

فصلنامه علمی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»

شماره شصت و سوم، زمستان ۱۴۰۰: ۱۶۸-۱۴۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

نوع مقاله: پژوهشی

معاصرسازی اشعار کهن در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان سیمین دانشور

* آسنا عبدالی

** جهانگیر صفری

*** ابراهیم ظاهری

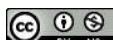
چکیده

معاصرسازی، ناظر بر کاربرد ادبیات اعصار پیشین در ادبیات معاصر و هماهنگ کردن این نوع ادبیات، با روحیات و ذهنیات انسان امروز است که این امر، نقش مهمی در خلق آثار ادبی، غنی کردن آنها و ارتباط بین فرهنگی در دوره‌های مختلف دارد. سیمین دانشور از جمله داستان‌نویسانی که از این شیوه، در آفرینش آثار داستانی خود استفاده کرده است. در رمان «جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان» شعر شاعران مختلفی مانند حافظ، مولوی، سعدی و خیام معاصرسازی شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش این اشعار و شیوه معاصرسازی آنها، در رمان مذکور بر اساس روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دانشور در رمان مذکور، بیشتر از شعر حافظ استفاده کرده و در خوانش نو از اشعار کهن و هماهنگ کردن آنها با فضای جامعه امروز ایران، بیشتر به آنها مفهوم و معنایی اجتماعی سیاسی داده است. همچنین این اشعار جزو ساختار رمان او شده‌اند و نقش بسیار مهمی در شخصیت‌پردازی‌ها، نشان دادن نوع اندیشه و

^{*} نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، ایران a.abdali988@gmail.com

^{**} استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، ایران safari_706@gmail.com

^{***} استادیار گروه ادبیات داستانی، دانشگاه شهرکرد، ایران Zaheri_1388@yahoo.com

وابستگی‌های ذهنی شخصیت‌های رمان، طرح‌ریزی پیرنگ، تقویت درونمایه‌ها، توصیف مکان، حقیقت‌مانندی و ایجاد ارتباط بین گذشته‌فرهنگی و اجتماعی ایران با امروز آن دارند.

واژه‌های کلیدی: دانشور، شعر کهن، معاصرسازی، پیرنگ، شخصیت‌پردازی.

مقدمه

اصطلاح معاصرسازی را اولین بار باختین درباره پیوند رمان و حماسه به کار برده؛ بدین معنا که می‌توان فاصله حماسه را از زندگی جاری (که موضوع رمان است) کنار گذاشت و دنیای حماسه را با تبدیل کردن آن به واقعیتی معاصر و در حال تطور «معاصرسازی» کرد (Bakhtin, 1982: 21,22,27). والتر بنیامین، این امر را «امروزینگی» نامید؛ یعنی فعالسازی دوباره محتوای آثار ادبی گذشته در متون معاصر (پوینده، ۱۳۷۷: ۴۱۰). معاصرسازی، ناظر بر کاربرد ادبیات کهن در ادبیات معاصر و هماهنگ کردن ادبیات کهن با روحیات و ذهنیات انسان امروز است. در واقع متکی بر استفاده خلاقانه، ساختارمند و هنری از ساختار، فرم ادبی، مضمون و محتوای آثار پیشین در بطن آثار جدید است (سلیمی کوچی و دیگران، ۱۳۹۴: ۱۵۹). این شیوه، نشان از خوانش متفاوت یا شخصی نویسنده/ نویسنده‌گان معاصر دارد و کارکردهای آن، فراتر از تقلید، تضمین، اقتباس و تأکید بر مضمون یا استشهاد (پراهمیت‌ترین نقش آن در متون داستانی کهن) است. گفتنی است معاصرسازی مفهومی جدا از بینامتنیت نیست. معاصرسازی را می‌توان «بینامتنیت حقیقی» دانست. در این نوع بینامتنیت، ارتباط متون عمیق و ساختارمند است، در برابر «بینامتنیت ضعیف» که متون روابطی سطحی، اشاره‌ای و تلمیحی با هم دارند (نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۲۳۶-۲۳۷). براساس نظریه بینامتنیت، متن بدون ارتباط با متون دیگر به وجود نمی‌آید.

متن، نظامی بسته، مستقل و خودبسته نیست، بلکه پیوندی دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد (مکاریک، ۱۳۸۸: ۷۲). برخی از منتقدان نیز بینامتنیت را صورت دگرگون شده متون دیگر دانسته‌اند که ناظر بر ارتباط عمیق بین آثار است (ویکلی، ۱۳۸۴: ۴). این پیوند می‌تواند رابطه ساده و تأثیرپذیری آشکار باشد یا ساختار و الگویی از فرم و محتوای اثر پیشین را به نوعی به درون متن جدید انتقال بدهد؛ با این حال بینامتنیت حقیقی، زمانی اتفاق می‌افتد که متن در ساختهای گوناگون و در صورت یا مضمون ارتباط وثیقی با اثر یا آثار قبل خود داشته باشد (نامور مطلق، ۱۳۹۰: ۲۳۷). در این پیوستگی گاه مسائل فرمی و شگردهای روایی نیز مورد توجه و بازآفرینی قرار می‌گیرند؛ این ارتباط ضمن آشنایی‌زدایی و معاصرسازی اشعار کهن، به تقویت ادبیات معاصر کمک

می‌کند؛ بنابراین معاصرسازی و بینامتنیت نقشی فعال و همسو در خلق آثار جدید داردند
(میرعبدیینی، ۱۳۸۳: ۱۳۵۸).

در آثار داستانی معاصر فارسی، با آثار کهن بهویژه شعر شاعران مشهور مانند حافظ، مولانا، سعدی و فردوسی، ارتباط ویژه‌ای ایجاد و به شیوه‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت، از شعر این شاعران استفاده شده است. ادبیات کهن فارسی و به ویژگی شعر، از جنبه‌های گوناگون توانسته به بومی و غنی تر شدن رمان‌های فارسی کمک کند؛ چه از نظر زبانی (کاربرد واژگان معین، گسترده‌گی دایره واژگان، آموزش صحیح واژگان و نحو جملات، آموزش شیوه‌های آرایش کلام، تعابیر و توصیفات...) و چه از نظر یافتن مضامین و درونمایه‌های داستانی و فرم و شگردهای روایی (صادقی: ۱۳۹۱: ۴۵۲). سیمین دانشور از جمله نویسندهایی است که به سبب تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی به این قابلیت ادبیات کهن برای غنی کردن ادبیات معاصر به ویژه رمان توجه داشته است؛ چنانکه در آثار داستانی وی می‌توان نشانی از شعر شاعران مختلف مانند فردوسی، خیام، سعدی، مولانا و به خصوص حافظ را مشاهده کرد. گفتنی است که در آثار داستانی وی، برخلاف آثار منثور گذشته مانند تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشا و کلیله و دمنه که استفاده از شعر کهن، بیشتر به مناسبت تاریخ و برای شاهد، مدعی و افزونی پند و عبرت آورده می‌شد (بهار، ۱۳۷۶: ۵۶۱)، شعر بیشتر در داستان بازآفرینی شده و کارکرد داستانی یافته است؛ به گونه‌ای که این اشعار در بافت جدید معنایی تازه یافته‌اند و باید گفت در این معنای جدید ساخته ذهن دانشور هستند. هدف در این پژوهش نیز بررسی موضوع معاصرسازی شعر کهن فارسی و کارکرد داستانی آن در رمان جریزه سرگردانی و ساربان سرگردان است و به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که دانشور در آثار مورد بررسی از شعر چه شاعرانی بیشتر استفاده کرده و چه خوانش نویی از آنها ارائه داده است؟ در زمینه‌هایی مانند شخصیت‌پردازی، انتقال درونمایه، پیرنگ داستان، توصیف مکان، واقع‌گرایی و ارتباط بین فرهنگ گذشته و امروز، این اشعار چه کارکردی داشته‌اند؟

پیشینهٔ پژوهش

تاکنون پژوهش مستقلی دربارهٔ معاصرسازی اشعار کهن در رمان‌های سیمین دانشور

انجام نشده؛ اما در برخی از پژوهش‌ها به موضوع معاصرسازی و ارتباط بین ادبیات کهن و معاصر پرداخته شده است که به مهمترین آنها اشاره می‌شود: مصصومه صادقی در پایان نامه خود با عنوان «بررسی و تحلیل تأثیر آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (با نگاهی به رمان‌های سوووشون، جای خالی سلوچ و آتش بدون دود)» (۱۳۹۱) و مقالهٔ مستخرج از آن «تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیر ادبیات کهن فارسی در آن» تأثیرهای زبانی و سبکی آثار گذشته بر رمان‌های فارسی را بررسی کرده؛ ولی نقش و کارکردهای این اشعار را در کلیت داستان‌ها تحلیل نکرده است. در مقالهٔ «بینامتنیت و معاصرسازی حماسه در شب سهراب‌کشان بیژن نجدی» (سلیمی کوچی و دیگران: ۱۳۹۴) نویسنده‌گان به بررسی بینامتنیت و معاصرسازی تراژدی رستم و سهراب در این اثر پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد نجدی با در هم تنیدن مضمون حماسه در داستان خود، ضمن تلاش برای ایجاد گفت‌وگو میان دو ژانر ادبی از طریق مناسبات بینامتنی، حماسه را به متنی در دوران معاصر وارد کرده است تا گذشته مطلق حماسه را در دنیای داستانی معاصر از نو زنده یا معاصرسازی کند. موضوع مقالهٔ «گرایش‌های کلاسیک در نثر داستانی معاصر» (۱۳۸۲) از آتش سودا، ناظر بر ویژگی‌های زبانی، دستوری، صنایع ادبی و تا حدودی مضامین آشنای ادب کهن در نثر معاصر فارسی است.

