

نفس ماده صبا مشک فیان خواه

فصل چهارم - عناصر پنج گانه شعر

ای دل اعشرت امر در بفرزد آنی
ما بر تقدیف شارا که صمان خواه بشد

حافظ اسره رواد نوی است بلکه
قدمی نبود عاشش که روان خواه بشد

فصل چهارم

عناصر پنج گانه شعر

در مورد «شعر» تعریفهای بسیاری ارائه شده است. شعر یکی از اقسام دوگانه کلام است در مقابل شعر؛ که در ساده‌ترین تعریف آن را «کلامی اندیشیده همراه با وزن و گاه، قافیه» دانسته‌اند. بعضی، شرط خیال‌انگیز بودن را نیز بر این دو عامل افزوده‌اند و کلامی را که از عنصر تخیل بهره ندارد و تنها در آن وزن و قافیه به کار رفته است «نظم» خوانده‌اند.

در عین حال از نظر برخی دیگر، تنها تخیل، عنصر اساسی شعر است و وزن و قافیه از اجزای الزامی تشکیل‌دهنده آن نیست. ارسسطو (۳۸۴ – ۲۲۲ ق. م) از جمله کسانی است که بین کلامی که موزون و خیال‌انگیز باشد و کلامی که تنها وزن داشته باشد، تمایز قابل شده و دومی را از زمرة شعر به حساب نیاورده است. ابن‌سینا (۴۲۸ – ۳۷۰ ق) در کتاب شفا، شعر را سخنی خیال‌انگیز که از اقوالی موزون و متساوی ساخته شده باشد، تعریف کرده است.

خواجہ نصیرالدین طوسی (متوفی ۶۷۲ ق) در کتاب اساس الاقتباس می‌گوید: «شعر از نظر اهل منطق، کلام خیال‌انگیز است و در عرف مردم، کلامی موزون و مُقْفَی (قافیه‌دار) است.» بیشتر این تعریفها به جنبه‌های صوری شعر می‌پردازند اما برای شعر تعریفهای متعدد دیگری نیز ارائه شده است که بیشتر به ماهیت و جوهر و خصوصیت‌های معانی درونی آن توجه دارد. از جمله، ویلیام ورد زورث (۱۸۵۰ – ۱۷۷۰ م) شاعر انگلیسی، معتقد است که شعر سیلان خود به خود احساسات و بیان خیال‌انگیز آن است که بیشتر اوقات صورتی آهنگین دارد. ساموئل تیلر کالریج (۱۸۳۴ – ۱۸۷۲ م) شاعر دیگر انگلیسی، هدف مشخص و مستقیم شعر را ارتباط بالذات می‌داند و والتر سودورو از دانتون (۱۸۳۲ – ۱۹۱۴ م) شاعر و منتقد انگلیسی، شعر را بیان هنری و ملموس فکر بشر به زبانی عاطفی و آهنگین می‌نامد.

با این همه، تعریفی که دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در کتاب «موسیقی شعر»، از شعر ارائه کرده جامع‌تر و دقیق‌تر است زیرا هم شکل شعر و هم ماهیت و جوهر آن را دربر می‌گیرد. از نظر او «شعر، گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است.» براساس این تعریف، در شعر پنج عنصر وجود دارد که ماده و شکل و محتوای آن را می‌سازد. این پنج عنصر عبارت‌اند از: عاطفه یا اندیشه، تخیل، زبان، آهنگ یا موسیقی و شکل.

پادآوری این نکته نیز ضروری است که ترھای شاعرانه (ترھایی که از جوهر شعری بهره دارد) نظیر ترھای گلستان سعدی، تاریخ بیهقی، آثار خواجه عبدالله انصاری و بسیاری از ترھای داستانی معاصر) نیز، به طور نسبی این عناصر را در خود دارند. مثلاً از عاطفه و اندیشه قوی، تخیل نیرومند، زبانی پاکیزه و موسیقی درونی و بالآخره شکل شعری بهره‌مند هستند و تعریفی که برای شعر عرضه شده است در مورد چنین ترھایی نیز به طور نسبی کاربرد دارد.

برای روشن‌تر شدن ساحت شعر و شناخت هرچه بهتر آن، به توضیح عناصر پنج گانه می‌پردازیم:

الف. عاطفه يا انديشه

عنصری است که بیان و القای آن در هر شعر، هدف شاعر است و عناصر دیگر برای کمال بخشیدن به آن در شعر می‌آیند. وجود همین عاطفه یا اندیشه است که شعر را از سخنان آهنگین ولی بی معنی و مفهوم و نیز از مفاهیم غیر شعری، که به شکل موزون ادا می‌شوند، متمایز می‌کند. مثلاً ابیات زیر که اسمای ماههای رومی را در قالبی موزون و آهنگین بر شمرده است نمی‌تواند در حوزهٔ شعر جای گیرد چرا که از عنصر اصلی شعر و جوهره آن یعنی عاطفه و اندیشه بی‌بهره است:

دو تشرین و دو کانون و پس آنکه
بُساط، آذار و نیان و آیار است
آنکه دارش که از من یادگار است
خزیران و توز و آب و ایمول

و اما، رباعی زیر از خیام، از نظر عاطفه و اندیشه در اوچ است:

جانی است که عقل آفرین می زندش
وین کوزه کر دهر چین جام لطیف
صد بوسه زمر بر جین می زندش
می سازد و باز بر زین می زندش

خیام در این رباعی، از سویی اندیشهٔ مرگ یعنی یک تجربهٔ منطقی و واقعی را که برخاسته از ذهن اندیشمند اوست مطرح می‌سازد و از سوی دیگر عاطفهٔ خاص انسانی خود در برابر این واقعیت جهان هستی و افسوس و دریغش را بر فنای انسان و نابودی حیات آدمی مطرح می‌کند. شاید به تعبیری بتوان گفت که از یک چشم‌انداز، فصل ممیز شعر از نظم، همین عاطفهٔ و اندیشهٔ شعر است.

نکته‌گفتگی دیگر اینکه تجلیات عاطفی شعر هر شاعری سایه‌ای از «من» وجودی اوست که خود نموداری است از سعه وجودی او و گسترشی که در عرصه فرهنگ و شناخت هستی دارد. عواطف برخی از شاعران مثلاً شاعران درباری، از منِ محدود و حقیری سرچشمه می‌گیرد و عواطف شاعران بزرگ از منِ متعال آنان.

با مقایسه دو قطعه زیر از نظر عاطفه و اندیشه می‌توان به تفاوت «من» محدود و متعالی سرایندگان آنها دست یافت.

د این عشق چو مردید بم روح پذیرید	بیمیرید بیمیرید د این عشق بیمیرید
کز این خاک برآمید سماوات بگیرید	بیمیرید بیمیرید وز این مرک ترسید
که این نفس چوبنداست و شما بخواهید	بیمیرید بیمیرید وزین نفس ببرید
چو زندان بگشته بده شاه و امیرید	کی تیشه بگیرید پی حزنه زندان
بر شاه چو مردید بهم شاه و شیخید	بیمیرید بیمیرید به پیش شه زیبا
چو زین ابر برآمید بهم بدر نمیرید	بیمیرید بیمیرید وز این ابر برآمید
بم از زندگی است این که زخموش نفیریده	خموشید خموشید خوشی دم مرک است

(مولانا)

چنانکه ملاحظه می‌کنید مولانا از عشقی سخن می‌گوید که مرگ در آن عشق، عین زندگی است و هر گاه انسان در این راه بمیرد روح پذیر خواهد شد، به سماوات خواهد رفت و از زندان نفس رهایی خواهد یافت و شاه و امیر خواهد شد. می‌بینیم که در بینش عرفانی مولانا، عشق در وسیع‌ترین و ارزش‌دهترین مفهوم آن به کار رفته است اما همین مقوله (عشق) را در شعر شاعری دیگر که «منِ محدودی دارد بررسی می‌کنیم:

یار در خوبی قیامت می‌کند	حسن بر خوبان غرامت می‌کند
در قار حسن با ما ماه تمام	دعوی داو تماس می‌کند
فتنه بر فتنه است زو و بچنان	غارت صبر و سلامت می‌کند
بی شک از خشن ندارد آگهی	هر که در عظم لامات می‌کند
وز گنو رویی چو شر انوری	راستی بایه قیامت می‌کند

این قطعه که به لحاظ زیبایی و لطافت بیان در اوج است، از جهت حوزه‌اندیشگی و عاطفی در محدودهٔ بسته‌ای حرکت می‌کند. انوری در این غزل از احساس شخصی خود نسبت به موجودی در حد خود محدود، سخن می‌گوید. نهایتِ بُرد شعر او به وسعت عشق انسانی به انسان دیگر است. ملاحظه می‌کنید که منِ شخصی‌ای که مولانا در غزل خود تصویر کرده تا چه حد نسبت به منِ شخصی انوری متعالی‌تر و برتر است. البته در شعر کسانی چون انوری (قرن پنجم) و هم‌عصران او، گاه اشعاری یافت می‌شود که نشان‌دهندهٔ «من» روحی حقیر آنهاست آنجا که مثلاً برای دریافت صله و پاداش و یا حتی چیزی بسیار بی‌ارزش‌تر از آن (طلب کاه برای اسب)، لب به سخن می‌گشاید و می‌گوید:

دعاکو، ابکی دارد که هر روز	زبر کاه تا شب می‌خروشد
غزل می‌کویم و در دی نگیرد ^۱	دو بیت تیر کمتر می‌نویشد ^۲
توقع دارد از اصطلل مخدوم ^۳	که او را کولواری کاه نوشد
و کرک نیست «اصطلل مخدوم	دین بهای شخصی، می‌فرودشد

انوری (قرن پنجم)

برای شعر از چشم‌انداز عاطفه و اندیشه، تقسیم‌بندی دیگری نیز می‌توان ارائه کرد. از این دیدگاه شعرها، سه دسته‌اند:

دستهٔ اول، شعرهایی که در محدودهٔ بسته‌ای حرکت می‌کنند و از عواطف و احساسات شاعر نسبت به یک موضوع معینِ شخصی سخن می‌گویند. قصیده‌های مدحی و تمام اشعاری که شاعران، برای بزرگداشت مددوحان خود سروده‌اند در این حوزه جای می‌گیرند. این گروه از اشعار را می‌توان «شعر فردی» نامید. طبیعی است کارکرد این نوع از شعر بسیار محدود است و روابط دو یا چند نفر را در بر می‌گیرد و برای همان دو یا چند نفر ارزش دارد.

دستهٔ دوم، اشعاری است که شاعر در آن به بیان برخی مسائل و مشکلات اجتماعی که در مقطعی خاص، برای گروهی از انسانها رخ نموده است می‌پردازد. نظیر اغلب شعرهایی که از شاعران

۱ - نگیرد: تأثیر نمی‌کند، اثر نمی‌بخشد   ۲ - نویشیدن: گوش کردن، شنیدن   ۳ - مخدوم: خواجه، سرور

عصر مشروطه در زمینه گرانی ارزاق، کمبود مواد سوختی، محکوم کردن اقدامات حاکمان وقت و نظایر آن در دست است. مثل اشعار اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)، میرزاً عشقی و ... . این قبیل اشعار نیز، به محض برطرف شدن آن مانع و برآورده شدن خواسته‌های مردم، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این دسته اشعار، با عنوان «شعرهای اجتماعی» یاد می‌کنیم.

دسته سوم، اشعاری است که از خواسته‌های متعالی بشر در همه زمانها و مکانها سخن می‌گوید. مثلاً دست یافتن به آزادی، عدالت، امنیت، عشق و دوستی، وطن‌خواهی، نوع دوستی، و ....، موضوعاتی است که هر انسانی در هر مکان و زمانی به آنها نیازمند است و از مطرح شدن آنها، آن‌هم در قالب اشعاری زیبا و ماندنی احساس لذت می‌کند. چنین اشعاری که ما آن را «شعر جهانی» می‌نامیم برای همیشه در تاریخ ادبیات ملت‌ها جاودانه خواهد بود. یکی از دلایل عمدۀ ماندگاری اشعار شاعرانی چون مولانا، حافظ، سعدی، فردوسی، نظامی و ... پرداختن به همین مسائل است. این تقسیم‌بندی، قابل تسری و تعمیم به حوزهٔ تئاتر نیز هست و در تاریخ ادبیات فارسی، می‌توان نمونه‌هایی از هر گروه را در حوزهٔ تئاتر نیز نشان داد.

