

اندیشه و شعر تی.اس.الیوت

عبدالعلی دست غب

سرزمین ویران (ترجمه ح. رازی و دیگران، ۱۳۳۴)، چهارشنبه خاکستر (هوشنگ ایرانی، ۱۳۳۵)، ترانه عاشقانه آلفرد پروفراک (بهروز ذکاء، ۱۳۴۲)، چهار کورات (مهرداد صمدی، ۱۳۴۳)، مهمانی کرکتیل (امیر فریدون گرگانی، ۱۳۵۴) جنایت در کلیسا (دکتر ناظر زاده کرمانی، ۱۳۶۶) از الیوت شاعر و نقدنویس بالاهیتی است و بی گمان نامبردارترین شاعر مسیحی است اما در دادن این عنوان به او خطروی موجود است چرا که چنین کاری هم طرح های ظرفی تر شعرش را کل روکز و مژمی کند و هم خود مسیحیت را بدجلوه می دهد. بهتر است به یاد داشته باشیم که الیوت همیشه شاعری مسیحی نیست و مشهورترین اشعارش را به طور مشخص، اسناد غیر مسیحی و حتی مخالف مسیحی دانسته اند. زمانی که منظومه «سرزمین ویران» به چاپ رسید (۲۲ نوامبر ۱۹۲۲)، بسیاری از ناقدان را تکان داد به طوری که متوجه بودند چه عنوانی به شعر الیوت بدنهند. تی چند از آنها «سرزمین ویران» را بهترین شعر نسل بین دو جنگ جهانی دانسته اند و نیز گفتند با معنای این که شعر بادشده نویسیدی و ارزواجوبی عامی را بیان می کند که از تابع روحی و اقتصادی جنگ برآمده، نتایجی که ناقض مقاصد تمدن چدید است.

الیوت با درنظر آوردن تفسیرهایی از این قسم ناچار شد در سال ۱۹۳۲ بنویسد: «زمانی که من شعری را که «سرزمین ویران» نام گرفت نوشتم، ناقدان موافق تر گفتند من از اشتباه و از خواب و خیال درآمدن این نسل سخن گفته ام، که حرف بی معنای است. احتمالاً من برای این نسل پندار از خواب و خیال درآمدن آنها را بیان کرده ام اما چنین چیزی نیست من نبود.

تی.اس.الیوت (T.S.Eliot) شاعر و ناقد معروف آمریکایی- انگلیسی در سال ۱۸۸۸ میلادی به دنیا آمد. از سوی پدر و مادر هر دو از اعتاب خانواده مهاجر نیوانگلندی است. پس از آموزش های ابتدایی و متوسطه به دانشگاه هاروارد می رود و لیسانس می گیرد و به دلیل علاقه به ادبیات و فلسفه در سال ۱۹۱۰ عازم فرانسه و دانشگاه سوربون می شود. در جنگ جهانی اول در انگلستان می ماند، مدیر مدرسه، کارمند بانک، سردبیر و ویراستار مجله های ادبی می شود. در ۱۹۲۷ به تابعیت بریتانیا درمی آید و اعلام می کند در ادبیات، کلاسیک، در سیاست، سلطنت طلب و در دین، کاتولیک انگلیکان است. در دهه بعد، اشعار و مقالاتی می نویسد و سردبیری مجله «معیار» را به عهده می گیرد، و در چهارم زانویه ۱۹۶۵ بدرود زندگانی می گوید، آنچه سبب شهرت الیوت می شود شعر «سرزمین ویران» است. این شعر را «ارزایاوند» دوست و استاد شاعر ویراستاری و پالوده می کند. انتشار اشعار و مقاله های دیگر بر شهرت شاعر می افزاید، به طوری که در همین دوره از جرج ششم «نشان شایستگی» می گیرد. وی در سال ۱۹۴۸ به دریافت جایزه ادبی نوبل دست می یابد و در ۱۹۶۴ نیز «نشان آزادی» بالاترین نشان کشوری آمریکا به او داده می شود.

الیوت به رغم اعلام «کلاسیک بودن» خود، شاعری است مدرن. مدت ها با سمبولیست های فرانسه مالارمه و پل والری و دیگران همکاری و همفکری داشته، با از رایاوندو جویس دوست بوده و از آثار مدرن طرفداری کرده است. خوشبختانه چند اثر مهم او به زبان فارسی ترجمه شده و خود و آثارش در محافل ادبی ایران تا حدودی معروف و آشناست، و این جمله است:

تی.اس.الیوت (۱۸۸۰-۱۹۶۵) از سرشناس ترین شاعران متفکر جهان است که همچنان آثار و تفکر وی ورد زبان و در همین حال تأثیرگذار است. نویسنده در نوشتار زیر اندیشه های وی را در آثارش به ویژه شعر و شعرش را در روشنای فکر ش بررسی می کند.

وبه جان می کوشد به وسیله بیان آنها در دائره‌ای که تمایز آن‌ها را از هرگونه عاطفه‌ای از این دست آشکار می سازد، فردیت بخشد.»

