

چشم

هتر و ارب امروز

حجار :

شعر اروپائی

اشعاری از الیوت ، 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 پره وور : رفتگر

ویلیام فالکنر :

یک گل سرخ برای امیلی

ت. س. الیوت :

سرزمین ویران

احمد شاملو :

آذر فریار :

زن پشت در مفرغی

حاشیه ای 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	حاشیه ای 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	ویلیام فالکنر	} ضمائم
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

ای دهانها! 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» مایش از آن که بدین نام موسوم باشد، یاوز و همکار ماست. او خود نویسنده‌ای از نگارندگان مجموعه ماست. میانه 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 ابتدائی و ناآموخته می‌پنداریم که به قصه‌گویی و آوردن کلیاتی باب طبع مشغولش

داریم .

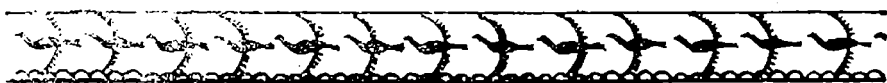
نشر مجموعه ما، از اصل بخاطر وجود آوردن ارتباطی وسیع و همه جانبه، میان جملگی آنهاست که دلباخته هنری اصیل و برگزیده اند. اگرچند نفری که گردهم بوده ایم، در این دفتر نوشته هایی از آن خویش را جمع کرده ایم، دلیل بر آن نخواهد بود که در آتیه نیز بهمین روال باشد. چنگ ما، مجموعه نوشته ها و شعرها و اثرهای همه هنرمندان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

در شیوه کار، مجموعه ما روش خاصی خواهد داشت . فی المثل دفتری مختص به داستان های نویسنده ای و شعرهای شاعری خواهد بود، و دفتری دیگر تحقیقات و تتبعات گروهی را در وضعیات ادبی معاصر ما، در بر خواهد داشت .

در جملگی این تکاپوها ، نوجوئی 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 هائیت 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 جدا گانه 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 سرزمینهای دیگر ادامه می یابد .

I - انگلستان

نخست کیفیات اجتماعی را که در آغاز این پانزده ساله ، شاعران در آن می زیستند ، با جمال 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 ب خاک 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. الیوت ، ادیت سیتول (۱) ، ادوین موئیر (۲) ، لارنس
 بینیون (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 می
 رساند، چنان
 که هم‌اکنون
 از نظر تکنیک،
 او قادرترین
 شاعر
 انگلیسی
 زبان است.
 در ضمن شاعران
 دیگری
 نیز بودند.
 که کم‌تر وقفه
 هنری
 در انگیزشان
 گشت. مانند

ت . س . الیوت — سال ۱۹۳۴

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

سیسیل دی لوئیز (۱) ، لوئیز مک نیس (۲) ، ویلیام امپسن (۳) ،
استفن اسپندر (۴) و دیگران، غالباً بامور اداری اشتغال داشتند و از جبهه 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 به همین 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. الیوت
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 Day Lewis
 - [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. رهایی
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 پندار 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 بسعادت اجتماعی، می
توان خلاصه کرد.

حقیقت اینست که هر چند **الیوت**، گریز و برهائی از زمان را تبلیغ می کند،
معینا 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 بردازد، بدیگران و برنج های آنان چشم
می دوزد.

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

است که ابداً نمیتوان او را جانبدار انقلاب
اجتماعی خواند. هدف اصلی وی در نقد و
شعر، نمایاندن ابتذال دنیائی است که
سنن و قراردادهای «پراراج» 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 کاه 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 .

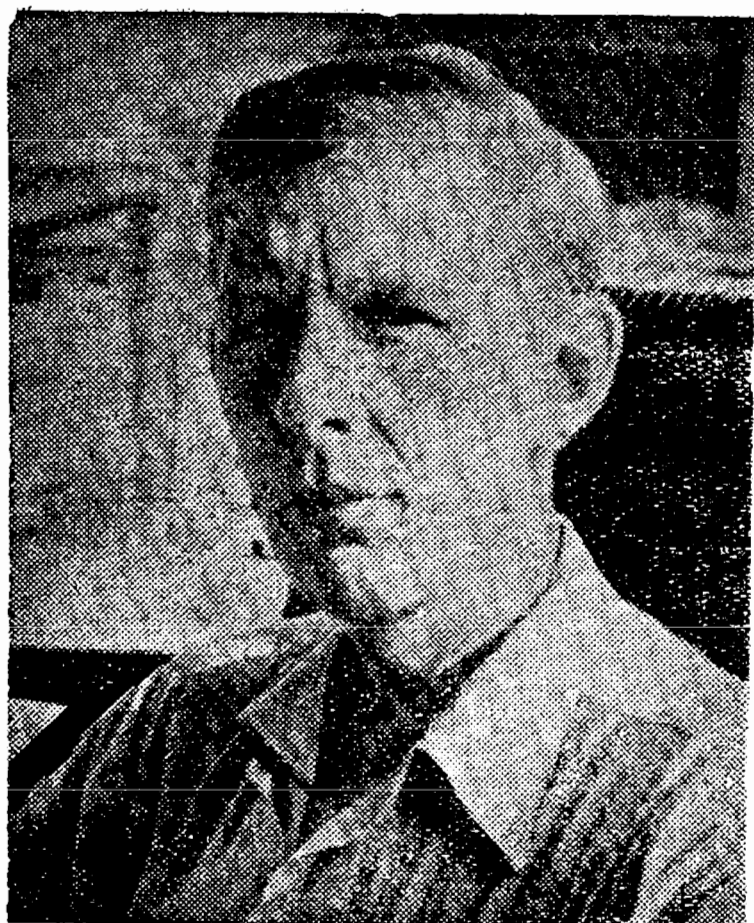
سراینده دیگری که در
زمان جنک، هنرش مجال
گسترش فراوانی یافت ،
خانم « ادیت سیتول » بود:
شهرت وی از او آن سال
های بیست، زمانی که او
و برادران مشهورش شعر-
گوئی را آغاز کردند ،
شروع شد.

از همان آغاز شاعری
خصوصیت مشخص 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 قطعه معروف « شللی در کنار نهر » در زیر آمده است:
بر فراز سرم تاج های ابرو او رنگ های نور
دم بدم در حرکت بودند، و آبی رنگ فصل
و بارندگی آرام پاییز اشکالی از رویا رانها نمی 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
درد نیای 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
گوئی 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 واقعیت را نباشته
از رویا و تخیل می داند.
در ردیف وی، از
«لارنس بینون»،

و. اچ. 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 ابتذال 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 مشهور 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 راهپائی 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 هویدا است:

سربازان آموخته می‌آیند تاهیچ رافتح کنند،

برپوچی گام برمی‌دارند و حیرانند

که چرا همه مرده‌اند و زندگی پنهان شده است.

دیوارهای سترک پیچاپیچ مرزها فرومی‌ریزد،

وسنک‌های 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 سنک 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 ترك 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 صحنه‌ای فراموش‌شده می‌مانست.

و سپس دیوار

از نواهای مادرانه‌ای که آه‌هایشان

سایه‌های رزمنده را گریزانند، و آنرا لرزانید، پر

آوا گشت.

چونانکه خشم مرك خویش در احتضار بود.

«موئیر»، به شعر مدرن که شمول آن به مراتب وسیع‌تر از جریساناتی 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 به مهارت می
پروراند، که اشکال تماماً
بزیر تسلط آنها قرار می
گیرد. «شکل» شعری
چون جامی است که در آن
شعرش را می‌ریزد. او چنان
دل‌انگیز می‌سراید که يك
بار خواندن شعرش، آنرا
آمیخته زندگی انسان
میسازد.

گروه شاعران زمان
جنگ، بیش از همه مشخص
شعر امروز انگلستانند.
اینان از سال‌های سی‌این
قرن به بعد، بعنوان پیروان
يك «مکتب» شعری شهرت

سیمیل‌دی لوئیز

یا مانند هر چند که جریانی ادبی را علمدار نبودند، بهر حال گروهی از دوستان همسال
يكدیگر بودند که با هم در دانشگاه تحصیل کرده بودند و هر يك بطریقی از دیگری
متأثر شده بود. از این میان، بدون شك بزرگترین تأثیر را دانش و شخصیت فراوان
و.اچ. اودن 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 کوشش
هائی 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.

بهر حال، 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)

وچند تن دیگریش از همه آوازه گسترانند. شعر این چندتن، آشنائی عمیق‌تری 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 «دی‌لوئیز»، بعضی از پاساژهای «دفتر پائیز» مک‌نیس، و اشعاری از «اسپندر» در «مجله خاموش» از عالیترین این اشعار است. اینان همگی در اسپانیا می‌جنگیدند و در ضمن شاعران پیکارجوی دیگری چون: «رالف فکس» (۱)، «جولیان بل» (۲)، «کریستو کادول» (۳)، و «جان کنفرد» (۴) در جبهه بین‌المللی 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 آمیز را بر چشم اندازی،

گروه مردمی، و یا یادبودی
بچرخاند، و هر شخص و یا
شیئی را در شکلی مشخص
و برجسته جاویدان سازد.
این صفت خاص اوست که
میتواند بدنیه هر کس و
هر چیز، نعتی بیفزاید و
وسعتی در مفاهیم عشق،
بیماری، لذت، ورنج‌بدان
بیخشد. 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» مجموعه‌ای
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 » ،
اشعارسبك، و قطعاتی در
باره شخصیت‌هایی چون
« رمبو » و « پاسکال » 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 مك نیس

بروی آتش بیر
و زیر درختی بنشانش
آنجا که نهرهای سپید هرروز و شب
وبادها ازهرسوی
پرشور ازعشق می‌سرایند ، پرشور، پرشور،

*

حلقه‌ای طلائين برانگشتش نشان
و بسینه‌ات محکم بفشارش
آنگاه که ماهیان در دریاچه جست و خیز میکنند،
وقورباغه ، آن آوازخوان دلگرم
پرشور، ازعشق می‌سراید. پرشور، پرشور.

*

خیابانها همه در ازدواج شما ازدحام خواهند کرد
خانه‌ها برمی‌گردند تا شما را بنگرند
میزها و صندلی‌ها دعاهاى دل‌انگیز میخوانند

واسبانی که کالسکه شمارا میکشند،

پرشور، ازعشق می سرائند. پرشور، پرشور.

ذوق بسیار اودن، درمضمون و شکل، اورا برجسته ترین شاعر گروه زمان جنك 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 داراست که 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 ما شینیسیم، و تیتیمات علمی جدید، زنجیره وار شعر او را بعلم امروز پیوند داده است.

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

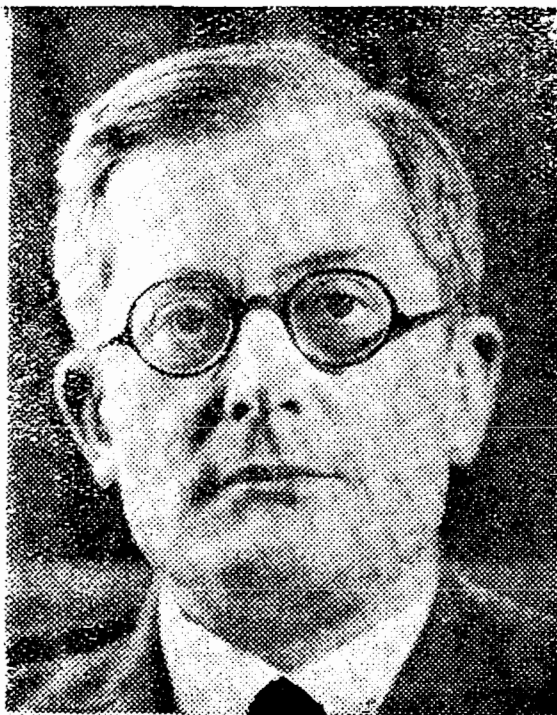
در اشعار اینان، در تمام طول جنك و پس از آن، توجهی فراوان بدنیای روحانی فرد، و گریز از وقایع و جریانات خارجی نمایان است.

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 جنك 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 اشعار وی که در ۱۹۹۴ انتشار یافت، گسترش قریحه و نبوغ او را نشان میدهد. «مناجات پیش از تولد» (۱) نیایش کودکی است که هنوز زائیده نشده، نیرویی که در این مناجات، بخطاب خواننده شده نه خداست و نه مفهوم آشکار دیگر.

مناجات پیش از تولد

ویلیام امپسون

(1) Prayer Before Birth

تابدان جائی که شرک‌ها نیز تقدیست کنند.

چرخ‌هرارت

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، باریاهای 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 بامن 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
دعوت کنند، گدایان
هدیه‌ام را نپذیرند، و فرزندانم بنفرین لب کشایند.

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 انسانیت مرا به
جمود می‌کشانند، آنانکه مرا در محکومیتی مرکب‌ار
مقید می‌سازند.
آنانکه چون دندان چرخ در ماشینم میکنند، قد بیفرازم

مگذار که مرا چون سنگی کنند، مگذار که پرتابم سازند،
و بجزاین 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 می دارند ، همانان که
«استندال» زیرکانه شاهکارش را زیر
عنوان مخفی و مقدس «بچندتن 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 مسئولیت امور فراوان
مطبوعات پس از پایان آن هیچگاه از
کار هنری عقب ننماید. مضامین اشعار وی،
و سرایش آنها، چنان سحرآمیز است ، که
شکفت بار می نماید .