مقالاتی نیز به بررسی بینامتنیت در آثار دانشور پرداخته‌اند از قبیل «تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور» که مؤلفان بر پایه دیدگاه ژنت ضمن توضیح مبانی نظری بینامتنیت، به بررسی و بازکاوی متن این داستان و ارتباط آن با آثار دیگر پرداخته‌اند. همچنین قبادی و همکاران در مقالهٔ «تحلیل نسبت میان درونمایه‌های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینهٔ فرهنگی ایران» با رویکرد بینامتنیت ژنت به بررسی ارتباط مجموعه‌های داستانی دانشور با میراث فرهنگی به عنوان زیرمتن می‌پردازند و نقش بینامتنیت در شیوهٔ داستان نویسی دانشور را تحلیل نموده‌اند.

علیجانی و همکاران نیز در مقالهٔ «تحلیل اسطوره‌ای رمان سوووشون با نگاه به تأثیر کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» با روش توصیفی تحلیلی و چارچوب نظری نقد اسطوره‌ای به

بررسی بازتاب اسطوره در این اثر پرداخته‌اند. نتایج پژوهش ناظر بر استفاده نماد اسطوره‌ای دانشور از شخصیت‌های اسطوره‌ای امام حسین(ع) و سیاوش است که سمبول مقاومت و ایثار هستند، دانشور با این رمان، پیام رسان مبارزه و ایثار در فضای اختناق و تحکم‌آمیز بعد از کودتای ۲۸ مرداد شده است.

خلاصه رمان جزیره سرگردانی و دفتر دوم آن ساربان سرگردان

موضوع این رمان داستان زندگی دختری جوان به نام هستی است که دختری تحصیل کرده و آگاه از جریان و گفتمان‌های مختلف سیاسی- اجتماعی است اما در بین این گفتمان‌ها و نیز انتخاب فرد مناسب زندگی‌اش (مراد یا سلیم) سرگردان است. هستی ابتدا به‌واسطه مراد جذب اندیشه‌های توده‌ای می‌شود، مراد هستی را با زندگی سخت مردم در حلبی آبادها آشنا می‌کند و سعی دارد این مردم را علیه حکومت بشوراند. در آغاز داستان هستی به او علاقه‌مند می‌شود اما مادر هستی اصرار دارد که او با پسری به نام سلیم که فرزند خانواده‌ای ثروتمند و مذهبی است، ازدواج کند. هستی بعد از آشنایی با سلیم به او و عقایدش علاقه‌مند می‌شود و به گفتمان سنت‌گرای تعديل شده می‌پیوندد و در دو بعد زندگی فردی و اجتماعی به آرامشی نسبی دست می‌یابد (پایان دفتر اول) اما به علت همکاری با مراد پاکدل در قضیه حلبی آباد، دستگیر می‌شود. هستی در بازجویی برای خدشه‌دار کردن بعد سیاسی مسئله- به یک اعتراض دروغین دست می‌زند که باعث می‌شود سلیم او را ترک کند. سواک مراد و هستی را به جزیره سرگردانی تبعید می‌کند (نمکزاری نزدیک قم که زندانیان سیاسی را به آنجا تبعید می‌کردند). بعد از تحمل سختی‌های بسیار، احمد گنجور (ناپدری هستی) به کمک ساربان، آن دو را نجات می‌دهد. هستی بعد از نجات یافتن از جزیره سرگردانی، با مراد ازدواج می‌کند و به حالتی شهودی، پرنده‌ای رویایی به نام طوطک با او صحبت می‌کند که از حوادث آینده (از جمله قیام مردم برای انقلاب اسلامی) خبر می‌دهد. با وقوع جنگ تحمیلی، مراد تصمیم می‌گیرد به جبهه برود. هستی که مراد را عاشقانه دوست دارد، مخالفت می‌کند. آنها با سیمین دانشور که استاد هستی است، مشورت می‌کنند. سرانجام در یکی از شهودها هستی در می‌یابد که باید اجازه دهد که مراد به جنگ برود و دفتر دوم (ساربان سرگردان) به پایان می‌رسد.

بحث و بررسی

در ادامه با توجه به پرسش‌ها و اهداف پژوهش، به بررسی خوانش‌های نو و تحلیل کارکردهای روایی و داستانی اشعار کهن در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان پرداخته می‌شود:

اشعار بازتاب یافته در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان و خوانشی تازه از آنها

بررسی رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان نشان می‌دهد سیمین دانشور از شعر کهن بهویژه ابیات حافظ، خیام، مولوی، سعدی، نظامی، طبیب اصفهانی و لاهیجی مناسب با سیر داستان خویش استفاده کرده و در این بین خوانشی تازه از این اشعار ارائه داده است. بیشترین کاربرد اشعار کهن در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان، مربوط به غزلیات حافظ است که دانشور در خوانش نو از آنها بیشتر معنای سیاسی اجتماعی به غزل‌های حافظ داده است. علاوه بر علاقه‌مندی راوی به شعر خواجه شیراز، بین فضای رمان با محتوای شعر حافظ تناسب است. در این رمان، نویسنده در پی ترکیب کردن اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی با موضوع عشق و عرفان است، کاری که حافظ در غزل‌های خود انجام داده است یا حداقل در خوانش شعر او، می‌توان چنین برداشت‌هایی از آنها داشت؛ بنابراین این همانندی، سبب توجه بیشتر به شعر حافظ در رمان مورد بررسی شده است.

از نظر خوانش نو، به غیر از رباعیات خیام که در مضامین اصلی خود (دعوت به عیش، غنیمت شمردن عمر دو روزه و شک به جهان بعد از مرگ و معاد) به کار رفته‌اند، شعر سعدی و غزلیات شمس برای توصیف سرخوشی‌های عشق استفاده شده و شعر طبیب اصفهانی و حزین لاهیجی، لحظات هجران و جدایی را برای اشخاص داستانی غم‌انگیزتر و برای خواننده ملموس تر انعکاس داده است. شایان ذکر است رمان نویسان که خود خوانندگان بزرگی هستند، نوشتارشان ردپایی از خوانش‌های متعدد آنان را در خود داشته باشد (ژوو، ۱۳۹۴: ۱۴۰). اکثر ناقدان ادبی بر این باورند که فهم و برداشت خوانندگان گاه تابع قانون‌های پنهان یا زیر ساخت‌های فرهنگی است که موجب

برداشت‌های خاص می‌شود (مارtin، ۹۳-۹۴؛ ۱۳۸۶). بنیان این نگرش، نظریه مرگ مؤلف بارت است. به باور او هر متنی (شعر یا داستان) به تعداد خوانندگان می‌تواند خوانش‌های متفاوت داشته باشد. این امر در خصوص نویسنده‌گان در به کارگیری شعر در داستان یا رمان قابل پیگیری است؛ بدین صورت که نویسنده متناسب با خوانش و برداشت خود از شعری، آن را در داستان به کار می‌گیرد. پیوند برقرار شده در ارتباط با کلیت روایت، نشان از برداشت و خوانش نویسنده یا شخصیت داستانی دارد که در اغلب موارد خوانشی نو از شعر کهن صورت گرفته است که اغلب متناسب با جهان داستان یا مسائل انسان امروز است.

