانم چرا این ساعت حالا یاد آمد
که بنویسم ، در صورتیکه داشتم از سرنوشت سیاه خودم حرف میزدم ، من شکی
ندارم که سرنوشت سیاه مرا ، داستان غمناک زندگی مرا شیطان نوشته است .
اصلاً انگار زندگی در این دخمه راهم به سفارش شیطان قبول کرده بودم ، من سایه
فریبنده او را ، نشئه پرکشش وجود او را در سراسر شب های زندگیم احساس
می کنم ؛ با او تنها هستم و با او تنهایی در می آیم ، تلخی سرنوشتم در گراگرد
من همه چیز را زهر آلود می کند . من زمان خودم را مسموم می کنم ، نوازش من
مسخ کننده است ، همه چیز بیمارم می کند و هیچ چیز تسکینم نمی دهد ، برای فرار
از تنهایی به هر سوراخی سر می کشم « تنها ، تنها ، تنها . . . » گوش بدهید ،

این صدای قلب من است . به مسکن ها معتاد می‌هوم و دردی به درد های خودم اضافه می‌کنم . همین مطلب بود که يك شب به شیطان گفتم ، خندید و گفت :
« - به دری هست که باید وازش کنی ، عجله نکن ، اما بالاخره باید این درو واکنی . اصلا تو کارت همینه . . . بیخود سعی نکن از زیرش دربری . صدایش رك بود و طنین نداشت ، مثل فرمان سرنوشت بود .

درست ساعت دو و سیزده دقیقه خوابیده بود . از صدای تيك و تاك ساعت بلند پایه دار قدیمی که گوشه دخمه بود و عقربه های زنگ خورده اش روی دو و سیزده دقیقه خوابیده بود - از خواب پریدم . صدای ساعت خشك و پرضرب بود ؛ درست مثل دانه های پاره شده تسبیح ، در سراسیمه سکوت غل می‌زد و به پرده گوش های من می‌خورد :

- تيك . . . تاك . . . تيك . . . تاك . . .

من بلند شدم و بالای سکوب سنگی روی بسترگاه انباشته ام نشستم . روشنی مهتابی بی سایه ئی دخمه را روشن کرده بود . من به ساعت نگاه کردم ، دیدم که دو و سیزده دقیقه بود . نشئه پر کیفی توی اعصابم احساس می‌کردم . چیز دیگری غیر از خون - توی رگهایم بود ■ خیال می‌کردم چیزی مثل زهر وجودم را پر کرده است . کیف مسمومیت را در آن دنیای رویایی خود می‌چشیدم . این کیف را در ضربه های ساعت که بگوشم می‌خورد ، در روشنی محوی که پشت چیز سایه نمی‌انداخت در عطشی که به گلویم حس می‌کردم ، در تنها سایه ئی که در اتاقم می‌جنبید - سایه شیطان - حتی در بی‌قیدی ئی که با وجود دیدن شیطان در اتاق خودم داشتم ، احساس می‌کردم ■

حدود سایه شیطان در روشنی اطاق محو میشد و با زرنك می‌گرفت . ساعت با تمام قدرت تيك و تاك می‌کرد . من نشئه پر خارش کیفی را که زیر پوست تنم می‌دوید می‌چشیدم شیطان بمن گفت :

« - به دری هست که باید واز بشه . . .

من خنده پر صدائی کردم . بطوریکه شیطان هم با من به خنده افتاد و پس از آن ■ از زور خنده اشك تو چشمهایم جمع شد . شیطان دوباره گفت :

« هیچ عجله ای نداری بکنی ، اما بالاخره باید این درو واکنی ، اصلا تو کارت همینه ، بی خود سعی نکن از زیرش دربری .

من چشم هایم را با گوشه آستین پیرهنم پاك کردم و گفتم :

« - میدونم . دلم هم نمیخواد تو این کار عجله کنم یا دماغتو بسوزونم ، اما می‌ترسم . حقیقتش اینه که ترس ورم داشته . بنظرم از خودت می‌ترسم . همیشه نه ، اما گاهی این حالت بم دس میده . شاید این خودتی که منو می‌ترسونی . دلم میخواد این در زودتر و از بشه ، دلم میخواد تو زودتر از این دنیا که حوصله تو سر برده بری بیرون ، تا منم بتونم برم پی کارم . . . ببینم ، به امتحان

بکن بین می‌تونی با این تیر ضربه محکمی بگردن من بزنی ؟ دستت درد نکنه
امتحان کن بین می‌تونی ؟

حالا دیگر نمیدانم که چقدر حرف زدم ، تاکی صحبت کردم ، اما همینقدر
یادم است، که ناگهان توقف لنگر ساعت پایه دار قدیمی مرا بخود آورد . هنوز
بقایای تیک‌تاک آنرا از دور، از بیرون دخمه سنگی میشنیدم. و هنگامی که بطرف
در نگاه کردم ، احساس کردم که انگار چیزی مثل سایه ، مثل دود، دارد آخرین
اجزای خود را از در بیرون می‌کشد.

به ساعت نگاه کردم و در تاریکی به زحمت توانستم عقربه‌هایش را بینم
که روی دو سیزده دقیقه خوابیده بود .

لکه ابری از سوراخ بالای دخمه گذشت و سه تا ستاره که مثل مثلث بود در
آسمان کور سو زد . يك خروس کولی از دور دست های جنگل جیغ کشیده. هوای
دخمه سنگین و غمناک بود.

باقوتی که حتماً از چشمه‌های وحشت و هراسم می‌جوشید ، بطرف در دويدم ،
اما در بسته بود . یادم آمد که پیش از خواب ، خودم آنرا به دقت بسته و کلون
را پشش کشیده بودم. برگشتم و تکیه‌ام را به در دادم. تمام قوت تنم از زانوهایم
کشیده می‌شد . دیگر درد دخمه هیچ چیز را نمی‌دیدم . سیاهی غلیظ سیالی سراسر
آنرا پر کرده بود. جلو چشم، لکه‌های زرد خوش رنگی که حاشیه‌های نیلی روشن
داشت ، در تهی تاریک پائین می‌رفت . پاهایم زیر تنم لرزید . یکهو مثل يك
درخت برق زده روی زانوهایم فرود آمدم . يك لحظه سعی کردم را نگهدارم ،
بی نتیجه . با تمام بدن به جلو کج شدم و نومیدانه دستم را جلو بردم و چیزی را
بغل زدم

ته دخمه ، يك دريچهٔ نقب بود که از پله های چوبی پوسیده به زیر زمین
می‌رفت . این را باید زودتر گفته باشم ، زیرا همه اینها جزئیات زندگی مرا
تشکیل میدهد .

در این زیر زمین چیزهای خرت و پرت بود. بوته جاروگری و چیزهای دیگر.
يك كارد بزرگ زنك زده ، يك مجسمه ؛ يك خرچنگ خشك شده و چیزهای دیگر ...
من همه آنها را زیرو رو کرده بودم. يك كتاب اوراق شده آنجا بود که خوانده
نمیشد، شاید به خط هندی یا جهودی و یا چینی بود... يك جعبهٔ دراز آنجا بود که
شکل تابوت را داشت . وقتی گاه و بوشال‌های توی آنرا ریختیم بیرون، دیدم زیر
آنها يك مجسمهٔ مرمر زن برهنه، آرام و آسوده، مثل هیچ چیز غیر معمولی خوابیده
است . خواستم آنرا بشکنم اما فکر کردم کار هجو است. اگر سر نوشت من این
بود که بازن مرده‌ئی عروسی کنم، این که يك مجسمه بیشتر نبود...
دوباره گاه و کهنه های دم فیچی را رویش ریخته بودم .

اما آن شب، پس از رفتن شیطان که بطرف در دويدم و پای در از حال رفتم،
وقتی دست‌هایم را جلو بردم تا چیزی ببابم ، زانوهای مجسمهٔ مرمر زن برهنه

را بغل زدم؛ یعنی ناگهان متوجه شدم آنچه بغل زده‌ام زانوهای اوست ! چیز سردی مثل آب، روی مهرهٔ هشتم راه کشید و عرق روی پیشانی‌م نشست. گوشم که نزدیک رانش بود، زمزمهٔ خون را که توی رگه‌های کبود مرمریش عبور می‌کرد احساس کردم و تپش پرکینهٔ قلبش را از زیر پوست سنگینش شنیدم. خیال کردم الان است که دست‌هایش را دورگردنم حلقه کند؛ الان است که درد محرومیت یک‌عمر، بازوهایش را برای انتقام کشیدن از من بحرکت درآورد؛ الان است که کینهٔ عقیم ماندن هزاران تمنای محبوس او، انگشت‌هایش را به‌سینهٔ من من فروکند و جگر مرا میان پنجه‌هایش بچلاند.

ناگهان فریادکشان ازجایم پریدم، مجسمهٔ مرمری را به‌زمین انداختم، روی بسترگاه انباشته قوزکردم، روانداز را به‌سرم کشیدم و تا صبح - تا موقعی که از دور دست‌ترین نقاط جنگل نمرهٔ گاوهای که به‌چراسرداده شده بود برخاست. به‌صداهای درهم شکستن زن سنگی، که از درد راندگی و شکست ناله میکرد و تکه‌تکه می‌شد، گوش دادم. با خودم گفتم :

«- کی اینو باور می‌کنه؟ اصلا چه لازمه کسی اینو باور کنه؟ نه! همین فردا همچین که هواکی روشن بشه تیکه پاره‌ها شو توی زنبیل می‌ریزم میندازم تو مرداب. به‌جهنم! بذار کسی اینو باور نکنه. بذار شیطونم اینو باور نکنه!

