

جامعه شناسی ادبیات

شعر نووتکامل اجتماعی

دکتر علی اکبر ترابی

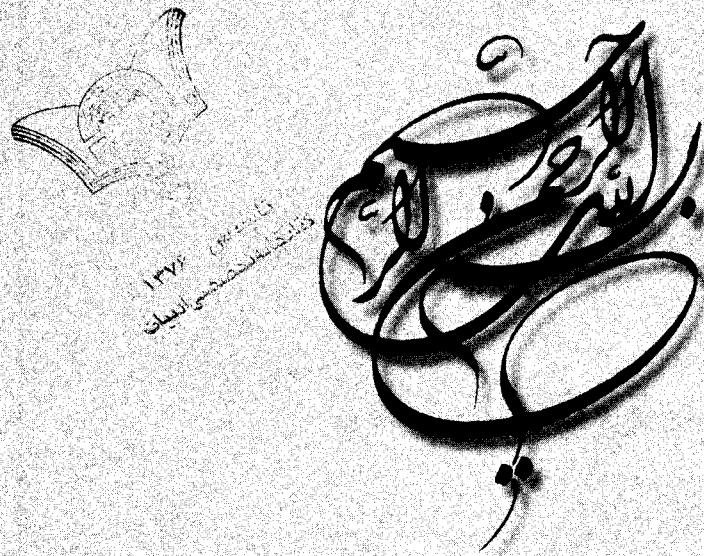
شمارک: ۹۶۴-۹۰۰۷۰-۱-۶
ISBN: 964-90070-1-6

FARHAD

ف۱/۱

۱۰/۹

1,100

جامعة شناسی ادبیات

شعر نو و تکامل اجتماعی

دکتر علی اکبر ترابی

فروغ آزادی
زمستان ۱۳۷۹

ترابی، علی اکبر - ۱۳۰۵

جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو و تکامل اجتماع / علی اکبر ترابی . - تبریز: فروغ آزادی، ۱۳۷۹.

[۱۶۲] ص.- (جامعه‌شناسی و ادبیات: ۱)

ISBN 964 - 90070 - 1 - 6 ۶۵۰۰

فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فپها.

All Akbar Torabi .

ص. ع. به انگليس:

Sociology of literature : Modern poetry evolution of society .

۱. شعر آزاد -- جنبه‌های جامعه‌شناسی .

۸۰۹۹ / ۱ / آف

ج ۴ / ۳۶۴۲ PIR

م ۷۹ - ۱۰۲۷۹

كتابخانه ملي ايران

مشخصات:

■ نام کتاب : جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو و تکامل اجتماعی
■ تأثیف : دکتر علی اکبر ترابی

■ نوبت چاپ : دوم، زمستان ۱۳۷۹ (چاپ اول ناشر)

■ تعداد صفحه : ۱۶۴ ص / وزیری

■ تیراز : ۵۰۰۰ جلد

■ حروفچینی

و صفحه‌آرایی: مرکز چاپ و نشر فروغ آزادی

■ طرح روی جلد : آتبلا

■ لیتوگرافی : ترسیم

■ چاپ : آدینه

■ صحافی : حیدریان

■ قیمت : ۶۵۰۰ ریال

■ شابک

■ ISBN : 964 - 90070 - 1 - 6 ۹۶۴ - ۹۰۰۷۰ - ۱ - ۶

■ ناشر : انتشارات فروغ آزادی- تبریز- اول خیابان جمهوری اسلامی، پاساز نقش جهان، پلاک ۴۲

تلفن: ۵۲۲۴۴۱۳ و ۵۲۲۲۲۲۴ (۰۴۱) فاکس: ۵۲۲۴۴۱۳

عضو شرکت تعاونی ناشران استان آذربایجان شرقی

یادداشت ناشر :

سه کتاب زیرین:

- ۱- «جامعه‌شناسی ادبیات فارسی»
- ۲- «جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو»
- ۳- «جامعه‌شناسی هنر و ادبیات: مثلث هنر»

بررسی هزار و یک صد سال ادبیات پویا و پرمحتوای فارسی است با روشی نو و از دیدگاه جامعه‌شناسی.

این سه کتاب به ترتیب:

- الف - «جامعه‌شناسی ادبیات فارسی»: بررسی مباحث اجتماعی مورد نظر در شاهکارهای برگزیده ادب فارسی است از فردوسی تا بهار و پروین.
- ب - «جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو» بررسی شعر نو در پیوند با تکامل اجتماعی است از بهار و پروین تا امروز.
- ج - «جامعه‌شناسی هنر و ادبیات: مثلث هنر» بررسی ویژگی‌های شعر فردوسی، نیما، شهریار (به عنوان نمایندگان ادبیات دیروز و امروز) است از دیدگاه جامعه‌شناسی.

کتاب «جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو» نخستین کتاب جامعه‌شناسی ادبیات فارسی است که تازه‌ترین و در عین حال دشوارترین بخش ادبیات یعنی «شعر نو معاصر» را از دیدگاه جامعه‌شناسی مورد مطالعه قرار

(پنج)

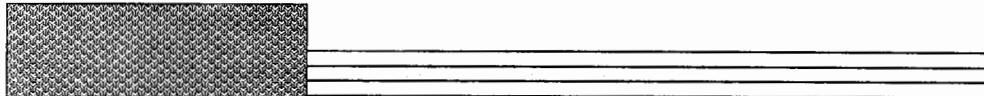
داده است.

در باره چاپ اول کتاب، همچنین در باره مؤلف آن، مجله آذینه (خرداد ۱۳۷۱) زیر عنوان «شعر و تکامل اجتماعی» می‌نویسد:

«دکتر علی اکبر ترابی از مددود جامعه‌شناسان بر جسته کشور و یکی از استادان بنام جامعه‌شناسی ایران است. بسیاری از جامعه‌شناسان و استادان رشته‌های گوناگون علوم انسانی در سال‌های پربار تدریس دکتر ترابی، از دانش و درس و محضر او بهره گرفته‌اند. دکتر ترابی بایش از ۱۰ کتاب معتبر در مباحث جامعه‌شناسی، از متفکرانی است که در غنا پخشیدن به تفکر علمی در زمینه علوم اجتماعی در این آب و خاک نقشی کارساز و بارآور داشته است. «جامعه‌شناسی ادبیات»، اثر دکتر ترابی ماهیت شعر، شعر و جامعه، و شعر معاصر فارسی را از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی می‌کند. کتاب با یک پیشگفتار، در ۱۰ فصل تنظیم شده و در تمام صفحه‌های آن، دقت و روش علمی و موشکافی استادی پرتجربه و متفکری خلاق به چشم می‌خورد.

دیدگاه‌های دکتر ترابی در زمینه ارتباط شعر و جامعه و نیز شعر معاصر فارسی جای بحث بسیار دارد. مؤلف در پیشگفتار کتاب آورده است: «بررسی شعر نو در پیوند با محیط اجتماعی، گذشته از شناختن و شناساندن موقعیت کلی شعر نو، می‌تواند روشنگر علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی پیدا شود و رشد و تکامل این هنر، و بیانگر افکار و عواطف شاعر امروز در برخورد با محیط اجتماعی، و میان جهان‌بینی و هنرآفرینی شاعر نو آور باشد و به بررسی و شناخت ویژگی‌ها و گرایش‌های اساسی شعر نو در این مرحله از تاریخ فرهنگ و هنر مدد رساند.»

مؤسسه فروغ آزادی خوشوقت است که علاوه بر انتشار کتاب حاضر (جامعه‌شناسی ادبیات: شعر نو) و کتاب‌های «جامعه‌شناسی ادبیات فارسی» و «جامعه‌شناسی هنر و ادبیات: مثلث هنر» به چاپ کتاب «تاریخ ادیان» اقدام نموده که بزودی در دسترس علاقه‌مندان ادب و فرهنگ قرار می‌گیرد. مرکز چاپ و نشر فروغ آزادی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
پیشگفتار	۱۳-۱۶
۱-پیوند و هم راستایی شعر نو با تکامل اجتماع	۲۰ و ۱۹
۲-شعر نو بیان هنرمندانه واقیت و روابط اجتماعی	
۳-شعر نو بیانگر اندرونی ترین بخش حیات فرهنگی ما	
۴-پیدایش و گسترش شعر نو در پیوند با تحولات اجتماعی	
۵-شعر نو تبلور پویایی در نگناپذیر اجتماع	
۶-شعر نو و پویایی آن در پرتو پویایی جامعه	
۷-همیاری هنر (شعر نو) و دانش اجتماعی (جامعه‌شناسی)	
۸-اعتلای شعر نو در پرتو کار خلاق نوگرایان هنرآفرین	
۹-شعر نو و مسائل آن	
۱۰-بررسی شعر نو در پیوند با فرهنگ جامعه	

فصل نخست

۱۷-۲۸	شعر نو، میراث فرهنگی و دینامیسم اجتماع
۱	- هنر، بویژه شعر نو، از دیدگاه جامعه‌شناسی
۲	- شعر نو محصول تداوم منطقی شعر اجتماعی
۳	- قوانین عینی اجتماعی و منطق شعری شاعر نوپرداز
۴	- شاعر نوپرداز و فزون‌خواهی مردم شعردوست
۵	- شاعر نوپرداز و تأثیرات همه جانبه اجتماع
۶	- انزواجی به ظاهر سنتگین برخی از شاعران و تأثیرات دیرپایی جامعه
۷	- کار خلاق و دگرگونی بخش شاعر هنرمند
۸	- قله‌های شعر، پیش‌کسوتان شعر نو و میراث فرهنگی
۹	- میراث فرهنگی بمثابه سکوی پرش شاعر به سوی نوآوری‌ها
۱۰	- فرهنگ جهانی و افق‌های روشن شعر نو
۲۹	خلاصه و نتیجه
۳۰	زیرنویس و یادداشت‌های فصل اول

فصل دوم

۳۵-۴۲	شعر نو، مسأله ایستایی شعر و ضرورت پویایی آن
۱	- اعلام آزادی در شعر در آغاز سده بیست
۲	- شعر و شاعر نو‌اندیش در برخورد با اجتماع تحول‌یافته و جهان نو
۳	- شعر نو و ضرورت تفہیم و تفاهم در قلمرو ادب و فرهنگ
۴	- دشواری‌ها و مسائل کنونی شعر آزاد
۵	- ابهام و تاریکی محض در بخشی از شعر کنونی
۶	- مردم‌گریزی در بخشی از شعر کنونی
۷	- «غربت شعر» نامفهوم و بیکانگی شاعر نامفهوم سُرادر قلمرو فرهنگ جامعه
۸	- شعر نامفهوم مردم‌گریز، نویزدی که مرده به دنیا آمده است
۹	- شعر نو به عنوان هنری زایا، شیوا، و واقع‌گرا
۱۰	- شعر نو هنری که از بار فرهنگی خلاق، پویا و نیروز اسرشار است
۴۳	خلاصه و نتیجه
۴۵	زیرنویس و یادداشت‌های فصل دوم

فصل سوم

۴۷-۵۲	شعر چیست؟ و شعر نو کدام است؟
۱	- تعاریف شعر از دیدگاه شاعران نویسنده

۲- تعریف شعر از نیما	
۳- تعریف شعر از شاملو	
۴- تعریف شعر از اخوان ثالث	
۵- تعریف شعر از نادرپور	
۶- تعریف شعر از خوئی	
۷- تعریف شعر از شفیعی کدکنی	
۸- تعریف شعر از م. آزاد	
۹- شعر نو بیان آگاهانه و تکامل یافته، عاطفی و آهنگین واقعیت	
۱۰- شعر نو و شخصیت هنری شاعر	
خلاصه و نتیجه	
۵۴ زیرنویس و یادداشت‌های فصل سوم	

فصل چهارم	شعر نو، بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت	۵۷-۶۴
۱- بیان ادراک‌ها و عواطف در شعر نو		
۲- منطق شعر و رستاخیز واژه‌ها در شعر نو		
۳- آشنایی زدایی، ترکیب‌های تازه در شعر نو		
۴- تشبيهات و استعارات غافلگیر‌کننده در شعر نو		
۵- زبان شعری خاص در شعر نو		
۶- نقش اندیشه و عاطفه و تکنیک در شعر نو		
۷- کاربرد هنرمندانه واژه‌های کوچه و بازار در شعر نو		
۸- شعر نو و اهمیت روشن بودن مفردات و ترکیبات و روابط آنها		
۹- شعر نو و اهمیت همدلی و همزبانی با مردم		
۱۰- شعر نو و اهمیت آگاهی ژرف و گستردگی و «آتش درون» شاعر		
خلاصه و نتیجه		۶۵
زیرنویس و یادداشت‌های فصل چهارم		۶۷

فصل پنجم	شعر نو، بیان آهنگین واقعیت	۶۹-۷۹
۱- همگامی شعر و موسیقی در فرهنگ‌ها		
۲- وزن و آهنگ در شعر نو، نثر شاعرانه و شعر منثور		
۳- وزن یا ضربان قلب شعر (بویژه در شعر سنتی)		
۴- خوش‌آهنگی و خوش‌نوایی در شعر نو و در آثار قله‌های شعر		

۵-وزن در شعر نیما

- ۶-شعر نو بیان آهنگین و هنرمندانه واقعیت
- ۷-واقع‌گرایی در هنر، بویژه، در شعر نو
- ۸-واقع‌گرایی، روش بنیادی در هنر
- ۹-تاریخ هنر، واقع‌گریزی و واقع‌گرایی
- ۱۰-شعر نو و اندیشه تغییر واقعیت پیرامون

۸۰ خلاصه و نتیجه
 ۸۱ زیرنویس و یادداشت‌های فصل پنجم

فصل ششم

- شعر نو، و شکل و محتوای آن**
- ۱-شکل زیبا و محتوای پویای شعر نو
 - ۲-جدایی‌ناپذیری شکل و محتوا از یکدیگر
 - ۳-فضل و تقدّم محتوا بر شکل، با توجه به سرعت بیشتر پویایی محتوا
 - ۴-«شکل» ایستا و فرتوت، سدّ راه پویایی و شکوفایی «محتوا»ی هنری
 - ۵-عمده کردن مباحث مربوط به «شکل» یا توطئه سکوت در برابر «محتوا» عنوآوری‌ها در شکل و محتوای شعر نو
 - ۶-نوگرایان و شکستن قالب‌های کهن شعر سنتی
 - ۷-نوگرایان و محتوای بالنه و سازنده شعر نو
 - ۸-شعر نو عمدهٔ شعر محتوا است
 - ۹-شعر نو بیان شاعرانه، پر محتوا پویا و پویایی‌بخش
- خلاصه و نتیجه
 زیرنویس و یادداشت‌های فصل ششم

فصل هفتم

- شعر نو، هنر «نشان دادن» است نه صنعت «گفتن»**
- ۱-شعر نو، بیانگر اندیشه و احساس به صورت تصویر
 - ۲-تصویر ذهنی یا صورت‌های مشخص نمایش‌پذیر
 - ۳-شعر نو و ارزش والای تصویرهای هنری
 - ۴-قله‌های شعر و قدرت تصویرگری واقعیت
 - ۵-شعر نو «نشان می‌دهد» نه اینکه تنها «می‌گوید» عروشتنی بیان اندیشه و عاطفة شاعر نویردanz در پرتو تصویر
 - ۷-حضور خوانندهٔ شعر در صحنهٔ اندیشه و احساس شاعر در پرتو تصویر

فصل هشتم

شعر نو، دارای هماهنگی و ترکیب است ۱۱۷-۱۰۹

- ۱-شعر نو، شکل بیرونی و شکل درونی آن
- ۲-شکل بیرونی شعر نو (به اعتبار قافیه و ردیف و وزن ...)
- ۳-شکل درونی شعر نو، هماهنگی و ترکیب آن
- ۴-شعر نو، شعری با یکپارچگی و وحدت اورگانیک
- ۵-هماهنگی و وحدت در آثار قله‌های شعر
- ۶-استقلال ابیات (و بعضًا مصراع‌ها) در شعر سنتی
- ۷-پیوند اجزای شعر و هماهنگی آنها در شعر نو
- ۸-ابیات مستقل در شعر سنتی به موازات یکدیگر، و نه در پیوند اندامواره با همدیگر

۹-شعر نو، هماهنگی و جذبی شعر، گسترش در تمام اجزای آن

۱۰-هماهنگی و ترکیب و یکپارچگی، بر جسته ترین نشانه بلوغ و تکامل شعر نو

خلاصه و نتیجه ۱۱۹

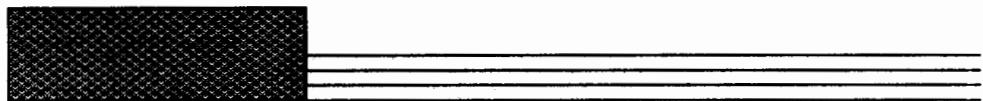
زیرنویس و یادداشت‌های فصل هشتم ۱۲۰

فصل نهم

شعر نو، محصول خلاقیت و نوآوری است ۱۳۲-۱۲۱

- ۱-نوآوری در زمینه دانش و هنر، بویژه در شعر نو
- ۲-نوآوری، پویایی بخش اندیشه و هنر، بویژه در شعر نو
- ۳-نوجویی و نویابی در شعر نو، بویژه، در زمینه اندیشه و زبان
- ۴-نوآوری محصول برخورد انسان‌شاعر با محیط طبیعی و اجتماعی
- ۵-نوآوری محصول کار و اندیشه خلاق انسان اجتماعی
- ۶-شعر نو و جریان نوآوری براساس سنت اجتماعی و فرهنگ جهانی
- ۷-شعر نو، پویایی هنر و مقاومت ایستایی گرایان
- ۸-نوآوری در «محتوا» و نوآوری در «شكل»
- ۹-«کهنه» و «نو» در مفهوم دقیق کلمه، در قلمرو طبیعت و اجتماع و فکر

۱۰-کهنه و نو، ایستایی و پویایی در شعر دیروز و امروز	
۱۲۳	خلاصه و نتیجه
۱۲۵	زیرنویس و یادداشت‌های فصل نهم
<hr/>	
۱۳۷-۱۴۶	فصل دهم
شعر نو، تبلور پویایی زندگی و بازتاب واقعیت اجتماعی	
۱-پویایی محتوای جامعه و بازتاب آن در شعر	
۲-تولد شعر اجتماعی (از لحاظ محتوا) و شعر آزاد (از لحاظ شکل)	
۳-شعر اجتماعی و درونمایه‌های آن	
۴-شعر نو و تصویر تثیلی اجتماع	
۵-شعر نو، و بیان نو (از لحاظ شکل) و بینش نو (از لحاظ محتوا)	
۶-شعر نو، «شعری به بزرگی رنج و به شیرینی امید»	
۷-شعر نو، واقعیت پیرامون و «سفرارش اجتماعی»	
۸-شعر نو و اندیشه‌های والای انسانی	
۹-شعر نو حماسه مردم حقیقت‌دوست، ستم‌ستین، و زیبایی‌ستند	
۱۰-شعر نو، شعر شهادت و شعر جان‌های شیفته ارزش‌های انسانی	
۱۴۷	خلاصه و نتیجه
۱۴۸	زیرنویس و یادداشت‌های فصل دهم
<hr/>	
۱۵۳	کتابنامه

پیش‌گفتار

شعر نو در مفهوم راستین خود، شعر روزگار ما، بیانگر اندیشه و احساس ما و همراستا با تکامل اجتماع و هماهنگ با ضربان نبض زمانه ماست.

این شعر که تبلور پویایی زندگی و بیان هنرمندانه واقعیت و روابط اجتماعی، و در سطحی عالی‌تر، شعر جان‌های شیفته ارزش‌ها و آرمان‌های والای انسانی است، محصول کار و فعالیت ارجдар هنری فرهنگ‌دستان نوآوری است که عصارة جان خود را، بی‌کمترین دریغ، به صورت عناصر زنده و بالنده‌ای از فرهنگ، در اختیار نسل حاضر و نسل‌های آینده گذاشته‌اند.

مسلسل قرن بیستم، بویژه نیم سده اخیر آن، دوره دگرگونی‌های گسترده و ژرف در حیات اجتماعی و فرهنگی ما بوده و هست؛ و شناخت فرهنگ و ادب دگرگون شده معاصر، بویژه مطالعه و بررسی شعر نو که زاده و پرورده همین اجتماع و فرهنگ در حال تحول است، برای هر علاقه‌مند به اعتلای فرهنگ ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر؛ و ضرورت مذکور، از جمله، از آنجا ناشی می‌شود که تأثیر شعر در حیات معنوی مردم جامعه ما حائز اهمیت فوق العاده‌ای بوده و هست؛ و شعر نو نه تنها «انسانی‌ترین هنر» ما، بلکه، بیانگر اندرونی‌ترین بخش حیات فرهنگی ما و نماینده حضور ادبی ما در صحنۀ فرهنگ جهانی است.

چنان که می‌دانیم، دگرگونی‌هایی که در سده نوزدهم، در اعمق اجتماع جریان داشت، نواندیشی‌ها و

ترقی خواهی‌هایی به دنبال آورد، و افکار و اذهان را، بویژه در سال‌های پایانی این سده، به انحطاط فرهنگ «اشرافی - فنودالی» و به قانونمندی جریان نوگرایی که از همان ضرورت حیات اجتماعی ناشی می‌شد، متوجه ساخت.

پویایی شعر مشروطیت که تنها از لحاظ مضمون با این جنبش همگامی و همزبانی داشت، راه را برای شاعرانی که شعرشان می‌رفت تا تبلوری از پویایی زندگی و بازتابی از حیات اجتماعی، و در سطحی عالی‌تر، به اصطلاح شاملو «یکسره خود زندگی» گردد، هموار نمود.

در واقع، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، شاعر نوگرا، که با شامه تیز اجتماعی و هشیاری تاریخی، پویایی جامعه و جریاناتی را که در ژرفای جامعه ادامه داشت احساس می‌نمود، و پیدایی و پویایی فرهنگ در پرتو کار و فعالیت پرثمر و خلاق را مشاهده می‌کرد، و اندیشه و احساسش، تحت تأثیر تحولات زندگی، دگرگونی‌های شگرفی به خود می‌دید، با منعکس ساختن واقعیت پیرامون و پویایی درنگناپذیر زندگانی در آثار خود، افق‌های نوینی پیش دیدگان بیداردن باز نمود.

مسلمان، چنین شاعر هنرمندی، آنچه را که گوته در باره طبیعت گفته بود در باره اجتماع نیز صادق می‌یابد: «جاودانه دگرگون می‌شود، لحظه‌ای آرام نمی‌گیرد، با سکون و رکود بیگانه است؛ و آنچه را که ایستاست به باد نفرین و ناسرا می‌گیرد.»

شاعر با هوشیاری و پویایی‌شناسی می‌کوشد شعر خود را از لحاظ شکل و محتوا با تحرک و بالندگی جامعه و مضمون عصر هماهنگ سازد، و از شعرش همانند هنری خلاق و وسیله‌ای کارساز استفاده نماید. تکرار کنیم: از نخستین سال‌های پیدایش جنبش مشروطیت، بخشی از شعر و ادب، به مقتضای جریاناتی که در اعماق جامعه آن روز ادامه داشت، هماهنگ با مردمی که شور آزادی‌خواهی و دادخواهیشان به طور روزافزونی تشید می‌شد، حال و هوای دیگر پیدا می‌کرد. این شعر پرنیرو و انرژی، با داشتن زمینه تند عاطفی و جنبه خاص اجتماعی، بدور از جو هنر کاخی و اشرافی، و بدور از هرگونه بی‌دردی و مذاхی، با کوشش در تصویر زندگی و شور و هیجان اجتماعی (در زبان و بیانی روشن و سخت نزدیک به زبان مردم) در مواردی آزادی‌خواهان را تا درون سنگرهایشان همراهی می‌نمود. گویی آن غریبو تحول طلبی که در عرصه اجتماع طنین انداز بود بازتاب و پادآواز خود را در قلمرو شعر و ادب نیز پیدا کرده است.

بدین ترتیب، جویبار شعر اجتماعی، با آبی نه چندان زلال، به راه افتاده، می‌رفت تا در راه پرنشیب و فراز حیات اجتماعی و فرهنگی، صاف‌تر و پاک‌تر و در عین حال پرآب‌تر و پهناورتر شود و کشتزارهای تشننه کام را سیراب سازد؛ و همین امر، خود، آغازی پربرکت و تکان‌دهنده، و در عین حال، حرکتی پرشتاب و شتاب‌دهنده بود.

تولد شعر اجتماعی (بیشتر از لحاظ محتوا) و سپس شعر آزاد (بیشتر از لحاظ شکل)، به اعتباری، محصول همین دوره است، اگرچه عناصر سازنده آن از مدت‌ها پیش فراهم آمده بود. چنین نوگرایی که نخست در آثار شاعران معهده نواندیش برای خود جا باز کرده بود، سرانجام، در نیمه نخست سده حاضر، به عنوان پدیده جدید هنری و اجتماعی در «مرغ آمین» نیما، و سپس، در دهه‌های بعد، در آثار ارجدار نوپردازان پیشرو، خود را تثبیت می‌نماید.

در فاصله زمانی بین تاریخ انتشار «افسانه» نیما (و مرغ آمین او که چاپ و انتشارش دیرتر صورت گرفت) تا امروز شاهد بیش از نیم قرن کار و تلاش باور شاعران نوگرا هستیم، که هر یک با شاهکارهای هنری خود، در اعتلای شعر نو کوشیده و بنای رفیع این هنر نو را اساسی استوار بخشیده‌اند.

با این همه گفتنی است که امروزه، پس از گذشت بیش از نیم سده از برومندی شعر نو، هنوز شناخت واقع‌بینانه این هنر، ماهیت و ویژگی‌های واقعی آن، عمدّه، به صورت «مسأله‌ای» باقی مانده و هنوز یک توافق همگانی در تمام زمینه‌های مربوط به شعر نو حاصل نشده است. شگفتز، و در عین حال امیدوارکننده‌تر، آنکه «دشواری مسأله» و «فقدان توافق عمومی»، بی‌آنکه فرهنگ‌دوستان را نویمید و یا درمانده سازد، بر تلاش و تشنجی آنان افزوده است؛ تا جایی که اینکه هر دوستدار واقعی هنر و ادب؛ هر علاقه‌مند به اعتلای فرهنگ معنوی، شناخت و بررسی این هنر را نه یک «تفنن» ذوقی، بلکه «وظیفه»‌ای فرهنگی تلقی می‌نماید و روشنگری در این زمینه معنوی را سخت مهم می‌شمارد.

از سوی دیگر، با وجود این که در بدو امر چنین به نظر می‌رسد که در باره شعر نو زیاد گفته و یا زیاد نوشته شده است، حقیقت این است که خلاصه عظیمی در این زمینه وجود دارد؛ تا آن جا که هنوز جای حتی یک تعریف پذیرفته شده از سوی همگان در باره شعر نو، یعنی نخستین و اجتناب‌ناپذیرترین شرط بحث، در این مورد، خالی است.

به علاوه، اغلب بحث و بررسی‌های مربوط به شعر نو نیز به صورتی «بی‌بایه و معلق» صورت می‌گیرند. به عبارت روشن‌تر، هنر مزبور، غالباً بدون ارتباط با زمینه‌پیدایی و پویایی آن، بدون توجه به بنیاد اجتماعی آن، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ و این حقیقت که شناخت پیوند شعر نو با فرهنگ جامعه و همیاری هنر و دانش اجتماعی می‌تواند در این زمینه، هر اندازه هم اندک، راهگشا باشد غالباً مورد غفلت قرار می‌گیرد.

^۱ مسلماً بررسی شعر نو در پیوند با محیط اجتماعی، گذشته از شناختن و شناساندن موقعیت کلی شعر نو، می‌تواند روشنگر علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی پیدایش و رشد و تکامل این هنر، و بیانگر افکار و عواطف شاعر امروز در برخورد با محیط اجتماعی، و میان جهان‌بینی و هنرآفرینی شاعر نوآور باشد، و به بررسی و شناخت ویژگی‌ها و گرایش‌های اساسی شعر نو در این مرحله از تاریخ فرهنگ و هنر مدد رساند. به علاوه، بحث و بررسی واقع‌بینانه در زمینه شعر نو در شرایط کنونی، نه تنها هنردوستان را در راه شناخت دقیق‌تر و روشن‌تر شعر نو و ویژگی‌های آن باری می‌کند، بلکه به سهم خود، سبب می‌شود که شاعران هنرآفرین و علاقه‌مند به گسترش و اعتلای فرهنگ و هنر نیز به حقایق و نتایج و نقطه نظرهای مشترک و ارجдар برستند و خط سیر و راستای واقع‌گرایانه شعر نو، و حرکت کنونی و آینده آن را واقع‌بینانه ارزیابی، و کمابیش، پیش‌بینی نمایند، و با تلاش‌ها و فعالیت‌های پرثمر هنری بر شتاب حرکت تکاملی آن بیفزایند.

«پانزده»

سخن آخر آنکه «شعر نو و تکامل اجتماعی» که مؤلف، بیشتر و پیشتر از هر کسی به ناچیزی آن آگاه است، و با ملاحظه دریای موج ادب این سرزمین و ژرف‌و گسترده‌گی آن، اذعان دارد که آن قطره و یا «آن ذره که در حساب ناید ماییم»، تشنگان نوجوی فزون‌خواه را سیراب نماید، ولی اگر بر تشنگی آنان در زمینه هنر بیفزاید، مؤلف، خود را کامرو خواهد دانست. به علاوه این کتاب، به عنوان بحثی اجمالی در زمینه شعر نو، نه نخستین گام در این راه است و نه آخرین کلام در این مبحث؛ بلکه اگر بسیار خوببین باشیم نگاهی است سریع به قلمرو گسترده و افق‌های بیکران شعر نو، و نظر و گذری است پرشتاب به راه پرنشیب و فرازی که در این زمینه طی شده، و روشنگری است بی‌اندازه ناچیز در زمینه ویژگی‌های هنری و اجتماعی و انسانی شعر پویای معاصر.

تبریز - آبان ماه ۱۳۷۹

دکتر علی اکبر ترابی

شعر نو.

میراث فرهنگی و دینامیسم اجتماع

- ۱- هنر، بویژه شعر نو، از دیدگاه جامعه‌شناسی
- ۲- شعر نو محصول تداوم منطقی شعر اجتماعی
- ۳- قوانین عینی اجتماعی و منطق شعری شاعر نوپرداز
- ۴- شاعر نوپرداز و فزون‌خواهی مردم شعردوست
- ۵- شاعر نوپرداز و تأثیرات همه جانبه اجتماع
- ۶- انزوای به ظاهر سنگین شاعر و تأثیرات دیرپای جامعه
- ۷- کار خلاق و دگرگونی بخش شاعر هنرمند
- ۸- قله‌های شعر، پیشکسوتان شعر نو و میراث فرهنگی
- ۹- میراث فرهنگی بمثابة سکوی پرش شاعر به سوی نوآوری‌ها
- ۱۰- فرهنگ جهانی و افق‌های روشن شعر نو

شعر فو

میراث فرهنگی و دینامیسم اجتماع

جامعه‌شناسی هنر به شناخت هنر و فعالیت‌های هنری در پیوند با دیگر مظاهر زندگی اجتماعی می‌پردازد، و روابط و تأثیرات متقابل هنر و جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

از دیدگاه این دانش اجتماعی^(۱)، شعر، خواه نو، خواه سنتی، بخش مهمی است از هنر، و هنر بخش جدایی‌ناپذیری است از فرهنگ جامعه؛ و چنان که می‌دانیم، فرهنگ یا مجموعه ارزش‌های مادی و معنوی، محصول کار و فعالیت عملی و نظری انسانی است در طی تاریخ.

بر این گفته بیفزاییم که شعر نو، این بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ معنوی، که محصول تداول منطقی شعر اجتماعی اوایل سده کنونی است، گذشته از تحولاتی که به مقتضای تکامل اجتماع، کم یا بیش، ولی در هر حال به طور اجتناب‌ناپذیر، در آن رخ داده است، خود نیز به عنوان نهادی اجتماعی مدام به «درون پویایی» و «برون پویایی» خود ادامه می‌دهد.

مسلمان مطالعه هنر و ادبیات از دیدگاه جامعه‌شناسی، و یا بررسی محتوا و شناخت جوهر اجتماعی شعر و ادب از نظر دانش‌های اجتماعی، مستلزم شناخت علمی جامعه از سویی، و بررسی هنر از سوی دیگر، و شناخت پیوند جامعه و هنر در این میان است. از این دیدگاه، برای شناخت شعر نو در پیوند با تکامل اجتماع لازم است:

اولاً - حرکات اجتماعی و قوانین عینی حاکم بر این حرکات^(۲)، بویژه، تأثیر حیات بخش و هنرپرور جامعه مورد توجه قرار گیرد؛

ثانیاً - شاعر و منطق شعری او و شکل و محتوا ای اثرش ارزیابی گردد؛

ثالثاً - و مهم‌تر از همه، پیوند اثر هنری با فرهنگ جامعه، و تأثیر و تأثر متقابل جامعه و هنر، که محترای اثر و جوهر اجتماعی آن بیانگر بخش عظیمی از این تأثیرپذیری‌ها و همبستگی‌ها است روشش شود^(۳).

در باره رابطه شاعر نوپرداز و مردم فرهنگ‌دوست، و رفتار متقابل شاعر و خواننده شعرش، بويژه در دهه‌های اخیر، باید افزود که:

شعر نو، در جریان تکاملی خود، پس از پشت سر گذاشتن نشیب و فرازها، سرانجام در دوره طلایی خود یعنی دهه چهل به موازات «آفرینش فراوان» آثار هنری، نه تنها عطش شعردوستی در جامعه را به وجهی شگفت‌انگیز افزایش داد، بلکه ذوق هنری و روح نوجویی و فزون‌خواهی مردم فرهنگ‌دوست را نیز نیرو بخشید، و آتش اشتیاق شناخت هنری را - البته نه با معیارهای کهن، بلکه، با معیارهای نوین - سخت دامن زد؛ تا جایی که اگر سابقاً موشکافی در جزئیات فنی و صوری شعر، ساده‌گیرانی را (که از شعر، لفظ و معنای تحت‌اللفظی آن را - و نه شعر و جوهر شعری آن را - می‌خواستند) خرسند می‌ساخت، از آن تاریخ به این سو، چنین برخورد سطحی با شعر، هنردوست نوجورا، که تشنۀ محتوا و نگرش نو در قلمرو طبیعت و اجتماع و فکر، و خواهان نو آفرینی در زمینه شعر و ادب، و مشتاق بیان هنرمندانه واقعیت است قانع نمی‌سازد. به دیگر سخن، سوگیری هنردوستان آگاه در برابر شعر و آثار هنری گویندگان و نویسنده‌گان آنچنان تحولی به خود دیده است که امروزه، آنان بدور از هرگونه اسارت در برابر لفظ و شیفتگی در برابر ظاهرسازی‌های هنری، به دنبال شعری پر محتوا، سازنده، دگرگونی‌بخش و فرهنگ‌آفرین‌اند.

اگر در دهه‌های گذشته، نوآوری‌های هنری و بت‌شکنی‌های فرهنگی و آشنایی‌زادی‌های ادبی از سوی هنرمند یا شاعر، بحق، مایه اعجاب و تحسین خواننده شعر و ادب می‌گردید، امروزه، در مقیاس وسیعی، این، مقتضیات اجتماعی، تشنگی‌های هنری، و پختگی‌های فرهنگی خواننده شعردوست است که او را به فروزنخواهی باز هم بیشتر در برابر نوآفرینی‌های شاعر واقع‌گرا و امی‌دارد و از این راه، نوآور را به خلق آثار ادبی باز هم اصیل‌تر بایانی باز هم شیواتر با محتواهی باز هم عالی تر بر می‌انگیرد؛ این نوگرایی و نوجویی و زیاده‌طلبی در میان بخشی از صاحب‌نظران و فرهنگ‌آفرینان تا آنجا پیش رفته و گسترش و زرفا یافته است که اگر بگوییم نوجویی اینان بر نوگویی شاعران، بسی پیش گرفته است سخنی به گزاف نگفته‌ایم؛ و بی تردید همین نوجویی و توقع و انتظار و فزون‌خواهی، خود، حرکتی است پربرکت، چرا که هم بحث‌انگیز است و راه‌گشا، و هم جهت‌ده است و پویایی‌بخش.

اگر بخواهیم رفتار متقابل شاعر و خواننده شعرش را، در طی ربع قرن اخیر، مورد بررسی قرار دهیم، باید دست کم به طور خلاصه بگوییم که:

از سویی، شاعر واقع‌بین برخی از شاعران سده‌های پیشین، دیگر، خود را بدور از مردم یا برتر از همگان نمی‌بیند، و با آگاهی به عظمت تأثیرات اجتماعی و فرهنگ جامعه در هنر و خلاقیت‌های هنری، خود را «تأفتهٔ جدا بافت» بدور از مردم نمی‌داند؛ و با درک این حقیقت که پرورندهٔ تمام نیروها و استعدادهای هنرمند، جامعه است، کاملاً ایمان دارد که اگر از هنرمند، این انسان اجتماعی «آنچه را که در نتیجهٔ زندگی در اجتماع نصیبیش شده باز ستانند تا درجهٔ جانوران تنزل خواهد یافت» (دورکیم)؛ و به همین جهت می‌کوشد در پرتو واقعیت و در راستای حرکت تکاملی جامعه، هماهنگ با سفارش اجتماعی حرکت کند؛ و از سوی دیگر، خوانندهٔ آگاه و فزون‌خواه شعر نیز، دیگر، نه تنها نظم‌های تقليدی کهن را نمی‌پذیرد، بلکه آثار بی‌محتوای شاعران نامفهوم‌سرازی معاصر را نیز (که اشعار شان «هذیان ابهام آمیز» نام گرفته‌اند) به خارج از حوزهٔ شعر و ادب، به سوی محافل محدود خودمدار که پنجرهٔ مکتب هنری خود را به روی هوای آزاد و حیات‌بخش جامعه و تکامل اجتماعی بسته‌اند، می‌راند. به طور خلاصه، خوانندهٔ دقیق شعر امروز با دیدگان باز به جنبه‌های «زیباشناختی» - «شناختی» - «و آرمانی» شعر می‌نگرد، و شیوایی و پویایی را در شکل و محتوای شعر ارج می‌نهاد. بدین ترتیب، امروزه، برای خوانندهٔ آگاه (درست مانند خود شاعر واقع‌گرا) بسیار مهم است که، دست کم، بداند:

هنرمند و یا شاعر، این انسان خلاق فرهنگ‌ساز، در این جهان پویا و هر آن نوشونده، در کجا زمین و زمان ایستاده است؟ فرزند هنرمند کدام اجتماع، در کدام دورهٔ معین از تکامل تاریخی است؟ میراث فرهنگی که از پیشینیان به ارث برده کدام است؟ در گذشته زندگی می‌کند یا در زمان حال یا در آینده‌ای نزدیک یا بس دور؟ میراث خوار کدام فرهنگ و خرده فرهنگ است؟ شعرش در خدمت کدام فرد، قشر، یا طبقه است؟ شعرش را در عرصهٔ مبارزات جهانی، همانند وسیلهٔ سلاحی کارآ و بُرّا، جذی گرفته است؟ یا بی‌خبر از قدرت و رسالت هنر، دستخوش تفنهای ذوقی و شکل‌گرایی‌های بی‌هنرانه است؟ آیا این، تعهد ادبی و آرمان‌های والا انسانی است که بر روح شعر و شکل و محتوای آن حاکم است یا شاعر هنوز در بند خودمداری‌ها و خودخواهی‌ها، پای در گل لفاظی‌های فضل فروشانه و اسیر هوس‌ها و شهرت‌طلبی‌های کوتاه فکرانه و کوردلانه است؟ به سین اجتماعی و فرهنگی و هنری با چه نظری و از چه موقع و موضعی نگاه می‌کند، از موضعی ایستا یا مترقی؟ اساساً، شعرش از یک پشتونه فکری منسجم و جهان‌بینی ژرف و گسترده در بارهٔ طبیعت و اجتماع و اندیشه بهره‌مند است یانه؟ به طور خلاصه شاعر، این همسفر با مردم در راه پرشیب و فراز اجتماع و ادب، چه نقش و وظیفه و وضعی در طی طریق دارد؟ با شعر پر محتوا و پویای خود دستیار راهیان شعر است یا با شعر بی‌محتوای ایستای خود سربار آنان؟

گفتم، شعر نو، به عنوان بخشی از فرهنگ، پدیده‌ای است اجتماعی، و با جامعه، که هنر و هنرمند،

از جمله شعر و شاعر را در دامان خود پرورد و می‌پرورد، پیوندی ناگستینی دارد از این‌رو، منطقی‌تر آن خواهد بود که پیش از ژرفکاوی در زمینه شعر نو (که در فصول آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت) و پیش از پرداختن به پویایی جامعه (که بر حسب ضرورت بدان اشاره خواهد شد) و پیش از تأکید به پیوند شعر نو و جامعه امروز، برای تسهیل کار، نخست به شاعر به عنوان موجودی اجتماعی که جسمآ و روح‌آ از جامعه و فرهنگ آن تعذیه می‌کند در ارتباط با جامعه و سنت شعری و هنر جهانی نظری بیفکنیم:

هنرمند، از آن جمله شاعر، پیش از آن که هنرمند باشد، انسان است، و انسان موجودی است جامعه‌زاد و جامعه‌زی، و از هنگام تولد به گستردگی و فراوانی از جامعه و دستاوردهای مادی و معنوی چندین هزار ساله بشریت و بویژه فرهنگ و خردور فرهنگ محیط خود استفاده می‌کند؛ و با بهره‌یابی همه جانبه از میراث فرهنگی، برومند می‌گردد، و سپس، خود نیز با آفرینش‌های هنری، کم یا بیش، به سهم خویش، به غنای فرهنگی جامعه مدد می‌رساند و از راه فرهنگ‌سازی به حرکت درنگ‌ناظر اجتماعی شتاب می‌بخشد.

در واقع هنرمند، مانند هر انسان اجتماعی، از هنگام تولد تا دم واپسین تحت تأثیرات همه جانبه اجتماع است؛ تا جایی که جهان در نظر او، همچنان که در جای دیگر^(۴)، نیز بدان اشاره شده، پیش از آن که طبیعت و پدیده‌های آن باشد، در نخستین وهله، جهان اجتماع است. به دیگر سخن، آدمی جهان خارج را از خلال دنیای اجتماع می‌بیند و می‌شناسد. شخص، نه تنها در اجتماع، رفتار و اعمال خود را نسبت به دیگران، و در ارتباط و با توجه به آنان، تنظیم می‌نماید، بلکه در حالت انزوا و تنها بی نیز در نتیجه تأثیر بنیادی و دیرپایی که قبل اجتماع در افکار و عقایدش نهاده، شخصیت و رفتار و اندیشه و اعمال خود را به معیار داوری دیگران، و به اصطلاح بر حسب افکار عمومی محیط خود و «گروه‌های داوری» جامعه خود می‌سنجد و ارزیابی می‌کند؛ زیرا، در آخرین تحلیل، «من» انسان، از جمله شاعر و هنرمند، و به اصطلاح «خویشتن خویش» او جز «من اجتماعی شده» نیست؛ و «من» حتی هنگامی که تنهاست باز نوعی بازیگر اجتماعی است، زیرا موجودی اجتماعی گردیده، که در باره خود می‌اندیشد، و از خلال نقش‌ها و ارزش‌ها و نشانه‌های اجتماعی، خود را ظاهر می‌سازد؛ و به مقتضای این نقش‌ها و ارزش‌ها و نشانه‌ها در جستجوی خویش است، و راه خود را می‌جوید و می‌یابد، و عمل خود را تصویب می‌کند و یا محکوم می‌سازد^(۵).

این گفته، در باره دورافتاده‌ترین افراد از اجتماع، منزوی‌ترین عارفان، و گوشه‌گیرترین هنرمندان نیز صادق است.

در روزگار ما، سه را سپهری (۱۳۵۹ - ۱۳۵۷) به عنوان منزوی‌ترین و تنها ترین^(۶) و به ظاهر کم تأثیرپذیرترین و به نظر برخی هاکم تأثیرگذارترین شاعران معاصر شناخته شده است. شگفت آن که، این هنرمند و شاعر برجسته معاصر که عمر ارجمند هنری او، به ظاهر دور از هرگونه رابطه ووابستگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طی شده و قسمت اعظم زندگانیش در انزواهی سنگین، و به

اصطلاح دور از تأثیر و تأثر اجتماعی به سر آمده است، نه تنها با «شعر بلورین» اش در ردیف ده شاعر ردیف اول معاصر قرار گرفته و شعر شفاف و صمیمی و پاکش جزو گنجینه ادب فارسی درآمده است، بلکه ژرفکاوی در آثار گروهی از شاعران جوان و جوانتر نشان می‌دهد که وی از هم اکنون در زمرة تأثیرگذارترین شاعران نیز درآمده است.^(۷)

در حقیقت او نه تنها با جامعه و جهان ادب فارسی قطع رابطه نکرده بود، بلکه درست بر عکس، با این جامعه و حیات اجتماعی رابطه معنوی و فرهنگی خلاّقی داشته است؛ و اساساً علت محبوبیت سپهری و شعر او در میان دوستدارانش نیز، عمدتاً، این بود که وی با تکیه بر میراث فرهنگی خاور زمین با درون‌گرایی و عرفان خاص، در اشعارش، ترجمان حال و اندیشه مخاطبان هنردوستی بود که یک سنت دیرپای شعر و فلسفه و عرفان را پشت سر خود داشتند. گوشه‌گیری ظاهری وی نیز جز محصول برخورد روح حساس او با محیط و عصرش، «عصر معراج پولاد»، و «شب اصطکاک فلزات»^(۸) نبوده است. به علاوه چنان که می‌دانیم «رابطه اجتماعی» که در مفهوم علمی آن، اساساً زاده اشتراک در یک جمع، گروه، طبقه، و در مواردی محصول موقعیت و وضعی یگانه و مشابه است ممکن است زاده موقعیت و وضعی متضاد هم باشد؛ بدین معنی که نه تنها یک شاعر در قلمرو ادب، بلکه حتی یک سرباز در جبهه نبرد نیز (گذشته از اعضای گروه‌های ارتش خود) با دشمنان خویش نیز (برخلاف پندار ظاهربینان که در چنین موقعی می‌گویند اینان دشمن هماند و با یکدیگر قطع رابطه کرده‌اند) بی‌ارتباط نیست؛ و به اعتباری بزرگ‌ترین، و حساس‌ترین روابط را با دشمن دارد؛ چنان که حمله و دفاع، اعمال و عکس العمل‌های خود را در ارتباط با حریف و اقدامات او تنظیم می‌نماید.^(۹) سپهری که در شعر خود پیام‌آور صفا و صمیمیت و نور و روشنایی خاص هنر خود بود، حتی اگر در سوگیری‌هایش در برابر شرایط و مقتضیات اجتماعی بی‌تفاوت هم به نظر می‌رسید باز هزاران رشته مادی و معنوی، او و هنر او را به جامعه پیوند می‌داد.