ب. تخیل

تخیل یعنی قدرت ذهن شاعر در ایجاد ارتباط با جهان خارج و با اشیا و طبیعت اطراف خود را کشف روابط میان مفاهیم ذهنی خود و آنها. کار تخیل، ابداع و ایجاد تصویرهای خیال است و از طریق آنهاست که عاطفه و اندیشه شاعر، جنبه شعری به خود می‌گیرد و از صورت بیان مستقیم عادی و متداول بیرون می‌آید. در حقیقت چنانچه کلامی منظوم از عنصر «تخیل» خالی باشد شعر نیست، نظم است. در دیوان حافظ بیت شعری هست که حالت نیازمندی و احساس دلستگی شدید شاعر به معشوق و عشقی را که برای دیدار او در سر دارد با تخیلی پویا و به طرزی هنرمندانه، به تصویر کشیده است:

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت شیوه جنات تجری تحتما الانهار داشت

در این بیت، حافظ توانسته است بیداری ذهنی خود را به خوبی به مخاطب منتقل کند. وی با به کار بستن تصاویر خیالی از عهده این کار برآمده است. مثلاً از معشوق خود به حوری سرشت تعبیر نموده تا علاوه بر القای تقدس و زیبایی او به خواننده، با توصیف بهشت و نهرهای جاری در آن، تناسب داشته باشد. همچنین در بیان کثرت اشک خود، با ارائه تشبیهی زیبا، چنان مبالغه‌ای به کار بسته که ذهن خواننده از درک آن، احساس التذاذ می‌کند. ما برای آنکه به نقش و اهمیت عنصر تخیل در شعر بهتری ببریم، تنها این عنصر را با اندکی دست کاری، از بیت حافظ حذف کرده و با حفظ وزن شعر، به بیان مضمون بیت اکتفا نموده‌ایم.

چشم حافظ از برای ویدن یار عزیز اسکریان بود و دایم دیده بر اطراف داشت

چنانکه مشاهده می‌شود هم موسیقی ظاهری شعر محفوظ است و هم مضمون و محتوای آن. با این همه، با دخل و تصرفی که به لحاظ تخیل در آن روا داشته‌ایم، آن را از نظر زیبایی از آسمان به زمین و از مقام «شعر» به پایگاه «نظم» فرو کشانده‌ایم.

البته «خيال شاعرانه محصور در وزن و مفهوم شعر منظوم نیست بسیاری از تصرفات ذهنی مردمان عادی یا نویسنده‌گان نیز در محور همین خیالهای شاعرانه جریان دارد. وقتی که در تذكرة الاولیاء عطار می‌خوانیم «به صحراء شدم عشق باریده بود و زمین ترشده چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود پای من به عشق فرو می‌شد» این تصرف ذهنی گوینده در ادای معنی، که «عشق» را که مفهومی است مجرد و از حالات درونی انسان و گوشه‌ای از حیات روانی بشر، با گوشه‌ای از طبیعت که باران است پیوند داده و حاصل این ارتباط، یعنی حاصل کشف این لحظه و نمایش بیداری خود نسبت به آن مفهوم،

شعری است که در قالب شر بیان شده است. یعنی عنصر اصلی شعر و بیان شاعرانه (تخیل) در آن هست»^۱.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که گاهی ارتباط شعر با شر در مقایسه با ارتباط شعر و نظم، قوی‌تر است برخی از ترها در حقیقت شurnد چرا که اغلب عناصر سازنده شعر خصوصاً عاطفه و اندیشه و تخیل را در حد بسیار مطلوبی دارند و چه بسا نظمهایی که از این دو عنصر بی‌بهره یا که بهره‌اند و تنها از موسیقی بیرونی شعر برخوردارند.

مثلاً ایات زیر که از قطعه «طف حق» پروین اعتمادی انتخاب شده با آنکه سخنی است موزون و آهنگین، اما چون از تخیل بهره چندانی ندارد «نظم» به حساب می‌آید.

ماد موسی چو موسی را به نیل   د گنده از گفتة رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه   گفت کای فرزند خرد بی‌کناء
کر فراموش کند طف خدای   چون رهی زین کشتی بی‌نامدادی ...

اما در قطعه زیر، برگرفته از نوشتۀ «سیمین دانشور»، از آنجا که نویسنده، جواهر اساسی شعر یعنی عاطفه و اندیشه و تخیل را به طرز هنرمندانه‌ای در آن به کار بسته، به حوزه شعر تزدیک شده است :

«...وقتی که ستاره‌ها در چشمت می‌خندند و آب در صدف دندانهایت تکان می‌خورد و خندهات نور و نسمیم را به ارمغان می‌آورد و گونه‌هایت سرخی موّاج شفق را باز می‌تابد، چه خوب می‌توانی از خود بگویی!...»

(مقدمه کتاب دشت ارزن)

چنانکه مشاهده می‌شود این قطعه پر است از مجازها و استعاره‌ها؛ به طوری که اگر خواننده از قدرت استنباط و ذهن خلاق و تخیل پویای خود کمک نگیرد و گره این استعاره‌ها و مجازها را نگشايد نمی‌تواند آن را درک کند.

بحث ما در اینجا بر سر عنصر تخیل در ادبیات، بویژه در شعر، است. تخیل از چشم انداز ما عاملی است که می‌تواند نظم را و شر را به قلمرو شعر تزدیک کند و نیز، همین عنصر است که به شعر شخص می‌بخشد و ذهن خواننده را از حالت انفعالی خارج می‌کند و به تلاش و تکاپو برای کشف

۱ – صور خیال در شعر فارسی، ص۴

رابطه‌های ناپیدای آن و امی دارد.

اینک می خواهیم بدانیم که ابزارهای دست یافتن به تخیل در شعر و به طور کلی در ادبیات کدامند؟ و آیا محض به کار بستن این ابزارها مثل شبیه، استعاره، مجاز، اغراق و ... می توان ادعای دست یافتن به شعر عالی داشت؟

پیش از توضیح درباره سؤال نخست، به پاسخ پرسش دوم می‌پردازیم: آنچه در شکل‌گیری تخیل شعری مؤثر است و موجب بالا رفتن کیفیت و جوهره شعر می‌شود تنها کمیت و شمار فراوان ابزارهای تخیل نیست بلکه مهم‌تر از آن، شیوه ترکیب هنرمندانه و تلفیق زیبای این ابزارها و نیز تناسب داشتن آنها با بافت و ساخت زبان اثر می‌باشد. اینکه شاعر تا چه حد توانسته است از تشبیه، استعاره، مجاز، اغراق و دیگر ابزارهای تخیل بجا و بخوبی استفاده کند و ارتباط محکم و فشرده‌ای بین آنها و عناصر دیگر شعر یعنی عاطفه و اندیشه، زبان و موسیقی برقرار سازد در مرتبه اول اهمیت قرار دارد. از این‌رو کثرت تشبیهات، استعارات، نمادها و ... در شعر، همیشه و در همه جا، دلیل زیبایی آن نیست.

مثلاً ممکن است در قطعه‌ای، اصلاً چنین مواردی به چشم نخورد و یا اینکه چندان محسوس نباشد با این همه، اهل ادب آن را شعر به معنی واقعی کلمه بدانند و یا بر عکس، قطعه‌ای لبریز باشد از چنین تصویرها، ولی اطلاق شعر بدان مشکل باشد. ملاک ما در تشخیص تخیل نیرومند و پویا آن است که ابزارهای آن (صور خیال)، خود را در شعر نشان ندهند و یا دست کم به چشم نیابند و به حدّی طبیعی جلوه کنند که خواننده با کوشش ذهنی خود، آنها را کشف کند و لذت بيرد. چنین حالتی، نشانگر آن است که حضور این ابزارها و عناصر در شعر کاملاً طبیعی و از تصنّع و تکلف به دور است. در اینجا، مناسب است موضوع واحدی را که دو شاعر بسته به تخیل خود پرورانده و عرضه کرده‌اند شاهد بیاوریم تا انسجام هنری عنصر تخیل با عناصر دیگر و نیز زیبایی و تازگی تصویرهای خجال پیشتر و بهتر آشکار شود.

سعدي در بيتي، تأثر و تأسف خود را از دوری پار، چنین می سرايد :

گلزار تا بکریم چون ابر د بهاران کزنگ ناله خیزد روز و داع یاران

همین مضمون را شاعر دیگری به نام طبیب اصفهانی در قرن دوازدهم چنین می‌سراید:

بے دنبال محل یخان زار کریم که از کریم امام ناقہ درگل نشیند

نسبت دادن «گریه» به ایر در مصراع اوّل پیت سعدی، اسنادی مجازی است.

سعدی در مصراع اول به «ابر» شخصیت انسانی داده زیرا گفته که من مثل ابر گریه خواهم کرد. پس نسبت دادن «گریه کردن» به ابر، استنادی مجازی است. همچنین «گریه کردن مثل ابر» برای خواننده هم ملموس‌تر است و هم مؤثرتر. اما «زار گریستن» در بیت دوم، مفهوم ملموس و مشخصی ندارد که در ذهن مخاطب تداعی شود. در مصراع دوم شعر سعدی و شعر طبیب اصفهانی، در هر دو، نوعی اغراق دیده می‌شود اما اغراق سعدی قابل مقایسه با آن دیگری نیست: «در روز جدایی دو یار از یکدیگر حتی دل سنگ هم بد忍د می‌آید و سنگ نیز ناله سر می‌دهد طبیعی است که دل سعدی که از جنس سنگ نیست چه حالی خواهد داشت.» در حقیقت سعدی به طور پنهانی دلیل گریه‌اش را نیز گفته تا خواننده قانع شود و با او همدردی کند. اما در شعر طبیب، تنها اغراق ساده و خنکی به کار رفته است که هر قدر شاعر سعی می‌کند مخاطب را با خود همراه کند، توفیقی در حد سعدی به دست نمی‌آورد.

به کار بردن کلمات «بگریم، ابر بهاری، ناله، وداع یاران» در بیت اول نیز بر شدت تأثیر کلام سعدی می‌افزاید و حال آنکه چنین پیوند محکمی در کلمات بیت دوم نیست و تنها دو کلمه «زار بگریم و گریه» این بار غم، را به دوش می‌کشند.

و بالأخره، در کلام سعدی تمثیلی است زیبا و حال آنکه در دومی دیده نمی‌شود. در قطعه زیر نیز دقت کنید تا بدانید که کثرت ابزارهای تخیل و بازی با کلمات لزوماً شعر نمی‌آفریند:

«بنابراین معماری، هنر، سفارش اجتماعی به هنرمند نیست بلکه سفارش هنرمند به اجتماع است. هر وقت ریه‌های زمان را عفو نت بگیرد و عطسه جنگ از دماغ تاریخ بپردازد، هنرمندان به ترمیم کاسه کوزه بشریت می‌پردازند. هنر، تعمیر دوباره تاریخ است. هنرمند، تاریخ را راه‌اندازی می‌کند. هنر علائم راهنمایی و رانندگی انسانیت است: قواعدی که هیچگاه درست رعایت نمی‌شود. قدر تمندان خیال می‌کنند با پرداخت حقوق ماهیانه به مأمورین راهنمایی هنر، آنها را خریده‌اند. اما هنرمند جریمه خودش را می‌نویسد و می‌رود.»

(احمد عزیزی، ترجمه زخم، ۸۳)

چنانکه مشاهده می‌شود نویسنده با دست زدن به بازی کلمات و جابه‌جا کردن آنها و نیز با استفاده از تخیل خود، دست به آفرینش تری زده است که گرچه ممکن است زیانما باشد اما بی‌شک نمی‌توان آن را در مقولهٔ شعر اشعارانه جای داد. تنها هنری که این نوشته دارد آن است که عادتهاي ذهنی مخاطبان را در هم می‌ریزد و از این زاویه، ما را به شگفتی سطحی و امی دارد.