از ساده ترین آنهاست :

از پرلودها

حتی آهی نکشیدم، نه، حتی کلامی نگفتم
دوش بدوش از تپه ها بالا می رفتم، و هرا حساسی که بود
در آنها شکل می گرفت. به آوای نا شنیده 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 دریا نیمه باز گذاردم
و این دیوارهای لغت، قفسه های کتاب و صندلی های 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 رویایی بسوی توتنها آمده است .

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

اینک رخساره‌ی 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 سوك دخترش منعکس می‌سازد

از: دو بوسه

در میان دو قومی که بر آب بال گشوده‌اند، پرتوی بر امواج
می‌گسترده، چونانکه بر گونه‌های بوسه‌دیگر 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
گشوده‌ی 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.

«دی‌لوئیز»، 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 سترك، که دیر زمانی
بخاطر زاهدان بی‌آرام خود جویش متروك و بی‌سر نشین مانده

بود، اطاقی پس از اطاق دیگر
منور شد، چونان زمانی که «بریماورا»
ردیفی از بوته‌های زعفرانی را از گورهای زمستانی شکوفاند
یکسی 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 فراییش پروردگار برآورده است. و هر
يك از ایندو بر ایتی سخن راست بود.

تو آن پاسخ افسون‌شده بودی، تو آن پری آتش پیکری
بودی که فراسویم آمدی
قلبم، سرایم، وزندگیم را بر نور ساختی، تو آن قطره
مومی که بر احساسم می‌گدازی و مدام پرتورخشانم را
می‌پراکنی

نیز تو آن ره گم کرده مر کرده طوفان دیده بودی
که از جاپاهای محو ورنك باخته بسوی خویش بازگشتی
هر اس را یکا يك 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 درد!

همچنانکه کوهها را برف پوشانده ؛
آن زیبا طارم عشق انگیز از چشم نهان 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 فاسکون

[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 به درک آنها نیست. اشعار او، شعرهای مردی است که طرز تفکری از سطحی بسیار بالا را داراست، قضاوتی 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 شعری 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. «گارسون»، 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 نمیکند. در ضمن ترجمه‌هایی از چینی و ژاپنی و حتی سانسکریت در این روزها می‌شود که هر يك بنوبه خود قابل اهمیت است. در این فرصت از شاعر جوان یونانی؛ «دموکریتیوس کاپتاناکیس» یاد میشود که با انگلیسی شعر دلدادگی می‌سروود، و نبوغ بسیار داشت، و در جوانی مرد.

نسل دیگری از جوانان شاعر بودند که بلافاصله پس از اودن و هم 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 شکفت آور بود، و این تسلط بر آن، تابیدی 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. و. 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 پر 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 سوررئالیست 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

دیلان توماس

و بدین خاطر، بیش از آنکه با حیات انگلیسی مأنوس 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 شعری، 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 زمینه های عملی بکار دیگری نمی پردازد.

«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 مجله ای با اسم «شعرلندن» نیز منتشر می کند.

در این سالها، کسان بسیاری دیگری بشاعری پرداخته اند، که ذکر همه آنان در این مقال نمی گنجد.

اگر ادبیات نویسن معینی داشت، امکان پذیر بود که توسط معاینه مشق 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 با شکل دچار میسازد.

ولی بهر حال دو نکته را بازگو کردن

ضروری 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، ادیت سیستول، امپسون، مک نیس، اودن، دیلان توماس، دی لوئیز و اسپندریشک نخستین کسانی هستند.

علاوه بر اینها، خصیصه ستایش انگیز و عظیم شعر نو: وابستگی عمیق آن با زمان ما، انگیزه وابستگی 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،

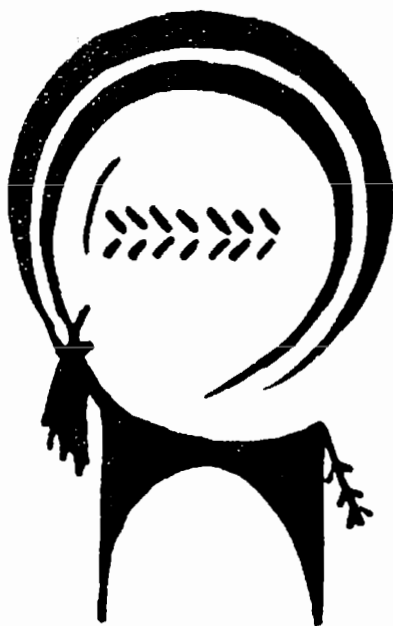
لاری لی

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

حجار

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

Stephen Spender : Poetry Since 1939

ماهیچ 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 و با خواجه امام مظفر بگوی که آن يك دانه هم
توئی ، ماهیچ 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 تاریك 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 تاریك ،
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت
نفس کاینست ، پس دیگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟

مسیحای جوانمردمن ! ای ترسای پیر پیرهن چر کین !
هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...
دمت گرم و سرت خوش باد ،
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای ،
منم من ، میهمان هر شب ، لولی و ش مغموم
منم من ، سنك تیپا 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 بگزارم.
 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 تنگ 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 ابر ، 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» پیدانیست
گرتۀ روشنی مرده برفی همه کارش آشوب ،
بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار

«وازنا» پیدانیست
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 بادلستان بود .
دست نوازش بخون من نشدی رنك
ناختان گر نبود دشمنی آلود .

ورنه چرا بوسه خون چکاندم از لب ؟
ورنه چرا خنده اشك ریزدم از چشم ؟
ورنه چرا پا کچشمه آب دهد زهر ؟
ورنه چرا مهر بوته غنچه دهد خشم ؟

من چه بگویم بمردمان ، چوپیرسند
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 فالكنر

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

شکسپیر : مکبث ۵-۵

همه آدم‌ها عروسک‌هایی هستند که با خاک آره انباشته شده‌اند .
خاک آره ای که از اتلال زبالات و کثافات ، از جایی که عروسک‌های قبای را دور انداخته اند جمع شده است .
فالكنر : هیاهو و خشم

او را به **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 فالكنر** چون خدایانی قادر و ژرف بین که از بی-نیازی ب قلمزنی 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 انجام می‌رساند .

اگر ضعیفی در این تشبیه باشد ، در تفاوتی است که میان اندازه‌ها و کمیات آفریده‌های این دو وجود دارد . بیش از هر چیز محسوس است که **فالكنر** ، 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 را نیز با او مثل زده‌اند . گویا که در این میان وجه تمثیل ، وحشتی باشد که آثار این هر دورا آکنده ساخته است . هراس و رعب فراوانی که آدمیان داستان‌های پو و فالكنر 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 فالكنر 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 يك ، تخیل و ابهام پردازی و استعاره بر همه ملزومات دیگر داستان غالب می‌آید .

داستایوسکی نیز از کسانی است که باورمانند 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 نگرد. همچنین این تفاوت وجود دارد که در آثار داستایوسکی تنهاتازگی موضوع بوده 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 کولبارده 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 رami بینیم که بیش از این که خود فاعلی باشد، ابزار خدایانست، عروسك رنگ و روغنی آنها در خیمه شب بازی بیمزه شانست، و همین حال را آدم های فالکنر دارند. معیناً این فرق وجود دارد که در آثار او اصولاً 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 مفلوك بی پناه خسته جان باقی است. «نیچه» حق دارد که آنقدر روی اندیشه نهایی رستگاری در تراژدی یونانی تکیه می کند. اما فالکنر اصولاً 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 پوچی 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 مرك است و سیه کاری و دیوانگی و ورم اعصاب و قتل و زنا و بی چارگی و نعلش های روی زمین مانده و خود کشی 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 از ایشان سلب کرده است.

زندگیش شنیدنی است. بیشتر شبیه داستان‌ی است. از آن زندگانی‌ها نیست که درس حساب و کتابی باشد، از این دارالعلم فارغ‌التحصیل شود و بآن دیگری برود، شغلی اختیار کند و آرام و سر‌بیز 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. هیچ‌یک از این‌ها در زندگیش 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 شهری 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 بذله‌گوئی و خوشمزگی درس‌هست 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 آواره 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 نقال 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 بنانهاد 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) Philip Stone

در ادبیات 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 در آمده بود و شگفت زده شده بود

بعد باراهنمائی 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 تحصیلاتش بسفر رفت، فالکنر کوشید وارد نیروی هوایی گردد. اما چون کوتاه بود قبول نشد. بالاخره دریگ سر یس هوایی دیگر داخل شد و تعلیمات هوای خودی را آغاز کرد.

در همین اوقات بود که روزی بارفقایش سه چهار تائی مست سوار طیاره میشوند و سقوط می‌کنند و آوزخم بر میدارد. بعد بشهر خودش بر می‌گردد و مدت‌ها بتخیال اینکه کار اصلی‌اش 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 قرض‌هایش 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 هفته‌های اول باشوق بسیار مرتب حاضر میشود. ولی کم‌کم 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 همزمان با نشان‌گر دوبرایشان نقالی کند. زیاد در کتابخانه بود و کتاب‌های منتخب استون را می‌خواند. مدرسه را در دومین 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 گنجینه‌های استون پر شده بود. کارهای مختلف میکرد. وقتی که پول داشت عرق می‌خورد؛ با مردم می‌گشت و بحرف‌هایشان 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 **سرود آندرسن** (۱) تماس می یابد که تمام اینهارا بتفصیل بعد می خوانید، به فرانسه سفر می کند و دور و اطراف آن سیاحت میکند و صحنه های جنگ رامی بیند.

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

بعد از چاپ يك كتاب بزرگ دیگر، **محراب** را می نویسد و از پولش خانه ای میخرد و سر صورتی بزند گیش می دهد. مردم برای خرید محراب 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 ذارعم که دوست دارد نقل بگوید.»

یکبار دیگر وقتی جایزه نوبل را باو داده 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.»
دل بسته پرشور زاد و رودش است. این قدر بزادگاه و سرزمین اجدادش علاقمند است که شاید وصف و جب بوجب آنرا در آثارش آورده باشد. از اینها گذشته بخاواده اش نیز علاقمند است.

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

هنوز با زنی که از جوانی عاشقش بوده زندگی میکند. عشقش هم شنیدنی است. از کوچکی دختری را دوست داشت: استل الدهام E. oldham - امام صیبت 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 دوبچه بیاورد و بعد طلاق بگیرد و برگردد. وقتی که برگشته بود، قانک نرسی سال داشت. دوباره سوی او رفت و عقدش کرد و پولش را مقروض شد.

مادرش نقاشی را دوست دارد و نقاشی هم میکند. تا دوسه 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 هموزاده 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 و نجارها و سیاه ها و کارگرها.

سال هاست که از محافل و رجال صدر ادب بریده است. اصولاً بنحو عجیبی از «مردم ادیب» و از بگومگوهایشان نفور است، خصوصاً وقتی بخواهند او را نیز چون رکنی در ادبیات منظور بدانند، مدتهاست که خواندن انتقادهای و کربتیک های کارهایش را نیز رها کرده است.

این روستائی خشن که بگفته خویش «تصادفاً چیزهایی می نویسد» از هر گونه دید و بازدید و سورچرانیهای ادبی گریزان است. واقعه زیر شنیدنی است. وقتی «ایلیا ارنبورک» و گروهی از نویسندگان شوروی از آمریکا بازدید کرده بودند در میان شخصیت هایی که مشتاق دیدارشان بودند، قبل از همه فالکنر را نام بردند.

در آغاز او بسختی از این دیدار روگردانده و بعد بشرطی راضی شد که ملاقات بیش از ده دقیقه طول نکشد. گفته بود:

«بجهنم. آنها می خواهند راجع بافکار و عقاید صحبت کنند و من باین حرف ها علاقه ای ندارم. من يك نویسنده ام. يك آدم ادیب نیستم.» البته روس ها هم رنجور شدند و پیش او نرفتند. حتی در مورد خوانندگانش نیز حرارتی ندارد. باین میماند که تحسین و تقبیح آنها و حتی موجودیتشان برای وی بی تفاوت است. با این که توده بیش از همه قهرمان آثار او ست خودی به مدح و قبح آن بی تفاوت است و این را حتی در مقدمه ای که بر متحارب نوشته صریحاً اقرار کرده است. بود و نبود خلق الناس چنان برایش بی تفاوت است که در مواردی تماماً در حالتی نابخود می نویسد. گوئی که حتی موجودیت خوانندگان را نیز فراموش کرده است.

وقتی دوستی پرسیده بود: «بیل، راستی وقتی چیز می نویسی، قبل از می زدی؟» او و مظلومانه پاسخ داده بود: «نه همیشه.» حتی در نامه ای صریحاً گفته: «بنظرم خیلی زیاد نوشتم و بلا فاصله 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 در آغاز با واهی بسیار برای درك مردم کار کرد و در عوض آنها را دید که با وسنگپرا نی میکنند. از همین جا تمام بخودش پرداخت و درست از زمانی که مردم با و 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 موضوع های نوشتن مهم نبود، تعریف کرده اند که چطور وقتی کاغذ دم دستش نبود، پشت صورت حسابها، روی پاکتها، و حتی کاغذهای توالی چیز می نوشته.