در رمان جزیره سرگردانی در صحنه‌های مختلف از زبان شخصیت‌ها یا راوی این خوانش نو دیده می‌شود؛ برای نمونه هستی بین گرایش به مراد و سلیم که به ترتیب نماد تفکرات سوسیالیستی و سنت‌گرای تعديل شده هستند، سرگردان است؛ دانشور برای نشان دادن این سرگردانی، از غزل حافظ البته با ایجاد تغییراتی در واژگان بیت مثلثاً تغییر واژه وحشت به حیرت، برای ایجاد تناسب بین فضای شعر با گفتمان مطرح در رمان استفاده کرده است:

از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفرزود آوخ از این بیابان زین راه بی‌نهایت...
(دانشور، ۱۳۸۰: ۳۲۲)

از هر طرف که رفتم جز وحشتمن نیفرزود زنهار از این بیابان، وین راه بی‌نهایت...
(حافظ، ۱۳۸۳: ۱۲۱)

مفهوم این بیت حافظ ناظر بر بی‌کرانی سلوک عرفانی است (همان). اما دانشور این بیت حافظ را با توجه به گفتمان‌های فکری مطرح در رمانش به کار برده است؛ این که جوانانی مانند هستی، به هر گفتمان و گروهی که گرایش می‌یابند، چیزی جز حیرت و سرگشتنگی نصیب‌شان نمی‌شود؛ بنابراین دانشور در رمان جزیره سرگردانی، خوانشی سیاسی-اجتماعی از این بیت با مضمون عرفانی حافظ ارائه کرده است.

دانشور در بخش یازدهم رمان ساربان سرگردان، پیروزی انقلاب اسلامی را پایان همه سرگردانی‌ها و رسیدن به آرمان‌های ناب معروفی می‌کند و برای بیان این اندیشه، از شعر

مولوی کمک می‌گیرد: «روزها گر رفتند چه باک؟ حرکت پیاده‌ها شاه را مات کرد و امام آمد» (دانشور، ۱۳۸۰ ب: ۲۵۳). جمله پرسشی آغازین این نقل قول، برگرفته از این بیت مولاناست:
روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست
(زمانی، ۱۳۸۱: ۶۱)

در بافتی عرفانی، مولانا بیان کرده است که برای رسیدن به معشوق یا اهداف دلخواه، گذشت عمر و روزگار اهمیتی ندارد؛ آنچه ارزشمند است، رسیدن به مطلوب و مقصد است و نباید تأسی بی فوت وقت خورد؛ اما دانشور از این بیت مثنوی، خوانشی سیاسی و اجتماعی متناسب با پیروزی انقلاب اسلامی ارائه کرده است. در صحنه‌ای از داستان که هستی دفترچه حاوی مطالب عرفانی سلیم را می‌یابد، چند جا واژه بار امانت آمده که در شعر شاعران عارف مختلفی از جمله حافظ به کار رفته است: «از اصطلاح بار امانت خوشم می‌آید. هم مولوی و حافظ و هم دیگران درباره‌اش سخن گفته‌اند» (دانشور، ۱۳۸۰ الف: ۴۷). سلیم در ادامه در این باره می‌گوید: «واقعاً بار امانت چیست که آسمان و زمین و کوهها بر دوش نگرفتند و انسان پذیرفت؟ آیا انسان از نادانی قبولش کرد و همین جهالت موجب شد که به فضل و علم دست بیابد؟» (همان). این توضیحات او، مشخص می‌کند که وی، این سخنان را از شعر حافظ گرفته است:

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زند
(حافظ، ۱۳۸۳: ۲۴۸)

در ادامه وی، تفسیری از بار امانت ارائه می‌دهد که منظور از آن عشق است و البته عشق به زنی (هستی) که سلیم تازه با آن روپروردشده است: «این که امشب به یاد بار امانت افتاده‌ام، علتش دختری است که تازه دیده‌ام و تصور می‌کنم این دختر بار امانتی است که بر دوش خواهم گرفت و به وادی ایمن خواهم رسانید. دختری است با سجیه و با وقار» (دانشور، ۱۳۸۰ الف: ۴۸). بدین ترتیب ترکیبی با مضمون عرفانی در رمان دانشور، مضمونی عاشقانه و از نوع عشق زمینی یافته است. استفاده از واژه «وادی ایمن» نیز در این بخش، از این ابیات حافظ گرفته شده باشد:

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

مددی گر به چراغی نکند آتش طور
شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد
چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم
که چند سال به جان خدمت شعیب کند
(حافظ، ۲۹، ۴۶۸، ۲۵۳: ۱۳۸۳)

در این قسمت نیز از زبان سلیم، متناسب با وضعیت زندگی امروز این بیت معنا شده است. در داستان، برخلاف دیدگاه عرفانی حافظ، مضمونی اجتماعی به این ترکیب داده شده و منظور از وادی ایمن، سر و سامان پیدا کردن در زندگی خانوادگی بر مبنای عشق و رهایی از سرگشتگی و بی برنامگی در این زمینه است. دیگر اشعار به کار رفته در رمان مورد بررسی و خوانش نواز آن‌ها در جدول زیر ارائه شده است که به صورت کلی می‌توان گفت دانشور از اشعار کهن با مضامین مختلف عاشقانه، عارفانه، اخلاقی و اجتماعی، خوانش تازه و بیشتر مبتنی بر مسائل اجتماعی سیاسی در ترکیب با عشق زمینی ارائه کرده است:

مضمون در داستان	مضمون شعر از نظر شاعر	کارکرد اشعار	شعر	نحوه انتقال
نقش قضا و قدر در سرنوشت یک کشور	مهرورزی به معشوقگان سیه چشم	کارکرد ارجاعی	مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد/ قضای آسمان است این و دیگر گون نخواهد شد	
اهمیت عشق در زندگی فردی	اهمیت عشق الهی و داشتن معرفت	کارکرد استدالی	عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت	
سرگردانی بین گفتمان‌های مختلف فکری و سیاسی	سرگشتگی در بیابان‌های بی کران سلوک عرفانی	فرا گفتمانی	از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزوود/ زنهاز این بیابان زین راه بی‌نهایت	
تمنای عشق زمینی	تمنای عنایت الهی	کارکرد ارجاعی	ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم / یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت	
بار امانت: عشق زمینی	بار امانت: عشق الهی، معرفت عارفانه	کارکرد ارجاعی	آسمان بار امانت نتوانست کشید / قرعه کار به نام من دیوانه زدند	
توجه به نگرش‌های عرفانی	اهمیت مقام معنوی انسان	کارکرد ارجاعی	ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت/ با من راه نشین باده مستانه زدند	

رسیدن به آرامش فکری و روحی	قبض و بسط در سلوک عارفانه	کارکرد استدلای	به فتراک جفا دل‌ها چو بریندند بریندند/ ز لف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشناند	
عدم اعتنا به امور معنوی و عرفانی	بی‌ارزشی آسایش زودگذر	کارکرد ارجاعی	منت سدره و طوبی ز بی سایه مکش/ا که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست	
داشتن جسارت و شجاعت رویایی با مشکلات	حقیر و گذران بودن جهان	کارکرد ارجاعی	حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست/ باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست	
عشق و ازدواج خارج از ضوابط رسمی و تشریفاتی	عشق تابع ضوابط، قاعدۀ و نیز قابل آموزش نیست	کارکرد ارجاعی	بشوی اوراق اگر همدرس مایی/ که علم عشق در دفتر نباشد	
ادعای خیانت به عاشق و تمسخر وی	طلب کوشش و بیقراری از عاشق	کارکرد انتقادی	سر فرا گوش من آورد به آواز حزین گفت/ ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟	
شکایت معشوق از بی‌وفایی عاشق	شکایت از بی‌وفایی معشوق و یکه تاز بودن در مسیر عشق	کارکرد اخلاقی	اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو/ حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم	
مقام رفیع شهدا	محرم نبودن بر دانستن مقام شهدا	کارکرد استدلای	با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم/ که شپیدان که‌اند این همه خونین کفنان گفت حافظ من و تو محروم این راز نهایم / از می‌لعل حکایت کن و شیرین دهنان	
محدود کردن جهان به دنیای مادی	بدون مادی جهان و بی‌اعتقادی به معاد	کارکرد ارجاعی	هر سبزه که برکنار جویی رسته است / گویی ز لب فرشته‌خوبی رسته است پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی/ کان سبزه ز خاک لاله روبی رسته است	۱۷
غニمت شمردن عمر فانی و اعتقاد به نیستی	غニمت شمردن عمر فانی و اعتقاد به نیستی	کارکرد ارجاعی	خیام اگر ز باده مستی خوش باش / با ماهرخی اگر نشستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است / انگار که نیستی چو هستی خوش باش	