حال، به بحث دربارهٔ پرسش نخست می‌پردازیم:

ابزارهایی که برای ایجاد تخیل در آثار ادبی از جمله شعر به کار می‌روند تصویر خیال یا صورت خیال نامیده می‌شوند. «تصویر خیال» اصطلاح جدیدی است که در ادبیات و نقد ادبی به جای کلمه ایماز (Image) در ادبیات غرب به کار می‌رود. در تعریف «تصویر خیال» گفته می‌شود: «اثری ذهنی یا شباهت قابل رؤیتی که به وسیله کلمه، عبارت یا جمله نویسنده یا شاعر ساخته می‌شود تا تجربه حسی او به ذهن خواننده یا شنوونده منتقل شود.» تا چند دهه قبل، ایماز یا تصویر خیال را تصاویری می‌دانستند که تنها از طریق حس بینایی قابل دریافت هستند اما امروزه منتقادان معتقدند که تصویر خیال به همان اندازه که با حس بینایی سروکار دارد با حواس دیگر از قبیل حس شناوایی و لامسه نیز مربوط است.

هدف به کار بردن تصویر خیال، تشدید احساس و انتقال آن از گوینده به شنوونده یا خواننده است. در حقیقت هر تصویر خیالی، حاصل عاطفه و تجربه ذهنی شاعر یا نویسنده و وسیله‌ای برای انتقال این تجربه به دیگران است. ذهن شاعر یا نویسنده به یاری تخیل ارتباطهای تازه بین انسان و طبیعت و اشیای اطراف او، کشف می‌کند و این کشف به وسیله تصویرهای خیالی که ساخته ذهن اوست و حاصل تصرف او در مفاهیم عادی زندگی است به خواننده منتقل می‌شود.

شاعر برای ارائه تصویر خیال از تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز، اغراق، اسناد مجازی، کنایه، نماد، تمثیل، صفت‌هنری، حس‌آمیزی و مانند آنها، بهره می‌گیرد.

در مثل، امیرمعزی (قرن پنجم) در ذهن خود شباهتی بین هلال ماه و اشیایی چون ابروی یار، کمان شهریار و نعل زرین، یافته و بین آنها ارتباط برقرار کرده است (تشبیه) و یا در مصراج آخر، آسمان را همچون زنی دیده که گوشواری از طلا به گوش آویخته است و در این مورد تشخیص به کار بسته است. این همه، حاصل تخیل شاعر و نتیجه تصرف ذهن او در یکی از اجزای طبیعت (ماه) و کشف ارتباط آن با اشیای پیرامون شاعر است.

ای ماه چو ابروان یاری کویی   یا نی چو گان شرمایری کویی
نعل زوه از زرعیاری کویی   در کوش پر کوشواری کویی

در ادامه این فصل، به شرح و توضیح درباره برخی از تصویرهای خیال، همراه با شواهد شعری یا تئری می‌پردازیم.

۱. تشبیه (Simile)

در ایات زیر دقت کنید:

دریایی شورگنیز چشان تو زیباست

حسین منزوی (معاصر)

لاله بر شاخ زمره به شل

(انوری)

بلم آرام چون قویی بکمال

تو لعلی (معاصر)

تو پجوصی و من شمع خلوت سحرم

(حافظ)

شسته دل تر از آن ساغر بولینم

(خاقانی)

چه عاملی در این ایات، ذهن شما را پرواز می‌دهد؟ آیا برای درک مفهوم و مقصد این اشعار، سوای اندیشه به ابزار دیگری نیازمند هستید؟ آیا معانی ظاهری و ابتدایی کلمات و تعبیرها، می‌توانند ما را با عمق احساس شاعر آشنا کنند؟

در بیت نخست، شاعر بین چشمان معشوق و دریای متلاطم که از عناصر طبیعت است پیوند شبهات برقرار ساخته است و مازمانی که این ارتباط زیبا را به مدد تخیل خود، کشف و درک می‌کنیم با شاعر هم احساس می‌شویم.

– پیوند شبهاتی که شاعر در بیت دوم، بین گل لاله‌ای که بر شاخه سیزرنگ روییده و قدحی (پیاله شراب) از جنس سنگ سیاه (شبّه) و سنگ سرخرنگ (مرجان) برقرار نموده، در محور بیت قرار دارد. او با تخیل خویش این رابطه را کشف نموده و بر آن است تا مانیز این کشف زیبا را درک کنیم و از آن لذت بیریم.

— در بیت سوم، بلم به قویی تشبیه شده است که بر روی رودخانه در حال حرکت است.

— تشبیه‌ی که در بیت چهارم ارائه شده، پیچیده‌تر است. شاعر، معشوق خود را به صبح و خود را به شمع تشبیه کرده است. همچنانکه با آمدن صبح، شمع خاموش می‌شود و نیازی به وجود او نیست، با ظهور و حضور معشوق نیز، از وجود عاشق اثربن خواهد ماند.

— در بیت آخر، خاقانی، شکسته دلی و پریشان حالی خود را به ساغر بلوبرینی که در میان سنگهای مرمر از دست رها شده باشد، تشبیه کرده است. او، با برقراری و کشف رابطه زیباین احساس درونی خود و یک حادثه بیرونی از جهان خارج، ما را نیز در احساس خود شریک کرده است.

در همه موارد بالا، ابزاری که به ما یاری می‌دهد تا عمق احساس شخصی و ذوق شاعرانه سراینده را درک کنیم همان «تخیل» است. تصویر خیالی که در این ایات آفریده شده «تشبیه» است. در ورای معانی ظاهری کلمات و تعبیرها، رابطه‌هایی برقرار است که احساس و درک آنها از سوی خواننده، فضای شعر را دقیق‌تر تصویر می‌کنند. «تشبیه» در لغت به معنی چیزی را به چیزی دیگر مانند کردن و در اصطلاح یعنی مقایسه و کشف و یادآوری شباهت یا شباهتهایی بین دو چیز یا دو امر متفاوت. این کشف، حاصل دقت و ذوق و قریحه شاعر یا نویسنده است و تنها با درک و کشف خصوصیات مشابه پنهان در اشیا و عناصر موجود در طبیعت و زندگی است که تصویر خیالی «تشبیه» آفریده می‌شود.

در تشبیه معمولاً چهار رکن وجود دارد :

مشبه: آنچه، آن را به چیزی تشبیه می‌کنند مثل : چشمان معشوق، گل لاله، بلم، معشوق حافظ و ... در مثالهایی که ذکر شده است.

مشبه‌بُه: آنچه، مشبه را به آن تشبیه می‌کنند. این رکن معمولاً به لحاظ صفات مشترکی که با مشبه دارد، قوی‌تر و برجسته‌تر است. در همان مثالهایی که ارائه شد، چشم به دریای سورانگیز، لاله به قدَح، بلم به قُو، معشوق به صبح، وجود حافظ به شمع و شکسته‌دلی خاقانی به ساغر بلوبرین تشبیه شده‌اند.

وجه شبَه: صفت مشترک یا شباهتی است که بین مشبه و مشبه‌بُه وجود دارد خواه این اشتراک امری حقیقی باشد یا تخیلی. در ایاتی که آورده شد چشمان معشوق از جهت آشتفتگی که نهایت زیبایی است به دریای سورانگیز تشبیه شده است.

گل لاله از جهت شکل و رنگ به قدحی از جنس شبَه و مرجان مانند شده است.

بلم از جهت حرکت آرام و یکنواخت، به قویی سبکبال تشبیه شده است.

مشوق به لحاظ زیبایی و فرجبخشی و طراوت به صبح مانند شده است. همچنین، وجود حافظ به جهت عاریتی بودن و ناپایدار بودن در برابر مشوق به شمع سحری تشبیه شده است.
* وجه شباهت عموماً در ساختمان تشبیه ذکر نمی‌شود و خواننده بسته به نیروی تخیل و ذوق خود، این رابطه یا ویژگی را کشف می‌کند. از این‌رو هر کس بسته به ذوق و تخیل خود به کشف وجه شباهتها موفق می‌شود و لذت پیشتری نصیب خود می‌سازد.

ادات تشبيه: کلماتی است که برای نشان دادن معنی شباهت به کار می‌رود. این کلمات، گاه در ساختمندان تشبيه ذکر می‌شود و گاهی مخفی می‌ماند. مثلاً در مثالهای اول و پنجم ادات تشبيه ذکر نشده و در ایات دیگر، کلمات «به مثَل، چون، همچو» این وظیفه را بر عهده دارند.

لله به مثل قدحی از شبه و مرجان است / بلم چون قوی سبکبال... / تو همچو صبحی / چنانچه ادات تشبیه، در ساختمان تشبیه ذکر نشود، به ارزش و ایجاز تشبیه کمک می کند.

تشبیه را از جهات مختلفی تقسیم‌بندی کرده‌اند که ما از همه آنها صرف‌نظر و به اشاراتی درباره

تشیهات زیبا بسنده می‌کنیم.

نکته (۱): عموماً، هر چه وجه شباهت دو طرف تشبیه (مشبه و مشبّه به) از یکدیگر دورتر باشد و تخلیل مخاطب را پیشتر به برواز درآورد زیباتر خواهد بود. مثلاً تشبیه «خرد همچو جان است» بهتر از تشبیهی است که می‌گوید: «خرد همچو جان ارزشمند است» زیرا در تشبیه نخست، دریچه تعبیرها و یافتن وجه شباهتهای ممکن، برای خواننده آن، همچنان باز است اما در دومی، این امکان از مخاطب آن سلک شده است.

نکته(۲): از جهاتی می‌توان گفت زیباترین و بلیغ‌ترین تشبیه آن است که وجه شبیه و ادات تشبیه آن ناگفته ماند و شبیه و مشبّه به صورت ترکیبی اضافی به کار رود.

مثالاً اگر از تشبیه «دندانهای او مثل مروارید درخشنان است»، وجه شبیه و ادات تشبیه را حذف کنیم و تنها به ذکر مشبه و مشبیه بـ آن هم به صورت ترکیب اضافی اکتفا کنیم به تشبیه‌ی زیباتر از صورت اولیه، دست یافته‌ایم —> مروارید دندان نظامی در وصف دندانهای «شیرین» گفته است :

مروارید دندهای پرنور صد را آب دنده ای داده از دور

یا حافظ ابروی معشوق را از جهت خمیدگی به محراب تشبیه کرده است اما از ذکر وجه شبه و ادات تشبیه خودداری نموده است:

محرابِ ابرویت بنای تا سحرکی دست دعا برآرم و درگردان آرمت

تمرین

الف. در غزل زیر تشبیهات را مشخص کنید و دربارهٔ کیفیت زیبایی آنها بحث کنید:

سینه باید کشاده چون دیماز	تمکند نغمه‌ای چو دریا ساز
نفسی طاقت آزموده چو موج	که رود صد ره و برآید باز
تن طوفان‌کش شکینه	که نفرساید از نشیب و فراز
بانک دریادلان چین خیزد	کار هر سینه نیست این آواز

بهشت ابتساج (معاصر)

«د.ا.سایه»

ب. متن زیر را بخوانید و دربارهٔ تشبیهات و ارکان آنها سخن بگویید.
آورده‌اند که در ناحیت کشمیر، مُتصیّدی^۱ خوش و مرغزاری تزه^۲ بود که از عکس ریاحین^۳ او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او، دم طاووس به پر زاغ مانستی.

در فشان ^۴ لاله در دمی چون چراغی	ولیکت از دو دو او بر جاش داغی
شقایق ^۵ بر یکی پایی ایستاده	چو بر شاخ زمرد ^۶ جام باده...

(کلید و منظمه‌نشی)

شبی چون شبّه ^۷ روی شته به قیر	نه برام پیدا نه کیوان نه تیر
--	------------------------------

(فردوسی)

۱- متصیّد: شکارگاه

۲- تزه: با طراوت، شاداب

۳- ریاحین ج ریحان: گیاهان خوشبو و خوشرنگ

۴- در فشان: در خشان، تابان

۵- شقایق: لاله صحرایی که گلبرگهای آن قمز و درون آن سیاه است.

۶- شاخ زمرد: شاخه سبزرنگ، شاخه‌ای که به رنگ زمرد است.

۷- شبّه: سنگ سیاه

استناد مجازی اعم است از تشخیص و استعاره...

