

چشم انداز
سشعرنو
فارسی

دکتر حمید زرین کوب

چشم انداز شعر نو فارسی

مقدمه بر شعر نو مسائل و چهره‌های آن

Download from: aghalibrary.com

نوشته : دکتر حمید زرین کوب

چشم‌انداز شعر نو فارسی

دکتر حمید زرین‌کوب

انتشارات کوس ، اول‌خیابان دانشگاه تهران ۱۳۵۸

فهرست مطالب :

صفحه	عنوان
۵	مقدمه مؤلف
	فصل اول:
۷	ظهور تجدد در شعر فارسی
	فصل دوم :
۴۶	تجدد واقعی در شعر فارسی یا تولد شعر نو
۴۸	نیمایو شیخ پایه گذار شعر جدید
۶۳	نیمای نو آور به دوازده افسانه
	فصل سوم :
۷۸	شعر نو تغزلی
۸۰	خااناری شاعره نقاد
۸۷	توللی پرچمدار شعر نو تغزلی
۹۹	گسترش شعر نو تغزلی
۱۰۴	دوشنگ ابتهاج (هـ - الف - سایه)
۱۰۶	نادر نادرپور
۱۱۶	فریدون مشیری و محمد زهری
۱۱۹	کسرائی و سپهری
	فصل چهارم :
۱۲۳	شعر نو حماسی و اجتماعی
۱۲۶	منوچهر شیبانی
۱۲۹	اسمعیل شاهرودی (آینده)
۱۳۷	احمد شاملو
۱۶۷	اخوان ثالث (م. امید)
۱۹۵	فروغ فرخزاد
۲۱۴	منوچهر آتشی
۲۱۶	شفیعی کدکنی (م. سرشک)
۲۲۹	اسماعیل خوئی
۲۶۷	طاهره صفارزاده
۲۶۸	نعمت سیرزا زاده (م. آزر م)
۲۷۰	گزیده سابع و ماخذ

مقدمه

از چند سال پیش که در دانشگاه فردوسی عهده‌دار تدریس واحد «جریانهای ادبی معاصر ایران» بودم به تهیه یادداشتهایی در زمینه شعر و نثر معاصر ایران پرداختم. این یادداشتها بتدریج بصورت مقالاتی درآمد و در همان سالها در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی بچاپ رسید. اما از آنجا که علاقه دانشجویان را به شعر بیشتر یافتم درصدد بر آمدم یادداشتهای مربوط به شعر را بتدریج کامل تر کنم و آن را بصورت کتابی ارائه دهم و اینک کتابی که مطالعه می‌فرمایید حاصل چند سال تدریس و مطالعه در زمینه شعر امروز و نیز بحث‌هایی است که در این باره با دانشجویان داشته‌ام.

کتاب حاضر در واقع بحثی است درباره شعر امروز فارسی خاصه از جهت محتوی و بنیانهای فکری شاعران ایران از مشروطیت تا عصر حاضر. در این کتاب ابتدا

مقدمه / ۵

از ظهور تجدد در شعر فارسی و علل و عوامل آن سخن می‌رود و سپس از تجدد واقعی با ظهور نیما یوشیج پایه - گذار شعر نو بحث می‌شود و نیما بعنوان نخستین بنیان- گذار شعر نو فارسی معرفی می‌گردد و نظریات و عقاید او درباره شعر و شیوه جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد . پس از آن نشان داده می‌شود که با ظهور نیما و خاصه با تحولی که در شعر او بوجود می‌آید، دو شاخه اصلی از درخت شعر او جدا می‌گردد: یکی شعر نو تغزلی که ریشه در «افسانه» دارد و دیگر شعر نو حماسی و اجتماعی که از شعر تحول یافته نیما یعنی اشعار نو او مایه می‌گیرد. این دو شاخه در کنار هم به رشد و حرکت خود ادامه می‌دهند. ابتدا شعر نو تغزلی با ظهور کسانی مانند توللی و نادرپور رونق و رواج می‌یابد اما طولی نمی‌کشد که شعر نو حماسی و اجتماعی به‌لعل و عوامل مختلف مختلف و با ظهور شاعرانی مانند احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث فضای ادبی ایران را در انحصار خود قرار می‌دهد. در هر حال این دو گروه شعر فارسی را به‌اوج و کمال خود نزدیک می‌کنند و شعر نو نیمائی را در هر دو بعد جاودانه می‌سازند.

نویسنده در کتاب حاضر گذشته از جستجو در محتوی و تحول اندیشه و بنیانهای فکری شاعران هر دو گروه از عوامل دیگر شعری مانند وزن و قالب و صورت- های خیال‌انگیز شاعرانه و ارزش و اعتبار آنها در شعر

هریک از شاعران سخن بمیان می‌آورد و خاصه کوشش می‌کند شعر را از دیدگاه خود شاعران نیز مورد بررسی قرار دهد تا نظرگاه آنان درباره شعر روشن گردد.

در اینجا نکته‌ای چند در باب کتاب حاضر در خور ذکر است. نخست آن که در این کتاب فقط برخی از نمایندگان و صاحبان سبک و یا کسانی که در ایجاد شیوه تازه و سبک جدید مؤثر بوده‌اند مورد بحث قرار گرفته و از همه شاعران امروز سخن بمیان نیامده است. دیگر این که درباره برخی شاعران بعلت اهمیت کار و تنوع آثار و نیز حرکت و تحول در شعرشان تفصیل بیشتری بکاررفته و در باب بعضی بععل مختلف به اختصار اکتفا شده است. نکته دیگر این که از برخی شاعران بعلت عدم توجه به محتوی و نیز شکل ظاهر شعر و بسبب عدم درک و شناخت رسالت اجتماعی و خصوصاً فرورفتن در امواج انحراف ذکری بمیان نیامده است با این همه کتاب حاضر دور - نمایی از تحول شعر نو اصیل فارسی را نشان می‌دهد و امید است در آینده ادامه بحث نقائص کتاب را برطرف سازد.

تهران

آبان ماه ۱۳۵۲

حمید زرین کوب

فصل اول

ظهور تجدد در شعر فارسی

اشاره‌ای به مقدمات و علل و عوامل ظهور تجدد در شعر فارسی :

اوایل قرن سیزدهم هجری که مطابق است با آغاز قرن نوزدهم میلادی نقطه آغاز تحولات اجتماعی در ایران بشمار می‌رود . در این قرن سالهاست چهره اروپا تغییر شکل یافته و ممالکی مانند انگلیس، روسیه و فرانسه از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی به قدرت رسیده‌اند. انگلستان، هند را به‌زانو در آورده و فرانسه در صدد اعمال نفوذ خود در آسیاست. روسیه به نزدیک‌ترین همسایه خود یعنی ایران چشم طمع دوخته است و تصرف گرجستان را در سال (۱۲۱۹ هـ . ق) اولین قدم در راه نفوذ خود

در ایران می‌داند ، در این زمان ، ناپلئون امپراتور مقتدر فرانسه برای رقابت با انگلیس و نفوذ آن در هند خود را به ایران نزدیک می‌کند. در اوایل ماجرای جنگ بین ایران و روس ، بنا به تقاضای دولت ایران، ژنرال گاردان با هیأتی به تهران می‌آید و قراردادی میان ایران و فرانسه منعقد می‌شود . فرانسه متعهد می‌گردد که از ایران در مقابل روسیه حمایت کند. اما طولی نمی‌کشد که میان فرانسه و روسیه صلح برقرار می‌گردد و فرانسه از انجام دادن تعهدات خود در ایران شانه خالی می‌کند .

در این میان ، انگلیس که همواره در انتظار فرصت برای گسترش نفوذ خود در ایران است در سال (۱۲۲۴ هـ . ق) به ایران نزدیک می‌شود تا به ظاهر کاری را که فرانسوی‌ها نخواهند یا نتوانستند انجام دهند ، تعهد کند . اما نزدیکی انگلیس به ایران باعث می‌شود که دولت ایران به پشت گرمی انگلیس‌ها جنگ با روسها را ادامه دهد. البته ایران در دو جنگ از روسها شکست می‌خورد و در نتیجه دو قرارداد شوم گلستان (سال ۱۲۲۸ هـ - ق) و ترکمانچای (سال ۱۲۴۳ هـ - ق) بین ایران و روس منعقد می‌گردد و قسمتهای فراوانی از آذربایجان به روسها واگذار می‌شود و بدین ترتیب ایران در مقابل روسها با پرداختن غرامات سنگین به‌زانو درمی‌آید. دولت انگلیس برای ایران هیچ قدم مثبتی بر نمی‌دارد . اما در جریان این جنگها ، عباس میرزا ولیعهد که در امور سیاسی زمان خود پیشی نسبتاً عمیق دارد و تنها مرد دلسوز و آگاه دل قاجار به است ، بفراست درمی‌یابد که دیگر با اسباب و آلات کهنه جنگی و شیوه‌های قدیمی نمی‌توان در مقابل حریف پر زور و

تازه نفس مقاومت کرد .

این فکر نیاز دولت ایران به اسباب و ابزار جدید از يك طرف و تمایل دنیای جدید به نفوذ در ایران از سوی دیگر، ایران را بادنیای جدید خاصه با اسباب و ابزار نو آن تاحدی آشنا می کند و به تدریج وسایل این آشنایی فراهم می آید . البته اولین قدمها به کندي برداشته می شود و از روی ناباوری : اعزام محصل به خارج ، تأسیس کارخانه باروت سازی و توپ ریزی و ترتیب و تنظیم نظام ، از نخستین اقداماتی است که در ایران با ناآگاهی و از روی شتابزدگی صورت می گیرد، و بدین ترتیب مظاهر تمدن جدید غرب آرام آرام خود را در ایران نشان می دهد . چاپخانه و به دنبال آن روزنامه دایر می گردد . تأسیس مدرسه دارالفنون عده ای از جوانان را با علوم جدید آشنا می سازد . به تدریج زبان و فرهنگ غرب مورد توجه جوانان روشنفکر قرار می گیرد . جوانان درس خوانده و روشنفکر با اندك آشنایی که با دنیای جدید حاصل کرده اند ، تکانی می خورند . وقتی زندگی دنیای جدید غرب را با آنچه خود دارند می سنجند ، خویش را عقب مانده می بینند و ناچار جویای نوعی زندگی جدید می شوند که تا آن روز از آن بی خبر بوده اند . اما این بیداری و انتباه که در میان جوانان روشن بین ایران ایجاد شده است ، مورد تأیید حاکم وقت قرار نمی گیرد زیرا هنوز دستگاه قاجاریه نتوانسته است در خود تغییری اساسی و بنیادی به وجود آورد . ظلم و تعدی حکام ، و شرارت و فساد و شیوع رشوه در امور مالی ایران بیداد می کند ، فروش منابع ثروت بر اثر ناآگاهی و با فساد دستگاههای حکومتی و فکر مخالفت و یا هر گونه

اصلاح بنیادی و واقعی ادامه دارد. فقر و جهل عامل بزرگ عقب‌ماندگی است. طبقه روشنفکر شیوه حکومت دستگاه قاجاریه را نمی‌تواند تحمل کند، ناچار به مخالفت با آن برمی‌خیزد.

قرن سیزدهم روبه‌پایان می‌رود و پس از فتحعلیشاه، محمد شاه قاجار (۱۲۵۰ هـ - ق) و سپس ناصرالدین‌شاه (۱۲۶۴ هـ - ق) برمسند حکومت می‌نشینند. در این مدت، از فتحعلیشاه تا اواخر حکومت ناصرالدین‌شاه البته کسانی مانند عباس میرزا، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام و میرزا تقی‌خان امیرکبیر و امثال آنان با بینش عمیق اجتماعی و آگاهی‌های نسبی، برای پیشرفت ایران و جبران عقب‌ماندگی آن کوششهایی انجام می‌دهند، اما غالباً متأسفانه بععل مختلف سیاسی و خاصه نفوذ استعمار یا کشته می‌شوند و یا فعالیت‌های آنان متوقف و بی‌ثمر می‌ماند و در عوض وزارت و صدارت و کارهای حساس دولتی به دست افراد بی‌اطلاع و نادان و یا سبودجو و مغرض می‌افتد. نفوذ خارجی در ایران زیاد می‌شود، هرات و تمام افغانستان از دست ایران خارج می‌گردد. انگلیس و روس نفوذ خود را در ایران گسترش می‌دهند معاهدات و قراردادهای شرم‌آوری از طرف دولت ایران با دول خارجی بسته می‌شود. نهضت‌های مذهبی و فکری چه در ایران و چه در خارج ایران روی می‌دهد. نهضت بایبه و شیخ احمد احسائی از يك طرف و نهضت‌های فکری دیگر مانند فکر وحدت اسلامی به وسیله سید جمال‌الدین اسدآبادی از طرف دیگر محیط اجتماعی ایران را تکان می‌دهد. افکار سید جمال‌الدین اسدآبادی چه در ایران و چه در استانبول و مصر و بعضی کشورهای دیگر اسلامی به صورت پایگاه

ظهور آجدد در شعر فارسی .../۱۱

روشنفکران در می آید . و فریاد فکر و وحدت اسلامی او در مقابل استعمار کشورهای اروپایی همه جا می پیچد .

روشنفکران ایرانی که غالباً بر اثر تعدی دستگاه حاکمه به خارج از ایران می روند با انتشار روزنامه و تألیف و نگارش کتب مختلف در صدد ارشاد و هدایت مردم و مبارزه با دستگاه قاجاریه بر می آیند . روزنامه ، حربۀ محکمی می شود در دست روشنفکران : روزنامه اختر (۱۲۹۲ هـ - ق) در استانبول ، قانون (۱۳۰۷ هـ - ق) در لندن ، حکمت (۱۳۱۰ هـ - ق) در قاهره و حبل المتین (۱۳۱۱ هـ - ق) در کلکته هر يك به نوبۀ خود فریاد آزادی خواهی بر می آورند و با وجود آن که انتشار آنها از طرف ناصرالدین شاه ممنوع می شود ، طنین فریاد آنها در ایران سخت می پیچد و مردم را به هیجان می آورد .

روشنفکران ایران در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری گذشته از انتشار روزنامه به نوشتن کتابهایی در زمینه های مختلف می پردازند و کسانی مانند : آخوندزاده (خاصه ترجمۀ آثار او) و طالبوف و زین العابدین مراغه ای و نیز میرزا آقاخان کرمانی ، میرزا حبیب اصفهانی ، میرزا ملکم خان ارمنی ، به نوشتن کتابهای مختلف در زمینه های گوناگون می پردازند . در این کتابها ، مانند روزنامه ها با زبانی ساده از مسائل مختلف اجتماعی بحث می شود . این عوامل باعث می گردد که محیط ایران خردك خردك تغییر کند و برای قبول بعضی تفکرات جدید آماده شود .

روشنفکران با مظاهر کهنه به مبارزه بر می خیزند ، و سعی دارند همه جا بالحن پر خاشک گرانه روح ترقی خواهی و نوجویی را در ابعاد

مختلف گسترش دهند . مبارزه با عوامل کهنه در ایران آغاز می‌شود ،
 سنتهای کهن خاصه آنها که با روحیات روشنفکران و آزادی‌خواهان
 سازگار نیست از طرف آنها مورد حمله قرار می‌گیرد . نویسندگان
 این مظاهر کهنه و پوسیده را به‌مسخره می‌گیرند . میرزا ملکم خان با
 لحنی استهزاآمیز به این مظاهر کهنه حمله می‌کند و می‌نویسد : « رفیقم
 مرا برد میان چند فرقه غریبه که از طایفه کج بینان بودند و لیکن هر
 کدام به يك نوع دیوانگی اختصاص داشتند . بعضی می‌خواستند
 امراض ابدان را با احکام مستحصله (علم جفر) رفع کنند ، بعضی ،
 مدت‌ها خود را معطل می‌ساختند که از اقتران کواکب سرنوشت مردم
 را معلوم نمایند . جمعی معتقد بر این بودند که زبان نه‌برای ادای مطلب
 است ، بلکه برای ترتیب سجع و به جهت تزیین وقت اختراع شده
 است . »

زین‌العابدین مراغه‌ای صاحب کتاب ابراهیم بيك نیز به همین
 نکته اشاره می‌کند و می‌گوید : در ایران يك نفر ندیدم بدین خیال
 که عیوب دولت و ملت را به‌قلم آورد . آن‌که شعر ایند خاک بر سرشان
 تمام حواس و خیال آنها منحصر بر این است که يك نفر فرعون‌صفت
 نمرود روش را تعریف نموده يك رأس یابوی لنگک بگیرند و آنچه
 حکمایند ... چه توصیف کنم غرق در موهومات رکیکه‌اند . آنچه
 علماء می‌باشند از مسئله تطهیر فراغت حاصل نکرده‌اند . به دکان
 کتاب‌فروشی می‌روی غیر از همان کتب دوپست سیصد ساله پیش هیچ

تألیف و تصنیف جدید دیده نمی‌شود و اگر کتاب تازه هم نوشته شده فقط تغییر اسم داده مطلبش همان است که پیشینان نوشته‌اند . يك‌وزیر و امیر را ندیدم که يك جلد کتاب تشکیلات لشکری و ثوبخانه و پولیتیک و اصول ملك داری و رعیت پروری و وضع اخذ مالیات و قانون حکمرانی و مساوات را به‌قلم آورده باشد.^۲

بدین ترتیب می‌بینیم عوامل کهنه و ارتجاعی از طرف روشنفکران مورد حمله قرار می‌گیرد . این عوامل البته از هر دستی هست . اما آنچه در این میان مورد رد و انکار واقع می‌شود ، شعر و ادبیات است . شعر و ادب از نظر روشنفکران در واقع بهترین و عالی‌ترین وسیله برای ابلاغ و القاء افکار و اندیشه بشمار می‌رود . و از عواملی است که تغییر در آن ضروری می‌نماید . شعر در آن عصر مثل دوره‌های پیشین در خدمت دستگاه‌های دولتی و برای بیان دروغها و اغراق‌های شاعرانه و یا نوعی تجمل و تفنن است و شعری است بی‌حال و بی‌رتمی و دور از زندگی و جز برای بیان فرصت‌طلبی‌ها و لابیگریها و تملقات بی‌پایان نسبت به قلهٔ عالم ساخته نمی‌شود . هنوز شاعرانی مانند قانانی (ستوفی ۱۲۷۰ هـ - ق) سروش اصفهانی (م - ۱۲۸۵ هـ - ق) فروغی بسطامی (م - ۱۲۷۴ هـ - ق) و محمود خان ملك الشعراء (م - ۱۳۱۱ هـ - ق) به‌شیوهٔ گذشته به ساختن شعر سرگرمند . و اگر کسانی مانند یغمای جندقی (م - ۱۲۷۶ هـ - ق) و فتح‌الله‌خان شیانی (م - ۱۳۰۸ هـ - ق) وجود دارند که از روال مرسوم خاصه از جهت محتوی تا حدی در گذشته‌اند ، بسیار نادرند .

۲- زین‌العابدین مراغه‌ای ، ابراهیم‌یک جلد اول جیبی ۲۳۰-۲۲۹

روشنفکران که همواره به دنبال حرب‌های کناری برای بیان اندیشه‌های تازه‌اند، شعر را باشیوه موجود یکی از عوامل ارتجاع و کهنگی می‌دانند و با آن به مخالفت برمی‌خیزند. آنها غالباً شعر را بدان صورت که موجود است بی‌ارزش می‌شمارند و زیان‌بخش و مایه عقب‌ماندگی. میرزا آقاخان کرمانی کلام شاعران گذشته را انکار می‌کند و بسیاری از انواع آن را زیان‌بخش می‌داند. وی هرچند در تأثیر خلاقیت کلام فصحا و بلغاه متقدمین ایران سخن نمی‌گوید اما همواره می‌پرسد که تاکنون از آثار ادبا و شعرای ما چه نوع تأثیر به‌عرصه ظهور رسیده و «نهالی که در باغ سخنوری نشانده اند چه ثمر بخشیده و تخمی که کشته‌اند چگونه نتیجه داده است. آن چه مبالغه و اغراق گفته‌اند، نتیجه آن مرکوز ساختن دروغ در طبایع ساده مردم بوده است. آنچه مدح و مداهنه کرده‌اند نتیجه آن تشویق وزراء و ملوک به انواع رذایل و سفاهت شده است. آنچه عرفان و تصوف سروده‌اند ثمری جز تبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر نداده است، آنچه تغزل گل و بلبل ساخته‌اند نتیجه‌ای جز فساد اخلاق جوانان و سوق ایشان به ساده و باده نبخشیده است. آن چه هزل و مطالبه پرداخته‌اند فایده‌ای جز شیوع فسق و فجور و رواج فحشاء و منکر نکرده‌اند^۲. و نیز در جای دیگر می‌گوید: «در ایران هر شاعر گدای گرسنه اغراق‌گوی را که سخنش پیچیده‌تر باشد، ملک‌الشعرا بش لقب داده‌اند و قآنی سفیه را که جز به‌الفاظ به هیچ پرداخته او را حکیم قآنی می‌خوانند غافل از این که این متملق لوس هرزه‌داری

ظهور تجدد در شعر فارسی .../۱۵

شرافت مدح و وقار ستایش را بکلی به باد داده است.^۴ و نیز در یکجا در شعری که خود برای ناصرالدینشاه گفته است نسبت به شعر و شاعران معاصر خود ایرادها دارد و شعر شاعران دربار را انتقاد می کند و نمونه شعر واقعی را چنان که خود می پنداشته است ارائه می دهد :

من این شاعران را نگیرم به چیز	نیرزد به من شعرشان يك پشیز
که تاب و توان از سخن برده اند	یکی سفره چرب گسترده اند
گر این چاپلوسان نبودی به دهر	نمی گشت شیرین به کام تو زهر
تو کلک سیاسی کجا دیده ای	که بانگ چنان خامه نشیده ای
مرا از شمار دگر کس مگیر	تو سیمرغ را همچو کرکس مگیر
ابا چرب گویان نباشم بهم	که من کوه آهن بسوزم به دم ^۵

سیرزا ملکم خان نیز در باب شعر و شاعری در ایران همین عقیده تند و پرخاشگرانه را ایراد می کند و شاعران معاصر خود را مثنی دروغ گوی هرزه دزای می خواند که جز قافیه بندی و بازی با الفاظ مغلط، کاری نمی کنند. بنابه قول او «این دیوانه ها که در افواه مردم به یاهو سرا یعنی شاعر اشتهار داشتند بنابه پیروی اعتقاد خود چه در گفتگو و چه در نوشتجات، هرگز طالب معنی نبودند، اغلاق کلام را اعلی درجه فضل قرار داده و بیشتر عمر خود را صرف تحصیل الفاظ مغلطه می کردند. بل مترصد بودند که چه لفظ مغلط تازه از دهانش بیرون می آید.» و

۴- آدمیت، اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی، ۲۱۵.

۵- تاریخ بیداری ایرانیان، مقدمه، ۱۸۶.

در ادامه گفتارش می‌گوید: « هزار قصیده دیدم که همه به يك طرح و همه به يك نهج از بهار ابتدا می‌کردند آنقدر از کوه به‌هامان و از زمین به آسمان می‌شتافتند تا آخر به هزار معر که به شخص ممدوح می‌رسیدند. آن وقت از مژگان آن « خداوند زمین و زمان » می‌گفتند تا دم‌اسبش يك نفس قافیه می‌ساختند. پس از اغراقهای بی‌حد و اندازه آخر الامر در تنگنای قافیه گرفتار و از سپهر خضرا مستدعی می‌شدند که تاج جهان در زمان نهان باشد، عمر ممدوح جاودان باشد ... و هر ظالمی را که می‌ستودند حکما از میان عدلش گرگ‌بامیش اخوت می‌ورزید و از سطوت قهرش کهر با دست تطاول به گاه ضعیف دراز نمی‌کرد و در مدح هر ناکس دروغها می‌گفتند و اغراقها می‌یافتند که هیچ دیوانه‌ای بر تکرار آنها جرئت نمی‌کرد^۶».

زین العابدین مراغه‌ای از روشنفکران اوایل قرن چهاردهم هجری نیز مانند همفکران خود در باب شعر و شاعری سخن می‌گوید. شاعران عصر خود را لعنت می‌کند که کاری ندارند جز آن که يك نفر فرعون صفت نمرود روش را تعریف کنند و يك رأس یابوی لنگ‌بگیرند^۷» به اعتقاد وی این شیوه شعر و شاعری که امثال شمس الشعرا مروش خود را بدان چسبانده‌اند، دیگر کهنه شده و مقتضیات زمان امروز در امثال این ترهات، روحی نگذاشته و به‌بهای این سخنان دروغ در هیچ جای دنیا يك دینار نمی‌دهند. زمان آن زمان نیست که مرد دانا بدین سخنان دروغین مزور فریفته شود. شاعری یعنی مداحی کسان نامزاور ...

۶- از صبا تانیا، جلد اول ۳۲۱

۷- ابراهیم يك، ۲۲۹.

امروز دیگر بازار مار زلف و سنبل کاکل کساد است موی میان در میان نیست، کمان ابرو شکسته ، چشمان آهواز بیم آن رسته است. به جای خال لب از زغال معدنی باید سخن گفت ، از قامت چون سرو و شمشاد سخن کوتاه کن . از درختان گردو و کاج جنگل مازندران حدیث ران . از دامن سیمین بران دست بکش و بر سینۀ معادن نقره و آهن بیاویز . بساط عیش را برچین و دستگاه قالی بافی را پهن کن . امروز صدای سوت راه آهن در کار است نه نوای عندلیب گلزار ... حکایت شمع و پروانه کهنه شده . از ایجاد کارخانه شمع کافوری سخن ساز کن . صحبت شیرین لبان را به دردمندان وا گذار سرودی از چغندر آغاز کن که مایه شکر است^۸.

بدین ترتیب روشنفکران عصر، ادبیات و شعر مرسوم را مانند همه مظاهر کهنه و فرسوده که به عقیده آنها مایه عقب افتادگی است باسخت ترین زبان و بیان می گویند . با این همه ، گاه خودنیز راههای تازه ای جلوی پای دیگران ترار می دهند ، و سعی دارند چیزی تازه به جای آن بگذارند . آخوند زاده شعر را تعریف می کند و آن را عبارت می داند از بیان مطلبی که حسن مضمون و حسن الفاظ یا حسن بیان داشته باشد . او شعر را با این دو ضابطه ارزیابی می کند . وی در این باب می نویسد : در ایران نمی دانند پوئزی چگونه باید باشد ، هرگونه منظومه لغوی را شعر می خوانند ، چنان پندارند که پوئزی عبارت است از نظم کردن چند الفاظ بی معنی در يك وزن معین و قافیه دادن به آخر آنها . در وصف محبوبان « با صفات غیر واقع » یا در وصف

بهار و خزان « با تشبیهات غیرطبیعی » از متأخرین دیوان قآنی « از اینگونه مزخرفات مشحون » است. اما ندانسته‌اند که مضمون شعر باید به مراتب از مضامین منشآت نثریه مؤثرتر باشد و حال آن که پوئزی باید شامل شود بر حکایتی و شکایتی در حالت جودت ، موافق واقع و مطابق اوضاع و حالات فرح افزا یا حزن‌انگیز مؤثر و دانشین چنان که کلام فردوسی^۹ ...

میرزا آقاخان کرمانی وقتی شعر منفی و فردی و اشرافی دوره خود را می‌گوید نوعی شعر تازه نیز ارائه می‌دهد . به اعتقاد وی شعر باید وسیله تنویر افکار و رفع خرافات و بصیر ساختن خواطر و تنبیه غافلین و تربیت سفها و تأدیب جاهلین و تشویق نفوس به فضائل و ردع و زجر قلوب از رذایل و عبرت و حب وطن و ملت باشد^{۱۰} « و نتیجه شعر را عبارت می‌داند از : هیجان قلوب و ترقیق نفوس و تشویق عقول و خواطر مردم ، و نمونه خوب این نوع شعر را شاهنامه فردوسی می‌داند که حس ملیت و جنسیت و شهامت و شجاعت را تا يك درجه در طبایع مردم ایران القاء می‌کند و پاره‌ای جاها به اصلاح اخلاق نیز می‌کوشد^{۱۱} و در جای دیگر تأکید می‌کند که شعر که همان پوئزی است عبارت از ساختن و پرداختن عبارات پر معنی خوش اسلوب با وضع مطلوب و مؤثر در تشریح حالت ملتی یا در تشبیه مثل واقعی^{۱۲} و

۹- آدمیت ، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده ، ۲۴۸

۱۰- تاریخ بیداری ، ۱۷۶

۱۱- همان کتاب ، ص ۱۷۶

۱۲- اندیشه‌های میرزا آقاخان ، ۲۱۴

نیز شعر را عبارت می‌داند از مجسم ساختن حالات مخفیه و مناسبات معنویه اشیاء و رنگ تناسب به آنها دادن به طوری که در نفوس تأثیرات عجیب بخشد . به اعتقاد وی : شاعر نه آنست که حالت اشیاء و حقایق را برخلاف واقع ترسیم نماید و مبالغه گویی را چنان از حد بگذراند که معنی زائل گردد ولی می‌تواند «هر چیزی را زیاده بر آنچه از محاسن و معایب داراست نمایش بدهد و برتصورات و تخیلات خود لباس صدق پوشاند و مناسبات مخفیه اشیاء اظهار کند تا بتواند منشاء اثر باشد و در نفس خواننده تهییج و انبعاث پدید آید»^{۱۳}.

این اعتراضات نسبت به شعر و ادبیات غالباً از اواخر سلطنت ناصرالدینشاه یعنی اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری قمری شروع می‌شود ، و در واقع مواجهه است با زمزمه آزادی خواهی و مشروطه طلبی . در این هنگام است که اوضاع سیاسی ایران به تدریج نابسامان می‌شود . نفوذ انگلیس و روس روز به روز افزایش می‌یابد . هرات و تمام افغانستان از ایران جدا می‌شود . دولت ایران به روس و انگلیس امتیازهایی می‌دهد . شیلات و بحر خزر به روس واگذار می‌شود . قرارداد ایران و روس درباره خط مرزی دو دولت در سمت شرقی بحر خزر منعقد می‌گردد (۱۲۹۹ هـ - ق) حکم فرمان آزادی کشتی رانی در رود کارون صادر می‌شود (۱۳۰۶ هـ - ق) امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتربعه انگلیس داده می‌شود (۱۳۰۶ هـ - ق) امتیاز لاتاری (۱۳۰۷ هـ - ق) ، امتیاز تأسیس بانک رهنی استقراضی ، اعطای

انحصار دخانیات (۱۳۰۸ هـ - ق) و بسیاری امتیازهای دیگر که غالباً به نفع دولت‌های خارجی است خشم مردم را برمی‌انگیزد و این عوامل اجتماعی و سیاسی خاصه سیاست‌های خارجی، محیط ایران را برای ایجاد يك نهضت بزرگ از هر جهت آماده می‌سازد.

با کشته شدن ناصرالدین‌شاه در سال (۱۳۱۳ هـ - ق) روی کار آمدن مظفرالدین‌شاه، قدرت آزادی خواهان زیادتر می‌شود. ایراد به حکومت وقت و نشان دادن بی‌نظمی، نابسامانی و هرج و مرج‌های سیاسی و اجتماعی و بی‌قانونی افزایش می‌یابد. شاعران به تدریج یکی یکی به صف آزادی خواهان می‌پیوندند. ادیب‌الممالک فراهانی که خود شاعری مدیحه‌سراست در سال (۱۳۱۹ هـ - ق) قصیده‌ای می‌گوید و در آن خط-مشی شاعران زمان خود را تعیین می‌کند. به اعتقاد او شاعر باید سخن از وطن بگوید و جز با وطن با هیچ چیز و هیچ کس دیگر عشق نورزد. این قصیده را می‌توان بعد از شعر میرزا آقاخان کرمانی نخستین شعری دانست که از شبوة گذشتگان عدول کرده و به مخالفت با شبوة گذشتگان برخاسته است :

تا کی ای شاعر سخن پرداز	می‌کنی وصف دلبران طراز
دفتری پر کنی ز موهومات	که منم شاعر سخن پرداز
ذم مدوح گه کنی ز غرض	مدح مذموم گه کنی از آرز
می‌زنی لاف گاهی از عرفان	وز حقیقت سخن کنی و مجاز
از پی وصف یار موهومی	گاه اطناب و گه دهی ایجاز
چيست این حرفهای لاطائل	چيست این فکرهای دورودراز
می‌نگویی که این چه ژاژ بود	که به میدانش آوری تک و تاز

ظهور تجدد در شعر فارسی ۲۱/۰۰۰

این سخن را اگر یری بازار
غصه فیس و قصه لیلی
کهنه شد این فسانه‌ها یکر
بگذر از این فسون و این نیرنگ
گر هوای سخن بود به سرت
هوس عشق بازی از داری
شاهد شوخ و دلفریب وطن
با رقیب خطر شده دمساز

همین شاعر يك سال بعد مسطی انتشار می‌دهد و در آن شمه‌ای
از مفاسد و آشفتگی‌های اجتماعی را بیان می‌کند و پس از تأسف بر
زوال مجد و عظمت ایران اظهار تأسف می‌کند و می‌گوید :

مرغان بساتین را منقار بریدند
گاوآن شکم خواره به گلزار چریدند
تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند
اوراق رباحین را طومار دریدند
گرگان‌زیی بوسف، بیاردویدند
یاران بفروختندش و اغیار خریدند
اوخ به فروشنده ، درینا، ز خریدارا
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
خون دل مارنگ می ناب گرفته
رخسار هنرگونه مهتاب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته
چشمان خرد پرده خوناب گرفته
ثروت شده بی‌مایه و صحت شده بیمار

چون خانه خدا خفت و عس مانند زرفتن
خادم بی خوردن شد و بانو بی رفتن
جاسوس پس پرده بی راز نهفتن
قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن

واعظ به فسون گفتن و افسانه شنفتن
نه وقت شنفتن ماند نه موقع گفتن
و آمد سر همسایه برون از پس دیوار^{۱۵}

در سال (۱۳۲۴ هـ - ق) در ۱۴ جمادی الاخر، مشروطیت ایران رسماً اعلام می‌شود و حکم آن به دست مظفرالدین‌شاه امضاء می‌گردد، و مجلس که در واقع ثمره تلاش پی‌گیر چند ساله آزادی خواهان است گشایش می‌یابد. اما طولی نمی‌کشد که در همان سال در روز ۲۴ ذی‌قعدة مظفرالدین‌شاه فوت می‌کند و پسرش محمدعلی میرزا به جای او به پادشاهی می‌نشیند. به سلطنت رسیدن محمد علی‌شاه، همه مردم خاصه نمایندگان تبریز را نگران می‌کند. وی انا بک امین السلطان را که در خارج از ایران به سر می‌برد به ایران می‌خواند و به صدارت می‌نشانند و به وسیله او از امضاء قانون اساسی که مجلس یکم آن را تصویب کرده است، سر باز می‌زند. اعتراض آزادی خواهان بلند می‌شود، مردم بنای مخالفت را با امین السلطان می‌گذارند. و سرانجام نیز در ۲۱ رجب سال (۱۳۲۵ هـ - ق) در حالی که وی از مجلس خارج می‌گردد، به دست جوانی تبریزی به قتل می‌رسد. به تدریج موجی از هیجان، ایران را در خود می‌گیرد. در ایران همه جا سخن از آزادی و مشروطه است. همه جا در بازار، در مسجد، در خیابان، در کوچه، در همه شهرها در تبریز، در تهران و در هر جای دیگر سخن از شکست و پیروزی است. آزادی خواهان در همه جا فریادشان بلند است. در این میان شاعران

به صف آزادی خواهان و مشروطه طلبان می پیوندند ، و شعر در خدمت مبارزه در می آید . محیط اجتماعی و سیاسی ایران شعر را به خدمت خود می گمارد . گویی همه جا شاعر مشتاق شعر گفتن و به هیجان آوردن مردم است . هر واقعه ای که رخ می دهد ، هر امری که پیش می آید و مربوط به شکست و پیروزی مردم است به زبان شعر ارائه می شود . شعر گویی به تدریج از لوازم انقلاب می گردد ، و جوایگویی خواست های انقلاب و در اختیار انقلابیون و آزادی خواهان قرار می گیرد . شاعر انقلابی - از همه جا - گویی رهبری انقلاب بزرگ را به عهده گرفته اند . اشرف - الدین حسینی ، دهخدا و بهار هر یک از طرفی به سرودن اشعار ملی و وطنی می پردازند . فریاد اشرف الدین بلند است که وطن از دست رفت و خون جوانان به باطل به زمین ریخته است :

گر دیده وطن غرقه اندوه و سخن وای	ای وای وطن وای
خیزید و روید از پی تابوت و کفن وای	ای وای وطن وای
از خون جوانان که شده کشته در این راه	رنگین طبعی ماه
خونین شده صحرا و تل و دشت و دمن وای	ای وای وطن وای
کو همت و کو غیرت و کو جوش فتوت	کو جنبش ملت
دردا که رسید از دو طرف سیل فتن وای	ای وای وطن وای
افسوس که اسلام شده از همه جانب	پامال اجانب ۱۶

شاعر آرزومند آن است که روزی دولت یار ملت شود و دوشادوش

او حرکت کند . اما گویی در عصر حکومت محمدعلیشاه این امیدبکلی
به یأس تبدیل شده است :

میشه دولت به ملت یار گردد ؟ نگو ! هرگز نمیشه ، های های
به اهل مملکت غمخوار گردد ؟ نگو ! هرگز نمیشه ، های های
شیه نادر افشار گردد ؟ نگو ! هرگز نمیشه ، های های
نگو ! هرگز نمیشه ، های های
سیاه قرمز نمیشه ، های های^{۱۷}

دهخدا در مکتوبی از قزوین فریاد الامان برمی‌دارد و از این که
مشروطه دارد از میان می‌رود اظهار تأسف می‌کند :

به عرش می‌رسد امروز! الامان دخو	بسوخت از غم مشروطه استخوان دخو
درین ولایت قزوین ز ظلم و استبداد	زیاد رفت به یکباره خانمان دخو
بریده باد زبانم کنون که می‌شنوم	خلل فتاده به ارکان پارلمان دخو
نهاده پای به مجلس سفیر استبداد	وزیده باد خزانی به بوستان دخو
خدا نکرده اگر پارلمان خال یابد	زنداهل غرض شعله‌ها به جان دخو ^{۱۸}

پس از قتل امین‌السلطان ، محمد علیشاه رسماً به مخالفت با
آزادی خواهان و مشروطه طلبان برمی‌خیزد و مخالفت خود را علنی

۱۷- نیم شمال ، تصنیف ، ۱۸۲ .

۱۸- رک : تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت

ادوارد براون ، ترجمه محمد عباسی .

می‌سازد و سرانجام در بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ جمادی‌الآخر سال (۱۳۲۶ هـ - ق) قزاقهای وی به فرماندهی سرهنگ لیاخف روسی، مجلس و مسجد سپهسالار را محاصره و گلوله‌باران می‌کنند و فردای آن روز بنا به دستور محمد علی‌شاه عده‌ای از آزادی‌خواهان کشته یا زندانی و تبعید می‌شوند، و محمد علی‌شاه مجلس را منحل می‌کند، و مشروطه را از بین می‌برد. عصر استبداد تجدید می‌شود. عده‌ای از خطباء، روزنامه‌نویسان و آزادی‌خواهان به قتل می‌رسند و عده‌ای به خارج از ایران فرار می‌کنند. افکار عمومی در سراسر ایران بر ضد محمد علی‌شاه برانگیخته می‌شود. در تبریز مجاهدین به سرکردگی ستارخان و باقرخان به دفاع از آزادی - خواهان قیام می‌کنند. در ایران کشت و کشتار سخت بوجود می‌آید. روس و انگلیس برای استفاده خود آتش بی‌نظمی را دامن می‌زنند اما سرانجام پس از سیزده ماه در ۲۷ جمادی‌الآخر سال (۱۳۲۷ هـ - ق) ملیون و مجاهدین از تبریز و گیلان و بختیاری وارد تهران می‌شوند، و در همان روز مجلس تشکیل می‌گردد و وی را از سلطنت خلع می‌کنند و پسرش احمد میرزا را که بیش از سیزده سال ندارد به نیابت عضدالملک به سلطنت می‌نشانند و مشروطه بار دیگر در ایران مستقر می‌شود.

با فرار محمد علی‌شاه و استقرار مجدد مشروطه در ایران استبداد وی از طرف شاعران به مسخره گرفته می‌شود. بهار مرگ استبداد را مژده می‌دهد و در شماره نخست «ایران نو» قطعه‌ای در این باره چاپ می‌کند:

می‌ده که طی شد دوران جانکاه آسوده شد ملک، الملک‌الله
شد شاه نو را اقبال همراه کوس شهی کوفت بر رخم بدخواه

الحمد لله، الحمد لله	شد صبح طالع ، طی شد شبانگاه
جان یار غم گشت ، دل غرق خون شد	یک چند ما را ، غم رهنمون شد
و امروز دشمن ، خوار و زبون شد	نام وطن را ، رخ نیلگون شد
الحمد لله ، الحمد لله ۱۹	زین جنبش سخت زین فتح ناگاه

عارف قزوینی نیز پس از فتح تهران و خلع محمدعلیشاه و پیشرفت ملیون و استحکام بنای مشروطیت ایران غزل‌های وطنی و ملی می گوید:

بنوش باده که یک ملتى به هوش آمد	پیام دوشم از پیر می فروش آمد
هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد	هزار پرده ز ایران درید استبداد
بین که خون سیاوش چسان به جوش آمد	ز خاک پا: شهیدان راه آزادی
زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد	برای فتح جوانان جنگجو جامی
دهد مزده که لال و کروخموش آمد ۲۰	کسی که زوبه سفارت پی امید می رفت
چودف بر زرد و چون چنگ در خروش آمد	صدای ناله عارف به گوش هر که رسید

مشروطه در ایران مجدداً برقرار می گردد اما هنوز تشکیلات بسیار فراوانی وجود دارد . قوای روس هنوز در ایران است و سعی دارد محمد علیشاه را به سلطنت باز گرداند . انگلیس واحدهای هندی خود را به نقاط مختلف ایران خاصه جنوب می فرستد و حکم تصرف اصفهان و شیراز و بوشهر را صادر می کند . روسها در تبریز و رشت و

۱۹- رك : ديوان اشعار شادروان محمد تقى بهار « ملك الشعراء » جلد

اول از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۰ .

۲۰- رك : کلیات دیوان ابوالقاسم عارف ، تهران ۱۳۳۷ و همچنین

تاریخ مطبوعات ادوارد براون .

مشهد کشت و کشتار راه می‌اندازند . در تبریز ثقة‌الاسلام را به دار می‌آویزند ، و در قزوین و تبریز از مردم مالیات می‌گیرند . انگلیسی‌ها گمرک بوشهر را در تصرف می‌گیرند و شوستر آمریکایی از ایران اخراج می‌گردد . ناصر الملك نایب السلطنه به اروپا می‌رود و احمد شاه در سال (۱۳۳۲ هـ - ق) تاج‌گذاری می‌کند، و چند ماه بعد جنگ بین الملل اول سراسر اروپا را در خود می‌گیرد .

دولت‌های روس و انگلیس گرفتاری‌های تازه‌ای پیدا می‌کنند حکومت تزاری در روسیه سقوط می‌کند . از سال (۱۳۳۲ هـ - ق) یعنی تاریخ تاج‌گذاری احمد شاه تا سال (۱۳۴۴ هـ - ق) یعنی برکناری او از سلطنت ، در ایران جریانات سیاسی حادی روی می‌دهد ، که همه در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد و ناچار در شعر و ادب تأثیر می‌گذارد . رویهمرفته وقایع اجتماعی و سیاسی که از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه تا سقوط احمد شاه و برقراری استقرار و امنیت به وسیله رضا شاه در ایران روی می‌دهد به‌شکلی در شعر فارسی منعکس می‌شود . به همین جهت است که شاعران گوشه‌انزوا خارج می‌شود و خود را در سرنوشت مردم شریک می‌داند . در واقع شعر نوعی جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، و مقدمه‌ای می‌شود برای تحولاتی که بعداً در شعر فارسی بوجود می‌آید و منجر می‌شود به شعر امروز یا شعر نو .

به هر حال شعر فارسی که از اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری مورد حمله عده‌ای از روشنفکران عصر قرار می‌گیرد پس از چندی خود به صورت وسیله‌ای درمی‌آید در دست روشنفکران و در اواسط قرن چهاردهم یعنی نیم قرن بعد به شکل شعری تحول یافته و تا

حدی تازه خودنمایی می کند ، این شعر که نسبت به گذشته روحی تازه دارد از خصائص برخوردار است که می توان آن را بطور خلاصه نشان داد .

خصوصیات شعر در دوره انقلاب :

از آنجا که شعر این دوره غالباً خطاب به مردم است ناچار شاعر برای شعر خود زبانی انتخاب می کند که طبقات مختلف مردم بتوانند آن را درک کنند ، و یا به قول اشرف الدین نسیم شمال چنان باشد که به دل بنشیند و قلبها را تسخیر کند . دیگر گویی شاعر مجال لفاظی و آرایشگری ندارد حتی چندان به خلق و آفرینش های هنری نمی پردازد . از آنجا که هدف القاء سریع است زبانی ساده و روشن و همه کس فهم را برای بیان خود انتخاب می کند . سنت گرایی لفظی خاصه در شعرهای اجتماعی و سیاسی از میان می رود و شاعر تا حد زیادی به دنبال الفاظ و تعابیر قابل فهم و عامیانه است .

کلمات ادبیانه در شعر اجتماعی و سیاسی کم می شود . اشرف الدین زبان ساده مردم را برای شعر از هر زبانی اصیل تر می داند ، و هر نوع کلمه عوامانه و غیر شاعرانه را وارد شعر می کند . دهخدا نیز از کسانی است که زبان عوامانه را وارد شعر می سازد و صد بسیار محکم سنت « کلمات ادبیانه » را در شعر فارسی می شکند . از همین روست که برای نخستین بار در ادبیات فارسی به شعری از این قبیل بر می خوریم :

از دهخدا :

خاک به سرم بچه به هوش آمده به خواب تنه يك سر دو گوش آمده

ظهور تجدد در شعر فارسی ... / ۲۹

گریه نکن لولو مباد می خوره گریه مباد بزیزی را می بره
اهه | اهه | نه چته ؟ گشنه بترکی این همه خوردی کمه
چخ چخ سگه ! نازی پیشی پیش پیش لالای جونم گلم باشی کیش کیش
از گشنگی نه دارم جون می دم گریه نکن فردا بهت نون می دم^{۲۱}

البته محتوای تازه تعابیر و الفاظ تازه‌ای به همراه می آورد. ورود این الفاظ جدید گاه بطور مستقل و یک پارچه در لحن عامیانه وارد شعر می شود مانند آنچه در شعر دهخدا و نسیم می بینیم و گاه به همراه تعابیر و الفاظ کهنه و قدیمی. در اینجا شاعر سعی می کند در بافت کهنه گاه الفاظ و تعابیر جدید را داخل کند. عارف قزوینی، فرخی یزدی و حتی گاه بهار و ادیب الممالک در این راه گامها نهاده اند.

گذشته از زبان شعر که به مناسبت محتوای جدید تغییراتی در آن حاصل می شود. در توصیفات شاعرانه نیز دگر گونگی‌هایی بوجود می آید. یعنی شاعر این عصر غالباً به وصف واقعیات می پردازد و سعی دارد جلوه‌هایی از زندگی و رویدادهای زندگی را جلو چشم خواننده مجسم سازد، و بدین ترتیب به نوعی واقع گرایی شاعرانه یا توصیف رئالیستی در شعر معاصر فارسی دست یابد.

این خصوصیت نه تنها در شعر کسانی مانند ابوالقاسم لاهوتی و میرزاده هشتی به چشم می خورد بلکه غالباً در شعر اشرف الدین نسیم

۲۱- این قطعه تحت عنوان « رؤسا و ملت » در روزنامه صور اسرافیل شماره ۲۲ مورخ محرم (۱۳۲۶ هـ - ق) چاپ شده است، همچنین رجوع شود به از صبا تا نیما، جلد دوم، ص ۹۲.

شمال و نیز ایرج میرزا دیده می‌شود .

شاعران این دوره از بعضی قالبها مانند مسمط و مستزاد بیشتر استفاده می‌کنند . اکثر اشعاری که اشرف‌الدین می‌گوید در این دو قالب است . شاید انتخاب این دو قالب از آنرو باشد که در آن دو بندها تکرار می‌شود و آنها را می‌توان دسته‌جمعی خواند و تکرار کرد ، و نیز در این دو قالب شاید تاحدی یکنواختی کمتری است و در نتیجه هیجان در آن بیشتر می‌گنجد . در این مورد حتی « بهار » که غالباً به قالبهای کهن بیشتر توجه دارد ، شعرهای سیاسی و اجتماعی خود را در قالب مستزاد بهتر می‌گوید .

در این عصر يك فرم ادبی به نام تصنیف با آن که قبلاً هم سابقه داشته است به علت کاربرد خاص آن باشکلی تحول یافته مورد توجه برخی شاعران قرار می‌گیرد . این نوع معمولاً برای آن گفته می‌شود که مردم بتوانند آن را دسته‌جمعی بخوانند و یا آن که مضمونی خاص بر سرزبانها بیفتد . در میان شاعران این دوره غالباً شعرهای نسیم شمال و عارف قزوینی بدین صورت بر سرزبانها می‌افتد و شعرهای اجتماعی و سیاسی قالب خاصی پیدا می‌کند ، عارف بنا به قول خودش تصنیف را از حالت مبتذل خود خارج می‌سازد . به عقیده او تصنیف برای تربیت اخلاقی و ایجاد حس وطن پرستی و اشاعهٔ زبان و ترویج يك عقیده در هر جامعه تأثیر و اهمیت فراوان دارد ، و عارف قزوینی به خوبی قبل از همه به این راز پی می‌برد . وی از آنجا که خود موسیقی‌دان و آوازخوان است ، می‌تواند به تصنیف‌های خود شکل مورد نظر را بدهد ، و از آن برای بیان مقاصد ملی خود استفاده کند . گذشته از عارف ، نسیم

شمال و حتی بهار و دیگران در این نوع شعر آزمایش‌های موفق‌تری انجام داده‌اند .

شعر این دوره از جهت محتوی نیز در خور توجه است. گذشته از فرهنگ عوام و زندگی جاری روزانه و مسائل اجتماعی و سیاسی ، شاعران غالباً برای تهییج و تحریک خواننده به شعر ، نوعی چاشنی حماسی می‌زنند : نوعی فکر حماسی و ملی . فخر به گذشته و بیان افتخارات گذشته ایران مایه غرور شاعر می‌شود . جلوه این فکر را در اشعار غالب شاعران این عصر می‌توان یافت . نه تنها بهار و ادیب - الممالک که با تاریخ و مآثر ایران مأنوسند بلکه کسانی مانند عشقی و عارف در کلام خود از گذشته تاریخی و افسانه‌ای ایران که مایه افتخار است یاد می‌کنند . غالباً آنچه شعر بهار را چنین پرطنطنه و سنگین و خشن می‌کند ، همین روح حماسی است ، بهار در اشعارش همه جا پادشاهان و دلاوران ایران را چه تاریخی و چه اساطیری به یاد می‌آورد و گذشته پرافتخار ایران را گوش‌زد می‌نماید . عشقی نیز از کسانی است که نسبت به تاریخ و اساطیر ایران علاقه و اعتقاد دارد . شعر «رستاخیز شهریاران» و بعضی اشعار دیگر اولین علاقه و توجه شاعر را به تاریخ و حماسه ایران نشان می‌دهد .

اما اشاره به این نکته ضروری است که شعر در این دوره از جهت محتوی مسیرهای مختلفی را طی می‌کند. شاعران با وجود تغییر محیط اجتماعی و نوع زندگی و حتی نوجویی‌هایی که بر اثر عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی در ایران پیش می‌آید . همه در يك مسیر حرکت نمی‌کنند و ناچار از این لحاظ گروه‌های مختلفی به وجود می‌آید .

عده‌ای از آنجا که در بطن مشروطیت رشد کرده‌اند روی به اجتماع و سیاست می‌آورند و خود را مکلف و متعهد می‌دانند که شعر خود را در خدمت مردم و اجتماع و آزادی و مشروطه قرار دهند. این گروه البته خود دو دسته‌اند. عده‌ای به علت تربیت خاص فرهنگی از ادب و فرهنگ ایرانی و اسلامی به‌خوبی برخوردارند، و شعرشان سرشار است از مایه‌های کهن مانند ادیب‌الممالک فراهانی و ملک‌الشعراى بهار. این گروه با وجود آن که سعی می‌کنند شعر اجتماعی و سیاسی بگویند اما هرگز نمی‌توانند سنت‌های ادبی گذشته را از خود دور نگه دارند. ناچار شعرشان همچنان سنگین و پرتکلف باقی می‌ماند و نمی‌تواند در قلب مردم تأثیر عمیق داشته باشد.

دسته دیگر کسانی هستند که ازین فرهنگ غنی نه برخوردارند و نه هرگز بدان تظاهر می‌کنند. این عده شعرشان از زبان مردم و با زبان مردم است ناچار بیشتر مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند. مردم شعر آنها را بیشتر می‌خوانند و بیشتر و بهتر می‌فهمند. مانند شعر اشرف‌الدین نسیم شمال، عارف، عشقی، فرخی یزدی، لاهوتی... شعر این گروه همواره بر سر زبان‌هاست، و همه جا با آهنگ در بازار، در مسجد، در خیابان و در محافل مختلف و در هر جا خوانده می‌شود و تأثیر خود را می‌پذیرد این عده را می‌توان شاعران مردم یا شاعران ملی خواند.

دسته سوم شاعرانی هستند که درست به‌روال و شیوه گذشته شعر می‌گویند هم از جهت قالب و هم از لحاظ محتوی و درون مایه. در شعر این عده نهضت‌های اجتماعی و فکری هیچ‌گونه تأثیری نگذاشته

است. آنان مانند شاعران متقدم به مداحی بعضی امیران و پادشاهان سرگرمند. وغالباً از لحاظ فکری و گاه سنی مربوط به نسل گذشته اند. گویی نمی‌توانند چیزی از جریانات فکری عصر جدید را درک کنند. ناچار به روال گذشته به مداحی می‌پردازند از آن جمله‌اند: شوریده شیرازی، فرصت و عبرت نائینی و دیگران. این عده شعر خود را وقف مدیحه‌سرایی و بیان اغراق‌های شاعرانه می‌کنند و شعرشان به کلی از مسائل اجتماعی به‌دور است.

چهارمین گروه آنانی هستند که زندگی خود را در انزوا و گوشه‌گیری می‌گذرانند و خود را غرق دنیای عرفان و تصوف می‌کنند نه امیری یا وزیری را می‌ستایند و نه به مسائل اجتماعی و سیاسی گرایش نشان می‌دهند. در رأس این عده می‌توان ادیب نیشابوری و صفای اصفهانی و امثال آنان را نام برد. ازین گروه هستند کسانی که توجه بیشتری به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند اما در دوره انقلاب عاطل مانده‌اند و عوامل مختلف باعث شده است که نتوانند با شاعران انقلابی همگام شوند، و به انزوا و گوشه‌گیری و تصوف گرایش پیدا می‌کنند در میان این گروه می‌توان ادیب پیشاوری را نام برد وی از وطن سخن می‌گوید - با زبانی سخت ادیبانه - اما خیلی کلی و در ابهام و بسیار ادیبانه که گاه مربوط می‌شود به زادگاه او یعنی هندوستان و اگر مدیحه‌هایی دارد بسیار ادیبانه است و خارج از حوزه مدیحه‌سرایی ...