عدم اعتقاد به معاد	عدم اعتقاد به معاد	کارکرد ارجاعی	تا چند زنم بروی دریاها خشت / بیزار شدم ز بتپرستان کشت خیام که گفت دوزخی خواهد بود / که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت	
عاشقانه	نهایت دلدادگی	کارکرد ارجاعی	گر مرا هیچ نباشد نه دنیا نه به عقبی / چو تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباشد	
عارفانه / مقام انسان کامل	عارفانه / مقام انسان کامل	کارکرد استدلالی	رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند / بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت	
عارفانه / درک وجود خداآوند	عارفانه / درک وجود خداآوند	کارکرد ارجاعی	پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند / تو بزرگی و در آیینه کوچک نمایی	۳
ترغیب به چند همسری / پیوستگی فرهنگی	ترغیب به چند همسری	کارکرد اخلاقی	زن نو کن ای خواجه در هر بهار / که تقویم پارینه ناید به کار	
نوع دوستی	ارزش با هم بودن و همدلی	کارکرد ارجاعی	بیا تا قدر یک دیگر بدانیم / که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم	
خوانش سیاسی - اجتماعی متناسب با پیروزی انقلاب اسلامی	بی اهمیت بودن صرف عمر در رسیدن به مطلوب یا معبود	کارکرد استدلالی	روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو berman ای آن که چون تو پاک نیست	
نقش الهام در شعر	نقش الهام	کارکرد استدلالی	جو غلام آفتایهم هم از آفتای گویم / نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم چو رسول آفتایهم به طریق ترجمانی / پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم	۴
تمنای عشق و توجه	تمنای عشق و توجه	کارکرد ارجاعی	با من صنما دل یک دله کنم / اگر سر نههم آنگه گله کن سی پاره به کف در چله شدی / سی پاره منم ترک چله کن مجnoon شدهام از بهر خدا / زان زلف	

خوشت یک سلسله کن				
داشتن روحیه قوی و تسلط بر نفس	ستایش اخلاص عمل امام علی(ع)	کارکرد ارجاعی	تو ترازوی احد خوبدهای / بل زبانه هر ترازو بودهای	
نقش تخیل و آفرینش در شعر	اهمیت تخیل در سرایش شعر	کارکرد استدلالی	در شعر مپیچ در فن او / چون اکذب اوست احسن او	۴
عاشقانه/ غم هجران	عاشقانه غم / هجران	کارکرد ارجاعی	به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه‌ام ناقه در گل نشینند	۵
عاشقانه/ جدایی و غم عشق	گرفتاری در دام عشق و بی خبری معشوق	کارکرد هرمنوتیک	ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد/ در دام مانده باشد صیاد رفته باشد	۶

کارکرد اشعار کهن در شخصیت‌پردازی و نشان دادن نگرش اشخاص

دانشور در این رمان از شعر کهن برای نشان دادن اندیشه و نگرش و نیز بیان احوالات درونی اشخاص داستانی اش بسیار استفاده کرده است؛ چنانکه در آغاز رمان، هستی خواب آشفته‌ای می‌بیند، «در سرزمین ناشناسی است... از تشنگی لله می‌زند. درخت‌های ناشناخته‌ای می‌بیند که برگ‌هایشان سوخته، شاخه‌هایشان شکسته... سایه ندارند... از زنی در مورد درختان سؤال می‌پرسد، زن گذرا جواب می‌دهد: درخت کنار. هستی می‌اندیشد که مقصودش سدر است. سدره طوبی که حافظ گفته منتش را نباید کشید. هستی منت یک درخت سوخته را می‌کشد و زیرش می‌نشیند» (دانشور ۱۳۸۰ الف: ۵). سخن هستی در مورد این بیت حافظ است:

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست
(حافظ، ۱۳۸۳: ۱۰۴)

خوانش این بیت حافظ از سوی هستی، نشان می‌دهد این شخصیت ابتدا ذهنی بی‌اعتنای نگرش‌های عرفانی و الهیاتی و به تبع آن اندیشه‌های حافظ و شاعران عارف‌پیشه دارد. این امر با پیش رفتن داستان، نمود بارزتری می‌باشد. در واقع او در آغاز، نگرشی خیامی دارد که این نگرش خیامی وی در آغاز داستان و وقتی آشکار می‌شود که مادر بزرگش از ثواب

نمایز و روز قیامت صحبت می‌کند و «هستی می‌اندیشد: اگر اقبال یارمان باشد چون سبزه بر کنار جویی می‌رویم، اما من یکی گل کوزه گران شدن هم از سرم زیاد است. ای خیام» (دانشور، ۱۳۸۰ الف: ۷) که سخن هستی اشاره به این رباعی خیام دارد:

هر سبزه که بر کنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته خوبی رسته است
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کان سبزه ز خاک لاله روی رسته است
(خیام، ۱۳۷۱: ۷۷)

دانشور با وارد کردن سخن و شعر خیام (هرچند ناتمام و اشاره‌وار) سعی در معرفی و شناساندن نگرش و دیدگاه شخصیت اصلی رمانش درباره دنیای معاوراه الطبیعه دارد. یکی دیگر از نشانه‌های دلبستگی هستی به اندیشه و شعر خیام جشنی است که به راهنمایی او برای دختران سال ششم برگزار می‌شود. پرده اول نمایش، شب خیام است که رباعی‌های خیام خواننده می‌شود:

خیام اگر ز باده مستی خوش باش / با لاله رخی اگر نشستی خوش باش (دانشور، ۱۳۸۰ الف: ۱۵۱). صورت کامل رباعی چنین است:

خیام اگر ز باده مستی خوش باش با ماهرخی اگر نشستی خوش باش
انگار که نیستی چو هستی خوش باش چون عاقبت کار جهان نیستی است
(خیام، ۱۳۷۱: ۹۴)

نبود یک نگرش الهی فرد را به اندیشه‌های پوچی و نیست انگارانه سوق می‌دهد. هستی با خواندن این اشعار دلبستگی خود را به اندیشه‌های پوچی نشان می‌دهد که در شناخت شخصیت وی برای خواننده مؤثر افتاده است. علاقه و دلبستگی هستی به شعر و اندیشه خیام، حتی روی کارت‌های دعوت هم دیده می‌شود. کارت‌های دعوت هم، شب خیام نام گرفته‌اند (دانشور، ۱۳۸۰ الف: ۱۵۰).

در ادامه نشان داده می‌شود که هستی بین گفتمان‌های مختلف سرگردان شده است که دانشور از شعر زیر برای نشان دادن این سرگردانی هستی استفاده کرده است:
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفرزود آوخ از این بیابان زین راه بی‌نهایت...
(همان: ۳۲۲)

در داستان، ضمیر «م» در بیت فوق، به راوی شعر (هستی) برمی‌گردد و به صورت ضمنی، باید دلالت بر هستی که نماد جوانان سرگردان در جامعه معاصر ایران است، داشته باشد. در داستان، در پایان این بیت، سه نقطه گذاشته شده است که می‌تواند بیان‌کننده این باشد که ابیات ادامه این بیت نیز باید در خوانش رمان در نظر گرفته شوند؛ ابیاتی مانند:

ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم
یک ساعتم بگجان در سایه عنايت
(حافظ، ۱۳۸۳: ۱۳۲)

که در این رمان بیان‌کننده خواسته هستی است. هستی، بین عشق به مراد و سلیم دچار سرگردانی شده که مراد به این موضوع پی برده است و به سلیم می‌گوید: «سلیم با هستی ازدواج کن و هستی را از شر من خلاص کن» (دانشور، ۱۳۸۰الف: ۳۲۱). بر این اساس باید گفت که بیت مذکور، درخواستی است از جانب هستی به سلیم تا او از این سرگردانی و راه بی‌نهایت رهایی بیابد و دمی بیاساید. در صحنه‌ای از داستان که هستی بازداشت می‌شود، وی مدتی از سلیم بی‌خبر است و با خواندن ابیاتی از حافظ، از بی‌وفایی سلیم شکوه می‌کند: «آن همه عشق چه شد؟ اورنگ کو؟ گلچهر گو؟ نقش وفا و مهر کو؟ (همان: ۵۸). حافظ می‌گوید:

اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می‌زنم
(حافظ، ۱۳۸۳: ۴۶۷)

با توجه به معنای مصرع دوم، که عاشق با وجود بی‌خبری از معشوق، همچنان بر عشق خویش باقیست، هستی نیز با وجود دل‌شکسته بودن بهدلیل بی‌خبری یا بی‌وفایی سلیم، به خود اجازه تردید در عشق خویش نسبت به وی را نمی‌دهد و چون به همکاری با مراد و فرزانه اعتراف می‌کند و مدت‌ها گرفتار زندان می‌شود و خبری از سلیم ندارد، از اعتراف دروغین خویش پشیمان می‌شود. سلیم که برای نجات هستی اقدام کرده بود و هستی فرخنده را به جای خویش به فرار ترغیب و کمک کرد، منتظر بازآمدن سلیم برای نجات خویش است، اما فرخنده که باور کرده بود هستی همسر فرهاد (برادر خودش) است، اعتراف دروغین هستی را به عنوان واقعیت با سلیم در میان می‌گذارد و این امر دل‌شکستگی سلیم را در پی دارد و دیگر برای نجات هستی برنمی‌گردد. هستی،

اسیری فراموش شده توصیف می‌شود که تنها و گرفتار شده است. راوی برای شرح وضعیت روحی وی از غزل حزین لاهیجی استفاده کرده است: «اسیری را می‌مانست در دام مانده و صیاد رفته» (دانشور، ۱۳۸۰: ۷۴).