۲. استعاره (metaphor) / تشخیص (شخصیت بخشی)

در کلماتی که با خط مشخص شده‌اند دقت کنید:

ای پسته تو خنده زده بر حیث قند
شاقم، از برای خدا، یک سکر بخند

(حافظ)

کیمی «درخت گل» ام در میان خانه‌هاست
که سرمه‌ای چمن پیش قاتش پسته

(سعدی)

بزاران نرگس از چرخ جهانگرد
فرود شد تا برآمد یک گل زرد

(نظمی)

ز دیا نشکنی پدید آمده است
که جو شش چرم پلنگ آمده است

(فردوسی)

منظور از «پسته»، «درخت گل»، «نرگس»، «گل زرد» و «نهنگ» در ایات فوق چیست؟

آیا معنای حقیقی آنها مورد نظر شاعر بوده است یا معنایی فراتر از آن را اراده کرده است؟

منظور از «پسته» ای که بر حیث قند، خنده می‌زند و شیرینی قند را مسخره می‌کند چیست؟

منظور از «درخت گلی» که در میان خانه سعدی جای دارد و سروهای دیگر در مقابل او پست

و بی مقدارند کیست؟

مقصود نظامی از هزاران نرگسی که از چرخ جهانگرد (آسمان) ناپدید می‌شوند تا یک گل زرد
ظاهر گردد چیست؟

همینطور، آیا منظور فردوسی از «نهنگی» که از دریا پدید آمده و لباسی از جنس چرم پلنگ بر
تن دارد و شجاع و مبارز است همان حیوان معروف دریایی است؟

بی‌شک چنین مفاهیم ساده، ابتدایی و ظاهری مدنظر شاعران بلند مرتبه نبوده است.

در بیت نخست، حافظ در مقام اغراق در توصیف دهان معشوق، آن را در ذهن خود به «پسته»

تشبیه کرده امّا در مقام بیان، مشبّه (دھان معشوق) را نیاورده و تنها به ذکر مشبّه به (پسته) در بیت اکتفا کرده است. می‌بینیم که شاعر لفظ «پسته» را برای دھان معشوق، به عاریه گرفته است.

در بیت دوم از سعدی، «مشوّق» در ذهن شاعر به «درخت گلی» تشبیه شده است که به هنگام بیان و برای اغراق در تشابه، لفظ مشبّه (مشوّق) ذکر نشده ولی مشبّه به ذکر گردیده است.

در بیت سوم، بی‌شک منظور نظامی از هزاران نرگسی که با درآمدن گل زرد، فرو می‌رونده و ناپدید می‌شوند ستارگان آسمان هستند و قصد شاعر از «گل زرد» که با طلوع آن، ستارگان (هزاران نرگس) صفحهٔ آسمان را ترک می‌کنند، «خورشید» است.

فردوسی در بیت چهارم، قهرمان حمامه خود را در ذهن خود به «نهنگی» تشبیه کرده است اما به هنگام بیان از ذکر مشبّه (قهرمان حمامه فی المثل رستم یا اسفندیار یا...) خودداری نموده است و تنها مشبّه به (نهنگ) را آورد است.

در همهٔ موارد بالا، شاعران برای بیان احساس خود در توصیف پدیده‌ها، الفاظی را به عاریه می‌گیرند و آنها را در معنای غیرحقیقی به کار می‌برند. از این‌رو می‌گوییم کلماتی نظری پسته، درخت گل، نرگس، گل زرد و نهنج، همگی در ایات مذکور، استعاره هستند.

در تعریف استعاره، گفته‌اند: «در اصطلاح آن است که لفظی در غیرمعنی حقیقی خود به کار رود.» از این جهت، استعاره، نوعی از «مجاز» محسوب می‌شود با این خصوصیت که رابطه و علاقهٔ بین معنی حقیقی و مجازی در آن، مشابه است. مثلاً بین معنی حقیقی «درخت گل» و معنای غیرحقیقی آن یعنی «مشوّق»، شباهت در زیبایی و خوش اندامی موردنظر شاعر می‌باشد. یا مثلاً بین معنای حقیقی «نهنگ» و معنای غیرحقیقی آن «پهلوان موردنظر فردوسی»، شباهت در تنومندی و قدرت مدنظر بوده است.

چنانکه در تبیین مثالها گفته شد، استعاره، به علت وجود علاقه مشابهت، نوعی تشبیه نیز به حساب می‌آید با این ویژگی که در آن، از همهٔ ارکان تشبیه، تنها «مشبّه به» ذکر شده و سه رکن دیگر (مشبّه، وجه مشبّه و ادات تشبیه) کنار گذاشته شده است. از این جهت آن را «تشبیه محذوف» نیز نامیده‌اند. مثلاً در همان بیت نخست، منظور شاعر، تشبیه دھان معشوق به پسته بوده است اما به جای تشبیه صریح، کلمهٔ پسته یعنی مشبّه به را ذکر کرده است. یعنی در اینجا، تشبیه، فشرده و خلاصه شده است. بسیاری از محققان، از جمله ارسٹو (۳۸۲-۲۲۲ ق.م) فیلسوف یونانی، با آن که برای تشبیه تأثیری فوق العاده قابل است استعاره را بر تشبیه ترجیح می‌دهد از این نظر که در تشبیه شاعر دو شیء جداگانه را عیناً یکی نمی‌داند بلکه یکی را به دیگری شبیه می‌کند اما در استعاره یکی را کاملاً جانشین دیگری می‌سازد. «استعاره» نیز تقسیم‌بندیهایی دارد که ما به مهمترین آنها که براساس دو طرف تشبیه دسته‌بندی

شده، اشاره می‌کنیم. استعاره را از این جهت به استعاره مُصرّحه و استعاره مُمکنّیه تقسیم کرده‌اند:
الف. استعاره مُصرّحه: در این نوع استعاره، تنها مشبهٔ ذکر می‌شود در حالی که منظور گوینده، مشبهٔ است. همهٔ مواردی که در مثالها برشمرده شد، «استعاره مُصرّحه» هستند.

استعاره مُصرّحه از «دهان معشوق» < «پسته»

«درختِ گل» ← استعاره مُصرّحه از «معشوق»

«نرگس» ← استعاره مُصرّحه از «ستارگان آسمان»
«گل زرد» ← استعاره مُصرّحه از «خورشید»

«نهنگ» ← استعاره مُصرّحه از «رستم یا...»

و یا مثلاً در بیت زیر از حافظ، به کار بردن «نرگس» به جای «چشم» استعاره مُصرّحه است.

زکش عربده جوی و لبش افوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمدبشت

در این بیت نیز، شاعر در ذهن خود «چشم» را به «نرگس» تشبیه کرده اما از ذکر «مشبهٔ خودداری کرده و تنها «مشبهٔ به» را آورده است.

ب. استعاره مُمکنّیه: در این نوع از استعاره، تنها «مشبهٔ» را ذکر می‌کنند و گاه یکی از اجزای مشبهٔ را نیز به عنوان قرینه می‌آورند. مثلاً در بیت زیر، شاعر «فراق» را به انسان تشبیه کرده اما مشبهٔ را از کلام حذف نموده است و یکی از اجزای آن (اجزای مشبهٔ به = اجزای انسان) یعنی دیدگان (چشمها) را ذکر نموده است.

فرق را به فراق تو بتلا سازم چنانکه خون چکد از دیدگان فراق

(حافظ)

و یا مثلاً در بیت زیر، حافظ، در ذهن خود عرش را به کاخ یا بنایی بزرگ مانند کرده است اما به هنگام بیان، لفظ مشبهٔ به (کاخ) را نیاورده است و تنها یکی از لوازم آن (کاخ) یعنی کنگره را ذکر نموده است.

ترا ز گنگره عرش می زند صغیر مذانت که در این داگمه چ افتاده است

(حافظ)

تذکر: استعاره مکنیه گاهی به شکل ترکیب اضافی به کار می‌رود. در این ترکیبها، معمولاً مضاف یکی از لوازم مشبه به مذوف است و مضاف‌الیه، مشبه می‌باشد.

دیدگان فراق، چنگال مرگ، کنگره عرش و ...

در همه مثالهای بالا، مضافها (دیدگان، چنگال، کنگره) یکی از اجزای مشبه به مذوف هستند و مضاف‌الیه‌ها (فرق و مرگ و عرش) مشبه می‌باشند.

ادیان امروز، اصطلاح استعاره را تنها در مورد استعاره مصرح به کار می‌برند و آنچه را قدمای «استعاره مکنیه» نامیده‌اند در مبحثی به نام تشخیص (شخصیت بخشی) مورد بحث قرار می‌دهند. پس تشخیص، قسمی از استعاره مکنیه است که در آن شاعر یا نویسنده به اشیا و مظاهر طبیعت و موجودات بی‌روح یا امور انتزاعی، صفات و خصایص انسانی می‌بخشد. فی المثل در بیت :

فرق را به فراق تو بتلا سازم   چنانکه خون چکد از دیدگان فراق
(حافظ)

حافظ به «فرق» که از امور انتزاعی و ذهنی است صفت انسانی بخشیده و او را به انسان مانند کرده است یامثلاً زمانی که مولانا فعلهایی چون مژده دادن، سلام کردن، قیام کردن، پیاده‌رفتن و سواره ر رسیدن را به باع و سرو و سبزه و غنچه نسبت می‌دهد در حقیقت به آنها روح و صفت انسانی بخشیده است :

آب زنید راه را هین که نگارمی رسد...
مرده دهید باع را بوی بهارمی رسد...
bagh salam mi knd sero qiam mi knd
بزنه پیاده می‌رود غنچه سوارمی رسد...

چنانکه ملاحظه می‌شود مولانا بر خلاف عرف رایج زبان که این افعال را به انسان نسبت می‌دهد، ویرگی انسانی مژده دادن و سلام کردن را به باع، قیام کردن را به سرو، پیاده رفتن را به سبزه و سواره رسیدن را به غنچه نسبت داده است و با این کار خود، به عناصر طبیعی (باغ، سرو، سبزه و غنچه) شخصیت بخشیده است. این نوع از تشخیص را «تشخیص اجمالی» می‌نامند. نوع دیگری از تشخیص در ادبیات فارسی هست که شاعر، اشیا یا مظاهر طبیعت را به صورت انسانی در نظر می‌گیرد و در سراسر یک قطعه شعر، آن را با تمام خصوصیات انسانی توصیف می‌کند. این نوع، «تشخیص تفصیلی» نامیده می‌شود. منوچهری دامغانی (متوفی ۴۳۲ق) از جمله شاعرانی است که در توصیف‌های خود از طبیعت، نوع تشخیص تفصیلی را به فراوانی به کار برده است. اینک نمونه‌ای از آن :

شاخ انگور کن دخترکان زاد بسی
 که نه از درد بناشد و نه برزد نفسی
 بهم را زاده بیک دفعه نه پیشی و پسی
 نه ورا قابل‌ای بود و نه فریاد رسی
 اینچین آسان فرزند نزاده است کسی
 که نه دردی بکرفتش متواتر نه تبی
 چون بزاد آن بچپکان را سراوکشت ذشم^۱
 و ندر آینخت به آروده بچپکان را به گلم
 بچپکان زاد مذوق همس بی قد و قدم
 صدو سی بچپنه اندر زده دو دست بهم
 دو سر اندر گلم هر یک نه بیش و نه کم
 نه دریشان تحوانی، نه رکی، نه عصی ...

(منوچهری و معانی)

چنانکه مشاهده می‌شود در این قطعه، منوچهری به درخت انگور روح انسانی بخشیده و نحوه
 بار دادن و خوش بستن آن را با صفات انسانی، توصیف نموده است.
 حافظ نیز در غزلی، به چنین صنعتی (تشخیص تفصیلی) دست زده است:

برسر بازار جان بازان منادی می‌زنند
 بشنید ای ساکنان کوی رندی بشنید
 دختر رز چند روزی شد که از مکم شدت
 رفت تا گیرد سر خود را و نهان حاضر شوید
 جامد ای دارد زعل دنیم تاجی از جباب
 هر که آن تلخم دید حلوا بهای جاش دهم
 عقل و دانش بر داشتند ای من از دنی تقویت نیایمید^۲
 و در بود پوشیده و پنهان به دونخ در روید
 دختری شکر دندن تیغه کفرگن است دست
 گربیاییدش بسوی خانه حافظ بردید

۱- گیج

۲- (به) در اینجا به معنی «با» است.

۳- بول چایی، شیرینی، انعام

۴- آرام نگیرید.

و در این قطعه نیز دقت کنید که شاعر چگونه اعمال و افعال انسان را به «فصل تابستان» نسبت داده و «تشخیص تفصیلی» ساخته است.

