

عناصر هنری در دو نمونه از غزل‌های سعدی

کاووس حسن‌لی (دانشیار دانشگاه شیراز)

درآمد

شناسابی و بازنمائی عناصر هنری در بسیاری از سروده‌های سعدی، به دلیل سادگی شگفت‌انگیز آنها، بسیار دشوار است. بی‌گمان نمی‌توان دلیل تأثیر کمنظیر بسیاری از اشعار سعدی را به وجود آشکار صنایع ادبی در آنها کاوش داد. با این‌همه، شایسته نمی‌نماید که، به بهانه دشواری و باریکی کار، از جستجوی راز لذت هنری که از طرفه کاری‌های این شاعر شیرین‌سخن شیراز می‌بریم بازمانیم.
به قول یکی از شیفتگان سخن سعدی،

آنچه بیش از هر چیز در زبان غزلیات سعدی جلب توجه می‌کند مهارت او در ورزیدن الفاظ، تحرک، صفا و صمیمیت، و ذوق سلیم است یعنی همان خواصی که زبان او را سهل و ممتنع می‌سازد... سعدی، در تافت و بافت واژه‌ها، بارها به آهنگ‌سازانی مشابهت می‌یابد که با «واریاسیون»‌های یک لحن (ملودی) و یک آهنگ‌مایه (موتیف) یا خود با تکرار و شاخص ساختن یک نغمه (نُت) هیجان می‌افرینند. در حقیقت، شاعر شیراز، از این راه، به شعر ناب نزدیک می‌شود. (← سمیعی، ص ۴)

بررسی دو مسطوره

در این مقاله برآئیم که بررسی دو غزل نمونه با بن‌مایه‌های متفاوت از سعدی را برای کشف رمز و راز شگردهای هنری خاصّ خود او بیازماییم.

غزل اول (در فراق)

- و افغانِ من از غمِ نگارست
 رخساره من به خون نگارست
 از دیده روانه در کنارست
 جانم ز فراق بی‌قرارست
 زان جان و دلم همی فگارست^۱
 آوخ که جهان نه پایدارست
 چون شادی و غم نه برقرارست
- ۱ فریادِ من از فراقِ یارست
 ۲ بی‌رویِ چو ماو آن نگارین
 ۳ خونِ جگرم زُفرقتِ تو
 ۴ درد دلِ من ز حدگذشت
 ۵ کس را زغمِ من آگهی نیست
 ۶ از دستِ زمانه در عذابم
 ۷ سعدی چه کنی شکایت از دوست

بُن‌ماية این غزل شکوه از فراق است. در آن، همچون بسیاری دیگر از غزل‌های سعدی، از صنایع ادبی چندانی استفاده نشده است. اینک باید دید چه عوامل درون‌منتهی این سروده را از سطح سخنی عادی برکشیده و به مرتبه اثر هنری پر ارزشی رسانیده است.

در مقیاس ساختاری، روابط افقی و عمودی ابیات و، در سراسر غزل، پیوند اجرا در هر بیت جلب نظر می‌کند. آنچه وحدت و یکپارچگی این اثر هنری را تضمین کرده، از نظر محتوایی، آن است که هر بیت آن حامل بُن‌ماية فراق با جلوه‌های متتنوع است. از نظر صوری، گزینش و چینش تعبیرها و واژه‌ها در هر بیت و هماهنگی آنها در ابیات روابط افقی و عمودی غزل را پدیدآورده است.

روابط افقی اجرا در هر بیت:

۱. فریاد، فراق، افغان، غم؛ یار، نگار   ۲. روی، ماه، رخساره؛ نگارین، خون، نگار   ۳. خون،
 جگر   ۴. فراق، بی‌قرار   ۵. غم، دل، فگار   ۶. زمانه، جهان، نه پایدار   ۷. شادی،
 غم، شکایت.