به طور خلاصه سپهری که با صفا و صمیمیتی هنرمندانه، بازبانی به پاکی و لطف «صدای پای آب»^(۱۰) با مانگفتگو می‌کند، شاعری که «نشانی»^(۱۱) خانه دوست و کلید موقیت خود در هنر را از دست جامعه و فرهنگ خاورزمین گرفته است، زیباشناسی ارجдарاش ریشه در فرهنگ غنی این سرزمین و عرفان خاورزمین دارد و مانند هر شاعر هنرمند دیگر از جامعه برخاسته، به زبان جامعه و برای جامعه به شیوایی سخن گفته است.

بی‌گفتگو تأکید روی اهمیت میراث فرهنگی و تأثیر عظیم سنت و عوامل اجتماعی به هیچ وجه مستلزم انکار «نقش خلاق انسان‌ها» و کوشش‌ها و نوجویی‌ها و نویابی‌ها و به طور کلی کار خلاق و دگرگونی بخش هنرمند و از جمله شاعر (که در فصول آینده به تفصیل مورد بحث واقع خواهد شد) نیست؛ و بویژه نباید فراموش کرد که هنرمندان و شاعران نیز به نوبه خود با آثار و اشعار خویش، در جامعه، بیش یا کم مؤثر بوده‌اند، و در مراحلی از تکامل جامعه، این تأثیر بسیار مهم و کارساز نیز بوده است؛ ولی تأثیری که جامعه، طبقه، و گروه‌های اجتماعی و حیات فرهنگی روی هنرمندان و بویژه

شاعران و هدایت ذوق و افکار و عواطف و گفتار آنان داشته بسی مهم‌تر و گسترشده‌تر، بسی ژرف‌تر و دیرپاتر بوده و هست. و همچنین، در این میان تأثیر میراث فرهنگی و آثار نسل‌های گذشته در نشان دادن راه و روش و شیوه کار هنرمندان و شاعران -حتی اگر اینان راهی خلاف جهت گذشتگان نیز در پیش گرفته باشند- اصلی انکار ناپذیر بوده و هست.

آنان که با غزلیات سعدی و حافظ آشنا بیشتری دارند می‌دانند که مضامین و موضوع‌های زیادی را می‌توان ذکر کرد که میان آن دو مشترک‌کند؛ همچنین مطالب و مضامین زیادی از اشعار این دو سخن‌پردازان نامی را می‌توان برد که در اشعار گویندگان سلف بکار رفته‌اند. ما «فردوسی طوسی را استاد در شعر داستانی و رزمی، خیام راهنور در رباعی حکمی، انوری را توanax در قصيدة فنی، نظامی را مثل روش در شرح قصبه‌ها و داستان‌های عشقی، سعدی را استاد در غزل و نثر بدیع، مولوی را نماینده ارجدار مثنوی عرفانی، حافظ را سخن‌پرداز در غزل عرفانی» می‌شناسیم؛ ولی هیچ یک از این سخن‌پردازان نغزگوی در کار شعر و شاعری مبدع و مبتکر مطلق نبوده‌اند؛ نه حافظ غزل را به وجود آورده و نه خیام رباعی را؛ بلکه خود آنان نیز تابع اصولی بوده‌اند که جامعه ایرانی در آن دوره راجع به غزل و یارباعی و یاسایر ویژگی‌های شعر به آنان تعلیم و یا تلقین می‌نموده و تکمیل آن‌ها و توسعه میدان هنر و ادب را از آنان انتظار داشته است. غزل پیش از آن که با حافظ به اوج کمال برسد، یک دوره تکامل چندین صد ساله را طی کرده است، دوره‌ای تکاملی که قدمتش به سال‌های پیش از روکی می‌رسد. عیناً رباعی نیز نه تنها زاده زمان خیام نیست، بلکه تاریخی در شعر خیام، راه دراز صد‌ها سال تکامل را پشت سر گذاشته است؛ تا جایی که پیشینه آن به اشعار عامیانه پیش از اسلام، به سرودهای عامیانه ایران باستان می‌رسد. دقیق‌تر بگوییم: پس از پیروزی‌های دامنه‌دار اسلامی، شعر فارسی با درآمیختن با اشعار و سرودهای عامیانه، و با جذب برخی ویژگی‌های شعر تازی، راه را برای شعر منظوم رسمی ایران باز کرد؛ که در این میان، کامل‌ترین صورت‌های موجود اشعار عامیانه مذکور همان شکل فهلویات (یا دو بیتی‌ها) است که در زبان خنیاگران، آفریننده شور و شوق و رقص و هیجان بوده است. این اشعار عامیانه، همان سرودهای سورآفرینی هستند که حافظ بدان‌ها نام «گلبانگ» داده است.

تکرار کنیم، وارسته‌ترین و به ظاهر مستقل‌ترین شاعران و هنرمندان بزرگ، به اشعار و آثار شاعران و هنرآفرینان معاصر خود یا نسل‌های پیشین نظر داشته‌اند، و هرگز از توشه‌گیری و بهره‌یابی از میراث فرهنگی جامعه بی‌نیاز نبوده‌اند؛ و مستقیم یا غیرمستقیم، در دامنه‌ای محدود و یا گسترده، از این منابع سود برده‌اند. شاعران تازی به اشعار فارسی و ترانه‌ها و سرودهای ایران باستان، و متقابلاً، شاعران ایرانی به اشعار تازیان نظر داشته‌اند. فرخی و منوچهری و انوری و معزی، در مواردی، کم یا بیش، از اشعار امرؤ‌القیس و ابونواس و منتسبی متاثر بوده‌اند.

در این مورد، بر تأثیر و تأثیر شاعران فارسی زبان در ارتباط با یکدیگر و در همنوایی با شاعران پیشین و باستَّت شعری می‌توان تأکید کرد؛ معزی از فرخی و منوچهری و عنصری متاثر شده است؛

و منوچهری از عنصری، مولوی از سنایی و عطار، حافظ از خواجه، خواجهو جامی و هاتف و حشی از نظامی، سنایی و عطار و نظامی از دیگر شاعران سلف تأثیر پذیرفته‌اند. ده‌ها شاعر از فردوسی الهام گرفته‌اند؛ خود فردوسی از دقیقی و تاریخ‌گونه‌ها و افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه، و دقیقی از «یادگار زریر» (شعر حماسی پارتی) و از یشت‌ها، محصول شعری و اسطوره‌ای مردم ایران باستان، بهره جسته‌اند.

در زمان ما، شاعران بزرگ و پیش‌کسوتان شعر نو، به فرهنگ و سنت ادبی و شاهکارهای پیشینیان نظر داشته‌اند؛ بویژه از لحاظ زبان، از میراث غنی فرهنگی، به گستردگی سود برده‌اند؛ نیما یوشیج از ناصر خسرو و نظامی^(۱۲)، احمد شاملو از نثر سده‌های پنجم و ششم، مهدی اخوان ثالث از زبان شاعران مکتب خراسانی تأثیر پذیرفته‌اند؛ اگرچه خود، سرانجام، به زبان شعری مشخصی نیز دست یافته‌اند، و اگرچه خود به نوبه خویش، به غنای زبان و شعر فارسی مدد رسانده‌اند.

این تأثیرپذیری‌ها از زبان و ادبیات کهن و یا این رابطه میان شعر نوین امروز و شعر سنتی دیروز، در اغلب موارد چنان متنوع و گوناگون و در عین حال گسترده یا ژرف است که اشاره بدان‌ها، خود، شرحی بسیار مفصل خواهد بود. به منظور رعایت اختصار در این مورد، به رابطه میان شعر نیما و مولوی، آن هم در مصراجی چند، اشاره کنیم، تا دست کم روشن شود که این شاعر نوآور، مانند اغلب شاعران بزرگ، نه تنها هرگز از میراث ادبی و شاهکارهای شاعران گذشته، بی خبر و یا بدان‌ها بی‌اعتنای نبوده است، بلکه چنان که شعرهای آغازین شاعر نشان می‌دهند، حتی سال‌ها پس از نخستین خلاقیت‌های هنری، فضای سینه نیما هنوز پر ز صداست^(۱۳) پر از صدای عاشقانه مولوی، پر از صدای حکیمانه خیام، پر از صدای رندانه حافظ، پر از صدای ادب‌دوستان نوآندیش دوره مشروطیت:

مولوی: بازگو از نجد و از یاران نجد

نیما در همان وزن و همان قالب: قصه‌ای دارم من از یاران خویش

مولوی: آتش عشق است کاندرنی فتاد

نیما: آتش عشق است و گیرد در کسی

مولوی: هر کسی از ظن خود شد یار من

نیما: هر که با من همراه و پیمانه شد

بدین ترتیب در اشعار مزبور، به صورت زیرین (که دو بیت از مولوی و بقیه از نیماست)، سخن نیما، به مقتضای سابقه ذهنی و رابطه هنری، به حدی به شعر مولوی نزدیک شده که گویی همه این ابیات جز از زبانی واحد شنیده نمی‌شود. (با پذیرفتن این نکته که در شعر مولوی «آتش است این بانگ نای» و شعر او و «شرح درد اشتیاقش» یکسره آتش است و آتش‌زا):

از نسیم مردن وزن نالیده‌اند
عاقبت خواننده را مجنون کند
کاوز سوز عشق می‌سوزد بسی
قصه‌ای از بخت واژ دوران خویش^(۱۴)

کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
قصه‌ام عشق را دلخون کند
آتش عشق است و گیرد در کسی
قصه‌ای دارم من از یاران خویش

خیام:

فریاد ندانم که کی آمد کی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب

نیما (در همان حال و هوا و در همان وزن و قالب)، با مضمونی دیگر:

از من به هوا چو شد به بام که نشت^(۱۵) افسوس ندانم که غبار دل من

صدای عاشقانه حافظ، به این معنی در گوش جان نیما طنین انداز است که این صدا یا آواز پس از برخورد به کوه اندیشه و هنر نیما، پادآوازش، به صورت پاسخی صریح، خطاب به حافظ در آمده است:

«حافظا! ...

من بر آن عاشقم که رونده‌ست ...» (نیما: افسانه)

پادآواز اندیشمندانه نیما در برابر آواز عاشقانه حافظ، حتی اگر معنای به مبارزه طلبیدن جهان حافظ و ارزش‌های او را هم داشته باشد، باز تأثیری است به رابطه و آشنایی نیما با حافظ و جهان‌بینی و هنر او.

به طور خلاصه می‌توان گفت: درست است که نیما با نوآوری خود فصلی نو در شعر فارسی باز کرده، و درست است که او با نظریه پردازی و «شیوه نگرش نو» و تأکید روی «دید تازه» و «انتقال هنری تجارب شخصی» (ونه تقليد)، و نوگرایی در شکل و محتوا، کاری با شعر فارسی کرده که هیچ یک از شاعران گذشته، حتی حافظ و مولوی توفيق انجام چنان کار دگرگونی بخشی را نداشته‌اند، و باز درست است که از این پس نیز هیچ شاعری، (حتی اگر مخالف نیما و شعر نیمایی هم باشد) از تأثیر کار و نتایج نوآوری‌های او بر کنار نخواهد ماند، ولی این نیز درست است که نیما از سنت شعری و محصول خلاقیت شاعران بزرگ پیشین و فرهنگ و هنر جامعه و نوآوری‌های معاصرین خود^(۱۶)، دست کم، همانند تخته پرش برای جهش و پرواز به سوی عوالم هنرآفرینی و نوآوری و خلاقیت بهره‌مند شده است.

از سوی دیگر، بویژه در سده اخیر، در نتیجه گسترش روابط بین‌المللی و توسعه ارتباطات جهانی، مرزهای فرهنگی میان اقوام و ملل، در غالب موارد، از میان برخاسته‌اند؛ و آشنایی با فرهنگ‌های جهانی و عناصر زنده و زایای آنها، برای شاعر و هنرمند ضرورت و اهمیت روزافزون

پیدا کرده است. داد و ستد فرهنگی و تأثیر و تأثر متقابل هنری میان اجتماعات، حتی اجتماعات بسیار دور از هم، حرکت و انتقال عناصر نیز و مند و سازنده فرهنگی و تمدن‌های جهانی از حوزه‌ای و منطقه‌ای به حوزه و منطقه‌ای دیگر، بالاخص پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفته است. در این میان، فرهنگ‌های غالب، بزرگ‌ترین تأثیر را در سایر فرهنگ‌ها بر جای نهاده‌اند، و خود، متقابلاً کم یا بیش از فرهنگ‌های دیگر تأثیر پذیرفته‌اند.

مسلمًا تأثیرگذاری فرهنگ و هنر جهانی در شعر کنونی فارسی نیز مانع از آن نبوده و نیست که گفته شود فرهنگ غرب نیز طی تکامل خود در مراحل و مواردی از شعر و ادب خاورزمیں بهره برده است؛ چنان که شاعران دوره‌گرد جنوب فرانسه و اسپانیا از افسانه‌های هزار و یکشنب ایرانی و تازی، لافونتن شاعر قصه‌پرداز فرانسوی از داستان‌های خاور زمین، دانته شاعر ایتالیایی (بویژه در کمدی الهی) از منابع اسلامی، شوپنهاور فیلسوف آلمانی از فلسفه هند، امرسون از سعدی بهره جسته یا تأثیر پذیرفته‌اند.

به طور خلاصه، شاعران هر دوره و هر جامعه، تحت تأثیر اجتماع و شرایط و مقتضیات اقتصادی و تحولات فکری و فرهنگی و سیاسی، از محیط خود و از جامعه جهانی الهام گرفته، و به شیوه‌ای خاص، فرهنگ جامعه تاریخی را در آثار خویش منعکس ساخته و می‌بین رشد تاریخی اجتماع گردیده‌اند.

یک بار دیگر، در پایان سخن، بر این حقیقت تأکید کنیم که اگرچه شاعران و سخن‌پردازان، از جامعه برخاسته و به زبان جامعه و برای جامعه سخن گفته‌اند، ولی این گفته بدان معنی نیست که شاعر، اسیر گذشته و برده سنت ادبی و یا دنباله‌رو این و آن است؛ بلکه مقصود این است که او به رسالت خود آگاه است، نظام‌های اقتصادی-اجتماعی جهان امروز را، مکاتب ادبی و جریان‌های هنر معاصر را، و بویژه سنت شعری را (حتی اگر با آن موافق هم نباشد) بخوبی می‌شناسد، و از گنجینه تجربیات، و از آن همه ساخته‌ها و پرداخته‌های مادی و معنوی فرهنگ، با هوشیاری در جهت خلاقیت و تسريع تکامل فرهنگی جامعه استفاده می‌کند؛ بویژه با شناخت و بهره گیری از عناصر زنده و نیروزای موجود در فرهنگ دیروز، حاصل تجربیات پیشروان و پیش کسوتان شعر و ادب را در بوته ذوق و هنر خود گذاخته به شکل باز هم بدیع تری در می‌آورد و از زمینه میراث فرهنگی همانند سکوی پرتایی، جهت پرش به سوی نوآوری‌ها، سود می‌جويد.

بالاتر از این، از آنجاکه افق اندیشه و میدان دید هنری شاعر تعالی جو و خلاق امروز تنگ و محدود نیست، و خود را در برج عاج محبوس و محصور نساخته و نمی‌تواند بسازد، جهانی گسترد، با آن همه فرهنگ‌های گوناگون و گنجینه‌های سرشار شعر و ادب معاصر در پیش روی اوست. او می‌تواند با گذر از سین شعری و اوچ گیری در فضای حیات‌بخش هنر جهان کنونی، بانگاه نافذ خود از موضوعی برتر و بلندتر، ناظر هوشیار زمینه‌های سرسبز و شکوفان شعر و ادب دنیای امروز باشد؛ و در پرتو بلندنظری و نوجویی و نویابی، از این پرواز و اوچ گیری در عوالم زیباشناختی و هنری، از

این سیر در آفاق و انفس، ارمغان‌های زیبا و پویایی بخش برای دوستداران شعر نو و هنر پیشتابز به همراه آورده، و با نوآوری‌ها و نوآفرینی‌ها، به سهم خویش، قلمرو شعر و ادب را گسترده‌تر سازد و با خلاقیت‌های ارجدار خود فصول تازه‌ای در شعر پیش رو معاصر بگشاید.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، میراث فرهنگی و دینامیسم اجتماع

- * شعر نو، محصول تداوم منطقی شعر اجتماعی اوایل سده بیستم است.
- * شعر نو زاده و پرورده اجتماع، و به سهم خویش، نماینده بخش شایان توجهی از عناصر زنده فرهنگ کنونی است.
- * شعر نو ادامه زایا و پویای شعر دیرین است. این شعر، حتی در آشتی ناپذیرترین حالت، دنباله شعر سنتی کهن است، همچنان که زمان حال، خود، دنباله گذشته است اگرچه نفی منطقی آن هم هست. (آواز عاشقانه حافظ و پادآواز اندیشمندانه نیما).
- * قله‌های شعر، و پیش‌کسوتان شعر نو، بلندی مقام و منزلت خود و غنای شعر خویش را، عمدتاً به جامعه و دستاوردهای اجتماع و میراث فرهنگی مدیون‌اند.
- * همچنان که جامعه، حتی در انزواه سنگین شاعر، او را، دمی به حال خود رها نمی‌کند، شاعر هنرمند نیز با کار خلاق هنری خود در غنای فرهنگ و در دگرگونی بخشیدن به محیط اجتماعی مؤثر واقع می‌شود.
- * شعر نو، که با تأثیرپذیری از اجتماع و شرایط و مقتضیات نوین اقتصادی و تحولات فکری و فرهنگی و سیاسی، و با الهام گرفتن از محیط جامعه جهانی، فرهنگ جامعه را به شیوه‌ای خاص منعکس می‌سازد، میان رشد تاریخی اجتماع ماست.
- * میراث فرهنگی، زمینه فعالیت‌های هنری و در مورد ادبیات معاصر، به مثابه سکوی پرتاب شعر شاعران نوجو در راه جهش به سوی نوآوری‌ها بوده و هست.
- * شعر نو، ناظر گسترش و عمق‌یابی فرهنگ جهانی است، و افق‌هایی باز هم روشن‌تر در پیش رو دارد.

زیرنویس و یادداشت‌های

فصل نخست

- ۱- برای آسان ساختن مطالعه و شناخت امور و پدیده‌های هستی بی‌کران، دانش‌هارابه علوم طبیعی و علوم اجتماعی، و علوم اجتماعی را به مردم شناسی و تاریخ و جامعه‌شناسی تقسیم می‌کنیم. جامعه‌شناسی یا «تئوری علمی جامعه» نیز، با توجه به انواع موضوع‌های مورد مطالعه‌اش، به شاخه‌هایی تقسیم می‌شود که «جامعه‌شناسی هنر» (که محتوای اثر و جوهر اجتماعی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد) یکی از آنهاست. ر. ک. به: ترابی، علی اکبر: فلسفه علوم، انتشارات نوبل، تبریز، ۱۳۵۷، بخش ششم: جامعه‌شناسی، ص ۳۲۵-۲۶۱. ایضاً، ر. ک. به: ترابی، علی اکبر: «مردم‌شناسی» انتشارات نوبل، تبریز، ۱۳۵۷، ص ۲۰-۱۶.
- ۲- در باره جامعه‌شناسی (شناخت علمی جامعه، حرکات اجتماعی، قوانین عینی حاکم بر حرکات اجتماعی) ر. ک. به: ترابی، علی اکبر: جامعه‌شناسی و دینامیسم اجتماع، انتشارات نوبل، تبریز، ۱۳۵۸، ص ۹-۱۹. ایضاً در باره فرهنگ‌شناسی (فرهنگ و ایستایی و پویایی آن) ر. ک. به: ترابی، علی اکبر، فلسفه علوم، پیشین، ص ۱۴۰-۱۴۸.
- ۳- فصل حاضر و فصل دوم، در واقع، مقدمه اول و دوم برای موضوع اصلی است که از فصل سوم آغاز می‌شود و تا پایان کتاب ادامه می‌یابد.
- ۴- ترابی، علی اکبر: مبانی جامعه‌شناسی، انتشارات نوبل، تبریز، ۱۳۵۷، (پیشگفتار).
- ۵- ترابی، علی اکبر، پیشین، ص ۱۴-۹.
- ۶- خود شاعر می‌گوید:

... در ابعاد این عصر خاموش

من از طعم تصنیف در متنه ادراک یک کوچه تنها ترم

بیان ترا برایت بگویم چه اندازه تنها بی من بزرگ است. (سپهری: «به باغ همسفران»)

- ۷- در مورد سهراب سپهری و شعر و شاعریش ر. ک. از جمله به: بهبهانی، سیمین، در باره هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریری، کتابسرای بابل، ۱۳۶۸، ص ۱۰۵-۴۸. ایضاً، ر. ک. به: نفیسی، آذر: «چشمها را باید شست»، ماهنامه کلک، تهران، به شماره ۲ اردیبهشت ۱۳۶۹، صص ۲۹-۱۱.
- ۸- سپهری: «به باغ همسفران». مسلمًا رسالتی نیز که شعر سپهری حاکی از آن است، بی ارتباط با

همین عرفان و همین برخورد شاعر با محیط و عصرش نیست:

روی پل دخترکی بی پاست
دب اکبر را برق‌گردن او خواهم آویخت
هر چه دشنام از لب‌ها برخواهم چید
هر چه دیوار از جا
خواهم کند
رهزان را خواهم گفت
کاروانی آمد

بارش لبخند. (سپهی: «پیامی در راه»)

آرمان سپهی در این رابطه و برخورد جز آشتی و صلح و عشق و ایثار عارفانه و خوشبیانه و پاکدلانه نیست:

آشتی خواهم داد.
آشنا خواهم شد.
راه خواهم رفت.
نور خواهم خورد.

دوست خواهم داشت. (سپهی)

۹- اگر در عرصهٔ پیکار نظامی این «خصوصت» و این به اصطلاح «قطع رابطه» منشاً و مایهٔ حساس ترین ارتباط متقابل میان طفین متخصص است، در عرصهٔ شعر و ادب نیز «رقابت»، بویژه اگر با خشونت و یا «قطع رابطه» همراه باشد، ارتباطی هیجان‌انگیز و پرشور و احیاناً جنجال‌آفرین را به دنبال خواهد داشت. در این زمینه داستان رقابت و رشک و «قطع رابطه» میان دو شاعر توانای معاصر یعنی سیمین بهبهانی و فروغ فرزاد، از زبان خود سیمین بهبهانی، که صادقانه و از روی کمال پاکدلی و بزرگ‌منشی به این رقابت و «قطع رابطه» اشاره می‌کند، شنیدنی است: «من و فروغ در عرصهٔ به شهرت رسیدن، تقریباً هم زمان از زمین جوشیدیم و سبز شدیم ... اما میان من و فروغ رقابتی بود. پنهان نمی‌کنم، جلساتی بود که من و او و چندین شاعر و صاحب ذوق به طور مستمر در آن جلسات شرکت می‌کردیم؛ اما هرگز میان ما دو تن، دوستی برقرار نمی‌شد. غالباً از سخنانمان نسبت به هم بی‌مهری می‌آمد. شاید بگوییم: رشک ... یک شب در مجلسی آن قدر از او رنجیدم که تصمیم گرفتم دیگر نبینم و ندیدم. با این همه تطور شعر را دنبال می‌کدم. گریبان خاطر خود را نمی‌توانستم از دستش خلاص کنم، شاید او هم همین طور. با اینکه دیگر نمی‌دیدمش، سعی می‌کردم که از او عقب نمانم. دوندهٔ خوبی بود و می‌توانست مرا خوب بدوازد. همیشه این احساس را به او داشتم ... یک روز غروب بود، زمستان بود. «تولدی دیگر» منتشر شده بود و قبول عام یافته بود. تلفن زنگ زد.

صدای مرتعشی در تلفن گفت: «فروغ تصادف کرد و ...» تلفنی دیگر، و تلفنی دیگر. نمی‌خواستم باور کنم، اما دیگر می‌بایستی باور می‌کردم. بیش از آن که به عمق فاجعه بیندیشم، خودخواهی این طور به سراغم آمده بود: اگر راست باشد، اگر چنین باشد، دیگر چه کسی می‌دود که تو را بدواند؟ ...

تا مدتی دیگر شعر نگفتم: فکر می‌کردم دیگر کسی نیست که مرا بدواند. آخر پس از مدتی گفت: چرا پایت شکسته؟ او پس از مرگ هم می‌دود. تو هم بدو!

درست تشخیص داده بودم، او پس از مرگ هم می‌دoid. با پای دیگران می‌دoid. با موجی که برانگیخته بود می‌دoid...» بهبهانی، سیمین: در باره هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریری، انتشارات کتاب‌سرای بابل، ۱۳۶۸، ص ۴۶-۴۳.

۱۰- عنوان شعری از سهراب سپهری.

۱۱- ایضاً عنوان شعری از سهراب سپهری.

۱۲- بخشی از شعر نو، بویژه شعر نو حمامی، از سویی ریشه در شعر کهن پیشینیان مثلاً در شاهنامه فردوسی و اشعار ناصر خسرو، و از سوی دیگر در آثار عده‌ای از شاعران دوره مشروطیت دارد. این که برخی از دوستداران شعر نو، رابطه میان گذشته و حال را انکار می‌نمایند، ناآگاهانه به دنبال شعری برومده ولی بی‌ریشه‌اند! مسلمًا آنان که در زمینه نوآوری در شعر، کار و آثار نیما را بی‌ارتباط و بی‌بهره از دستاوردهای شاعران بزرگ و پیشروان نواندیش قلمداد می‌کنند و از یک بت‌شکن بی‌توقع یک بت پر مدعای سازند و به خیال خود می‌خواهند از این راه بر اهمیت و عظمت کار نیما بیفزایند سخت در استبا�ند. آنان فراموش می‌کنند که:

اولاً: هر یکی از نوابع سرمهای ای است که از سوی نسل‌های متعدد گردآوری شده است.

ثانیاً: اگر «نوتون‌ها» (یانیماها) دورتر دیده‌اند، از آنجا بوده که بر دوش مردان بزرگ علم (یا ادب) تکیه داده بوده‌اند.»

افتخار بزرگ مردان و پیشروان، در دوری از مردم و در ناآگاهی از سنن و آرمان‌ها و حیات اجتماعی آنان نیست، افتخار در با مردم بودن و برای مردم زیستن است. این امتیاز بزرگی است که نیما نه تنها به عناصر زنده فرهنگ، کم بها نداده و نه تنها با هوشیاری، پا جای پای نواندیشان اوایل سده کنونی گذاشته است، بلکه خود نیز در این میان از موضعی نو و مترقبی با شعر و مقتضیات فرهنگی جامعه و عصر روبرو شده است؛ بویژه، با استفاده از فرهنگ محیط اجتماعی و فرهنگ جهانی (ادبیات سده نوزدهم و بیستم فرانسه) کوشیده است که علاوه بر شکل (آزادی در فورم) به هدف نخستین و اساسی نوآوری، یعنی نوآوری در محتوا دست یابد. همین جا تأکید نماییم که آزادی در شکل شعر نیز هدف نبود، وسیله‌ای بود برای بیان رسا و آزاد و استوار محتوای نو؛ و شعر آزاد از این دیدگاه، ویژگی قالبی شعر نو بوده و هست،

- شعری آزاد که عمدۀ جنبۀ نوآوری در شکل را نیز دارد و به نیما سخت مدیون است.
- ۱۳- «نای عشق تو دیشب در اندرون دادند فضای سینه حافظ هنوز پر ز صد است.» حافظ.
- ۱۴- نیما: مجموعه آثار نیما، به کوشش سیروس طاهباز، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۷؛ مسلماً مقایسه مولوی در اوج پختگی و کمال هنریش با نیما جوان در آغاز کار شاعریش نمی‌تواند مقایسه‌ای دقیق باشد. منظور اصلی روشن کردن همان اشتغال ذهنی نیما در این مورد، بویژه، نشان دادن توجه وی به شعر شاعران بزرگ گذشته است.
- ۱۵- نیما: «آب در خوابگه مورچگان.»
- ۱۶- در باره رابطه نوآوری نیما در شعر، با شعر راه‌گشایان نخستین و نوگرایان معاصرش نیز باید افزود که علاوه بر نوآوری نوآندیشان دوره مشروطیت و نظریات نوین برخی از آنان (که «موزون و متنظم بودن» را از شرایط ضروری شعر واقعی نمی‌دانستند، و معتقد بودند که شعر واقعی آن است که «حالات و مناسبات معنوی اشیاء» را مطرح کند و «معانی آبدار» داشته باشد) و همچنین گذشته از اشعار و نظریات شاعران و نویسنده‌گان معاصر که عملایانظراً بر «انتقال هنرمندانه تجربیات شخصی» (ونه تقليدو یا استفاده از کلیشه‌های ادبی) در شعر واقعی تأکید می‌کردند (مانند عشقی: در «برگ باد برد»)، اساساً نیما، در آغاز فعالیت ادبیش، نتیجه نوجویی‌ها و آزمایش‌هایی را در زمینه شکل و محتوای نوین شعر پیش رو داشت که به منظور ایجاد قالب‌های نوین شعر (و تغییرات در جای قافیه‌ها، و بلند و کوتاه کردن مصروع‌ها) و پدید آوردن شعر آزاد (در سال‌های پیش از ۱۳۰۰ شمسی و برای نخستین بار از سوی تقدیم، در حد خود، برای آن نوآندیشان نوگرا محفوظ است. ما در جای دیگر به این مطلب بسیار مهم خواهیم پرداخت. در اینجا، دست کم، همین قدر اضافه کنیم که اندیشمندان فرهنگی همت گماشته بودند، از اندیشه تجدید بنای ادبیات نیز در ضمن غافل نماندند؛ و در این جبهه نیز - اگر چه فرصت نیافتند کلام آخر را بگویند - آگاهانه و ایثارگرانه پای فشرند. تقدیم، نوآور گمنام و شاعر و نویسنده ژرف‌نگر که عملایان در سنگرهای اجتماعی شیخ محمد خیابانی را همراهی می‌کرد، در سال ۱۲۹۶ این اندیشه ژرف و ریشه‌ای و زیارا در جامعه آن روز مطرح کرد که تجدد بنیادی و همه جانبه را موقعی باید تحقق یافته تلقی کرد که «انقلاب فکری و ادبی، انقلاب سیاسی و اجتماعی را تکمیل کرده باشد.» این اندیشه روشنگر و راستابخشن و کوشش‌های نوآورانه و نظریات تازه و بنیادی و حتی مباحثات و مبارزات این جوان آگاه و نوجو و نوآور و یاران او راه را به پیروزی‌های ادبی نیماها هموارتر کرد.
- به علاوه، شعر نو که از مشروطیت به این سو با کوشش‌های پیشگامان نوآور و

پرورش یافتنگان مکتب نیما به حیات و بالندگی خود ادامه داده است، پس از پشت سر گذاشتن دوره طلایی خود بویژه در دهه چهل، امروزه شاهد تلاش پی‌گیر نسل نوجوی معاصر است. در واقع با توجه به عطش همگانی و کوشش نوجوانی که به وجهی خستگی ناپذیر در کار شعر و شاعری تلاش می‌کنند، می‌توان به گسترش شعر نو و دست‌یابی شاعران آگاه به افق‌های باز هم تازه‌تر امیدوار بود: «ما به طور مستمر در کار به وجود آوردن هنر نو و شعر نو هستیم. هیچ کاری تمام نشده که در معرض قضاوت نهایی بگذاریم و چهره‌های مشخص را بیابیم و به شناسانیم ... من معتقدم شعر امروز یکی از درخشان‌ترین دوره‌هایش را می‌گذراند و بر جسته‌ترین چهره‌ها در حال شکل‌گیری هستند ... دیگر اینکه، شعر در ایران مثل همیشه، وجدان غالب و بیدار و مطرح ملی و فرهنگی است. مردم ما در هر زمانه و یا روحیه‌ای زبان شعر را به یاری می‌طلبند، متنها، در طولانی زمان، زبان تقليیدی کهن را به یاری می‌گرفتند، امروز زبان تازه‌تری می‌جویند.» ر. ک. به: آتشی، منوچهر «شاعری پشت برگان نارنج» (گفتگوی فرامرز سلیمانی با منوچهر آتشی)، مجله دنیای سخن، تهران، اسفند ۱۳۶۸، ص ۹۳.

شعر نو.

مسئله ایستایی شعر و ضرورت پویایی آن

- ۱-اعلام آزادی در شعر در آغاز سده بیستم
- ۲-شعر و شاعر نوادگیش در برخورد با اجتماع تحول یافته و جهان نو
- ۳-شعر نو و ضرورت تفهیم و تفاهم در قلمرو ادب و فرهنگ
- ۴-دشواری‌ها و مسائل کنونی شعر آزاد
- ۵-ابهام و تاریکی محض در بخشی از شعر کنونی
- ۶-مردم‌گریزی در بخشی از شعر کنونی
- ۷-«غربت شعر» نامفهوم و بیگانگی شاعر نامفهوم سرا در قلمرو فرهنگ جامعه
- ۸-شعر نامفهوم مردم‌گریز، نوزادی که مرده به دنیا آمده است
- ۹-شعر نو به عنوان هنری زایا، شیوا، و واقع‌گرا
- ۱۰-شعر نو هنری که از بار فرهنگی خلاق، پویا و نیروزا سرشار است

شعر نو

مسئله ایستایی شعر و ضرورت پویایی و شکوفایی آن

پیش از آنکه در فصل های آینده^(۱) به ژرفکاوی در زمینه شعر نو، ماهیت و ویژگی ها و امتیازات و امکانات آن پرداخته شود، بجاست به موقعیت و مسائل عمده شعر کنونی نظری بیفکنیم؛ و دست کم به برخی عوامل و گرایش های فکری و هنری که در جریان طبیعی و در مسیر حرکت تکاملی شعر نو سنگ می اندازند و مانع استواری یافتن بنیان های آن و شکوفایی و باروری سالم این بخش از هنر پویا می گردند اشاره ای کنیم؛ و رابطه گسیخته (یا در حال گسیخته شدن) میان شعر ایستا از سویی و مردم شعردوست و فرهنگ پرور از سوی دیگر را، هر چند به اختصار، مورد مطالعه قرار دهیم. به نظر می رسد که چنین نگاهی، هر چند سریع و زودگذر، علاوه بر تسهیل شناخت شعر امروز و وضع کنونی آن، در شناخت گرایش منطقی و درست تکامل آینده آن بسی تأثیر نباشد، و ذهن را برای واقع نگری در زمینه شعر نو (که در فصول آینده به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت) آماده تر سازد.

امروزه اکثریت قریب به اتفاق مردم با فرهنگ این سرزمین متفق القول اند که شعر کنونی از دو بیماری یادو ناهنجاری و کچ آهنگی بیشتر از سایر بیماری ها و ناهنجاری ها رنج می برد:

- ۱- نامفهوم سُرایی برخی از شاعران،
- ۲- مردم گریزی در شعر و قطع رابطه میان شعر مذکور و مردم شعردوست.

به این دو بیماری یا زخم عمیقی که بخش مهمی از شعر کنونی را بی‌خون و بی‌جان ساخته‌اند (و عمدۀ علت و معلوم یکدیگر بوده‌اند) قبل‌آشارة شده است، ولی از آنجاکه این ناهنجاری‌ها گسترش یافته و در برخی محافل، حتی، به نوعی ارزش و هنجار ادبی تبدیل شده‌اند، و مسأله «غربت شعر» و «بیگانگی شاعر» خودمدار در میان مردم باشد و اهمیت مطرح شده است، به بازنگری و بررسی مسأله به منظور یافتن راه حل‌های روشن نیاز مبرم هست:

گفتیم^(۲) که شعر پارسی در سیر تکاملی خود، پس از آن که توانست در دهه‌های نخست قرن بیستم چارچوب « قالب‌های کهن » را در هم بشکند و زنجیر شیوه‌های کهن را ز دست و پای خویش باز کند و آزادی خود را اعلام دارد، این وظیفه را پیش رو یافت که به زبان مردم و برای مردم سخن بگوید. در واقع، اوایل سده بیستم، هنگامی که شعر از بند رسته برای نخستین بار از مجالس بزم آراسته و پرشکوه بی‌دردان^(۳) و از خانقاه‌های کهن سوختگان و سوریده‌دلان قدم به بیرون یعنی به فضای باز و روشن و در عین حال پر همهمه مردم کوچه و بازار گذاشت، با انسان‌هایی روبرو شد که با کار خلاق و تلاش و کوشش و تحرک و شتاب خود در پی حل مسائل زندگی و هموار نمودن راه ترقی و تعالی اقتصادی و اجتماعی بودند؛ اینان نه وقت شنیدن قصاید بی‌محتوا یا کم محتوا مداحان، و نه مجال غور در پریشان‌گویی‌های شعرسازان تاریک‌اندیش و نه به وجه اولی، حوصله شنیدن لفاظی‌های فضل فروشانه شاعر برج عاج‌نشین متعلق به گذشته و بیگانه با مردم را داشتند. ناگزیر، به مقتضای عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شعر این دوره کوشید که اگر تا آن روز عمدۀ در خدمت خرد فرهنگ مددوحین بی‌درد ولی پرآوازه بود، اگر به امواج جمعیت فعال پشت سرش بی‌اعتنای بود، به خدمت مردم درمدنده با فرهنگ، و اکثریت خاموش ولی فرهنگ‌ساز درآید؛ و برای رسیدن به این هدف، از بهترین وسیله تفهیم و تفہم، یعنی از زبان مردم استفاده نماید تا در مقابل دستان کوتاه اکثريت «خرما بر نخیل» نباشد.

ولی آنچه دل‌آزار است این است که پس از گذشت دهه‌ها، هنوز این حداقل انتظار برآورده نشده است^(۴). روشن‌تر بگوییم، آنچه هر ادب‌دoust ترقی خواه را رنج می‌دهد موقعیت تأسیف‌بار بخشی از شعر کنونی است که می‌توان آن را شعر نامفهوم مردم‌گریز نامید. فلاح شدن این بخش از شعر امروز سبب شده است که پرسش‌های زیرین به وجهی بارز و اجتناب‌ناپذیر مطرح گردد:

۱- آیا شعر از بند رسته که یکی از رسالت‌های این بود که پس از بیرون آمدن از قصرها و کاخها و از انحصار کاخ‌شینان و خودداران در دسترس مردم قرار گیرد به این مهم دست یافته است؟ و آیا خود، به اعتباری، سبب دوری شعر و مردم از یکدیگر نشده است؟ و اگر نام «شعر مردم‌گریز» بدان داده شود سخنی به گزاف گفته شده است؟

۲- آیا شعر که به تعریفی: بیان آهنگین، هنرمندانه و آگاهانه - هر چند عاطفی و هیجان‌انگیز - واقعیت است، و شعر امروز، بنابراین تعریف، و به مقتضای حرکت و پویایی فرهنگ و از دیدگاه هنرمندان و هنردوستان واقعیت، بیان هنرمندانه تکامل یافته و رسا و شیوه‌ایی از واقعیت باید باشد

بدین مرحله از واقع‌گرایی و رسایی و شیوای رسیده است؟

۳- آیا شعر امروز، این بخش از شعور اجتماعی، نباید مانند شعر راستین هر جامعه‌ای دیگر، در معنای زرف خود، بازتابی از زندگی و بیانی شیوا و هنرمندانه از واقعیت و روشنگر تاریکی‌ها و منعکس‌کننده دردها و «سفرash‌های اجتماعی» باشد؟ آیا شعر امروز چنین خصیصه‌ای را داراست و یا به چنین امری، اساساً، می‌اندیشد؟

۴- آیا شاعر، شعر را بازی با کلمات می‌داند و تاریک‌اندیشی و تاریک‌گویی را هنر می‌شمارد؟ و اساساً شاعر امروز، از سرودن شعر چه هدف بزرگ فردی یا اجتماعی دارد؟

۵- آیا شاعر امروز برای خود رسالتی قائل است و آتشی در درون و دردی در دل و شوری در سر دارد یا تنها از روی هوس و تفتن و خودشیفتگی وارد معركه شده است؟ و به عبارت دیگر، شاعر، این همسفر با مردم، در راه پرنشیب و فراز اجتماعی می‌خواهد یار شاطر باشد یا بار خاطر؟

پاسخ به بخشی از پرسش‌های بنیادین مذکور را شاید بتوان این چنین خلاصه کرد:

شعر کنونی، در مفهوم ویژه خود، نشان داده که توانایی این را داشته است که دیوارهای کاخ‌هارا در هم شکند و از انحصار مداخلان بی‌دردو ممدوحین یکه‌تازه درآید و به مردم و روح نوجوی زمان نزدیک‌تر گردد، ولی بخش عمدت‌های از آن، در نتیجه نامفهوم سرایی شاعر، توانایی این را داشته است که جایی شایسته در قلب‌ها و مغزهای حساس و پویا برای خود باز کند. پیش‌کسوتان این شعر توانسته‌اند طلس مضراع‌ها و قافیه‌ها را بشکنند و با نواندیشی و نوگرایی راه را بر مدیحه‌سرایی‌ها و تقلیدی‌های بی‌ارج و مضامین فرتوت بینندند و به سهم خود طرحی نو دراندازند، (واگرچه کفاره‌این «آب در خوابگه مورچگان ریختن» را هم بدھند) و نه تنها با نوآوری در اوزان عروضی و «شیوه نگرش نو» و «بافت تازه سخن» به آشنازی‌زدایی *Défamiliarisation* در کل شعر پارسی برستند، بلکه از همین راه، به تحول بنیادین یعنی تبدیل نظام بسته شعر پارسی به نظام باز دست یابند، نظامی که با خربان‌بیض زمانه و تکامل در نگن‌نای‌پذیر اجتماعی و زبان مردم و فرهنگ و هنر نوین هماهنگ و هم‌راستا باشد. ولی چنان که گفته شد، اگرچه شعر آزاد توانسته است از انحصار صاحبان زور و زربه درآید، متأسفانه شعر نامفهوم آکنده از ابهام و تعقید و کنایات دور از ذهن امروز، این شایستگی را نداشته است که خود را به میان مردم رساند و در دامنه‌ای گسترده برای اکثریت خاموش و حتی برای اقلیت قلم به دست تحصیل کرده و شعردوست و تعالی جو مفهوم و یامقوبل باشد. شاهد این امر، از جمله، داوری یکی از بزرگ‌ترین شعرای معاصر است (که به مناسبت کارنامه درخشنان ادبی، مطبوعاتی و اجتماعی، به حق مورد تکریم محافل ادبی امروز می‌باشد). وی در زمینه همین غیرقابل دسترس و نامفهوم بودن شعر امروز به دو تن از بزرگ‌ترین ناقدان ادبی کشور که اشعار او را نقد کرده‌اند ایراد می‌گیرد که آنان مقصود و مقصد او را اساساً در نیافه‌اند.

حق این است که گفته شود ناقدان توانا و پرتجربه و آگاه منتهای کوشش خود را برای فهمیدن اشعار به کار برده‌اند، ولی شاعر بزرگ بر اثر مبهم‌گویی و نامفهوم سرایی بی آن که خود بداند و یا

بخواهد، مردم را، حتی تواناترین نقادان و شعرشناسان این سرزمین را سرگردان ساخته است؛ تا جایی که در آخر کار، به اعتراف و گواهی خود شاعر، نقادان زبردست نیز از درک و فهم معنی و مفهوم و مقصود شعر او درمانده‌اند، و گفته‌هایشان و آنچه از شعر او استنباط کرده و اظهار داشته‌اند، «ربطی به شعر امروز» و یا به شعر او نداشته‌اند و آنان «برداشت‌های ناقص‌شان را خوره ذهن مردم» کرده‌اند.

باید پرسید: چرا شاعر باید شعری بنویسد که نه تنها مردم عادی، نه تنها تحصیل‌کرده‌های یک جامعه، بلکه حتی بزرگ‌ترین و تواناترین نقادان یک کشور نیز قادر به فهم مقصود و مقصود شاعر نباشند؟

اگر شاعر معتقد است که «پیش‌آپیش جامعه حرکت می‌کند» و بر «فرهنگ هنری جامعه اثر می‌گذارد^(۵)، آیا جز این است که باید حداقل افرادی باشند که زبان و گفته شاعر را بفهمند تا بتوانند آن را جذب نمایند و بی‌واسطه و یا با واسطه سبب غنای فرهنگ جامعه گردند؟

بی‌گفتگو تازمانی که شاعر و مردم با فرهنگ به دو زبان مختلف صحبت می‌کنند، و بتویژه تا هنگامی که شاعر خودمدار «در بند خویش» است و معیارهای ادبی و زبانی و فکری و فرهنگی پیش‌رو جامعه را به هیچ می‌گیرد، و ترکیبات و جملات نامفهومی را به نام شعر، به صرف این که برای تنها خود او، یا حداقل برای اطرافیان او که شماره‌شان از تعداد انجشتنان دو دست تجاوز نمی‌کند مفهوم‌مند، به جامعه و ادب جامعه تحمیل می‌نماید، شگفت‌آور نخواهد بود که مردم شعر او را و شاعرانی مانند او را که به قول شاملو «شعر امروز را گرفته‌اند ولی آن را نیاموخته‌اند» جذی نگیرند و این گناه را، و به اصطلاح یکی از صاحب‌نظران، این «ابهام هذیان‌آمیز»^(۶) را بروی نبخشند؛ و نتیجه شاعر مردم‌گریز در برهوت خلوت بی‌همزبانی و بی‌همدلی، به تنها‌یی، برای خود آواز بخواند.

