

دکتر علی سلیمانی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی، نویسنده مسؤول)
پیمان صالحی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی)

بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاکر السیاب و خلیل حاوی

چکیده

بدرشاکر السیاب شاعر عراقي و خلیل حاوی شاعر لبنانی، هر دو نسبت به زندگی و وضعیت ناسامان جامعه خویش که در گرداب عقب ماندگی، جهل و استبداد غرق بوده، به شدت بدین بوده‌اند. به کارگیری هنرمندانه میراث گذشته و اسطوره‌ها و از آن جمله، وصف افسانه سفرهای ماجراجویانه سندباد در شعر اين دو، ابزاری مناسب برای بيان واقعیت‌های تلخ جامعه آن روز بوده است.

سیاب، هرچند در آغاز امیدوار بود و اسطوره را برای بيان مقاصد انقلابی خود به کار می‌برد، اما طولی نکشید که روحیه یأس بر او غالب شد. قصایدی که در آن نقاب سندباد را بر چهره زده، متعلق به این دوره است. سندباد در واقع، توصیف دردهای جسمی و روحی شاعر و پژواک صدای عراق معاصر است که تغییرات سیاسی و اجتماعی آن، با ناکامی روپوشده است. اما خلیل حاوی با استفاده از این اسطوره، از یک سوی مانند سیاب به بیان دردها و رنج‌های خود و ملت خویش می‌پردازد و از سوی دیگر، سندباد نزد او بعدی دیگر نیز می‌یابد و تبدیل به نماد تمدنی جدید می‌گردد. بنابراین، سندباد خلیل حاوی با انجام سفرهای مخاطره‌آمیز و موفقیت در آنها، به اهدافی دست می‌یابد که سندباد سیاب از عهده آنها برنيامده است. در یکی، رویارویی بین امید و نوامیدی آشکار است و در دیگری، یأسی مطلق بر همه جا سایه افکنده است.

کلیدواژه‌ها: سیاب، خلیل حاوی، سندباد، اسطوره.

مقدمه

به کارگیری اسطوره در شعر معاصر عربی، به مسئله‌ای بسیار بالاهمیت تبدیل شده است، به طوری که اکثر شاعران با استفاده از آن، غالباً تجربه‌های تلخ و شیرین، و آرزوهای نهفته خود را بیان می‌کنند؛ زیرا اسطوره بر اثر تجارب جدید به صورتی رمزگونه درآمده که قادر است زوایای پنهان تفکر انسان معاصر را آشکار نماید (يونس، ۲۰۰۳: ۴۱).

از جمله اسطوره‌های مشهور که مورد علاقه بسیاری از شاعران معاصر واقع شده، افسانه «سنبداد» است. در کتاب هزار و یک شب آمده است که سنبداد دریابی، جوانی ماجراجو و از اهالی بغداد بود. او ثروت زیادی از پدر به ارث برد، اما طولی نکشید که همه آن را بر باد داد. ولی با وجود این، تبلی و سستی پیشه نکرد، بلکه تصمیم گرفت به همراه چند جوان دیگر، از راه دریا به سفر و تجارت بپردازد (الف لیله و لیله، ۱۹۹۳: ۳۹-۸۲). حکایت‌های سنبداد دریابی در هفت سفر رخ می‌دهد و در هر کدام، حوادث خطرناکی برای وی پیش می‌آید، ولی او با کیاست و زیرکی همه آنها را با موفقیت پشت سر می‌گذارد. وی در این سفرها، همواره با ثروتی فراوان به دیار خویش برمی‌گردد. ماجراهای و حکایت‌های تودرتوی این سفرها، صفحات زیادی از کتاب هزار و یک شب را به خود اختصاص داده است. این افسانه، طی سالیان متتمادی، علاوه بر ادب شرق، بر ادب غربی هم تأثیری چشمگیر گذاشته است، به طوری که اروپایی‌ها در عصر نوزایی، با استفاده از آن، داستان‌های خیالی فراوانی ساخته‌اند (جبوری، ۲۰۰۳: ۱۸۰).

این شخصیت افسانه‌ای، به علت جنبه‌های روانی و دلالت‌های فکری و مخصوصاً به سبب قدرتی که در خلق معانی تازه، برای شاعر فراهم می‌کند، محبوب بسیاری از شاعران نوگرای معاصر عرب شده است. از آن جمله، شاعران معروفی چون بدر شاکر السیاب، شاعر عراقي و خلیل حاوي، شاعر لبنانی، به منظور بیان رنج‌های فردی و اجتماعی خویش، به شکلی هنرمندانه، این افسانه را به کار برده‌اند. اکنون این سؤال مطرح است: سنبداد مطرح شده در شعر این دو، چه تفاوت‌هایی با هم دارد؟ و آن دو چگونه وضعیت روحی خود را بر دوش این

افسانه بار نموده‌اند؟ این مقاله، با بررسی تطبیقی افسانه سندباد نزد دو شاعر، به این موضوع پرداخته است.

پیشینه تحقیق

در مورد استفاده از اسطوره‌ها در شعر بدر شاکر السیاب و خلیل حاوی، کتب و مقالات فراوانی نوشته شده است که نام برخی از آنها به شرح زیر است: الرمز الاسطوري عند السیاب از عبد المعطی بطل، الاسطوري فی شعر السیاب نوشته عزالدین اسماعیل، الاسطوري فی الشعر العربي الحدیث أنس داود، الرموز الشخصیه عند بدر شاکر السیاب از عبد الكریم بوگیش، و بدر شاکر السیاب و ریاده التجدد فی الشعر العربي الحدیث، نوشته سامی سویدان، و نیز مقاله‌های «حکایت سندباد به روایت نی و باد» از نجمه رجائی (مجاه) علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم، شماره پی در پی ۱۴۱، تابستان ۱۳۸۲ و «از یوش تا جیکور» از عبدالعلی آل بویه (نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش ۲، ۱۳۸۹)، «الرموز الشخصیه و الأقنعه فی شعر بدر شاکر السیاب» از غلامرضا منفرد و قیس خزانل (مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، ش ۱۵، سال ۱۳۸۹)، و «الشعر و الاسطوريه عند خلیل حاوی» نوشته محمد رضا مبارک (مجله الشعر اللبناني، ش ۹۷، سال ۲۰۰۳). اما در موضوع این مقاله که بررسی تطبیقی افسانه سندباد نزد دو شاعر است، تا جایی که جستجو نمودم، کاری انجام نشده است.

