

اندیشهٔ تجدد در شعرِ معاصرِ ایران

ایرج خادمی

تجدد در معنای وسیع کلمه، که گسستن از ارزش‌های کهنه و فرسوده و جایگزین کردن آن‌ها با ارزش‌های نو باشد، خواست تازه‌ای نیست و در همهٔ مقاطع تاریخ و همهٔ ابعاد شکل‌دهندهٔ حیات فردی و اجتماعی، از جمله بُعد مورد بحث این گفتار، استمرار داشته است، چنانکه حافظ در مطلع یکی از غزل‌های مشهورش آرمان نوجویی خود را به این شکل بازتاب می‌دهد:

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم!

و مولوی در شرح نوزایی‌اش در فرهنگی نو، به زبانی روشن و تکان‌دهنده می‌سراید:

مُرده بدم، زنده شدم، گریه بدم، خنده شدم

دولتِ عشق آمد و من دولتِ پاینده شدم

تابش جان یافت دلم، واشد و بشکافت دلم

اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم!

نظامی نیز دریافت آگاهانهٔ خود را از قانونِ ابدی تکامل بدین‌گونه تصویر می‌کند:

به هر مدتی گردش روزگار   ز طرزی دگر خواهد آموزگار

سر آهنگِ پیشینه، کج رو کند   نوایی دگر در جهان نو کند

چو گم گردد از گوهری آب‌ورنگ   دگر گوهری سَربرآرد ز سنگ!

اما همه می‌دانیم که کاربرد واژهٔ تجدد به گونهٔ «عَلَم»، مربوط می‌شود به فضای سیاسی، اجتماعی ایران در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم میلادی، یعنی زمانی که این واژه به تقلید از روشنفکران وقت، و به موازات لغتِ فرانسوی مُدرنیتِه، وارد زبانِ عامهٔ مردم می‌شود بدون آنکه تصویر روشنی از مفاهیم فلسفی یا مصادیق

عملی آن داشته باشند. به قول داریوش آشوری: «...پس به راستی ما در تاریکی دست به این فیل می سودیم، و دست هر یک از ما به هر جای آن می خورد گمان می کردیم که فیل همان است..... نهنگی به کشتی ما پهلو زده بود که هر یک از ما در تاریک، روشنای غروبِ مدنیتِ مان سرش را می دید یا دمش را یا بالش را...» (۱)

اما همین کاربرد به ظاهر طوطی وار و شعارگونه واژه تجدد از سوی توده مردم می توانست گویای حقیقتی باشد، و آن اینکه آنان از شکل و شیوه نظام استبدادی دو بُعدی حاکم بر مقدراتشان به تنگ آمده و آرزومند تغییر بودند. ملک الشعراء بهار این آرزومندی را ضمن نثری نظم گونه چنین تصویر می کند:

یا مرگ یا تجدد و اصلاح   راهی جز این دو پیش وطن نیست
ایران کهن شده است سراپای   درمانش جز به تازه شدن نیست (۲)

نه تنها مردم عادی، که روشنفکران نیز ساختار درونی تجدد و روند پیچیده و خزانده‌ای را که منجر به شکل گیری عینی آن در دمکراسی‌های نوپای اروپایی شده بود به درستی نمی شناختند. مثلاً نواندیشانی چون ملک و طالبوف و مراغه‌ای و کرمانی «...تلاش نظری شان در این خلاصه شده بود که بخش‌هایی از میراث فکر و اندیشه و فرهنگ و تمدن غربی را در لباس ایدئولوژیهای ریز و درشت به جامعه ایران انتقال دهند...» (۳) از بین قشر نازک روشنفکران، آخوند زاده به این مسایل توجه بیشتری داشت، ولی او هم طرح روشن و کارسازی برای رسیدن ایران به عصر تمدن جدید نداشت.

شاعران نیز که به قولی از طبقه روشنفکر، و به دیگر قول از «کوشندگان فرهنگی و سیاسی» (۴) به شمار می آمدند، با لایه‌های درونی و علایم بیرونی پدیده تجدد غربی و روند تاریخی، اجتماعی آن آشنایی کافی نداشتند و غالباً مشتقاتی از کَل پدیده را در اشعار خود می تاباندند.

به دلیل همین دانش سطحی و کم ریشه بود که کشور ما علی رغم تجربه دو انقلاب بزرگ و چند جنبش ملی و موضعی در یکصد سال اخیر، که آرمان عموم آن‌ها گریز از بند تعبّد و تصلّب و تنفس در فضای آزاد بود، به آرمان

مزبور به معنای واقعی کلمه دست نیافت.

یکی از دلایل ناکامی طراحانِ فکرِ تجدّد در جامعهٔ شدیداً سنت‌گرای ایران فقدان زیربنای فکری، روانی لازم برای پیاده کردن این پروژهٔ صعب بود. به جرأت می‌توان گفت که بهاییان از معدود شاخه‌های اجتماعی ایران بودند که به دلیل دریافتِ پیام «حضرت باب و حضرت به‌الله» و تقلیبی که در ذهنشان پدید آمده بود آمادگی پذیرشِ یک سیستم دموکراتیک اجتماعی، مدنی را پیدا کرده بودند. طرح جامع، مترقیانه و واقع‌بینانه «حضرت عبدالباها» که به موجب «رسالةٔ مدنیّه» در سال ۱۸۷۵ میلادی به ملت ایران هدیه شده بود، توأم با ذهن باز و آزادی‌خواه، و سلوک مدنی و قانونمندانهٔ جامعهٔ بهایی ایران در زمان مشروطه، که همچنان ادامه دارد، مویّد حضورِ چنین آمادگی زیربنایی در نزد آنان بوده است.

تمرین‌های نخستین، مقارن ۱۸۰۰ میلادی و بعد

از تأثیر عامِ نهضتِ تجدّد خواهی بر اجزای مهم فرهنگ ایران از جمله شعرکه بگذریم، چند اتفاق دیگر هم در حوزهٔ خاص شعر روی داد که بر اثر آن‌ها این مهم‌ترین رکن فرهنگی ما مختصر تکانی خورد. محرک هر یک از آن رویدادها خود می‌تواند نوعی بازانديشی در این قلمرو به شمار رود.

یکی از آن رویدادها جنبش «مکتب شعر اصفهان» بود که در حدود ۲۳۰ سال پیش به نمایندگی مشتاق، شعله، لطفعلی بیگِ آذر بیگدلی، هاتف و دیگران آغاز شد. هدف اینان روی برتافتن از سبک تصنعی هندی بود و روی آوری به شیوه‌های اصیل استادان قرون درخشش شعر فارسی.

چندی بعد، حرکت اینان به وسیلهٔ گروهی دیگر از شاعران، مانند فتحعلی خان صبا، سروش، قآنی مجمر و دیگران دنبال شد. این جنبش در تواریخ ادب به نام «نهضت بازگشت» ثبت شده است.

«... هدف این گروه رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و فقرِ دورهٔ انحطاط صفوی و زمان [های] آشوب و اغتشاش بعد از آن بود. اما برای رسیدن به منظور خود راه دیگری جز بازگشت به سبک و شیوهٔ سخن قدیم و پیروی از طرز بیان استادان بزرگ مانند فردوسی و عنصری و فرخی [سیستانی] و

منوچهری و حافظ و سعدی نمی‌دانستند...» (۵). نیما بازگشتِ بدون قید و شرطِ اینان را به اُسلوبِ قُدمایی «... بازگشتی از روی عجز...» می‌شمرد (۶) و مهدی اخوان ثالث معتقد بود که: «... نهضتِ بازگشت فقط به سان کودتایی بود برای ساقط کردن سلطنتِ انحصاری دودمان سبک هندی که همه از آن به تنگ آمده بودند ... با این تفاوت که هیچ چهره‌ای درخشان‌تر از چهره‌های پیش پیدا نکرد، سهل است که حتی مُشتی آدم‌های دروغین به وجود آورد: سعدی دروغین، سنایی دروغین، منوچهری دروغین... و دیگران...» (۷) شفیع کدکنی با اشاره به نام بعضی از معاریفِ نهضتِ بازگشت، آن‌ها را «... کاریکاتور شعرای قرون پنجم و ششم هجری معرفی می‌کند و به نقل از هگل می‌نویسد... همه شخصیت‌ها و حوادث بزرگ تاریخ جهان دوبار ظهور می‌کنند... و به دنباله این نقل قول کزیتیکی می‌آورد از مارکس به این مضمون که... «هگل فراموش کرده است [این توضیح را بدهد] که این ظهور یک بار به گونه تراژدی است و بار دیگر به گونه مضحکه و کاریکاتور...» (۸)

آخرین نماینده بزرگ نهضتِ بازگشت ملک الشعرا محمد تقی بهار بود که خطابه مشهور خود تحت عنوان «بازگشت ادبی» را در سال ۱۳۲۵ شمسی، یعنی قریب به شصت سال پیش، در اولین کنگره شعرا و نویسندگان ایران که به دعوت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی تشکیل شده بود ایراد کرد. به نظر می‌رسد که نهضتِ بازگشت با همین خطابه و در حدود همان سال‌ها به نقطه پایان رسید و از حرارت افتاد.

خیزش تجدد از درون، ۱۸۴۴ و فراتر

فرخی یزدی شاعر جانباز عهد مشروطه ضمن یکی از سروده‌های انقلابی‌اش می‌گوید:

این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است   جای آن با طرح نو، از نو بنا باید نمود

تا مگر عدل و تساوی در بشر مَجری شود   انقلابی سخت در دنیا به پا باید نمود

پُرسیدنی است که « طرح نو» از کجا باید می‌آمد، و «انقلابی» که بنا بود عدل و مساوات را به مردم ما ارزانی دارد از چه مقوله بود و چه ارمغانی

می‌توانست داشت؟ انگار که همهٔ روشنفکران ما از شاعر و نویسنده و مورخ بگیر تا دانشگاهی و پژوهشگر و ژورنالیست فراموش کرده بودند که شصت سالی پیش از آغاز جنبش‌های مشروطیت و چهل سالی قبل از شنیده شدن صدای نخستین مَبَشِّرینِ آزادی، فرزانه‌ای به نام «باب» ندای آزادی از شیراز سر داد، و شمار آزاد اندیشانی که در نخستین سال‌های ظهور او به ندایش لبیک گفتند به حَجْم و حُدّی رسید که خیزش او چهرهٔ يك انقلابِ مَلّی «فرهنگی-روحانی» پیدا کرد و حکومتِ دو بُعدی «دولت-روحانیت» را بر آن داشت که باب را بکشد و پیروانش را قتل عام کند.