بنابراین شاعر اصیل بی گمان همیشه با تجربه خاص، گوشتمند و مفرد سرو کار دارد. یکدستی، تعمیم، عبارت قالبی، کلی پردازی، همه و همه علائم شکست اوست یعنی قسمی سفسطه است که بویژه خود را در مقام هنر جا می زند. مشکل کلی بیان نامستقیم هنری بدین گونه است، بویژه برای شاعری مسیحی که در جامعه‌ای کاملاً دینی و برای این جامعه می نویسد، مدعای نگارش به شیوه‌ای نامستقیم، بیش و بیشتر فوریت می‌باشد. فقط نمادهای مسیحی که بیشتر مردم از شاعر توقع دارند به کاربردن نیست که از انتقال دادن معنای مورد نظر او ناتوان می‌شود، بلکه احتمالاً آنها معنای شعر را نیز کژ و مژ می‌کنند. به گفته کالریج در «چکامه‌های غنایی»: «ورددوزرث به عهده گرفت توجه دانستگی را از عادت رخوت‌آلوود و روکود سنگین بیدار سازد. شگفتی‌های جهان را ادراک کند و آنچه را که «گنجینه‌ای پایان ناپذیر» است، مکثوف سازد اما، ما این گنجینه را به دلیل غبار آشنازی و عادت و نگرانی خود خواهانه نگاه می‌کیم اما نمی‌بینیم، به گوشمان می‌خورد ولی نمی‌شنویم، از برمی‌کنیم اما نه می‌فهمیم نه احساس می‌کنیم». با این همه نمادهای مسیحی به وسیله چیزی بیش از «غار عادت» تیره و کدر می‌شود. برای انسان عصر ماندهای مسیحی غالباً تیره و کژ و مژ گشته و در مواردی تشخیص ناپذیر شده است. از سوی دیگر وظيفة شاعر فقط یافتن نمادهای جدید برای تجربه‌های اصلی نیست بلکه بازسازی نمادهای قدیمی، اعلام دوباره آنها، اصلاح آنها و قرار دادن شان در زمینه‌هایی که مارا ناچار دگربار با معانی دینی آنها رویارویی می‌کند نیز هست.

ل شخصیت‌های اشعار و نمایشنامه‌های الیوت سراپا در گیر این مشکل بیان هستند. سوئیتی در «بخشی از یک سنتیزه» همچنان که با گروهی از دولستان رذل خود رویارویی می‌شود، قصه خود را درباره مردی که زمانی می‌شاخت و دختری را تباہ کرده بود، این طور پایان می‌دهد:

زیرازمانی که شما تهائید

زمانی که تهائید همچنان که او تها بود
نه این هستید نه آن

دگربار به شمامی گویم

این شامل مرگ یازندگانی یازندگانی یا مرگ نمی‌شود
مرگ، زندگانی است و زندگانی، مرگ

زمانی با شما حرف می‌زنم کلماتی به کار می‌برم
اما اگر آنها را بهمیدیا نفهمید

نه به من مربوط می‌شود نه به شما.

انسان ناچار است کلمات را به کار برد، به سادگی نمی‌توان عاطفه‌ای ناب لینی رؤیتی بر هنر و عربان را انتقال داد. آفریدگار سوئیتی این را به طور کامل می‌داند، الیوت در قطعه شعر «الیست کوکر» درباره این موضوع می‌گوید: این جاست، در نیمه راه، بیست سالی داشته، بیست سالی که کاملاً تلف کرده، سال هایی میان

الیوت در آثار آشکار امسيحي
خود نشان می‌دهد که از دشواری
ادر اک عصر جدید باخبر است،
ادر اکی که در مثل «احساس گناه» را
غیر عادی و نابهنجاری روانی
می‌داند. او در نمایشنامه «قتل در
کلیسا» ناچار است با مشکل
عرضه مسائله شهادت به جهانی که
همه این چیزها به حالت غیر عادی
فرو کاسته، رویاروی شود.

باری، بعضی از ناقدان، شعر الیوت را نمونه والا شمردند زیرا گمان می‌بردند بیان نومیدی بشری است. اما چیزی که بعد از این ناقدان آن را خسته کننده و حتی دقیقاً نفرت انگیزیافتند، پایگاه مسیحی شاعر بود و گفتند پس از ادراک این موضوع دیگر آثار منظوم و منتشر پس از «سرزمین ویران» الیوت را به چیزی نمی‌خرند، چرا که بدینی تلخ او نسبت به نوع انسان را نمی‌پسندند، و افزوندند او در مقام شاعر جوان پارسا و با استعداد فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد، در زمان مسکن گزیند در انگلستان از دره باریک باشکوه «سرزمین ویران» به ورطه باور آنگلو کاتولیکی و عضویت حزب محافظه کار جهیده است. اگر او با این کار آرامشی برای روح نا آرام خود یافته جای خوشحالی است اما ممکن است این اورا یکی از همدستان دشمن به شمار می‌آوریم.

می‌توان با در نظر آوردن رویدادهای گذشته از زیارتی شعر «سرزمین ویران» را به عنوان شعری به تقریب عبث و بی معنا، چندان جدی نگرفت و خود این پیش داوری‌های ضد کشیش را محدود و ناکافی دانست. همچنین مانیازمندیم به یاد آوریم پیش داوری‌های موافق مسیحی نیز می‌تواند محدود کننده باشد. منظرة کشیشان و نگهبانان نمازخانه کلیسا که در زندگانی خود هرگز توجهی به راه یافتن ادبیات مدرن به «ضیافت عقلانی» نداشتند و اکنون می‌شنیدند الیوت عضو خوب کلیسا و شاعر با اهمیتی است، گاهی سرگرم کننده و اندکی رقت آور است. البته مراد از این گفته این نیست که ما درباره این موضوع سهل انگاری کنیم. از لحاظی این دلبستگی به الیوت را به یقین باید خوش آمد گفت، اما در مشاهده منظره به صورت یاد شده غالباً احساس می‌کنیم که خواتنه مذهبی، نومید و شاید حیران می‌شود که تی سون و بر او نینک واژگانی را که اکنون می‌بایست در اختیار داشته باشد برای وی فراهم نساختند، و همچنین نمی‌تواند تشخیص دهد که الیوت او را با شیوه جدید «دیدن» و مشاهده واقعیت آشنا ساخت، از این رو دیدگان خسته و فرسوده اش گاهی نیاز دارد خود را با این زاویه دید سازگار سازد. موقعيت این است که الیوت از همان آغاز کار به روش «نامستقیم»، شعرمن نوشته، و حتی اشعار صریحاً مسیحی او در این معنا، هنوز نامستقیم و اشاره‌ای است. نمایشنامه مهمانی کوکتل (Cocktail Party) این نکته را مجسم می‌سازد. حتی در این اثر که در سال ۱۹۵۰ نوشته شده ارجاعات و پیراهن مسیحی بسیار اندک است. آیا سرهنری هارکوت رایلی متخصص روان درمانی است؟ یا کشیش است؟ آیا سازمانی که آلسکساندر گیز به آن اشاره می‌کند همانا کلیساست؟ شاعر اینها را هرگز به ما نمی‌گوید. نمایشنامه به تأکید مسیحی است با این همه، چنین می‌نماید که الیوت به عمد، ارجاعات مسیحی را کنار گذاشته است. گمان می‌رود که شاعر آنچه در این اثر به کار برده در آثار دیگر خود نیز انجام داده است اما نه برای این که خواتنه را حیران یا گمراه کند. چنین روش بیان نامستقیمی به واسطه ماهیت پیش او و ماهیت پیش خواتنه‌ای که چنین «رؤیتی» می‌باشد به انتقال یابد، پا بر جای شده است. شعر او از آغاز کار در دائره مشکلی

