

بررسی اجمالی درباره شعر نو فارسی

نقشه‌های دلاویز شاعر نوپرداز

در سالهای اخیر که بحث درباره شیوه شعر نو و حوزه تأثیر آن گرم شده است تضادتهای گوناگون و اغلب متضاد در محافل وجد و حال و صفحه‌های مجلات و جرائد در گرفته و چه بسا موجب تغییرانی در شکل و مضمون این رشته از هنرهای ظریف گردیده است. عده‌ای این پرچم مخالفت با شعر نو را بدوش گرفته و شاید ناخواسته، سوار بر توسن خشم بیدان تاخته‌اند، بعضی نیز پایه مبالغه و تحسین درباره «نقشه‌های دلاویز شاعر نوپرداز» را بجائی رسانده‌اند که خلاقیت هنری را محدود بجنبه عاطفی ذهن نموده و برای زیبایی و شکل بیش از مضمون ارزش قائل شده و با «مالارمه» شاعر سمبولیست فرانسوی همصدا گشته‌اند که «یک عبارت زیبای بی‌معنی به مراتب ارزشمندتر از آن عبارت با معنی است که زیبایی چندانی ندارد».

بدیهی است که هر دو این تضادها مبالغه آمیز است و برای بررسی شعر نو باید دقیق‌تر بود.

تحولات اجتماعی که بعد از ظهور و استقرار مشروطیت در ایران بوجود آمد در همه جنبه‌های زندگی ایرانیان مؤثر واقع شد و تغییراتی ایجاد کرد. این تغییرات نه تنها در مؤسسات اجتماعی و وضع اقتصادی ما مؤثر افتاد بلکه در افکار و عقاید و آداب و رسوم مانیز رخنه کرد. تا قبل از استقرار مشروطیت شاعر خود را در میان مردم حس نمی‌کرد و پیوندی بین خود و عوام نمی‌دید، هدف وی اغلب رسیدن به «درمیر و وزیر و سلطان» بود تا به سلیقه‌های آنان و یا به مقتضای حال شعری بسراید. انجمن‌های ادبی که میدان خود — نمائی کهنه ادیبان بودکاری جز این نداشتند که قصائد منوچهری و عنصری و خاقانی و غزلیات سعدی و حافظ را طرح کرده و پیر و جوان را وادار به استقبال آنها بنمایند.

تقلید وزن و قافیه و با تضمین شعر شاعران گذشته شاید برای ورزیدگی و تسلط یافتن یک شاعر مبتدی لازم باشد ولی نمیتواند محور فعالیت ادبی یک کشور واقع شود، زبان اینگونه شاعران با وجود نرنها اختلاف همان زبان انوری و خاقانی و سعدی بود با این تفاوت که اشعار آنها فاقد قوه ابتکار و عظمت خیره کننده شعر هزارساله ایران بود که در آثار شرای متقدم نمودار است. این عده به پیچ و جبه درسد بر نمی آمدند که با آشنائی کامل با دیبات کهنسال فارسی، زبان و اصطلاحات عوام و یا استعارات جدید وارد شعر کنند و این دانه های نورسته را در سرزمین ادبیات بکارند و بارور سازند و تکامل زبان فارسی را تسریع کنند. منظور ما انتقاد از کسانی که به سبک کهن شعر می گویند نیست بلکه مقصود نشان دادن این نکته است که شعر نبایستی از زندگی مردم جدا باشد و همچنین شعر و نظم از یک جنس شمرده نشوند. یکی از منتقدین در این باره می نویسد:

«قافیه ساز مقلد، کاری جز این ندارد که منامیم و جمل تکرار شده را بکبار دیگری برشته نظم کشد و آنرا در اشکال جامدی که قوانین جابر عروض و قافیه و معانی بیان بر آن مسئولی است بیان نماید. زبان خاصی در داخل این قالب های شکل و مضمون پدید آمده است که آن نیز سلطان قهاری است که بر شاعر تسلط دارد. دائره جولان تخیل شاعران در میان این حصارهای بلند بسیار تنگ است و این است که «خلق مضمون» و آوردن بیانی «بکر» و ایجاد سبکهای تازه در تاریخ ادبیات بخصوص تاریخ شعر ما یکی از کوشش های پر زنج و تعب بوده است. رکود و انجماد در شکل و مضمون منجر به لغاظی های خشک شده و کار را بیجامی رسانده که شعر معنی خود را از دست داده و نظم بی لطفی جای آنرا گرفته است»

بعد از مشروطیت، این وضع دگرگون شد. ترجمه آثار شاعران و نویسندگان اروپائی و بطور کلی ارتباط با فرهنگ اروپائیان بمنزله روزنه هائی بود که مادا از دنیای تنگ و تاریک خویش بجهان درخشانتری متعبل ساخت و در شعر فارسی هم تحولی بوجود آمد.

این تحول از رو و شاعران در حوزه های افکار سیاسی و اجتماعی شروع شد. در این دوره، که دوره حاد و انقلابی بود طبعاً ایجاب می کرد که شعر بصورت حماسه سروده شود. ادیب الممالک فراهانی و سایر شعرائی که درباره مشروطیت شعر میسرودند میخواستند با طرز جدیدی آرزوها و خشمها

وتلاشها و جزرومد های فکری سیاسی مردم را در آئینه تمام نمای شعر منعکس سازند. در شعر اینگونه شعرا واژه های جدیدی چون وطن، ملت، احزاب سیاسی، حمیت ملی، مساوات، و خلق می بینیم که نشانه يك «متغی اجتماعی» بود که شعر از آن سرچشمه می گرفت. اگر اینگونه اشعار با شعرهای قدیم قابل تطبیق و برابری نبود عللی داشت که مهمتر از همه پیدایش اصطلاحات جدید بود. شاعر با زبان تازه ای میخواست سخن بگوید و بدیهی است محصول کار او بمناسبت نبودن زمینه مناسب چندان درخشان نبود ولی بهر حال در بین اینگونه اشعار قطعات زیبا نیز دیده میشود که چنانچه دارد از آنها در محل خود یاد بشود.