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد
(لاهیجی، ۱۳۵۰: ۳۳۱)

هستی بعد از گرایش به گفتمان دینی به اشعار عرفانی متمایل می‌شود «... تو بزرگی،
در آینه کوچک ننمایی... دارد حالیم می‌شود خداست» (دانشور، ۱۳۸۰: ۷۶). مصروعی
برگرفته از غزل سعدی است و نیز «خدا تنها به پرده‌گیان ستر و عفاف ملکوت خودش را
نشان می‌دهد نه الزاماً به عالمان و فیلسوفان» (همان: ۷۷). بیان این شعر از زبان هستی
نشان از تحول دیدگاه او از نگرش خیامی به بینش عرفانی مولانا و حافظ دارد. صورت
این بیت حافظ نیز بدین گونه است:

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده مستانه زدن
(حافظ، ۱۳۷۷: ۲۴۷)

این تحول نگرش و دلبستگی هستی به شعر عرفانی تا بدان جاست که این بیت از
دفتر اول مثنوی را مداوم بر زبان دارد و آن را زیر بالشش می‌گذارد: «تو ترازوی احد خو
بودهای / بل زبانه هر ترازو بودهای» (دانشور، ۱۳۸۰: ۸۰). این بیت در مثنوی، مربوط است
به حکایت «خدو انداختن بر روی حضرت علی(ع) و رفتار هدایت‌گرانه آن حضرت...»
(زمانی، ۱۳۸۱: ۱۰۵۹-۱۰۸۵) که نشان از تسلط بر نفس و اخلاص عمل امیرالمؤمنین (ع)
دارد. اینکه چنین بیتی هستی را مجدوب خود کرده است می‌تواند از علاقه‌مندی هستی
به داشتن روحیه قوی و تسلط بر نفس خویش حکایت کند. هستی در این مرحله از
زندگی راه درست را پیدا کرده، سرگردانی را کنار گذاشته و اطمینان به پیش می‌رود تا
آنجا که راضی می‌شود عشق دیرینش (مراد) را به آغوش شهادت بفرستد.
مراد از دیگر شخصیت‌های این رمان، با وجود تمایل به اندیشه‌های مارکسیتی و
تلاش در جهت عملی کردن آن‌ها در جامعه، به اندیشه‌های الهی و عرفانی تمایل نشان
می‌داده است. مثلاً در کلاس درس سیمین دانشور، عرفان را با نظریات اسطوره‌شناسی

یونگ و روانشناسی فروید پیوند می‌زند و از شعر سعدی برای تصدیق سخنان خویش استفاده می‌کند: «رسد آدمی به جایی که جز خدا نبیند» (دانشور، ۱۳۸۰: ۲۶۸).
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
(سعدي، ۱۳۸۵: ۶۱۹)

خواندن این گونه اشعار نشان می‌دهد وی از نظر فکری، آمادگی پذیرش گفتمان سنت‌گرای اسلامی را داشته است و این اشعار از تمایل درونی او به گفتمان اسلامی و ایرانی حکایت دارد که سرانجام در پایان داستان نیز به آن روی می‌آورد.

از دیگر موارد استفاده از شعر کهن در نشان دادن درونیات و احوالات اشخاص داستانی در این رمان آنجاست که ساربان سرگردان حال خویش را هنگامی که مشوقه‌اش را از دست می‌دهد، با نظر به این شعر طبیب اصفهانی بیان می‌دارد: «دلم می‌خواست آن قدر گریه کنم تا پای ناقه‌اش در گل بشیند - وقتی به خانه بخت می‌رفت... سر به بیابان گذاشتیم و شدم ساربان سرگردان» (دانشور، ۱۳۸۰: ۱۹۸).

به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند
(اصفهانی، ۱۳۴۷: ۲۸)

گریه کردن برای مشوقی که عاشق را برای همیشه ترک می‌کند، تعبیری که سعدی در غزل «ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود» (سعدي، ۱۳۷۴: ۳۹۴-۳۹۵). نیز به کار برده است گرچه وزن ریتمیک غزل سعدی با محتوا هم‌خوانی نداشته ولی طبیب اصفهانی باأخذ مضمون و سرایش آن در وزنی متناسب‌تر غم هجران را ملموس‌تر کرده است. دانشور از شعر طبیب اصفهانی برای باورپذیر نمودن غم ساربان سرگردان استفاده کرده است.

نقش اشعار کهن در طرح‌ریزی پیرنگ (گره افکنی و تعلیق)

به اعتقاد اکثر ناقدان ادبی، پیرنگ یکی از مهم‌ترین عناصر داستانی است که می‌توان آن را ترتیب، توالی و سازماندهی حوادث داستان تعریف کرد (وولفریز، رابینز و وومک، ۲۰۰: ۹۴). در پیرنگ به بررسی اجزایی از جمله گره، تعلیق، کشمکش و گره‌گشایی پرداخته می‌شود. پیرنگ رمان جزیره سرگردانی، همان‌طور که از عنوان آن گویاست، سرگردانی هستی در زندگی شخصی و اجتماعی اوست که این امر موجب گره افکنی و تعلیق در

داستان شده است. در صحنه‌ای از داستان، سلیم، مراد و هستی، به این آهنگ از درویش مفتون که شعری از حافظ است، گوش می‌دهند: «هستی با گوش جان آهنگ و نوا را می‌نیوشید و واله و شیدا بود:

آوخ از این بیابان زین راه بی‌نهایت...
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفرزود

(دانشور، ۱۳۸۰: ۳۲۲)

راوی با استفاده از این بیت حافظ سرگردانی هستی را ترسیم می‌کند که از نظر داستانی، گره اصلی و تعلیق پیرنگ رمان است. رفتن به هر سو موجب ایجاد گره شده است و منتظر ماندن برای نجات یا اسارت در این حیرت، موجب تعلیق. بدین ترتیب از طریق این بیت این دو جزء پیرنگ در داستان برجسته شده‌اند. هستی هنگامی که به گفتمان سنت‌گرا می‌پیوندد و به این نتیجه می‌رسد که به جای گرایش به جریان‌های فکری، عمر خود را صرف هنر کند، درواقع از سرگردانی نجات یافته و به آرامش دست می‌یابد. خواندن این مصرع حافظ «چو بربندند بگشايند» (همان: ۳۲۶). تحولات درونی او را نشان می‌دهد.

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشايند بفشانند

(حافظ، ۱۳۸۳: ۵۳۲)

که نشان از گره‌گشایی پیرنگ دارد خصوصاً که هستی بعد از نجات از جزیره سرگردانی، حالتی شهودی را گهگاه تجربه می‌کند و با پرنده‌ای به نام طوطک صحبت می‌کند. در پایان رمان، مراد با شنیدن توصیفات دکتر بهاری از جبهه تصمیم می‌گیرد به جبهه برود، هستی با وجود مخالفت در ابتدای امر، سرانجام راضی می‌شود و به گلزار شهدا برونده که با غ لاله نامیده شده و در این مکان، هستی می‌خواند: «شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان؟...» (دانشور، ۱۳۸۰: ۲۸۳). این بیت می‌تواند صحّه‌ای باشد بر جبهه رفتن مراد و شهادت وی و می‌تواند یکی از اتفاقات محتمل پیرنگ باز رمان باشد.