صناعت به هراس افکنند خواننده می تواند شیوه ای ضروری باشد زیرا مشکل سرانجام مشکل سخنوری نیست یعنی شیوه اغوا کردن خواننده ای خاص بلکه پیشتر مشکل روش هنر آفرینی است. بیوت خود برای نمایش بینش هایش به طور صادقانه و فوادارانه می بایستی اقلیم باوری که او و خواننده اش در آن زیست می کنند ضمانت کند. به سخن دیگر بیوت از کنار گذاشتن سعادت مسیحی خود امتناع می کند. بیان خود این مطالب ناچار با محیط بی اعتنای داشتن آنها عصر ما مرتبط می شود. این مسئله مربوط به شمارش مقاومت متوسط خواننده در خرد کتاب مصنف نیست بلکه مشکل کمال مهارت هنر باز نمایش دادن شاعر است، از این رو بیوت عناصر مسیحی و غیر مسیحی را در آثارش به یکسان به کار می برد. در مثل واژگان «خرستنگ» بخشی از تصویر بیانی است و در اشعاری مانند «سرزمین ویران» و «مردان پوک» به کار می رود همراه با تصویر شن و کاتکوس تاعقیم بودگی روحی زمان مارانشان دهد. و نیز «خرستنگ» در شعر بیوت به معنای استواری و ایقان ایمانی است. حتی در «سرزمین ویران» شخص عمدۀ شعر می شنود که:

به زیر سایه این خستنگ سرخ پنهان گیر!
حتی در نمایشنامه پرزوق و برق «خرستنگ»، شخصی که کلام خدا را بیان می کند، در عمل و در واقع نام «خرستنگ» را می شنود. همچنین «نور» در شعر بیوت تصویر می شود، همچنان که به سنت عام مسیحی به وسیله دانه و میلتون نمایش داده شده بود. «نور» نماد الوهی است. شخص تاریکی را التظاهر می برد تا متصاد نور را بیان کند ولی کلمه تاریکی در شعر بیوت طوری به کار می رود که نه مرگ روحی بلکه غالبا راه و رود به حوزه زندگانی روحی را نمایش می دهد. در «چهارکوارت» می نویسد:

به روح خود گفتم آرام باش و بگذار تاریکی احاطه ات کند،

آن تاریکی که ظلمت الهی خواهد بود.
نماد ستروني روحی دنیای گذران در این شعر نه ظلمت بلکه «نور خفی» است. زندگانی مادر این دنیانه روشنی روز را باز نمایش می دهد که مشکل را با آرامش شفاف نشانه گذاری می کند و سایه را به زیبایی گذرا بدл می سازد و نه ظلمت را به پاکیزه کردن روح و اموی دارد که به کمک فقر، شهوت را از آن بزداید. ظهور دروغین در ایام بهار که روزی زمستانی نشان می دهد شیوه دگر گونه سازی معانی را از سوی بیوت نشان می دهد. توصیف بهاری زمستانی و ارائه نمادهای متغیر با معانی مضاعف به طور کلی روش نمادسازی این شاعر را مجسم می سازد.

تصویرسازی چهارده سطر نخست «سرود عاشقانه آلفرد پروفراک» حال و هوا و جو روان شناختی و عاطفی شعر را می آریند و سرخوردگی و انفعالی بودنی که شعر را سرشار کرده است تثیت می کند. خشنودی و رضایتی که راوی از مقایسه پسینگاه با بیماری بیوه شده می برد انتظارات خواننده ای را که دلمشغول دورنمایی غنایی است بر نمی آورد. و به جای آن

□ بسیاری از تصویرها و صحنه های شعر طولانی بیوت، زمان را همچون هرز رفتی غم انگیز که اساساً بی درمان است، وصف می کند برای بیشتر مردم دائره حیات تکرار بی پایان مناسک بی معناست. در بند نخست «الیستکوکر» می گوید: گامها بلند می شوند و فرود می آیند / خوردن و آشامیدن / کود و مرگ.

خود را کاملا باز می کند تا یقه خواننده را بچسبد: تو ا خواننده ریا کار! همزاد من! برا در من! او در نمایشنامه «قتل در کلیسا» نیز در باز نمایش چهار سلحشوری که توماس بکت را کشته اند همین خشونت دلیرانه را داراست. چهار سلحشور یاد شده پس از قتل بکت به گفتگو درباره اخبار سیاسی می پردازند درست مانند اینکه بر سکوی خطابه رأی گیری مدرن بریتانیا ایستاده اند و سخن می رانند. البته خطاست گمان بریم که بیوت به تمامی می کوشید باریاکاری سیاسی لطیف، آموزه های مسیحی را در متن بگنجاند. کار او این نیست که گنجشک را زنگ کند و به نام قناری بفروشد.