خیلی ها 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 نازك نوك تیز، پلكهای افتاده وچشمان عمیق قهوه ای رنگ که در آنها ماخلولیا، ژرف بینی، وطنزجور و اجور منعكس شده است، داستانها گفته اند نقل میکنند که وقتی در جشنی حاضر شده بود، و خیلی خودش را كسل 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 در هالیوود 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 كاغذ دیدند که در آن پانصد مرتبه نوشته شده بود: **boy meet girl** یا زمانیکه نوکری گرفته بود و کار او این بود که مدام دردستش يك کیسه کوچک سیاه باشد و در آن بطری می و گیلان را بگذارد و همه جا درپیش 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 میخوانرگی میکند و پس از همین گریزهاست که دو باره بکار مشغول میگردد و آرام میگیرد.

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 ولف: شهادت زیادی داشت.. ۲- ویلیام فالكتر ۳- دس پاسوس ۴- ارنست همینگوی که شهادتی 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 فالكتر را از همان سالهای هفده و هیجده این قرن با اینطرف 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 تاملت ها مرشد فالكتر بوده است. از همان آغاز دوستی تعلیمش را آغاز کرد نخست پیشنهاد مطالعه شعر را با و داد و شکسپیر، سوبینر، کیتز، شللی، و خیال پروران متأخر 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 فالكتر را یافت مطالعه کرد مخصوصاً در اولیسه جویس استون اصرار عجیبی داشت فالكتر کتابها را میخواند و بعداً 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 مدت ها 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 نواورلثان 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 نمیکرد. اما خودم کمی برای نوشتن زور می زدم... بنظر من نیز مثل همه دیگران بودم: همین که یاد می گیرند هیچی 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 برخورد کرده بود، آورده بود.

در نخستین اشعار و این دو کتابش جاپاهای، کیتز، بالزاک، فلوبر، سوییبرن، مالارمه، وایلد، هاسمن، جویس، الیوت، شرود آندرسن، کومینک و همچنین اندیشه های ضعیفتری از همینگوی و دس 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 تمارك آن درس فقط يكبار دیدار میکنند. سرانجام در ۱۹۲۵ به انگلستان رفت و سپس سیاحتی در فرانسه و دیارهای دور و اطراف آن کرد. دو کتابش در غایت او چاپ شد و معدودی از هریک بفروش رسید. یاسی او را فرا گرفت، اکنون «سار توریس» (۱) رامی نوشت و نخستین بار، مواد محلی و ایده های اصیل بومی را انتخاب کرده بود. تم تقابل زمان نو و انسان نوین با زمان و انسان سلف بود.

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

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

با این انگیزه، فالکنر یکبار چشمت 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 راجی های آدمی مخطوط و تسلسل تفکرات لامستعر 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 خبره» را ترجیح میداد. سرزمین آدمیان فالکنر و اسماء خاص مکان های او را روی جهان - نما نمیتوان یافت. ملك افسانه ای او استانی است در میسی سی پی شمالی، در جنوب آمریکا بنام دورودراز «یوگنا پاتا و فا» که ایالت نشین آن «جفرسون» است و خود وی نقشه ای 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 کپیهایست از دادگاه و مسکن خود او.

علاوه بر داستانهای کوتاه بسیار، نه کتاب نوشته است که مکان همه آنها در این بوم است و آدمها و سرگذشتها تمام رنگ آنها 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، پرده هائی بزرگ را به

** Sartoris

* The Sound and the Fury

صحنه‌هایی از زندگی پاریسی، 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، مرك را نده‌ها یابند که چون سایه‌هایی رمیده و وحشتناک، بر رعب و تیرگی سرزمین متروک می‌افزایند. زندگی، زندگی‌آکنده از یأس و هراس و نابسامانی و آشفتگی و تشویش و اضطراب، زندگی آدمیانی که جملگی جذامی پوچی و خلأ حیات خویشند، زندگی مرده‌ها و الکلی‌ها 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 دارالتأدیب

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 را می‌فروشد، دلال پنبه می‌شود و فاحشه‌ای را مترسش می‌کند.

در «من که می‌میرم» (۲) وحشت و غلظت بیشتری یافته است. در اینجامنت خانواده «بندرن» (۳) ترسیم شده است. مرك «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 صحرایی 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 قبلاً 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 حیوان صفتی 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 «مفیس» 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 بکارش 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 می اندازند، 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 ناخواهریش 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) شیدای 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 بانك

(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 رفیقۀ 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 بسياهان 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 ،
 داستانهایست که در قوت و شدت تأثیر ، چون ذرۀ تکنیک هنرمندانۀ ای که « پو »
 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
 « نارسیناس بن بو » ربود . و در « ملکه ای که بود » داستان کوتاهی که پنج سال بعد
 چاپ شد ، می بینیم که چطور « نارسیناس » دوباره پاکت نامه هایش را بدست آورد . یا
 در « هیاهو و خشم » ، نتیجۀ « 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) There was a queen

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

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

ایندوخصیصه، 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 چوبهائی می‌ماند که از درختی سرسبز و رویا بریده شده باشد. قطعات اره شده است و هر يك 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 می‌خواسته 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 زود بکشور با جزئیات و مقدماتیکه ابدأ در اصل کتاب وجود نداشته آمده بوده. حتی اصل رمان که در کتاب تمام میشد، 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 و وضع موجود ادعای مدلل میدانستند.

اما بزودی ناطقان این هر دو جانب بی‌أس گرامیدند، 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 خلائی 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 بدرب افشان فاشیسم پنداشتند.

گویادر وی نوعی ندیده پنداشتن ماهیت واقعی تباهی ها ، پرورش آنها ، و اعتقاد به تسلیم بعنوان تنها طریق نجات ، که از مشخصات انحطاط های فکری است ، تشخیص میدادند. گفته های منتقدان بسیار بود.

بسیاری محسوس ترین کیفیات نویسندگی فالكنر را « اشتغال ذهنی با موضوعات دلازار و نزدیکی برمان تنها از طریق شکل » میدانستند. یکی از همینان می گفت : « دنیای ویلیام فالكنر پژواك كام های نهانی شهوت و بیماری ، حیوان صفتی و مرك است . » (۱)

ابهام و گنگی او نیز مورد حمله قرار می گرفت. روشی که بقول خود وی : « نگریستن غریب باشیاء از درون انعكاسهاست. » درهمین زمینه بود که نویسنده ئی داستانهای وی را بدان شبیه کرده بود که « گوئی کودک کی 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 استیک یا پسیکولوژیک نمی توان موجه ساخت. » (۳)

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

در اروپا خصوصاً پیش و بیش از بروم وی او را شناختند . 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 » می گفت :

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

« تراژدی یونانی صریحا 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 بفکری بی فریاد و ظالمانه ، پرتعجیل او را در معبد پر زرق و برق اگزستانسیالیسم پرتخت نشانند . اینان بعدی مجذوب وی شدند که تاملتها بسیاری را عقیده بر آن بود که گویا او نیز از ایشانست . اهداء جایزه نوبل بوی ، در واقع عظیم ترین 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 كلنجار 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 ، برك ، غارت شده ، میخواره و مضطرب ، که مدام یا در وحشت ازدنیای قدیم و یاد دردلبستگی احمقانه بمظاهران ، دردمند هراسند. فلاکت ، رعب و دلهره ، و سرنوشت 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 متغایر 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 «مجراب» 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 مفلوك اشراف پنبه ، زارعان تپه های کاج ، انبارداران ، آشپزهای سیاه.. همگی شکست میخورند، برخاك می افتند و لگدمال میشوند . اما ، با اینکه «بدی» پاداش می گیرد و «خوبی» کیفر می بیند و یا لااقل بی نتیجه می ماند.

بهر حال قصد فالکتر از آوردن و توصیف آنها تقابل و قرینه سازی نیست. بهترین نمونه کارا کترهای «خوب» وی سار توریس 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 مالك زمین نیستند. این زمینه که ارباب مردمه . » از چنین داوری است که سار توریس 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 رودخانه هایشان خشک و بی آب می افتد. در ضمن «اسنوپرها» نیز بی کیفی نمی مانند زمین انتقام آنها را باین طریق می کشد که اولادشان را آدمیانی پوک و میان تهی و بی مقصود بارمی آورد.

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

اینان همگی با تمام کنجکاوی بسیاری که بسرنوشت خویش دارند، اغلب بنده کروکوراآند. 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 جالشی 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 پیرده های آزادشده «شکست خورده» می مانند که کوران نه جاده ها را بسوی هر رود کناری زیر پامی گذارند. آنان چون زارع فریب خورده «دهکوره» اند که حتی پس از اینکه بقطع درمی یابند تلاشی وجود ندارد دیوانه وار بدون امیدی زمین را میکاو وند، همه آنان چون ستفن اند که بی اختیار و بی اراده مجبور به حرکتند. آنان در هر حال باومی مانند که نقشه اش 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» هرچند که بعید بنظر می رسد نقالی همه عمرش را در بازگو کردن قصه هایی که بدان ها علاقه ای ندارد صرف کند. بهر حال بیش از هر کس باین گفته «کنراد» موافق است:

«زندگی در مغزهای ماحکایت نمیکند بلکه اثر می گذارد مانیز 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 تاداستان های کوتاه، این خصیصه هنر مندانه را حفظ کرده است.

فی المثل 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 احساس هراس بر زبان می آورند. داستان از آغاز تا پایان از چشمان پسری کوچک تصویر میشود که

مطلقاً از آنچه رخ میدهد، سردر نمی آورد.
 استیمل نگارش نیز به همین 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 يك تماشاگر آنرا بگوید. ولی از این نیز ابزکتیو تر است.
 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 می شنویم یا اگر در آنجا بودیم می شنویدیم بر زبان می آورد.
 هرگونه نتیجه ای از اینکه او دستش را سوزانید و متعاقبش فریاد کشید
 مبهم است.

سرتاسر تکنیک روایتی او پیچیده و ابهام آمیز است. بقول کسی: «شخص همیشه باین
 صرافت می افتد که وی نخست داستان هایش 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 نشر 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 در می یابد بازگو می کند، معیناً مغز این راوی
 بچنان عدم حساسیتی دچار است که ابداعاً در تشخیص تفاوت میان بیان يك حقیقت،
 يك ندا، يك سوال، و یا يك امر نیست.

آغاز کتاب چنانست که گوئی با ضمیر مفرد متكلم و در زمان حاضر نقل میشود
 ولی ناگهان پس از دو صفحه زمان ها مخلوط میشود، وقایع در هم می آمیزد. واقع
 اینست که تمام این فصل؛ به تفکرات نابخود «بنجی» مختلطی و چند ساله 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

در بیرون رفتن از آن، میخی دست بنجی را میخراشد، و همین او را بیاد کودکی می‌اندازد که با خواهرش «کدی» از پرچینی می‌گذشته و میخی دستش را میخراشد. پس از آن دوباره خاطره دیگری یادش 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 و ناسزا می‌گوید، بساین ترتیب فصل نخستین مدام در تغییر و تبدل زمان‌ها و اشخاص و مکان‌هاست. و باین 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 واقعه ای طولانی را بیاد او می‌آورد. در یک پاساژ کوتاه جزئیاتی است که باش 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» زمانی است در باره 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 باشگفتی 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 مختلط، در پیچه 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» - گفتگویی کند و در پایان در جستجوی این

این انسان نیست که چنین رو بروی 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؟

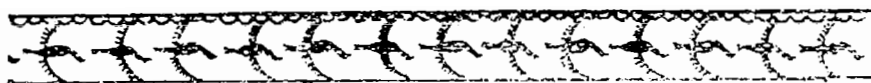
حسین رازی

زمان:

یکی بیجان و بی تن ابلق اسبی کوفرساید.

ناصر خسرو

T . S . Eliot

THE WASTE LAND

سرزمین ویران ت. س. الیوت

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 الیوت 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 آتی به 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 می‌رویانند ،
خاطره و آرزو را درهم می‌آمیزد ،
وریشه‌های تیره رنگ را از باران بهاری میلرزاند
زمستان گرممان می‌داشت ،

زمین را بزیر برفی نسیان بار می‌پوشانید
و حیاتی حقیر را از چشمه‌هایی خشکیده توشه می‌داد ،
تابستان مهبوتمان ساخت ، در اشتازن برگ‌گرسه ،
بارگباری از باران فرا رسید ، و ما بزیرستون‌ها پناه بردیم ،
و در هافگارتن ، در آفتاب رفتیم
و قهوه نوشیدیم ، و ساعتی گفتگو کردیم .

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

و آنگاه که کودک بودیم ، نزد آرشیدوک ،
پسر عمه‌ام ، بسر می‌آوریم ، و وی مرا بر سورتمه‌ای می‌نشانند
و چون من می‌هراسیدم ، می‌گفت ، هاری
هاری ، محکم بگیر . و ما 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- "Stranherdersee 10-Hofgarten

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

۲۰ که از این مزبله سنگلاخ می‌روئند؟ پسر انسان ،
 نمیتوانی پاسخ دهی، یا گمان بری، زیرا تو همینقدر
 توده‌ای از تندیس‌های درهم شکسته‌را می‌شناسی ، جائی که آفتاب فرود
 می‌آید ،

و درخت خشکیده سایه‌ای ندارد، و زنجره تسکینی نمی‌دهد ،
 و سنک خشکیده نوائی از ریزش آب ندارد، و تنها

۲۵ سایه بزیر این تخته سنک سرخ‌رنک است ،
 (بزیر سایه این صخره سرخ بیا)،
 و من بتو آنچه‌را خواهم نمود که حتی با سایه‌ات نیز یکسان نیست
 سایه‌ای که پگاه از پیت جست و خیز می‌کند
 یا شبانگاه بدیدارت برمی‌خیزد ،

۳۰ من هراس رابتو درمشتی غبار نشان خواهم داد .
 Frisch weht derwind
 Der Heimat zu
 mein Irisch Kind ,
 wo weilest Du ?