روابط عمودی ابیات:

فرق، افغان و غم، نگار (۱)/ بی‌روی، خون، نگارین / نگار (۲)
 بی‌روی، خون، رخساره به خون نگار (۲)/ فُرق، خون جگر، خون جگر روان از دیده (۳)
 فُرق، خون جگر (۳)/ فراق، درد دل (۴)

۱) در چاپ‌های فروغی و یوسفی مصوعه‌های دوم ابیات ۵ و ۶ به ترتیب «آوخ که...» و «زان جان...» است. این مصوعه‌ها، در نقل، با توجه به ربط معنایی آنها با مصوعه‌های اولی بیت، جایه‌جا شده‌اند.

درد دل، جان بی قرار (۴)/ غم، جان فگار (۵)

غم، جان (۵)/ عذاب، جهان (۶)

در عذاب از دست زمانه، نه پایدار (۶)/ شکایت، نه برقرار (۷)

تکرار ضمیر متکلم در سراسر غزل (بیشتر در جایگاه مضاف‌الیه) نیز رابطه عمودی ابیات را قوت بخشیده است:

فریاد من، افغانِ من (۱)؛ رخساره من (۲)؛ خونِ جگرم (۳)؛ درد دل من، جانم (۴)؛ غمِ من، جان و دلم (۵)؛ در عذابم (۶).

در بیت پایانی نیز، شاعر (سعدی) خود را مخاطب قرار داده و با خود سخن گفته است. سخن دیگر آنکه مصراع اوّل این غزل با فریاد آغاز می‌شود و این فریاد سخن شاعر را، که درد دل اوست، به گذشته‌ها پیوند می‌دهد. انگار شاعر، پیش‌تر زهرِ فراق چشیده بوده و از درد آن فریاد برآورده بوده است و اینک تنها دلیل این فریاد را بازمی‌گوید (فریاد من از فراق بیار است). می‌توان آن سخنان ناگفته را از همین مصراع آغازین دریافت (سفیدخوانی متن). موازنۀ واژگانی دو مصراع مطلع غزل و جناس استهلالی فریاد و فراق همچنین تکرار آواز q/۷ در بیث خصلتِ موسیقائی و نیروی القائی آن را قوت بخشیده است.

اختیار ردیف است و کاربرد جمله‌های إسنادی در این غزل سعدی معنی‌دار است به خصوص که گرایش سعدی، برخلاف حافظ، بیشتر به جمله‌های فعلی است که ضامن پویائی سخن است^۲. درواقع، جمله إسنادی از تحرّک سخن می‌کاهد و با کیفیت عاطفی غزل (اندوه) مطابقت دارد.

غزل دوم (در وصال)

۱ امشب به راستی شبِ ما روزِ روشنست

۲ بادِ بهشت می‌گذرد بانسیمِ صبح

۳ هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر

۲) سعدی در ابیات متعدد چندین فعل و جمله فعلی به کار برده است. نمونه‌هایی از آن است:
چه گنه کردم و دیدی که تعلق ببریدی
بنده بی جرم و خطایی نه صوابست مرانش

یا

ندانمت که اجازت نوشت و فتواد
ویراستار که خونِ خلق بربیزی مکن که کس نکند

- تا خاطرم معلق آن گوش و گردنس
 ناچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمنست
 عالم به چشم تنگلان چشم سوزنست
 هرجا که می‌رود متعلق به دامنست
 داند شکر که دفع مگس بادیزنس
 با من همان حکایت گاو و دُھل زنست
 کان شاهیاز را دل سعدی نشیمنست
 هرج آن به آبگینه بپوشی مبینست
 از هفده نسخه خطی مورد استفاده در تصحیح یوسفی، نه نسخه این غزل را ندارند. اما
 این غزل در برخی از کهن‌ترین نسخه‌های غزلات سعدی وجود دارد از جمله نسخه‌های
 ماربورگ آلمان (مورخ ۷۰۶، کهن‌ترین نسخه)، دیوان هند (مورخ ۷۲۸)، آستان قدس
 (مورخ ۷۶۶)، کتابخانه مجلس (مورخ ۷۸۴).