جنگ ها، کوشیده است که برد کلمات را بیاموزد اما هر تلاشی آغاز کاملا جدیدی است و نوع شکستی دیگر چرا که انسان فقط ناچار است کلمات بهتری را بیاموزد زیرا دیگر حرفی ندارد که بزندایش بیوه ای که در آن دیگر مایل نیست آن را بیان کند. تجربه های فرد مسیحی در نمایش نامه «محفل نوشینه» (Coctail Party) بهتر هارکورت رایلی، آماده می شود عالم بیماری خود را دریابد. او می گوید حالت کاملا خوب است و گمان نمی برد آزار می بیند، اصوات و اهی نمی شود، اوهامی ندارد جز این که احساس می کند جهانی که در آن به سر می برد و همی بیش نیست، با این همه در وضع کوتی اش چیز نامساعدی وجود دارد. او دو مطلب رانی تواند بفهمد: آگاهی از تهایی و نیز آگاهی از گناه. اکنون در می یابد که در واقع همیشه تنها بوده است و احساس گناه می کند. پزشک می گوید شما از احساس گناه رنج می بردید؟ این خیلی غیرعادی است!

بسیاری از کسانی که این نمایشنامه را طرفه و موفق دانسته اند، سلیمانی در مقام شخصیتی باورگردانی دشوار یافته اند زیرا نمی توانند دریابند که داشتن احساس گناه و دادن کفاره و ادراک ایثار چگونه احساسی است. خواننده جدید آموخته است همه این چیزها را تأویل کند و همین واقعیت به بیوت کمک کرده است که از بکار بردن واژگان و نمادهای مسیحی تن زند. او حتی در آثار صریحا مسیحی خود نشان می دهد که از دشواری ادراک عصر جدید باخبر است، ادراکی که در مثل «احساس گناه» را غیرعادی و نابهنجاری روانی می داند. او همچنین در نمایشنامه «قتل در کلیسا» ناچار است با مشکل عرضه مسأله شهادت به جهانی که همه این چیزها را به حالتی غیرعادی فرو کاسته رویاروی شود. راه حل آزمونی بیوت طرفه اما به تقریب نویمکننده است. چهارمین فردی که برای اغوای «توماس بکت» به نزد او می آید آنچه را که در آینده روی خواهد داد پیشگویی می کند: ضریح سر توماس غارت خواهد شد، طلاهای آن به باد خواهد رفت و گوهرهای قیمتی آن نصیب زنان بدکاره خواهد شد. اما بدتر از این هانز پیش خواهد آمد:

ناشدنی ها متوقف می شود، باور ترا ترک می گوید و انسان ها فقط با تمام نیرو خواهند کوشید ترا فراموش کنند و بدتر از همه این که انسان ها در آینده نفرت از تو را چنان کافی نخواهند دید که بدست گویندو منفورت دانند بلکه به خصائی خواهند اند بشید که نداری. آنها فقط خواهند کوشید شواهد تاریخی به دست آورند و خواهند گفت در این انسان که سهم خاصی در تاریخ داشته رمز و رازی موجود نبوده است. خود سر توماس بکت اند کی دیرتر خواهد گفت از آنچه چهارمین اغواگر درباره تاریخ آینده می گوید آگاه است. فداکاری او را آیندگان خود کشی بی معنای دیوانه ای خواهند شمرد و شورو شوق مغورانه آدمی متعصب، از همین قسم خشونت هنری است که بیوت سال ها پیش در «سرزمین ویران» به کار برده بود جایی که شخص عمدۀ شعر در پایان بند نخست ناگهان از طریق پوشش نمایشی دست

جفته از چنگال‌های تیز و برآمده
در طول بستر دریاهای خاموش سوراخ‌های حفر
می‌کند.

تحقيق خویش و تمای فراموشی نهفته است و چنان ترسناک است که راوی نمی‌تواند با آن رویارویی شود، پس به ناگهان خود را به سوی تصویر آرامش بخش تر پسینگاه خوابیده برستر می‌برد. به این ترتیب هراس «پروفراک» از مکائشه شخص خود و اضطراب عام درباره زندگانی به یکسان به وسیله شکل پراکنده و تصویرسازی و واژه گزینی منتقل می‌شود. گرچه شعر حاوی پژواک‌های شکل‌های منظوم شعرستی است به هم ریختن تداوم نقلی به طور عادمنه ای به آن رنگ مدرن می‌دهد.

باید پرسید که آیا در این شعر زبانی وجود دارد که غنایی یار و ماتیک بنماید یا کار الیوت را در نامیدن آن- که سرو عاشقانه‌ای نامیده- توجیه کند؟

الیوت دو تصویر متضاد را عادمنه کنار می‌گذارد؛ تصاویر غیرشاعرانه و ضدروماتیک (پسینگاه همچون بیماری بیهوش شده برستر) و (من زندگانیم را با قاشق‌های قوه خوری اندازه می‌گیرم) و خواننده در پایان شعر تصویر شهوانی و زیبایی از پریان دریایی مشاهده می‌کند، در اینجا واژه گزینی غنایی تر می‌شود. نغمه حروف در کلمه‌های مرغها waves، سپید white، نسیم water و آب wind، تسلابخش است. پریان دریایی زندگانی بدلوی ترویز آمیزتری را به بادخواننده می‌آورند اما گرچه پروفراک می‌تواند آنها را چنین به تصویر آورد که نغمه افسونگر سرمی دهنده، این تصویر را کنار می‌گذارد که پریان دریایی می‌توانستد به طور واقعی برای او سرو و بخوانند. این تصویر حاکی از اشتیاق او به زیبایی و شاید به عشق است اما شعر مارا به حرف‌های پیش‌پا افتاده، «اصوات انسانی» که مارا از پندرار رمز آمیز و دوست داشتنی بیدار می‌سازد، بر می‌گرداند.