بدر شاکر السیاب (۱۹۲۶)

سیاب در روستایی به نام «جیکور» در عراق به دنیا آمد. او در رشته ادبیات عربی به تحصیل پرداخت و با شاعران رمانیک عرب، مثل الیاس ابوشیکه و علی محمود طه آشنا شد. پریشانی اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق، اضطراب‌های خاص دوران جوانی و حال و هوای شعر رمانیک، در پرورش روح سنت‌شکن او مؤثر بودند. با ورود به رشته ادبیات انگلیسی و

آشنایی با رمانیک‌های غربی مثل «وردز ورث»، «بایرون»، «کیتس» و «شلی»، دریچه‌های تازه‌ای به رویش گشوده شد (الصاوي، ۱۳۸۴: ۹).

سیاب را می‌توان پرچمدار شعر نو در ادبیات عربی دانست. وی علاوه بر تجدید نظر در مبانی عروض و ایجاد زبانی متحرک و خلق فضای جدید اسطوره‌ای در شعر معاصر عرب، وحدت موضوع در شعر را نیز، مورد نظر قرار داد و این را به شاعران معاصر خود آموخت. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۷۵) روح رومانتیکی که بر کار شاعران معاصر او حاکم بود و زبان محدودی که آنها داشتند، به هیچ وجه قابل مقایسه با زبان متحرک و باز و متنوع سیاب نبود (همان: ۱۶۲). او نه تنها در ادبیات و بهویژه در حوزه شعر دست به نوآوری و انقلاب زد، بلکه از حیث اجتماعی در فعالیت‌های سیاسی نیز مشارکتی فعال داشت و مدتی عضو حزب کمونیست عراق شد. شعر او در این دوره، پای‌بند به مبانی عقیدتی اوست. وی سپس از حزب کمونیست جدا شد. پیوستن او به این حزب و سپس جدایی او از آن، و روی آوردن به نیروهای مبارز ملی، نشانگر روح سرکش و تعهد سیاسی اوست (آل بویه، ۱۳۸۹: ۶). جدال میان امید و نومیدی، رنج و شادی، و توانایی و ضعف، درون‌مایه اصلی شعر او را تشکیل می‌دهد. زندگی ادبی وی را به دوره‌های مختلفی تقسیم نموده‌اند. در یک جمع‌بندی کلی، شعر او در سه نوع متمایز دسته‌بندی می‌گردد: مرحله اول، دوران گرایش رومانتیکی تقلیدی و ساده اوست که از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ ادامه داشته است؛ مرحله دوم، دوران گرایش اجتماعی و مکتبی اوست که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ استمرار یافته است. قصیده مشهور «انشوده المطر» متعلق به این دوره است؛ و مرحله سوم، چهار سال آخر زندگی شاعر است که از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ طول می‌کشد. در این برهه یأس و نومیدی بر روح شاعر غالب بوده است (سویدان، ۴۷: ۲۰۰۲).

خلیل حاوی (۱۹۲۵م)

حاوی در سال ۱۹۲۵ در منطقه «شویر» لبنان متولد شد. در دوازده سالگی پدرش را از دست داد و به دلیل مشکلات مالی، مجبور به ترک تحصیل شد. وی برای امرار معاش خود و

خانواده‌اش به شغل پدر (بنایی) مشغول شد. تا آنکه در جنگ جهانی دوم با شرکت در ارتش بریتانیا استطاعت مالی برای ادامه تحصیل پیدا کرد و تحصیلات متوسطه‌اش را در سال ۱۹۴۷ یعنی با آغاز بحران دنیای عرب به پایان رسانید (جحا، ۱۹۹۹: ۲۱۷). او در سال ۱۹۵۲ در رشته ادبیات عرب و فلسفه از دانشگاهی آمریکایی فارغ‌التحصیل شد و به دوره دکتری در دانشگاه کمبریج راه یافت. سپس تدریس در دانشگاه آمریکایی بیروت را آغاز نمود (رجائی، ۱۳۸۲: ۳۵). او از اشغال کشورش توسط اسرائیل احساس شرم می‌کرد و انتشار اعتراض‌آمیز او در سال ۱۹۸۲، یک روز بعد از ورود نیروهای اسرائیل به لبنان، نماد بیزاری و امتناع او از سازش با متجاوزان یا حتی قبول حضورشان در سرزمین عربی بود (همان).

شعر این شاعر لبنانی سرشار از اسطوره‌هایی است که به خاطر جهانی بودنشان از آنها الهام پذیرفته است. درون مایه شعر او فلسفی است و به دغدغه‌های انسان معاصر می‌پردازد. وی چهار مجموعه شعری به نام نهر الرماد (۱۹۵۷)، النای و الریح (۱۹۶۱)، بیادر الجوع (۱۹۶۵) و الرعد والجریح (۱۹۷۹) دارد.