در این غزل نیز، واژه‌های همپیوند، از نظر معنایی، روابط اجزای هر بیت را در محور
 افقی و روابط ابیات را با یکدیگر در محور عمودی پدید می‌آورند و انسجام و وحدت و
 یکپارچگی غزل را تضمین می‌کنند. در قیاس با غزل اول، واژه‌ها و تعبیرات به جای غم و
 درد و هجران از روشنی و شادی و خرمی و شوق و رقت، و عشق حکایت دارند – واژه‌ها و
 ترکیباتی چون شیرین، شکر، روزِ روشن، عید وصال، باد بهشت، نسیم صبح، نکهت دهان، بوی لادن،
 دستِ شوق، دلِ نشیمن شاهیاز (مشوق)، قلبِ رقیق، حديث عشق، و آبگینه (آینه روشن دل).

ردیف این غزل (فعلِ اسنادی است) مانند ردیف غزل پیشین است اما جملات فعلی
 درونِ ابیات، که در سراسر شعر گسترده شده‌اند، آشکارا شعر را از سکون به درآورده و
 در آن تحریک و پویائی دمیده‌اند – جمله‌های فعلی و عباراتی چون می‌گذرد، گردن نهم،
 گوش کنم، وامگیر، گریختن نتواند، هرجا که می‌رود، به درنمی‌رود، و چند بپوشد.

طبق و ازدواج جفت‌هایی در سراسر غزل چون (۱) شب / روز، دوست / دشمن؛ (۲) باد
 بهشت / نسیم صبح، نکهت دهان / بوی لادن؛ (۳) تن / جان، چشمی که در سراست / روانی که در تن
 است؛ (۴) گردن به خدمت نهادن / گوش به قول کردن؛ (۵) پادشاه / درویش، خوشه‌چین / خرمن؛
 (۶) جهانِ فرخ / نبودنِ مجال، چشمِ تنگلان / چشمِ سوزن؛ (۸) شیرین و رقیب (=مراقب، نگهبان) / مگس
 و بادیزنس، شیرین / شکر (رقیب شیرین)؛ (۹) جورِ رقیب / سرزنش اهل روزگار، گاو / دُھل زن؛ (۱۰) بازان

شاه/ شاهباز/ شکار؛ (۱۱) قلبِ رقیق/ حدیثِ عشق را نیز از عوامل زیبایی آفرین باید شمرد.
روابط افقی سازه‌ها در هر بیت و روابط عمودی ابیات با یکدیگر به این غزل نیز
وحدت و انسجام بخشیده است.

روابط افقی سازه‌ها در هر بیت:

۱. شب، روز، عید، دوست، دشمن	۲. باد، نسیم، نکhet، بو
۳. تن، جان، روان، چشم، سر	۴. گردن، گوش (هر دو در معانی حقیقی و مجازی)
۵. پادشاه، درویش، خوش‌چین، خرم، عالم، چشم سنگدلا، چشم سوزن	۶. جهانِ فراخ، مجال، عالم، چشم سنگدلا، چشم سوزن
۷. گریختن، متعلق به دامن، شوق	۸. شیرین، رقیب، شکر (ایهام به رقیب شیرین در خسرو و شیرین نظامی)، مگس، بادیزن
۹. جور، سرزنش، گاو، دهُل زن	۱۰. باز، شاه، شکار، شاهباز، نشیمن

روابط عمودی ابیات:

- دهان (۲)/ تن، چشم، سر (۳)
تن، چشم، سر (۳)/ گردن، گوش (۴)
گردن به خدمت نهادن، گوش به قول بودن (۴)/ پادشاه، درویش (۵)
پادشاه (۵)/ جهانِ فراخ، عالم (۶)
تنگدل (۶)/ عاشق (۷)؛ مجال نداشتند (۶)/ گریختن نتوانستند (۷)
گریختن (۷)/ به در رفتند (۸)
رقیب (= مراقب، نگهبان) (۸)/ رقیب (= حریف در عشق) (۹)
جور، سرزنش (۹)/ حسد (۱۰)
دل سعدی (۱۰)/ قلبِ رقیق، آبغینه (۱۱)

چنان‌که ملاحظه می‌شود، روابط یادشده، با تداعی‌های مستقیم و نزدیک، استحکام ساختاری و انسجام غزل را پدید آورده است.

