

بازتاب کمنگ‌شدن جایگاه شعر و ارزش‌های معنوی در شعر تی. اس. الیوت، شاعر انگلیسی (امریکایی تبار)، و مهدی اخوان ثالث

* رحمن مکوندی

چکیده

از آغاز رنسانس تا به امروز، مسیر اندیشه بیشتر دانشمندان — بهویژه در جهان غرب — بر این تفکر که علم، خاصه علوم تجربی، یگانه چاره‌بخش گرفتاری‌های انسان است، استوار بوده است. براساس این شیوه تفکر، هر پدیده و یا باوری که با ترازوی علم قابل اندازه‌گیری نبود، بی‌اعتبار شمرده می‌شد. این شیوه تفکر به کمنگ‌شدن امور معنوی و اخلاقی و نیز هنر و شعر منجر شد. یکی از نتایج تحولات مذکور، تنها‌بی و سرگشتنگی انسان بوده است. در مقاله حاضر تلاش شده است بازتاب این شیوه تفکر و نیز تحولات حاصل از آن در شعر تی. اس. الیوت و مهدی اخوان ثالث بررسی شود.

کلیدواژه‌ها: علوم تجربی، کمنگ‌شدن نقش شعر و هنر، تنها‌بی و نومیدی انسان.

مقدمه

شاید بتوان گفت که عصر رنسانس، نقطه آغاز شکل‌گیری ساختار زندگی و تفکر نسان امروزی است. این عصر، مرحله نخست رخدادهایی است که تأثیرات مثبت و یا منفی آنها هنوز بر زندگی بسیاری از ساکنان جهان امروز، بهویژه در بخش‌هایی از جهان که از آن به عنوان «جهان غرب» نام برده می‌شود، به‌چشم می‌خورد. واژه «رنسانس» که معنای واژگانی آن «نوزایی» است، نخست در سال‌های پایانی قرن چهاردهم در ایتالیا به کار برده شد و سپس در طی قرون پانزدهم و شانزدهم در سراسر اروپا رواج یافت. در عصر رنسانس، روشنفکران و اندیشمندان تلاش کردند با ترجمه و طرح دوباره آثار اندیشمندان رومی و یونانی، افق‌های تازه‌ای پیش‌روی جامعه‌ای که به‌شدت تحت سیطره همه‌جانبه کلیسای کاتولیک قرار داشت، بگشایند.

در قرون وسطا، برداشت انسان از کیهان و فضای پیرامون خود، بر نظریات بطلمیوس، که زمین را مرکز جهان می‌دانست، استوار بود. این نظریه در میان اهالی کلیسا نیز مورد پذیرش بود؛ زیرا با باور مسیحی که «انسان، اشرف مخلوقات است»، سازگاری داشت. در همین دوران، نظریات کپرنیک — ستاره‌شناس معروف — رواج یافت و نظریات بطلمیوس را بی‌اعتبار ساخت. کپرنیک بر این باور بود که زمین مرکز جهان نیست، بلکه سیاره‌ای است میان سایر سیارات. این نظریه، ضربه شدیدی به اعتبار کلیسا وارد ساخت.

درنتیجه این تحول، و نیز رواج اندیشه‌های اندیشمندان یونانی و رومی در میان اندیشمندان و اصلاح‌گران مذهبی عصر رنسانس — مانند مارتین لوتر — این باور رواج یافت که انسان می‌تواند با اتکا به نیروی عقل خود، و بی‌نیاز از کمک یا راهنمایی کلیسا، سعادت خود در این جهان و نیز جهان دیگر را به دست آورد.

در قرن‌های شانزدهم و هفدهم، رواج اندیشه‌های علمی باعث عقب‌نشینی بیشتر کلیسا از صحنه زندگی و تفکر جامعه شد. در این دو قرن، فیزیکدان‌هایی مانند گالیله، کپلر، و فیزیکدان و فیزیولوژیست معروف انگلیسی، ویلیام هاروی، و نیز فرانسیس بیکن، نقش زیادی در رواج تفکر علمی ایفا کردند.

در قرن هیجدهم، مکتب اومانیسم و پوزیتیویسم پدیدار شدند. در مکتب اومانیسم، انسان و آسایش انسان را ملاک اعتبار هر نظریه‌ای می‌دانستند و پیروان مکتب پوزیتیویسم بر این باور بودند که بشر می‌تواند صرفاً به یاری دانش و علوم تجربی، بر تمامی مشکلات پیش‌رو پیروز شود. در این قرن، درنتیجه تحولات پیش‌گفته، این باور در میان اندیشمندان و حتی عامه مردم پدیدار شد که بشر می‌تواند با اتكا به اندیشه، تجربه و دانش تجربی خود، بی‌نیاز از رهبران مذهبی و نیرویی ماورای طبیعی، بر مشکلات پیش‌روی خود پیروز شود و زندگی سعادتمندی در همین جهان، و نه جهانی دیگر، خلق کند.