نقش اشعار کهن در انتقال و تقویت درونمایه

در این رمان، راه رهایی انسان از سرگردانی، در پیوند با عشق گره خورده که درونمایه اصلی رمان است. البته عشقی که در پیوند با اجتماع و مردم باشد. «عرفان

مورد نظر دانشور که از طریق شخصیت هستی بازنمایی می‌شود، بیشتر مبتنی بر عرفان عاشقانه است؛ عرفانی که ضمن حفظ معنویت، به مسائل زندگی امروزی جامعه توجه دارد، می‌تواند مشکلات روحی و روانی بشر امروز را برطرف کند و پاسخگوی مسائل آنان باشد» (صفری و دیگران، ۱۳۹۷: ۱۲۹-۱۴۶). این درونمایه نیز بی‌توجه به این شعر حافظ نیست که ادامه همان غزل ذکر شده است (از هر طرف که رفتم جز وحشتمن نیفزوود):

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
(حافظ، ۱۳۸۳: ۱۳۱)

البته دانشور این بیت را در داستان حذف کرده است و تنها یک بیت از غزل را آورده که به نظر می‌رسد علتش، آن است تا درونمایه اصلی داستان برای خواننده زود بر ملا نشود. از درونمایه‌های فرعی این رمان، انتقاد از اعتقاد کورکورانه به مسائل و اعتقاد به قضا و قدر است. هنگامی که هستی و مراد جزیره سرگردانی هستند، مراد از شهری صحبت می‌کند که در رفاه کامل است؛ اما مردمش دلگیرند. در ادامه از جبر تاریخی سخن گفته می‌شود. راوی از زبان هستی برای بیان این موضوع، از غزل حافظ استفاده کرده است: «آیا ما جبر تاریخی را به وجود می‌آوریم یا دیگران؟... قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد» (دانشور، ۱۳۸۰: ۹۹).

قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
(حافظ، ۱۳۸۳: ۲۲۲)

مراد در جواب هستی و رد نقش قضا و قدر در سرنوشت یک کشور، می‌گوید: «ادوار تاریخی وقتیابی است... شاید به گمان حافظ این حوالت قضاست؛ اما در ذیل آن ما حتماً مختاریم...» (دانشور، ۱۳۸۰: ۹۹-۱۰۰). اگرچه هستی شعر حافظ را برای تأیید نظر خویش بیان کرده است، مراد از سرنوشت و جبر تاریخی انتقاد می‌کند. راوی با رد این تفکر از زبان مراد (نقش قضا و قدر در سرنوشت یک ملت) بیان می‌کند که افراد جامعه در سرنوشت خویش مختار هستند.

از دیگر درونمایه‌های فرعی این داستان ارزشمندی هنر در مقابل سایر جریان‌های فکری و حزبی است. هستی بعد از آنکه به خودآگاهی و شهود دست پیدا می‌کند، تصمیم می‌گیرد از گفتمان‌های فکری و سیاسی کناره‌گیری کند و زندگی خویش را

صرف هنر کند «... هنرمند شدن... یافتم و خودم را کشف کردم... عاشق تخیل‌های خودم شدم و یاوه بافتم. مگر نه این است که هنر دروغ لذت بخشی است؟ کدامشان گفته: کز احسن اوست اکذب او» (دانشور، ۱۳۸۰، ۸۰: ب).

در شعر مپیچ و در فن او چون اکذب اوست احسن او
(نظمی، ۱۳۸۶: ۶۶)

راوی با ایجاد تغییراتی در این شعر، تفکرات فلسفی هستی پیرامون هنر را نشان می‌دهد، هستی که شرایط زندگی را مانع رسیدن به رؤیاهایش می‌داند، تصمیم می‌گیرد در عالم واقع دروغ نگوید و به جبران آن به فرافکنی رؤیاهایش در عالم هنر پردازد: «امشب مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود و خود را وقف شعر و نقاشی کنم، چو غلام آفتایم همه از آفتاب گویم/ نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم» (دانشور، ۱۳۸۰، ۸۰: ب).

چو غلام آفتایم هم از آفتاب گویم
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چو رسول آفتایم به طریق ترجمانی
پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم
(مولوی، ۱۳۸۱: ۶۰۹)

بیان این شعر از زبان هستی راجع به خودش نشان می‌دهد او برای خویش رسالتی چون یک هنرمند متعهد، قائل است. طوطک، نفس مطمئنه و فرشته الهام بخش اوست؛ «طوطک کجایی؟... تا تو نیایی و به من دل و جرأت و الهام ندهی نمی‌توانم دست به قلممو ببرم» (دانشور، ۱۳۸۰، ۲۹۰: ب). در زمان جنگ، مراد از هستی می‌خواهد سری به جبهه بزنند و هزاران تابلو بکشد که محکوم‌کننده هر جنگی باشد (همان). هنرمندی که باید رسالت خود را با ترسیم فجایع جنگ به انجام برساند و خود را وقف نقاشی و شعر کند. هستی می‌گوید: «... مرگ رؤیاهایم را خواهم سرود امشب برای وطن شوربختم... درد هنرمندانش را شعری خواهم ساخت...» (همان: ۸۰). با سرودن شعر «مرگ رؤیا»، دردهای تاریخی وطنش را بیان می‌کند (همان: ۱۰۲-۱۰۴). دانشور در این بخش از داستان با معاصرسازی شعر کهن و پیوند زدن آن با داستان، به خوبی توانسته ذهنیت هنرمندانه هستی را به خواننده بشناساند و از مضامین اشعار فوق آشنایی‌زدایی کند.

از دیگر درونمایه‌های داستان که به وسیله شعر کهن تقویت می‌شود، مرتبط با آن بخش از رمان است که سلیم به دلیل بیماری مادرش اندوهگین است، مراد، هستی،

استاد مانی و همسرش به او تسلی می‌دهند. سلیم از آنان تشکر می‌کند و دوستی و یکرنگی آنان را مایه گرمی دل خود می‌خواند. استاد مانی حرف او را با نظر به شعر مولوی تأیید می‌کند: «دوستان ندیم و قدیم، بهترین دلگرمی‌های این دنیا هستند... قدر همدیگر بدانیم» (دانشور، ۱۳۸۰: ۲۱۸) که یادآور این غزل مولوی است:

بیاتا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم
(مولوی، ۱۳۸۱: ۵۷۹)

بیان این بیت به دوستی و یکرنگی بین دوستانی چون سلیم، مراد، استاد مانی و هستی را ارج والاتر از قبل می‌بخشد. بهویژه در این قسمت از داستان که شخصیت‌ها هر کدام حوادثی را از سرگذرانیده و صدق دوستی خویش را ثابت کرده و در دوستی خویش مصمم‌تر از قبل هستند.

توصیف مکان

در رمان جزیره سرگردان بین مکان داستان و مکان در اشعار شاعران، پیوند و همانندی ایجاد شده است؛ چنان‌که «بیابان» در بیت زیر از حافظ، نمادی شده است از وضعیت جامعه و «راه بی‌نهایت»، گرایش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند که در جامعه وجود دارند و «از هر طرف رفتن»، به معنای گرایش یافتن شخصیت به سوی این جریان‌هاست.
از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفرزود آوخ از این بیابان زین راه بی‌نهایت...
(دانشور، ۱۳۸۰: ۳۲۲)

وقتی همسر دکتر بهاری نامه او را می‌خواند، از اوضاع جنگ، تعداد مجروهان و شهیدان صحبت می‌کند و نیز از کاشتن باغ گل سرخ برای شهیدان «باغ لاله هم... اسم باغ لاله را گذاشته‌اند باغ خونین کفنهای... هستی می‌خواند: شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان؟...» (همان، ۱۳۸۰: ۲۸۳). راوی این بیت حافظ را برای ارج نهادن به مقام شهیدان و مکان دفن آنان استفاده کرده است. استفاده از ترکیب «خونین کفنهای» از این شعر حافظ گرفته شده است:

با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان

گفت حافظ من و تو محرم این راز نهایم
از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان
(حافظ، ۱۳۸۳: ۵۲۷)

هستی با خواندن این بیت، علت نامگذاری گلزار شهدا به «باغ خونین کفنهای» به صورت غیرمستقیم روشن و ارتباط آن با شعر حافظ و همنظر بودن خودش با مضمون شعر را نیز تأکید کرده است؛ اینکه کسی محرم دانستن مقام شهدا نیست.