طبیعة تجدد در شعر فارسی

بحث در باب تجدد ادبی خاصه شعر فارسی به‌طور جدی‌تر در

ایران از بعد جنگ بین‌الملل اول درمی‌گیرد. عده‌ای از ادبا و فضلای روشن‌بین احساس می‌کنند که ادبیات و شعر فارسی نیازمند تجدید و اصلاح واقعی و جدی است. در این سال‌ها همه‌جا سخن از تجدید ادبی می‌رود. نظریه‌ها در این باب متفاوت است. هر کس از انقلاب و تجدید ادبی ادراکی خاص دارد. برخی آن را در کنار گذاشتن سنت‌های کهن ادبی می‌دانند و برخی با احتیاط بیشتری خواهند بر روی سنت‌های ادبی گذشته، ادبیاتی تازه بنیان نهند. حتی برخی انقلاب ادبی را در به کار بردن اصطلاحات خارجی می‌دانند. در سال (۱۳۳۴ هـ - ق) مطابق ۱۹۱۶ میلادی عده‌ای از جوانان ادیب و خوش ذوق در تهران به همت ملك‌الشعراء بهار انجمنی ادبی تشکیل می‌دهند. در این انجمن ابتدا غزل‌هایی به صورت اقتراح از غزل‌گویان قدیم ایران طرح می‌شود و اعضا انجمن آن غزل‌ها را تضمین و اقتفا می‌کنند. این انجمن به تدریج رشد می‌کند و انجمن ادبی دانشکده خوانده می‌شود، و برای خود مرام‌نامه‌ای تنظیم می‌کند. نظام نامه‌ی اساسی این انجمن عبارتست از: تجدید نظر در طرز و رویه‌ی ادبیات ایران بر روی احترام اسلوب لغوی و طرز ادای عبارات اساتید متقدم با مراعات سبک جدید و احتیاجات عمومی حال حاضر «از اعضا انجمن اشعاری در مطبوعات آن روزها درج می‌شود. در همین سال یکی از اعضا انجمن غزلی به استقبال از سعدی می‌سراید و در روزنامه «زبان آزاد» انتشار می‌دهد. نشر این غزل باعث می‌شود که تقی رفعت سردبیر روزنامه تجدید تبریز در آن روزنامه مقاله‌ای بنویسد و به دانشکده و اعضای آن سخت بتازد. وی با زبانی طنزآلود پس از نقد غزل خطاب به گوینده غزل می‌نویسد: عزیز بی‌جهت من! کلاه سرخ و یکتور هو گورا در قاموس دانشکده

مجوی ! طوفانی در ته دوات نوجوانان تهران هنوز برنخاسته است .
مقارن همین ایام مقاله‌ای به نام « مکتب سعدی » در روزنامه « زبان آزاد »
انتشار می‌یابد . نویسنده این مقاله شخصی است به نام علی اصغر طالقانی .
در این مقاله که قسمت اول آن در شماره روز جمعه ۲۰ ربیع الاول سال
(۱۳۳۶ هـ - ق) انتشار می‌یابد نویسنده، سعدی را سخت مورد انتقاد
قرار می‌دهد و کلیات سعدی را که بت مسجود ملل فارسی زبان شده
است پر از ایرادها می‌داند ، و آن را کلیات تنزل بخش لقب می‌نهند .
نویسنده منشأ کل بدبختی‌های ملی و اجتماعی ما را عبارت می‌داند از
نادرستی اصول تعلیمات ملی و خرابی دستور تربیت اجتماعی که از
هشتصد الی نهصد سال قبل مثل موربانه بطون ملیت ما را خورده و آن
را تهی کرده است .»

انتشار این مقاله عده زیادی از ادبا و فضلا را به خشم می‌آورد
و آنها را به حمایت از سعدی و آثار او برمی‌انگیزد . روزنامه‌های آن
زمان محل مبارزه و بحث و جدل در باب ادبیات گذشته و نهضت ادبی
جدید می‌شود ، طالقانی در شماره ۲۳ ربیع الاول روزنامه « زبان آزاد »
می‌نویسد : یکی از تربیت یافتگان پیغام فرستاده است که تاریخ نشر
مقاله « مکتب سعدی » را من روز اول انقلاب ادبی ایران حساب
می‌کنم و در آن روز فرشته سعی و عمل را دیدم که بال‌های زرین خود
را در آسمان گسترده است . یکی از دانشمندان علوم اجتماعی در اداره
اظهار کرد : اول دفعه است که مطبوعات ایران به وظیفه خود عمل کرده
قافله افکار ادبی را از طریق پرتگاه یأس و رخوت به جاده آرزو و

مجاهدت روانه می‌کند.^{۲۲}

از تهران ملك الشعرای بهار به دفاع از سعدی برمی‌خیزد و در روزنامه «نوبهار» خواب‌هایی به نویسندهٔ مکتب سعدی می‌دهد که بسیار بحث‌انگیز است وی در جواب منتقد سعدی می‌نویسد: ما منکر این نیستیم که میان سخنان سعدی و حافظ و ملای روم پاره‌ای فلسفه‌ها شبیه به عقاید سوفیست‌های یونان صوفی‌ها، و برهمنان هند و یا زهاد عرب موجود است ولی باید دید اساس سخنان آنان در چه زمینه است. آری هر گاه اساس نوشتجات آنان ازین باب می‌بود ما را بر نقد سعدی تا این درجه بحثی نبود ولی دیده می‌شود که شایبه‌های سوفیستی یا اعتزالی یا تارک دنیایی يك عادت عمومی و درس فطری دو هزار ساله ملت وقت بوده و قدری شیوع داشته و اکنون هم کم‌وبیش شیوع دارد که هر گوینده‌ای ضمن کلمات خود قهراً آن شایبه‌ها را تکرار کرده و می‌کند. مگر همین حالا در میان بازاریان، علما، درباریان و ادبا نیست که می‌گویند: ای بابا، دنیا قدروارزش ندارد، قیدش را بزن، چه اهمیت دارد، هر چه خداوند بخواهد می‌شود. انشاءالله دست غیبی کار خود را خواهد کرد. هر چه مقدر شده باشد همان خواهد شد... اگر بگویید اینها هم از اثر تعالیم سعدی و ملای رومی است اشتباه کرده‌اید. بلکه سعدی و ملای رومی نیز چون مادستخوش

۲۲- برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مجلهٔ جهان نو دورهٔ

اول جدید سال ۱۳۴۵، تجدد ادبی و همچنین از صبا تا نیما، جلد اول، از یحیی آرین‌پور.

این تعالیم بوده و روزگار، ما و آنها را در يك كلاس درس داده است. معذلك دیده می شود که سعدی توانسته است سخنان خود را در مادیات و امور معاشیه و سیاسیه و اخلاق معاشی و طرز زندگی و مردم داری و نيك فطرتی و عدالت و رعیت پروری و توجه به واقع محصور نموده است. سپس به جوانان می تازد و می نویسد: جوانانی که از ادبیات و فنون اجتماعی و تاریخی کشور خود بی بهره اند به آثار و علوم و فنون اروپایی پی نبرده و از میان دفاتر سعدی و ملا و حافظ چهارپنج شایبه صوفی منشانه و تارك دنیایی بسته و آن را دلیل لزوم افنای دروس عالیة آنان می پندارند. به من بگویند که چه تعلیمات و قواعد جدیدی از خود به روی کار آورده و به جای این سخنان چه سخنی از خود به یادگار خواهند گذاشت. آیا دفتر سعدی و ملا را برچیده، دفتر مقالات سراپا یاره و رذالت و فحش و غلط و مسوء خلق هم عصران محترم را برای تعلیم كلاس های ملی ایران می خواهند باز کنند؟ آنهایی که به شیخ سعدی، ملای روم، خواجه حافظ، فحش و ناسزا گفته و از روح آنها خجالت نمی کشند، چه هنر و فضیلتی از خود برود داده و کدام کتاب را در تعالیم تازه تر و مفیدتری تالیف یا تصنیف نموده اند. و در پایان مقاله می گوید که هر اصل و قاعده ای که امروز تازه تر و مفیدتر به حال معیشت عمومی و اخلاق اجتماعی بوده و متفق علیه تمام علمای علم اجتماع و اخلاق و فلاسفة طبیعی بوده باشد، نشان بدهید تا من آن را در کتاب مثنوی و بوستان سعدی و در طی غزلیات حافظ برای شما پیدا کرده و به شما ارائه بدهم. تا بدانید که یا شما از اصل نمی دانید چه می خواهید و یا اشعار مزبور را نخوانده و اگر خوانده اید نفهمیده اید.^{۲۳}

از تبریز ، تقی رفعت وارد ماجرا می‌شود و در روزنامه تجدد نظریات خود را در باب سعدی و مقالاتی که از مخالف و موافق در باره او نوشته‌اند بیان می‌کند . روزنامه تجدد يك روزنامه هفتگی است که در آذربایجان به وسیله یاران خیابانی رهبر حزب دمکرات دایر شده است - وی در آن روزنامه سلسله مقالاتی تحت عنوان « يك عصیان ادبی » انتشار می‌دهد . و بحث در باب سعدی را يك بحث ادبی و اجتماعی و لازم می‌داند . به عقیده وی نویسنده مکتب سعدی حرف جسورانه‌ای زده و يك مسأله حیاتی را به‌موقع مناقشه گذاشته است او این عصیان را لازم می‌داند و می‌گوید : انقلاب سیاسی ایران محتاج به این تکلمه و تتمه بود . به عقیده وی نویسنده مقاله طغیان‌آمیز « زبان آزاد » اشاره‌ای به شروع آن کرده و اکنون جوانان می‌توانند به قلعه استبداد و ارتجاع ادبی تاختن برند . و باید هم ببرند زیرا که باید فرزندان زمان خودمان بشویم صدای توپ و تفنگ محاربات عمومی در اعصاب ما هیجانی را بیدار می‌کند که زبان معتدل و موزون و جامد و قدیم سعدی و هم عصران تقریبی او نمی‌توانند با سرودهای خودشان آنها را تسکین و یا ترجمه کنند . امروز ما احتیاجی داریم که عصر سعدی نداشت . ما گرفتار لطامات جریان‌های مخالف ملی و سیاسی هستیم که سعدی از تصور آنها هم عاجز بود . ما در خود و محیط خود يك سلسله نقائص جسمانی و معنوی احساس می‌نماییم که سعدی اولین حرف آنها را هم به‌زبان نیاورده و بالاخره ما در عهدی زندگی می‌کنیم که اطفال سیزده ساله مدارس امروزی در علوم و فنون متنوع بمراتب از سعدی داناترند . از عهد سعدی تا امروز فلسفه مسافت خارج

از تصویری را پیموده است .

رفت می گوید: نباید فراموش کرد که اساس دعوی فقط دانستن این است که آیا افکار و تعلیمات شعرا و ادبا و حکمای قدیم برای امروز يك ملت معاصر و متجدد کفایت می دهد یا نه ؟ به عبارت اخری آیا اشعار و مثنویات قدما در ما افکار نو ، انطباعات نو ، اطلاعات نو و تجسسات نو ، يك کدام چیز نو ، تولید می کند یا نه ؟ و در جواب به بهار در مقاله سعدی کیست ؟ بعضی نظریات او را رد می کند و نظریه تازه ای ارائه می دهد^{۲۴} . او می گوید به طور کلی باید امروز ادبیات نوی به وجود آورد . به اعتقاد او ادبیات کلاسیک به هیچ وجه همه نیازهای مردم قرن بیستم را در ایران بر آورده نمی کند ، و می گوید وقتی ما بخواهیم حس ملی و قهرمان پرستی خود را به هیجان بیاوریم داستان های شاهنامه را می خوانیم و هنگامی که نیاز به حالت فیلسوفانه یا لذت روحانی و معنوی داشته باشیم گلستان سعدی و بوستان را خواهیم خواند اما هنگامی که بخواهیم احساسات و نیازهای امروزی را ارضاء کنیم چه باید بخوانیم ؟ مادر این زمینه متأسفانه چیزی نداریم . شعرای عصر ما با آن که با ما معاصر هستند اما در واقع سعدی ها و فردوسی های نا کاملند و یا احیاناً از حافظ الهام می گیرند . آنها نمی توانند روح ما را تسخیر کنند آن چنان که سعدی می کند و نه می توانند جراحات روح ما را التیام بخشند و وقتی ما می خواهیم رهبری فکری که مسائل مورد نیاز ما را بیان کند ، پیدا کنیم وجود ندارد ، و همچنان مسائل بفرنج و پیچیده به جای می ماند . به همین دلیل است که شعر ما نیاز فراوانی دارد به دگرگون شدن و تجدد

واقعی ...

مقارن همین ایام در سال (۱۳۳۶ هـ - ق) مطابق ۱۹۱۸ میلادی در تهران مجله‌ای دایر می‌شود به نام « دانشکده » با مدیریت « م . بهار . » مدیر مجله در سرمقاله شماره اول تحت عنوان « مرام ما » نوید می‌دهد که امیدوار است که نمونه‌ای از روح نوین ادبیات قرن بیستم بر بنیان محکم زبان فارسی و حفظ لغات زنده و شیرین و امثال و یادگارهای تاریخی این لسان نمکین به هموطنان ادب دوست خود عرضه دارد ، و بدین وسیله نوعی تجدد ادبی را پیشنهاد می‌کند. وی معتقد است که باید در ادبیات ما و حتی لغات و اصطلاحات و طرز ادای مقاصد ما تغییراتی حاصل شود . اما این تغییرات موافق باشد با احتیاجات فعلی هیأت اجتماعی و مطابق محیطی که ما را تکمیل خواهد نمود و می - نویسد : « يك تجدد آرام آرام و نرم نرمی را اصل مرام خود ساخته و هنوز جسارت نمی‌کنیم که این تجدد را تیشه عمارات تاریخی پدران شاعر و نیاکان ادیب خود قرار دهیم . این است که مافعلا آنها را مرمت نموده و در پهلوی آن عمارات ، به ریختن بنیان‌های نو آیین‌تری که با سیر تکامل ، دیوارها و جزرهایش بالا روند مشغول خواهیم شد^{۲۵} .

با انتشار این مرام نامه مجدداً تقی رفعت در روزنامه تجدد يك سلسله مقالات تحت عنوان «مسأله تجدد در ادبیات» انتشار می‌دهد و نظریات بهار را در زمینه نحوه ادراك از مفهوم تجدد مورد انتقاد قرار می‌دهد و خطاب به مدیر مجله دانشکده می‌نویسد : از آن چیزی که شما

ظهور تجدد در شعر فارسی ... ۴۱/

«سیر تکامل» می‌نماید و مآشونند گان سیر فی المنام تصور می‌کنیم ، بلی از آن نقشه بطالت و جبن دست بردارید تجدد به مثابه انقلاب است و انقلاب را نمی‌شود با «قطره شمار» مانند دارو به چشم جماعت ریخت» «وجوانان دانشکده را تهییج می‌کند که برخلاف جریان آب شنا کنند و برای فردا بنویسند و خطاب به آنها می‌نویسد : امروز می‌بینید که شخصاً سعدی مانع از موجودیت شماست. تابوت سعدی گاهواره شما را حفظ می‌کند ! عصر هفتم بر عصر چهاردهم مسلط است ولی همان عصر کهن به شما خواهد گفت : هر که آمد عمارت نوساخت و شما در خیال مرمت کردن عمارت دیگران هستید. در صورتی که اگر در واقع هر که می‌آید عمارت نو می‌ساخت، سعدی «منزل به دیگری» نمی‌توانست پرداخت... در زمان خودتان اقلاً آنقدر استقلال و تجدد به خرج بدهید که سعدی‌ها در زمان خودشان به خرج دادند . در زیر قیود يك ماضی هفتصد ساله پخش نشوید. اثبات موجودیت نمایید»^{۲۶}.

بدین نحو مجدداً موضوع لزوم تجدد در ادبیات فارسی پیش کشیده می‌شود. بهار و همکارانش در مجله دانشکده در مورد شعر و ادبیات و شعر خوب و تأثیر محیط در ادبیات و انقلاب ادبی مقالاتی می‌نویسند و بحث‌های تازه‌ای پیش می‌کشند^{۲۷}. و تقی رفعت نیز در روزنامه‌های «تجدد» و «آزادستان» در مورد ادبیات و تجدد در شعر نظریه‌های خاصی ابراز می‌دارد، و شعر و ادبیات را از سه نظر اساسی: شکل، زبان و اسلوب،

۲۶- جهان نو ، شماره ۴ ، ص ۴۶ .

۲۷- رك : مجلة دانشكده ، سال ۱۳۳۶ هـ -ق.

قابل تغییر و گوناگونی می‌داند. او ادبیات گذشته ایران را تشبیه می‌کند به يك سد سدید محافظه‌کاری ادبی و می‌گوید: مادر صدد هستیم در این زمینه جریان‌ی به وجود آوریم، یعنی در بنیان این سد سدید استمرار و رکود، رخنه‌ای بیندازیم.

از سال (۱۳۳۴ هـ - ق) تا سال ۱۳۳۹ مطابق با ۱۲۹۹ شمسی که نیما «قصه رنگ پریده» اش را می‌نویسد و تقی رفعت خود کشی می‌کند، کسانی مانند: جعفر خامنه‌ای، میرزاده عشقی، و خانم شمس کسمائی در شعر فارسی عملاً تجدیدجویی‌هایی به‌ظهور می‌رسانند و یا بهتر بگوییم شعر فارسی را به نقطه تحول واقعی خود می‌کشانند. جعفر خامنه‌ای اشعاری در شکل چهارپاره شاید برای نخستین بار - می‌سراید که از نظر زبان با اسلوب شاعران قدیم تفاوت دارد. گذشته از قطعه «زمستان» که محمد ضیاء هشرودی آن را به‌عنوان يك شعر باشیوه تازه در کتاب خود نقل می‌کند^{۲۸}، ادوارد بروان نیز در کتاب تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت قطعه کوتاهی تحت عنوان «به وطن» از او می‌آورد و اظهار می‌دارد که این قطعه از حیث شکل شایان توجه است و از لحاظ شیوه شعر از سبک متقدمین منحرف شده است^{۲۹}.

میرزاده عشقی نیز در منظومه «نوروزی‌نامه» که آن را در سال (۱۳۳۶ هـ - ق) می‌سراید نوجویی‌هایی خاصه در کاربرد قافیه ارائه

۲۸- محمد ضیاء هشرودی، منتخب آثار، تهران ۱۳۴۲ هـ - ق

۲۹- تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، جلد اول،

می‌دهد. او صراحتاً اظهار می‌دارد که: در این چکامه همانا زیر زنجیر یا بندهای قافیه آرایه متقدمین از آن گردن نهادم که تا اندازه‌ای بتوان میدان سخنرایی را وسیع داشت. از آن جمله «گنه» را با «قدح» و «می‌خواهم» را با «هم» قافیه ساختیم. پوشیده نیست که تصدیق و تمیز توازن قوافی بر عهده گوش است و اینک «گنه و قدح» را هر گوش شک ندارم بایکدیگر موزون می‌داند و ازین قبیل است سرپیچی‌ها از دستور چامه‌سرایی رفتگان، باز در چندین مورد به‌جا آوردم و از آن جمله با آن که در همه هردسته چامه از چکامه را بیش از پنج مصراع قرار ندادم. در جایی که می‌باید در این باره بالخصوص مفصلاً سخن گفته شود، دسته چامه را بایست مصراع آراستم و در مصراع ششمین چکامه به واسطه کمیایی قافیه، «روزی» و «آموزی» را از تکرار قوافی بی‌پروایی نمودم^۲. وی در قطعه‌ای دیگر تحت عنوان «برگ بادبرده» در شکل و قالب، تازگی‌هایی ارائه می‌دهد. خودش در این باره می‌نویسد: این ابیات را به‌شیوه تازه با نظریات و ملاحظاتی که من در انقلاب ادبیات فارسی و تشکیلات نوی در آن دارم، هنگام توقف در اسلامبول که اندیشه پریشانی دور از وطن در فشار گذاشته بودم سرودم:

به گردش در کنار بوسفور، اندر مرغزاری

رهم افتاد دیروز

چه نیکو مرغزاری، طرف دریا در کناری

نگاهش دیده افروز

درختان را حریر سبز بر سر
زمین را از زمرد جامه در بر
به هر سو با گلی ، راز
نموده مرغی آغاز^{۳۱}

عشقی البته ادبیات پارسی را می‌ستاید اما معتقد است همیشه نباید
سبک ادبی چندین ساله فرتوت را دنبال کرد و اسلوب سخن‌سرایی
سخنوران عتیق را تکرار نمود .

خانم شمس کسمائی در شماره بیست و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۹
شمسی مطابق با ۱۳۳۹ قمری در مجله آزادستان قطعه‌ای شعر بی‌وزن و
قافیه انتشار می‌دهد. این شعر هر چند تقلید گونه‌ای است از شعر اروپایی
اما به هر حال نمودار تجددخواهی در شعر فارسی به شمار می‌رود :

گلستان فکرم

خراب و پریشان شد افسوس

چو گل‌های افسرده افکار بکرم

صفا و طراوت ز کف داده گشتند مایوس^{۳۲}...

پس از خودکشی رفعت در سال ۱۳۹۹ شمسی دنباله بحث‌های
تجددخواهان ادبی و محافظه‌کاران در مجله آزادستان از یک طرف و
مجله کاوه از طرف دیگر ادامه پیدا می‌کند و به تدریج در مجلات دیگر
راه می‌یابد. و کسانی بانپروهای جوان‌تر و تازه‌تر به میدان می‌آیند. از

۳۱- از صبا تا نیما ، ج ۲ ، ص ۳۷۲ ، کلیات عشقی.

۳۲- رک : از صبا تا نیما ، ج ۲ ، ص ۴۵۸.

جمله کسانی که در این تجددخواهی ادبی قدم به میدان می گذارند گذشته از عشقی که طبعی عصیان گرویشی محدود دارد، نیماست باینشی نسبتاً عمیق و ادراکی صحیح از شعر و هنر .

دو سال بعد از مرگ تقی رفعت یعنی سال ۱۳۰۱ شمسی «افسانه» نیما سروده می شود و انتشار می یابد. انتشار این منظومه شعر فارسی رادر جریان واقعی تحول و تجدد می اندازد به طوری که از همان آغاز بسیاری از شاعران به تقلید از آن بر می خیزند و نقادان به تحسین می پردازند. عشقی از کسانی است که از شیوه جدید نیما تقلید می کند و اسلوب «افسانه» را در تابلوهای ایده آل تطبیق می کند.^{۳۳}

محمدضیاء هشرودی که برای نخستین بار در سال (۱۳۴۲ هـ - ق) منتخباتی از آثار نویسنده گان و شعرای معاصر ایران می نویسد طرز تغزل جدید نیما را می ستاید و آنرا تنها شکل واقعی جدید در ادبیات فارسی می داند.^{۳۴} به اعتقاد او نیما بیش از دیگر شاعران در تجدد ادبی قرن معاصر سهم است و طرز جدید مخصوصی برای شخصیت خود اتخاذ کرده است.^{۳۵} و بدین ترتیب، نوجویی به معنی واقعی در شعر فارسی با ظهور «افسانه نیما» آغاز می شود و می توان گفت از آن تاریخ به بعد شعر فارسی معاصر در مسیر واقعی و هنری خود قرار می گیرد .

۳۳- محمدضیاء هشرودی، منتخبات، ص ۱۶۷

۳۴- رك : منتخبات ، مقدمه .

۳۵- منتخبات آثار ، ص ۶۰.

فصل دوم

تجدد واقعی در شعر فارسی یا تولد شعر نو

زمزمهٔ تجدد خواهی :

زمزمهٔ لزوم تجدد در شعر فارسی البته همان طور که در فصل پیش ذکر شد چند صباحی قبل از مشروطیت در ایران آغاز می شود اما در جریان مشروطیت از طرفی روشنفکران و آزادی خواهان و از طرفی دیگر شاعران که خود غالباً به جرگهٔ آزادی خواهان در آمده بودند، این ضرورت را بیشتر احساس می کنند از آنجا که آزادی خواهی و مشکلات و مسائل سیاسی بیش از هر چیز دیگر ذهن های تجدد طلبان و آزاداندیشان را به خود مشغول می دارد، ناچار شعر در جریان مشروطیت با مسائل سیاسی و اجتماعی

در آمیختگی می‌یابد و به تدریج به صورت وسیله‌ای درمی‌آید برای ابلاغ و القاء عقاید سیاسی و اجتماعی عصر... و بدین طریق محتوای جدیدی پیدا می‌کند یعنی سیاست و آزادی‌خواهی. از طرفی چون دریافت - کنندگان شعر غالباً عامه مردم و خاصه جوانان هستند ناچار سادگی و وضوح که خود نوعی تجددطلبی و نوجویی است، به صورت خصیصه مهم شعر فارسی درمی‌آید، و بدین ترتیب در شعر فارسی هم از جهت محتوی و هم از لحاظ زبان، تازگی‌هایی پیدا می‌شود. این تازگیها و خصوصیات تازه در شعر کسانی مانند اشرف الدین نسیم شمال، علی- اکبر دهخدا، ابوالقاسم لاهوتی، میرزاده عشقی و نیز تقی رفعت و جعفر خامنه‌ای بخصوص نمودار است، و به صورت رگه‌هایی از تجدد پدیدار می‌گردد. اما البته این تجدد و تازه‌جویی قبل از آن که ریشه‌های هنری داشته باشد مایه‌های سیاسی و اجتماعی دارد؛ یعنی در واقع در این زمان آنچه جلوه‌هایی از تجدد و نوجویی را نشان می‌دهد، از طریق اندیشه - های سیاسی و اجتماعی به وجود می‌آید و غالباً کسانی که ادعای تجدد در شعر فارسی دارند، یا تحت تأثیر سیاستند و یا روزنامه‌نگاری را با شاعری در آمیخته‌اند، و در حقیقت اگر به بعضی نوجویی‌ها در شعر نائل آمده‌اند یا از طریق طرح مسائل جدید اجتماعی بوده است و یا بر اثر تقلید از بعضی شیوه‌های غیر ایرانی. ازین رو هر چند شاعران دوره انقلاب و بیداری، در شعر فارسی حرکت و جنبشی به وجود می‌آورند اما نمی‌توان آنها را عامل اصلی و اساسی در تجدد واقعی شعر فارسی به حساب آورد. زیرا نه محیط برای درك آن تجدد هنری آمادگی داشته است و نه عامل سیاست بدان روشنفکران و شاعران، مجال چنین تفکراتی می‌داده است.

ازین روست که می‌بینیم چندین سال پس از انقلاب مشروطه است که بحث‌های جدی در باب شعر و شاعری در می‌گیرد، و شعر به تدریج تا حدی شأنه خود را از زیر بار سلطه سیاست خارج می‌سازد، و در خط واقعی خودش یعنی شعر به عنوان یک پدیده هنری و اجتماعی - نه سیاسی - قرار می‌گیرد.

نیمایوشیخ پایه‌گذار شعر جدید :

کسی که بیش از همه در راه ایجاد تجدید واقعی در شعر فارسی تلاش می‌کند و آنرا به عنوان هدف دنبال می‌نماید و به نتیجه‌ای نائل می‌آید، علی اسفندیاری یا نیمایوشیخ است.

نیما در سال (۱۳۱۵ هـ - ق) (۱۲۷۴ شمسی) در یوش مازندران متولد می‌شود. بعدها در مدرسه سن لوئی در تهران زبان فرانسوی را می‌آموزد و به تشویق استادش نظام وفا به خط شاعری می‌افتد. وی در ابتدا به روال زمان شعر می‌سراید و با شاعران روزگار خود مانند: حیدر علی کمالی، ملک الشعراء بهار، علی اشتری و علی اصغر حکمت مجبور است و از محضر آنان برخوردار می‌شود، شعرهای اولیه یا تمرین‌های شاعری او نوعی تقلید از شیوه کلاسیک فارسی است، و مانند تمام کسانی که در خط شاعری می‌افتند در جوانی با ادبیات بخصوص شعر فارسی آشنا می‌شود. اما ظاهراً آشنایی او چنان نیست که مثل خیلی از ادبا و شعرای هم‌عصر خود یک‌سره مفروق آن شود. شعر فارسی را مانند شاعران

۱- رك : نخستین کنگره نویسندگان ایران، ص ۶۳،

۲- از صبا تا نیما، ج ۲، ص ۴۶۷،

تجدد واقعی در شعر فارسی یا.../۴۹

دیگرمی خواند اما برداشت دیگری از آن دارد . شعرهای او از همان ابتدا نشان می‌دهد که گوینده ادیب نیست . تعابیر و اصطلاحات و زبان کلاسیک را ادیبانه به کار نمی‌گیرد . شعر او خیلی ساده و ابتدایی به نظر می‌رسد و خواننده تصور می‌کند شاعر با شعر فارسی یا آشنایی ندارد و یا آشنایی اندکی دارد .

نخستین شعری که از نیما به چاپ می‌رسد بنا به قول خودش «قصه رنگ پریده^۳» است.

نیما این منظومه را که در حدود پانصد بیت دارد در سال ۱۲۹۹ شمسی در قالب مثنوی می‌سراید و یک سال بعد آن را انتشار می‌دهد، نیما در این منظومه نشان می‌دهد که در او قدرت تقلید بسیار اندک است و نیروی خلاقیت و ابتکار و آفرینش بسیار فراوان.

این منظومه هر چند از آثار دوران ناپختگی اوست و در آن ناهنجاری‌ها و مسامحات لفظی و ابیات سست و مفاهیم تکراری و خاصه روح فردگرایی به وفور دیده می‌شود اما وقتی قسمتی از این منظومه را به نام «دل‌های خونین» محمد ضیاء هشرودی در کتاب منتخبات آثار خود می‌آورد خشم و خروش برخی از ادبا و شعرا را برمی‌انگیزد . نیما بعدها خود درباره این منظومه می‌گوید: با وجود آن ... در سال ۱۳۴۲ هجری قمری بود که اشعار من صفحات زیاد منتخبات آثار شعرای معاصر را پر کرد ، عجب آن که نخستین منظومه من «قصه رنگ پریده» هم که از آثار بچگی من به شمار می‌آید ، در جزو مندرجات این کتاب

۳- نخستین کنگره نویسندگان ایران ، ص ۶۳ .

و در بین نام‌آن همه ادبای ریش و سبیل‌دار خواننده می‌شد و به‌طوری قرار گرفته بود که شعرا و ادبا را نسبت به من و مؤلف کتاب خشمناک می‌ساخت^۲

نیما در این منظومه دنیا را به شکلی شاعرانه می‌بیند . همه چیز را از دریچهٔ چشم خود نگاه می‌کند و همین نکته خود را ایحهٔ تازه‌گی در آن می‌پراکند و آن را از آنچه شاعران سنتی و رسمی می‌گفته‌اند ، جدا می‌سازد .

خویشتن دد شور و شر می‌افکنم	هرچه در عالم نظر می‌افکنم
پرتومه ، طلعت مهتابها	جنبش دریا خروش آبها
پرش و حیرانی شب‌پرها	ریزش باران ، سکوت دره‌ها
های های آبنار باشکوه	نالۀ جندان و تاریکی کوه
چون که می‌اندیشم از احوالشان	بانگ مرغان و صدای بالشان
رازها گویند بر درد و محن	گوئیا هستند با من در سخن
گوئیا هر يك مرا شیدا کنند	گوئیا هر يك مرا زخمی زنند
که مرا هر لحظه‌ای دارد زیان	من ندانم چیست در عالم نهان

آنچه در این منظومه قابل اهمیت است گذشته از روح شاعرانهٔ آن پیوندی است که شاعر با طبیعت دارد . در این منظومه نیما بدون تکلف و بی‌آن‌که بخواهد کلمات و اصطلاحات و تعبیرات استادان سخن را تکرار کند احساس واقعی خود را باز گو می‌نماید . مایه‌هایی که در این منظومه وجود دارد ابتدا مزمزۀ خاطرات دوران کودکی است و سپس عشق ... عشق که گویی شاعر هم صورت ابتدایی آن را

تجدد واقعی در شعر فارسی با . ۵۱/

تجربه کرده وهم پایان آن را چشیده است . و بمد گلایه وشکایت از مردمی که اورا نمی شناسند وبه واقع درکش نمی کنند وسر انجام میل فرار به سوی طبیعت ساده روستائی که در واقع تمام وجود اودر گروی آن است :

من از این دو نان شهرستان نیم	خاطر پر درد کوهستانیم
کز بدی بخت در شهر شما	روزگاری رفت و همم مبتلا
هر سری با عالم خاصی خوش است	هر که را يك چیز خوب و دلکش است
من خوشم بازندگی کوهبان	چون که عادت دارم از طفلی بدان
به به از آنجا که مأوای من است	وز سراسر مردم شهر ایمن است
اندرو نه شوکتی نه زینتی	نه تقید نه فریب و حیلتی
به به از آن آتش شبهای تار	در کنار گوسفند و کوهسار
به به از آن شورش و آن همه	که بیفتد گاه گاهی در رمه
بانگ چوپانان صدای های	بانگ زنگ گوسفندان بانگ نای

نیما پس از منظومه « قصه رنگ پریده » قطعه « ای شب » را می سراید و در محافل ادبی شگفتی برمی انگیزد ، و ادبا و شعرا را به خشم و خروش وامی دارد . قطعه « ای شب » که از يك سال پیش دست به دست خوانده و رانده شده بود^۵ . در پائیز سال ۱۳۰۱ شمسی در روز - نامه هفتگی « نوبهار » انتشار می یابد . این قطعه که تقریباً يك سال بعد از تاریخ ساخته شدنش منتشر می شود مثل منظومه « قصه رنگ پریده » بنابه قول خود نیما مردود نظر خیلی از مردم واقع می شود اما برای مصنف آن یعنی نیما هیچ جای تعجب نیست زیرا او می داند « چیزهایی

۵- يك : مقدمه خانواده يك سرباز .

که قابل تحسین و توجه عموم واقع می‌شوند اغلب این‌طور اتفاق افتاده است که روز قبل بالعموم آنها را رد و تکذیب کرده‌اند. وقتی قطعه «ای شب» چاپ می‌شود فریاد اعتراض بلند است که: «انحطاطی در ادبیات آبرومند قدیم رخ داده است مدها در تجدید ادبی بحث کردند. شاعر کارد می‌بست جرئت نداشتند صریحاً به او حمله کنند کنایه می‌زدند ولی صداها به قدری ضعیف بود که به گوش شاعر نرسید بلا جواب ماند یعنی فکر در سطح دیگر مشغول کار خود بود. لازم شد این متفکر جرأت داشته باشد جرأت داشت.^۱»

نیما می‌گوید: «در ظرف این مدت آن قطعه با بعضی شعرهای دیگر که در اطراف خوانده شده بود در ذوق و سلیقه چند نفر نفوذ کرد. آن اشخاص پسندیدند. استقبال کردند و تیر به نشانه رسیده بود. نشانه شاعر قلب‌های گرم و جوان است، آن چشم‌ها که برق می‌زنند و تند نگاه می‌کنند، نگاه من بر آنهاست، شعرهای من برای آنها ساخته می‌شود.^۲»

انقلابات اجتماعی سال ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ شمسی شاعر را به راه‌های دیگر مشغول می‌کند و او به کناره‌گیری و دوری از مردم و ادار می‌شود اما در میان جنگل‌ها و در سر کوه‌ها و در میان مردم هوای آزاد و انزوای مکان، فکر و نیت شاعر تقویت و تربیت می‌شود. احساس می‌کند که وقت آن رسیده که يك نغمه ناشناس نوتر از این چنگ

۶- يك : مقدمه خانواده يك سر باز

۷- مقدمه خانواده يك سر باز .

تجدد واقعی در شعر فارسی یا.../ ۵۴

باز شود^۸» و این قطعه ناشناس نو قطعه « افسانه » بود. قطعه « افسانه » در واقع برای شعر فارسی معاصر نقطه عطف و مقدمه و آغازی است. افسانه در ابعاد مختلف چه در محتوی و قالب و چه در زبان و وزن نوعی شعر تکامل یافته است، و به حق آغاز شعر جدید. نیما چند صفحه ازین منظومه را « با مقدمه کوچکش تقریباً در همان زمان تصنیفش در روزنامه قرن بیستم که صاحب جوانش را به علت استعدادی که داشت با خود هم عقیده کرده بود » انتشار می دهد اما این منظومه نیز سخت مورد اعتراض شعرا و ادبای زمان قرار می گیرد و در آن عیب‌های جویند اما نیما بنا به قول خودش ازین عیب‌جویی‌ها به هیچ وجه دلتنگ و ناراحت نمی شود زیرا می داند: « اساس صنعت به جایی گذارده نشده است که در دسترس عموم واقع شده باشد حتی خود او هم وقت مناسب لازم دارد تا يك دفعه دیگر به طرز خیالات و انشای افسانه نزدیک شود. او احساس می کند که ساختن شعر جزیل و منسجم از قماش کهنه و پوسیده دیگران کار او نیست و صدها دیوان شعر ازین نوع، فضیلت و مزیتی برای او تدارك نخواهد کرد^۹».

افسانه شعری است غنائی و عاشقانه و به قول هشرودی غزلی است به شیوه نوین و چیزی است که نیما آن را کشف کرده^{۱۰} و بدین وسیله در طرز ادای احساسات عاشقانه تغییر داده است^{۱۱}. این منظومه

۸- رك : مقدمه خانواده يك سر باز .

۹- رك : از صبا تا نیما ، ج ۲ ، ص ۴۶۸ .

۱۰- رك : منتخبات آثار .

۱۱- رك : مقدمه خانواده يك سر باز .

هرچند تاحدی از مایه‌های کلاسیک برخوردار است اما تازگی خاصی دارد و گویی در آن نوعی تحرك و هیجان دیده می‌شود که با محتوای عاشقانه و یا به قول نیما با محتوای نمایشی آن جور درمی‌آید^{۱۲}. در منظومه «افسانه» شاعر از خودش صحبت می‌کند و حالت‌های شاعرانه و پراحساس خویش را توصیف می‌نماید. این حالت‌ها عمیق و شاعرانه است که از همان ابتدا خواننده را در جوی از خلوص و صفا و اندوه هنرمندانه فرو می‌برد^{۱۳}.

در شب تیره، دیوانه‌یی کاو	دل به رنگی گریزان سپرده
در دره سرد و خلوت نشسته	همچو ساقه‌ی گیاهی فرده

می‌کند داستانی غم‌آور

خواننده ابتدا خود را در فضای بازی از طبیعت واقعی و ملموس حس می‌کند و شاعر را می‌بیند که در میان این همه آشفتگی‌ها داستان فریب خوردن خود را به وسیله عشق بازگو می‌کند و از میان این همه گفته‌ها که ناگفته مانده است، از دل از دست رفته خود سخن می‌گوید:

۱۲- ارزش احساسات و پنج مقاله صفحات ۹۹ و ۱۰۰.

۱۳- افسانه به‌طور مستقل در سال ۱۳۲۹ شمسی با مقدمه احمد شاملو انتشار یافت و در سال ۱۳۳۴ دکتر جنتی عطائی آن را در «نیما، زندگی و آثار او» منتشر کرد و سپس در سال ۱۳۳۹ در مجموعه «افسانه و رباعیات» به نظارت دکتر محمد معین به چاپ رسید و بعد در جاهای دیگر چه به‌طور کامل و چه قطعاتی از آن انتشار یافت.

از دلی که برای او هیچ حاصلی نداشته است جز جاری ساختن اشک غم و آن را سرزنش می کند که چرا چنین باعاشق شدن ، خود را زیون ساخته است و برای غم گساری با افسانه ، که عالمی از او می گریزد سازگاری و دوستاری کرده است . و افسانه در مقابل شاعر می ایستد و با او به گفتگو می پردازد و بدین ترتیب گفتگویی طولانی میان افسانه و عاشق که همان شاعر است در می گیرد ، شاعر بر زبان عاشق در مقابل افسانه سرگذشت روح خود را باز گو می کند و نشان می دهد که چگونه افسانه تمام وجود او را تسخیر کرده و وی را در مسیر عشق انداخته است .

ای فانه فانه فانه ای هدیگ ترا من نشانه
ای علاج دل ای داروی درد همراه گریه های شبانه
با من سوخته درچه کاری ؟

چینی ؟ ای تهان از نظرها ای نشسته سر رهگذرها
از پرها همه ناله بر لب ناله تو همه از پدرها
تو که یی ؟ مادرت که ؟ پدر که ؟

در برابر افسانه به اعتراف می نشیند که چگونه از دوران طفولیت از جذبه های او خواب در چشمانش می نشسته و محو و مفتون او می شده است ، و کم کم هر چه بزرگ و بزرگتر می شده همه جا چه بر لب چشمه و چه در کنار رودخانه و چه در نهان های کود کانه ، همه جا بانگ او را می شنیده و وی را در کنار خود حس می کرده است هم آن هنگام

که در صحناری دیوانه‌وار و اشگ‌تیزان می‌دویده و هم آن هنگام که
 زرد و بیمار گونه در کنار گوسفندان می‌افتاده است. هم در لبخند بهاران
 و با سبزه جویباران و هم در پرتو مهتاب و در بن صخره‌های کوه‌سار همه
 جا مثل سایه او را دنبال می‌کرده و با وجود او درمی‌آمیخته است.

سرگذشت منی - ای فسانه ا
 یا دل من به تشویش بسته ؟
 که پریشانی و غمگاری ؟
 یا که دو دیده‌ی اشگباری ؟
 یا که شیطان رانده زهرجای
 ناشناسا ا که حتی که هر جا
 بامن بینوا بوده‌ی تو ؟
 هر زمانم کشیده در آغوش
 بی‌هشی من افزوده‌ی تو
 ای فسانه ، بگو ، پاسخ ده

- و افسانه در پاسخ این همه سخنان خود را يك آواره زمین
 و زمان می‌داند که همواره در نزد عاشقان است و گویی وجود خود را
 برای عاشق ضرورتی انکار ناپذیر می‌شمارد . و عاشق از افسانه می -
 خواهد که پرده‌پوشی را کنار بگذارد و آنچه می‌داند و در دل دارد
 باز گو کند .

ای فسانه خسانند آنان
 خس به صد سال طوفان ننالد
 که فرو بسته ره را به گلزار
 گل ، زيك تند با دست بیمار
 تو مپوشان سخن‌ها که داری
 تو بگو با زبان دل خود
 هیچ کس گوی نپندد آنرا ا
 می‌توان حبله‌ها را اندر کار
 عیب باشد ولی نکته دان را
 نکته پوشی بی حرف مردم

تجدد واقعی در شعر فارسی یا.../۵۷

اما افسانه طفره می رود و به جای آن که بی پرده پوشی سخن خود را بگوید عاشق را به یاد خاطرات عشق انگیز گذشته اش می اندازد .
عاشق گذشته را مزه می کند و افسانه با زهم خاطرات خوش و شادمانی عشق را به یاد او می آورد اما عاشق همه اینها را از زبان افسانه فریب می داند و باخشم می گوید :

رو فسانه که اینها فریب است دل ز وصل و خوشی بی نصیب است
دیدن و سوزش و شادمانی چه خیالی و وهمی عجیب است
بی خرد شاد و بی نافرده است

و بر عشق از دست رفته خود می اندیشد که چگونه ناشناسی دل
اورا در ربود و اورا بی قرار بر جای گذاشت :

ناشناسی دلم برد و گمشد من بی دل کتون بی قرارم
لیکن از مستی باده دوش می روم سرگران و خمارم
جرعه بی بایدم ، تا رهم من

افسانه از او می خواهد که گذشته را فراموش کند و زبون دل خود نشود اما ظاهراً عشق که نامه آسمانها و مدفن آرزوهاست چیزی نیست که بتوان بدین سادگی ها آن را از یاد برد . یادآوری عشق او را به تحلیل تازه ای از عشق می کشد، و عشق را برای او حاصلی جز درد و ناکامی نداشته چیزی خیالی می داند و موهوم و ریشه آن را در مادیات

وسودجویی نشان می‌دهد .

که تواند مرا دوست دارد وندرد آن بهره خود نجوید ؟
هر کس از بهره خود در تکاپوست کس نچند گلی که نبوید
عشق بی‌حظ و حاصل خیالی است !

و سپس از دیدگاه خود به تحلیل عشق می‌پردازد و عشق را چیزی سودجویانه می‌شمارد و حتی آن پشمینه پوش را که نغمه‌های جاودانه سر می‌دهد عاشق زندگی خود می‌داند ، و بر عشق‌های نهانی خنده می‌زند و آن را عشوه زندگی می‌شمارد ، حتی عشق جاودانی حافظ را نیز نوعی کید و دروغ می‌خواند و بدین طریق عشق عرفانی را تخطئه می‌کند :

حافظا - این چه کید و دروغت کز زبان می‌وجام و ساقی است
نالی ار تا ابد ، باورم نیست که بر آن عشق بازی که باقی است

من بر آن عاشقم که رونده است

افسانه خود را شريك عاشق می‌داند و می‌خواهد او را برانگیزد
و به او می‌گوید که حرف‌های تو همه تازه و نو است و در وجود تو
حس تازه‌ای است و با چنین حس و طینت که در تو وجود دارد همه
به سویت خواهند آمد .

تجدد واقعی در شعر فارسی یا .../۵۹

بلبل بی‌نوا زی تو آید عاشق مبتلا زی تو آید
طینت تو همه ماجرائی است طالب ماجرا زی تو آید
تو تلی ده عاشقانی!

اما عاشق بدین حرف‌ها اعتمادی ندارد زیرا ماجراهای تلخ
زندگی و اجتماعی اورا سخت دلتنگ و خسته کرده و از همه چیز
گریزان ساخته است .

ای فسانه! مرا آرزو نیست که به‌چیندم و دوست دارند ...
زاده کوهم آورده ابر به که برسزهام واگذارند
با بهاری که هتم در آغوش

کس نخواهم زند بر دلم دست که دلم آشیان دلی هست
و آشیانم اگر حاصلی نیست من بر آنم کزان حاصلی هست
به فریب و خیالی من خوش

و بدین ترتیب نوعی روح رمانتیک و انزوا گزینی را که برای
نیما تاحدی غیرواقعی و موقتی است نمودار می‌سازد و افسانه حقیقتی
تلخ و ملموس را برای او بازگو می‌کند . حقیقتی که پای عاشق رادر
حرکت به‌سوی جاده‌ای تازه می‌لرزاند :

يك حقیقت فقط هست بر جا آن چنانی که بایست بودن
يك فریب‌است ره جسته هر جا: چشم‌ها بسته بایست بودن
ما چنانیم لیکن ، که هسیم

باین همه ، عاشق تنها افسانه را با وجود همه دروغ‌ها و فریب‌ها
که دراو سراغ دارد می‌پذیرد و عشق و دل خود را بدو می‌سپارد .

ای دروغ ای غم ای نیک و بد تو چه کست گفت از جای برخیز
چه کست گفت زین ره به بک سو همچو گل بر سرشاخه آویز
همچو مهتاب در صحنه باغ

و آهسته درگوش او فرو می‌خواند که :

هان ! به پیش آی ازین دره تنگ که بهین خوابگاه شبان‌هاست
که کسی را نه‌راهی بر آن است تا در اینجا که هر چیز تنهاست
به سر آئیم دل‌تنگ باهم

و بدین ترتیب زندگی شهری را که مرشار است از نیرنگ و
فریب و دورویی انکار می‌کند و به سوی طبیعتی واقعی میل می‌نماید .
و در آغوش افسانه درخاموشی چندین ساله خود فرو می‌رود .
«افسانه» در واقع منظومه‌ای است شاعرانه و تساحدی مرشار از
تخیل و تمثیل و در آن روح تازه جویی هنری محسوس است . نه پریشان
گویی است و نه تخیلات درهم و آشفته . بلکه سرگذشت واقعی شاعری
است پراحساس که در گیر و دار ناملايمات و هماهنگی‌های زندگی خسته
و دل‌تنگ شده او از زندگی شهری که مرشار است از نیرنگ و فریب
و تمثیلی است برای زندگی اجتماعی می‌گریزد و خود را در پناه
تفکرات و تخیلات شاعرانه پنهان می‌سازد . در سر اسر این منظومه روح

شاعرانه حس می‌شود و خواننده احساس می‌کند که شاعر حتی يك لحظه از فضای خاص شعری خارج نشده و همواره با احساس شاعرانه خود هم‌آغوش بوده است. در سراسر این منظومه گویی شاعر خود با تمام وجود و احساس - بدون آن‌که بخواهد برای تحريك و تهییج خواننده از گذشته‌گان و تعبیر ادبی رایج و مرسوم یاری بجوید - خودنمایی می‌کند و در واقع آنچه می‌گوید پاره‌هایی است از وجود او که در فضای شعر پخش می‌شود و می‌پراکند.

زبانی که نیما برای این منظومه به کار می‌برد مانند قالب و وزن و محتوی تا حد زیادی تازگی دارد. بافت کلام در این منظومه از مثنوی «قصه رنگ پریده» تازه‌تر و کامل‌تر است. در سراسر آن از تعبیر و اصطلاحات و حتی کلماتی که شاعران این عصر به‌پیروی از شاعران گذشته در بافت کلام خود می‌آوردند خبری نیست. زبان او زبان تازه‌ای است: زبان دل افسردگان است. زبانی است که مردم نه ادیبان و شاعران - با آن آشنایی دارند.

این زبان دل افسردگان است نه زبان پی‌نام خیزان
گوی در دل نگیرد کش هیچ ما که در این جهانیم سوزان
حرف خود را بگیریم دنبال

افسانه، قصه دردهای شاعر است با زبان و بیانی تازه. منتقدین در همان زمان‌ها گفتند «افسانه» از کار کسانی مانند الفرد دوموسه و

لامارتین متأثر است. البته با وجود تازگی‌هایی که از لحاظ فرم و محتوی دارد، نوعی رمانتیک اروپایی است، و بیان نوعی تنهایی و غربت رمانتیکی. هر چند نمی‌تواند خالی از روح سمبلیک باشد. اما در واقع منظومهٔ افسانه از يك طرف راه‌گشایی بود برای تمام کسانی که هنوز در خم و پیچ مرده ریگ شاعران بازگشت ادبی دست و پامی زدند و از طرف دیگر نوعی شیوهٔ نو بود برای شاعرانی که شعر روز یا در واقع ترانه‌های حب‌الوطن می‌سرودند و آن را شعر واقعی می‌دانستند. بنابراین افسانه نیما با وجود حالت رمانتیکی و خیالیش نه شیوهٔ قدمائی داشت و نه شعر روز بود بلکه نوعی شیوهٔ تازه بود هم در قالب و هم در محتوی و بافت کلام.

افسانه نیما البته در ابتدا مورد تاخت و تاز شاعران قرار می‌گیرد اما بعضی شاعران پرنام و آوازه‌آن عصر به تدریج بعد از انتشار و رواج آن به تقلیدش می‌پردازند و آن را به عنوان الگو می‌پذیرند. عشقی، بهار و شهریار هر يك با زبان و بیان خاص خود فرم و وزن افسانه را می‌پسندند و به تقلید آن می‌پردازند و این برای افسانه خود البته مایهٔ اعتباری می‌شود، و بدین ترتیب افسانه جای خود را در میان شعر معاصر فارسی بازمی‌کند و با وجود مخالفت‌ها و گاه بی‌اعتنایی‌های فراوان نام افسانه و نیما بر سر زبان‌ها می‌افتد. به طوری که در همان اوایل صاحب کتاب منتخبات آثار، برای نخستین بار می‌نویسد: نیما یکی از شعرایی است که در تجدد ادبی قرن معاصر بیش از دیگر شاعران سهم است، در شیوهٔ حکامه‌سرائی قدیم استاد بوده ولی طرز جدید مخصوصی برای

شخصیت خود اتخاذ کرده است.^{۱۴}

نیمای نوآور بعد از افسانه:

عقاید و آراء

نیمای پس از «افسانه» از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۶ شمسی دست به آزمایش‌های مختلف می‌زند از يك طرف چهارپاره‌هایی مانند «شیر»، «شمع کرجی»، «قو» و منظومه «خانواده يك سرباز» را در تکامل فرم «افسانه» می‌سراید و از سوی دیگر به قالب‌های سنتی به خصوص قطعه و رباعی روی می‌آورد. قطعه‌های تمثیلی، وطن‌آمیزی مانند «چشمه - کوچك»، «بزملاحسن»، «گرم ابریشم و كيك»، «پرندۀ منزوی»، «خروس ساده»، «خروس و بوقلمون»، «آتش جهنم»، «اسب‌دوانی»، «انگاسی»، «عمورجب»، «عبدالله طاهر و كنيزك» و «میر داماد» را به وجود می‌آورد^{۱۵} و رباعیات فراوانی می‌سراید و علاقه و توجه خاص خود را نسبت به این قالب نشان می‌دهد^{۱۶}، اما بهترین اشعار نیمای در این فاصله زمانی منظومه «خانواده يك سرباز» است. در این منظومه نشان می‌دهد که نه تنها از بیان و فکررمانتیکی افسانه فاصله می‌گیرد و به نوعی واقع‌گرایی هنری نزدیک می‌شود بلکه به نوعی اندیشه و تفکر انسانی و

۱۴- منتخبات آثار، ص ۶۰.

۱۵- رك: نیمایوشیج، حکایات و خانواده سرباز، چاپ اول ۱۳۵۳،

خانواده سرباز ۱۳۰۴.

۱۶- رك: «افسانه و رباعیات» ۱۳۳۹، مجموعه اشعار نیمایوشیج

۱۳۳۶ چاپ دوم و همچنین مجموعه «آب در خوابگاه مورچگان» ۱۳۳۶.

اجتماعی می‌رسد و از بعد غنائی به سوی شعر اجتماعی حرکت می‌کند. در قطعات کوتاه و تمثیلی به زبان طنز نزدیک می‌شود و تمثیل را نوعی وسیله بیان و تفکر خاص خود می‌داند. در هر حال نیما در این فاصله زمانی در جستجوی بیان و تفکری خاص است. اما البته شعر نیما حتی در این فاصله زمانی همواره از سنت و روال معمول چه در زبان و بافت کلام و چه در معنی و محتوی فاصله می‌گیرد و گویی شاعر سعی دارد شعرهایی بسراید غیر از آنچه خیل ادبا در طی زمان‌هایی دراز تا روزگار او از سر تقلید سروده‌اند.

نیما در سال ۱۳۱۶ شمسی موفق به کشف شکل تازه‌ای در شعر فارسی می‌شود با زبان و محتوای شاعرانه و انقلابی. این زبان و شکل خاص و تازه که نیما به خلق آن دست می‌یابد ظاهراً با آگاهی او از زبان و فرهنگ و ادب فرانسوی و خاصه آشنایی او با شیوه‌های رمانتیک و سمبولیک و به خصوص شعر «ریمبو» و «ورلن» و «استفان مالارمه» بی ارتباط نیست و ظاهراً نیما با آشنایی و اطلاع از انقلابی که در شعر فرانسوی رخ داده است به شعر فارسی که سنت و تکرار آن را فرسوده و بی حاصل کرده است جان تازه‌ای می‌دهد و در آن انقلابی به وجود می‌آورد. سنت‌ها را می‌شکند و زنجیرهایی که قید قافیه و عروض و بدیع بردست و پای شعر فارسی بسته است می‌گشاید، این اقدام نیما خاصه در زمانی انجام می‌گیرد که در ایران همه سنت‌ها زیر و رو می‌شود. او می‌داند که قبل از وی همین آزمایش را در فرانسه کسانی مانند: ریمبو، ورلن و مالارمه در مورد شعر فرانسوی انجام داده‌اند و او اینک این ضرورت را در شعر فارسی احساس می‌کند. بنابراین نیما با

تجدد واقعی شعر فارسی یا ... / ۶۵

دگرگون کردن سنت‌های مربوط به شکل ظاهر شعر یعنی وزن و قافیه و بلاغت و بیان از یک طرف و فکر شاعرانه و محتوای جدید از سوی دیگر نوعی شعر تازه می‌آفریند که ضرورت زمان آن را می‌تواند تأیید کند و ادامه دهد .