دَمَش گرم که از هُرْم آن همچو طاهره قُرة العینی برآمد که نیم قرن قبل از همهٔ همصداهای آزاداندیشش افق‌های بازتری را برای کشورش بدینگونه نوید داد:

هان صبح هُدی فرمود، آغاز تنفّس	روشن همه عالم شد، ز آفاق و ز آنفّس
آزاد شود دهر، ز اوهام و خرافات	آسوده شود خَلق، ز تخیل و توّسوس
محکوم شود ظلم، به بازوی مساوات	معدوم شود جهل، ز نیروی تَقَرّس
گسترده شود در همه جا فرش عدالت	افشانده شود در همه جا تخم توّس
مرفوع شود حکم خلاف از همه آفاق	تبدیل شود اصلِ تباین به تَجانس

این شعر را که صورت غزل و سیرت قویاً آزادی خواهانه و مردمی-اجتماعی دارد، قُرة العین در حدود سال ۱۸۴۸ میلادی سروده و آرمان‌های تجدّد خواهی خود را به زبانی شفاف در آن مطرح کرده است. (۹)

از همهٔ پژوهشگران ارجمندی که به بازنگری تحوّل درونی شعر ایران در ادوار معاصر پرداخته اند می‌پُرسم که آیا این شعر را نمی‌توان نقطهٔ عطف، یا یکی از مفاصلِ چرخشِ ماهوی شعرِ معاصرِ ایران شناخت؟

برای آنکه حقّ کسی ضایع نشده باشد، در این جا خود را متعهد می‌بینم به اینکه اذعان کنم که در دههٔ اخیر و شاید کمی عقبتر، برخی از هم میهنان غیر بهایی روشنفکرمان، که غالباً ساکن ممالک خارجه هستند، آغاز کرده‌اند به کاویدن تاریخ، بررسی پیام، و ارزشیابی فرهنگی بسیطی که آیین بهایی را شکل

داده است، نه بدان قصد که به آیین بهایی بپیوندند، بلکه به قصد شناختِ بهتری از ماهیتِ شاخه‌ای از جامعهٔ بزرگ ایران که مدت‌ها است در حاشیه قرار گرفته است. عبور این محققین آزاده از مرزهای احتیاط یا بدبینی و شکستن سکوت صد و پنجاه ساله قدم مبارکی است که خوش آمد و تقدیرجامعهٔ جهانی بهایی را به همراه دارد.

غیر از طاهره که در بالا از او یاد شد، قشر بزرگی از شاعران بهایی موضوعی از این آیین، چون برابری انسان‌ها صرف‌نظر از رنگ و نژاد و عقیده و جنس و ملیت، نگرش آزاد و بری از جهل و وهم و تعصب به مجموعهٔ جهان هستی، و صلح خواهی و آرامش طلبی و جهان بینی خردمندانه را در شعر خود بازتابانده‌اند.

به دلیل آنکه بررسی شعر شاعران بهایی در رابطه با تجدّد به سخنران دیگری ارجاع شده است، افزون بر نمونه‌ای که از طاهره آوردم، و ذکر آن يك مورد هم از نظر تصحیح مبدأ شعر تجدّد ضروری بود، از آوردن نمونه‌های بیشتری از شعر شاعران بهایی خودداری می‌کنم، ولی شاید بیان این نکته در این موضع ضروری باشد که چند نفر از متجددین بنام، از جمله کرمانی که گاهی حرف‌هایش را در قالب نظم بیان می‌کرد، ساختار اولیه، و هنوز تغییر ماهیت نداده فکر خود را، از بطن همین تجدّد برخاسته از درون وام کرده بودند. (۱۰)

عصر مشروطه به تقریب ۱۸۷۵ تا ۱۹۲۰

تواریخ آغاز و انجام این عصر را به تقریب ذکر کردم، زیرا تحولات فکری و بازتاب آنها در پیکرهٔ زبان به دلیل رفتار خزندهٔ این نوع تحولات در قالب بُرش‌های قطعی زمانی نمی‌گنجد. دیگر آنکه وقتی از مشروطه صحبت می‌کنیم منظورمان تاریخ دقیق امضای سند مشروطیت (۱۹۰۵م.) نیست، بلکه ناظر به روندی هستیم که طی آن فکر تجدّد نطفه بست، رشد کرد، به اوج رسید، از آن پس دستخوش کلنجارهایی چسند گردید و سرانجام در هیئت یک شبه دموکراسی یا تجدّد مسخ شده آرام گرفت. ظرف زمانی این روند قوسی شکل را

تاریخ دانان چیزی بینِ چهل تا چهل و پنج سال برآورد کرده اند، و منحنی تحولات شعری متأثر از پدیدهٔ تجدّد نیز کم و بیش بر همین مدار است. پس ما داریم از بُره‌ای از تاریخ یاد می‌کنیم که تجدّد از نوع درونی آن با امواج تجدّد آمده از بیرون در آمیخته و به صورت خیزهای تُند و سرکش به شَطِّ شعر می‌پیوندد.

شعر از دربار به کوچه و بازار کشیده می‌شود، زبان فاضلانه و ادیبانه جای خود را به زبان مردمی و عامهٔ پسند می‌دهد، نوعی شعر معروف به شعر روزنامه‌ای از صفحات مطبوعات سربر می‌کشد، شعارهای انقلابی به بدنهٔ شعر راه می‌یابد، و مُجرّداتی از کلیت تجدّد از قبیل آزادی، استقلال، وطن، قانون، مشروطه، دولت، ملت، عدلیّه، مجلسِ ملی، وکیل، و حقوق زنان و دهقانان و رنجبران به صورت اعلام شعر مرقّی در می‌آید. چند نمونه:

گردیده وطن غرقهٔ اندوه و محن، وای
ای وای وطن، وای وطن، وای
«سید اشرف گیلانی»

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی
دستِ خود ز جان شُستم از برای آزادی
«فرخی یزدی»

ز استقلال و آزادی و قانون
به پیش دیده شادروان گرفتم
«بهار»

مشروطه درختی است پُر از میوه و اثمار
عدلیّه و انصاف و مساوات ورا بار
«سید اشرف گیلانی»

دولتِ هر مملکت در اختیار ملت است
آخر ای ملت به کف، کی اختیار آید ترا
«فرخی یزدی»

نالۀ مرغ اسیر این همه بهر وطن است
مسلك مرغ گرفتارِ قفس همچومن است
«عارف»

خدایا تا کی این مردان به خوابند
زنان را عفت و عصمت ضرور است
زنان تا کی گرفتار حجابند
نه چادر لازم و نه چاقچور است
«ایرج میرزا»

ای رنجبران، بی بصری تا کی و تا چند غفلت ز حقوق بشری، تا کی و تا چند
آخر به تفکر نظری سوی اجانب زاوضاع جهان بی خبری، تاکی و تاچند
« روزنامه آموزگار، رشت »

حال نوبت آن است که از میان انبوه کسانی که در عصر مشروطه به عنوان شاعرِ متفطن، یا غیر آن، تأملات یا آزمایشات تجدّدخواهی و نواندیشی خود را در قالب شعر بیان کرده‌اند، نمونه‌هایی برجینیم و به ارزشیابی ادبیات منظوم این دوره در حدّی که در توان یک گفتار نود دقیقه‌ای است بپردازیم. شاید گروه بندی زیر ما را در این مقصود مددکار آید:

گروه اول، نظریه پردازانی که شاعرِ حرفه‌ای، به معنای کسی که شعرگویی را کار اصلی خود قرار دهد، نبوده‌اند، ولی از شعر به عنوان يك وسیله ارتباط جمعی برای انتشار افکارشان استفاده کرده‌اند. از میان نظریه پردازان صدر مشروطه آخوندزاده و کرمانی، بخصوص فرد اخیر، از این وسیله سود برده‌اند. به علاوه هر دوی آنها در مباحث نظری مربوط به شعر، انتقاد از شعر زمان و لزوم دگرگونی پیام شعر به تفصیل صحبت کرده‌اند. میرزا ملکم خان، نظریه پرداز دیگر عصر مشروطه نیز در باب اهمیت زبان شعر در بیداری مردم و تجدید نظر در این زبان به شکل و شیوه شاعران عصر روشنگری اروپا گفتگو کرده است. کرمانی در این زمینه تا آن جا پیش رفته است که منظومه مفصلی را به تقلید از شاهنامه فردوسی در کتابی به نام « نامه باستان » فراهم آورده و طی آن گذشته تاریخی ایران را به حسرت نگریسته و آینده را در گروی بیدار شدن ملت از خواب غفلت می‌بیند. از اوست که می‌گوید:

کنون ای مرا ملتِ هوشمند   چرایید در چاه غفلت نژند
برآید و بینید کار شگفت   به آسان توانید گیتی گرفت
ولی تا شناسید از خیر و شر   بیایست خواندن « حقوق بشر » (۱۱)

کار نداریم به اینکه کرمانی چه اندازه به مبانی حقوق بشری آگاهی داشته و یا به اصول آن مومن بوده است، ولی ظاهراً کاربرد این ترکیب در شعر، با او آغاز شده است. (۱۲)

گروه دوم: شاعران میانه‌رو، منظور از گزینش عنوان میانه‌رو برای این

گروه آن نیست که مرزبندی دقیقی بین این گروه و گروه بعدی، که از آنان به عنوان چپ گرا یاد خواهیم کرد، قایل شویم. زیرا شاعرانی که در این گروه از آنها یاد خواهد شد در برخی از سروده‌هایشان به قدری افراط نشان می‌دهند که به آسانی می‌توان آنان را در گروه بعدی جای داد. با رعایت این یادداشت، و توجه به تحلیل‌های بعدی، شاید بتوان سید اشرف‌الدین حسینی، میرزاده عشقی و ابوالقاسم عارف را در این گروه بررسی کرد.

سید اشرف‌الدین حسینی (۱۹۳۴-۱۸۷۰) که بیشتر به نام‌های «اشرف گیلانی» و «نسیم شمال» معروف است «...محبوبترین و معروف‌ترین شاعر ملی عهد انقلاب است...» (۱۳). «[این مرد] از میان مردم بیرون آمد، با مردم زیست و در میان مردم فرو رفت... آجر او در آزادی ایران کمتر از آجر ستارخان پهلوان بزرگ نبود...» (۱۴). اشرف در حدود یک قرن پیش به هنگام برقراری مشروطه روزنامه‌بی ادعایی را به نام «نسیم شمال» در رشت بنیاد نهاد که لحنی ادبی-فکاهی داشت، و اشعار وطنی خود را در همان روزنامه، گاه به طنز و گاه به اندوه و دریغ، می‌نوشت. پس از استقرار مشروطه دوم انتشار نسیم شمال در تهران ادامه یافت و به رغم شکل و شمایل نحیفش اشتهار و محبوبیتی کم نظیر به دست آورد. نام‌های اشرف و نسیم شمال چنان به هم درآمیخت که عاقبت یکی شد. ادوارد براون نسیم شمال را از نظر ادبی از بهترین‌ترین جراید ایران معرفی می‌کند. قزوینی و بهار و سعید نفیسی و جمال زاده و دکتر یوسفی از جمله نامدارانی هستند که سادگی و صداقت و سبک روشن و مردمی اشرف را ستوده‌اند (۱۵). سهم عمده اشرف در شکل‌گیری شعر عامیانه، ظرافت طبعش در طرح مسایل سیاسی در لفاف طنز، و توجه دادن هوش خفته توده مردمش به مسأله آزادی، از سوی پیگیران شعر مشروطه مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است. چند نمونه از سروده‌های اشرف:

طنز:

بچه جون داد مکن اولولو میاد	داد و فریاد مکن اولولو میاد
خفه شو اولولو میاد می‌بردت	در لب آب روان می‌دردت
لقمه لقمه سرپا می‌خوردت	از وطن یاد مکن اولولو میاد!