اما همین که صبح آمد و کابوس‌های شبانه‌گریخت، همین که نور آفتاب از درز تخته‌های در بداخل دخمه تابید و از تار و پود روانداز به‌چشم‌هایم نفوذ کرد و من روانداز را از روی سرم پس زدم، در دخمه چنزی نبود. هیچی هیچی. انگار دیشب آنجا آب از آب تکان نخورده بود. کلون در دست نخورده بود، جلورفتم و لگدی به‌ساعت پایه دار قدیمی زدم. لنگرآن میان تارهای عنکبوت تکان‌سنگینی خورد و صدای خشکی کرد؛ و عنکبوت بزرگی هراسان از آن بیرون جست، به‌جانب سقف گریخت و از سوراخ بالای دخمه بیرون رفت.

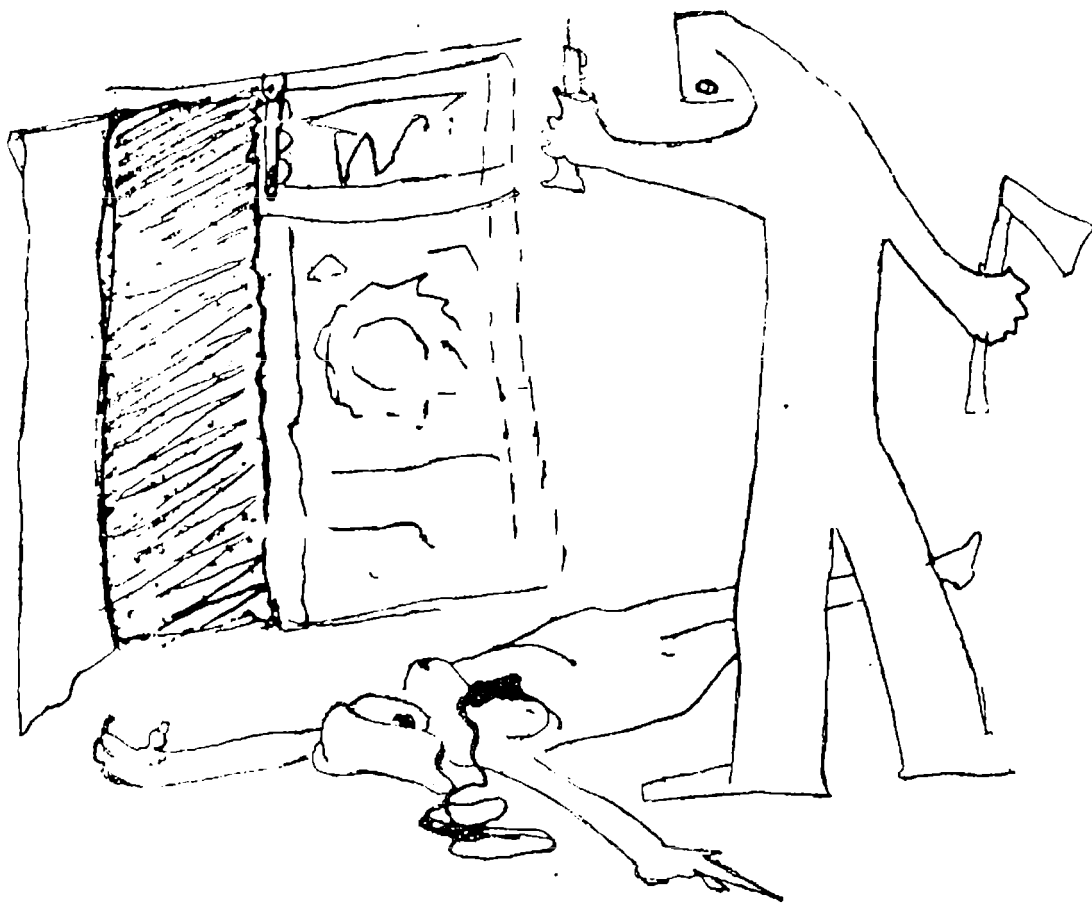
شاید خیال کنید دچار کابوسی شده بوده‌ام. هه! منم امروز همین فکر را کردم. خیال کردم دچار کابوسی شده بوده‌ام. بخصوص وقتی که به‌زیرزمین رفتم و مجسمهٔ مرمری را دیدم که زیر کاه و پوشال و پارچه‌های دم قیچی توی جعبهٔ تابوتی‌اش آرام خوب‌بیده‌است، اعصابم کمی راحت شد. بخودم خندیدم و گفتم :

«- مسخره‌س جانم! همه‌ش مسخره‌سرها! هم خیالاتی که به‌سرتو می‌زند، هم حرف‌هایی که «زن‌خان» و «مادر آقا» می‌گفتن !

اما هشت سال من با این کابوس شکنجه شدم. بارها از دخمه گریختم و شب را زیر افراهای بلند لب مرداب گذراندم. اما آنجا هم وقتی که شب، قوام می‌آمد و ستارها مرداب را پراز منجوق میکرد، دوباره آنچه‌اسمش را کابوس گذاشته بودم به‌سراغم می‌آمد. این بود که هر بار باز بدخمه برمی‌گشتم و به‌وحشت سرنوشت دردناک خود تسلیم می‌شدم. درودیم به‌روی من بسته شده بود. داستان زندگی

مرا شیطان نوشته است، من جز تحمل آن چه چاره‌ئی داشتم؟ می‌دانستم که نه خداوند، نه دعا، هیچ چیز، هیچ چیز مرا برای فرار ازین زندان پرشکنجه یاری نمیکند. موها و ناخن‌هایم بلند شده بود. شکل جوکی‌ها را پیدا کرده بودم. هیزم-شکن‌ها که عبورشان از کنار دخمه می‌افتاد، بسم‌الله می‌گفتند و اگر به من برمی‌خوردند، راهشان را کج می‌کردند.

هزار افسانه برای من و دخمه‌ام بافتند. می‌گفتند جادوگری می‌کند. زیر زمین دخمه‌اش پراز جنازه‌های مومیاییست. با جسد زنهایی که تازه مرده‌اند هم‌اغوشی می‌شود. افیون می‌کشد و با ارواح بدکار گفتگو می‌کند:

می‌گفتند:

«- شب‌ها کنار مرداب دنبال علفی می‌گرده که جوشونده‌اش کیمیاست...
 نه!! من فقط نفرین زده‌ئی هستم که خدای شما فراموشم کرده است. من
 بازیگر اسیری هستم که شیطان برای نمایشنامه‌ی خودش اجیرم کرده است. من باید
 این بازی را تا به آخر ادامه بدهم و سرانجام - اگر سخن جادوگران اعتباری داشته
 باشد - بازن مرده‌ئی و عملت کنم!»

يك شب - شب آخر - تصمیم گرفتیم که دیگر به این ماجرا خاتمه بدهیم .
دیگر نمی خواستم بازیگر اسیر نمایشنامه شیطان باشم :
» - لعنت به همه شما ! . . .

تمام شب را بیدار نشستم و تا موقعی که اولین تکان لنگر ساعت تو گوشم صدا
کرد و دخمه بانور مهتابی بی سایه‌ئی روشن شد - و یاشاید هم تا مدتی پس از آن :
تا هنگامی که نشئه وجود شیطان را مثل نشئه زهری در همه رگ‌هایم حس کردم -
يك ریز فریاد کشیدم :

» - لعنت به همه شما ! هم تو ، سایه سیاهکار ابلیس ؛ هم آن مجسمه
شبگرد لعنتی ، هم این دخمه ، هم این ساعت کهنه عتیق که عرق به‌هایش روی این ابدیت
جهنمی خشکیده است ! - لعنت به همه شما !
شیطان گفت :

» - میوهت رسیده دیگه . حالا دیگه میوهت رسیده !
من قاه قاه خندیدم ، با همه کینه‌ام خندیدم ، نگاه پر بغض بش کردم و دندان
هایم را به هم فشردم :
» - ابلیس !
شیطان گفت :

» - پرده آخر شد . دیگه میوهت رسیده .
» - بی حیای سمج ! من طلسم لعنتی تو میشکنم ! هشت ساله که این بازی
دردناک و خسته کننده رو ادامه میدی . من دیگه می‌خوام یا شروع بشم یا تموم .
ته شو کوچی را که کنار بسترم در شمع‌دان برنزی بود روشن کردم و بدست گرفتم .
تبر را هم برداشتم و از در نقب به زیر زمین رفتم :

» - طلسم لعنتی تو میشکنم ، بی حیای سمج !
شیطان هم بدنبال من به زیر زمین آمد . من يك راست بسراغ جعبه تابوتی شکل
رفتم که مجسمه تویش خوابیده بود . نیروئی جهنمی تو بازوهایم بود ، تو بازوها
و پاهایم بود .

» - امشب دیگه این کار و تموم می‌کنم . امشب دیگه قال این کارومی‌کنم .
سمج بی حیا ! شیطان گفت :

» - پیرشی بسرم ! امشب وقتشه . دیگه میوهت رسیده .
من به توده سیاه سایه او نگاه کردم . چرخي دور خودش زد و صدایش از
دور بلند شد :

» - بی خود روزگار خود تو سیاه نکن ها . . .

» - از این سیاه تر ؟

» - بی خود دست بروی این مجسمه دراز نکن . اگه یه‌خال بش بندازی

روزگارت سیاه می شه . . .