۳۵ « نخستین بار ، یکسال پیش سنبل‌ها را بمن دادی ؛
 و آنها مرا دختر سنبل می‌خواندند . »
 و باین همه ، آن زمان که دیرگاه از باغ سنبل باز می‌گشتیم ،

۲۰ - قیاس کنید با کتاب حزقیل، باب دوم، يك (ات)
 ۲۳ - قیاس کنید با کتاب جامعه باب هفتم، پنج (ات)
 ۳۱ - ترستان و ایزولده، فصل يك، ابیات ۵ تا ۸ (ات) :
 « بادخك بسوی زادگاه
 وزانست

كودك ابرلندیم
 بكجا قرارخواهی 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 ، معه‌ها ،
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 ،
۵۰ شهبانوی زمین و زمانست .

این نیز مردی است با سه قطعه چوب ، و این يك چرخ است ،
و اینهم سوداگری يك چشم است ، و این يك 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 مرك در آب بر حذر باش
اتبوه مردمان را می بینم که بصورت حلقه ای گام برمی دارند .
- متشکرم ، چنانکه خانم اکویتن عزیز را دیدید ،
بوی بگوئید که من خود جدول طالع را برایش خواهم آورد :

(حشيشة الحمرة) beelladonna : 49

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

57 : Mrs Eputone

چه درین روزها بسیار دقیق باید بود .

شهر مجازی ، ۶۰

بزیرمه قهوه‌ای فام یک صبحگاه زمستانی .

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

و هر کس دیده به پیش خویش دوخته بود . ۶۵

موج جمعیت از تپه بالارفت و از خیابان « کینک ویلیام » سرازیر 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 میلائی 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 - قیاس کنید با **بودلر** ؛ گل‌های دوزخی (ات) :

« شهر پرازدحام ، 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 نمی داشتم

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 را می لرزاند

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

۷۴ - قیاس کنید با ابلیس سپید اثر و بستر (ات):
 ولی كرك را از این پس دور بدار که او ست دشمن انسان
 زیرا چه بسا که با ناخن هایش دیگر بار آنهارا نبش کند .
 ۷۶ - بودا در دیباچه « گل های دوزخی » :
 « تو ای خواننده مزور ، هماندم ، برادرم ! »

حاشیه‌ی بر سرزمین ویران

نیکی و زشتی را از دست داده است ،
آنان را از زندگی دور می‌دارد ، 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 می‌گردد و در تمامی آن
گسترش می‌یابد .

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

این‌ذایش برای ما
چون مرك ویا مرك آکنده ازرنج و
عذاب بود .

... من ازمرکی دیگر بس شادمان
می‌بودم .

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

انسان از آگاهی براین واقعیت ،
براین مرك در زندگی گریزان است .

« سرزمین ویران » را « دوزخ »
الیوت نامیده‌اند .

ابهام قرن ما ، مشکل انسان ، و
سرگشتگی و پوچی او مضمون شعراست .
تم منظومه جزاین نیست . عقیمی روحی
و روانی مردمان سرزمین ویران مدام
با وسعتی فراوان تر از پیش نمایانده
میشود . این تم در سرتاسر شعر با مهارتی
که در بزرگترین تصنیفات سمفونیک مشاهده
شود ، تکرار می‌گردد ، و در هر بار به این
می‌ماند 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-
افسانه‌های این کتاب ، همه جا زمین از
نفرینی عقیم شده است ؛ غله‌ها نمیروید ،
آدمیان از کرسنگی و سیه روزی بمرك
دچارند ، و همه چیز بویرانی و نابودی
محکوم است .

منظومه ، مجموعه‌ای از صحنه‌ها و
آدمیان قرن ماست ، که بی‌عشق ، 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 زیبایی‌هایی که نه از آن ماه 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 بر عجب 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 می‌کشد، 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 یادآورده کودک‌کی را، نشانه‌ای برای تعیین طبقه و کاراکتر قهرمان شعر دانست.

دومین پاساژ، ادامه گفتگوئی 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.

يك طبقه می‌روند و طبقه دیگر می-آیند و زمین تا باید پسايدار می‌ماند. آفتاب طلوع میکند و آفتاب غروب میکند و بجائیکه از آن طلوع نمود می-شتابد. بساد بطرف جنوب می‌رود و بطرف شمال دور می‌زند. دور زنان دور-زنان می‌رود و باز به مدارهای خود برمی-گردد. جمع نهرها بدریا جاری میشود اما دریا پر نمی‌گردد.

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

اولین نقل قول از واکنر که در آغاز خاطره می‌آید، از پرده اول تریستان و ایزولده آمده است. و آنرا ملاحی می‌خوانند که «ایزولده» 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 ایزولده است؛ و آنرا نگهبانی می‌گوید که بر دریا چشم دوخته است و به تریستان می‌جروح خبر می‌دهد که زورق ایزولده به چشم 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 دانت» 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 مشابه مرك با اسماء، «ملك رؤبائی مرك» و یا «ملك دیگر مرك» یاد میکند

مراجعات به «دانت» اهمیت بیشتری دارد. بیت «نمی‌اندیشیم 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»، «دانت» اعرافی را تصویر می‌کند که ساکنان آن، همان‌ها هستند که در زمین بدون ستایش یا قبحی زیسته‌اند. نه مومن بخدا و نه یاغی از او بوده‌اند «دانت» این «زباله‌هایی را که هیچگاه زنده نبودند» این آدمیان بی‌شور، بی‌هیجان بی‌هدف و بی‌مقصود را که در زندگی تنها دمی می‌کشند، «مرك رانده‌ها» میداند.

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 «میلاده» می‌پندارد. میلاده نام نبردی است که میان رومن‌ها و کارتاژی‌ها در قرون پیش از میلاد در گرفت. علاوه بر اینکه، ذکر آن تلمیحی است بجنک 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
همه قدر که نسل بنسل
همان چیزها دیگر بار به وقوع
می‌پیوندد.

از بیت زیر آن، «لاشه ای را که سال پیش در باغ ت 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 اثر بار خواهد بود، و یا از اصل پوسیده است؟

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

است :

«هان که گرک را از این بعد دور بدار،
چه اوست دشمن انسان و با ناخن هایش
دیگر بار قبر را نبش خواهد کرد.»
چرا «الیوت»، گرک را بسك بدل
کرده است؟ تصور می شود قصد از «سك»
دوست انسان «هیومانیت» ها باشند که
مقام انسان را بما فوق طبیعی ارتقاء میدهند،

خدای مرده را نبش می کنند، و باین ترتیب
از زایش دوباره مانع می شوند
آخرین سطر این فصل از سرزمین
ویران، که از بودلر گرفته شده شخصیت
«استت سون» را عمو می می کند. او هر کسی
است، که حتی خواننده و آقای الیوت را
نیز شامل است .

آذر فریار

يك گل سرخ برای امیلی

وقتی که میس امیلی گریسین مرد ، همه اهل شهر ما به تشییع جنازه اش رفتند ، مرد ها از روی تأثر احترام آمیزی که گویی از فروریختن يك بنای یاد بود قدیم در خود حس میکردند ، و زن ها بیشتر از روی کنجکاوی برای تماشای داخل خانه او که جز يك نوکر پیر که معجونی از آشپز و باغبان بود - دست کم از ده سال باینطرف 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 درختانی که یك وقت گل سرسبد شهر بوده ، قرار داشت . اما کاراژها و انبارهای پنبه دست - درازی کرده بودند و حتی یاد بو دها 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 عشو ه گر و پا بر جای خود را میان واگونهای پنبه و تلمبه های نفتی افراشته بود - وصله ناجوری بود قاتبی و وصله های ناجور دیگر .

و اکنون میس امیلی رفته بود بمردگان مهم و باصلاحیتی 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 بخاك افتادند ، آرمیده اند .

میس امیلی در زندگی برای شهر بصورت يك عادت دیرینه ، يك وظیفه ، يك نقطه توجّه ، یا یکنوع اجبار مورو ثی در آمده 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 بخیا بان بیاید . میس امیلی را از تاریخ 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 باینطریق بپردازد . البته چنین داستانی را فقط آدمی از نسل و طرز تفکر کلنل سار توریس می توانست از خودش بسازد و فقط زنها میتوانستند 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» بزنند. 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.

دري که هشت یانه 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 پنجره ها را کنار زد دیدند که چرم مبله ها ترك ترك شده بود. و 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. و وقتیکه میس امیلی وارد شد آنها از جا پاشدند. میس امیلی زن کوچکی 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 برآورنده ای باشد، در او چاقی و لغتی مینمود. بدنش ورم کرده بنظر میرسید. مثل بدنی که مدت ها 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 تویك چانه خمیر فرو کرد باشند. میس امیلی به آنها تعارف نکرد بنشینند، همینطور تودرگاه ایستاد و باراش گوش داد، تا آنکس میکه حرف میزد بلمکنت افتاد و زبانش 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 سارتوریس بمن گفته است. شاید شما بتوانید با مراجعه به سوابق موجود خودتان را قانع کنید.»

«ولی میس امیلی ما به سوابق مراجعه کرده ایم. مامقدمات صلاحیتدار شهر هستیم. مگر شما ابلاغیه ای بامضای شریف از ایشان دریافت نکردید؟» میس امیلی گفت: «چرا من کاغذ دریافت کرده ام. شاید ایشان بتخیال خودشان «شریف» باشند ... ولی من در جفرسن از مالیات معافم»

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

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

- «ولی میس امیلی -»

- «از کلنل سارتوریس بپرسید.» (کلنل سارتوریس تقریباً ده سال 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: کمالینکه سی سال پیش پدرهایشان را سرقضیه «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 ترك کرده بود. میس امیلی پس از مرگ پدرش خیلی کم از خانه بیرون میرفت. و پس از اینکه معشوقش او را ترك کرد، دیگر اصلاً کمتر کسی او را میدید. چند نفر از خانمها جسارت بنخرج 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 با يك سبد بازاری به بیرون رفت و آمد می کرد.

خانمها میگفتند «مگر يك مرد - حالا هر طوری باشد - میتواند يك آشنه - خانه را حسابی نگهداری کند؟» و بنا بر این وقتی که خانه میس امیلی بوافتاد، تعجب نکردند. بالاخره اینهم نمونه ای از کارهای روزگار و خانواده عالیقدر گریرسن بود.

یکی از همسایه ها، از زنهای همسایه بالاخره به استیونز شهردار هشتاد ساله شکایت کرد.

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

خانم گفت: «خوب دستور بفرماید بو را بر طرف 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 مساحتماً 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 اعضا 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 خافه اش را تمیز کند ، ضرب الاجل هم معین کنید و اگر نکرد . . . »

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

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 بیافشاند ، از کیسه ای که گل شانه اش بود ، چیزی میپاشید . در زیر زمین راهم شکستند . و آنجا و قسمتهای بیرون ساختمان را آهک پاشیدند . و قتیکه 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 بوبرطرف شد .

همین وقتها بود که مردم شروع کرده بودند که واقعا برای میس امیلی غصه بخورند . مردم شهر ما که یادشان بود که چطور خانم « یات » عمه بزرگ میس امیلی بالاخره پاك دیوانه شده بود ، فکر میکردند که گریسرها ، قدری خودشان را بالاتر 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 باهیکل باریک و سفید پوش در قسمت عقب آن ایستاده بود ؛ و پدرش بشکل يك هیکل بهن تاریک که تعلیمی سواری در دست داشت ، در جلو تا بلو و پشتش به میس امیلی بود ، و چهارچوب دری که بعقب باز شده بود ، آنها را مثل قاب در میان گرفته بود . و قتیکه میس امیلی سی سالش شد ، نمیتوان دقیقاً گفت که ما راضی و خوشحال شده بودیم ، بلکه بعبارت بهتر میتوان گفت دلمان خنك 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 .