حُبِّ وطن:

کو همت و کو غیرت و کو جوش فتوت	کو جنبش ملت
دردا که رسید از دو طرف سیلِ فتن، وای	ای وای وطن، وای
بلبل نبرد نام گل از واهمه هرگز	نرگس شده قرمز
سُرخند از این غصه سفیدان چمن، وای	ای وای وطن، وای
افسوس از این خاک گهرخیز گهرزا	گردید مُجزا
از چار طرف خاک به از مشک ختن، وای	ای وای وطن، وای!

میرزاده عشقی (۱۸۹۳-۱۹۲۴) از هفده سالگی به مدد قریحه‌ای خودجوش، درونی پُرشور و قلمی آتشین وارد گود شاعری و روزنامه نگاری شد و چهارده سال بعد، زمانی که بیش از سی و یک سال از عمرش نگذشته بود، به ضرب گلوله مخالفان از پای درآمد. ماخالسکی ایران شناس لهستانی او را از منادیان تجدد و پیش آهنگان نوآوری در شعر ایران معرفی می‌کند، غلامحسین یوسفی مظاهر تجدد خواهی را در برخی از آثار عشقی، از جمله در «نوروزی نامه» و «برگ باد بُرده» می‌بیند و یحیی آرین پور تابلوی ایده آل و بعضی اشعار دیگر عشقی را از نخستین آزمایش‌های انقلاب ادبی ایران و به عبارتی دیباچه این انقلاب می‌داند. (۱۶)

بین تحلیلگران ادب معاصر از مدّت‌ها پیش بحثی جریان دارد که تجدد شعری ایران، به معنای رفرم عمقی، از چه زمانی و توسط چه شاعری آغاز شد. درست است که شعر مشروطه یک مقدار آرمان‌ها و آرزوها را بدون درون نگری عمیق به هسته تجدد در بدنه خود وارد کرد، و شاید ضرورت زمان هم جز آن چیزی ایجاب نمی‌نمود، ولی نه شعر مشروطه و نه شعر نهضت بازگشت توانستند آن انحطاط و کسالتی را که چندین قرن بود این مرکزی ترین ابزار اندیشندگی ایران را از تحرك بازداشته بود علاج کنند. زیونی به جایی رسیده بود که فقط حضور پهلوانانی چون فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی می‌توانست چاره ساز باشد. ولی می‌دانیم که همچو پهلوانانی در عصر ما پیدا نشدند، و زمان هم مُعدّد و مهیای ظهور پهلوانان نبود. گویی ظهور تک ستارگان در سیطره ادبی جای خود را به تدابیر کاروانی یا تلاش‌های بر هم فزاینده داده بود. اصل تقسیم کار هم، که از ارمغان‌های مدنیت جدید بود، آشکارا یا نامریی

قانون خود را می‌نوشت. يك مقدار از نیروهای اندیشه به شاخهٔ نثر و ناول و مقاله و ژورنال و نمایشنامه معطوف شد. رساله و تحقیق و نگارش مواد درسی هم موضع خود را پیدا کرد. در این میان شعر، بدون آنکه نقش فرهنگی و تاریخی خود را از یاد ببرد، در زنجیرهٔ واحدهای مستقل، ولی هم‌مقصد، شروع کرد به نوسازی خود. پس ناصواب نیست اگر بگوییم عشقی هم یکی از آن واحدهایی بود که به سهم خود، هرچند اندک، به حرکتِ مترقیانهٔ شعر کمک کرد. حال می‌پردازیم به آرایهٔ چند نمونه از سروده‌های این جوان شورمند و آزادی‌خواه:

نمونهٔ يك، از قطعهٔ «برگ باد بُرده» که تجربه‌ای است تازه به قصدِ رهایی نسبی از قرینه سازی اضلاعِ طولی شعر:

به گردش بَرکنار بوسفور اندر مَرغزاری	رَهَم افتاد دیروز
چه نیکومرغزاری، طرف دریا در کناری	دیده افروز
درختان را حریر سبز بَر سَر	زمین را از زُمرد جامه در بَر
به هر سو با گُلّی راز	نموده مرغی آغاز

پیدا است که عشقی قطعهٔ برگ باد بُرده را در زمان اقامتش در استامبول، و به تبعیت از نوپردازانِ ترکیه، که آنان نیز به نوبهٔ خود متأثر از شعرِ جدیدِ اروپا بودند، ساخته است.

گروه دوّم، منظومهٔ ایده‌آل یا «سه تابلوی مریم». این داستانی است از اغفالِ دختری معصوم برخاسته از خانواده‌ای مبارز و بی چیزِ توسطِ جوانی اشرافزاده. بَرخورد این مسأله با سنت، انتحارِ دختر، و به زیرِ سوال بردنِ مجموعهٔ سازمان اجتماعی ایران در آخرین سال‌های سلطنتِ سلسلهٔ قاجاریه، از جمله دستمایه‌هایی است که نه تنها عشقی بلکه شماری از نویسندگان و شاعرانِ همزمان او نیز برای نشان دادنِ خشمشان از نظامِ موجود از آن سود بُرده اند. تابلوی اوّل (اغفال) در يك پنج ضلعی، یا مسمّط، بدین گونه آغاز می‌شود:

اوایلِ گُلِ سرخ است و انتهای بهار	نشسته‌ام سَرِ سنگی، کنار يك دیوار
جوارِ درهٔ دَریند و دامنِ کهسار	فضای شِمران اندک زَقربِ مغرب‌تار

هنوز بُد اثرِ روز بَر فرازِ اوین

تابلوی دوّم (انتحار) به این شکل ادامه می‌یابد:

دوماه رفته ز پاییز و برگ‌ها همه زرد   فضای شمران از باد مهرگان پُرگردد
هوای دربند، از قرب ماه آذر سرد   پس از جوانی پیری بود چه بایدکرد
بهار سبز به پاییز زرد شد مُنجر

تابلوی سوّم (خشم)، سرگذشتِ مریم از زبانِ پدرش پایان می‌گیرد، وانگاه
عشقی خشم خود را اینگونه ابراز می‌دارد:

تمام مملکت آن روز زیر و رو گردد   که قهر ملت با زور روبرو گردد
به خاینین زمین، آسمان عدو گردد   زمان کشتن افواج مُرده شو گردد
بسیطِ خاک، ز خونِ پلیدشان رنگین!

آرزوی رهایی از بیداد و دست‌یابی به آزادی بدین لحن و با این بیان
خشن البته نه مقبول است و نه می‌توان آن را به حساب تجدد خواهی گذاشت.
متأسفانه غالب گویندگان دوره مورد بحث لحنی انتقام‌جو دارند و خشم خود را
نسبت به وضع موجود به زبانی در همین حال و هوا بیان می‌دارند. شاید تجدد
خواهی خام و زمانه در حال عبور از خط تحوّل همچو عصیانی را دیکته
می‌کرده است؟ به هر حال عشقی در رویه دیگر تجدد، که رُفرم شعری باشد،
نسبتاً موفق است. داستان پردازی منظوم به شکل تابلو ایده‌آل و رنگ‌های
مناسبی که برای پشت هر یک از تصاویر اصلی داستان برگزیده است تازگی
دارد.

ادامه سبک داستان پردازی او را می‌توان در آثار گویندگانی چون گلچین
گیلانی در قطعه «نام»، دکتر محمد حسین علی آبادی در قطعه «خاکستر» و دکتر
خانلری در قطعه «عقاب» تماشا کرد. عشقی خود در باره این منظومه می‌نویسد:
«...من شروع کردم به یک شکل نوظهوری افکار شاعرانه [آم] را به نظم در آورم،
و پیش خود خیال کرده‌ام که انقلاب ادبیات زبان فارسی با این اقدام انجام
خواهد گرفت. سه تابلو ایده‌آل مرا ... به دقت بخوانید اگر نواقصی در آن دیدید
چون در آغاز کار است مرا معذور بدانید. ان شاء الله شعرای آینده دنباله این
طرزگفتار را گرفته تکمیل خواهند کرد.» (۱۷)

ابوالقاسم عارف (۱۹۳۳-۱۸۷۹) عارف در شعر مشروطه يك صدای

مضاعف بود. به عشقِ وطن می‌سرود و همان سروده را در پیکرِ آهنگی دلنشین برای مردم می‌خواند. مُجَسِّم کنید صحنه‌ای را که عارف این کلمات طوفان خیز را در صحنهٔ تئاترِ «باقرآف» به آوازی سوزناک سر می‌داد، و اثری را که بر مستمعین از ستم استبداد به جان رسیده‌اش به جای می‌گذاشت (۱۸):

از خون جوانان وطن لاله دمیده   از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده
در سایهٔ گل، بلبل از این غصه خزیده   گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ
نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ!

عارف یکی از پیشگامان هنر ترانه سازی مُدرن ایران است. در حقیقت ترانه سازی پیش از عارف، و مقدم بر او شیدا، صورت سیستماتیک، ارزش موسیقایی و اعتبار ادبی نداشت. شیدا آغازگر بود، ولی بلافاصله پس از او عارف با ریختن مصادیقی از اندیشهٔ تجدد در کالبدِ تصنیف، بدان اعتبار، اهمیت و بُعد ملی بخشید. وطن پرستی و آزادی خواهی عارف توأم با آشنایی همزمانش بر زبان شعر و موسیقی به او فرصت داد که میراث گرانبهایی از ترانه‌های وطنی به جای گذارد. عبدالرحمن سیف آزاد جمع کنندهٔ دیوان عارف می‌نویسد: «...خیلی به نُدرت واقع می‌شود که يك نفر هم استاد موسیقی باشد، هم خواننده‌ای بی نظیر، هم آهنگساز ... هم شعرساز و هم گذشته از همهٔ این‌ها به قدری علاقمند به وطنش باشد که جان خود را در راه آن این‌طور تمام کند ...» (۱۹). «...اگر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم، وقتی تصنیف وطنی ساخته‌ام که ایرانی از هر ده هزار نفر يك نفرش نمی‌دانست وطن یعنی چه...» (۲۰).