شاید «قنوس» نخستین شعری است که نیما آن را در سال ۱۳۱۶ در شکل و بیانی کاملاً تازه به وجود می‌آورد، و با ارائه آن شعر نو فارسی متولد می‌شود^{۱۷}.

قنوس ، مرغ خوشخوان ، آوازه جهان
آواره مانده از وزش بادهای سرد
بر شاخ خیزدان
بنشسته است فرد
برگرد او به هر سرشاخی پرندگان
او ناله‌های گمشده ترکیب می‌کند
از رشته‌های پاره صدها صدای دور .
در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه
دیوار یک بنای خیالی
می‌سازد .

قنوس در واقع کنایه‌ای است از خود شاعر و شعر او . او نمی‌خواهد زند گیش مانند زندگی دیگران بی حاصل و درخور و خواب سپری شود :

۱۷- رجوع کنید به مجموعه «شعرین» چاپ سوم ۱۳۵۴ چاپ چهارم

حس می‌کند که زندگی او چنان
مرغان دیگر از به سر آید
در خواب و خورد
رنجی بود کزو نتواند نام برد

از این رو خود را در آتش می‌افکند : در آتشی از تفاق که به یک
جهنم تبدیل یافته است . و خود را تبدیل به خاکستر می‌کند تا جوجه
هایش از دل خاکستر بدر آیند و دنبال کار او را بگیرند. نیما کار خود
را آغاز می‌کند . او نه تنها نسبت به وزن و قافیه مستی به عصیان بر می-
خیزد بلکه نسبت به قواعد زبان سر از اطاعت بر می‌پسند و برای شعر
زبان و بلاغتی نو می‌آفریند . او شکل و موسیقی تازه‌ای برای شعر
به وجود می‌آورد. البته وزن و قافیه را به کلی رد نمی‌کند بلکه مانند
ورلن هم وزن و قافیه را به شکل تازه می‌پذیرد و هم از موسیقی الفاظ
و ضرورت‌های وزن و قافیه استفاده می‌برد .

نیما با این شیوه جدید ازین پس به آفریدن اشعاری می‌پردازد و
به آزمایش‌هایی در این باره می‌نشیند قطعات کوتاهی مانند «مرغ غم» ،
«غراب» ، «وای بر من» و امثال آن به وجود می‌آورد^{۱۸}. او در این اشعار
نشان می‌دهد که شکل عروضی خاصی را در شعر فارسی وارد کرده و از
لحاظ محتوی به نوعی سمبولیسم رسیده است . نیما پس از آن برای
تکامل کار خود به قطعات بلند روی می‌آورد و منظومه‌های بلندی به شیوه

۱۸- رك : « شعر من » ، ۹-۱۲-۳۰ ، مجموعه اشعار « نیما یوشیج »

تجدد واقعی شعر فارسی یا ... / ۶۷

جدید مانند : «خانه سربویلی» ۱۳۱۹ ، «مرغ آمین» ۱۳۲۰ ، «مانلی» ۱۳۲۴ و اشغال آن به وجود می آورد^{۱۹} و در ضمن خاصه از سال ۱۳۱۷ ابتدا در مجله موسیقی و سپس در مجلات دیگر به بیان نظریات خود درباره شیوه جدید می پردازد . ابتدا در «ارزش احساسات» که در سال ۱۳۱۷ به صورت سلسله مقالاتی در مجله موسیقی چاپ می شود و سپس در نامه ای که به ش ، پ (شین پرتو) می نویسد^{۲۰} و نیز در نامه ها و مقالات و مقدمات ، نظریات تازه خود را ابراز می دارد و به تدریج شعر او با همه مخالفت ها و درگیری ها ، جای خود را باز می کند ، نیمه از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۳۸ شمسی که دیده از جهان می بندد کار خود را همچنین ادامه می دهد و نوعی شیوه جدید در شعر فارسی می آفریند و بدین ترتیب خود را جاودانه می سازد .

در اینجا فقط به بعضی نظریات تازه نیما به عنوان بنیان گذار شعر جدید اشاره می شود و تحلیل اشعار جدید او به مجالی دیگر واگذار می گردد . نیما با ارائه نظریات جدید خود ، در جاهای مختلف نشان می دهد که از شعر و هنر ادراکی عمیق و تازه دارد و شایسته آن هست که بنیان گذار شیوه ای جدید باشد^{۲۱} .

۱۹- رجوع کنید به «مانلی و خانه سربویلی» ، تهران ۱۳۵۲ و

همچنین به مجموعه «شعر من» ص ۱۹ تا ۲۹ .

۲۰- رک : ارزش احساسات ، ۱۳۴۴ ، دو نامه ۱۳۲۹ .

۲۱- برای شناخت نظریات نیما و دفاعیات او درباره شعر نو رجوع کنید

به ارزش احساسات ۱۳۳۴ ، یادداشت ها و ... مجموعه اندیشه ۱۳۴۸ ، دو نامه

۱۳۲۹ ، تعریف و تبصره و یادداشت های دیگر ۱۳۴۸ چاپ دوم ۱۳۵۰ ، دنیا

خانه من است ۱۳۵۰ ، نامه های نیما به همسرش ۱۳۵۰ ، حرف های همسایه

۱۳۵۱ ، کشتی و طوفان ۱۳۵۱ ، ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش ۱۳۵۱ .

نیما در شیوه جدید خود شعر فارسی را در سه بعد قابل دگرگونی و تغییر می‌داند: در محتوی، در شکل ذهنی و در شکل ظاهر. و دربارهٔ هر یک از این ابعاد نظریات و عقاید خود را جای‌جای تفسیر می‌کند و یاران و پیروان خود را از شیوه جدید خود می‌آگاهاند. در باب محتوی، نیما شعر گفتن را نوعی زندگی کردن می‌داند و می‌گوید: گوینده غالباً درونی‌های خود را پی‌درپی با آن چیزهایی که در زندگی هست یا نیست و ممکن است در جز آن قرار گیرد بر آورد می‌کند^{۲۲}» او کسی را شاعر می‌داند که چکیدهٔ زمان خود و مربوط به زمان خودش باشد و بتواند همواره در شکل زندگی و زمان زندگی با یافته‌های خودش باشد^{۲۳}. یعنی در واقع توفیق نمودن یا گفتن را برای گوینده‌ای مسلم می‌داند که بتواند خود را با یافته‌های خویش به‌مانشان دهد، و خصایص و اندیشه‌هایش همان‌طور که هست از او به دیگران انتقال پیدا کند. به‌طوری‌که شعرش نمونه‌ای از خود او باشد و نیز وابسته به زمان و مکانی باشد که شاعر در آن هست و با آن بستگی دارد و از آن پیدا شده است مثل این که بدون قصد و نه به‌خود این کار را انجام دهد^{۲۴} از این روست که شعر واقعی به‌وجود می‌آید با محتوایی جدید و تازه.

نیما شعر را یک قدرت می‌داند. یک قدرت حسی و ادراکی که توسط آن معانی و صور گوناگون در بروز خود قوت پیدا می‌کند^{۲۵}.

۲۲- یادداشت‌ها و... ۸۶

۲۳- همان کتاب، ۸۴.

۲۴- یادداشت‌ها، ص ۸۱.

۲۵- ارزش احساسات پنج مقاله، ص ۱۰۸.

و آن را متکی می‌داند بر تأثرات و احساسات خالص زیرا به عقیده او احساسات عوض شدنی و ناپایدار است در صورتی که تأثرات تا اندازه‌ای ثابت و پایدار، و کسی را شاعر می‌داند که حس و ادراک دقیق شعری داشته باشد، و با خود و زندگی خود و مردم رودرروی شده باشد. او می‌گوید: شعر قدیم در ابتدا برای غنا و تهییج احساسات بوده است. بعدها با مسائل اجتماعی و اخلاقی و فلسفی و سپس با مسائل علمی ارتباط حاصل می‌کند از همین روست که مردم غالباً تصور می‌کردند شعر فقط باید جواب گوی این قبیل مسائل باشد، و یا احیاناً به احساسات انسان پاسخ دهد، در صورتی که شعر باید با خودش ساخته و پرداخته شود. شعر ابزاری است که باید استخدام شود برای آنچه می‌خواهیم و می‌طلبیم و شعر امروز را عبارت می‌داند از جواب به طلبات امروز ما و می‌گوید شعر با مسائل اجتماعی و زندگی ارتباط دارد و حتماً هر شاعری که حس می‌کند و غیرتی دارد، تمایلی به زندگی مردم نشان می‌دهد^{۲۶}. و بدین ترتیب نیما در شعر فارسی نوعی محتوای جدید پیشنهاد می‌کند که پیش از این وجود نداشته است: محتوای اجتماعی یا در واقع جواب به طلبات امروز ما ...

نیما معتقد است که شاعر باید به جستجوی جلوه‌های عینی و مشهود باشد، در شعر باید دیدن جای شنیدن و خبر را بگیرد و همین امر است که شعر او را از حالت ذهنی Subjective به حالت عینی Objective می‌کشاند، و کار هنرمند را عبارت می‌داند از نشان دادن تصویرهای

عینی نه ذهنی و قراردادی ... او شعر را از بیان احساسات صرف دور می‌کند و تجربه را وارد شعر می‌سازد. و شعر فارسی را خاصه از جهت تصویرسازی در مسیر تازه‌ای قرار می‌دهد. بدین ترتیب شکل ذهنی در شعر نیما تکامل می‌یابد. نیما صورت‌های قالبی و کلیشه‌ای و تکراری را رها می‌کند و به‌جای آن صورت‌های واقعی را به کار می‌برد. او معتقد است که شاعر باید فضای شعرش نمودار دقیقی از فضای محیطش باشد. ازین روست که طبیعت در شعر او جلوه‌ای بارز دارد. نیما فرزند طبیعت است و آن را با همه پیچیدگی‌اش خوب می‌شناسد ازین روست که همه چیز طبیعت برای او معنی دارد. همه چیز را در طبیعت صاحب زندگی و حرکت می‌داند: هم آن لاله‌پشت پیر که در کنار رودخانه می‌پلکد از نظر شاعر دارای زندگی است و هم آن کرم شب‌تاب. این حرکت و جنبش را نیما در شعر، در بال و پر پرندگی‌های سبک‌بال ساحلی و مرغان جنگلی و داروگ‌ها و حتی در رویش نیلوفرهای آبی و جنبش شاخه‌های سردرگم نیز نشان می‌دهد هر جنبشی در طبیعت و هر حرکتی در زندگی انسان برای نیما نوعی زندگی است، و می‌تواند تبدیل به شعر شود. هم صدای خسته شب پاهای و شالیکاران و هم ریزش باران و صدای امواج دریا ... او هیچگاه از محیطش دور نمی‌شود اشیاء، حیوانات، مناظر طبیعی باران صمیمی او هستند. او همزاد طبیعت است، و همین بینش آگاهانه‌اش از طبیعت و اجتماع است که فضای شعر فارسی را دگرگون می‌کند و شکل ذهنی شعر را تغیز می‌دهد.

نیما گذشته از دگرگون کردن بینش شاعرانه، در شکل و قالب

تجدد واقعی شعر فارسی یا... / ۷۱

نیز تحولاتی بوجود می آورد، بدین معنی که بر اساس اوزان افعالی نوعی وزن جدید ارائه می دهد. وی در تمام دگرگونی هایی که در اوزان به وجود می آورد، قصد دارد به شعر وزن طبیعی بدهد او می گوید: وزن يك نواخت در طول شعر نمی تواند وزن طبیعی باشد و وزن شعر را تابع احساسات و عواطف شاعر می داند که از هیجانات و جریان های ذهنی او مایه می گیرد. وزن به اعتقاد او یکی از ابزارهای کار شاعر و نیز وسیله ای برای هماهنگ ساختن همه مصالحی است که به کار رفته است. ازین رو باید با درون های او سازش داشته باشد^{۲۷}. یعنی ماهیت با طبیعت کلام مربوط باشد و با حال گوینده عوض شود.

نیما می خواهد به شعر وزن طبیعی و واقعی خودش را بدهد و در این باره می گوید: همین که حرف معمولی ما آهنگ گرفت عمل نظم در آن انجام پذیرفته و می توان آن را در شمار گفتار منظوم در نظر گرفت که در آن فهم زیبایی مخصوص دخالت داشته است. در خود حرف های معمولی هم این نظم تقریباً هست. یعنی می بینیم که صدای کلمات با هر کس يك جور بلند و کوتاه شده، ضعف و قوت فونتیک مخصوص را مخصوصاً در کلمات صدادار، با او پیدا می کند.

وی وزن را در شعر تأیید می کند و می پذیرد و حتی آن را امری کاملاً طبیعی و لازم می شمارد. و می گوید: چیزی که نظم ندارد وجود ندارد. زیرا هر وجودی سنتز و محصول فعل و انفعالی است. این فعل و انفعال متضمن حرکتی است که از آن وزن به معنای عمومی خود به وجود می آید. و بالاخره این می شود که هر شکل محصول بلا انفکاک

وزنی است که در کار بوده است . بنابراین برای هر شکلی که وجود دارد وزنی حتمی است . پس نباید گفت : فلان شعر وزن ندارد . بلکه باید فکر کرد خوب یا بد آیا وزنی که به آن نسبت داده می‌شود از روی چگونگی درخواست‌های نظری و ذوقی بوده است . آیا با آن درخواست‌ها که بوده است مطابقت می‌کند یا نه . آیا آن درخواست‌ها در آورده و از پیش سازنده شعر است یا با آن چیزی که نظر عموم با دقت و حوصله می‌تواند بیابد ارتباط دارد.^{۲۸}

وزن خوب را به منزله پوشش مناسب برای شعر می‌داند به نظر او باید نظمی را که طبیعت درخواست می‌کند و در آن هست به دست آورد با آن اندازه‌گیری کرد . البته این وزن قرار و قواعد منظم خود را دارد . آن قواعد را باید شناخت و به مردم شناساند.^{۲۹} و می‌گوید در دفتر عروض من يك مصراع یا دو مصراع هر قدر که منظوم باشد خالی از وزن ناقصی بیش نیست . چند مصراع متوالی و به اشتراك هم‌اند که وزن مطلوب را به وجود می‌آورد.^{۳۰}

نیما اوزان شعری قدیم را اوزان سنگ شده می‌داند و می‌خواهد وزن را از موزیک جدا کند . و می‌گوید : مقصود من جدا کردن شعر زبان فارسی از موسیقی آن است که با مفهوم شعری سازش ندارد . من عقیده‌ام بر این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نثر نزدیک کرده و به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم ، و شعر را از

۲۸- یادداشت‌ها ، ۱۳۸ .

۲۹- یادداشت‌ها ، ص ۱۴۰ .

۳۰- همان کتاب ، ص ۱۴۷ .

مصراع‌سازی‌های ابتدایی که در طبیعت این طور يك دست و يك نواخت و ساده لوح پسندانه وجود ندارد و لباس متحدالشکل نپوشیده است آزاد کرده باشم^{۳۱}. اومی خواهد وزن را از موزيك جدا سازد به عقیده او موزيك ذهنی Subjective و اوزان شعری ما که تبع آن، ذهنی شده‌اند به کار و صف‌های عینی Obgebtiv^{۳۲} که امروز در ادبیات هست نمی‌خورد.

در هر حال نیما وزن شعر فارسی را باشکستن مصراع‌ها و به هم زدن تساوی طولی آنها، به شکلی ترمیم می‌کند. بنا به عقیده او يك مصراع یا يك بیت نمی‌تواند وزن طبیعی را ایجاد کند بلکه وزن مطلوب از اتحاد چند مصراع و چند بیت به وجود می‌آید. نیما می‌گوید: شکل ذهنی شعر باید شکل ظاهری آن را ایجاد کند. یعنی در واقع عواطف شاعر بدون آن که دستخوش یکنواختی وزن‌های عروضی شود در شکل متناسب بساخود جلوه کند و نیاز عاطفی شاعر، وزن را در شکل‌های مختلف خود ایجاد نماید نه وزن عواطف را. به عقیده او هر تصویر ذهنی باید وزن طبیعی و خاص خودش را داشته باشد و نباید تصویرهای مختلف ذهنی را در يك وزن همانند و مساوی به کار برد. یعنی در واقع این حالت یا آن کلام است که وزن را خاصه کوتاهی و بلندی مصراع را - البته می‌باید در يك بحر خاص باشد - به وجود آورد. و شرطش آن است که همه آنها يك پارچگی و وحدت را در تمام شعر نشان دهد مانند:

خشك آمد كشتگاه من

در جو آرکشت همایه
گرچه می گویند: می گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران
قاصد روزان ابری ، داروگک ! کی می رسد باران .

نیما قافیه را زنگک مطلب می داند و چیزی که طنین مطلب را
مسجل کند . به اعتقاد او شعر بی قافیه آدم بی استخوان است او می گوید:
قافیه به شیوه قدیم هماهنگی است که گوش در آخر کلمات به داشتن آن
عادت کرده و به نظر من وزن مضاعف (ریتم دینامیک) است که نسبت به
وزن شعر تعادل بین اثر دو وزن را تعبیر می کند^{۳۲}. قافیه در نزد قدما بر-
طبق يك تمایل موزیکی بوده است از تکرار «فعل آخر عروضی شعر»
چنان که به آن «ضریب» می گفتند یعنی «ضرب مساوی با ضرب سابق»
قافیه در نظر من زیبایی و طرح بندی است که به مطلب داده می شود و موزیک کلام
طبیعی را درست می کند. قافیه مقید به جمله است همین که مطلب عوض
شد و جمله دیگر به روی کار آمد قافیه به آن نمی خورد. قافیه بندی برخلاف
قافیه در نزد قدما ، ذوق و حال و استنباط خاصی را می خواهد^{۳۳}.

با این همه نیما شعر را نه وزن می داند و نه قافیه و می گوید: شعر
وزن و قافیه نیست بلکه وزن و قافیه هم از ابزار کار يك نفر شاعر هستند .
همچنین شعر ردیف ساختن مصطلحات و فهرست کلی دادن از مطالب
معلوم که در سر زبانها افتاده است نیست. (چنان که در مطالب اجتماعی

۳۲- یادداشتها ، ص ۱۰۰ .

۳۳- رك : نیما یوشیج ، زندگی و آثار ، ص ۲۷ .

تجدد واقعی در شعر فارسی یا .../۷۵

زمان معمول شده و اگر وزن و قافیه را از شعر گوینده جدا کنیم مطلب بی جان و بدون جلوه شعری و همانست که به زبان همه کس است) این جور کار به درد دفتر حساب بندی يك تجارتخانه می خورد . شعر واسطه تشریح و تأثیر دادن و بزرگش و کوچک کردن معنویات و شکافتن و نمودن درونی های دقیق و نهفته های آنها است.

بنابراین، نیما شعر فارسی را همان طور که ملاحظه شد در ابعاد اصلی آن یعنی شکل ظاهر و درون مایه به سوی تکامل و تجدد واقعی می کشاند و به حق می توان او را موجد و بنیان گذار شیوه نو در شعر فارسی دانست .

البته در اینجا مجال بحث در این که نیما تا چه حد توانسته است در شیوه جدید خود نمونه ها و آثار ارزنده ای ارائه دهد، نیست. همین قدر می توان گفت که شیوه نیما در دست شاعران پس از او خاصه کسانی که به درك واقعی شیوه او نائل آمدند، به اوج رسید و شاهکارهای ارزنده ای به وجود آمد که نیما خود آرزوی به وجود آمدن امثال آنها را داشت. در اینجا از تحلیل اشعار نیما خودداری شده و فقط به بیان عقاید و پیشنهاد های او به عنوان بنیانگذار شعر نو اکتفا گردیده است. اما ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که غیر از نیما کسان دیگری هم زمان با کار نیما و حتی پیش از او در باب تغییر شکل ظاهر شعر خاصه دگرگون کردن وزن و قافیه تلاش هایی انجام داده اند که غالباً به علل مختلف بی نتیجه مانده است. نه تنها شمس کسمائی و تقی رفعت که از تجدد خواهان آذربایجان بودند به تقلید از شیوه های اروپایی قبل از نیما به شکستن

اوزان عروضی و از میان بردن بحور. وقوافی دست زدند^{۲۴} بلکه یحیی دولت‌آبادی برای نخستین بار سرودن شعرهای هجائی را آغاز کرد^{۲۵}. ودکتر تندر کیا در سال ۱۳۱۸ شمسی «شاهین» را برای جنبش ادبی خود منتشر ساخت و برای آن که بنابه قول او سخن جان‌دار باشد، هر گونه قید لفظی را در هم شکست تا بدین گونه لفظ بتواند آزاد از معنی پیروی کند، به اعتقاد او شاهین از هر گونه بندی آزاد است. کاملاً آزاد، حتی از قید قافیه ... اگر این قافیه دشمن معنی و بند شاهین ساز گردد. تندر کیا علیه قوانین دست‌وپا گیر ادبی شورید اما البته نتوانست کاری از پیش ببرد^{۲۶}. ذبیح بهروز و محمد مقدم از کسانی بودند که به سرودن بعضی اشعار و داستان‌های ایرانی در قالب‌های غیر سنتی پرداختند اما با وجود تازگی خیلی زود فراموش شدند^{۲۷}. البته علت عدم توفیق این گروه‌ها غالباً آن بود که اولاً این تازه‌جویی‌ها برایشان جنبه تفنن داشت و سرگرمی، درثانی در پرداخت کارشان نوعی تقلید از ادب اروپایی وجود داشت که ناآگاهانه به دنبال آن می‌رفتند در صورتی که نیما با ایمانی راسخ و نیز با آگاهی کامل به توجیه و تفسیر پیشنهادهای خود برخاست و با پایداری و پشتکار به اثبات و استقرار نظریه‌های خود

۳۴- رجوع شود به کتاب از صبا تا نیما، جلد دوم، بخش سوم در

آستانه شعر نو.

۳۵- دولت‌آبادی قطعه‌هایی به نام «صبحدم» و «سبک تازه» در این زمینه

عرضه کرد اما ادیبان وقت آن را به مسخره تلقی کردند رجوع شود به «نه شرقی

تجدد واقعی در شعر فارسی یا ۲۲/۰۰۰

در باب وزن و قافیه و نیز بافت کلام و محتوای جدید پرداخت و آن را
رواج داد.

→
نه غریب ، انسانی» چاپ اول، ۳۱۳ ارمنان سال پنجم شماره ۷-۵۸۴۶ .
۳۶- رجوع شود به «نهیب جنبش ادبی-شاهین» شهریور ۱۳۱۸، ص
۴ ، دکتر تندکبا و همچنین «صور و اسباب در شعر امروز ایران» اسماعیل
نوری علاء ، ۱۳۴۸ صفحه ۱۲۳-۱۲۴ .

۳۷- رجوع شود به کارهای آغازین ذبیح بهروز و محمد مقدم در

این زمینه .

فصل سوم

شعر نو تغزلی

تأثیر نیما در شاعران دیگر :

نیما شاعران جوان و تجددطلب و نوجوی زمان خود را از جهات مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد ، و از همان ابتدا گروهی از جوانان پرشور به یاری او برمی‌خیزند و به اشاعه و ترویج و تفسیر نظریه‌های جدید اومی‌پرازند . اما از آنجا که نیما خود در شکل و قالب و محتوای شعر دو مرحله از تکامل را طی می‌کند ، گروه تجددطلبان در دو جبهه قرار می‌گیرند : برخی شکل و قالب و بافت شعری افسانه را می‌پسندند و به تکمیل آن می‌پردازند و نوجوئی را در شعر فارسی در همان حد قبول دارند . این گروه که در حد «افسانه» مانده‌اند در واقع تغزل را در قالب

شعر نو تغزلی ... / ۷۹

وبافت افسانه یا نزدیک بدان ارائه می‌دهند ، و نوعی شعر جدید به وجود می‌آورند که می‌توان آن را «شعر نو تغزلی» خواند. گروه دیگر شاعرانی که تحت تأثیر شعر جدید نیمائی قرار می‌گیرند یعنی شعری که نیما از ۱۳۱۶ به بعد به وجود می‌آورد این گروه نوعی درك خاص اجتماعی را بازبانی پرتحرك در قالب‌های جدید ارائه می‌دهند که می‌توان آن را در مقابل شعر نو تغزلی ، شعر نو حماسی خواند . بیهوده نیست که نیما خود را جویباری می‌داند که هر کس به قدری که می‌تواند از آن سیراب می‌شود و یا از آن آب برمی‌گیرد .

شعر نو تغزلی :

هر چند نخستین کسی که شیوهٔ افسانه را می‌پسندد و خاصه از لحاظ قالب بدان گرایش پیدا می‌کند ، میرزادهٔ عشقی است اما در واقع اولین کسانی که بعد از نیما ، نو گرایان را در شعر فارسی بنیان می‌گذارند ، و شعر نو تغزلی یا غنائی را به عنوان شیوه‌ای جدید رواج می‌دهند و تجدد را در شعر فارسی ، چه از لحاظ قالب و چه از جهت محتوی تا «افسانه» می‌پذیرند یکی پرویز خانلری است و دیگر فریدون توللی و گلچین گیلانی. در این میان خانلری به تحلیل و شناخت این نوع جدید سخت می‌کوشد و توللی نخستین نمونه‌های آن شیوه را ارائه می‌دهد . در هر حال هر يك از این سه تن به نوعی ، شعر نو غنائی را پیش می‌رانند و تعدادی از شاعران جوان‌تر را به سوی آن می‌کشانند. تأثیری که آنان در شعر فارسی معاصر به خصوص در نوع شعر نو غنائی به جا گذاشته‌اند قابل توجه است.

خانلری شاعر نقاد :

خانلری، نخستین نقاد و تفسیر کننده شعر نو تغزلی و غنائی است. وی سال‌ها پیش از آن که مجله سخن را دایر کند شعر می‌سراید و بانیم‌آشنایی دارد. شعرهای او هر چند گاه در ابتدا تمرین شاعری است اما غالباً بافت و قالبی نسبتاً تازه دارد و نمودار آن است که شاعر نمی‌خواهد خود را - با وجود اطلاع از ادب کلاسیک ایران - کاملاً در اختیار ادب گذشته قرار دهد.^۱ او البته نقد شعر را به تدریج بر شاعری ترجیح می‌دهد و در باب شعر نظریه‌های تازه‌ای ابراز می‌دارد .

خانلری در سال ۱۳۱۸ شمسی چند نامه از ریلکه ترجمه می‌کند و مقدمه‌ای بر ترجمه فارسی خود می‌نگارد و دیدگاه جالبی را از شناخت شعر نشان می‌دهد. وی هر چند در آن مقدمه نظر «ریلکه» شاعر آلمانی را باز گومی‌کند اما در واقع گویی آنچه را که «ریلکه» گفته است او می‌اندیشیده و یابه‌قول خودش می‌باید اندیشیده باشد.^۲ «ریلکه شاعرانه زیستن را برای شاعر تجویز می‌کند و آن را چیزی لازم می‌داند ، و سرآیدن را جلوه هستی می‌شناسد . در نزد «ریلکه» شعر میوه زندگی است و نغمه‌ای است که از کنه هستی شاعر برمی‌آید. ازین رو شعر نه

۱- رك : به‌قطعه «ماه در مرداب» که آن را به‌سال ۱۳۱۶ شمسی

سروده است :

آب آرام و آسمان آرام دل زغم فارغ و روان پدram
سایه ید بین فناده در آب زلف ساقی در آبگینه جام

ای خوشا عاشقی بدین‌هنگام

۲- رك : چند نامه به‌شاعری جوان ، ص ۱۱ .

کسب و حرفه است و نه تفنن و فن . تنها حاجت درونی است که شاعر را به سوی شعر گویی می کشاند . به اعتقاد او شعر تنها نتیجه احساسات و عواطف نیست بلکه محصول تجربه نیز هست . او می گوید : شاعر سازنده است ، و مانند سازندگان دیگر به مایه کار نیازمندی دارد و این مایه برای شاعر تجربه های اوست . و تجربه حوادثی نیست که برای کسی روی می دهد بلکه بهره ای است که آن کس از حوادثی که برای او رخ داده است به دست می آورد . تجربه استعداد کار بستن وقایعی است که روی داده نه خود آن وقایع^۳ .

«ریلکه» این مسأله را مطرح می کند که راستی شاعر امروز چه می تواند بگوید که گفتنی و نو و از آن خود او باشد . وی می گوید که دیگران همه گفتنی های خود را گفته اند اما هیچ کس گفتنی های شما را نگفته و نمی تواند بگوید و بدین ترتیب معتقد است که همه چیز را از خود باید جست و نخستین دستوری که می دهد این است که خود را بشناسیم و این در واقع فرمان شاعری است^۴ .

خانلری در سال ۱۳۲۱ شعر «عقاب» را می سراید و دید و برداشتی جدید از روایت ارائه می دهد . برداشتی بسیار جالب و نو : هر چند در قالب مثنوی است اما برداشت و بافت شعر جدید است و از آن بوی تازگی و شعر نو می آید . خانلری از این سال ها به بعد است که به نقد شعر و بحث درباره شعر و هنرمی پردازد . خاصه از سال های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ که

۳- همان کتاب ، ص ۱۵-۱۶ .

۴- چند نامه به شاعری جوان ، ص ۱۶-۱۷ .

مجله سخن‌دایر می‌شود، خانلری در خط نقد شعر می‌افتد. در واقع مجله سخن پایگاه شاعران نوپرداز می‌شود خاصه کسانی که به شیوه خانلری یا شیوه جدیدی که می‌توان آن را شعر نوتغزلی باغنائی خواند گرایش و اعتقاد دارند و تأثیری که مجله سخن در این باب دارد انکارناپذیر است. خانلری در مقاله‌ای که در خرداد ماه سال ۱۳۲۲ شمسی در مجله سخن می‌نویسد به گروه‌هایی که در عرصه ادبیات پیدا شده‌اند اشاره‌ای می‌کند و ادیبان کهنه‌پرست را که صرفاً به لفظ دل‌خوش کرده‌اند، مورد ایراد قرار می‌دهد و می‌گوید: امروز دو گروه مختلف و متمایز در عرصه ادبیات فارسی دیده می‌شود. گروه نخستین که باید آن را گروه ادیبان خواند به اصالت لفظ ایمان دارند و آثار پیشینیان را سرمشق جاویدان می‌شمارند. در نظر ایشان بزرگان نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم مظهر کمالند و کوشش شاعر و نویسنده امروزی باید در آن مقصور شود که از ایشان تقلید کند و به آن پایه اگر نرسد، نزدیک شود، این گروه نمی‌دانند که ابداع معانی مقدم بر بیان است و به این سبب بیان را به جای آن که وسیله‌ای بشمارند، غایت مقصود پنداشته‌اند. قواعد کهنه‌ای را که هزار سال پیش در زبان عربی و به تناسب احتیاجات آن زبان به نام «معانی و بیان» به وجود آمده، هنوز از قوانین مسلم و اطاعت آنها را وظیفه اجباری اتباع کشور ادب می‌شمارند. با امور واقعی زندگی امروزی سروکار ندارند یا بهتر بگویم میان این امور و ادبیات رابطه‌ای نمی‌بینند و به این بیگانگان پروانه دخول در قلمرو ادب نمی‌دهند.

می‌گویند که سخن به بزرگان قدیم ختم شده است. به این سبب در شیوه‌های تازه ادبیات به چشم حقارت می‌نگرند، و آنها را پیش

آثار فضلالی قدیم پست و ناچیز و کم بها می دانند . و در ادامه سخنان خود می گوید : آثار گروه «ادیبان» از نظم و نثر به عتیقه های تقلبی می ماند که اگر چه ساده ذهنان را ممکن است فریب بدهد و در نظر ایشان بهایی داشته باشد پیش اهل نظر پشیزی نمی ارزد.» سپس در همان مقاله گروه دوم را که «نورسید گمان» می نامد سخت می گوید و آنها را گروهی بی اطلاع می خواند و سپس نظر خود را در باب نوجوئی و ادبیات حقیقی اظهار می دارد . و می گوید از نکاتی که برای احیای ادبیات فارسی ضروری است نخست آن است که همه به لزوم تعبیر و تجدید آن ایمان بیاوریم و از سر جهل و تعصب با این حقیقت ساده و مسلم مخالفت نکنیم .

دانستن این نکته که ادبیات قدیم فارسی در دنیای ادب مقامی عالی دارد نباید موجب شود که تغییر آن را جایز نشماریم و خود را به ادبیات جدیدی درخور احتیاجات امروزی محتاج نبینیم . تخت جمشید و طاق کسری از نمونه های عالی معماری است ولی آیا برای احتیاجات امروزی می توان از طرح همان بناها تقلید کرد ، یا از ساختن بنای تازه چشم پوشید !؟

اما از تجربیات گذشتگان سودها می توان برد و بنای نورا به این وسیله زیباتر و مناسب تر ساخت . نکته دوم به دست آوردن میزان و مقیاس جدیدی است . موازین قدیم برای سنجش آثار کهن شاید کافی بود اما امروز دیگر آن ابزار کهن را به کار نمی توان برد . علم معانی و بیان میزان سنجش ادبیات شمرده می شد ، وقتی ادبیات به شعر و شعر به قصیده و قطعه و غزل و رباعی منحصر بود . اما امروز ادبیات در

دنیای پهناور، انواع‌دیگری یافته است که قوانین کهنه را بر آن‌ها منطبق نمی‌توان کرد. پس باید میزان نوی به دست آورد و این میزان نو را باید از مللی اقتباس کرد که انواع تازه را پرورده و به کمال رسانیده است.^۵

خانلری يك سال بعد مقاله‌ای می‌نویسد تحت عنوان « شعر نو » در آن مقاله این نکته را ابتدا ذکر می‌کند که همه کسانی که با شعر و شاعری سروکار دارند. در این نکته معتقدند که تقلید و استقبال از قدما و تکرار مضامین که هر يك در فارسی هزاران بار مکرر شده ارزشی ندارد و باید در شعر و شاعری راه‌های تازه‌ای جست. او تازگی را نه در تغییر دادن اوزان و از بن منکر شدن وزن و قافیه می‌داند و نه پیدا کردن موضوع تازه... و می‌گوید: آنچه من از هنر سنا توقع دارم آن است که مرا در ادراك مفهوم زندگی، با همه وسعت و عمق آن یاری کند. هنرمند مأمور است که به مردم سرگشته گرفتار، زندگی را که خود جزئی از آن هستیم بشناساند. مانند نقاشی که چهره شما را تصویر می‌کند و شما خود را در پرده‌ای که ساخته اوست می‌بینید و می‌شناسید، و هنرمند آن معنی را که دریافته باید به طریقی به ذهن منتقل کند. وسیله این انتقال بیان است. بنابراین شاعر کسی است که مفهومی تازه و خاص از زندگی دریافته و آن را در قالب بیان بریزد و به دیگران انتقال دهد.

به نظر او، از لحاظ مضمون، آنچه نو نیست شعر نیست. اما

در صورت که شامل وزن و قافیه و ساختمان شعری است ، تازگی شرط نیست بلکه تناسب آن با معنی شرط است . شعر خوب شعری است که حاوی معنی تازه و زیبایی باشد و این معنی در مناسبترین و زیباترین قالب بیان ریخته شود . همین که معنی به قالبی در آمد طبعاً تابع قیودی است . شرط اصلی در این قیود آن است که قواعد و حدود آن‌ها برای شنونده قابل ادراک باشد . اگر کسی شعری بی وزن بگوید و معنی مقصود را آنچنان که باید زیبا و دلکش و تمام جلوه دهد به گمان من بر کار اور ایرادی نمی توان کرد .^۶

دو سال بعد در سال ۱۳۲۵ در مقاله‌ای تحت عنوان « جوانه‌های شعر نو » می نویسد : تا چند سال پیش انجمن‌های ادبی ، که گاهی از روی اغراض سیاسی تشکیل می شد و گاه میدان خودنمایی کهنه‌ادیبان بود کاری جز این نمی کردند که غزلی از خواجه یاشیخ و یا قصیده‌ای از عنصری یا خاقانی را طرح کنند ، و پیرو جوان را به استقبال ، یعنی تقلید وزن و قافیه ، یا تضمین ، یعنی بستن چند مصراع هم قافیه و اغلب بی- معنی به دنبال هر شعر وادارند . معانی و مضامین این گونه اشعار هیچ گاه از حدود کلیات مبتدلی مانند عشق و هجر و وصل و شکایت از روزگار غدار و گاهی افکار عرفانی تقلیدی تجاوز نمی کرد نادر بود اگر شاعری مفهومی تازه از زندگی در می یافت و نکته‌ای بسدیع و زیبا کشف می کرد .

اکنون چند سالی است که وضع دگرگون شده است ترجمه

۶- شعروهنر ۳۲۱-۳۲۸ ، مقاله شعر نو ، تیرماه ۱۳۲۳ ، مجله سخن .

آثار شاعران و نویسندگان اروپائی، اگرچه هنوز چنان که باید بر طبق اصول منظمی انجام نگرفته، در ذهن جوانان صاحب ذوق ایرانی تأثیری عظیم کرد. و این تأثیر خاصه در مال‌های اخیر بیشتر محسوس است.

مبتدیان شاعری اکنون دیگر در پی آن نیستند که غزلی را استقبال یا تضمین کنند بلکه به فکر آن افتاده‌اند که مطالبی بجویند و شیوه نوی ابداع کنند. این قصه گاهی موجب می‌شود که حدود وزن و قافیه را بشکنند و از قیود فصاحت بگریزند و غرابت را در لفظ و معنی جستجو کنند. این گونه کوشش‌ها اگر هم کودکانه و بی‌ارزش باشد نشان آن است که حرکتی از اذهان پدید آمده و از تکرار و تقلید ملالی حاصل شده است.^۶

در هر حال خانلری به توجیه و تفسیر نوعی شعر نو - شعر نو تغزلی می‌پردازد و در شناخت آن خاصه در مجله سخن سخت می‌کوشد، و مجله سخن در واقع به صورت پایگاهی درمی‌آید برای این گونه شعر. او اعتقاد به نوعی تازگی و نو جوئی و تحول ادبی دارد اما در ضمن اوزان و بحور فارسی را آنقدر متعدد و فراوان می‌داند که لازم نمی‌داند شاعر برای گفتن هر نوع شعر اوزان را بشکند و یا شعر آزاد بگوید. خانلری به قالب و شکل ظاهر بیش از محتوی توجه دارد با این همه شعری را که محتوای تازه نداشته باشد شعر نمی‌داند. اوتازگی را در محتوی می‌خواهد اما هرگز محتوای خاصی را در نظر ندارد شاید مانند

«ریلکه» اعتقاد دارد حاجت درونی شاعر ممکن است او را به سوی هر نوع محتوایی بکشاند .

توللی پرچمدار شعر نو تفزلی :

توللی پیشوای شعر نو تفزلی است ، وی بنابه قول خودش از همان ابتدا به سراغ نیما می‌رود . نیما را ابتدا از مجموعه محمد ضیاء هشرودی می‌شناسد و از «تخیل» و «قالب» اشعار او لذت می‌برد . او می‌گوید : قرائت «افسانه» در من تأثیر خاصی کرد ، و به من که تا آن تاریخ در سبک قدیم شعر می‌گفتم راه نشان داد و من حس کردم که جهت و مسیر شعر من همان راهی است که نیما پیش گرفته است ازین رو دنبال او رفتم^۸ .

توللی همان طور که خودش می‌گوید از تخیل و قالب افسانه لذت برده و سعی کرده است از آن تقلید کند . از همین روست که ظاهراً پس از ملاقات با نیما و قبول شیوه افسانه خود را از کسانی می‌داند که در خط نوجویی افتاده است و ناچار به توجیه و تفسیر شعر نو می‌پردازد . وی در سال ۱۳۱۹ شمسی با سرودن شعر «پشیمانی» به گفتن اشعاری در بافت و قالب جدید می‌پردازد و وقتی در سال ۱۳۲۹ شمسی مجموعه «رها» را انتشار می‌دهد در مقدمه‌ای که بر آن می‌نویسد صریحاً مخالفت خود را با بیان ادیبانه اظهار می‌دارد .

۸- کاویان شماره ۲۶ ، سال ۱۳۳۴ ، مجموعه اشعار نیما پوشیج ،

از آنچه توللی در این مقدمه می‌نویسد معلوم می‌شود که درك وی از شعر نو از بافت جدید تجاوز نمی‌کند. یکجا در همین مقدمه می‌گوید: «به شوخی منگرید، برای کهن سرایان مقلد امروز، يك بسته شمع، چند بوته گل، چند شاخه عود، چند مثقال زعفران، چند سیر بادام، يك قرابه شراب، يك ظرف نقل، يك دسته سنبل، چند قبضه کمان، چند دانه لعل، چند اصل سرو و سه چهار بلبل و پروانه کافیت تا آنها را با کلماتی از قبیل: کنعان و مصر و خسرو و شیرین و یوسف و زلیخا درهم ریخته پس از پر کردن فواصل و سبع الفاظ با ساروج‌های ادبی «همی» و «همیدون» و «مر مرا» و استخدام «عناصر اربعه» و «اصطلاحات شطرنج» و احیاناً آوردن چند لغت مصدوم و عجیب - الخلقه از قبیل «نوز»، «نك» و «هگز» و «افرشته» که به عقیده ایشان باعث استحکام کلام خواهد شد چند منظومه ساخته و پرداخته تحویل شما دهند و شگفت این که این گروه با فروختن صد «شمع» در يك چکامه نیز که گاه منظره شب هنگام زیارتگاهی مرادبخش بدان می - بخشد، نخواهند توانست تابش دلپذیر يك «شمع حافظ» را در اشعار تقلیدی خویش منعکس نمایند.^۹»

توللی بعضی شیوه‌های کهن سرایان روزگار خود مانند به «جنگ و استقبال رفتن»، «توجه به صنایع بدیعیه» و «به کار گرفتن اصطلاحات صوفیانه و عرفانی» را به باد استهزاء می‌گیرد و سرودن شعر را مستلزم درك موقعیت‌های مکانی و زمانی می‌داند و می‌گوید شاعران

کهن سرای امروز اغلب شعر خود را بدون در نظر گرفتن کیفیت و استعداد طبیعی سرزمین خویش با استفاده از الگوهای توصیفی گذشتگان ، به وصف و تعریف طبیعت می پردازند ... برای شاعر کهن سرای امروز ، بهار تبریز ، کرمان ، شیراز و هر نقطه دیگری که بر نقشه ایران و عالم فرض کنید ، یکسان و همانند است . قصاید توصیفیه او مثل يك عمل ریاضی درهمه جا به يك جواب می رسد. او بهار را از قصاید بهاریه دیگران شناخته و چنین آموخته است»^{۱۰} سپس مسأله تداعی را در وجود قافیه مطرح می کند و دست به ساختن شعر نو می زند.

این شعر نو از نظر توالی صفات و خصوصیات دارد . او وزن را در شعر تایید می کند و می پذیرد ، اما معتقد است که باید با حالات هم آهنگی داشته باشد . یعنی وزنی که شاعر انتخاب می کند با حالات شعر متناسب باشد . تازگی در مضامین و استعارات و تشبیهات و عدم رعایت صنایع بدیعی و پرهیز کردن از بکار بردن قوافی و ردیف های دشوار و نیز سکنه های شعری و خلق و آفرینش ترکیبات تازه و خوش آهنگ و انتخاب بهترین کلمات و توصیف دقیق حالات و مشاهدات از مطالبی است که توالی برای شعر نو می پذیرد .

توالی نزدیک ده سال بعد که «نافه» را چاپ می کند ، هر چند تاثیری را که از افسانه نیما پذیرفته است ، انکار نمی نماید اما شیوه خود را از او بکلی جدایی سازد و بسخت به نیما و یاران او حمله می کند و آنها را یابو سرامی خواند. وی در مقدمه نافه می نویسد که من به جذبه افسانه نیما یوشیج

دل بر قبول شعر نو نهاده بودم اما راستش را بخواهید : نیما خود دیر گاهی بود تا قالب پرداخت افسانه را از دست فرو گذاشته و در عوض با سرودن اشعاری که مصارع کوتاه و بلند آن لبریز میبهمات بود چنین می‌پنداشت که با عرضه کردن این « کلاف گره‌پیچ » رسالت خود را در باب تحول شعر پایان برده است . و حال آن که در سروده‌های اخیر وی ، اگر چه هنوز ایقاعات عروض رانقشی به کم و بیش بر عهده مانده بود ولی نحوه ختم و برش هر مصراع چنان نبود که قاعده و آئینی بر آن توان نوشت . وجه بسا که تیغۀ سلیقۀ استاد بجای بریدن بند گاه طبیعی بحور و زحافات درست در جایی فرود می‌آمد که مقبول ذوق سلیم نمی‌توانست بود .^{۱۱}

توللی ، بدین ترتیب ، پیوند خود را با نیما می‌گسلد و شیوۀ خود و گروهی را که بدان گرایش دارند « نوپردازان راستین » می‌خواند و شالوده تلاش خود را بر موارث قدیم استوار می‌سازد . به اعتقاد او همت نوپردازان راستین بر این است که از سرودن اشعار بی‌وزن پرهیز کنند و قافیه را بیخود از قلمرو شعر طرد نکنند . قافیه وردیف را تا آنجا که لطمه‌ای به بیان مفهوم و مضمون نزند مایه خوش‌آهنگی کلام بدانند در ضمن رعایت قواعد زبان فارسی را بر خود فرض شمرند و از سرودن اشعاری که سیاق کلام آن به ترجمه‌های ناقص آثار بیگانه شبیه‌تر است هوشیارانه احتراز جویند .^{۱۲}

۱۱ - مقدمه نافع ، ۳-۴ .

۱۲ - ردک : دیباچه نافع ، ۱۲ تا ۱۴

توللی از همان ابتدا گرایش به شکل و فرم تازه دارد . خاصه قالب و بافت کلام و تعابیر و تشبیهات و یا بقول خودش تخیل شعری نیما راتا آنجا که در افسانه آمده است می‌پسندد و به دنبال آن می‌رود اما وزن جدید نیما را نه می‌پسندد و نه آنرا درست می‌فهمد و چون به درک درست وزن و قالبهای جدید نیما نائل نمی‌آید از لحاظ قالب در حد افسانه باقی می‌ماند و از نظر محتوی با آن که شعر « شیپور انقلاب » می‌تواند برای او آغازی باشد بسوی محتوای اجتماعی و حماسی ، آنرا رها می‌کند و خود را تسلیم تخیلات رومانتیکی می‌نماید . او در غالب سروده‌هایش نشان می‌دهد که از بیان احساسات فردی و شخصی تجاوز نمی‌کند و همواره روح غنائی را در تخیلات فردی جلوه می‌دهد .

مجموعه «رها» که نخستین مجموعه شعر اوست و بین سالهای ۱۳۲۴ تا ۲۹ شمسی سروده شده است از جهت محتوی در واقع غننامه‌ای است سرشار از اندوه و وحشت مرگ و ناامیدی و خستگی و ناکامی و تیرگی و زشتی . در این مجموعه همه جا با وحشت و نامردادی برخورد می‌کنیم و همه جا سخن از عشق رمیده است و سرگذشت غمگین شاعر . ماه همواره پریده رنگ است و جو بیارصدایی حزین دارد و گویی پیوسته حکایت غم یاران رفته را سر می‌دهد . آن امید جان که در شراره گرم خیال خویش می‌سوزد گویی در جبین درخشان ماهتاب افسانه غم و شرح ملال شاعر را می‌بیند . اندوه و غم و وحشت همه جا در سراسر رها سایه افکنده است :

جغد می‌خواند و کا بوس شب از وحشت خویش

چشمها دوخته بر شعله نیمی . بی نور

باد می‌غرد و می‌آورد آهسته بگوش
ناله جانوری گرسنه از جنگل دور

آسمان تیره و سنگین چو یکی پاره سرب
می‌فشارد شب هول افکن و بیم‌افزار را
می‌کشد دست، شب تیره به دیوار جهان
تا مگر باز کند « روزنه فردا » را
می‌خورد گاه یکی، شاخه خشکیده به شاخ
و ندر آن ظلمت شب می‌گلد بند سکوت
استخوان می‌شکند مرگ تو گویی ز حیات
یا تنی مرده، تکان می‌خورد اندر تابوت

خسته از طول شب و رنج بیابان، شبگرد
رفته در پای یکی کلبه فرسوده بخواب
چپق از دست رها کرده و بس اختر سرخ
که روان در کف بادست ز پهر سو بشتاب

گاه آوای مناجات ضعیفی از دور
می‌زداید ز دل غمزده زنگار فوس
می‌کند پارس سگی بر شیخی هول‌انگیر
خفته‌ای می‌جهد از خواب به گل‌بانگ خروس^{۱۳}

در تجسم ذهنی شاعر شامگاهان سرشار از اندوه است و گویی
مرده‌ای در روشنی شامگاهان بر کوه و ابر تکبه زده و از دور به جان دادن

خورشید چشم دوخته است :

خیره بر زردی شادی کش و دلگیر غروب
زار و افرده فرو رفته در اندیشه گرم
پای آویخته از کوه ، و در آن توده برف
استخوان می کشدش شعله و می سوزد نرم

قرص خورشید مانند شمی بدم باز پسین در شعله خود جان می سپارد
و در آن خلوت تاریک افق هیچ کاری از او ساخته نیست جز آن که از
تلخی جان دادن خویش یاد بیاورد .

می کشد آه ، ولی دیر زمانی است که آه
منجمد گشته و افرده در آن سینه سرد
می زند بانگ ولی حنجره ای نیست که بانگ
زان بگوش آید و تسکین دهدش آتش درد ۱۴

زندگی برای او سنگلاخ تیره و تاریکی است اما همواره از هر سویی
آوای آشنای یکی یار ناشناس بگوش او می رسد : آوای زنی که شاعر را
در ژرفنای تاریکی شب به نام می نامد و بکام روایی می خواند اما هرگز
دست شاعر به او نمی رسد . و گویی شاعر فقط با خیال یار خوش است و
آنها جز جوشش و غلیان چشمه آرزو چیزی نیست از این روست که
نو میدانه راه دیار مرگ در پیش می گیرد .

گمراه و بی‌پناه
در کور سوی اختر لرزان بخت خویش
سرگشته در سیاهی شب می‌روم بدراه
راه دیار مرگ
راه جهان راز
راهی که هیچ رفته از آن ره نگشته‌باز (رها، ناآشناپرست ۱۳۵)

امید او جزویرانه‌ای بیش نیست ، گویی عشق برایش غیر از
ناکامی چیزی به بار نمی‌آورد و در عین صفا و شادکامی او را از خود می
رانند و دل شکسته‌رهایش می‌کند :

فروغ بود و صفا بود و صبح دولت بود
دریغ و درد که راهم بد قلب خسته نداد
ربود هوشم و سرگشته ز آشیانم کرد
دل شکسته ، به این یار دل شکسته نداد
(رها ، ویرانه امید ، ۱۴۱)

حتی در پندار خود ذره‌ای نور امید نمی‌بیند او به پیشواز مرگ
می‌رود زیرا چهره‌ او را غبار زمان گرفته و خورشید عشقش بتیرگی
جاودان نشسته است . موی سپیدش دیدار مرگ گرفته و پای امید از راه
آرزو گشته و دل از کاروان گرفته‌است و تصویر آرزو مانند غباری از
پیش چشم او محو شده‌است .
من خواستار مرگم و آوخ که دست مرگ

دام حیات این شد و دامان آن گرفت
(رها ، پیشواز مرگ ، ۱۶۷)

در سراسر «رها» صدای مرگ و ناامیدی و وحشت و تاریکی و یأس و ناکامی شنیده می شود بطوری که بحق می توان توللی را در «رها» پیشوای «شعر مرگ» خواند : مضمونی که بعدها در میان شاعران این گروه رواج می یابد .

توللی در سال ۱۳۴۱ شمسی «نافه» را چاپ می کند . نافه شعرهایی است که در فاصله سالهای ۱۳۳۲ تا ۳۹ سروده شده است . وی در این مجموعه یک چند در همان مضامین «رها» قدم می زند : در گیر و دار این جان غبار آلود نمی داند به چه کسی دل بندد و راز خود را به که گوید ؛ او در دنیایی زیست می کند که همه بیزاری و بی مهری است .

همه بیزاری و بیزاری و بیزاری همه ، ناکامی و نادانی و رسوائی
همه افسوس کنان از غم بی مهری همه اندوه بجان از تب تنهائی

در دنیایی که همه یاران او رفته اند ، توش و توان از او رخت بر بسته است . وهوش و روان از او دور شده و جوانی از او گریخته است . در این دنیا دیگر او نمی تواند زندگی کند ، وجود خود را زائد می داند و جز مرگ راهی برای خود نمی بیند :

بچه کارم من وزین پیش درنگم چیست ؟
ره صلحم چه وره نوشه جنگم چیست ؟
غم نامم چه و اندیشه تنگم چیست ؟
بچه کارم که نمی دانم

بچه‌کارم که نمی‌دانم
مرگ استاده که هان این تو و این تابوت
هودج کام تو بردوش که بر بندم ؟
چارتن باید و سن - بیکس و بی‌پیوند .
گویم : « اینک زن ناکام و سه‌فرزندم » (نافه، هودج مرگ، نامه ۱۳۳) .

اما تواللی که همواره سخن از مرگ می‌گوید به دنبال نوعی
زندگی خاص نیز هست ، و این زندگی خاص را ابتدا در «نافه» نشان
می‌دهد و بعد آنرا در «پویه» به اوج می‌رساند . عشقهای گناه آلود
ولذتهای جسمانی و کام‌روایی و کام‌جویی گویی تمام وجود شاعر را
در خود غرق کرده است : و ناچار شاعر را بسوی مضمونی می‌کشاند
که دیگر هرگز نمی‌تواند خود را از آن رها سازد . او چنان در لذت
جسمانی فرومی‌رود که می‌خواهد لذت کام‌روایی از بوسه‌ای گرم و آتشین
را در جان خود چنان نهد که با همان لذت چشم از جهان بشوید :

جام لب ، پر بوسه پیش آورد و مست	دست سوزان حلقه زد بر گردنم
از نفس‌هایش که کوتاه بود و گرم	خون به گرمی شعله ور شد در تنم
بر نهادم چشم و خوشبختی گذشت	چون شرابی آتشین از کام من
کاش با آن بوسه ، تیری سینه سوز	میزدود از یاد حتی نام من

(نافه ، ۴۹) .

شاعر خود را ناسپاسی گناه آلود می‌داند که با وجود عشقی که
به زن خود دارد هر لحظه تشنه آغوش دیگری است با این همه از

شعر نو تغزلی ... / ۹۷

همسر آزرده خود پوزش می‌طلبد و ارتکاب به گناه جنسی را بر گردن
هنرمی‌اندازد .