غبار آکود و خته
از راه داز خوش

تابستان پیر
چون فراز آمد
در سایه کاه دیوار
بگئینی میه داد
و کودکان
شادی کنان
کرد بر گردش ایستادند
تا به رسم دیرین
خوبین گمنه را
گرد بگشاید

و حیب و دامن ایشان را بهم راز کوچه ببر و رسیب سرخ و رکردوی تازه بیاکند (پرکند).

احمد شاملو (معاصر)

تمرین

۱. در ایات و عبارات زیر استعاره‌ها را باید و دربارهٔ هر یک توضیح دهید.

* سرو چان من چس امیل چمن نمی‌کند   بهم کل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
(حافظ)

* ساقی سهم ساق من گر بهم ذرد می‌دهد   کیست که تن چو جام می‌جلد دهن نمی‌کند
(حافظ)

* از محل تو گریا بم اکھشتري زنمار   صد هنگ سلیمانم در زیر گنین باشد
(حافظ)

* صحکه لان که بسته می‌ماند
ماهی آبتوس در زنجیر
دم طادوس پرمی افنازد
روی این بام تن بشته زقیر
نیایوش (معاصر)

* نهاین برف را
دیگر سر باز ایستادن نیست
بر فنی که بر ابروی دموی مامی نشیند.
احمد شاملو (معاصر)

* خم آورده پشت دیر جوان
زدش بر زمین بر به کردار شیر
بدانست کوهم غانم به زیر
بر شیر بیدار دل بر دید
(شبانه‌نامه فردوسی)

یادآوری: گفتنی است که ایيات بالا از داستان نبرد رستم و سهراب انتخاب شده است جایی که رستم، سهراب را بر زمین می‌زند و سینه او را می‌درد.

۲. در ایيات و عبارات زیر، استعاره‌های مکنیّه و تشخیصها را مشخص کنید و توضیح دهید.

شبی کیو فرو ہشته^۱ به دامن پلاسین مغجر^۲ و قیسینه کرزن^۳

منوچری (قرن چهارم)

اختر شب از کنار کوه‌ساران سر خم می‌کند تا صدای تو را بشنود، اما تو از زیر شاخه‌ای به زیر شاخه دیگر پنهان می‌شوی تا از انوار سیمین و پر موج آن برکنار مانی.

(لامارتین (شاعر فرانسوی قرن ۱۸ و ۱۹)

ن دست صبر که در آستین عقل برم ن پای عسل که در دامن قرار کشم

(سعدی)

- بخزد لالکت ای حیوان که سرما
نهانی دستش اندر دست مرک است

مبا دا پوزه است بیرون باند

که بیرون برف و باران و تحرک است

اخوان ثالث (معاصر)

- و ما بچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را

هنوز را

۳. مجاز / اسناد مجازی

مجاز در اصل به معنی محل گذشتن، گذرگاه و مَعْبَر آمده است و اسم مکان از ریشه فعل «جاز» می‌باشد. اما فارسی زبانان آن را به معنی «غیرواقع» به کار می‌برند و متضاد «حقیقت» می‌شمارند. در

۳ - مغجر : روسری

۲ - گرزن : تاج

۱ - فروہشته : آویزان

اصطلاح علم بیان، مجاز عبارتست از کاربرد لفظی در غیرمعنی قراردادی و وضعی خود با ذکر قرینه‌ای که مانع از اراده معنی اصلی باشد. مثلاً اگر بگوییم «با شنیدن خبر پیروزی تیم ملی ایران، همه تهران به خیابانها آمده بودند» بی می‌بریم که کلمه «تهران» در معنایی که در ذهن ماست و یا در فرهنگ‌های لغت بست شده، به کار نرفته است و مقصود گوینده از این کلمه، «مردمی» است که در تهران زندگی می‌کند.

و یا وقتی گفته می‌شود: «دست را در گوش خود فرو نکن» چون می‌دانیم «دست» در گوش

فرو نمی‌رود بی می‌بریم که منظور از آن، «انگشت دست» و در نهایت «سر انگشت» می‌باشد.

در چنین مواردی، به اصطلاح می‌گوییم کلمات «تهران» و «دست» در معنای مجازی به کار رفته‌اند.

البته کاربرد لفظ در غیرمعنی حقیقی و قراردادی آن، نمی‌تواند بی مناسبت باشد. جایگزینی و

جانشینی الفاظ بر مبنای پیوند و مناسبتی است که میان معنای حقیقی (قراردادی) و معنای مجازی (معنای دوم) وجود دارد که اصطلاحاً به این پیوند و مناسبت «علاقة» گفته می‌شود.

مثلاً، در مثال اول، علاقه‌ای (لفظی) که ما را راهنمایی می‌کند تا بفهمیم که کلمه «تهران» در معنای مجازی به کار رفته است عبارت «به خیابان آمدن» می‌باشد و یا در بیت زیر از فردوسی، کلمه جهان در معنای غیرحقیقی آن یعنی «مردم جهان» به کار رفته است و قرینه‌ای که ما را به این معنای مجازی راهنمایی می‌کند عبارت «دل نهادن بر داستان» است زیرا «جهان» نمی‌تواند بر چیزی دل بنهد (توجه کند).

جهان دل نهاده بر این داستان   جهان بخرا دان و همان راستان

(فردوسی)

تذکر(۱): چنانچه «علاقة» میان معنی حقیقی و معنی مجازی، مشابهت باشد، در حوزه استعاره جای می‌گیرد.

تذکر(۲): برخی مجازها بر اثر کثرت کاربرد، مفهوم مجازی خود را از دست می‌دهند و تبدیل به حقیقت می‌شوند.

اینک نمونه‌هایی از مجاز که در شعر فارسی کاربرد دارد.

فردا که آن شرخ‌موش / دلخواه شرمندان دشمن / از خواب دوشینه برخاست / دیدم /
زان مرغ فریاد آتش / خاکتری سرد بر جاست

شیخی کدنسی (معاصر)

علاقه «از خواب دوشینه برخاست» نشان می‌دهد که کلمه «شهر» باید در معنای مجازی «مردم شهر» به کار رفته باشد.

بکش بشهیوه، نرگس پرخواب مترا
وزرشکت چشم زرگس رعنابخواب کن
(حافظ)

آوردن تعبیر «پرخواب مت» در مصراج اول، بیانگر آن است که «نرگس» در معنای مجازی یعنی «چشم» به کار رفته است. اما نرگس در مصراج دوم، معنای حقیقی خود (نوعی گل) را دارد.

ای دیو سپید پای دبند ای کنبد کیتی ای دماوند...
ای مادر سر سپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند...
(بهار)

در این ایات که از قصیده دماوندیه ملک الشعراًی بهار شاهد آورده‌ایم، شاعر در توصیف کوه دماوند، از کوه به «مادر سر سپید» تعبیر کرده است. در اینجا کلمه «سر» در معنای مجازی آن یعنی «مو» به کار رفته است. شاعر کل «سر» را گفته و جزی از آن (یعنی مو) را اراده کرده است. پس منظور از «سر سپید»، «موسپید» است.

مجاز به دو نوع لغوی و عقلی تقسیم می‌شود :

الف. **مجاز لغوی**: آن است که یک کلمه در معنایی غیر از معنی حقیقی و قراردادی آن به کار رود مانند کلمه «گل» زمانی که در توصیف کودکی شاداب بگویند : گلی خندان از در وارد شد. در اینجا کلمه «گل» به قرینه «خندان» و «از در وارد شدن» نشانگر آن است که در معنای مجازی به کار رفته است و یا مانند واژه‌های تهران، دست، جهان و نرگس در مثالهایی که پیش از این ذکر کردیم.
ب. **مجاز عقلی یا اسناد مجازی**: که تنها به صورت ترکیب به کار می‌رود و ما در اینجا آن را زیر عنوان «اسناد مجازی» مورد بحث قرار می‌دهیم.

در اسناد مجازی، فعل یا خصوصیتی به چیزی نسبت داده می‌شود که در عالم واقع به او تعلق ندارد و انجام دادن آن امکان‌پذیر نیست. با این همه، عقل، از پذیرش چنین عباراتی سرباز نمی‌زنند مثلاً وقتی می‌گوییم «از چشمانش ناز می‌بارید»، در اینجا فعل «باریدن» در معنی دیگری غیر از آنچه برای آن وضع شده، به کار نرفته است بلکه تنها فاعل آن عوض شده است.

یا وقتی که حافظ می‌گوید :

چشیت بغمزه ماراخون خورده می پسندی جاناروا نباشد خوزیز را حمایت

اسناد (نسبت دادن) فعل «خون خوردن» به چشم، نمی تواند حقیقت داشته باشد و فاعل واقعی این فعل «چشم» نیست. بلکه به جهت ارتباطی که بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی در این شعر وجود دارد، عقل این اسناد را می پذیرد.

در حقیقت شاعر می خواهد بگوید: «ای معشوق تو با ناز و غمزه های نگاهت ما را به کشتن دادی و ...» می بینید که فعل «خون خوردن» به جای اینکه به معشوق نسبت داده شود به چشم او اسناد داده شده است.

از آنجا که در اسناد مجازی معمولاً فعلی به شیء یا جزئی از طبیعت اسناد داده می شود، وجود همین فعل، باعث ایجاد تصویرهای زنده در شعر می شود به همین جهت، تنوع و تحرک تصویرهای خیالی که از طریق اسناد مجازی آفریده می شود بیش از انواع دیگر صورتهای خیالی است.

رابطه اسناد مجازی و تشخیص

با توجه به توضیحاتی که در دو بحث مذکور، ارائه شد می توان چنین استنباط کرد که این دو، در مواردی یکی می شوند یعنی می توانیم «تشخیصها» را در حوزه «اسناد مجازی» قرار دهیم چرا که از رهگذار اسناد مجازی می توان صفات و افعال آدمی را به دیگر موجودات غیرزنده و عناصر طبیعی نسبت داد. مثلاً عبارات «سر و قیام می کند»، «باغ سلام می کند»، «غنچه سواره می رسد»، «گل به کنار می رسد» که همگی را به عنوان مثال «تشخیص» آورده ایم، در حوزه «اسناد مجازی» نیز جای می گیرند. پس مقوله «اسناد مجازی» نسبت به «تشخیص» عامتر است یعنی هر «تشخیصی» اسناد مجازی است اما همه «اسنادهای مجازی» تشخیص نیستند.

— مثالهای دیگر برای اسناد مجازی

بمرک یاوش سیه پوشد آب   کند زار نفرین بر افرا سیا ب

(فردوسی)

نسبت دادن «سیاه پوشیدن» به آب، اسنادی است مجازی.

که زید کزین غم بنالد پلنك   ز دیا خروشان برآید نهان
وکر [یا] مرغ با مهیان اندر آب   بخوانند نفرین به افرا سیا ب

(فردوسی)

در ابیات فوق، فردوسی می‌گوید شایسته است در غم مرگ سیاوش، پلنگ بنالد، نهنگ از دریا با خروش خارج شود و یا پرنده و ماهی در دریا به قاتل او (افراسیاب) نفرین کنند. نسبت دادن فعلهای نالیدن، خروشیدن و نفرین خواندن به پلنگ و نهنگ و مرغ و ماهی، اسنادی است مجازی.

ای ابر که بکری و که خندي
کس دانست چکونه امي و چندي؟
از چشم و ديده لوله بکشني
بر دست و پاي گلben بر بندی

(مسعود سعد سلمان)

همچنین، نسبت دادن فعلهای «گریستن، خنیدن، لؤلؤ گشادن از چشم و گلben بر پای بستن» همگی اسنادهای مجازی هستند.

سیراست چشم ششم من و زه شاخ گل
آغوش باز کرده صد امي کند مرا

(صائب تبریزی)

شاعر، «سیری» را به چشم و «آغوش باز کردن» را به شاخ گل، نسبت داده و اسناد مجازی برقرار نموده است. چنانکه گفته شد، به کار بستن چنین صنعتی (آرایه‌ای) در شعر، باعث تحرک، پویایی و زیبایی آنها شده است.