در دوره‌های پیشین، اگر زمیندار کاخ‌نشینی، به حکم خرد فرهنگ «بزرگ زمینداران» در صدر مجلس کامرانی یا صوفی نمایی خود نشسته اشعار شاعری مدیحه‌سرا را گوش می‌داد و چیزی نمی‌فهمید، حداقل، در موارد زیادی اطرافیان او جسته گریخته ایاتی از آن اشعار را به مرور ازیر می‌کردن و در میان دیگران پخش می‌کردن؛ و به طور کلی افرادی (با وجود بی‌سوادی اکثربت) پیدا می‌شدند که اشعاری از حفظ داشتند و برای دیگران می‌خوانندند و می‌فهمیدند و می‌فهماندند. امروزه هیچ تحصیل‌کرده ترقی خواه قوی حافظه‌ای را نمی‌توانید نشان دهید که با ازیر خواندن دو سطر از این اشعار نامفهوم یا بی‌مفهوم امروزی، حامل پیامی یا سخنی از شاعری به دیگران باشد؛ چرا که شاعر، خود نیز اگر پیامی داشته باشد، آن را ضمن ترکیبات و تعابیر و اصطلاحات نامفهوم و واژه‌های پراکنده (و بی‌ارتباط با معیارهای زبانی و فهم عمومی)، به صورت سلسه کلماتی از هم‌گسیخته و بی‌ارج پنهان کرده است. به طور خلاصه شعر نامفهوم مردم‌گریز امروز از دسترس اکثربت مردم با فرهنگ خارج شده و ناگزیر در محاذی دوستانه کم شمار به بست نشسته است.

مسلماً کهنه‌گی و پوسیدگی تعابیر و ترکیبات و استعاراتی از شعر کهن و یا به دنبال قافیه دویدن

شمار زیادی از شاعران قصیده‌گویی بی درد نمی‌تواند دستاویزی برای تبرئه شاعرانی باشد که نه بیان آهنگین آگاهانه و هنرمندانه‌ای از واقعیت دارند و نه اشعارشان از دیدگاه زیباشناختی دارای ارزشی است، و نه در سروده‌هایشان زندگی کمترین بازتابی دارد.

در هم شکسته شدن قالب‌های کهن، به مقتضای در هم شکسته شدن خرد فرهنگ‌های منحط امری اجتناب‌ناپذیر بوده و هست، و مسلماً اندیشه و احساس و تخیل و آهنگ مورد پسند امروز نیز نمی‌تواند همان اندیشه خام و احساس ناهمجارت و تخیل نارسا و آهنگ ناساز مدیحه‌سرایان و گویندگان «شطحيات» سده‌های پیشین باشد، ولی این امر، بدان معنی نیست که عده‌ای نامفهوم سرا به خود اجازه دهند که نقش «گنگ خوابیده» را ایفا نمایند، و با سوء استفاده از درهم ریختگی آشفته بازار شعر و ادب، عمر و جوانی خود و دیگران را آگاهانه یاناً‌آگاهانه بر باد دهند و به روی شعر خود که مرده به دنیا آمده است پرده‌ای از رمز و راز و ابهام بکشند و تابوت‌ش را به دوش مردم بدهند.

بی‌گفتگو از ملاحظه این همه نیرو و انرژی و جوانی که در بیراهه‌های نامفهوم سرا بی به هدر می‌رود از سویی، و از مشاهده آن همه شاهکارهای واقعی شعر نو کنونی که مایه سرافرازی بوده و هست از سوی دیگر، خواننده هنردوست راحالت روحی عجیبی دست می‌دهد: او در این مقام اشک حسرت بر دیده و لبخند مسرت بر لب دارد!

واقعیت این است که موقع جغرافیایی کشور، و زندگانی اجتماعی پر فراز و نشیب مردم رنج دیده و ستم کشیده و خیال‌پرداز این جامعه در طی تاریخ، سبب گردیده است که از دیرباز قریحة شاعری و بیان عاطفی در شاعران و ذوق شعردوستی و زیبایستی در اکثر مردم این دیار ژرف‌او و گسترده‌گی شایان توجهی یابد، و زمینه‌ای فراهم گردد که این مردم در سیر تکامل فرهنگی، بویژه پس از پیروزی‌های دامنه‌دار اسلامی، دارای یکی از مهم‌ترین گنجینه‌های شعری جهان در تمام سده‌های میانه گردد، و همین گنجینه نیز به نوبه خود برای نسل‌های سرچشم‌های زیای و سرمایه‌ای برای داد و ستد هنری و مایه‌ای برای تشخیص سره از ناسره و ارزیابی کالای ارزنده از بی‌ارج در بازار شعر و ادب باشد.

از سوی دیگر همچنان که اشاره شده، شعر امروز حتی در آشتبی ناپذیرترین حالت‌ش، دنباله شعر سنتی است، همچنان که زمان حال، خود، دنباله گذشته است اگر چه نفی منطقی آن هم هست. به عبارت روشن‌تر، شعر آزاد معاصر، به اعتباری نتیجه تکامل شعر سنتی کهن است که هم‌اهمگ با تکامل کلی فرهنگ مدام گستردتر و ژرف‌تر گردیده و پیش رفته و به افق‌های نوینی دست یافته است. عوامل تشکیل‌دهنده شعر نو در طی سالیان دراز فراهم آمده‌اند، و در پرتوکار و مبارزه و حرکات درنگ‌ناپذیر اجتماعی، بویژه در یک صد سال اخیر، مضامین نوینی در این زمینه پیداشده، و محتوا و مضامین نو، ضروره پیدایش شکل‌ها و قالب‌های نوین ویژه خود را اجتناب‌ناپذیر ساخته‌اند. به دیگر سخن، دگرگونی‌های ژرف در حیات اقتصادی- اجتماعی و جریانات عمیق سیاسی که در ژرفای اجتماع ادامه داشته‌اند دگرگونی‌های فکری و نوجویی‌ها و نوآوری‌ها در شعر و

ادب را سبب شده‌اند؛ و ضرورت و قانونمندی تکامل فرهنگی، مسلماً پویایی در زگناپذیر شعر نو، این بخش مهم از هنر و فرهنگ معنوی را در پرتو کار خلاق واقع‌گرایان هنرمند تضمین نموده‌اند و می‌نمایند.

به طور خلاصه، شعر نو، در مفهوم راستین آن، عناصر نوین و زنده و پویای فرهنگ و ادب را با خود دارد؛ و درست به همان اندازه که واقع‌گرا و آینده‌نگر (و حداقل معاصر زمان خویش) است «نو» است، نو در مفهوم ویژه کلمه^(۷).

بدین ترتیب، شعر امروز نه تنها بی‌ریشه نیست، بلکه ریشه در اعمق فرهنگ و اجتماع، و در مفهوم پیشرفت‌هاش، ریشه در خرد فرهنگ ترقی خواه نواندیش دارد؛ و اگر شاعری از موضع لاقیدی، با اشعاری نامفهوم که از بار فرهنگی خلاق و پویا بی‌بهره است، بازبانی غیر از زبان خود مردم با آنان سخن‌گوید^(۸)، باید تلخی این مکافات را پذیرد که گفته و خواسته‌اش شنونده و اجابت‌کننده‌ای نداشته باشد.

سخن آخر آنکه شعری صمیم که حاکی از دردی باشد، شعری که ترکیب موزونی از عناصر اندیشه ژرفانگر، احساس لطیف، تخیل خلاق و آهنگ دلنشیں باشد، شعری که از اعمق جامعه و زندگی نشأت گرفته باشد، به دیگر سخن، شعری که از قلب اجتماع برخاسته باشد، بی‌هیچ شک، مقبولیت عام خواهد یافت و در دل‌های معاصرین و آیندگان خواهد نشست، آری: «سخن کز دل برآید نشیند لاجرم بر دل^(۹)».

خلاصه و نتیجه

شعر نو، مسأله ایستایی شعر و ضرورت پویایی و شکوفایی آن

- * آسیب‌شناسی در شعر نو، به سهم خود، راه شناخت شعر نو، موقعیت و وضع کنونی آن و همچنین گرایش منطقی و درست تکامل آن را هموار می‌نماید.
- * با اعلام آزادی شعر از بند رسته در اوایل سده بیستم، شعر مزبور از ادامه خدمت به خردۀ فرهنگ مددوحسین بی‌درد، سریاز زد، و اگر تا آن زمان به امواج جمعیت فعل یعنی به سازندگان حقیقی فرهنگ پشت کرده بود، با تغییر جهت، تمایل نشان داد که به خدمت مردم درمندو اکثریت خاموش درآید و بازیان مردم برای مردم سخن بگوید.
- * به بیراهه کشانده شدن شعر آزاد در شعر برخی شاعران، سبب گردید که بخش عظیمی از شعر در نتیجه واژه‌زدگی و نامفهوم‌گویی و بی‌مفهوم‌سرایی نه تنها از محتوای هنری و فرهنگی خالی و از لحاظ تأثیر عقیم گردد بلکه اساساً به «فریادی بیهوده در برهوتی بی‌مخاطب» بدل شود و هیچ‌گونه نقشی در تلطیف عواطف و ارضای ذوق زیباپرستی و تنویر اذهان و یا حتی در ایجاد حداقل رابطه با خواننده و یا شنونده شعر نداشته باشد.
- * شعر آزاد که توانسته بود دیوارهای قصرها و کاخ‌ها را در هم شکند و از انحصار کاخ‌نشینان و بی‌دردان به درآید و از قید و بندهای نظامان و شعرسازان مذاخ جان سالم بدربرد و به روح نوجوی زمان نزدیک‌تر شود، پس از ابتلای شاعران مردم گریز به نامفهوم‌سرایی و پریشان‌گویی، بخش عظیم آن، دیگر نتوانست جایی شایسته در قلب‌ها و مغزهای حساس و پویا برای خود باز کند.
- * اگر پیش‌کسوتان شعر نو توانسته بودند با نوآوری و با آشتایی‌زدایی، به تحول بنیادین یعنی تبدیل نظام بسته شعر به یک نظام باز، نظامی که با ضربان نبض زمانه و تکامل درنگ‌نابذیر اجتماعی هماهنگ و همراستابود، توفیق یابند، درست برعکس، شاعران نامفهوم‌سرای مردم گریز با تحریف و تفنن‌های بیهوده، از شتاب حرکت تکاملی شعر نو، آگاهانه و یا ناآگاهانه، کاستند، و همسفر با نوگرایان (و نه هماهنگ و همگام با آنان) به جای اینکه برای راهیان شعر و ادب پیشرو یار شاطر باشند، بار خاطر گردیدند.
- * شماری از نامفهوم‌سرایان عقیده داشتند و برخی هنوز هم دارند که بالاخره عده‌ای، اگرچه به تعداد انگشتان دو دست، هستند که اشعارشان را مقصد و مقصودشان را می‌فهمند، ولی عملاً ثابت گردیده که نه تنها افراد عادی، نه تنها فرهیختگان جامعه، بلکه حتی بزرگترین ناقدان و توانانترین

فرزانگان کشور نیز قادر به درک و فهم سخنان این «گنگ‌های خواب دیده» نیستند؛ و اینان بی‌آن که خود بدانند و حتی بی‌آن که قلب‌آمیل باشند، در بیانی خلوت به تنها بی‌برای خود آواز می‌خوانند.

* به عقیده برخی فرهنگ‌دستان شعرشناس، شاعران نامفهوم سرا از آنرو به این روش بیانی بی‌ارج، به این «ابهام هذیان آمیز» چنگ زده‌اند تا بی‌مایگی خود و بی‌بهربودن شعرشان از ارزش‌های زیبائناختی و هنری را پشت پردهٔ تیرهٔ نامفهوم‌گویی، از دیدگان هنردوستان فزون‌خواه پنهان بدارند.

* شعر نامفهوم مردم‌گریز، که متأسفانه عمرها و جوانی‌ها بر سر سروden و پروراندن و خواندن آن به هدر می‌رود، اساساً مرده به دنیا می‌آید و پردهٔ سیاه رمز و راز و ابهامی که سراینداهاش به روی آن می‌کشد و تابوت‌ش را با سماجت به دوش مردم با فرهنگ می‌دهد چیزی را عوض نمی‌کند.

* با وجود ناهنجاری‌ها و تنگناها، دگرگونی‌های ژرفی که در حیات اقتصادی-اجتماعی و در اعماق جامعه و فرهنگ ادامه داشته و دارند، نوجویی‌ها و نوآوری‌ها را در زمینهٔ شعر و ادب اجتناب‌ناپذیر ساخته و می‌سازند؛ و شعر نو با وجود زخم‌هایی که از سوی نامفهوم سرایان، شکل‌گرایان و بی‌محتو اسرایان بر بخشی از پیکر و جسم و جان خود دارد، به حیات و هستی و حتی به بالندگی و شکوفایی خود ادامه می‌دهد و از تکامل و پیشرفت (اگرچه در مواردی این پیشرفت با اندکی تأخیر هم صورت گرفته باشد) باز نمی‌ماند.

* شعر نو در مفهوم راستین آن نه تنها بی‌ریشه و بی‌تاریخ نیست، بلکه عناصر زنده و پویای فرهنگ و ادب گذشته و حال را با خود دارد، و درست به همان نسبتی که پویا و واقع‌گرا و معاصر زمان خویش و آینده‌نگر است «نو» است، «نو» در مفهوم ویژه کلمه.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل دوم

- ۱- چنان که اشاره شد، فصل نخست و فصل دوم کتاب حاضر، در واقع، مقدمه اول و دوم برای موضوعی است که از فصل سوم آغاز می‌شود و تا پایان کتاب ادامه می‌یابد.
- ۲- ترابی، علی اکبر: «مردم‌گریزی در شعر کنونی فارسی»، مجله‌آدینه، تهران، شماره ۱۲، آبان ۱۳۶۶، صص ۱۸-۱۶.
- ۳- زاید نخواهد بود اگر اضافه نماییم که حساب استادان گرانمایه سخن و شاعران نادر نادره گفتار، از اکثریت یاوه‌گوی بی‌درد و جویای نام و نان در هر دوره‌ای جدا بوده و هست؛ و این گفته، در ضمن، تأثیر این حقیقت است که رودکی‌ها، فردوسی‌ها، خیام‌ها، ناصرخسرو‌ها، نظامی‌ها، مولوی‌ها، ابن‌بیمین‌ها، حافظ‌ها، عارف‌ها، فرخی‌ها، پروین‌ها، نیماها و شاعران برجسته معاصر و هنرآفرینان شیفتۀ ارزش‌های انسانی که کوشیده‌اند در شاهکارهای خویش باخود و با مردم خود صادق و صریح باشند، رمز نفوذ و محبوبیتشان گذشته از هنرمندی و فصاحت و بلاغتشان، و گذشته از عشق بی‌پایانشان به مردم و حق و حقیقت و داد و دادپروری، در همین آتش درون و در همین صداقت و صراحت و صمیمیت آنان نهفته است.
- ۴- پس از گذشتن ده‌های از تولد و رشد شعر آزاد که بی‌گفتگو این شعر به سن بلوغ خود رسیده است، هنوز در مجله‌ای وزین، یک فرد تحصیل کرده علاقه‌مند به شعر و ادب (که در واقع، به نوبه خود، سخنگوی اکثریتی تحصیل کرده، ترقی خواه، و علاقه‌مند به هنر و ادب است)، معصومانه و با پاکدلی، بی‌آنکه نظر حمله و حتی انتقادی به کسی داشته باشد می‌نویسد: «چه عیب دارد که خوانندگان این ماهنامۀ پژوهش بیشتر شوند و با نگاه به صفحات آن احساس غربت نکنند. تازه من دسته از دانشجویان را جمع می‌کنم (از رشته‌های مختلف) حتی زیبدۀ ترین آنها در زمینه شعر را بر می‌گزینم؛ بسیاری از آنان، این اشعار را نمی‌فهمند... چه عیب دارد که لاقل تحصیل کرده‌ها از این اشعار سر در بیاورند؟» مازندرانی. ن: «جای شعر کلاسیک خالی است»، مجله‌آدینه، چاپ تهران، شماره ۱۴، تیر ماه ۱۳۶۶، ص ۶۸. ایضاً، ر. ک. به: برازش، علیرضا: «ترا من چشم در راهم...» روزنامۀ اطلاعات، تهران، شماره ۱۹۰۷۷، ششم تیر ماه ۶۹، ص ۱۱.
- ۵- حریری، ناصر: هنر و ادبیات امروز، کتابسرای بابل، ۱۳۶۵، شماره ۱، صص ۴۰-۴۲

۶- زرین کوب، دکتر عبدالحسین: «شعر بی دروغ، شعر بی نقاب»، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۵، ص ۲۷۱.

۷- در باره مفهوم دقیق «نو» ر. ک. به: فصل نهم همین کتاب.

۸- مسلماً این حقیقت که شعر دارای درخشش کلام است، یا شاعر حق دارد از کلام خاص و طرز بیان ویژه، و حتی از کلمات نامنوس استفاده کند و یادست به آشنایی زدایی بزند، هرگز و به هیچ وجه در مفهوم پریشان‌گویی و نامفهوم سرایی نیست و چنین حقی (حق پریشان‌اندیشی و «هذیان ابهام‌آمیز») تحت هیچ شرایطی، برای هیچ شاعری، ایجاد نمی‌کند، و راهی برای ورود و گمراهی شاعر و خواننده شعرش در پیچ و خم‌های دلالن‌های تاریک تعقید عمدی و غیرعمدی کلام باز نمی‌نماید. بعلاوه، ارزش شاعر راستین اجتماعی نیز در همین پرهیز از ورود به این‌گونه تاریکی‌هاست: «نیما از تعقید عمدی کلام می‌گریزد و به سوی اجتماع و زندگی محیط خود می‌آید. از این نظر نیما مدرن‌تر از «مالارمه» است و با «الیوت» و «پاوند» که معتقد به سروden شعر در زبان معاصر و استفاده از واژه‌ها و حتی تصاویر و تعابیر و تمثیل‌های محیط هستند و اساس کار خود را بر ایجاد ارتباط با مردم شعرخوان می‌گذارند، اشتراک‌های ذهنی پیدا می‌کند.»

براهنی، رضا: «جنون نوشتن»، شرکت انتشاراتی رسام، تهران، ۱۳۶۷، ص ۴۶۲.

۹- در فصل آینده، اینکه شعر چیست و شعر نو کدام است (و در فصول بعد سایر ویژگی‌های شعر نو) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شعر چیست؟

و

شعر نو کدام است؟

- ۱- تعاریف شعر از دیدگاه شاعران نویسنده
- ۲- تعریف شعر از نیما
- ۳- تعریف شعر از شاملو
- ۴- تعریف شعر از اخوان ثالث
- ۵- تعریف شعر از نادرپور
- ۶- تعریف شعر از خوئی
- ۷- تعریف شعر از شفیعی کدکنی
- ۸- تعریف شعر از م. آزاد
- ۹- شعر نو بیان آگاهانه و تکامل یافته، عاطفی و آهنگین واقعیت
- ۱۰- شعر نو و شخصیت هنری شاعر

شعر چیست

و

شعر نو کدام است؟

شعر نو، این بخش از شعر اجتماعی که تبلوری است از پویایی زندگی، خود نیز ضرورةً دگرگون شونده و پویا و زایاست.

دقت در پویایی شعر نو، بویژه توجه به محتوا و مضمون آن، این حقیقت را روشن تر می سازد که ساده‌اندیشی است اگر تصور شود که چون این شعر مثلاً در ده سال پیش مطالعه گردیده است کار بررسی اش برای همیشه پایان یافته است. چگونه ممکن است، شعر نو، با محتوا و مضامینی چنین دگرگون شونده و سیال و پویا که در جریان تکاملی آن، به اعتباری، «بیش از یک بار شنا نتوان کرد» یک دفعه برای همیشه مطالعه گردد و کنار گذاشته شود، در حالی که هنوز حتی تعریفی جامع و مانع از آن در دست نیست؛ و هنوز توافقی نه تنها در تعریف شعر نو، بلکه حتی در تعریف شعر به طور کلی و این که اساساً «شعر چیست؟» حاصل نشده است.

مسلمان بودن تعریف مورد قبول همگان^(۱) نیز نمی‌تواند اسباب انصراف از مطالعه و بررسی شعر نو را فراهم آورد و یا همانند مانعی عبور ناپذیر فرهنگ دوستان را از ادامه راه تحقیق و شناخت باز دارد؛ بلکه برعکس هرگونه ابهام و نارسانی در این مورد علاقه‌مندان را برآن می‌دارد که با نیروی بیشتر، مصممانه و قاطعانه در راه روشنگری بکوشند و موضوع را گسترده‌تر و ژرفاتر مورد بررسی قرار دهند.

شک نیست که هرگونه تعریف شعر نو، ما را از تعریف جامع‌تر دیگر، بویژه از تعریف‌هایی که هماهنگ با پویایی عناصر زنده و پویای فرهنگی تحرک خود را از دست نداده باشند، بی‌نیاز نمی‌سازد. در هر حال، هر تعریف دقیقی از شعر نو، از زاویه دید یا دیدگاه ویژه‌ای، جانب یا جوانبی از موضوع را برای ماروشن می‌سازد، و مارابه پیشروی در این راه پر رمز و راز تواناتر می‌سازد. از میان تعاریف شعر امروز، می‌توان به چند تعریف (از شاعران نویسنده)، هر چند به اجمال، اشاره کرد:

* نیما می‌گوید: «شعر نه لفظ است و نه توازن الفاظ و قافیه ... شعر خوب مثل طفل زنده بالفعل است، با فکر ملت رشد می‌کند؛ اگرچه در زمان تولد خود مردود واقع شده باشد ... شعر، وصف آرزوها و امیال درونی است. لازم است آنها را به جای وصف، بیشتر به عمل آورد»^(۲).

* به نظر شاملو: «شعر / رهایی است / نجات است و آزادی»^(۳). با وجود این تعریف شاعرانه، او اساساً معتقد است که «... به راحتی می‌توان گفت کدام اثر "شعر نیست" یا کدام اثر "شعر ضعیفی" است؛ اما هرگز نمی‌توان گفت "شعر چیست"»^(۴).

شگفت‌آور آنکه ژرفاترین و «نو»ترین تعریفی که دیده یا شنیده‌ایم از شاملو است: «امروز خواننده شعر می‌داند که وجه امتیاز شعر از ادبیات، تنها و تنها منطق شاعرانه است نه وزن و قافیه و صنعت‌های کلامی ...» «... سخنانی که از منطق و قیاس و تجربه ما می‌گذرد و بدون آنکه از این‌ها یاری پگیرد مستقیماً احساسات و عواطف ما را تحریک می‌کند.» «از کلمه مادر بُوی بهشت می‌آید»، این شعر است. با همه وجود مان آن را تصدیق می‌کنیم، از شنیدنش احساس لذت می‌کنیم، با گوینده هم‌صدا می‌شویم و با خود می‌گوییم هیچ‌کس احساس فرزند از مادر را این قدر عمیق بیان نکرده است ... امروز خواننده شعر پذیرفته است که شعر را به نثر نیز می‌توان نوشت. به عبارت دیگر می‌توان سخنی پیش آورد که بدون استعانت وزن و سجع، شعری باشد بس جاندار و عمیق.

پس نثر نبودن به معنی شعر بودن نیست. اما شعر، چه منظوم باشد چه متور، مطلبی است که بدون استعانت منطق، به تحریک کامل عواطف ما توفیق یابد. (انگار بالاخره به یک جایی رسیدیم). شعر، یک حادثه است. حادثه‌ای که زمان و مکان سبب ساز آن هست؛ اما شکل‌بندیش در «زبان» صورت می‌گیرد ... کلمات، در شعر مظاهر اشیاء نیستند بلکه خود اشیایند که از طریق کلمات در آن حضور پیدا می‌کنند ... من به این حقیقت معتقدم که شعر برداشت‌هایی از زندگی نیست بلکه یکسره خود زندگی است^(۵).

* «مثل همه هنرها، یک هدف شعر هم‌یگانگی است، یگانه شدن همگان، یا همگان شدن یگانه است، که این خود به نحوی یگانگی است؛ و نیز می‌توان گفت یک هدف نیز همدردی است ... جادو ابزار و کمند جاذبه و حربه شعر برای رسیدن به هدف خود که یگانگی باشد، آفرینش زیبایی و ایجاد لذت و هماهنگی و شگفتی است تابه القای حسیات و پیام‌ها بر سد»^(۶).

* «... شعر می‌خواهد مطلبی گذران و «از یاد رونده» را برای همیشه در ذهن شما ثابت کند و

نگذارد که فراموشش کنید ... شعر معماری کلام است ... "معجزه" هنر یا "کیمیای" هنر این است که نامحسوس را به محسوس، و ناملموس را به ملموس بدل کند و یا اگر بخواهیم که خلاصه تر بگوییم: محسوس را به ملموس مبدل می‌سازد. شعر نیز در شمار هنرهاست (شاید، انسانی ترین آنها باشد) و همین " فعل و انفعال" را انجام می‌دهد، یعنی به نیروی جادویی کلام، "ذهنی ترین" دریافت‌های شاعر را به "عینی ترین" بدل می‌کند^(۷).

* «شعر گره خورده‌گی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین. شعر یعنی سه عنصر اصلی دارد: اندیشه، خیال و زبان. شعری کامل است که در آن این سه عنصر با هم، در اوج باشند؛ یعنی شعری کامل است که از نظر اندیشه ژرف باشد، از نظر خیال، سرشار، و از نظر زبان، فشرده و آهنگین.

... بر بنیاد این تعریف، شعر شاعران امروز را می‌توان دسته‌بندی کرد: در شعر امروز، شعرهایی داریم که تنها از نظر اندیشه ممتازند، اما عنصر خیال و زبان در آنها سرشار نیست؛ شعرهایی داریم که از نظر خیال سرشارند، اما بیان‌کننده اندیشه‌ای ژرف به زبانی استوار نیستند؛ و شعرهایی داریم که فقط از نظر شکل و ریزه کاری‌های زبانی ارزش دارند، ولی نه اندیشه عمیقی در آنها بیان شده، و نه از نظر خیال، خواننده را به فضاهای دور و سرشار می‌برند^(۸).

* «شعر گره خورده‌گی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است»، و به تعریف دیگر، «شعر، رستاخیز کلمات است^(۹).

* شعر «بیانی عاطفی از مسائل فکری، اجتماعی، فلسفی و یا فردی» است^(۱۰).
این بود تعاریفی به اختصار^(۱۱)، و اینک با اندک گستردگی بگوییم که:
شعر نو، در مفهوم راستین خود، بیان آگاهانه و آهنگین- هرچند عاطفی و هیجان‌انگیز - واقعیت است که شکلی زیبا و محتوایی پویا دارد. این شعر که تصویرگر هنرمندانه واقعیت است و از هماهنگی و ترکیب برخوردار است، عمدۀ محصول خلاقیت و نوآوری، و در سطحی عالی تر با آگاهی از عمیق‌ترین مسائل اجتماع و مضامون عصر حاضر، معاصر زمان خویش و ناظر افق‌های روشن آینده است.

تعریف مذکور، همچنان که در فصل‌های آینده خواهیم دید، بیشتر از آن لحاظ در نظر گرفته شده که توضیح ویژگی‌های شعر نو را به طور گسترده و در عین حال نظام یافته (سیستماتیک) آسان می‌سازد؛ و می‌توان عمدۀ ترین مفاهیم در این مورد را به صورت رشتۀ به هم پیوسته و منطقی (با توجه به ضرورت تسهیل فهم مطالب برای خواننده)، به صورت زیرین مورد بررسی قرار داد:

شعر نو، بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت	: فصل چهارم.
شعر نو، بیان آهنگین واقعیت	: فصل پنجم.
شعر نو، و شکل و محتوای آن	: فصل ششم.
شعر نو، هنر «نشان دادن» است	: فصل هفتم.

شعر نو، دارای هماهنگی و ترکیب است : فصل هشتم.

شعر نو، محصول خلاقیت و نوآوری است : فصل نهم.

شعر نو تبلور حیات و بازتاب پویایی زندگی اجتماعی است : فصل دهم.

به علاوه، چون در فصول آینده راجع به شعر نو به تفصیل گفتوگو خواهد شد، و پیش از این، به شاعر بیشتر به عنوان موجودی جامعه‌زاد و جامعه‌زی اشاره شده است، زاید نخواهد بود اگر به شخصیت هنری شاعر، که با «دیدی نو»، و «به وجهی ماهرانه تجارب شخصی خود را انتقال می‌دهد» نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

شعر نو، زاده اندیشه و عاطفه شاعری است که تخیلی آفریننده و بیانی دلنشیں دارد و فرزند تلاش و زمان خویشتن است. همچنان که شعر مزبور، محصول کار شاعر هنرآفرین است، شاعر نو پرداز نیز، محصول هنرمندانه جامعه است، و به عنوان انسان هنرآفرین اجتماعی، در هنرشن، به اعتباری، با «قلبیش می‌اندیشد» و در بیانش به کمک تخیل خلاق، گذشته از نظام صوری، از تصویرهای پرمعنی و عاطفی، به وجهی هنرمندانه، سود می‌جوید، و در زبان، به کلمات جان می‌بخشد؛ و از این راه، انسان‌های دیگر را از احساسات و ادراکاتی که از واقعیت دارد آگاه و بهره‌مند می‌سازد. در این مرحله، شاعر «بیشتر آن کسی است که الهام می‌دهد تا آن کسی که الهام می‌گیرد». (زان دوهو)

در واقع، چنان که پیشتر اشاره شد، شخصیت شاعر که سرچشمه «سبک» او خواهد بود، مانند شخصیت هر انسان دیگر، عمده، ساخته و پرداخته زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی اوست؛ به عبارت دقیق‌تر، شخصیت شاعر هنرمند سازمانی است که در نتیجه تأثیر و تأثر متقابل او و اجتماع، به مقتضای عوامل اجتماعی، بویژه فرهنگ و خرد فرهنگ در اورگانیسم وی به وجود می‌آید.

در مورد این که مسائل مربوط به «سبک» عمده همان مسائل شخصیت است می‌توان به تفصیل سخن گفت، در اینجا، همین قدر، به اختصار بگوییم^(۱۲) که سبک شعر هر شاعر انعکاس راستین شخصیت هنری او و به اعتباری «خود اوست»؛ و این شخصیت از برخورد شاعر و افکار و عواطف او با محیط اجتماعی و جامعه فرهنگی نشأت می‌گیرد و توانند و برومند می‌گردند. از این‌و تعاریف «سبک» از نظر نقادان و نویسنده‌گان امروز و دیروز که «سبک» رقص تکنیکی خصوصی در برابر محتوایی عمومی است^(۱۳)، و یا «سبک هر کس خود اوست»^(۱۴)، و تعاریف درست دیگری مانند آنها در باره سبک، تنها در چارچوب همین بنیادی شمردن برخورد شاعر و محیط، و تأکید روی عوامل اجتماعی در ساختن و پرداختن شخصیت اجتماعی و هنری شاعر، و روی استعدادپروری و هنرمندآفرینی جامعه در پرتو فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌ها می‌توانند مفهوم و معنای ارجدار خود را باز یابند^(۱۵).

خلاصه تعاریف

شعر چیست و شعر نو کدام است؟

- * «شعر نه لفظ است و نه توازن الفاظ و قافیه ... شعر خوب مثل طفل زنده بالفعل است، با فکر ملت رشد می‌کند. شعر وصف آرزوها و امیال درونی است». (نبیا)
- * «شعر چه منظوم باشد چه منثور، مطلبی است که بدون استعانت منطق به تحریک کامل عواطف ما توفيق یابد ... شعر برداشت‌هایی از زندگی نیست، بلکه یکسره خود زندگی است». (شاملو)
- * «... کمند جاذبه و حریه شعر برای رسیدن به هدف خود که یگانگی باشد، آفرینش زیبایی و ایجاد لذت و هماهنگی و شگفتی است تا به القای حسیات و پیام‌ها برسد». (اخوان ثالث)
- * «شعر معماری کلام است ... و به نیروی جادویی کلام، ذهنی ترین «دریافت»‌های شاعرانه را به عینی ترین بدل می‌کند». (فادرپور)
- * «شعر گره خوردگی اندیشه و خیال در بیانی فشرده است». (خوئی)
- * «شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است». (شفیعی کدکنی)
- * شعر «بیانی عاطفی از مسائل فکری، اجتماعی، فلسفی و یا فردی» است. (م. آزاد)

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل سوم

۱- نبودن تعریف قابل قبول همگان، و عدم توافق در مورد ویژگی‌های شعر نو و حتی بعضًا عدم توافق در مفهوم «نو» و «نوآوری» و «تفنّن‌های ذوقی» را «نوآوری» پنداشتن و یا یک «مکانیسم شعری» را که خود قبل از نیز مدت‌ها در ادبیات کارکرد معینی داشته است عمدۀ کردن، بویژه نامفهوم سروden و پناه بردن به تاریکی‌های «شعر مبهم» (که در آن گویندهٔ شعر، تمام ناپاختگی‌ها و نارسایی‌های اندیشه و بیان و بی محتوا یابی کلام خود را پس پردهٔ پریشان‌گویی نامفهوم -با سوء استفاده از ابهام شاعرانه - از نظرها پنهان نگه می‌دارد) مستقیماً به پیدایش آشفته بازار ادبی کمک کرده است؛ تا جایی که در کنار شعر پر محتوا و ارجдар امروز، به اشعار بی‌مایه و بی مفهوم (اعم از شعر مردم‌گریز، شعر مردم‌ستیز، شعر مبهم، شعر منحط) برخورد می‌شود که جان خوانندهٔ شعردوستِ فرهنگ‌پرور را به لب رسانیده‌اند.

در حال حاضر، نقدها، استدلال‌ها و روشنگری‌های هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند ذره‌ای از خود محوری‌های بی‌مایگان بکاهد؛ و این کاملاً طبیعی است، زیرا در قلمرو موضوعی که تعریف و تحدید حدودی در میان نباشد، در میدان مسابقه‌ای که به گفته عبدالعلی دستغیب، در آن، هدف و فاصله و زمان و نقطهٔ آغاز و پایان معلوم و معینی نباشد، همه قهرمانند.

امروز خودبینی و خودمداری، و انحصار طلبی و عدم مدارای فرهنگی در آشفته بازار ادبی تا آنجاگسترش یافته است که تنگ‌نظری‌ها از محافل نامفهوم سُرایان و به اصطلاح م. سرشک، از «شعرای هیچ بعدهٔ محترم» گذشته به انجمان‌ها و محافل سخنوران و گویندگانی که عمری در راه ادب و فرهنگ رنج برده‌اند سرایت کرده است: «به یک انجمان ادبی دعوت شده بودم. جمعی از دانشوران خُرد و کلان و اهل ادب در آن بودند ... گویندهٔ بالحنی تفاخرآمیز و در عین حال در دمندانه گفت: "اگر انجمان مانود، اگر مانودیم، چه چیزی از ادب فارسی می‌ماند، از میراث فردوسی و حافظ چه مانده بود؟ این انجمان ماست که امروز پاسدار زبان است، ادامه دهندهٔ ذوق و تفکر در این مملکت است." این عبارت سخت به گوشم آشنا بود، در اجتماعات ادبی نوگرانیز این عبارت را بارها شنیده بودم، "بهترین شعرای معاصر در جمع ما هستند. بیرون از این جمع هر که هست به راه نیامده از راه باز مانده، یا پرت افتاده است. ما قلب تپندهٔ ادبیات معاصریم، ادامه دهندهٔ ذوق و تفکر در این مملکت" ... براساس تحلیل اطلاعاتی -که در فرصتی دیگر بدان

خواهیم پرداخت - به این باور رسیده‌ایم که در چند دهه آینده نبض هنر جهانی در شرق و در ایران تپشی دیگرگون خواهد داشت.

ما در آغاز عصر روشنگری ایران، در آستانه نوزایی فرهنگ خود هستیم ...» مجتبی، جواد: «مسابقه حذفی باشگاه‌های ...»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۲۱، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۴-۵. مسلمًا تأکید بر آنچه، پیش از این گفته شد، در مفهوم انکار یافته حرکت نوجوانه در شعر امروز نیست. در حال حاضر، مباحثات هنوز ادامه دارد؛ و «طرح‌های پیشنهادی» جالبی در این میان ارائه می‌شود؛ چنان که شاعر و نویسنده معاصر محمد مختاری نیز برسی گسترده و نظر خود در زمینه شعر امروز را، با فروتنی، یک طرح پیشنهادی می‌نماد و می‌نویسد: «من برسی خود را با عنوان «ذهن نو و تحول جمعی در شعر امروز» با یادآوری این نکته آغاز می‌کنم که دریافت‌های من تنها یک طرح پیشنهادی است. مدخلی برای نزدیک شدن به آن چیز تازه‌ای است که به گمانم در حال پدید آمدن است.

... حقیقت از میان آنچه همگان دریافته‌اند و از برخورد نظرها آشکار می‌گردد. از این‌و باب هرگونه اثبات یا نافی این نظرها گشوده است». ر. ک. به: مختاری، محمد: «ذهن نو و تحول جمعی در شعر امروز» مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۶۷ (و شماره‌های بعدی مجله دنیای سخن).

- ۲- نیما: دنیا خانه من است، از انتشارات زمان، تهران، ۱۳۵۰ (ایضاً ۱۳۵۲)، ص ۳۴.
- ۳- دستغیب، عبدالعلی: نقد آثار شاملو، انتشارات چاپار، تهران، ۱۳۵۴، ص ۱۱۳.
- ۴- شاملو، احمد: چشم‌انداز شعر امروز (برگزیده شعرهای احمد شاملو)، سازمان نشر کتاب (بامداد)، تهران، شماره ۱، ۱۳۴۸، ص ۶.
- ۵- شاملو، احمد: هنر و ادبیات امروز، گفتگویی با احمد شاملو و رضا براهنی، به کوشش ناصر حریری، کتابسرای بابل، ۱۳۶۵: صص ۱۷-۱۷.
- ۶- اخوان ثالث، مهدی: بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات گوتا، تهران، ۱۳۵۷، صص ۴۷-۴۸.
- ۷- نادرپور، نادر: چشم‌انداز شعر امروز (برگزیده شعرهای نادر نادرپور) سازمان نشر کتاب (بامداد)، شماره ۲، ۱۳۴۹، ص ۴-۳.
- ۸- خوئی، اسماعیل: جدال با مدعی، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۶، ص ۹۹. سیمین بهبهانی نیز تعریفی مشابه دارد: «شعر همین است: اندیشه، عاطفه، خیال، موسیقی کلام». بهبهانی، سیمین: در باره ادبیات امروز، کتابسرای بابل، ۱۳۶۸، ص ۲۰.
- ۹- شفیعی کدکنی: موسیقی شعر، انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۸، ص ۱۳.
- ۱۰- م. آزاد (محمد مشرف آزاد تهرانی): هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، از انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۶، ص ۱۲.

۱۱- مسلمًا تعریف‌های گوناگون، از دیدگاه‌های مختلف گویندگان و نویسنده‌گان معاصر می‌توان بر این تعاریف افزود؛ مثلاً شعر موج سوم، به تعریف فرامرز سلیمانی شاعر و نویسنده معاصر «شعر لحظه‌ها و شعر برداشت‌ها و شعر ایجاز است و شاعران موج سوم، شاعران لحظه‌ها یا حتی فاصله کوتاه میان لحظه‌هایند»... و این شعر «در نگاهی تند و تصویری در دمی در خود تمام می‌شود». سلیمانی، فرامرز: «موج سوم در شعر معاصر ایران» مجله دنیای سخن، تهران، ۱۳۶۶، شماره ۱۵ و ۱۶؛ یا شعر حجم که از نظر یدالله رؤیائی شاعر و نویسنده معاصر «یک صائقه اندیشه یا یک اندیشه صائقه زده است». رؤیائی، یدالله: از زبان نیما تا شعر حجم، گردآوری ع. همراز، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۲۷؛ یا شعر حجم «شعر حرف‌های قشنگ نیست، شعر کمال است» و «شاعر حجم گرا همیشه بر سر آن است که واقعیتی خلق کند ناب‌تر و شدیدتر از واقعیت روزانه و معمول». از همان دیدگاه، به طور خلاصه «شعر تداعی است» رؤیائی، یدالله: مسائل شعر، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۳۲؛ و سرانجام «شعر نو، شعر فورم است»، همان: ص ۱۱۲ و «شاعر باید چنان قدرت کلامی داشته باشد که مسأله وزن و قافیه برایش مطرح نباشد. وزن و قافیه به همان اندازه که عامل تعیین‌کننده برای شعر نیست، همان اندازه هم باید، به هنگام کاربرد، دست یافتنی و ملموس و مطیع باشد. در جایی که شاعر برای آفرینش شعر به آن نیاز دارد، خودش باید و در جای مناسبش بنشیند. بدین لحاظ شعر امروز یک جای قراردادی برای قافیه تعیین نمی‌کند. جای قافیه و طبیعت وزن را همانگی و ترکیب کلی قطعه تعیین می‌کند. وقتی از فرم (شکل) شعر سخن می‌گوییم، منظور مان، چهره کلی یک قطعه است، یعنی تمامی آن، مانند تمامی یک تابلو». رؤیائی، یدالله: مسائل شعر، از انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۸۲.

۱۲- مسلمًا وظیفه و هدف کتاب حاضر، بیشتر، تأملی است در رابطه شعر و جامعه و یا شعر نو در پیوند با تکامل اجتماع؛ و اگر در مواردی دامنه مطالعه بیرون از این حدود کشیده شده، علیش توجه به لزوم ناقص نماندن مطلب و یا مراعات همبستگی‌های اندامواره موضوعات بوده است.

۱۳- تعریف سبک از براهنی (رضاء).

۱۴- تعریف سبک از بوفون.

۱۵- در اینجا، به تعریف شعر (شعر نو) از دیدگاه شاعران و نویسنده‌گان داخل کشور اکتفا شده است. از تعاریفی که شاعران دیگر کشورها، به تازگی، در باره شعر کرده‌اند، می‌توان، دست کم، به تعریفی از اوکتاویو باز چهره معروف شعر و ادب امریکای لاتین اشاره کرد. به عقیده‌ او: «شعر، ضرباً هنگی است که با تصویر فرا می‌رسد، تصویر با واژه‌ها ... شاعران می‌کوشند تا واقعیت را به کلام ترجمه کنند». راهی، بهروز: «فرق است میان عشق و کامجویی»، مجله آدینه، چاپ تهران، شماره ۳۴، اردیبهشت ۱۳۶۸، ص ۴۳.

شعر نو.

بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت

- ۱- بیان ادراکها و عواطف در شعر نو
- ۲- منطق شعر و رستاخیز واژه‌ها در شعر نو
- ۳- آشنایی زدایی، ترکیب‌های تازه در شعر نو
- ۴- تشبيهات و استعارات غافلگیرکننده در شعر نو
- ۵- «زبان شعری» خاص در شعر نو
- ۶- نقش اندیشه و عاطفه و تکنیک در شعر نو
- ۷- کاربرد هنرمندانه واژه‌های کوچه و بازار در شعر نو
- ۸- شعر نو و اهمیت روشن بودن مفردات و ترکیبات و روابط آنها
- ۹- شعر نو و اهمیت همدلی و همزبانی با مردم
- ۱۰- شعر نو و اهمیت آگاهی ژرف و گسترده و «آتش درون» شاعر

شعر نو

بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت

شعر نو در مفهوم راستین خود بیان آگاهانه و آهنگین - هر چند عاطفی و هیجان‌انگیز - واقعیت است. در حقیقت شاعر، به عنوان انسانی آگاه و حساس، آنچه را که در زندگی اجتماعی آموخته، به گفته دیگر، ادراک‌ها و عواطفی را که تجربه کرده است، به دیگران منتقل می‌سازد؛ و به عبارت دقیق‌تر، با استفاده از عوامل دلالت یعنی «کلمات» به بیان ادراک‌ها و عواطف و به اصطلاح به ارائه ما فی‌الضمیر خود (غالباً با استفاده از تصاویر ذهنی) می‌پردازد.

بدین ترتیب، شاعر، به عنوان موجودی جامعه‌زاد و جامعه‌زی، از راه زبان که پدیده‌ای اجتماعی است (با استفاده از دلالات یا کلمات که صبغه و منشاء اجتماعی دارند) واقعیت یا «جهان ادراکی مشترک انسان‌ها» را آنچنان که احساس و ادراک کرده به دیگر انسان‌های اجتماع بیان می‌کند. مسلم است که شاعر، بویژه شاعر نوپرداز، در ضمن می‌کوشد تا گسترده‌ترین مطالب را به فشرده‌ترین صورت درآورد، و همین فشرده‌گی زبان، همراه با زیبایی و رسایی کلام، در جای خود، از امتیازات مهم شعر نو محسوب می‌گردد.