بر من ای همسر آزرده ببخشای که درد
می شکافد دلم از یباد پریشانی تو
وہ کہ می‌سوزم و پوزش بہ اب ازرنج و گناه
بوسہ ہا می‌زنم از دور بہ پیشانی تو
و گوید :

ناسپاسی گنہ آلود ، کہ با عشق تو باز
ہر زمان تشنہ آغوش نگاری دگر است
نا تراشیدہ ، بہم در شکند پیکر مہر
کہ نہ برگونہ دلخواہ و پسند ہنر است
(نافہ ، واپسین چارہ ۶۳-۶۵)

و این هنرمند شاعر کہ روزی از شدت غم و اندوہ و تلخی و ناکامی
خواستار مرگ می‌شود و درہ مرگ را در جلوی چشم خویش مجسم
می‌کند اینک خود را چنان در آغوش زنی ہر جایی می‌اندازد و از او
کام می‌گیرد کہ گویی جز بدان لحظہ بہ ہیچ لحظہ‌ای در زندگی نمی
اندیشد :

درواشد و آن شاخه نیلوفر شاداب موجی زد و مستانه در آغوش من افتاد
عطر نفسش بادم سوزان من آمیخت نقش دولش بر لب خاموش من افتاد

چالاک و هوسناک ، دد آن بیم دلاویز
چون سایه بلفزید به کاشانه رازم
برگردن من ، حلقه زد آن دست و برانگیخت
صد شوق گنه از دل جوشان نیازم

مستانه ، در آن خرمن گیسوی گرانبار
سر بردم و از شانه خزیدم به بناگوش
آن بوی نهان داشت ، که با نم نم شبگیر
خیزد به نسیمی خنک از جنگل خاموش

میخواستمش تشنه تر از کشته بسی آب
با هر سر موئی که مرا بسته بتن بود
لختی دگر ، آن پیکر جانبخش و دل افروز
لب بر لب و ساغر زده در بستر من بود

زلفش گره افشان تر و پیچیده تر از دود
بر بالش من ریخته ، آشفته و شبرنگ
ما ، چون دونه‌ها ازین تاکی خوش و سیراب
پیچیده در آن کوشش مستانه بهم تنگ

چون رنگ گریزان شفق ، هستی ما گرم
بك لحظه فروزان شد و در یکدگر آمیخت
وین روح گنهکار ، در آن لرزش پرشور
موجی زد و با قالب گم کرده در آمیخت

(ناله ، ۷۵ تا ۷۷)

شعر نو تغزلی ... / ۹۹

در هر حال توللی را خاصه از جهت محتوای غنائی و عاشفانه باید بنیان گذار شعر نو تغزلی خواند . درد و تلخی و مزگ و تنهایی و ناکامی از يك طرف ، عشق و شهوت و گناه و لذت جویسی از سوی دیگر ، محتوای اشعار غنائی توللی را بوجود می آورد و فضای شعری او را پرمی کند .

تصویر در شعر توللی اهمیت فراوان دارد و می توان گفت شعر توللی تا حدی « شعر تصویری » است . اما تصویر های او در عین زیبایی و ابتکار و آفرینندگی ، کلی و تا حدی دور از تجربیات عینی شاعرست . بافت کلام او تا حد زیادی تازه است و او خود این تازگی را نوعی تازگی و تجدد در شعر می شمارد .

توللی زبانی قوی و توانا دارد و در ساختن تعابیر شاعرانه و آفرینش ترکیبات و کار برد الفاظ و استفاده از موسیقی کلام ، در میان شاعران معاصر خود بی نظیر است و شعر او از این جهت در خور توجه فراوان می باشد . گذشته از اینها توللی قالب چهارپاره را در شعر فارسی رواج می دهد و آنرا به اوج می رساند .

گسترش شعر نو تغزلی :

هر چند شعر نو تغزلی ریشه در افسانه نیما دارد اما بنیان گذاران واقعی آن - چنانکه گفته شد - از يك طرف خانلری است و از طرف دیگر فریدون توللی . این نوع شعر که از سالهای ۱۳۲۵ و ۲۶ شمسی به بعد مورد توجه عده ای از شاعران جوان قرار می گیرد از لحاظ شکل ظاهری فرم چهارپاره را می پذیرد با بعضی تنوعات تازه و از نظر بافت

وزبان، از ترکیبات تازه و تعبيرات و واژه‌های شاعرانه نو برخوردار است. اما از نظر محتوی: عده‌ای از شاعران این شیوه خاصه از سالهای ۱۳۳۲ و ۳۳ شمسی به بعد الگوی کارشان شعر توللی است یعنی از يك طرف بیان مرگ و وحشت گور و تنهایی و غربت در آن موج می‌زند و از سوی دیگر شهوت و گناه و وسوسه‌های شهوانی گناه آلود ...

در میان این شاعران که تا سالهای ۱۳۴۰-۱۳۳۹ شعر خود را بدین مضامین آلوده‌اند در مرحله اول می‌توان نام محمد علی اسلامی، نصرت رحمانی، فروغ فرخ‌زاد، حسن هنرمندی را ذکر کرد. اسلامی با انتشار مجموعه «گناه» ۱۳۲۹ و «چشمه» ۱۳۳۵ شاعری رارها می‌کند و در خط نویسنده‌گی و نقد و تحقیق و ترجمه می‌افتد. و در این راه توفیقی نیز بدست می‌آورد.

نصرت رحمانی در سه مجموعه کوچ (۱۳۳۳ ش) کویر (۱۳۳۵ ش) و ترمه (۱۳۳۶ ش) از لحاظ شکل و قالب، چهارپاره را می‌پذیرد و از نظر محتوی مانند توللی در دنیای درد و تاریکی و مرگ و شهوت و گناه غوطه‌ور می‌شود. او خودش در مقدمه «ترمه» شعر خود را اشعار سیاه می‌خواند و خطاب به خواننده خود می‌گوید «تو ای خوابزده! بیهوده در سرداب اشعار سیاه من، به دنبال خورشید گمشده خود می‌گردی، جز گوری تهی و تابوتی قفل شده چیز دیگری نخواهی یافت ... بتو ام ... بتو ای خواننده، چشمانت را بدست کلمات جذامی بیرحم اشعار سیاه من مسپار و بدان که در آن اگر روزنه‌ای پیدا شود درمان نیست ا دردیست که تمام زندگیت را برای

شعر نو تغزلی ... / ۱۰۱

پنهان کردن آن هدر کرده‌ای ... آری ... من برای توای خواننده جز
طلسم سیاه‌بختی و یأس هدیه‌ای همراه نیاورده‌ام!^{۱۵}

در اشعار بعد از «ترمه» که دوره جدید شعر اوست از جهت شکل،
قالب چهار پاره را رها می‌کند و بسوی نوعی وزن نیمایی نو روی
می‌آورد. خودش در مقدمه «میعاد در لجن» می‌گوید: برخلاف
کتابهای «کوچ» و «کویر» و «ترمه» به بازی گرفتن تصاویر و کلمات
بسنده نشده است. گه‌گاه، کم‌وبیش بسوی بازی اوزان با نحوه و
روشی خاص، سراینده رفته است^{۱۶}

نصرت رحمانی، شیوه جدید خود را ادامه می‌دهد و در مجموعه
های دیگر مانند حریق باد (۱۳۴۹ ش) و درو (۱۳۵۰ ش) سعی می‌کند
نوعی زبان تازه - زبان حماسی - ارائه دهد، و نیز احساس خالص و ساده
و بی‌پیرایه خود را بانوعی اندیشه و تفکر در آمیزد اما توفیق اودرین راه
چندان نیست زیرا بیش از هر چیز گرفتار بازی با الفاظ و اوزان می‌شود.
با این همه نصرت رحمانی شاعری است پراحساس و شعرش صمیمی است
و می‌توان او را در شعرش بسادگی دید و با او آشنایی حاصل کرد.

فروغ فرخزاد در سه مجموعه اسیر (۱۳۳۱ ش)، دیوار -
(۱۳۳۵ ش) عصیان (۱۳۳۶) بنا به قول خودش يك بیان کننده ساده‌از

۱۵ - رك : مقدمة ترمه .

۱۶ - معیاد در لجن ، ۱۴

دنیای بیرونی است^{۱۷}. در مجموعه « اسیر » حالات و روحیات خود را بدون پرده‌پوشی بیان می‌کند و بی‌توجه به سنتها و ارزشهای اجتماعی آن، احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوست توصیف می‌نماید. اندوه و تنهایی و ناامیدی و بی‌اعتمادی نسبت به همه چیز و نا باوری و بی‌اعتقادی که بر اثر سرخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است، مضامین عمده شعری او را به وجود می‌آورد. فروغ ارزش های اخلاقی را زیر پا می‌نهد و آشکارا به اظهار میل به گناه می‌پردازد و بدین ترتیب نوعی مضمون جدید که تا آن زمان از طرف زن در ادبیات فارسی سابقه نداشته است به وجود می‌آید، و شاعره تمایل و احساس جنسی و غالباً گناه آلود خود را نسبت به مرد آشکارا نشان می‌دهد.

در مجموعه‌های « دیوار » و « عصیان » نیز به بیان اندوه و تنهایی و فراق و نیز سرگردانی و اضطراب و احساس نخستگی و ناتوانی و زندگی در میان رؤیاهای بیمارگونه و تخیلی می‌پردازد، و همواره خود را در منجلاب‌تنگ و تیره و غم آلود می‌بیند، و نسبت به همه چیز عصیان می‌کند او حتی در منظومه « خدایی » می‌خواهد دنیایی بسازد مطابق میل و خواست خود، دنیایی که در آن تنها عاطفه و احساس حکمفرما باشد. دنیایی برای هوسها و خواهشهای نفسانی خود، دنیایی که در آن بتواند میان گروه‌باده پیمایان بنشیند و شبهمیان کوچه‌ها آواز بخواند، جامه‌پرهیز را بدرود و در درون « جام می » تطهیر کند و خویشتن را با زینت مستی بیاراید

۱۷ - در باب فروغ فرخ‌زاد رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان

نظری به محتوای شعر فروغ فرخ‌زاد، مجله دانشکده ادبیات مشهد شماره چهارم

سال ۱۱ زمستان ۱۳۵۴ و نیز بکتاب حاضر در قسمت شعر نو حماسی.

وپیام وصل و سلام مهر و شراب بوسه و سراپا عشق شود ...

بدین ترتیب «فروغ» شیوهٔ توللی را با زبانی بسیار ساده و روان اما کم‌مایه و ضعیف دنبال می‌کند. وی در این سه مجموعه از لحاظ شکل ظاهر مانند غالب شاعران این گروه همان قالب چهارپاره را می‌پذیرد و ادامه می‌دهد. و اگر گاه از آن تجاوز می‌کند بسیار اندک است و فقط نوعی تنوع جوئی است.

حسن هنرمندی با انتشار مجموعه «هراس» در سال ۱۳۳۷ شمسی در جرگهٔ این گروه شاعران قرار می‌گیرد، وی هر چند «هراس» را مجدداً در سال ۱۳۴۸، ش با اضافاتی چاپ و منتشر می‌کند اما در واقع نشان می‌دهد که استعداد و علاقهٔ او به تحقیق و ترجمه خیلی بیشتر از شاعری است. از این رو هر چند به شاعری علاقه می‌ورزد، ناچار مانند برخی از دوستان و آشنایان دیگرش شاعری را تا حدی کنار می‌گذارد و به کار تحقیق و ترجمه، خاصه در ادبیات فرانسه می‌پردازد.

این گونه مضامین که چندی شعر معاصر فارسی را زیر تأثیر توللی قرار می‌دهد البته تنها منحصر به این چند شاعر نیست کسان دیگری نیز به این گونه مضامین گرایش نشان می‌دهند، و اشعار خود را بدان می‌آلایند در میان این شاعران که از لحاظ تأثیر پذیری از مضمون های توللی وار در مرحلهٔ دوم قرار دارند می‌توان نام کسانی مانند، فرخ تمیمی، یدالله رؤیائی، شرف‌الدین خرامانی و منوچهر نیستانی را ذکر کرد. شعر این عده البته یکسره وقف مضامین توللی وار نیست بلکه از آن فضا گاه استنطاق می‌کنند. و اما - بعضی از این شاعران یا خود بعدها استقلال می‌یابند و به دنبال شیوه‌ای جدید می‌روند و یا آن که در گروه‌های دیگر

قراری می‌گیرند .

اما در کنار این عده که معمولاً شعر توللی را در نظر دارند با نام کسانی مانند هوشنگ ابتهاج (ه - ا - سایه) نادر نادرپور، محمد زهری ، فریدون مشیری ، سیاوش کسرائی برخورد می‌کنیم. این گروه هر چند از شاعران شعر تغزلی جدید به‌شمار می‌روند اما گرایش به شعر شیطانی یا شعر ابلیسی در آنها یا وجود ندارد و یا بسیار کم است. این گروه فاقد تندروی - های گروه اولند و ظاهراً نظریات خانلری - و گاه شعر شهریار غزل‌سرای معروف سنتی - را خاصه در جهت محتوی بیشتر می‌پسندند تا شعر و نظریات توللی را. و بدین ترتیب نوعی شعر غنائی اصیل و جدید و تا حد زیادی مستقل به وجود می‌آورند که از لحاظ قالب غالباً همان چهارپاره است - قالبی که در این دوره رواج دارد - و از لحاظ محتوی نوعی بیان عواطف و احساسات فردی و شاعرانه یا در واقع نوعی غزل جدید با زبانی نرم و تغزلی اما غالباً بسیار قوی و پرتوان .

هوشنگ ابتهاج (ه - الف - سایه)

در میان این عده ، هوشنگ ابتهاج و نادر نادرپور از قدرت و ابتکار و توانائی خاصی برخوردارند . ابتهاج «نخستین نغمه‌ها» را که حاوی اشعار اوست به‌شیوه کهن در سال ۱۳۲۵ شمی چاپ و منتشر می‌کند و به دنبال آن مجموعه «سراب» ۱۳۳۰ ش و سیاه مشق «۱۳۳۳» ، «شبگیر» ۱۳۳۲ ، «زمین» ۱۳۳۴ ش انتشار می‌یابد .

«سراب» نخستین مجموعه اوست به‌شیوه جدید با این همه قالب در آن همان چهارپاره است یا شکل‌هایی که توللی و خانلری ارائه

داده‌اند و مضمون نوعی تغزل یا بیان احساسات و عواطف فردی اما عواطفی طبیعی و واقعی .

«سایه مشق» با آن که بعد از سراب منتشر می‌شود اما شعرهای بین سال‌های ۲۵ تا ۲۹ شاعر است . در این مجموعه «سایه» تعدادی از غزل‌های خود را چاپ می‌کند و استاد شهریار بر آن مجموعه مقدمه‌ای در باب غزل می‌نویسد .

«سایه» در این مجموعه نشان می‌دهد که در غزل قدرت و توانایی فراوان دارد . به طوری که می‌توان گفت بعضی از غزل‌های او از بهترین غزل‌های معاصر به‌شمار می‌رود . سایه در مقدمه «سراب» اظهار می‌دارد که دیگر آوای دل دردمند و ترانه‌های عاشقانه فردی سر نخواهد داد و بامردم هم گام خواهد شد، و مجموعه «شبگیر» در واقع جواب‌گویی این تفکر جدید اوست .

در این مجموعه «سایه» نه تنها سعی دارد محتوای شمری خود را عوض کند بلکه در شکل ظاهر شعر خود نیز تازگی‌هایی ارائه می‌دهد. او می‌کوشد خود را به‌مرزهای شعر نیمایی جدید نزدیک کند . با این همه توفیق او در شعرهای اجتماعی ظاهراً بسیار نیست . و با آن که هم در «شبگیر» و هم در «زمین» نشان می‌دهد که شعر نو نیمایی را چه از لحاظ قالب و چه از جهت محتوی درك کرده است اما از آنجا که «زبان شعری» او تغزلی است و نمی‌تواند خود را از آن دورنگه‌دارد، عملاً در آن نوع شعر توفیقی را که در غزل یافته است ، پیدا نمی‌کند. در هر حال «سایه» را می‌توان از تواناترین شاعران این گروه به‌شمار آورد و از مقتدرترین شاعران غزل‌سرای جدید بازبانی قوی و درکی نو.

مجموعه «چند برگ از یلدا» که در سال ۱۳۴۴ انتشار می‌یابد راه روشنی را جلوی پای «سایه» قرار می‌دهد .

نادر نادرپور :

نادرپور از چهره‌های درخشان شعر معاصر ایران است ، خاصه در گروه تغزل‌سرایان جدید . وی نه تنها شاعری است آگاه بلکه ادیب و نقادی است صاحب‌نظر . نادرپور از همان آغاز کار شاعری اش سعی دارد به دفاع از شعر خود و شاعران نوپرداز دیگر برخیزد و هر جا فرصتی می‌یابد به شرح و تحلیل شعر امروز پردازد .

در مقدمه نخستین مجموعه شعرش «چشم‌ها و دست‌ها» ۱۳۳۳- ش ، نخستین شرط شعر نو را ادراك تازه شاعرانه می‌داند و می‌گوید : «شاعر باید جهان را از دریچه چشم خود ببیند و آنچه را که دیگران از نمودهای طبیعی و بشری دریافته‌اند به یک سو نهد . اگر روزی شاعر لبان معشوقی را «عنان» پنداشته و یا گیسوی او را «مار» انگاشته به سبب این بوده است که ادراك او از عنصر مقدماتی و بسیط طبیعت تجاوز نمی‌کرده و ناچار تعبیرات او هم زاده آن ادراك محدود بوده است»^{۱۸} .

این مقدمه نشان می‌دهد که نادرپور در ابتدای کار شاعری به خانلری و توللی توجه دارد و به تأیید نظریه‌های آن دو در مورد شعر می‌پردازد در دومین مجموعه اش «دختر جام» نیز که تقریباً یک سال بعد انتشار می‌یابد ، نوعی شعر غنائی جدید در شکل چهارپاره به شیوه

شعر نو آفرینی ... / ۱۰۷

توللی ارائه می‌دهد . محتوی در این دو مجموعه تا حدی نزدیک به محتوای گروه اول تغزل‌سرایان یعنی دنباله‌روهای توللی است .

«چشم‌ها و دست‌ها» و «دخترجام» در واقع کارنامه جوانی شاعر است با زبان و بیانی سالم و توانا . در «چشم‌ها و دست‌ها» با تخیلات رمانتیک شاعر مانند بیان عشق‌های از دست رفته و وحشت و کابوس مرگ و امثال آن که غالباً شعرهای توللی را به یاد می‌آورد برخورد می‌کنیم . اظهار ملال از زندگی و بیان ناامیدی و مرگ از مضامینی است که نادر نادرپور در این مجموعه ارائه می‌دهد . نادرپور در سال ۱۳۳۱ شمسی وقتی از پاریس به ایران باز می‌گردد ، از یک طرف تحت تأثیر شاعران فرانسوی و از طرف دیگر تحت تأثیر فضای شعری ایران ، به توصیف لذت‌جویی و کام‌یابی از زن و زیبایی‌های شهوت‌ناک او می‌پردازد^{۱۹} . اما طولی نمی‌کشد که بهت بد و سرنوشت‌سیاه و غم‌واندود و تنهایی به سراغ او می‌آید و او را در لاک غم خود فرو می‌برد و گویی باز دوروبر او را وحشت و تاریکی و سکوت و مرگ فرا می‌گیرد :

دیگر نمانده هیچ به‌جز وحشت و سکوت

دیگر نمانده هیچ به‌جز آرزوی مرگ

خشم است و انتقام فرو مانده در نگاه

جسم است و جان کوفته در جستجوی مرگ

(۱۶۹ چشم‌ها و دست‌ها)

تنها ندم گریختم از خود گریختم تا شاید از گریختم زندگی دهد
تنها ندم که مرگ اگر همتی کند شاید مرا رهائی ازین بندگی دهد
(چشم‌ها و دست‌ها ، ص ۱۷۰)

«دختر جام» نیز دنباله همین مضمون‌هاست، این مجموعه که شعرهای سال‌های ۳۲ و ۱۳۳۳ نادرپور است، در واقع غم‌نامه‌اوست . مرگ گویی برای او موهبتی است اما از آن وحشت دارد و به همین دلیل است که زندگی می‌کند و این بار سنگین را به دوش می‌کشد :

اگر روزی کسی از من پرسد که دیگر قصدت از این زندگی چیست؟
بدو گویم که چون می‌ترسم از مرگ مرا راهی به غیر از زندگی نیست
(دختر جام ، ص ۳۵)

همه جا فریاد ناامیدی او بلند است ، ناامیدی و خستگی و ملال و انتظار برای آن چیزهایی که از دست رفته‌اند و سرانجام آرزوی مرگ:

ای مرگ ، ای سپیده دم دور بر این شب سیاه فروتاب
تنها در انتظار تو هتم بشتاب ، ای نیامده بشتاب
(سفر کرده ، دختر جام ، ص ۲۹)

زندگی برای او نشاطی ندارد:

چه سود از تابش این ماه و خورشید که چشمان مرا تا بندگی نیست
جهان را گر نشاط زندگی هست مراد دیگر نشان زندگی نیست
(دختر جام ، ص ۲۷۲)

نعره و تغزلی ... / ۱۰۹

نادرپور این احساس را چنان در خود تلقین می کند که زادن
خود را گناه مادر می داند و او را ازین بابت سخت سرزنش می کند.^{۲۰}
در هر حال شاعر خود اعتراف دارد که از چنگک او جز سرود غم
و مرگ بر نمی آید :

کز مرگ و غم نشاند ندارد	بر چنگک من نمانده سرودی
يك بانگ شادماند ندارد	چنگم شکسته بد که همه عمر
(دختر جام ، ص ۷)	

اما مجموعه « شعر انگور » که آن را در سال ۱۳۳۶ ش ، با
مقدمه ای در باب شعر امروز چاپ و منتشر می کند، هر چند گاه آرزوی
مرگ در بعضی از این اشعار دیده می شود^{۲۱}، اما ظاهراً شاعر باز ندگی
به دنبال نوعی آشتی است، اومی خواهد به سوی زندگی بیاید و از آن
کام جوید .

برخیز و با بهار سفر کرده بازگرد
تا چون شکوفه های پرافشان سیبها
گلبرگ لب بدبوسه خورشید وا کنیم
وانگه چو باد صبح
در عطر پونه های بهاری شنا کنیم
(آشتی ، شعر انگور ، ص ۴۸)

۲۰- رک : دختر جام ، ص ۴۱ .

۲۱- رک : دیدار ، شعر انگور ، ص ۴۵ .

این آشتی بازندگی او را به سوی لذت‌جویی و کام‌روایی می‌کشانند و ناچار بیشتر قطعات کتاب را عواطف شخصی و عشق به زن یا وصف کام‌جویی از زن تشکیل می‌دهد و همان‌طور که «دخترجام» را غم‌نامه نادرپور نامیدیم «شعرانگور» را باید «عشق‌نامه» او خواند. «شعرانگور» سرگذشت عشق شاعر است. ازین رو در سراسر این مجموعه - اگر از دو سه قطعه آن بگذریم - از لحاظ موضوع وحدتی دیده می‌شود و گویی قطعات آن با رشته‌ای بهم پیوند می‌خورد. ابتدا عشق بالذتی مست‌کننده آغاز می‌شود و شاعر چنان از معشوقه کام می‌گیرد که هرگز لذت آن را نمی‌تواند فراموش کند :

مار بازویش چو بردوشم خزید رعنه‌ای یی‌دار شد در پست من
تا شردم دست او را گرم گرم آب شد چون موم در انگشت من

شب گشود ازهم چو گل‌های انار برق زد دندان مرمر فام او
سینه او جفت شد بر سینه‌ام پر شد آغوش من از اندام او

لذت آتش ریخت در رگهای ما تا بدن‌ها مان بهم نزدیک شد
نبض‌ها مان کوفت از دیوانگی پیش چشم ما جهان تاریک شد

(عطش ، ص ۵۲)

اما این عشق و کام‌جویی به‌زودی برای او به پایان می‌رسد و معشوقه ، شاعر را رها می‌کند ، در حالی که هنوز شاعر لذت بوسه‌های

گرم او را بر روی لب‌های خود حس می‌کند . غمی بزرگ بر روی
سینه او می‌نشیند و به‌دام غم عشق گرفتار می‌آید (برده ، ص ۵۳-۵۶)
شاعر از رفتن معشوق نگران است اما تردید دارد که آیا به‌دنبال او
برود یا نه ، زیرا این عشق را جز دروغ و فریب نمی‌داند . او نمی‌تواند
لذت شهد لب‌ها و حرارت نفس معشوقه را فراموش کند :

راستی ای آفتاب آخر پائیز هیچ به‌یاد آوری گذشته ما را
بوسه گرمی که می‌بریدی نفس را برق نگاهی که می‌شکافت هوا را
(نگران ، ص ۶۰)

رفتن زن ، شاعر را به گریه و زاری می‌اندازد و گذشته‌ای را که
با او داشته است در جلوی چشمش همواره زنده می‌دارد (چشم‌بخت ،
ص ۶۳) گویی خاطرات لذت‌انگیز گذشته ، مثل يك سابه او را دنبال
می‌کند : هم آن هنگام که کوچه‌ها پر می‌شود از عطر بهار (رك : خون
آفتاب ، ص ۶۶) وهم آن گاه که در دل تاریکی‌های شب بارانی تند
می‌بارد (باران ، ص ۸۶) همه وقت و در هر لحظه او را به خاطر می‌آورد
(گل شب ، ص ۸۶) گویی لذت آغوش آن زن برای شاعر فراموش
شدنی نیست .

در عطر بوسه‌های تو ، ای تشنه گناه
ای زن زنی که طاقم از کف روده‌ای
آن روزهای خوب خدا زنده می‌شود
آن روزها که چشمه نورش تو بوده‌ای
(گریخته ، ص ۷۱)

او همواره از عشق گم شده به حسرت و ندامت می نشیند قطعات
تشنگی ۹۷ ، فریاد ۱۰۱ ، بسی جواب ۱۰۴ ، چشم در راه ۱۰۸ همه
نمودار این طلب عاشقانه اوست. بیهوده نیست که سرانجام خود را
بت تراشی می داند که در يك شب ، پیکر معشوقه را از مرمر شعر می -
آفریند و در ساختن آن تلاش ها می کند :

پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال يك شب ترا از مرمر شعر آفریده ام
تادرنگین چشم تو نقش هوس نهم ناز هزار چشم صبه را خریدم ام

با این همه از سوی معشوقه جز بی اعتنایی چیزی نمی بیند :

اما تو چون بتی که به بتماز ننگرد
در پیش پای خویش به خاکم فکنده ای
مست از می غروری و دور از غم منی
گویي دل از کسی که ترا ساخت کنده ای ۲۲
(بت تراش ، ص ۱۲۱)

از این رو با کمال ناامیدی به او هشدار می دهد که سرانجام يك
شب از روی خشم آن بت را خواهد شکست . و گویی شاعر از این
عشق که تمام وجود او را در خود گرفته است خسته شده و می خواهد این
عشق را - که خیال او آن را ساخته است - نابود کند و خود را از آن
آسوده سازد :

۲۲ - ناگفته پیداست که این شعر نادرپور را مانند بعضی اشعار دیگر
او می توان در ابعاد گسترده تری تفسیر کرد .

هشدار ازانکه در پس این پرده نیاز
آن بت تراش بلهوس چشم بسته ام .
يك شب كه خشم عشق تو ديوانه ام كند
بيند سايه ها كه ترا هم شكسته ام

(بت تراش ، ص ۱۲۱)

اما اهمیت دیگر این سه مجموعه قدرت شاعر در وصف و ایجاد
تعبیر و ترکیبات شاعرانه و تصویرهای ذهنی است . نادرپور در این سه
مجموعه قالب چهارپاره را به اوج می‌رساند و هر چند در ابتدا دیده به
اشعار توللی دوخته است ، به تدریج خود نوعی استقلال می‌یابد و در
ردیف بهترین چهارپاره گویان یا ترانه سرایان درمی‌آید .

در سال ۱۳۳۹ شمسی مجموعه دیگری با نام «سرمه خورشید»
از نادرپور انتشار می‌یابد . «سرمه خورشید» در واقع طلیعه تحول شعر
نادرپور است . وی در این مجموعه شعر تازه‌ای ارائه می‌دهد شعری که
نه آه و ناله‌های مرگ خواهانه رمانتیکی مایه‌های آن است و نه خاطرات
شیرین هوس انگیز و شهوت ناک در آن موج می‌زند . یعنی نه صرفاً شعر
مرگ است و نه تنها شعر زن . شعر شاعری است که می‌خواهد از هر
دوی اینها فاصله بگیرد ، و به مرزهای تازه دست یابد . ازین رو «سرمه
خورشید» در آمیخته‌ای است از غزل و حماسه که هم زندگی واقعی در
آن موج می‌زند و هم خیال شاعرانه . هم امید به زندگی - زندگی
واقعی و انسانی . نه شهوانی و گناه آلود - در آن هست^{۲۳} و هم اندوه و

۲۳- رك : سرمه خورشید ، ۱۵ ، موم گرم ۷۱ ، تیغ دوسر ۸۳ ،

پیوند ۱۲۹ ، نیاز ۲۰۹ .

حسرت و ناامیدی شاعرانه^{۲۴}. هم نمودار تنهایی‌های نسل جدید است،^{۲۵} وهم بیم و هراس و وحشت را می‌نماید^{۲۶}. هم در آن عصیان هست و انتقام^{۲۷} وهم شکست و سرخوردگی^{۲۸}... ازین‌روست که نادرپور در مقدمه همین مجموعه خود را شاعر روزگار خویش می‌داند و شاعر نسل خود... نسلی که به قول او شکست خورده‌ای پیروز است و همه کوشش‌های او در هم شکسته و همه تدبیرهای او نابجا افتاده است. نسلی که فقر، تنهایی، هراس، بر او غالب آمده و سیلاب حادثات او را از جای کنده و به بیراهه‌اش افکنده است. و از همه مهم‌تر نسلی که خواسته است تا «فساد» روحی و جسمی را براندازد اما خود به دام آن گرفتار آمده است^{۲۹}.

نادرپور در این مجموعه گذشته از محتوی دریافت کلام و تعبیر و تصاویر شاعرانه، هنری نظیر و بی‌رقیب خود را نشان می‌دهد. او توصیفات و تعبیر بسیار زیبا و خوش‌آهنگ می‌آفریند به طوری که خواننده در غالب قطعات این مجموعه با شاعری آفریننده روبرو می‌شود شاعری که آفرینش تعبیر شاعرانه با طبیعت اوسرشته شده است :

۲۴- رك : آینهٔ دق ۲۵ ، مسافر ۴۱ ، حسرت ۵۹ ، ابر ۱۰۷ ،

زنده در گور ۱۲۵ .

۲۵- رك : شیشه و سنگ ۱۴۱ ، داغ صبح ۱۷۱ ، تیشهٔ برق ۱۸۷ ،

۲۶- رك : بیم سیم‌رخ ۳۵ ، کابوس ۸۷ .

۲۷- رك : گومانای آسمان ۶۵ ، ستاره دور ۱۰۱ ، امید خیال ۱۵۱ .

۲۸- رك : فالگیر ۱۶۷ ، پوپک ۱۷۳ .

۲۹- رك : مقدمهٔ سرمهٔ خورشید ۱۱ .

بر شیشه ، عنکبوت درشت شکستگی

تاری تنیده بود

الماس چشم‌های تو بر شیشه خط کشید

و آن شیشه در سکوت درختان شکست و ریخت

(نگاه ، ۱۲۱)

شمعبر تیز باد

چون سینه برآمده آب را شکافت

از آن شکاف ، ماهی خونین آفتاب

چون قلب گرم دریا بر ساحل افتاد

(شامگاه ، ۱۵۷)

کندوی آفتاب به پهلو افتاده بود

زنبورهای نور ز گردش گریختند

در پشت سبزه‌های لگدکوب آسمان

گلبرگ‌های سرخ شفق ، تازه ریخته

(فالنگیر ، ۱۶۷)

برقی دمید و تیشه خونین خویش را

بر فرق شب نواخت

طاق بلند تیشه آسمان شکست

وز آن شکاف ، کوكب تنهای بخت من

چون شبمی چکیده به خاک سیه نشست

(تیشه برق ، ۱۸۷)

همان‌طور که گفتیم سرمه خورشید طلیعه تحولی است در شعر

نادرپور چه در شکل ظاهر و چه در محتوی. نادرپور ازین پس از لحاظ

محتوی به نوعی شعر حماسی نو روی می آورد و تا حدی مسائل اجتماعی

را می‌خواهد در شعر خود نشان دهد.^{۳۰}

فریدون مشیری و محمد زهری

غیر از ابتهاج و نادرپور در این گروه تفزل‌سرایان نوجومی‌توان از فریدون مشیری و محمد زهری نیز یاد کرد. فریدون مشیری در مجموعه‌ی نایافته (۱۳۳۵ ش) و گناه دریا (۱۳۳۵ ش) نوعی تفزل‌عاشقانه ارائه می‌دهد با محتوایی بی‌تحرك و یکنواخت. قالبی که انتخاب می‌کند چهارپاره است و محتوایش عاشقانه و این شکل و محتوای هم در مجموعه‌های آغازین او و هم در شعرهایی که بعداً می‌سراید همه جا به‌طور یکنواخت و بی‌تحرك ادامه دارد. مشیری شاعر غزل‌های ساده و بی‌تحرك است. عشق او شکلی قراردادی و ساده دارد. و اگرچه واقعی نیست گناه‌آلود نیز نیست و درد هم که در شعر او هست دردی است بی‌تحرك و معمولی ...

در شعر مشیری حرکت به سوی ابعاد جدید بسیار به‌کندی صورت می‌گیرد. ازین رو در مجموعه‌های «ابر» ۱۳۴۰ و بهار را باور کن ۱۳۴۷ و نیز اشعار دیگری که از و چاپ شده است همین خصیصه در شعر او هست، هر چند گه‌گاه پرنخاش‌گری‌هایی خاصه در «بهار را باور کن» دارد که غالباً غیر تجربی و کلی است.

۳۰- مجموعه‌های جدید نادرپور از آنجا که بعد از تدوین این مقاله انتشار یافته در اینجا مورد توجه قرار نگرفته است. با این‌همه این مجموعه‌ها نشان می‌دهد که در شعر نادرپور تکامل به‌سوی آفرینش‌های جدید هنری به‌کندی صورت گرفته و باید منتظر آفرینش‌های جدیدتر او بود.

شهر را گویی نفس در سینه پنهان است
شاخسار لحظه‌ها را برگی از برگی نمی‌جنبد
آسمان در چهار دیوار ملال خویش زندانی است
روی این مرداب يك جنبه پیدا نیست

با این همه در شعر مشیری از سال‌های ۴۸ و ۴۹ شمسی به بعد نیمه حرکتی به سوی تحول پیدا است چه در لفظ و چه در محتوی و خاصه در شعرهای جدیدتر او نوعی فلسفه و تفکر اجتماعی به چشم می‌خورد که می‌تواند راه‌گشایی باشد به سوی تکامل برای شعر مشیری.

محمد زهری در مجموعه «جزیره» ۱۳۳۴ بعضی چهارپاره‌های عاشقانه ارائه می‌دهد که غالباً از تأثیر توللی خالی نیست. در این چهارپاره‌ها نه شور و تازگی وجود دارد نه تحرك و اندیشه از همین روست که «زهری» به زودی از آن قالب مشخص جدا می‌شود و به اوزان نیمایی روی می‌آورد و ظاهراً مجموعه گلایه (۱۳۴۵ ش) طلیعه کار اصلی اوست. اما از شکل ظاهر آن که بگذریم محتوای شعر زهری در این مجموعه غالباً حدیث رنج و اندوه و تنهایی و لحظات زمزمه‌گر شاعرانه اوست.

زهری در مجموعه شب‌نامه (۱۳۴۷ ش) به نوعی ذهن‌کاوی و مضمون‌یابی شاعرانه روی می‌آورد و این مضمون‌ها را که غالباً اجتماعی و فلسفی هستند به صورت قطعه‌هایی کوتاه ارائه می‌دهد. این کار زهری که بعدها در قسمتی از مجموعه «مشت در جیب» (۱۳۵۳ ش) و حتی مجموعه اخیر او «پیرما» ادامه پیدا می‌کند، نوعی رباعی‌سازی جدید یا تک‌بیت‌گویی

است و غالباً هدف شاعر بیان و مضمون و فکری است که بر اثر نوعی تداعی و متکی به تجربه شاعرانه به ذهن او رسیده است و عیناً آنرا در چند کلمه تبدیل به شعر کرده است این مضمون و فکر البته غالباً رنگ اجتماعی و فلسفی دارد:

شب از شبها

بج بچ گنگی

— در خلوت يك كوچه —

طرح فریادی را

— در روشن فردا —

می ریخت

(شبنامه ۱۸)

شب از شبها

عطسه عائینی کرد بهار

نفس گرم زمین

به علف

شیوه رستن آموخت

(شبنامه ۴۱)

زمین ،

خالی زحجت نیست

یکی گرسر به زیر آب

ز خاک

نهال نازکی بالنده و بالنده تا سرحد کوه و ابر

(مشت در جیب ۸۶)

و یا:

به آفتاب بگو

زیر سقف ، تاریک است

یک آشیانه ترا یاد می کند هر روز

کرم نما و ،

فرود آ ،

که خانه خانه تست

(مشت درجیب ، ۹۷)

در شعرهای دیگر زهری که بعضی در مجموعه «وتمه» (۱۳۲۸ ش) «و مشت درجیب» آمده است غالباً رنگی از تفکر شاعر را در خود دارد اما تحرکی در آنها نیست با این همه در انتظار آثار بهتری از زهری هستیم.

کسرائی و سپهری

در شعر سیاوش کسرائی ، هم روح اجتماعی و حماسی جلوه دارد و هم روح غنائی . او در شعر خویش هم از خود سخن می گوید و هم از اجتماع خویش: با این همه فلسفه فکری خاصی ندارد و گویی به دنبال هدف معینی نیست. کسرائی در نخستین مجموعه خود «آوا» ۱۳۳۷ نوعی شعر فردی ارائه می دهد، با زبانی نیمه مستقل و زیبا . اما در منظومه «آرش کمان گیر» ۱۳۳۸ نشان می دهد که می تواند به نوعی بیان حماسی نزدیک شود . در خون سیاوش ۱۳۴۲ غالباً نوعی شعر اجتماعی را هم ارائه می دهد و در «سنگ و شبنم» ۱۳۴۵ به شعر غنائی در شکل دوبیتی نزدیک می شود .

دومجموعه دیگر کسرائی «بادماوندخاموش» ۱۳۴۵ و «خانگی» ۱۳۴۶ آمیخته‌ای است از شعر غنائی و اجتماعی. روی هم رفته شعر کسرائی از وضوح و روشنی خاصی برخوردار است. او همواره از ابهام می‌گریزد و فضای شعر خود را سرشار می‌کند، از تشبیهات و تعبیرات زیبا و خوش آهنگ و جذاب شعری می‌سراید ساده و روشن. شعر کسرائی شعرین بین است و جهت خاص و معینی ندارد با این همه شعری است خاصه در سطح، بسیار جذاب و زیبا و خوش آیند. و می‌تواند جای خود را در میان طبقات مردم باز کند.

در اینجا از شاعری دیگر سخن به میان می‌آید. شاعری که نوعی شعر مستقل ارائه می‌دهد. نوعی شعر پر تصویر و پر محتوی شعری. با تصویرهای شاعرانه و محتوای عرفانی و فلسفی و غنائی. و این شاعر سهراب سپهری است.

سهراب، شعر خود را نه به توصیف نفس منحصر می‌کند و نه آن را در خدمت تعهد خاص اجتماعی قرار می‌دهد، او شعر را در قلمرو آزادی‌های فکری و هنری می‌جوید و دنیا را از دیدگاه هنرمند محض نگاه می‌کند و آنچه برایش اهمیت دارد، هنرمند محض است برای او روح بیش از جسم اهمیت دارد. از این روست که سپهری نه به خود توجه دارد تا حدیث نفس سردهد و نه به جمع تا در جرگه شاعران اجتماعی درآید. او شاعری است که درد نیای شاعرانه و هنرمندانه خود غرق است؛ چنان غرق که همه چیز را فقط از دیدگاه شعر و هنرمند ببیند. او به همه چیز رنگ شعری می‌دهد. تمام اشیاء برای او معنویت دارد، در عمق اشیاء فرو می‌رود

شعر نوتفزلی ۱۳۱/۰۰۰

وبه آنها زندگی معنوی می‌بخشد. ازین روست که همیشه در شعرهای او شیشی همان طرف قرار دارد که روح. برای سپهری تمام ذرات عالم می‌توانند دارای معنویت، روح، عاطفه و احساس باشند و این نکته در شعر سپهری از اهمیت فراوان برخوردار است. او همواره در شعرهای خود ماده را به روح و روح را به ماده تبدیل می‌کند ازین رو همه چیز برای او قابل تبدیل است ماده و روح گویی برای او واحدی را تشکیل می‌دهد و ذهن او را به سوی نوعی وحدت می‌کشاند.

ظهر بود

ابتدای خدا بود

ریگک زار عقیف

گوش می‌کرد

حرف‌های اساطیری آب را می‌شنید

آب مثل نگاهی به ابعاد ادراک

لك لك

مثل يك اتفاق سفید

بر لب بر که بود

حجم مرغوب خود را

در تماشای تجرید می‌شست

چشم وارد فرصت آب می‌شد

طعم پاك اشارات

روی ذوق نمک‌زار از یاد می‌رفت

(هشت کتاب، اینجا همیشه تیه)

زبان سپهری زبانی است شاعرانه و خاص خود او. شعر او از وضوح و روشنی به‌دور است و از تصاویر شاعرانه و مبهم - که غالباً تازه و بکر نیز هست - برخوردار. او همه چیز را از دریچه شعر و هنر می‌بیند و همه چیز برای او تبدیل به شعر می‌شود. سپهری شاعر تصویرهای زیبا و خیالات نازک و ظریف است. شعر او ممتاز و بی‌نظیر و در ضمن مستقل و دور از هر نوع تأثیرپذیری است. «هشت کتاب» او نشان می‌دهد که سپهری همواره در راه تکامل قدم می‌گذارد و هرگز توقف را در شعر و هنر روا نمی‌دارد. سپهری شاعری است صاحب سبک خاص و از بنیان‌گذاران شعر معاصر فارسی است.

فصل چهارم

شعر نو حماسی و اجتماعی

شعر نو حماسی و نیما :

منظور از شعر نو حماسی ، نوعی شعر نیمایی است با محتوایی اجتماعی و فلسفی و روشن بینانه . شعری که هدف آن بالابردن ادراك و پیش هنری و اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگویی شود.

شعر نو حماسی - که در اینجا در مقابل شعر نو تغزلی قرار گرفته است - برخلاف اشعار تغزلی خواننده را در لذت جویی های فردی و یا ندوهای ساختگی خود شريك نمی سازد بلکه می خواهد خواننده را

باروی داده‌های عصر خود آشنا سازد و او را در سطحی بالاتر از آن قرار دهد. به‌طور ساده‌تر بگوییم شعر نو حماسی هم با احساس خواننده سرو کار دارد و هم با ادراك و اندیشه او در تماس است و می‌خواهد خواننده چشم و گوش خود را باز کند و همه چیز را ببیند و حس کند. ازین رو مسأله فرد از میان می‌رود و هر چه هست اجتماع است. در این نوع شعر حتی عشق که نوعی گرایش فردی است جنبه و روح اجتماعی پیدامی‌کند. شاعر خود را در اجتماع می‌بیند و هر چه را می‌خواهد از میان مردم و در میان مردم می‌جوید و می‌یابد. پس شعر نو حماسی نوعی شعر اجتماعی است و همان چیزی است که نیما می‌گوید، و می‌خواهد شعر را بدان مرز برساند.

شعر نو حماسی یا اجتماعی را البته نباید با فریادهای غرض‌آلود و شعارهای فریبنده اشتباه گرفت. در واقع در این نوع شعر هیچ لازم نیست شاعر فریاد بزند و شعار بدهد و یا سخنانی بگوید که مثلاً يك روزنامه‌نویس می‌تواند آنها را خیلی بهتر در چند مقاله عنوان کند. شعر نو اجتماعی باید از حس مسئولیت اجتماعی سرچشمه بگیرد و این حس مسئولیت باید واقعی و باروح و خون شاعر در آمیخته باشد و گرنه غیر اصیل است و شعری است بی‌ارزش و بی‌تأثیر. بنابراین در شعر نو اجتماعی مسائل روز مطرح نیست. شاعر باید حس و ادراك اجتماعی خود را تبدیل به شعر کند و آن را بیان نماید البته شرطش آن است که هم – چنان شاعر بماند و تبدیل به يك قائد اجتماعی نشود زیرا به محض آن که به عنوان قائد سر بر آورد از شاعر بودن فاصله می‌گیرد و شعرش از میان

می‌رود .

شعر نو حماسی همان‌طور که در محتوی با تغزل تفاوت دارد در زبان و بیان نیز با آن متفاوت است. زبانی که در این نوع شعر به کار می‌رود زبانی است پرتحرک و هیجان‌انگیز و پرتپش از آنجا که شاعر می‌خواهد حالت رخوت و خواب‌زدگی را از خواننده دور کند، و او را با واقعیت‌های اجتماعی و جهانی آشنا سازد و در ضمن در وجود خواننده حرکت و هیجانی به وجود آورد، نمی‌تواند از زبان نرم و رخوت‌آوری که در نوع تغزل وجود دارد استفاده نماید.

برای مثال می‌توان زبان فردوسی را در شاهنامه بازبان سعدی در غزلیات مقایسه کرد. فردوسی هرگز نمی‌توانسته است با لحن و زبان سعدی به غرض خاص که نوعی تحریک و تهییج حماسی است نائل آید. ناچار باید زبانی سخت و تند و کوبنده انتخاب کند. بنابراین شعر نو حماسی در زبان و محتوی و نیز در هدف و غرض از شعر نو تغزلی فاصله می‌گیرد و خود نوعی جدید را به وجود می‌آورد.

ریشه‌های شعر نو حماسی را می‌توان از يك طرف در شعر کهن فارسی یعنی مثلاً در شاهنامه فردوسی و قصاید ناصر خسرو و از طرف دیگر در شعر دوره مشروطیت یعنی شعر اشرف الدین حسینی، ادیب الممالک فراهانی، ملک الشعراء بهار و تاحدی در شعر عشقی و لاهوتی و چند شاعر دیگر پیدا کرد. با این همه آنچه امروز تحت عنوان شعر نو حماسی و اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، شعری است که به همت و پشتکار نیما از سال (۱۳۱۶ ش) به بعد شکل گرفته است. نیما معتقد بود که شعر باید با مسائل

اجتماعی و زندگی ارتباط داشته باشد. به گفته‌ی وی حتماً شاعری که حس می‌کند و غیرتی دارد، تمایلی به زندگی مردم‌نشان می‌دهد (ارزش احساسات ۱۰۸-۱۰۹) و این تمایل به زندگی مردم اساس شعر اجتماعی و حماسی نور را به وجود می‌آورد. ازین رو شعر نو نیمایی را می‌توان نخستین نمونه‌های شعر نو حماسی و اجتماعی تلقی کرد و نیما را بنیان‌گذار این نوع شعر دانست.

اما کسانی که در کنار نیما یا بعد از او به تکامل و یاروای این شیوه جدید پرداختند - که در واقع می‌توان آنها را یاران نیما و یا گسترش- دهندگان راستین راه او دانست - عبارتند از: منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودی، احمد شاملو، اخوان ثالث (م. امید) فروغ فرخزاد، منوچهر آتشی، شفیمی کدکنی، اسماعیل خوئی و چند شاعر دیگر.

منوچهر شیبانی :

شیبانی در سال (۱۳۲۴ ش) نخستین مجموعه شعر خود را تحت عنوان «جرقه» چاپ می‌کند و نشان می‌دهد که به راه نوعی شعر جدید قدم گذارده است. مجموعه دوم او یعنی «آتشکده خاموش» در سال ۱۳۴۳ انتشار می‌یابد. اشعار این مجموعه در واقع نتیجه بیش از بیست سال کار شاعری اوست. این مجموعه، شعرهایی است که شاعر از سال ۱۳۲۳ تا سال ۱۳۴۲ سروده است. تاریخ سرودن این اشعار نشان می‌دهد که منوچهر شیبانی نخستین کسی است که به شعر نو نیمایی روی آورده است.

شیبانی شاعر حماسه است و شعر او چه از لحاظ زبان و چه از جهت

محتوی از تنزل سرایی به دور است. او شعر اجتماعی را از طریق باز آفرینی تازه‌ای از اسطوره‌های ایرانی چه آنچه در گذشته دور وجود داشته است و چه آنچه از معهودات و مراسم و سنت‌های روزگار نزدیک‌تر به زمان ما بوده است، در جامعه‌ای از توصیفات داستانی و نمایشی بیان می‌دارد، و از آنجا که هنرنقاشی مورد علاقه اوست در شعر خود خاصه از لحاظ توصیفات به نوعی شعر و صفی می‌رسد.

وی نخستین شاعر نوپرداز بعد از نیماست که شعر دراماتیک جدید یا شعر نمایشی فارسی را با روشنی بیان ارائه می‌دهد، با این همه غالباً از لحاظ توجه به منطقی وزن نیمائی چندان خود را مقید نمی‌سازد و گاه یک قطعه شعر او بنا به مقتضای حالت و وصف، وزنی غیر از وزن اصلی و بنیانی شعر به خود می‌گیرد و گاه نیز به کلی وجود وزن نادیده گرفته می‌شود، شبیانی از لحاظ کاربرد اسطوره به درون مایه آن نمی‌پردازد و بیش از هر چیز غرق در توصیف صحنه‌ها می‌شود یعنی در واقع شکل ظاهر، او را چنان در خود غرق می‌کند که از توجه به درون مایه یا مفهوم خاص تمثیلی که ممکن است آن اسطوره در برداشته باشد چشم می‌پوشد.

ازین رو می‌توان گفت شبیانی شاعر درون‌ها نیست و زیبایی‌های ظاهری و صوری خاصه توصیف و تصویرسازی، او را مسحور خود کرده است.

شبیانی نماینده نسلی است که زندگی و دنیای قدیم برایشان رؤیا انگیز و لذت بخش است. در نظر او مظاهر کهنه و قدیمی که امروز وجود آنها برای بسیاری از سال‌مندان خاطره انگیز و رؤیا آفرین است. مانند

بازارهای قدیمی شبستان‌ها، سردابه‌ها، رواق‌های پرشکوه و قدیمی با
عابران در قیافه و لباسی سنتی - مسجدهای قدیمی با گلدسته‌ها و نیز
بسیاری از سنت‌ها که زندگی امروز آنها را به سوی نابودی و فراموشی
می کشاند - چیزهایی است که شاعر را بر سر ذوق می آورد و او را به احیاء
و بازآفرینی آنها وامی دارد. ازین روست که فضای شعری شیبانی بسوی
کهنگی می دهد و همین کهنگی رؤبانگیز است که شاعر را به سرودن
وامی دارد.

با این همه، هر چند محتوای شعر شیبانی صد در صد به شعر اجتماعی
امروز نرسیده است اما نوعی گرایش به جامعه در آن می توان حس کرد و اگر
چه شاعر عمیقاً نمی تواند از دردهای جامعه سردر بیاورد، اما سعی می-
کند سطحی از آن را در بیانی توصیفی ارائه دهد. البته شعر او به خاطر
توجه به بعضی مضامین حماسی و نمایشی و خاصه عدم توجه او به تفزلات
گناه آلود و خصوصی، می تواند به عنوان شعر نو حماسی و اجتماعی
معرفی شود.

آنچه شیبانی را بیش از پیش در ردیف شاعران شعر نو حماسی
قرار می دهد، زبان توصیفی و حماسی اوست. در لحن شیبانی البته به
مناسبت توجه او به روایات حماسی و اساطیری و فضای خاص شعری،
خشونت لفظ و توصیف‌های غیر غزلی، و تعابیر و ترکیبات و واژه‌های
حماسی، فراوان است.

درخشید برقی بمانند تیر
عقاب دلیر
بیفتاد از آسمان‌ها به‌زیر
جبین پرزچین و دلم کوه‌سار
چنان‌گرده پیر بر آن نگار
نشیش یکی دره هولناک
دمان همچنان ازدها درمناک

در هر حال، هر چند گه‌گاه ابهام در شعر شیانی باعث می‌شود که شاعر نتواند خواننده را به عمق درون مایه شعر خود هدایت کند. اما زبان او روی هم رفته پرتوان و پرتحرک است و می‌توان شیانی را خاصه از این جهت از شاعران خوب معاصر به‌شمار آورد شیانی اخیراً مجموعه‌ای تحت عنوان «سراب‌های کوبری» به چاپ رسانده است اما در آن تازگی و یانسانه‌ای از تکامل به چشم نمی‌خورد و می‌توان شعر شیانی را تمام شده تلقی کرد.

اسمعیل شاهرودی (آینده):

آینده از نخستین شاعرانی است که به شیوه نیمه گرایش پیدا می‌کند، و حتی نخستین مجموعه شعر او «آخرین نبرد» که در سال (۱۳۳۰ ش) چاپ می‌شود مقدمه‌ای دارد از نیمه. همین مقدمه نشان می‌دهد که شعر شاعر نوپا و جوان آن روزها، چگونه به علت یک‌پارهرها کردن مضامین کهنه و توجه به محتوی خاص اجتماعی و انسانی مورد عنایت خاص بنیان‌گذار قرار گرفته است.

نیما شعر شاهرودی را در مجموعه «آخرین نبرد» شعر مردم می‌خواند و همین جنبه مردمی بودن آن را بیشتر از هر چیز می‌ستاید به نظر او این جنبه از شعر شاهرودی است که با شعر دیگران تفاوت دارد و قابل ستایش است. نیما در اشاره به آخرین نبرد می‌نویسد: خواننده این اشعار وقتی که کتاب کوچکی را به دست می‌آورد نشانی از گوینده جوانی پیدا می‌کند که توانسته است از خود جدائی گرفته و به دیگران پردازد... و حقیقتاً توفیقی است که آخرین نبرد شما برای گسستن زنجیر زنگ زده و طولانی‌ای باشد که مثل خیلی‌ها فکر می‌کنند به دست‌وپای زندگی شما و ابناء جنس شما چسبیده است.^۱

شاهرودی نه تنها در «آخرین نبرد» بلکه در مجموعه «آینده» و در شعرهای بعد از آن نشان می‌دهد که از روحی انسان دوست و اجتماعی برخوردار است. و جامعه و انسان - آن‌چنان که از اشعارش برمی‌آید - چیزی است که شاعر را سخت به خود مشغول داشته و مانند چشمی مغناطیسی او را به خود جلب کرده است.^۲ همین روحیه است که او را همه جا به ستایش انسان وامی‌دارد و مانند نیما در غم انسان‌ها و به یاد انسان‌هاست. او حتی وقتی به خاطره‌ها و یادنامه‌های ذهنی خود روی می‌آورد بیش از هر چیز نشانه‌هایی از زندگی واقعی و ملموس خود را در میان مردم می‌جوید و گذشته‌ای را که سرشار از درد و غم و آه و فغان است در ذهن خوبش احیاء می‌کند:

۱- رك : مقلمة نیما بر مجموعه آخرین نبرد .

۲- رك : آخرین نبرد ، قطعه آهن ربا .