پس عنوان شعر استهزایی است. پروفراک هرگز نمی‌تواند با دیگر انسانها رابطه داشته باشد یا حتی شوق خود را به زیبایی یا عشق حفظ کند. زنانی که در شعر آمده‌اند پیکره‌های تکه تکه و اشارات گسته می‌نمایند؛ بازو های دستبند پوشیده که روی میز نهاده شده، مردمانی بی چهره که بر بالش آرمیده یا شال‌ها را دوراندخته‌اند.

در ۱۹۲۳ الیوت در مقاله «یولیسس، نظام و اسطوره» به دفاع از یولیسس جویس که می‌گفتند بی معنا و فاقد وحدت است پرداخت و گفت که روش اسطوره‌ای جویس وحدت اثر را تضمین می‌کند. ما می‌توانیم به همان شیوه‌ای که الیوت از وحدت «سرزمین ویران» الیوت دفاع کنیم. شکل گسته شعر خود طرحی است از اسطوره مدرن که می‌گوید جهان به سوی بحران و آشوب پیش می‌تازد. الیوت در واقع به تشویق ویراستار، دوست و همکار شاعریش «از راپاوند» ناپیوستگی ظاهری این شعور را استقبال کرده‌اند گسته گسته بودن زندگانی جدید را القاء کند. تقسیم شعر به پنج بخش

□ در سال ۱۹۲۳، الیوت در مقاله «یولیسس، نظام و اسطوره» به دفاع از یولیسس جویس که می‌گفتند بی معنا و فاقد وحدت است، پرداخت و گفت: که روش اسطوره‌ای جویس وحدت اثرا را تضمین می‌کند. ما هم می‌توانیم به همان شیوه‌ای که الیوت از وحدت یولیسس دفاع کرد، در برابر همان اتهام از وحدت «سرزمین ویران» الیوت دفاع کنیم. شکل گسته شعر، خود طرحی است از اسطوره مدرن که می‌گوید جهان به سوی بحران و آشوب پیش می‌تازد.

بندهای کوتاه و ناپیوسته، توالي پرسش‌های مشتاقانه و کوتاه و گستگی‌ها عناصری صوری ای هستند که جو کلی اغتشاش فکری، اضطراب و ناتوانی را تقویت می‌کنند. در مثل در عبارت منظوم نخست که در آن راوی عزم دیدار با خواننده دارد دریی سطور مزدوج و کوتاه مقایی می‌آید که نمی‌تواند مارادر پیوند با سطور بعدی قرار بدهد:

زن‌ها به اطاق می‌آیند و بیرون می‌روند (۱۴ و ۱۳)

چه اطاقی؟ کدام زنان؟ سطرهای غزل‌سایی به طور وهم آوری ظاهر می‌شوند آن نیز فقط به این منظور که برای هشت سطر بعدی وصف مه پاییزی که خیابانی شهری را پوشانده است جا باز کنند تأثیر صحنه‌های متقطع و ناپیوستگی صوری می‌خواهد مارا از هر جای خاصی جدا کنند و در جایی در مغز شخصی قرار بدهد که زندگانی را به شیوه‌ای ناپیوسته و گسته تجربه می‌کند. سد پرسش‌های کوتاه: آیا جرأت داریم؟ آیا جرأت دارم؟ پس چگونه به خود جرأت بدhem؟ چگونه آغاز کنم؟ روش صوری مهم دیگری است که بی تصمیمی روان‌زدنده و اضطراب بیمارگون دانستگی «پروفراک» را انتقال می‌دهد. هیچ پاسخ مستقیمی به این پرسش‌ها داده نمی‌شود. در نتیجه پراکنگی توجه پیش می‌آید.

گسل‌هایی که دریی تصویر چنگال‌های تیز و در میانه شعر می‌آید همچنین این کار را به عهده دارد که نشان بدهد پروفراک اندیشه‌های در دنک خود را منع می‌کند. در تصویری که در این سطرهای از خود به دست می‌دهد:

تصویری از عقیم بودن در دورنمایی شهری عرضه می‌کند که نسبت به زندگانی بشری خصوصیت آمیز می‌نماید. همچنین اصلاح گران چند سطر بعدی شعر، حس ارزوا و ناتوانی را تشیدمی‌کنند: «خیابان‌های نیمه متروک» طردشده‌گی را ایان می‌دارند و گرچه او می‌کوشد پناهگاه یا گوش عزلتی در این معابر خلوت و ترسناک بیابد، گویی آنها با او جوییده سخن می‌گویند و حال تباہ وی را به یادش می‌آورند. سفر جسمی که راوی از آن با شنونده اش حرف می‌زند (احتمالاً این شنونده زنی است که شعر را می‌خواند) دوستی است صمیمی) نیز سیر در درون است. خیابان‌های کنیف شهر نه فقط مکان‌های زشت شهر بلکه هم چنین فضاهای دانستگی را وی اند، راههای پر پیچ و خم‌اندیشه در هم و بر هم او هستند. به این ترتیب خیابان‌هایی که مشابه «استدلال خسته کننده اند» هم چنین پیچ و خم‌ها و واگشت‌های استدلال درونی هستند که پروفراک با خود دارد. پروفراک از تقدیر سفر درونی خود می‌ترسد و از آن پرسش فشار آوری که او را ناچار خواهد ساخت با بی معنایی زندگانی رویاروی شود در هراس است در سراسر شعر او بین آرزوی تغییر دادن زندگانیش و ترس از گرگونی، بین مجاذ دانستن خود به دریافت این نکته که چقدر شور بخت است غوطه ور ساختن خود در ابتدا جامعه با ادب و گمنامی دورنمای متروک شهری در نوسان است.