ادامه مبارزه های اجتماعی پس از مشروطیت بسیاری از شعرا را واداشت که دست از سرودن مدایح و غزلیات و وصف گل و بلبل و گریه شمع و خنده چمن و شب فراق و غیره بکشند و قطعاتی بسرایند که در آنها اوضاع اجتماعی نشان داده بشود، قطعات شادروانان عارف قزوینی و علی اکبر دهخدا و ایرج و عنقی و بهار از این جمله بود و پرشورترین نماینده این سبک میرزاده عشقی بود که در روزنامه خویش بنام «قرن بیستم» غزلیان و قطعات دل انگیز منتشر می کرد و با تندی به مخالفین خویش حمله می برد و از «عید خون» و از این قبیل مسائل دم میزد و سرانجام جان خود را نیز در این راه از دست داد.

اما آنکه قدم آخر را با جرئت و تهور برای گشایش راه جدید در شعر فارسی برداشت، بدون شك نسیما پوشیج (علی اسفندیازی) است. نخستین اثر او «قصه رنگ بریده» و بعد از آن منظومه «افسانه» که زاده الهامی است که یکی از قطعات «الفره دوموسه» بوی بخشیده طلوع يك ستاره درخشان را در شعر فارسی بشارت داد.

همانطور که شهریار نوشته است «وی در تجدد و ابداع شعر نو حق بسزائی بر ادبیات فارسی دارد»، این شاعر بکشف زیبایی هائی در طبیعت و اشیاء موفق شد که قبلا دیگران از آن آگاهی نداشتند.

در قطعه های «افسانه» و «ای شب»، «داستانی نه تازه» و «اجق سرد» و «درفر و بند» و «چشم در راه» و «کارشب پا» دنیائی آفریده شده بود که صفت شاعرانه را میتوان به آن اطلاق کرد. این راه به باغ سحر آمیزی می پیوست که در آن نسیمی تازه می وزید و قدرت همین جهان شگرف و ادراک

شفاف بود که پر قدرت ترین نمایندگان سبک کهن، چون شهریار و ملک الشعراء بهار را و داشت که به شیوه تازه، شعرهایی بگویند. در قطعات «هذیان دل» و «دو مرغ بیهوشی» از شهریار و «کیوتران من» از بهار و «سه تابلو مریم» از میرزاده عشقی سایه‌هایی از احساس و افکار نیما و شیبج را بخوبی میتوان حس کرد.

اما کار نیما نه تنها در این جهت موثر بود بلکه گروهی که بعد از او آمدند همه بکشف جان جدیدی رفتند که او در کشف آن پیشقدم بود و به اهیت سحرآمیز ترکیبات تصویری آن «ایماژ» پی برده بود. نیما با صلاحیت و شایستگی علمی راه جدیدی در شعر فارسی باز کرد، او به آثار هنرمندان باختر و تحولات فکری آنان آشنائی داشت و در کتابی بنام «ارزش احساسات» و مقالاتی تحت عنوان «تعریف و تبصره» که در این زمینه منتشر کرده است راز کار اوجدار خود را بدست میدهد. تاثیر این شاعر در گروهی که بعد از او آمدند دیرزمانی دوام یافته و هنوز هم ادامه دارد. از کسانی که در اوائل کار به سبک نیما شعر میسرودند میتوان از دکتر پرویز خانلری نام برد. دکتر خانلری که در شعر «عقاب» تسلط خود را بر شعر قدیم نشان داده است در قطعه‌های «مرداب»، «بت پرست» و «روزهای مرده» گرچه از لحاظ اوزان عروضی از شعر قدیم دور نیست ولی از نظر مفهوم و شیوه بیان کاملاً تازگی و تجدیدی نشان می‌دهد.

قطعه بت پرست: که با این بیت شروع میشود:

نغمه چنگم در این بزم ارنیاید دلپذیر

ای امیدجان بیخشی این کته بر من مگیر

و «روزهای مرده» اختصاص به توصیف حالت هائی داده شده است که جز شکنجه های روحی و رنجهای مدام ره آوردی ندارد:

چون فرود آید آفتاب خزان در بس بر گهای پژمرده

یادی از روزهای مرده کنم همه جان از ملال سپرده

در ره زندگی که طسی کردم جابجا قبر روزهای من است

یاد این مردگان رفته زیاد مایه رنج و ابتلای من است

روزها هر یکی نحیف و نزار همچو برگ خزان زیاد برفت

چون بر آمد کسی نشد آگاه چون فرورفت هم زیاد برفت

آه ای روزهای مرده من
 که بجای از شما نشان هم نیست
 نه کسی بر مزارتان نگر نیست
 در زمین بسط و گسترش شعر جدید باید از دو شاعر دیگر هر چند که
 دور از این دیار بوده اند ذکر می شود. دکتر مجتهدالدین میرفخرانی «گلچین
 گیلانی» که سانهاست در لندن اقامت دارد در شعرهای «ای جنگل» و «نام»
 و غیره راه نیمایوشیج را دنبال میکند و با آنکه ترکیبات و استعارات اشعار
 او کمی غریب و دور از ذهن است از زیبایی خاصی خالی نیست و بعضی از آنها
 هم نو و ابتکاری است.