آن عکس‌های گمشده ، آن دفتر
آن کلبهٔ نمود و سینه‌کش دیوار ،
آن دار
آن پینه‌های دست پدر
آن دزد و غم
آن بیش و کم
آن آه ، ناله ، وای - فغان - طغیان
آن سبل پرخروش رفیقان
آن توده‌ها
آن یأس ، آن امید ،
آن دشمنان کور ،
آن ناشناس‌ها
آن کینه‌زا سرود
آن بود و آن نبود
آزاد نیستم و گر آزادم
هرگز نمی‌رود از یادم

گویی هرگز پای جستجوی شاعر در راه شناخت انسان‌ها وهم آوا
شدن با آنها سستی نمی‌پذیرد :

سال‌ها با آن که مرغی در قفس بودم
بر فراز شهرها من بال بگشودم
دیدم انسان‌ها به‌زنجیرند ،
دیدم انسان‌های دیگر را که از زنجیر می‌سازند
خویش بهر کشت فرداشان
می‌شنیدم - بر فراز شهرها - با آن که مرغی در قفس بودم

۱۳۳ / مقدمه‌ای بر شعر نو ...

ناله انسان و حیوان را
می‌شنیدم نغمه‌هاشان را

(جستجو، تهران ۱۳۳۲)

و بهمین دلیل برخلاف شاعران تغزل سرای همعصر خویش نه
آه و ناله‌های رومانتیکی سر می‌دهد و نه از درد و تنهایی مرگ جو
می‌شود و به لذت‌بایی‌های جسمانی فردی و شهوت خود مجال بروز و
ظهور می‌دهد.

او در نومی‌دی و تنهایی همواره روز امید و گشایش را می‌طلبد
و هرگز نمی‌خواهد سنگر واقعی خود را با احساس شکست و نا
امیدی رها کند: ازین رو ست که در میان شکست و ناامیدی کامل به
رهایی می‌اندیشد و به پیروزی.

دروازه عشق زندگی را

برویم

بسته‌اند.

و قلبم را آنگده‌اند

از درد و دریغ

تنها !

تنها !

تنها من مانده‌ام

و چله نشینی یأسها و شکست‌ها

تنها

تنها

تنها ؟

خرابه این تنهایی را

اما

بهجا خواهم گذارد

و چون ابر و هوا
آزاد خواهیم شد
و خواهیم پیمود تنگه و حشت‌زائی را
که در فاصله اکنون
و دنیای فرداست
و فواره‌های بلند آرزو را
باز می‌کنم
تا فطره‌های فتح به پاشند
تا موج‌های رنگ بریزند
تا حماسه‌ای به سرایند
و به فشارند
حلقوم
رنج سالیانم را
و فرود آورند
خواب پریشان یاسم را
از بالا
حالا ۱

بنابراین^۱ شاهرودی شاعر مردم‌است و شعر خود را همه جا وقف انسان‌ها و عشق به انسان‌ها و مظاهری کرده‌است که مویز ستایش انسان است. این فریفتگی او به زندگی و جامعه و انسان‌ها تا آن جا پیش می‌رود که گاه محتوی به کلی جوهر شعر را از میان می‌برد و شاعر فقط بیان‌کننده نکته یا روایتی اجتماعی می‌شود.^۲

با این همه شعر شاهرودی گاه حالت تمثیلی و شاعرانه دارد و برای درک آن باید از سطح ظاهر شعر گذشت و در عمق آن به معنای

شفاف و روشنی راه‌یافت. مثلاً در قطعه «ای دریا» و «خواب» و نیز در قطعه «تلاش» و «طاق نصرت» و بسیاری از قطعات جدیدتر، شاهرودی به مفاهیم تمثیلی و شاعرانه رسیده است.

در قطعه «ای انتظار هر چه ...» نیز این حالت خاص هنرمندانه دیده می‌شود و می‌توان از لابلای تصویرهای هنرمندانه و در میان ابهام شاعرانه به معنی روشن و اندیشه‌ای ژرف و اجتماعی پی برد

زیر حریق خفته خود
تنها نشسته‌ام
تنها نشسته‌ام
زیر حریق خفته‌ای از راه
زیر حریق خفته‌ای از راه، از نفس
اینجا
در این حریق خفته
دروازه هوای کسی را
گشت و گذار حادثه‌ای وانمی‌کند
ای انتظار هر چه، پدیدار شو به دست
تامو کب عزیز گشایش
خود را گذر دهد
از انجماد منظر دروازه و کلون

(آینده، ای انتظار هر چه...)

در هر حال شاهرودی شاعری است که او را مسائل اجتماعی و سیاسی و گاه انسانی و جهانی برمی‌انگیزد و وسیله الهام شاعرانه او می‌شود و شاید بواسطه همین روحیه است که شعرهای شاهرودی در دوره‌های خاصی در اوج می‌نشیند و درخشش و جلالتی پیدا می‌کند و هم به دلیل همین روحیه خاص است که وقتی شاعر محیط را مقتضی

بیان شاعرانه خود نمی‌بیند به پریشان‌گویی می‌افتد و سعی می‌کند شعر را در بیانی گنگ و گاه بی‌معنی در شکل‌های تفننی ارائه دهد. و به تازه‌جوئی‌های « من در آوردی » دست بزند و بدین ترتیب سرچشمه هنر خود را از عمق بخشکاند. و این نقطه ضعف اوست. با این همه اگر « آینده » خود را مغلوب تفننات شکل‌گرایانه نکند و در شیوه تمثیلی یا سمبولیسم نیمائی قدم بگذارد هنوز هم می‌تواند شاعری موفق و ارزنده باشد .

شاهرودی از لحاظ زبان در ابتدا تحت تأثیر نیماست اما این تأثیر بتدریج از میان می‌رود و زبانی مستقل پیدامی‌کند . این زبان مستقل گاه خشونت و قدرت زبان حماسه را دارد مانند قطعه « تلاش » « مردی از زمین » « ای نعره » و گاه از طنزی عمیق برخوردار مانند « تخم شراب » « پوزخند ۱ و ۲ » و گاه در حد تکامل زبان خاصی است که شیوه شاهرودی را می‌توان در آن یافت . زبانی توانا و زنده و پرتراوت که اگر ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست شاهرودی را صاحب شیوه‌ای خاص از لحاظ کاربرد زبان - نشان دهد:

همه گلبرگهای شاد را
در هوای عشق تو
می‌ریزم
و صلیب دردهایم را
بدوش می‌کشم
برای خاطر این دل که سرخ است .
تا خون گذشته‌ام
سنگفرش جاده‌ای را

که تو از آن خواهی گذشت

بشوید

و انسان یاد بدهایم

بمیرد

اگر بهار سرزمین انتظار

ملالم را

از پچایبج طول راههای خود

بگذرانند

در کنار من خواهی بود!

(طاق نصرت)

برای آینده قالب و فرم خاص مطرح نیست ، اودر انواع قالبها و فرمها شعر گفته است . هم در قالب چهار پاره و هم در قالبهای نیمائی و قالبهای آزاد و غیره . ظاهراً شاهرودی برای قالب اعتبار و اهمیتی قائل نیست و در آن دست به تفنن‌هایی می‌زند و این تفنن‌ها خاصه در شعرهای جدیدتر اودر مجموعه‌های « هر سوی راه راه راه ... » و « آی میقات نشین » بیشتر بچشم می‌خورد .

شاهرودی در غالب اشعار دو مجموعه اخیر حتی محتوی را هم از دست می‌دهد و ظاهراً همان‌طور که خودش می‌گوید در شعر هیچ کار معقولانه‌ای رانمی‌پذیرد . و فقط آنچه را پذیرفتنی می‌داند که حاصل حسی مشاهده‌اوباشد با این همه شعرهای اخیر شاهرودی چه از جهت شکل ظاهر و چه از نظر محتوی رو در زوال و سقوط دارد . خاصه این که - بعلت دست‌نداشتن به محتوای مورد نظر - سعی می‌کند در شکل و قالب

نوعی تفنن ارائه دهد . و از آنجا که مشاهده شاعر و نقاش را یکی می‌داند می‌خواهد بعمد شعر را با تصویرترسیم کند و کلمات را به ترسیم در آورد و شعر را بصورت منقوش ارائه دهد . و همین تفنن‌هاست - که به تصنع نزدیک است - که شعر شاهرودی را به فراموشی تهدید می‌کند .

احمد شاملو :

احمد شاملو از چهره‌های درخشان شعر نو فارسی و از پیشوایان بزرگ شعر اجتماعی امروز بشمار می‌رود .

وی از سال ۱۳۲۶ شمسی با انتشار یک مجموعه شعر و نثر به نام « آهنگهای فراموش شده » وارد دنیای شعر می‌شود . اشعار و نوشته‌های این مجموعه از یک طرف نمودار تقلیدی خام از رومانیک‌های فرانسوی و از سوی دیگر تحت تأثیر شاعران نوجو و تغزل‌سرای معاصر ایران است . قالب اشعار این مجموعه چهارپاره است و محتوی ، بیان احساسات سطحی و کم‌عمق و معمولی و در واقع نوعی تمرین شاعری و نمودار تجربه کم و دور بودن ذهن شاعر از شعر فارسی است .

شاملو پس از « آهنگهای فراموش شده » از یک سوی به نیما و شعر او توجه می‌کند و از طرف دیگر به نوعی تفکر خاص اجتماعی و سیاسی گرایش می‌یابد و از لحاظ شعری به سوی استقلال روی می‌آورد « آهنگها و احساس » در واقع نمودار گرایش او به نیما و « قطعنامه » و « ۲۳ » . نشان‌دهنده استقلال شاعری او است - وی در سال ۱۳۳۶ شمسی با انتشار مجموعه « هوای تازه » دستمایه دهساله شعر خود را ارائه می‌دهد و بعنوان شاعری نوجو و روشنفکر و پر کار و جستجوگر معرفی می‌شود .

شاملو در این مجموعه نشان می‌دهد که شعر واقعی از نظر او نادر و گرو قالب خاص و معینی است و نه متکی به وزن و یابی وزنی. شعر از دیدگاه او هیچ نوع قیدی را نمی‌پذیرد و وقتی نیاز شاعرانه شعری را در وجود شاعر می‌پرورانند و بر وزمی دهد، از هر قیدی آزاد است. از همین روست که در « هوای تازه » بیش از هر چیز تنوع شکل بچشم می‌خورد. و شاعر شعر خود را در هر قالبی ارائه می‌دهد: هم در قالب مثنوی و چهارپاره و هم در قالبهای آزادنیمایی و غیرنیمایی. یکجا شعر او وزن عروضی دارد و یکجا نوعی وزن آزاد. گویی از آنجا که شعر در وجود شاعر می‌جوشد می‌تواند از هر نوع وزن و قید خود را دورنگه‌دارد. بنابراین « هوای تازه » به مفهوم خاص خودش ارائه می‌شود. شاعر می‌خواهد در فضای آزاد تنفس کند و آنچه برای او اهمیت دارد شعریت شعر است.

شاملو در « هوای تازه » شعر را توجیه می‌کند و از نظر محتوی و قالب به بیان آن می‌پردازد. او در قطعه « شعری که زندگی است » ابتدا موضوع شعر شاعران پیشین را مطرح می‌کند و به رد و طرد آن می‌پردازد اما البته تصویری که از شعر گذشته ارائه می‌دهد، تصویری نادرست و غیرمنصفانه است او شعر گذشته فارسی را در حوزه‌ای محدود تصور می‌کند و آنرا مثنوی خیال‌باقی‌های بی‌معنی و دور از جریان واقعی زندگی می‌داند. نظر او شاعر پیشین کسی بوده است که همواره با خیال و شراب و بار سرمی‌کرده و دلش در دام گیس مضحك معشوقه گرفتار بوده است این تصویر نشان می‌دهد که شاملو - لاقلاً تا آن روز - با شعر فارسی عمیقاً برخورد نداشته و با ارزشهای آن آشنا نبوده است. خودش در این باره در جایی اعتراف می‌کند قبل از آن که به درك واقعی شعر نیما نائل آید اصلاً

از شعر کلاسیک فارسی تنفر داشته و آن‌ها را برایش جالب توجه بوده و نه هرگز وی را برمی‌انگیخته است .

شاملو در قطعه « شعری که زندگی است » موضوع و هدف شعر را از دیدگاه خود نشان می‌دهد و آن را پدیده‌ای می‌داند که از زندگی برآمده باشد . او می‌گوید :

امروز شعر ، حربۀ خلق است
زیرا که شاعران
خودشاخه‌ای ز جنگل خلقتند
نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان .

به اعتقاد او شاعر باید با درد های مشترک خلق آشنا باشد و نه تنها موضوع و واژه بلکه وزن و قافیه را نیز در میان مردم بجوید . او می‌گوید شعر یعنی « دست نهادن به جراحات شهرپیر » و « قصه سردادن برای شب از صبح دلپذیر » شاعر باید دردهای شهر و دیارش را باز گو کند و روانهای خسته را دلشاد سازد . شاعر به قلبهای سرد و خالی شوق زندگی می‌دهد و بدان نوعی آگاهی و بیداری می‌بخشد ، افتخارات انسان را باز گو می‌کند و به تقریر و تفسیر فتح‌نامه‌های زمانش می‌پردازد .

شاملو در هوای تازه نشان می‌دهد که شاعری است اجتماعی . او با حربۀ شعر به میدان می‌آید ، و خالصانه و سخت پرشوق و امیدوار به مبارزه می‌پردازد و به پشتیبانی و حمایت مردم امیدوار است و مردم را بزرگترین یاور خود می‌داند . و به فتح و پیروزی سخت دل بسته است .

و همین امید به او حرکت و جنبش و زندگی می‌دهد ، او صدای این
پیروزی را در جینگ جینگ ریختن زنجیر برده‌ها می‌شنود ، و بادلی
سخت امیدوار زمزمه می‌کند که :

عوضش توشهرما ... (آخ نمی‌دونین پریا .)
در برجا وامی‌شن ، برده دارا رسوا ، می‌شن
غلو ما آزاد می‌شن ، و پرونده‌ها آباد می‌شن
هرکی که غصه‌داره
غمشو زمین می‌ذاره
قالی می‌شن حصیرا
آزاد می‌شن اسیرا

الان غلامان و ایسادن که مشملارو وردارن
بزنی به جون شب ، ظلمتو داغونش کنن
عمو زنجیر بافو پالون بزنی وارد می‌لوتش کنن
سکویه پولش کنن
دست همو بچین
دور یارو برقصن .
(پریا ، هوای تازه)

شاملو شعر را در خدمت مردم و برای مردم می‌داند و خود را
دوستدار خلق می‌شناسد . او محبوس زندان دوست داشتن است :
دوست داشتن مردان و زنان ، دوست داشتن نی‌لبکها ، سگها و چوپانان ...
دوست داشتن کارخانه‌ها ، مشته‌ها ، تفنگ‌ها ... ، دوست داشتن مردم

که می میرند ، آب می شوند و در خاك خشك بی روح ، دسته دسته ، گروه گروه ، انبوه انبوه ، فرو می روند ، فرو می روند فرو می روند^۴ و این بزرگترین پیام و رسالت اوست . همان رسالتی که نیما داشت و پیش از او بعضی شاعران او ان مشروطیت داشتند .

شاملو در این دوره از شاعری شاعر غمها نیست . او در میان سختی ها و تلخی ها و تاریکیها ناامیدی را بخود راه نمی دهد و همواره به صبح درخشان امیدوار است .^۵ همیشه خود را با مردانی که از میان راه های پر غبار به جستجوی روشنائی های خورشید در تلاشند ، همراه می داند .^۶ وقتی به دختران دشت پیام می دهد پیام او چیزی نیست جز آماده کردن آنان برای زادن و پروردن آمان جانها:

از زخم قلب آمان جان
در سینه کدام شما خون چکیده است ؟
پستانان ، کدام شما
گل داده در بهار بلوغش ؟

بین شما کدام
بگوئید ا
بین شما کدام

۴ - رك ، شعر « تاشكوفه سرخ يك پيراهن »

۵ - رك : هوای تازه ، گل كو

۶ - رك : هوای تازه ، سفر

۱۴۲ / مقدمه‌ای بر شعر نو ...

صیقل می‌دهید

سلاح آمان جان را

برای

روز

انتقام؟

(هوای تازه ، زخم قلب آمان جان)

ودلی دارد سرشار از امید و همواره در دل تاریکی ، روشنایی

و سحر رامی جوید :

فریاد اگر چه بسته مرا راه در گلو

دارم تلاش تا نکشم از جگر خروش

اسپندوار اگر چه بر آتش نشسته‌ام

بنشسته‌ام خموش

وزاشک گر چه حلقه به دو دیده بسته‌ام

پیچم به خویشتن که نریزد به دامنم

(هوای تازه ، خفاش شب)

اما البته او کسی نیست که در گوشه‌ای به انتظار روشنایی بنشیند

بلکه برای بدست آوردن روشنایی و صبح به مبارزه با تاریکی برمی‌خیزد

و آن را محکوم می‌کند :

طرف ما شب نیست

چخماق‌ها کنار فتیله بی‌طاقند

خشم کورچه در مشت تست

در لبان تو ، شعری شن صیقل می‌خورد

من ترا - ست دارا - رب از ظلمت خود

شعر نو حماسی واجتماعی / ۱۴۳

وحشت می کند

(هوای تازه ، ترا دوست دارم)

ازین روست که خود را سراینده خورشید می داند و شعرش را
برای آنهایی می نویسد که برخاک سرد امیدوارند نه برای کسانی که
در انتظار تقدیر نشسته اند :

دیر گاهیت که من سراینده خورشیدم

و شعرم را بر مدار مغموم شهاب سرگردانی

نوشته ام که از عطش (نورشدن خاکستر شده اند)

من برای روسپیان و برهنگان می نویسم

برای ملولین و خاکستر نشینان

برای آنها که برخاک سرد

امیدوارند

و برای آنان که دیگر به آسمان

امید ندارند

بنابراین « هوای تازه » که در واقع حاصل ده ساله کار و کوشش
اوست کارنامه کوششها و تفکرات اجتماعی او نیز هست . شاملو در
« هوای تازه » نشان می دهد که بعنوان يك شاعر تمام زندگی خود را در
اختیار اندیشه های اجتماعی قرار داده و هدف و جهت شعر خود را
آنچنان که در قطعه « شعری که زندگی است » می گوید روشن کرده
است . او خودش می گوید : آثار من ، خود اتوبیو گرافی کاملی است
من به این حقیقت معتقدم که شعر ، برداشت هائی از زندگی نیست بلکه
یکسره خود زندگی است . خواننده يك شعر صادقانه در شعری که

می‌خواند ، خواه و ناخواه جز با صحنه‌هایی از زندگی شاعر و گوشه‌هایی از افکار و عقاید او روبرو نخواهد شد . در باب آنچه « زمینه کلی » و در نتیجه « زمینه اصلی » شعر مرامی سازد می‌توانم بسادگی گفته باشم که از دیرباز سراسر زندگی من در نگرانی و دلهره خلاصه می‌شود . مشاهده تنگدستی و بی‌عدالتی ، درهمه عمر ، بخت‌رو‌یاهائی بوده‌اند که در بیداری بر من گذشته است .^۷

شاملو ، پس از « هوای تازه » « باغ آینه » ۱۳۳۸ را انتشار می‌دهد . این مجموعه نشان می‌دهد که شاعر هنوز روح امید به طلوع صبح روشن را از دست نداده است . هنوز قلعه خاموش مردم او را برمی‌انگیزد و بر خاستن را ، هر چند بدون سپر باشد نامداری می‌داند . و گریختن از حادثه راننگ و بدنامی می‌شمارند .^۸ و وقتی می‌بیند که یاران نا شناخته‌اش چون اختران سوخته يك يك سرد می‌شوند و به خاک تیره فرو می‌ریزند از ویرانه سکوت خود خارج می‌شود و فانوس بر کف در میان مردم بانگ برمی‌دارد که :

آهای

از پشت شیشه‌ها بدخیابان نظر کنید !

خون را به سنگفرش ببینید

این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش

کاینگونه می‌تبد دل خورشید

در قطره های آن

۷ - رک : مقدمه بر گزیده شعرهای احمد شاملو ، حرفهای شاعر

۸ - باغ آینه ، حرفهای خاموش . باغ آینه ، اتفاق

و وقتی این سرود رامی خواند جانش پراز امید می شود و قلبش
به تپش درمی آید :

من باز گشتم از راه
جانم همه امید
قلم همه تپش
چنگ زهم گسیخته ز را
زه بستم
پای دریچه
بستم
وز نعمتی

که خواندم پر شور
جام لبان سرد شهیدان کوچم را
بانوشخند فتح
شکستم
« آهای » !

این خون صیگاه است گوئی به سنگفرش
کاینگونه می تپد دل خورشید
در قطره های آن
از پشت شیشه ها به خبا بان نظر کنید !
خون را به سنگفرش ببیند !
(باغ آینه ، برسنگفرش)

او فکرمی کند ، هنوز قلبی سخت گرم و سرخ دارد و احساس
می کند که حتی در بدترین دقایق این شام مرگزای ، چندین هزار چشمه
خورشید در دلش می جوشد از یقین :

احساس می‌کنم .
در هر کنار و گوشه این شوره زاری‌اس
چندین هزار جنگل شاداب
ناگهان

می‌روید از زمین

احساس می‌کنم

در هر دم

به هر تپش قلب من

کنون

بیدار باش قافله‌ای می‌زند جرس

(باغ آینه، ماهی)

و هر چند خود را در اعماق تاریکی می‌بیند اما گوئی هنوز امید
به روشنائی دارد و آن را در دل تاریکی می‌جوید :

شب

با گلوی خونین

خوانده‌ست

دیرگاه

در با نشسته سرد

یک شاخه

در سیاهی جنگل

به سوی نور

فریاد می‌کشد

(باغ آینه، طرح)

اما گاه می‌بینیم امید مبدل به یأس می‌شود و غم و ناامیدی بر آغ

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۴۷

اومی آید و همه جا را در نظر او تیره و تار می سازد . او چون بوتیماری
مجروح - که بر لب دریاچه شب نشسته باشد - اندوه می خورد و سخت
اندیشناک و خسته و مغموم است. چون کاج پیری است که از مدتی دراز
خورشید بر او نتابیده :

من چنان
چون کاج های پیر
تاریکم که پنداری
دیر گاهی هست
تا خورشید
بر جانم نتابیده است
می کشم بی نقشه
در غمخانه خود
پای
می کشم بی وقفه
بر پیشانی خود
دست ...

(باغ آینه ، کاج)

اوسخت مایوس و دلاشکسته است زیرا می بیند که با همه دل بستگیش
به مردم هیچ کس را پروای او نیست .

مانوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص برخاستیم
مانعره زنان از سر جان گذشتیم
کس را پروای ما نبود

در دور دست

مردی را به‌دار آویختند

کسی به تماشا سربرنداشت

(باغ‌آینه ، از نفرتی لبریز)

وسخت هراسان است و چون بانویی سیه‌جامه بر فاجعه‌ای که
روی خواهد داد ، پیشاپیش بر بام‌خانه خود می‌گرید. شاعر با توصیف
وحشت‌ناکی که از کوچه می‌کند نشان می‌دهد که انسان چگونه در
تنهایی و بی‌کسی گرفتار آمده و هستی واقعی خود را از دست نهاده
است . با این همه نمی‌پذیرد که انسان مانند مهره های شطرنج بدون
اراده و اختیار ازین سوی بدان سوی در حرکت باشد و از اعماق فریاد
برمی‌دارد :

— مهره نیستیم

مأموره نیستیم

(باغ‌آینه ، کوچه)

نا امید چنان بر او چیره می‌شود که عمر را بی‌حاصل و کاهل
می‌بیند و از هیچ سوراخی برای گریز و نجات نمی‌شناسد و همه راهها
را به بن‌بست منتهی می‌بیند :

از چار جانب

راه گریز بر بسته است

درازی زمان را

با پاره زنجیر خویش
می سنجم
و ثقل آفتاب را
با گوی سیاه پای بند
در دو کفه می نهم
و عمر

در این تنگنای بی حاصل چه کاهل می گذرد
(باغ آینه ، درخواست)

اومی داند در این شهر سرد ، خنده ها چون قصیل خشکیده خش
خش مرگ آوری دارند و سربازان مست در کوچه های بن بست عربده
می کشند و قجه های از قعر شب با صدای بیمارشان آواز ماتی دارد :

علف های تلخ در مزارع گندیده خواهد رست
و باران های زهر به کاریز های ویران خواهد ریخت
(باغ آینه ، از شهر سرد)

با این همه مردانه برمی خیزد و چراغی در دست و چراغی در برابر
به جنگ سیاهی می رود . او احساس می کند خورشیدی از اعماق ،
که کشتان های خاکستر شده را روشن می سازد.

من برمی خیزم
چراغی در دست ، چراغی در دلم
زنگار روحم را صیقل می زنم
آینه های در برابر آینه ات می گذارم
تا از تو
ابدیتی بسازم
(باغ آینه)

امانومیدی او را رهانمی‌کند و سایه به سایه او در حرکت است -
گویی « باغ آینه » نوسان میان امید و نساامیدی است - دنیا را
سرشار می‌بیند از اندوه و غم و می‌داند که زیرا این طاق کبود نه ستاره‌ای
وجود دارد و نه سرود نشاط انگیزی شنیده می‌شود شاعر « عموصحرا »
راسخت دلتنگ و خسته می‌بیند و با درد و حسرت از زبان او می‌سراید که :

از سرپه ، شبا
شیهه اسبای گاری نیاد
ازدل یسه غروب
چهچه سار و قناری نیاد
دیگه از شهر سرود
تکسواری نیاد
دیگه مهتاب نیاد
کرم شب تاب نیاد
برکت از کومه رفت
رسم از شاهنومه رفت

و دنیا را زندانی می‌داند که نه عشق در آن هست نه امید و نه شور. دنیا
برهوتی است که ناچشم کار می‌کند مرده است و گور:

نه امید - چه امید ؟ به خدا حیف امید
نه چراغی - چه چراغی ؟ چیز خوبی میشه دید ؟
نه سلامی - چه سلامی ؟ همه خون تشنه هم
نه نشاطی - چه نشاطی ؟ مگه راهش میده غم ؟

و پسران عموصحرا را می‌بیند در میان خشکی و بی بارانی که عشق

« دختران ننه دریا » رانمی توانند ازدک خود خارج کنند ، و از آن عشق سخت بر خود می پیچند و اشک های شور و تلخ بر دریا جاری می سازند . اما ننه دریای حسود جادو در کار می کند و این عشق شور انگیز و دردناک را ظالمانه خنثی می نماید :

پسرا ، حیف ! که جز نعره دلریسه باد
هیچ صدای دیگه بی
به گوشاشون نییاد !
غمشون سنگ صبور
نگاشون خسته و دور
دلشون غصه ترک
توسپاهی ، سوت و کور
گوش میدن به موج سرد
می ریزن اشکای شور
توی دریای نمور

(باغ آینه ، دختران ننه دریا)

و بدین ترتیب روزنه امید برای اوبکللی مسدود می شود و همه جا در تاریکی و خشکی غرق می گردد .

شاملو فرزند اجتماع است اجتماع و انسان را دوست دارد و همواره خود را در میان مردم می بیند . زندگی خود را وقف اجتماع می کند و مردانه در کنار مردم به جنگ سیاهی بر می خیزد و در این راه سختی ها و شکنجه ها می بیند .

ناهمواریها تحمل می کند . اما پس از سالها تلاش ، سالها تحمل شدائد

و همگامی با مردم. احساس می‌کند که راه او به بن‌بست رسیده و تلاشهای او عبث بر باد رفته است. خاصه می‌بیند مردمی که برای آنان جان خود را بر کف نهاده و تمام هستی خود را وقف آنها کرده است از او گسسته و قدر این همه فداکاری را ندانسته‌اند. یعنی تلاشهای او عقیم مانده است و شاملو تصور می‌کند گناه فسادى که گریبانگیر مردم شده است از آنهاست. از این روست که از عشق به مردم دل سرد می‌شود و از آنان بخشم و قهر دل می‌کند و خود را ناچار در آغوش معشوقه خود «آیدا» می‌اندازد - و در مجموعه «آیدا در آینه» ۱۳۴۳ نشان می‌دهد که چگونه از مردم گسسته و به انزوا نشسته است او بخشم از مردم سخن می‌گوید و به نفرت از آنان یاد می‌کند:

آدم‌ها و بویناکی دنیاهاشان
 یکسر
 دوزخی است در کنایی
 که من آن را
 لغت به لغت
 از بر کرده‌ام
 تا راز بلند انزوا را دریابم
 راز عمیق چامدا
 از ابتذال عطش...

(آیدا در آینه ، ۷۹)

و از سرخشم از مردم کناره می‌گیرد و هوای سفر را در سر می‌پروراند و دست در دست «آیدا» می‌گذارد که :

برویم ای یار ، ای یگانه من !
دست مرا بگیر
سخن من نه از درد ایشان بود
خود از دردی بود که ایشانند
اینان دردند و بود خود را
نیازمند جراحات به چرک اندر نهشته اند
و چنین است
که چون بازخم و فساد و سیاهی به جنگ برخیزی
کمر به جنگ استوارتر می بندد
(آیدا درآینه، ۶۱)

وسخت دلشکسته و ناامید از ناحق شناسی مردم ، مردمی که هرگز
از خود اراده نداشته اند و نخواسته اند به یاری او و به یاری خود برخیزند .

و در یفا - ای آشنای خون من ، ای همسفر گریز !
آنها که دانستند چه بی گناه
در این دوزخ بی عدالت سوخته ام
در شماره
از گناهان تو کم ترند
(آیدا درآینه ، ۶۳)

او چنان از مردم ناامید می شود که همه چیز را در وجود عشق به آیدا
می بیند . عشق به کسی که دوستش دارد و دندانهای او را مانند شیر گرم
می نوشد . اینجاست که اجتماعیات شاملو به عاشقانه های او تبدیل
می شود و شعرهای تغزلی و عاشقانه او به اوج می نشیند . با این همه
عاشقانه های او از نوعی تفکر فلسفی عصری برخوردار است و همین

تفکر عصری است که عاشقانه‌های او را از دیگر شاعران متمایز می‌کند .

در مجموعه دیگرش « آیدا ، درخت و خنجر و خاطره » ۱۳۴۴ که در واقع دنباله « آیدادرآینه » است ، تحت عنوان شبانه ، خشم و اندوه خود را نسبت به مردم درشکلی فلسفی بازگو می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فساد و تباهی در روح مردم رسوخ یافته و ارزشهای انسانی جای خود را به نامردی و نامردمی داده است . و به خشم و نفرت آشکارا به آزار آن کسان قصدمی‌کند که چون آفتاب گردان دورنگ ظلمت‌گران شب شده‌اند و مردمی و مردمی را همچون خرما و عدس به ترازو می‌سنجند و با وزنه‌های زر هر رفعت را دست‌مایه زوالی می‌سازند و شجاعت را قیاس از سیم‌وزری می‌گیرند که به انبان کرده باشی ... (آیدا ، درخت و خنجر و خاطره ، ۱۲)

اواز گذشته خود که در تلاش و مجاهدت بر باد رفته است به تلخی یاد می‌کند و از این که چنان روزگار خود را به عبث و در راهی بی‌هوده گذاشته است به حسرت می‌نگرد که :

... و دریفا بامداد

که چنین به حسرت

دره سبز را و انهادو

به شهر باز آمد ،

چرا که به عصری چنین بزرگ

سفر را

در سفره‌نان نیز ، هم بدان دشواری به پیش می‌باید برد

که در قلمرو نام .

(آیدا ، درخت و خنجر و خاطر . ، ۲۴)

وبه توصیفی تلخ و دردناک از عصر خود می پردازد . عصری که شرم و حق حسابش جداست ، و عشق سوء تفاهمی است که با «متأسفم» گفتنی فراموش می شود . عصری که فرصتی شورانگیز است برای تماشای محکومی که بردار می کنند . عصری که دستها ، سرنوشت را نمی سازند و اراده به جایت نمی رساند ... عصر تو هین آمیزی که آدمی مرده ئی است با اندک فرصتی برای جان کندن و به شایستگی های خویش از همه افقها دورتر است (رک : آیدا ، درخت و خنجر و خاطر ، ۲۵ تا ۳۲) و دریغها دارد از این که انسان به درد قرونش خو کرده است :

اما انسان ، ای دریغ

که با درد قرونش

خو کرده بود

پادر زنجیر و برهنه تن

تلاش مارا به گونه ئی می نگریست

که عاقلی

به گروه مجانین

که در برهنه شادمانی خویش

بی خبرانه های و هوئی می کنند

(آیدا ، درخت و خنجر و خاطر ، ۳۹)

و همین دل تنگی اوست که همه اطراف خود را سرشار می بیند .

ازبوی مرگ :

مرگ را دیده‌ام
در دیداری غمناک - من مرگ را به دست
سوده‌ام

من مرگ را زیست‌ام
و با آوازی غمناک
غمناک

و به عمری سخت دراز و سخت فرساینده

(آیدا درخت و خنجر ... ۴۸)

او از مرگ سخن می‌گوید و مرگ خود را با فصلها در میان می‌نهد
و با برفها و پرده‌ها و با کاریزها و با ماهیان خاموش :

من مرگ خود را با دیواری در میان نهادم
که صدای مرا
بدجانب

باز پس نمی‌فرستاد

چرا که می‌بایست

تا مرگ خویش را من نیز از خود نپوشانم

(آیدا ، درخت و خنجر ... ۱۱۰ - ۱۰۸)

از همین روست که آرزو می‌کند به هنگامی که مرغان مهاجر
در دریاچه ماهتاب پارومی کشند ، پر کشد و به جایی دیگر رود .

خوشاماندایی دیگر

به ساحلی دیگر

به دریائی دیگر

خوشا پر کشیدن ، خوشارهائی .

خوشا اگر نه‌رها زیستن ، مردن به‌رهائی !

(آیدا ، درخت و خنجر ... ۷۱)

با اینهمه او پیش از هر چیز بسوی عشق آیدا کشانده می‌شود در واقع بر چهره زندگی شاعر که بر آن هر شیار از اندوهی جانکاه حکایتی می‌کند ، آیدا لبخند آمرزشی می‌شود :

نخست

دیر زمانی در اونگرستم

چندان که ، چون نظر از وی باز گرفتم

در پیرامون من

همه چیزی

به هیأت او در آمده بود ...

انگار دانستم که مرا دیگر

از او

گزیر نیست

(آیدا ، درخت و خنجر و خاطره ، شبانه ۲)

شاملو پس از « آیدا درخت و خنجر و خاطره » چند مجموعه دیگر مانند « ققنوس در باران ، ۱۳۴۵ » « مرثیه‌های خاک ۱۳۴۸ » ، « شکفتن درمه ، ۱۳۴۹ » « ابراهیم در آتش ۱۳۵۲ » و سرانجام « دشنه

دردیس ۱۳۵۶» را منتشر می‌کند و با انتشار این مجموعه‌ها نشان می‌دهد سیر تحولی شعر او در جهت محتوای شاعرانه از حماسی و اجتماعی به شعرهای عاشقانه و غنائی در حرکت است و سپس به سوی نوعی شعر فلسفی و رمزی و عمیق که تفکرات اجتماعی و غنائی، هر دو در آمیخته است می‌رسد و شعر او به اوج می‌نشیند.

وی در این مجموعه‌ها شاعری است اندیشمند و متفکر. همه چیز در دیدگاه او در عمق اندیشه رنگ شعر می‌گیرد و گویی در عمق، تجربه‌های واقعی خود را با آمیزه‌ای از تفکر به شعری سخت محکم و دقیق و عمیق تبدیل می‌کند. شاعر، عشق را بزرگترین پناه‌گاه خود می‌پندارد و خود را حافظ‌وار در سایه آن قرار می‌دهد، او عشق را نجات‌دهنده واقعی خود - و انسان می‌داند و می‌گوید:

اگر عشق نیست

هرگز هیچ آدمیزاده‌ای را

تاب سفری ازین چنین

نیست -

(قنوس در باران)

با این همه نمی‌تواند انسان را فراموش کند و با آن که از دوستداری آدمیان رنجها برده است اما گویی از آن جدا نشدنی است. از این روست که انسان و عشق را دو پدیده عظیم می‌داند که هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن دو غافل باشد. و گویی این دو مفهوم تمام زندگی و وجود او را در خود گرفته است.

با این همه - ای قلب در به در ا

از یاد مبر

که ما

- من و تو -

عشق را رعایت کرده ایم .

از یاد مبر .

که ما

- من و تو -

انسان را

رعایت کرده ایم ،

خود اگر شاهکار خدا بود

یا نبود.

(قنوس درباران ، چلچلی)

شاملو در « قنوس درباران » نوعی تفکر فلسفی از طریق تمثیل ارائه می دهد . از بهترین این شکل تمثیلی قطعه « قنوس درباران » و « مرگ ناصری » است . قنوس در واقع خود شاعر است که خود را در میان آتش می سوزاند تا نوباوه اش قنوس جوان سر بر آرد و ادامه زندگی او باشد . زندگی عیسی و مرگ او که در واقع مرگ راستی و حقیقت است در مقابل ناراستی و شقاوت همیشه برای شاعر جذاب بوده است . او مرگ عیسی را که خود حماسه ای است عظیم باز آفرینی می کند و نشان می دهد که چگونه در این دنیا - که مبنای آن بر نامردی و بی عدالتی است - راستی ها و روشنایی ها به چوبه دار کشیده می شود .

شاعر تحمل این زندگی راسخت مشکل و طاقت فرسامی داند و از اظهار دردی که روح او را می خورد و به زوال می کشاند نمی تواند

خودداری کند . باین همه از آنجا که از بدی و بیعدالتی بیزار است
آرزو می کند :

آنچه جان
ازمن
می ستاند
ای کاش دشمنی باشد .
یا خود
گلونه‌ئی

زهر مبادا ، ای کاشکی
زهر کینه و رشک
یا خود زهر نفرتی
درد مبادا کاشکی
درد پرسشهای گزنده
جراره به سان کژدم هایی ،
از آن گونه که ت پاسخ هست و
زبان پاسخ

نه

(ققنوس درباران . ماندن به ناگزیر)

اوزیستن را دررهائی می داند و فریادرا فواره بلند باران و
شهیدان و عاصیان را بار آوردن و باران ، که برکت را به زمین می دهند :

ورنه

خاك

از تو با تلاقی خواهد شد
چون به گونه جویباران حقیر مرده باشی

فریادی شو

تا باران

و گرنه

مرداران !

(مرثیه خاك ، تمثیل)

ازین روست که او خود انسانرا فراموش نمی کند و آرزویش
آن که انسانها او را دریابند و باورش کنند :

ای کاش می توانستم ،

خون رگان خود را

قطره

قطره

قطره

بگیریم

تا باورم کنند

ای کاش می توانستم

يك لحظه می توانستم ای کاش

برشانه های خود بنشینم

این خلق بی شمار را

گرد حباب خاك بگردانم

تا با دو چشم خویش ببینند

۱۶۲ / مقدمه‌ای بر شعر نو ...

که خورشیدشان کجاست
و باورم کنند
ای کاش
می توانستم
(مرثیه های خاک ،)

با این همه می داند راه نجاتی نیست و هم‌راهها را بسته می بیند و
همه چیز را ناامید کننده:

کلید بزرگ نقره
در آبگیر سرد
شکسته است
دروازه تاریک
بسته است
مسافر تنها !
با آتش حقیرت
در سایه سارید
چشم انتظار کدام
سپیده دمی ؟
هلال روشن
در آبگیر سرد
شکسته است
و دروازه نقره کوب
باهفت قفل جادو
بسته است

(ابراهیم در آتش ، شبانه)

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۶۳

ایوبی امید می‌سکوت تلخ را که هیچ رنگی از حرکت وزندگی
در آن وجود ندارد با تلخی و درد توصیف می‌کند وزندگی بی‌تحرک را
چون مرگ می‌بیند :

هیچ کس

با هیچ کس

سخن نمی‌گوید

که خاموشی

به هزار زبان

در سخن است

در مردگان خویش

نظر می‌بندیم

با طرح خنده‌ئی

و نوبت خود را انتظار می‌کشیم

بی‌هیچ

خنده‌ئی !

(ابراهیم در آتش ، شبانه)

اما گوئی نمی‌خواهد تلخی نومیدی از او انسانی عاطل و
دردمند بسازد . از این روست که سکوت را در هم می‌شکند و ترادعوت
می‌کند که خضروار به هر قدم سبزینه چمنی به خاک گسترگی و از صبر
ایوبی که ترادعوت خود گرفتار کرده است دست برداری (رك ؛
ابراهیم در آتش ، برخاستن) شاملو مجدداً در « ابراهیم در آتش »
بسوی شعر اجتماعی و پرتحرک اما فلسفی و عمیق روی می‌آورد و فریاد
را بر سکوت و تحرك را بر سکون ترجیح می‌دهد و فیلسوفانه رگه‌های درد

رامی جوید و از مداوای آن سخن می‌گوید . او گویی نمی‌تواند انسان
ودردهای او را باشك و اندوه تسکین دهد و اشك و اندوه را مداوای
دردها نمی‌داند ، بلکه برعکس حرکت را بر سکوت و سکون ترجیح
می‌دهد . و آنرا نجات دهنده انسان می‌داند . ازین رو مجدد ابر سر پیام
ورسالت واقعی خود می‌آید و به‌القاء آن می‌پردازد :

به چرك می‌نشیند

خنده

به نوار زخم‌بندیش ار

بیندی

رهاش کن

رهاش کن

(ابراهیم در آتش ، تعویذ)

او گویی نمی‌تواند سکوت را ببیند ، وجود او سرشار از تحرك
است ازین روست که فریاد برمی‌آورد :

خدایا ، خدایا

سواران نباید ایستاده باشند

هنگامی که

حادثه اخطار می‌شود

کنار پرچین سوخته

دختر

خاموش ایستاده است

و دامن نازکش در باد

تکان می خورد

خدایا خدایا

دختران نباید خاموش بمانند

هنگامی که مردان

نومید و خسته

پیر می شوند

(ابراهیم در آتش ، ترانه تاریک)

شاملو همان طور که در محتوی و درون مایه شعر حرکت به سوی تکامل دارد و همواره به افق های مختلف و متنوع کشانده می شود ، از جهت شکل و ظاهریان و ساختمان شعری نیز از همین تنوع برخوردار است ، و شعر او ازین لحاظ همواره در حرکت و تکامل است . او از یک طرف قالبهای مختلف رامی آزمايد و در ضمن تجربه انواع قالبهای عروضی و نیمائی به شکلهای غیر موزون روی می آورد و نوعی شعر بی وزن را که خود آن را شعر سپید می خواند بوجود می آورد ، و به ادامه آن می پردازد . شعرهای بی وزن و سپید او نوعی شکل جدید در شعر فارسی است و هر چند ممکن است تحت تأثیر شعر غیر فارسی بوجود آمده باشد اما فضای شعری در آنها موج می زند . البته شعرهای بی وزن او نیز در طریق تکامل و سیر صعودی است بدین معنی که در ابتدا زیاده روی در کاربرد کلمات بی مصرف و مترادفات و توصیفات تکراری تا حدی شعریت را از آنها دور می کند و آنرا به نوعی نثر نزدیک می نماید اما بعد ها بتدریج روبه تکامل می رود و از ایجاز و ابهام پرمی شود و شعرهای بی وزن و سپید او از اوج شعریت خاصی برخوردار می گردد . شاملو در هر قالبی شعر می سرايد و غالباً از بیانی قوی و توانا و پُر

توان برخوردار است . و هرچند گاه گاه بخاطر آشنائی باتعابیر غیر فارسی کلام را ازروال طبیعی فارسی خارج می‌سازد اما همواره زبانی پرتوان و نیرومند دارد . و همه جاحتی در شعرهای عاشقانه ، نوعی روح حماسی در کلام او حس می‌شود . کلام شاملو از عظمتی حماسی برخوردار است و همواره سعی دارد نوعی زبان شعری خاص بوجود آورد زبان او آمیخته‌ای است از زبان مردم و زبان طبقه روشن فکر و درس خوانده و زبانی است که بانثر و شعر امروز و زبان ترجمه سخت در ارتباط است .

شاملو هرچند گاه کلامش از نظر آهنگین بودن بانثر قرن های چهارم و پنجم همسایه می‌شود و گاه از زبان تورات و انجیل خاصه ترجمه فارسی آن دو و یامتون مذهبی دیگر مایه می‌گیرد . اما همواره زبانی مشخص و بیانی منحصر به خود دارد . و می‌توان زبان خاص او را در همه جاحس کرد و دید . البته این زبان خاص در ابتدا هنوز صیقل نخورده و پاك و بدون نقص نشده است اما بعدها خاصه از بعد از « باغ آینه » زبان شاملو پاك و یکدست می‌شود و در واقع ظاهراً شاعر برای پاك و یکدست کردن و صیقل زدن آن کوششی نیز بعمل می‌آورد . اما همین دقت بیش از حد او در کار برد زبان است که از طرفی گاه شعرا و را گرفتار ابهام می‌کند و آنرا به تفسیر نیازمند می‌سازد و از طرفی ممکن است شاعر را گرفتار فرمالیسم می‌کند و اوج شعری را از او بگیرد . یعنی شاعر بعلت توجه خاص به ایجاز کلام و صیقل زدن واژه ها و کلمات خود را گرفتار نوعی الزام و تقید کند و در نتیجه شاعر از زیان بدن شعر واقعی بازمی‌ماند . با این همه شاملو شاعری است زبان آفرین یعنی ذهن

شعر نو حماسی و اجتماعی ... / ۱۶۲۱

او آمادگی خاصی برای آفریدن تعبیر و واژه‌های جدید دارد و ترکیبات تازه و تعبیرات شاعرانه و صورت‌های خیال‌انگیز در شعر او فراوان است و خاصه تصویرهای اونوعی آفرینندگی و ابتکار را ارائه می‌دهد .

در هر حال شاملو از شاعرانی است که در شعر نو فارسی خاصه شعر حماسی و اجتماعی نو سهم بسزائی دارد و می‌توان او را در ردیف بهترین شاعران معاصر ایران قرار داد . شك نیست که او مثل هر شاعر دیگر شعرهای کم ارزش و ناکامل نیز گفته است اما تلاش او در رسیدن به شعر واقعی همواره در خور ستایش و تقدیر فراوان می‌باشد . شاملو از شاعرانی است که شعر او همواره رو در تکامل داشته و سر-چشمه هنر او پیوسته در حال جوشش و غلیان بوده است . دلیل این نکته آخرین مجموعه او یعنی « دشنه در دیس » است که برخلاف بسیاری از شاعران که در دوره خاصی شعرشان به پایان می‌رسد او هم-چنان در این مجموعه نشان می‌دهد که شعر او پرتحرک و زنده و در حال تکامل است و این بزرگترین مزیت شاملو بر شاعران دیگر به شمار می‌رود .

اخوان ثالث (۴ . امید)

اخوان ثالث از پیش کسوتان شعر امروز فارسی به خصوص شعر نو حماسی و اجتماعی است . وی در جوانی با شعر فارسی کلاسیک آشنا می‌شود . محیط ادب‌پرور مشهد در تربیت ذوق او تأثیر فراوان

دارد خاصه این که خانواده او - با آن که پدرش در جرگه کسبه و اهل سوق است - بنابه اشاره خود او باشعر و ادب بیگانه نیستند و جوان مشتاق و علاقه‌مند خراسانی می‌تواند با آسودگی خاطر شاعری و کتاب خوانی رادنبال کند^۹. وی از همان جوانی به سرودن شعر کلاسیک خاصه قصیده و غزل می‌پردازد و در کنار آن از مطالعه آثار ادبی کلاسیک غافل نیست، و بدین ترتیب بنیان کار شاعری خود را بر پایه‌های شعر کلاسیک فارسی قرار می‌دهد. اخوان - برخلاف شاملو - در جوانی سخت مشتاق شعر فارسی کلاسیک است و به مطالعه و آزمایش انواع آن دست می‌زند و سروده‌های خود را در محافل ادبی خراسان ارائه می‌دهد. او به شعر بعضی معاصران مانند ملک‌الشعراى بهار، ایرج میرزا، شهریار و عماد خراسانی نیز توجه دارد و تا حدی تحت تأثیر آنان قرار می‌گیرد اما از همان ابتدا به دنبال نوعی تازگی است.

اخوان بنابه‌قول خودش تا قبل از این که باشعر نیما آشنا شود و به درك آن نائل آید، همواره از طرز جدید او - در پیش خودش - در خشم و خروش بوده و از آن گونه شعر لجش می‌گرفته است. اما وقتی به تهران می‌آید و با نیما آشنا می‌شود، شیوه او را می‌پسندد و آن را برای خودش کشف می‌کند زیرا می‌بیند که با این شکل بهتر می‌تواند حرف بزند. او قبل از آشنایی با شیوه نیما در تمرین‌های شاعری خود، بارها به این نکته برخورد کرده است که در سرودن به شیوه قدمائی يك مقدار از حرف‌هایی که می‌خواهد بگوید روی زمین

۹- رك : به کتاب بهترین امید، نخستین گام در شاعری، ۱۸ تا ۲۴.

می ماند . کلام کم می آید کوتاه می آید ، گفته نمی شود واقعاً آنطور که باید گفته نمی شود و بعد وقتی راز شیوهٔ نیمایی را کشف می کند درمی یابد که با این شکل بهتر می تواند حرف بزند ، و هر چند در ابتدا شعر نیما برایش دشوار است اما به تدریج مسأله را پیش خود می شکافد به این نکته می رسد که اصلاً نیما به عمد و قصد سخن را به شیوه ای دیگر می گوید . به هر حال متوجه می شود که باید شم بلاغی را همانطور که نیما خواسته است ، عوض کرد^{۱۰} ، و بدین ترتیب است که فرم یا اسلوب شعری خود را زیر تأثیر شعر نو نیما عوض می کند و به طور صریح در خط شناختن و شناساندن شیوهٔ جدید نیما می افتد .

بنابراین نخستین چهرهٔ اخوان چهرهٔ سنتی اوست که از قبل از آشنایی با نیما تا به امروز با آن مانوس و هم راز است . شعرهای نخستین مجموعهٔ اخوان یعنی «ارغنون» یادگار آن روزگاران است و شعرهایی است که شاعر غالباً در حال و هوای خراسان سروده و هر يك را به دوستان و آشنایان خود اهداء کرده است . شعرهای «ارغنون» نشان می دهد که اخوان برخلاف برخی از شاعران معاصر در سرودن شعر کهن توانایی و قدرتی فراوان دارد و مرحلهٔ تکاملی شعر خود را از کهن به نو پیموده است و شاید به علت توجه و گرایش او به شعر کهن است که هم در شعرهای نو خود تاحدی سنت های کهن را حفظ کرده و هم موفق به کشف زبانی قوی و شاعرانه که از شعر سنتی فارسی مایه های فراوان دارد ، شده است ، و این خود مزیتی است که در شعر

اخوان هست و غالب شاعران نوپرداز معاصر از آن محرومند ، و نیز شاید بدین سبب است که اخوان حتی سال‌ها پس از آن به‌شیوه‌های جدید نیمایی روی می‌آورد ، و به آفریدن عالی‌ترین نمونه‌های جدید می‌پردازد گه‌گاه از این‌که به شیوه کهن و در حال و هوای خاص ، قصیده یا غزلی بسراید باکی ندارد و می‌بینیم که به‌جد و گاه از روی تفنن در سرودن قالب‌های کهن تجربه‌های خوبی ارائه داده است .

به عقیده اخوان قالب‌های شعر فارسی همواره قالب‌هایی زنده و جان دارند و شاعر معاصر می‌تواند همان‌طور که در قالب‌های نیمایی شعر می‌سراید ، آنجا که در حال و هوای شاعرانه خاصی باشد از قالب‌های کهن نیز استفاده کند ، وی در جایی در این باره می‌گوید :
این درست نیست که قالب را ما نمودار اصلی اثر و تعیین‌کننده قطعی در چند و چون شعر و هنر بدانیم . به نظر من هیچ اشکالی ندارد که کسی شعر بگوید و در قالب قصیده باشد ، غزل باشد... قوالب محضاً برای کسانی مطرح است و در کار کسانی تأثیر قطعی تعیین‌کننده دارد که خود همه چیزشان قالبی است ، آنها که شعری دارند به‌هر نحوی که شایسته‌تر است و بهتر مجال جولان قریحه‌شان در آن بیشتر ، شعر خود را می‌گویند^{۱۱} . با این همه ، اخوان شیوه نیمایی و قالب‌های جدید را به‌علت آزادی‌هایی که در آن وجود دارد ، بر قالب‌های کهن ترجیح می‌نهد و غالباً شعرهای خوب خود را در شیوه‌های جدید ارائه می‌دهد .

۱۱- ركة: ارغنون چاپ سوم ۲۹۶-۲۹۵ ، دفترهای رمانه دیدار و

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۲۱

و به همین دلیل است که یکجا می‌نویسد: اما در مورد آنچه‌ها که در «ارغنون» آمده است... حتی آن قطعات این دیوان که به قول قائلانی احياناً اندکی نزدیک به هنجار و اسلوب پرداخته آمده است و پر دور از اقالیم آشنای قدیم نیفتاده، نیز تازه حسابشان نزد من حسابی دیگر است. می‌خواهم بگویم باز هم من يك تکه از «نماز» و «آخر شاهنامه» و «پیوندها و باغ» و چه وجهها از امثال آن کارهای دور از اسلوب و هنجار آشنای قدیم رانمی‌دهم به ده تا قصیده «خطبه اردیبهشت» و «عصیان» و «نظام دهر» و نظایر آن که در «ارغنون» کم‌وبیش پیدا می‌شود.^{۱۲}

در هر حال اخوان هر چند گه گاه به شیوه قدمائی تفضن‌هایی دارد اما آنچه وی را به عنوان شاعری صاحب سبک معرفی می‌کند شعرهای جدید اوست که آغاز آن را می‌توان در مجموعه «زمستان» یعنی مجموعه‌ای که چاپ اول آن در سال (۱۳۳۵ ش) انتشار یافت، پیدا کرد. در واقع همین «زمستان» است که او را به عنوان شاعری نوپرداز می‌شناساند. اخوان پس از آن در سال ۱۳۳۸ مجموعه «آخر شاهنامه» و سپس «ازین اوستا» را در سال ۱۳۴۴ منتشر می‌کند و بدین ترتیب اوج شعری خود را نشان می‌دهد. پس از آن البته «پاییز در زندان» انتشار می‌یابد. در این مجموعه شعرهایی است که شاعر از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ سروده است. پس از این مجموعه از اخوان شعرهایی به‌طور پراکنده در مطبوعات خوانده‌ایم و فعلاً در انتظار انتشار کارهای تقریباً دهساله

اخیر او هستیم .

اخوان از پیش کسوتان شعر معاصر است و او را می‌توان در میان شاعران معاصر نخستین کسی دانست که به‌خوبی به تحلیل دقیق شعر نیمایی خاصه از جهت وزن و قالب پرداخته و به درك واقعی آن نائل آمده است . ازین‌رو وی را می‌توان خلف مستقیم نیما دانست . بااین تفاوت که نیما خود در خیلی از جاها بنا به اعتراف خودش نتوانسته است از عهدۀ کار خود بر آید در صورتی که اخوان به‌علل مختلف در غالب اشعار خاصه از جهت فرم و وزن نیمایی سخت موفق بوده است . ازین‌رو شعر اخوان را به‌خصوص از نظر شکل ظاهری - یعنی قالب و اسلوب نه زبان و محتوی می‌توان نوعی تکامل شیوۀ نیمایی دانست و او را ازین لحاظ خلف صدق نیما شمرد . فرزندى که تجربیات پدر را آموخته و از آن فراتر رفته است .