« - ازین سیاه تر ، ابلیس ! ازین سیاه تر ؟

« همینه که گفتم . بی خود به دست خود آتیش به خرمن خودت نزن .

من تبر را بالا بردم .

« - نزن دیوانه !

و با تمام نیرویم آنرا روی سینه مجسمه فرود آوردم .

با صدای خشک از هم شکستن مجسمه مرمر ، ناله مایوسی از ته زیر زمین

بلند شد . من این صدرا در همه عمرم ، در همه شبهای تار و طولانی عمرم از عمق روح و

قلبم شنیده بودم .

شیطان گفت :

« - پسر ! پندت دادم نشنیدی . کار دنیا بی حساب نیست . حالا باشو بخور .

من بی اراده به ته زیر زمین دویدم . شیطان آنجا کنار ریشه های درهم پیچیده

ایستاده بود و شانهایش می لرزید . انگار داشت گریه می کرد .

« - بیرشون . تا وقت نگذشته ریشه ها رو بیر .

شمعدان را روی زمین گذاشتم و با تبر بجان ریشه ها افتادم . انگار جز این هیچ

چاره نمی نداشتم قرن ها ساقه و برگ و گل این ریشه ها بیرون از زیر زمین و بیرون از

دخمه ، از آفتاب و هوای جنگل نور و نفس گرفته درهم پیچیده بود .

ساعت ها مشغول کار بودم . انگار شیطان همه قدرتش را بمن داده بود . تا

سرا انجام - نمیدانم چه ساعت بود ، بیرون از آنجا خروس ها خوانده بودند ، یا اصلا

آفتاب در آمده از نصف النهار هم گذشته بود - در هر حال ، سرا انجام از پشت انبوه خزه

ها و ریشه های درهم پیچیده طولانی ، در مفرغی مذهب کاری بزرگی پیدا شد .

ریشه های قطع شده را از جلو در عقب کشیدم . دسته تبر را از حلقه در عیور دادم ،

دو دستی بدو طرف آن چسبیدم و بیک تکان در را باز کردم .

سوز مرطوبی زد تو و چیزی جلو پایهای من بروی زمین افتاد : یک زن برهنه

بود . شعله لرزان شمع را که جلو آوردم دیدم وسط دو تاپستانهایش شکاف عمیق خون

آلودی بود ، انگار یا چیزی مثل تبر توی سینه اش کوبیده بودند . شمع را جلو

صورتش گرفتم ، دیدم همان زنی بود که مجسمه مرمری را از رویش تراشیده بودند .

وقتی که مرادید ، چشم های بی حالش را بست و سرش یکور افتاد .

شیطان گفت :

« - کشتیش ... خوب ، من دیگه میرم . دنیا ی تاریک شماها چیگر منو

یک لخته خون کرده ، من دیگه از همین در میرم ...

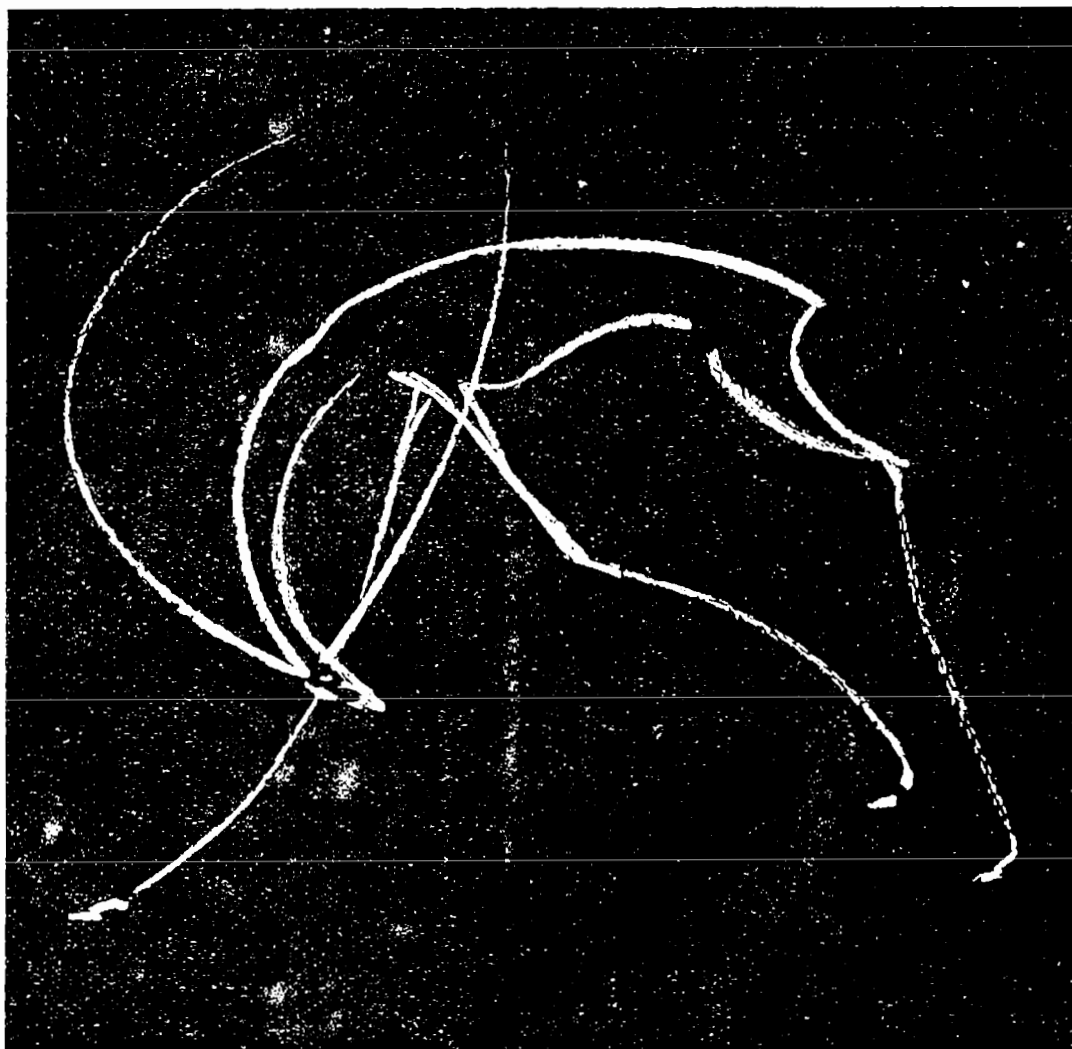
من چیزی نگفتم . توی زیر زمین هیچ صدائی نبود صدای بسته شدن در را شنیدم

ز به چك چك قطره های آبی که از بریدگی ریشه ها می چکید گوش دادم .
شمع پت پتی کرد و خاموش شد . من کنار زن مرده درازشدم و گریه کردم .
انگار از خیلی وقت پیش دوستش داشتم .

تهران : ۱۳۳۹

احمد شاملو

تصویر از « سیراک ملکونیان »

طرح از ادیک آیوازیان

جنگ-۸۷- زن پشت دره فرغی

سرود مردی که تنها براه می‌رود

۱

در برابر هر حماسه من ایستاده بودم .
و مردی که اکنون بادیوارهای اطاقش آوار آخرین را انتظار می‌کشد ؛
از پنجره کوتاه کلبه به سپیداری خشک نظر می‌دوزد -
به سپیداری خشک، که مرغی سیاه بر آن آشیان کرده است
و مردیکه که روزهمه روز از پس دریچه‌های حماسه‌اش نگران کوچه بود، اکنون
باخود می‌گوید:

« - اگر سپیدان من بشکفت ، مرغ سیا پرواز خواهد کرد .
- اگر مرغ سیا بگذرد ، سپیدار من خواهد شکفت .

و دریا نوردی که آخرین تخته پاره‌اش را از دست داده است ، دیگر در قلب
خود به بهار اطمینان ندارد .

چرا که هر قلب روسی خانه‌ئی است
و دریا را قلب‌ها به حلقه کشیده اند .

و مردی که از «خوب» سخن میگفت ، در حصار «بد» بزنجیر بسته شد .
چرا که «خوب» ، فریبی نبود ؛ و «بد» ، بی نقاب به کوچه نمی‌شد .
چرا که «امید» ، تکیه‌گاهی استوار می‌جست ؛ و هر حصار این شهر ،
خشتی پوسیده بود .

و مردی که آخرین تخته پاره‌اش را از دست داده است ، در جستجوی
تخته پاره دیگر تلاش نمی‌کند .

چرا که تخته پاره، کشتی نیست .

چرا که در ساحل ، مرد دریا بیگانه می بیش نیست .

۲

بامن به مرك سرداری که از پشت خنجر خورده است گریه نکن .
او باشمشیر خویش میگوید :
- « برای چه برخاک ریختی خون کسانی را که از یاران من سیاهکارتر نبودند؟ »
و شمشیر با سردار میگوید :
- « برای چه یارانی برگزیدی که بیش از دشمنان تو بازشتی سوگند
خورده بودند؟ »
و سردار جنگاور که نامش طلسم پیروزی هاست ، تنها ، تنها برخاک خشک
سرزمین های بیگانه ، چنک برخاک خونین میزند :
- « کجائید ، کجائید ، هم سوگندان من .
« شمشیر تیز من در راه شما بود . ما به راستی سوگند خورده بودیم . »
جوابی نیست . آنان اکنون بادروغ پیاله میزنند !
- « کجائید ، کجائید ، بگذارید در چشمانتان بنگرم . »
و شمشیر با او میگوید :
- « راست نگفتند تا در چشمان تو نگاه تو مانند کرد ... به ستاره ها نگاه کن
هم اکنون شب با همه ستارگانش از راه میرسد .
به ستاره ها نگاه کن . چرا که در زمین ، پاکی نیست .
و شب از راه میرسد - بی ستاره ترین شبها ! - چرا که در زمین ، پاکی نیست
زمین از خوبی و راستی بی بهره است . و آسمان زمین ، بی ستاره ترین آسمانهاست !