نکته‌ای که در این میان باید روشن شود این است که منطق شعر از منطق عادی مکالمه جداست. کلمات در شعر می‌توانند جا به جا شوند، و علاوه بر معانی حقیقی در معانی مجازی به کار برده شوند؛ کلمات، بویژه در شعر می‌توانند، آنچنان که امروزه گفته می‌شود، «رستاخیزی» به خود بینند و تشخّص و موجودیتی و حیاتی تازه یابند، و بدین ترتیب سبب شوند که کلید گنجینه‌های سرشاری از واژه‌ها و ترکیبات به دست شاعر افتد.

اگر من در مکالمات روزمره بگویم: «گل‌هارا چیده‌ای» و یا «گل‌هارا بوسیده‌ای» ایرادی بر سخنمن وارد نخواهد بود؛ ولی اگر بگویم «گل‌های بوسه از لب دلدار چیده‌ای»، از منطق عادی سخن - و نه از منطق شعری - به دور خواهم افتاد. نکته اینجاست که در قلمرو شعر نو، همین ترکیب نو، همین تجدید حیات کلمات، براساس زیبایی و رسانی، غربت مطبوع و آشنایی زدایی دل‌انگیزی را سبب خواهد شد و بر غنای زبان خواهد افزود.

ما معمولاً با «قلم»، «می‌نویسیم»، ولی هرگز با «قلم»، «نمی‌خوانیم»؛ و اگر در چنین مواردی به جای واژه «نوشتن»، کلمه «خواندن» را به کار ببریم بر ما خرد خواهند گرفت؛ ولی شاعر، در شعر نو، به راحتی می‌تواند بگوید: «شعر مرا با قلم قرمز بخوانید» (به معنی: شعر مرا تصحیح کنید و یا اصلاح کنان بخوانید). شاعر می‌تواند «بوی خوش نگار را از باد صبا پشتود»، «حرارت محبت را در چشم‌ها بخواند»، فقری را که بر در و دیوار کلبه فقیری نقش بسته با رگ و پی و پوست و استخوان خود لمس کند، با چشمان خود حدیث آرزومندی بگوید، با عطر سخن شیرین دهنان شیرین کام گردد، و ناله‌ای که از نای مولوی می‌آید و نغمه‌ای که از چنگ روکی بر می‌خیزد برایش دو طعم متفاوت داشته باشند؛ و بدین ترتیب شاعر می‌تواند، بانفس مسیحایی هنر، واژه‌های درمانده و نازاو بی جان را پویایی و نیروزایی و حیات بیخشید؛ و با کشف‌های خود در لحظه‌ها و اشیاء و با زبان پر نقش و نگار خویش، زبان و ادب جامعه را غنی و غنی‌تر سازد؛ و در پرتو تخیل خلاق، و به برکت همین زبان غنی و پر تصویر و زنده، در شعری شفاف و بلورین، به تشبیهات و استعارات غافلگیر‌کننده دست یابد:

«مادری دارم، بهتر از برگ درخت
دوستانی دارم، بهتر از آب روان.»
(سپهری)

او می‌تواند «صدای پای آب» و «صدای نور را از پس درخت» بشنود؛ او می‌تواند میان مکان و زمان یا اشیاء و لحظه‌ها و یا «نیلوفر و قرن» پی آواز حقیقت بدود:

«کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم.»
(سپهری)

در جهانی که کلمات رستاخیزی به خود دیده‌اند، در عالمی که شاعر رشته اندیشه و خیال

خود را با طبیعت و زیبایی‌های آن گره زده است، این امکان به خوبی وجود دارد که «به صحراء عشق باریده باشد، و زمین تر شده باشد، آنچنان که پای عطار به عشق فرو شود» (ذکرۀ الولیاء) و سخن تا درجهٔ شعر منثور بالا رود.

بدین ترتیب، دیگر کاملاً طبیعی است اگر سعدی به منظور گلچینی به گل‌هانزدیک شود تا دامنی پر کند هدیه اصحاب را، و چون به درخت گل رسید بوی گلشن چنان مست نماید که دامنش از دست رود؛ و یافصلی شاعر بارها به گلشن رودو گل‌ها چیند، ولی هر بار بادامنی‌نه پراز گل، بل - آکنده از حسرت بیرون آید:

یاد آن گلشن که گل هر چند می‌چیدم از آن
وقت بیرون آمدن حسرت به دامان داشتم

و یا پیش دیدگان شاعر معاصر^(۱)، شاخه بر اندام بهار سبز شود؛ یاد، طرحی شود و در قاب، به دیوار نشیند؛ و شعر، مرغی شود و بر شاخه خوشحالی آواز سر دهد:

سبز شد شاخه بر اندام بهار
نرم، بر پنجره بسته من پنجه نواخت
شادیم، دست شد و پنجره بر باغ گشاد
پست باد آمده بود،

برگ بر گستره پر گل قالی افتاد
لحظه‌ها سبز شدند
لحظه‌ها حرف شدند
در تن خسته هر حرف، طراوت روید
جان رنجور شکیبایی سوخت
پر تهایی ریخت
یاد،
طرحی شد و در قاب، به دیوار نشست
شعر،
مرغی شد و بر شاخه خوشحالی خواند

چشم،

دستی شد و بگشاد سر نامه برگ

نامه از دوست من بود،

بهار. (خانمی)

تکرار کنیم که شعر نو، بیان‌گر آگاهانه و عاطفی واقعیت است، و شاعر، بیشتر، با قلبش می‌اندیشد؛ و دقیق‌تر آن خواهد بود که گفته شود اورگانیسم شاعر هنرمند، مانند هر انسان دیگر، در برخورد با جهان پیرامون متأثر می‌شود. ادراک، انعکاس همین جهان پیرامون و بازتاب همین واقعیت خارجی است در ذهن شاعر؛ و عاطفه، واکنش این انسان هنرمند است در مقابل ادراک. مسلماً نمی‌توان از شعری بی‌نیاز و بی‌بهره از عاطفه، و از عاطفه‌ای بی‌نیاز و مستقل از اندیشه سخن گفت. به گفته شاملو «علی‌الظاهر، هیجان، اندیشه نیست، عشق اندیشه نیست ... هیجان‌ها و نیز عشق که یک نکته بیش نیست، چون نمی‌تواند جدا و مستقل از آینه‌الأخلاقیات و ذهنیات عاشق انعکاس یافته باشد، لاجرم «از هر زبان که می‌شنوی نامکرر است» پس، از این قرار حتی هیجان و عشق که انعکاس برخورده است که در جهان خارج صورت وقوع یافته، بدون درآمیختن باضمیر ما، تجلی نکرده است. بدین‌گونه می‌باید پذیرفت که: «حتی هیجان و عشق نیز در نفس خود با اندیشه‌ای همراه است^(۲)».

به طور خلاصه، ادراک و عاطفه به هم وابسته‌اند؛ و این وابستگی سبب می‌شود که کلمات نیز بار ادراکی و عاطفی خود را داشته باشند، و در شنوونده یا خواننده شعر علاوه بر ادراک، عاطفه‌ای نیز پدید آورند. در این میان شاعر، به مقتضای زندگی شاعرانه‌اش که عواطف در آن ژرف‌او گسترده‌گی بیشتری دارد، معمولاً کلماتی را که بار عاطفی بیشتری دارند بر می‌گزیند؛ و با پدید آوردن عواطف شدید در خواننده یا شنوونده شعر، او را موقتاً از واقعیت ادراکی حال غافل می‌سازد و او را به جهانی دلخواه‌تر و بسامان‌تر و برتر رهنمون می‌شود، تا جایی که شنوونده، پس از آن که «از آن حالت باز آمد»، واقعیت پیرامون را در مقابل وحدت عاطفی و ادراکی جدیدی که خودش در درون پیدا کرده، بدون تغییر می‌یابد؛ و ناگزیر، به مقتضای دگرگونی و شور تازه‌ای که در خود احساس کرده برای تغییر واقعیت می‌اندیشد، یا عمل‌گام پیش می‌نهاد و در تغییر «هستی، آنچنان که هست»، و تحقق «هستی، آنچنان که می‌تواند باشد» می‌کوشد.

به علاوه، اگرچه زبان، پدیده و نهادی اجتماعی است، ولی در این میان، می‌توان از زبان شعری خاص که در برخی شاعران، کاملاً متمایز و مشخص و حتی بی‌سابقه و تازه است گفتگو کرد؛ مانند زبان شعری شاملو، اخوان، سپهری، فروغ^(۳). از سوی دیگر، اگرچه ماده هنری، یا مجموع عناصر حسی به وجود آورنده یک شعر، «الفاظ» است، ولی به صرف وجود مجموعه‌ای از الفاظ یا مواد هنری، شعر به وجود نمی‌آید^(۴)، بلکه شاعر، با پروراندن اندیشه و معنایی که در ذهن خود دارد و

آمیختن مواد هنری موافق اندیشه و تجربیات و خیال خود و با استفاده از تکنیک‌های شعر، به مواد هنری ارزش و قدرت بیان هنرمندانه می‌بخشد. به دیگر سخن، شاعر، یک اندیشه را، که محصول تجربه منطقی و واقعی است، با عاطفه مربوط بدان، به صورت تصویری که عمله محصول تخیل اوست با زبان شاعرانه خاص خود و اغلب با بیانی آهنگین، ارائه می‌دهد.

بدین ترتیب، شاعر به عنوان انسانی اجتماعی و هنرمند، در شعر خود، با استفاده از زبان (این پدیده اجتماعی یا دنیای کوچک منعکس‌کننده جهان بزرگ پیرامون) ادراک‌ها و عواطف خود را به دیگران انتقال می‌دهد، و آنچه را که در ذهن خود دارد به صورت الفاظ بیان می‌کند. هر لفظی، از آنجا که وابسته به اشیاء و امور است، با به کار گیری‌ش از سوی شاعر (یا گوینده)، ادراک یا تصویر ذهنی نسبتاً مشخصی در ذهن دیگران به وجود می‌آورد؛ و این تصویر ذهنی، موافق به ازای خود سبب پیدایش عاطفه و اندیشه و عملی در دیگران می‌شود^(۵).

بر همین اساس، و در تمام احوال، گذشته از زیبایی و استواری کلام، اساساً، داشتن معنی و مضمون و محتوای ارجدار، بویژه مفهوم بودن شعر، شرط اجتناب‌نای‌پذیر ایجاد هرگونه رابطه با خوانندگان یا شنوندگان شعر شمرده می‌شود. روشن نبودن معنی مفردات و ترکیبات و یاری‌بط و وصل آنها، شعر را (اگرچه برای خود شاعر و اطرافیان انگشت‌شمارش معنی دار جلوه کند) تا درجه پریشان‌اندیشی و بیهوده‌گویی پایین می‌آورد.

بیان شاعرانه، چنان که می‌دانیم، دارای ویژگی‌های امتیازهایی است؛ ولی هر چه باشد بالاخره، «شاعر انسانی است که با انسان‌های دیگر سخن می‌گوید^(۶)»، و باید به نحوی از انساء، مقصد و مقصود خود را به ذهن خواننده شعر انتقال دهد. تأکید روی این نکته، از جمله، از آن‌جاست که ممکن است برخی شاعران جوان که به قول شاملو شعر نورا («گرفته‌اند» و لی «نیاموخته‌اند»). با شنیدن این که: «شاعر بزرگ، فضای مضمون خود را کاملاً با کلمات پر نمی‌کند، و فضایی را در شعرش باز می‌گذارد تا شاعر دیگر و بزرگتر بتواند سخن بگوید» و یا «لذت شاعر در آن است که از مفهوم سخن خویش اندکی را در پرده نگهدارد، و با مرموز نمودن، آن را فشردگی بیخشید؛ او نقابی را که بر چهره زیبایی است می‌شکافد، ولی آن را بر نمی‌گیرد^(۷)...» چنین پنداشند که آنان باید «نقش گنگ خوابیده» را ایفا نمایند، و تصور کنند که شعرشان هر اندازه مبهم‌تر و مثله شده‌تر و نامفهوم‌تر باشد، به همان اندازه ارزش آن بیشتر است؛ و از این نکته باریک ولی بسیار مهم غافل بمانند که «بهترین اثر آن است که نصف آن را خواننده بنویسد» نه تمام آن را.

بی‌کفتگو، این گونه شاعران، نو خاسته، پس از بلوغ شعرشان و حتی در اوج کار خود، از ایجاد ارتباط لازم و استوار با مردم با فرهنگ شهر و دیار خود عاجز خواهند بود، و از عمل به رسالت بزرگ شاعری و ایجاد تفاهم و همدلی و یگانگی باز خواهند ماند؛ و سرانجام، به منظور راه‌یابی به دل‌ها، شاید ناگزیر گردد، آن شیوه هنری و انسانی اجتناب‌نای‌پذیری را بزرگ‌ترین شاعر معاصر امریکای لاتین، بالاخره، پس از احساس «غربت در دیار آشنايان» برای تفہیم و تفاهم انتخاب کرد:

پابلو نرودا^(۸) که اشعارش، در آغاز، غالباً مایه غربت و تنهايی در میان مخاطبینش می‌شد، پس از چندی سخن در پرده گفت، و احساس غربت در دیار ناهمزبانی سرانجام به این نتیجه رسید که برای سروden شعری راستین و احرار مقام شاعری در داشنا در میان مردم، باید هر گونه مانع و سدی را که میان او و خواننده شعرش جدایی می‌افکند از میان بردارد. او با تمام توان خود کوشید که سخن‌ش را مردم دریابند، همچنان که او سخن مردم را در می‌یابد. دفتر «شعر همگان» وی بیانگر همین شیوه شاعرانه او شمرده می‌شود:

«...شعر من برای حبس در کتاب‌ها

یا برای نازدانگان کامروانیست

شعر من برای مردم خوش‌نشین ساده‌ای است

که جان به آب و ماهتاب بسته‌اند

به پایه‌های استوار نظم

به مدرسه، به نان، به آب

به زخم‌های تار

به هر چه می‌تراؤد از بساط کار.» (نرودا)

بدین‌سان می‌توان گفت، آنچه در زمینه بیان شاعرانه و رابطه شاعر با خواننده و شنوونده شعرش بنیادی و اجتناب‌ناپذیر است این است که شاعر با تمام ابهام یا ایجازی که به مقتضای کار هنری خود به کار می‌برد، بالاخره باید، این توانایی و هنرمندی را داشته باشد که ذهن خواننده را، به نحوی از انجاء، به ژرفای درونمایه شعر خود هدایت کند، و اندیشه والا و احساس ژرف خود را با او در میان بگذارد، و او را در درک و تغییر واقعیت، بازبانی رساو زیبا، و بیانی نافذ و استوار یاری بخشد؛ و گرنه در این حال، شاعر یا نویسنده «...حضور خود را با بهره‌جویی از سمبلیسم معماً‌گونه اعلام کرده و دل مردم را با ارائه آثاری فاقد صراحت خوش داشته است^(۹).

سخن آخر آنکه: به نسبتی که آتش درونی شاعر تیزتر باشد به همان نسبت، گفتار آتشینش دل‌ها را حرارت و روشنایی خواهد بخشید؛ و به نسبتی که آگاهی شاعر گسترده‌تر و ژرف‌تر، و احساس ضرورت انتقال ادراک‌هایش به دیگران بیشتر باشد، و بویژه، به نسبتی که بیان شاعر صمیمانه‌تر، رساتر و هیجان‌انگیزتر باشد تأثیر شعرش در دیگران بیشتر، ژرف‌تر و دیرپاتر خواهد بود.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت

- * شعر نو بیان آگاهانه و آهنگین - هر چند عاطفی و هیجان‌انگیز - واقعیت است.
- * شعر نو اندیشه‌ای را که زاده تجربه منطقی و واقعی است با عاطفة مربوط بدان، به صورت تصویری که عمده محصول تخیل شاعر است ارائه می‌دهد. شاعر نوپرداز، در واقع، به عنوان انسانی آگاه و حساس، ادراک‌ها و عواطف خود را با استفاده از «کلمات» و با بهره‌جویی از تصاویر ذهنی به دیگران منتقل می‌سازد، و سبب تغییراتی در جهان درون یا عالم پیرامون می‌گردد.
- * واژه‌های در شعر نو، با پیروی از منطق خاص شعر (که از منطق عادی مکالمه جداست) گذشته از آنکه می‌توانند جای جا شوندو در معانی مجازی به کار روند، اساساً می‌توانند آنچنان که امروزه گفته می‌شود «رستاخیزی» به خود بینند و تشخّص، موجودیت و حیات تازه‌ای بیابند، و سبب غنای زبان و حلاوت گفتار و قدرت بیان و زیبایی و رسایی کلام شاعر گردند. (و این، در مفهوم درهم‌ریزی بوالهوسانه قواعد و دستور زبان، و یا به کار بردن غیر مسؤولانه و بی‌منطق کلمات و هرج و مر ج در زبان و شعر نیست).
- * شاعر نوپرداز، با نقص مسیحایی هنر، با قدرت و منطق شاعرانه، می‌تواند کلمات درمانده و ناز و بی‌جان را پویایی و نیروزایی بخشد، و با تشبیهات و استعارات غافل‌گیر کننده، با زبان پر نقش و نگار، زبان و فرهنگ جامعه را غنی و غنی‌تر سازد.
- * شاعر نوپرداز با شناخت و به کار بردن هنرمندانه واژه‌های مردم کوچه و بازار گنجینه زبان و ادب شفاهی مردم را در اختیار خود می‌گیرد، و به سود گسترش فرهنگ و ادب از آن استفاده می‌کند.
- * تأثیر شعر نو، با ادراک و عاطفه و بیان شاعر نوپرداز رابطه مستقیم دارد. هرچه آگاهی شاعر وسیع‌تر و آتش درونش تیز‌تر و بیانش گرم‌تر و رساتر باشد، به همان نسبت تأثیر شعرش در دیگران ژرف‌تر و دیرپاتر خواهد بود.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل چهارم

- ۱- در شعر «نامه برگ» از پرویز خائفی، مجله آدینه، شماره ۲۲، اردیبهشت ۱۳۶۷، ص ۳۸.
- ۲- شاملو، احمد: «شاعری»، مجله اندیشه و هنر، تهران، شماره ۲، سال ۱۳۴۳.
- ۳- مسلمآ، فروغ که وجود خود را در شعرش ریخته و با آن یکی شده است، اگر در نیمه راه خاموش نمی‌شد، شاعری می‌شد مانند «نازک»، بل تندروتر و بی‌پرواپر از او. چنان که می‌دانیم نازک (نازک‌الملاٹکه) شاعر معاصر تازی نخستین کسی است که با در هم شکستن بحرهای عروضی، راه شعر نو و به اصطلاح خود، شعر آزاد عرب را باز کرد، و با اشعارش (مانند: شراره‌ها و خاکسترها) و با مقالاتش (کتاب قضایای شعر معاصر ۱۹۶۲) تقریباً کاری را در شعر عرب انجام داد که نیما در زمینه شعر فارسی انجام داده است.
- ۴- در موضوع بیان و زبان شعر، امروزه شاهد کوشش‌های زیادی از سوی گویندگان نوجو و نوپسند هستیم؛ و از میان آنان، شاعران پرتلاشی می‌خواهند که ایجاز و ابهام، صورت مرحله بعدی تکامل شعر بی‌وزن محسوب گردد. مسلمآکوشش در زمینه زبان (شناخت و کاربرد واژه‌های کوچه و بازار و زندگی روزمره که شاملو و فروغ در این زمینه به تلاش پیگیری دست زدند) به جای خود بسیار مهم است. ولی زیبایی کلام نباید به قیمت از بین بردن «زیبایی مفهوم» تمام شود (فروغ). به دیگر سخن، نباید واژه‌زدگی به حدی برسد که گفته شود «شعرای جوان، بعدها [پس از شاملو و فروغ]، در مسأله زبان سخت کوشیدند؛ ولی آنها فقط مجموعه‌ای از واژگان را عرضه کردند - هیچکدام از آنها «شعر» نگفتند. آئند، یعقوب: ادبیات نوین ایران، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ص ۳۵۸. به علاوه، «به بهانه ایجاز و کشف دنیاهای تازه و ناشناخته نمی‌توان جملات در هم ریخته و عاری از قواعد نحوی زبان را، کنار هم چید که کلید هیچ ذهنی قادر به باز کردن معماه آن نباشد. تصادفی ترین کلمات را می‌توان کنار هم چید و تعبیری بر آن تراشید؛ اما از این تعبیرها و از رهگذر چنین کلامی هیچ ارتباطی میان اذهان و ارواح آدمیان برقرار نمی‌شود». پورنامداریان، تقی: تأملی در شعر احمد شاملو، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۶۷.
- ۵- ر. ک. به آریان پور. ا. ح: اجمالی از جامعه‌شناسی هنر، دانشکده هنرهای زیبا، تهران، ۱۳۵۴، ص ۷۲.

- ۶- وردورث (۱۸۵۰-۱۷۷۵) شاعر رمانتیک انگلیسی.
- ۷- الین بروکس وايت و دیگران: تولد شعر، ترجمه منوچهر کاشف، انتشارات سپهر، تهران، ۱۳۴۸، ص ۱۶۵.
- ۸- پابلو نرودا (۱۹۰۴-۱۹۷۳) شاعر شیلیایی.
- ۹- شاملو، احمد: «من درد مشترکم، مرا فریاد کن»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۸، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۲۰.

شعر نو. بیان آهنگین واقعیت

- ۱- همکامی شعر و موسیقی در فرهنگها
- ۲- وزن و آهنگ در شعر نو، نثر شاعرانه و شعر منثور
- ۳- وزن یا ضربان قلب شعر (بویژه در شعر سنتی)
- ۴- خوشآهنگی و خوشنوایی در شعر نو و در آثار قله‌های شعر
- ۵- وزن در شعر نیما
- ۶- شعر نو بیان آهنگین و هنرمندانه واقعیت
- ۷- واقعگرایی در هنر، (بویژه، در شعر نو)
- ۸- واقعگرایی، روش بنیادی در هنر
- ۹- تاریخ هنر، واقعگریزی و واقعگرایی
- ۱۰- شعر نو و اندیشه تغییر واقعیت پیرامون

شعر فو

بیان آهنگین واقعیت

گفتیم شعر نو، بیان آگاهانه و آهنگین - هرچند عاطفی و هیجان‌انگیز - واقعیت است. در واقع شعر و موسیقی در تمام فرهنگ‌ها دست در کمر یکدیگر به پایکوبی و پیشرفت فرهنگ‌ساز خود ادامه داده‌اند و می‌دهند. شعر و آهنگ تا آنجا مکمل هم و غالباً جدایی‌ناپذیر از یکدیگر بوده‌اند که امروزه در نثر شاعرانه و شعر متثور، حتی در شعر فارغ از وزن و قافیه (شعر سپید) نیز به وجود نوعی موسیقی شعر اشاره می‌شود^(۱)

در باره وزن و آهنگ و ضرورت و اهمیت آن در شعر باید گفت: شماری از گویندگان و نویسنده‌گان نه تنها وزن را ضربان قلب شعر و مایه خوش‌آهنگی و خوش‌نوایی آن می‌دانند بلکه سخن بی‌وزن یا ناموزون را اساساً شعر به حساب نمی‌آورند.

در باره وزن گفته می‌شود: «وزن نوعی از تناسب است. تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزای متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شود، آن را «قرینه» می‌خوانند، و اگر در زمان واقع شود «وزن» خوانده می‌شود ... وزن ادراکی است که احساس نظمی در بازگشت زمان‌های مشخص حاصل می‌شود ... اصطلاح زمان‌های مشخص را باید به معنی بسیار کلی گرفت و مراد از آن اموری است که تکرار آنها نشانه حدفاصلی میان یک سلسله امور با سلسله دیگر است ... چرخی که می‌گردد، حرکتی مداوم دارد، اما وزن ندارد؛ حال اگر نشانه‌ای در یک نقطه چرخ باشد که هنگام حرکت آن دیده شود، از دیدن بازگشت‌های پیاپی آن، ادراک وزن حاصل می‌شود. همچنین گردن چرخ‌های دوچرخه هیچ نوع وزن ندارد، اما از توجه به حرکت پای دوچرخه سوار و بازگشت

متوالی آن به نقطه پایین، وزنی ادراک می‌کنیم. چون نظم و تناسب زمانی غالباً به وسیله شناوایی حاصل می‌شود، در تعریف وزن عاده به اموری که به حس سامعه درمی‌آید یعنی به اصوات توجه می‌کنیم^(۲).

نقش و اهمیت وزن در شعر، و موسیقی در کلام و توجه به این واقعیت از سوی سخن بردازان بزرگ، موضوعی است که صاحب‌نظران^(۳) از تأکید روی آن خودداری نمی‌کنند؛ تا جایی که به صراحت اعلام می‌دارند که «حتی در آزادترین شعر نیز، شیع یک وزن ساده باید در پشت سر پنهان باشد» (الیوت).

در واقع شاعران شیرین سخن چیره دست، در پرتو آشنایی با آهنگ و موسیقی و با پی بردن به اهمیت و تأثیر آن در بیان هنری، این توانایی را پیدا کرده‌اند که وزن مناسب با درونمایه شعر را برگزینند، و از این راه سخن‌شان را دلنشیین‌تر و هیجان‌انگیزتر و هنرشنان را مؤثرتر و ارجح‌دارتر سازند.

خوش‌آهنگی کلام، از سوی رودکی، فردوسی، مولوی، سعدی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی در حافظ، این آهنگ کلام، کاربردی اساسی پیدا کرده و به بهترین وجه اسباب دل‌انگیزی و تأثیر ژرف شعر او را فراهم آورده است، آهنگی که سبب می‌شود «که دست افshan غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم». اندکی در «خوش‌خوانی» حافظ، اگر چه تنها در یک غزل باشد، دقیق شویم:

بی‌تاگل برافشانیم و می‌درساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم
شراب ارغوانی را گلاب اندر قلح ریزیم
نسیم عطر گردان را شکر در مجرم اندازیم
چود در دست است رودی خوش بزن مطرب سرو دی خوش
که دست افshan غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم
صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب اندازیم
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
بکی از عقل می‌لافد بکی طامات می‌باشد
بیا کاین داوری ما را به پیش داور اندازیم
بهشت علن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
که از پای خمت یکسر به حوض کوثر اندازیم

سخن دانی و خوش خوانی نمی‌ورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

بی‌گفتوگو این آهنگ جادویی حافظ منحصر به غزل مذکور نیست، و در اغلب غزلیات او، با نمونه‌های عالی خوشی آهنگ شعر و موسیقی سحرآمیز کلام و وزن کاملاً متناسب روبرو هستیم^(۴). در شعر شاعران سرشناس نوپرداز نیز اهمیت و ارزش موسیقی و آهنگ کلام، نه تنها از نظر دور داشته نشده بلکه از این وسیله زیبایی و دلنشیینی سخن، با مهارت استفاده شده است. اشعار آهنگین، و زمزمه‌های دلنشیین زهری زیر عنوان «شهر خالی نیست»، حتی هنگامی که از دلی پردرد بر می‌خیزند، و از امیدی در آینده‌ای بس دور خبر می‌دهند، بر دل می‌نشینند:

(دست بادی، گرچه جام جان، تهی کرد از شراب پاک اطمینان
- باز هم لبیریز باید شد
ابرهای تازه را با ابرهای کهنه باید بست
بعد باران خواست

از زمین، آنگاه چشم محملى از سبز، یا آئینه‌ای از چشمهمساری داشت.
تا توان از سینه خار بیابان، شیر خشت حافظت دوشید
از سر دیوار باغی، برگ بیدی چید
یا گل خطومی، به دامن ریخت.

□

باز باید دست را با دست‌های دیگران پیوست
تا غروب کوچه، بازی کرد
با کوتورها، پیام از آسمان آورد
طاق ایوان را پناه بی‌پناهی ساخت.

□

باز هم لبخند باید شد
گرچه شهر از زهر خند دشمنی تلخ است
شهد باید شد،
گوارا شد
دوست را باید میان خیل دشمن، یافت

همنفس، همراه باید شد
با هزاران مشعل از چنگال شب باید رهایی جست.

شهر خالی نیست
گوش باش! ... آواز می‌آید از آن خانه
همزبانی، همدلی رامی سراید
گوش باش.» (زهربی: کلایه)

در شعر آهنگین مشیری نیز، اگر یک «تبیح تمنا» و جهانی حسرت و آرزو وجود دارد، باز شاعر، بی‌آن که در اثر «حسرت‌های هستی سوز» صدای شعرش به فریاد بدل گردد، با کلمات مهریان و با آهنگی دلپذیر، گذشته از «دریغ رفته»، از «ای کاش آینده» سخن می‌گوید. اینک، بحث خوش آهنگی و موسیقی کلام را که بامثالی از حافظ شروع کردیم، با شعری از مشیری که اتفاقاً عنوان «همراه حافظ» دارد تصریح کنیم:

«... من امشب، هفت شهر آرزوهايم چراغان است
زمین و آسمانم نور باران است.
کبوترهای زنگین بال خواهش‌ها
بهشت پر گل اندیشه‌ام را زیر پر دارند.
صفای معبد هستی تماشایی است
زهر سو، نوشختند اختران در چلچراغ ماه می‌ریزد
جهان در خواب
تنها من، در این معبد، در این محراب ...

□

دلم می‌خواست: سقف معبد هستی فرومی‌ریخت
پلیدی‌ها وزشی‌ها، به زیر خاک می‌مانندند
بهاری جاودان آغوش وامی‌کرد.
جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می‌کرد
بهشت عشق می‌خندید.
به روی آسمان آبی آرام

پرستوهای مهر و دوستی پرواز می‌کردند.
به روی یام‌ها، ناقوس آزادی صدا می‌کرد.

□

مگو: این آرزو خام است!
مگو: روح بشر همواره سرگردان و ناکام است
اگر این کهکشان از هم نمی‌پاشد
وگر این آسمان در هم نمی‌ریزد
بیا تا ما: «فلک را سقف بشکافیم و طرحی تو دراندازیم»
به شادی: «گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» (مشیری: ابرو کوچه)

خوش آهنگ و موزون بودن (چه در شعر سنتی و چه در شعر نیمایی) ارزش و اهمیت والای خود را به خوبی حفظ کرده است. نیما که هوشیارانه و هنرمندانه متوجه نقش وزن و ارزش موزون بودن کلام است به صراحت و قاطعیت اعلام می‌دارد که: «من وزن را چه بر طبق قواعد کلاسیک و چه بر طبق قواعدی که شعر آزاد را به وجود می‌آورد لازم و حتمی می‌دانم»^(۵).
تکامل شعر و موقعیت کنونی شعر نو، روشی می‌سازد که نیما اشتباه نمی‌کند؛ و حق با اوست اگر وزن و آهنگ را مهم می‌شمارد، و حق با اوست اگر با توجه به آهنگین بودن سخن حافظ، شعر او را «موسیقی عواطف انسانی» می‌نامد. بی‌گفتگو خوش آهنگی و موزون بودن شعر سبب می‌شود که موسیقی کلام، گوش دل شنونده شعر را بنوازد و او را به وجود هیجان آورد؛ سخن «مولوی» از زبان نای شاعر، و سخن «حافظ» از زبان چنگ زهره شنیده شود، و دل، خود، همانند چنگی به نغمه و فغان درآید و جان عاشقِ هنر به رقص و پایکوبی برخیزد:

«در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ
سرود زهره به رقص آورد مسیحا را».

همچنان که در شعر زیرین، وزن و آهنگ متناسب و بیان استوار، بازتابی از روح حماسی و نظر بلند شاعر نو پرداز است:

«از غریب دیو طوفانم هراس
و ز خروش تندرم آندوه نیست
مرگ مسکین رانمی گیرم به هیچ.

استوارم چون درختی پا به جای
پیچک بی خانمانی را بگوی
بی ثمر بر دست و پای من مپیچ.»

(شاملو: هوای تازه)

خلاصه کنیم: وزن و آهنگ، بر دلنشینی و استواری شعر و زیبایی و تأثیرگذاری آن می‌افزاید؛ و استفاده از این «رویدی خوش» (که مهارت و قدرتی دیگر می‌طلبد)، شعر را تا درجه «سرودی خوش» بالا می‌برد، و چنان که اشاره شد، سبب می‌شود که هنردوستان، مسحور کلام آهنگین، همانند خود شاعر، دست افshan غزل خوانند و پاکوبان سر اندازن؛ و در شعری که از دلی امیدوار و روحی استوار برخاسته، آهنگ کلام محکم شاعر، همانند ضربات گام‌های آهینه‌ی بر زمین، به گوش رسدو هماهنگی موسیقی و کلام، بر ارزش والای بیان آهنگین و تأثیر و هیجان بخشی آن مهر تائید بزند.

گفتیم شعر نو بیان آگاهانه و عاطفی و آهنگین واقعیت است،

واقعیتی که از همه سو ما را در میان گرفته و یا مربوط به زندگی و فعالیت‌های ماست (طبیعت، جامعه، جهان ذهنی و عاطفی ما).

شعر نو

و

واقعیت و واقع‌گرایی بی‌گفتگو، واقع‌گرایی و بازآفرینی واقعیت و یاد رک و بیان

واقعیت از سوی هنرمند، بویژه از طرف شاعر، یک درک و بیان خلاق است نه درک و بیانی انفعالی. هنرمند برای نشان دادن «عام به صورت فردی و عینی»، بر «جبههای نمونه‌وار» (تبییک) و «جبههای زیباشناختی واقعیت» و روی «رابطه ذهن با واقعیت» تکیه می‌کند، و بدین ترتیب همزیستی عنصر «شناختی» و «آرمانی» را براساسی «زیباشناختی» ممکن می‌سازد و در تحلیل نهایی «هر هنری، چیزی را به بزرگترین هنرها یعنی هنر زندگی می‌افزاید». (نورث)

برای توضیح آنچه گفته شد ناگزیر باید به شناخت واقعیت و قوانین عینی حاکم بر آن از دیدگاه علم و شعر، هر چند به اختصار، اشاره نمود. نخست بگوییم که واقع‌گرایی، در مفهوم شناخت جهان عینی و قوانین حاکم بر آن، به عنوان روش بنیادی در ادبیات و هنر (از لحاظ شکل هنری و محتوای اندیشه‌گری) می‌بین مرحلة عالی تری در تاریخ هنر است که به هنرمند امکان می‌دهد امور و پدیده‌ها و زندگی اجتماعی و نقش تاریخ‌ساز مردم را به خوبی بشناسد، و بی‌آنکه به واقعیت کم بها دهد آن را هنرمندانه در اثر خود منعکس سازد.

برای شاعر واقع‌گراو یا هر انسان آگاه معاصر، حقیقت روشی است که تکامل جامعه و فرهنگ و هنر یک روند تاریخی قانونمند است، و قوانین حاکم بر تکامل جامعه و فرهنگ اولًاً قوانینی عینی هستند و با هوی و هوس افراد دگرگونی در آنها راه نمی‌یابد؛ ثانیاً با اینکه عام‌اند، در مراحلی از ترقی

اجتماعی می‌توانند شکل بروز ویژه‌ای نیز داشته باشند؛ ثالثاً، شناخت قوانین عینی حاکم بر تکامل اجتماع و تأکید بر اهمیت آنها، در مفهوم نفعی ضرورت کار و فعالیت انسانی در این راه نیست چنان‌که شناخت قوانین طبیعی رشد گیاهان هرگز مانع عمل انسانی و نقش مؤثر بشر در طبیعت (مثلًا در اصلاح نباتات یا تغییر آنها) نیست.

انسان در مقابل قوانین طبیعی و اجتماعی هرگز زبون و ناتوان نیست، و این شناخت قدرت و اهمیت قوانین در اجتماع، نه تنها به بندگی و اسارت انسان منجر نمی‌شود، بلکه بر عکس، سبب افزایش قدرت و رهایی او نیز می‌گردد. در واقع بشر تاموقعي بندۀ اجتماع و طبیعت است که بر قوانین حاکم بر آنها جا هل باشد، و از همان موقعی که آنها را شناخت و عمل و فعالیت بر طبق آنها و یا در هماهنگی و ارتباط با آنها را آموخت، حاکم بر طبیعت و بصیر به امور و پدیده‌های اجتماعی می‌گردد.

با همین علم به قوانین عینی است که بشر در مقابل طبیعتی که در طی اعصار و روزگاران دراز مقهورش بوده به مبارزه بر می‌خیزد، و با استفاده از همان قوانین، نیروهای طبیعی را مهار می‌کند، و قوای مخرب طبیعی را تغییر جهت می‌دهد، و از آنها در راه بهبود زندگانی افراد و اجتماعات و رفاه حال انسان‌ها استفاده می‌نماید؛ و به اصطلاح نیروهای مخرب را حتی به خدمت خود و همنوعان خود می‌گمارد^(۶). عیناً در آفرینش‌های هنری نیز دخالت آگاهانه و به عبارت دقیق‌تر شناخت و عمل عاطفی و ادراکی انسان در مورد واقعیت سبب می‌شود که هنر به سهم خود، در تغییر دادن واقعیت نقشی مؤثر ایفانماید. ولی از آنجا که علم، شناخت منطقی واقعیت، ولی هنر، عمدۀ شناخت حسی واقعیت و بیان ماهرانه آن است، به علاوه چون علم، مفاهیم کلی را به وجهی طرح می‌کند که تمام موارد جزیئی را شامل شود، و هنر، تصویر جزیئی را چنان می‌آفریند که نشان‌دهنده و نماینده نظایر آن باشد، گفته می‌شود که برخلاف شناخت علمی که دارای جنبه ادراکی قوی است و بر واقعیت بیرونی تأکید می‌ورزد، شناخت هنری دارای جنبه عاطفی شدید است و بر واقعیت درونی بیشتر تکیه دارد؛ و با تأکید بر این حقیقت که در جهان هنر، بویژه شعر، انعکاس واقعیت به صورت تصویر انجام می‌یابد، نتیجه گرفته می‌شود که: تصویر هنری، وحدت ویژه‌ای است از عمومی و انفرادی، عینی و ذهنی، مادی و معنوی.

بدین ترتیب حقیقت ادبی، غالباً حقیقتی است (خواه تاریخی، خواه اجتماعی) که از صافی تخیل خلاق هنرمند یا شاعر گذشته و بر حسب افکار و عواطف او دگرگونی پذیرفته و زیبایی و جذبه‌ای نو یافته و به هنردوست عرضه شده است؛ و اگر حقیقت ادبی، خود را از حقیقت تاریخی پررنگ‌تر و یا کم‌رنگ‌تر نشان می‌دهد، این گفته در مفهوم مسخ تاریخ و یا تخطیه آن نیست. ماریوس وارگاس داستان‌نویس هنرمند پروری می‌نویسد: «با اینکه توصیف تقریباً سینمایی واترلو که در بینوایان دیده می‌شود ممکن است ما را سرخوش سازد، می‌دانیم که این مبارزه‌ای است که ویکتور هوگو در آن جنگی‌ده و پیروز شده، نه آن که ناپلئون در آن شکست خورده است^(۷).

ولی باید افروزد که در این عرصه، هم هنر خلاق و یکتور هوگو پیروز شده و هم ناپلئون (مطابق با قیمت تاریخی) شکست خورده است، و اگر جز این می‌بود یعنی اگر برخلاف واقع، مثلاً ناپلئون در این جنگ پیروز نشان داده می‌شد، آن وقت یکتور هوگو «نه یک نبرد» (در یک جبهه) بلکه «نبرد» (در تمام جبهه‌ها) را باخته بود.

از سوی دیگر چنان که می‌دانیم، جهان هنر، بویژه شعر نو، جهان ایستا نیست، بلکه جهان صیرورت است؛ جهان «بودن» نیست، جهان «شدن» است. به عبارت درست‌تر، شعر نو، گذشته از آن که خود دگرگونی‌هایی می‌پذیرد، اساساً آنچنان که پیش از این اشاره شد، دگرگون ساختن «هستی» را آنچنان که هست، و تحقق بخشیدن جهانی «آنچنان که می‌تواند باشد» همانند وظیفه‌ای پیش رو می‌باید. به گفته روش‌تر، شاعر که در عالم هنر خود، یعنی عالم بسامان و مطلوب امیدها و آرزوها سیر کرده است، آنگاه که سرمست از شور تازه و سودای تو به عالم واقعیت باز می‌گردد، این جارا موافق عالم بسامان و مطلوب درونی نمی‌باید، بالتیجه به تغییر واقعیت عینی پیرامون خود می‌اندیشد و می‌کوشد. این وظیفه و نقش شعر، و همچنین شناخت تجزیید و تحلیل هنری، اهمیتی کمتر از شناخت واقعیت از سوی علم و فن و تجزیید و تحلیل علمی در راه شناخت و تغییر جهان ندارد.

بدین ترتیب، ژرفکاوی در موضوع نقش شخصیت شاعر هنرمند در مورد مواجهه با واقعیت جهان خارج و تصویرگری آن، این حقیقت را روشن‌تر می‌سازد که اولاً ارزش و علو مقام شاعر در این نیست که وی واقعیت را بی‌کمترین دخالت هنرمندانه خود منعکس سازد و در این بازتاب واقعیت نقشی منفعل داشته باشد؛ ثانیاً، تحلیل ارجдар هنری و نگرش واقع‌گرایانه انسان شاعر از دریچه افکار و عواطف او نباید به ذهن‌گرایی تعبیر شود^(۸) گذشته از این‌ها، شاعر نوپرداز، براساس واقع‌گرایی، در شناخت هنری جهان خارج، از این هم پا فراتر نهاده، در حالی که در دگرگونی بخشیدن به واقعیت پیرامون می‌کوشد، به آینده تغییر یافته و بسامان‌تر و انسانی‌تر نیز می‌اندیشد:

روزی دویاره کبوترها یمان را پیدا خواهیم کرد
و مهریانی دست زیبایی را خواهد گرفت

*

روزی که کمترین بوسه سرود است
و هر انسان
برای انسان
برادری است
روزی که دیگر انسان حمامه نیست

و هر شمشیر
تبغه گاو آهنه شده است (شاملو)

دانش‌های اجتماعی بر این نکته تأکید می‌ورزند که اگرچه ممکن است جزئیات تمام دگرگونی‌های آینده مربوط به یک زمینه اقتصادی یا اجتماعی یا هنری در زیر مطالعه دقیق درنیابند، ولی کافی است که نخستین گام استوار روشنگر در پهنه حیات آینده اجتماع یا هنر برداشته شود، یعنی خطوط اصلی و مهم منطق عینی دگرگونی‌ها و رشد و حرکت تاریخی آنها تعیین شود و قوانین مربوط بدان‌ها کشف گردد؛ این، نخستین و مهم‌ترین پایگاهی از آینده خواهد بود که در زمان حال مسخر واقع‌بینان آینده‌نگر می‌شود^(۴). ولی شاعر، در شعر خود، با پیش‌بینی‌های علمی و یا با برنامه‌ریزی‌های اجتماعی به استقبال آینده نمی‌رود؛ این، کار و رسالت او نیست، بلکه او عمدةً براساس جهان‌بینی و ژرف‌نگری خود، بر خط سیر گرایش اساسی حرکت تکاملی جامعه و فردای جهان، کماییش نظر دارد و برای تحقق این آینده مطلوب که در مواردی او را سخت به هیجان می‌آورد با آفرینش هنری، با زبان عاطفی و با شیوه‌های هنری می‌کوشد. بی‌شک آرزو و آمال و آرمان‌های شاعر نوآور که به ظاهر عاطفی و زاده احساسات‌اند، در آخرین تحلیل، عمده، بر اندیشه‌ای صائب و واقع‌گرا تکیه دارند؛ و همین جهان‌بینی و اندیشه‌الاست که شعر او یا بیان عاطفی او را پرمحتواتر و مؤثرتر و ارجدارتر می‌سازد، بینش و آفرینشی که هیچ شاعر و سخن‌پرداز نوگرا و نوآور را از آنها گریزی نیست.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، بیان آهنگین واقعیت

- * شعر نو و موسیقی کلام، و به گفته حافظ «شعر تر و ناله‌نی» در بزم هنر، غالباً هماهنگ و هماوازند.
- * گفتار آهنگین، لطف کلام، خوش آهنگی سخن، بويژه، سخن برخاسته از زرفای دل، همراه با وسعت نظر و اندیشه والا به نوگرایان امکان می دهد که با «خوش خوانی» خویش، در گفتاری فشرده و انداک، در راه تسخیر دل‌های هنردوستان گام نهند؛ چنان که شاعران بزرگ (مثلًاً حافظ، با اشعاری بالنسبه کم، حدود پانصد غزل در بیست و سه وزن، و خیام با صد، صد و پنجاه رباعی) با استفاده از همین بیان آهنگین، در پرتو صورتگری معنی، و داشتن جوهر شعری و انسانی بودن هنرشنان زمان را تسخیر کرده‌اند.
- * وزن، ضربان قلب شعر ستی و از امتیازات و عوامل دلنشیینی شعر معاصر است. موسیقی کلام و «خوش خوانی» شاعر می‌تواند مایه حلاوت شعر و یکی از علل ماندگاری آن باشد.
- * گذشته از آنچه گفته شد، شعر نو، این بیان هنرمندانه واقعیت، از لحاظ شکل هنری و محتوای اندیشگی واقع‌گرای است، و امور و پدیده‌ها و زندگی و زیبایی‌های آن، مردم و نقش تاریخ‌ساز انسان‌ها را واقع‌گرایانه و در عین حال هنرمندانه منعکس می‌کند.
- * همچنان که دانش‌های نوین اجتماعی، آینده‌نگری را (هرچند امروزه، در دامنه‌ای کمابیش محدود)، ممکن می‌شمارند، هنر، بويژه شعر نو واقع‌گراییز «ترسیم ولادت فردا از بطن امروز» را ممکن می‌داند و شاعر نوآور در پرتو شعر پویا و بی‌مرگ خود، با مرگ و گم شدن از دل‌ها و خاطره‌ها، پیش‌پیش مقابله می‌کند.
- * شعر نو در راه دگرگونی بخشیدن به واقعیت پیرامون، به آینده تغییر یافته و بسامان تر و انسانی‌تر می‌اندیشد، و در پرتو بینش و آفرینش واقع‌گرایانه و هنرمندانه ماندگار می‌گردد.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل پنجم

۱- در این مورد، بیشتر به شعر احمد شاملو استناد می‌شود: «شاملو با اینکه وزن عروضی و وزن نیمایی را در برخی قطعه‌ها کنار گذاشت، چنان آهنگی به کلمات و ترکیب‌ها می‌دهد که رشک‌انگیز است. در این اشعار نوعی موسیقی درونی دیده می‌شود». دستغیب، عبدالعلی: نیما یوشیج، از انتشارات پازند، تهران، ۱۳۵۶، ص ۶۸.