نقش اشعار کهن در حقیقت‌مانندی و واقع‌گرایی رمان

نویسنده‌گان واقع‌گرا (رئالیست) در خلق جهان داستانی اثر خویش به عنصر حقیقت‌مانندی یا واقع‌گرایی توجه زیادی دارند؛ «کیفیتی که در عمل داستانی و شخصیت‌های اثربخش وجود دارد و احتمال ساختی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم می‌آورد» (صادقی، ۱۳۸۸: ۱۴۳). حوادث منطقی، پیرنگ باز داستان، لحن و زبان ویژه شخصیت‌ها از جمله عواملی است که دنیای تخیلی داستان را همانند و مطابق با واقعیت موجود جلوه می‌دهد. از دیگر شیوه‌های واقعی جلوه دادن روایت و داستان، استفاده از کنش یا گفت‌وگوی شخصیت‌های داستان است که می‌توانند به جهان خارج از داستان مسائلی را ارجاع دهند (مارتن، ۱۳۸۶: ۴۷). در جزیره سرگردانی استفاده از اشعار کهن در گفتار اشخاص داستانی، به واقع‌گرایی رمان کمک کرده است؛ شخصیت‌های داستانی مانند انسان‌های واقعی از اشعار شاعران مختلف استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که خواننده دچار توهّم می‌شود و شخصیت‌ها و جهان داستانی را واقعی می‌پندرد. برای نمونه در این رمان، در مکالمات هستی و سليم، مصرعی از غزل سعدی استفاده شده است: چو تو دارم همه دارم (دانشور، الف: ۱۳۸۰). که برگرفته از ایت بیت است:

گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
(سعدي، ۱۳۷۴: ۴۰۸)

استفاده از شعر کهن در مواردی نیز به باور پذیر نمودن احوالات درونی اشخاص داستانی می‌انجامد. برای نمونه در صحنه‌های پایانی دفتر اول، هنگامی که تیمورخان ابیاتی از غزلیات شمس می‌خواند، هستی با شنیدن این ابیات، واله و شیدا می‌شود و آنان

را شرح احوالات درونی خود می‌داند: «با من صنما دل یکده کن/ گر سر ننهم آنگه گله کن/ سی پاره به کف در چله شدی/ سی پاره منم ترک چله کن» (دانشور، ۱۳۸۰: ۲۶۹).

ایجاد ارتباط اجتماعی و فرهنگی بین دو فرهنگ معاصر و گذشته ایران

دانشور از طریق به کار بردن اشعار کهن بین فرهنگ ایرانی در زمان گذشته و امروز ارتباط برقرار کرده و از این طریق تشابهات نگرشی را نشان داده است؛ این که هنوز مانند گذشته، تفکرات خیامی، عرفانی و عاشقانه زنده هستند و در بین گروه‌های مختلف جامعه جریان دارند؛ هر چند عده‌ای با نگرشی انتقادی به آن‌ها می‌نگرد. گذشته از ایجاد ارتباط فکری و فرهنگی، دانشور از طریق این ابیات نشان داده است که برخی از عادات و مسائل اجتماعی امروز ریشه در مسائل اجتماعی ایران در اعصار گذشته دارد. وی در آثارش به فرهنگ و سنت خانواده بهویژه وضعیت نابه‌سامان زنان و مادران توجه ویژه‌ای داشته است. در ساربان سرگردان، وقتی مراد بعد از ایام مدیدی به خانه پدری برمی‌گردد، پای درددل‌های مادر می‌نشیند که از ازدواج مجدد پدرش رنجیده و شکسته شده است. مراد بعد از شنیدن درددل‌های مادرش می‌گوید: خود شما مقصريید... اگر هیچ زنی همسر دوم نشود... (همان، ۱۳۸۰: ۱۸۹). مادر برای مراد از چگونگی ازدواج اشرف خانم، زن دوم خان دایی صحبت می‌کند که مادر اشرف، با وجود متأهل و صاحب فرزند بودن خان دایی، به او گفته: زن نو کن ای خواجه در هر بهار / که تقویم پارینه ناید به کار (دانشور، ۱۳۸۰: ۱۹۲).

این شعر برگرفته از باب هفتم بوستان سعدی (در عالم تربیت) است:

زن نو کن ای خواجه در هر بهار که تقویم پارینه ناید به کار
(سعدي، ۱۳۷۵: ۱۶۴)

که در رمان برای کنش داستان (ازدواج مجدد خان دایی) کارده کرد استدلای یافته است. همچنین از تنوع طلبی و عدم تعهد به همسر در خانواده سنتی پرده برمی‌دارد. این امر را می‌توان در جامعه ایران یک مسئله فرهنگی و اجتماعی دانست که از نظر راوی در این رمان، ریشه در عملکرد خود زنان دارد و از گذشته تا امروز در جامعه ایرانی نهادینه شده است. در واقع این شعر، بیان کننده تعاملات فرهنگی جامعه ایران در گذشته و امروز و نشان از وضعیت زن و حقوق تضعیف شده او در خانواده سنتی و مدرن است.

روابط عاطفی متلاشی شده و اعتماد از دست رفته زوجین در این رمان، در رابطه با زندگی مادر و پدر مراد انعکاس یافته است و راوی از شعر سعدی برای نشان دادن ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی این امر استفاده کرده است.

نتایج پژوهش

رمان ژانر ادبی قوی‌ای است که با استفاده از سایر انواع ادبی، در پی توانمندسازی هرچه بیشتر خویش است؛ برای جذب مخاطبان، هم‌خوانی با سلایق گوناگون و راضی نگه داشتن ذوق‌های ادبی خوانندگان و نیز واقع‌گرایی بیشتر. از آنجایی که در جامعه ایرانی شعر همواره ارجمندی و علاقه‌مندان بیشتری داشته است، رمان‌نویسان که خود اغلب خوانندگان بزرگی هستند از داشن ادبی و شعرشناسی خود برای غنی‌سازی آثار خویش بهره برده‌اند. این امر ضمن تقویت رمان‌های معاصر و اراضی شعر دوستی ایرانیان، در موارد بسیار پیوندها و کارکردهای داستانی در ارتباط با کلیت روایت یافته است.

سیمین دانشور در جزیره سرگردانی و ساریان سرگردان از شعر شاعران کهن از قبیل خیام، مولوی، حافظ و سعدی برای غنی‌سازی روایت، با هنرمندی بهره برده و این شاعر را معاصرسازی کرده است. در رمان‌های وی، اشعار کهن کارکردهای مختلفی چون شخصیت‌پردازی و نشان دادن نگرش اشخاص داستانی، طرح ریزی پیرنگ داستان، انتقال و تقویت درونمایه‌ها، تعاملات فرهنگی و اجتماعی و توصیفات مکانی یافته است. وی از شعر خیام برای توصیف سرگردانی و بی‌هدف بودن شخصیت اصلی رمان (هستی) در ارتباط با زندگی فردی و اجتماعی‌اش و نیز برای نشان دادن نگرش‌های نیست‌انگارانه ووابسته نبودن شخصیت اصلی‌اش به گفتمان‌های سیاسی و فکری زمانه و نیز عدم تقید به گفتمان‌های دینی و عرفانی استفاده کرده است. مضامین رباعیات خیام (دعوت به باده‌نوشی و عیش، غنیمت شمردن عمر گذران، شک به جهان بعد از مرگ و...) جنبه‌های مهمی از ذهنیت و درونیات شخصیت اصلی را به خواننده معرفی کرده است که از نظر شخصیت‌پردازی نکته قابل تأملی است. ابیات و تعابیر برگرفته از غزلیات حافظ در ارتباط با کلیت روایت کارکردهای مهمی یافته‌اند؛ از جمله در ارتباط با گرۀ اصلی داستان (سرگردانی هستی بین گفتمان‌های مختلف فکری) و گره‌گشایی روایت

(تحول فکری، ثبات و آرامش روانی هستی) نیز نشان دادن نگرش دینی و تا حدودی عرفانی وی. همچنین تعابیر برگرفته از غزل حافظ چون بار امانت، وادی ایمن، نشان از خوانش‌های نو و متناسب با پیرنگ و مضمون اصلی رمان (عشق زمینی تسلی بخش زندگی فردی و اجتماعی است) دارد. تعابیر «خونین کفها» برای نامگذاری باغ لاله (گلزار شهداء) که مضمون مدنظر حافظ در مقام شهدا را به یاد می‌آورد، تأیید می‌نماید و در واقع استفاده از این بیت در این موقعیت از داستان از آن آشنایی‌زدایی کرده است. دانشور از غزل سعدی بیشتر برای بیان مضامین عاشقانه استفاده کرده است؛ از قبیل نشان دادن تعلق خاطر عاشق و ابراز احساس آنها. همچنین غزل حافظ و دیوان شمس را در خدمت مضامین عاشقانه قرار داده است. این امر نشان می‌دهد خوانش دانشور از غزل عرفانی حافظ و مولانا، عشقی زمینی در ارتباط با مسائل اجتماعی است که خوشبختی فرد و جامعه را در پی دارد و در بیشتر موارد با سرو سامان دادن به زندگی عاشقانه و اجتماعی شخصیت‌ها در پیوند است. هنگامی که هستی از سرگردانی و تشویش نجات پیدا می‌کند، راوی تغییر نگرش و گرایش او را به اندیشه‌های عرفانی اغلب از طریق شعر مولانا نشان می‌دهد.