او با خارج شدن از واقعیت و به کارگیری اسطوره، توانسته پلی میان گذشته و حال و میان حقیقت و خیال بسازد. وی اذعان کرده که «مقاومت و تلاش برای زندگی دوباره به عنوان یک عنصر اصلی در شعر او، نشأت گرفته از فرهنگ و حکایت‌های ملی و پدیده‌های طبیعی است که در کلماتی همچون تموز، عنقاء، بعل، سندباد و... متجلى می‌شود». (جحا، ۱۹۹۹: ۲۲۸).

بدر شاکر السیاب و اسطوره سندباد

به کارگیری اسطوره توسط سیاب، به دو مرحله متمایز از هم تقسیم می‌شود: یکی دوره‌ای که فعالیت انقلابی وی بسیار گسترده بود؛ دوره دیگر، زمان انفعال و واخوردگی آرمانی سیاب است. قصایدی که در هر دوره سروده، بر اساس وضعیت روحی و روانی شاعر از یکدیگر متمایز هستند.

در مرحله اول، سیاب اسطوره را برای بیان مقاصد استکبارستیزانه‌اش به کار می‌برد. او در این مرحله، امیدوار بود و خود را مشعل دار مبارزه سیاسی- ملی، به منظور ایجاد تغییر و تحول

در جامعه به شمار می‌آورد. قصاید مشهور وی در این برهه عبارتند از: «غريب على الخليج»، «إرم ذات العماد»، «المسيح بعد الصليب»، «إلى جميله بوحيرد»، «إلى العراق الشائر»، «أنشودة المطر». در این اشعار، سیاب، انقلاب علیه قدرت حاکم را، رستاخیزی برای عراق می‌شمارد و بشارت تولد دوباره امت عربی را می‌دهد.

اما قصایدی که شاعر نقاب سنديباد را بر چهره زده است، در دوره‌ای متفاوت سروده شده است. در اینجا، به دلیل عدم تغیر و تحولات آرمانی در صحنه سیاسی عراق، شاعر روح حماسی خود را به‌کلی از دست داده است. قصیده «سَرِيُوس فِي بَابِل» که قبل از افسانه سنديباد سروده شده، آغاز این نومیدی است. بنابر اسطوره‌های قدیمی، «سربروس» سگ نگهبان سرزمین مردگان بود، سرزمینی که در اعمق زمین قرار داشت و پر مخاطره بود. این سگ سه سر داشت و بر گردنش مارهای ترسناکی آویزان بود. وظیفه او خوردن مردگانی بود که قصد فرار داشتند، و دور نگهداشتن زندگانی که می‌خواستند به آنها نزدیک شوند (دیکسون کندی، ۱۳۸۵: ۴۵). سیاب سربروس را به کار برده، تا به نحوی دردنگ و در عین حال همزمانه، واقعیت مرگ در عراق را به نمایش بگذارد. سربروس در قصیده او، بیانی نمادین، به منظور وصف قدرت دیکتاتوری در عراق است که مردمش، مثل سرزمین مردگان، هیچ گونه تأثیر و تأثیری بر یکدیگر ندارند (شعر اوی، ۱۹۸۲: ۱۷۵).

ظهور اسطوره سنديباد در اشعار سیاب زمانی رخ داد که وی از لحظه جسمی و روحی به شدت ضعیف شده بود و احساس می‌کرد مرگ به او نزدیک شده است. این امر، اشعارش را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد آن التهاب انقلابی در او فروکش کند و آرمانگرایی خود را از دست بدهد. حال آن که اعتقاد قلبی او به این آرمان، در گذشته در وی روحیه‌ای حماسه‌ساز ایجاد نموده بود. سیاب احساس می‌کرد لباس مرگ پوشیده است. او به علت کثرت مسافرت‌هایش به کشورهای مختلف به امید درمان، نقاب سنديباد را بر چهره می‌زند و با شخصیت وی متحده می‌گردد (کریمی‌فرد و خراعل، ۱۳۸۹: ص ۱۵) سنديباد سیاب تابع احساس و اندیشه اوست و تجربه بیماری شاعر، باعث حضور این شخصیت در دفتر شعر او شده است. به بیان دیگر سنديباد او معادل خود شاعر است. سیاب بیمار، آنچنان با این شخصیت

کهن درآمیخته و تجربه‌های معاصر خود را بر آن حمل نموده است که مخاطب به هنگام خواندن اثر، بین تجربه‌های سنتی و تجربه‌های معاصر به هیچ روی احساس بیگانگی نمی‌کند. او مضمون این اسطوره را تغییر داده، و آن را به گونه‌ای در اشعار خود تنیده که بتواند دردهای جسمی و روحی خود را بر آن بار کند (بلاطه، ۲۰۰۷: ۱۵۳).

سفرهای سنديباد نزد سیاب سفر از خفقان و مرض است. سفری است که موفقیت خود را در تمامی سطوح انسانی و سیاسی از دست داده، بادبان‌هایش نومیدی و غربت و دریايش، طوفان‌های سهمگین و کوبندهای است که امید به آینده را از بین برده است. در واقع تجسم ساختار روانی سیاب است که در زوایای مختلف محاکوم به شکست است. با این دید، سفر سنديباد معاصر نزد او محاکوم به ناکامی خواهد بود که با دلایل مختلف روانی نزد شاعر ارتباط عمیقی پیدا می‌کند و تاریخ شخصی سیاب این دلالت‌ها را روشن می‌سازد و پرده از اسرار آنها بر می‌دارد.