هرچند شهرت عارف بیشتر مرهون تصنیف‌های اوست، ولی غزلیات خوبی هم دارد که رگه‌های میهن دوستی او در آنها نمایان است، از جمله در غزل «پیام آزادی» که عارف آن را به مناسبت پیروزی مشروطه خواهان بر محمد علی میرزا ساخته و خود آن را همراه با نوای موسیقی خوانده است. چند بیتی از این غزل را در ذیل می‌آوریم و بحث عارف را در همین جا پایان می‌دهیم:

پیام دوشم از پیر می فروش آمد   بنوش باده که يك ملتی به هوش آمد

هزار پرده ز ایران درید استبداد   هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد
 ز خاک پاک شهیدان راه آزادی   ببین که خون سیاوش چه سان به جوش آمد
 صدای ناله عارف به گوش هر که رسید   چو دَف به سَر زد و چون چنگ درخروش آمد

گروه سوّم: شاعرانِ چپ گرا، در این گروه از فرّخی یزدی و ابوالقاسمِ لاهوتی یاد خواهیم کرد. هر دوی اینها به ملاحظه بیدادی که بر کارگران و دهقانان و سایر طبقات رنجبر ایران می‌رفت به افکار چپ افراطی، ملهم از انقلابات قفقاز و روسیه، متمایل شدند و زندگی پُر تلاطم و نا آرامی را پشت سر نهادند. فرّخی پس از سفرهای اضطراری به روسیه و آلمان در بازگشت به ایران به زندان افتاد و در همان جا از بین رفت و لاهوتی به روسیه شوروی پناه بُرد و زادبومِ خود را دیگر ندید. با این حال این دو را باید از فعال ترین شاعران عصر مشروطه به شمار آورد. با هم نگاه گذرای می‌کنیم به گوشه‌هایی از بود و نمود آنها:

میرزا محمد فرّخی یزدی (۱۸۸۷-۱۹۳۹) روستازاده یزدی، مبارزِ خستگی ناپذیر، روزنامه نگار طوفانی و شاعر انقلابی. بعضی از کتاب‌هایی که به تحلیل ادب معاصر پرداخته‌اند از فرّخی یزدی یاد نکرده‌اند، شاید به دلیل آنکه شعر فرّخی را زیر و تُند و خشن یافته و نخواستند نواندیشی را با سمت گیریهای ایدئولوژیک مخلوط کنند. به هر حال این عَدَم حضور مانع از آن نیست که بگوییم جوشش‌های آزادیخواهانه تابیده در شعر فرّخی، هرچند دُرشت و افراطی، ولی تا آن جا بر مردمش مؤثر افتاد که در انتخابات هفتمین دوره مجلس، به رَغَم مخالفتِ دولتِ اقتدارگرای وقت، از یزد به نمایندگی برگزیده شد. این گزینش البتّه برای فرّخی خوش یُمن نبود زیرا مقدمه‌ای شد برای بازداشت و سپس نیستی‌اش در زندان. به نمونه‌هایی از شعر فرّخی می‌پردازیم:

به زندانِ قفس، مرغِ دلم چون شاد می‌گردد

مگر روزی که از این بندِ غم آزاد می‌گردد

تپیدن‌های دل‌ها ناله شد آهسته آهسته

رساتر گر شود این ناله‌ها، فریاد می‌گردد

دلم از این خرابی‌ها بود خوش، زانکه می‌دانم

خرابی چونکه از حد بگذرد آباد می‌گردد!

در سایه استبداد پژمرده شد آزادی
این گلبنِ نارس را بی‌ریشه نباید کرد
با داس و چکش کن محو، این خسروی ایوان را
چون کوه کنی هر روز با تیشه نباید کرد!

توده را با جنگِ صنفی آشنا باید نمود
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
تا مگر عدل و تساوی در بشر مجری شود
انقلابی سخت در دنیا پیا باید نمود!

آزادی اگر می‌طلبی غرقه به خون باش
کاین گلبنِ نوحاسته بی‌خار و خسی نیست
هر سر به هوای سر و سامانی و ما را
در دل بجز آزادی ایران هوسی نیست (۲۱)

ابوالقاسم لاهوتی (۱۹۵۷-۱۸۸۵ م.) از آغاز جوانی سری پُرشور داشت و به افکار سوسیالیستی و اشعار سیاسی-اجتماعی صابر شاعر انقلابی قفقاز دل بست، و خود مدل گویاتری شد برای نشر آن افکار. دکتر عالمجان خواجه مراد اف، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه دولتی دوشنبه، تاجیکستان، می‌نویسد: «...اشعار آتشین و پیکار انقلابی [لاهوری] در روند انقلاب مشروطه ایران و رشد خودآگاهی توده‌ها سهم [به] سزایی داشته است...» (۲۲)

لاهوری زبان شعر خود را وقف مطالبه آزادی و دفاع از حقوق رنجبران کرد. اصطلاح رنجبران ترجمه واژه انگلیسی oppressed بود که کارل مارکس در بیانیه مشهور خود علم کرد و لنین آن را به صورت سیال‌ترین لغت ادبیات بلشویکی درآورد. دکتر غلامحسین یوسفی می‌نویسد: «روحی که بر شعر لاهوتی حاکم است، حمایت از رنجبران و مظلومان است و دعوت آنان به تلاش و حرکت و حق‌طلبی...». و کمی پیش از این گفته، اظهار نظر جالبی دارد به این متن: «...بسیاری از شعارها و سیمایها که لاهوتی بر اثبات و ترویج و تحسین

آنها اصرار و پافشاری داشت امروز شکست برداشته.... و کاستی‌های آنها از جانب همان ارکانی که حمایت و تبلیغ می‌شد، به جهانیان اعلام شده است، اما به عنوان شاعری با قریحه و توانا نمی‌توان از آثار لاهوتی در تاریخ شعر فارسی معاصر صرف‌نظر کرد.» (۲۳)

اینک به یک غزل جالب، و در عین حال تأمل‌برانگیز لاهوتی که در سال ۱۹۰۹ میلادی به هنگام سرکوب مشروطه به دست محمد علی میرزا و اعوان او ساخته شده است گوش می‌کنیم و بحث شاعران چپ‌گرای عصر مشروطه را با همین شعر می‌بندیم:

وطن ویرانه از یار است، یا اغیار، یا هردو؟	مصیبت از مسلمان‌هاست، یا کفار، یا هردو؟
همه داد وطن خواهی زنند اما نمی‌دانم	وطن خواهی به گفتار است، یا کردار، یا هردو؟
وطن را از خطر فکر و کیلان می‌کند ایمن؟	و یا سرنیزه یک لشکر جرّار، یا هردو؟
وطن را فتنه مسند نشینان داد بر دشمن	و یا این مردم بی‌دانش بازار، یا هر دو؟
کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم	ز بند سبحة شد، یارشته زُنار، یا هردو؟
به قتل و غارت دهقان و استعمار زحمتکش	فقط مسجد بود بانی، و یادربار، یا هردو؟
بنای ظلم و استبداد صنف مفتخور ویران	ز چکش می‌شود، یاداس جوهردار، یا هردو؟
وکیل از خدمت ملت تغافل می‌کند عمداً	و یا باشد وزیر از مملکت بیزار، یا هردو؟
به مجلس نسبت ایران فروشی می‌دهند اما	نمی‌دانم کنم اقرار، یا انکار، یا هر دو؟
ترا روزی به گشتن می‌دهد ناچار لاهوتی	زبان راستگو، یا طبع آتشبار، یا هردو! (۲۴)

گروه چهارم: شاعران ادیب یا ادیبان شاعر، در این گروه شاعرانی جای می‌گیرند که بر دانش‌های ادبی زمان و علوم کلامی تسلط داشته‌اند و به همین دلیل مسائل مربوط به تجدّد را به صورتی نرم‌تر و زیرکانه‌تر از دو گروه اخیر در شعرشان مطرح کرده‌اند. فرق است بین دانشمند آزادی‌خواه و آزادی‌خواهی که به حکم قریحه ذاتی یا عواطف جوشان درون منویاتش را می‌سراید و چه بسا مقبول عام می‌افتد. به همین دلیل است که مثلاً در عصر مشروطه شاعر خوب و بی‌ادعایی چون سید اشرف گیلانی از سلسله جنابان حرکت توده‌ها می‌شود و کلام استادی چون ادیب الممالک از هضم دایره روشن‌فکری فراتر نمی‌رود.

با حفظ این مقدمه، اگر فکر خودمان را خوب جمع و جور کنیم این چهره‌ها را می‌توانیم در این گروه شناسایی کنیم: ادیب الممالک فراهانی، ملک

الشعراى بهار، على اكبر دهخدا، ايرج ميرزا جلال الممالك، و با اندكى تجاوز به دور پسا مشروطه، پروين اعتصامى.

اديب الممالك فراهانى (۱۹۱۶-۱۸۶۰) متخلص به اميرى، [نواده] برادر كوچكتر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام وزير معروف محمدشاه قاجار، قصيده سراى بزرگ زمان، مديحه سرايى كه به متجددين و آزاديخواهان پيوست و متجددى كه شعرش غير متجدد باقى ماند. اميرى در شعر مشروطه صدای بلندی نبود و از حد دلبستگی به دساتير و مباحات به تاريخ باستان فراتر نرفت. مسمط «شتران» يا «رايت كاوه» از معروفترين آثار اوست كه به اين شكل آغاز مى شود:

برخيز شتربانا بربند كزاوه   كز چرخ عيان گشت همى رايت كاوه
از شاخ شجر برخاست آواى چكاوه   وز طول سفرحسرت من گشت علاوه
بگذر به شتاب اندر، از رود سماوه   در دیده من بنگر درياچه ساوه
وز سینه ام آشكده پارس نمودار

محمدتقى بهار، ملك الشعرا (۱۹۵۱-۱۸۸۶م.) از فحول دانشمندان ايران در قرن بيستم، شاعر و ترانه سراى ملى، نويسنده توانا، محقق تاريخى و ادبى، استاد سبک شناسى، مترجم و روزنامه نگار، و آزادى خواه مستقل و آگاه. دكتور شفيعى كلكنى در جزوه متراكم، اما غنى خود «ادوار شعر فارسى» مى نويسد: «...من گوشم را كه به ديوار مشروطيت مى گذارم دو صدا را مى شنوم، صدای بهار و صدای ايرج...»، هم او وقتى كه به بهار مى رسد مى گويد: «اگر دو نهنگ بزرگ از شط بهار بخواهيم صيد كنيم، يكى مساله وطن است و ديگرى آزادى... بهار به سبب آگاهى وسيعى كه از گذشته ايران داشت...بهترين مديحه سراى آزادى و وطن [بود] در بافت بورژوايى آن... نه شوونيزم...» (۲۵)

دكتر محمدعلى اسلامى اضافه مى كند: «... در برابر اندیشه هاى نو و تحوّل زمان و پيشرفت هاى علم، باز و پذيرنده است، متحجر و خام نيست و از آثار تمدن جديد و ثمره هاى دانش به وجد مى آيد.» (۲۶)

و يحيى آرين پور مى گويد: «... پس از مشروطيت و ورود به حلقه آزادى خواهان... شعر خود [را] به امر انقلاب و آزادى وقف كرد... امتياز بزرگ بهار در آن است كه با وجود انتساب به مكتب شعر قديم توانسته است شعر خود را با خواسته هاى ملت هم آهنگ سازد و ندای خود را در مساييل روز و

حوادثی که هم‌وطنانِ وی را دچار اضطراب و هیجان ساخته بود بلند
کنند...» (۲۷)

شعرِ بهار در بازتابِ مفاهیمِ تجدّد، از کلیّ گویی‌های غالبِ همزمانانش
فراتر می‌رود، و تا آنجا که در طاقّتِ کلامِ منظوم باشد، به لوازمِ زیر بنایی آن
مفاهیم نیز می‌پردازد. مثلاً به خاطر آنکه نشان دهد رسیدن به آزادی مستلزم
طی مراحلِ است، یا بدونِ قانونِ چرخِ امور پیش نخواهد رفت، به این امثله
متوسّل شده است:

بی تربیتِ آزادی و قانون نتوان داشت   سَعْفَصِ نتوان خواند نخوانده گلّمن را
بی نیروی قانون نرود کاری از پیش   جز بر سرِ آهن نتوان بُرد ترن را

یا در بیانِ اهمیّتِ آزادی فکر و قلم گوید:

ملک را آزادی فکر و قلم قُوتِ فزای   خامهٔ آزاد نافذتر ز نوکِ خنجر است!