ایضاً «...ادعا می‌شود کرد: او (شاملو) تنها شاعری است که امروزه در غالب اشعارش، بدون تشبیث به اوزان نیمایی، کلمات و ترکیبات آشنا را بر پله‌های آهنگین می‌نشاند». حقوقی، محمد: احمد شاملو، انتشارات زمان، تهران، ۱۳۶۱، ص ۱۴. «اما منظور از موسیقی در شعر، تنها وزن عروضی و وزن نیمایی نیست. به طور کلی می‌توان، هر تمهدی را که شاعر در شعر به کار می‌برد تا سخن را از سیاق طبیعی نثر دور کند، و در آن به نوعی آهنگ و تناسب ایجاد کند، در شمار موسیقی شعر آورد. چنین توسع مفهومی از موسیقی شعر، نه تنها وزن عروضی و وزن نیمایی (که اولی مبتنی بر تساوی عدد ارکان یا افعالی عروضی در همه مصراج‌ها و ابیات یک شعر است و دومی مبتنی بر عدم ضرورت این تساوی در مصراج‌های یک شعر است)، بلکه هر تناسب و آهنگی ناشی از شیوه ترکیب کلمات، انتخاب قافیه‌ها و ردیف‌ها، هماهنگی و همسانی صامت‌ها و مصوت‌ها و جز آن را نیز در بر می‌گیرد؛ و موسیقی را بخصوص در شعرهای سفید شاملو، با چنین توسع مفهومی در نظر داریم». پورنامداریان، تقی: تأملی در شعر احمد شاملو، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۹۱.

با توجه به همین زبان آهنگین و همنشینی گوشنواز واژه‌ها در بافت شعری شاملو است که اکثر شاعران، در عین پذیرفتن عروض نیمایی، موسیقی شاملوی را نیز ارج می‌نهند.

از سوی دیگر، در باره رابطه شعر و موسیقی، برخی را عقیده بر این است که «موسیقی، دیگر چیزگی شعر را برنمی‌تابد»: «...بانیما، پس از یک وقفه چند ساله، دوباره شعر به تجربه، و تجربه به شعر بازگشت. شعر نو بازگشت شعر به جان فرهنگ است و شعر را دوباره به مردم دادن. با شکستن قالب‌های گذشته، احیای اقتدار زندگان، انعکاس تجربه تازه، و باز گرداندن امکانات شعری به مردم، شعر نو اولین قلمرو تجربه دموکراسی و اولین تبلور آن به معنای دقیق کلمه در ایران است. می‌باید که قدر و منزلت این تحول را شناخت ... یکی دیگر از نشانه‌های این تحول،

- تکاپوی آهنگ و موسیقی برای کسب استقلال از سیطره شعر است. دوران چیرگی شعر بر موسیقی، و آواز بر آهنگ رو به پایان است. موسیقی، دیگر چاکری شعر رانمی تابد، بلکه خود مستقیماً سر الفت و آشنایی با جان ما دارد. موسیقی دیگر نمی‌خواهد که صرف‌پیرایه‌ای باشد در نهانگاه شعر، بلکه چندی است که ما را به خلوت خویش و سوسه می‌کند. دیگر موسیقی دست‌افزار شعر نیست...» ر. ک. به: فردوسی، دکتر علی: «موسیقی، دیگر چیرگی شعر را برنمی‌تابد»، مجله‌آدینه، چاپ تهران، شماره ۳۴، اردیبهشت ۱۳۶۸، ص ۲۰.
- ۲- نائل خانلری، پرویز: وزن شعر فارسی، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵، ص ۲۴-۲۳.
- ۳- در باره وزن و اهمیت آن در شعر، بویژه در مورد وزن و هارمونی گفته می‌شود: «وزن جزو تزیینات شعری نیست، بخشی از ذات آن است، شعر بی وزن گفتن، یعنی بخشی از ذات شعر را نادیده انگاشتن، و به همین دلیل شعر بی وزن گفتن، یعنی شعر ناقص گفتن. وزن یعنی سکون و تحرک کلام، ایستادن در وسط هجاهای و بعد حرکت کردن در وسط هجاهای، ایستادن در وسط سطراها و بعد حرکت کردن در وسط سطراها. همان طور که قلب انسان، حرکت خود را از ایستادن و ضربان و ایستادن مجدد و ضربان مجدد به وجود می‌آورد، شعر نیز می‌ایستد و حرکت می‌کند؛ حرکت می‌کند تا وزن کلی یک شعر از ایستادن‌ها و حرکت‌ها به وجود آید. یعنی فضای خالی دو کلمه، فضای خالی دو سطرِ شعر و فضاهای خالی بین هجاهای همان قدر اهمیت دارد که خود هجاهای.
- ... و اگر گفتیم وزن، یعنی سکون و تحرک کلام، و این نوع وزن را بخشی از ذات شعر بشمار آوردیم، منظور مان آن وزن جادویی بود، آن سکوت کمین کرده و ناگهان پدیدار شده و بعد باز کمین کرده است؛ و این سکوت است که به راستی معنی دارد و همه چیز را هم در معنی غرق می‌کند، متنه سکوت چون لغت نیست، نمی‌توان معنی اش کرد. هارمونی شاعرانه، یعنی چیزی که سکوت را به کلام مربوط می‌کند، و آن را به صورت بخشی لاینفک از شعر در می‌آورد. به همین دلیل وزن، جزو تزیینات شعری نیست، بخشی از ذات آن است و شاید ذات اساسی و اصلی آن باشد.» براهانی، رضا: جنون نوشتن، شرکت انتشاراتی رسام، تهران، ۱۳۶۸، صص ۵۱۰-۵۱۱. ایضاً در باره وزن به عنوان یک مسئله و یک موضوع علمی ر. ک. به: نائل خانلری، پرویز: هنر و ادبیات امروز، ص ۹۶-۹۱.
- ۴- در باره حافظ و شعر او به اختصار بگوییم که این نادره گفتار «خوش العحان» از گزیده‌ترین سخن‌پردازانی است که با اشعاری بالتبه کم، زمان را تسخیر کرده است. این غزلیات از لحاظ گسترده‌گی در زمان و مکان، همانند ریایات عمر خیام عمل کرده‌اند.
- آهنگ گفتار، فشرده‌گی و لطف سخن، عمق عواطف، وسعت نظر و اندیشه انسانی، به طور خلاصه قدرت و مهارت هنری (و به گزینی احتمالی شاعر از میان غزلیات و حذف اشعار متوسط و ضعیف از میان دیگر اشعار، کاری که مولوی بدان توجهی نکرده و یا خود را از آن

بی نیاز داشته است) از حافظ شاعری در اوچ برای زمان‌ها ساخته است.
ارزش والای سخن حافظ در این است که زیبایی در سخن (شعر)، زیبایی در آهنگ
(موسیقی)، زیبایی در حرکات (رقص)، زیبایی در پیکر انسانی را در بیتی، خانه‌ای، مجلس بزمی
گرد هم می‌آورد و به پایکوبی وامی دارد:

رقص بسر شعر تر و نالهٔ نی خوش باشد
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند.
حافظ.

۵- پس از نیما در شعر شماری از شاعران جوان، به تمام یا بخشی از دست آوردهای شعر ستی و تجربیات نیما، کم بها داده شد. در غوغای کشمکش میان طرفداران وزن در شعر از سویی، و مخالفین آن از سوی دیگر، در شعر موج نو وزن کشته شد: «... من حاضر نیستم یک کلمه را بکشم، من وزن را می‌کشم». (احمدرضا احمدی)

۶- ر. ک. به: ترابی، علی‌اکبر: فلسفه علوم، انتشارات چهر، تبریز، ۱۳۵۷، ص ۱۲۲-۱۱۱.
۷- وارگاس، ماریوس: «حقیقت ادبی و حقیقت تاریخی»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۷، شهریور
ماه ۱۳۶۷، ص ۲۶.

۸- در زمینه‌ای دیگر (داستان) نیز، هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته معاصر معتقد است که داستان (اعم از رمان یا داستان کوتاه)، «نه عکس برگردان واقعیت و نه بازآفریننده آن یا حقیقت مانند است، که بیشتر واقعیتی است داستانی در مقابل با واقعیت موجود» ... «به نظر ما، نویسنده قبل از هر چیز، انسانی است مختار، چراکه از همان ظاهرترین جنبه یک داستان، یعنی زبان و نوع انتخاب در زبان - سبک - تا درونی ترین جنبه‌های آن، نگرش خاص نویسنده به جهان، نوشتمنه به قصد به بند کشیدن خواننده، که در خدمت رهانیدن اوست.

... با این همه این آشنایی زدایی، و بهتر، خلق واقعیت داستانی در مقابل واقعیت برونی و درونی موجود، به معنای نادیده گرفتن زندگی و جلوه‌های آن نیست. واقعیت تخته پرش نویسنده است و بی این تکیه گاه، از چرخش موزون در فضای خلق و ابداع خبری نخواهد بود. گلشیری، هوشنگ: «ادبیات و خرافه»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۲۳، آذر ماه ۱۳۶۷، ص ۱۳.

۹- در باره سرنوشت شعر و ادب در آینده (مثلاً در هزاره سوم) نیز نویسنده‌گان و متفکرین زیادی نظر داده‌اند؛ و با پیش‌نگری به اوضاع جهان (مثلاً در هزاره سوم) در ارتباط با نقش تخیل و بیان هنرمندانه شاعر و نویسنده، گذشته از مسائلی مانند تعهد و اخلاق و آرمان، در مسائل تکنیکی ادبیات نیز اظهار نظر کرده‌اند؛ و شکوفایی شعر و ادب رامنوط «به فضایلی» شمرده‌اند که شاعر و

نویسنده باید بدانها آراسته باشد و یا در امتیازاتی دانسته‌اند که ادبیات آینده باید دارا باشد. «ایتالو کالوینو» نویسنده صاحب نظر ایتالیایی مسائل تکنیکی ادبیات را در کتابی زیر عنوان «شش درس برای ادبیات هزاره آینده» به ترتیب زیرین:

۱- سبکی و روانی ۲- سرعت ۳- ایجاز ۴- وضوح ۵- جامعیت و کلی‌نگری ۶- انسجام
مورد بحث قرار می‌دهد، و این ویژگی‌ها را برای ادبیات هزاره سوم اجتناب‌ناپذیر می‌داند؛ و
نویسنده‌گان و متفکران زیادی، گذشته از کمیت و کیفیت ادبیات، در باره تعهد و رسالت و آرمان
شاعر و نویسنده جهان امروز و فردا به زرفکاری‌ها و بررسی‌هایی پرداخته‌اند، تا تصویرهایی
کمابیش روشن از شعر و ادب و شاعر و نویسنده جهان فردا در اختیار معاصرین بگذارند.

فصل ششم

شعر نو.

و شکل و محتوای آن

- ۱- شکل زیبا و محتوای پویای شعر نو
- ۲- جدایی‌ناپذیری شکل و محتوا از یکدیگر
- ۳- فضل و تقدّم محتوا بر شکل، با توجه به سرعت بیشتر پویایی محتوا
- ۴- «شکل» ایستا و فرتوت، سدّ راه پویایی و شکوفایی «محتوا»ی هنری
- ۵- عمدّه کردن مباحث مربوط به «شکل» یا توطئه سکوت در برابر «محتوا»
- ۶- نوآوری‌ها در شکل و محتوای شعر نو
- ۷- نوگرایان و شکستن قالب‌های کهن شعر سنتی
- ۸- نوگرایان و محتوای بالنده و سازندهٔ شعر نو
- ۹- شعر نو عمدّهٔ شعر محتوا است
- ۱۰- شعر نو بیان شاعرانه، پرمحتوا، پویا و پویایی‌بخش

شعر نو

و

شکل و محتوای آن

گفتیم که شعر نو، این بیان آگاهانه و عاطفی واقعیت، در ضمن، شکلی زیبا و محتوایی پویا و تکامل یابنده دارد. مقوله‌های «شکل» و «محتوا» نه تنها در هنر، بلکه، در قلمرو علوم طبیعی و اجتماعی نیز از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مفاهیم و مقولاتند. چنان‌که می‌دانیم در جهان، تمام موجودات و تمام پدیده‌های طبیعی و اجتماعی، دارای شکل و محتوای خاص خود هستند؛ و در آن میان، «محتوا»، به مناسبت تحرک و قابلیت تحولش، بر «شکل» برتری دارد.

«محتوا» ماهیت اصلی شیء، یا پدیده است؛ و از این دیدگاه، «شکل»، سازمان درونی «محتوا» را مشخص می‌سازد؛ و به عبارت روشن‌تر، شکل، عوامل سازنده محتوا را به صورت مجموعه‌ای واحد درمی‌آورد.

مسئلماً جدا کردن «شکل» از «محتوا» جز به طور انتزاعی ممکن نیست؛ زیرا درست است که هر شکلی بیانگر «محتوا»ی معین است، ولی هرگز محتوایی بدون شکل، و شکلی جدا از محتوا امکان نتواند داشت، و این دو، اساساً، از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

ولی آنچه در این میان مهم است این است که «شکل» با تأثیرات خود روی «محتوا» می‌تواند توسعه و تکامل آن را تسريع نماید، و یا بر عکس راه را بر شکوفایی آن بیندد. ولی با در نظر گرفتن اینکه «محتوا» در اشیاء و روندها و هنرها عاملی پویاتر و باشتایی بیشتر در حرکت و تغییر و «شدن»

است می‌توانیم، به اعتباری، شکل را محافظه کار، و محتوا را انقلابی بگیریم؛ و بر این اساس نتیجه بگیریم که میان شکل و محتوا یک رابطه وابستگی مطلق ثابت نیز نمی‌تواند برقرار باشد. اگرچه در جریان ملازمت آن دو، در بدرو امر، به «شکل» جدیدی چندان نیاز نمی‌افتد، ولی در مراحل بعد، با تحرک و پویایی بیشتر محتوا، شکل که تمام امکانات خود را از دست داده است به مانعی در راه رشد و تکامل بدل می‌گردد، و سرانجام محتوای تازه و پویا، شکل کهنه و فرتوت را کنار می‌زند و خود شکل نوی پیدا می‌کند.

در میان مکاتب هنری، اندیشه‌ای که خلاف ملازمت و مناسبت شکل و محتوا را پیش می‌کشد، و این امر رابه وجهی نادرست مطرح می‌سازد «شکل‌گرایی» است که با کم بها دادن به محتوا، در آخرین تحلیل، به اندیشه جدایی و بی‌خبری هنر از زندگی، هنر از نیروهای اجتماعی می‌انجامد و خود را خویشتن هدفی می‌گردد.

در مورد شکل و محتوا، و رابطه این دو، به جهت اهمیت موضوع، اندکی بیشتر دقیق شویم: در قلمرو شعر، شکل هنری که از «روابط و ترکیب‌های الفاظ» به وجود آمده، سبب می‌شود که احساسی در شنونده یا خواننده شعر، و معنایی در ذهن او پدید آید؛ این «معنی» که با شکل ملازم است همان «محتوای» شعر است. این محتوا که بازنگری و محیط اجتماعی و پویایی جامعه رابطه‌ای ناگستینی دارد، به جهت پرتحرک بودنش و به مقتضای تغییرات مداومی که به خود می‌بیند، در ملازمت با شکل، تناسب خود را با آن، از دست می‌دهد؛ به گفته درست‌تر، «شکل» که نتوانسته است با پویایی و نوگردیدن «محتوا» همگام شود، سد راه تکامل «محتوا» می‌شود، و سرانجام، ناگزیر، جای خود را به شکلی تازه و مناسب‌تر می‌دهد؛ این درست همان چیزی است که به دنبال تغییر نظام‌های اجتماعی و تحولات و دگرگونی‌های ژرف، دیر یا زود، در تمام بخش‌های شعور اجتماعی، بویژه هنرها، خود را نشان می‌دهد؛ این همان است که به مقتضای تحولات زندگی اجتماعی سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در نتیجه پویایی و شتاب حرکتی که در ژرفای افکار و اذهان و در «محتوا»ی شعر فارسی پیدا شده بود، شکستن «طلسم مصاریع و قوافی» و تکمیل و تجدید شکل و قالب شعر فارسی و «وضع آرمنی» و به طور خلاصه نوآوری‌ها در «شکل» شعر را اجتناب‌ناپذیر گردانید.

مسلسل اصرار روی هماهنگی شکل و محتوا، به هیچ وجه در مفهوم تأکید روی تطابق خشک و یکسویه شکل و محتوا براساس برداشت تنگ‌نظرانه از واقع‌گرایی و یا در مفهوم تحلیل اجتماعی ناقص و یک جانبه‌اثر یا آثار هنری نیست، بلکه مقصود، بیان هنرمندانه واقعیت در پرتو ژرف‌کاوی در ماهیت پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی است.

ولی گفتنی است که در زمینه شعر نو، اگر ایستادگی کهن پردازان و واقع‌ستیزان نتوانست جلو روند شتاب‌گیر نوگرایی را بگیرد، دست کم توانست مبارزه را به میدانی بکشاند که خلاف میل نوگرایان نواندیش بود. به دیگر سخن، ایستادگی کهنه‌سرایان و حملات استهزاً آمیز آنان بویژه در مورد «شکل» شعر نو سبب گردید که در جریان طبیعی روند نوگرایی دشواری‌هایی - اگر نگوییم

انحراف‌هایی - پدید آید. به عبارت باز هم روشن‌تر، از آنجا که شاعران کهن‌پرداز، همیشه در میان خودشان با مضامین تقلیدی و تکراری طبع آزمایی می‌کردند و عمدهً به معانی و مضامین کهنه و فرتوت قناعت و عادت کرده بودند، و مسأله‌ای از لحاظ محتوا برایشان مطرح نبود، از این‌و خواه از بی‌دردی، خواه بر اثر عدم توجه به «محتوا»ی کلام، غالباً در بند قالب و ظاهر کلام بودند (و در حقیقت، تنها، نوجویی در شکل و یا تجاوز به حریم شکل شعر را به نوگرایان نمی‌بخشیدند) و با حملات خود، نوگرایان را پیوسته به جبههٔ فرعی دفاع از فورم می‌کشانند؛ و با کشاندن نوگرایان به جبههٔ فرعی دفاع از شکل شعر، آنان را از پرداختن به مسائل بنیادی و واقعیت‌های زندگی معنوی و از هدف اصلی نوآوری در شعر یعنی نوآوری در محتوا غافل می‌ساختند. نتیجهٔ نهایی این گونه سیزدی سرانجام آن شد که برخی از نوگرایان، بی‌آنکه خود بخواهند، با مدافعت‌پیگیر خویش، آب به آسیاب فورمالیسم (شکل‌گرایی) بریزند و بی‌آنکه منکر این حقیقت باشند که شکل و محتوا جدایی‌ناپذیرند، در مقالات و نقدها و انتقادهای خود که بخش عظیمی از مطالب آنها در ارتباط با «شکل شعر» و تأکید بر روی فورم آزاد بود، اصلی‌ترین و اساسی‌ترین هدف نوآوری، یعنی محتوا و تازگی و ارزش و اعتبار آن را از نظرهای بدور نگه می‌دارند^(۱). حتی برخی از ادبیان، موقع بحث از نیما تازگی مضمون و محتوای والا شعر او را در پس پرده نگهداشتند و روی فورم شعر او اصرار ورزیدند؛ تا آنجا که در ادامه همان پیکار در جبههٔ فرعی فورم و مهم شمردن آن و غافل ماندن از مهم‌ترین عرصهٔ نبرد کهنه و نو، یعنی محتواهای شعر نو، هنوز هم اذهان زیادی پای در گل فورمالیسم، گرفتار نوعی ظاهری‌بینی و «اسارت شکل»‌اند. اینان که آگاهانه یا ناآگاهانه «محتوا» را فدای «شکل» می‌کنند، و شعرشان، در آخرین تحلیل، هدفی جز خود «شکل» پیدانمی‌کند، در عمل، سده‌های عقب باز گشته، عملًا همان کاری را انجام می‌دهند که قرن‌ها پیش شمس قیس دستورش را صادر کرده است: «در قوافي اولني چنان باشد که تعیین آن بر معنی مقدم دارد...» بیان این گفته در شرایط امروزی با توجه به ساخت و عمل کرد شعر شکل‌گرا چنین می‌شود که: در «واژه‌ها و شکل» اولی چنان باشد که تعیین آن بر «معنی و محتوا» مقدم دارد.

در دورهٔ کنونی، نوستیزی از سوی شکل‌گرایی و جریان‌های شعری همسو و هم‌راستای آن به صورتی محترمانه، ولی در همه حال خودبینانه، و بدون پشتوانهٔ هنری درخور توجه، و بدون ارائه شاهکار یا شاهکارهایی براساس نظریات خود، فقط در نوعی «مخالفت» خلاصه می‌شود و با تمام قلمفرسایی‌ها و نونمایی‌ها از این حدّ فراتر نمی‌رود؛ مخالفتی که در جدیدترین صورت و شیوه‌اش با توطئه سکوت در برابر محتوا به این بستنده می‌کند که عروض نیمایی را تنها یک نمود کلاسیک بشمارد.

مسئلماً اگر این تلاش‌ها به یک نوآوری ارج‌دار زایا و پویا و یک راه و روش تازه و روشن متنه‌ی می‌شد نه تنها کسی را ایرادی نبود بلکه مورد تقدیر و ارج‌شناسی تمام ادب‌دوسستان آگاه نیز قرار می‌گرفت، و باید هم بگیرد. ولی نکته اینجاست که، به طور کلی، مخالفت شکل‌گرایان، واژه‌زدگان،

محتو استیزان، واقع‌گریزان در مواجهه با «نهاده» نوآوری نیما، در بهترین حالت، در حد یک «برابر نهاده» باقی می‌ماند و به هیچ وجه به سطح یک «با هم نهاده» در مفهوم دقیق کلمه نمی‌رسد.

حقیقتی است مسلم و تلخ که در نظریات مخالفین باحسن نیت، و در شعر محتواگریزان، حرکت هست ولی نوآوری نیست؛ «مُدرُوز» هست ولی نوآوری و نوآفرینی نیست.

گریز از محتوا، در پیوند با بی‌توجهی و یا کم بها دادن به محتوای اجتماعی، این بخش از شعر امروز را به سوی بی‌اعتنایی به سرنوشت جامعه و انسان، و پشت کردن به حیات و واقعیت‌های اجتماعی و انسانی رانده است؛ به دیگر سخن، اشتباه عمده خودشیفتگان واقع‌گریز تنها این نیست که «مُدرُوز در شعر» را به جای «نوآوری در شعر» گرفته‌اند و یا خود را به تفنن‌های ذوقی و خودمدارانه شکل‌گرایی و مجرداندیشی قانع و دلخوش ساخته‌اند، بلکه، اشتباه بنیادی آنان این است که همین تفنن‌های ذوقی و نظریات تجربه نشده در عرصه عمل را- اگر نگوییم نظریات حاصل از بی‌دردی و خودمداری خویش را- برتر و بالاتر از نظر و اندیشه و احساس میلیون‌ها مردم فعال و بافرهنگ که طالب «محتوا»‌یند، می‌شمارند، میلیون‌ها مردمی که با کار و تلاش و فعالیت مغز و بازوی خود عملأ و نظرآ راههای دانش و بینش را هموار و روشن ساخته‌اند و می‌سازند. با توجه به همین بی‌دردی و بی‌خبری واقع‌گریزان در مورد اجتماع و مناسبات اجتماعی و در باره نقش کار و فعالیت مردم اعماق و سازندگان حقیقی فرهنگ، باید تصریح نمود که کافی نیست شاعری فرنگ‌ها بدور از سنگرهای اجتماعی، در دههای اجتماعی را با واسطه‌های ضعیفی شنیده باشد، و با همان سرمایه «اطلاعات ذهنی» ناقص، گفتار خود را در هالهای از اشارات و نمادها و تعبیر ویژه که جز برای همگنان انگشت‌شمار، برای هیچ کس دیگر، قابل درک نیست فرو بَرَد، و کار شاعری و رسالت خود را تمام شده تلقی نماید؛ بلکه باید در دههای اجتماعی را، به عنوان یک انسان شاعر، با تمام وجود خود احساس و به اصطلاح آن در دهه‌را «زندگی کرده باشد» تا شخصیت اجتماعی و هنر راستینش از کوره آزمایش‌های دشوار و مبارزات اجتماعی همانند فولاد آبدیده بیرون آید، و گفتارش قاطعیت، تئسیش حرارت، و بیانش استواری و روشنی پیدا کند. بی‌شک چنین شاعر در داشنا و آگاه به رَوَند تکاملی جامعه و ماهیت و رسالت هنر است که می‌تواند شعری صمیم و پر محتوا، هنری انسانی و زیبا در اختیار فرهنگ‌دوستان آینده‌ساز بگذارد.

امروزه، در نتیجه تکامل فکر و فرهنگ انسان‌ها، در تمام مواردی که مردم با بی‌دردان و شعر آنان روبرو می‌شوند، بلاfacile این دو سؤال را طرح می‌کنند:

- ۱- این شاعر، چیزی برای گفتن دارد؟ (یا بالفاظی و بزرگ‌نمایی به دنبال نام و نان است؟)
- ۲- در پشت سر این شعر، اندیشه‌ای بزرگ هست؟ (و یا اینکه شاعر از لحاظ اندیشه‌زرف و عاطفه لطیف مرخص است؟)

در واقع علیرغم خودپسندی‌های اقلیت شکل‌گرا و معما‌را که جامعه فرهنگی بسیار گسترده تشنۀ «محتوا» را به هیچ می‌گیرند، و جهان شعر نو و دوستداران آن را محدود به جمع همگنان و

ستایندگان انگشت‌شماری می‌دانند که در «اسارت شکل» به سر می‌برند، امروزه اساساً منظور نظر مردم آگاه و ادب دوستان صاحب‌نظر و آنان که دنبال ادبیات واقعی می‌گردند، بیشتر و پیشتر از هر چیز همان «محتوا» بوده و هست^(۲)؛ و در مقام پاسخ‌گویی به همین نیاز معنوی بنیادی است که شاعر نوپرداز راستین، خود را مسؤول و متعهد می‌بیند، و از نظر دور نمی‌دارد که اساساً اگر شعر، آزادی و تجدیدی هم می‌خواست برای بیان بهتر و آزادتر «محتوا» بوده و هست؛ و بر این اساس می‌کوشد محتوای پویا و زیبا و ارجдар شعر خود را بدور از هرگونه لفاظی و بازی با کلمات و تفنن‌های ذوقی و شکل‌گرایی‌های بی‌دردانه ارائه دهد^(۳)، و راهگشای معانی گسترده و عواطف والا و اندیشه‌های ژرف گردد، و با هماهنگ ساختن شکل زیبا و محتوای پویا^(۴) به قوام و استواری بنای رفیع شعر نو مدد رساند.

خلاصه کنیم، تکامل شعر نو در مفهوم «شعر محتوا»ی معاصر با زمان خود، به شاعران واقع‌گرا این قدرت را بخشیده است که گفتارشان فشرده‌ای از احساس لطیف و اندیشه‌ای روشنگر، و بازنابی از زندگی و واقعیت اجتماعی، و چشم‌اندازی از ترقی و تکامل انسانی و پیشرفت هنری باشد؛ هنری که ایجاد تفahم و یگانگی بخشیدن و معنوی ترکردن و انسانی تر گردانیدن زندگی را به عنوان رسالتی اجتناب ناپذیر در برابر خود دارد.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، و شکل و محتواهای آن

- * شعر نو، شکلی زیبا و محتواهی پویا دارد، و در آخرین تحلیل «شعر محتوا» است.
- * شکل ایستاو فرتوت در مراحلی از تکامل هنر (من جمله شعر)، سد راه پویایی محتوا و نتیجه مانع شکوفایی هنر (از جمله شعر) می‌گردد.
- * «شکل» شعر نو، عوامل سازنده «محتوا»ی آن را به صورت مجموعه‌ای در می‌آورد؛ ولی بی‌هیچ شک، تقدم و اهمیت با «محتوا» است. «محتوا» ماهیت اصلی شعر و هدف عمده شاعر نو پرداز آگاه در آفرینش هنری است.
- * در جریان تکامل و پویایی شعر، «محتوا» بر اثر سرعت حرکت شتابگیر، با «شکل» که تغییراتش دیررس و کند است ناهماهنگی و ناسازگاری پیدا می‌کند؛ و این امر، ضمن آنکه نوآوری را اجتناب ناپذیر می‌سازد، ناسازگاری و ستیز میان شکل‌گرایان و محتواگرایان را نیز سبب می‌شود.
- * شکل‌گرایان با عمدۀ کردن فرم ادبی، ارزش و اهمیت محتواهای هنری و فرهنگی شعر نو را مستقیم یا غیرمستقیم، آشکارا یا نهانی، انکار می‌نمایند. توطئه سکوت در بارۀ محتواهای اشعار نیما و کشاندۀ بحث‌های ادبی به محدوده شکل و قالب، و در محاصره گرفتن شعر نو از این راه، از ترددهای موفق شکل‌گرایان در نیم سده اخیر بوده است.
- * شعر نو دارای شکلی یگانه و آرمونی یا همنوایی و پیوند اندامواره (اورگانیک) برای ایجاد تأثیری واحد و دگرگونی بخش است.
- * محتواگرایی مبتنی بر اساس واقع‌بینی و واقع‌گرایی اجتماعی، همراه با تکنیک‌های تازۀ هنری، به سهم خود، آینده‌ساز شعر انسانی شکوفان فرداست.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل ششم

- ۱- همین کم بها دادن به «محتوا» در برایر «شکل»، «تناقضات داخلی شعر نو» و «بن‌بست شعر نو» را به دنبال داشت: «...اگر کسی محتواخی خود را یافت صدی هشتاد کار تمام است ... هر وقت، هر جا ادبیات دچار فقر مضمون شد، مسأله صورت و فورم اهمیت درجه اول می‌یابد؛ یعنی هرم وارونه می‌شود ... در زمینه ادبیات معاصر با وجود پیشرفت‌هایی که کرده‌ایم هنوز از کاروان عقیم. به شعر نو توجه کنیم که هم در باره‌اش گفتوگو زیاد است و هم هیاهو. شعر نو از نظر صورت و قالب به پیشرفت‌هایی رسیده است اما از نظر محتوا در این اوآخر دچار وضع اسفانگیزی شده است ... شعر نو از نظر محتوا و مضمون در مجموع به بی‌راهه افتاده و ترک رسالت کرده است؛ و توجه شاعران بیشتر به صورت است تا به محتوا. نتیجه این شده است که اگر چاره‌ای اندیشه‌نشود شعر نو در تناقضات داخلی خود متلاشی خواهد شد ... برای این که شعر نو از این بن‌بست نجات یابد باید دقیقاً به انتقاد از خود بپردازد و منصفانه گذشته و حال خود را بررسی کند» رحیمی. م، «هنر فارغ از امور اجتماعی»، فصلنامه سهند، تبریز، شماره ۱، خرداد ماه ۱۳۵۹، ص ۸۲.
- ۲- به طور کلی، همین بی‌محتوایی (و یا کم محتوایی) سبب گردیده است که تشنگان شعر و ادب راستین در تشنگی و ناکامی بماند، و بیزار از این همه شکل‌گرایی و لفاظی و واژه‌زدگی عطای ادبیات بی‌محتوارا به لقایش بپخشند: (به تجربه دریافت‌هایم که همین دانشجویانی که از سر کلاس ادبیات فرار می‌کنند یا در طی آن، تمرین درس‌های رشته‌های دیگر شان را حل می‌کنند، همین دانشجویان، اگر کسی ادبیات را از رهگذر معانی بلند و اندیشه‌هایی که در آن نهفته برایشان مطرح کند دیوانه‌وار به طرف او می‌روند. در یکی از همین دانشکده‌ها اگر اعلام کنند که مثلاً فلان آدم - حتی آدم گمنامی - در بارهٔ جهان‌بینی خیام یا مبارزة اجتماعی ناصر خسرو یا تفکرات مولوی یا روح حماسی در شعر فردوسی و ... بحث می‌کند، همین دانشجویان فراری برای شنیدن حرف‌های او، اگرچه بسیار ساده و ابتدایی نیز باشد، از سر و کول هم بالا می‌روند و برای یکدیگر جاززو می‌کنند) شفیعی کدکنی: «پژوهش‌های ادبی»، مجله فرهنگ و زندگی، تهران، شماره ۶، شهریور ۱۳۵۰، ص ۱۳۱.
- ۳- مسلمًا شاعرانی که نظری صائب در بارهٔ شکل و محتوا، و ویژگی اجتماعی و فرهنگی شعر نو

داشته‌اند، هرگز رسالت خود و ارزش و اعتبار شعر را فدای لفاظی‌ها و تفنن‌های ذوقی نکرده‌اند: «... با وجود تجربه‌های ممتد با شکل، بیشتر این شاعران معتقد بودند که باید با زندگی و جامعه روپرورد و از روپرورد با آن به کشمکش پرداخت؛ معتقد بودند که لفاظی، برخی تشبيهات، استعارات و مجازها و کنایات و برش کشیدن وزن باید متوقف شود و اینها به صورت ذات شعر، طوری در شعر پنهان بماند که فقط خود شعر باشد و دیگر، هیچ». براهنی، رضا، جنون نوشتن، شرکت انتشاراتی رسام، تهران، ۱۳۶۸، ص ۵۴۱.

۴- اصرار در اهمیت «محتو» و این که شعر نو، شعر محتو است و یا ادبیات متعهد، ادبیات محتو و جهت‌دار است، باید حمل بر کم بها دادن به «شکل» بویژه به «هماهنگی میان شکل و محتو» شود؛ زیرا چنان که می‌دانیم، این هماهنگی تا آنجا ممکن است که «تشکل شعر»، چیزی جز «حاصل هماهنگی بین شکل و محتو» شمرده نمی‌شود: «منظور از این عنوان (ساختمان شعر) نه شکل ظاهری است که مثلاً در شعر کلاسیک فارسی بیشتر به اعتبار قافیه به شکل‌های نظری مثنوی، قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مستزاد و جز آن تقسیم و محدود می‌شود، و نه قالب ظاهری شعر نو که رها از قید و بند قافیه - به صورت قدیمی آن - می‌تواند اشکال بسیار متعدد داشته باشد. منظور ما از عنوان فوق تشكیل درونی شعر است. بی‌آنکه بخواهیم وارد مباحث متعدد و اغلب بی‌فایده روز در این باره بشویم، می‌توان گفت که تشكیل و ساختمان درونی شعر، حاصل هماهنگی بین قالب و محتو است... اگر عاطفه راماده، وزبان و صورت‌های خیال و موسیقی را که وسیله انتقال این ماده هستند صورت بنامیم، تشكیل و ساختمان درونی شعر وقتی ایجاد خواهد شد که ماده در بهترین و زیباترین صورت خود تجلی کند، و در غیر این صورت هر تغییری در اجزای این صورت باعث کاهش ارزش شعر می‌شود؛ و این وقتی ممکن است که تمام عناصر تشکیل‌دهنده صورت در وحدتی هماهنگ در جهت اصلی شعر، که انتقال عاطفه یا ماده است، بسیج گردد.

... منظور از ساختمان شعر، پیوند و همبستگی دقیق همین ظاهر و باطن، یا صورت و ماده شعر است. در شعر نو این ساختمان ذهنی و تشكیل درونی، در کل شعر مطرح می‌شود، و بنابراین کار مشکل‌تر است؛ و نیز به همین دلیل است که در ایجاد محور عمودی خیال که باعث پیوند اجزای شعر در کل شعر است، نیز پادر میان می‌گذارد، در حالی که در شعر کلاسیک فارسی کمتر به این امر توجه می‌شود.» پورنامداریان. ن: تأملی در شعر احمد شاملو، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۵۷، صص ۳۴۰-۳۳۷.

فصل هفتم

شعر نو.

هنر «نشان دادن» است نه صنعت «گفتن»

- ۱- شعر نو، بیانگر اندیشه و احساسات به صورت تصویر
- ۲- تصویر ذهنی یا صورت‌های مشخص نمایش‌پذیر
- ۳- شعر نو و ارزش والای تصویرهای هنری
- ۴- قله‌های شعر و قدرت تصویرگری واقعیت
- ۵- شعر نو «نشان می‌دهد» نه اینکه تنها «می‌گوید»
- ۶- روشنی بیان اندیشه و عاطفة شاعر نوپرداز در پرتو تصویر
- ۷- حضور خواننده شعر در صحنه اندیشه و احساس شاعر در پرتو تصویر
- ۸- تصویرگری در شعر نو و لزوم «دید تازه» شاعر، و «بافت تازه» سخن او
- ۹- شعر نو و تصویرگری شاعر نوپرداز از موضع والای هنری
- ۱۰- تصویرگری در شعر نو محصول درد آشنایی و خلاقیت ذهن شاعر نوپرداز

شعر نو

هنر «نشان دادن» است فه صنعت «گفتن»

شعر نو بیانگر جریان اندیشه‌ها و عواطف به صورت «تصویر»‌هاست. تصویر، زبان اغلب هنرهاست، ولی شعر نو به گسترده‌گی و فراوانی و چیره‌دستی از این زبان استفاده می‌کند؛ و ارزش و اثربخشی خود را نیز، عمدهً، بدان مدیون است.

در واقع شاعر نو پرداز، در پرتو تخیل خلاق، ادراک‌ها و عواطف خود را در قالب صورت‌هایی مشخص و نمایش‌پذیر که «تصویر ذهنی» نامیده می‌شوند، می‌ریزد؛ و با ارائه آنها، عواطف شدیدی را در خواننده یا شنونده شعر به وجود می‌آورد؛ و همین تصویرسازی مؤثرترین وسیله شاعر - اگر نگوییم یگانه هنر او - در بیان احساس و اندیشه است.

شاعر، با تخیل خلاق که خود از راه حس و احساس و عواطف و حافظه و تداعی معانی و اندیشه به طور کلی، ریشه در واقعیات و تجربیات زندگی دارد، به تصویرسازی می‌پردازد و به اشیای عینی خارج، هیأتی ذهنی می‌بخشد.

اهمیت تصویر در شعر، بویژه در شعر نو، تا آنچاست که با اندک تسامحی می‌توان گفت بدون دستیاری آن، سخن حتی اگر موزون و مقفاهم باشد از سطح «نظم» نمی‌تواند بالاتر رود، و به مقام رفعی شعر برسد. در مورد شعر نو باید تأکید کرد و با قاطعیت گفت که این شعر، بیشتر شعر تصویر است نه نظم شرح و تفسیر؛ هنر «نشان دادن» است نه صنعت گفتن؛ و اگر بخش عظیمی از قصاید و

مدايح و سرودهای قدم «نظم» شمرده می‌شوند نه «شعر»، بیشتر به علیت نداشتن محتوای ارزنده، جوهر شعری و بویژه فقیر بودن گفتارشان از لحاظ تصویر است. این امر در مورد شعر نو تا آنچا مهم است که گفته می‌شود: بدون تصویر، بدون تشییه و استعاره و نماد و اسطوره که سازنده روح شعرند، شعری اصیل و نو در مفهوم خاص آن وجود ندارد.

شاعران توان، بخش بزرگی از موقیت‌های خود را به مهارت و توانایی خویش در تصویرگری مدیونند، تصویرهایی که سیما و چهره مشخص و برجسته و زنده به شعر می‌دهند، و بدون آنها، شعر از زیبایی و تأثیرگذاری محروم می‌ماند. این گفته، اندک توضیحی لازم دارد:

اگر یکی بگوید «من غریب هستم» یا «غریبت مرادلتنگ ساخته است»، اگرچه گفته‌اش را به نظم نیز کشیده باشد ما آن را شعر در مفهوم خاص آن نمی‌شناسیم؛ ما فقط چنین «گفته»‌هارا «می‌شنویم»، و از شنیدن آنها نیز چندان برانگیخته نمی‌شویم. ولی هنگامی که ناصرخسرو این عذاب و درد غربت را در مصراجی عيان می‌سازد که: «آزرده کرد کردم غربت جگر مرا»، او مارادر آن دیار دل آزار غربت و غربت‌زدگی حاضر می‌سازد، و ما «شاهد» و «ناظر» درد و رنجی می‌گردیم که گریبان جان او را گرفته است؛ و زهر نیش کردم غربت را که شاعر تا اعماق روحش تجربه کرده، با تمام وجود خود احساس می‌کنیم، و بی‌توجه به فاصله زمانی و مکانی خود با شاعر، در این احساس شریک می‌گردیم. آری، شاعر با استفاده از تخلیل و زبان تصویر، به طور زنده و مؤثر، این وضع جانگزای را نشان داده است.

سیاهی چنین روزگار تاریک دور از یار و دیار را، این غم غربت را، شاعر معاصر نیز به خوبی (نشان می‌دهد):

من وطنم را می‌خواهم،
تاریکی روح
که از سیاهی همه شب‌های غربت
رنگ گرفته است
با هیچ آفتاب غریبه‌ای
روشن نمی‌شود. (محمدعلی صفویان)

کسی که می‌گوید «مناعت و غنای طبع خوب است» یا «آزمندی و دریوزگی بد است»، ما حرف‌های او را تنها «می‌شنویم». او با گفتن این گونه سخنان، مارا از نظر خود «آگاه می‌سازد»، ولی مارا «به هیجان نمی‌آورد». این گوینده، حتی اگر سخنانش را به وجهی موزون و مقفانیز تکرار نماید تازمانی که اندیشه‌اش را به زبان تصویر بیان نکرده است، و به عبارت دقیق‌تر، تا هنگامی که نظرش را با تصویر

«ارائه» نداده است در واقع، پا از دایره نثر و یا نظم معمولی فراتر ننهاده است؛ ولی کافی است که شاعر هنرمندی مانند صائب، چنین آزمندی را پیش دیدگان همه، طرف سؤال قرار دهد که:

دست طمع که پیش کسان می‌کنی دراز پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش؟

تا شعر مقام راستین خود را، و سخن بالاترین قدرت تأثیر خود را باز یابد. شاعر معاصر، در شعر «پل» نشان می‌دهد که: «تصویر خط گستته از دست رفتگان نقشی ز تار و پود ماست»؛ و اگر سخن از «پل» و بار سنتگینی است که این «قوز کرده» بر دوش می‌کشد، و یا اگر پاییندی شاعر و کوه به آب و خاک در میان است، شاعر، این همه را، بیشتر «نشان می‌دهد»:

در فکر اینکه زپل چون گذرکنم
لختی چو مرغ خسته نشتم به روی سنگ
آن دم که آفتاب
چو یماری امید
دلتنگ و پاکشان
آرام می‌گذشت
زدکان رنگرز
وز چشم رنگدان
ترکیب زرد و سرخ
تنیده به صورتش
زردی شده‌ست سرخگون
سرخی شده‌ست زرد روی

پل بود و من
ورو در سبک عنان
پل قوز کرده بود که بر پشت خود کشد
وزن هزار عابر سرگشته از دوسو
وزن نگاه خسته چشمان بی امید
وزن چراغ مرده دل‌های بی تپش
من قوز تر

که بگذرد از من هراس شب
و غم‌های بی‌نشان

ای پل، تو بسته‌ای چو من خسته پای خود
بر پیکر زمین
با دست و پای بسته کجا می‌توان گریخت
من نیز چون توبه‌این خاک پای بند
از من هزار ریشه درین خاک خفته است
با من هزار قصه ازین خاک گفته است
دستی که گاهواره من را تکانده است
پیوندمان فسانه بود و نبود ماست
تصویر خط‌گشته از دست رفتگان
نقشی ز تار و پود ماست
پیوسته در وجود ماست
آن زخم‌ها که خنجر بیگانه آفرید
صد رشته بسته‌ایم به هر خشت این زمین
تا بافت رشته ما دست سرنوشت ... (قاسم لارین)

اهمیت و ضرورت تصویر نه تنها در تمامی شعر، بلکه در مورد کوچک‌ترین بخش‌های سازنده آن یعنی بیت و مصraig نیز درخور ذکر است. گویی در هر بیت یا خانه‌ای که فروغ تصویر در آن نیست، شاعر از پشت دیوار با ما گفتگو می‌کند، و ما شعر و شاعر را «می‌شنویم»، «نمی‌بینیم». گفته‌یم که این نیاز به تصویر جهت «نشان دادن»، در کوچک‌ترین واحد شعر نیز احساس می‌شود، منظور آنکه حتی شاعر توانایی مانند صائب که تصویرگری‌ها و قدرت «اندیشیدن او با تصویر» معروف است، اگر در جایی، در بیتی، از تخیل خلاق خود مدد نگیرد و از تصویر و تصویرسازی بدور افتاد، حاصل فعالیت و ره‌آورده کارش، ارمغان هنری چندان ارجمند نخواهد بود. چنان که در جایی، رنجیده خاطر از این و آن، در شعرش می‌گوید:

گویند به هم مردم عالم گله خویش

در این بیت، اگر از عناصر فنی و ظاهر شعر صرف‌نظر کنیم، از اندیشه و عاطفه و خیال، تنها دو عنصر

اول نقش خود را ایفا نموده‌اند؛ یعنی اندیشه شاعر (که از زندگی عملی شاعر سرچشمه گرفته، و از تجربه او در زیستن با افراد یا گروه‌هایی که شاعر از آنان نامردی‌ها و یا نامردی‌ها دیده ناشی می‌شود) و عاطفة شاعر (دل آزردگی و گلمندی او در برابر این نامردی‌ها) هر دو «گفته» شده، ولی از آن نازک خیالی‌ها و هنرآفرینی‌های تخیل خلاق شاعر که تصویری بیافریند، و در پرتو تصویر، این اندیشه و عاطفه، روشنی و جانی تازه یابند، و بدی نامردان و شرارت جانگزای آنان که جان شاعر را به لب رسانده، برابر چشم دل خواننده به تماشا گذاشته شود چندان خبری نیست. او بیشتر «می‌گوید» و کمتر، «نشان می‌دهد».