بیت پایانی بند چهارده سطری نخست احساس بی معنای و ابتدا را تقویت می‌کند. الیوت چندبار در شعر قافیه به کار می‌برد تا تصاویر متضاد باشکوه و عادی را به شیوه استهزایی کنار هم قرار دهد و در اینجا قافیه کردن میکل آنجلو Michelangelo و عبارت نغمه سرایی و شاعرانه «آمد و رفت» (Come and go) بیان کننده ابتدا فرهنگ است. الیوت در توصیف زن‌هایی که درباره میکل آنجلو حرف می‌زنند که درباره مسائل عادی به وراجی می‌برد از نزد بدبستگی مبتذل اجتماعی به فلسفه هنر طعنه می‌زند. زیبایی واقعی منحصر به موضوعی برای وراجی‌های اجتماعی بدل شده است.

یکی از دشواری‌های عده‌ای که شعر در برابر خواننده قرار می‌دهد شکل گسته و قطعه قطعه آن است. گرچه شعر به صورت تک گفتار نمایشی عرضه شده شکل آن اساساً از مونولوگ‌های نمایشی هماهنگ تر و پیوسته ترقن نوزدهم در مثل قطعه شعر «آخرین دوش من» (Fralippolippi) با (TiThonus) یولیسس یا این شعر است. باید دید که چرا «پروفراک» به سبب چه منظوری از پاره سخن‌های پراکنده ترکیب شده است؟ این شعر در واقع تک گفتار بیان شده در وضعیت ویژه برای خواننده ویژه همچون تصویر روان شناختی شهودی (دوک فرر را) ای «آخرین دوش من» بروانینگ نیست بلکه بر آن است ردیفی از سخنان نغز برای حالتی فکری عرضه کند. آگاهی به نمایش در آمده در شعر اشتیاق و ناتوانی شدیدی است که در آن راوی قادر به هیچ استنتاجی درباره هیچ چیزی نیست. تقسیم شعر به

من دهد عرصه پناهگاهی است در زیر خرسنگی سرخ
فام، و عده‌ای از قسمی مکاشفه که می‌گوید: چون
دیگری به تو نشان خواهم داد. اما امید مکاشفه یا آسایش
در سطح آخر بند به نومیدی من انجام داد و در آن فتابزیری
انسان به شیوه‌ای وحشت‌ناک آشکار می‌شود:
«من به تو نشان خواهم داد هر اس را در مشتی پر از
غبار!»

و این مشابه است با شعر «ظهور مجدد» بیت‌که در آن
سخنگویی که مشتاق مکاشفه و الهام است به جای آن در
ترس و حشت جانوران مکاشفه یوحنارا می‌بیند که
افتان و خیزان به سوی بیت اللحم می‌روند. در سرزمین
ویران طلب رستگاری فقط می‌تواند معرفتی رنجبار از
آسیب پذیری و ناتوانی مایه دست دهد.

آیا تصویر راوی در آخر شعر «ماهی می‌گیرم در حالی
که زمین بایر در پس پشت من قرار دارد» تصمیمی
امید بخش دربردارد؟ دو نظر متاین با این نتیجه گیری
می‌توان عرضه کرد. بر حسب نظر نخست، تصویر نهانی
راوی، ماهی گرفتن در حالی که او پشت به سرزمین
ویران دارد، راه حلی امیدوارانه به شعر می‌دهد. جمله‌ی
قطعی که در این جا آمده «زمین بایر پشت سرم بود»
با معناست، زیرا این جمله می‌گوید که جست و جوگر
سفرش را در سرزمین ویران به پایان برد است. و اکنون
در آستانه تجربه جدیدی است و «نشستن در ساحل»
تصویری است برای این وضعیت سرحدی. راوی به
رؤیت جدیدی از همانگی و معنا تزدیک می‌شود. آن
ماهی که او برایش دام انداخته نمادستی (ازندگانی)
است. نیروی حیاتی تازه شده جهان طبیعت، در
مسیحیت آغازین «ماهی» هم چنین نماد عیسی مسیح
است. دو سطر نهانی این حس تصمیم گیری را کامل
می‌کند. شعر با سه کلمه کتاب مقدس هند، اوپانیشاد،
Datta به پایان می‌رسد: داتا، دایاده‌هاوم، دامیاتا، Damyatta
بخشن، Dayadhvam همدردی،
نظرات) و سپس کلمه هندی «شانتیه» (آرامش) سه بار
تکرار می‌شود. در تفسیر *الیوت* کلمات سانسکریت
غفران و آرامشی را وعده‌ی من دهد که فراتر از فهم بشری
است. شعر بایافت کلماتی که مبشر ارزش و معنا هاستند
باید پایان یابد و «شانتیه» هم محدودیت فکر و هم
محدودیت زبان را نشان می‌دهد. همه «قطعه‌های
فرهنگ»، نقل قول‌ها و اشارات به کار رفته در شعر به
قسمی با هم ترکیب می‌شود تا نظارت‌های از معنابه وجود
آورد، همه آنها از منظره ویرانه‌های فرهنگ معاصر خط
امانی فراهم می‌آورند. «شاه ماهیگیر» و «شاعر» ممزوج
می‌شوند و هر دو از پوییدگی و زوال به الهامی جدید
می‌رسند.

بر حسب نظر دوم، تصویر نهانی راوی ماهیگیر که
زمین بایر در پس پشت اوست، هیچ راه حلی امیدوارانه به
وجود نمی‌آورد بگذریم از این که راه حلی امیدوارانه به
دست دهد. راوی که در این نقطه با «شاه ماهیگیر» یکی
شده می‌پرسد که آیا می‌تواند نظمی به زمین خود بدهد؟
به دیگر سخن زمین هنوز شوره زار است، وضعیت
جامعه هنوز نومیدکننده و گسته است. دقیقاً همانطور
که «شادی» دل منحصر ادر زمانستی است (دل تو باید

□ الیوت به رغم اعلام «کلاسیک
بودن» خود، شاعری است مدرن.
مدتها با سمبولیست‌های فرانسه
مالارمه و پل والری و دیگران
همکاری و همفکری داشته، با
از راپاوند و جویس دوست بوده و از
اثار مدرن طرفداری کرده است.
خوشبختانه چند اثر مهم او به
زبان فارسی ترجمه شده و خود و
اثارش در محافل ادبی ایران تا
حدودی معروف و آشناست.