و قتیکه 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 مرك پدرش همه خانمها خودشان را حاضر کردند که برای تسلیم و پیشنها دكمك بدیدنش 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 بدیدنش میرفتند و بدکتر که میخواستند او را متقاعد کنند که جنازه پدرش را بآنها تسلیم کند، همینرا میگفت و فقط وقتی که دیگر نزدیک بود بقاون و زور متوسل شوند، تسلیم 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. ماتام 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. وقتی که 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 کثرت فروش کردن خیابانها و پیاده‌روها را داده بود، و در تابستان پس از مرك 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 بسیاها فحش میدهد و سیاها چطور با آهنگ بالا و پائین رفتن یلهایشان 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 بند شده بود، دلمان خوش شده بود. مخصوصاً از لج اینکه خانمها میگفتند: «هرگز یکفرد خانواده گریسن محل سکونم 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 « آلا باما » 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 تشییع جنازه هم شرکت نکرده بودند .
 و همینکه مردم گفتند « بیچاره امیلی » پیچچه های درگوشی شروع شد .
 بهمدیگر میگفتند : « یعنی فکر میکنید که واقعاً اینطور باشد ؛ ... البته که هست ...
 جزاین 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 سبك و نازك سم آنها بگوش میرسید ، درگوش همدیگر میگفتند :
 « بیچاره امیلی . »

میس امیلی همیشه سرش را بالا بالا میگرفت ، حتی وقتی که دیگر بنظر ما
 پشتش زمین خورده بود . انگار پیش از همیشه انتظار داشت که به اصالت و نجابت
 او ، بعنوان آخرین فرد خانواده گیریرسن سرفرود بیاوریم . انگار همینش مانده
 بود تا صلابت و غیرقابل نفوذ بودن خود را بیش از پیش بشبوت برساند . مثل وقتی که
 رفت مرك موش خرید . این بیش از یکسال پس از زمانی بود که مردم بنا کرده بودند
 بگویند « بیچاره امیلی » - همان زمانی که دو تا دختر 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 همرك ، 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 . وقتی که 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 ایللیکه 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 توکاری اسبی براقشان میگذاشتند ، ما از روی حسادت میگفتیم « 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 سروصداشان 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 « آلا باما » بودند ، نوشت . آنوقت دوباره خویش و قومهای میس امیلی تو خانه او پیدا شدند . و ما دست روی دست گذاشتیم و ناظر جریانات شدیم . اوّلش 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 يك دست اسباب آرایش مردانه نقره سفارش داده که روی هر تکه اش حروف « ه . ب . » کنده شده باشد . و روز بعد از آنها خبر شدیم که یکدست کامل لباس مردانه با انضمام يك لباس خواب خریده است . ما پیش خودمان گفتیم دیگر ازدواج کرده اند ، و واقعاً دلمان خنك شد . چونکه دیدیم حتی دوتا دختر عموهای میس امیلی پیش از آنچه خود میس امیلی تاحالا فروخته بود واقعاً « گریسن » بودند .

خیابانها مدتی بود تمام شده بود ؛ بنا بر این وقتیکه هومر بارون رفت ، ما تعجب نکردیم . اما از اینکه میان مردم یکهو سروصدا 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 ازدست 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. گاهیگاهی ما میس امیلی را برای یکی دودقیقه 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 مرک 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 برنك فلفل نمکی و چدنی در آمد؛ و همانطور ماند. و تا روز مرگش در هفتاد سالگی، هنوز بهمان رنك چدنی، مثل موهای يك مرد زبر و رنك باقی بود.

از همانوقت به بعد، در جلو عمارتش همینطور بسته بود. بجز مدت شش هفت سال، زمانی که در حدود چهل سالش بود و نقاشی چینی تعلیم میداد. در آن موقع کارگاهی در یکی از اطاقهای طبقه باین ترتیب داده بود و دخترها و بوه‌های مردم عصر کلنل سار توریس باهمان نظم و همان روحی که یگشنبه‌ها بایک 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 رنك و قلم مو و عکسپایی که از مجلات مدبانوان بریده میشد، نزد میس امیلی نفرستادند. در جلو عمارت پشت سر آخرین شاگرد بسته شد و همچنان بسته ماند. و قتی که 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 را می‌پاییدیم که موهایش خاکستری تر و قامتش خمیده تر میشد و با سبب بازاریش آمد و شد میکرد. ماه دسامبر هر سال که میشد يك ابلاغیه مالیات برای میس امیلی میفرستادیم که يك هفته بعد توسط پست پس فرستاده میشد. گاهیگاهی، جسته گریخته، او را در یکی از پنجره‌های طبقه باین میدیدیم. پیدا بود که اطاقهای طبقه بالا را بکلی بسته است. نیم تنه میس امیلی، مثل نیم تنه سنگی بتی که بدیوار محراب معبدی نصب شده باشد، بمانگاه میکرد؛ یا نگاه نمیکرد؛ ماهرگز نتوانستیم اینرا تشخیص بدهیم.

بدین ترتیب میس امیلی، میس امیلی عالیمقام، حی وحاضر، نفوذ ناپذیر، آرام و سمج نسلی را پشت سرمی گذاشت و به نسل دیگر می پیوست.

آنوقت مرك او اتفاق افتاد. در میان خانه ای که پراز سایه و تاریکی و گرد خاک بود، مریض شد؛ درجائی که غیر از سیاه پیرمرتش کسی دربالینش نبود. ما حتی از مریض شدنش هم باخبر نشدیم. مدتی بود که دیگر از سیاه خبر نمی گرفتیم.

سیاه باکسی، شاید حتی خود میس امیلی هم حرف نمیزد. چرا که صدایش انگار ازماندن و بکار رفتن خشن و زنك زده شده بود. میس امیلی در یکی از اطاقهای طبقه پائین، روی يك تختخواب 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 زنهارا که صداهایشان را در سینه خفه کرده بود و با هیس! هیس! همدیگر را خاموش میکردند و نگاههای سریع و کنجکاو خود را باطراف می انداختند، 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 بفکر 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 كشیده بودند، روی سکوی جلو کلیسا و چمن ایستاده بودند و در باره میس امیلی باهم گفتگو می کردند. که حالا یعنی میس امیلی همدوره آنها بوده و با او رقصیده اند و شاید زمانی دلش را هم برده اند. و مثل همه پیرها حساب حوادث گذشته را باهم 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 توالت، روی اسبابهای بلور ظریف و اسباب آرایش مردانه که دسته-^{تک}های نقره ای تاسیده داشت و نقره اش چنان تاسیده بود که حرف روی آن محوشده بود. پهلوی اینها يك یخه کرارات گذاشته بود. گویی تازه از گردن آدم باز شده. و 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 وجود را به خواش و بعید قرار داشت .
 خودمردی که صاحب این لباسها بود روی تخت خواب 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 مسخره میکند ، او را در ر بوده بود . بقایای او ، زیر بقایای پیراهن
 خوابش ، از هم پاشیده شده بود و از رخت خوابی که روی آن خوابیده بود ، جدا شدنی
 نبود . روی او روی بالشی که پهلوش گذاشته شده بود ، همان غبار آرام و بی حرکت نشسته
 بود . آنوقت ما متوجه شدیم که روی بالش دوم اثر فرورفتگی سری پیدا بود .
 یکی از ما چیزی را از روی آن برداشت . ما بجلو خم شدیم ، همان گرد تلخ و خشك بینی
 ما را سوزاند . آنچه دیدیم يك نخ موی خاکستری چدنی بود .

ترجمه : نجف

ويك له بخند ...

شب هیچگاه کامل نیست .
همیشه چون این را میگویم و تأکید می کنم
در انتهای اندوه يك پنجره باز هست
يك پنجره روشن .
همیشه يك رؤیای شب زنده دار وجود دارد
و نیز میلی که باید بر آورده شود ، گرسنگی ئی که باید فرو نشیند
يك دل سخی .
يك دست که دراز شده ، يك دست گشوده
چشمان منتظر
يك زندگی
يك زندگی که آدم میان خود قسمت کند .

قلب ختلك

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
ابه‌شبنم 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 آنكه 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 هائی 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 ها گم می شود

و درشیار های حرکات جاویدانت
رؤیاهای من دوباره انحراف می گیرد .

☆☆☆

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

☆☆☆

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

ترجمه : ۱. شاملو

رفتگر

کناریک رودخانه
رفتگر میروید
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 سنگ بزرگ می نشیند،
اما ناگهان موسیقی
آهنگ زمان
که شیرین و دلنواز بود
خشم آگین
و تهدید کننده میشود

آنگاه
فرشته نگهبان رفتگر

که حالت بسیار ساده ای دارد
پدیدار میشود
او را از تن آسانی اش ملامت میکند
و اندرزمین دهد که کارش را دنبال کند .
فرشته نگهبان
با انگشت سپاه 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 میکنند 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 میروبد
 فرشته نگهبان ناپدید میشود
 زن دیگری میگردد
 رفتگر دست از کار برمیدارد
 و با او، باحالتی پرمعنی
 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 با آسمان اشاره میکند
خشمناك، بالهایش را تکان میدهد
و برفتگر میگوید که
رفتگری

بیگمان کار بسیار خویست
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 میآورد
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 بانگاه بدی دختر را و رانداز میکند

رفتگر بادقت 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
بر میخیزد 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 کشوها، 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 هایی که بدست نرسید باید صادقانه بوسیله کسانی که 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 یقین 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 کیفری، (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 تجدید طبع گردند و بدست اعقاب برسند برعکس مایلم همه منهدم شوند؛ فقط چون این کتابها فعلاً موجودند اشکالی در بین نیست که هر کس از آن خویش را نگاهدارد.

امانوشته‌های دیگر 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 استثناء 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 مفرغی

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 درباره‌اش
می‌گیرید . آنرا میشکافید و ازش چیزی در می‌آورید . 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 را همیشه می‌گویم ، زیرا بدبختانه در این دنیائی که من درش زندگی
میکنم ، هیچ چیز به اندازه آینه‌ای که بعضی جاها جیوه‌اش 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 می‌شود ، سالم و کامل منعکس کند . چه می‌گوئید؟
- آنچه هنوز مرا بصورت آینه‌ئی نگه داشته است ، استقامت روح من ، استقامت جیوه
من است ، نه کندی تیغه این چاقوی بی‌رحمی که اتفاق یا سرنوشت یا هر مهم‌ل
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 دل‌بشک و دیرباور این
ماجرا بودم ؛ در هر حال ، این ماجرا نیست که برای شما حکایت می‌کنم . نمیدانم
در خواب آنرا دیده‌ام ، یاد دنیای هشیاری شما قهرمان خواب آلود آن بودام ،
یا کسی آنرا در حالتی میان‌هشیاری و مستی برای من حکایت کرده است . نمیدانم .
نمیدانم . گفتم که ، روح مرا تراشیده اند ، جیوه های این آینه‌ها تراشیده اند .
وقتی دیدند نمیتوانند لکه‌اش کنند جیوه‌هایش را تراشیدند . پس جای تعجب
نیست اگر از آنچه اسمش را « واقعیت » می‌گذارید ، 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 ماه ها ، حساب هفته ها ، حساب روزها و حتی حساب ساعتها از دست در می رفت .

یک ته شمع گچی داشتم که نمیخواستم روشنش کنم . شب ها تاریک می ماند 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 بمن نشان میداد ، راه می کشید 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 میبرد . 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 للہ مادر بزرگم بود ، یکروز که من همه وقتم را بدون نتیجه سرپاک کردن این لکه مضحک آجری رنگ تلف کرده بودم ، از پشت پرده اطاق در آمد و طعنه زنان گفت :

« بی خود جون میکنی ها . تو مایملکت همینہ . همین تبر بالکہ خون روی تیغه اش . . . جونم واست بگم وقتی پدرت خدا بیمارز 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 کشیدیم 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 میگرفتی و میخواندی :

خدا مرکم بده مرک آلوچه

خدا دفنم کنن زیر دالونچه

از آنروز ببعد 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 ببعد ، دیگر بدون این که برگردم به بالای رف یابد یوار 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 سك 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 زنك 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 سر صدا 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 برهم 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 بستم هیچی نگفتم :

بستم 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 یا بی می که از دخمه کردم ، برخوردیم 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 به قبله بود . حتی ازین عجیب تر ، برایم گفته بود :

« - ننه ! شبی که خدا پیامرزا با تو با خانوم کوچيك 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 . مکه 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 رختخواب دامادی پسر تو روبه قبله بنداژن ، نوهات با یه زن مرده عروسی میکنه ! من یکی زدم زیر خنده ، اما مادر آقا پرده وسط شصت و انگشت دومش رادوبار ازاينور 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 فالگیر ها اعتقاد نداشتم : اما ازاين که دیدم سکوب سنگی بستم يك 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 را شب 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 ازاين 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 سمکوی سنگی را دیده بودم ، يك هو همه این مطالب به یادم 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 چشید و دم نزد . يك چیز دیگر :

دردخمه سنگی يك ساعت بلند پایه دار قدیمی بود که عقربه های کوتاه و بلندش روی دو و سیزده دقیقه خوابیده بود - میدانم چرا این ساعت حالا یادم 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 را هم 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 از 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 بیمار می کند و هیچ چیز تسکین 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 زنك 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 سراسیمگی 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 بگو شم 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 باز زنك 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 ، بی‌خود سعی نکن از زیرش دربری .

من چشمهایم را با گوشه آستین پیرهنم پاك کردم و گفتم :

« - میدونم . دلم هم نمی‌خواه تو این کار عجله کنم یا دماغ تو 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 می‌خواه این در زودتر و از بشه ، دلم می‌خواه تو زودتر از این دنیا که حوصله تو سر برده بری بیرون ، تا منم بتونم برم بی‌کارم . . . ببینم ، به امتحان

بكن ببين مي توني با اين تير ضربه محكمي بگردن من بزني ؟ دستت درد نكنه
امتحان كن ببين مي توني ؟

حالا ديگر نميدانم كه چقدر حرف زدم ، تاكي صحبت كردم ، اما همينقدر
يادم است كه ناگهان توقف لنگر ساعت پايه دار قديمي مرا بخود آورد . هنوز
بقايای تيك تاك آنرا از دور ، از بيرون دخمه سنگي ميشنيدم . وهنگامي كه بطرف
در نگاه كردم ، احساس كردم كه انگار چيزي مثل سايه ، مثل دود ، دارد آخرين
اجزای خود را از در بيرون مي كشد .