«گفته» مزبور در مقایسه با آن همه اشعار پر تصویر و زنده و نیرومند خود صائب جز یک «نظم» معمولی، با درونمایه‌ای کم‌بها، بیش نیست؛ درونمایه‌ای که شاید خود شاعر نیز نمی‌تواند بدان اعتقاد راسخ داشته باشد (و یا بر این باور باشد و پذیرد که عالم و عالمیان بدون استشنا بد هستند، و خائن و خادم، ویرانگر و سازنده، بد و نیک، سنمگر و ستمدیده، همه با یک چوب رانده شوند).

همین مسأله، برای مولوی نیز، در سطحی وسیع تر در باره انسان و انسانیت مطرح می‌شود؛ و او در حسرت و آرزوی یافتن انسان و انسانیت، عقیده خود را، بلند نظرانه، این چنین با ما در میان می‌گذارد:

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست	دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر گفتند یافت می‌نشود جسته ایم ما
---	--

«پیر چراغ به دست در جستجوی انسان» مولوی، برابر چشمان آتشی شاعر معاصر، (که خود، در شعر «سلوک» در پی آب و آفتاب و انسان و عشق، به سراب و سیاهی و دیو و ددرسیده است) قرار می‌گیرد؛ و شاعر این همه را به روشنی «در برابر دیدگان ما قرار می‌دهد»:

می‌گویم آب صد کوزه سفالین سبزینه بسته، سیراب، می‌آیند ورویروی دست و دهانم صف می‌کشند. و چشم‌هایم از سمت خشک تشنگی ابری و خواب و خیس، جهان را می‌بینند اما نگاهم

از پشت خانه بونه مژگان
بر کاغذ سفید کویری، می خواند «آ... سراب! ...»

می‌گوییم
انسان

از امتداد جاده متروک حافظه

-که از بدایت دانایی

و قرن‌های آن سوی تقویم

آغاز می‌شود

خیل بی‌انتهایی

از مازه‌های محوس‌رازیر می‌شوند

و تک تک از برابر ایمانم

و انتظار دست و دهانم

رد می‌شوند

اما

برگی که ناگهان

از دفتر پریشان درویشی

-در باد -

برکنده می‌شود

پیری - چراغ به دست و عربان را

می‌آورد برابر چشمانم

پیری چراغ به دست و سرگشته در حوالی روز

که «گرد شهر» می‌گردد

و می‌سرايد - با تکرار و اصرار -

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ... (آنثی)

همین تجربه، همین برخورد با «سیاه مردم زمین» به مشیری شاعر معاصر نیز دست می‌دهد. او نیز از دیدگاه خود و به شیوه خویش، از روی شرارت و نیرنگ نامردمان پرده بر می‌دارد، و خطاب به ستاره شبانگاهی، «خنجر پنهان در مشت» و «خار جانگزای حیله پنهان در پشت شکوفه تبسّم‌ها» را «نشان می‌دهد»:

ای ستاره‌ای که به پیش دیده منی
باورت نمی‌شود که در زمین
هر کجا، به هر که می‌رسی
خنجری میان مشت خود نهفته است.
پشت هر شکوفه تبسی
خار جانگزای حبله‌ای شگفته است.

از سوی دیگر، تصویر به عنوان عنصری از فرهنگ و هنر جامعه، هماهنگ با پویایی و تکامل در زنگ‌ناپذیر اجتماعی، و به دنبال نوآوری و نوگرایی در شعر به طور کلی، به مقتضای نزدیک شدن هنر به زندگی و مردم، در محدوده طبیعت و من فردی شاعر مخصوص نمی‌ماند، و با پیدا کردن معنای گسترده و ژرف، روشنگر پویایی جامعه و حیات اجتماعی، فرهنگ و خرد فرهنگ شاعر می‌گردد. روشن‌تر بگوییم: می‌دانیم که بازتاب پویایی زندگی و تحولات اجتماعی در شعر نیمة دوم سده نوزدهم، و بعداً، در شعر مشروطیت، سبب پیدایش و گسترش «شعر اجتماعی» شد؛ و این امر، آفرینش و استفاده از تصویرهایی تازه‌تر، درخشان‌تر و زنده‌تر را در دامنه‌ای بس گستردۀتر، در آثار نوآورانی که می‌کوشیدند شعرشان هنری عمیقاً اجتماعی و تبلور زندگی و به اصطلاح شاملو «یکسره خود زندگانی» باشد، تسریع نمود. شعر نو، پس از آنکه در دهه‌های اول قرن بیستم، نخستین موج (موج رمان‌تسیم) را از سر گذرانید، تحت فشار سیاست‌های روز، در آثار نیما و همزمان او جای خود را به نوعی «سمبولیسم اجتماعی» - به «شعر ضد شب» - داد، شعری که زبان هنریش تصویر بود، تصویری نیرومند و روشنگر که به بیان نمادگرایانه واقعیت اجتماعی می‌پرداخت. بدین ترتیب، اگر در شعر سنتی، مثلاً در شعر فردوسی، در باره شب، شاعر، بیشتر تاریکی و سیاهی طبیعت را نشان می‌دهد، در شعر نو، مثلاً در شعر نیما، شاعر، بیانگر تاریکی‌ها و سیاهی‌های اجتماع می‌گردد، و تصویر را - این زبان روشنگر و توانارا - به خدمت زندگی و مردم می‌گمارد؛ و در هیچ شعر موقفي، تصویر، نقش هنری خود را که همان «نشان دادن» و به بیان، زندگی بخشیدن باشد از دست نمی‌دهد.

فردوسی، در شعر خود، تصویری از شب ارائه می‌دهد که در تیرگی گسترده‌آن، زمانه از نیک و بد زبان بسته است؛ و ما در پرتو تصویرگری او، به دیدن واقعیتی طبیعی که او احساس کرده قادر می‌شویم:

نه بهرام پیدا، نه کیوان نه تیر	شبی چون شب روی شسته به قیر
یکی فرش افکنده چون پر زاغ	سپاه شب تیره بر داشت و راغ
تو گفتی شدستی به خواب اندر وون	زمین زیر آن چادر قیرگون
زمانه زیان بسته از نیک و بد	نه آوای سرغ و نه هر آی دد

شعر شب زندان مسعود سعد سلمان حدیثی تلغیت از تاریکی کور و سیاهی است که هرگونه امیدی را در دل شخص شاعر خفه کرده است:

سیاهی سیاه و درازی دراز
که او را امید سحرگه نبود.

سهراب سپهری، با تصویر درخشان و بلورین، حتی در تاریکترین لحظات، مارا با شبی با حال و هوایی دیگر آشنا می‌کند. اگر در شعر فردوسی، به هنگام شب، طبیعت، خاموش است و به اصطلاح او «زمانه زبان بسته از نیک و بد»، و یا در شب مسعود سعد سلمان، شاعر را امید سحری نیست، در شب ارائه شده از سوی سپهری هرگز این چنین نیست؛ بلکه از اعماق شب، شب تاریک حیات، سرود حوریان چشممه به گوش می‌رسد، و روشنایی در کار شکافتن دل سخت صخره شب است:

در ته شب حوریان چشممه می‌خوانند
ریشه‌های روشنایی می‌شکافند صخره شب را.

شب نیما، شبی تیره‌تر، جانکاهتر و معنی‌دارتر است. شاعر با استفاده از تصویر یعنی با «ارائه گرهی فکری و عاطفی در لحظه‌ای از زمان»، و با ارائه «شی دم کرده» به ما امکان می‌دهد که در جهان ذهن او و در فضای شعر و هنر او حضور یابیم و شاهد کشفی باشیم که او از محیط خود کرده است. در شعر «هست شب»، ما با پی و پوست و استخوانمان شبی در دالود و غم افزار احساس می‌کنیم؛ شبی کور و کورکننده، شبی تیره درون به تیرگی محیط شاعر:

هست شب، یک شب دم کرده و خاک
رنگ رخ باخته است.
باد-نوباؤه ابر-از بر کوه
سوی من تاخته است.

هست شب، همچو ورم کرده تنی، گرم در استاده هوا
هم ازین روست نمی‌بیند اگر گمشده‌ای راهش را
با تنش گرم بیابان دراز
مرده را ماند در گورش تنگ
به دل سوخته من ماند
به تنم خسته، که می‌سوزد از هیبت تب
هست شب، آری شب.

چنان که دیده می‌شود، تصویری که در شعر نوبت ضرورت آن تأکید می‌شود، تصویری است کاملاً نو، تصویری که خود، علاوه بر قدرت احساس و اندیشه، هوش و تخیل شاعرانه، مستلزم «دید تازه» (ادراک و احساس نو از اشیاء و موجودات از زاویه‌هایی نو) و «بافت تازه» سخن (کلمات و تعبیرات هماهنگ با احساس شاعر و برداشت تازه او در جهان واژه‌ها) است. در این مورد، کافی است به شعر پر تصویر زیرین که در پرتو «دید نو» و «بافت تازه» سخن، چشم‌انداز زیبایی پیش دیدگان خواننده قرار می‌دهد، اندکی بیشتر دقت کنیم تا ارزش و اهمیت این تازگی در زمینهٔ خلاقیت هنری روشن شود:

درینغا دره سرسیز و گردوبی پیر

وسرود سرخوش رود

به هنگامی که ده

در دو جانب آب خنیاگر

به خواب شبانه فروشد.

درینغا مهتاب و

درینغا مه

که در چشم‌انداز ما

کوهسار جنگل پوش سربلند را

در پردهٔ شکی

میان بود و نبود

نهان می‌کرد.

درینغا باران

که به شبستان‌گویی

دره را ریزو تند

در نظرگاه ما

هاشور می‌زد.

درینغا خلوت شب‌های به یداری گذشته

تا نزول سپیده دمان را

در بستر دره به تماشا بنشینیم

و محمل شالیزار

چون خاطره‌ای فراموش

که اندک اندک فرایاد آید

رنگ‌هایش را به قهر و آشتی
از شب بی حوصله
باز ستابند. (شاملو)

این بود نظری به تصویر و اراثه زنده واقعیت در شعر نو که به اثر و کار هنری شاعران و هنرمندان خلاق، ارزش و اعتباری والا می‌بخشد. حال اگر بخواهیم مسیر شاعر و خط سیر فکری و هنری او را در این مورد، دست کم در چند خط، نشان دهیم باید بگوییم:

ورود و حضور شاعر واقع‌گرا در مهم‌ترین عرصه کار و پیکار فکری و فرهنگی محیط،
کنگکاوی و دقت او در جهان زیبایی‌ها، پیوندها، رازها، حکمت‌ها، بی‌کرانی‌ها و ملاحظه این عالم
گوناگون از موضعی مترقی و از زاویه‌های مختلف، و سپس ترکیب و پرورش دستاوردهای حاصله
از سیر در آفاق و انفس در ذهن خلاق، ساختن تصویرهای نو، سرانجام انتقال ماهرانه و شیوه‌ای این
تصاویر و این جهان اندرونی شده به شنونده یا هنرپذیر، این است بخشی از تلاش عملی و نظری،
فردی و اجتماعی شاعر هنرمند در راه آفرینش اثری هنری، یا شعری نو، ارزنده و زیبا.

خلاصه و نتیجه

شعر نو

هفتر «نشان دادن» است نه صنعتِ «کفتن»

- * شعر نو، شعری تصویری است نه نظمی با بیان مجرّد؛ این شعر، هنر نشان دادن است نه صنعتِ گفتن.
- * شعر نو، بیانگر جریان اندیشه‌ها و عواطف به صورت تصویرهایی که به ما امکان می‌دهند مستقیماً در صحنه اندیشه و احساس شاعر حاضر شویم و با تماشای آنچه در ژرفای ذهن او و درون و بیرون او می‌گذرد (بدون توجه به فاصله زمانی و مکانی خود با شاعر) با او هم دردو همدل و هم راز گردیم.
- * شعر نو، با ارائه تصاویر روشن، عواطف شدیدی در شنوونده و یا خواننده شعر به وجود می‌آورد؛ و تصویرسازی مؤثرترین وسیله شاعر نوپرداز در بیان احساس و اندیشه است.
- * تصویرگری در شعر نو، علاوه بر قدرت احساس و اندیشه و هوش و تخیل شاعرانه، مستلزم «دید تازه» شاعر نوپرداز و «بافت تازه» سخن اوست.
- * تصویرگری در شعر نو، محصول واقع‌گرایی و خلاقیت ذهن شاعر و نشانگر تجربیات او و حاکی از سیر او در آفاق و انفس و همه سوئنگری او از موضوعی والا در واقعیات محیط، قدرت تخیل و توانایی در انتقال هنرمندانه جهان عینی به افکار و اذهان دیگران است.
- * به برکت محتوای غنی، به یمن جوهر شعری و در پرتو تصویر هنری است که شعر نو، شعری زنده، اصیل، مؤثر و هیجان‌بخش شمرده می‌شود.

شعر نو.

دارای هماهنگی و ترکیب است

- ۱- شعر نو، شکل بیرونی و شکل درونی آن
- ۲- شکل بیرونی شعر نو (به اعتبار قافیه و ردیف و وزن...)
- ۳- شکل درونی شعر نو، هماهنگی و ترکیب آن
- ۴- شعر نو، شعری با یکپارچگی و وحدت اورگانیک
- ۵- هماهنگی و وحدت در آثار قله‌های شعر
- ۶- استقلال ابیات (و بعضًا مصراع‌ها) در شعر سنتی
- ۷- پیوند اجزای شعر و هماهنگی آنها در شعر نو
- ۸- ابیات مستقل در شعر سنتی به موازات یکدیگر، و نه در پیوند اندامواره با همدیگر
- ۹- شعر نو، هماهنگی و جذبه شعر، گستردگی در تمام اجزای آن
- ۱۰- هماهنگی و ترکیب و یکپارچگی، برجسته‌ترین نشانه بلوغ و تکامل شعر نو

شعر نو

دارای هماهنگی و ترکیب است

در شعر، به طور کلی، علاوه بر شکل ظاهری، و گذشته از طرز ترکیب یا روابط مصراع‌ها و ایيات با یکدیگر به اعتبار قافیه و ردیف و وزن، و به اعتبار قالب (قصیده، غزل، رباعی، مثنوی، مسمط، مستزاد، ترجیع‌بند، ترکیب‌بند و بحر طویل) به یک شکل شعر، در معنایی ژرف‌تر تأکید می‌شود؛ به شکل درونی، به هماهنگی و ترکیب در شعر.

شعر نو، در مفهوم راستین آن، دارای همین امتیاز حسن ترکیب یا پیوستگی عناصر مختلف شعر در ترکیب کلی، و «یکپارچگی و وحدت اورگانیک» است. اگر چه اشعار برخی از شاعران بزرگ گذشته مانند ناصر خسرو، خیام، مولوی، مسعود سعد، ابن یمین، پروین نیز بیش یا کم از این امتیاز نصیبی داشته‌اند، ولی در حالت کلی، شعر ستی، بویژه شعر شاعران سبک هندی، غالباً فاقد این حسن ترکیب، و بی‌بهره از این هماهنگی و وحدت بوده است.

در واقع، اگر از استثناهای صرف‌نظر نماییم، در اغلب اشعار ستی، ایيات از یکدیگر مستقل‌اند؛ ولی در شعر نو، مصراع‌ها با یکدیگر و با کل شعر هماهنگی دارند، و از این راه ریخت یا ترکیب کلی شعر رابه وجود می‌آورند؛ و این، امتیازی است که نه تنها برا بر آن اصرار می‌ورزد، بلکه اغلب هنرمندان نوگرا مدام بر آن تأکید می‌کنند؛ و یقین دارند که جذبه یک شعر را نمی‌توان و نباید از یک بیت و یا از ایيات مختلف پراکنده و احیاناً متضاد انتظار داشت، بلکه این، کل شعر است که سرانجام پاسخگوی این نیاز معنوی است. «... شعر را نباید در بیت بیت آن جستجو کرد، که جذبه کیفیتی است گسترده در

سرابای آن؛ و تنها با دانستن این مطلب است که می‌توان به حل مسأله جنجالی میان شعر عروضی و شعر آزاد نزدیک شد ... یک نمایشنامه شکسپیر، خود یک موسیقی بسیار پیچیده است؛ و در این ترکیب کلی آنچه را که آسان‌تر می‌توان جست قالب‌های عروضی است که مثلاً فلان قطعه غزل است یا قصیده، یا ترجیع‌بند یا دویتی یا مسدس ... برای شاعری که می‌خواهد اثری ناب از کار درآورد، هیچ شعری آزاد نیست ... فقط از یک شاعر بد می‌توان چشم داشت که به امید رهایی از قید قالب به آغوش شعر آزاد بگریزد. شعر آزاد انقلابی بود علیه فورم، و یک زمینه‌چینی برای خلق فورم‌های نوین یا تجدید فورم‌های گذشته. در شعر آزاد، علی‌رغم یکپارچگی ظاهری کلام، که فقط نمایشگر یک فورم معلوم است، یکپارچگی درونی که نکته‌ای است مربوط به تمام اشعار، اهمیت پیدا می‌کند. شعر، پیش از فورم به وجود می‌آید؛ بدین معنی که فورم را باید ثمرة کوشش کسی دانست که برای گفتن سخنی در سینه دارد^(۱).

گفتیم در شعر سنتی، غالباً هر بیتی برای خود استقلالی دارد و می‌تواند واحدی جداگانه شمرده شود. آنچه این واحدهای مستقل را، به ظاهر به هم پیوند می‌دهد، حلقه قافیه و ردیف، و در برخی اشعار سخن‌پردازان بزرگ رشتة معنی است. در شعر کهن این استقلال‌های یک از ایات از یکدیگر، و از کل شعر، اغلب به اندازه‌ای کامل است که می‌توان بیتی یا ایاتی از غزل و یا قصیده‌ای را کنار گذاشت، بی‌آنکه به کل شعر آسیبی وارد شود؛ و همان بیت یا ایات را نیز می‌توان جداگانه همانند واحدهایی مستقل برای شنونده قرائت کرد. ولی شعر نو هرس ناپذیر است، یعنی حذف یا کنار گذاشتن ایاتی از آن، غالباً در حکم مُثُله کردن و در مواردی کشتن و بی‌جان ساختن شعر زنده است. در شعر نو، مثلاً در شعر شناخته شده «مهتاب»^(۲) اثر نیما، اجزای شعر، در پرتو جهان‌بینی شاعر و اندیشه نظامیانه او و در دعمیق و یا سخن‌پرمحتوایی که شاعر برای گفتن دارد، دست به دست هم داده، وحدت درونی شعر را به وجود آورده‌اند؛ و شمانمی‌توانید بی‌پروا ایاتی از آن بکاهید یا بدان بیفزایید؛ این تجاوز و دخالت در شعر، در حکم مُثُله کردن و نابود ساختن آن خواهد بود.

در شعر سنتی، شاعر غزل‌سرا یا قصیده‌گو، در نوشتن غزل و قصیده‌ای و حتی هر بیتی می‌توانست موضوعی و حتی موضوع‌هایی متفاوت و مختلف را مورد نظر قرار دهد؛ و نه تنها ممکن بود هر دم از روی مقصود نقشی زَندش راه خیال، بلکه حتی امکان داشت مفاهیم و مقولات متضاد را در ایات متوالی به نظم بکشد، و کسی را بر گفته‌اش چندان ایرادی نباشد. ولی کار و وظیفه شاعر نوپرداز جز این است. کار او پراکنده گویی نیست؛ او نمی‌تواند و نباید در بیتی سازی زند و در بیتی دیگر آوازی ناساز و بی‌ارتباط و ناهمانه‌نگ بخواند. شعر او به یمن جهان‌بینی و نظام فکری و لطف عاطفیش به جای آنکه مجموعه‌ای از ایات ناهمانه‌نگ باشد، واحدی است دارای یک ترکیب کلی؛ و یکپارچگی درونی، از شعر او، بنایی رفیع و استوار به وجود آورده است. بی‌گفتگو، چنین نظری در باره شعر و شاعر، درست نقطه مقابل این باور استادان کهن قرار می‌گیرد که معتقد بودند، «شعر چنان می‌باید که هر بیت به نفس خویش مستقل باشد».

هماهنگی و یکپارچگی گفتار شاعر نوپرداز مرهون این واقعیت است که شاعر دردی عمیق، دلی آگاه، بیانی آزاد و اراده‌ای استوار برای بیان آن دردو آن آتش درون دارد، و بدون حشو و زواید، بدور از هرگونه پراکنده‌گویی و یاوه‌بافی، مدام آن «در در را فریاد می‌کند»؛ و حالت روحی و عاطفی شاعر و یگانگی اندیشه و صمیمیت شاعر، و تکیه‌اش بر محور عمودی خیال که پیوند دهنده خیال‌های بیان شده در طول شعر است همبستگی اجزا و بخش‌های شعر او را به وجهی اندامواره (اورگانیک) تأمین می‌نماید.

شاعر کهن پرداز به خود حق می‌دهد که از موضوعات مختلف، به طور پراکنده گفتگو کند؛ و به عبارت دیگر نامنظم و ناپیوسته و به اصطلاح غیر سیستماتیک سخن بگوید، و بدور از محور عمودی خیال، تصویرهای متفرق - و غالباً مضامین مجرد - را ارائه دهد، و از ارزش و اهمیت هماهنگی و یگانگی کلی شعر غافل یا بی‌بهره بماند؛ ولی او، حتی اگر طالب یکپارچگی شعر و هماهنگی کامل ایيات با یکدیگر نیز باشد، چنین کاری برایش دشوار و اغلب غیرممکن است؛ زیرا به هنگام گذر از بیتی به بیتی دیگر، قافية‌ها او را از اسبی پیاده می‌کنند و به اسب دیگر سوار می‌نمایند، و با سماجت از بیتی و خانه‌ای بیرون می‌کشند و به خانه دیگری انتقالش می‌دهند. روشن‌تر بگوییم: عنان بیان شاعرانه اندیشه‌ها و عواطف در شعر سنتی، بویژه در قصیده و غزل تنها در دست شاعر نیست، بلکه، به هنگام گذر از مزر بیتی به بیت دیگر، قافية‌های سرخخت با حضور خود - اگر نگوییم با تحمل خود - حدود آزادی شاعر را تعیین می‌کنند. در چنین مواردی اگرچه این، شاعر است که راهی را آغاز کرده است، ولی در جریان کار، غالباً این، قافية است که در طی راه، شاعر را به دنبال خود می‌کشد. از این‌رو در قلمرو شعر سنتی شاهدیم که، به جز شاعران توانای انگشت‌شمار، اغلب شاعران کهنه‌پرداز بی‌آنکه بتوانند قافية را چنان دستکاری کنند که در خدمت بیان اندیشه و عواطف آنان قرار گیرد، در غزل و قصيدة خود، حداکثر به تعداد قافية‌های موجود شعر گفته‌اند، و در مقابل هر قافية‌ای نیز به مقتضای تناسب و همسازی آن قافية با اندیشه، بیتی ساخته‌اند؛ و مجموعه‌ای از این بیت‌ها با قافية‌های خاص خود، به موازات هم - و نه دست در کمر معنوی یکدیگر - و به عبارت دقیق‌تر نه در پیوند اندامواره با یکدیگر، شعری را تشکیل داده‌اند که هر بیت آن مستقل‌به راه خود می‌رود، و بالتیجه، شعر از هماهنگی و ترکیب و یگانگی تام و تمام محروم می‌ماند.

گفتیم این استقلال هر یک از بیت‌ها در شعر سنتی، غالباً تا آنجا کامل و پایرجابوده و هست که اگر از آن، ابیاتی حذف کنند یا ابیاتی بدان بیفزایند، بیت‌های دیگر، به طور جداگانه، بی‌اعتنا و «بی‌تفاوت» در مقابل این، کاهش و افزایش، به حیات خود حتی در ناپیوستگی و تنها‌ی ادامه می‌دهند. در شعر زیرین سعدی، به عنوان نمونه، می‌توان شاهد این حقیقت بود. ما از شعر یازده بیتی شاعر، نه یک مصراع یادو مصراع، بلکه دوازده مصراع کاسته‌ایم، و ملک‌الشعرای بهار (در تضمینی که کرده) به هر یک از ابیات همان شعر چهار مصراع افزوده است. ولی نه آن کاهش و نه این افزایش، هیچ‌یک در سرنوشت شعر تأثیری مهم بر جای ننهاده، و پس از آن‌همه آرایش و پیرایش و دخل و تصرف، هر

بیت همانند قلعه‌ای استوار ولی جداگانه بر جای خویش باقی مانده است. گویی از هر بیت یا خانه یا کاخ سری بیرون آمده و با گردنشی خاص خود، درست همانند خرد فتووال‌های نظام «بزرگ زمینداری» آن دوران با خودکامگی و یکه‌تازی دم از استقلال می‌زند:

شعر پس از کاهش:

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست
که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست
تا ندیده است ترا بر منش انکاری هست
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست
داستانی است که بر هر سربازاری هست

(سعده)

مشنوای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
نه من خام طمع عشق تو می‌ورزم و بس
عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند

همان شعر پس از افزایش:

یا چو شیرین سخن نخل شکر باری هست
میچم ارنیست تمنای توام باری هست
یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست
یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست
مشنوای دوست که غیر از تو مرا یاری هست

به هوس بال زد و گشت گرفتار قفس
موسی اینجا بهد رخت به امید قبس
که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست

لطف گفتار تو شد دام ره مرغ هوس
پای بند تو ندارد سر دمسازی کس
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس

به زگفتار تو بی شایله گفتاری نیست
ای که در دار ادب غیر تو دیواری نیست
درو دیوار گواهی بدهد کاری هست

بی گلستان تو در دست به جز خاری نیست
فارغ از جلوه حسنت درودیواری نیست
گر بگویم که مرا با تو سروکاری نیست

پسیرو گفته تو راه سلامت پوید
کاب گفتار تو دامان قیامت شوید

دل زباغ سخن تورد کرامت بوید
دولت نام تو حاشا که تمامت جوید

مرکه عیم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیده است ترا بر منش انکاری هست

سعده نیست به کاشانه دل غیر توکس
تานفس هست به یاد تو برآریم نفس
ما به جز حشم و جاه تو نداریم هوس
ای دم گرم تو آتش زده برناکس و کس
نه من خام طمع عشق تو می وزم و بس
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست

راستی دفتر سعدی به گلستان ماند
طیباتش به گل ولله و ریحان ماند
اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان ماند
و آن که او را کند انکار به شیطان ماند
داستانی است که بر هر سر بازاری هست
(بهار)

تصور کنید، اگر چنین معامله‌ای را مثلاً با شعر «مهتاب» نیما می‌کردیم، و از اول و وسط و آخر
شعر مذبور بیت‌هایی حذف می‌نمودیم و یا ابیاتی به اول و آخر و یا به قسمت‌هایی از شعر مذبور
می‌افزوییم چه فاجعه‌ای رخ می‌داد!

اکثریت قریب به اتفاق قصاید و غزلیات سده‌های گذشته بدون داشتن یکپارچگی و هماهنگی و
ترکیب، به صورت مجموعه‌هایی از ابیات تابه امروز به موجودیت خود ادامه داده‌اند؛ و شاعران
که نپرداز نیز به همین تحدید حدود آزادی شاعر از سوی شکل و قالب سنتی گردن نهاده‌اند؛ و بدین
ترتیب اشعار مذکور با ویژگی‌های که عمدۀ یادگار دوره فتووالی و خان خانی جامعه است پا به پای
بقاء یا تأثیرات کم یا بیش دیرپای فرهنگ آن به حیات خویش ادامه داده، و تا سده‌های اخیر از
یگانگی و یکپارچگی بدور مانده‌اند.

ولی در شعر نو راستین، مثلاً در شعر «کار شب پا» اثر نیما که از هماهنگی و ترکیب هنری
برخوردار است به هیچ گونه دخل و تصریفی و به هیچ کاهش و افزایشی راهی نیست؛ و هر یک از
مصارع‌ها و قسمت‌های شعر همانند اعضاء اندام‌های یک پیکر، در پیوند با یکدیگر و در پیوستگی با
کل اورگانیسم، به نقش‌ها و وظایف متقابل خود عمل می‌نمایند:

ماه می تابد رود است آرام
بر سر شاخه «اوجا» تیرنگ
دُم بیاویخته، در خواب فرو رفت، ولی در آیش
کار «شب پا» نه هنوز است تمام^(۳) ... (نیما)

در تمام مصروع‌ها و تصاویر این شعر مراجعتی آشکار یانهانی هست به اندیشه اصلی شعر. اگر ماه می‌تابد و یا تیرنگ (قرقاول) فارغ از تکاپوی روزانه در شاخه نارونی به خواب رفته، این همه، برای تشدید توجه به «شب پا» و کار فرساینده او و برجسته کردن و «نشان دادن» این حقیقت است که اگرچه طبیعت، و همه چیز و همه کس به خواب فرو رفته و آرام گرفته، ولی کار و زحمت توان فرسای شب پا هنوز پایان نیافته است. در تمام زوایا و قسمت‌های دیگر شعر نیز همه چیز به شب پا برمی‌گردد: محیط کار شب پا (تهدید شده توسط گرازان)، انگیزه‌های درونی و وضع خانوادگی (تازه مرده‌ست زنم)، وضع مادی (نیست در که ما مشت برنج) همه و همه مستقیم یا غیر مستقیم به شب پا و کار و زندگی دشوار و طاقت‌فرسای او مربوط می‌شود، و ذره‌ای پریشان‌گویی و اضافه‌سرایی در کار نیست.

شاعر، اگرچه از ماه و رودخانه و نارون و قرقاول و به طور کلی از طبیعت نیز گفتگو می‌کند، ولی این، طبیعتی است که با شخصیت شاعر یگانگی یافته است. تازه، شاعر با دیدن ماه، به مقتضای دردآشنایی و به خواست روح انسانی و اجتماعی، در آسمان درنگ نمی‌کند، و بلافصله به زمین، به روستا، به شالیزار برمی‌گردد تا انسان‌ها، با روستاییان، با شب پاها همدرد و همراه و همسنگ باشد. او از موضع و دیدگاهی اشرافی و کاخی به ماه نظاره نمی‌کند، تا، در آن بالا، بر فراز آسمان‌ها، بی خبر از حال زمینیان، غرق زیبایی مهتاب گردد، و ماه را کمانی به دوش شهریاری و یا گوشواری بر گوش نگاری ببیند^(۲). طبیعت پیرامون و شخصیت شاعر دردآشنا و نوآور در زمینه‌ای اجتماعی به هم آمیخته و اثری نو، و پویا متولد شده است. این است اثری با یکپارچگی تمام، با تصاویر زنده و در یاد ماندنی، که پس از مطالعه اثر، همیشه «شب پا» را در برابر دیدگان دل خود داریم که با صدھا خیال و خاطره هنوز با دشواری‌های گوناگون دست به گریبان است. در ذهن خود می‌بینم که «کار شب پانه هنوز است تمام»، و هنوز رنج او را در اعمق قلب خود و سنگینی کار و درد بی‌پایان او را روی دوش‌های خود احساس می‌کنیم؛ آری «کار شب پانه هنوز است تمام».

چنان که پیش از این اشاره شد، تناقضی در میان نخواهد بود اگر گفته شود که در برخی از اشعار شاعران بزرگ گذشته (از رودکی تا بهار) می‌توان شاهد نوعی هماهنگی و یگانگی بود. در شعر معروف مولوی چنان که در زیر می‌بینیم، با وجود اینکه ایيات به ظاهر استقلالی دارند، ولی در پرتو اندیشه ژرف و آتش درون و قدرت هنرمندانه شاعر، این امکان فراهم آمده است که شعر از نوعی یگانگی درونی بی‌بهره نباشد:

از جدایی‌ها شکایت می‌کند
از نسفیرم مرد وزن نالیده‌اند
تا بگوییم شرح درد اشتیاق
باز جویید روزگار وصل خویش

بشنو از نی چون حکایت می‌کند
کز نیستان تا مرا بسیریده‌اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
هر کسی کاود دور ماند از اصل خویش

من به هر جمیعتی نالان شدم
هر کسی از ظن خود شد یار من ...
جفت بد حالان و خوشحالان شدم
وز درون من نجست اسرار من ...
(مولوی)

و یا در شعر «دماؤندیه» بهار، یا در شعر دیگر او در باره جنگ جهانی^(۵)، نوعی هماهنگی درونی، یگانگی کل شعر را تأمین می نماید^(۶). نکته اینجاست که در این گونه اشعار نیز آنچه مایه یگانگی شعر است، غالباً مضمون موردنظر شاعر است که جریانی اشعار نیز مجرّد. در صورتی که در شعر نو، مثلاً در شعر نیما، مضمون تبدیل به شکل درونی می گردد و تصویرهای متعدد و متوالی دست به دست هم می دهند و یگانگی و هماهنگی یا آرمونی شعر را به وجود می آورند؛ و این نکته‌ای است که باید بدان تأکید کرد و ارزش و اهمیت آن را در شعر نو به خوبی شناخت.

در پایان این مقال بیفزاییم با اینکه در شعر سخن پردازان بزرگ گذشته، گهگاه به چنین هماهنگی و حسن ترکیب بر می خوریم، ولی این امر مانع از آن نیست که گفته شود این امتیاز هماهنگی و ترکیب، از معیارها و وجود مشخصه عمده شعر سنتی شمرده نمی شود؛ در حالی که از مهم‌ترین معیارها و ملاک‌های سنجش کامل و سالم بودن شعر نو، و از برجسته‌ترین نشانه‌های تکامل و بلوغ شعر مزبور شناخته می شود.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، دارای هماهنگی و ترکیب است

- * شعر نو، دارای شکلی درونی، هماهنگی و ترکیب است.
- * در شعر نو، بر عکس شعر سنتی که ابیات غالباً از یکدیگر مستقل اند، مصraع‌های یک شعر با یکدیگر و با کل شعر هماهنگی دارند؛ و در نتیجه همین هماهنگی است که ریخت یا ترکیب کلی شعر و یگانگی آن حاصل می‌شود.
- * ابیات (و بعضاً مصراع‌های) مستقل در شعر سنتی، یادآور خودسری خوانین یکه‌تاز دوره خان خانی است. گویی هر بیت، قلعه یا قلمرو خانی است که مستقلاً از خود دفاع می‌کند.
- * شعر نو، گذشته از وحدت و یکپارچگی ظاهری کلام که نماینده شکلی معین است، دارای یکپارچگی درونی نیز هست؛ که همین یکپارچگی و یگانگی، اصلی است بسیار مهم و مربوط به تمام شعر.
- * شعر نو، در نتیجه وحدت و یکپارچگی اش هَرَس ناپذیر است، یعنی حذف یا برداشتن ابیاتی از آن، غالباً در حکم مُثله کردن، و در موارد زیادی، کشتن و بیجان ساختن شعر زنده است.
- * اگر در برخی اشعار سنتی مایه یگانگی شعر، «مضمون» مورد نظر شاعر است که جریانی است مجرد، در شعر نو، «مضمون» تبدیل به شکل درونی می‌گردد و غالباً تصویرهای متعدد متوالی یگانگی و هماهنگی یا آرمونی شعر را به وجود می‌آورند.
- * شکل درونی شعر نو، هماهنگی و ترکیب و پیوستگی معانی آن، از مهم‌ترین معیارها و ملاک‌های سنجش کامل بودن شعر نو و از برجسته‌ترین نشانه‌های تکامل و بلوغ شعر مزبور است.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل هشتم

۱- الیوت. ت. س: «موسیقی شعر» تولد شعر، ترجمه منوچهر کاشف، انتشارات مرکز نشر سپهر، تهران، ۱۳۴۸، ص ۱۳۳.

۲- نیما: مجموعه آثار نیما یوشیج، به کوشش سیروس طاهباز، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۶، ص ۵۵۵.

۳- ر. ک. نیما: پیشین، صص ۵۳۰-۵۲۶.

-۴

ای ماه چو ابروان یاری گویی
نعلی زده از زرعیاری گویی
يا همچو کمان شهریاری گویی
بر گوش سپهر گوشواری گویی
(امیر معزی)

۵- بهار، محمد تقی: نغمه کلک بهار، به کوشش محمود رفت، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۵، ص ۲۴۴.

ع نه تنها در برخی اشعار سنتی می‌توان شاهد نوعی یکپارچگی بود، بلکه در برخی از اشعار شاعران نوپرداز معاصر نیز، به عکس، می‌توان بخش‌هایی و ابیاتی را نشان داد که کمابیش مستقل از یکدیگر و یا مستقل از کل شعرند. ولی این امر باز تأثید این مطلب است که شعر سنتی مذکور، از این لحاظ، به همان نسبت به «شعر نو» نزدیک شده، و یا شعر معاصر (فاقد انسجام و یکپارچگی) به همان نسبت از ویژگی‌های «شعر نو» دور شده و از امتیازات آن بی‌بهره گردیده است.

شعر نو.

محصول خلاقیت و نوآوری است

- ۱- نوآوری در زمینه دانش و هنر، بویژه در شعر نو
- ۲- نوآوری، پویایی بخش اندیشه و هنر
- ۳- نوجویی و نویابی در شعر نو، بویژه در زمینه اندیشه و زبان
- ۴- نوآوری محصول برخورد انسان شاعر با محیط طبیعی و اجتماعی
- ۵- نوآوری محصول کار و اندیشه خلاق انسان اجتماعی
- ۶- شعر نو و جریان نوآوری براساس سنت اجتماعی و فرهنگ جهانی
- ۷- شعر نو، پویایی هنر و مقاومت ایستایی گرایان
- ۸- نوآوری در «محثوا» و نوآوری در «شکل»
- ۹- «کنه» و «نو»، در مفهوم دقیق کلمه، در قلمرو طبیعت و اجتماع و فکر
- ۱۰- کنه و نو، ایستایی و پویایی در شعر دیروز و امروز

شعر فو

محصول خلاقیت و نوآوری است

می دانیم که نوآوری در هنر، همانند نوآوری در زمینه دانش و فن، سبب می شود که عناصر زنده فرهنگ در جریان پیشرفت خود سرعت گیرند^(۱)، و انسان هادر پر تو همین شتاب حرکت تکاملی، به افق های نوینی از اندیشه و هنر دست یابند و تسلط خود را برو واقعیت باز هم بیشتر گردانند.

شعر نو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. این شعر، بر اثر تحولاتی که پشت سر نهاده، امروزه، فرسنگ ها دور از دایره تنگ «مضامین تکراری»، و بدور از تکرار مکرات، بانگرشی نو و دقت در جهان دگرگون شونده، مدام در پی یافتن اندیشه های نو، سخن و بیان نو و به طور کلی، نوآوری های پویایی بخش در زمینه خویش است. این هنر، با ایفای نقش ویژه خود، نشان داده و می دهد که با تغییر دادن واقعیت در پرتو بازآفرینی و نوآوری، می توان شتاب حرکت تکامل فرهنگی را افزایش داد. این گفته، در ضمن، تأکید این مطلب است که ذهن شاعر نوجو و نوپرداز، نه تنها ناتوان و وامانده نیست، و شاعر نه تنها اسیر کهنه گرایی و تقلید ادبی نمی گردد، بلکه مدام در سپهر گسترده تخیل و میدان وسیع زندگی عملی معاصر سیر می کند؛ و اندیشه یا سخن نو را که صلابتی بیشتر و حلاوتی دیگر دارد، با استفاده از زبانی زنده و معاصر، با رهروان خستگی ناپذیر و ایستایی ستیز در میان می گذارد. روش نتر بگوییم، اگر اندیشه شاعران سنت گرا محصور در فضای کهن، و زبانشان مأخوذه از ادبیات یا نظم و نثر گذشته است، اندیشه و زبان شاعران نوپرداز - برخاسته نه از اندیشه کهن و زبان آثار ادبی دیروز - بل زاده اندیشه پویای عصر و زبان زنده مردم امروز است؛ و درست در همین جاست که شاعر هنرمند با فرا چنگ آوردن اندیشه های نو و نیروزا، و با نوآوری و کشف

ظرفیت‌های شعری زبان امروز در شعر خود نشان می‌دهد که به خلاقیت در شعر دست یافته است. به دیگر سخن، ذهن شاعر نوپرداز، این هنر مند خلاق، پیش از آنکه ادبی باشد اجتماعی است، و پیش از آنکه «مضامین» و طرز بیان را آثار ادبی به وی تلقین کنند، «اندیشه‌های نو» و پویا و مبارزه زندگی و روابط و حیات اجتماعی به او می‌آموزند.

شعر چنین شاعرانی نشان می‌دهد که صاحب سخن «شاعر ادیب» پای در زنجیر سنت نیست، بلکه، هنرآفرین زنده و پرتحرّکی است که از سفرهای خود در جهان بیرون و درون، با اکتشاف‌های خود در قلمرو نوین اندیشه و تخیل و زبان، ارunganهای ارجдарی به هنردوستان به همراه می‌آورد. اندکی بیشتر در چگونگی نوآوری هنرآفرین دقیق شویم:

در نتیجه برخورد و مبارزه انسان و طبیعت، هنرمند و جهان، بویژه شاعر نوپرداز و محیط او، نوآوری رخ می‌دهد؛ متنها این نوآوری، عمدۀ در جریان کار و فعالیت عملی و نظری هنرمند واقع گرا، و غالباً از آمیختن یا پیوند عناصرهای فرهنگی، بویژه عناصر زنده و پویای حیات مادی و معنوی پدید می‌آید، و همانند روندی به سیر تکاملی خود ادامه می‌دهد و راه را برای دگرگونی واقعیت‌های پیرامون باز می‌کند، و بر پویایی فرهنگی جامعه از جمله پویایی هنری، می‌افزاید.

نوآوری‌ها، گذشته از آنکه از ترکیب عناصر فرهنگی درون یک جامعه نشأت می‌گیرند، از پیوند یافتن و آمیختن عناصر فرهنگی یک اجتماع با عناصر فرهنگی اجتماعات دیگر نیز به وجود می‌آیند. چنان که شعر امروز، نه تنها از راه بهره‌یابی از عناصر زنده ادبیات این سرزمین و شعر سنتی و دست‌آوردهای هنرآفرینان و نوآوران درون جامعه توأم‌مند و برومند گردیده است، بلکه با پیوند فرهنگی و با استفاده از دست‌آوردهای هنری شاعران و هنرمندان جهانی نیز به گشودن راههای نوین توفيق یافته است^(۱).

از سوی دیگر، شعر امروز اگرچه در این راه گشایی و نوجویی‌ها و نویابی‌ها به موانع و دشواری‌های جدی برخورد کرده و از شتاب حرکت تکاملیش کاسته شده است، ولی نوستیزی بی‌آنکه بتواند جریان نوآوری را متوقف سازد، در واقع آن رابه مقابله جدی و قاطع برانگیخته است. چنان که می‌دانیم، نوآوری‌ها که در کار و اندیشه خلاق و در سنت و فرهنگ جهانی ریشه دارند، در زمینه هنر، از جمله شعر، مانند اغلب نوآوری‌های اجتماعی، همیشه خوش‌آقبال نیستند؛ بویژه در مراحل نخستین ارائه شدن‌شان نه تنها مورد استقبال گروه‌هایی از اجتماع قرار نمی‌گیرند، بلکه با مقاومت سخت - هر چند ناپایدار - آنان روبرو می‌گردند.

با اندک دقیق در این زمینه روشن می‌شود که نوستیزی، بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که: اولاً - هر نوآوری در شکل و محتوای هنر، بویژه شعر، وضع موجود هنرمندان یا شاعرانی را که از موضع و از دیدگاه خاص خود به گذشته می‌نگرند و در دامان ادب فرتونت چنگ می‌زنند، به خطر می‌اندازد.

ثانیاً - هر نوآوری، هنرمندان یا شاعرانی را که طبعاً به انجام کارهای نظری و عملی روزانه خود

خو گرفته‌اند و کارها و فعالیت‌های مزبور برایشان آسان گردیده‌اند به نسخ عادت و امی‌دارد و بالنتیجه اسباب زحمت آنان را فراهم می‌آورد.

ثالثاً- از آنجاکه نوآوری‌ها غالباً «اکنونی» هستند، از این‌رو شمار زیادی از افراد بویژه سنت‌گرایان کهنسال که غالباً به گذشته پناه برده و در گذشته زندگی می‌کنند، و کاستی‌های گذشته را به حکم سالخورده‌گی فراموش کرده خوشی‌ها و خاطرات خوش دوره جوانی گذشته را برجستگی می‌بخشند، معمولاً تمام زیبایی‌ها و ارزش‌های والا را در گذشته می‌بینند و اکنون و آینده را نازیبا، نو‌اندیشی‌ها را خططا و نوآوری‌هارا خوار و بی‌مقدار می‌شمارند.

رابعاً- نارسایی و بیگانه‌نمایی هنر نو در اوایل پیدایشش، و تندروی و حتی «دیوانه‌سری» برخی از نوگرایان شهرت طلب در آغاز کار، استقبال از نو و همه‌پستنی آن را با دشواری مواجه می‌سازند. ولی چنان‌که پیشتر گفته شد، با وجود تمام این دشواری‌ها، سرانجام، این، نوجویان نویاب و نوآوران سخت‌کوش هستند که پس از گذشتن از مراحل دشوار مواجهه با مخالفت‌ها و نوستیزی‌ها، محور فعالیت فرهنگی و ادبی، و کانون پویایی‌بخش خلاقیت‌ها و شعور شاعرانه در اجتماع می‌گرددند.