بخیالِ حشم کمی زندقی خون، دلِ تنک ما
که هزار میکده می‌ذوّد به رکاب کردش گنك ما

(بیدل دهلوی)

در مصراج نخست فعل قبح زدن (پاده نوشی) را به «دل» نسبت داده که فاعل حقيقی نیست. در مصراج دوم، میکده را که مکان است و طبعاً ساکن و مستقر، به صورت اشخاصی تصویر کرده است که در حال دویدن هستند و از سوی دیگر «گردن رنگ» را که یک حالت جسمانی است و نتیجه تغییر در نفسانیات به صورت شخصی تصویر کرده است که آن شخص سوار بر اسبی است و آن

اسب هم رکابی دارد و «میکده‌ها» در رکاب چنان شخصی در حال دویدن اند.

تمرین
مجازها را مسخخص کنید:

کر بندی زین سخن تو حلق را آتشی آید بوزه خلق را

(مشنوی مولوی)

در میانه بیابان و گرم حرکت، آفتاب بیداد می‌کرد.

۴. اغراق

در ایات زیر، دقت کنید تا دریابید که چه عنصر یا عناصری باعث زیبایی این ایات و تأثیر عمیق آنها در خواننده می‌شود.
«توصیف رستم در شاهنامه»

بہ تنہ یکی گور بربان کنی
بوا را بہ شیشیر کربان کنی
برہمنہ چو یعن تو بیند عقاب
نیاردا^۱ بہ نخییر کردن شتاب
نثان کمند تو دارد هژبر^۲
زبیم سنان تو خون بارد ابر

(فردوسی)

و یا

آه سعدی اثر کند در نک کند در تو ستمل تاثیر

(سعدی)

۱- نیارد: جرأت نمی‌کند، نمی‌تواند

۲- هژبر: شیر درنده

بگذرار تابکریم چون ابر د بهاران کزشک ناله خیزد روز وداع یاران

(سعدی)

آنچه به زیبایی این ایيات و موسیقی معنوی آنها افزوده، زیاده روی و افراطی است که ذهن شاعر در توصیف اشخاص و حالات درونی آنها روا داشته است تا جایی که با تخیل نیرومند و تصرف ذهنی خود، صفات و حالات اشخاص مورد نظر خود را بسیار بزرگتر از وضع طبیعی و عادی آن جلوه داده است و بدین ترتیب تصویری در ذهن خواننده یا شنونده ایجاد نموده است. ادبیان، این ابزار را «اغراق» نامیده‌اند.

«اغراق» در لغت به معنی کشیدن کمان است و در اصطلاح آن است که در توصیف کسی یا چیزی با حالتی به قصد تأثیر بیشتر، افراط و زیاده روی شود. مثلاً در ایيات شاهنامه، فردوسی به تناسب روح حماسی شاهکار خود (شاهنامه)، دست به آفرینش انسانی آرمانی و اسطوره‌ای به نام رستم می‌زند که از هر جهت بر دیگران برتری دارد پس می‌گوید: چندان قوی و بزرگ است که خوراک او به تنها یک گورخر بربان است. او با برق شمشیر خود می‌تواند آسمان را به گریه درآورد. اگر عقاب شجاع، شمشیر بر هنئه او را ببیند جرأت شکار کردن را از دست می‌دهد. شیر در نده رام اوست و نشان ریسمان رستم بر گردن شیر است. ابر نیز از ترس نیزه او، به جای باران خون می‌بارد و ... .

چنانکه مشاهده می‌شود فردوسی با بهره‌گیری از عناصر عظیم طبیعت «مثل گور، هوا، عقاب، هژیر و ابر» و پیوند آن با قهرمان حماسه خود، دست به بزرگنمایی زده است. همچنین او با به کار بستن اسنادی مجازی توانسته است بر تحرک و تأثیر کلام خود بیفراید.

در ایيات بعدی، سعدی در بیان سنگدلی معشوق خود اغراق می‌کند و می‌گوید: آه دل سعدی حتی در سنگ سخت هم تأثیر می‌کند اما بر دل تو اثری ندارد چرا که دل تو از سنگ سخت‌تر است. در بیت آخر، سعدی در بیان شدت تأثیر فراق یاران اغراق می‌کند و می‌گوید: اجازه دهید بشدت گریه کنم چرا که در روز وداع یاران، سنگ به ناله درمی‌آید چه رسد به سعدی که انسان است. به کار بستن عنصر اغراق در شعر، نشانگر ذوق هنری شاعر است و باعث پرواز تخیل و تقویت آن نزد خواننده می‌شود. از این‌رو، آنچه حد زیبایی یا قابل قبول بودن اغراق را تعیین می‌کند، صرف دوری آن از واقعیت یا تزدیکی آن به واقعیت نیست بلکه ملاک اصلی، زیبایی و تناسب تصویری است که به وسیله اغراق ارائه می‌شود.

در شعر فارسی بهترین نمونه‌های اغراق را می‌توان در شاهنامه فردوسی که جنبه حماسی و پهلوانی دارد، یافت. البته در برخی قصاید مدحی و برخی هجوه‌ای فارسی، نیز نمونه‌های خوب

اغراق دیده می‌شود.

نکته: همینجا باید مرز میان اغراق و ادعاهای دروغین را مشخص کرده، بگوییم که چنانچه اغراق نابجا و به دور از تخلی شاعرانه باشد و بر تحرک و پویایی شعر نیفزايد نه تنها مزینی بهشمار نمی‌رود که باعث انحطاط آن نیز خواهد شد.

نمونه‌های دیگر اغراق در شعر فارسی

– اغراق در سوگ سیاوش که به دست افراسیاب کشته شد :

به مرک سیاوش، یه پشد آب   کند زار نفرین بر افراسیاب

(فردوسی)

– اغراق در وصف شجاعت افراسیاب

شود کوه آهن چو دیای آب   اگر بشنود نام افراسیاب

(فردوسی)

– اغراق در وصف زیبایی معشوق

به زیور لام بیارایند وقتی خبرویان را   توییین تن چنان خوبی که زیور لام بیارایی

(سعدی)

– اغراق در توصیف بلند مرتبگی ممدوح (قزل ارسلان)

نه کرسی فلک نمد اندیشه زیر پای   تابوسه بر رکاب قزل ارسلان زند

(خیرفاریابی)

تمرین

– در ایات و عبارات زیر اغراقها را توضیح دهید.^۱

بزرگست و با دانش دیکنام	جهاندار داند کرد سلطان سام
زیجان گرد از کریمان بدت	همان سام پور نزیحان بدت
به گیتی سوم خرو تاجر	بزرگ است و هوشک بودش پدر
که از چنگ او کس نیامد رها	خنثیت به طوس اندر آن اژدها
بمش بوی ورگانگ و بمش خاک و گانگ	به دیا شنگ و به خنگ پلگنگ
و زو در هوا پرگرس بوفت	به دیا سر مایسان برخوخت
دل غرم از یاد او شد ذرم ^۵ ...	بمی پلی را درکشیدی به دم ^۶
تش در زمین و سرش آسامان	دکر امزو دیو بد بیگان
ز تاییدن خوره زیانش بدی	که دیایی چین تامیانش بدی
سر از گنه پرخ بگذاشتی ^۷	بمی ماہی از آب برداشتی
ازو پرخ کردنده کریان شدی ...	به خورشید مایش بریان شدی

۱- این ایات، از داستان نبرد رستم و اسفندیار انتخاب شده است. رستم، پس از آنکه سخنان سرد و توهین آمیز اسفندیار را می‌شنود در بیان اصل و نسب خود سخن می‌گوید و کلام را به اینجا می‌رساند.

۲- دستان لقب جد رستم یعنی سام بوده است. رستم پسر زال، زال پسر سام و سام پسر نزیمان بود.

۳- برخوخت: می‌گداخت   ۴- درکشیدی به دم: به خون می‌کشید، می‌کُشت

۵- ذرم: خشمگین، ناراحت   ۶- خور: خورشید

۷- بگداشتی: می‌گذراند، می‌گذشت

۵. کنایه

در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح، سخنی است که دارای دو معنی تزدیک (حقیقی) و دور (مجازی) باشد به طوری که این دو معنی، لازم و ملزم یکدیگر باشند تا شخص با اندکی تأمل، معنی دوم را که لازمه معنی اول است، درک کند. با این همه، آنچه منظور نظر گوینده است معنای دور آن می‌باشد.
مثلاً در این بیت فردوسی:

هنوز از دهن بوی شیر آمیش   همی رامی شمشیر و تیر آمیش

نصراع نخست، می‌تواند دو معنی داشته باشد: یکی معنای حقیقی (نزدیک) آن چرا که هر که شیر بخورد دهانش بوی شیر خواهد داد و دیگر، معنای مجازی (دور) آن که چون عموماً کودکان شیر می‌خورند پس، یعنی «هنوز کودک است».

معنای تزدیک (حقیقی) نصراع نخست آشکار است و نیازی به توضیح ندارد و اماً معنی دور (مجازی) آن که مورد نظر فردوسی بوده آن است که «هنوز کودک است».

معنای دور کنایه عموماً از راه عمومیت بخشیدن به امور (قاعده تعییم) بدست می‌آید. در همان مثال، چون اکثریت کسانی را که دهانشان بوی شیر می‌دهد کودکان تشکیل می‌دهند در نتیجه حکم به «کودک بودن» می‌کنیم.

و یا زمانی که در کتاب کلیله و دمنه می‌خوانیم که «این فصول با اشتراز دراز گردن و بالا کشیده بگفتند» پی‌می‌بریم که منظور گوینده از «دراز گردن و بالا کشیده» صفت «احمق و نادان» است چرا که عموماً در بین مردم، «دراز گردنی و بالا کشیدگی» نشان کم خردی و حماقت به شمار می‌رود. کاربرد عبارات کنایی در شعر یا تئر، یکی از راههای ساختن تصویر خیال است. شیوه غیر مستقیم بیان در کنایه باعث تأثیر و زیبایی آن است و بسیاری از مفاهیم زیبا و انتقادی به وسیله کنایه ادا می‌شود. مثلاً در بیت زیر، سعدی به شیوه‌ای غیرمستقیم و از طریق کنایه به مخاطب می‌گوید: «دست از تکبر و تبختر بردار.»

دامن کشان که می‌رومی امروز بر زمین   فردا غبار کالبدت بر بوا رو د

در این بیت، «دامن کشیدن بر زمین» کنایه است از ناز و غرور داشتن فرد؛ و یا «بر هوا رفتن غبار شخص» علاوه بر معنای حقیقی، به معنی کنایی «مردَن او» نیز هست.
شواهد بیشتر برای کنایه

از مکافات عمل غافل شو کندم از کندم بروید جوز جو

(مولانا)

– معنای کنایی مصraig دوم آن است که عمل خیر نتیجه خیر و عمل رشت نتیجه بد به همراه دارد.

هر که دل پیش دبری دارد ریش در دست دیگری دارد

(سعدی)

– معنای کنایی مصraig دوم یعنی مطیع و رام مطلق اوست.

۶. نماد (symbol)

در کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی جهان، ضمن اشاره به معانی مختلف نماد یا سمبول آمده است: «نماد عبارت از چیزی است که نماینده چیز دیگر باشد اما این نماینده بودن نه به علت شباهت دقیق میان دو چیز، بلکه از طریق اشاره مبهم یا از طریق رابطه‌ای اتفاقی یا قراردادی است.» و بعد اضافه می‌کند «یک علامت تنها یک معنی دارد اما یک رمز به علت استعداد تنوع پذیرش مشخص می‌شود.» مثلاً بسیاری از علامت راهنمایی و رانندگی و یا نشانه‌هایی که در علمی چون ریاضی، شیمی و ... به کار می‌روند (نظیر ضربدر (.)، منها (.), رادیکال ($\sqrt{}$) و ...) همگی علامت‌اند و تنها یک معنی دارند ولی کلماتی که در اشعار عرفانی و یا شعرهای انتقادی و طنزآلود کاربرد دارند و بسیاری کلمات دیگر که قابل تفسیر و توجیه‌اند و بر مفاهیم متعدد دلالت می‌کنند، نماد به شمار می‌روند مثلاً «گل سرخ» در ادبیات علاوه بر زیبایی، برای مفاهیمی چون عشق، طراوت، جوانی، عمر کوتاه و بسیار مفاهیم ناشناخته دیگر، نماد قرار می‌گیرد. و یا «زمستان» در قطعه زیر، می‌تواند به مفهوم نمادین آن یعنی عصر سکوت و ظلمت و ظلم و تباہکاری و ابهام، باشد:

هوا دلکیرد هابسته سرها در کریبان دستها پنهان / نفسها ابر / دلها خسته و غمین / درختان
الخلصای ملور آجین / زمین دلمده / رقف آسمان کوتاه / غبار آلوده مهر و ماه /

زمتان است

(اخوان ثالث)

و یا «قادصک» در ادبیات فارسی عموماً در قطعه زیر خصوصاً نماد «بشارت دهنده‌گان و
پیام آوران آزادی و صلح و دوستی و ...» است:

قادصک؛ هان چه خبر آوردی؟ / از کجا وز که خبر آوردی؟ / خوش خبر باشی آما آما /
کمر بام و در من بی مری کردی ...