سیاب در قصیده «رحل النهار»، با زدن نقاب سنديباد بر چهره، تجربه دردنگ نقل و انتقالاتش را به امید شفا به تصویر کشیده است. وی در این قصیده چنین می‌سراید: (دیوان، ۲۲۹)

رحل النهار / ها إِنَّهُ انطْفَأْتْ ذُبَالَهُ عَلَى افْقَ تَوَهَّجَ دُونَ نَارٍ / وَ جَلَسْتَ تَنْتَظِرِينَ عَوْدَه
سنديباد من سفار / وَ الْبَحْرُ يَصْرُخُ مِنْ وَرَائِكَ بِالْعَاصِفَ وَ الرُّعُودَ / هُوَ لَنْ يَعُودَ / رَحِلَّ
النهار / فلترحلی هو لن يعود.

(روز رخت بربست / و ته مانده‌اش خاموش شده در افقی که بدون آتش می‌درخشد /
و تو نشسته‌ای و بازگشت سنديباد را از سفرها انتظار می‌کشی / و دریا پشت سرت با
طوفان‌ها و رعدها فریاد می‌کشد / او هرگز بر نمی‌گردد / روز رفت / پس از اینجا کوچ کن.
او هرگز بر نمی‌گردد.)

از شخصیت‌های این قصیده، جهانگردی است با نام «اویس اودیسه» که همسرش «بنه‌لوپه» در انتظارش به سر می‌برد. او به خواستگارانش که تمایل زیادی به ازدواج با وی دارند و با یکدیگر رقابت می‌ورزند، نیرنگ می‌زند. اویس در مسیر بازگشت در دریا با انواع خطرها روبرو می‌شود. در این قصیده ویژگی‌های سنديباد و اویس به هم درآمیخته و از این طریق

سیاب از اندوه شخصی خود سخن می‌گوید. او که به دنبال درمان مسافر سرزمین‌های مختلف است، اما همواره با شکست رویرو می‌گردد:

هو لن يعود / الأفقُ غاباتٌ من السحب التليله و الرّعودِ / الموتُ من أثمارهنَّ و
بعضُ أرمده النَّهار / الموتُ من أمطارهنَّ و بعضُ أرمده النَّهار / الخوفُ من ألوانهنَّ و
بعضُ أرمده النَّهار.
(همان: ۲۳۰)

(او هرگز بازنخواهد گشت / افق جنگل‌های از ابرهای سنگین و رعدهاست /
مرگ از میوه‌های آن و بخشی از خاکستر روز است / مرگ از باران‌های آن و بخشی از
خاکستر روز است / هراس از رنگ‌های آن و پاره‌ای از خاکستر روز است .)

سیاب از پریشان خاطری همسر منتظرش سخن می‌گوید، همان دلشورهایی که با نگرانی‌های پنه لوبه موازی است که او نیز در انتظار همسرش به سر می‌برد:

و جلسٍ تنتظري هائمه الخواطر في دوار / سيعود. لا، غرق السفين من المحيط
إلى القرار / سيعود. لا، حَجَرَته صارخه العواصف في إسار / يا سندباد! أما تعود؟ / كاد
الشبابُ يزول تَنْطَفِي الزنايقُ في الخدود / فمتى تعود؟
(همان: ۲۳۱)

(با خاطری پریشان در خانه به انتظار نشته‌ای / او باز خواهد گشت/. نه، کشتنی
در بازگشت از اقیانوس به خشکی، غرق شد. / باز خواهد گشت. نه، غرش طوفان او
را در بند کرد. / ای سندباد بر نمی‌گردی؟ / نزدیک است که دوران جوانی برود و
زبiq‌ها در گونه‌ها خاموش شوند. / پس کی بر می‌گردی؟)

اما در اینجا، دو تجربه متفاوت از هم آشکار می‌شود. "اویس" پس از تحمل سختی‌های فراوان و غیبت طولانی، سرانجام با موفقیت نزد همسرش باز می‌گردد، حال آنکه در این تجربه شعری، یأس به گونه‌ای بر روح و روان سیاب مستولی شده که بازگشت به وطن را برای خود بعيد می‌شمارد. او بار احوال روانی خود را در نبرد با بیماری در غربت، بر دوش سندباد نهاده است. این احساس نومیدی او، در تکرار مداوم دو جمله «رحل النهار» و «هو لن يعود» نمایان است. بنابراین، سندباد او، برخلاف سندباد اسطوره‌ای، پیروزمندانه به سرزمینش بر نمی‌گردد. تکرار واژگانی چون «نهار، نار، سفار، بحار، إنتظار، دمار، إسار، و...» با حرف مدّ

(الف)، در آخر مصraigاهی شعر او، تلفظ آههای کشیده و متواالی را به مخاطب القاء می‌کند و این بازتاب اندوه درونی شاعر است.

و از آنجا که حوادث سیاسی و اجتماعی آن روز در عراق، آرزوی شاعر و مردم را در رسیدن به آزادی و ایجاد تحولات برآورده نکرده است، سیاب در «مدينه السندباد» از داستان «العاذر» که مسیح پس از مرگ وی را زنده گردانید، به عنوان نمادی از یک رستاخیز نافرجام و دروغین یاد می‌کند (الضاوی، ۱۳۸۴: ۹۵). در این قصیده، شاعر، امید به آمدن فردایی روشن را به کلی از دست داده است. او در وصف این نومیدی می‌گوید:

... و فی القرى تموت / عشتارٌ عطشى ليس فى جبينها زهرٌ / و فی يديها سلهٌ شمارها
حجرٌ / ترجمٌ كلُّ زوجه به؛ و للتخيل / فی شطّها عویلٌ / (السياب، ۱۹۸۹: ۴۷۲)

(و در روستاهای عشتار تشننه می‌میرد، در حالی که در پیشانیش گلی نیست؛ و در دستانش سبدی است که در آن سنگ است. / که هر زنی با آن سنگسار می‌شود؛ و نصیب نخلستان/ در ساحلش، صدای ضیجه و فریاد است.)