پویایی‌بخشی هنر نو، بویژه شعر نو، بیشتر مرهون این حقیقت است که این هنر، حاصل ترکیب احساسی لطیف و اندیشه‌ای نو، تخیلی خلاق، و تصویرهایی زنده در زبانی تازه و رساست؛ و هرگونه تغییری در این ترکیب، بویژه در عواطف و اندیشه‌ها، تغییرات و حرکات مختلفی را در کل شعر سبب می‌شود. نوآوری در محتوا، سرانجام، نوآوری در شکل را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، و تجدد و تحول شعر، به سهم خود، بر تحرک و دینامیسم فرهنگی اجتماع می‌افزاید؛ و به عبارت دیگر، هر شعر نو، در پرتویی سابقه بودن، تازگی داشتن از لحاظ اندیشه و احساس و تصویر و یا قدرت و لطافت بیان، نو بودن ترکیبات و زبان، با نیروزایی خاص، هیجان شگرف درونی خواننده شعر را سبب می‌شود، و اندیشه دگرگون ساختن واقعیت و «انداختن طرحی نو» را، به اعتباری، به دنبال می‌آورد. با توجه به همین اهمیت فزاینده نوچویی و نوآوری در شعر است که نه تنها برگزیده‌ترین و برجسته‌ترین شعرها، بلکه هر شعر نو در مفهوم راستین کلمه، یک «حادثه» شمرده می‌شود، حادثه‌ای که جذر و مذہایی را در اندیشه‌ها و عواطف به وجود می‌آورد و راه پیشرفت و تعالی فرهنگی را به سهم خود هموارتر می‌سازد.

حال، نوآوری را با توجه به اهمیت بنیادی و اجتناب‌ناپذیر آن، بویژه با در نظر گرفتن مفهوم ژرف «نو» باز هم دقیق‌تر مطالعه کنیم، و شعر نو را در مفهوم ویژه آن از همین دیدگاه با ذکر چند مثال، هر چند به اختصار، بررسی نماییم:

نخست بدانیم که «کهنه» یا «کیفیت در حال زوال» آن است که عمرش به سر رسیده، و اگر در مراحلی به ظاهر جای تازه رانیز بگیرد، این امر، ماهیت فرتوت و در حال نابودی آن را تغییر نمی‌دهد. از سوی دیگر، کهنگی و تازگی، با گذشت زمان و دور و یانزدیک بودن موضوعی نسبت به زمان حال سنجیده نمی‌شود؛ و با اندک تسامحی می‌توان از زبان شاعر گفت که:

تازه آن باشد که گردد جاودان

تازگی ربطی ندارد با زمان

نود سال پس از پیروزی نهایی رمانیسم بر کلاسیسیسم (سال ۱۸۳۰ تاریخ نخستین شب توفیق نمایش «ارنانی») مجالس سخنرانی‌های جنجال‌برانگیز بنیانگذاران مکتب به ظاهر جدید دادائیسم تشکیل می‌شوند؛ و سرانجام بیانیه‌ای که شامل جملات زیرین بود توسط شاعر بلند آوازه دادائیست (فرانسیس پیکابیا Picabia . F) قرائت می‌شود: «نمی‌فهمید که ما چه می‌کنیم؟ این طور نیست؟ دوستان عزیزاً خود ما این موضوع را کمتر از شما می‌فهمیم. چه سعادتی! حق دارید. باز هم نمی‌فهمید؟ من هم نمی‌فهمم! چقدر گریه آور است!» عکس العمل هنرمندان و هنردوستان حاضر در جلسه معلوم بود: هو کردن و پایین کشیدن گوینده از تربیون سخنرانی. در واقع، مردم با استهزاء و نشان دادن بیزاری خود در برابر این بیانیه و پریشان‌گویی‌های شاعران و نویسنده‌گان مکتب به ظاهر نو دادائیسم، مکتبی که منعکس‌کننده بحران و انحطاط خرد فرهنگ منحط سوداگری غرب در زمینه هنر بود، «کهنه گرایی در لباس نوگرایی» را محکوم ساختند.

مسلمان نو نمایی دادائیسم از لحاظ زمانی نسبت به رمانیسم و نامفهوم سرایی و بیهوده گویی شاعران و نویسنده‌گان دادائیست، نمی‌توانست این مکتب ایستا (و به اصطلاح خودشان ضد ادبیات) را از مرگ حتمی رهایی بخشد.

غزلیات حافظ، از لحاظ زمانی (نسبت به زمان ما) قدیمی‌تر از قصاید و مدایح قاآنی است؛ ولی این، بدان معنی نیست که مدایح قاآنی که مرده به دنیا آمده‌اند، به صرف نزدیک بودن به زمان ما «نو» محسوب گردد، و یا اشعار حافظ «کهنه» نامیده شوند؛ بلکه بر عکس، قاآنی به شهادت قصایدش و مضامین و اپس‌گرایانه شعرش، نه در دوره فاجاریه، بلکه در گذشته‌ای بس دور، در سال‌های حدود یک قرن پیش از عنصری زندگی می‌کند، و در بهترین و پیشرفته‌ترین حالتش یکی از مذاهان و ریزه‌خواران خوان «بزرگ فنودال‌های» یکه تاز غزنوی است! ولی شعر حافظ به تصدیق سنت‌گرایان و نوپردازان، به یمن زیبایی و داشتن عناصر و مضامین زنده و پویا، عمده، تازگی خود را حفظ کرده و شاعر را با آینده‌گان معاصر ساخته است.

بدین ترتیب، چنان‌که دیده می‌شود، مقصود از «نو» پدیده یا موجودی نیست که به وجود می‌آید و چند صباحی به بقای خود ادامه می‌دهد، بلکه منظور از «نو» منحصرأ پدیده یا موجودی است که به وجود می‌آید تارشد و توسعه یابد. چنین «نو» یا «کیفیت در حال تکامل» نه تنها آینده‌ای در پیش

دارد، و نه تنها پویا است، بلکه در مراحلی حرکت عناصر و پدیده‌های پویا رانیز شتاب می‌بخشد. در واقع «کهنه» بویژه در زمینه حرکات اجتماعی و در قلمرو حیات فرهنگی به موجودی و موضوعی اطلاع می‌شود که پویایی و نیروزایی و شتاب‌بخشی خود را از دست داده، اساساً به مانعی در راه تکامل و پیشرفت بدل گردیده است.

امروزه، در بخش عمده‌ای از شعر فارسی پریشان‌گویی و نامفهوم‌سرایی و واژه‌زدگی به مانعی عظیم در راه پویایی و شکوفایی شعر بدل گردیده، و کار این بخش از فرهنگ معنوی را به بن‌بست کشانده و رشته‌های تفهیم و تفاهم میان شاعر و دوستداران هنر را از هم گسیخته است؛ و با این قطع رابطه، عملأً اکثریت جامعه را از بهره‌یابی از این بخش بسیار مهم و ارجдар فرهنگ بدور نگهداشته است. به دیگر سخن، در چنین شرایطی، شاعر پریشان‌گو با اشتباه گرفتن «مُد روز» به جای «نوآوری»، و با خود بزرگ‌بینی و با بی‌فرهنگ‌پنداری و خُردانگاری اکثریت مردم فعال و بافرهنگ این سرزمین، آگاهانه یا ناآگاهانه، همانند صخره‌ای عظیم، راه را به جریان طبیعی شعر پویا، و بیان اندیشه‌ها و عواطف لطیف و تفهیم و تفاهم در زمینه شعر بسته است؛ و درست به همین علت مانع شدن از تحرک و پیشرفت هنری است که شعر ایستای بی‌مضمون و بی‌محتو، همانند کالبدی بی‌جان، در بهترین صورتش (غنى بودنش از لحاظ تشبيه و استعاره و نماد و اسطوره) از ارزش هنری والا بی‌بهره شمرده می‌شود؛ و درست به همین سبب است که شعر نامفهوم یا بی‌مفهوم ایستا با وجود هرگونه تظاهرش به «نو» بودن، در تحلیل نهایی، «کهنه» ترا اشعار پیشینیان کهنه سرا محسوب می‌گردد.

بی‌گفتگو، حساب شاعران و هنرمندان راستین کنونی از حساب شاعر نمایان نامفهوم‌سرا و بی‌هناز یاوه‌باف جداست؛ و به روشنی باید گفت که بخش پویای شعر امروز که ملهم از تکامل فرهنگی و متنکی به آگاهی عمیق اجتماعی است و باشکلی زیبا و محتوایی غنی «چراغی در دستش و چراغ در برابرش، به جنگ سیاهی می‌رود»^(۳) به نسبتی که بالنده و پیشتر از است به همان نسبت «نو» در مفهوم راستین کلمه است^(۴).

در شعر زیرین، شاعر، در پیکار بی‌امان نور و ظلمت، پاکی و پلیدی، با تمام وجود خود جانب روشنایی و نیکی و پاکی را می‌گیرد، و در موضوع «بودن و نبودن» با استواری و قاطعیت، مرگ پاک را بر زندگی پلید ترجیح می‌دهد:

گر بدینسان زیست باید پست

من چه بی‌شرم اگر فاتوس عمرم را به رسوانی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن‌بست

گر بدینسان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر نشانم از ایمان خود چون کوه

یادگاری جاودانه بر طراز بی‌بقای خاک. (۱. با مداد)

این شعر، سال‌ها پیش سروده شده ولی شکل زیبا و محتوای والا و صلابت سخن و اتکاء بر نیکی و پاکی و ارزش‌های انسانی، آن را از ایستایی و میرایی مصنون داشته و ماندگاری آن را تضمین نموده است.

همین حقیقت را در مورد بسیاری از اشعار ارجدار دیگر نیز به روشنی، صادق می‌یابیم: در «مرگ ناصری^(۵)»، شاعر، به سوگ «روشنایی جان داده بر صلیب» می‌نشیند، و در «شعری که زندگی است^(۶)» به «جراحات شهر پیر» دست می‌نهد، و نشان می‌دهد که «الگوی شعر شاعر امروز / زندگی است»؛ و ما به خوبی می‌بینیم از آنجا که در رگ‌های اشعار پویای شاعر، حرارت و شور حیاتی در جریان است، گفتار زنده و سخن زیبا و استوارش راه خود را به آینده باز می‌نماید. مگر نه این است که او به مردم و هنر و خودش صادق است و «دست در دست آحاد شعرِ خود یعنی همگام با مردم، مردمی که سازنده تاریخ خویش اند، پیش می‌رود و سرانجام «با انسان در ابدیتی پرستاره گام می‌زند»؟ و از آنجا که «الگوی شعرش زندگی است» به طور طبیعی از کار و زندگی مردم، برای مردم، به زبان مردم سخن می‌گوید؛ و «در عاشقانه ترین شعرهایش نیز عقیده‌ای اجتماعی می‌توان پیدا کرد، زیرا او از جامعه‌اش دور نیست و جامعه‌اش را حسن می‌کند - و این، اصلاً تخته پرش اوست^(۷)»:

الگوی شعر شاعر امروز گفتم

زنده‌گی است

از روی زندگی است که شاعر

با آب و رنگ شعر

نقشی به روی نقشه دیگر

تصویر می‌کند

او شعر می‌نویسد

یعنی

او دست می‌نهد به جراحات شهر پیر

یعنی

او قصه می‌کند به شب از صبح دلپذیر

او شعر می‌نویسد

یعنی

او دردهای شهر و دیارش را

فریاد می‌کند

یعنی

او با سرود خویش، روان‌های خسته را
آباد می‌کند

او شعر می‌نویسد

یعنی

او قلب‌های سرد و تهی مانده را
زشوق

سرشار می‌کند

یعنی

او رو به صبح طالع، چشمان خفته را
بیدار می‌کند

او شعر می‌نویسد

یعنی

او افتخارنامه انسان عصر را
تفسیر می‌کند

یعنی

او فتح‌نامه‌های زمانش را
تفسیر می‌کند. (۱. بامداد)

پوستین پاک و «بدور از رقعة آلدگان» «شاعر زمستان»، با اینکه «یادگار از روزگارانی غبارآلود» است، ولی به یمن پاکی و بلندنظری شاعر و زیبایی و پویایی شعرش، آن تازگی و شایستگی را یافته است که با «بر و دوش آیندگان» کار داشته باشد، و بحق از هر گوهری گرانبهاتر و از هر «خلعتی» نوتر و ارجدارتر به حساب آید:

پوستینی کهنه دارم من
یادگار از روزگارانی غبارآلود.

مانده میراث از نیا کانم مر، این روزگارآلود.
های، فرزندم!

بشنو و هشدار
بعد من این سالخورد جاودان مانند

با بر و دوش تو دارد کار.
 لیک هیچت غم مبادا ز این.
 کو، کدامین جبه زریفت رنگین می‌شناسی تو
 کز مرفع پوستین کنه من پاک تر باشد؟
 با کدامین خلعتش آیا بدل سازم
 که ن در سودا ضرر باشد؟
 آی دختر جان!
 همچنانش پاک و دور از رقعه آلودگان می‌دار. (م. امید)

در تاریک‌ترین زوایای دوران، شاعر نوپرداز به دست «دختر خورشید»^(۸) دامنی از امید و سپید روزی به پیکر زیبای صبح طلایی فردا می‌دوزد؛ و در این نبرد حق و باطل، نور و ظلمت، زندگی و مرگ، تازه و کنه. علی‌رغم مرگ و تیرگی، زندگی و امید و پایمردی ادامه می‌یابد و دختر روشنایی و نیکی و پاکی «همچنان آهسته می‌باشد / دامن رقاده صبح طلایی را»:

در نهفت پرده شب،
 دختر خورشید
 نرم می‌باشد
 دامن رقاده صبح طلایی را.
 از نهانگاه سیاه خویش
 می‌سرايد مرغ مرگ‌اندیش:
 - «چهره پرداز سحر مرده است».
 چشم خورشید افسرده است.
 می‌دواند در رگ شب
 خون سرد این فریب شوم.
 وز نهفت پرده شب
 دختر خورشید
 همچنان آهسته می‌باشد
 دامن رقاده صبح طلایی را. (ه. ا. سایه)

شاعر نو‌اندیش که همه چیز و همه کس را در تغییر و حرکت مداوم می‌بیند، به پویایی جهان و هر چه در آن است می‌اندیشد، و این حقیقت را به زبانی عاطفی بیان می‌کند؛ او یادآور می‌شود که «در یک

رودخانه دو بار شناختوان کرد»:

دگر این رود نه آن رود و نه این من آن من
هر چه ...

یکه است در این گردش چرخ
خواه از آبی که در آن رود گذشت
تاعذابی که بر آن شاهر رفت
شاه شوریله سرانی که از آن قایق خرد
شاد و سرمست در امواج پرید
تابه کف آورد آن ماه بزرگ
آبش اما خوش برد ...
هر چه ...

یکه است در این گردش چرخ
(گفته پیر کهن بود و کنون گفته من).
دگر این حادثه تکرار نخواهد گردید
اینکه می بویمت اینک چون گل.
ما در این رود به یکبار شناگر هستیم
ما در این سرمستی ... (اوجی)

شاعر نوجو که پویایی امواج دریا را در دل خود و در سینه شعر خویش دارد، به راحت و خواب مرداب را کد و ایستا که بی خیال در دامان تیره شب غنوده است حسرت نمی بزد، چرا که او خود دریایی است پاک و بی آرام؛ و از اینکه طوفان‌های مرگبار خوابش را آشفته سازند بیمی به دل راه نمی دهد:

<p>کارام درون دشت شب خفت است دریا همه عمر، خوابش آشفته است»</p> <p>(م. سرشک)</p>	<p>«حسرت نبرم به خواب آن مرداب دریایم و نیست با کم از طوفان</p>
--	---

مسئلماً هر مضمون و محتوایی قالب و شکل مناسب خود را می طلبد و «شکل کهنه» اغلب نمی تواند بیانگر و تعبیرکننده راحت و مطلوبی برای «مضمون نو» باشد. به علاوه شاعر، مثلاً در شعری که گذشت، به سبب وزن و قافیه از آزادی کمتری برخوردار است، با این همه، جوهر، ژرفاو

اصلالت شعر سبب می‌شود که ارزش والای شعر همچنان محفوظ بماند؛ تا جایی که اگر لباس وزن و قافیه رانیز از پیکر زیبای شعر باز ستاند، و حتی اگر به زبان دیگر ش بزرگ‌داند، از زیبایی آن و از گوهر والايش چندان کاسته نخواهد شد. از اینرو می‌توان با گوته همراهی بود که می‌گوید: «من وزن و قافیه را که سخن، در ظاهر خوبیش، به کمک آنها است که شعر می‌نماید ارج می‌نهم؛ ولی ژرفای اصلالت شعر، تنها در آن گوهر والايش است که چون شعر از زبان اصلی شاعر به زبان دیگری برگردانده شود به خوبی از صافی ترجمه بگذرد بی‌آنکه کاهشی در آن پدید آید». سخن کوتاه‌کنیم و از زبان نیما بگوییم که: «مثل سایر لوازم زندگی، سه چیز نیازمند تغییرند: شعر؛ نقاشی، موسیقی؛ زیرا مازنده‌ایم؛ معنی این حرف این است که زندگی نو می‌شود». نیما با دریافت این تجدّد و پویایی، در پرتو همان نوگرایی و نوپردازی نه تنها، به سهم خود، راه را به شعر پیشتاب هموار نمود، بلکه با تکمیل شکل و قالب شعر فارسی، نزدیک کردن زبان شعر به زبان مردم، روشن ساختن نقش و اهمیت تصویر در شعر، وضع آرمونی (یا همنوایی و پیوند یافتن قسمت‌های مختلف یک شعر برای ایجاد هماهنگی و تأثیری یگانه)، ارائه الگوهای ارجدار از شکل ذهنی در شعر، تأکید روی محتوای شعر و مهم شمردن رسالت اجتماعی شاعر («غم این خفته چند») و به طور خلاصه با نوآوری و واقع‌بینی و آینده‌نگری، گذشته از استوار ساختن بینان‌های شعر نو، حرکت و قفة‌ناپذیر و سیر تکاملی شعر مزبور را پیش‌بینی نمود؛ و یقین حاصل کرده نسل‌های آینده نوجویی و نویابی او را راجح خواهند نهاد، و با نوپردازی و نوگرایی در هنر^(۴) و تصویرگری زندگی و روابط اجتماعی به غنا و شکوفایی شعر و پویایی و تکامل فرهنگ و ادب مدد خواهند رسانید.

سخن آخر آنکه، نیما، این فدایی راستین شعر نو، این «مسافر پای آبله» ای که با کولباری از تجربه‌های تلغی و شماتت‌های نارواهی و اپس‌گرایان کهنه‌سرا، از راه دراز، راه پر نشیب و فراز نوجویی و نویابی، فرا رسیده بود، نوآوری که عمری با استواری و از خود گذشتگی، با پایداری یک جان بر کف شهادت طلب، این راه دشوار را طی کرده بود، به پیروزی خود در عرصه نبرد کهنه و نو، و به ارج شناسی آیندگان، اگر چه به قیمتی گزاف، اگر چه پس از مرگ، ایمان داشت، و سرنوشت خویش را در این راه نو آگاهانه پذیرفته بود، و به خوبی می‌دانست که این، سرنوشت اغلب نوآوران و نوآندیشان و هنرآفرینان است. بی‌هیچ شک، حق با او بود که می‌گفت: «کسی که دست به کار تازه‌ای می‌زند، باید مقامی شبیه مقام شهادت را پذیرد».

خلاصه و نتیجه

شعر نو، محصول خلاقیت و نوآوری است

- * شعر نو، زاده تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که با نگرشی نو به جهان دگرگون شده دگرگون شونده پیوسته در پی یافتن اندیشه‌های نو، و نوآوری‌های پویایی بخش است.
- * شعر نو محصول خلاقیت و نوآوری هاست، و به سهم خود، با اینفای نقش ویژه خویش، با بازآفرینی و نوآوری، به شتاب حرکت تکاملی فرهنگ می‌افزاید.
- * در قلمرو شعر نو، ذهن شاعر نوپرداز، پیش از آنکه ادبی باشد اجتماعی است؛ و بیش از آن که «مضامین» و «طرز بیان» را آثار ادبی به وی تلقین کنند، اندیشه‌های «نو» و پویا و مبارزه زندگی و روابط حیات اجتماعی به او می‌آموزند.
- * شعر نو نه تنها با بهره‌یابی از عناصر زنده و پویای فرهنگی و دست‌آوردهای هنرآفرینان و نوآوران درون جامعه، توانمند و برومند می‌گردد، بلکه با پیوند فرهنگی و با استفاده از دستاوردهای هنرمندان و شاعران جهان به گشودن راه‌های نوین در زمینه شناخت ظرفیت‌های گوناگون زبان و ارزش صوتی کلمه و موسیقی کلام و جوهر شعر و رسالت شاعر توفيق می‌یابد.
- * نوآوری و نوآفرینی در زمینه شعر نو که گذشته از کاز و اندیشه خلاق و نوآور، ریشه در میراث فرهنگی جامعه و فرهنگ جهانی دارد، مانند اغلب نوآوری‌ها، در آغاز، با مقاومت سخت - هر چند ناپایدار - نوستیزان مواجه می‌گردد؛ و این امر بی‌آنکه شعر مزبور را از حرکت و پیشرفت باز دارد، سبب می‌شود که در مقابله با کهنه‌پردازان، بر استواری بنیان‌هایش، بر زیبایی و رسایی و قاطعیت کلامش و غنای محتواش افزوده شود و بهار شکوفایی آزادش طولانی تر شود.
- * شعر نو که زاده تکامل اجتماعی و پیشرفت فرهنگی و متکی به آگاهی ژرف اجتماعی و مبتنی بر تازه‌ترین دستاوردهای مادی و معنوی است و از شکلی زیبا و محتوای سرشار بهرمند است، به نسبتی که بالتله و پیشناز است به همان نسبت، «نو» در مفهوم راستین آن است. نو بودن شعر، نه از لحاظ زمانی بلکه از لحاظ بالندگی و پویایی و پویایی بخشی مطرح است.
- * شعر نو، با داشتن تمام ویژگی‌های «نو»، نتیجهٔ معاصر زمان خود و دارای پویایی و اصالت و جوهر شعری است و رو به آینده دارد، تاجایی که اگر لباس وزن و قافیه و آرایش‌های لفظی ظاهری رانیز از پیکر زیبایش باز گیرند و حتی به زبان دیگرشن برگردانند، از گوهر والايش چندان کاسته نخواهد شد.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل نهم

- ۱- در شعر نو، مانند هر زمینه‌ای از حقیقت‌پژوهی و واقع‌گرایی، «با رونده سخن است نه با درنگیان؛ سخن با اوست اگر حاضر است و پیغام سوی او اگر غایب» (بابا افضل کاشانی)
- ۲- «شعر امروز، شعری آگاه و بلند، شعری دلپذیر و تپنده است که دیری است از مرزهای تأثیرپذیری گذشته به دوره اثربخشی پانهاده است؛ اما نباید از حق گذشت که این شعر، پس از آنمه قرن که در خواب و خموشی گذشت، بیداری و آگاهی خود را به مقدار زیاد مدیون شاعران بزرگ سال‌های ۱۳۵۰ - ۱۳۰۰ دیگر کشورها و زبان‌ها است. استادانی که شعر ناب را به ما آموختند و راه‌های تعهد را پیش مانهادند، شاعرانی چون الوار، لورکا، دستوس، نرودا، هیوز، سنگور، و ... که مارا با ظرفیت‌های گوناگون زبان و سطوح گوناگون این منشور آشنا کردند، و از حصار تنگ قصیده و غزل و رباعی پردازان رهایی دادند، و چشم‌اندازی چنان گسترده در برابر دیدگان مانهادند که امروز می‌توانیم ادعائیم که حتی شناخت استادان بزرگی چون حافظ و مولوی رانیز - از نظر گاهی تازه و با معیارهایی سوای «معايير الاشعار العجم» - مدیون هدایت و تربیت آنایم ... آشنایی با الوار منجر به کشف جوهر شعر و زبان شعر ناب شد و همین کشف اخیر بود که بعدها به مکافات دیگری انجامید. مکافاتی که بدون پی بردن به جوهر ناب شعر میسر نبود: کشف حافظ و ملاً مثلاً، و کشف فردوسی از نظر ارزش صوتی کلمه!
- ... کاری که می‌بایست به کشف زبان و ظرفیت‌های شگفت‌آور آن و به کشف موسیقی کلام و ارزش‌های صوتی بینجامد.

در واقع شرایط اقتصادی (امکانات مالی اندک و معمولاً زیر صفر) سبب شد که کارهای سر و ته انجام گیرد؛ نخست نویسنده و شاعر شدیم، و بعد به فراگرفتن زبان پرداختیم؛ شعر رادر زبان دیگر از شاعران دیگر آموختیم و بعد به شعر فارسی بازگشتم و به خواندن و آشنایی با شاعرانی مانند حافظ و ملاً همت گماردیم». شاملو، احمد: همچون کوچه‌ای بی‌انتها (ترجمه از اشعار معاصر جهان)، تهران، صفیعلیشاه، ۱۳۵۳. چون به نظر می‌رسد چنین توضیحی (که در بدو امر تلقین‌کننده این است که شاعر قبل از همه، با ادبیات و مکاتب و اساطیر اروپایی و امریکایی آشنایی گسترده‌ای دارد، و در حقیقت نیز چنین است)، ممکن است این شباهه را ایجاد کند که شاعر از ادبیات و اجتماع خود دور یا برکنار مانده است، باید با قاطعیت این نتیجه گیری را

اضافه کرد که شاملو نه تنها با فرهنگ جامعه بیگانه نیست بلکه به گواهی اشعار و کوشش‌های فرهنگی و اجتماعی پیگیر و خستگی ناپذیرش، اجتماعی‌ترین و ایرانی‌ترین شاعر در نیم قرن اخیر است.

۳- «چراغی به دستم، چراغی در برابرم / من به جنگ سیاهی می‌روم»^۱. بامداد.

۴- این حقیقتی است که در شعر پیشینیان نیز صادق بوده و هست، یعنی عناصر زنده و پویای موجود در اشعار مولوی‌ها و حافظها نیز تازگی آن بخش از آثار آنان را تضمین نموده‌اند و می‌نمایند؛ و به نسبتی که این استادان سخن با مضماین پویا و خلاقیت هنری بر غنای ادبی و تسریع تکامل فرهنگی مدد رسانده و می‌رسانند به همان نسبت، شاعران اعصار بوده و هستند: «... وقتی که به عصر جدید می‌رسیم، در بزرگترین شاعر جدید فارسی [نیما] که بنیان‌ساز در شعر جدید هم هست ناگهان می‌بینیم حافظ، علاوه بر اینکه شخصاً به عنوان یک شاعر زنده وجود دارد، بلکه با مضماین خود در شعر آدمیانی که با جهان به صورتی امروزی برخورد می‌کنند حضور پیدا می‌کند». براهنه، دکتر رضا: «ساختار تأثیر پذیری در شعر حافظ»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۳، آذر ماه ۱۳۶۶، ص ۲۵.

۵- عنوان شعری از ۱. بامداد.

۶- ایضاً عنوان شعری از ۱. بامداد.

۷- شاملو، احمد.

۸- عنوان شعری از ه.ا. سایه.

۹- برای آگاهی بیشتر از جریان‌های شعری پس از نیما (از دهه ۴۰ تا امروز) از جمله، ر. ک. به: باباچاهی، علی: «جریان‌های شعری از دهه ۴۰ تا امروز» مجله آدینه، تهران، شماره ۲۶، مرداد ماه ۱۳۶۷، صص ۳۲-۳۳. ایضاً در مورد «شعر فارسی پس از جنگ جهانی دوم» و موج اول (رمانتیسم) و موج دوم (سمبولیسم اجتماعی) و عمدت‌ترین اصول و قواعد شعر شاعران این دو موج، ر. ک. از جمله به: آزنده، یعقوب: ادبیات نوین ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، صص ۳۵۴-۳۵۹.

شعر نو.

تبیور پویایی زندگی و بازتاب حیات اجتماعی

- ۱- پویایی محتوای جامعه و بازتاب آن در شعر
- ۲- تولید شعر اجتماعی (از لحاظ محتوا) و شعر آزاد
(از لحاظ شکل)
- ۳- شعر اجتماعی و درونمایه‌های آن
- ۴- شعر نو و تصویر تمثیلی اجتماع
- ۵- شعر نو، و بیان نو (از لحاظ شکل) و بینش نو
(از لحاظ محتوا)
- ۶- شعر نو، «شعری به بزرگی رنج و به شیرینی
امید»
- ۷- شعر نو، واقعیت پیرامون و «سفرارش اجتماعی»
- ۸- شعر نو و اندیشه‌های والای انسانی
- ۹- شعر نو حماسه مردم حقیقت‌دوست، ستم‌ستیز، و
زیبایسند
- ۱۰- شعر نو، شعر شهادت و شعر جان‌های شیفته
ارزش‌های انسانی

شعر فو

تبلور پویایی زندگی

و

بازتاب واقعیت اجتماعی

بازتاب پویایی محتوای جامعه در شعر نیمه دوم سده نوزدهم و بعداً در شعر دوره مشروطیت، پیدایش و گسترش شعر اجتماعی را سبب گردید. «محتوا»ی این شعر، به طور اجتناب ناپذیری راه را برای «شکل» نوین متناسب با خود باز نمود، و تداوم منطقی این جریان، تکامل شکل و محتوای شعر را به ارمغان آورد؛ تا جایی که بر اثر قانونمندی جریان نوگرایی که از ضرورت حیات اجتماعی ناشی می شد، در پرتو کار و فعالیت خلاق و پربار نخستین نوگرایان و نوآوران، امروزه شاهد شکل و محتوای تکامل یافته ای از شعر نو در مفهوم راستین آن هستیم.

در واقع، پیدایش و رشد و بلوغ شعر نو به صورت شعر اجتماعی (از لحاظ محتوا) و شعر آزاد (از لحاظ شکل)، ابتدا در آثار شاعران ملی و انقلابی یک صد سال اخیر (دهخدا، رفت، نسیم شمال، بهار، عارف، ادیب الممالک فراهانی، لاهوتی، عشقی، فرخی) و بعداً در اشعار سایر شاعران نوآندیش نوجو، با درونمایه هایی تازه (وطن، قانون، آزادی، صنعت، فرهنگ، آموزش و پرورش نوین، انتقادهای اجتماعی، تصویر زندگی مردم، با توجه کمتری به کلیت معشوق در شعر غنایی) مطرح گردید و راه تکامل پیش گرفت. این شعر نوین که عناصر سازنده آن از مدت ها پیش فراهم

آمده و تکاملی به خود دیده بود، سرانجام با آثار نیما و نوپردازان پیش رو، در نیمة نخست قرن بیستم، خود را ثبیت نمود.

راهی که شعر نو در طی دهه‌ها پشت سر گذاشت، بویژه در مراحل نخست پیشرفت آن، سخت ناهموار و پر فراز و نشیب بود^(۱) و پیشگامان اولیه با دشواری‌های زیادی روبرو بودند. ولی هر چه بود، آنان بر نوآوری‌ها و نوآفرینی‌های خود پای فشردند، و شعری برخاسته از اعماق اجتماع و همراستا با تکامل جامعه به وجود آوردند.

وجه مشخصه این شعر، چنان که اشاره شد، عمیقاً اجتماعی بودن آن است که از ژرفای جامعه نشأت می‌گیرد و با آگاهی از رسالت هنر به تصویر زندگی و مناسبات اجتماعی می‌پردازد.

نخستین موج شعر نو، به اصطلاح موج رمانیسم که همزمان با انتشار نخستین شعرهای نیما (از شهریور ماه ۱۳۲۰ به این سوی) پدید آمده بود، و می‌رفت که شعری اجتماعی در مفهوم ژرف و گسترده آن شود، از سال ۱۳۳۲ به بعد، زیر فشار سیاست‌های روز، جای خود را به «شعر ضد شب»^(۲) می‌دهد، و رمانیسم در شعر، عمدهً به نوعی سمبولیسم اجتماعی بدل می‌گردد؛ و اغلب شاعران نوگرا، در شعر خود، به طور طبیعی، از «شب» دیجور محیط و «زمستان» جانگزای پیرامون، هنرمندانه سخن می‌گویند.

در شعر «زمستان»^(۳)، شاعر نوپرداز، سرمای جانکاه محیط را به شیوایی و زیبایی منعکس می‌کند؛ و با اینکه به نظر می‌رسد، شاعر هنرمند نتوانسته است خود را از «طلسم یأس» وارهاند، ولی همین «دادنامه» و همین «فریادنامه» او با حسن استقبال خوانندگان شعر رو به رو می‌گردد. گر مری استقبال از این «زمستان» که تصویر و بازآفرینی هنرمندانه‌ای از سرما و یخ‌بندان گزندۀ محیط اجتماعی بود، از جمله، از آنجاناشی می‌شد که این اثر ارجдар هنگامی تحويل اجتماع ما گردید که هنوز سرمای اجتماعی به شدت حکم‌فرمابود، و به دیگر سخن، این «زمستان» در فصلی به جامعه ما تحويل داده شد که به قول شاعر گرهای «بهار را از ما مذیده بودند».

ولی شاعر نوپرداز همه چیز را تمام شده نمی‌انگارد، و در ورای زمستان جانکاه، بهارهای پر گل و شکوفه را با دیدگان آینده‌نگر به عیان می‌بیند، و یقین دارد که:

«مرگ حقیر برگ پایان فصل‌های شکفتن نیست». (خونی)

از آنجاکه شاعر نوپرداز ملتزم در شعر نو اجتماعی می‌کوشد هم ارزش زیباشناختی اثر هنری را حفظ کند و هم واقعیت‌های عینی و ذهنی را نشان دهد، از این‌رو شعر مذبور با اینکه در مواردی به شعاری لطیف و پرنیرو و انرژی نزدیک می‌شود، ولی در پرتو نشأت‌گیری از واقعیت‌های اجتماعی و با تکیه بر حقیقت و زیبایی، بویژه با مددگیری از تخیل خلاق و بیان هنرمندانه، ذره‌ای از اصالت

هنری و ارزش اجتماعی و زیبا شناختی خود را از دست نمی‌دهد^(۴).

در واقع از آنجاکه شاعر نوآور، معاصر زمان خویش و ناظر حساس و دقیقی است «بر بساطی که در آن بساطی نیست» (نیما)، کاملاً طبیعی است اگر اثرش از مسائل و واقعیات اجتماعی عمیقاً متاثر باشد؛ یعنی کاملاً طبیعی است که «غم این خفته چند»، خواب در چشم تر نیماها بشکند، و «مانلی» ها و «شب پا» هادر اشعار این گونه هنرمندان آن اندازه جای وسیع اشغال کنند که در رمان‌های امریکایی پژوهشکار روانی و سوداگران مرگ، و یا مثلاً در آثار بالزاک‌ها ریاخواران انگل اجتماع.

به علاوه، از آنجاکه «من» نیماها به یمن انسانی و اجتماعی بودن اشعارشان به «من» تمام انسان‌های فرهنگ‌ساز بدل می‌گردد، از اینرو آثار این گونه شاعران، پس از مرگ، جانشین خود آنان می‌شوند؛ و بدین ترتیب این جاوید مردان عالم هنر در پرتو کار خلاق و آثار زنده و پویای خویش، همچنان زنده و سرافراز، همگام با نسل‌ها پیش می‌روند. نیما، خود، رمز این جاوید گردیدن در دل آیندگان، و در قلب تاریخ زیستن رابه خوبی دریافته بود؛ او در متن زندگی اجتماعی حرکت می‌کرد و با آگاهی به رسالت هنرمند و اهمیت «سفرارش اجتماعی» با کار و فعالیت خلاق، آینده خود رابه دست خویشن می‌ساخت، آینده‌ای که به تشخیص درست شاعر، از آن نوآوران و هنرآفرینان و شیفتگان ارزش‌های والا بوده و هست:

«...صیبح، وقتی که هوا روشن شد،
هر کسی خواهد دانست و به جا خواهد
آورد مرا،
که در این پنهان در آب،
به چه ره رفت و از بیر چه ام بود عذاب». (نیما)

در شعر نو، که «یکسره خود زندگی است»، جای موضوع‌هایی مانند عشق (که در ادبیات سنتی جایی بسیار مهم و گسترده داشته و دارد) کاملاً خالی نیست، ولی مضامون عمدۀ‌ای نیز به حساب نمی‌آید. درست است که شاعر، بشارت‌دهنده روشنایی و نیکی و پاکی و دلبختگی است، درست است که او به دلدارش شعر می‌نویسد^(۵)، و آن‌گاه که به او می‌گوید که امشب برایش شعری خواهد نوشت، وی با لبخندی به خواب می‌رود «چنان چون سنگی به دریاچه‌ای، یا بودا به نیر وانا»، ولی شاعر نوپرداز (که تغزلش نیز تغزلی اجتماعی است، و زبان تغزلی و زبان حماسیش دو روی یک سکه است) از این مراحل بسی فراتر می‌رود و همین که به پیرامون خود، به مردم دردمند می‌نگرد و صدای «شهر پیر مجروح» را می‌شنود باز به میان مردم و اجتماع، «آن‌جاکه عشق، غزل نیست / که حماسه‌ای است» (بامداد) بر می‌گردد، پا به پای آنان در سنگرهای انسانیت و عدالت به مبارزه علیه «و هنی که بر انسان می‌رود» ادامه می‌دهد و «فتح‌نامه‌های زمانش را تفسیر می‌کند».

در واقع، شاعر نو پرداز آگاه و بیدار دل، اگرچه به عنوان یک انسان حساس به عشق باور دارد، ولی رسالت او مهم‌تر و بزرگ‌تر از آن است که در محدوده خواهش‌های تن اسیر بماند^(۶):

هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست
هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان
هنگامه رهایی لبها و دست هاست (سایه)

او می‌خواهد شعرش درمانی باشد به عمیق‌ترین دردهای اجتماع، و به گفته خودش، می‌خواهد شعری بسرايد به بزرگی رنج و به شیرینی امید؛ و اگر از فروغ (که نگرش او به انسان بیشتر نگرشی است غنایی^(۷)) بگذریم، این امر را در مورد شعر شاعران نو پرداز، عمدّه، صادق می‌یابیم.

از سوی دیگر، شعر نو که با هزاران رشته به انسان‌ها و فرهنگ و اجتماع وابسته است، طبیعی است اگر به عنوان شعری اجتماعی، شعری که با مردم و تکامل اجتماع گام بر می‌دارد، تادشوارتین و در عین حال اجتناب‌ناپذیر ترین مراحل حیات اجتماعی و فرهنگی پیش رو و به مقتضای زندگی به «شعر مقاومت»، و یا «شعر شهادت» مبدل گردد. به عبارت روشن‌تر، شعر اجتماعی که در مراحلی از حیات اجتماعی به عنوان ترجمان ستم‌ستیزی و سخت‌کوشی و جانفشانی مردم به رسالت خود عمل می‌کند، نمی‌تواند از مشاهده فداکاری‌های مردم ساده و بی‌ادعای کوچه و بازار تأثیر نپذیرد و به هیجان درنیاید؛ و در قلمروی دیگر، در زمینه سرود، انعکاس صدای ستم‌ستیزان از جان گذشته نباشد^(۸)، و یا از مسائل بسیار مهمی مانند جنگ^(۹) عمیقاً تأثیر نپذیرد، و در «پگاه پایداری» به سرنوشت «سرزمین باستانی عشق» نیندیشد:

در پگاه پایداری
بال سیمین کبوتران
در بیکران آسمان شکفت
زیرا که آشیانه‌شان را
هجوم بی‌امان دشمن دیرین آشافت
و پیکار، مفهومی تازه یافت.
سوارگان باد از نهایت صحرا آمدند
و خون نجیب پرواز را
بر سرزمین باستانی عشق ریختند.
پیکار، مفهومی تازه داشت
که در همیشه میهن

پر صمیمی پرواز را
شکسته نیز، می خریدند
هنگامه آتش بود
و در تلاطم پرهای جوان
درختان
به مسلح در غلتیدند
و خونشان
رود را
تا انتهای خلیج، آلود.
در پگاه پایداری
آسمان بی کران میهن
از همیشه آنی تر بود^(۱۰). (فرامرز سلیمانی)

شاعر نوپرداز (در نوروز سال ۶۷، به هنگام «جنگ شهرها»)، در شعر «نوروز در مرداب»، «در غیاب طلوع و ترنم گل‌ها»، بر سر «سفره هفت گدازه سرب» می‌نشیند و شاهد «سال قطعه قطعه شده در حال موت» و «کابوس بی رحم / در میان دو لحظه تابش شعر / موشکی بر شهر / شکافی در سقف‌ها و گورهایی در دل‌ها» می‌گردد. او «اشک جنگل / او همه‌مه گل‌ها» را به چشم دل می‌بیند و با گوش جان می‌شنود؛ و سخن از «آسمان بی نور و پرنده / جهان بی جنگل و دریا» می‌گوید:

در غیاب طلوع و ترنم گل‌ها
آسمان بی نور و پرنده
جهان بی جنگل و دریا
انسانم را ... جانم را گم کرده‌ام
سال قطعه قطعه شده در حال موت
پاره پاره روزها و هفته‌ها
در گوش و کنار گورستان
آسمانم را ... زمانم را گم کرده‌ام
ماله عداوتی بی بدیل و بی پایان
ظلمتی در فلق
و ظلمی مطلق
بی‌اندکی ترحم

جام تهی از جرعة عشق
 آئینه‌ای سیاه
 سبزه‌ای خرد و در هم شکسته
 خالی از تصویر شادی و لبخند
 سفره‌ای با هفت گذازه سرب
 آواره و درمانده
 روزم را ... نوروزم را گم کرده‌ام
 دشنه‌ای در خورشید
 شیاری در آفتاب
 خنجری در چشم‌های نامری
 رخنه‌ای در آب
 تندری خیانت بار
 شعله‌ور در مرداب
 کابوس بی رحم
 در میان دولحظه تابش شعر
 موشکی بر شهر
 شکافی در سقف‌ها
 گورهایی در دل‌ها
 اشک جنگل
 مهمه‌گل‌ها
 غرق در توده فشرده غم
 هموطنم را ... هم تنم را گم کرده‌ام
 دیاری که بی‌رنگ
 رنگ ادب‌بار را می‌پذیرد
 و تردیدی که ایمان را
 ویران می‌سازد
 روزم را ... روزگارم را ...
 و نوروزم را گم کرده‌ام^(۱) (منوچهر کو亨)

آن گاه که شاعر نوپرداز در شعر حماسی اجتماعی با حرارت سخن می‌گوید، برخی
 صاحب‌نظران را در مواردی بیم آن هست که طوفان عواطف شاعر، گلبرگ‌های «شعر» او را به سوی

صخره‌های «شعار» براند؛ ولی، شاعر واقع‌گرای توانا، بویژه در سطحی عالی‌تر، سیراب از حقیقت دوستی، و سرمست از عشق انسان‌ها، می‌تواند با قدرت و مهارت، حماسه مردم سرزمین کهنسالش را در غزل‌هایی خونین بخواند. او به خوبی می‌داند که در مراحل و موقعیت‌های دشوار و بگاه پایداری و فداکاری، شعر حماسی اجتماعی می‌تواند به صورت شعری بازُرفت‌ترین - اگرچه بعضاً ساده‌ترین - محتوای عاطفی درآید و جای شایسته خود را در عرصه هنر و کار و پیکار باز یابد.^(۱۲)

به طور خلاصه، شعر نو، این شعر اجتماعی، در مفهوم ژرف خود، بازتابی از محیط و مناسبات اجتماعی، و در آخرین تحلیل تصویرگر و مبنی زندگی و جوهر روابط واقعی و عینی است؛ و هنری است که با ایفای نقش اجتماعی ویژه خود، بر واقعیت‌های اجتماعی و انسانی تأثیر می‌گذارد، و به یمن واقع‌گرایی هنرمندانه‌اش، دوره‌ای تاریخی را در خود منعکس می‌سازد.

در سطح جهانی نیز همین شعر و ادب پویای انسانی، براساس احساسات نیرومند و اندیشه‌های والا، مرزهاراکنار زده، مسائل عدمة اجتماعات دیگر رانیز، همانند مسائل جامعه خود مورد توجه و ژرف‌کاوی هنری قرار می‌دهد، و در این مورد خود را کاملاً مسؤول می‌بیند: «مسئله گرسنگی جهانی، تهدید بمب اتفعی، بیگانگی انسان، اینها مسائلی هستند که اگر سرتاسر ادبیات ما را فرانگیرند جای شگفتی خواهد بود». (سارتر)

بدین ترتیب، شعر نو، در مفهوم ژرف و گسترده‌اش، از مرزهای محیط اجتماعی و شهر و دیار شاعر فراتر می‌رود، و از لبنان گرفته تا ویتنام، از ایران گرفته تا افریقای جنوبی، هر جا «شهری پیر و مجروح» هست، هر جا غارتگر و غارت شده‌ای، هر جاستمی و ستمدیده ستم‌ستیزی هست حاضر می‌شود، و در تمام شرایط با ذکر این حقیقت که: «من درد مشترکم، مرا فریاد کن» به دفاع از انسان و ارزش‌های والای انسانی می‌پردازد. شعر زیرین (با عنوان: «به مردم ویتنام») و اشعار واقع‌گرای بی‌شماری از این قبیل، حتی سده‌ها پس از پیروزی مردم ستمدیده و غارت شده آسیا و افریقا و امریکای لاتین، از جهان خواران و ماشین جنگی مرگبار آنان از سویی، و از مقاومت و ایمان و پایداری دلیرانه ملل کوچک و مردم مصمم و آزاد از سوی دیگر، داستان‌ها باز خواهند گفت؛ و پژواکی از این دوران، و حماسه‌ای از کار و پیکار انسان‌های سازنده، آزاد و سرفراز خواهند بود:

«دست‌های فراخمان

دست‌های خردتان»

دست‌های فراخمان

دست‌های خردتان

قدرت کشورمان

ناتوانیمان دربرابر تان

فقر میهن تان

نیروی عقایدتان
 دموکراسی فاسدمان
 پاکی انقلابتان
 صنعتمان و خشونت آن
 مهابتان و روش‌های ساده‌تان
 بمب‌افکن‌های ایمان
 دوچرخه‌هایتان
 معتقدان هروینیمان می‌پوستند
 کودکان زخمیتان بیهود می‌یابند
 ما زندگی تازه‌ای را آرزو می‌کنیم
 شما زندگی تازه‌تان را می‌سازید
 دست‌های فراخمان
 دست‌های خردتان.