اینک، از زاویه‌ای دیگر، به بررسی عناصر زیبایی آفرین در یکایک ابیات می‌پردازیم.

۱. امشب به راستی شب ما روز روشنست عید وصالِ دوست علی‌رغمِ دشمنست
تکرار آوای ă (۴ بار) و s (۵ بار) و غنّة m (۴ بار) و لشّوی t و d و n (۴، ۳، ۲ بار
جمعًا ۹ بار) کیفیت موسیقائی خوشی به بیت داده است.
پدیده‌های متضاد شب و روز این همانی یافته‌اند و قید به راستی این یگانگی را مؤیّد

گشته است. وصال دوست، در رویارویی با بدخواهی دشمن حاصل گشته است. شاعر وصال معشوق را، به کوری چشمِ دشمن جشن می‌گیرد و آن را با ریشخندگونه‌ای به رُخِ بدخواه می‌کشد. سعدی، در این بیت، به خلاف ابیاتی دیگر (۱۰، ۹، ۶، ۴) که در آنها ضمیر متکلم (در بیت دهم: اسم ظاهر، سعدی) به کار برده، ضمیرِ ما آورده تا یگانگی خود و معشوق را نشان دهد و بروصال تأکید نماید.

۲. بادِ بهشت می‌گذرد یا نسیمِ صبح
 شاعر، در این بیت، از صنعت تجاهل‌العارف بهره جسته است. این صنعت شواهد متعددی در اشعار سعدی دارد که چند نمونه از آن را نقل می‌کنیم:

بادِ بهشت می‌دمدم یا نسیمِ صبح	آیینه‌ای پیش، آفتاب نهادست
بر در آن خیمه یا شعاعِ جیبینست	آن ماهِ دو هفتۀ درنقاپست
یا حوری دست در خضابست	وان وسمه بر ابروan دلبند
یا قوسِ فرج بر آفتابتست	بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم دوست
یا کاروانِ صبح که گیتی منور است	آن تویی یا سروؤستانی به رفتار آمدست
یا ملک در صورت مردم به گفتار آمدست	عود می‌سوزند یا گل می‌دمد در بوستان
دوستان یا کاروانِ مشک تاتار آمدست	یک لحظه بوداین یا شبی کز عمرِ ما تاراج شد
ما همچنان لب برلبی نابرگرفته کام را	شاعر، در این بیت غزل، گویی چندان ذوق‌زده شده است که حیران است و نمی‌داند نکهتِ دهانِ معشوق را چه بخواند یا، بهتر بگوییم، با چه اینهمانی دهد.
در آن، کوتاهی جمله‌ها (با حذف به قرینه می‌گذرد و است در جمله دوم از هر مصوع که آنها را باز کوتاه‌تر ساخته) به نفس افتادن عاشق در هیجان وصال را القا می‌کند. تناسب باد و نسیم و نکهت و بو و تکرار یا ^(۳) نیز زیبائی بیان را دو چندان ساخته است.	

۳. هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر چشم که در سر است و روان که در تنست شاخص‌ترین صنعت بدیعی در این بیت صنعت جمع است. ویژگی چشم و روان در آن

(۳) بسنجدیدبا تکرار را در این پاره شعر از اخوان ثالث:

غم خورد و غمگسار نیامد	دل را و شوق را و توان را
ویراستار	

جمع آمده که هیچ‌یک از آن دو عزیزتر از تن و جان معشوق نیستند. اینکه شاعر، از اجزای وجود خود، چشم و روان را برای مقایسه برگزیده نیز درخور توجه است چون، از جسم آدمی، هیچ عضوی عزیزتر از چشم و، از وجود او، عزیزتر از روان نیست - چشم جهان‌بین (چشم سر) و روح جان‌جهان‌بین (روان). تکرار تن و جان مصراع اول در روان و تن مصراع دوم نیز موازن‌های مليح و لفونشرگونه‌ای لطیف پدید آورده است.