۳

و مردی که در چار دیوار خانه اش آوار آخرین را انتظار میکشد ، از
دریچه بکوچه مینگردد .
از پنجره رودر رو ، زنی ترسان و شتابناک ، گلسرخی به کوچه می افکند .
عابر منتظر ، بوسه می به جانب زن میفرستد . و در خانه مردی با خود میانندیشد :
- « بانوی من بی گمان مرادوست میدارد . این حقیقت را از بوسه های عشاق
لبانش دریافته ام . بانوی من شایستگی عشق مرا دریافته است ! »

۴

و مردی که تنها به راه می رود ، با خود میگوید :

- «در کوچه میبارد و در خانه گرماییست .
حقیقت از زندگی گریخته است ؛ من با تمام حماسه هایم به گورستان خواهیم رفت
و تنها . چرا که به راستی کدام همسفر اطمینان خواهیم داشت ؟-
هان! آیا به آلودن مردگان پاك كمر بسته است ؟
و دیگر :

هوایی که می بویم ، از دروغ همسفران فریبکار من کند آلودست ، من دیگر
نفس نخواهم کشید . آنکس را که درین راه قدم بر میدارد ، به همسفری چه
حاجت است ؟
۲۸ آبان ۴۴۴

پشت دیوار

Streets that fallowlike A tedious sargument of insidious
argument

T.S.Eliot

تلخی این اعتراف چه سوزاننده است که مردی کشن و خشماکین
در پس دیوارهای سنگی حماسه های پرطبلش
دردناک و تب آلود از پای درآمده است .
مردی که شب همه شب در سنگ های خاره گل می تراشید ،
و اکنون
پتك گرانش را به گوشه ئی افکنده است
تا به دستان خویش که از عشق و امید آینه و تهیست ، فرمان دهد:
« - توتاه کنید این عبث را ، که ادامه آن ملال انگیز است
چون بخشی ابلهانه بر سر هیچ و بوج .
توتاه کنید این سرگذشت سمج را که در آن ، هر شبی
در مقایسه چون لجنی است که در مردابی ته نشین شود. »

من جویده شدم
وای افسوس که به دندان سبعت‌ها .
و هزار افسوس بدان خاطر که رنج جویده شدن را به گشاده‌روئی تن در دادم
چرا که می‌پنداشتم بدین گونه یاران گرسنه را در قحطسالی این چنین، از گوشت تن خویش
طعامی دهم

و بدین رنج سرخوش بوده‌ام .
و این سرخوشی فریبی بیش نبود ،
یا فروشدنی در گنداب پاکنهادی خویش
یا مجالی به بی‌رحمی ناراستان .
و این یاران
دشمنانی بیش نبودند ، ناراستانی بیش نبودند .

من عملهٔ مرگ خود بودم
و ای دریغ که زندگی را دوست می‌داشتم !
آیا تلاش من یکسر بر سر آن بود
تا ناقوس مرگ خود را بر صداتر بنوا در آورم ؟

من پرواز نکردم
من پرپر زدم !

در پی دیوار سنگی حماسه‌های من
همه آفتاب‌ها غروب کرده‌اند .
این سوی دیوار ، مردی با پتک بی تلاش تنهاست .
بدست‌های خود مینگرد
و دستان او از امید و عشق و آینه تهی است .
اینسوی شعر ، جهانی خالی ، جهانی بی جنبش و بی جنبنده ، تا ابدیت
گسترده است .
گهوارهٔ سکون از کپک‌کشانی تا کپک‌کشانی دیگر در نوسان است .
ظلمت ، خالی سرد را از عصأ مرگ می‌آکند
و در پشت حماسه‌های پرنخوت

مردی تنها

• بر جنازهٔ خود می‌گرید .

۵ آذر ۱۳۳۴

۱ . باامداد

S. MELIKONIAN

۵۵

بیکار - طرح از سیراک ملکونیان

درباره

زمین

دیوان شعرها. سایه

اینرا اول بگویم که داوری من درباره «زمین» و آسمان و هرچیز که میان آنهاست، هرگز یک داوری باصطلاح «بیغرض و بیطرف» نیست. من خواننده‌ای هستم که با همه غرضها و طرفداریهایم داوری میکنم.

آنچه در این کتابست، گلچینی است از: سراب، سیاه مشق، شیکیر - دیوانهای سابق سایه - و چند قطعه دیگر که پس از انتشار آخرین دیوانش سروده است. اما از شبگیر، چنانکه افتد ودانی، پیش از دوسه قطعه انتخاب نشده.

محتویات حسی و اندیشگی این کتاب مثل موجی است که از دوردست يك لذت «نایافته» سرچشمه میگیرد و در سراب يك «امید» کلی و مبهم و همینطور می‌ریزد. امیدی که مثلا میتواند یکی از موضوعهای انشاء یکی از کلاسهای چندم یکی از مدرسه‌های قشنگ یکی از شهرهای تمیز یکی از کشورهای رویالیستی باترادیسیون - های ناسیونالیستی چند هزارساله هم باشد. امید مطلق باین شکل:

«مخوان ای جغد شب لالائی شوم که پشت پرده بیدار است خورشید.»

کدام پرده، کدام خورشید، چگونه بیدارئی؟ - پرسشهایی است بی پاسخ و بطور کلی همین دلداری مادر بزرگانه هم خود يك لالائی بیش نیست. نمیگویم لالائی شومی، اما حس میکنم که چندان خجسته هم نیست و رو بهمرفته از يك زندگی آسوده و آرام و کلبفت و نگارین در زیر يك چتر پولادین ناپیدا، که نمیگذارد هیچ آواری بر سر صاحبش فرود آید، حکایت میکند.

این خصوصیت در سایه، بنظر قابل ستایش مینماید حتی باید ازین ویژگی ستایش ملیح و نازکانه‌ای هم کرد این خودش افتخاری است که آدم بتواند وقتی همه پرچمها فرو افتاده، پرچمبانی کند؛ اگرچه میدان ازهر جنبنده‌ای پاك باشد و اگرچه این پرچم دستمال ظریف و عطرآلود رقصه‌ای باشد و نگهبانیش نیز در آشیانه هزارم برجی یا کاخی کهکشانشای و دور از میدان، پشت پرده‌های آرام رازپوش و بی موجی که غرش هیچ تویی نمیلرزاندشان.

بدینگونه پایمردی و استواری داشتن، کاربیدردسر وزیر کانه‌ای است و اگر کارانه چنین بود، هرصفت دیگری که میداشت، مثلا صادقانه، بییقین عاقلانه و

وحازمانه نبود :

چنین می‌پندارم که کسانی که مانند من برهنه بر «زمین» زندگی میکنند و از چپ‌وراست دستخوش «تلزیانه خونین برق و باد» هستند، آدمهای ناسپاسی نباشند ولی من دیگر دلسوزی کسانی را که اسمشان «تلخ» است و زندگیشان شیرین ، اسمشان «بیابانگرد» است اما خوشترین شهر یگریها آنراست ، اسمشان خروارها آبرا بخاطر می‌آورد اما در دل خشکیها نهفته‌اند اسمشان طلیعه‌روشنیهاست در آفتاب ایستاده‌اند اما همچنان سایه‌شان بلجن چسبیده است و پدرهاشان کوتوالان قلعه‌های فتح نشده‌اند ، باور نمیکنم از دلسوزی اینان دلم نمی‌جنبد و میگویم : «خودتی» بهتر است حسابها را جدا کنیم . بهتر نیست ؟

آری ارزشی که من برای سایه و هنرش کسانی مانند او که قائلم ، هرگز از این رهگذرها نیست من معتقدم که سایه ، یک خادم و ستایشگر وفادار و ارجمند زیبایی و ظرافت و غزل و غناست . اگر کسانی چون من حق داشته باشند از این گونه زیباییها لذت ببرند باید از او سپاسگزار باشند . سنک ، دیوار ، نیلوفر ، غروب ، دردگنگ ، نایافته ، احساس و بعضی دیگر سکه‌های زرینی هستند که نام سایه را در زبان فارسی همیشگی میکنند و در حد اعلا خوبی و زیبایی‌اند .

وقتی این شعرها را با قطعاتی از نوع دیگر که در شبگیر دارد مقایسه میکنم چنین بنظر میآید که :

تو همچو صبحی و من شمع خلوت ، محرم تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم
را مثلاً با :

بتساج عالم آرایش که خورشید چنین شایسته زیور نباشد»

مقایسه کرده‌ام ! گرچه بیت اخیر نیز از زیبایی بهره دارد .

از اینجهت و جهات دیگر است که من شبگیر را نازلترین کتاب سایه و زمین را بهترین دیوان او میدانم .