(اخوان ثالث)

در بیت زیر دو کلمه «ستاره» و «ماه» می‌تواند معنای نمادین داشته باشد:

ستاره‌ای بد خشید و ماه مجلس شد   دل ریمده ما را نیس و من شد

(حافظ)

در نگاه نخست، می‌توان گفت «ستاره و ماه» هر دو استعاره از معشوق‌اند اما زمانی که مفهوم گسترده‌نمادین آن را در نظر می‌آوریم ممکن است هم به معشوق خاکی (انسان عادی) دلالت کند هم به معشوق افلکی (خدا) و یا مثلاً به انسانی که هم جنبه‌های بشری دارد و هم جنبه‌های الهی. چنانچه مشاهده می‌شود از این دو نماد، مفاهیم پیچیده و گسترده‌ای می‌توان استنباط کرد.

برخی از نمادها در طول تاریخ، ممکن است بار نمادین خود را رها کنند و به «حقیقت» تزدیک شوند. چنین نمادهایی پیچیدگی و گسترش معنای خود را از دست می‌دهند و تنها به عنوان یک استعاره معمولی به کار می‌روند. پس اصل اساسی در کاربرد نمادین یک کلمه، گستردنگی و پیچیدگی معنایی آن است که ممکن است بسته به ذهنیت و میزان داشش هر مخاطب، معنای داشته باشد.

به طور کلی، نمادهای ادبی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف. نمادهای مرسوم یا شناخته شده: در ادبیات و فرهنگ یک ملت و گاه حتی در ادبیات جهان معروف‌اند و مفهوم آنها شناخته شده است مانند نماد «برآمدن آفتاب» به نشانه تولد و زندگی و یا «غروب آفتاب» که نشانه مرگ و نیستی است و تقریباً جنبه جهانی دارد.

نمادهای مرسوم را اغلب شاعران و نویسندهای آگاهانه، به کار می‌برند و خود، مبدع آن نیستند ارزش هنری آنها در حدّ به کار بردن یک مجاز است که مفهومی را در دو سطح حقیقی و مجازی به خواننده عرضه می‌کند. مثلاً کلمات «کوه، گل، مرداب، دریا، شیر» در ایات زیر :

امی گل به دست مال بوس پیشه کان مرد
گذار تاز دست توین رنگ و بورود

(جلال الدین جایی)

اگر پامی در دامن آری چو کوه
سرت ز آسمان گذرد در شکوه

(سعدی)

حضرت نرم بخواب آن مرداب
کارام درون دشت شب خفت است

دریا یم دنیست باکم از طوفان
دریا به عمر خوابش آشته است

(شفیعی کدکنی)

چون شیر به خود سپهکن باش
فرزند خصال خویشتن باش

(نظمی کنجوی)

ب. نمادهای ابداعی یا شخصی: این نمادها معنی از پیش شناخته‌ای ندارند اما از زمینه و مجموع اجزای اثری که در آن به کار گرفته شده است می‌توان تا حدّی به مفهوم آنها بی‌برد. این نمادها را شاعران یا نویسندهای ابداع می‌کنند و با تکرار آنها در اثر یا آثار متعدد خود، باعث تشخّص آنها می‌شوند. این نمادهای تکرار شونده بُن مایه‌های اثر هنری را تشکیل می‌دهند و می‌توانند کلید راهیابی به دنیای تفکر و تخیل آفریننده آن باشند. مثلاً نمادهای کوزه، کوزه‌گر، کارگاه کوزه‌گری در شعر خیام، نمادهای نیلوفر، آب، درخت، در شعر سهراب سپهری و نمادهای گل سرخ و باران در اشعار شفیعی کدکنی، همگی نمادهای ابداعی این شاعران هستند.

نمادهای ابداعی، نقش بسیار مؤثری در زیبایی و تأثیر کلام دارند، اگر چه بسیاری از آنها بر اثر تقلید و تکرار دیگران، بعد از مدتی در شمار نمادهای شناخته و مرسوم درمی‌آیند.

د کارکه کوزه کری رقم دوش   دیدم دو هزار کوزه کویا و خوش
نگز میان یکی برآورد خروش   کو کوزه کر و کوزه خر و کوزه فروش

(خیام)

من سلام نم رقبله ام یک کل سرخ / جانازم خشم، هرم نور رشد شت بجاده من ....
کارما نیست شناسایی راز کل سرخ / کارما شاید این است که دافون کل سرخ
شناور باشیم رکارما شاید این است که میان کل نیوفود قرن پی آواز حقیقت بدوم

(سراب پسری)

بخوان بنام کل سرخ در صحاری شب   که با غما بهم بیدار و بارور گردند
بخوان دوباره بخوان تا کبوتران پسید   به آشیانه خونین دوباره برگردند

(شیخی گذشت)

آخرین برک سفر نامه باران / این است که زمین چرکین است .

(شیخی گذشت / از زبان برک)

ج. نمادهای واقعی یا ناآگاهانه: این نوع نمادها و آثاری که از این نمادها بهره‌مندند، حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی است که برای نویسنده‌گان و شاعران پیش می‌آید و به نظر می‌رسد که آن حالات و تجارب جز به شکلی که عرضه شده، به شکل دیگری قابل بیان نبوده است. در این نوع آثار، کلمه، از وظیفه اصلی خود که ایجاد ارتباط است باز می‌ماند و وسیله‌ای اختصاصی در اختیار شاعر یا نویسنده می‌شود تا آن را بنا به میل خود (و یا به طور ناخودآگاه) به کار گیرد. ابهام این نوع نماد بیش از دو نوع قبلی است و نیاز به تفسیر دارد. آثار شاعران پیرو مکتب سمبولیسم یا نمادگرایی و بعضی از نمونه‌های شعر عرفانی در زبان فارسی حاوی این نوع نماد است.

آثار نمادین به خصوص وقتی که از نوع دوم و سوم باشند، نیاز به تفسیر دارند. تفسیر نمادها به معنی دستیابی به مفهوم دقیق و واقعی آنها نیست و هر مفسری بنا به دریافت و برحسب تجربیات و دیدگاهها و عوالم روحی خود، اثری را تعبیر و تفسیر می‌کند و چه بسا که استنباط هیچ‌یک از مفسران، دقیقاً منطبق با مقصود و معنی موردنظر صاحب اثر نباشد. مثلاً شرح و تفسیر اشعار عرفانی حافظ سالها بلکه قرنهاست که موضوع کار شارحان و مفسران قرار گرفته است با این همه هنوز، هر روز تحلیلها و دریافتهای متعدد و جدیدی از آن اشعار ارائه می‌شود.

در ادبیات فارسی، مکتبی با خصوصیات مکتب نمادگرایی و شاعرانی با چنین شیوه کار در دوره‌ای مشخص وجود ندارد. اما می‌توان بعضی از خصوصیات آن را در اشعار بیشتر شاعران عارف یافت که بیتهاي آغازين مثنوي جلال الدین محمد مولوي بلخى (۶۷۲ - ۶۰۴ ق) از بهترین نمونه‌های آن به شمار می‌آيند:

بُشْنَاهِنْ نِيْ چُونْ شُكْلَيْتْ مِيْ كَنْدْ
كَزْ نِيْسَانْ تَماْ مَراْ بِيرِيدَهَانْدْ
سِيْنَهَ خَواهِمْ شَرِحَ شَرِحَ اَزْ فَرَاقْ ...
ازْ جَدَاهِيَاْ حَلَّاَيْتْ مِيْ كَنْدْ
دَرْ نَفِيرِمْ مَرَدْ وَ زَنْ نَالِيدَهَانْ
تَماَكُويمْ شَرِحَ شَرِحَ دَدْ اَشْتِيَاقْ ...

در این ایات، دست‌کم دو کلمه «نى و نیستان» در معنای مجازی به کار رفته‌اند و مفهوم گسترده‌نمادین دارند. مثلاً شارحان و مفسران مثنوی «نى» را نماد «خود مولانا، انسان کامل، روح قدسی، نفس ناطقه و نیز حقیقت محمدی» دانسته‌اند که هر یک به جای خود لطفی دارد و یا «نیستان» را نماد حقیقت الهی و عالم وصل شمرده‌اند.

غزلهای حافظ نیز، بستر مناسبی برای رویش نمادهای عرفانی است برای مثال در ایات آغازین یک غزل دقت می‌کنیم:

سَالَهَا دَلْ طَلَبَ جَامِ جَمَ اَزْ مَامِيْ كَرْدْ
كَوْهْرِيْ كَرْصَدَفَ كَوْنْ مَكَانْ بِيرِونْ اَتْ
مَشْكُلْ خَوِيشَ بِرِيرْ مَغَانْ بِرَدَمْ دَوْشَنْ
دَيْمَشْ غَرمَ وَخَنْدَانْ قَدْرَجَ بَادَهَ بَدَتْ
آنْچَهَ خَودَ دَاشَتْ زَيْكَانَهَ تَمَامِيْ كَرْدْ
طَلَبَ اَزْكَشَهَ كَانْ لَبَ دَيَا مِيْ كَرْدْ
كَوْ بَهَ تَأْيِيدَ نَفَرَ حلَّ مَهَا مِيْ كَرْدْ
وَنَدَرَ آنَ آئِيَهَ صَدَ كَوْنَهَ تَماَشَيِيْ كَرْدْ ...

در این چند بیت و در عموم غزلهای حافظ، کلمات دل، جام جم، پیر، پیر مغان، باده، آیه و ... مفهوم نمادین دارند.

در شعر فارسی معاصر نیز نوعی شعر اجتماعی نمادگرا رایج شده است که پیشاھنگ آن، نیما یوشیج (۱۳۴۸ - ۱۲۷۶) است. این نوع شعر، بخصوص از سال ۱۳۳۲ به بعد، تحت تأثیر محیط سیاسی ایران رواج بیشتری یافت و بسیاری از شاعران آن را تجربه کردند. شعر تمثیلی و نمادین «زمستان» اثر مهدی اخوان ثالث (۱۳۶۹ - ۱۳۰۷) نمونه درخشانی از این نوع است. در این شعر، اخوان، عصر خفقان، ناگاهی، نبودن آزادی قلم و بیان، نابودی آرمانها، پراکندگی یاران و همکران را با زبانی نمادین به تصویر می کشد :

«زمستان»

سلامت رانی خواهند پاخ گفت
سرهاد کریبان است
کسی سر بر نیار کرد پاخ گفتند و دیدار یاران را
گنج پیش پارادید نتواند
که ره تاریک و لغزان است
و کردست محبت سوی کس یازی
با کراه آورد دست از بغل بیرون
که سرماخت سوزان است
نفس کرگر مکاهی سنه می آید بیرون، ابری شود تاریک
چو دیوار ایسته در میش چشانت
نفس کاینت پس دیگر چه داری چشم

ز پشم دوستان دور یا نزدیک ؟

میخای جوانمرد من امی ترسامی پیر پریزین چرکلین

هوابس ناجوانمردانه سرد است ... آمی ...

دمت کرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاخ کوی دیگشای

نمم من سیمان هرشبت لولی و ش غنوم

نمم من سنک تیپا خورده رنجور

نمم دشام پست آفرینش نهنه ناجور

ناز رو مم نه از زکم همان بیرکت بیرکم

بایگشای دیگشای دستکم

حریفا ! میزبانا ای سیمان سال و ما هست پشت دچون موج می لرزد .

تکرکی نیست مرکی نیست

صدایی کرشنیدی صحبت سرما و دم ان است

من اشب آمد تم دام گندارم

حابت را کنار جام گندارم

چمی کوئی که بیکشند بحرشد بادا آمد ؟

فریبت می دهد برآشان این سرنخی بعد از سحر کنیت .

حیرنا کوش سر با برده است این، یادگاریلی سرد زمستان است.