۴. گردن نهم به خدمت و گوشت کنم به قول تاخاطرم معلق آن‌گوش و گردنشت
 این بار نیز، صنعت موازن‌های متنها در مصراع اول به کار رفته و با لفونشرگونه‌ای مشوش در مصراع دوم پیوند خورده است. اختیار تعبیر معلق برای خاطر نیز با گوش و گردن، از این جهت که برای هریک از آنها آویزی مقرر است، مناسبت پیدا می‌کند و، در عین حال، به زبانی عفیف وصال را تجسس می‌بخشد.

۶. دور از تو در جهان فراخ م مجال نیست عالم به چشم تنگ‌لان چشم سوزنست
 تقابل جهان فراخ و نبودن مجال، تضاد فراخ و تنگ (در تنگ‌لان) همچنین تضاد عالم و چشم سوزن نمونه‌ای روشن از قوت فوق العاده تعبیر در برخی از ابیات غزل‌های سعدی است.^۴ ایهام در عبارت دور از تو (بعد فاصله عاشق از معشوق؛ جمله دعایی به معنای «دور باد از تو») نیز از عناصر هنری نظرگیر این بیت است. ضمناً مصراع دوم را حسن تعلیل مصراع اول می‌توان شمرد.

۷. عاشق گریختن نتواند که دستِ شوق هرجا که می‌رود متعلق به دامنست
 در ترکیب اضافی دستِ شوق، اضافه استعاری یا تشخیص به کار رفته است که تعلق (آویختن) آن به دامن معشوق تصویر روشنی پدید آورده است.

۸. شیرین به در نمی‌رود از خانه بی‌رقب داند شکر که دفع مگس بادیزنسست

۴) شاهد دیگری برای قوت بیان در اشعار سعدی این بیت است:
 مرا به هیچ بدادی و من هنوز برآنم که از وجود تو موبی به عالمی نفوشم
 که، در آن، سنگینی خارق العاده کفه بهایی که شاعر برای معشوق قایل است در برابر سبکی بیش از اندازه کفه بهایی
 که معشوق بر او نهاده تعبیر را قوت دیگری بخشیده است. - ویراستار

این بیت به لحاظ معنایی با ابیات دیگر غزل پیوند مستقیم ندارد هرچند، به لحاظ صوری و در محور عمودی، با ابیات پیش از خود و پس از خود، چنان‌که در بالا اشاره رفت، پیوند یافته است. ربط معنائی غیرمستقیم بیت را در مضمون ملازمت ضروری عاشق در خدمت معشوق می‌توان فرض کرد که در ابیات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ نیز آمده است.

۹. جورِ رقیب و سرزنش اهلِ روزگار   با من همان حکایتِ گاو و دُهل زنست

در مصرع دوم این بیت، تمثیلی به کار رفته که در کلیله و دمنه آمده است.^۵

۱۰. بازانِ شاه را حسد آید بدین شکار   کان شاهباز را دلِ سعدی نشیمنست
در مصراع اول، شکار ایهام دارد: شکار کردن؛ آنچه شکار شده است. در مصراع دوم نیز، نشیمن (دل سعدی) ایهام دارد: دلِ سعدی، به قیاس با شاه که دستش نشیمن بازان است، نشیمنِ شاهباز (معشوق) است؛ دل سعدی جای فرود آمدن شاهباز (معشوق) است در شکار عاشق. معنای اول متضمن تفاخر سعدی است به اینکه دل او نشیمن معشوق است به مصدق شرف المکانِ بالمکین و با معنای اول شکار در مصراع اول مناسب است. معنای دوم متضمن فخرِ خودِ عملِ شکار به دستِ معشوق است که حاصلش شکارِ دل

(۵) دمنه به فرصت خلوت طلبید و گفت: مذتی است تا ملک را بر یک جای مقیم می‌بینم و نشاط شکار و حرکت فرو گذاشته است، موجب چیست؟ شیر می‌خواست که بر دمنه حالی هراسی خود پوشانیده دارد؛ در آن میان، شُزْبَه [نام گاو] بانگی بکرد بلند و آواز او چنان شیر را از جای ببرد که عنانِ تمالک و تماسک از دست او پشد و رازِ خود بر دمنه بگشاد و گفت: سبب این آواز است که می‌شنوی. نمی‌دانم از کدام جانب می‌آید لکن گمان برم که قوت و ترکیبِ صاحب آن فراخور آواز باشد. اگر چنین است، ما را اینجا مقام صواب نباشد.