یا در لزومِ حفظِ فرهنگ و آیین گوید:

در رهٔ فرهنگ و آیینِ وطن غفلتِ مَورز   ملک‌بی فرهنگ‌بی آیینِ درختی‌بی بر است!

بهار چه در اشعار خود و چه در ترانه‌هایش در رابطه با مسألهٔ وطن، که
یکی از مرکزی‌ترین تأملاتِ شعرِ مشروطه است، میهن پرستی توأم با دریغ و
حسرتِ خود را شورمندانه بیان کرده است:

این دود سیه فام که از بامِ وطن خاست   از ماست که بر ماست
وین شعلهٔ سوزان که برآمد ز چپ و راست   از ماست که بر ماست
گوییم که بیدار شدیم این چه خیالی است   بیداری ما چیست؟
بیداری طفلی است که محتاج به لالاست   از ماست که بر ماست!

به اعتقاد این قلم، رسالتِ آزادی‌خواهانه و روشن بینانهٔ بهار به خصوص
در سه اثرِ جان‌دار و تکان دهندهٔ او بازتاب یافته است. این سه اثر می‌توانند ما
را در شناختِ خطوطِ ذهنی او بهتر یاری کنند:

یکی قصیدهٔ «دماوندیّه»، که بهار آن را یکی دو سال قبل از انقراضِ سلسلهٔ

قاجاریه ساخته، و به مثابه مُشتی گران به گونهٔ تاریخِ ناساز و معمارانِ ناسازترِ آن نواخته است. این اثر نه تنها از نظر صلابتِ کلام در شمار بهترین قصاید شعرِ درّی است، بلکه به دلیلِ چرخشی تاریخی از روندِ حقیرانه‌ای که قصیده می‌پیمود، نیز به خاطرِ محتوای بدیع و مخاطبِ ظاهراً بی‌زبانِ آن، که نمادی جز دماوندِ پُرحضور و حشمتِ ما نیست، کاری نو در ادبیاتِ منظومِ فارسی به شمار می‌رود. حماسهٔ دماوند به لحنی مهیمن آغاز می‌شود و در سراسرِ آن فریادِ آزادی و فرمانِ قیام علیه بیداد به گوش می‌رسد:

ای دیو سپید پای دریند	ای گنبد گیتی، ای دماوند
شو منفجر ای دل زمانه	وان آتش خود نهفته مپسند
من بندِ دهانت برگشایم	ور بگشایند بندم از بند
من این کنم و بُود که آید	نزدیک تو این عمل خوشایند
آزاد شوی و بر خروشی	ماندهٔ دیو جسته از بند!

دیگر قصیده‌ای است که بهار در اواخرِ حیاتِ خود در ردّ جنگ و نابودی و ستایشِ صلح و آشتی ساخته و طی آن وحشتِ جنگ و دمارِ آن را عینیتی ملموس می‌دهد، و در پایانِ صلح را به آرزو می‌نشیند. بهار این قصیده را به درخواستِ «جمعیتِ هوادارانِ صلح» که از نهادهای وابسته به رژیم سابقِ روسیه بود، سرود، اما به صوت و صورتی که خود می‌خواست، و نه آنچه که آن نهاد آرزو کرده بود. ظاهراً این آخرین پیامِ اجتماعی بود که از زبان شعرِ بهار شنیده می‌شد، و مخاطبِ آن تنها ایرانیان نبودند، این بار بهار با جهانیان صحبت می‌کرد!

فغان ز جغدِ جنگ و مُرغوای او	که تا ابد بُریده باد نای او
همی تَنَد چو دیو پای در جهان	به هر طرف کشیده تارهای او
به هر زمین که بگذرد، بگسترد	نهیبِ مرگ و درد، ویل و وای او
کجاست دور یاری و برابری	حیاتِ جاودانی و صفای او؟
زهی کبوترِ سپیدِ آشتی	که دل برد سرودِ جانفزای او

و بالاخره، ترانه‌ای که بهار در فراقِ آزادی و ادامهٔ زورگویی و تحمیق، با لحنی اندوه‌بار سروده و به هم میهنانِ گرفتارش ارمغان کرده است:

مرغِ سحر ناله سر کن	داغ مرا تازه تر کن
ز آه شرربار این قفس را	برشکن و زیر و زیر کن
بلبل سرگشته ز کنج قفس در	نغمه آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصه این خاک توده را	پُر شرر کن!

ایرج میرزا جلال الممالک (۱۹۲۶-۱۸۷۴) شاید این به ظاهر شاهزاده، و در عمل محروم از زندگی مرفه، و این هزل گوی طنزپردازی که بر سبیل تفتن، و نه به عنوان مشغولیت عمده ذهنی، شعر می سرود، و زبانی که در شعرش به کار می گرفت زبان مکالماتی روز بود، به برخی از مسایل زیربنایی تجدد و باتلاق های فرهنگی که بر سر راه آن قرار داشت بیش از غالب هم سرایانش توجه کرده بود. زنده یاد دکتر محمدجعفر محجوب می نویسد: «...آشنایی با زبان فرانسوی، و دیدن زندگی مردم اروپا، ایرج را مردی آزاد فکر و متجدد و ترقی خواه بار آورده بود...علاوه بر این شجاعت اخلاقی وی موجب شد که تقیه را در ابراز افکار و عقاید خود به یک سوی نهد...و عیبها و نقص هایی را که مایه تیره بختی مردم ایران می داند با صراحت تمام به ایشان تذکار دهد...» (۲۸)

در سر در کاروانسرای	تصویر زنی به گچ کشیدند
اریاب عمایم این خبر را	از مخبر صادقی شنیدند
گفتند که واشریعتا، خلق	روی زن بی نقاب دیدند
آسیمه سراز درون مسجد	تا سر در آن سرا دویدند
ایمان و آمان به سرعت برق	می رفت که مومنین رسیدند
این آب آورد، آن یکی خاک	یک پیچه ز گل براو بُریدند
ناموس به باد رفته ای را	با یکدوسه مُشت گل خریدند!

مثنوی «عارفنامه» یکی از معروفترین شعرهایی است که ایرج سروده است. در این شعر ایرج به زبانی گستاخ و هزل آمیز دوست هنرمند و وطن پرست خود «عارف» را هجو کرده، و در لابلای خطوط آن هرچه از رد و انتقاد بر وضع موجود داشته بیان داشته است. به قول یحیی آرین پور «...عارفنامه بیش از آنچه مربوط به عارف و مناسبات بین دو شاعر بزرگ ایران باشد...اِتِّهَام نامه»

هجوآمیزی است به ضدِ گردانندگان دستگاه اداری و اجتماعی ایران... در این اشعار افکار دموکراتیک انعکاس یافته و دردهای جامعه مانند تزویر و دورویی روحانی نمایان، بیچارگی و نادانی مردم، عادات زشت و خرافات و تعصبات مذهبی شدیداً مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است...» (۲۹)

ایرج یک شاعر مبارز به معنای کسی که خود را به خاطر رسیدن به هدف یا هدف‌هایی معین به مخاطره بیندازد، نبود ولی چشمی باز و فکری روشن داشت. به کمک این ابزار بعضی از خطورات ذهنی خود را برحسب موقع و موضع، و به گونه‌ای پراکنده، در منظومات خود وارد می‌کرد. عارفانه درحقیقت رساله‌الرسایل اوست در زمینه دیدگاه‌های اجتماعی‌اش.

بحث ایرج را در همین جا ختم می‌کنم و علاقمندان به شعر او را مراجعه می‌دهم به منابعی که نام آنها در یادداشت این گفتار آمده است.

علی اکبر قزوینی، دهخدا (۱۹۵۵-۱۸۸۰) با روزنامه صوراسرافیل و نام استعاری «دخو»، و به شیوه طنز شروع کرد. دخو و نثر انتقادی‌اش خیلی زود مشهور خاص و عام شد. به جنبش مشروطه پیوست. علیه جهل و تحجر و اوهام و خرافات و تعصب و خردگریزی و فساد طبقه حاکمه قلم زد و بعدها طنز شعری را به مقاله نویسی افزود. قطعه «آکبلای» که به اقتضای صابر، شاعر قفقازی، سروده از جمله طنزهای شعری اوست:

از گرسنگی مُرد رعیت، به جهنم   و نیست در این قوم معیت، به جهنم
ترياک بُريد عرقِ حمیت، به جهنم   خوش باش تو با مطرب و سازنده آکبلای
هستی تو چه يك پهلو و يك دنده آکبلای!
تو منتظری رشوه در ایران رود از یاد؟   آخوند ز قانون و ز عدلیه شود شاد؟
اسلام ز رمال و ز مُرشد شود آزاد؟   یکدفعه بگو مُرده شود زنده آکبلای
هستی تو چه يك پهلو و يك دنده آکبلای!

بعد از استقرار استبداد صغیر، دهخدا به ناچار راهی اروپا شد. دوره دوم صوراسرافیل را در تبعید ادامه داد. در بازگشت به ایران به نمایندگی مجلس انتخاب شد، ولی پس از چندی از سیاست کناره گرفت. از آن پس وقت خود را اکثراً صرف تحقیق کرد و حاصل سال‌ها سفر و فرودنش درون کتاب و جزوه و دفتر به صورت «لغت نامه دهخدا» درآمد، پُلِ عظیمی که گذشته زبان و

فرهنگ ما را به آینده پیوند داد و در جنب آن « امثال و حکم دهخدا » سربرکشید که حمل بخش دیگری از گنجینه فرهنگی ما را به عهده گرفت.