گرچه هیچ کشور مستقلی ، هرچند قوی باشد، بیرون از تأثیر یا دست کم ملاحظه همسایگان و قدرتهای دیگر نمیتواند باشد اما من در عالم شعر هم به استقلال و شبه استقلال و غیره قائلم فرخی و عنصری مستقلند و معزی و ادیب صابر شبه استقلال دارند سنائی اقلیم مستقلی است و جمال‌الدین اصفهانی کشورکی شبه مستقل . سعدی و حافظ دو قاره مستقلند و نشاط و فرخی بسطامی شبه استقلال دارند و عبرت مستعمره و ایران و رشوای حافظ است و بعضی هستند که مستعمره چند کشورند مثل قآنی و بسیاری (و بیش از بسیاری هم) از شعرای نامدار این روزگار .

سایه میکوشد که بین «یوش» و «تبریز» کشور مستقلی بنا کند و بنظر من در آستانه توفیق است ولی اگر ما به سه چهار غزل پر حال و احساسی که در این کتاب است

(زبان نگاه - سرشک نیاز - سایه ها - شرم و شوق) و غزل‌های دیگر سایه که درین کتاب نیست، توجه کنیم؛ می بینیم که هیئت حاکمه تقریباً تبریزی است و حتی شعری مثل «شاید» یکی از قطعات «دومرغ بهشتی» را بروشنی فریاد می آورد، آنجا که شهریار میگوید (اگر درست بیادم مانده باشد، چون تنها نسخه دستنویسی که از این شعر و بسیار شعرهای دیگر داشتم کسی گرفت و پس نداد):

غرفه را در گشا، پرده بردار عود میسوز و صندل همی سای ۰۰۰ الخ
(یعنی باقیش یادم نیامد!)

اما اینها حرف است و نیز باید گفت که هر شعری (و حتی قصیده و غزل در همین روزگار) اگر خوب و هنرمندانه سروده شده باشد همراه با کمال خود، تاثیر و گیرائی نوع خود را دارد. از اینجهت من هنوز خیلی خوشم می آید که می بینم سایه غزل‌هایش راهم منتشر میکند.

«ای کدامین شب!» یعنی ای شبی که نمیدانم کدام شب هستی. بسیار خوب آفرین میگویم. از خلق خدا (ایقظ و ارشدهم الله تعالی) که بگذریم شاید صدای بعضی ادبا هم در بیاید که این چه جور حرف زدنی است؛ زیرا مثلاً قدما چنین نگفته اند ولی باین حرفها نباید گوش داد. بجهنم که قدما نگفته اند اگر بنا بود که فقط آنچه قدما گفته اند ما بگوئیم که ماهم قدما میشدیم و همه قدما هم اگر طابق النمل بالنمل قدمای خود میرفتند زبان مادر رکودی عجیب فر و میرفت و امکانات بیان بیشتر نمیشد و یک ترکیب و شبیه و استعاره و زهر مار دیگر بر قدمای اولیه افزوده نمیشد. مگر این قدما از کجا آمده اند که زبان ما را هم در این روزگار میخوانند کنترل کنند و قبالة مادری مادری خود بدانند. بلی باین حرفها نباید گوش داد. در حیطه ناموس تصور و از حوزه امکانات زبان و دستور آن، سکه ای که زیبا و خوب و محکم باشد، اگر در قدیم هم نبود و امروز هم نیست نباشد و اگر در آینه نیز رواج نیابد (اگرچه خواهد یافت) نیابد اصل اینست که سکه ای است زیبا و خوب و نشان میدهد که قیمتش چند است و میفهماند که سکه زن چه میگوید

یکی از خصیصه های برجسته شعر سایه زیبایی و سلاست و خوش آهنگی و بجانشانیدن الفاظ است و مهارتی که وی در بکار بردن مناسب و دلنشین آنها دارد:

شبی بود و بهاری، در من آویخت چه آتشها چه آتشها برانگیخت
فر و خواندم بگوشش قصه خویش چو باران بهاری اشک میریخت .

درین مجال تنگ باین ایجاز و فصاحت و زیبایی (در عین حال که شاعر آنگونه که میخواست سخن گفته حتی برای تاثیر بیشتر و زیبایی و تمامت در همین مجال «چه آتشها» را تکرار میکند).

سخن گفتن، نشانه قدرت است. این ویژگی سایه غالباً ذوقهای پرورش یافته و شعر خواننده و کارزار دیده و دست اندر کار را هم قانع میکند این خصوصیت در بیشتر

معاصران و گاهی در بالنسبه پيش كسوتان شعر نوهم بدینکمال نیست.
برای این مطلب بد نیست یکی دو مثال بیاریم. ما در شعر معروف و زیبای
«مریم» اثر آقای توللی میخوانم :

در نیمه های شامگهان ، آن زمان که ماه
شاهد بر سر «نیمه های شامگهان» است. در زبان فارسی «شام» بمعنی غروبست
در مقابل صبح، بامداد. میگویم صبح و شام یا بام تا شام. منوچهری میگوید :
نماز شام نزدیکست و امشب
عمق بخاری میگوید :

نماز شام شب عید چون طلایه ماه
و اگر بخوایم شاهد بیاوریم آثار پیشینیان و بسینیان و کتب لغت همه بر این
گواهند. مردم هم میگویند مثلاً: صبح تا شوم و مقصود صبح تا غروبست. در ترانه های
عامیانه نیز فراوان آمده است که مثلاً: نماز شوم شد که گاو از گوگل او مد...» یا :
«نماز شوم تو کنه، شوگیر بمیره» یعنی غروب تب کند و صبح سحر، شبگیر بمیرد و
خلاصه بسیار واضح است که معنی شام غروبست و هنگام فرو رفتن آفتاب است. اما
توسعا گاهی ممکن است شام را بطور مطلق بجای شب بکار برد ولی دیگر وقتیکه
کلمه «گاه» را بدنبال شام میآوریم و از آن «شامگاه» یا مخففش «شامگه» میسازیم
و مخصوصاً وقتی آنرا با «ان» پسوند دیگر نسبت زمان و مکان (چنانکه در بهاران
و بامدادان و جو بیاران و کوهساران و غیره است) بیاوریم یعنی شامگاهان هر شنونده
و خواننده ای از آن مطلق غروب را درمیابد و داوری دستور زبان نیز همین است.
در این صورت دیگر حتی «توسعا» نیز نمیتوانیم از آن مطلق معنی شب را اراده
کنیم (مگر اینکه بی اطلاعی یا بیقیدی یا قصد تحمیلی در کار باشد) و بگوئیم: «در نیمه های
شامگهان» یعنی در نیمه شبان. این کار غلط است؛ شامگاه نیمه و نیمه ها ندارد. یکی
از همشهریهای پر کتاب آقای توللی نیز فراوان از اینکارها میکند و بعدها در چاپهای
بعد کتابش در حاشیه توضیح میدهد که مثلاً در اینجا مخصوصاً تسامح شده است؛ یاد
شعرهای دیگری از آقای توللی میخوانیم :

آن زخمی گللبانك غروهم که بجز باد
بر شیون دورم نشتا بد بسراغی...»
يك يك این کلمه ها معنی دارد : زخمی، گللبانك، سراغ و غیره اما مجموعه
تلفیق این کلمات و جمله ای که از آنها ساخته شده ابداً بروشنی مفهومی ندارد گفتار
گنك خوابیده را می ماند و این با کار شعر نوسازگاری نمیتواند داشت. آدم از خود
میرسد چرا يك شاعر امروز، تجربه سراینندگان منتسب به «سبك هندی» را تکرار
میکند؟

شاید شاعر میخواهد بگوید : من آن زخم خورده ای هستم که در گللبانك غروب
هیچکس جز باد بسراغ شیون دورم (گللبانك زخمی غروهم؟) نمی شتابد « و خدا
عالم است شاید هم چیز دیگری میخواهد بگوید، بهر صورت این بیت بکلی از بلاغت

ورسائی بی بهره است گرچه کم و بیش فصیح است. همچنین موارد بسیار دیگری از اینگونه در آثار این شاعر - که برای او نوعی حق پیشقدمی - می‌شناسم که جای بحث از آنها اینجا نیست ولی من در سایه چنین مسامحات و سهل انگاریها سراغ ندارم یا کمتر سراغ دارم. سایه همچنان برخلاف آن همشهری و خویشاوند خود - که شاعر گرانمایه ای است و به پیروی نیمایوشیج، هنگام شکستن اوزان عروضی و کوتاه و بلند آوردن مصرعها ، بحر طویلی می‌سازد مثل شعر باران - کارنیمارا خوب درک کرده و اوزان جدید را صحیح و مطابق قاعده بکار میبرد و من در جوانها و جوانترهائی که ازین ابتکار پرارزش نیمایوشیج می‌کنند جز سایه و دو نفر دیگر ، کسی را نمی‌شناسم که آن قواعد را درست دریافته باشد همه کار کهنائی می‌کنند غلط آلود و پرهرج مرج و بیدلیل و فایده و نازیبا .

سایه همچنان برخلاف پیشوای نخستین و حقیقی شعر نو - که در، ورد دستور زبان و شیوه سالم بیان مسامحات و سهل انگاریهای فراوان دشمن تراشی دارد و غالباً کلامش بفرنج و نه تو و پیچیده و ناشیواست ، - بیشتر میکوشد که شعرش ساده و فصیح باشد و «به طبیعت نثر» نزدیک شود و از جمله‌های چون لقمه‌های از پس گردن می‌پرهیزد و این قدم جدیدی است که درین راه برداشته میشود

مقایسه میکنم : نیمایوشیج : «مقصود من جدا کردن شعر زبان فارسی از موسیقی آنست که با مفهرم شعر و صفی سازشی ندارد . من عقیده‌ام بر این است که مخصوصاً شعر را «از حیث طبیعت بیان» به «طبیعت نثر» نزدیک کرده، بآن «اثر پذیر نثر» را بدهم.» و میگوید:

» «

در آن سودا که خوانا بود، «تو کا» باز میخواند .
 و مردی ، در درون پنجه آواش، با تو کا سخن میگفت :
 «بآن شیوه که در میل تو آن میبود ،
 بیت بگرفته نوخیزان براه دور میخوانند .»
 و نیز میگوید :

«بر فراز دشت باران است . باران عجیبی !
 ریزش باران، سر آن دارد ، از هر سوی و زهرجا ،
 که خزنده ، که چهنده ، از ره آوردش بدل یابد نصیبی .
 باد لکن این نمیخواهد .»