دمنه گفت: جز بدین آواز ملک را از وی هیچ ریبی دیگر بوده است؟ گفت: نی. گفت: نشاید که ملک بدین موجب مکانِ خویش خالی گذارد و از وطنِ مالوف خود هجرت کند؛ چه گفته‌اند که آفِ عقل تصلّف است و آفتِ مرؤت چریک و آفتِ دل ضعیف آوازِ قوی و در بعضی امثال دلیل است که به هر آواز بلند و جُنَاح قویِ النغات نشاید نمود. شیر گفت: چگونه است آن؟ گفت: آورده‌اند که روباهی در پیشه‌ای رفت، آنجا طبلی دید پهلوی درختی افگنده، و هرگاه که باد بخشی، شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه ضخامتِ جُنَاح بدید و مهابت آواز بشنید، طمع دربست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد، می‌کوشید تا آن را بدرد، الحق چربی بیشتر نیافت. مرکبِ زبان در جوانان کشید و گفت: بدانستم که هر کجا جُنَاح ضخم‌تر و آواز آن هایل‌تر منتفعت آن کمتر. (باب «شیر و گاو»، حکایت ۲، ص ۷۱-۷۰)

در برخی از نسخه‌ها «گاوِ دُهل زن» ضبط شده که، با توجه به آنچه در کلیله و دمنه آمده، درست به نظر نمی‌رسد چون گاو دُهل زن نیست و دهل زن دیگر (در کلیله، شاخ درخت) است. - ویراستار

سعدی است و با معنای دوم مصراج اوّل مناسبت دارد.

۱۱. قلبِ رقیق چند پوشد حديثِ عشق هرج آن به آبگینه بپوشی مبینست
در مصراج دوم بیت ۱۰، سعدی از دل خویش و جایگاهی که یافته سخن‌گفته و تخلص خود را در آن بیت آورده اما هنوز رازی در دل دارد و آن حديثِ عشق است که کتمان‌پذیر هم نیست و ناگفته فاش می‌گردد – در قاموس سعدی، به این دلیل که ظرف آن، چون آبگینه، رقیق و مظروف‌نما و رازگشاست؛ و در قاموس حافظ، به این دلیل که آب دیده عاشق غماز است:

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز	و گرنه عاشق و معشوق رازدارانست
سعدی با مضمون‌های دیگری نیز کتمان‌پذیری عشق را مصور کرده است:	
سخنِ عشقِ تو بی‌آنکه برآید به زیمان	رنگِ رخساره خبر می‌دهد از سرِ نهانم
هزار جهد بکردم که سرِ عشق بپوشم	
نبد بر سرِ آتش می‌سرم که نجوشم	

باری، صنایع ادبی در غزل‌های سعدی حضوری ناییدا دارند. هنر سعدی بیشتر در گزینش کلمات و تعابیر و قالب‌ریزی ماهرانه آنهاست. چرخش‌هایی که سعدی به سخن می‌دهد از مهارت او در بهره‌جویی از ابزار زبان حکایت دارد که، به قول مشهور، در دست او چون موم است.

منابع

- حسن‌لی، کاووس، «شگردهای هنری سعدی»، سعدی‌شناسی، دفتر ششم، به کوشش کورش کمالی سروستانی، مرکز سعدی‌شناسی، شیراز ۱۳۸۲، ص ۷۳-۸۱.
—، فرهنگ سعدی‌پژوهی، بنیاد فارس‌شناسی با همکاری مرکز سعدی‌شناسی، شیراز ۱۳۸۰.
کلیله و دمنه، ابوالمعالی نصرالله منشی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ۱۳۴۳.
غزلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، بروخیم، تهران ۱۳۱۸.
غزل‌های سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، سخن، تهران ۱۳۸۵.
سمیعی (گیلانی)، احمد، «سعدی در غزل»، نشر دانش، سال نهم، ش ۵، مرداد و شهریور ۱۳۶۸، ص ۲-۱۳.