به ساعت نگاه كردم و در تاريخي به زحمت توانستم عقربه هایش را ببينم
كه روي دو وسيزده دقيقه خوابيده بود .

لكه ابري از سوراخ بالاي دخمه گذشت و سه تا ستاره كه مثل مثلث بود در
آسمان كور سو زد . يك خروس كولي از دور دست های جنگل جیغ كشيد . هوای
دخمه سنگين و غمناك بود .

باقوتي كه حتماً از چشمه های وحشت و هراسم مي جوشيد ، بطرف در دويدم ،
اما در بسته بود . يادم آمد كه پيش از خواب ، خودم آنرا به دقت بسته و كلون
را پشتش كشيده بودم . برگشتم و تكيه ام را به در دادم . تمام قوت تنم از زانو هايم
كشيده مي شد . ديگر در دخمه هيچ چيز را نمي ديدم . سياهي غليظ سيالي سراسر
آنرا پر كرده بود . جلو چشم ، لكه های زرد خوش رنگي كه حاشيه های نيلي روشن
داشت ، در تهی تاريخ پائين مي رفت . پاهایم زير تنم لرزيد . يكهو مثل يك
درخت برق زده روي زانو هايم فرو دادم . يك لحظه سعی كردم را نگهدارم ،
بي نتيجه . باتمام بدن به جلو كج شدم و نوميدانه دستم را جلو بردم و چيزي را
بغل زدم

ته دخمه ، يك دريچه نقب بود كه از پله های چوبي پوسيده به زير زمين
مي رفت . اين را بايد زود تر گفته باشم ، زيرا همه اينها جزئيات زندگي مرا
تشكيل مي دهد .

در اين زير زمين چيزهای خرت و پرت بود . بوته جارو گري و چيزهای ديگر .
يك كارد بزرگ زنك زده ، يك مجسمه ؛ يك خرچنگ خشك شده و چيزهای ديگر ...
من همه آنها را زير و رو كرده بودم . يك كتاب اوراق شده آنجا بود كه خوانده
نميشد ، شايد به خط هندي يا جهودي و يا چيني بود ... يك جعبه دراز آنجا بود كه
شكل تابوت را داشت . وقتي كاه و پوشال های توي آنرا ريختم بيرون ، ديدم زير
آنها يك مجسمه مرمر زن برهنه ، آرام و آسوده ، مثل هيچ چيز غير معمولي خوابيده
است . خواستم آنرا بشكنم اما فكر كردم كار هجويست . اگر سرنوشت من اين
بود كه بازن مرده ئي عروسي كنم ، اين كه يك مجسمه بيستر نبوده ...
دوباره كاه و كهنه های دم فيچي را رويش ريخته بودم .

اما آن شب ، پس از رفتن شيطان كه بطرف در دويدم و پای در از حال رفتم ،
وقتي دست هايم را جلو بردم تا بچيزي پياويزم ، زانو های مجسمه 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 دور گردنم حلقه کند؛ الان است که درد
 محرومیت یک عمر، بازوهایش را برای انتقام کشیدن از من بحرکت درآورد؛ الان
 است که کینهٔ عقیق ماندن هزاران تمنای محبوس او، انگشت‌هایش را به سینهٔ من
 من فرو کند و جگر مرا میان پنجه‌هایش بچلاند.
 ناگهان فریاد کشان از جایم پریدم، مجسمهٔ مرمری را به زمین انداختم،
 روی بسترگاه انباشته قوز کردم، روانداز را به سرم کشیدم و تا صبح - تا موقعی که
 از دور دست‌ترین نقاط جنگل نمرهٔ گاوهای که به چراسرداده شده بود برخاست.
 به صداهای در هم شکستن زن سنگی، که از درد راندگی و شکست ناله میکرد و
 تکه تکه می‌شد، گوش دادم.
 با خودم گفتم :

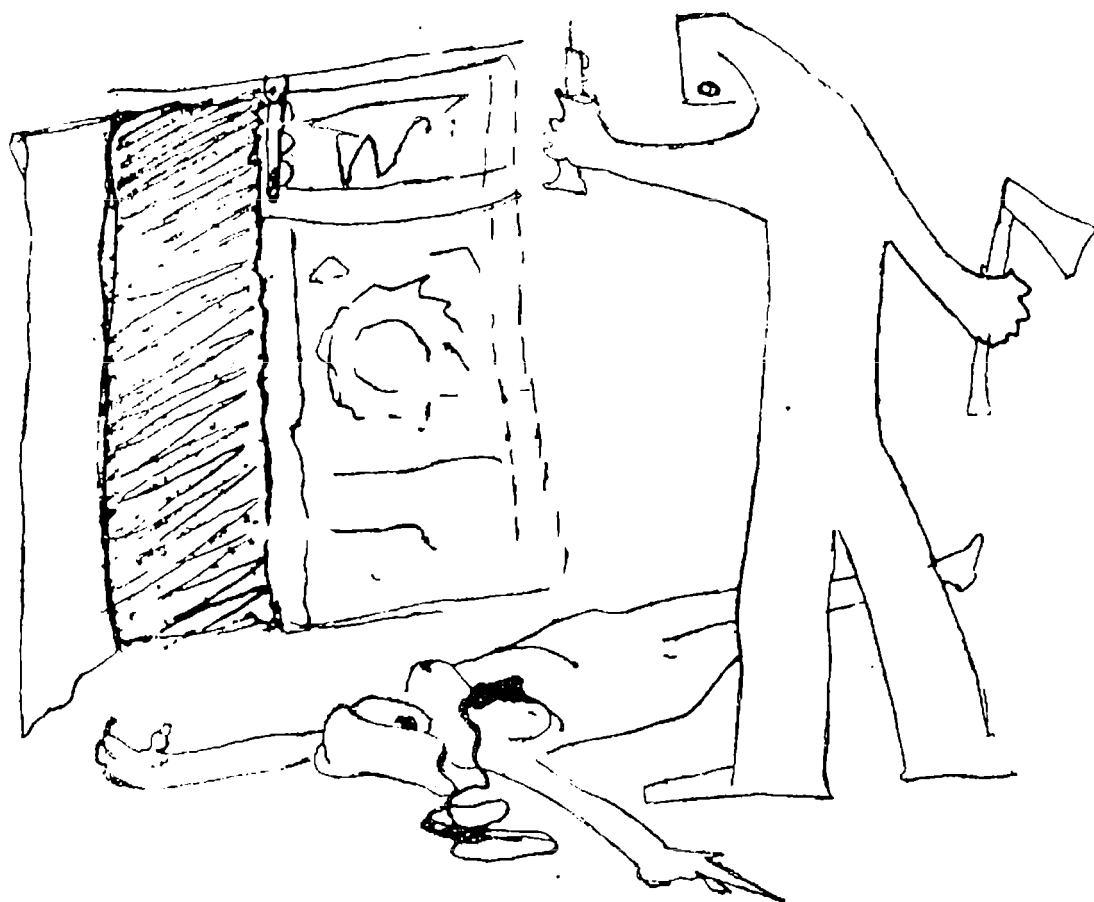
«- کی اینو باور می‌کنه؟ اصلا چه لازمه کسی اینو باور کنه؟ نه! همین فردا
 همچنین که هوا کی روشن بشه تیکه پاره‌ها شو توی زنبیل می‌ریزم میندازم تو
 مرداب. به جهنم! بذار کسی اینو باور نکنه. بذار شیطونم اینو باور نکنه!
 اما همین که صبح آمد و کابوس‌های شبانه گریخت، همین که نور آفتاب از
 درز تخته‌های در بداخل دخمه تابید و از تار و پود روانداز به چشم‌هایم 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 به ساعت پایه دار قدیمی زدم. لنگر آن میان تارهای عنکبوت تکان‌سنگینی
 خورد و صدای خشکی کرد؛ و عنکبوت بزرگی هراسان از آن بیرون جست، به جانب
 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 به زیر زمین رفتم و
 مجسمهٔ مرمری را دیدم که زیر کاه و پوشال و پارچه‌های دم قیچی توی جعبهٔ تابوتی‌اش
 آرام خوابیده است، اعصابم کمی راحت شد. بخودم خندیدم و گفتم :
 «- مسخره‌س جانم! همه‌ش مسخره‌س! هم خیالاتی که به سرتو می‌زند، هم
 حرفهائی که «زن خان» 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 آنچه اسمش را کابوس گذاشته بودم
 به سراغم می‌آمد. این بود که هر بار باز بدخمه برمی‌گشتم و به وحشت سرنوشت
 دردناک خود تسلیم می‌شدم. درودیم به روی 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 پر شکنجه 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. زیرزمین 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 می‌گردد که جوشونده‌اش کیمیا س...
نه!! من فقط نفرین زده‌ئی هستم که خدای شما فراموشم کرده است. من بازیگر اسیری هستم که شیطان برای نمایشنامه خودش اجیرم کرده است. من باید این بازی را تا به آخر ادامه بدهم و سرانجام - اگر سخن جادوگران اعتباری داشته باشد - باز مرده‌ئی و عملت کنم!

يك شب - شب آخر - تصميم گرفتيم كه ديگر به اين ماجرا خاتمه بدهيم .
ديگر نمي خواستم باز يگر اسير نمايشنامه شيطان باشم :
» - لعنت به همه شما ! ...

تمام شب را بيدار نشستم و تماموقعي كه اولين تكان لنگر ساعت تو گوشم صدا
كرد و دخمه بانور مهتابي بي سايه نئي روشن شد - و يا شايد هم تاملتي پس از آن :
تا هنگامي كه نشئه وجود شيطان را مثل نشئه زهري درهمه رگ هايم حس كردم -
يك ريز فرياد كشيدم :

» - لعنت به همه شما ! هم تو ، سايه سياهكار ابليس ؛ هم آن مجسمه
شبگرد لعنتي ، هم اين دخمه ، هم اين ساعت كه نه عتيق كه عقر به هائش روي اين ابديت
جهنمي خشكيده است ! - لعنت به همه شما !
شيطان گفت :

» - ميوهت رسيده ديگه . حالا ديگه ميوهت رسيده !
من قاه قاه خنديدم ، با همه كينه ام خنديدم ، نگاه پر بغض بش كردم و دندان
هايم را به هم فشردم :
» - ابليس !
شيطان گفت :

» - پرده آخر شد . ديگه ميوهت رسيده .
» - بي حياي سمج ! من طلسم لعنتي تو ميشكنم ! هشت ساله كه اين بازی
دردناك و خسته كننده رو ادامه ميدي . من ديگه مي خوام يا شروع بشم يا تموم .
ته شمو گچي را كه كنار بستر در شمع دان بر نزي بود روشن كردم و بدست گرفتم .

تبراهم برداشتم و از درنقب به زير زمين رفتم :
» - طلسم لعنتي تو ميشكنم ، بي حياي سمج !
شيطان هم بدنبال من به زير زمين آمد . من يك راست بسراغ جعبه تابوتي شكل
رفتم كه مجسمه تويش خوابيده بود . نيروي جهنمي تو بازوهايم بود ، تو بازوها
و پاهايم بود .

» - امشب ديگه اين كار و تموم مي كنم . امشب ديگه قال اين كارومي كنم .
سمج بي حيا ! شيطان گفت :

» - پيرشي بسرم ! امشب وقتشه . ديگه ميوهت رسيده .
من به توده سياه سايه او نگاه كردم . چرخي دور خودش زد و صدايش از
دور بلند شد :

» - بي خود روزگار خود تو سياه نكن ها ...

» - از اين سياه تر ؟

» - بي خود دست بروي اين مجسمه دراز نكن . اگه يه خال بش بندازي

روزگارت سیاه می شه . . .

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

« همینکه گفتم . بی خود به دست خود آتیش به خرمن خودت نزن .
من تبرا بالا بردم .

« - نزن دیوانه !

و باتمام نیرویم آنرا روی سینه مجسمه فرود آوردم .

باصدای خشك ازهم شكستن مجسمه مرمر ، ناله مایوسی از ته زیر زمین بلندشد . من این صدرا درهه عمرم ، درهه شبهای تار و طولانی عمرم از عمق روح و قلبم شنیده بودم .

شیطان گفت :

« - پسر ! بدت دادم نشنیدی . کارد نیابی 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 راروی زمین گذاشتم و باتبر 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 سرانجام - 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 ، سرانجام از پشت انبوه خزه ها و ریشه های درهم پیچیده طولانی ، در مغرغی مذهب کاری بزرگی پیدا شد .