اینها چنانکه آشکار است شیوه بیانش به طبیعت نثر نزدیک است و البته باید مجموع عبارت شعری را در نظر گرفت ولی می‌بینیم که نیمایوشیج (و این گاه متأسفانه ابتدا کم هم نیست) میگوید :

«نه چشمها گشاده از او، بال از و نه وا»
 و یا میگوید :

«در نخستین ساعت شب هر کس از بالای ایوانش چراغ اوست آویزان»
و اما سایه میگوید :

«روز دیگر ، باز چون دل داده میماند براه او ،
روی من تابد ز دیدارش .

می گریزد از نگاه او
باز میگوید با آزارش .»
و یا میگوید :

«در نهفت پرده شب دختر خورشید
نرم می بافتد

دامن رقاصه صبح طلایی را ...» (وسال های سال است که همینطور دختره

علی الحساب مشغول است) و این سیاه مشق به طبیعت نثر از سر مشقش نزدیکتر است و زبان و
بیان نیز شسته و رفته تر و باید هم چنین باشد و اگر نه چنین بود در جازدن بود نه
پیش رفتن . ولی عمق سخن و احساس نیما چیز دیگری است

اعتدالی که سایه در انتخاب فرمها و بنکار گرفتن و سائل زیبایی و تاثیر (مثل

وزن و قافیه و صنایع بدیعی) رعایت میکند و آشنائی و تسلط او بکنجینه های پیشینه
شعر او را باشعاعی زربفت و بلورین در ذوقها میگذرانند او در این راه نه تحجر بعضی
از بالنسبه پیش کسوتان شعر نو را دارد که همه کوششها را تا حد کوششهای خودشان
کافی میدانند و سالهای سال است که در جامین نند و نه شنا بزدگی و تقلید گونه ای امتحان خوب
نداده ای بعضی دیگر را . خلاصه بنظر من سایه از جهت کیفیت آثارش یکی از
دلایل پیروزی شعر نو است

در شعر خوش «آزار» میگوید :

دختری خوابیده در مهتاب .

چون گل نیلوفری بر آب .

خواب می بیند

خواب می بیند که بیمار است دلدارش .

وین سیه رؤیا شکیب از چشم بیمارش .

باز میچیند ...»

در آنچه نقل شد ظاهر است یا چنین مینماید که «دلدارش» و «بیمارش»

قافیه دارند از نظر قواعد شعری قدیم این نوع قافیه درست است ولی از نظر قواعد
شعر نو که در حال نضج است این قافیه صحیح نیست اما دیگر توافقی این شعر تا آخر
بنا بر هر دو نوع ملاحظه صحیح اند و این نکته بر اهل فن پوشیده نیست . در صورتیکه
مثلا در شعر «نیلوفر» دو کلمه «دور» و «میجوید» در آخر مصرعهای پنجم و ششم
و در شعر «دیوار» دو کلمه «بلند» و «کبود» - برخلاف آنچه در قدیم رایج بود -
بنظر من نوعی قافیه دارند .

شعر «احساس» برخلاف آنچه در یکی از مجلات هنری، هنگام انتشار شبگیر

اظهار نظر شده بود ، بنظر من يك قطعه كامل است و بهیچگونه بسط تغییرى
احتیاج ندارد و هرگونه تصرفى درین شعر - اگرچه از طرف خود شاعر باشد - بكمال
وزیبائی آن لطمه میزند .

اینجا یادم آمد که در همان مجله هنگام انتشار شبکیراظهار ناراضائی شده
بود و ایراد گرفته شده بود که چرا سایه در ابتدای بعضی مصرعهای شعر «و»
حرف عطف را آورده و باجهد بلیغ تعداد «و»های عطف اول مصرعها شمرده
شده بود که نمیدانم هفتاد و چند تا است . مثلاً سایه و بالتیجه نیما انتقاد شده
بود که چرا گفته است :

«و تو چون مروارید ...» یا : «و شما میدانید ...» یا : «و هنگامیکه
بر میگشت ...» و استدلال شده بود که این «واو» حرف عطف ، حرف نیست
بلکه ضمه ای است که هنگام عطف به حرف ماقبل داده میشود . منگنه خواننده ای
بى لقب و بی عنوانم میپرسم که آقایان نووبر که میخواهید برای بیان مجال بیشتری
کسب کنید و نیز از پختگی شعر گذشته و کلاسیک نیز گاهی برای نشان دادن امکانات
بیان و نهودن خامی کار جوانان و برای سرمشق آنان مثال میآورید ، چه میگوئید
بدر شعر کلاسیک را آنجا که میگوید :

«و نوکند بزمانی همان که خلقان بود» و یا میگوید : «و نیز درد همان کز
نخست درمان بود» و یا : «و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود»
یا ابوالهیشم را آنجا که میگوید :
«و برد بخرد را عالم و حکمت است شعار»

یا : «و مرد جهل ابر تخت بر بود مردار !» و اگر خواسته باشیم از میان آثار
دقیقی و فردوسی فقط (که گمان نمیکنم از شعرای خام و نورس معاصر باشند) از این
گونه ضمه های بشکم حرف ماقبل رفته شاهد بیاوریم گمان میکنم برای دوسه تا
رساله دکترای ادبیات کافی باشد !
اگر اینها ضمه هائی هستند که بحرف ماقبل داده میشوند چرا در اول مصرع
شعر سایه یا دیگران نباشند ؟

شعرهای تازه ای که در زمین است : بهار غم انگیز مرثیه خون آلود و لیریک موثری
است و ضمناً میرساند که سایه مثل بعضیها اصرار ندارد که حتماً قوالب معهود را
بشکند و نیز میتواند در قالب مثنوی هم کار کند زیرا میخواهد حرفش را بزند و
این قالب را مناسب یافته است . فرم بهار غم انگیز فرم بسیار متداول مثنوی است و
بسیار استادانه و شیوا و بلیغ و زیبا هم سروده شده است . اما تعبیرات و ترکیبات
و کنایات و استعارات این شعر همه کهنسال و دیرینه روز است و بخوبی بعضی از
هنرنامه های نظامی و نیز لطافت و رقت مثنوی تو خالی «پیر و جوان» را بیاد میآورد
اما محتوی و مطلبش ابتدا مقداری پرسش است که «چرا خون میچکد از شاخه گل؟»
«چرا مطرب نمیخواند سرودی؟» ، «چرا در هر نسیمی بوی خون است؟» و
بسیاری «چرا»ی دیگر که پاسخ هم بر سراینده هم بر خواننده روشن است و

بعد هم بهار مخاطب واقع گشته است و ازو تقاضاها و توقع‌هایی شده است و باو امرها و فرمان‌هایی داده شده .

و تم اصلی شعر تقریباً همان « بزرگ نمیر بهار میاد ، کمبوزه و خیار و گوجه -
فرنگی و غیره میاد » است و لا اقل حتی یکبار هم شاعر دلش بار نداده که مثل سراینده
« پیرو جوان » بگوید :

بهاران گو پس از یاران نیاید سحر گل نشکفت باران نیاید
و مجموعاً میرساند که سایه میتواند سیاستمدار زبردستی باشد. زیرا چنانکه
میدانیم هر پیشه‌ور و صاحب حرفه‌ای ، بکنوع وسیله فریب دارد و وسیله فریب
« سیاست پیشه مردم... » حرف است. حرف‌هایی از این قبیل : « غصه‌ش نیست عوضش
مجسمه تا نرا میدهیم از هفتجوش آب طلا کاری درست کنند و وسط چهار راهها
میگذاریم و میکوبیم زیرش با خط جلی بنویسند : این است مجسمه شهید راه... »
و ضمناً ما هم - البته باید خیلی بیخشید - ازدولت سر شما به عشق و کیفمان میرسیم
و این شعر چنین تمام میشود که مثلاً بهارا :

بنوروز دگر هنگام دیدار بآئین دگر آئی پدیدار...
انشالله تعالی ، ماکه بخیل نیستیم کورشود هر که نمیتواند به بیند و ضمناً
تاریخ سروان شعر فروردین ماه ۱۳۳۳ میباشد !!

زمین: زمینه بگرو خوبی است و خوب هم سروده شده (اعتدالی که گفتیم
درین شعر بخوبی بچشم میخورد) و ضمناً میرساند که سایه چندان آسمانی هم نیست
درین شعر میگوید: « هر پهلوان بخاک رسیده است پشت او » بجای اینکه بگوید :
« پشت هر پهلوانی بخاک رسیده است » و این دور شدن از سیاق طبیعی جمله ،
بخاطر وزن (که زیبایی و تأثیر فراوانی بپسرخشیده است) و نیز قافیه کردن « شاکر » و
« ستایشگر » (که اگر موصول می بود از نظر قوائد قدیم صحیح بود) - بنظر
من درخور چشم پوشی است .