(دنیس لورتو ف شاعر معاصر امریکا)

خلاصه کنیم: شعر نو، که حقیقتی برتر از خود شعر با عالی ترین برداشت‌های اجتماعی را با خود دارد و از زندگی و مردم و فرهنگ و خرد فرهنگ مردم «با زبانی که با درد کسان پیوند دارد» گفتگو می‌کند، شعر جان‌های شیفته ارزش‌های وال است.

این شعر، با داشتن ویژگی‌های اجتماعی و انسانی، هماهنگ با ضربان نبض دوران تاریخی و هم‌راستا با تکامل اجتماعی، از دایره تنگ تفکن‌های ذوقی و حصار خودشیفتگی‌ها و برج عاج خودخواهی‌های فردی بیرون رفت، و در سطحی بس گسترده - به گستردگی جهان انسانی - دربندِ دردها و زخم‌های عمیق در دمندان و مردم اعماق و نگران سرنوشت امروز و فرداي انسان‌هاست.

شعر نو، این شعر زنده و پویا، همانند خود شاعر نوپرداز، این «وجдан بی‌آرام دوران»، با ره‌توشهای از عشق و امید، «چراغی به دستش، چراغی در برابرش / به جنگ سیاهی می‌رود» و با بینش و آفرینش، با ایمان به پیروزی حق و حقیقت، تا قلب سنگرهای تاریکی و تباہی رخنه می‌کند، چه بسا، در راه دفاع مقدس از ارزش‌های والا شهید می‌شود، ولی با این شهادت، بی‌گفتگو، برای همیشه زندگی از سر می‌گیرد.

خلاصه و نتیجه

شعر نو، تبلور پویایی زندگی

و

بازتاب واقعیت اجتماعی

- * شعر نو، تبلور پویایی زندگی و بازارآفرینی هنرمندانه واقعیت و روابط اجتماعی است. قانونمندی نوگرایی در زمینه شعر، از ضرورت حیات اجتماعی ناشی می‌شود.
- * شعر نو، محصول کار و فعالیت اجتماعی و هنری کوشندگان و پیش‌کسوتان نوگرا است. هدف این نوگرایی در «آزادی در شکل» خلاصه نمی‌شود. آزادی در شکل، هدف شعر نو نبوده و نیست، بلکه، وسیله ای بوده و هست برای بیان زیبا و رسا و استوار محتوای نو.
- * شعر نو با تکیه بر حیات اجتماعی و واقعیات دوران خود، به اعتباری، برگ‌هایی از تاریخ زمان خویش را ارائه می‌نماید؛ مگر نه این است که این شعر تصویرگر زندگی و روابط اجتماعی در دوره‌ای معین است، و به عنوان هنری واقع گرا این توانایی را دارد که «بزرگ‌ترین هیجانات عاطفی زمان خود را براساس جریان فکری همان دوران بیان نماید؟» (الیوت)
- * شعر نو، شعری که خاستگاه و خصیصه‌ای عمیقاً اجتماعی و انسانی دارد، و مبنی هنر دوره‌ای تاریخی است، در پرتو واقع گرایی و نیروزایی، از همین حالا، شعر شکوفان فردا است، و به یمن همین پویایی و نیروزایی، افق‌های باز هم روشن‌تر و میدان عمل باز هم گسترده‌تری در برابر خود دارد.
- * شعر نو، این شعر زنده و پویا، نگران سرنوشت امروز و فردای انسان‌هاست، و با شهادت در راه دفاع از ارزش‌های والا زندگی از سر می‌گیرد.

زیرنویس‌ها و یادداشت‌های

فصل دهم

- ۱- چنان که پیشتر اشاره کرده‌ایم، شعر نو، که در مراحل اولیه زایش و رشد خود، در فضایی خاص نفس می‌کشید و به مقتضای شرایط اجتماعی، و لزوم مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، عمدت‌ترین هدف‌ش مضمون و محتوا نو و مترقی بود (نه غرق شدن در تفنهای ذوقی مربوط به شکل)، سال‌ها در اشعار برخی شاعران، از این هدف دور ماند، و تازه، پس از دهه‌ها، به نوعی نوشدن در شکل -به نوعی فرم‌الیسم- در این گونه شعرهارسید.
- ۲- باباچاهی، علی: «۵۷ سال شعر نو فارسی»، مجله آدینه، چاپ تهران، شماره ۲۵، تیر ماه ۱۳۶۷، ص ۴۱.
- ۳- اخوان ثالث، مهدی: «زمستان»، از انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۴۸.
- ۴- شاعران بزرگ معاصر مانند سیمین بهبهانی، به حق، اعتقاد دارند که: «شاعر خوب باید درس التزامش را بپرون از حوزه شعرش بخواند... التزام نه در شعر، که باید در ذات شاعر و جزء وجود او باشد و سپس در شعر منعکس شود. یعنی هدف شاعر باید به صورت عواطف ناگزیر، بر وجود او چیره شود، و شعر از این وجود بجوشد و سرازیر شود. اینکه شاعری بنشیند و بخواهد که در راه هدفی شعر «بسازد» کاری عبث است. با یک نظم فرمایشی فرقی ندارد. اصل‌آ همان است. البته هیچ شاعر خوبی نمی‌تواند نسبت به اوضاع جامعه خود بی‌تفاوت باشد و طبعاً همین توجه او به طور طبیعی در شعرش منعکس می‌شود.»
بهبهانی، سیمین: در باره هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریری، کتابسرای بابل، ۱۳۶۸، ص ۲۷.
- اساساً، شاعری بدون پیوند با مردم و شعری بدون پیوند با جامعه و فرهنگ آن وجود ندارد.
«شعر آمیزه جان شاعر است با روح و جان و طلب‌ها و حالات مردم». آتشی، منوچهر: «شاعری پشت برگان نارنج» مجله دنیای سخن، تهران، فروردین ۶۹، ص ۲۷.

۵- نخست

دیر زمانی در اونگریستم
چندان که، چون نظر ازوی بازگرفتم
در پیرامون من

همه چیزی
به هیأت او درآمده بود ...
انگار دانستم که مرا دیگر
از او
گریزی نیست. (ا. بامداد)

غ در شعر نو راستین، عشق، این مضمون بزرگ، بدور از مفهوم نازل خود، از خواهش تن به عشقی انسانی، و از قلمروی فردی به پنهانی اجتماعی و از زمانه به زمان و تاریخ گسترش می‌یابد؛ و شاعر بلندنظر که در راه آرمان‌های والا «دست از مس وجود چو مردان ره شسته» است به یمن کیمیای عشق به زرناب تبدیل می‌شود. حتی شمع، مظهر سوز و گداز عشق نیز که در تاریخ هزار ساله شعر فارسی غالباً و عمدهً ناظر شب‌زنده‌داری‌ها و بی‌قراری‌ها و شاهد سوز دل، اشک روان، ناله شب‌های هجران عاشقان خونین دل بوده است، در شعر «شبانه» شاعر نوپرداز، زبان و پیامی دیگر و آتش و سوزی دیگرگونه می‌یابد؛ و این بار شبانه می‌آید و برای کودکان شعر شاعر، تاریخ می‌خواند، و از درون آتش وی شعری زاده می‌شود به روشنی و حرارت آفتاب، شعری موجز که، خود، همانند عشق در مفهوم والا آن «سخت می‌سوزاند اما دلکش است»:

«شبانه»

شبانه شمع می‌آید
برای کودکان شعر من تاریخ می‌خواند
نمی‌دانم
در اوراقش چه می‌بیند
که دائم اشک می‌ریزد

نژاد شیرازی، رضا: شعر «شبانه»، مجله آدینه، چاپ تهران، شماره ۱۶، آبان ماه ۱۳۶۶، ص ۴۷.
نیما عشق را تنها در مفهوم والا گستردۀ اش می‌بذرید: «... حقیقتۀ خیلی بی معنی است اگر ما آنقدر خود پسند باشیم که به جز خود را نبینیم... شاعری که فقط غزل می‌سراید و موضوع عشق او عامیانه و همان عشقی است که هر باشوری دارد، گمان نمی‌کنیم تصویری چنان، چنگ بدل زن باشد... این عشق را بسنجدید با آثار شاعرانی که عشق شاعرانه پیدا کرده‌اند، و این کیمیا سرایای حرف‌های آنها را در هر جا، در موضوع‌های عاشقانه هم تغییر داده است. در بین شعرای ما حافظ و ملا عشق شاعرانه دارند». نیما (حروف‌های همسایه)

۷. «... ذهن نیما در رویکرد به انسان، علاوه بر سیر و سلوک در شعر، از بینش انسان‌گرایانه منسجمی نیز مایه گرفته است که عامل مهمی در قوام یافتن شعر اوست. عشق نخبه گرایانه شاملو به انسان را نوعی دید سیاسی و آرمان عظمت طلبانه بشری نیرو بخشیده است. اخوان از احساس اجتماعی نیز متدی برخوردار است که اساساً مایه‌های اندیشه‌گی خود را از دیدگاه

انسان دوستانه فرنگ سنتی فراهم آورده است. شعر آتشی از احساس بومی عدالت‌خواهی و تجربه حسی زندگی با یک کشش غریزی- حماسی به انسان می‌گراید... او (فروغ) به ذات شعر و رابطه انسانی و عشق روکرده است ...

... و چه شگفت‌آور است تجانس نهایی نیما و فروغ در این دو مسیر. یکی از زندگی و بینش فلسفی- اجتماعی خود به شعر آدمی رسیده است. و یکی در مسیر و حرکت شعر، به زندگی و آدمی نزدیک شده است. مختاری، محمد: «صدای سخن عشق»، مجله دنیای سخن، چاپ تهران، شماره ۲۴، بهمن ماه ۱۳۶۷، ص ۱۸. در مورد فروغ و شعر و شاعریش ر. ک. از جمله به مصدق، حمید: در باره هنر و ادبیات، به کوشش ناصر حریری، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۸، صص ۱۵۱- ۱۵۵.

۸

«ما بچه‌های ایران جنگیم تا رهایی
ترسی به دل نداریم از رنج و بی‌غذایی
فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتی اگر شب و روز بر مالکوله بارد
از توپ و تانک دشمن هرگز نمی‌هراسیم
دشمن‌گیاه هرزه است، ما مثل تیغ و داسیم ...»
۹- اشعار مربوط به «دفاع مقدس»، به صورت مجموعه‌های متعدد چاپ و منتشر شده‌اند. از آن جمله می‌توان از «شعر شهادت» (مجموعه شعر) نام برد که در آن چنین می‌خوانیم: «این کتاب حاوی اشعار پرمایه‌ای است که در اولین کنگره شاهد تحت عنوان شعر شهید از شعرای معهده سراسر کشور، جمع‌آوری و به مناسبت بزرگداشت هفتاد دفاع مقدس منتشر گردیده (چاپ اول، از انتشارات وزارت ارشاد، تهران ۱۳۶۶)». اساساً شاعرانی که در سنگر شعر ایستاده‌اند، به شعر همانند سلاحی کارساز می‌نگرند: در «کشف لحظات شفاف زندگی»، (نگاهی به شعرهای زنده یاد سلمان هراتی)، چنین می‌خوانیم: «شعر نارنجکی است که شاعر، آن را بر کف گرسنه‌ای مظلوم می‌گذارد تا با خشم تمام ضامنی را با دندان کنده، به طرف ظالمان پرتاپ کند، و از پرش ترکش‌هایش تمامی پیکر پلید آنان را چاک چاک کند. شعر، سفره ظالم را بی‌گندم و لبخند می‌خواهد تا خود، خوش‌های پر بار گندم در سفره مظلومان باشد... سلمان با عقاب نگاه، به صید لحظات و آنات شفاف زندگی می‌رفت، آناتی که از برابر همگان گذر داشتند، اما کمتر کسی به کشف آنها توفیق می‌یافتد. او آنقدر در شکار آنات ماهر شده بود که در پاره‌ای از یک شعر، گویی مرگ خویش را پیش‌بینی کرده است:

من کدامم

که فهم عظمت کاینات نویسم

و بی قراری زمین را اندازه کنم

و جرئت من آنقدر نیست

که تو نگان را به ادراک آورد

احساس می‌کنم

عمارت‌ها بر شانه‌های زمین

سنگینی می‌کنند.

همیشه فکر می‌کنم

این آخرین شبی است که از کوچه می‌گذرد.

زمانی اصل، مجید: «کشف لحظات شفاف زندگی» (زنگاهی به شعرهای زنده یاد سلمان هراتی) روزنامه کیهان، تهران، ۱۲ آبان ماه ۱۳۶۷، ص ۱۲.

۱۰- سلیمانی، فرامرز: «در پگاه پایداری»، مجله ایران هنر، تهران، شماره سوم، آذر ۱۳۶۹، ص ۲؛ به عنوان نمونه از «ادبیات مقاومت» ملل دیگر نیز، دست کم، می‌توان به یک مورد (ادبیات الجزایر) اشاره کرد: «این شعر [شعر الجزایر] با زندگی بالنده درمی‌آمیزد، و از بیماری ابهام و پیچیدگی تعمدی و نه هنری- همچون شعر سال‌های اخیر عرب و نیز فارسی- مصون است ... شعر در الجزایر، ابزار و زبان ملی مردم بود که انقلابیان در زندان‌ها و عرصه‌های رویارویی باشدمن از آن بهره می‌گرفتند.

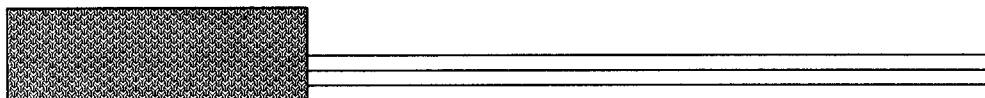
شعر نو الجزایر، شعله‌آور دگاه بود، و شاعر با شعر خویش در ساختن تاریخ شرکت می‌کرد. شاعران الجزایر می‌دانستند که شعر دوران ما - دوران الوار و لور کاو حکمت و درویش - بیانگر فریاد توده‌هاست و به زبان آنان سخن می‌گوید، سندگویای تاریخ است. تصویر احساسات زخمی و کرامت انسانی است که به اهانت گرفته می‌شود». عزیزی بنی طرف، یوسف: «گزینشی دشوار بین سه زبان»، مجله آدینه، تهران، شماره ۳۴، اردیبهشت ۱۳۶۸، ص ۲.

۱۱- کوهن، منوچهر: «نوروز در مرداب»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۵، تیر ماه ۱۳۶۷، ص ۲.

۱۲- شاید زاید نباشد یک بار دیگر این حقیقت را تکرار و تأکید کنیم: شعر هرگز شعار عریان نبوده و نتواند بود، و تعهد و مسؤولیت شاعر نیز همانند وظیفه‌ای ناخواسته و شاق از خارج به او تحمیل نمی‌شود، و رسالت اجتماعی هرگز همانند بارگرانی، به خلاف میل شاعر، به دوش او گذاشته نمی‌شود. بلکه:

زندگی آگاهانه و عاطفی شاعر (به عنوان انسانی خلاق)، فعالیت‌ها و مبارزات اجتماعی او (به عنوان فردی واقع‌بین و آینده‌نگر)، تلاش‌بی‌وقفه او به عنوان انسانی نوجو و تحول طلب و آگاه به جریانات فکری و فرهنگی محیط، از او، هنرمندی صاحب‌نظر، که می‌داند در کجا زمین و زمان ایستاده است و رسالت و مسؤولیت اجتماعی و ادبیش چیست، می‌سازد. بی‌هیچ گفتگو، جهان‌بینی تجربی شاعر، آگاهی‌ها و احساس‌ها و برداشت‌های او از این زندگی، و کار و عمل در جهت تکامل اجتماعی و انسانی، در اشعار و آثار هنری او، به طور طبیعی، خواه به لطف و زیبایی، و خواه به صلابت و استواری (و در هر حال نه به صورت شعایر عریان)،

منعکس می‌گردد، و شخصیت آگاه و متعهد و مسؤول شاعر، حتی در غیر شخصی‌ترین اشعارش، احساس می‌شود؛ و جهان‌بینی تعالیٰ یافته شاعر و آرمان‌های والا و رسالت پر اهمیت او، بی‌آنکه از استواری پیام لطیف و دلپذیر، یا از نیرو و انرژی دگرگونی بخش آن بکاهد، همانند قطب‌نمای اندیشه و عمل و احساس و بیان، شعر او را از ژرفای هدایت می‌کند، و اثرش را با ضربان نبض زمان هماهنگ و با تکامل اجتماع و فرهنگ همراستا می‌گرداند.

کتابنامه

- آتشی، منوچهر : آواز خاک، از انتشارات نیل، تهران، ۱۳۴۶.
- “ ” : دیدار در فلق، از انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۸.
- “ ” : آهنگ دیگر، از انتشارات نیل، تهران، ۱۳۴۹.
- “ ” : بر انتهای آغاز، دنیای کتاب، تهران، ۱۳۵۰.
- “ ” : گزینه اشعار، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۶۶.
- “ ” : «سلوک»، مجله آدینه، چاپ تهران، شماره ۱۴، تیر ماه ۱۳۶۶، ص ۵۲.
- “ ” : «شاعری پشت برگان نارنج»، مجله دنیای سخن، چاپ تهران، شماره ۳۰، اسفند ماه ۱۳۶۸، ص ۹۲ و فروردین ۶۹، ص ۲۷.
- آریان پور، ا.ح : اجمالی از جامعه‌شناسی هنر، دانشکده هنرهای زیبا، تهران، ۱۳۵۴.
- آرین پور، یحیی : از صبا تا نیما، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۷.
- آزاد.م (محمود مشرف آزاد تهرانی) : قصيدة بلند باد، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۴۵.
- “ ” : آئینه‌ها تهی است، انتشارات جوانه، تهران، ۱۳۴۶.

- آزاد، م (محمد مشرف آزاد تهرانی) : بهار زایی آهو، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۹.
- ” ” ” ” ” : هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، از انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۶، ص ۱۲.
- آژند، یعقوب : ادبیات نوین ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳.
- آل احمد، جلال : «گفتگوی جلال آل احمد» در شب نیما یوشیج، نامه کانون نویسنده‌گان: تهران، شماره ۱، بهار ۱۳۵۸، ص ۲۳۴.
- احمدی، احمد رضا : وقت خوب مصائب، انتشارات زمان، تهران، ۱۳۴۸.
- ” ” ” ” ” : من فقط سپیدی اسب را گریستم، دفتر زمانه، تهران، ۱۳۵۰.
- ” ” ” ” ” : زمستان، چاپ مروارید، تهران، ۱۳۴۸.
- ” ” ” ” ” : چشم انداز شعر امروز، شماره ۲ (برگزیده شعرها م. امید)، انتشارات بامداد، تهران، ۱۳۴۹.
- ” ” ” ” ” : بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات توگا، تهران، ۱۳۵۷.
- اخوان ثالث، مهدی : گفتگو با اخوان ثالث، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۰، تیر ماه ۱۳۶۶، ص ۱۶.
- ارسطو : فن شعر، ترجمه دکتر عبدالحسین زربن‌کوب، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۳.
- امینی، یدالله (مفتون) : افلاستان، انتشارات ابن سينا، تبریز، ۱۳۴۶.
- ” ” ” ” ” : عاشقیلی کروان، نشر رفعت، تبریز، ۱۳۵۷.
- ” ” ” ” ” : «انگرشی نوبه دنیای شاعر»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۲۱، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۴۰.
- اوچی، منصور : شهر خسته، انتشارات سپهر، تهران، ۱۳۴۶.
- ” ” ” ” ” : خواب و درخت، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۹.
- ” ” ” ” ” : تهابی زمین، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۹.
- ” ” ” ” ” : «از هر اکلیت تامن»، مجله آدینه، تهران، شماره ۱۹، ۲۰ دی ماه ۱۳۶۶، ص ۴۴.
- ” ” ” ” ” : کوتاه مثل آ، انتشارات نوید، تهران، ۱۳۶۹.
- بابا چاهی، علی : «موج سوم»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۴، ۲۲ خرداد ۱۳۶۷، ص ۲۱.
- ” ” ” ” ” : «۵۷ سال شعر نو فارسی»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۵، ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۷، ص ۴۱.
- ” ” ” ” ” : «جريان‌های شعری از دهه ۴۰ تا امروز»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۶، مرداد ماه ۱۳۶۷، ص ۳۹.
- باشلار، گاستون : روانکاوی آتش، ترجمه جلال ستاری، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۷.
- برازش، علیرضا : «نگاهی دیگر به شعر ناب»، روزنامه اطلاعات، تهران، شماره ۱۹۰۷۷، ششم تیر ماه ۱۳۶۹.
- براهنی، رضا : طلا در مس (در شعر و شعری)، انتشارات زمان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۷.
- ” ” ” ” ” : هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۵.
- ” ” ” ” ” : کیمیا و خاک، نشر مرغ آمین، تهران، ۱۳۶۶.
- ” ” ” ” ” : «پاسخ پدر»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۳، آبان ماه ۱۳۶۶، ص ۳۴.

- براهنی، رضا : «ساختار تأثیرپذیری در شعر حافظه»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۳، آذر ماه ۱۳۶۶، ص ۲۵.
- ، ، ، جنون نوشتمن، شرکت انتشاراتی رسام، تهران، ۱۳۶۸.
- بلوری، ج. و دیگران : مسائل ادبیات نوین ایران، ترجمه: ح. صدیق، انتشارات دنیا، تهران، ۱۳۵۴.
- بهار، محمد تقی : نفمه کلک بهار، به کوشش محمود رفت، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۵.
- بهبهانی، سیمین : «گفتگو با سیمین بهبهانی»، مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۱۳، آبان ماه ۱۳۶۶، ص ۱۶.
- ، ، ، هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، کتابسرای بابل، ۱۳۶۸.
- بیگدلی، غ : شاعر و طبیعت، مجله وارلیق، شماره ۳-۶۹، تهران، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۲۲.
- پرواز، سیاوش : «عهد»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۷، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۴۵.
- پورنامداریان، تقی : تأملی در شعر احمد شاملو، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۵۷، ص ۲۹۱.
- تبریزی، علی : قیام شیخ محمد خیابانی، انتشارات آذری، تهران، ۱۳۳۹.
- ترابی، علی‌اکبر : «بدهکاران و بستانکاران شعر کلاسیک» مجله آدینه، تهران، شماره ۸۳، شهریور ۱۳۷۲.
- ، ، ، «تحقيق در آثار سعدی و حافظه»، مجله دانشکده ادبیات تبریز، دوره ششم اسفند ۱۳۳۳.
- ، ، ، «جامعه‌شناسی ادبیات فارسی، انتشارات فروغ آزادی، تبریز، ۱۳۷۶.
- ، ، ، «جامعه‌شناسی ادبیات»، مجله اطلاعات علمی، تهران، شماره‌های ۱۱۲-۱۱۶-۱۱۳-۱۲۲-۱۲۳.
- ، ، ، «جامعه‌شناسی در ایران امروز، انتشارات احیاء، تبریز، ۱۳۵۷.
- ، ، ، «جامعه‌شناسی و دینامیسم اجتماع، انتشارات چهر، تبریز، ۱۳۵۷.
- ، ، ، «جامعه، فرهنگ، هنر» مجله فردوسی، شماره‌های ۱۰۰۱ تا ۱۰۰۵، تهران، ۱۳۴۹.
- ، ، ، «شعرین عیاری» (عيار شعر)، مجله وارلیق، تهران، شماره ۴-۷۰، دی ماه ۱۳۶۷.
- ، ، ، «فلسفه علوم، انتشارات چهر، تبریز، ۱۳۵۷.
- ، ، ، «لغات و اصطلاحات، انتشارات اپیکور، تبریز، ۱۳۳۴.
- ، ، ، «مبانی جامعه‌شناسی، انتشارات چهر، تبریز، ۱۳۵۷.
- ، ، ، «مردم‌شناسی، انتشارات فروغ آزادی، تبریز، ۱۳۷۶.
- تریبت، محمدعلی : دانشمندان آذربایجان، تهران، ۱۳۱۴.
- تعیمی، فرخ : سرزین پاک، ابن سینا، تهران، ۱۳۴۰.
- ، ، ، «خسته از بیزاری تکرار، تهران، ۱۳۴۴.
- ، ، ، «دیدار، انتشارات رز، تهران، ۱۳۵۰.
- نهاد، نادر : «هنر و مقوله غربی‌گی»، کیهان، تهران، ششم مرداد ماه ۱۳۶۶، ص ۶.
- حسینی، اشرف‌الدین (نسیم شمال) : نسیم شمال، به کوشش حسین تعیی، انتشارات فرزان، تهران، ۱۳۶۳.
- حسینی، جمیله : «آرزو»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۷، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۴۵.
- حق‌شناس، ع.م. : «در خاک پاک دریا»، مجله آدینه، تهران، شماره ۴۷، تیر ماه ۱۳۶۹، ص ۲۶.
- حقوقی، محمد : شعر نواز آغاز تا امروز، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۵۴.

- حقوقی، محمد: گریزهای ناگزیر، انتشارات زمان، تهران، ۱۳۵۷.
- ”، ”: شعر زمان ما، شماره ۱ (احمد شاملو)، کتاب زمان، ۱۳۶۱.
- حضراتی، اورنگ: جنگ اصفهان، دفتر اول، از انتشارات نشر ایما، اصفهان، ۱۳۵۷.
- خائفی، پرویز: «نامه برگ»، مجله آدینه، شماره ۲۲، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۶۷، ص ۳۸.
- ”، ”: «چراغ زنگ»، مجله آدینه، شماره ۲۷، تهران، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۴۳.
- دانشور، سیمین: هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۶.
- دستغیب، عبدالعلی: تحلیلی از شعر نو فارسی، انتشارات صائب، تهران، ۱۳۴۵.
- ”، ”: نقد آثار احمد شاملو، انتشارات چاپار، تهران، ۱۳۵۴.
- ”، ”: نیما یوشیج (نقد و بررسی)، انتشارات پازند، تهران، ۱۳۵۶.
- رحمانی، نصرت: «آینه پنجاه و هشت»، مجله آدینه، تهران، شماره ۳۷، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۴۳.
- رحیمی، مصطفی: «هنر فارغ از امور اجتماعی»، فصلنامه سهند، تبریز، شماره ۱، خرداد ۱۳۴۹، ص ۸۲.
- رمضانی، زامیاد: «واقع گرایی و واقع گریزی»، کیهان، تهران، ۲۴ اسفند ماه ۱۳۶۵، ص ۱۱.
- رؤیانی، یدالله: دلتنگی‌ها، انتشارات روزن تهران، ۱۳۴۷.
- ”، ”: از دوست دارم، انتشارات روزن، تهران، ۱۳۴۷.
- ”، ”: مسائل شعر، بااهتمام حبیب الله رؤیانی، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۵۷.
- ”، ”: از زبان نیما تا حجم، گردآوری غلامرضا همراز، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۵۷.
- رئيس‌نیا، رحیم و ناهیدی، عبدالحسین: دو مبارز جنبش مشروطه، انتشارات ابن سینا، تبریز، ۱۳۴۹.
- Zahedi, Hamed: «نکته‌ای ناگفته در مورد موسیقی و ریشه‌های اصلت آن»، روزنامه اطلاعات، تهران، ۲۲ خرداد ۱۳۶۹.
- زرین‌کوب، حمید: چشم انداز شعر نو فارسی، انتشارات توسعه، تهران، ۱۳۵۸.
- زرین‌کوب، عبدالحسین: شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۵۵.
- زمانی اصل، مجید: «کشف لحظات شفاف زندگی» (نگاهی به شعرهای زنده‌یاد سلمان هراتی)، کیهان، تهران، ۱۲ آبان ۱۳۶۷، ص ۱۲.
- زند میکائیل، ای: نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران، ترجمه: اسد پور پر انفر، انتشارات پیام، تهران، ۱۳۵۶.
- زهری، محمد: گلایه، انتشارات اشرفی، تهران، ۱۳۴۵.
- садات اشکوری، کاظم: با اهل هنر، از انتشارات دنیا، تهران، ۱۳۵۵.
- ساهر، حبیب: کتاب شعر، انتشارات گوتبرگ، تهران، ۱۳۵۵.
- ”، ”: ادبیات منظوم ترک، از انتشارات دنیای دانش، تهران، ۱۳۵۶.
- سپانلو، محمدعلی: خاک، انتشارات طرفه، تهران، ۱۳۴۴.
- ”، ”: رگبارها، انتشارات طرفه، تهران، ۱۳۴۴.
- ”، ”: پیاده‌روها، انتشارات بامداد، تهران، ۱۳۴۷.

- سپانلو، محمدعلی : «نيويورك»، مجلة آدینه، شماره ۱۸، آذر ماه ۱۳۶۶، ص ۴۰.
- ، " : «يادداشت محمدعلی سپانلو»، مجلة دنیای سخن، تهران، شماره ۲۰، شهریور ۱۳۶۷، ص ۴۴.
- ، " : «تبیید»، مجلة آدینه، تهران، شماره ۴۷، تیر ماه ۱۳۶۹، ص ۲۴.
- سپهری، سهراب : هشت کتاب، انتشارات طهری، تهران، ۱۳۵۵.
- سرکوهی، فرج : «تکرار و فرماليسم و فرایند رخوت شعر فارسي»، مجلة آدینه، تهران، شماره ۳۲، اسفند ماه ۱۳۶۷، ص ۲۴.
- سلطانی گرد فرامرزی، علی : «جنگ هفتادو دو ملت»، مجلة نگین، تهران، شماره ۱۵۰، سی ام آبان ماه ۱۳۵۶، ص ۳۲.
- سلیمانی، فرامرز : «در پگاه پایداری»، مجلة ایران هنر، تهران، شماره سوم، آذر ماه ۱۳۵۹، ص ۳.
- ، " : «موج سوم در شعر معاصر ايران»، مجلة دنیای سخن، شماره ۱۵، دی ماه ۱۳۶۶، صص ۴-۵.
- شاملو، احمد : «شاعری»، اندیشه و هنر، تهران، شماره ۲، سال ۱۳۴۳.
- ، " : آیدا، درخت و خنجر و خاطره، انتشارات مروارید، تهران، ۱۳۴۴.
- ، " : چشم انداز شعر امروز شماره ۱، برگزیده شعرهای ا. بامداد، چاپ بامداد، تهران، ۱۳۵۰.
- ، " : همچون کوچهای بی انتهای، تهران، صفیعیشان، ۱۳۵۴.
- ، " : هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۵.
- ، " : «من درد مشترکم، مرا فریاد کن»، مجلة دنیای سخن، تهران، شماره ۲۱، مهر ماه ۱۳۶۷، صص ۸-۹.
- شهرودی، اسماعیل : چشم انداز شعر امروز شماره ۳ (آینده)، انتشارات بامداد، تهران، ۱۳۴۸.
- شفیعی کلکنی، محمدرضا : از زبان برگ، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۴۷.
- ، " : صور خیال شعر فارسی، انتشارات نیل، تهران، ۱۳۴۹.
- ، " : «پژوهش های ادبی»، مجلة فرهنگ و زندگی، تهران، شماره ۶، شهریور ماه ۱۳۵۰، ص ۱۳۱.
- ، " : از بودن و سرودن، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۵۶.
- ، " : موسیقی شعر، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۵۸.
- ، " : ادوار شعر فارسی، انتشارات توسع، تهران، ۱۳۵۹.
- شهریار (محمدحسین بهجت تبریزی) : شهریار و آذربایجان دیلینده اثرلری، گردآورنده: یحیی شیدا، نشر ارک، تبریز، ۱۳۶۰.
- شیدا، یحیی : ادبیات او جاغی (انتلولوژی)، ۲، نوبل، تبریز، ۱۳۶۹.
- صارمی، محمد : «چرا شعر امروز نمی تواند به زبان همگان جاری شود»، مجلة آدینه، تهران، شماره ۲۱، فروردین ۱۳۶۷، صص ۹۷-۹۸.
- صباحی، گنجعلی : «استاد شهریار»، مجلة وارلیق، شماره ۳-۶۹، تهران، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۲۸.
- عسگری، میرزا آقا : «شعر حاده‌ای است در زبان، هفته‌نامه فرهنگی- اجتماعی گیلان، ویژه ادبیات، شماره چهارم، دی ماه ۱۳۶۷، ص ۱۴.

- فاروقی، جواد : کارنامه ادبی ایران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، ۱۳۶۲.
- فرامرزی، محمدتقی : مسائل زیباشناسی هنر، انتشارات پویا، تهران، ۱۳۵۲.
- “ ” : مقاہیم هنر، انتشارات شبگیر، تهران، ۱۳۵۷.
- فردوسی، علی : «موسیقی»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۴، اردیبهشت ۱۳۶۸، ص ۲۰.
- فرزانه، محمدعلی : شهریار و حیدربابا، انتشارات فرزانه، تهران، ۱۳۵۸.
- فروردين، پرويز : از شعر تا شعر درمانی، نشر مؤلف، تهران، ۱۳۶۶.
- کاتبی، حسینقلی : نویسندهای معاصر جهان، انتشارات «نشر سپهر»، تهران، ۱۳۵۲.
- کشاورز، سعید : «داوری با معیارهای کهن»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۱، فروردین ۱۳۶۷، ص ۹۸.
- کوهن، منوچهر : «نوروز در مرداب»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۵، بیست و دوم تیر ماه ۱۳۶۷، ص ۲۵.
- کیانوش، محمود : «یک مجموعه و یک شاعر» (در باره «از زبان برگ» از م. سرشک)، مجله فردوسی، تهران، شماره ۸۶۹، تیر ماه ۱۳۴۷.
- گاردنر، هلن : هنر در گذر زمان، ترجمه: محمدتقی فرامرزی، انتشارات آگا، تهران، ۱۳۶۵.
- گامین، ک : عارف شاعر مردم، ترجمه: غلامحسین متین، انتشارات آبان، تهران، ۱۳۵۷.
- گلشیری، هوشنگ : «ادیبات و خرافه»، مجله دنیای سخن، شماره ۲۳، آذر ماه ۱۳۶۷، ص ۱۳.
- گیلی، ژ. ل : زندگانی و شعر فدیریکو گارسیا لورکا، ترجمه عبدالعلی دستغیب، انتشارات پازند، تهران، ۱۳۵۳.
- لارین، قاسم : «بل»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۹، آبان ماه ۱۳۶۷، ص ۳۴.
- لعلى، علیرضا : «مردم‌گریزی یا نامفهوم‌گویی در شعر فارسی»، مجله آدینه، تهران، شماره ۲۱، فروردین ۱۳۶۷، ص ۹۶-۹۷.
- لنگرودی، شمس : «آیا شعر امروز به بن بست رسیده است؟»، مجله دنیای سخن، تهران، خرداد ۱۳۶۹.
- لوناچارسکی، آ. د : چند گفتار در باره ادبیات، ترجمه: نوریان، انتشارات مرز و بوم، تهران، ۱۳۵۱.
- مازندرانی، ن : «جای شعر کلاسیک خالی است»، مجله آدینه، تهران، شماره ۱۴، تیر ماه ۱۳۶۹، ص ۶۸.
- مجابی، جواد : پاره‌ای از منظومة «بر بام بم»، مجله دنیای سخن، شماره ۱۸، خرداد ۱۳۶۷، ص ۳۴.
- “ ” : «مسابقه حذفی باشگاه‌ها...» مجله دنیای سخن، تهران، شماره ۲۱، مهر ماه ۱۳۶۷، ص ۴-۵.
- محمدزاده، حمید و دیگران : مسائل ادبیات دیرین ایران، ترجمه: حسین محمدزاده صدیق، انتشارات نوبا، تهران، ۱۳۵۶.
- محمدزاده، حمید : «حیدربابا»، مجله وارلیق، تهران، شماره ۳-۶۹، مهر ماه ۱۳۶۷.
- مسکوب، شاهرخ : «قصه سهرا و نوشدارو» (در باره سهرا و سپهری)، کتاب جمعه، شماره ۳۶، خرداد ۱۳۵۹.
- مشیری، فریدون : ابر و کوچه، انتشارات نیل، تهران، ۱۳۴۵.
- مصطفی، حمید : «ویزگی‌های شعر شهریار»، مجله آدینه، شماره ۲۷، تهران، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۶.
- “ ” : هنر و ادبیات امروز، به کوشش ناصر حریری، کتابسرای بابل، ۱۳۶۸.
- ملمامی، محمود (آزم) : دفتر اشعار، تبریز، ۱۳۶۴.

- موسی گرمارودی، علی : **خط خون**، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۳.
- میر فخرانی، مجdal الدین (گلچین گیلانی) : **گلی برای تو**، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۴۸.
- میلر، هنری و دیگران : **تولد شعر**، ترجمه: منوچهر کاشف، از انتشارات مرکز نشر سپهر، تهران، ۱۳۴۸.
- نائل خانلری، پرویز : **وزن شعر فارسی**، از انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۷.
- ، ، ، : **هنر و ادبیات امروز**، به کوشش ناصر حریری، از انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۶.
- نژاد شیرازی، رضا : «**شعر شبانه**»، مجله آدینه، شماره ۱۶، آبان ماه ۱۳۶۶، ص ۴۷.
- نقی، حمید : «**جام جم**» (از اوحدی، ترجمه منظوم از دکتر بیگدلی، دکتر یوسفلو) مجله وارلیق، تهران، شهریور ۱۳۶۵.
- نوری علاء، پرتو : **سهیمی از سال‌ها**، تهران، ۱۳۵۷.
- نوری علاء، اسماعیل : **صور و اسباب در شعر امروز ایران**، انتشارات بامداد، تهران، ۱۳۴۸.
- نیستانی، منوچهر : **دیروز، خط، فاصله**، انتشارات رز، تهران، ۱۳۵۰.
- نیما یوشیج : **ماخ اولا**، انتشارات دنیا، تبریز، ۱۳۴۴.
- ، : **دنیا خانه من است**، انتشارات زمان، ۱۳۵۰.
- ، : **حروف‌های همسایه**، انتشارات دنیا، ۱۳۵۱.
- ، : **آب در خوابگاه مورچگان**، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۱.
- ، : **مجموعه آثار نیما یوشیج**، به کوشش سیروس طاهیان، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۴.
- وارگاس، ماریوس : «**حقیقت ادبی و حقیقت تاریخی**»، مجله آدینه، شماره ۲۷، شهریور ماه ۱۳۶۷، ص ۹۶.
- هشت رو دی، محسن : **دانش و هنر**، انتشارات دهدخدا، تهران، ۱۳۴۰.
- همراز، غلامرضا : «**عارف**»، شاعری ملی، معهده و مردم‌گرا، سپیدار، به کوشش محمد سپهری، تابش، تبریز، ۱۳۵۴.
- ، ، ، : «**تفی رفت**، شاعری ستیبه‌نده»، کتاب جمعه، تهران، شماره ۳۵، اردیبهشت ۱۳۵۹.
- هنرمندی، حسن : **حروف‌هایی با فروغ فرخزاد** (گفت و شنود فروغ فرخزاد با حسن هنرمندی)، تهران، ۱۳۵۵.
- هیئت، جواد : **مقایسه‌اللغتين**، از انتشارات وارلیق، تهران، ۱۳۶۲.

* مشخصات کتاب‌ها و مجلات و مجموعه‌هایی نیز که به مناسبی، در این کتاب، از آنها نام برده شده، در این کتابنامه درج شده‌اند؛ ولی باید اضافه کرد که به منظور پرهیز از طولانی شدن کتابنامه، از ذکر آثار شعرای بزرگ دیروز و امروز (به جز تئی چند، آن هم بر حسب ضرورت) خودداری گردیده، و در مواردی به ذکر «برگزیده اشعار» آنان، اکتفا شده است. مسلماً ذکر نشدن آثار و اشعار شمار زیادی از شاعران ارجمند معاصر، ذرّه‌ای از علّ مقام هنری آنان، و از احترام بی‌شائبه مؤلف یا خواننده نسبت بدان هانمی کاهد؛ و مانع از آن نیست که گفته شود مؤلف نیز مانند هزاران دوستدار شعر نو، اشعار پر محتوای شاعران گرانقدر معاصر را ارج می‌نهد و به کار و فعالیت خلاق آنسان به دیده

احترام می‌نگرد. اگر امکان اینکه، مثلاً، از «پروین» (اعتصامی) و یا «سحر» (رئيس زاده) و یا از ده‌ها شاعر گران‌سایه معاصر در این کتاب حتی نامی ببریم، نبوده است، این امر مانع از آن نیست که گفته شود پروین «صاحب آنهمه گفتار»، در آسمان شعر و ادب، آسمان شبی که به سَحَر نزدیک است، همچنان می‌درخشد؛ و «سَحَر» با اشعار صمیعی و آتشین خود، نه مانند شبتم سحری بر گلبرگ‌های بهاری، بلکه، همانند اشک خونینی بر دیدگان شب زنده‌داران هنر، از «شب‌ها»، و از «ستاره گمشده» در اعمق آسمان‌های لا جوردی («ماویلر») رازها می‌گوید.

شاعر و هنرمند واقعی، با ارائه آثار ارجдар هنری، که بی‌هیچ شک مورد ستایش هنر‌شناسان فرهنگ‌آفرین قرار خواهد گرفت، حق دارد سرمست از توفيق در کار و فعالیت پر ثمر هنریش، به سرفرازی خود، حتی پیش نسل‌های آینده، ایمان داشته باشد، و با تکیه بر نوآوری و کار خلاقه خویش، مثل نیما بگوید:

«همیشه به من مؤده می‌دهند. گوش من از صدای آیندگان پر است».

نویسنده کتاب

دکتر علی اکبر ترابی در سال ۱۳۰۵ در تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر و تحصیلات عالی خود را در فلسفه علوم و جامعه‌شناسی در سورین پاریس تکمیل نمود. مدت سی سال در دانشگاه تبریز به تدریس جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی و فلسفه علوم پرداخت؛ به موازات تدریس و تحقیق علمی، همزمان با فعالیت‌های دانشگاهی و اجتماعی، کتاب‌های زیرین را نوشت:

۱- جامعه‌شناسی و دینامیسم اجتماع	چاپ پنجم	نایاب
۲- مردم‌شناسی	چاپ پنجم	نایاب: زیر چاپ
۳- مبانی جامعه‌شناسی	چاپ چهارم	نایاب
۴- فلسفه علوم	چاپ سوم	نایاب
۵- شناخت علمی جامعه	چاپ اول	متن کامل: چاپ جدید
۶- تاریخ ادیان	چاپ چهارم	چاپ جدید: انتشارات فروغ آزادی
۷- جامعه‌شناسی روستایی	چاپ دوم	نایاب
۸- مجموعه مصاحبه‌ها	چاپ اول	نایاب
۹- لغات و اصطلاحات	چاپ سوم	نایاب
۱۰- مکاتب جامعه‌شناسی معاصر	چاپ سوم	نایاب
۱۱- جامعه‌شناسی در ایران امروز	چاپ دوم	نایاب
۱۲- اینیالی افل داغی	چاپ اول	چاپ: انتشارات مهد آزادی
۱۳- جامعه‌شناسی ادبیات فارسی	چاپ اول	چاپ: انتشارات فروغ آزادی
۱۴- جامعه‌شناسی ادبیات	چاپ دوم	چاپ: انتشارات فروغ آزادی
(شعر نو)		
۱۵- جامعه‌شناسی هنر و ادبیات (مثلث هنر)	چاپ اول	چاپ: انتشارات فروغ آزادی
۱۶- رسالات و مقالات تحقیقی در مجلات و نشریات (مجله نگین ۱۳۵۵) - نشریه دانشکده ادبیات تبریز ۱۳۵۰ - ۱۳۷۶ - مجله فردوسی ۱۳۴۹ - مجله آدینه ۱۳۶۶ - مجله وارلیق ۱۳۶۸ - مجله اطلاعات علمی ۱۳۶۹ - روزنامه‌های فروغ آزادی و مهد آزادی و عصر آزادی ۱۳۷۰ - ۱۳۷۶ و همشهری شماره‌های ۱۸۸۵ - ۱۸۸۶ سال ۱۳۷۸		

CONTENTS

Preface.....	P 13 - 16
1 - Modern Poetry, Cultural Heritage and Social Dynamism	P 17 - 28
2 - Modern Poetry: The Static Problem of Poetry and the Necessity of Its Dynamism	P 35 - 42
3 - What is Poetry and What is Modern Poetry?	P 47 - 52
4 - Modern Poetry: The Conscious and Emotional Expression of Reality	P 57 - 64
5 - Modern Poetry: The Rhythmic Expression of Reality.....	P 69 - 79
6 - Modern Poetry: Its Form and Content.....	P 85 - 91
7 - Modern Poetry Is the Art of Presentation Not the Craft of Expression	P 95 - 106
8 - Modern Poetry Has Harmony and Composition.....	P 109 - 117
9 - Modern Poetry Is the Product of Creativity and Innovation	P 121 - 132
10 - Modern Poetry: The Crystalization of Dynamism in Life and the Response to Social Life.....	P 137 - 146

Sociology of literature

Modern Poetry: Evolution of Society

By

Dr. Ali Akbar Torabi

Published by "Frougue Azadi"

42, Passage Nagshe Djahan

Tabriz - IRAN

2001