جداگانه با عنوان‌های متفاوت، سطور نیمه تمام،
امتزاج اصورت همه در خدمت تصویر کردن شفتگی
تجربه جدیدی هستند که تلاش ناقص و عقیم مانده فرد
امروزین به کشف معنی رانشان می‌دهند.

اما این سلوک بی ثمر در جست و جوی ارزش در
ازندگانی به ظور طرفه‌ای به درون مایه‌ای بدل می‌شود
که خود به وسیله اسطوره وحدت یافته است. در دل شعر
درونمایه ناتوانی معنوی جامعه فراردارد، مایه‌ای
مشترک با اسطوره‌های *کله* در شعر به آنها اشاره شده
است. افسانه‌های قرون وسطی «جام مقدس» (Graal)
آمده در کتاب «از مناسک دین تارومانس» جسی وستون
(در یادداشت‌های الیوت به آنها اشاره شده) با
اطسورة‌های کهن تر حاصل خیزی پیش از مسیحیت
که در کتاب «شاخ زرین» فریزر به بحث گذاشته شده
بود، در شعر «سرزمین ویران» باهم آمیخته می‌گردد.
اطسورة‌های قرون وسطی برایه اسطوره‌های گیاهی
پیش از مسیحیت که دایره فصول حاصل‌خیزی و بار آوری
رابه مرگ و رستاخیز یکی از خدایان استاد می‌دهد بیان
می‌شود، از جامعه‌ای سخن می‌گوید که زمینش عقیم و
باير است زیرا شاهش زخم خورده و غالباً ماهیتی جنسی
دارد. در مثل در اسطوره «شاه ماهیگیر»، شاه عقیم و
زمین تفنه و باير است. جامعه در وجود شخص
سلحشوری (که در جستجوی جام مقدس گریل است)
نجات دهنده‌ای را انتظار می‌برد که خواهد آمد و
پرسش‌های را که بسیار مورد نیاز است فراهم خواهد آورد.
ناتوانی و زوال جنسی و معنوی جامعه به تقریب در

هر بند شعر القاء می‌شود: در زویارویی مبهم راوی با
دخلتر سنبل، در عجز لیلی در نجات دادن زناشویی تباه
خود، در پیروزی بی اثر جنسی مرد جوان بر بانوی
ماشین نویس، و در جسد غرق شده فلباس که زمانی زیبا
بوده است. آمیزش‌های بی نتیجه جنسی همچون بایر
بودن مادی زمین نمودارهای از ناتوانی معنوی جامعه
رانشان می‌دهد و رابطه‌ای را که بسیاری از افسانه‌هایی
که در شعر به آنها اشاره شده به نمایش می‌گذارد،
وضعیت مرکزی خشکسالی، وضعیتی از انتظار باران
که همراه با اسطوره‌های متفاوت است، وضع مسلط
شعر می‌شود که در آن «باران» مایه‌تغذیه و پرورشی است
که جسم و روح فرهنگی در حال مرگ رازنده خواهد
ساخت. همه مکان‌ها و زمان‌های آمده در شعر (چه
انگلستان جدید یا قرون وسطی یا هند و یونان اعصار
کهن) در اسطوره واحدی ترکیب می‌شود: اسطوره
جست و جوی رستگاری. در شعر می‌خوانیم
ریشه‌های جنگ زده چه اند؟ شاخه‌های روینده از زباله
سنگی چه اند؟ پسر انسان نمی‌توانی بگویی یا حدس
بزنی... در این جا فقط شبیحی است در زیر این خرسنگ
سرخمام...
این بند در بخش نخست شعر که «حاکمیتار مرده»
نم دارد آمده احتمالاً صریع ترین تصویر منظره مادی
«زمین ویران» است: مکان سنگی تفنه و خشک که در آن
آسایشی نمی‌توان یافت. خورشید به *چشم* اینکه مایه نیرو
وقوت زمین باشد صرفابر تفتقی آن می‌افزاید، درختانی

می جویند که زندگانی پیشتر به دست نداده است. اشاره به حالت ناگوار مغشوشه دانه در آغاز «دوخ» می تواند به تلویح در آخر شعر به معنای «زندگانی نو» (Nuova La Vita) باشد، زندگانی جدیدی که هر دو شاعر مسیحی سرانجام به دست آوردهند.

محوری ترین نماد مسیحی که در «چهار کوارت» آمده نماد تجسس مسیح است و می خواهیم بدانیم که خواهیم چگونه آن را برویه در «درای سالویجز» The Dry Salvages نقطه تقاطع بی زمان و زمان، نمادی بیابد. او در «برنت نورتون» Burnt Norton که از میان کل چهار قطعه موسیقی و سرود شعر تنها قطعه ای است که فاقد نماد مرکزی دینی است این نقطه را در مقام «نقطه ثابت در جهان گر ونده» وصف می کند (بند های دوم و چهارم) شاعر در جست وجوی نماد واقعی تر و مشخص تری برای آشتبانی دادن متفاهم است. او در بند پنجم «برنت نورتون» از کوزه ای چینی سخن می گوید که «هنوز به طور دائم به دور محور ثابت خود می چرخد» در بند پنجم (The Dry Salvages) شاعر برای محور معما متفاوض خود نمادی مسیحی می بیابد؛ تجسس (یا زایش مسیح)، رویدادی که در آن الهی و بشری، کلمه و گوشت، بی زمان و زمان آشتبانی می کند.

بسیاری از تصویرها و صحنه های شعر طولانی الیوت، زمان را همچون هرز رفتی غم انگیز که اساساً بی درمان است، وصف می کند برای پیشتر مردم دانه رهایت تکرار بی پایان مناسک بی معناست. در بند فرود می آیند / خوردن و آشامیدن / کود و مرگ.