نکته قابل اهمیت در اینجا، مرگ «عشتار» است که در اسطوره‌ها، معمولاً نماد زندگی است. سیاب در این قصیده، به علت غلبه یأس، از این که در شعر «مطر» آن همه برای آمدن باران اصرار ورزیده، احساس ندامت می‌کند و می‌گوید:

«تباركَ الإلهُ واهبُ الدَّمَ المطرِ»
(ستایش خداوندی را که خون به باران بخشدید.) (السياب، ۱۹۸۲: ۴۶۴)

در این مصraigah، خیش و انقلاب انکار شده است؛ زیرا آنچه را که او در آن زمان، انقلاب فرض کرده بود، صرفاً سر و صدایی بی‌خاصیت و رعد و برقی بود که باران خون به همراه داشت. در این مرحله، شاعر مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهد و می‌گوید:
فَاهْ يا مطر! / نَوَدُ لَوْ نَنَامُ منْ جَدِيدٍ / نَوَدُ لَوْ نَمُوتُ منْ جَدِيدٍ / فَنَوْمَنَا بَرَاعِمُ انتباهٌ / و
مَوْتُنَا يُخْبِيُ الْحَيَاةِ / (همان)

(آه ای باران! / دوست داریم ای کاش از نو می خوابیدیم / دوست داریم ای کاش از نو می مردیم / چراکه خواب ما جوانه‌های بیداری است / و مرگ ما زندگی را پنهان می سازد)

بعضی از منتقادان، شعر آواخر عمر سیاب را بسیار دلنشین، زیبا، و شبیه سرودهای آیینی و دعاهای روحانی به شمار می آورند (الحاوی، ۱۹۸۶: ۲۵۸)، با این حال غلبه حسن مرگ و غم و غربت در وجود او در این برھه، با اوضاع آشفته سیاسی - اجتماعی وطن، به شکلی با هم پیوند می خورند که نتیجه آن، به بنبست رساندن سندباد ماجراجو است (علی التوتر، ۱۹۸۵: ۸۵). اکنون سندباد، آن دریانورد افسانه‌ای که همه آفاق را درمی‌نوردید و در جایی آرام نداشت، به مردی بیمار و ضعیف مبدل شده است که می خواهد ترحم اطرافیان خود را جلب نماید. او تمام آرزوهای خود را برای بازگشت پیروزمندانه به وطن، از دست داده است.

خلیل حاوی و اسطوره سندباد

حاوی غالباً اسطوره را برای بیداری ملت عرب و مقاومت آنها در برابر دشمن برگزیده است. او بازیان افسانه‌ها با هم عصرانش سخن می‌گوید و این قالب را وسیله‌ای مناسب برای بیان اندیشه‌های نوگرایانه خود می‌شمارد. از میان شاعران معاصر، او بیشترین بهره را از اسطوره سندباد برده است. به تعبیر خود شاعر، سندباد به نمادی کلی تبدیل شده که برای همگان قابل فهم است (عشری زايد، ۱۹۷۷: ۶۱). سندباد حاوی، همان شخص اسطوره‌ای، با روحیه‌ای ماجراجویانه است. او همواره، شور و علاقه فراوانی برای بیرون آمدن از رخوت و سیستی نشان می‌دهد، بنابراین پیوسته دست به سفر می‌زند و در دریای تازه‌ای غوطه‌ور می‌شود. حاوی در قصیده «وجوه السندباد»، چهره‌ی بشاش این دریانورد کنجکاو را در آغاز سفر، ترسیم می‌کند، اما طولی نمی‌کشد که رنج‌های سفر، شادابی را از او می‌گیرد و خستگی و اندوه را جایگزین آن می‌کند. در واقع سندباد در این قصیده، همان شاعر است که قبل از اشغال سرزمین‌های عربی، چهره‌ای شاداب داشته، اما حوادث، مصیبت‌ها و ظلم مت加وزان، بر چهره او نقش‌های دیگری نشانده است (الدایه، ۱۹۹۰: ۲۵۱). شاعر در این قصیده، مثل سندباد

افسانه‌های هزار و یک شب که هفت سفر را آزموده، سفرهای چندگانه‌ای را پشت سر می‌گذارد و در هر سفر، چهره‌ای تازه دارد و شکلی دیگر جای صورت گذشته او را می‌گیرد و در نهایت چهره‌ای که در آغاز راه شاداب و پرحرارت بود، بر اثر مصیبت‌ها، طراوت خود را از دست می‌دهد:

أدرى أنَّ لِي وجْهًا طَرِيًّا / أَسْمَرًا لا يَعْتَرِيه / ما اعْتَرَى وجْهِي / الَّذِي جَارَتْ عَلَيْهِ دَمْغَةُ
العمر السفِيهِ / وجْهِي المَنْسُوخُ مِنْ شَتَّى الوجوهِ / وجْهٌ مِنْ راحِيَّتِهِ / (حاوی، ۱۹۹۳: ۲۲۴)

(می‌دانم که چهره‌ای شاداب و گندمگون داشتم که اش瑞 از آنچه در چهره من است، در آن نبود/ چهره‌ای که جراحت گذر عمر جهل‌آلود بر آن ستم کرد/ چهره ام گونه گونه منسوخ و دگرگون شده است، بسان چهره کسی است که در مسیر گمراهی افتاده است).

اما سندباد حاوی، بر خلاف سندباد سیاب، با وجود ناکامی‌های فراوان، امید را از دست نمی‌دهد. او در رؤیایی کودکی است که با وجود او، راه‌های سرسبز زندگی و آینده‌ای می‌میمون ساخته می‌شود:

...اطمئنَّى / سُوفَ تَخْضُرُ / غَدَّاً تَخْضُرُ فِي أَعْضَاءِ طَفْلٍ / عُمْرٌ مُنْكِ وَ مَنْتَى / دَمْنَا
فِي دَمِهِ يَسْتَرْجُعُ / الْخَصْبُ الْمُغَنَّى / (حاوی، ۱۹۹۳: ۲۲۴)

(...) مطمئن باش / به زودی سرسبز می‌گردد / فردا در اعضای کودکی، سرسبز می‌شود / که عمر او از تو و من است / خون ما در خونش بر می‌گردد / حاصلخیز و پربرکت).