اخوان از شاعران صاحب‌نظر است ازین‌رو به‌بحث در باب شعر و شاعری می‌نشیند و نظریه‌های تازه‌ای ارائه می‌دهد . او مانند نیما نه تنها از طریق سرودن اشعار ماندنی بلکه از جهت بحث‌هایی که در زمینه شعر و شاعری دارد می‌تواند از پایه‌گذاران شعر معاصر فارسی به‌شمار آید و به‌عنوان پیشوای نوعی شعر جدید ، برخی از شاعران کم‌سن و سال‌تر از خود رازیر تأثیر خویش قرار دهد . اخوان نظریه‌های شعری خود را در جاهای مختلف خاصه در مقدمه‌ها و مؤخره‌های مجموعه‌های خود و گاه در مقالات مستقل بیان می‌دارد . از مطالعه نظریات او در باب شعر استنباط می‌شود که وی مانند نیما در باب شعر ادراك و دریافت درست و روشنی دارد و دقیقاً شایسته آن هست که مدافع شعر نو معاصر

و خاصه شعر خود و نیما باشد .

اخوان وزن را با شعر فارسی همراز و همدم می‌داند و دلش راضی نمی‌شود که آن را از شعر بگیرد و اگر چه گاه و بسیار اندک تجربه‌هایی در مورد شعر بی‌وزن ارائه می‌دهد اما برخلاف شاملو هرگز راضی نمی‌شود شعر بی‌وزن را شعر بخواند و این شاید به علت انس فراوان اوست با شعر کهن فارسی . او هرگز نمی‌تواند ذهن زمزمه‌گر خود را از شعر مترنم فارسی خالی سازد و این سابقهٔ بیش از هزار ساله را یکباره رها کند . اساساً اخوان نمی‌تواند شعر فارسی را خارج از وزن تصور کند زیرا شعر با وزن در وجود او نقش بسته است . خاصه این که خود را در طی دوران شاعری گرفتار فریفتگی غرب نکرده و مانند برخی از شاعران معاصر تحت تأثیر سرمشق‌های غربی قرار نگرفته است . در هر حال اخوان هر چند وجود حالت شعری را در بعضی از شعرهای منشور کاملاً انکار نمی‌کند اما کلامی را که خالی از وزن باشد ، شعر کامل نمی‌داند و وزن را برای شعر موهبتی می‌شمارد : موهبت ترانگی و تری و روانگی ، و حالت تفسنی و سرایش و حالت موزونی و هماهنگی در همه چیز را مبنای وزن می‌داند و می‌گوید : وزن چیزی نیست که از خارج به شعر تحمیل شده باشد بلکه هم‌زاد و پیکرهٔ روحانی - جسمانی شعر است . شکل بروز و کالبد معنوی شعر است . وزن فصل ذاتی و حد فاصل شعر خاص است از شعر عام . و شعر را به‌طور کلی عبارت می‌داند از کلام مخیل طناز و رنان موزون^{۱۳} .

اما قافیه از نظر او برای شعر نوعی پیرایه ، نوعی مرزبندی و جدول و قالب بندی است . با این همه آن را به کلی رد نمی کند و اگرچه جز جزء ذاتی شعر نمی داند اما نشان می دهد که شعر بدون قافیه تعادل، و توازن و تناسب خود را از دست می نهد و شل و ول و وارفته و ازهم پاشیده و درهم ریخته به نظر می آید .

در هر حال قافیه را نه به مثابه زائده بلکه به عنوان زاده يك شعر می شناسد و آن را به خاطر تأثیر جادوئی تکرار زیبا برای شعر لازم می شمارد^{۱۴}

بنابراین اخوان مانند نیما یکی از ارکان سنت شعری فارسی را که وزن و قافیه باشد می پذیرد . اما آن هر دو را نیازمند گسترش می داند و نزدیک کردن آنها را به طبیعت زبان لازم می شمارد . ازین رو وزن و قافیه را از شکل سنتی خود همان طور که نیما پیشنهاد می کند، خارج می داند و در شکل گسترده و کامل در غالب اشعار خود جریان می دهد .

اگر اخوان قالب و اسلوب را از نیما می آموزد اما برای خود زبانی کاملاً مستقل و تازه به وجود می آورد . زبانی که خاص خود اوست و امتیاز بزرگ وی نسبت به تمام شاعران معاصر است . این زبان مستقل که غالباً درباره آن بسیار صحبت کرده اند ساخته ذهن شاعری است آفریننده که شعر کلاسیک فارسی به خصوص شعر خراسانی را خوب می فهمد و از جوانی با آن مانوس بوده است. البته انس فراوان

نسبت به هر چیز خاصه در مورد شعر غالباً تحجر می آورد به خصوص اگر این انس همراه باشد با ذهن های آرام و بی تحرك . اما از آنجا که ذهن اخوان ذهنی پرشور و نا آرام و در ضمن مبتکر و آفریننده است ، انس با ادب و شعر گذشته ذهن او را به سوی افق های تازه کشانده و رمز و راز آن را دریافته و موفق به خلق زبانی تازه شده است : زبانی که هم عظمت و شوکت سبک شعر خراسانی را دارد و هم از زبان امروزین اخوان و آدم هایی که شاعر با آنها و در میان آنان زندگی می کند ، مایه می گیرد . این زبان پرتوان که حتی خود شاعر از آن سخن به میان می آورد ، نوعی خصیصه شعری و نشان دهنده استقلال اوست در شاعری البته دست یافتن به نوعی زبان هنری خاص موهبتی است که تنها نصیب شاعران و نویسندگان صاحب سبک می شود و اخوان از شاعران صاحب سبک شعر معاصر ایران است .

زبان اخوان زبانی است حماسی چه آنجا که باخشم و خروش فریاد برمی آورد و چه آنجا که سوک و ضجه و ناله سر می دهد ، و حتی آنجا که سخن به طنز می گوید این لحن حماسی در کلام او جلوه گر است . گویی شاعر نمی تواند ازین قالب خاص خود خارج شود . این زبان برای او زبانی است طبیعی که تربیت ذهنی او آن را به وجود آورده است ریشه این زبان را از یک طرف در شعر خراسانی خاصه شعر کسانی مانند فردوسی و ناصر خسرو می توان یافت و از طرف دیگر در شعر استاد و هم شهریش ملک الشعراء بهار . با این همه زبان اخوان زبانی است تازه ، اوازه می امکانان گذشته زبان فارسی تا آنجا که توانسته است سود جسته و زبانی پرمایه و تازه به وجود آورده

تصویرسازی که در واقع نوعی ارائه غیرمستقیم است در شعر اخوان گاه به اوج می‌رسد و گاه نیز از آن خبری نیست و شاعر حرف خودش را به‌طور مستقیم و صاف و ساده بیان می‌کند و گویی در بند این نیست که تصویری در شعرش به کار رفته است یا نه. اخوان عقیده دارد که تصویر هدف نیست بلکه وسیله است و می‌گوید شاعر نباید به دنبال تصویرسازی برود. شعر وقتی جاری شد دیگر حساب از دست شاعر در می‌رود هرگز پیش خود حساب نمی‌کند که فلان تصویر را فلان جا قرار دهم و فلان تصویر را در جای دیگر. وقتی می‌گوید:

از تهی سرشار
جویبار لحظه‌ها جار است

به دنبال آن به سادگی می‌سراید:

چون سبوی تشنه کان در خواب بید آب و اندر آب بید سنگ
دوستان و دشمنان را می‌شناسم
زندگی را دوست دارم
مرگ را دشمن

یا وقتی به سادگی برای من و تو تعریف می‌کند که:

۱۷ - نمونه خوب این زبان خاص حماسی را می‌توان در اشعار زیر نشان داد: چاوشی، نادر یا اسکندر، میراث، طلوع، آخر شاهنامه، برف، قصیده، مرثیه، ساعت بزرگ، جراحی، کتیه، قصه شهر سنگستان، مردو مرکب، آنگاه پس از تندر، آواز چگور، صبحی، پیوندها و باغ، اخوان هشتم و غیره ...

جز پدرم آری
من نیای دیگری نشناختم هرگز
نیز او چون من سخن می گفت
همچنین دنبال کن تا آن پدر جدم

نا گهان به دنبال آن سخن ساده می سراید:

کان در احم جنگلی ، خمیازه کوهی
روز شب می گشت یامی خفت (میراث)

اما اخوان از آنجا که نقل و روایت را یکی از مایه‌های اصلی شعر خود قرار داده است ناچار به مناسبت به توصیف روی می آورد و شعرش نوعی شعر توصیفی می شود. روح روایت گری که در سراسر اشعار او سایه گسترده است ، شعرش را مثل هر شاعر قصه گوی دیگر به سوی توصیف می کشاند . این روح توصیف گری البته در شعرهای آغازین اخوان جلوه کلاسیک دارد و گویی از شعر توصیفی فارسی سرچشمه گرفته است^{۱۶}. اما توصیف‌های او همه جا ساده نیست بلکه گاه شاعر به آفریدن توصیف‌هایی با رنگ و رویی دیگر می پردازد :

چه می گوئی که به بیگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد
فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحر گه نیست
حریفا گوش سرما برده است این یادگار سبلی سرد زمستان است
و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
به تابوت ستر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است
(زمستان)

این توصیف گاه با تصویر همراه است و به اوج و کمال هنری

۱۶- برای نمونه به قطعه «نظار» و «خفته» از مجموعه «زمستان» رجوع شود.

می‌رشد .

این دیر گنج و کول و کوردل : تاریخ
تا مذهب دفترش را گاه‌گه می‌خواست
با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بی‌لاید
رعشه می‌افتادش اندر دست
در بنان درفشانش کلک شیرین سلک می‌لرزید
حبرش اندر محبر پرلیقه چون سنگ سیه می‌بست
(آخر شاهنامه)

گاه در آغاز قصه‌های خود به توصیف‌های شاعرانه می‌پردازد ،
مثلا در آغاز «طلوع» می‌گوید :

بنجره باز است
و آسمان پیداست
گل به گل ابرسترون در زلال آبی روشن
رفته تا بام برین ، چون آبگینه پلکان پیداست
من نگاهم مثل نو پرواز گنجشک سحرخیزی
پله پله رفته بی پروا به اوجی دور وزین پرواز
لذتم چون لذت مرد کبوتر باز

(طلوع ، آخر شاهنامه) ۱۷

۱۷- برای دیدن نمونه‌های دیگر می‌توان به قطعات : برف، چاووشی،
نادر یا اسکندر ، قصیده ، کتیبه ، قصه شهر سنگستان و خوان هشتم و امثال آن
رجوع کرد .

با این حال او در شعر خود نه به توصیف قناعت می‌کند و نه تصویر را اساس شعر می‌داند بلکه غالباً ازین دو قدم فراتر می‌نهد و شعر خود را خاصه شعرهای روایتی خود را به صورت شعر تمثیلی جلوه می‌دهد. بنابراین شعر اخوان به یک حساب دقیق شعری تمثیلی است زیرا غرض شاعر از نقل وقایع و حکایت خود وقایع نیست بلکه قصه و روایت برای او وسیله بیان است. وی از همان ابتدا که قصه را آغاز می‌کند در واقع مسأله‌ای اجتماعی یا فلسفی را مطرح می‌نماید و در واقع در هیچ یک ارائه مستقیم وجود ندارد و همه جا در پشت روایت و قصه فکر و اندیشه‌ای اجتماعی و یا فلسفی وجود دارد. همه جا در شعر اخوان باید به دنبال معنی اصلی و مفهوم تمثیل و سبب آن رفت^{۱۸}. اما اخوان شاعر محتوی است، و همواره در شعر خود به محتوی و معنی بیش از اسباب و وسائل شاعری اهمیت می‌دهد و این محتوی در شعر او حرکتی به سوی تکامل دارد. حرکت از جنبه فردی و عاشقانه به سوی جنبه اجتماعی و حماسی و تا حدی فلسفی. اخوان وقتی از خراسان به تهران می‌آید از طرفی با نیما و شعر او و از طرفی به قول خودش با افکار «مزدک فرنگان» آشنا می‌شود و در باب شعر و شاعری و محتوی و هدف شعر نظریه‌های تازه‌ای پیدا می‌کند، و با مایه‌ای عمیق و سرشار از ادب و فرهنگ گذشته ایران محتوایی را که همان محتوای اجتماعی است در شعر خود وارد می‌سازد. وی شاعری است که به زندگی خاصه به زندگی انسان‌هایی که در میان آنان زندگی می‌

۱۸- برای نمونه رجوع شود به: قطعه «فریاد» و قطعه «زمستان» از

کند می‌اندیشد . بیهوده نیست که شاعر را انسان هنرمندی می‌داند که از حساس‌ترین نقطه‌ها و شاخه‌های پیکره و درخت آدمیت بارمی‌گیرد. درختی در جنگل بزرگ انسانی و جامعه بشری^{۱۹} و معتقد است هر نسیم آرام یا باد تندی که می‌وزد ، هربارش و تابش ، ریزش و نواخت بر او شاید بیش از دیگران تأثیر می‌کند و طبیعی است که او خاصه به این دلیل که زبان و زبانه روزگار و جامعه خودش هست ، بیش از دیگران صدایش درمی‌آید. فریاد و ضجه ، یا آواز پرشور و شغف سر می‌دهد ، و اگر خلاف این باشد معلوم است که آن عضو مرده است و آن شاخه منقطع و جدا از پیکره و ریشه درخت بشریت شده است و معلوم است ریشه در خاک ندارد و از سرچشمه‌های زندگی تغذیه نمی‌کند.^{۲۰}

او معتقد است انسان شاعر در جامعه آن چنان انسانی باید داشته و هست که نه تنها با اصلی‌ترین مسائل فکری اجتماع ، با اساسی‌ترین مشکلات انسانی و امور معنوی روزگار و مسائل و اشتغالات روحی و اجتماعی زمنه و جامعه خود سروکار داشته باشد بلکه انسانی‌ترین تلقی‌ها و برخوردها و عمل‌ها را نیز داشته باشد . ازین‌روست که شعر را «دادنامه» و «فریادنامه» می‌نامند که خار چشم ستمگران می‌شود و پاسخ دهنده ندا و ناله ستم‌دیدگان و مظلومان . و آن را پناه‌گاه روحی و معنوی برای انسان‌ها می‌شمارد و می‌گوید طبیعی است وقتی انسان شاعر خود را در روزگار و جامعه خود بی‌طرف و بیگانه نشمرد

۱۹- رك : بهترین امید ، ص ۴۸ .

۲۰- رك : بهترین امید ، ص ۴۹ .

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۸۱

و نسبت به مسائل جاری و اصول و امور مبتلا به اجتماع و نسل عصر خود تلقی فعالانه داشته باشد، طبعاً آن مسائل انسانی و اجتماعی، شعر او را تسخیر می‌کند^{۲۱}. بنابراین به اعتقاد او آنچه مهم است اتکاء به زمین و انسان است و ریشه داشتن در خاک، خاک، خاک انسانی. با این همه تفکر و اندیشه را بزرگترین سرمایه شاعر می‌شمارد و در واقع اجتماعی بودن يك شاعر را با متفکر بودن او همراه می‌داند، و این تفکر را برای شاعر و گاه برای همه انسان‌ها نوعی ضرورت می‌پندارد البته تفکر خالص فلسفی را نمی‌خواهد در شعر وارد کند بلکه معتقد است که باید روح فلسفه در شعر هر شاعر حلول کند نه بطور مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم. ازین روست که لحظات شاعرانه خود را که همراه با این نوع تفکرات است عالی‌ترین لحظات انسانی و شاعرانه خود می‌نامد، و در این باره تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «من اصلاً آدم‌هایی را که خالی از تأمل، خالی از اندیشه و تفکر نسبت به زندگی و هستی و محیط اطراف خود باشند، در حقیقت آدم نمی‌دانم. یعنی قلبی از آدم می‌دانم که می‌تواند بخورد و بخوابد و هزار کار بکند، ادای آدم بودن را در بیاورد ولی آدم به يك معنی نباشد. آدم در صورتی آدم است که بیدار باشد در هر لحظه‌ای و همراه باشد با حرکت هستیش و زمانش و زندگیش»^{۲۲}.

گفتیم اخوان در ابتدا شعر را با تغزل شروع می‌کند و چون

۲۱- رك : بهترین امید، ص ۵۳-۵۲.

۲۲- همان کتاب، ص ۵۵.

۲۳- دفترهای زمانه و بهترین امید، ص ۵۷.

تفکرات اجتماعی در ذهن او راه می‌یابد ، مرحله تفزل‌گویی را پشت سر می‌گذارد و به سوی شعر اجتماعی روی می‌آورد . ازین‌رو از تفزل‌گویی به‌حماسه‌سرائی می‌رسد و شاعری اجتماعی می‌شود . با این همه از همان آغاز جوانی به‌جستجوی افق‌های تازه برمی‌آید و حرکت را آغاز می‌کند . به‌میدان‌قدم می‌گذارد خود را در بطن اجتماع قرار می‌دهد و با مردم همدل و همدرد می‌شود و وقتی با نیما و افکار جدید آشنایی پیدا می‌کند احساس می‌کند که دیگر باید نغمه‌های دروغین را کنار بگذارد . باید پروانه بودن را ترك کند . مگر تا کی می‌توان به‌گرد شمع چگل ، بی‌حاصل و عبث پرسه زد و ادای عاشقان خودپرست و خودخواه را در آورد ؟

گفت با خود که نیست وقت درنگ این گلستان دگر نه جای منت
من نه مرغ دروغ و تزویرم هر چه هست از هوای این چمنست

او واقعاً پروانه بودن را رها می‌کند و پرستو می‌شود . پرستو می‌شود تا خود را از محدوده چرخیدن به دور شمع نجات دهد . او می‌خواهد در فضای باز و گسترده پرواز کند ، همه جا را ببیند . در میان مردم بگردد بازندگی آنها و دردهای آنها آشنا شود . او چون پرستو در فضای باز به پرواز درمی‌آید و زندگی مردم را به تماشا می‌نشیند ، به همه جا سر می‌کشد اوج و فرود را می‌بیند اما آنچه می‌بیند در واقع جز تیرگی و تاریکی نیست . گویی همه جا را غبار

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۸۳

اندوه و درد فرو پوشانده است . می بیند در روی زمین آن چنان فقر و تشنگی و گرسنگی و بی عدالتی و ناهم آهنگی چیره شده است که نمی توان آرام نشست و ناچار برای آن که تشنگان رابه آب و دانه خویش بخواند پرستور بودن را رها می کند تا مرغ سقا شود او می بیند که در جوار آن ها کشتزاری است با هزار عطش :

دانم این را که در جوار شما	کشتزاری است با هزار عطش
آدم با هزار امید بزرگ	و همین جام خرد و کوچک خویش
آدم تا ازین مصب عظیم	راه دریای تشنه گیرم پیش

او مرغ سقا می شود تا شاید بتواند تشنه کامی را به کام برساند. اما در همان آغاز راه با شکست مواجه می شود و حرکت او در همان جا متوقف می ماند بیچاره مرغ سقایك در کنار کشتزار عطشان جان خود را از دست می دهد و يك روز صبح کشتزار عطشان در کنار خود پیکر مرغ سقایك را می بیند که به کناری افتاده است و برگ سبزی پر شبنم بر منقار دارد ! اخوان این مرغ سقایك هر چند با شور و التهاب به میدان اجتماع قدم می گذارد اما خیلی زود گرفتار شکست می شود و این شکست چنان او را به وحشت می اندازد که دیگر هرگز نمی تواند آن شور و التهاب سابق را تجدید کند . گویی ازین پس تمام وجود او را ناامیدی و غم سرد و سنگین فرا می گیرد . او حماسه سرای غم ها می شود. می بیند همه جا تیره و تار است . احساس می کند همه جا خشك است و پر عطش و ابرهای تیره در آسمان همه را در انتظار باران نگاه داشته است

اما هرگز نمی‌باردد نیای او همه‌جا سرشار می‌شود از نو میدی و تیرگی .
 فقط بیان کننده این غم‌ها می‌شود . گویی خود آزاری و یأس تلخ
 مایه اصلی کار اوست در او دیگر حرکت و عمل نیست هر چه هست
 تسلیم است و سکوت و رکود ... احساس می‌کند کسی به یاریش
 بر نمی‌خیزد هیچ کس به فکر هیچ کس نیست وقتی می‌بیند خانه‌اش در
 لهیب آتش می‌سوزد از خشم فریاد برمی‌آورد اما چه سود همه همسایگانش
 خفته‌اند و این آتش سوزان که همه چیز را از او می‌گیرد نمی‌بینند ، و
 او خود نیز چنان به وحشت افتاده است که حتی جرأت نزدیک شدن
 بدان را هم ندارد :

خفته‌اند این مهربان همسایگانم شاد در بتر
 صبح از من مانده برجا مشت خاکتر ،
 وای ، آیا هیچ سر برمی‌کنند از خواب ،
 مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
 سوزدم این آتش بیداد گر بنیاد ؟
 می‌کنم فریاد ای فریاد ، ای فریاد

(فریاد ، زمستان)

نو میدی در وجود او نقش می‌گیرد . همه‌جا راتاریک و خشک و
 سوت و کور می‌بیند : هم آن جوی بار ، پریده رنگ و زبان خشک و
 غریب و تشنه کام مانده است و هم کوه سربلند دور از پیک و پیام . وهم
 آن چشمه بزرگ دور از ساز شوق و سرود و ترانه در گوشه‌ای خشکیده
 است . ۲۴

نه چراغ چشم گرگی پیر ،
نه نفسهای غریب کاروانی خسته و گمراه
مانده دشت بی کران خلوت و خاموش
زیر بارانی که ساعت‌هاست می بارد
در شب دیوانه غمگین
که چو دشت اوهم دل افرده‌ای دارد
(زمستان ، اندره)

خاموشی و سکوت چیزی است که بیش از حد شاعر را آزار
می‌دهد از این که می‌بیند زندگیش چون مرداب چنان سرد و ساکت و
بی حرکت مانده است رنج می‌برد . و آرزوی کند این سکوت سرد و
بی روح درهم شکسته شود . و نعره و خشم جای آنرا بگیرد .^{۲۵} اما
به هر سوی چشم می‌گشاید جز سردی و انجماد چیزی نمی‌بیند . گویی
زمستان سرد و یخ‌زده همه چیز را به خمود می‌کشاند :

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت

هوادلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دست‌ها پنهان

نفس‌ها ابر ، دل‌ها خسته و غمگین

درختان اسکلت‌های بلور آجین ،

زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه ،

غبار آلود مهر و ماه

زمستان است .

(زمستان ، ۹۹)

و شاعر به هر سوی نگاه می‌کند جز زمین سرد و بی‌نور و خالی
از عشق نمی‌بیند ازین رو خیام‌وار به خشم می‌آید که :

مگر پشت این پرده آب‌گون
تو نشسته‌ای بر سریر سپهر
به دست اندرت رشته چند و چون ؟

شی جبه دیگر کن و پوستین
فرود آی از آن بارگاه بلند
رها کرده خویشتن را بین

زمین دیگر آن کودک پاک نیست
پر آلودگی‌هاست دامان‌وی
که خاکش بسر ، گرچه جز خاک نیست

و فریاد برمی‌آورد که :

گذشت آی پیر پریشان بس است
بمیران که دوند و کمتر زدون ،
بسوزان ، که پستند وزانسوی پست
یکی بشنو این نعره خشم‌را ،
برای که بر پا نگهداشتی
زمینی چنین بی‌حیا چشم‌را

(گزارش ، زمستان)

بیهوده نیست که وقتی آواز بدد بدید ... کرا می‌شنود ،

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۸۲

آن را انعکاس صدایی از درون خود می‌بیند و با او هم‌آواز می‌شود که :

کرك جان! خوب می‌خوانی
من این آواز پاکت را درین غمگین خراب‌آباد
چوبوی بالهای سوخته‌ت پرواز خواهم داد
گرت دستی‌دهد باخویش در دنجی‌فراهم باش
بخوان آواز تلخت را ولکن دل بغم میار
کرك جان بندهٔ دم باش!
بده بدبد. ره هرپیک و پیغام و خبر بسته‌است
نه تنها بال‌وپر، بال نظر بسته‌است.
قفس تنگ است و در بسته‌است
(آواز گرگ ، زمستان)

او آنقدر از اینجا تنگ دل است و آزرده خاطر که آرزو دارد
همچون رهنوردانی- که در افسانه‌ها گویند - کولبار زاد راه را بردوش
بگیرد و بسوی راه بی‌برگشت و بی‌فرجام قدم بگذارد:

من اینجا بس‌دل‌م تنگ است
وهرسازی که می‌بینم بدآهنگ است
بیا، ره توشه برداریم
قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم
بینیم آسمان «هرکجا» آیا همین رنگ است.

اوبه جستجوی جایی است - در زمین- که همانند شعله درر گهای

او خون نشیط زنده بیدار جاری سازد. جایی که ترس و وحشت مردم
وجود او را نلرزاند.

بسوی آفتاب شاد صحرائی
که نگذارد تنی از خون گرم خویشتن جایی
و ما بر بیکران سبز و مخمل گونه دریا
می اندازیم زورقهای خود را چون گل بادام.
و مرغان سبک بادبانها را می آموزیم
که باد شرطه را آغوش بکشایند
و میدانیم گاهی تند و گاه آرام

(زمستان، چاووشی)

اما گویی نمی‌تواند به آرزوی خود نائل آید. اینجاست که ناله
او تبدیل می‌شود بخشم و خروش. از همه چیز و همه کس ناامید است.
آنقدر ناامید که آرزو می‌کند اگر نادری پیدانمی‌شود لااقل اسکندری
سر بر آرد و این سکوت تلخ و یکنواخت را درهم شکند^{۲۶} سالهای
بین ۳۵ تا ۳۸ سالهای خشم و خروش شاعر است. خشم و خروشی که با
ناله و ضجه در آمیخته است. اینجاست که حماسه آفرینی او آغاز
می‌شود. پوستین کهنه خود را که از پدر به ارث به او رسیده است، و
نماینده خشم و خروش و سعی و تلاش اوست به فرزند خویش واگذار
می‌کند تا در نو کردن آن سعی نماید^{۲۷}. اما این خشم و خروش با
ترس و بیم همراه است. او همه جا را سرشار می‌بیند از ترس. وقتی

۲۶ - رك : نادر یا اسکندر.

۲۷ - رك : میراث، آخر شاهنامه

هنگام پگاه کبوتران سفید را می‌بیند که در آسمان به پرواز درمی‌آیند
ازین آزادی که بر آنها داده شده است لذت می‌برد اما هرگز نمی‌تواند
آن اضطراب و ترس را از خود دورنگه دارد. ازین روست که وقتی در
اوج آسمان شعله خون بوته مرجانی خورشید بالهای کبوتران را سرخ
می‌کند شاعر در اضطراب می‌افتد که نکند اتفاق شومی برای آنها روی
داده باشد.^{۲۸}

این ترس و وحشت همه جا با او همراه است. روشنی‌ها را همه
دروغین می‌بیند و از قرنی و حشت ناک سخن می‌گوید. قرنی دژ آیین و
شکلک چهره، قرنی خون آشام، قرنی «کاندران بافضله موهوم مرغ دور
پروازی چهار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی‌آشوبند. هرچه
پستی، هرچه بالائی، سخت می‌کوبند، پاک می‌رویند. و باخشم و خروش
به پایتخت چنین قرنی و حشت ناک روی می‌آورد تا دروازه‌های آن را
بگشاید اما از آنجا که تمام وجود او را بیم و وحشت گرفته است خویش
را شکست خورده و فتح را غیرممکن می‌داند. و خود را عقب می‌کشد
و جرأت پیش روی ندارد.

آه، دیگر ما

فاتحان گوز بهشت و پیر رامانیم

بر بکشتی‌های موج بادبان از کف

دل بیاد بره‌های فرهی، دردشت ایام تهی، بسته

تیفها مان زنگ خورده و کهنه و خسته

کوسهامان جاودان خاموش
نیزدهامان نال بتکسته
(آخرشاهنامه)

شاعر فریاد برمی آورد اما فریاد های او بی حاصل است زیرا
خود می داند که مرد میدان نیست. گویی او همیشه شکست را می بیند
و در خود قدرت پیروزی و پیش رفتن سراغ ندارد. و اگر راهی را با
شوق و ذوق می پیماید سختی های آن را نمی تواند تحمل کند لاجرم
از همان راهی که رفته است باز می گردد و گرفتار تلخی شکست می شود:

خوب یادم نیست
تا کجاها رفته بودم، خوب یادم نیست
این، که فریادی شنیدم. یا هوس کردم،
که کنم رو باز پس. رو باز پس کردم
پیش چشم خفته اینک راه پیموده
پهندشت برف پوشی راه من بوده
گام های من بر آن نقش من افزوده
چند گامی باز گشتم، برف می بارید
باز گشتم
برف می بارید
جای پاها تازه بود اما
برف می بارید ...
برف می بارید، می بارید، می بارید...

(آخرشاهنامه، برف)

و تا آنجا غرق در برف می شود که از حرکت باز می ماند.

جای پا های مرا هم برف پوشانده است
(آخرشاهنامه ، برف)

و آن چنان از همه چیز قطع امید کرده است که وقتی قاصدك آن
پیام آور شادی‌ها بسوی او راه می‌گشاید آن را به تلخی از خود دور
می‌کند که گرد بام و در من بی‌ثمر می‌گردد . انتظار خبری نیست مرانه
زیاری نه ز دیار و دیاری - باری ... و باخشم او را از خود می‌راند که :

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه‌های همه تلخ

بادلم می‌گوید

که دروغی تو، دروغ

که فریبی تو، فریب

(آخر شاهنامه، قاصدك)

شاعر از خشم و خروش خود ناامید است. با این همه نمی‌خواهد
از کوشش و تلاش دست بردارد، اما کوشش او بجایی نمی‌رسد و
همچنان نومید و شکست خورده باز می‌گردد. او یکبار با هم زنجیران
خود به کوششی سخت دست می‌زند تا آنجا پیش می‌رود که روزنه
امیدی بر او گشاده می‌شود اما سرانجام وقتی می‌بیند که پشت و روی
تخته سنگ آن چنان بهم شباهت دارد که هیچ امید فرجی نیست، ناچار
تلاش را بیهوده و عبث می‌بیند و به پوچی مطلق می‌رسد .^{۲۹} و مثل
«کامو» احساس می‌کند که سرنوشت انسان قرن، به پوچ مطلق راه
می‌یابد و سرنوشت «سیزیف» را سرنوشت مطلق انسان قرن می‌داند او
تصور می‌کند که نعره و فریاد و خشم و خروش بیهوده است زیرا شهر

شهر سنگستان است. همه سنگ شده‌اند و از سنگ هرگز جوابی
بر نمی‌آید. ازین رومانند شهریار شهرسنگستان:

دلش سیرآمده ازجان و جانش پیر و فرسوده است
و پندارد که دیگر جست و جوها پوچ و بیهوده است
نه جوید زالزر را تا بموزاند پر سیمرخ و پرسد چاره

(و ترفند)

نه دارد انتظار هفت تن جاوید و رجاوند
دگر بیزاد حتی از در یفا گوئی و نوحه
جو روح جندگردان درمزار آجین این شبهای بی ساحل
(از این اوستا، قصه شهرسنگستان)

ازین روست که خود را در پناه سایه سدر کهنسالی پنهان می‌کند
و از همه چیز و همه کس دل برمی‌کند و حتی راهی را که کبوتر پیام آور
پیش روی او می‌گذارد سخت نا امید کننده است. زیرا نه اهورا و
ایزدان و نه هفت امشاسپندان هیچ يك نمی‌توانند او را یاری دهند.^{۳۰}
او انتظار را پوچ می‌شمارد و «مرد و مرکب» را جز تصویری بیهوده و
خیالی محال نمی‌داند.^{۳۱} او شاعری است که گویی چیزی جز ناامیدی
و ترس و شکست دردش راه نیافته است نه زبان خشن و حماسی می‌تواند
این روح وحشت زده و ناامید را از او دور کند و نه زرتشت و مزدک و
هفت امشاسپندان. او اگر باز زرتشت و مزدک همراه و هم پیمان می‌شود

۳۰ - رك : قصه شهرسنگستان، ازین اوستا

۳۱ - مرد و مرکب، ازین اوستا

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۹۳

در کنار آن دو تن مانی و بودا راهم قرار می‌دهد و بیهوده می‌کوشد تا از صافی تضادهای کهن راهی تازه بجوید. راهی که به هیچ جا منتهی نمی‌شود و شاعر راهمچنان در همان جاده‌ای که ایستاده و از بیم طوفان های سهمگین می‌لرزد، نگاه داشته است.

در هر حال اخوان شاعری است اجتماعی اما ضربه‌های نخستین «پس از تندر»^{۳۲} او را چنان به وحشت می‌اندازد که دیگر هرگز نمی‌تواند قدر است کند. ازین روشرا و از لحاظ محتوی را کد و بی‌تحرک باقی می‌ماند و تحولی در آن محسوس نمی‌شود او بر سر یک پا ایستاده است و گریه می‌کند و به هیچ چیز و هیچ کس امید ندارد. چه آنجا که روایت و حماسه می‌گوید و چه آنجا که تفرل می‌سراید. با این همه همیشه از مردم دم می‌زند و مردم را دوست دارد، و آنچه می‌گوید - سرگذشت مردم است. مردمی که در میان آنها زندگی می‌کند و غم‌ها و ناامیدی‌ها و ترس‌های آنها را می‌شناسد، و زندگی آنها را همچنان در بیم و هراسی و حشمتناک و دردآلود می‌بیند و با قلبی سخت مجروح فریاد برمی‌آورد:

مردم! ای مردم!
من همیشه یادم ست این یادتان باشد
نیمه شب‌ها و سحرها، این خروس پیر
می‌خروشد، با خراش سینه خواند
گوش‌ها گر با خروش و هوش یا فریادتان باشد
مردم! ای مردم!

من همیشه یادمست این، یادتان باشد

اخوان در کنار شعر اجتماعی شعرهای تغزلی نیز به شیوه جدید می‌سراید و در این شعرها به توصیف حالت‌های درونی خویش می‌پردازد و عالی‌ترین آن‌ها را می‌توان در غزل شماره ۳ و قطعه نماز و سبز در درجه دوم در قطعات کوتاه و بلندی مانند: دریاچه‌ها، چون سبوی تشنه، باغ من، هستن، لحظه دیدار، گزارش، اندوه و امثال آن مشاهده کرد. این قطعات که در واقع نمودار احساس عمیق شاعر است گاه به شعر ناب نزدیک می‌شود و گاه بانوعی تفکرات عمیق فلسفی همراه می‌گردد. بنابراین شعر او دو سوی دارد یکی اشعار روایتی که غالباً اجتماعی و حماسی است دیگر اشعار غیرروایتی و تغزلی که در آن‌ها احساس شاعرانه همراه بانوعی تفکرواندیشه جلوه می‌کند. شعرهای روایتی اخوان که برخی از آن‌ها عالی‌ترین شعرهای معاصر است بیش از آن که جوهر شاعرانه بخود بگیرد گرفتار اعراض شعریه می‌شود؛ اعراضی مانند: توصیف، شرح و نقل و روایت و امثال آن که گاه قسمت اعظمی از یک قطعه شعر را می‌پوشاند و جوهر شعری را در آن ضعیف می‌کند. در شعر روایتی اخوان صفت تفصیل و توصیف جای ایجاز را گرفته است و شاعر گاه چنان‌به تفصیل می‌پردازد که خواننده را خسته می‌کند با این‌همه شعرهای روایتی او جذبه و کششی خاص دارد اما شعرهای غیرروایتی او حالت‌های شاعرانه خاصی را القاء می‌کند و چون از اعراض شعری کمتری استفاده کرده است جوهر شعری در آنها بسیار فراوان است و خواننده را با تمام وجود به‌اوج شاعرانه نزدیک می‌کند.

فروغ فرخزاد :

فروغ فرخزاد شاعری است نوجو ، عصیان گرو سنت شکن .
هرچند مرگ نابهنگام به او مجال نمی دهد تا به کمال راه یابد و وی را در
نیمه راه متوقف می سازد اما اصالت و صمیمیت دو همزاد شعر او می شود
و بدین سان خط خشك زمان را آبتن می کند .

سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشك زمان را آبتن کردن
حجمی از تصویری آگاه
که زهمانی يك آینه بر می گردد
و بدانسان است
که کسی می میرد
و کسی می ماند . ۳۳

او جادوانه می ماند و دستهای عشق آلود خود را در باغچه ای
که دوست دارد می کارد . شاید که عشق او گهواره تولد عیسای دیگری
باشد .

دست هایم را در باغچه می کارم
سبز خواهم شد ، می دانم ، می دانم ، می دانم
و پرستور هادرگودی انگشتان جوهریم

با این همه شعر فروغ دو چهره مجزا بخود می‌گیرد که هر دو برای او واقعی و اصیل است: چهره‌ای فردی و خصوصی و چهره‌ای انسانی و جهانی. و این دو چهره مختلف نمودار تحول و حرکت در شعر او می‌شود و این خصیصه یعنی حرکت و تحول در شعر - به صورت عالیترین خصیصه شعر فروغ در تمام دوران حیات شاعری او در می‌آید. این روح تازه جویی و حرکت به سوی مرزهای تازه و کشف دنیای‌های جدید با ابعادی نو چیزی است که فروغ نمی‌تواند خود را از آن جدا سازد و در واقع بعدی است که بیش از ابعاد دیگر در شعر فروغ جلوه دارد و شعر او را به کمال مطلوب نزدیک کرده است.

فروغ اعتقاد دارد که باید در شعر همیشه تازه نفس بود و مجال‌نداد که خستگی و پیری - منظور خستگی و پیری ذهن است - آدمی را از پای در آورد و از همین روست که بنا به قول خودش همیشه فقط به آخرین شعرش اعتقاد پیدا می‌کند و دوره این اعتقاد هم خیلی زود از بین می‌رود و شاید بعلمت همین روحیه خاص است که وقتی مجموعه «تولدی دیگر» را ارائه می‌دهد بکلی از چاپ آثار پیش از آن اظهار پشیمانی می‌کند و می‌گوید: من متأسفم که کتاب‌های اسیر، دیوار و عصیان را انتشار داده‌ام. زیرا من در آن سه کتاب فقط یک بیان کننده ساده از دنیای بیرونی بودم. در آن زمان شعر هنوز در من حلول نکرده بود، بلکه با من هم خانه بود، مثل شوهر، مثل معشوق و مثل همه آدم‌هایی که چند مدتی با آدم

شعر نوح‌مسی و اجتماعی / ۱۹۷۲

هستند ... » و وقتی تولدی دیگر او چاپ می‌شود در مصاحبه‌ای می‌گوید: من از کتاب « تولدی دیگر » ماه‌هاست که جدا شده‌ام . با وجود این ، فکر می‌کنم که از آخرین قسمت شعر تولدی دیگر می‌شود شروع کرد . يك جور شروع فکری . من حس می‌کنم از پری‌غمگینی که در اقیانوس مسکن دارد و دلش را درنی لبك چوبینی می‌نوازد و می‌میرد و باز به دنیا می‌آید می‌توانم آغازی بسازم ^{۳۵} ازین روست که فروغ از سال ۱۳۳۱ شمسی که نخستین چاپ « اسیر » را منتشر می‌کند تا بهمن ماه ۱۳۴۵ که در يك تصادف اتومبیل جان خود را از دست می‌دهد . زندگی هنری و شاعرانه پرتلاش و تحرکی دارد و هرگز توقف را نمی‌پذیرد .

این حرکت و نوجویی مثل هر حرکت و تحول البته با شکستن سنت‌های مختلف همراه می‌شود و از همین روست که شعر او از همان ابتدا در محافل ادبی و غیر ادبی با عکس‌العمل‌هایی مواجه می‌شود . با این همه شعر فروغ چه در « اسیر » و « دیوار » و چه در « عصیان » و « تولدی دیگر » همه‌جا از صمیمیتی بی‌مانند لبریز است . او همه‌جا قراردادها را نادیده می‌گیرد و تمام وجود و احساس خود را به عنوان شعر عرضه می‌دارد . شاعر در مجموعه « اسیر » حالات و روحیات خود را بیان می‌کند و گستاخانه و بی‌پروا و بدون توجه به سنت‌ها و ارزشهای اجتماعی ، احساسات زنانگی را که در واقع زندگی تجربی اوست ، توصیف می‌کند و بدین وسیله شعر و زندگی برای او درهم می‌آمیزد

۳۵ - رجوع شود به مصاحبه فروغ با صدرالدین الهی ، جاودانه

و واحدی را تشکیل می‌دهد . ابتدا مایه‌اصلی زندگی و شعر برای او عشق است . اما این عشق که تمام زندگی واقعی و هنری او را در خود گرفته است ، برای او حاصلی بیار نمی‌آورد جز نا کامی و شکست این داغ شکست همه جا برپیشانی او نقش بسته است و او را به طغیان در برابر همه چیز می‌کشاند .

شکست در عشق نو میدی ، بی‌اعتمادی ، ناباوری و بی‌اعتقادی نسبت به همه چیز در او بوجود می‌آورد - او همه ارزش‌های اخلاقی را زیر پامی‌نهد و آشکارا به اظهار میل به گناه می‌پردازد. میل به گناه مضمونی است که شاعران آن عصر خاصه تغزل سرایان، آن راتنها علاج دردهای پنهانی و خاموش خود می‌دانند و آن سالهای مضمونی رایج است .^{۳۶}

با این همه فروغ تنها اسیر گناه نیست بلکه از درد و سوز و فراق و تنهایی و سرگردانی و اضطراب سخن می‌گوید . گویی وجود او خسته است و همواره در انتظار دستی است تا او را ازین منجلاب تنگ و تیره و غم آلود نجات دهد . گاه در رؤیای به جستجوی خوشبختی است و آرزو دارد شاهزاده‌ای با کوبه و دبدبه به شهر آید و او را به همراه خود ببرد. اما این شاهزاده در واقع تصویری است از محبوب او .

وه ... مگر به خواب ینمت
خیزم وز شاخه چینمت

دیدمت به خواب و سرخوشم
غنچه نیستی که منت اشتیاق

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۱۹۹

ونسبت به او وفاداری نشان می‌دهد و سعی دارد رشته وفا را
هرگز قطع نکند:

گفتی از تو بگلم دریغ و درد رشته وفا مگر گستی است
بگلم ز خویش و از تو نگلم عهد عاشقان مگر شکستی است

اما وفاداری افسانه است و انتظار و استقرار در عشق مجدداً او را
به نومییدی می‌کشاند، نومییدی تلخ و درد آور. آرزو می‌کند مانند
پاییز خاموش و ملال انگیز باشد. گویی از همه این تلاش‌های بیهوده
خسته شده است و خود را چون رقاصه‌ای می‌بیند که بر گور خویش پای
می‌کوبد. او گویی جستجوگری است که به جایی نمی‌رسد، و عشق
که چیزی ملموس است و ظاهری و کاملاً فردی و خصوصی برای او
حاصلی ندارد جز اندوه و تنهایی و شکست. تلاش‌های او بهیچ‌جا منتهی
نمی‌شود و غالباً از راهی که رفته است خسته‌تر باز می‌گردد:

لبك چشمان تو با فریاد خاموشش راهها را در نگاهم تار می‌سازد
همچنان در ظلمت رازش گرد من دیوار می‌سازد.

و گویی در گرداگرد او همه جا دیوار است و دیوار و راه و
روزی به سوی روشنایی ندارد و سرانجام بجایی نمی‌رسد. تلاش‌های
او پیوسته مسدود می‌شود و در خود باقی می‌ماند و باز هم فریاد می‌زند و
باز هم به جستجو می‌پردازد.

نومیدی و سرخوردگی و شکست او را به سوی طغیان تازه می‌کشاند، طغیان در برابر همه اصول اعتقادی و دینی. او همه نارسائی‌ها و ناکامی‌های خود را در نادرستی‌های آفرینش می‌داند و عصیان می‌کند. اما عصیان او، عصیانی سطحی و کم مایه است و از عمق فلسفی و تفکرات عمیق کاملاً خالی است حتی از لحاظ تخیل نیز چندان قوتی ندارد، و فقط نمودار عقده‌هایی است که شاعر از وجود خود بدست آورده است. ازین رو نه خیام می‌شود و نه حافظ، نه ابوالعلاء می‌شود و نه ولتر... منظومه «بندگی»، او در واقع پوزخندی است بر ارزش‌های دینی، و عصیانی است بر ضد جبر طبیعت و قهر خداوند. او خلقت را در هاله‌ای از جبر مطلق می‌بیند از همان ابتدای زاده شدن :

زاده يك شام لذت‌بار ناشناسی پیش می‌راند
روزگاری پیکری بر پیکری پیچید من به دنیا آمدم، بی آنکه خود نخواهم

و این جبر مطلق همه جا آزادی را از انسان گرفته است:

کی رهایم کرده‌ای تا باد و چشم باز بر گزینم قالبی، خود زلف برای خویش
تا دهم بر هر که خواهم نام مادر را خود به آزادی‌نهم در راه پای خویش

سپس به طنز می‌گوید :

وای ازین بازی ازین بازی درد آلود از چه مارا این چنین بازیچه می‌سازی

رشتهٔ تسبیح و دردست تو می چرخیم گرم می چرخانی و بیهوده می تازی

و در منظومهٔ «خدائی» شاعر آرزوی خدائی می کند و می خواهد دنیایی بسازد مطابق میل و خواسته های خود. دنیایی که تنها عاطفه و احساسات در آن حکمفرما باشد، دنیایی آزاده، اما نه برای به زنجیر کشیدگان و رنج دیدگان بلکه دنیایی آزاد برای هوسها و خواهشها - های نفسانی خود. دنیایی که در آن بتواند میان گروه باده پیمایان بنشیند و شبهامیان کوچها آواز بخواند. جامه پرهیز را بدرد و در درون «جام می» تطهیر کند و خویش را بازینت مستی بیاراید و پیام وصل و سلام مهر و شراب بوسه و سراپا عشق شود... در این جاست که عصیان فروغ چیزی کم مایه و بی رونق جلوه می کند، و فروغ به همان هدفی می رسد که در دو کتاب «اسیر» و «دیوار» رسیده بود. یعنی آزادی غائی بشر در آزادی غرائز و تمایلات جنسی... در این مجموعه گویی شاعر در دنیایی رومانیک و خیالی بسر می برد و دلزده از ناروایی های جهان زمینی، راهی به آسمانها و کهکشانهای دور می یابد یعنی مصائب و دردها را به صورت شاعرانه و خیال انگیز در می آورد و با آن روبرو می شود. از این رو فضای شعر فروغ در این مجموعه از زمین و زمینیان بدور است و در واقع نوعی بیان تخیلات تنهایی اوست.

با این همه، فروغ در این دوره از زندگی شاعری است صمیمی و بی باک روحی دارد شاعرانه. زنی است که زندگی اورنگ شعری را گرفته و شعری رنگ زندگی او را یافته است شاید از این روست که شعر او خالی است از تکلفات ادیبانه، و آنچه در وجودش می گذرد با زبانی بسیار ساده بیان می کند و خواننده می تواند آنرا

پس الفاظ ساده و روان حس کند و با او هم‌دردی نماید. در اینجا گویی شاعر وجود خود را در شعرش ریخته و از آن جدا نشدنی است، و این بزرگترین مزیت شعر فروغ است. شعر فروغ در این سه مجموعه جنبه تغزلی و فردگرایی دارد. زبان و بیان هنوز در مرحله تکوین است. کلام ساده و الفاظ نمودار آن است که هنوز شاعر در هنر خود به تکامل نرسیده است. کلام اورنگ و بوی کلام شاعران معاصر او را دارد. شاعر هنوز از لحاظ زبان شاعرانه به افق‌تازه‌ای دست نیافته است. هنوز در حال جستجو است، و این آغاز البته برای هر شاعری وجود دارد. با این همه فروغ در آغاز ضمن آن که هنوز تجربه شاعری نیافته است نشان می‌دهد که در جستجوی افق‌های تازه است. و همین خود نشان می‌دهد که فروغ نمی‌تواند در یک حال باقی بماند و روحی جستجوگر دارد.

در هر حال فروغ شعر را با تغزل شروع می‌کند اما پس از چندی به درک شعر نیما نائل می‌آید و شعر خود را در مرحله تکامل قرار می‌دهد و بتدریج شعرا و از حالت فردی و احساساتی به سوی شعر انسانی و متفکرانه کشانده می‌شود، و دوره تکامل در شعر فروغ بوجود می‌آید. فروغ در دوره تکامل، نیما را برای خود آغاز می‌داند، و معتقد است نیما شاعری است که برای اولین بار در شعرش یک فضای فکری یافته و بدان روی آورده است. شاملو نیز بعد از نیما از شاعرانی است که فروغ را افسون کرده است و ظاهراً فروغ با خواندن قطعه «شعری که زندگیست» شاملو متوجه می‌شود که امکانات زبان فارسی خیلی زیاد است و این خاصیت را در زبان فارسی کشف می‌کند که می‌شود ساده

شعر نوحی و اجتماعی / ۲۰۳

حرف زد»^{۳۷} بهر حال فروغ باروی آوردن به نیما و شاملو به افاق‌های شعر نوحی و اجتماعی و حماسی می‌رسد و از گذشته خود فاصله می‌گیرد. او هر چند در ابتدا خاصه نیما را به عنوان پیشوا و پیشرو کارشاعری خود می‌پذیرد اما همواره سعی می‌کند به خود و به تجربیات خودش متکی باشد او کوشش دارد دریابد که نیما چگونه به آن زبان و فرم خاص رسیده است و می‌خواهد به قول خودش در شاعری هر چیز را دریابد و به آن نزدیک شود. ازین روست که با وجود توجه کامل به نیما و شاملو سعی می‌کند در خود رشد کند و شعر خود را به تقلید نیالاید. سعی او رسیدن به افاق‌های تازه است. و می‌خواهد تا آنجا که می‌تواند در محیط خودش رشد کند و به تکامل برسد. او می‌گوید: «من دنبال چیزی در دوره خودم و در دنیای اطراف خودم هستم. در یک دوره مشخص که از لحاظ زندگی اجتماعی و فکری و آهنگ این زندگی، خصوصیات خودش را دارد راز کار در این است که خصوصیات را کشف کنیم و به خواهیم این خصوصیات را وارد شعر کنیم.»

فروغ احساس می‌کند که شعر باید از زندگی واقعی او سرچشمه بگیرد، و می‌خواهد در شعر نوعی رئالیسم را وارد کند، ازین روست که سعی می‌کند خود به عنوان یک تجربه‌گر به دنیای اطراف خود بنگرد، و به اشیاء و اطراف و آدم‌های اطراف و خطوط اصلی این دنیا نگاه کند و آن را کشف نماید. و پناه بردن به اطاق در بسته را ترک می‌کند و به تماشا و تماس همیشگی با دنیای خارجی می‌پردازد، و خود به این نکته می‌رسد که آدم باید نگاه کند تا ببیند و به تواند انتخاب کند و وقتی

آدم‌دنیای خودش را در میان مردم و در ته زندگی پیدا کرد آن وقت می‌تواند آن را همیشه همراه داشته باشد. و در داخل آن دنیا با خارج تماس بگیرد. فروغ معتقد است که شعر از زندگی بوجود می‌آید: و هر چیز زیبا و هر چیزی که می‌تواند رشد کند نتیجه زندگی است. نباید فرار کرد و نفی کرد. باید رفت و تجربه کرد. حتی زشت‌ترین و دردناک‌ترین لحظه‌هایش را. او شاعر بودن را از انسان بودن جدا نمی‌داند و معتقد است شاعر باید زندگی شاعرانه داشته باشد.^{۳۸}

فروغ در دوره تکامل درباره شعر و شاعری با ارائه نظریاتی نشان می‌دهد که شاعری است آگاه و به آگاهی‌هایی درباره شعر و هنر رسیده است. او اعتقاد خود را درباره زبان و وزن و محتوی بیان می‌کند که تا حدی بیان‌کننده اشعار او در دوره تکامل است. در مورد کلمه و وزن می‌گوید: برای من کلمات خیلی مهم هستند. هر کلمه‌ای روحیه خاص خودش را دارد. شاعر باید کلماتی را به کار بگیرد که ضرورت زمان و محیط شاعرانه آن در شعر می‌آورد و البته لازم نیست که حتماً این کلمه را در گذشته بکار برده باشد. به من چه که تا بحال هیچ شاعر فارسی زبان مثلاً کلمه « انفجار » را در شعرش نیاورده است. من از صبح تا شب به هر طرفی که نگاه می‌کنم می‌بینم چیزی دارد منفجر می‌شود، و وقتی می‌خواهم شعر بگویم دیگر بخودم که نمی‌توانم خیانت کنم. اگر دید مادید امروزی باشد. زبان هم کلمات خودش را پیدا می‌کند و هماهنگی در این کلمات را. و وقتی زبان ساخته و یک دست و صمیمی شد وزن خودش را با خودش می‌آورد و به زبان‌های متداول تحمیل

می کند . من جمله را با ساده ترین شکلی که در مفرم ساخته می شود بروی کاغذ می آورم و وزن مثل نخی است که از میان این کلمات رد شده ، بی آنکه دیده شود و فقط آن ها را حفظ می کند و نمی گذارد بیفتد . اگر کلمه انفجار در وزن نمی گنجد و مثلاً ایجاد سخته می کند بسیار خوب ، این سخته مثل گرهی است در این نخ . با گره های دیگر می شود اصل « گره » را هم وارد وزن کرد . از مجموع گره يك جور همشکلی و هم آهنگی به وجود آورد . اومی گوید : به نظر من حالا دیگر دوره قربانی کردن مفاهیم به خاطر احترام گذاشتن به وزن گذشته است و زن باید از نو ساخته شود ، و چیزی که وزن را می سازد باید اداره کننده وزن باشد . باید واقعی ترین و قابل لمس ترین کلمات را انتخاب کرد حتی اگر شاعرانه باشد ، باید قالب را در این کلمات ریخت نه کلمات را در قالب ، زیادی های وزن را باید چید و دور انداخت خراب می شود بشود .^{۳۹}

فروغ البته در دوره تکامل ، به محتوی بیشتر توجه دارد و معتقد است که کار هنری باید همراه با آگاهی باشد . آگاهی نسبت به زندگی و به وجود و می گوید : نمی شود فقط با غریزه ، زندگی کرد ، یعنی يك هنرمند نمی تواند و نباید فقط با غریزه زندگی کند . آدم باید نسبت به خودش و دنیایش نظری پیدا کند و همین احتیاج است که آدم را به فکر کردن وامی دارد . وقتی فکر شروع شد ، آن وقت آدم می تواند محکم تر سر جایش بایستد . با این همه فروغ نمی خواهد فلسفه و تفکر را به طور مستقیم وارد شعر کند بلکه معتقد است شعر هم مثل هر کار هنری

باید حاصل حس‌ها و دریافت‌هایی باشد که بوسیله تفکر، تربیت و رهبری شده است.^{۴۰} در هر حال فروغ وقتی مرحله نخستین شاعری را کنار می‌گذارد و به دوره تکامل نزدیک می‌شود شعری آگاهانه و هنرمندانه می‌سراید و او را می‌توان در ردیف بنیان‌گذاران شعر معاصر فارسی به شمار آورد.