و قندیل پر تکن میدان زندو یا مرده
بتابوت تبر چلت ن توی مرک اند و دپنان است.

حیرفا و چراغ باده را بفرز و شب باروزیمان است.

سلامت رانی خوابند پاخ گفت

هواد لکیر، در باست، سرنا در گریبان، دستا پنهان

نفسا ابر، دلها خسته و نگین

درختان اسکتسای بلو رآ جین

زین دلمده تقف آسمان کوتاه

غبار آکوده همرو ما

زمستان است.

(مهدی اخوان ثالث م. امید)

۷. حس آمیزی

این ترکیب که برای تعبیر فرنگی Synesthesia، انتخاب شده، یکی از تصویرهای زیبا و شاعرانه موجود در زبان و ادبیات فارسی است و آن نسبت دادن محسوسات یکی از حواس پنج گانه است به حسی دیگر. برای مثال وقتی ترکیب «سکوت سنگین» را به کار می بریم، دو حس شنوایی و لامسه را با هم آمیخته ایم. یعنی سکوت را به جای اینکه با گوش حس کنیم، با دست لمس کرده ایم و آن را سنگین یافته ایم. و یا زمانی که شاعر ترکیب «صدای شیرین» و «باده آهنگ سحرآمیز» را به کار

می برد، دست به خلق چنین تصویر خیالی زده است.

«نمی‌دانی که گوش من چه سان زیر درختان، غرق شنیدن صدای شیرین تو شده است تا از باده
آهنگ سحرآمیز سر مست شود!»

(ترجمهٔ شعری از لامارین)

در این قطعه، شاعر، «صدا» را که از مقولهٔ حس شنوازی است با «شیرینی» که از چشیدنیهاست تلفیق نموده است و همچنین «باده» را که چشیدنی است و جزء حس چشایی، با آهنگ که شنیدنی است درآمیخته است و با این کار تخیل شعری خود را نیرو بخشیده است.

در آثار اغلب شاعران جهان از جمله شاعران فارسی زبان، از قدیم‌ترین ایام و همچنین در بسیاری از تعبیرات و ترکیبات موجود در زبانهای مختلف، حس آمیزی به کار رفته است. تعبیراتی چون موسیقی شیرین، صدای خشن، نگاه سرد، چشم شور و سیاه سلفه (سرفه)، حاصل حس آمیزی است. این تصویر خیالی، از دیرباز در آثار شاعران فارسی زبان کاربرد داشته است برای مثال به موارد زیر دقّت کنید.

نگاری چو در چشم ، خرم بماری   نگاری چو د کوش، خوش داستانی

(فرخی‌ستانی)

در مصراج دوم این بیت، شاعر، نگار (معشوق) خود را که در حوزهٔ حس بینایی ولا مسنه می‌گنجد به حوزهٔ حس شنوازی منتقل کرده و تصریفی شاعرانه، که لازمهٔ ذهن خلاق است، آفریده است. یکی از مشخصات شیوهٔ شاعران پیرو سبک هندی، کاربرد حس آمیزی است. غزل زیر از بیدل دهلوی مشهورترین شاعر سبک هندی، سرشار از این تصویر خیال است:

کربه‌این کرمیست آه شلدزای عنزیب	شع روشن می‌توان کرد از صدای عنزیب
آفت‌بوش ایران برق دیدار است بد	می زندر کنک کل آتش در بنای عنزیب
عقل رابی دستکاه حُن، هشت مکلاست	از زبان بر کلکل، بشنو نوای عنزیب
طلب عشق از انمار هم معلوم نیست	کیست تا فحمد زبان مدعای عنزیب
آه مشتاقان، نیم نوبهار یاد اوست	رکنها خنثه است بیل! د صدای عنزیب

در تمام مصraigاهایی که مشخص شده‌اند تصویرها براساس نوعی حس‌آمیزی بوجود آمده است. از صدای عنديب (که شنیدنی است) می‌توان شمع را (که دیدنی است) روشن کرد. نوای عنديب را (که شنیدنی است) در برگ گل (که دیدنی است) می‌توان دید. رنگ را در صدای عنديب دیدن نیز از همین مقوله است.

در شعر معاصر نیز، حضور تصویر خیالی «حس‌آمیزی» آشکار است از جمله در قطعه زیر:

آه

بکذار من، چو قطره بارانی باشم داین کویر
که خاک را به مقدم او مژده می‌دهد
یا خجره‌ی چکاوک خردی که

ماه‌دمی

از پونه بهار سخن می‌کوید
و تئی کزان گوله سربی

با قطره

قطره

قطره خونش

مویتی مکرر دیگر یز برف را
تبیی ارغوانی می‌بخشد.

شفیعی کدمنی (معاصر)

در اینجا، شاعر قطره‌های خون را (که دیدنی است) همچون ترجیعی (که شنیدنی است) ارغوانی حس کرده، همچنان که از برف (که دیدنی و لمس کردنی است) به موسیقی (که شنیدنی است) تعبیر نموده است.

تصویر زیر نیز در این زمینه جالب توجه است :

«نگاه کن

که چکونه

فریاد خشم من از نگاه بم شعله می‌کشد .»

احمد شاٹلو (معاصر)

در این تصویر نیز فعل «شعله کشیدن» که با حس بینایی دریافت می‌شود به «فریاد خشم» که با حس شناوایی قابل ادراک است نسبت داده شده است.

و یا تصویری دیگر از این دست :

«و چنان که خش خش سپید زستانی دیگر

از فراسوی هفتة نای تزدیک

بکوش آمد .»

احمد شاٹلو (معاصر)

نسبت دادن صفت «سپیدی» به خش خش که «شنیدنی» است از مقوله آمیختن دو حس بینایی و شناوایی به حساب می‌آید.

۸. تمثیل

روایتی است به شعر یا تر که مفهوم واقعی آن از طریق برگرداندن اشخاص و حوادث، به صورتهای غیر از آنچه در ظاهر دارند، به دست می‌آید. بدین معنی که نویسنده یا شاعر، قهرمانها، حوادث و صحنه‌های داستان را طوری انتخاب می‌کند که بتواند منظور او را که معمولاً عمیق‌تر از روایت ظاهری داستان است به خواننده انتقال دهنند.

بدین ترتیب هر تمثیل دارای دو رویه و گاه بیش از دو رویه است و خواننده غالباً با تأمل و دقت در رویه ظاهری به رویه تمثیلی که عموماً در بردارنده نکته‌ای اخلاقی یا طنزی اجتماعی یا سیاسی یا عرفانی است بی می‌برد.

در قطعه زیر، پروین اعتصامی با شخصیت بخشیدن به پدیده‌های طبیعی (بلبل و گل)، و به سخن درآوردن آنها، برآن است تا از واقعیتها بی‌پرده بردارد و به طرح مسأله اخلاقی و فاداری و مذمّتی و فایی پیردازد از این روی «گل» را که مظہر زیبایی و لطافت و در عین کوتاه عمری است از یک طرف و «بلبل» را که مظہر عاشق‌یشگی و دلباختگی به عنوان اشخاص داستان تمثیلی خود برگزیده است و از آنجا که بلبل هر لحظه بر شاخه‌ای فرود می‌آید و نغمه می‌سراید، او را مظہر انسانهای بی‌وفا دانسته است.

بلبل شیشه می‌کفت به گل که جمال تو چراغ چمن است
کفت امروز که زیبا و خشم رخ من شاهد هر انجمان است
چونکه فردا شد و پژمرده شدم کیست آنکه که هواخواه من است
بتن، این پریهں دلکش من چو گه شام بیایی کفن است
حرف امروز چه کویی، فرداست که تو را بر گل دیگر وطن است
همه جابوی خوش و رویی نکوست بهم جاسرو و گل و یاسمی است
عشق آن است که در دل کنجد سخن است آنکه همی بر دهن است
می‌شنایم حقیقت ز مجاز
چون تو بسیار در این نارون است

(پروین اعتصامی)

رایج‌ترین شکل بیان در تمثیل، شخصیت بخشیدن به اشیا و حیوانات و مظاهر طبیعت و مفهومهای مجرد و ذهنی است و آن شیوه‌ای است که در اصطلاح «تشخیص» نامیده می‌شود. نظری ساختاری

بخشیدن به گل و ببل در قطعه پروین اعتصامی. از این گونه است داستانهای تمثیلی که در کلیله و دمنه آورده شده است و در آنها، حیواناتی (نظیر شیر، شتر، روباه، گاو...) تمثیل شخصیت‌ها یا خصوصیات اخلاقی و رفتارهای گوناگون نوع بشر قرار گرفته‌اند. در شعر فارسی منظومه «منطق الطیر» عطار نیشابوری، نمونه کاملی از اثری تمثیلی است که در آن مراحل سلوک عرفانی شرح داده شده است. همچنین «مشتوی» اثر مولوی رومی، لبریز از داستانهای تمثیلی است که در خدمت عرفان قرار گرفته است:

گفت لیلی را خلیفه کاین تویی
کز توبخون شد پریشان و نخوی (کراه)
از دکر خوبان تو افزون نیستی
گفت خامش، چون تو مجنون نیستی

مولانا در ورای الفاظ و عبارات، می‌خواهد بگوید که هر چشمی، توان دیدن و درک حقایق و زیباییهای مطلق را ندارد. از این‌رو خلیفه را مظہر انسانهای ظاهربین و سطحی‌نگر و مجنون را، مظہر انسانهای حقیقت‌بین دانسته است.

نوعی دیگر از تمثیل در زبان و ادبیات فارسی کاربرد دارد که در آن، عبارت را در شعر و تر به جمله‌ای که مثل یا در برگیرنده مطلبی حکیمانه است می‌آرایند. این تصویر، باعث آرایش و تقویت و قدرت بخشنیدن به سخن می‌شود. این گونه از تمثیل را «ارسالالمثل» نیز می‌گویند. حافظ گوید:

من اکریخیم و کربد تو برو خود را باش هر کسی آن درود، عاقبت کارگشت

۱

دستگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب مبارک آن که کدا مقبر شود

مولانا می گوید :

از مکافات عمل غافل شو کننم از کنم بروید جوزجو

عطار می گوید :

ز لک فنادیشم به میخ غرق کشم   ب دون بحر جز تو دلم آشنا ندارد

برای تمثیل، از نظر طول، حد مشخصی در نظر گرفته نشده است بنابراین تمثیل می‌تواند در کل یک اثر و گاه در بخشی از آن، به کار رود.

اینک داستانی تمثیلی از کتاب کلیله و دمنه نقل می‌شود. نویسنده در این تمثیل می‌خواهد بگوید که هر که هر که پند و نصیحت بزرگتران را ناشنیده گذارد و بدان عمل نکند عاقبت خوشی نخواهد داشت.

«آورده‌اند که جماعتی از بوزنگان (بوزنگان) در کوهی بودند. چون شاه سیارات^۱ به افق مغربی خرامید و جمالِ جهان آرای را به نقاب ظلام^۲ پوشانید سپاه زنگ^۳ به غیبت او بر لشکر روم^۴ چیره گشت و شی چون کار عاصی روز محشر درآمد. باد شمال عنان^۵ گشاده^۶ و رکاب گران کرده^۷ بر بوزنگان شبیخون آورد. بیچارگان از سرما رنجور شدند. پناهی می‌جستند، ناگاه یراعه‌ای^۸ دیدند در طوفی افکنده، گمان برند که آتش است، هیزم بر آن نهادند و می‌دمیدند. برابر اشان، مرغی بود بر درخت^۹. بانگ می‌کرد که: آن آتش نیست. البته بدو التفات نمی‌نمودند. در این میان، مردی آنجا رسید. مرغ را گفت: رنج میر که به گفتار تو یار نباشند و تو رنجور گردی... مرغ سخن وی نشنود و از درخت فرو آمد تا بوزنگان را حدیث یراعه بهتر معلوم کند. بگرفتند و سرش جدا کردند.

۱- «شاه سیارات» استعاره از خورشید است.

۲- ظلام: تاریکیها

۳- سپاه زنگ: استعاره از سیاهی شب

۴- لشکر روم: استعاره از روشنی روز یا روشنای است.

۵- «عنان گشاده رفتن» کنایه از سرع گذشتن و تند وزیدن است.

۶- «رکاب گران کردن» کنایه از مقاومت و استحکام است.

۷- یراعه: کرم شبتاب