ریشه های قطع شده را از جلو در عقب کشیدم . دسته تبرا از حلقه در عیور دادم ، دودستی 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 ارزان 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 . دنیای تاریک شماها جیگر منو

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

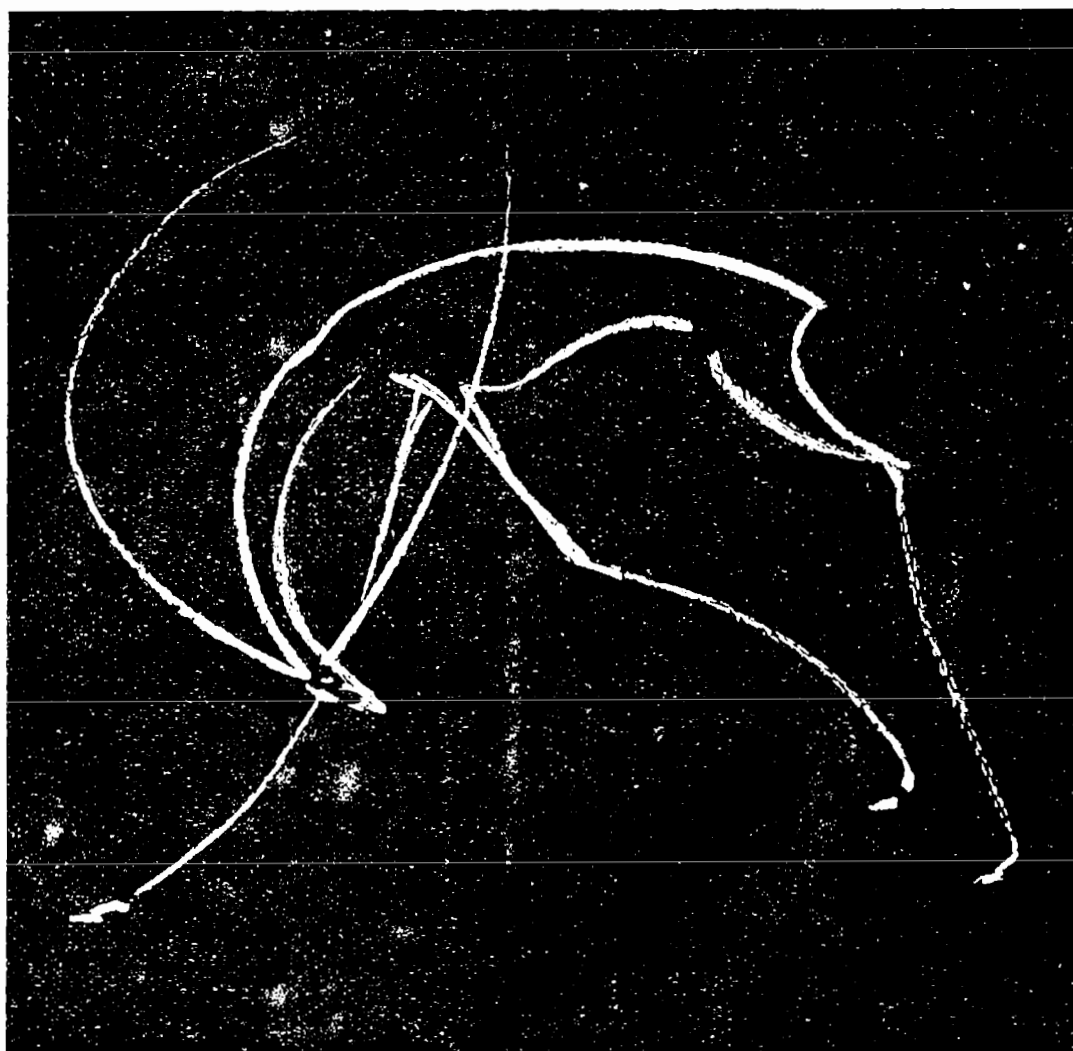
من چیزی نگفتم . توی زیر زمین هیچ صدائی نبود صدای بسته شدن در را شنیدم

و 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 درمفرغی

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 مردی 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 » بنجیر 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 پوشیده 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 خشك سرزمین های بیگانه ، چنك 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 مینگرد .
از پنجره رودررو ، زنی ترسان و شتابناك ، گلسرخی به کوچه می افکند .
عابر منتظر ، بوسه می به جانب زن میفرستد . و در خانه مردی با خود میاندیشد :
- « بانوی من بی گمان مرادوست میدارد . این حقیقت را از بوسه های عاشقانه 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 گرمای نیست .
 حقیقت از زندگی گریخته است ؛ من با تمام حماسه هایم به گورستان خواهم رفت
 و تنها . چرا که به راستراهی کدام همسفر اطمینان خواهم داشت ؟-
 -هان! آیا به آلودن مردگان پاك كمر بسته است ؟
 و دیگر :

هوایی که می بویم ، از دروغ همسفران فریبکار من گند آلودست ، من دیگر
 نفس نخواهم کشید . آنکس را که درین راه قدم بر میدارد ، به همسفری چه
 حاجت است ؟
 ۲۸ آبان ۱۳۴۴

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
 دردناك و تب آلود از پای درآمده است .
 مردی که شب همه شب درسنگ 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:
 « - کوتاه کنید این عبث را ، که ادامه آن ملال انگیز است
 چون بحثی ابلهانه بر سر هیچ و بوج .
 کوتاه کنید این سرگذشت سمج را که در آن ، هر شبی
 در مقایسه چون اجنبی 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 عملة مرك خود بودم
و ای دریغ که زندگی را دوست می‌داشتم !
آیا تلاش من یکسر بر سر آن بود
تا ناقوس مرك خود را پر 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 آواز امید و عشق و آینه تهی است .
اینسوی شعر ، جهانی خالی ، جهانی بی جنبش و بی جنبنده ، تا ابدیت
گسترده است .
گهواره سکون از کپک‌شانی تا کپک‌شانی دیگر در نوسان است .
ظلمت ، خالی سرد را از عصارة مرك می‌آکند
و در پشت حماسه‌های پرنخوت
مردی تنها

بر جنازه خود می‌گرید .

۵ آذر ۱۳۳۴

۱ . بامداد

S. MELIKONIAN

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، شبگیر - دیوانهای سابق سایه - و چند قطعه دیگر که پس از انتشار آخرین دیوانش سروده است. اما از شبگیر، چنانکه افتد و دانی، 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 مثلاً میتواند یکی از موضوعهای انشاء یکی از کلاسه‌های چندم یکی از مدرسه‌های قشك یکی از شهرهای تمیزی یکی از کشورهای رویالستی باترادیسیون - های ناسیونالیستی چند هزار ساله 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 روبه‌رفته از يك زندگی آسوده و آرام و کلبفت و نگارین در زیر يك چتر 'پولادین ناپیدا'، که نمیکند 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 رقاصه‌ای باشد و نگهدارنش 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، کاربیدر دسر وزیر کانه‌ای است و اگر کارانه چنین بود، هرصفت دیگری که میداشت، مثلاً صادقانه، بیقین 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 شهریه‌گیرها آنانراست ، اسمشان خروارها آبرا بخاطر می‌آورد اما در دل خشکیها نهفته‌اند اسمشان طلیمه‌روشنیه‌است 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 اسپاسگزار باشند . سنک ، دیوار ، نیلوفر ، غروب ، دردگنک ، نایافته ، احساس و بعضی دیگر سکه‌های زرینی هستند که نام سایه را در زبان فارسی همیشگی میکنند و در حد اعلای خوبی و زیبایی‌اند .

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

تو هم چو 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 وجهات 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 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 کشور کی 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 قاضی و بسیاری (و بیش از بسیاری هم) از شعرای نامدار این روزگار .

سایه میکوشد که بین «بوش» 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 - سرشك 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 فرایاد می آورد، آنجا که شهریار میگوید (اگر درست یادم 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 را هم منتشر میکند.

«ای کدامین شب!» یعنی ای شبی که نمیدانم کدام شب هستی. بسیار خوب آفرین میگویم. از خلق خدا (ایقظ و ارشد هم 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 طبق النمل بالنمل قدمای خود میرفتند زبان مادر رکودی عجیب فرو 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 گنترل کنند و قبالة مادری مادری خود بداند. بلی باین حرفها نباید گوش داد. در حیطه ناموس تطور 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 آئینده 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 بجای نشان دادن 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
فروخواندم بگوشش قصه خویش چو باران بهاری اشک میریخت .

درین مجال تنك باین ایجاز و فصاحت و زیبایی (درعین 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 پیش کسوتان شعر نوهم بدینکمال نیست.
برای این مطلب بد نیست یکی دو مثال بیاوریم. ما در شعر معروف وزیای
«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. میگوئیم صبح و شام یا بام تا شام. منوچهری میگوید :
نماز شام نزدیکست و امشب
مه و خورشید را ... الخ
عمیق بخاری میگوید :

نماز شام شب عید چون طلایه ماه
و اگر بخوایم شاهد بیاوریم آثار پیشینیان و پسینیان 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 گاواز گوگل او مد... یا :
«نماز شوم تو کنه، شو گیر 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
توسعه گاهی ممکن است شام را بطور مطلق بجای شب بکاربرد ولی دیگر وقتی که
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 «توسعاً» 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 گلبانك غروبم که بجز باد
بر شیون دورم نشتا بد بسراغی...
يك اين كلمه ها معنی دارد : زخمی، گلبانك، سراغ و غیره اما مجموعه
تلفیق این کلمات و جمله ای که از آنها ساخته شده ابتدا بروشنی مفهومی ندارد گفتار
گنك خوابیده را می ماند و این با کار شعر نو سازگاری نمیتواند داشت. آدم از خود
میرسد چرا يك شاعر امروز، تجربه سراینده گان منتسب به «سبك هندی» را تکرار
میکند؟

شاید شاعر میخواهد بگوید : من آن زخم خورده ای هستم که در گلبانك غروب
هیچکس جز باد بسراغ شیون دورم (گلبانك زخمی غروبم؟) 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 نیما یوشیج، هنگام شکستن اوزان عروضی و کوتاه و بلند آوردن مصرعها، بحر طویلی می‌سازد مثل شعر باران - کار نیما را خوب درک کرده و اوزان جدید را صحیح و مطابق قاعده بکار می‌برد و من در جوانها و جوانترهائی که ازین ابتکار پرارزش نیما پیروی میکنند جز سایه و دو نفر دیگر، کسی را نمی‌شناسم که آن قواعد را درست دریافته باشد همه کار کهائی میکنند غلط آلود و پرهرج مرج و بیدلیل و فایده و نازیبا.

سایه همچنان برخلاف پیشوای نخستین و حقیقی شعر نو - که در مورد دستور زبان و شیوه سالم بیان مسامحات و سهل انگاریهای فروان 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 کردن می‌پرهیزد و این قدم جدیدی است که درین راه برداشته میشود. مقایسه میکنم: نیما میگوید: «مقصود من جدا کردن شعر از 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 دلپذیر 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 خزانده، 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 نیما گاه (و این گاه متأسفانه ابد اکم 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 می تابددیدارش .

می گریزد از نگاه او
باز میکوشد بآزارش .»
و یا میگوید :

«در نهفت پرده شب دختر خورشید
نرم می بافتد

دامن رقاصه صبح طلایی را ...» (و سال 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 جاذدن بوده 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 میگستراند 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 جامیز نند و نه شنا بزدکی 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 براهل 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 تفسیری احتیاج ندارد و هرگونه تصرفی درین شعر - اگرچه از طرف خود شاعر باشد - بکمال وزیبائی آن لطمه میزند .

اینجا یادم آمده که در همان مجله هنگام انتشار شبگیر اظهار نارضایتی 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 . منکبه خواننده ای بی 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 نو کند 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 ابوالهشیم را آنجا که میگوید :

«و نبرد بخرد را عالم و حکمت است شعار»

یا : «و مرد جهل ابرتخت 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 بعضی ها 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 و هم بر خواننده روشن است و

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

و تم اصلی شعر تقریباً همان « برك نيمر بهار مباد ، كمبوزه و خيار و گوجه -
فرنگی و غيره مباد » است و لا اقل حتی يكبار هم شاعر دلش بار نداده كه مثل سراینده
« پيرو جوان » بگوید :

بهاران گو پس از یاران نیاید سحر گل نشكفت باران نیاید
و مجموعاً میرساند كه سایه میتواند سیاستمدار زبردستی باشد. زیرا چنانكه
میدانیم هر پیشه‌ور و صاحب حرفه‌ای ، بكنوع وسیله فریب دارد و وسیله فریب
« سیاست پیشه مردم... » حرف است. حرف‌هایی از این قبیل : « غصه‌ش نیست عوضش
مجمعه تا نرا میدهم از هفتجوش آب طلا کاری درست کنند و وسط چهارراهها
میگذاریم و میگویم زیرش باخط جلی بنویسند : این است مجسمه شهید راه... »
و ضمناً ما هم - البته باید خیلی ببخشید - از دولت سر شما به عشق و کیفمان میرسیم
و این شعر چنین تمام میشود كه مثلاً بهارا :

بنوروز دگر هنگام دیدار بآئین دگر آئمی پدیدار...
انشاء الله تعالی ، ماكه بخیل نیستیم كورشود هر كه نمیتواند به بیند و ضمناً
تاریخ سروان شعر فروردین ماه ۱۳۳۳ میباشد !!

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

مرجان : تمثیل و سمبول زیبایی است و نشانه تپش صوفیانه جاوید نیمه سنك
و نیمه گیاهانی است كه « 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 كه مرجان داشته و بعد از این هم بساید داشته باشد و اصولاً
جلوه‌های شعری تصوف و عرفان زیباست و هر زمانی هم یكنوع صوفیگوی دارد !
و بعد هم غزل ترانه و چند دوبیتی دلپذیر است در دوبیتی سنك آدم توقع
دارد كه گفته شود : بمن دل گفت : ناز است این میندیش ... یا نوعی دیگر كه بهر
صورت گوینده « دل » باشد .