در هر حال وقتی فروغ در سال ۱۳۴۲ شمسی « تولدی دیگر » را انتشار می‌دهد شعر او را در جلوه‌ای دیگر می‌بینم با رشدی جدید و تکاملی تازه. هم‌مضمون و محتوی تحول پذیرفته و هم‌شکل و قالب. فروغ دیگر از « من خویشتم » در گذشته و به « من ما » و « من همه‌ما » رسیده است. عشق دیگر برای او بدان مفهومی نیست که در گذشته بوده است. گویی شاعر پس از گذشت چندین سال دریافته است که مشکل زندگی تنها در روابط جنسی خلاصه و فشرده نمی‌شود. ناچار به سوی زندگی واقعی روی می‌آورد و به توصیف آن می‌پردازد. گویی زیستن برای او مفهوم دیگری می‌یابد و یابه قول خودش « تبارخونی گلها » او را به زیستن متعهد می‌کند.^{۴۱} شاعر از دنیای خیالی و فردی بیرون می‌آید و میل می‌کند باتن خود روی خاک بایستد و مثل ساقه گیاه، باد و آفتاب و آب را بمکد تا زندگی کند. اما این زندگی که برای او واقعی است نه خیالی، سرشار از وحشت است و ترس و همواره در شرف ویرانی و زوال. همه‌جا وزش ظلمت در گوش او طنین می‌افکند و وحشت از زوال و انهدام همه‌جا او را به سوی خود می‌کشاند و لحظه

۴۰ - رجوع شود به مصاحبه فروغ با نویسندگان آرش ۱۳۴۳ شمسی.

۴۱ - اشاره‌ای است به قطعه « تنها صداست که می‌ماند »

های او را از آن پرمی کند :

در شب كوچك من افسوس
باد با برگ درختان میعادى دارد
در شب كوچك من
دلهره ویرانی است

(تولدی دیگر . بادمارا خواهد برد)

و این بیم زوال و فروریختن البته همه جا در کمین من و تو نشسته
است و همه را می ترساند .

پشت این پنجره شب دارد می لرزد
وزمین دارد باز می ماند از چرخش
پشت این پنجره يك نامعلوم
نگران من و تست

(تولدی دیگر . بادمارا خواهد برد)

در این وحشتزای بی امان همه تنهایی و بی پناهی است : هم
سایه عشق بی اعتبار است و هم خوشبختی فرار و ناپایدار . همه جا
صدای شکستن و گسستن پیوندها به گوش می رسد و صدای شوم جدائی
و وداعها ...

در خیابان های سرد شب
جفت ها پیوسته با تردید

بكد گرا ترك می گویند
در خیابان‌های سرد شب
جز خدا حافظ خدا حافظ . صدائی نیست
(تولدی دیگر . در خیابان‌های سرد شب) .

وحشت و تاریکی ، ناامیدی و خستگی در پهنه‌ای گسترده همه جا
چهره کریه خود را می‌نمایاند و از درو دیوار بوی وحشت می‌آید :
وحشت از باز ماندن و عقیم شدن ، وحشت از خشک شدن و ته‌نشین شدن ...
و در این دنیای وحشت‌زا که هر لحظه در آن بیم‌فروریختن است زنده‌ها
رامی‌بیند که چون عروسک‌های کوکی خود را به چیزهای موهوم سر
گرم کرده‌اند . عروسک‌هایی بی‌اراده و مغلوب که دنیای خود را با
چشم‌های شیشه‌ای می‌بینند و باتنی‌انباشته از گاه سال‌ها در لابلای تور
و پولک می‌خوابند عروسک‌هایی که هر لحظه با فشار دستی فریاد
بر می‌دارند که : آه من بسیار خوشبختم .^{۴۲} در چنین دنیایی است که
در دید گاه او خورشید سرد می‌شود و برکت از زمین دور می‌ماند و
همه چیز در زمین می‌خشکد و نابود می‌شود .

و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند
و ماهیان به دریاها خشکیدند
و خاک مردگان را

زان پس به خود نپذیرفت . (تولدی دیگر . آیه‌های زمینی)

دیگر برای کسی نه عشق اهمیت دارد و نه فتح . روزگار از درد
واندوه و تلخی سرشار می‌شود و همه چیز واژگون می‌گردد و سکه قلب
چهره خود را می‌نمایاند ، و مفهوم « فردا » در ذهن کود کان معنی گنگ
و گمشده‌ای می‌یابد و « میل دردناک جنایت در دست‌های مردم متورم
می‌شود » خورشید می‌رود و همه غریق وحشت خود می‌شوند . اما
هیچ کس نمی‌داند نام آن کبوتر که از قلب‌ها گریخته ایمان است ،^{۴۳}
و شهر که در نظر او مفهوم کنایه‌ای دارد ساکت و بی‌رونق است و بی‌تحرک
سکوت مرگ همه جا را در خود گرفته است :

من فکر می‌کنم که تمام ستاره‌ها
به آسمان گمشده‌ای کوچ کرده‌اند
و شهر ، شهرچه ساکت بود
و من در سراسر طول مسیر خود
جز با گروهی از مجسمه‌های پریده‌رنگ
.....

با هیچ چیز روبرو نشدم

(تولدی دیگر . دیدار در شب)

گاه تا آنجا پیش می‌رود که زنده‌های امروزی را چیزی جز تقالده
یک‌زنده نمی‌داند . در نظرویی کودک در اولین تبسم خود پیر می‌شود و
قلب‌ها که چون کتیبه‌ای مخدوش است به اعتبار سنگی خود دیگر اعتماد

نخواهد کرد و وقتی نگاه می‌کند و آن باد با سواران را در قالب پیادگانی
می‌بیند که بر نیزه‌های چوبین خود تکیه داده‌اند و آن عارفان پاك بلند
اندیش را به صورت خمیدگان لاغر اقیونی فریاد برمی‌آورد که :

پس راست است راست که انسان
دیگر در انتظار ظهوری نیست . ۴۴

با این همه آرزوی روشنایی در دل او شعله می‌کشد و او را به
جستجوی نور می‌کشاند و در عمق تاریکی و در نهایت شب ، چراغ می
طلبد و يك دريچه که از آن به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرد :

من از نهایت شب حرف می‌زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می‌زنم
اگر به‌خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار
و يك دريچه که از آن
به ازدحام كوچه خوشبخت بنگرم
(تولدی دیگر . هدیه)

ازین روست که با همه وحشت های بی‌پایان که در دوروبر او
مثل مار زهر آلود می‌لولد ، سخن از پنجره های باز و هوای تازه به میان
می‌آورد و سخن از تولد و تکامل و غرور و از دستان عاشق ما که پلی از

عطرو نور و نسیم بر فراز شبها ساخته اند ...^{۴۵} فروغ همه چیز را بادیدی
روشنگرانه می بیند . اندیشه اش و رای جسم است و دیگر به خود و به تن
خود نمی اندیشد بلکه به چیزی وسیع تر فکرمی کند : به اجتماع ، به
زندگی ، به هستی و به انسان . او همه زوایای اجتماع را با چشمان باز
می بیند . هم روشنفکران قلابی را بیاد طنز و طعن می گیرد و هم «شیخ
ابوالفکها» را .^{۴۶}

او بازندگی روبرو می شود و آن را شجاعانه توصیف می کند
گاه آن قدر به زندگی نزدیک می شود که گویی باتو دارد به طور صریح
همه چیز را می گوید . این است که زندگی واقعی باشعراودر می آید
و واقع گرایی را باطنزی تلخ ارائه می دهد . فروغ جزئی ترین
تجربیات خود را به شعر تبدیل می کند و آن را تعمیم می دهد ، و این
رازی است که فروغ فقط در « تولدی دیگر » بدان دست یافته است .
تجربیات او از هر دستی هست . هم تجربیات دوران کودکی برایش
الهام بخش است و هم تجربیات دوران بلوغ و نیز محیط و اجتماعی
که در آن زندگی می کند پیوسته برای او مایه هایی دارد از شعر .
زندگی روزانه اش سرشار است از بار عاطفی . هرگز نمی خواهد شعر
برایش حالت تفنن داشته باشد . همه چیز را از دیدگاه شعر می بیند
و دوست دارد تمام لحظه های زندگیش سرشار باشد از شعر . او شعر را
از زندگی جدانمی داند و معتقد است باید حتی زشت ترین و دردناک -
ترین لحظه های زندگی را با هوشیاری و انتظار هر نوع برخورد نا

۴۵ - تولدی دیگر ، فتح باغ

۴۶ - تولدی دیگر . ای مرزپر گهر ...

مطبوع تجربه کرد.

از همین روست که شعر فروغ با زندگی بسیار نزدیک است .
همه جا در افقی وسیع تجربیات زندگی خود را به شعر تبدیل می کند
وسعی دارد تا آنجا که می تواند آن تجربیات را تعمیم دهد . زندگی
روزانه برای او مایه های شعری فراوانی پیدا می کند:

زندگی شاید
بک خیابان دراز است که هر روزنی با زنبیلی از آن می گذرد
زندگی شاید
ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد
زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمی گردد
زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتانک دوهاغوشی.
(تولدی دیگر)

اولحظات را تجربه می کند و آنرا تعمیم می دهد:

جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون گلچپه های کهنه؛ غم آلود
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موزی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم (تولدی دیگر؛ جمعه)

وصل برای او تجربه ای است اصیل که آن را با صراحت و
تازگی خاص چندین جا ارائه می دهد اما همه جا با ارائه این تجربه ها
تورا به افق های فکری تازه ای آشنا می سازد:

گل سرخ

گل سرخ

گل سرخ

او مرا برد به باغ گل سرخ

و به گیوه‌های مضطربم گل سرخی زد

و سرانجام

روی برگ گل سرخی بامن خوابید

(تولدی دیگر؛ گل سرخ)

تجربه‌های دوران کودکی نیز چیزی است که فروغ نمی‌تواند
خود را از آن جدا سازد. وهمه جا به همراهش هست. همواره به یاد
روزهای گذشته می‌افتد و خاطره‌های گذشته در ذهنش زنده می‌شود:

آن روزهای خوب

آن روزهای سالم سرشار

آن روزهای پراز پولک

آن شاخسار پراز گیلاس

آن خانه‌های تکیه داده در حفاظ پیچکها

یکدیگر

(تولدی دیگر؛ آن روزها)

این تجربیات چنان برای او آشناست که گویی خواننده را در
فضای خاص دوران کودکیش می‌برد. و آن تجربه‌های تلخ و شیرین
و خیال‌انگیز را به او می‌چشاند و وقتی خواننده را در آن فضای خیال-
انگیز کشاند، در لابلای کلماتش به او چیزهایی می‌گوید که حیرت
می‌کند. کودکی و جوانی برای او چنان خیال‌انگیز است که گویی

کمتر می‌تواند آن را از خود دور سازد.

فروغ در شعرهای بعد از تولدی دیگر به تمثیل روی می‌آورد و سعی می‌کند نوعی شعر تمثیلی یا سمبلیک ارائه دهد. «دلم برای باغچه می‌سوزد» يك تمثیل است با مضمونی اجتماعی و نیز قطعه و «کسی که مثل هیچکس نیست»، همین وضع را دارد. و محتوی در شعر فروغ بدین شکل تکامل می‌یابد فروغ گذشته از محتوی به نوعی بیان تازه نزدیک می‌شود. بیان تازه او مایه‌های فراوانی دارد از زندگی واقعی او. کلمه برای او مایه‌های عاطفی و شعری خاصی پیدا می‌کند و این حرکت یا تحول را می‌توان در ابعاد مختلف شعر فروغ دید.

منوچهر آتشی:

در میان شاعران بنیان‌گذار شعر نو فارسی می‌توان نام منوچهر آتشی و سهراب سپهری را ذکر کرد. سهراب سپهری شعر نو محض را که گاه رنگی از عرفان محض دارد؛ در مسیر تکامل می‌اندازد.^{۴۶} و منوچهر آتشی شعر نو حماسی را به افقهای تازه می‌کشاند. با این همه سهراب سپهری شاعری است کاملاً مستقل در صورتی که آتشی را می‌توان تا حدی در ردیف شاعران شعر نو حماسی قرارداد.

منوچهر آتشی با مجموعه «آهنگ دیگر» در سال ۱۳۳۹ خود را به عنوان شاعری تا حدی پرتوان و صمیمی معرفی می‌کند. و بعدها با چاپ و انتشار مجموعه‌هایی مانند «آواز خاک» ۱۳۴۶، «دیدار در فلق» ۱۳۴۸ و «برانتهای آغاز» ۱۳۵۰ به عنوان شاعری صاحب سبک شناخته می‌شود. وی با تصویرهایی پاک و اصیل از زادگاه خود خاصه

در «آهنگ دیگر» سخن می گوید. شعر او در بدویت خشن دشتهای سوخته جنوب، رنگ و شکل تازه‌ای می گیرد. همین خصوصیت اصالت سبک او را نشان می‌دهد هم در زبان و تعبیر و هم در بیان و تجربیات واقعی و عینی و تبدیل آنها به شعر. آتشی بخاطر روح پر تحرك و خشن و بدوی خود از شعر غنائی فاصله می‌گیرد و شعر خود را در فضای حماسی قرار می‌دهد، و شاید به خاطر همین روح پر تحرك و حماسه جوی اوست که در شعر او از آه‌ها و ناله‌های تلخ و نومید کننده خبری نیست. و نیز بعلت همین روح پر تحرك و اصیل و پر - خاشگر است که به آفریدن قطعات حماسی و ماندگار مانند «خنجرها، بوسه و پیمان‌ها» در مجموعه «آهنگ دیگر» و قطعه «ظهور» در مجموعه «آواز خاك» نائل می‌آید.

در هر حال آتشی شاعری است که خاصه به خاطر استعداد در شاعری و نیز بعلت زبان قوی و پاك و حماسی و قدرت در تصویر سازی می‌توانسته است به آفریدن قطعات ماندگارتری دست یابد؛ اما از آنجا که زمینه‌های فکری خاص و روشنی را دنبال نکرده است و یا فاقد آن زمینه‌های فکری خاص و روشن بوده است شعر او به‌اوجی که انتظارش می‌رفت نائل نیامد. خاصه این که وقتی از محیط اصیل زندگی زندگی شاعرانه و پربار خود یعنی جنوب فاصله می‌گیرد و به تهران می‌آید با روح شعر بدوی خود وداع می‌کند و اسب‌های نجیب را رها می‌نماید و در میان دریایی از آهن و فولاد شخصیت خود را به - عنوان شاعر طبیعت بدوی از دست می‌دهد.

شفیعی کدکنی (م. سرشک)

م. سرشک از شاعران آگاه روزگار ماست. وی هرچند از زندگی شاعرانه برخوردارست، مایه‌های فراوانی از فرهنگ اسلامی و ایرانی دارد و خاصه در سالهای اخیر بر خورداری فراوانی از فرهنگ و ادب غرب یافته‌است. ازین رو شفیعی را می‌توان یکی از پرمایه‌ترین و آگاه‌ترین شاعران روزگار دانست. کتاب «صورخیال» و مقالات او پیرامون قافیه و شعر و همچنین مصاحبه‌ها و مقالات او در زمینه ادب معاصر ایران نشان می‌دهد که وی آگاهی فراوانی از هنر و شعر و ادب اعم از فارسی و عربی دارد.

شفیعی شاعری را با شعر سنتی خاصه غزل شروع می‌کند و مجموعه «زمزمه‌ها» ۱۳۴۴ که در واقع آغاز کار شاعری اوست، نمودار قدرت و آگاهی وی از شعر کلاسیک فارسی است، و به خصوص توانایی او را در غزل سرایی نشان می‌دهد. با این همه شفیعی به علت آگاهی، خیلی زود قالب و بیان کلاسیک را رها می‌کند و به سوی شکل و بیان شعر نیمایی روی می‌آورد. وی در «زمزمه‌ها» که نخستین مجموعه غزل‌های اوست تقریباً با غزل عاشقانه وداع می‌کند و به سوی شعر جدید خاصه نوع شعراجماعی و حماسی روی می‌آورد. خودش در مقدمه «زمزمه‌ها» می‌گوید: «اینکه چرا به چاپ این دفتر پرداختم، گرچه اجباری به گفتن و از طرفی دانستن آن نیست. اما اندیشه‌یی که برای خودم حاصل شده و شاید هم چنین باشد که احساس می‌کنم چندی است در مسیر دیگری هستم و حتی تغنی عاشقانه‌ام نیز در قالب و فضایی دیگر است. برای همین است که اینها را درین دفتر چاپ

می‌کنم که بتوانم با فاصله گرفتن ازین فضا و اندیشه‌ها راه اصلیم را بپیمایم...»^{۳۷} این راه اصلی که شفیع‌ی از آن دم می‌زند نوعی شعر نیمایی است بازبان و بیانی جدید که وی با آگاهی به آن نزدیک می‌شود و مجموعه «شبخوانی» ۱۳۴۴ طلیعه آن است و «از زبان برگ» ۱۳۴۷ آغاز آن.

شفیع‌ی البته در ابتدا نمی‌تواند از قرار گرفتن زیر تأثیر پیش‌کسوتان خود مانند نیما و خاصه اخوان ثالث دوست و همشهری خویش شایه خالی کند اما خیلی زود به علت آگاهی عمیق از شعر و دید و برداشت صحیح او از شعر امروز خود را از زیر بار تقلید خارج می‌کند و راه خویش را می‌یابد. «از زبان برگ» نخستین مجموعه شفیع‌ی است که او را به عنوان شاعری نو پرداز معرفی می‌کند. این مجموعه که در سال ۱۳۴۷ انتشار می‌یابد نشان می‌دهد که م. سرشک شاعری است مستعد و توانا. از غزل‌های عاشقانه فاصله گرفته و در مسیر دیگری افتاده است.

م. سرشک، وقتی در سال‌های ۴۴ و ۴۵ از زادگاه خود خراسان به شهر غرق ازدحام آهن و فولاد-تهران- روی می‌آورد از زبان برگ‌ها سخن می‌گوید و گویی انس با طبیعت که یادگار سال‌های کودکی و جوانی اوست همچنان او را به سوی خود می‌کشاند و شهر آهن و فولاد نمی‌تواند شاعر را از طبیعت مأنوس خود جدا سازد. ازین روست که همه از زبان طبیعت سخن می‌گوید: از بادوباران، از گل و گیاه، از صفای جویباران و از زبان برگ... او با طبیعت همراز و مأنوس

است. آن را خوب می‌شناسد و می‌تواند به راز زیبایی‌های آن راد یابد. شفیعی هر چند در مجموعه «از زبان برگ» از غزل عاشقانه فاصله می‌گیرد، اما روح لطیف تغزلی او باعث به کائنات، عشق به طبیعت و همه‌مظاهر آن جلوه‌ای خاص می‌یابد و این عشق در تمام لحظات، شاعر را به سوی خود می‌کشاند. او در اعماق مظاهر طبیعت فرو می‌رود و عشق و محبت و دوستی و صداقت را در قطره‌های باران، در روشنی صبح، در آفتاب پاك، در نور و نسیم سحر، در سکوت صحراء، در اندیشه معصوم گلها، در سرود ابر و باران و در گل‌های ساده‌مریم، در طلوع صبح‌دمان، در بوته بابونه، در لاله‌های کبود و در نهال‌های تازه جوان می‌بیند.

«از زبان برگ» در واقع پیوندهای عمیق و انسانی و پر عطف و شاعر را با طبیعت اصیل و واقعی که دور از همه دروغ‌ها، نیرنگها و دغله‌هاست نشان می‌دهد. وقتی فاصله طولانی خراسان به تهران را با قطار می‌پیماید از دریاچه ترن به کوه‌ها و دشت‌ها سلام عاشقانه می‌فرستد و ناگهان احساس می‌کند که تمام مظاهر طبیعت پیام آور صلح و دوستی به یکدیگرند:

سفر ادامه دارد و پیام عاشقانه کویرها به ابرها
سلام جاودانه نسیم‌ها به تپه‌ها
تواضع لطیف و نرم دره‌ها
غرور پاا و برف پوش قله‌ها
صفای گشت گل‌ها به دشتها

چرای سبز میش‌ها و قوچ‌ها و بره‌ها... (از زبان برگ، عبور)

شعر نو حماسی و اجتماعی/ ۳۱۹

او فریفتهٔ طبیعت است و در «از زبان برگ» طبیعت بزرگترین مایهٔ الهام اوست. شب بسازلال آب راز و نیاز عاشقانه دارد و باران برای او تمثیل روشنایی و پاکی است. در روزهای آخر اسفند کوچ بنفشه‌های مهاجر برای او رشک آوراست و در دل آرزو می‌کند:

ای کاش...
ای کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه‌ها
(در جبهه‌های خاک)
یک‌روز می‌توانست
همراه خویشمن ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران
در آفتاب پا-

(از زبان برگ، کوچ بنفشه‌ها،)

طبیعت برای شفیع حالت تمثیل دارد. او به وصف طبیعت نمی‌پردازد و نمی‌خواهد مانند شاعران گذشته تجسمی از زیبایی‌های طبیعت ارائه دهد. طبیعت را با انسان درمی‌آمیزد و حالتی سمبلیک ارائه می‌دهد. در زبان طبیعت ستایش انسان و ندای مهر را می‌شنود. او لحظه‌های صمیمیت را چنان نرم و لطیف و شکننده احساس می‌کند و چنان انسان را به صفا و صمیمیت و صفات خوب انسانی می‌خواند که گویی تمام ذرات وجود انسان را از آن لحظه‌ها سرشار می‌کند:

وقتی تو، گلنهای سپید و سرخ گلدان را
بردی کنار پنجره

بر سفرهٔ اسفند-

صبحانه

بانور و نسیم کوچه

مهمان سحر کردی

آن برگهای سرد افسرده

در سایهٔ ایوان

پشت حصیر ساکت پرده

هرگز

این معجزه‌ستان معصوم ترا در خواب می‌دیدند!

(از زبان برگ، پیوند لحظه‌ها)

وقتی اسفند را می‌بیند که از راه می‌رسد- اسفند آن پیام‌آور
گلها و طراوت و زیبایی- نمی‌تواند از خوش آمد گویی با جام لطیف
شعر خویش بدان چشم پوشی کند^{۳۸} طلوع سپیده صبح برای او آغاز
هستی است^{۳۹}، او چنان در اعماق طبیعت فرو می‌رود که گویی با آن
یکی می‌شود و خود را در آن و آن را در خود می‌بیند:

تنه‌ایم را در عبور شب

به اجتماع سادهٔ پروانه‌ها دادم

خاموشیم را نیز

در کوچهٔ اسفند

در آب بارانها رها کردم

۳۸- از زبان برگ، چشم روشنی صبح ، ۳۴

۳۹- از زبان برگ، شعر سپیده ، ۴۳

اینک

بارودخانه

با سحر ، با ابر

آواز می خوانم برای تو

(از زبان برگک، شعری برای تو)

شاعر در آتش ، جمله‌های روشن و در باران آیه‌های تابناک می‌بیند و حس می‌کند که هر چیز در مسیر شب با وحی روشنایی ایمان می‌آورد و نجوای آنها با بیعت شبانه گلها و برگها همراه می‌شود^{۴۰} و در حضور باد- که خوب‌ترین شاهد است- بی‌پرده به عشق و دوست داشتن اعتراف می‌کند .^{۴۱} تنهائیش را به اجتماع ساده پروانه‌ها می‌دهد و خاموشیش را در کوچه‌های اسفند در آب باران‌ها رها می‌کند و بارودخانه، با سحر و با ابر هم آواز می‌شود. و شعری به سبک لاله‌های صبح، به سبک آب با موسیقی نرم و سرود روشن ابر، برای او و به یاد کسی که دوستش دارد، می‌سراید. شاعر چنان طبیعت را جذب می‌کند که گویی طبیعت با تمام ذراتش با وجود او در آمیخته و به صورت شعر و شاعر در آمده است. شعر و شاعر با طبیعت واحدی را بوجود آورده چنان که شاعر خود نمی‌داند این شعر لطیف سروده اوست یا سروده باران:

شعر روان جوی،

صمیمی شد آن چنانک

در گوش من

۴۰- از زبان برگک، چون نقطه‌ای بر آب، ۵۹

۴۱- از زبان برگک، در حضور باد، ۶۳

بد زمزمه

تکرار می‌شود

همچون ترانه‌های خراسانی لطیف

در کوچه‌های کودکی من

چندان زلال و ژرف و برهنه‌ست

کاینک بدحیرتم

آیا

این شعر عاشقانه پرشور و جذبدرا

باران سروده‌است

یا

من سروده‌ام

(از زبان برگ، با آب)

او مشتاقانه می‌خواهد تمام وجود خود را به ابرو باد و آفتاب
بسپارد تا چون ساقه ریواس - بتواند در ساحت سپیده نفس بزند.^{۴۲}
و این نفس زدن در فضایی آزاد مانند دشت و صحرا آرزوی همیشگی
اوست و گویی شاعر، طبیعت را تمثیل آزادی و پاکی و صمیمیت ابدی
می‌داند. اما نه هرگز آزادی را می‌بیند و نه پاکی و صمیمیت را احساس
می‌کند. ازین رو در درونش همواره اندوهی پنهانی موج می‌زند:
اندوهی تلخ و گزنده که از روحی لطیف و قلبی آکنده از مهر و محبت
مایه می‌گیرد و شاعر جلوه‌های این اندوه پرگزند و تلخ را با همان
طبیعت که در واقع یارقدم و همدم دیرینه اوست در میان می‌گذارد و به
سوك می‌نشیند: یکجا وحشت‌ناک‌ترین پیام باران را به زمین فرو می‌خواند
وزمین را محکوم می‌کند:

آخرین برگ سفرنامه باران
این است:

که زمین چرکین است

(رک: سفرنامه باران)

و جای دیگر در سوک درخت - آن آیدت خجسته در خویش
زیستن می نشیند و مرگ درخت تناور را، که اولین سپیده بیدار باغ
و نخستین ترنم مرغان صبح است، مرثیه ای بزرگ می داند. یکجا
درخت تشنه لبی را می بیند که برگهایش از تشنگی به هم فشرده و در
انتظار آن است تا ترانه جویی را که خشک شده است بشنود اما دریغ
زمزمه ای نیست. شاعر دلی اندوهناک و طبعی غمین دارد. او می بیند
و می داند که گلهای شقایق را دستی بنفرین پرپر می کند و دیگر در این
باغ شاخ گلی نخواهد رست. ^{۴۳} ازین روست که در دل از وحشت
می لرزد و به نماز خوف می نشیند و هوای شهر را سخت پلید می داند:

اگر یکی ز شهیدان لاله

- کشته تیر

زخاک برخیزد

به ابر خواهد گفت

به باد خواهد گفت

که این فضا چه پلید است و آسمان کوتاه

وزهر تدریجی

عروق گلها را از خون سالم سیال

چگونه خالی کرده‌است

من و تو لحظه به لحظه

— کنار پنجره‌مان

بدین سیاهی ملموس خوی‌گر شده‌ایم

کسی چه می‌داند

بیرون چه می‌رود

در باد

(از زبان برگ، نمازخوف)

او همه جارا سرشار از تاریکی می‌بیند و همه جا بادرهای بسته
مواجه می‌شود:

تمام روزنه‌ها بسته‌ست

من و تو هیچ ندانستیم

درین غبار

که شب در کجاست، روز کجا

ورنگ اصلی خورشید و آب و گلها چیست (رک: نماز خوف)

و برای گلها که برگ برگ هستیشان نثار قامت تندیس اهریمن
شده است دریغ می‌خورد و افسوس سر می‌دهد.^{۴۴} و دریغ و حسرت
او وقتی بیشتر می‌شود که می‌بیند به قول فروغ فرخ‌زاد کسی بفکر گلها
نیست:

هیچکس هست که با باد بگوید: در باغ

آشیانها را ویرانه مکن

جوی

— آیشخور پروانه زردین پر صحرا را —
خاک آلوده و آشفته مدار
وزلالتش را کائینه صدرنگ گل است
از صفا بخشی بیگانه مکن

(از زبان برگ، مزامیر گل داودی)

ازین روست که آرزو دارد رخت ازین ورطه هولناک بیرون
کشد. ^{۴۵} و به جایی رود که دیگر بهار را چنان دل گرفته نبیند و نسیم
را غبار آلود و پرنده‌ها را آهنین بال و سرد و بی حرکت مشاهده نکند
(رک: میان جنگل آتش)

در هر حال «از زبان برگ» با آن که نخستین مجموعه شعر
جدید شفیعی است می‌تواند آینه تفکر و اندیشه و احساس عمیق شاعر
نیز باشد. این مجموعه نشان می‌دهد که شاعر در مدتی کوتاه از غزل
عاشقانه به سوی شعر اجتماعی و متفکرانه راه یافته است: البته با استفاده
از مایه‌هایی جدید، سرشار از ابتکار و تازگی چه در بیان و تعبیر و چه
در زبان و اندیشه و احساس شاعرانه. ازین رو می‌بینیم سرشک در
«از زبان برگ» با آنکه گاه لطافت احساس و بیان و ظرافت تعبیر و
تصویر شعر را به اوج می‌رساند و نوعی فضای تغزلی ایجاد می‌کند،
غالباً دیگر نمی‌خواهد بخود بیندیشد و یا تنها از خود سخن بگوید.
او روح پر عطوفت خود و عشق به انسان را در لابلای ظرافت شعر
واقعی می‌ریزد و بدین طریق پیام خود را بی هیچ ادعا اما صمیمانه و

۴۵ — از زبان برگ، قصه رحیل، ۶۵

۴۶ — از زبان برگ، میان جنگل آتش، ۱۲۳

سخت‌واقعی در زبان و تعبیری شاعرانه بیان می‌کند. و این پیام انسانی که غالباً بر زبان طبیعت و در فضای آن ابلاغ می‌شود؛ می‌تواند شاعر را بعنوان شاعری اجتماعی معرفی کند. شاعری که سخت دل‌بسته انسان است، او را ستایش می‌کند و بر ناروایی‌هایی که بر او رفته است افسوس می‌خورد. زبان «از زبان برگ» هر چند مایه‌های عمیقی از لطافت تغزل را در خود دارد گاهی می‌تواند خود را به زبان شعر حماسی و اجتماعی نزدیک کند.

م. سرشک در سال ۱۳۵۰ مجموعه «در کوچه باغهای نسا بور» را منتشر می‌کند. این مجموعه نشان می‌دهد که شعر سرشک در مسیر تکامل افتاده و راه واقعی خود را یافته است. «در کوچه باغهای نسا بور»، شفیع را بعنوان شاعری آگاه و روشن بین و اجتماعی و در ضمن توانا و آفریننده معرفی می‌کند. این مجموعه با آن که دنباله «از زبان برگ» خاصه دنباله او آخر آن مجموعه است، خود مجموعه‌ای است مستقل و نمودار تلاش شاعر برای راه یافتن به نوعی شعر اجتماعی و حماسی و همان‌طور که از دیباچه‌اش برمی‌آید، نوعی شعر اجتماعی و انسانی است. و شاعر خود را در مقابل اجتماع و مردم - بدون آن که ادعای رهبری داشته باشد - مسؤول می‌داند و همواره سعی دارد بدون بیم و باشهامت تصویری از زمانه خود را ارائه دهد: او خود را متعهد می‌داند و با خشم و خروش پیام و رسالت خود را ابلاغ می‌کند. و می‌داند که شعر، دیگر معاشقه سرو و قمری و لاله نیست: ۴۷ دیگر نمی‌توان از تن و تنهایی خویش سخن گفت و با شعری سرود که دختر همسایه آن را در دفتر یادداشت خود بنویسد و با آن عشق‌ها و هوسهای

کود کانه خویش را تسکین دهد.^{۴۸}

شعر باید در فضایی وسیع تر سیر کند و از فردیت فرد فاصله بگیرد و با نیاز درونی انسانها هماهنگ شود. ازین روست که در نخستین شعر در دیباچه راه خویش را نشان می‌دهد و خط مشی خود را که آگاه کردن و بیدار ساختن است تعیین می‌کند:

بخوان به نام گل سرخ ، در صحاری شب
که باغها همه بیدار و بارور گردند
بخوان ، دوباره بخوان ، تا کبوتران سپید
به آشیانه خونین دوباره ، برگردند .

(در کوچه باغهای نسا بور ، دیباچه)

شاعر همه جا در این مجموعه از پیام و رسالت اجتماعی خود سخن می‌گوید. او هر گز نمی‌تواند انسان و اجتماع را فراموش کند ، با این همه مایه‌های شعر او همان طبیعت است . طبیعت برای او سمبل زندگی است . و گویی طبیعت را با انسان درمی‌آمیزد و واحدی تشکیل می‌دهد. و پیام‌های شاعرانه و اصیل خود را با زبانی که هم او بفهمد و هم ما و هم ایشان در فضای شاعرانه ارائه می‌دهد.^{۴۹}

گون که پایند زمین است و محکوم به ماندن ، بر نسیم آزاد که راهی سفر است رشک می‌برد و دریغ دارد از اینکه پایش بسته است و نمی

۴۸ - در کوچه باغهای نسا بور ، پیغام ، ۳۷

۴۹ - در کوچه باغهای نسا بور ، پیغام ، ۳۷

تواند چون نسیم آزاد بهر کجا که می‌خواهد برود و خود را از این ورطه هولناک نجات دهد. گون سخت پایند زمین است اما گویی چون نسیم، آرزوی پرواز دارد و آرزوی آزاد بودن و آزاد زیستن، و می‌خواهد خود را به باران و شکوفه برساند. شاعر نیز خود را چون گون پایند این زمین می‌داند و پایند زنجیرهای سنگین اسارت: این زمین که در واقع کویر وحشت است و انسان به سختی می‌تواند خود را از آن نجات دهد.^{۵۰} با این همه نمی‌تواند خود را پایند اسارت ببیند و همواره در این کویر وحشت در جستجوی آزادی است. اوازر کود و بی‌تحرکی و سکوت و یکنواختی که بوی مرگ می‌دهد سخت ملول و خسته است. آخر تا کی می‌توان سکوت کرد، و این صبر هزاران ساله را ادامه داد. و طالب زندگی پر تحرک و جدیدی است. اما برای بدست آوردن آن چه باید کرد. آیا بسادگی می‌توان بدان دست یافت؟ نه. باید هم‌چون قنوس خود را در آتش افکندی تا از خاکستر زندگی جدیدی متولد شود:

خوشا مرگی دگر،

با آرزوی زایشی دیگر

(صدای بال قنوسان)

وقتی از «فصل پنجم سال» سخن به میان می‌آورد، گویی به دنبال مدینه فاضله‌ای است: مدینه‌ای که در آن رنگ درنگ کهنگی خواب در بارانی بی‌رحم شسته شود و خیمه قبایل تاتار - که سمبل است برای

بیداد گران بی رحم زمان - در هم بریزد و سراسر آتش بگیرد و بسوزد :

وقتی که فصل پنجم این سال
آغاز شد
دیوارهای واهمه خواهد ریخت
و کوچه باغهای نسا بور
سرشار از ترنم مجنون خواهد شد
مجنون بی قلاده و زنجیر

(در کوچه باغهای نسا بور ، فصل پنجم)

او مرد خواب و خفت نیست و با فریاد و نعره همه را بسوی حرکت و بیداری می خواند .^{۵۱} و هر چند گه گاه از نومیدی مویه سر می دهد اما از سکوت سخت بیزار است و خاموشی را گناه می داند . او مرد میدان است و اهمال و بی اعتنائی و سستی رازشست و ناروا می شمارد :

وقتی گل سرخ پر پر شد از باد
دیدنی و خامش نشستی ،
وقتی که صد کوب از دور دستان این شب
در خیمه آسمان ریخت ،
توروزن خانه را بر تماشای آن لحظه بستی .

(در کوچه باغهای نسا بور ، آیات را پاسخی هست ؟)

و بودن وهستی را وقتی اصیل و واقعی می‌داند که در آن حرکت و جنبش باشد ، و خاموشی را با مرگ همزاد و همراه می‌شمارد :

خاموشی و مرگ آینهٔ يك سرودند ،
نشیدی این راز را از لب مرغ مرده ،
که در قفس جان سپرده :

– « بودن

یعنی همیشه سرودن

بودن : سرودن ، سرودن :

زنگ سکون را زدودن . »

(رك : آیا ترا پاسخی هست ؟)

ازین روست که هرگز به خواب آن مرداب ، حسرت نمی‌برد و می‌خواهد چون دریا همواره در خروش باشد و همراه با توفان ،^{۵۲} با آن که می‌داند خروش و فریاد در این کویر وحشت حاصلی جز نابودی و مرگ و سوختن و خاکستر شدن ندارد .^{۵۳} با این همه جاودانه بودن را در شهادت می‌داند .^{۵۴} و منصور حلاج را سبیل این شهادت بزرگ و سبیل آزاد اندیشی و حق‌گویی می‌شناسد و شهادت او را شهادت بزرگ آزادی می‌شمارد :

۵۲ – در کوچه باغهای نسا بور ، دریا ، ۲۰

۵۳ – رك : آن مرغ فریاد و آتش ، ۲۳

۵۴ – رك : به يك تصویر ، ۴۵

تو، در نماز عشق چه خواندی؟
که سالهاست
بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر
از مردهات هنوز
پرهیز می‌کنند .

نام‌ترا ، به‌رمز ،
رندان سینه‌چاک نسا‌بور
در لحظه‌های مستی

— مستی و راستی —

آهسته زیر لب
تکرار می‌کنند
.....

خاک‌ستر ترا
باد سحرگهان
هرجا که برد
مردی زخاک روئید .

(در کوچه باغهای نسا‌بور ، حلاج)

واز خونی که رجعت تاتار ، بی‌گناه بر زمین ریخته اظهار تأسف
می‌کند و دریغ می‌خورد از این که :

دیگر در این دیار
گویا
خیل قلندران جوان را
غیر از شرابخانه پناهی نیست

(در کوچه باغهای نسا‌بور ، کتیبه‌ای زیر خاک‌ستر)

و جز دروغ و نیرنگ در این دیار چیزی نمی‌بیند که درخور ذکر باشد و فریاد برمی‌آورد که گویی گل‌های گرمسیری خونین را در این باغ بیهوده کاشته‌اند و آب و هوای این شهر ازین سرخبوته هیچ نمی‌پرورد.^{۵۵} شب همچنان شب است و کبریت‌های صاعقه پی در پی خاموش می‌شود و شاعر هزار افسوس بر لب دارد که:

دزدان دستگاری

— پاییزهای روح —

سبزینه و طراوت هر باغ و بوته‌را

در غارت شبانه خود

پاک می‌برند

(در کوچه باغهای نسا بود، پیمانه‌ای دوباره)

ورنجی جانگاہ همواره او را سخت می‌گاهد و نابود می‌کند
زیرا آنچه می‌خواهد نمی‌بیند و آنچه می‌بیند نمی‌خواهد.^{۵۶} با
این همه پیوسته پیام خود را بر لب دارد که:

ای مرغهای توفان! پروازتان بلند

آرامش گلوله سربی را

در خون خوبستن

اینگونه عاشقانه پذیرفتید

۵۵- دك: قطعه پرسش، ۵۷، در کوچه باغهای نسا بود،

۵۶- دك: قطعه پاسخ، ۷۴، همان کتاب

این گونه مهربان
زانسوی خواب مرداب، آوازتان بلند
(همانجا؛ زانسوی خواب مرداب)

در سال ۱۳۵۶ سه مجموعه از شفیعی چاپ و منتشر می‌شود؛ «از بودن و سرودن»، «مثل درخت در شب باران»، «بوی جوی مولیان».

«از بودن و سرودن» که سروده‌های سال‌های میان ۴۹ تا ۵۳ شاعر است نوعی رنگ اجتماعی و حماسی دارد و نشان می‌دهد که شفیعی همچنان به اصالت شعر اجتماعی اعتقاد دارد و نمی‌تواند خود را در انزوای سکوت ببیند. و حتی دیباچه این مجموعه را به شاعر آزاده و شهید اسپانیایی‌فدریکو گارسیا لورکا، تقدیم می‌کند و او را همصدا و هم‌آواز خویش می‌خواند:

خیاگر غرناطه را، امشب، بگوئید
با من هماوازی کند از آن دیاران
کاینجا دلم در این شبان شوکرانی
برخویش می‌لرزد چو برگ از باد و باران
(از بودن و سرودن، دیباچه)

شاعر گویی در این شب شوکرانی سخت بخود می‌لرزد و همه جا را لجه‌ای از یک شب ظلمانی می‌بیند و در آن چیزی نمی‌یابد

جز تاریکی و تیرگی و خاموشی و تنهایی و برای خود نمی‌تواند جان پناهی جز شعر خود پیدا کند که آنهم البته در ژرفنای ظلمت به خاموشی می‌گراید.^{۵۷} با این همه، همواره در انتظار باران تند حادثه است تا دیوارهای خسته‌ی خوابیده را درهم بریزد و نابود کند.^{۵۸} او می‌داند که همه چیز در حال فساد است. و در يك معراج شاعرانه که دانتی و ابوالعلاء را نیز در نظر دارد - به همراه سروش دل خویش که در واقع دل آگاه و ذهن کنجکار و روح حساس و شاعرانه‌ی اوست به شناخت و معرفی جالب توجهی از محیط اجتماعی و نا هم‌آهنگی‌های آن می‌پردازد: در این معراج اجتماعی تا اعماق قلب شکنجه‌گاه‌های شیاطین فرو می‌رود و با آخرین شیطان مشرق که مایه‌ای جز دروغ ندارد مواجه می‌شود، و در فراخنای زمین می‌بیند که انسان در زیر پای روسپیان سخت مسخ شده و به جای آن خوك و خرچنگ رسته است. یکجا با انبوه شاعران و ادیبان برخورد می‌کند: شاعران و ادیبانی که «بی‌سرنند» و کالایی ندارند جز غرور و تکبر و «من سن کردن» و به‌طنز آنها را فرزنانگان مشرق زمین می‌خواند و دریغ می‌خورد که مرده ریگ مزدك و خیام باید این مسکینان باشند: گفتم:

فرزانگان مشرق، اینانند؟

گفت:

آری،

۵۷ - رك: از بودن و سرودن، چاپ اول، دیباچه

۵۸ - رك: قطعه فتحنامه، ۱۲، از بودن و سرودن

برمرده ریگك مزدك و خيام
فرزانگان مشرق،
اینانند
اینان که می‌شناسی و می‌بینی
این،
مسکینانند.

(از بودن و سرودن، معراجنامه)

او از بی‌اعتماد زیستن سخن می‌گوید و خود را چون ستاره‌ای
می‌پند که غریبه وار در میان آبی‌ها گرفتار آمده و سخت دلگیر و ملول
است. با این همه ترجیح می‌دهد درختی باشد در زیر تازیانه کولاک
و آذرخش اما در حال شکفتن و گفتن تا صخره‌ای رام در ناز و نوازش
باران اما خاموش برای شنفتن.^{۵۹} ازین روست که کلام خود را
باطل‌السحر می‌داند و باکی ندارد از اینکه نگذارند کلام او، و آنچه
می‌خواهد بگوید، گفته شود.^{۶۰} و زندگینامه شقایق را - که رایت
خون بردوش گرفته و زندگی را در راه عشق سپرده است - سمبل
زندگی خود و هرانسان آزاده و روشن‌بین می‌داند. و با آن که اطمینان
دارد:

هرکوی و برزنی‌دا
می‌جویند
هرمر دوه‌رزی را
می‌بویند

۵۹- رك: قطعه مزمور درخت .

۶۰- رك: باطل‌الحر، ۵۴، همان کتاب.

اما او خود را چون گریز خورده آزادی می‌داند که به دنبال یافتن پناه گاهی است و می‌خواهد خود را در خروش خشم گلوله به‌بیته آزاد برساند.^{۶۱}

«مثل درخت در شب باران» ظاهراً منتخبی از اشعاری است که شاعر از سالهای ۴۵،۴۴ تا ۱۳۵۶ (۱۹۷۷) سروده است این مجموعه خود از چهار قسمت تشکیل می‌شود: قسمت اول «مخاطبات» و قسمت دوم «چند تأمل» خواننده شده است. در دو قسمت دیگر تعدادی غزلیات و معدودی رباعیات آمده است. ازین رو این مجموعه چه از جهت محتوی و چه از لحاظ فرم و شکل ظاهر دارای تنوع و تفنن است. شفیی در این مجموعه از یک طرف تجربه‌هایی از شعر ناب ارائه می‌دهد: در مخاطبات. و از سوی دیگر نوعی شعر متفکرانه را در قطعاتی کوتاه: در چند تأمل می‌آزماید. شاعر در دیباچه مخاطبات نشان می‌دهد که چگونه جویای لحظات شاعرانه است و به دنبال شعر واقعی و صمیمانه، شعری که شاعر با تمام وجود و هستیش آن را بسراید:

مثل درخت در شب باران به اعتراف
 بامن بگو، بگوی صمیمانه، هیچ‌گاه
 تنهایی برهنه و انبوه خویش را
 يك نيمشب، صريح سرودی بگوش باد؟
 در زیر آسمان

هرگز لب تپدن دل را
— چون برگ در محاوره باد—
بوده‌ست ترجمان؟

(مثل درخت در شب باران، دیباچه)

شاعر در این فضای صاف و پاک و پرشکوه شاعرانه، خلوت خالی
شب خود را می‌سراید و از جوهر عشق، که آئینه روح شقایق است و
سرشارترین زمزمه شوق گیاهان سخن می‌گوید و از جاری بودن هستی
در همه ذرات عالم: هم دستار شکوفه بر شاخه بادام بدرود زمستان است
و هم تصویر گل بر آب پیام او را بازگو می‌کند. هستی همه در حرکت
است و در جاری بودن ... یکجا از گذشت روزها و سالها از باغ
میرای جوانی در شکلی شاعرانه و تمثیلی سخن می‌گوید و باغ را
تمثیل از وجود خود می‌گیرد که:

ای روشن آرای چراغ لالگان در رهگذار باد!
بامن نمی‌گویی
آن آهوان شاد و شنگ تو
سوی کدامین جوکنارانی گریزانند؟

و چنان نرم و لطیف و هنرمندانه گذشت روزگار را توصیف می
کند که انسان را در حالتی شاعرانه فرو می‌برد:

۱۵آ

شبهای باران تو وحشتناك
شبهای باران تو بی‌ساحل
شبهای باران تو از تردید و از اندوه لیریز است
من دانم و تنهایی باغی
که رستنگاه آوای هزاران بود

وینك

خنی‌گوش خاموش
و آرایه‌اش خونابه برگان پایز است

(مثل درخت در شب باران، باغ میرا)

شاعر، لحظه‌های شاعرانه خود را، لحظه‌هایی را که فقط در دنیای يك شاعر می‌تواند حلول کند با بیان و کلامی سخت لطیف و هنرمندانه بازگو می‌کند. این قطعات که غالباً کوتاه‌ست و هر يك آفرینشی مستقل محسوب می‌شود گویی در لحظاتی سروده شده‌است که شاعر پاك بقول خودش از تنگنای حس و جهت رسته و در لحظه بیداری و روشنی و بال و اوج و موج سیر می‌کرده است. در لحظه وحی و اوج شاعرانه.^{۶۲} لحظه‌ای که در آن شاعر گویی از زمین و ماده‌کننده می‌شود و در ذهنیت مطلق و در دنیایی از روح و جوهر مطلق پرواز می‌کند:

لحظه خوب

لحظه ناب

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۳۹

لحظه‌ی آبی صبح اسفند
لحظه‌ی ابرهای شناور
لحظه‌ای روشن و ژرف و جاری
- حاصل معنی جمله‌ی آب.

(مثل درخت در شب باران، آبی)

گاه توصیف این لحظه‌ها به معجزه شباهت دارد به معجزه‌ای
شگفت‌انگیز.

سبوی حافظه سرشار
و باز ریزش بارانکی ست روشنیار
درین بلاغت سبز
(حضور روشن ایجاز قطره بر لب برگه
و بالهای نسیم از نثار باران تر)
سبوی خاطره لبریز می‌رسم از راه
به هرچه می‌بینم در امتداد جوی و درخت
دوباره ساغری از واژه می‌دهم سرشار

(مثل درخت در شب باران، از لحظه‌های آبی (۱))

و شفیعی به مرزی از شعر می‌رسد که اوج هنر واقعی و شعر
واقعی اوست.

«تأملات» شاعر نوعی شعر ناب است که گاه با توصیف و مضمون
سازی نیز همراه می‌شود. شاعر، حس را با اندیشه درهم می‌آمیزد و
به آفرینش قطعات کوتاه اما هنرمندانه نائل می‌آید: او با گره زدن

حس و اندیشه و با استفاده از اجزاء طبیعت به آفریدن مضامینی می‌رسد که از تازگی و ابتکار سرشار است. شاعر مثل همیشه از عناصر طبیعت و مواد و اجزاء آن مایه می‌گیرد: از گل سرخ، از شکوفه بادام، از کویر و سپیده دم، از کاج، از درخت، از بهار و از پاییز. و در اعماق آنها فرو می‌رود و با آنها در می‌آسزد و حس خود را در آنها می‌بیند. یکجا گل سرخ جوانی زودگذر را بیاد می‌آورد. او می‌بیند که تو هر روز ازین گل سرخ برگی را که پژمرده است با سر انگشت نفرت می‌کنی تا پژمردگی هایش را نبینی، غافل از آن که لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن برگ‌های شاداب تمام می‌شود و جوانی تو به پایان می‌رسد. ^{۶۴} جای دیگر وقتی می‌بیند درخت کاج را با آن قامت بالنده سبز، برای ژانویه قطع می‌کنند به حیرت فرو می‌رود که چرا برای میلاد پسر خوانده خاک یعنی عیسی این خدای ابدی باغ یعنی کاج را می‌برند و می‌شکنند - که در مفهوم سمبلیک می‌تواند شعری اجتماعی باشد. ^{۶۵}

شعری در این قطعات کوتاه اما زیبا و پرارزش غالباً از طریق تخیل و تداعی اجزاء طبیعت را بخدمت می‌گمارد و دست به ساختن و آفریدن مضامین شاعرانه و زیبا می‌زند: بلوط کهن در اقلیم پاییز برای او این تصور را احیاء می‌کند:

آن بلوط کهن، آنجا، بنگر

۶۴- دک: قطعه جوانی، ۴۵، مثل درخت در شب باران.

۶۵- دک: ژانویه، ۵۲، همان کتاب.

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۴۱

نیم پاییزی و نیمیش، بهار:
مثل این است که جادوی خزان
تا کمر گاهش، بازحمت، رفته است و از آنجا دیگر
نتوانسته بالا برود
(مثل درخت در شب باران، در اقلیم پائیز)

یا وقتی به درخت نگاه می کند دو چهره کاملاً مجزا در آن
می بیند:

درخت پر شکوفه
بادو چهره،
در برابر نسیم
ایستاده است
نخست: چهره پیمبری که باغ را
به رستگاری ستاره می برد
و چهره دگر:
حضور کودکی مت
که شیر می خورد
(مثل درخت در شب باران، دو چهره درخت)

آخرین مجموعه شفیعی «بوی جوی مولیان» است. تمام اشعار
این مجموعه را شاعر در طول دو سال اقامت خود در ایالات متحده -
امریکا در شهر پرینستون سروده است: این اشعار را می توان تازه ترین
کارهای شفیعی دانست. شعرهای این مجموعه نشان دهنده آن است

که شاعر در راه نوعی تکامل به شعر سمبلیک نزدیک شده یا می‌خواهد در این راه قدم بگذارد. او خود در دیباچه شاید بدین نکته اشاره می‌کند آنجا که می‌گوید:

می‌خواهم
در زیر آسمان نشابور
چندان بلند و پاک بخوانم که هیچ‌گاه
این خیل سیلوار مگسها،
توانند،
روی صدای من بشینند.

(رك: بوی جوی مولیان چاپ اول، دیباچه)

شفیعی همه‌جا در این مجموعه این روح سمبلیک را نشان می‌دهد و از اجزاء و مواد طبیعت بعنوان سمبل استفاده می‌کند. شاعر در این دنیای سمبلیک گاه از درون خود سخن می‌گوید و به توصیف حالت‌های شاعرانه و جاری بودن شعر در وجود خود می‌پردازد.

به هیچ خنجر این‌ریسمان نمی‌گلد
صدا می‌آید یکریز روز و شب از باغ
«چیوچیو، چچ، چه‌چه، چیوچیو چه‌چه»
زالال زمزمه جاری است زانسوی دیوار
جلال می‌پرسد: «این مرغ را گلو هرگز
ز کار خواندن و خواندن نمی‌شود خسته
که بانوایش در هر روز و سایه شب

نگاه می‌دارد این باغ و بیشه را بیدار؟

«بین که»

- می‌گویم :-

«این سحر عاشق است و سحر»

یکی ترفته هنوز، آن دگر کند آغاز

صدا یکی است ولیکن پرندگان بسیار»

(بوی جوی مولیان، منطق الطیر)

با این همه دریغ‌ها دارد از این که لحظه‌های بیداری را آنچنان
که باید نشناخته‌ایم و خود را در کنار دیوار سنگین وحشت و بیم
پنهان داشته‌ایم :

بیخشی ای روشن عشق بر ما بیخشی ا

بیخشی اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم

بیخشی اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست

بیخشی ما را اگر از حضور فلق روی فرق صنوبر خبر نیست .

(رك : پژواك)

و خطاب به من و تو گوید :

اینک بهار بر در قلب تومی‌زند

اما تو آن طرف

بیرون قلب خویشتن استاده‌ای هنوز

صبحی که روی‌شانه زیتون

در حالت هبوط است

فردا

از نخل‌های سوخته بالا خواهد رفت .

(رك : خطاب)

اواز دوردستها بوی بهار را به خون خزانسی احساس می کند و
گنجشک‌ها را می بیند که بر لب پاشوره‌های حوض با ماهیان سرخ سخن از
مهاجرت می گویند . و خود به غربت تن در می دهد به امید آن که
انقراض این فصل سردیخ‌بندان به غنچه های یخ‌زده، زندگی و جنبشی
تازه دهد :

گفتم :

با انقراض سلسله سرما

این باغ مومیائی بیدار می شود

و آنگاه آن چکاوک آواره

حزن درختها را

در چشمه سار سحر سرودش

خواهد شست

(رك : قصة الغریبة الغریبة)

و با آن که حنجره اش آینه‌ای برای صداهاست و فریاد آذرخش و
گل سرخ و شبهه شهابی تندر در او برنگ همه جاری است اما در آن سوی
احساس می کند که خزان خونین با هزار درد و افسوس در سوگ خاموش

گلبر گهانشسته است . ۶۶

در این مجموعه گویی شاعر گاه روح امید را از دست می‌دهد و در فضایی از ناامیدی و ناباوری سیر می‌کند . او بودن را سرشار از اضطراب می‌بیند و در حسب حال خود به این احساس می‌رسد که :

شب آمد و گرد روز پرگار گرفت بر صبح و سپیده راه دیدار گرفت
چندان که درون سینه و دفتر ماند آواز و سرود و شعر ز نگار گرفت
(بوی جوی مولیان ، حسب حال)

و وقتی صدای تیک تیک ساعت را می‌شنود احساس می‌کند که این لحظه‌ها که تیک تیک ساعت آنرا می‌نمایاند صدای چشمه جوشان عمر است :

کاینگونه قطره
قطره
به مرداب می‌چکد

(بوی جوی مولیان ، پرسش)

واز اینکه ما نتوانسته‌ایم این بار امانت و این تعهد انسانی را بدوش بکشیم بفریاد و خروش می‌آید که :

آن صداها بکجارت ، صداها ی بلند

گریه‌ها ، قهقهه‌ها
آن امانت‌ها را
آسمان آیا پس خواهد داد ؟
نعره‌های حلاج
بر سر چوبه‌دار
بکجارت کجا ؟

(رك ، پارامانت)

ازین روست که باشعرو جویبار قدم به دنیای « ناکجا » می‌گذارد،
و در آنجا همه چیز را با آنچه دیده‌است متفاوت می‌بیند . و بجایی می‌رسد
که برای او شگفت‌انگیز است . جایی که آیین مرغان و درختان گونه‌ای
دیگر است و بهنگام پرواز کسی ز پر بال پرستو و پروانه‌ها را تفتیش نمی
کند و چراغ شقایق همواره روشن و تابناک است .^{۶۷}
با این همه از خشم لبریز است و مقاومت در برابر تازیانه های تلخ
رامی پذیرد و اصالت این ایستادگی را در زندگی کسانی مانند : فضل‌الله
حروفی ، شهاب‌الدین سهروردی و عین‌القضاة همدانی و منصور حلاج
می‌بیند . و در آخرین برگ سفرنامه خود فریاد برمی‌آورد که :

خاموش مانده بودم ، یکچند
زیرا
از خشم
در شعرهای من
دندان واژه‌ها بهم افشرد می‌شد

ترکید بغض تندر درصبر ابرها
باشید خون صاعقه برسبزه جوان

(رك : سفرنامه)

در هر حال شفیعی در حال حاضر از شاعرانی است که می‌تواند به آفریدن شعرهای جاودانه دست بزند، و شاهکارهای هنری بیافریند. خاصه این که زبانی توانا و نرم و پرتوان دارد. واژه‌ها خوب می‌شناسد و آنرا احساس می‌کند. زیبایی و زشتی آنرا خوب تمیز می‌دهد و واژه برای او خاصه در شعرهای اخیرش ارزش هنری پیدامی‌کند و در فضای خالص شعری چنان در جای خود می‌نشیند که می‌توان آنرا به حریری نرم مانند کرد که هیچگونه ناهمواری در آن احساس نمی‌شود. شعر در او جاری است و همان‌طور که شعر در او جاری می‌شود واژه خود بخود بدون آن که شاعر بخواهد خود را بر حمت و تکلف بیندازد جاری می‌شود. از این رو کلام شفیعی از هر نوع تکلف یا فضل‌فروشی یا توصیفهای ناهموار و تطویل‌های خسته‌کننده بدور است. خاصه در مجموعه‌های تازه او این نکته محسوس‌تر است.