مرجان : تمثیل و سمول زیبایی است و نشانه تپش صوفیانه جاوید نیمه سنک
و نیمه گیاهانی است که « در گود شبگرفته دریای نیلگون » در زیر خروارها آب هنوز
دلشان « زنده است می تپد بامیدی در آن نهفت » و بگذار به تپد زیرا بالاخره دریا
سالهای سال است که مرجان داشته و بعد از این هم بساید داشته باشد و اصولاً
جلوه‌های شعری تصوف و عرفان زیباست و هر زمانی هم بکنوع صوفیکوی دارد !
و بعد هم فزل ترانه و چند دوبیتی دلپذیر است در دوبیتی سنک آدم توقع
دارد که گفته شود : بمن دل گفت : ناز است این میندیش ... » یا نوعی دیگر که بهر
صورت گوینده « دل » باشد .

کتاب بسیار « زیبا » و اسرافکارانه ، چنانکه متداول است ، چاپ شده و
سفیدیهایش آنقدر زیاد است که بقول زخم : میشد « زمستان » را هم در خلال آن
چاپ کرد !

از دوبیتها دوبیتی سنک بسیار دلکش و زیباست مخصوصاً آنجا که میگوید:
« چودستی پیش بردم سنک شد گل » !

تهران بهمنماه ۱۳۳۴ م . امید

چگونگی پرده‌ها

برای چند اثر مدرن

عصیان‌های انقلابی در هنر نقاشی، نخستین ادعای نام‌های خود را، در رد و نقض اصول و مبادی موجود مکتب‌بسی نظیر آنچه مذکور افتاده اعلام کرد.

از این پس بود که نتایج مستقیم علم و فن امروز در هنر بظهور رسید، ابهام در نقاشی راه یافت، و هر هنرمندی چون خدائی خالق و پر قدرت بر کارگاه آفرینندگی خویش بتخت نشست.

از این پس بود که هر هنرمندی، توانست آنچه را در درون وی «خلق می‌شد» (نه انعکاسی می‌یافت) بر پرده آفریده خویش منقوش سازد.

پیدایی این ارزش‌های نوین در زیبایی شناسی، بدون شك بزرگترین خصصه هنر مدرن است. زیبایی طرد نشده بود، بلکه چون مطلوب و مراد غائی در نظر قرار داشت. معنای این بار انسان بود که خویش زیبایی را می‌آفرید، خلق زیبایی از جانب خدا به انسان واگذار شده بود.

تا سال‌های پیش از این، سرسخت این مکتب هنری؛ ناتورا لیسیم، همچنان مصر بود که هنر تنها وسیله‌ای برای انعکاس و تصویر طبیعت است. پیکار جانبازانه‌ای که مستقیماً در طرد این جریان بوجود آمد، نخستین بار پیشوای پرهنری چون

رسانس جدیدی در هنر بوجود آمده است و نقاشی مدرن، بالذات و بالتمام نشانه‌های اصیل چنین حیات دوباره‌ای را در هنر واجد است.

آغاز این حیات ثمر بار از نخستین سال‌های این قرن پدیدار می‌شود و همچنان رشد خلاق خویش را در زمان ما ادامه می‌دهد عصیان‌هایی فردی، چون دیباچه‌ای بر این فصل پر شکوه در تاریخ هنر انسانی قرار می‌گیرد. این عصیان‌ها چنانکه تاریخ نشان می‌دهد، عوامل محرکه مداومی است که در امور بشری زیم‌داخله است و غالباً اهمیت و ارزش فراوانی را داراست. تاریخ بویا و زنده انسانی لبریز از عصیان‌هایی چنین اصیل و مستمر مداوم است.

خصوصاً عصر ما، بیش از همه وقت چنین عصیان‌هایی در هنر را گویاست. از این کوشش‌های ستایش باری است که که هنر نقاشی زائیده شده است، و پایداری تمدن و علم عصر ما پیش رفته است.

در فجر پر درخشش قرن بیستم این عصیان‌ها عالیترین نتایج خویش را بیار آورد. تا این زمان، موضوعها جز مناظر و چشم‌اندازهای رمانتیک، تصاویر اشراف مآبانه، طبیعت بیجانهای کپیه‌وار نبود. اصول و احکام آکادمیک بر نقاشی حکم می‌راند، ناتورا لیسیم خشک و بی‌روح چون بالاترین صحنه ابراز وجود بشمار می‌رفت

«سزآن» در پیشاپیش خود داشت. او و پیروان سرسخت و پایدار او بودند که سرانجام تمپیری بر استعمار و اشاره و کنایه را از احساس هنری، در نقاشی راه دادند.

در ضمن جریان دیگری در سالهای اول این قرن بوجود آمد، که بیشتر به عصیانی در عصیان مانند است.

این جریان دادائیسیم نام داشت.

دادائیسیم چنانکه مدافعان این جریان مدعی بودند، «توجهی ماوراء طبیعی بسوی نامعقول» بود که «سرسختانه ادبیات، هنر، فلسفه، اخلاق و برهان را محکوم می کرد» زیرا آنها را موثر نمیدانست.

دادا، در یک لفظ باختصار آزادی بود. هر دادائیسیمی میتواندست هر آنچه را مایل بود بر زبان آورد بدون آنکه بهراسد که بدار آویخته خواهد شد.

از نظر تاریخ هنر، دادائیسیم صرفاً عصیانی بود که علیه آشفتگی های پس از جنگ بوجود آمد. بهر حال اینان بخلاف آنچه خویش می گفتند، هرگز نتوانستند که هنر را بقیه ترا برند. اینان خود جملگی هنر مند بودند، چگونگی نمیتوانستند

آنرا معدوم سازند؟

مولفی چینی، متعلق به قرن یازدهم گفته است:

«بسیاری از آثار نقاشان ما، تنها پرداخته های رنگین از اشکال است. اینان نمی دانند که چگونه استخوان بندی درون جسم را بوجود آورند.»

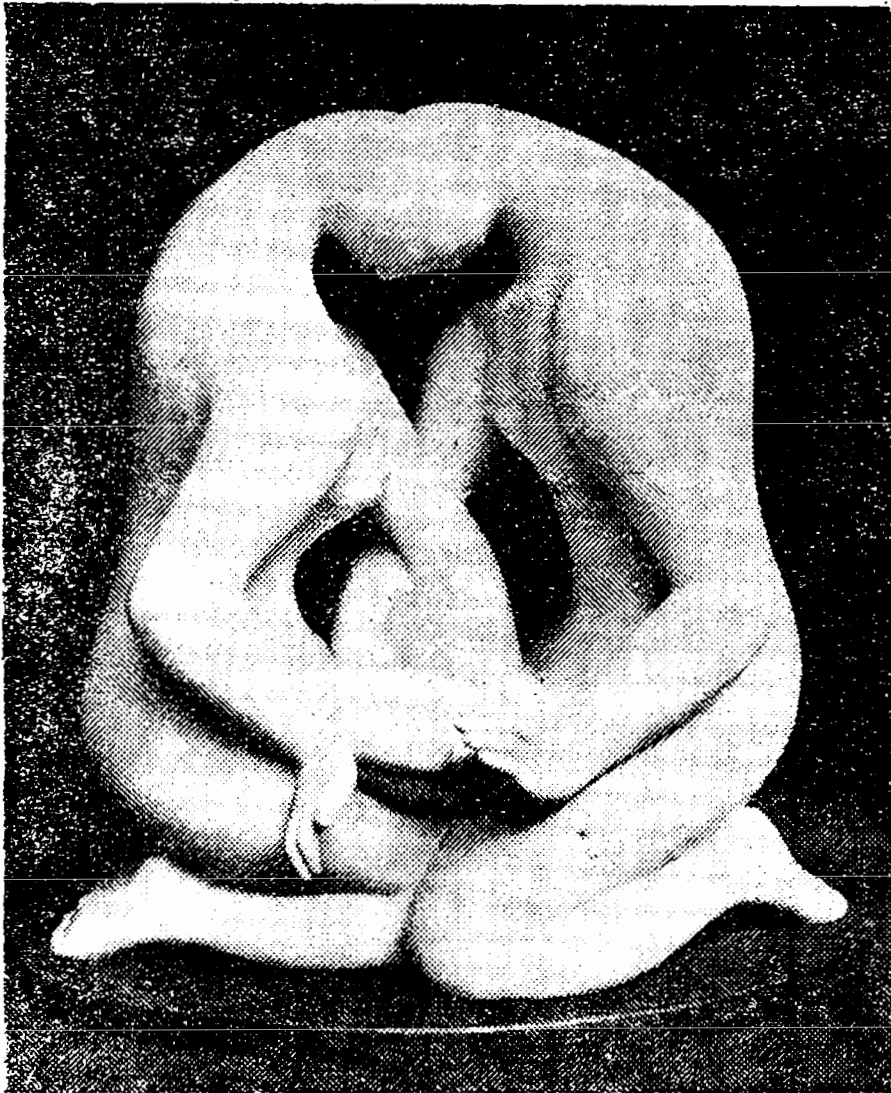
در اواخر قرن هشتم، کاملاً این گفته هنر صدق میکرد. ناتورالیسم بر نقاشی حاکم بود و آنرا بر کود دچار ساخته بود. ناتورالیسم مکتبی ست که معتقد است سوز راهمچنان که در طبیعت دیده میشود، باید رونویسی کرد. در حالی که کلاسیسیسم، در زمان های پیش از این، هنرمند در عصر ما فلسفه و محل خود را بر خلاقیت مداوم استوار میسازد...