از بوستان سعدی نیز تنها یک بیت در ترغیب به چند همسری در رمان به کار رفته است که نشان از تعاملات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران در قرون مختلف دارد. راوی برای توصیف ذهنیت هنری و فلسفهٔ شعر و هنر از نظر هستی از شعر نظامی در این رابطه سود برده است. همان‌گونه که گفته شد، هستی ضمن پذیرش گفتمان دینی و سنت‌گرای تعدیل شده، از گفتمان‌های مختلف فکری و سیاسی کناره‌گیری می‌کند. هنر (شعر و نقاشی که هستی دوستدار آنهاست) را برای بیان دردهای خاموش شده هموطنانش بهترین وسیله می‌داند و رسالت یک هنرمند متوجه را برای خویش در نظر می‌گیرد. راوی در پایان رمان، مضمون و درونمایه با هم بودن و قدر هم‌دیگر دانستن را با غزل مولانا تقویت کرده است. دانشور برای شرح احوال ساربان سرگردان که معشوقش را از دست داده از غزل طبیب اصفهانی استفاده کرده است. همچنین وضعیت هستی در زندان، بی‌خبری او از سليم و بی‌وفایی سليم در عشق از رهگذر غزل حزین لاهیجی برای خواننده توصیف و مجسم می‌شود و واقع‌گرایی این بخش از داستان مرهون این غزل است.

در خصوص کارکردهای بینامتنی ژنتی می‌توان گفت دانشور بیشتر اشعار کهن را با کارکرد ارجاعی به کار برده است و این امر واقع‌گرایی و باورپذیری بیشتری برای رمان به ارمغان آورده است. تنها بیت حافظ که سرگردانی هستی را می‌رساند کارکرد فراگفتمانی در ارتباط با کلیت پیرنگ داستان داشته که گره اصلی داستان با توجه به این بیت تحلیل گردید.

از دیگر کارکردهای داستانی اشعار کهن در این رمان، تعامل فرهنگی و اجتماعی در رابطه با موضوع چندهمسری در جامعه ایرانی، تقویت درونمایه‌های رمان (رهایی انسان از سرگردانی‌ها به واسطه عشق، مختار بودن در سرنوشت فردی و اجتماعی و رد نقش قضا و قدر، نوع دوستی و قدر همدیگر داستن و رسالت هنرمند)، خوانش‌های نو از اشعار متناسب با مسائل انسان امروز بود. دانشور در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان شعر کهن را با کارکرد داستانی به کار گرفته و متناسب با برداشت خویش و در ارتباط با جهان داستان و وضعیت اشخاص رمانش معاصرسازی کرده است.

منابع

- آتش سودا، محمدعلی (۱۳۸۲) گرایش‌های کلاسیک در نثر داستانی معاصر، نشریه دانشکده زبان و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، دوره جدید (بهار)، شماره ۱۳، صص ۱-۳۷.
- آلن، گراهام (۱۳۸۵) بینامنتیت، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ دوم، تهران، مرکز.
- احمدی، بابک (۱۳۷۵) ساختار و تأویل متن، تهران، مرکز.
- بهار، محمدتقی (۱۳۷۶) سبک‌شناسی؛ تاریخ تطور نثر فارسی، ج دوم، چاپ نهم، بدیهه.
- پاینده، حسین (۱۳۹۷) «خوانش متن به شیوه تاریخ‌نگاران نوین (تحلیل گفتمان‌های سووشون)»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهاردهم، شماره ۵۳، صص ۱۱-۳۹.
- پوینده، محمدجعفر (۱۳۷۷) درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات (مجموعه مقالات؛ گزیده و ترجمه)، تهران، نقش جهان.
- حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۸۳) دیوان غزلیات، به کوشش خطیب رهبر، چاپ سی و هفتم، تهران، صفحی علیشاه.
- خیام، عمر بن ابراهیم (۱۳۷۱) رباعیات خیام، به تصحیح و تحشیه محمدعلی فروغی، قاسم غنی، تهران، اساطیر.
- دانشور، سیمین (۱۳۸۰) (الف) جزیره سرگردانی، تهران، خوارزمی.
- (۱۳۸۰) (ب) ساربان سرگردان (جلد دوم جزیره سرگردانی)، تهران، خوارزمی.
- زمانی، کریم (۱۳۸۱) شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر اول، چاپ دهم، تهران، اطلاعات.
- زوه، ونسان (۱۳۹۴) بوطیقای رمان، ترجمه نصرت حجازی، تهران، علمی و فرهنگی.
- سعدی، مصلح‌الدین (۱۳۷۵) بوستان سعدی (سعدی نامه)، تصحیح و توضیح، غلامحسین یوسفی، چاپ پنجم، تهران، سهامی خوارزمی.
- (۱۳۸۵) کلیات سعدی؛ به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، هرمس (وابسته به مؤسسه شهر کتاب).
- سلیمی کوچی، ابراهیم و محسن رضائیان (۱۳۹۴) «بینامنتیت و معاصرسازی حماسه در «شب سهرباکشان» بیژن نجدی»، متن پژوهی ادبی، شماره ۶۳، صص ۱۴۷-۱۶۰.
- صادقی، معصومه (۱۳۹۱) بررسی و تحلیل تأثیر آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی در داستان نویسی معاصر (با نگاهی به رمان‌های سووشون، جای خالی سلوچ و آتش بدون دود)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
- صفری، جهانگیر، ظاهری عبدوند، ابراهیم (۱۳۹۷) «گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان»، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، سال ۷، شماره ۱، صص ۱۲۹-۱۴۶.
- طبیب اصفهانی (۱۳۴۷) دیوان طبیب اصفهانی؛ با مقدمه کیوان سمیعی، پاکستان.

- علیجانی، محمد و حسینعلی قبادی و سعید بزرگ بیگلی (۱۳۹۳) «تحلیل اسطوره‌ای رمان سوووشون با نگاه به تأثیر کودتا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲»، *فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی*، سال ۱۰، شماره ۳۴، صص ۱۹۳-۲۱۸.
- قبادی، حسینعلی و دیگران (۱۳۹۲) «تحلیل نسبت میان درونمایه‌های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینهٔ فرهنگی ایران»، *فصلنامه متن پژوهی ادبی*، شماره ۵۴، صص ۱۲۳-۱۴۶.
- کرمی، موسی و دیگران (۱۳۹۲) «تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور»، *فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی*، سال اول، شماره سوم، صص ۳۷-۴۸.
- لاهیجی، حزین (۱۳۵۰) *دیوان حزین لاهیجی؛ به ضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین*، با تصحیح، مقابله و مقدمهٔ بیژن ترقی، پیروز.
- مارتین، والاس (۱۳۸۶) *نظریه‌های روایت*، ترجمه محمد شهبا، تهران، هرمس.
- مکارک، ایرناریما (۱۳۸۸) *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*، ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، آگه.
- مولوی، جلال الدین محمد بلخی (۱۳۸۱) *کلیات شمس تبریزی*، با مقدمه بدیع الزمان فروزانفر، تهران، میلاد.
- میرصادقی، جمال (۱۳۸۸) *عناصر داستان*، چاپ ششم، تهران، سخن.
- میرعبدیینی، حسن (۱۳۸۳) *صد سال داستان نویسی در ایران*، تهران، چشمۀ.
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۹۰) *درآمدی بر بینامتنیت، نظریه‌ها و کاربردها*، تهران، سخن.
- نظمامی، الیاس بن یوسف (۱۳۸۶) *لیلی و مجنون/ نظامی گنجوی*، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، امیرکبیر.
- ویکلی، کریستین (۱۳۸۴) *وابستگی متون، تعامل متون*، ترجمۀ طاهر آدینه‌پور، پژوهشنامه ادبیات و نوجوان، شماره ۲۸، صص ۴-۱۵.

Bakhtin, Mikhail (1981) *The Dialogic Imagination*, Trans, Caryll Emerson and Michael Norquist. Austin ‘University of Texas Press.

Wolfrey, Julian & Robbins, Ruth & Womack, Kenneth (2006) *Key concepts in literary theory*, (Second Edition), Edinburgh University Press.