دهخدا علاوه بر طنزیه‌ها و هجویه‌هایی که سروده است، اشعار غنایی هم دارد. مثل این یکی که در قضیه مشکل آذربایجان ساخته و نشان از آزادی و میهن پرستی وی دارد:

ای مردم آزاده کجایید کجایید	آزادگی افسرد بیاید بیاید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانند	مقصود از آزاده شماست شماست
مانا که به یک زاویه خانه حریقست	هین جنبشی از خویش که از اهل سراید
این روبه‌کان تا طمع از ملک بترند	یک بار دگر پنجه شیری بنماید!

دهخدا خود دعوی شاعری نداشت (۳۰) ولی شماری از محققین معتبر معاصر، از جمله یحیی آرین پور، عبدالحسین زرین کوب و غلامحسین یوسفی، نه تنها سروده‌هایش را می‌پسندند، بلکه شعر «شمع مرده» او را که در رثای دوست و هم قلم شهیدش میرزا جهانگیرخان شیرازی سروده از نخستین کوشش‌هایی می‌دانند که در جهت نوگرایی عاطفی و تصویری شعر فارسی صورت گرفته است. بند اول شعر این است:

ای مرغ سحر، چو این شبِ تار	بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نغمه روحبخش اسحار	رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف ز تار	محبوبه نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار	و اهریمن زشتخو حصاری

یاد آر ز شمع مرده یاد آر!

اما شاعر و محقق ورزیده‌ای چون مهدی اخوان ثالث معتقد است که: «... شعر ای مرغ سحر... فقط و فقط یک شعر نغز [و] خوب و لطیف است که با لحنی مؤثر و به قوت سروده شده... [ولی] این شعر دلنشین عناصر اصلی دگرگونی را ندارد [تا] بتوانیم آن را آغاز تحول بشناسیم...» (۳۱)

به نظر این قلم، کوشش دهخدا در این منظومه می‌تواند قدمی دیگر، هرچند کوتاه، در جهت تجدید سازمان شعر ایران به شمار آید، کوششی که طراح و سازنده نهایی آن نیما بود.

پروین اعتصامی (۱۹۴۲-۱۹۰۶) پروین اولین بانویی بود که دیوان اشعارش در زمان حیات خودش منتشر شد. در جامعه‌ای سخت مردسالار و متبعض نسبت به زن، این دست آورد خود به تنهایی می‌تواند روحیه تجدد خواه و سنت شکن این شاعر را نشان دهد.

زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود   پیشه اش جز تیره روزی و پریشانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قرن‌ها منزل نکرد   کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود
نور دانش را ز چشم زن نهان می‌داشتند   این ندانستن ز پستی و گران جانی نبود
در قفس می‌آرمید و در قفس می‌داد جان   در گلستان، نام ازین مرغ گلستانی نبود!

شعر پروین از نظر فرم ادامه شعر سنتی ایران است، اما درونمایه آن از غنای انسانی - اجتماعی و آفری برخوردار است:

کودکی کوزه‌ای شکست و گریست   که مرا پای خانه رفتن نیست
چه کنم اوستاد اگر پُرسد   کوزه آب از اوست، از من نیست
چه کنم گر طلب کند تاوان   خجالت و شرم کم ز مُردن نیست
گر نکوهش کند که کوزه چه شد   سُخنیم از برای گفتن نیست!

پروین در عین حال که پرچم‌دار هیچ انقلابی و بپا کننده هیچ طوفانی نیست، در دل عمیقاً خواهان صلح و آرامش است و از هرچه جهل و تیره فکری بیزار.

کاش در بحر بیکران جهان   نام طوفان و انقلاب نبود
مرغکان می‌پراند این گنجشک   گر که همسایه عقاب نبود
غیر مُردار طعمه‌ای نشناخت   طوطی چرخ جز غراب نبود
ز آتش جهل سوخت خرمن ما   گنه برق و آفتاب نبود
سال و مه رفت و ما همی خفتیم   خواب ما مرگ بود، خواب نبود!

پروین کمی پس از امضای سند مشروطه متولد شد، و ادوار استبداد صغیر و آغاز صدارت سردار سپه را تجربه کرد. هرچند که شعرش در این فصول جوانه زد، ولی او را نمی‌توان با شاعرانی چون عشقی و عارف که شدیداً در پروسه مشروطه فعال بودند در صف واحد قرار داد. با این حال، خود زیستن و

سرودن در آن عصر، و نگرشِ متعهدانه‌اش به مسایل اجتماعی - اخلاقی زمان، این جواز را به ما داد که شعر او را در ذیلِ عصر مشروطه بررسی کنیم. قطعه طنز آمیز و پُرکنایه «مست و هشیار» و مسمط‌هایی که پروین به اقتضای شعرِ دهخدا ساخته است، نشان از فکرِ روشن و اندیشه ترقی خواه او دارد.

بررسی شعر مشروطه و تأملات فکری شاعران عمده این عصر در اینجا به پایان می‌رسد. با توجه به آنچه که تا به حال شنیدیم، اگر بخواهیم کارنامه شعرِ متجدد مشروطه را، فارغ از بدنه دیگر شعر که همچنان در روال کلاسیک ادامه یافت، فهرست وار بررسی کنیم، محتملاً به این نتایج خواهیم رسید:

- زبان رسمی، که به نام‌های ادبی و درباری هم خوانده می‌شود، جای خود را به گویش‌های مختلفی از زبان روزنامه‌ای، کوچه و بازاری، عامیانه و محاوره‌ای یا مکالماتی می‌دهد.

- سرایش از سبک‌های عرفانی و عاطفی و طبیعت ستا، به رئالیزم و سورئالیزم، یا واقعیت گرا و ورای آن متمایل می‌گردد.

- وطن و وطن پرستی و حُبِ وطن، و به تبع آن استقلال و خودگردانی و شکایت از مداخله بیگانه، در قلبِ مطروحات شعر قرار می‌گیرد.

- مفهوم «ملت - دولت» که در کشور ما لاقلاً از عهد صفویه به این سو سابقه تاریخی دارد، به تفسیر اروپایی آن، یعنی ناسیونالیسمِ جانشین فیودالیسم، در شعر بعضی از شاعران آشنا با ادبیات فرانسوی و انگلیسی بازتاب می‌یابد.

- آزادی و آزادی خواهی، که در عهد مشروطه کاربُردی معادل واژه دموکراسی در زبان‌های لاتینی دارد، پیام دیگری است که در لفاف گزینش مجلس ملی و تعدیل حکومت مطلقه پادشاهی و برقراری حکومت قانون طنین انداز می‌شود.

- در رابطه با دیانت و روحانیت دو صدا شنیده می‌شود یکی علیه، که در پوششِ خواسته‌هایی چون برقراری دستگاه عدالت و ایجاد محاکم عرفی و مبارزه با خرافات و موهومات و تقلید و تعبد و مراسم دینی ابراز می‌شود، و دیگری له، به حمایت از دُکترین «اتحاد اسلامی» که ظاهراً طراح نخستین آن سید جمال الدین اسدآبادی بود و موافقت ضمنی دولت عثمانی و هم صدایی کسانی چون کرمانی و روحی را به همراه داشت.

- عرب ستیزی و پاکسازی زبان فارسی از لغات عربی، چهره‌ای فوق العاده بشر دوستانه و آزاد منبانه دادن به ایران قبل از اسلام و افتخار کردن به عظمت تاریخی ایران باستان از تمهیدات دیگری است که در جهت تضعیف قدرت جناح روحانیت به کار می‌رود.

- مساوات به معنی رفع تبعیض، به خصوص از زنان و رنجبران، صدای شایع دیگری است که با ضدیت حکومت شرعی و عرفی مواجه می‌شود.

- انقلاب توده‌ای، سرنگون کردن نظام مطلقه پادشاهی و جایگزین کردن آن با حکومت زحمتکشان آرمان دیگری است که از زبان شاعران تندرو تبلیغ می‌شود. این ایده ریشه در «ادبیات کارگری» روسیه دارد.

- و بالاخره شعر، این پدیده دور شده از خاستگاه طبیعی خود و رسول ارمن‌هایی چون سرود زندگی و زیبایی ناب و ملودی آسمانی، و سپس افتاده به چنبر مدح و قدح و شطح و شرع، این بار حامل پیام‌های مدنی و سیاسی و اجتماعی عصر بیداری کشور آریاها می‌گردد. تا کی این نای به نیستان محبوبش بازگردد و روزگار وصل خود باز جوید، طالب را صبر و قرار باید!

شعر نو، رویه دیگر تجدد (۱۹۲۰ تا این زمان):

این موضوع به دلیل برخوردی که با سنت شعری هزار ساله داشته و تکان‌های شدیدی که طی دهه‌های نخستین پیدایش و رشدش در جامعه ادبی کشورمان ایجاد کرده است، نیازمند گفتار یا مقاله جاندار جداگانه‌ای خواهد بود. همین قدر دانسته شود که یحیی آرین پور، محقق سرآمد معاصر، بیش از ۱۳۰ صفحه از کتاب دو جلدی ریزخط و بلند بالای خود «از صبا تا نیما» را، و مهدی اخوان ثالث شاعر و محقق و شعرشناس فحل معاصر تمامی دو جلد کتاب قطور «بدایع و بدعت‌ها» و «عطا و لقای نیما» را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

مختصر آنکه حرکت از جایی آغاز شد که سنت شعر قدیم به بن بست رسیده بود. جاودان‌یاد یحیی آرین پور می‌نویسد: «ادبیات کلاسیک ایران، به خصوص ادبیات منظوم، با قواعد و قوانین مزاحم و سختگیر خود، که در طول تاریخ ادبی متمدن ایران هیچگونه تغییری در آن راه نیافته بود دیگر قادر نبود حیات اجتماعی معاصر را با همه پیچیدگی‌های آن بیان کند...» (۳۲)

برای آنکه دُرستی این حرف را آشکار کنم و نشان دهم که ظرفیت‌های شعرِ قدیم از عهدهٔ تصویرِ انفعالاتِ جامعهٔ سریعاً متغیّرِ امروز بر نمی‌آید. مثلی می‌آورم:

به یاد بیاورید آن پاییز و زمستانِ یخزده و گرفته و مبهوت و اعتماد
گریختهٔ کشورمان را در طیفِ بحرانی نیمِ قرن پیش، و آن تصویری که مهدی
اخوان ثالث به شیوهٔ نیمایی در شعرِ تاریخی «زمستان» از چهرهٔ آن فصل داده
است:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت،
سرها در گریبان است!
کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.
نگه جز پیش پا را دید نتواند،
که ره تاریک و لغزان است.
و گر دستِ محبتِ سوی کس یازی،
به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است! ...