نژد الیوت، تجسس یا ظهور مسیح، دقیقه ای تاریخی بود که کل تاریخ را دیگر گون کرد و به آن معنا دارد. این لحظه، نمایشگر «وحدت ناممکن» بی زمان و زمان است. شاعر در بند نهایی درای سالویجز خط تمایزی می کشد بین قدیس و دیگر مرد. قدیس کسی است که به طور واقعی این تقاطع بی زمان و زمان را درک می کند. او این مکاشفه الوهی را در سراسر عمر وقف خویشن به تسلیم در برابر آفریدگار می زید. اما بیشتر مردم- از جمله خود شاعر و شنونده او- قدیس نیستند. آنها باید خود را به چیزی فروت از رفیت و شهوتی که در طول زندگانی پیش می آید، خشنود سازند، و منتظر لحظه های تصادفی رؤیت بمانند. اشاره ها و گمانه زنی ها- آن طور که شاعر آن لحظه هارا می نامد- و مابقی دیگر، دعاست و مشاهده، انضباط، تفکر و کردار، برای پیشتر مردم زندگانی مسیحی متضمن کار سخت و انضباط است. این زندگانی فقط زمانی بالطف و خجسته می شود که معنای آن به طور خفی ادراک شود. شاعر می گوید: تجسس یعنی اشاره ای نیمه حدس زده شده، هدیه ای نیمه دریافت شده. این رویداد خطیر در تقویم مسیحیت بنابراین، همچون نماد اصلی الیوت برای رؤیت، معنا و برای تقاطع معما میز زمین و آسمان و بی زمان و زمان عمل می کند.

□ الیوت از همان آغاز کار به روش «نامستقیم»، شعر می نوشت، و حتی اشعار صریحاً مسیحی او در این معنا، هنوز نامستقیم و اشاره ای است. نمایشنامه مهمانی کوکتل (Cocktail Party) این نکته را مجسم می سازد. حتی در این اثر که در سال ۱۹۵۰ نوشته شده ارجاعات ویژه مسیحی بسیار اندک است.

به شادی به این وضع پاسخی داده باشد، اعاده نظم، به سرزمین ویران در بهترین صورت ممکن در آینده است و در بدترین صورت صرف افرضی بیش نیست.

از این نظر گاه، زبان شعر بسی از «راه حل» مشکل های در پیش از این شده دور است و به جای آن در روایت های گستته و از دحام اصوات تجزیه می شود. در این زمینه حتی کلمات نهایی مأمور از این پیش ازداها، صرف اینکه پاره های افزوده در «ابنوه شمایل خرد شده» است. زبان در همان پایان شعر خود نمونه ای است تکه تکه شده و گرچه به مامی گویند که این پاره سخن ها در برابر «ویرانه های ما» بربا شده اند، ما متقادع نمی شویم این واقعیت که چنین نظرهای متصادی را خود متن می تواند پشتیانی کند، شیوه پیشتر ادبیات نظم، و نثر قرن پیشتر را مجسم می سازد، و این ابهامی است متفاخر با اختتام ادب سنتی.

در نخستین بخش قطعه شعر «چهار کوارت» تصویر «باغ گل سرخ» آمده است. شاعر پیش از توصیف رؤیت باع گل سرخ می گوید: «آنچه می توانست بوده باشد تجربید است بر جای ماندن امکانی همیشگی / فقط در حوزه تفکر». رویت باع سرخ گل زمانی که در شعر نمایان می شود، این قسم «امکان همیشگی» به نمایش می گذارد؛ روئیت زیبا «در دل روشی»، فردوسی از شادی و معنا. اما همین که شاعر تلخکام در آغاز مدعی می شود که این امکان منحصر ادر مقام تأمل وجود دارد، نمایش ناگهان و درخشناد «باغ گل» در سطور بعدی، اظهار اولیه او را نقص می کند. این قسم رؤیت ممکن است گرچه فقط برای لحظه ای زود گذر باشد.

در واقع شاعر با توصیف «تعیین جای» «باغ سرخ گل» بطوری که از راه نخستین دروازه در جهان آغازین ماجای گرفته باشد اشارت دارد بر این که این باغ، بهشت عدن است و «آنچه می توانست بوده باشد»، فردوس گمشده. به هر حال اهمیت این باغ برای تخلیل بشری، از حوزه اسطوره یا تاریخ فراتر می رود. فردوسی است که همچون رؤیت امکان در تخلیل همه مردمان وجود دارد. در پایان شعر، رؤیت گذرنده بار دیگر به یاد آورده می شود: به ناگهان در / روشی خورشید / حتی زمانی که گرد و غبار می لر زد / خنده ای پنهانی شنیده می شود / از کودکان درون شاخ و برگ / بستاب اکتون، این جا، اکتون، همیشه. «این جا و اکتون» در حوزه بی زمان تخلیل موجود است تا در هر زمان یا مکانی ویژه.

سطر نخست «الیست کوکر» «در آغاز زمان پایانم قرار دارد» است و سطر پایان آن «در پایان آغاز» این متصاد گویی به چه معنی است؟ در سیر شعر چه روی می دهد؟ سطر نخست «الیست کوکر» با عبارت «زمان مغموم تبا» ادامه که با آن «برت نورتون» به ابهام پایان می یابد. به یاد ما می آورد که از همان آغاز زاده شدن می میزیم. شاعر با منعکس کردن تعبیر کتاب های مقدس (زمانی هست برای ساختن) در بند نخست شعر، به ما نشان می دهد که همه آفرینش های انسانی «بیهوده» است و در برابر نیروی مخرب زمان ناتوان. در طول شعر، شاعر تصاویر پیشتری از تمدن محضر ما بدست می دهد. رؤیت شبانی زندگانی ساده و