ابوالقاسم لاهوتی که منتخب اشعار وی در سال ۱۹۴۶ در مسکو و بطبع
 رسید شاعر متجدد و بلند طبعی است که برای بیان معانی تازه خود مقید به بیرون
 و تقلید از اسلوب جمله بندی و استعمال الفاظ کهن نیست و در بعضی اشعار
 با وجود کهنگی قالب در شیوه بیان چندان تابع متقدمان نمانده است. در
 شعر:

سر و ریشی تراشیده و رخساری زرد
 زرد و باریک چو نی
 سفره ای کرده حمایل، پتونی بر سردوش
 ژنده ای سرن وی
 کهنه پیچیده بیا چونکه ندارد یابوش
 در سر جاده ری

چند قزاق سراز از بی اش آلوده بگردنانی
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تازگی اسلوب بیان و وصف که در آن رنگ، حالات اجتماعی دیده می
 شود مشهود است. غزلیهای لاهوتی که اکثر آنها بامعانی و مضامین اجتماعی
 آغشته است بسیار لطیف است. اینگونه معانی تغزلی و عاشقانه وی که با
 عبارات و الفاظ ساده بیان شده است، گویی از معاوَره عادی و روزمره اخذ
 گشته و شاعر کوشیده است که افکار اجتماعی خود را تا حد امکان طبعی تر و
 ساده تر بیان کند:

دشمن عشق است.. منم یار پیدا کرده ام

او زند من رقص اما کار پیدا کرده ام

تو کاندر بزم وصلی در دهجران را چه میدانی

تو کاندر بیش جانانی غم جان را چه میدانی ؟

تمام عمر خود این خواجه جز راحت ندیدیستی

تو قدر زحمت مزدور و دهقان را چه میدانی ؟

فقط وجدان تو بول است و آنرا داری ای دارا

تو دیگر معنی و مفهوم وجدان را چه میدانی ؟

شنیدستم غم را میخوری اینهم غم دیگر

دلت بر ماتم مینورز اینهم ماتم دیگر

ترسم آزاد نسازد ز قفس سیادم

آنقدر تا که ره باغ رود از سیادم

تاثیرات زندگی جدید حتی در بیان حالان و عواطف شاعر دیده میشود

آنجا که شاعر با هوایما بسوی دلدار خود پرواز می کند :

این آسمان نورد بسوی تو می پرد

ما را در این هوا بهوای تو می برد

خود را به این برنده سپردم کز این دیار

بیسرون برد سرا بدیار تو بسپرد

در دوره بعد از شهر یورماه ۱۳۲۰ که ارتباطها با جهان غرب زیادتر

شد باز هم چنان اشعار نیمایوشیج را هنمای شاعرانی بود که در طریق نو -

پردازی گام میزدند . فریدون توللی و محمد علی اسلامی و منوچهر شبانی

از نمابندگان این دسته اند . توللی که شیوه ای فسیح و دلپذیر دارد و در

مقدمه مفصلی که بدیوان اشعار خویش رها نوشته به ارزیابی نوپردازی

بعنی حقیقی آن پرداخته است در قطعه های متعدد خویش «مریم» ، «شعله

کبود» ، «اندوه شامگاه» ، «هوسناک» ، «آرزوی گذشته» ، «بوسه

خیال» ، «مہتاب» ، «عشق رمیده» و «ساغر یار» از زندگی صحنه های

خیال انگیز و رنگارنگ عرضه می کند . شعر او ناب و اندیشه اش بدیع است .

در قطعه «مریم» که به زعم پروفیسور «آربری» تعبیر تازه ای از آب تنسی

شیرین نظامی است و به شعر انگلیسی ترجمه شده صحفه زیبایی در دل يك شب مهتابی نقاشی میشود :

در نيمه های شام گه آن زمان که ماه
 زرد و شکسته میدمد از طرف خاوران
 استاده در سیاهی شب مریم سپید
 خاموش و سرگران
 اومانده تا که از پس دندانهای کوه
 مهتاب سرزند ، کشد از چهر شب نقاب
 تابد بر او فروغ و بشوید تن لطیف
 در نور ماهتاب

بستان بخواب رفته و میدزد آسکار
 دست نسیم عطر هر آن گل که خرم است
 شب خفته در خموشی و شب زنده دار شب
 چشمان مریم است

اشعار توللی با ارتباط و پیوستگی به شعر قدیم نشان دهنده این- موضوع است که اگر اساس و پایه هنر نو چه در نظم و چه در نثر و خلق روش های تازه ادبی بر گنجینه گرانبهای شعر و زبان پارسی استوار گردد چگونه میتواند دلنشین و بدیع و درخشان باشد و شایستگی اخذ صفت نو را پیدا نماید .