شفیعی نه به روایت روی می‌آورد و نه به قصه‌گویی با این همه از یک طرف روح فرهنگ اسلامی در سطح گسترده خود در شعر او موج می‌زند، و غالباً از اساطیر و تاریخ و فرهنگ اسلامی برخوردار است. و این نکته‌ای است که نمی‌توان آنرا در شعر شفیعی نادیده گرفت. البته تأثیر فرهنگ ایرانی و خاصه علاقه او به زادگاهش خراسان بویژه نیشابور همه جا

در شعر او حلول می‌کند و زاد گاهش همه‌جا ذهن او را بسوی خود می‌کشاند. طبیعت که شفیع همه‌جا با آن همراز و هماغوش است از یک طرف می‌تواند برگردد به زندگی کودکی و جوانی او در زاد گاهش و از طرف دیگر می‌تواند عکس‌العمل او باشد در مقابل زندگی شهری ... شهری که در آن جای طبیعت را - که سرشار از لطف و صفا و صمیمیت است؛ دریایی از آهن و پولاد گرفته - و در نتیجه در مقابل صفا و صمیمیت، نا درستی و ناپاکی و نارامتی که تحمل آن برای آزادگان بسیار دشوار است نشسته است و شاعر مانند خلف خود نیما و بهار، روستای پاک صمیمی را به شهر که مظهر پلیدی و فساد است ترجیح می‌دهد. شهر شفیع از جهت فرم و شکل ظاهر می‌تواند از موفق‌ترین اشعار روزگار ما باشد زیرا گذشته از انتخاب صحیح واژه و وزن و قافیه - که برای شاعر نوعی وسیله طبیعی و ساده است - او نه به دنبال و زندهای عجیب و غریب می‌رود و نه هرگز قافیه را بعنوان عنصری خارج از شعر تصور می‌کند.

تصاویر خیال‌انگیز در شعر شفیع در اوج است چه آنجا که به توصیف و تحلیل روحی می‌پردازد و چه آنجا که همه اجزاء طبیعت را در اختیار می‌گیرد و بارائت تصاویر ارزنده به‌القاء اندیشه و احساس خود می‌پردازد در هر حال شفیع به شعرها و قطعات کوتاه توجه و علاقه‌ای بیشتر دارد و خاصه در شعرهای اخیر او این توجه محسوس‌تر است با این همه شعرهای بلند او که گاه در بعضی مجموعه‌هایش آمده است نمودار قدرت و توانایی شاعر است و می‌توان امیدوار بود که شفیع با آن زبان و بیان پرتوان و ارزنده به خلق و آفرینش قطعات بلند و ماندگار و جاویدان نائل آید.

اسماعیل خوئی:

اسماعیل خوئی را باید در ردیف شاعران آگاه امروز قرارداد. نظریات او در باب شعر که غالباً آنها را در کتابی با عنوان «از شعر گفتن» آورده است نشان می‌دهد که وی در باب شعر درک و شناختی عمیق و دور از تعصبات افراط گرایانه دارد. خوئی شعر را گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال در زبانی فشرده و آهنگین می‌داند و سه عنصر اندیشه، خیال و زبان را از عناصر ذاتی شعر می‌شمارد. و «شعر کامل» آن را می‌داند که در آن این سه عنصر درهم آمیخته و واحدی را بوجود آورده باشند. ازین رو خوئی نه محتوی گرای را به تنهایی در شعر می‌پذیرد و نه خیال‌انگیزی «ایماژیسم» و نه شکل‌گرایی «فرمالیسم» را.^{۶۸} او شعر کامل و واقعی را از هماوایی و هماغوشی این سه عنصر می‌داند و شعر را بر آیند یکی از حالت‌های زندگی انسان می‌شمارد و آن حالت را «حالت سرایش» می‌خواند. حالت سرایش حالتی است از زندگانی انسان که رنگ ممتاز آن در گیر بودن عاطفی انسان با زبان - خیال - اندیشه است.

بعقیده او، زبان، خیال و اندیشه سه چیز جدا گانه نیست بلکه يك كل بهم پیوسته است و چنین نیست که نخست «اندیشه‌ای» در کار باشد، آنگاه این اندیشه با خیال در آمیزد و سپس بر آیند این آمیزش در قالب زبان ریخته شود. نه! در حالت سرایش، يك و همان چیزی است که اندیشه است و از خیال سرشار است و در بافت درخوری از مفردات زبان

یعنی واژه‌ها زاییده می‌شود.^{۶۹} او «شکل» شعر را از محتوی جداشدنی نمی‌داند و می‌گوید تفکیک «شکل» از «محتوی» یا «کالبد» از «ماده» یا «صورت» از «معنا» در حقیقت بیراهه‌ای است که ارسطو پیش پای اندیشه و ذوق انسان نهاده است و در شعرپاری کتاب‌هایی مانند «المعجم» ذوق شاعرانه را در جست‌وجوی «لف و نشر مرتب» به انحطاط کشانده است.^{۷۰}

خوئی اندیشه را يك عنصر ذاتی می‌داند و وسیله این اندیشیدن را در شعر «تصویر» می‌شمارد. به قول او انسان در شعر با تصویرها می‌اندیشد و بدین جهت است که محتوای سخن شاعر اگر از شکل شعری خود برهنه شود نظمی منطقی خواهد داشت. در مورد زبان شعری معتقد است که زبان شعر برخلاف زبان نثر همانا زبانی است فشرده و آهنگین. زبان فشرده در شعر یعنی آن که شاعر به «لفظ اندک و معنای بسیار» سخن بگوید. و «زبان شعر آهنگین است» یعنی همشینی واژه‌ها در بافت‌های شعری چنان است که شنیدن یا خواندن آنها گوش و هوش را می‌نوازد. به اعتقاد او آهنگین بودن تنها همان عروضی بودن نیست ازین رو در شعر هم برخوردار بودن از عروض نیمائی را می‌پذیرد و هم برخوردار بودن از موسیقی شاملوئی را.^{۷۱}

در هر حال خوئی شعر کامل را در معنای نسبی آن عبارت می‌داند از شعری که در آن اندیشه‌ای ژرف و انسانی، گره خورده با خیالی

۶۹- از شعر گفتن، ۱۵۴

۷۰- همان کتاب، ۱۶۵

۷۱- رك: از شعر گفتن، ۹۶

سرشار، درزبانی فشرده و آهنگین بیان شده باشد. اومی گوید هر گفته‌ای بیان‌کننده اندیشه‌ای است ازین رو معتقد است حتی تصویر گراترین و شکل گراترین شعر، گزارشگر اندیشه‌ای است و به این دلیل شعر ناب نداریم و هرچه هست از اندیشه‌ای برخوردار است اما اندیشه داریم تا ازدیشه. روشن است که برخی اندیشه‌ها پیشرو و پیشبرنده جامعه‌اند و برخی مرتجع و بازدارنده آن و شعر بیان‌کننده اندیشه پیشرو است و شعر پیشرو همانا شعری است که در جامعه «آنچه هست» رانمی‌پذیرد و به «آنچه باید باشد» نظر دارد. ازین رو به جای شعر متعهد و مسؤل شعر پیشرو را ترجیح می‌دهد و آن را اصیل می‌شمارد.

خوئی بنا به قول خودش در هجده سالگی - سال ۱۳۳۵ - مجموعه‌ای چاپ می‌کند در شیوه‌های شعر سنتی بانام «بی‌تاب». شعرهای «بی‌تاب» در واقع آغاز کار و نوعی تمرین شاعری برای اوست. اما طولی نمی‌کشد که با افقهای تازه‌ای در شعر آشنا می‌شود و بنا به قول خودش از انتشار این مجموعه پشیمان می‌گردد و در شعر به شیوه جدید روی می‌آورد. وی این شیوه جدید شاعری را ابتدا از «اخوان» می‌آموزد خاصه از «زمستان» او. خودش در این باره می‌گوید: «زمستان اخوان» برای من دریچه‌ای شد بر باغ بسیار درختی که چندی بعد از «هوای تازه» شاملو نیز سرشار شد. و در آن از شاگردان دیگر نمایوشیخ از جوجگان دیگر آن ققنوس، آن «مرغ خوشخوان» نیز کم کم «آهنگهایی دیگر» شنیدم و سرانجام خود ققنوس را شناختم.^{۲۲}

بنابراین خوئی در ابتدا وقتی به دنیای شعر گویی - شعر جدید -

قدم می‌گذارد «اخوان» را در نظر دارد، و سپس از شاملو. و نیما تأثیر می‌پذیرد. با این همه از آنجا که اهل خراسان است باشعر «م. امید» بیشتر مأنوس است و زبان و بیان او برایش طبیعی‌تر است. او زبان «اخوان» را در شعر و شاعری اصیل‌ترین زبان شاعرانه می‌داند و اعتراف می‌کند: که برخی از اشعار «بر خنگ راهوار زمین» سخت «اخوانی» است و خیلی راست می‌پذیرد که چنین باشد و می‌گوید: من گفته‌ام و می‌گویم چنین است. من از نظر زبان و سبک شعر یکی از پیروان م. امیدم^{۷۳} بهر حال او خود را از لحاظ زبان شعری - خاصه در ابتدای کار - ادامه دهنده راهی می‌داند که اخوان پیش گرفته است و صراحتاً می‌گوید: زبان شعر من در حد خود همان زبان شعری اخوان است. البته خوئی هر چند به زبان مستقل چندان اعتقادی ندارد اما در زبان اخوان توقف نمی‌کند و بتدریج خود را از زیر بار او خارج می‌سازد و به زبانی نسبتاً مستقل می‌رسد.

خوئی از لحاظ محتوای شاعرانه، شاعری است اندیشه‌مند. در شعر او ردپای تفکر و اندیشه نمودار است. و همین ردپاست که او را هم از لحاظ زبان به استقلال می‌رساند و هم از جهت تصویر شاعرانه. او اندیشیدن را از عناصر اصلی شعر می‌داند و از آنجا که با تفکرات فلسفی بمناسبت نوع تحصیلات و مطالعاتش آشنایی دارد، خواه ناخواه نمی‌تواند خود را از زیر تأثیر آن جدا سازد. با این همه، مایه‌های اجتماعی که تاحدی بی‌ارتباط به تفکرات فلسفی او نیست استخوان‌بندی شعر او را تشکیل می‌دهد. ازین رو خوئی شاعری است متفکر و اجتماعی. او از ددهای اجتماع آگاه است و آنها را با دید فلسفی نگاه می‌کند و ارائه

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۵۲

می‌دهد. گذشته ازین خوئی به غزل و غزلواره توجه خاص دارد و سعی دارد آن را در ردیف اشعار اجتماعی و حماسی و فلسفی قرار دهد.

در هر حال خوئی تقریباً ده سال بعد از انتشار «بی‌تاب»، در سال ۱۳۴۶ به نشر مجموعه «برخنک راهوار زمین» می‌پردازد. سپس در سال ۱۳۴۹ سه مجموعه با نامهای «بربام گردباد»، «زان رهروان دریا» و «از صدای سخن عشق» انتشار می‌دهد و آخرین مجموعه او «فرا تر از شب اکنونیان» است که غالباً سروده‌های سالهای ۵۱ و ۵۰ شاعر است.

«برخنک راهوار زمین» مجموعه‌ای است از اشعار بلند و کوتاه شاعر که غالباً آنها را در فاصله میان سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۴ سروده است. خوئی در این مجموعه از لحاظ زبان شاعرانه به زبان اخوان و خاصه زبان و شعر خراسانی نظر دارد و از جهت محتوی و اندیشه و تصویر در فضای شاعرانه خاص خود و در حالت سرایش خویش قدم می‌گذارد.

«برخنک راهوار زمین» چه از لحاظ زبان و چه از جهت محتوی نوعی شعر حماسی و اجتماعی است و خوئی در این مجموعه نشان می‌دهد که شاعری است پیشرو با اندیشه‌ای ژرف و انسانی. او آزادی و آزادگی و مقاومت و ایستادگی در مقابل ناسازواریها و ناهمواریها را می‌ستاید و تسلیم در برابر هر نوع نابکاری را زشت و دور از انسانیت می‌داند. در «کویر» مقاومت و ایستادگی می‌بیند^{۷۴} و در «دریا» توفان مست بی‌امان^{۷۵} با این همه می‌بیند هم آزادی و آزادگی، پایمال شده است و هم ایستادگی در مقابل بی‌عدالتی و ناهمواری. او همه جارا سرشار از

۷۴- ر.ک: برخنک راهوار زمین، چاپ سوم، کویر، ۱۵

۷۵- ر.ک: قطعه دریا، ۲۴، برخنک راهوار زمین

سکوت مرگ می‌داند و آرزوی روزهایی را دارد که بتواند در میان
امواج بی‌امان، بی‌هراس از آنچه روی می‌دهد، پیش‌بنازد:

ای خوش آن روزان ،
و آن شبان، ای خوش؛
آن شبان روزان فرخنده،
از غرور و غیرت آکنده ،
ای خوش آن آژیردل در خواب رفتن‌ها؛
و آن به فریاد رسای دیدبان از خواب جستن‌ها؛
آن به جرأت تادل گرداب رفتن‌ها؛
و آن به همت از دل گرداب جستن‌ها،
آن به سینه خشم ویرانکار توفان راسپر گشتن،
ناهر اسپدن،
پشت ناکردن،
پیش رفتن،
چیره برگشتن.

(بر خننگ راهوار زمین، گرانبار ساحل)

و در بیخ‌ها دارد از اینکه سرزمین مهرور جاوند در چنگال بی-
رحم ابری طلسم آسا و ظلمت زای گرفتار آمده و به شام ملال آیین
گورستان تبدیل یافته است.^{۷۶} شاعر آسمان را خاموش می‌بیند و احساس
می‌کند که عقربه‌ی ساعت ایستاده است و زمان مرده‌ست و شب سیه‌کار
است و می‌باید.^{۷۷} و چنان ناامید می‌شود که «افسانه‌فردا» را باور نمی‌کند و

۷۶- رڪ: قطعه بی‌خورشید، ۳۶ بر خننگ راهوار زمین.

۷۷- رڪ: قطعه درنگ، ۲۴ همان کتاب .

فریاد برمی‌دارد:

داستان باغ فردا باشکفته زنبقش؛ خورشیدتان باورا
قصه‌تان ایون سازش باشب بی‌رحم مرگ‌آورا
دست بردارید:
دست از افسانه رنگین «فرداهت» بردارید...
(برخنک راهوار زمین؛ سیاه‌بزار)

وشهر را همه نیرنگ می‌بیند و حافظ وار ترا آگاه می‌کند که
شب همه گوش است، آسمان بنگر همه چشم است و خاموش است.^{۷۸}
وازه‌راس این شب وحشت‌ناک فریاد برمی‌آورد که :

وای

خود که می‌داند

کان شبانه سایه‌های گوش بردیوار

سرسپاران کد امین ، ناجوانمردانه آئینند

ریزه خواران کد امین خوان در پنهان رنگینند

طرف بندان کد امین حشمت و جاهند،

پشت دیوار شکسته‌ی ما چه می‌خواهند؟

(۹۹: هراس)

وازه‌مه چیزبیزار می‌شود تا آنجا که بادلی آکنده از تشویش در
خود می‌گریزد و به خود پناه می‌آورد و از آن نیز قدم فراتر می‌گذارد و

در زیر ضربات هراس انگیز تاریکی گریختن را بر ماندن ترجیح
می‌دهد :

بانگ تاریکی است
کز نهان پرده لرزانده تردید
می‌پریشد دردم هر دید
بهت بی‌راز سکوتم را، هراس انگیز،
که: «نمان بگیریز...»

و گریختن ورها کردن را بر ماندن در فضای وحشت‌ناک پرسکوت
شب ترجیح می‌دهد و رخت از زادوبوم خود بیرون می‌کشد و به‌دباری
دیگر می‌رود. وقتی در فضای آزاد و دور از گزند شب روان بی‌رحم می
آرامد، دوباره در خود می‌جوشد و خروش سر می‌دهد و سکوت رامی -
شکند و صدای غزش پلنگ تندر اندر پیشه زار ابر او را به پرواز می‌آورد:

باز امشب چند و چون اندیش فرداهای فردا
کوهم؛ اما هرگز آیا
روزی از روزان،

انفجاری سخت

— به فلاخن‌های توفیدن—

خواهدم ناگه به پروازی بلند برانگیخت؟

تا خروشم گونه خورشید را در اوج؟

و بلرزد پشت دریا چون فرود آیم

(برخنگ راهوار زمین، ماندن، پرواز)

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۵۷

با این همه از بازگشتن به سرزمین یادهای خویش وحشت دارد
و ماندن در غربت و تنهایی را بر بازگشتن ترجیح می‌دهد و با خود زمزمه
می‌کند که:

باتو می‌گویم:
بیمت از دل دور باد، اما
ازدهایی در خم راهت کمین کرده‌ست
که شرار دم‌زدن‌هایش
حالت دوزخ نشینان را
رشک حال مردم آن سرزمین کرده‌ست

(برخنگ راهوار زمین،)

و بادریغ و حسرت از زادبوم خود یاد می‌کند که همه ارزشهای
انسانی را از دست داده‌است و زندگی در آنجا جهنمی‌است که هیچ-
کس در امان نیست:

دیگر آنجا گفت و کرد، انگار
دو گناه وحشت‌انگیزند
ماهی سرخ زبان در کام خشک خاموشی مرده‌ست؛
لاشه‌اش را نیز پنداری،
گر به وحشت
دهنورد بام شب - برده‌ست

(رك: مسافر)

با این همه وقتی در سال ۱۳۴۵ به وطن باز می‌گردد، نمی‌تواند
بکلی خود را تسلیم ناامیدی و یأس تلخ و گزنده کند، و با وجود آن
که اطراف خود را غرق در تاریکی و ظلمت و وحشت‌ناک می‌بیند. با خود
می‌سراید:

آنچه من می‌بینم
ماندن دریاست
رستن و از نورستن باغ‌است،
کشش شب به‌سوی روزاست
گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست.
گرچه ما می‌گذریم،
راه می‌ماند
غم نیست

(رک: بر بام گرد باد، در راه)

او در همه چیز جنبش و حرکت می‌بیند حتی شکاف سنگ را
نمودار حرکت و حیات می‌داند:

«اما...»

– نگاه کن :

گوئی

در سنگ نیز چیزی بیدار است

آن صخره‌گران رامی‌بینی ؟

دارد شکاف برمی‌دارد

– « آری :

خمیازه‌ایست

در رخوت میان دوخفتن ... »

(رک : بر بام گرد باد ، بانگ رسای موج)

و با آن که می‌داند در پرواز ذره‌وار خود گرفتار سیلاب سخت

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۵۹

خواهد شد و در اعماق لوش و لجن ته نشین می شود.^{۷۹} امانا امیدی مطلق
را سخت مردود می داند و « هرگز » برای او وحشت ناک ترین لفظ
است .

بامن بگو : « وقتی که صدها صدهزاران سال

بگذشت ،

آنگاه ... »

امامگو : « هرگز ! »

هرگز چه دور است ، آه !

هرگز چه وحشتناک ،

هرگز چه بی رحم است !

(رك : بر بام گردباد ، هرگز)

اودر سکوت علیل و ناتوان صف درختان زرد پاییزی - در امتداد
زرد خیابان - صدای خاموش اما خشمگین اعتراض آنها را می شنود که
گوئیا می گویند :

« ابرها ، این همه ابر ، این همه ابر ،

آخر از چیست که امسال نمی بارند ؟ ... »

و به این صف زرپوشان امتداد خیابان هشدار می دهد که هرگز

ابر به رایگان بر روی شما نخواهد بارید :

ابرها گاوآند ،
شیرشان را می‌خواهی نوشید
آستین‌ها را باید بالایزنی
و پذیراباشی امکان انگد خوردن را
ابرها را باید دوشید
ورنه از اشک برافروزی اگر صدفانوس
تیرگی‌های افق را درچارجهت
همچنان خالی خواهی دید ؛
ورنکوتر نگری
پس هر بارش مصنوعی نیز
خشکسانی خواهی دید ... »
(رك : بر بام گردباد ، در امتداد زردخیابان)

ودریغ هادارد از اینکه نمی‌تواند این پیام خود را آشکارا ابلاغ
کند . و ناچار است آنرا در پرده‌ای از تمثیل به این صف زردپوشان
امتداد خیابان این درختان خشک پائیزی برساند . و به آنها نوید می
دهد که :

لحظه‌ای سرخ
- که می‌دانی -
در راه است
دیر یازود
خشمی از دوزخ خواهد گفت :
« آتش ! »
(رك : بر بام گردباد ، در امتداد زردخیابان)

در هر حال او رفتن و حرکت را اگر چه در پی واژگی دیدار هم باشد از ماندن که نبودن است، برتر می‌شمارد.^{۸۰} و شما را به حرکت و رفتن دعوت می‌کند و با آن که گاه دیدار خنجرهای خون آلود و تصور قربانی شدن، او را به رعب و هراس می‌افکند،^{۸۱} با این همراه علاج را ویران شدن کامل می‌داند و فریاد برمی‌آورد:

جنوب شهر ویران خواهد شد؛
و جای هیچ غمی نیست، جای هیچ غمی نیست:
جنوب شهر باید ویران شود
ستم؟

نه! این ستمی نیست:
ستم ترحم بر گودال هاست
ستم ترحم بوته‌های دره نشین است،
به قله بودن و بر دره رحمت آوردن:
ستم هماره همین بوده است،
سبیل می‌گوید

من می‌گوییم

ستم هماره همین است

(رك : بر بام گردباد، شمال نیز)

و این آگاهی را به من و تو می‌دهد که روزی این بغض‌های خاموشی در انفجاری ناگهانی خواهد ترکید و خورشید آزادی از آن سر خواهد زد:

۸۰- رك: بر بام گردباد، در پی واژگی دیدار، ۵۳

۸۱- رك: بر بام گردباد، ترسیدن، ۶۴

از کجا می‌دانید
که مذاهی از فریاد
در گلوئی از آتش
خاموش
نمی‌جوشد
در سیه‌کنجی از این تیره شبستان فراموشی؟
از کجا می‌دانید
که نخواهد ترکید
ناگهان بغض بیمانۀ این خاموشی
(رک، بر بام گردباد، امکان)

خوئی در مجموعه «بر بام گردباد» نوعی شعر اجتماعی و انسانی ارائه می‌دهد با زبان و بیانی سخت‌کوبنده و حماسی. از تمثیل و تصویر برای القاء و ابلاغ اندیشه‌های خاص اجتماعی خود سود می‌جویند. اندیشه را غالباً در بیانی مختصر و گاه اعجاب‌آور به خیال و تصویر گره می‌زند و فکر را - گاه از طریق تمثیل و گاه از طریق تصویر - در فضای احساس شاعرانه می‌کشاند و در اوج می‌نشانند.

«زان رهروان دریا» نیز مجموعه شعرهایی است که خوبی آنها را در فاصله میان ۳۵ تا ۴۹ سروده است. و غالب اشعار آن مانند مجموعه «بر بام گردباد» از اندیشه‌های اجتماعی و انسانی برخوردار است. در این مجموعه شاعر بادید و برداشتی عمیق و فیلسوفانه زوال و نابودی ارزش‌های انسانی را که در زیر چکمه‌های سنگین ظلمت خرد شده و محکوم به نابودی است ارائه می‌دهد و دریغ‌ها دارد از این که همه این ارزشها در شرف نابودی است و این در واقع مقدمه نوعی زدگی

شعر نو حماسی و اجتماعی / ۲۶۳

و بی‌اعتمادی خوئی نسبت به اجتماع و گریز از آن است. او چون روشنان
تماشا می‌بیند که از پشت پرده‌های صدف چشمک‌زنان مروارید، بالوش
و لاشه سروسری دارند، و آن چترهای مغرور نیلوفران، پهنه مرداب
خواهند بود و فریاد برمی‌آورد:

کوران ا

از دور درسیاهی شاهد باشید:

يك قطره نور

در سلطه لجن

رو به زوال می‌رود

آنك ا

(زان رهروان دریا، از دور درسیاهی)

و خود را در برزخی می‌بیند که نه تنها کسی در آن برای دوست
داشتن پیدا نمی‌شود بلکه حتی کسی برای دشمنی کردن هم در آن
وجود ندارد. ^{۸۲} گویی انسان به سقوط خود نزدیک شده است و در
این فرجام بد، نزول انسان تا سرحد «ودام پیش رفته است. و هیچ‌راهی
جز زوال و نابودی کامل برای آن نمانده است:

آنان که می‌توانید

هنگام آن رسیده‌ست

که دگمه‌های منتظر را بفشارید:

تا سیلی از مذابه‌های جهنم
انبوه لاشه‌های عفن را
بر صدهزار کشتی آتش
افراشته به بام فلک بادبان دود -
با خود به دره‌های نبودن ریزد
وبادهای سرخ و سیاه
جارو کنند معبرآیندگان جن و پری را

(زان رهروان دریا، فرجام)

او راه نجات را بکلی مسدود می‌داند و همه چیز را در سایه
قدرت و زور می‌بیند. ازین رو با زبانی تلخ و طنزآلود ترا دعوت
می‌کند که در این سقوط کامل انسان شرکت کنی و خود عامل سقوط
واقعی شوی زیرا راهی جز آن برای هیچکس باقی نمانده است.^{۸۳}
او همه جارا سرشار از ترس و وحشت می‌بیند و گویی همه چیز را در خود
تمام شده می‌پندارد ازین رو خسته و کوفته دست به روی دست می‌گذارد
و خود را تسلیم فرسودگی و پیری می‌کند و چون شیر پیری احساس
می‌کند که رایت سپیدی تسلیم بر سروروی او نشسته و اینک خسته و
کوفته به کنجی افتاده است.

حس می‌کند که خسته‌ست

حس می‌کند که خلیل خسته شدن

انبوه،

تاریک و ناگزیرتر از اندوه
جاری چو جویباری از رخوت
در عضلاتش۔

راه از چهار سوی
بر او
بسته است .

(زان رهروان دریا، این شرزه؟)

و این شیر پیرخسته دیگر گویی همه چیز خود را از دست داده،
دیگر هیچ راهی برای او نماینده است . با این همه يك پیام بر لب
دارد . پیامی که پدری از کار افتاده برگوش فرزند جوان خود فرو
می خواند :

اما هنوز
لبخنده ای مست پنداری در خمیازه اش
که گویی می گوید:
« تا تو چه کرد خواهی ،
گرگ جوان ! »

(زان رهروان دریا، این شرزه؟)

خوئی در مجموعه «از صدای سخن عشق» و نیز آخرین مجموعه اش
« فراتر از شب اکنونیان » به غزل و تغزل روی می آورد. این شیوه غزل-
گویی را که غزلواره می خواند ، همچنان ادامه می دهد . میخانگی و
غزلواره اشعاری است که خوئی در این دو مجموعه بدان توجهی خاص
دارد و گویی نوعی مضمون جدید بارنگ غنائی ارائه می دهد . این دو

مضمون‌ظاهراً شعر خوئی را از شکل حماسی به شکل غنائی نزدیک می‌کند. و او را از مسیر شعرهای اجتماعی دور می‌سازد. با این همه شعرهای غنائی او روحی فلسفی و متفکرانه دارد، و ظاهراً شاعر از آنجا که خود را در بن‌بست اجتماعی می‌بیند در خود فرو می‌رود و به عشق و شراب پناه می‌آورد. اما این عشق و شراب در واقع برای او نوعی پناه‌گاه فکری و اجتماعی است. او حافظ‌وار بایک دید اجتماعی و فلسفی وقتی فضای اجتماع را سرشار از سکوت و خاموشی و وحشت و ترس و دلهره تفتیش عقاید از یک طرف و دروغ و ناباوری و فساد و تباهی از سوی دیگر می‌بیند گویی راهی ندارد جز آن که شبها در پناه و دکا غمهای بی‌پایان خود را بسراید و راستی و حقیقت را جز در عشق و شراب نبیند. با این همه خوئی در اشعار غنائی خود، تنهایی و سرگردانی و ناامیدی مطلق نسل خویش را که گرفتار دژخیم ظلمت شده است، توصیف می‌کند.

خوئی غزل و غزلواره را بهیچ وجه کاری خصوصی نمی‌داند بلکه در حقیقت آن را بیان‌کننده عمیق‌ترین و عمومی‌ترین غم‌ها و شادی‌های انسان می‌شناسد.^{۸۴} او اعتقاد دارد متعهد بودن در شعر با عاشقانه سرودن به هیچ روی ناسازگار و ناهمخوان نیست چرا که بیزاری شاعر از زشتی، پستی، پلستی و دروغ به همان اندازه لازم و طبیعی است که عشق او به زیبایی، شرف‌پاکی و راستی. و آنگاه که انسان به مقام انسانی خویش برسد و کینه‌ها و نفرت‌ها از میان برخیزد، آفاق بینش انسان از نوازش و لبخند سرشار خواهد شد:

« و سنگ نیز گواهی خواهد داد

که دوست داشتن

در سرشت انسان است ؛

و سرنوشت انسان است . « ۸۵

در هر حال عشق از نظر خوئی که در غزلواره های او مطرح می شود عشقی است فیلسوفانه و باهوسهای بعضی تغزل سرایان البته تفاوت دارد. عشق و شراب در شعرهای غنائی خوئی به عشق حافظ و شراب خیام نزدیک است . بهمین دلیل حتی شعرهای غنائی و عاشقانه او مانند عاشقانه های شاملو آمیخته با روح فلسفی و اجتماعی است و نمودار نوعی زدگی و اعتراض اوبه نظام اجتماعی است . رویهمرفته خوئی شاعری است متفکر و اجتماعی و ارزنده و بی هیچ تردید او را می توان در ردیف بهترین شاعران معاصر ایران قلمداد کرد .

اما شعر نو حماسی و اجتماعی در بعد عمیق و روشنفکرانه اش بعنوان شاخه ای اصیل از شعر نو نیمایی ادامه می یابد و شاعرانی مانند : محمدعلی سپانلو ، نعمت میرزا زاده (م . آزر م) ، طاهره صفارزاده ، و نیز حمید مصدق و سعید سلطان پور آن را بسوی تکامل می کشانند طاهره صفارزاده با انتشار دو مجموعه « طنین درد پنا » سال ۱۳۴۹ و « سد و بازوان » ۱۳۵۰ تقریباً دید و سبک تازه ای ارائه می دهد و مجموعه « سفر پنجم » ۱۳۵۷ این امید را در ما بوجود می آورد که می توان در انتظار آثار بهتری از او بود .

نعمت میرزا زاده (م. آزر م) هر چند تا کنون موفق به چاپ و انتشار بسیاری از اشعار خود نشده است اما همین دو مجموعه چاپ شده از او یعنی « لیلۃ القدر » اردیبهشت ۱۳۵۷ و « سحوری » شهریور ۱۳۴۹ نشان می‌دهد که وی از شاعران توانا و آگاه روزگار ماست، و می‌توان او را در ردیف بهترین شاعران شعر حماسی و اجتماعی قرار داد. او می‌تواند روح حماسی و اجتماعی را در شعر در قالب‌های کهنه و نو با توانایی و قدرت فراوان و در میان توفانی از تحریک و تهیج ارائه دهد.

در این کتاب البته از همه شاعران سخن به میان نیامده است زیرا غرض نویسنده معرفی شاعران بنیان‌گذار شعر فارسی و بحث در آرا و عقاید آنها بوده است و اکثر کسانی که درباره آنان در این جا سخن گفته شده است غالباً گروهی از شاعران جوان‌تر را به دنبال خود کشانده‌اند. بنابراین هر یک می‌توانند عنوان بنیان‌گذار شعر نو فارسی را داشته باشند. البته در شعر فارسی موج‌های جدیدی هم به وجود آمده است که غالباً ریشه در زبان فارسی ندارند و نوعی تقلید خام و بی‌مایه از ادب منحنی غرب است. موج‌هایی که خیلی زود مانند اصل آنها در غرب از میان رفته و چیزی جز تلاشی بی‌ثمر و عبث نبوده است قسمتی از این موج‌های زودگذر و منحنی را می‌توان تحت عنوان « شعر نو مبهم » و قسمتی را « شعر نو منحنی » نامید، البته گروهی از جوانان کار این دو گروه را دنبال کردند و در نتیجه شعر اصیل‌نمایی را که بر بنیان اصولی استوار قرار داشت به ابتذال کشانند با این همه، شعر این دو گروه همه جا با مخالفت و انکار نقادان و دوست‌داران شعر واقعی همراه بوده است

و در این جا قابل ذکر نیست .

امادر مقابل شاخه شعر نو نیمایی در ادبیات فارسی معاصر نوعی شعر سنتی به تکامل می رسد و شاعرانی مانند بهار ، ایرج ، رشید یاسمی ، پروین اعتصامی ، شهریار ، حمیدی شیرازی ، پژمان بختیاری ، رهی معیری و عماد خراسانی و امثال آنان نمایندگان واقعی این شاخه هستند . این نوع شعر در جای خود و درخور بحث است و نباید آن را نادیده گرفت و جلد دوم این کتاب به بحث مشروح درباره آنان و شعر معاصر سنتی اختصاص دارد .

پایان

گزیده منابع و مأخذ

- آب در خوابگاه مورچگان ، نیما یوشیج ، امیر کبیر ، ۱۳۵۱
آشکده خاموش ، منوچهر شیانی ، ۱۳۴۲
آخر شاهنامه ، مهدی اخوان ثالث (م . امید) چاپ چهارم ۱۳۵۲
مروارید .
- آخرین نبرد ، اسماعیل شاهرودی (آینده) ، ۱۳۳۰
آرش گمانگیر ، سیاوش کسرایی ، اندیشه ، ۱۳۳۸
آوا ، سیاوش کسرایی ، نیل ، ۱۳۳۷
آواز خاك ، منوچهر آتشی ، نیل ، ۱۳۴۶
آهنگ دیگر ، منوچهر آتشی ، ۱۳۳۹
آیدا در آینه و لحظه ها و همیشه ، احمد شاملو ، نیل ، ۱۳۵۰
آیدا ، درخت و خنجر و خاطره ، مجموعه شعر احمد شاملو (ا. بامداد)
مروارید ، ۱۳۴۴
- آی « میقات نشین » ! ، اسماعیل شاهرودی ، زمان ، ۱۳۵۱
آینده ، اسماعیل شاهرودی ، امیر کبیر ، ۱۳۴۶
ابراهیم در آتش ، احمد شاملو ، چاپ اول تیرماه ۱۳۵۲

گزیده منابع و مآخذ / ۲۷۱

- ابر و کوجه ، فریدون مشیری ، نیل ، ۱۳۴۵
- اختناق ایران ، تألیف مورگان شوستر امریکائی ، ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری بامقدمه‌ای از اسماعیل رائین ، چاپ دوم ، ۱۳۵۱
- ادبیات دوره بیداری و معاصر ، دکتر محمد استعلامی ، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ، ۱۳۵۵
- ادبیات مشروطه ، باقر مؤمنی ، انتشارات گلشائی ، ۱۳۵۲
- ارزش احساسات ، نیما یوشیج ، حواشی از دکتر جنتی عطائی ، ۱۳۳۵
- ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش ، نیما یوشیج ، ۱۳۵۱
- ارغنون ، مهدی اخوان ثالث ، چاپ سوم ۱۳۵۵ مروراید
- از بودن و سرودن ، شفیع کدکنی (م . سرشک) انتشارات توس چاپ اول ، ۱۳۵۶
- از زبان برگ ، م . سرشک ، انتشارات توس ، ۱۳۴۷
- از شعر گفتن ، اسماعیل خویی ، چاپ اول ۱۳۵۲ سپهر
- از صبا تا نیما ، یحیی آرین پور ، مؤسسه فرانکلین ، ۱۳۵۰ دو جلد.
- از صدای سخن عشق ، اسماعیل خویی ، چاپ اول ۱۳۴۹ رز.
- از هوا و آینه‌ها ، مجموعه اشعار عاشقانه احمد شاملو ، سازمان انتشارات اشرفی ، ۱۳۵۳
- ازین اوستا ، مهدی اخوان ثالث ، چاپ سوم ۱۳۵۳ مروراید.
- اسیر ، فروغ فرخ‌زاد ، چاپ نهم ۱۳۵۴ اسیر کبیر
- افسانه ، (از کتاب بیرقها و لکه‌ها) بامقدمه احمد شاملو ، ۱۳۲۹
- افسانه و رباعیات ، نیما یوشیج ، ۱۳۳۹ کیهان.
- اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده ، فریدون آدمیت انتشارات خوارزمی.
- ایران در دوره قاجاریه ، علی اصغر شمیم ، ۱۳۴۲
- ایدئولوژی ، نهضت مشروطیت ایران ، فریدون آدمیت ، انتشارات پیام ، ۱۳۵۵
- بادماوند خاموش ، سیاوش کمرائی ، فرهنگ ۱۳۴۵
- باغ آینه ، احمد شاملو ، چاپ چهارم ۱۳۵۶ مروراید.

- بر انتهای آغاز، منوچهر آتشی، دنیای کتاب، ۱۳۵۰
- بر خنک رهوار زمین، اسماعیل خوئی، چاپ سوم ۱۳۵۳ رز.
- برگزیده شعرهای احمدشاملو، (۱. بامداد) با حرفه‌ایی در شعر و شاعری، چاپ دوم، ۱۳۵۰ انتشارات بامداد.
- برگزیده شعرهای اسماعیل شاهرودی، (آینده) با مقدمه نیشیج ۱۳۴۸. انتشارات بامداد.
- برگزیده شعرهای مهدی اخوان ثالث، (م. امید) ۱۳۴۹، بامداد.
- بوی جوی مولیان، شفیق کدکنی (م. سرشک) چاپ اول انتشارات توس، ۱۳۵۶
- بهار را باورکن، فریدون مشیری، نیل ۱۳۴۷
- بهار و ادب فارسی، مجموعه مقالات ملك الشعراء بهار، به‌کوشش محمدگلبن، امیرکبیر.
- بهترین امید، برگزیده عقیده و نثر و شعر «م. امید»، مهدی اخوان ثالث، چاپ دوم ۱۳۵۵ آگاه.
- بی‌تاب، اسماعیل خوئی، مشهد ۱۳۳۵
- پیرما، محمدزهری، انتشارات رواق، ۱۳۵۶
- پویه، فریدون توللی، شیراز، ۱۳۴۵
- تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفویه تا زمان حاضر، ادوارد بروان ترجمه رشید یاسمی، چاپ دوم، ۱۳۲۹
- تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر، سعید نفیسی جلد اول ۱۴۳۵
- تاریخ بیداری ایرانیان، به قلم ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۶ سه‌جلد.
- تاریخ تطور شعر فارسی، محمدتقی بهار (ملك الشعراء) با تصبیح و تحشیه تقی‌بنش.
- تاریخ جراید و مجلات، محمدصدر هاشمی چهارجلد، اصفهان.
- تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، چاپ نهم ۱۳۵۱ امیرکبیر.

گزیده منابع و مآخذ / ۲۷۳

تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت ، ادوارد بروان

ترجمه محمدعباسی .

تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان

او ، محمد جعفر محجوب ، ۱۳۴۲

تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله ، دکتر فرشته نورائی ،

کتابهای جیبی ، ۱۲۵۲

تحلیلی از شعر نوفارسی ، عبدالملی دستغیب ، ۱۳۴۵

قرمه ، نصرت رحمانی ، ۱۳۴۹ ، اشرفی .

تولدی دیگر ، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ ، فروغ فرخزاد انتشارات مروارید .

جام جهان بین ، محمدعلی اسلامی ندوشن ، چاپ سوم ۱۳۴۹ انتشارات

توس .

جادوانه فروغ فرخزاد ، تهیه و تنظیم از امیر اسماعیلی ، ابوالقاسم

صدارت ، تیرماه ۱۳۴۷

جرقه ، منوچهر شیبانی ، ۱۳۲۴

جزیره ، محمدزهری ، امیر کبیر ، ۱۳۳۴

جنگ اصفهان ، تابستان ۱۳۴۵

چشمها و دستها ، نادر نادرپور ، ۱۳۴۸ مروارید

چند برگ از یلدا ، هوشنگ ابتهاج (ا . ه . سایه) ۱۳۴۴

چند نامه به شاعری جوان ، یک داستان و چند شعر ، ترجمه پرویز ناتل

خانلری ، چاپ سوم ۱۳۵۳

حرفهای همسایه ، نیما یوشیج ، ۱۳۵۱ ، دنیا .

حریق در باد ، نصرت رحمانی ، ۱۳۴۹ ، زمان .

حکایات و خانوادگی سرباز ، نیما یوشیج ، ۱۳۵۳ ، امیر کبیر .

حیات یحیی دولت آبادی ، چهار جلد ۱۳۱۸-۱۳۳۱

خاطرات و خطرات ، مهدیقلی هدایت ، ۱۳۲۹

خاطرات سیاسی ، میرزا علی خان امین الدوله ، به کوشش حافظ

فرمانفرمایان تهران ۱۳۴۱

- خانگی ، سیاوش کسرایی ، ۱۳۴۶ ، فرهنگ.
- خانواده سرباز ، شیر - انگاسی و غروب، نیما یوشیج ، تهران ۱۳۰۵
- خوابنامه ، محمد حسن خان اعتماد السلطنه ، مشهد ۱۳۲۴
- خون سیاوش . سیاوش کسرایی ، امیر کبیر ۱۳۴۲
- دانشمندان آذربایجان ، محمد علی تربیت، تهران.
- دختر جام ، نادر نادرپور ، ۱۳۵۰ ، مروارید.
- در کوچه باغهای نساپور ، م . مرشک ، چاپ اول ۱۳۵۰ ، رز
- دشنه در دیس ، احمد شاملو ، چاپ اول ۱۳۵۶ ، مروارید.
- دفترهای زمانه ، دیدار و شناخت . م . امید . زیر نظر و به مسؤلیت
سیروس طاهبار . اسفند ۱۳۴۷
- دنیا ، خانمی من است ، نیما یوشیج ، چاپ اول ، ۱۳۵۰
- دیدار در فلق ، منوچهر آتشی ، ۱۳۴۸ ، امیر کبیر.
- دید و باز دید و هفت مقاله ، جلال آل احمد ، ۱۳۳۴
- دیوار ، فروغ فرخزاد ، چاپ پنجم ۱۳۵۴ ، امیر کبیر.
- دیوان ابوالقاسم لاهوتی ، چاپ مسکو، ۱۹۴۶ میلادی.
- دیوان ادیب الممالک فراهانی ، (میرزا صادق امیری) به اهتمام وحید
دستگردی ، تهران ۱۳۱۲ شمسی.
- دیوان ادیب پیشاوری ، با مقدمه و تعلیقات علی عبدالرسولی ، تهران
۱۳۱۲
- دیوان اشعار شادروان محمد تقی بهار ، (ملك الشعراء) دو جلد،
امیر کبیر ۱۳۴۴ خورشیدی.
- دیوان عشقی و شرح حال شاعر ، به اهتمام علی اکبر سلیمی ، تهران
۱۳۱۹
- رها ، مجموعه شعر فریدون توللی ، چاپ سوم ، ۱۳۴۶
- زان رهروان دریا ، اسماعیل خوتی ، چاپ اول ، ۱۳۴۹ انتشارات رز.
- زمزمها ، م . مرشک ، مشهد ۱۳۴۴
- زمستان ، مهدی اخوان ثالث (م . امید) چاپ چهارم ۱۳۵۴ مروارید.
- زمین ، هوشنگ ابتهاج (ا . ه . سایه) ، ۱۳۳۴ ، نیل.

گزیده منابع و مآخذ/ ۲۷۵

- سایه روشن شعر نو پارسی ، عبدالعلی دستغیب ، اردیبهشت ۱۳۴۸
- سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی ، جلد سوم ، چاپ دوم ۱۳۳۷
- ستاره‌لی در زمین ، مجموعه نامه‌های نیما یوشیج ، چاپ اول انتشارات توس
- سحوری ، نعمت میرزا زاده (م.آزم) انتشارات رواق تابستان ۱۳۵۷
- سدوبازوان ، طاهره صفارزاده ، کتاب زمان ، ۱۳۵۰
- سراب ، هوشنگ ابتهاج (ه . ا . سایه) ۱۳۳۰
- سرابهای کویر ، منوچهر شیبانی ، انتشارات آبان .
- سرمه خورشید ، نادر نادرپور ، ۱۳۴۸ ، مروارید .
- سفر پنجم ، طاهره صفارزاده ، انتشارات رواق ۱۳۵۶
- سیاحتنامه ابراهیم بیگ ، اثر حاج زین العابدین مراغه‌ای ، اندیشه ، ۱۳۲۴
- سیاستگران دوره قاجاریه ، تألیف خان ملک ساسانی ، انتشارات بابک ، ۱۳۵۴
- سیاه‌هشک ، هوشنگ ابتهاج (ه . ا . سایه) ، ۱۳۳۲ ، امیرکبیر .
- شام بازبین ، نادر نادرپور ، چاپ اول زمستان ۱۳۵۶ مروارید .
- شبنامه ، محمدزهری ، اشرفی ، ۱۳۴۷
- شکفتن درمه ، احمد شاملو ، انتشارات زمان ۱۳۴۹
- شعر انگور ، نادر نادرپور ، ۱۳۴۸ مروارید .
- شعر بی‌دروغ ، شعر بی‌نقاب ، دکتر عبدالحمین زرین کوب ۱۳۴۶ ، محمدعلی علمی .
- شعر چیست ؟ ، دکتر محمود هومن بادکتر اسماعیل خوئی ، ۱۳۵۴ امیرکبیر .
- شعرمن ، نیما یوشیج ، چاپ چهارم ، ۱۳۵۶
- شعر نو از آغاز تا امروز (۱۳۵۰ - ۱۳۰۱) ، محمد حقوقی ، تهران ۱۳۵۴
- شعر و هنر ، دکتر پرویز ناتل خانلری ، اسفند ۱۳۴۵

۲۷۶/مقدمه‌ای بر شعر نو ...

شهر شب، و شهر صبح، نیما یوشیج، انتشارات مروارید، چاپ سوم

۱۳۵۵

صورت‌و‌اسباب در شعر امروز ایران، اسماعیل نوری علاء چاپ اول

۱۳۴۸

طلا در مس، دکتر رضا براهنی، چاپ اول ۱۳۴۴

طنین در دلتا، طاهره صفارزاده، ۱۳۴۷-امیرکبیر.

عصیان، فروغ فرخ‌زاد، امیرکبیر. چاپ هشتم ۱۳۴۵

فتنه‌باب، اعتضادالطنه، توضیحات و مقالات بقلم عبدالحمین نوائی،

انتشارات بابک چاپ دوم ۱۳۵۱

فراتراز شب اکنونیان، اسماعیل خوئی، چاپ دوم ۱۳۵۶ جاویدان.

فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران، فریدون آدمیت، تهران

۱۳۴۰

قنوس در باران، احمد شاملو، انتشارات نیل، ۱۳۴۵

قلم اندازه، نیما یوشیج، انتشارات دنیا، چاپ دوم ۱۳۵۲

قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز، علی آذری، تهران ۱۳۲۹ ش

کتاب احمد، عبدالرحیم طالبوف، سازمان کتابهای جیبی، چاپ اول

کشتی و توفان، نیما یوشیج، ۱۳۵۱، امیرکبیر.

کلیات دیوان عارف قزوینی، تهران ۱۳۴۷

کوچ، نصرت رحمانی، ۱۳۴۹، امیرکبیر

گوهر، نصرت رحمانی، ۱۳۴۹ گوتمبرگ

گلایه، محمد زهری، ۱۳۴۵، اشرفی

گلی برای تو، مجدالدین میر فخرائی (گلچین گیلانسی) انتشارات

خوارزمی.

گناه، محمد علی اسلامی ندوشن، تهران ۱۴۲۸

گناه دریا، فریدون مشیری، ۱۳۳۵، نیل.

گیاه و سنگ نه‌آتش، نادر نادر پور، چاپ اول زمستان ۱۳۵۶ مروارید.

لیلة القدر، نعمت میرزا زاده (م. آذر م) اردیبهشت ۱۳۵۷

ماخ‌اولا، نیما یوشیج، چاپ دوم، ۱۳۵۱

برگزیده منابع و مآخذ / ۲۷۷

- ماه در مرداب ، دکتر پرویز خانلری، ۱۳۴۳
- مانلی و خانه‌ی سریویلی، نیما یوشیج ، فروردین ۱۳۵۲، امیر کبیر .
- مثل درخت در شب باران، شفیعی کدکی (م. مرشک) انتشارات توس
- چاپ اول ، ۱۳۵۷
- مجموعه اشعار علی اکبر دهخدا ، به اهتمام دکتر محمد معین، تهران
- مجله پیام نوین ، سال پنجم «توعی وزن در شعر امروز فارسی» .
- مجله دانشکده، تهران ، رجب ۱۳۳۶ (یکم اردیبهشت ۱۲۹۷)
- ملك الشعراء بهار .
- مرثیه‌های خاك، احمد شاملو، چاپ اول ۱۳۴۸ امیر کبیر.
- مالك المحمدين، اثر خامة عبدالرحيم بن شيخ ابوطالب نجار تبریزی،
- شرکت سهامی کتابهای جیبی ، ۱۳۴۷
- مشت در جیب ، مجموعه شعر، از محمد زهری، چاپ دوم ۱۳۵۳
- منتخبات آثار، محمد ضیاء هشرودی ، تهران ۱۳۴۲ ه.ق
- میعاد در لجن ، نصرت رحمانی، ۱۳۴۶ نیل.
- نافه، اثر فریدون توللی ، چاپ اول ۱۳۴۱
- ناقوس ، نیما یوشیج ، انتشارات مروارید ، چاپ سوم ، ۱۳۵۵
- نامه‌های نیما به همسرش ، نیما یوشیج ، ۱۳۵۱، انتشارات آگاه
- نایافته، فریدون مشیری، ۱۳۴۴
- نخستین کنگره نویسندگان ایران، تهران ۱۳۲۶
- نخستین نغمه‌ها، هوشنگ ابتهاج (ا.ه) سایه ۱۳۲۵
- نیم شمال ، سید اشرف‌الدین حسینی، محرم ۱۳۴۳ ه.ق چاپ بمبئی.
- نقد آثار احمد شاملو، عبدالعلی دست غیب ، چاپ دوم ۱۳۵۴
- نقد ادبی ، دکتر عبدالحسین زرین کوب ، جلد دوم انتشارات اسیر کبیر
- ۱۳۵۳
- نمونه‌هایی از شعر نیما یوشیج، به انتخاب سیروس طاهباز ، تهران
- ۱۳۵۴
- نشرقی، نه غربی، انسانی، دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ اول

۲۷۸ / مقدمه‌ای بر شعر نو ...

انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۳

نوما یوشیج، زندگی و آثار او، دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی، اسفندماه

۱۳۴۶ تهران (مجموعه اشعار)

نیما یوشیج نقد و بررسی، عبدالعلی دست‌غیب، فروردین ۱۳۵۶

... و لغمه، مجموعه شعر از محمد زهری، نیل ۱۳۴۸

هرسوی راه راه...، اسماعیل شاهرودی، ۱۳۵۰

هشت‌کتاب، سهراب سپهری، کتابخانه طهوری چاپ اول، ۱۳۵۵

هوای تازه، احمد شاملو، انتشارات نیل، چاپ چهارم ۱۳۵۳

یادداشتها و... مجموعه اندیشه، پنجمین دفتر از مجموعه آثار نیما

یوشیج، تهران، ۱۳۴۸

بخوانید :

در کوچه باغهای یشابور «چاپ هفتم»
از زبان برگ «چاپ سوم»
از بودن و سرودن «چاپ دوم»
مثل درخت در شب باران «چاپ دوم»
بوی جوی مولیان «چاپ دوم»
شبحوالی «چاپ دوم»
زمزمه‌ها «چاپ دوم»

شفیعی کدکنی (م. سرشک)، شاعر روزگار خویش است. این عبارت را با همه معنا و همه قدرتش باید در نظر آورد. او در روح و در زبان، شاعر است. جوهر شعر به معنای واقعی، در بندبند آثارش به شفافیت نام پیدا است. زمانه او، در شعرش پیدا است. صدای صغیرها، غرض بی‌امان نپذیرفتن و رد کردن، از اعماق شعر او به گوش می‌خورد، نیز زمزمه زیبای خود شعر.

لحظه به لحظه، موج به موج، این زمانه و این تاریخ مشوش که ما داریم در شعر او ثبت شده است، بی‌آنکه این شعر، از شمول تعریف شعر واقعی خارج شود. آری، او شاعر روزگار خویش است، و شاعر روزگار خویش، شاعر همه روزگارهاست.

از کتابی به کوچه
مجموعه مقالات
احمد شاملو

نقطه نظرهای شاملو در باب بسی از مسایل فرهنگی، ادبی و اجتماعی، در این مجموعه گرد آمده است: «این مجموعه شامل مثنی از مقالات است - از نقد و نظر در باب کتاب‌های چاپ شده و مسایل اجتماعی و رخداده‌ها فرهنگی و غیره - که به تدریج، این‌جا و آن‌جا در مجلات و روزنامه‌های تهران - بچاپ رسیده.»

در این‌جا با شاملویی برخورد داریم که نظر می‌دهد، نقد می‌نویسد و در ارائه نظرهایش، پرده‌پوشی نمی‌کند، سهل است، با دقت و صراحتی که خاص اوست، هر آنچه را نمی‌پسندد، رد می‌کند.

شاملو در جامه ناقد و نظرپرداز، به تمامی شاملوی شاعر نیست: او در مقام نقد و نظر، سیمای اندیشه‌گری را دارد، و این سیمای تازه‌پس است.