و سپس در ذهنِ خود بر رسید که آیا شعرِ قدمایی با تنگناهای قواعدِ عروضی و ناسکیباییهای سنتی خود قادر به خلقِ تصویری از این سان بود؟

زایش شعرِ نو محصولِ زنجیره‌ای از تحولاتِ ذهنی و زمانی و تاریخی است که به برخی از آن‌ها ضمن این گفتار جسته و گریخته اشاراتی رفت. تفصیلِ بیشترش این است:

- خود شاعران حتی پیش از آغازِ زمزمه‌های مشروطیت به فکرِ تجدیدِ نظرِ صوری و ماهوی شعر افتاده بودند. حرکت‌هایی چون مکتبِ شعرِ اصفهان، نهضتِ بازگشت و جهان بینی بابی - بهایی منعکس در شعرِ قُرة العین و شعرای هم آیین او، علایمی از این کوشش‌های ذهنی بود.

- شاعران عصرِ مشروطه از چند طریق با شعرِ مدرن اروپایی آشنایی پیدا کرده و تا اندازه‌ای از رنگ و آهنگِ آن تأثیر پذیرفته بودند. این منابع عبارت بودند از: روزنامه‌های فارسی که از بیرون می‌آمد، ترجمهٔ اشعاری که در مطبوعات و کتب داخلی چاپ می‌شد و آرای روشنفکرانی که به دلیلِ تماسشان

با شعرِ مدرنِ اروپایی، تجدیدِ نظر در شعرِ فارسی را به آن شیوه و شمایل تشویق می‌کردند. ضمناً بعضی از شاعران عصرِ مشروطه شخصاً به قفقاز و استامبول و حتی اروپا سفر کرده و با شعرِ اروپایی مستقیماً یا از طریق ترجمه‌های تُرکی آن آشنا شده بودند.

- تأملات شخصی شاعران مشروطه در بابِ رُفرمِ شعری و آگاهی اندکشان از شعرِ غربی، عملاً تکانِ مهمی به صورت و سیرت شعرِ نداد، الا اینکه مُشتی لغاتِ انقلابی و شعارهایِ وطنی در شعر وارد کرد که بُردِ زمانی آن‌ها از ثغورِ فصلِ مشروطه نمی‌توانست فراتر برود. اشرفِ گیلانی و ایرج در قلمروِ طَنز و هزل پُرش‌هایی کردند، اما این نوع از نظم هیچوقت عضوِ مهمی از بدنهٔ اصلی شعر نبوده است تا بتواند بر کلِّ جریان آن اثرگذار باشد. عشقی و لاهوتی دورخیز کردند، ولی عمرِ کوتاه عشقی و معاشقهٔ لاهوتی با ایدئولوژیِ چپ نگذاشت که دورخیزشان به پُرش‌هایی بینجامد. بهار حسابش با بقیه جدا بود و زبان خراسانی شعر را دوباره قَدر و قیمتی بخشید. او به عکس ادیب الممالک و سایر طرفداران شعرِ سنتی با رُفرمِ شعری مخالفتی نداشت، ولی خودش یک رُفرمیست نبود. تجربه‌های عشقی در تولید یکی دو نمونه شعرِ هندسی نامتقارن، یعنی شعری که دارای اضلاعِ طولی نامتساوی باشد، به عنوان یک آزمایش شخصی تلقی شد و در همان ایستگاه متوقف گردید، و مُسمَط «شمع مرده» دهخدا با آنکه مورد استقبال چند شاعر از جمله حیدرعلی کمالی و پروین قرار گرفت، همگانی نشد، زیرا هنوز حال و هوای سنتی آن بر جنبهٔ تجدّدش می‌چربید. این کوشش‌ها البته به‌کلی عقیم نماند بلکه قِشرِ زیربنایی نازکی شد برای نواندیشی‌هایی که از بستر آنها، ولی با چهره و سازمانی متفاوت، برخاست.

- بین سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ میلادی چند نشریهٔ ادبی به وجود آمد که هر یک به نوعی خواستار تجدیدِ نظر در روندِ شعرِ فارسی شدند. مجلهٔ «دانشکده» به رهبری بهار و مجلهٔ «بهار» به رهبری یوسف اعتصامی (پدر پروین) هر دو طرفدار تجدیدی آرام و نرم، و روزنامه‌های «تجدّد» و «آزادستان» به رهبری «تقی رفعت» طرفدار تجدّد حقیقی و بنیانی بودند. از دل دو نشریهٔ اخیر چند شاعر نوپرداز برآمدند، که از میان آنها خود رفعت و بانو شمس کسمایی شایستهٔ یادآوری هستند. نگاهی می‌کنیم به نمونه کارهای این دو:

تقی رفعت:

برخیز بامداد جوانی ز نو دمید
آفاق خُهر (وطن) را لبِ خورشید بوسه داد
برخیز، صبحِ خنده نثارت، خجسته باد
یک فصلِ تازه می دمد از بهرِ نسلِ تو
یک نوبهارِ بارور، آمادهٔ درو
برخیز و جرّزِ جان بکن این عهدِ نیکفال
برخیز و باز راست کن آن قَدِ تهمتن
برخیز و چون کمان که به زه کرد شستِ زال
پرتاب کن به جانبِ فرداتِ جان و تین!

شمسِ کسمایی:

ز بسیاری آتش و مهر و ماه و نوازش،
از این شدتِ گرمی و روشنایی و تابش،
گلستانِ فکرم،
خراب و پریشان شد افسوس.
چو گل‌های افسرده افکارِ بکرم،
صفا و طراوت ز کفِ داده، گشتند مایوس!
بلی پای بر دامن و سر به زانو نشینم
که چون نیم وحشی گرفتارِ یک سرزمینم
نه یارای خیرم،

نه نیروی شرم،

نه تیر و نه تیغم بود، نیست دندانِ تیزم،
نه پای گریزم!

یحیی آرین پور به نقلِ قول از روزنامه‌های تجدد و وطن می‌نویسد: «این نمونه‌های آزمایشی به آسانی قبول نیافت... پس و پیش کردن قافیه‌ها و کوتاه و بلند کردن مصراع‌ها تغییر اساسی در ساختمان شعر نداد... تجدد هنوز خیلی دور از آن‌ها بود...» (۳۳) بدون آنکه به این اقوال ایرادی بگیرم، ناگزیر از تکرار این مطلب هستم که هیچیک از این کوشش‌ها در شکل‌گیری نوزادی به نام

شعرِ نو بی اثر نبوده است. کمترین اثر اینکه نیما از چند و چون این مرحله انتقالی باخبر بوده و خود معترف است که « هرکار بعدی در عالم هنر از یک کار قبلی آب می خورد. » (۳۴) در همین رابطه دکتر احمد کریمی حکاک می نویسد: «...کوششهای نیما [درجهتِ نوسازی شعر ایران] آغاز یک تحوّل نیست، بلکه نقطهٔ اوجِ جریانی است که در حقیقتِ قرنِ پیش از آن در حیطه‌های اجتماعی و معیارهای زیبا شناختی شروع شده بود...- ترجمه» (۳۵)

نیما یوشیج (۱۹۵۹-۱۸۹۷) نیما با یک طرح از قبل چیده شده پیش آمد، کاری که پیشینیان او نکرده بودند. او در سال ۱۹۲۲ شعر «افسانه» را سرود و تکه‌هایی از آن را در روزنامه «قرن بیستم» عشقی منتشر کرد. در مقدمهٔ افسانه که مخاطبش «ای شاعر جوان» است، نوشت: «...اگر بعضی ساختمان‌ها، مثلاً مثنوی به واسطهٔ وسعتِ خود در شرح یک سرگذشت یا وصف یک موضوع به تو کمی آزادی و رهایی می‌دهد تا بتواند قلبِ تو و فکرِ تو [را] با هر ضربتِ خود حرکتی [دهد] این ساختمان چندین برابرِ آن واجدِ این نوع مزیت است... من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه دادم... خواهی دانست این قدم پیشرفتِ اولی برای شعر ما بوده است...» (۳۶)

و در مقدمهٔ مجموعه «خانوادهٔ سرباز»، که چهار سال بعد انتشار داد اضافه کرد: «...یک سر برای استماع آن نغمه از این دخمه بیرون نیامد. افسانه با موسیقی آن‌ها جور نشده بود. عیب گرفتند و رد شد، ولی مصنّف آن‌ها می‌دانست که اساس صنعتش به جایی گذارده نشده است که در دسترس عموم واقع شده باشد، و حتی خود او هم وقت مناسب لازم دارد تا یک دفعهٔ دیگر به طرز خیالات و انشای افسانه نزدیک شود. مع هذا اثر پایی روی این جادهٔ خراب باقی ماند، فکر آشفته عبور کرد و از دنبال او دیده می‌شد که زیر این ابر سیاه ستاره‌ای متصل برق می‌زند...» (۳۷)

نیما درست می‌گفت که باید دوباره به افسانه برگردد، زیرا با آنکه در افسانه جرقه‌های نواندیشی، مضراب‌های احساسی، و تصویرگریهای زیبا به وفور وجود داشت، اما اگر کُلِ آن را با زهره و منوچهر ایرج، شمع مُردهٔ دهخدا و حتی سه تابلو مریم عشقی، که از خود افسانه اثر پذیرفته است، مقایسه کنیم، هرسهٔ آن آثار را موزونتر از افسانه خواهیم یافت. نیما خود به این خُرده گیری‌ها توجهی نداشت، زیرا اولاً فکرش متوجه رویهٔ بزرگتر تصویر بود، و

ثانیاً جمله سازی زنجیری خود را متفاوت با جمله سازی تجریدی عروض کلاسیک می‌دید: «...در دفتر عروض من...چند مصراع متوالی و به اشتراک همند که وزن مطلوب را به وجود می‌آورند...من روابط مادی و عینی را در نظر گرفته‌ام و از گات‌ها که فرمان اصلی است و اصلیت وزنی را در شعر ما داراست شروع کرده‌ام...» (۳۸)

حال چند بند از منظومه افسانه را می‌خوانیم و سپس به دنباله بحث می‌پردازیم:

یاد دارم شبی ماهتابی

بر سر کوه «نوبن» نشسته

دیده از سوز دل خواب رفته

دل ز غوغای دو دیده رسته

باد سردی دوید از سر کوه

چنگ در زلف من زد چو شانه

نرم و آهسته و دوستانه

با من خسته بی نوا داشت

بازی و شوخی بچگانه

ای فسانه تو آن باد سردی

در همین لحظه تاریک می‌شد

در افق صورت ابر خونین

در میان زمین و فلک بود

اختلاط صداهای سنگین

دود از این خیمه می‌رفت بالا ...