توللی در سالهای اخیر همچون شاعری غزلسرا در تغییر مدام بوده است و شعرهای تازه او توجه او را بزندگی درونی نشان میدهد . بر روی هم چنین مینماید که نجسم الحالات روانی و تناقض و معارضه ای که در درون شخص شاعر خفته است بیش از واقعیتهای خارجی مورد توجه اوست . نمونه اینگونه اشعار «ملمون» و «ساغریاد» و «دیو درون» است که به بیان هستی ای که صحفه مبارزه و تصادم قوای متخالف است و تمایل به گفت و شنود و زرد و خورد که واقعا در درون هر فردی خفته است ، اختصاص یافته و او توانسته است کوچکترین تأثرات خاطر خود را جلوه دهد . در قطعه «ملمون» می گوید :

وای بر حال تو ای مرد که در باور خلق
 آنچه مقبول نشد فضا جانسوز تو بود

آنکه زدبوسه بهر در گه وسامان نگرفت
 آتشین عشق سیه کام و سیه روز تو بود!
 در قطعه «اندوه شامگاه» جریان واقعه‌ای از امور ظاهری شروع می
 شود و آرام آرام در وجدان و امور درونی می‌گذرد و اینطور بنظر میرسد
 که با دنیای احلام و عالم سایه‌ای که شاعر در آن سیر می‌کند پیوند و نزدیکی
 تمام دارد:

کیست این مرده که در تیرگی شامگهان
 تکیه دادست بر آن ابرو نشسته است بکوه؟
 بسته ازدور بجان دادن خورشید نگاه
 وز گرانباری خاموش طبیعت بستوه..

خیره بر زردی شادی کش و دلگیر غروب
 زار و افسرده فرورفته و در اندیشه گرم
 پای آویخته از کوه و در آن توده برف
 استخوان میکشدش شعله و میسوزد نرم

سینه دادست تهی چون قفسی در ره باد
 آرزومند ولی تا کشد از سینه خروش
 لیک دیر یست که در سردی و خاموشی مرگ
 دلش از کار فرو مانده و خون مانده ز جوش

محمد علی اسلامی نیز در قطعه‌های «ماه من» و «انتظار»، «نامه
 وداع» و «شب پیام» و «چشمه» و «شب آخر»، حالات روانی خود را با
 ارتباط به واقعیات خارجی بیان می‌کند با این تفاوت که قدرت احساس او بر
 توانایی اندیشه‌اش می‌چربد.

منوچهر شیبانی که نقاش زبردستی هم هست در قطعات «وصل»،
 «معجز» و «در بسته» هم از نظر ترکیب مصرع‌ها و کوتاهی و بلندی هجاها
 وهم از لحاظ شیوه بیان به نیمایوشیخ نزدیک تر است. قطعه‌های «وصل»
 و «عجمی» او در حد خود شاهکاری است. در قطعه «در بسته» یک مضمون
 سمبولیک بیان میشود که حاوی بدعت‌های تازه در مفهوم می‌باشد:

کوبنده کیست؟ کیست که می‌کوبد
 اینگونه وحشیانه بدر امشب

از بلکن قصر فرود آیم
بردست شمع و بسته زحیرت لب

تا ژرفنای دالان می پیچد ...
آهنگ گامهایم وهم انگیز
بر برده های نیکی می نلزد
غمناک سایه ام بدو صد پرهیز

خفته است کاخ من به هزاران راز
بیدار این منم که هراسانم
این کاخ دور مانده ز آبادی
وین قلب ناشکیب پریشانم

دربان پیر رفته بخواب مرگ
گشته است خشک لای ردای خویش
در انتظار بیده عمری را
طی کرده با هزار غم و تشویش

دریشت در بگوش رسد هر دم
هرای پر نهیب دد طوفان
توأم به و همناک صغیر باد
غوغای رعد و همهمة باران

آوای خشک پنجه لرزانی
کوبیدن مدام سری بردر
امید بر تزلزل یک محکوم
فریاد استغاثه یک دختر

با دسهای محکم و با زنجیر
در ایستاده است بروی من

سنگین دل و عبوس رخ و خون سرد
می افکند نگاه بسوی من

یعنی اگر چه بندی توهستم
اینک ترا شدستم زندانبان
خاموش باش باز نمی کردم
از یک صدای عابر سرگردان

شعر نو در سالهای ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۳ بموازات مبارزه‌های اجتماعی نوسان زیاد داشت و به‌منوان یک عامل فعال در مسائل روز و تجزیه و تحلیل قضایای سیاسی و تنور یکی و اجتماعی بکار برده میشد ولی پس از آن بوصف حالات روحی و مشکلات پیچیده روانی اختصاص یافت. شاعر بدنای دررن خویش باز گشت و اندک اندک دنیای خارجی و امور آن در نظرش محوتر و کمرنگ تر گردید و آفتاب بیابان‌های وحشت بار و سراب‌های خسته کننده او را رنجه کرده و بسوی اندوه عمیق شخصی و حرمان زدگی و نا بسامنی (که بعضی می‌خواهند آنرا علامت بارز و خصیصه ذاتی عصر ما قلمداد کنند) رواند. هوشنگ ابتهاج «سایه» که او اهل کلاس گرم «قول و غزل» و مضامین کلی عشق و تغزل بود و نفوذی از شهریار در وی دیده می‌شد کم کم از نفوذ او بیرون آمد و با درک احساس و اندیشه نیما بوشیج سبک و بیان مستقل پیدا کرد. غزلیات او در مجموعه‌ای بنام «سایه مشق» و قطعه‌های او در کتاب‌های «شبگیر» و «زمین» منتشر شده است و آثاز او را میتوان یکی از نشانه‌های موفقیت آمیز شعر جدید دانست. در قطعه «آزار» حالت روانی خاصی بصورت «لیریک» عرضه میشود:

دختری خوابیده در مهتاب

چون گل نیلوفری بر آب

خواب می‌بیند

خواب می‌بیند که بیمارست دلدارش

و بن سیه رؤیا، شکیب از چشم بیمارش

باز می‌چیند.

می‌نشیند خسته دل در دامن مهتاب

چون شکسته بادبان زورقی بر آب

میکنند اندیشه باخود
 - «ازچه کوشیدم به آزارش؟»
 وز پشیمانی سرشک گرم
 میدرخشد در نگاه چشم بیمارش

روز دیگر، باز چون دلداده میماند براه او
 روی می‌تابد ز دیدارش
 می‌گریزد از نگاه
 باز می‌کوشد به آزارش .