در شعر حاوی، تجربه شخصی و واقعیت پیرامونش با هم پیوند خورده و بهترین دلیل آن قصیده «السندباد فی رحلته الثامنة» است (موسی، ۱۹۹۸: ۳۵). او این قصیده را بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸ سرود، زمانی که جهان عرب، متظر مولودی بود تا وضعیت فلاکت‌بار آن را بهبود بخشد. سندباد در سفر هشتم، شخصیت جدیدی به خود می‌گیرد که قادر به ایجاد تغییر در واقعیت‌ها است. او پس از آن که خانه‌اش (رمز تمدن قدیم) را ویران کرد و به فساد آن پایان داد، خانه‌ای نو (رمز تمدن جدید) بنیان می‌کند.

حاوی برای آن که در برابر ناهمگونی‌های موجود بین مظاهر تمدن عرب با غرب خاموش نماند، به چهره سندباد خود، رنگ فرهنگی – اجتماعی بخشیده است. اگر سندباد دیگر شاعران در پی امور دیگر است، سندباد او، تمدن جدید را می‌خواهد. از این رو نحوه فضاسازی و پرداختن حاوی به اسطوره سندباد، ما را به این نتیجه می‌رساند که این اسطوره در شعر شاعر، تابع تجربه‌های شخصی اوست و تصویری است از خود شاعر که گرایش فلسفی ژرفی دارد. او برای دست‌یابی به اندیشه‌های نو و رسیدن به تمدن جدید، تن به هر خط‌تر می‌دهد و چون سندباد افسانه‌ای هزار و یک شب، به ماجراجویی می‌پردازد و هر خط‌تر را به جان می‌پذیرد.

حاوی در «السندباد فی رحلته الثامنة»، آن هنگام که خود را با سندباد پیوند می‌دهد، در حقیقت، پرده از دردهای فردی و اجتماعی بر می‌دارد و بر لزوم فدایکاری برای رهایی از آن تأکید می‌کند. بنابراین واقعیتی که سندباد از آن خارج می‌شود، واقعیتی دردنگ است. او زیر بار عقب‌ماندگی و ندانی و بیماری‌های اجتماعی و تربیتی و پارادوکس‌های آن قرار دارد (رجائی، ۱۳۸۲: ۴۳) ولی مهم این است که سندباد حاوی در این سفر، همه سختی‌ها را پشت سر می‌گذارد:

سَلَحْتُ ذَاكَ الرُّواقَ / خَلَيْتُهُ مَأْوِيَ عَتِيقًا لِلصَّاحِبِ الْعِتَاقَ / طَهَّرْتُ دَارِي مِنْ
صَدَى أَشْبَاحِهِمْ / فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ / مِنْ غُلَّ نَفْسِي، خَنَجْرِي / عِشْتُ عَلَى
انتِظَارِ / (حاوی، ۱۹۹۳: ۲۶۷)

(آن پیشخانه را ترک کردم/ رهایش کردم تا سرپناهی قدیمی برای یاران قدیمی
باشد/ و شب و روز، خانه‌ام را از پژواک شیخ‌های آنان، از زنجیر وجودم، از خنجرم،
پاک نمودم/ با انتظار زندگی کردم).

در کاربرد این اسطوره، حاوی موفق شده میان ذات خود و موضوع و میان کل و جزء، ارتباط برقرار کند، تا در یک کل متكامل ذوب شود و به این وسیله به وحدت عضوی برسد و تجربه‌ای جدید و دو بعدی کسب نماید، بعد شخصی و بعد میراثی (عباس، ۱۹۹۲: ۱۳۰) سندباد در این تجربه شعری حاوی – السندباد فی رحلته الثامنه – در تعیین هدفش تواناتر است و در رویارویی با موانع، با یقین بیشتری ظاهر می‌شود. سندباد او رمز امت عربی است که

می خواهد عقب‌ماندگی را پشت سر بگذارد، تا از نو متولد شود و با خود بشارت تولد تمدن جدیدی را دارد که به دست انسان‌های تأثیرگذار در این هستی ساخته می‌شود. وظیفه سندباد حاوی، پرده برداشتن از مصیبت‌های انسان و سختی‌های کمرشکن او در جامعه‌ای است که انسان در آن به طرز فجیعی مورد ستم قرار می‌گیرد. ماموریت سندباد، محکوم کردن این وضعیت فاجعه‌بار است؛ کاری که به نظر می‌آید سندباد حاوی انجام داده و سندباد سیاب از عهده آن بر نیامده است. وی در بخش دوم از قصیده «وجوه السندباد» که در آن سفر سندباد معاصر در قطار آغاز می‌شود، می‌گوید:

مُرَّةٌ كَيْلَتَهُ الْأَوْلَى / وَ مُرَّ يَوْمَهُ الْأَوْلَى / فِي أَرْضٍ غَرِيبَهِ / مُرَّةٌ كَانَتْ لِيَالِيهِ الرَّتِيَبَهِ / طَالَمَا
عَضَّ عَلَى الْجَوْعِ / عَلَى الشَّهْوَهِ حَرَّى / وَ انطَوَى يَعِلِكُ ذَكْرِي / يَمْسَحُ الْغَبَرَهُ عَنْ أَمْتَعَهِ
(حاوی، ۱۹۹۳: ۲۲۵) / مَلِءُ الْحَقِيقَيْهِ /

(شب اولش تلخ بود/ و روز اولش تلخ بود/ در سرزمینی غریب/ شب‌های پی در پی آن، تلخ بود/ او دیر زمانی است که با تشنجی، بر گرسنگی و بر شهوت به تلخی شکیبایی می‌کند/ در خود فرو رفته، خاطرات گذشته را مرور می‌کند/ او گرد و غبار سفر را از وسایلی که یک چمدان را پر کرده است، پاک می‌کند).