سخن بر سر آن است که جوانی شورمند آمده بود، با علاقه زیاد و تجربه کم، چندی در خیابان‌های شعر قدیم قدم زده و مطلوب خود را نیافته بود، و حس کرده بود که بنایی نو باید گذاشته شود «نوبت آن رسید که یک نغمه ناشناس نوتر از این چنگ باز شود، باز شد...» (۳۹) به قول یوری لوتمن «...در

لحظه معینی از حیات تاریخی یک زبان، و به مفهومی وسیعتر یک فرهنگ، انشعابی از زبان به گونه‌ای استعاری از پس آن فرهنگ سر بر می‌کشد و به صورت سخنگوی آن سیستم فرهنگی در می‌آید...- ترجمه» (۴۰)

بعد از افسانه، نیما قطعه‌های بلند «محبس» و «خانواده سرباز» را نوشت، هر دو به شیوه سمبولیک و دید انسانی- اجتماعی عمیق. طی سال‌های سلطنت پهلوی اول نیما کمتر فعال بود.

این سال‌هایی است که نیما «...در خود فرو می‌رود و بیش از آنچه می‌نویسد می‌خواند، و در آثار دیگران مطالعه و تفرس می‌کند.» (۴۱)

این در خود فرو رفتن‌ها حاصلش خلق آثاری است که از حدود سال ۱۹۳۷ به بعد چهره می‌گشاید و فصل جدیدی را در تاریخ شعر فارسی بنیاد می‌نهد: قنوس، غراب، آی آدم‌ها، ناقوس، بخوان ای همسفر با من، کار شب پا، خروس می‌خواند، مرغ آمین، مهتاب و بسیاری دیگر.

نیما طی چندین سند مکتوب، از جمله رساله‌های «ارزش احساسات» و «دو نامه»، و گفتاری که در نخستین گنگره نویسندگان ایران (تیرماه ۱۳۲۵ ش.) شخصاً ایراد کرد، از دیدگاه‌های خود درباره نقشه‌ای که برای تجدید حیات شعر ایران طرح کرده بود به تفصیل سخن گفت. علی‌رغم مخالفت‌هایی که در همان گنگره، و قبل و بعد از آن، نسبت به خودش و طرحش ابراز شد، نهضت تجدیدخواهی او در شعر از سوی جامعه فرهنگی ایران مورد استقبال قرار گرفت و با پیوستن نامورترین شعرای معاصر به این نهضت، راه آینده شعر ایران هموار گردید.

تصرفات نیما در عروض قدیم نه تنها از ارزش کاربردی آن چیزی نکاست، بلکه با ترمیم توان کششی وزن، مواج کردن قافیه، تجویز همبستگی ارگانیک اثر و تعلیم صمیمیت زبان، بر ظرفیت القایی و قدرت تصویری و عیار زیبایی و کیفیت موسیقایی آن افزود. دکتر احمد کریمی حکاک استاد زبان و ادبیات فارسی و از پیگیران شعر معاصر می‌نویسد: «...بین آرمان‌های تجدیدخواهی، مردم سالاری و آزادی طلبی از یک سو، و کوشش‌های آزادسازی شعر از بند وزن و قافیه از سوی دیگر، یک رابطه اتوماتیک وجود دارد... ترجمه» (۴۲)

امروز دیگر وجود شعر نو، و حضور نیما در مرکزی ترین بخش این تحوّل مسأله بحث انگیزی نیست. عروض نیمایی به عنوان بخشی از تاریخ تطوّر شعر ایران پذیرفته شده، در قلمرو این عروض سراینندگان بزرگی چون خانلری، گلچین گیلانی، تولّلی، نادرپور، شاملو، مشیری، هوشنگ ابتهاج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، شفیعی کدکنی و شماری از دیگر ناموران برخاسته‌اند، و از تنه آن درخت شاخه‌هایی چون مکتب سخن، شعر سپید، غزل اجتماعی و غیره سر برکشیده است.

نیما ضمن یکی از شعرهای خود به نام «مهتاب» حکایت می‌کند که از غم خواب گران مردمش بی خواب شده و می‌بیند که سپیده سحر هم مثل او در انتظار فرارسیدن صبح بیداری ایستاده است. من این شعر را به عنوان پایانه این گفتار به بیداردلان کشورم تقدیم می‌دارم و به آرزوی زمانی می‌نشینم که آرمان‌های تجدّد خواهی شاعرانی که در این گفتار به نام نامی شان اشاره رفت سرانجام تحقق یابد.

می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم گس و لیک،

غم این خفته چند،

خواب در چشم ترم می‌شکند.

نگران با من استاده سحر

صبح می‌خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر

در جگر لیکن خاری،

از ره این سفرم می‌شکند.

دست‌ها می‌سایم،
تا دَرِی بگشایم
بَرِ عبث می‌بایم،
که به دَرِ گَس آید
در و دیوارِ به هم ریخته‌شان،
بَرِ سَرَم می‌شکند

می‌تراود مهتاب
می‌درخشد شبتاب
مانده پای آبله از راه دراز،
بَرِ دَمِ دهکده مردی تنها،

کوله بارش بَرِ دوش

دستِ او بَرِ در، می‌گوید با خود،
غمِ این خفته چند،

خواب در چشمِ تَرَم می‌شکند!

یادداشت‌ها:

- ۱- "یا مرگ یا تجدّد"، ماشا الله آجودانی، چاپ اول، لندن ۲۰۰۲ م، ص ۱۱۶، به نقل از داریوش آشوری.
- ۲- همان جا، ص ۷.
- ۳- همان جا، ص ۳۶.
- ۴- همان جا، صص ۳۳ تا ۳۶ به نقل از Isaiah Berlin و معادل لغت انگلیسی *Intelligentsia*
- ۵- "از صبا تا نیما"، یحیی آرین پور، چاپ ششم تهران ۱۳۷۵ ش، ص ۱.
- ۶- همان جا و همان صفحه، به نقل از مقاله "ارزش احساسات" نیما یوشیج
- ۷- "بدایع و بدعت‌ها" و "عطا و لقای نیما یوشیج"، مهدی آخوان ثالث، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۶ ش، ص ۵۳.
- ۸- "ادوار شعر فارسی"، از مشروطیت تا سقوط سلطنت، محمد رضا شفیعی کدکنی، چاپ تهران ۱۳۸۰ ش، ص ۲۰.
- ۹- صورت کامل این شعر را در مقاله "چهره طاهره قرة العین از صدای خود او" نوشته امین بنانی، نشریه نیمه دیگر، شماره‌های ۱۵ و ۱۶ بخوانید.
- ۱۰- ن.ک. به "رگ تاک"، دلارام مشهوری، پاریس ۱۳۷۸ ش، صص ۱۹۱، ۱۹۹ و غیره، نیز به مأخذ ۳۵ ص ۴۱.
- ۱۱- مأخذ ۱، ص ۹
- ۱۲- قبل از کرمانی میرزا یوسف خان مستشارالدوله مواد اصلی اعلامیه حقوق بشر، مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه را در زمان ناصرالدین شاه در کتابی به نام "قانون" ترجمه و طبع کرده بود. ن.ک. به مأخذ ۱، ص ۹.
- ۱۳- مأخذ ۵، ص ۶۲۲.
- ۱۴- همان جا، صص ۶۲ و ۶۳ به نقل از سعید نفیسی.
- ۱۵- ن.ک. به "چشمه روشن"، غلامحسین یوسفی، تهران ۱۳۷۶ ش، صص ۳۸۲ تا ۳۹۴، نیز به مأخذ ۵ صص ۶۱ تا ۷۷.
- ۱۶- ن.ک. به مأخذ ۵ صص ۳۶۱ تا ۳۸۱، نیز به مأخذ ۱۵ صص ۳۷۰ تا ۳۸۱.
- ۱۷- مأخذ ۱۵، ص ۳۷۳.
- ۱۸- تاثیر باقرآف بخشی از گراند هتل بود که به اهتمام خانواده خمسی، معروف به باقرآف، در خیابان لاله زار تهران ایجاد شده بود. خمسی‌ها از یک خانواده بهایی بودند که با برخورداری از فضای آزادی نسبی و کوتاه مدت مشروطه اول و مشروطه دوم به تأسیس این نهاد که در ایران تازگی داشت همت گماشتند. نهادهای مدرن و مفید دیگری چون حمام نمره (دوش)، بنگاه صفحه پُرکنی، حفر چاه عمیق، فرستنده تلویزیونی و نظایر آنها برای اولین بار در ایران به دست بهاییان ایجاد شد.
- ۱۹- مأخذ ۱۵، ص ۳۹۵ به نقل از عبدالرحمن سیف آزاد.
- ۲۰- همان جا، ص ۳۹۷.

- ۲۱- شرح حال و اشعار فرخی را در این کتاب بخوانید: "دیوان فرخی یزدی، به اهتمام حسین مکی"، بنیاد نشر کتاب، طهران ۱۳۵۷ ش.
- ۲۲- نشریه الکترونیکی BBC بخش فارسی، لندن ۱۷ مارس ۲۰۰۴.
- ۲۳- مأخذ ۱۵، ص ۴۶۹.
- ۲۴- این شعر را لاهوتی به اقتفای غزل محمد باقر میرزا خسروی ساخته است که مطلع آن این است: "گر آن چاه است اندر راه تو، یا دار، یا هر دو" با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک که متن این غزل را در اختیار من گذاشتند.
- ۲۵- مأخذ ۸، صص ۳۴ تا ۳۶.
- ۲۶- مأخذ ۵، ص ۳۳۴ به نقل از مجله پیام نوین.
- ۲۷- همان جا، صص ۱۲۶ و ۱۲۷.
- ۲۸- "دیوان ایرج میرزا"، به اهتمام محمد جعفر محبوب، چاپ ششم، لوس آنجلس ۱۹۸۹ م، مقدمه، ص ۳۱.
- ۲۹- مأخذ ۵، صص ۳۹۹ و ۴۱۵.
- ۳۰- "با کاروان حله"، دکتر عبدالحسین زرین کوب، انتشارات علمی، چاپ نهم، طهران ۱۳۷۴ ش، ص ۳۸۵.
- ۳۱- مأخذ ۷، صص ۳۰ و ۳۱.
- ۳۲- مأخذ ۵، ص ۴۳۳.
- ۳۳- همان جا، ص ۴۵۸.
- ۳۴- مأخذ ۷، ص ۶۵، به نقل از "دو نامه" نیما.
- ۳۵- Recasting Persian Poetry; Scenarios of Poetic Modernity in Iran, Ahmad Karimi Hakkak, University of Utah Press, Salt Lake City, 1995-6, p.6
- ۳۶- "مجموعه اشعار نیما یوشیج"، به اهتمام سیروس طاهباز، چاپ سوم، طهران ۱۳۷۳ ش، صص ۳۷ و ۳۸.
- ۳۷- مأخذ ۵، ص ۴۶۹.
- ۳۸- مأخذ ۷، ص ۱۴۸.
- ۳۹- همان جا، ص ۴۸.
- ۴۰- مأخذ ۳۵، ص ۱۴ به نقل از Yori Lotman.
- ۴۱- مأخذ ۵، ص ۵۹۷.
- ۴۲- مأخذ ۳۵، ص ۳.