قطعه دیگری بنام «احساس» کوشش موفقیت آمیزی است برای بیان
 معنی در کمترین الفاظ ممکن که نقطه اوجی را در شعر نو نشان میدهد:
 «بسترم ..

صدف خالی يك تنهائی است

وتو چون مروارید

کردن آویز کسان دگری .»

غزلهای «سایه» اگرچه به شیوه متقدمین است باز از نظر تازگی
 وصف ممتاز است :

چه خوش افسانه می‌گویی به افسونهای خاموشی

مرا از یسار خود بستان بدین خواب فراموشی

ز موج چشم مستت چون دل دیوانه بگیریم ؟

که من خود غرقه خواهم شد در این دریای خاموشی

می از جام مردت نوش و در کار محبت کوش !

بستی بی‌خمار است این می نوشین اگر نوشی

غزلی که وی اخیراً ب مطلع

امشب به قصه دل من گوش می‌کنسی

فردا مرا چو غصه فراموش می‌کنی

گفته است بسیار موثر و دلنشین است . میتوان اوج کار سایه را در
 مثنوی زیبایی دانست که بنام «مثنوی غم انگیز» گفته است :

بهار آمد، گل و نسرين نیاورد نسیمی بوی فروردین نیاورد .

پرستو آمد و از گل خبر نیست چرا گل با پرستو همسفر نیست

بی جهت نیست اگر خواننده مشتاق از خواندن این مثنوی بیاد مثنوی دیگری که حافظ شیرین سخن سروده :

الا ای آهوی وحسی کجائی ؟ مرا ن تست چندین آشنائی ؟
یفتد و همان جوشش و شور و انفعال از تحولات اجتماعی را که انگیزه
این دومی شده در اولی بیابد . در قطعه «شبگیر» با اشاره ، آرزوی خود
را برای بهر روزی هموطنانش بیان می کند :

دیگر این پنجره بکشای که من
بستوه آمدم از این شب تنگ
دبر گاهست که در خانه همسایه من خوانده خروس
وین شب تلخ عبوس
بفشارد بدلم پای درنگ

ابرج علی آبادی «دریا» که در اوائل کار چند قطعه نظم و نثر از ادبیات روس را به نظم پارسی در آورد ، صاحب شیوه ای خاص است که صفت ممتاز آن سادگی در مفهوم و بیان میباشد ، کوشش وی برای بیان مسائل اجتماعی چندی او را بخود مشغول داشت و شاید موجب شد که نتواند بوصف حالات روحی خود و با صحنه های دیگر زندگی پردازد ولی بهرحال در قطعات معدود خود «روایات» ، «نظم قافی است» ، «صبح» و «بهار» صحنه های روشنی از طبیعت و زندگی ساخته است و همراه پس از یک مقدمه کوچک در تلقین اندره و با شادی و با وصف منظره نمودار است .

وه ! چه زیباست آن زمان ، کرام
دردل خلوت شبی خاموش

آب لنزد بجوی سیمایی ،
شاخه گردد بشاخه هم آغوش
بیرد دست بردهانش ماه
تا بگوید یاد بیشه «خמוש» !
خاک ماند بکام برده نفس

بهرماند خموش جوش و خروش
اشکی افتد بگونه ای لرزان
سری آهسته خم شود تادوش

دستی از دست دیگری گیرد
 بدنی خون بماند از سر جوش
 دیده‌ای بر زمین شود خیره
 تا دهانی بگوید اندر گوش

«ای خیالی که در کنار منی

دوست میدارم که مال منی!» (روایا)

همانطور که اشاره شد در سالهای اخیر، شعر به بیان روحیه و سبک واضطراب شخصی شاعر انحصار یافته و بسیاری از شعرای نوپرداز میخواهند و میخواهند بجهان پیرامونشان بوسیله جهان درون شکل و هیأت بدهند و برای گریز از دنیای پر قانون به نهانخانه یاس و اطاعت و تسلیم در برابر شکست پناه ببرند. از مسئله‌های گذشته و جان و آینده فقط اولی و گاهگاهی دومی مورد عنایت خاص ایشان است. البته اشعار آنها کاملاً یک دست نیست و چه بسا در بعضی قطعه‌ها واقعتاً را آنطور تفسیر می‌کنند که کلیت و شمول دارد و میتوان در صمیمیت و زندگی نقشی به آن دلپذیری و رنگارنگی که ساخته‌اند مشاهده کرد، در این صورت برای شناختن شاعر میتوان از راه شنیدن تصویرها و تشبیه‌ها و توصیف‌ها، او را در حال خود پذیرفته و با وجود خویش آمیخته و راز و کیفیت کارش را دریافت.

در اینجا میتوان از نادر نادر پور، مهدی اخوان ثالث (م. امید)، حسن هنرمندی، احمد شاملو (بامداد) و فروغ فرخزاد، فریدون مشیری و سیاوش کسرائی یکجا یاد کرد. نادر نادر پور که مجموعه‌های شعر خود را بنامهای «چشمها و دستها» (۱۳۳۳) و «دختر جام» (۱۳۳۴) و «شعرانگور» (۱۳۳۷) منتشر کرده است در قدرت توصیف بی‌سند است. قطعه‌های اولیه او: «برگور بوسه‌ها»، «یار و نیزه»، «دم» و «دختر جام» به وصف مناظر اختصاص دارد، تازگی کلمات و پیوند طبیعی آنها و تجسم صحنه و کشف زیبایی‌های تازه که هنرمند در پی آن است در قطعه «یار و نیزه» بخوبی نمودار می‌گردد:

هانای و نیزمن!