كتاب بسیار « زیبا » و اسرافكارانه ، چنانكه متداول است ، چاپ شده و
سفیدیهایش آنقدر زیاد است كه بقول زخم : میشد « زمستان » را هم در خلال آن
چاپ كرد !

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

تهران بهمنماه ۱۳۳۴ م . امید

چون پردرد...

برای چند اثر مدرن

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

از این پس بود که نتایج مستقیم علم و فن امروز در هنر بطور 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 سال‌ها پیش از این، سرسخت این مکتب هنری؛ ناتورالیسم، 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

رئسانس 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 برای فصل پر شکوه در تاریخ هنر انسانی قرار می‌گیرد. این عصیان‌ها چنانکه تاریخ نشان می‌دهد، عوامل محرکه مداوم‌ی است که در امور بشری ذی‌مداخله است و غالباً اهمیت و ارزش فراوانی را داراست. تاریخ بویا و زنده‌انسانی لبریز از عصیان‌هایی چنین اصیل و مصرمدوم است.

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

در فجر پردرخشش قرن بیستم این عصیان‌ها عالیت‌ترین 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، ناتورالیسم 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 عصیان در عصیان مانند است.

این جریان دادائیسم نام داشت.

دادائیسم 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 دادائیستی میتواندست هر آنچه را مایل بود بر زبان آورد بدون آنکه بهراسد که بدار آویخته خواهد شد.

از نظر تاریخ هنر، دادائیسم صرفاً عصیانی بود که علیه آشفته گی های پس از جنگ بوجود آمد. بهر حال اینان بخلاف آنچه خویش می گفتند، هرگز نتوانستند که هنر را بقتل برانند. اینان خود جملگی هنرمند بودند، چگونه میتوانند آنرا معدوم سازند؟

مولفی چینی، متعلق به قرن یازدهم گفته است:

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

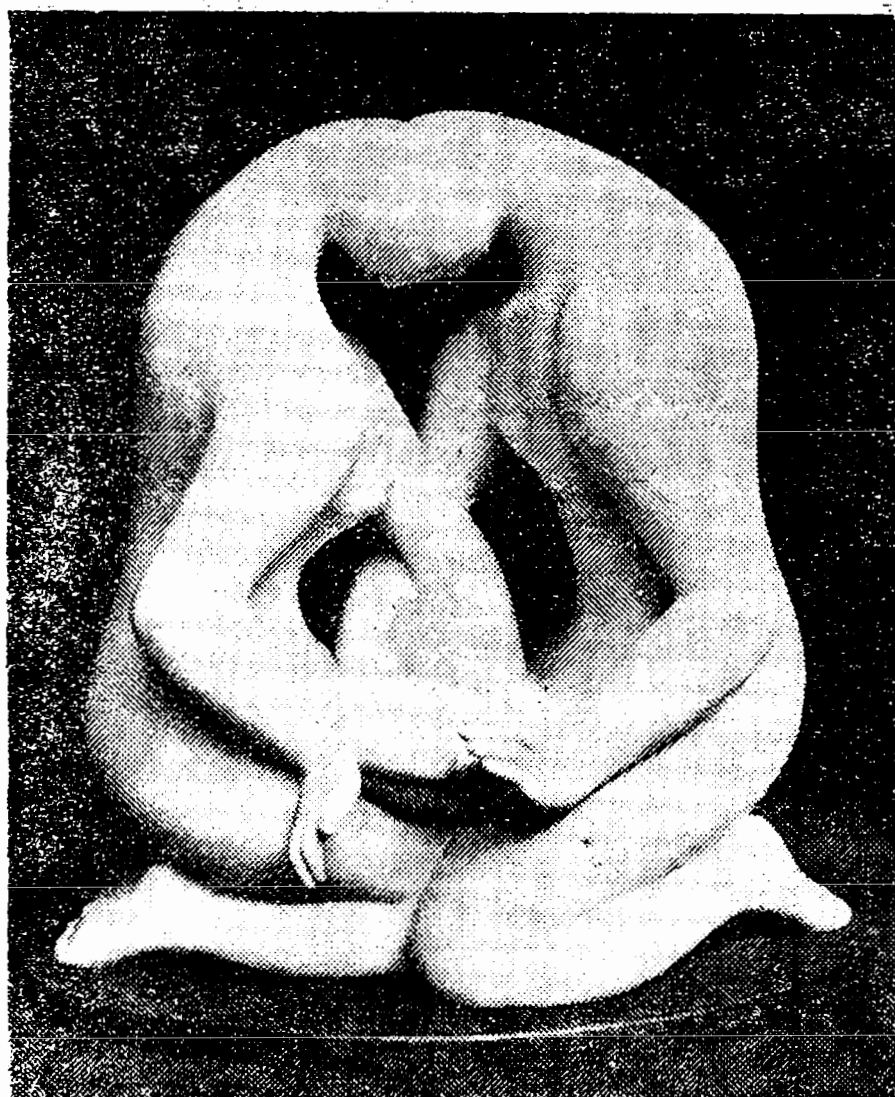
در اواخر قرن هشتم، کاملاً این گفته هنر صدق میکرد. ناتورالیسم بر نقاشی حاکم بود و آثار ابرکود دچار ساخته بود. ناتورالیسم مکتبی ست که معتقد است سوز و راهمچنان که در طبیعت دیده میشود، باید رونویسی کرد. در حالی که کلاسیسیسم، در زمان های پیش از این، هنرمند در عصر ما فلسفه و محل خود را بر خلاقیت مداوم استوار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

سیماب

هوگو روبس Hugo Robus :
 نخستین (تولد ۱۹۵۰)

ماریون گرین وود M . Greenwood استراحت رقصان (۱۹۴۶)

كارل فورٹس
: Karl Forttss
درختان (۱۹۵۰)

سالوادور دالی S . DALI :
تصویر گالا ۱۹۳۵

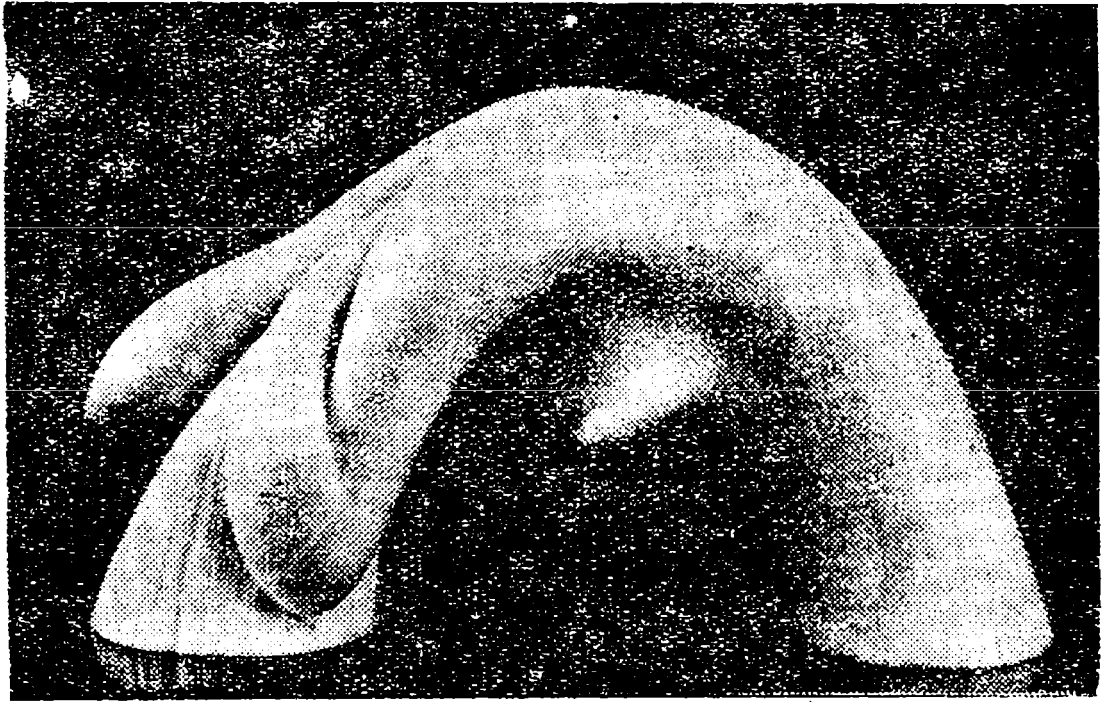
راسل کوولز
(Russell Cowles)
(۱۹۴۱)

گروپتر gropet:
بحث

پیکار و استحمام

رئس ROBUS
دختري كه سرش رامی شويد (۱۹۳۳)

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

پیکاسو : زن نشسته (۴۷ - ۱۹۴۶)

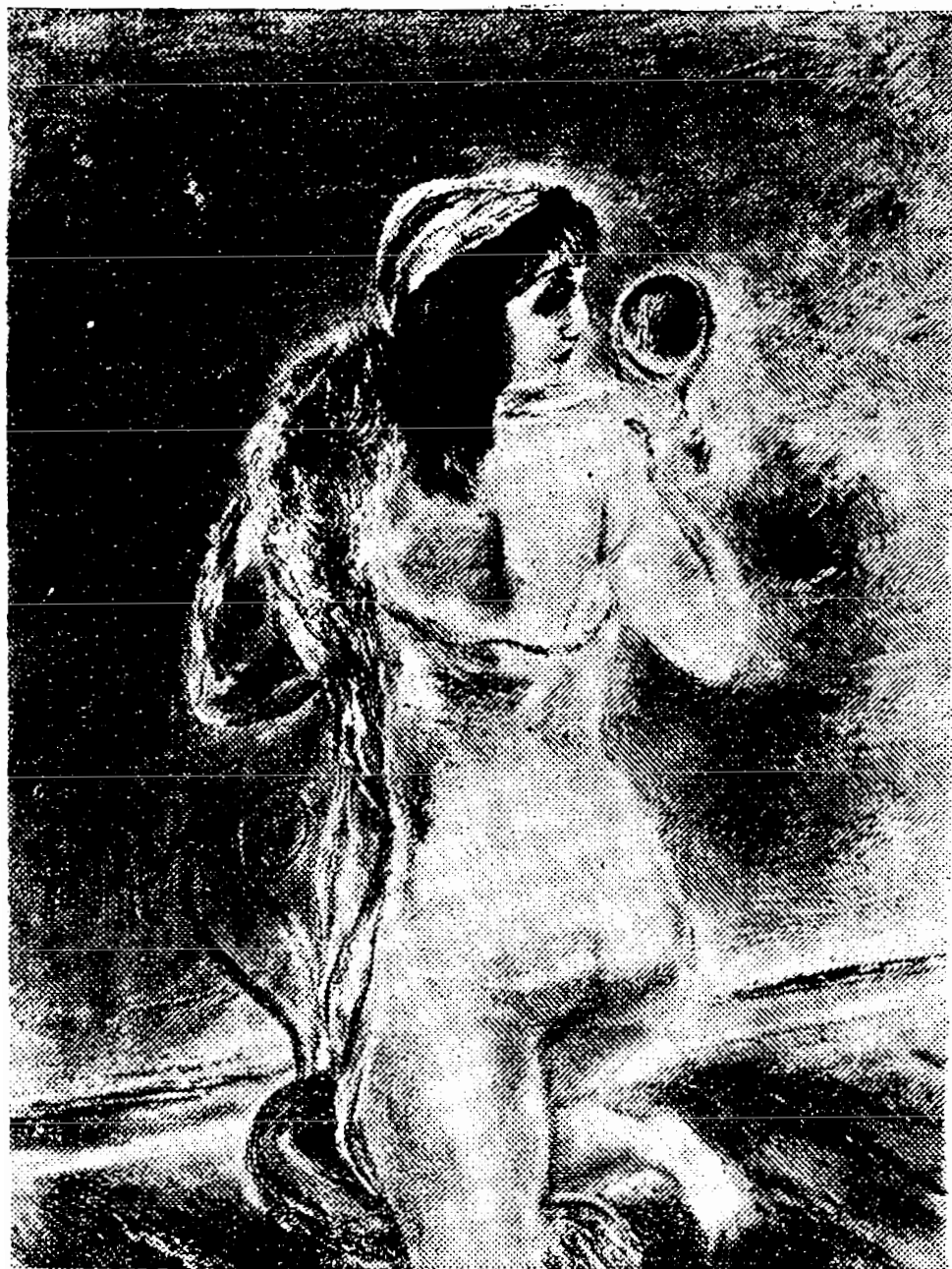

پیکاسو :PICASSO

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)

مپلول MAILLOL: هوس (۱۹۰۴)

از نویسندگان این مجموعه :

زمستان

م. امید

مجموعه شعر

شانزده مقاله

موسیقی

چنگیز مشیری

گشتیش

بئاتریس بک

ترجمه : ا. شاملو

برنخ

ژان روورزی

ترجمه : ا. شاملو

زننگار

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 نیمایوشیج

م. امید

تحلیلی از وایلد

حجار

پل 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

پیم :

عروسی خون

گارسیا لورکا

درباره چند مجموعه داستان

درباره چند مجموعه شعر

و مطالب بسیار دیگر