سندباد حاوی بر این باور است که تاریخ مصرف میراث کهن، تمام شده، از این رو بر آن است تا آن را متناسب با زمان، تغییر دهد. بنابراین پرده از عیب‌های آن بر می‌دارد و این گونه در درون خود شاهد تولد نیروهایی می‌شود که از تأثیرپذیری به تأثیرگذاری تغییر می‌کنند و نخستین تغییر و تحول را در دین ایجاد می‌کنند و تناقض بین ارزش‌ها و عمل را آشکار می‌سازد. وی کاهنی را به تصویر می‌کشد که ظاهر به دفاع از ارزش‌ها می‌کند:

عَلَى جَدَارٍ آخَرَ إِطَارٍ / وَ كَاهِنٌ فِي هِيَكَلِ الْبَعْلِ / يُرْبَئِ أَفْعَوَانًا فَاجِرًا وَ بُومً / يَفْتَضُّ
سِرَّ الْخَصْبِ فِي الْعَذَارِيِ / يُهَلِّلُ السُّكَارِيِ / (همان: ۲۵۹)

(بر دیواری دیگر، قابی است/ و کاهنی در معبد بعل/ که مارهایی پرورش می‌دهد/ و جگدی که رمز حاصلخیزی را در دوشیزگان می‌شکند/ و مستان که هلهله می‌کنند/).

گام بعدی در این سفر، تلاش برای رهایی از میراث‌های منفی و کهنه است که سندباد طی سفرهای هفت گانه‌اش با آن آشنا شده است. سندباد او پس از اینکه منزل قدیم را ویران می‌کند، به ثبت نشانه‌های تولدی جدید می‌پردازد. سندباد حاوی در سفر هشتم خویش مژده آمادگی امت عربی برای خیزش و انقلاب می‌دهد. او خورشید را رمز آزادی می‌داند و بر آن حرمت می‌نهد و متوجه می‌شود که دنیای عرب میراث کهن خود را نو کرده، و با اتحاد خود، دشمنانش را که از آنها با عنوان «تمساح» یاد می‌کند، عقب می‌راند:

ما كان لى أن أحنتنى / بالشمس لو لم أركُمْ تغتسلون / الصبح فى النيل و فى الاردن
و الفرات / من ذمَّةِ الخطئِهِ / و كُلُّ جسم ربوه تَجْوَهُرَتْ فى الشَّمْسِ / ظلٌّ طَيْبٌ، بحيره
بريهه / أما التماسيحُ مَضَوا عن أرضنا / و فار فيهم بحرنا و غار / (همان، ۲۹۴)
(چین نبود که من خورشید را حرمت نهم، اگر نمی‌دیدم که شما در نیل، رود
اردن و فرات صبح را از انگ گناه می‌شویید. و هر جسمی تپه‌ای است که در پرتو
خورشید می‌درخشد / سایه‌ای معطر و دریاچه‌ای پاک / اما تمساح‌ها از سرزمهین ما
رفته‌اند / در حالی که دریای ما در درون آنها خروشید و پنهان شد.)

سندباد جدید (سندباد سفر هشتم) که سفرهای هفت گانه‌ای را پشت سر گذاشته و این هشتمين سفر، حکایت این زمانِ اوست. او در سفرهای هفت گانه، تمام سرمایه خود را از دست داده بود، ولی در سفر هشتم، بشارتی به دست آورد. امیدی مانند خورشید در چشمان او درخشید. این امید، رویای دنیای جدید بود (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۵۲). وی در وصف آخرین سفر، بشارت می‌دهد:

ضيَّعَتْ رأس المال و التجاره / عُذْتُ إِلَيْكُمْ شاعرًا في فَمِهِ بِشاره / يقول ما يقول /
بغطره تحسُّن ما في رِحْمِ الفصل / تراه قبل أن يُولَدَ في الفصول / (حاوی، ۱۹۹۳: ۲۹۹)
(سرمایه و تجارتم را تباہ کردم / اما در جامه شاعری به سوی شما برگشتم که در
دهانش بشارت دارد / می‌گوید آنچه را که می‌گوید / با فطرتی که هرآنچه در رحم فصل
هست، احساس می‌کند / و قبل از اینکه در فصل‌ها متولد شود، آن را می‌بیند/)

هنر خلیل حاوی در مدرن کردن سندباد است. سندباد در «وجهه السندباد» و «السندباد فی رحلته الثامنة»، اسطوره جدیدی است. اسطوره انسان معاصر و درگیریش با واقعیت‌ها و تلاش‌هایش برای رهایی از سنگینی تجربه و روانه شدن در پنهانی گسترده‌تر. دغدغه سندباد حاوی، قضیه امت و تمدنی است که از عقب ماندگی رنج می‌برد.