ای دختر خیال

چون از حریر نازک مهتابهای دور

پیراهن سپید عروسان پیر کنی

چون آسمان بسر نهدت نیتاج ماه
 وز غرقه کبود افق سر بدر کنی
 مانی به انتظار که از بام آسمان
 باشند بر تو بولک و نقل ستاره‌ها
 وانگه من از دیار خود آیم بدیدنت
 تاصبح را سلام دهیم از مناره‌ها

با این وصف نادرپور در بیشتر قطعات اولیه درعالم در بسته و کهنه شده عشق و تنزل و کام و ناکامی و وداع تلخ میباند و کوششی برای خروج از این بن بست نمی کند ، تو گوئی که شاعر دوست دارد آوازه‌های دل‌درد مندش را سر بدهد و به دستاویز هائی چون « ناامیدی » و « تلخی » و « مرگ » بیاویزد. اما در شعرهای اخیرش مسائل دیگر نیز برای او مطرح بحث است. در « ستاره دور » میگوید :

تصویرها در آینه‌ها نعره می‌کشند
 ما را ز چارچوب طلائی رها کنید
 ما در جهان خویشتن آزاد بوده‌ایم
 و نا آنجا که می‌گوید :

من باد نیستم
 اما همیشه تشنه فریاد بوده‌ام
 دیوار نیستم
 اما اسیر پنجه بیداد بوده‌ام

نقشی درون آینه سرد نیستم علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 اما هر آنچه هستم بیدرد نیستم
 در « پیوند » به عهد دیرین بازمی‌گردد و بر سر « پیام ویمان » می‌آید
 زمی‌سراید :

ای ریگهای تشنه خورشید سوخته؛
 این بار اگر سوی شما رخت بر کشم .
 از چشمه های آب روان مزده میدهم

ای کاروان وحشی مرغایان شب
 این بار اگر نگاه بسوی شما کنم
 از کوکب سپیده دمان مزده میدهم

ای قامت خمیده دیوارهای شهر!
ابن باراکر به خلوت رازشما رسم
از روزگار امن و امان میزده میدم

من با امید مهرشما زنده ام هنوز
پیوند آشنائی ما ناگسسته باد
گرفارغ از خیال شما زندگی کنم
چشم بر آفتاب و بر آفاق بسته باد!

بین شعرای نوپرداز کوشش احمد شاملو که مجموعه شعرهای او بنام «هوای تازه» در سال ۱۳۳۶ منتشر شده است، برای وارد کردن اصطلاحات و افسانه‌های عامیانه به شعر بیشتر از همه بوده است. قطعه‌های «پریا» و «از زخم قلب آمان جان» و «شعری که زندگیست» دارای یکنوع وزن ضربی و نزدیک به ترانه‌های عامیانه است. در قطعه اخیر می‌گوید:

موضوع شعر شاعر پیشین
از زندگی نبود
در آسمان خشک خیالش او
جز با شراب و یار نمی‌کرد گفتگو
او در خیال بود شب و روز
در دام گیس مضحک معشوقه پای بند
حال آنکه دیگران *پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی*
دستی بجام باده و دستی بر زلف باران انسانی
مستانه در زمین خدا نعره میزدند

دیگر اشعار او از قبیل: «مرد مجسمه»، «در رزم زندگی»، «طرح» و «مرغ باران» از یکنوع وزن هجائی خالی نیست ولی برای بیان مقصود گاهی به تابع اضافات و تشبیه‌های دور از ذهن می‌پردازد که منخل انتقال منظور شاعر به ذهن خواننده است. مثلاً در «مرغ باران» که صحنه یک شب ظلمانی در بندر ترسیم شده است:

در تلاش شب که ابر تیره میبارد
روی دریای هراس انگیز
وز فراز برج بارانداز خلوت مرغ باران می‌کشد فریاد خشم‌آمیز،

و سرود سرد و پرتوفان دریای حماسه خوان گرفته اوج
 می زند بالای هر بام و سرامی موج
 و عبوس ظلمت خیس شب مغموم
 نقل ناهنجار خود را بر سکوت بندر خاموش میریزد
 می کشد دیوانه واری، در چنین هنگامه، روی گامهای کند و سنگینش
 پیکری افسرده را خاموش

تشبیه‌های او دور از ذهن و ناآشناست و باید مدتها در باره آن اندیشید
 تا منظور شاعر را دریافت. در قطعه های «غزل آخرین انزوا» و «غزل
 برای آناهیتا» و «چشمان آناهیت» و «باسماجت يك الماس» که ابیات شعر
 بسیار طولانی شده و بین مبتدا و خیر فاصله زیاد افتاده این نواقص بیشتر به
 چشم میخورد. میتوان گفت شاملو آنطور سرگرم مشکل شعر خود و ابداع
 قالب‌های تازه هست که منظور و فلسفه او در سایه قرار میگیرد و کمرنگ
 میشود. اما در قطعات موثر «بهار خاموش»، «بازگشت»، «سرگذشت»
 و «بیمار» که یک نوع وزن از طرف شاعر رعایت شده زیبایی و تنوع ترکیبات
 شعری وی برجسته است و میتواند نمونه واقع شود. در قطعه «بیمار» انتظار
 بیهوده و پایان ناپذیر و قابلیت‌های روان شایسته رنج و تحمل انسانی نقاشی
 میشود:

بر سر این ماه‌ها دراز زمانی است
 کشتی فرسوده‌ای خموش نشست
 لیک نه فرسوده آنچنان که دگر هیچ
 چشم امید بسوی آن نتوان بست

حوصله کردم بسی که ماهیگیران
 آیند از راه سوی کشتی معیوب،
 پتک بینم که می فشارد بامیخ
 ارم بینم که می سراید با چوب

مانده به امید و انتظار که روزی
 این به شن افتاده را بر آب به بینم
 شادی بینم بروی ساحل آباد
 وین زغم آباد را خراب بینم

فروغ فرخ زاد با احساسی آتشی و سری پر شور از اندیشه «گناه» و «عصیان» که ویرا «شاعر بی پروا» معرفی کرد می‌خواهد تمایلات و خواسته‌های همجنسان خود را بیان کند. در مجموعه‌های شعر او «اسیر» و «دیوار» بیشتر قطعه‌ها بوضعی خاص دور محور اساسی مسائل جنسی گردش می‌کند. در نحوه بیان اینگونه قضا با ابراد گرفته و گفته اند که تا مسائل دیگر هست مسئله جنسی را نباید همچون مسائل کلی و با شمول طرح نمود ولی باید در نظر داشت که تنها «گناه» و «کام» و «ناکامی» نیست که در اشعار وی عرضه می‌گردد بلکه چگونگی عشق و کین زن و شور ژرف او هم به گيرائی بیان می‌شود. پسیکولوژیسم عمیقی که در بعضی قطعه‌های او هست نادیده نتوان گرفت. در قطعه «شکوفه اندوه» می‌گوید:

شادم که در شرار تو می‌سوزم
شادم که بعد وصل تو این سان
در عشق بی‌ذوان تومی گویم
در عشق بی‌ذوان تومی گویم

پنداشتی که چون ز تو بگذشتم
اما چگویمت که جز این آتش
دیگر مرا خیال تو در سر نیست
برجان من شراره دیگر نیست

ما را ز هم جدا نتواند کرد
من آن کبوترم که به تنهایی
اندام کوهها، تن صحراها
بر می‌کشم بدامن دریاها

زنان شاعر در ایران اغلب همان احساسات و جنبه‌های روانی مردان را بازگو می‌کردند و ابدا در صدد نبودند که احساسات و مدرکات واقعی شخصی را در شعر وارد کنند، در شعر فروغ بعکس، آنگاه عشق حالت رموز نشئه ندارد و در موقعی که از عشق و گناه خود سخن می‌گوید کاملا در تفرید و تجسم موضوع می‌کوشد و هم اوست که در قطعه «در برابر خدا» می‌سراید:

دل نیست این دلی که بمن دادی
درخون طپیده آه ره‌ایش کن
با خالی از هوی و هوس سازش
یا پای بند مهر و وفایش کن:

سیاوش کسرائی در مجموعه شعر بنام‌های «آوا» و «آرش کمانگیر» منتشر ساخته است و در این دومین افسانه‌ای که بر برای بیان احساس و اندیشه خود انتخاب کرده و بخوبی از عهده برآمده، کسرائی که در قدرت تخیلی مانند و ممتاز است به قاعده اصلی زیبایی‌شناسی وحدت هنر و هنر مند مبنی

براینکه هنرمند می باید چنان تصورات شخصی و تعصبات و تمایلات خود را حذف کند که واقعیت بزبان او حرف بزند و فادارمانده و در این می کوشد که شخصیات و تمنیات او مانع انعکاس واقعیت نباشد. در قطعه ای رقص ایرانی را باز بیانی خاص و کلمات خوشنوا و آهنگ دار مجسم میسازد:

جو گلپای سپید صبحگاهی

در آغوش سیاهی

شکوفاشو

یا بر خیز و پیرامن رها کن

گره از گیسوان خفته وا کن

فریباشو

گریزاشو!

جو عطر نغمه کز چنگم تراود

باب آرام و در برابر هوا شو.

پر، پرواز کن، دیوانگی کن

ز جمع آشنا بیگانگی کن

جو دود شمع شب از شعله بر خیز

گریز گیسوان بر بادها ریز

پرداز! پرهیز!

در قطعه های «گریز رنگ»، «شالیکار»، «کولی من»، «اقیانوس»

«پاییز درو» و «گل بولاد» توصیف منظره ای یا بیان حالتی بعهده گرفته و با

جامعیت و کمال ساخته شده است. در قطعه «خواب» که الحق شاهکاری است

حالت روانی خاص یا ترکیباتی بدیع همچون رؤیای لطیفی در سایه های

مبهم و گمشده ساحل آبهای دوردست جریان دارد و هماهنگی مناظر و شکوه

شب رنجبار در اعماق اندیشه او می گذرد.

دریا درون بستر من غوطه میخورد

وین های وهوی اوست

ریادهای من!

آوازه های من!

رنگین ترانه های دل انگیز شاد من

فریادهای من همه از من گریختند

بر کیسوی شکسته امواج بالدار

يك شط زهر از بر مهتاب ریختند

امشب مرا چه میشود از این شراب خواب؟

قطعه «مجسمه فردوسی» لحن و بیان حماسی دارد و هنرمند بخوبی تأثراتی که از دیدن مجسمه شاعر بزرگ و گرانقدر ایران دریافت داشته بازگو می‌کند. در قطعه «انسان» حماسه روزگاران و بشر را میخواند، در «آرزوی بهار» میخواهد سینه را باز نموده و همراه با پرستوها عطر پنهان مسانده اندیشه اش را در پرواز کند. می‌گوید:

هست گلپانی در این گلشن که از سرمان می‌میرد

و ندرین تاریک شب

عطر صحرا گسترش را از مشام ما نمی‌گیرد.