جریان جدید در هنر نقاشی، زایش دوباره ای از روان انسانی است. در این جریان ناتورالیسم میراث قرن نوزدهم، و ارکان خلاقیت زمان های پیشین، سهولایسم سنن بر ارج گذشته را در خود جمع کرده است.

این تحول و نوآوری، در نقاشی چون همه رشته های دیگر هنری، برای انسان عصر ما، ثمر بار خواهد بود.

سیمیاب

هوگو روبيس Hugo Robus :
نخستين (تولد ۱۹۵۰)

ماریون گرین وود M . Greenwood استراحت رقصان (۱۹۴۶)

كارل فورتي
: Karl Forttss
درختان (۱۹۵۰)

سالوادور دالی S . DALI :
تصویر گالا ۱۹۳۵

راسل کوولز
(Russell Cowles)
(۱۹۴۱)

گروپت :gropet
بحث

پیکار و استحمام

رئس ROBUS
دختري كه سرش رامی شويد (۱۹۳۳)

ماکس ارنست M . Ernst : رقاصان بزیر آسمان پرستار (۱۹۵۱)

پیکاسو : زن نشسته (۲۷ - ۱۹۲۶)

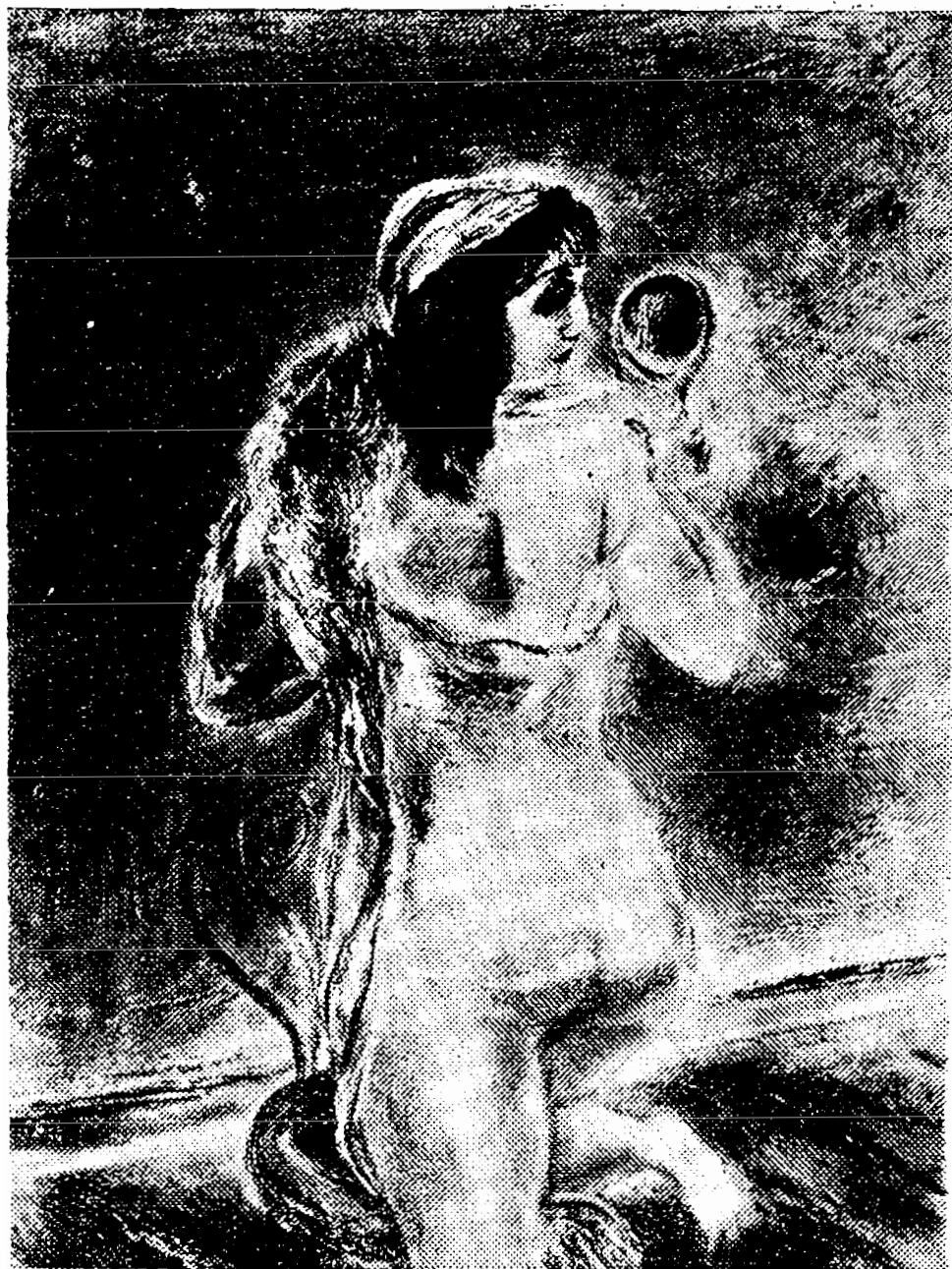

پیکاسو :PICASSO

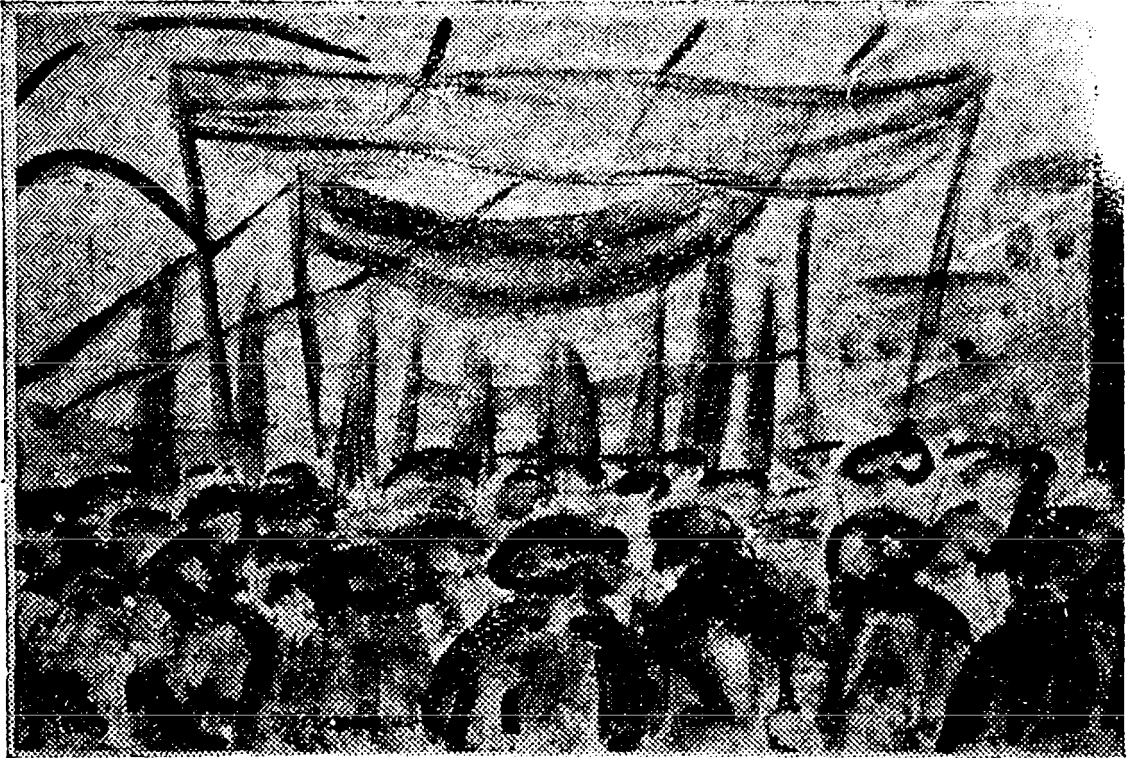
Les Demoiselles d'Avignon

بن شان Ben Shahn : گرسنه (۱۹۴۶)

ياسو کونیوشی Yasu. Kuniyoshi : آیینہ (۱۹۳۴)

ریورا RIVERA

دو آبرنگ از کتابچه طرح ، ماه مه (۱۹۳۸)

پابلو MAILLOL: هوس (۱۹۰۴)

از نویسندگان این مجموعه :

زمستان

م. امید

مجموعه شعر

شانزده مقاله

هو سیقی

چنگیز مشیری

گشیش

بئاتریس بک

ترجمه : ا. شاملو

برزخ

ژان روورزی

ترجمه : ا. شاملو

زنگار

هربر لوپوریه

ترجمه : ا. شاملو

سه آهنگساز

رومن رولان

ترجمه حمید عنایت

از این دفتر هزار نسخه بخرج بنگاه مطبوعاتی زمان در
چاپخانه نقش جهان چاپ شد .

نقد :

بدعت های نوین نیمایوشمیج

م. امید

تحلیلی از وایلد

حجار

یل الوار

احمد شاملو

داستان :

شاخه های گل یخ برای دیوانه

حسین رازی

شعر :

شعر اروپائی (فرانسه)

حمید عنایت

از آرافون، الوار، الیوت...

دوازده شعر از ادوین موئیر

پهلو :

عروسی خون

گارسیا لورکا

درباره چند مجموعه داستان

درباره چند مجموعه شعر

و مطالب بسیار دیگر