نتیجه

بدر شاکر السیاب و خلیل حاوی، دیدی بدینانه نسبت به زندگی و وضعیت موجود دارند و روحیه یأس بر آن دو غالب است، اما نومیدی سیاب بسیار شدیدتر از حاوی است. سندباد در شعر سیاب، دریانوردی ناکام است که با موفقیت از سفر باز نمی‌گردد، و هدیه‌ها و خبرهای مسرت بخش برای دوستان خود به ارمغان نمی‌آورد. سیاب، هرچند در آغاز جوانی، اسطوره را برای بیان مقاصد انقلابی خویش به کار برد، اما طولی نکشید که یأس بر روان او غالب شد. قصایدی که در آن نقاب سندباد بر چهره زده است، حاصل این دوره از زندگی او است. در این برهه، به دلیل عدم تحقق تحولات آرمانی مورد علاقه شاعر، و به سبب ابتلاء به بیماری، روح حماسی او به شدت ضعیف شد. سندباد در واقع، انعکاس این نومیدی، در نیمه دوم عمر سیاب است. در این دوره، دیگر از آن صدای انقلابی و پرشور که در اشعار پیشین وی طنین-انداز بود، خبری نیست. او که روزی قصد تغییر وضعیت، نه تنها در عراق، بلکه در تمامی جهان عرب را داشت، در این مرحله، به جایی رسیده که نقاب سندبادی ناتوان و مریض را بر چهره زده است که به امید درمان، هر روز راهی سرزمهینی است.

اما سندباد حاوی، ضمن اعتراف به همه ناملایمات و سختی‌های سفر، هنوز بارقه‌هایی از امید در دل خود دارد. شاعر با کاربرد این اسطوره، پرده از دردهای خود و مردمش بر داشته است به این وسیله، آنان را از عقب ماندگی و بردگی به سوی آزادی و خلاقیت سوق دهد. شخصیت اسطوره‌ای او، آثاری از ژرف‌نگری‌های شاعر نسبت به زندگی را با خود حمل می‌کند، بنابراین سفرهای موفقیت‌آمیز سندباد نزد حاوی، تبدیل به رمزی برای ایجاد تمدنی جدید می‌گردد. هرچند، دغدغه سندباد حاوی، تمدن و فرهنگی است که غرق در گرداد

بدبوی عقب ماندگی شده است، اما سندباد او، بشارت تولدی تازه می‌دهد که به دست انسان-های تأثیرگذار در این هستی ساخته می‌شود.

هر دو شاعر از این اسطوره، در بیان نابسامانی‌های اجتماعی استفاده نموده‌اند، اما با دو رویکرد متفاوت. سندباد حاوی، در یک نبرد بی امان، همواره امید را به جنگ یأس می‌فرستد، اما سندباد سیاب، به کلی از پای در آمده و به طور کامل تسليم نومیدی شده است.

كتابنامه

- آل بویه، عبدالعلی (۱۳۸۹ش): «از بوش تا جیکور»، نشریه ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش ۲.
- ألف ليله وليله (۱۹۹۸): ج ۲، دار الكتب العلمية، بيروت.
- اسماعيل، عز الدين (۲۰۰۱): الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواهره الفنية والمعنوية.
- بلاطه، عيسى (۲۰۰۷): بدر شاكر السباب، حياته وشعره، ط ۶، المؤسسه العربيه للدراسات و النشر.
- الجبوري، منذر (۲۰۰۳): من الاسطورة الشعبيه الى الخيال العلمي (الستاندارد البحري)، بيروت.
- حاوى، ميشال خليل (۱۹۹۹): الشعر العربي الحديث من احمد شوقي إلى محمود درويش، ط ۱، بيروت.
- حاوى، ايلايا (۱۹۸۶): فى النقد والادب، ج ۵، دار الكتب اللبناني، بيروت.
- حاوى، خليل (۱۹۹۳): الديوان، دار العوده، بيروت.
- حمدان، أميه حمدان (۱۹۵۸): الرمزية والرماتيكية في الشعر اللبناني، بيروت.
- الدايه، فائز (۱۹۹۰): جماليات الاسلوب، دار الفكر المعاصر، بيروت.
- رجائي، نجمة (۱۳۸۲ش): «حكايات سندباد به روایت نی و باد»، مجله علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم، شماره بی در بی ۱۴۱.
- سلامه، موسى (۱۹۹۸): بيروت.
- سويدان، سامي (۲۰۰۲): بدر شاكر السباب وريادة التجديد في الشعر العربي الحديث، دارالآداب، بيروت.
- السباب، بدر شاكر (۱۹۸۹): ديوان، دار العوده، بيروت، المجلد الاول، مجموعة منزل الأفنان.

- شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۰ش): *شعر معاصر عرب*، انتشارات سخن، تهران.
- شعراوی، عبد المعطی (۱۹۸۲): *أساطير إغريقية (أساطير الشرق)*، الجزء الاول، ط ۱، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- عشری زاید، علی (۱۹۷۷): *أمرؤ القبس الكتعانی، أقمعه الملك الضليل فی دیوان یا عنب الخلیل*، دار العلوم، القاهرة.
- الضاوی، احمد عرفات (۱۳۸۴ش): *کارکرد سنت در شعر معاصر عرب*، ترجمه سید حسین سیدی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
- عباس، احسان (۱۹۹۲): *إتجاهات الشعر العربي المعاصر*، دار الشروق، عمان (الأردن).
- على التوت، عبد الرضا (۱۹۸۵م): *التنوع في الشعر العربي المعاصر*، مرحله الرواد، بغداد.
- فروید، زیگموند (۱۳۴۷ش): *تعبیر خواب و بیماریهای روانی*، ترجمه ایرج پور باقر، انتشارات آسیا.
- الکیسی، طراد (۱۹۸۱): *التراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة والإبداع في الشعر العربي المعاصر*، ط ۱، دارالعوده، بيروت.
- کریمی فرد، غلامرضا و خزاعل، قیس (۱۳۸۹ش): *الرموز الشخصية والأقمعة في شعر بدر شاکر السیاب*، مجله الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، ش ۱۵.
- يونس، عبد الرحمن (۲۰۰۳): *الاستrophe في الشعر والفكـر*، دار الفكر، بيروت.