در قطعه «چشمها» درباره فریاد این چشمان که از هر کوی بلند است

و فانوسی در چنین تاریک شب جلوه می‌کند میسراید:

ای چشمها! بایکدیگر ما آشنایم

ما پاسدارماندگار این سرانیم

در سوسویت من نغمه ام میسرایم

راهی در این شب بر نگاهت می‌کشایم

و تا آنجا ما را می‌کشاند که:

بر صخره‌های ساحلت پرواز کردن،

بر گنج الماس سیه‌ره باز کردن

در جادوی این دیدگان افسون سروشن؛

با مست چشمان توهم پیمانان بودن

رفتن شهر خوابها آنجا که دیگر

تنها همای مهر بانی میزند پر

میخواهدت ای باغ بی گل!

میخواهدت ای آسمان بی ستاره!

کسرانی ستایشگر و فادار و ارجمند زیبایی و غزل و غناست و او در دوره‌ای که «مرگ اندیشی» و «بیزاری از زندگی» و «بوج دانستن وجود و زندگی» به اصطلاح مد شده است میتواند بازبان شعر آینده تابناکی را که خواهد آمد و باید بیاید، برای ما صادقانه مجسم سازد.

حسن هنرمندی در شعرهای خود که در مجموعه‌ای بنام «هراس» نشر شده است بین دو قطب سیال مرگ و زندگی، به این سو و آن سو کشیده میشود و همانطور که یکی از صاحب نظران نوشته بود دوست دزد بامرگ همچون گربه دست آموزی بازی کند، همین احساس سردی از زمانه و تنهایی در شعرهای مهدی اخوان دیده میشود. حالت های این احساسها در هر دو صادقانه بیان شده است. از مهدی اخوان سه مجموعه شعر بنامهای «ارغنون»، «زمستان» و «آخر شاهنامه» خوانده ایم. در شعر زمستان می گوید:

سلامت را نمیخواهند پاسخ گوت

سرما در گریبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

نگه جز پیش پارا دید نتواند

که ره تاریک و لغزان است.

و گردست محبت سوی کس بازی

با کراه آورد دست از نفل بیرون

که سرما سخت سوزان است.

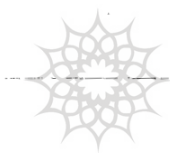
فریدون مشیری که بیشتر اشعار او وصف و تغزل است در شعرهای «میگون»، «تشنه طوفان»، «پرستو» و «گناه دریا» بیشتر می گوشت شعرش ساده و فصیح باشد و در مجموعه تلفیق کلمات و جمله‌ای که از آنها ساخته شده مفهومی روشنی را عرضه میدارد.

چنانکه دیده شد شعر نو «بذیده خلق الساعه» ای نیست که تمایلات چند نفر انگیزه وجودی آن باشد بلکه ضرورتی است برای زنده کردن هنر شاعری و گسترش آن و بدیهی است دارای چنان «حکمت بالغه‌ای» نیست که دعوی ریزه خواران خوان ادبیات قدیم را بتواند جواب گوید. درک شعر نو با مقایسه فردوسی و حافظ و سعدی حاصل نمیشود بلکه با توجه بناموس تکامل و گسترش مسائلی که امروزه در مقابل افراد قرار گرفته است و می بایستی مورد عنایت شاعر امروز باشد آسان می گردد. نهال نارس شعر نو در برابر درخت تنومند و سایه افکن و شکوهمند شعر قدیم هنوز ضعیف است و کوچک مینماید ولی دلیل بر این نیست که همیشه همینطور خواهد ماند. یک حالت خاص هنگامیکه در دست شاعری پرورده شود، بهر صورت که باشد،

اگر از حقیقت الهام بگیرد و بحقیقت تکیه زند ممکنست صورت عام و شاعرانه بخود بگیرد و یا برجا و جاودان شود. در حوزه جریان تکامل همیشه افراد و تفریط وجود داشته و دارد و بنا بر این نباید از کارهای غلط آلود و پرهرج و مرج و بی دلیل و فایده و نازیبا که گاهی برای پوشاندن بی استعدادی بعضی هم بکار میرود شکوه کرد و آنرا کیفیت و شمول داد.

اگر شعر زائیده از مقتضیات بمعنای واقعی خود باشد و از نهاد شاعر فوران کند و مقتضای بیرونی با مقتضای درونی چنان تطابق یابد که گویی خود شاعر آنرا ایجاد کرده و چنین مقتضایی همانگونه واجد واقیت باشد که فی المثل شور عاشقانه و یا گللی که در بهار می شکفت، (همانگونه که از لحاظ فردوسی و عطار و مولوی و حافظ بود) میتوان امید داشت چون جرقه ای از آتش شعله بزند و همچون تاریخی زنده، بزبان درآید... و چون سرودی غم سراسردینا را به بیاید...

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کتابخانه مجله

«الموت» نام کتابیست بقلم و . یوانو عضو سابق موزه آسیاتو آکادمی علوم سنت پترزبورگ که امسال توسط انجمن اسمعیلیه در تهران بزبان انگلیسی چاپ شده و نسخه ای از آن بدفتر مجله رسیده است. انجمن مزبور که در سال ۱۹۴۶ در شهر بمبئی هندوستان تأسیس شده کتون کتابهای بسیاری راجع بتاریخ و ادبیات و فلسفه فرقه اسمعیلیه منتشر کرده که این اثر هم یکی از آنهاست. کتاب الموت دارای عکس و نقشه هایی هم ازین مکان قدیمی تاریخی میباشد.