در نیمه اول قرن نوزدهم، نظریات داروین – زیست‌شناس معروف انگلیسی – نقش زیادی بر ساختار فکری، سیاسی و حتی اقتصادی اروپا بر جای گذاشت. نظریات داروین ازقبيل «منشأی گونه‌ها» – که نسب انسان را به نوعی شامپانزه پیوند می‌داد – و نیز نظریه‌های «تنابع‌بقا»، «انتخاب اصلاح» و «انتخاب طبیعی» باعث شدند که جنبه‌های معنوی و قدسی انسان کاهش یابد و بر جنبه جسمانی او تأکید شود.

درنتیجه این تحولات، حرکتی که با فاصله‌گرفتن از کلیساي کاتولیک آغاز شده بود، کم کم به فاصله‌گرفتن از مسیحیت و سپس فاصله‌گرفتن از کلیه امور قدسی و معنوی منجر شد. این امر نیز بهنوبه خود، تحولاتی ازقبيل کمرنگ‌شدن دیگر ارزش‌های نسبی، همانند امور معنوی، اخلاق، هنر و شعر را موجب شد.

تأثیر این شیوه نگرش در اخلاق و هنر و بازتاب آن در شعر دو تن از شاعرانی که در جامعه خود از برجستگان این فن بهشمار می‌روند، یعنی مهدی اخوان ثالث و تی. اس. الیوت، موضوعی است که در نوشتار حاضر تلاش شده است – در حد توان و ظرفیت مقاله – توضیح داده شود.

الف - کمرنگ‌شدن جایگاه شعر

در ادبیات غرب، تا قرن هیجدهم، شاعران خود را هدایت‌کننده جامعه می‌دانستند و شعر خود را به‌قصد تعالی آن می‌سروندند. جامعه هم این نقش را کم‌وبیش پذیرفته بود. درواقع،

بخش اعظم افکار و احساسات جامعه تا قرن هیجدهم را شاعران شکل می‌دادند. از همین روی، آلساندر پوپ — شاعر مطرح این قرن — شعر «مقاله‌ای در باب انسان»^۱ را می‌نویسد که هدف آن، آموزش آینین زندگی است. ساموئل جانسون — دیگر شاعر مطرح این دوره — نیز بیشتر اشعار و مقاله‌های خود را به قصد آموزش جامعه می‌نوشت. در اواخر همین قرن، ویلیام بلیک در آغاز شعر معروف خود، «آهنگ‌های تجربه»، شاعر را پیامبری می‌شمارد که می‌تواند از حال، گذشته و آینده بگوید:

بشنو آواز شاعر !!
 که حال و گذشته و آینده را می‌بیند،
 که گوش‌هایش شنیده‌اند
 کلمات مقدس را ...

در قرن نوزدهم، یعنی عصر رمانتیسم، شاعرانی مانند ویلیام وردزورث، جان کیتس و رابرت شلی بر این باور بودند که طبیعت نقش آموزگار را برای بشر ایفا می‌کند و شاعران با تصویر جلوه‌های طبیعت، شیوه درست‌زنیستن را به انسان می‌آموزند. در نیمه دوم همین قرن، یعنی در عصر ویکتوریا، نیز گرچه شاعرانی همانند آفریدگان لرد تینیسون و ماتیو آرنولد از جامعه‌ای صنعت‌زده و مادی گله‌مند بودند، حداقل می‌دانستند حرف آنها گوش شنوازی دارد.

اما در قرن بیستم، قرنی که الیوت و اخوان در آن می‌زیستند، این شرایط تغییر کرد. درواقع، در عصر الیوت، شاید برای نخستین بار، شاعر پس از اینکه احساس می‌کند حرف او خریداری ندارد، از خود می‌پرسد: آیا اصولاً باید شعر گفت یا نه. ایان همیلتون^۲ در مقدمه راهنمای دانشگاه آکسفورد برای شعر قرن بیستم به این نکته اشاره می‌کند:

پیش‌تر از این، در هیج دوره‌ای از تاریخ ادبیات، آفرینندگان شعر ناچار نبودند این همه بی‌پرده، این پرسش را از خود بپرسند: چرا باید شعر گفت؟ در هیج دوره‌ای از تاریخ ادبیات، این همه خواننده بالقوه شعر وجود نداشت و در عین حال، در هیج دوره‌ای مردم به شعر این همه بی‌توجه نبوده‌اند. (همیلتون، ۱۹۹۴: ۶)

بازتاب این احساس را می‌توان در بخش نخست دشت سترون^۱ که «دفن مردگان» نام

دارد، مشاهده کرد:

شهر غیرواقعی

در زیر مه قهقهه‌ای بامداد زمستانی روی پل لندن روان بود جمعیتی بس زیاد

هیچ نمی‌دانستم که مرگ درربوده اینقدر زیاد

به‌ندرت می‌کشیدند آهایی کوتاه

و هر کس چشم دوخته بود به پیش پا

ز سریالی تپه و سرازیری خیابان ویلیام شاه

بود روان سیل جمعیت بدانجا

که ماری ولنوث قدیس با آهنگی میرا

می‌شمرد بر ضربه نهایی ساعت‌ها را

در چنین جایی چشم فتاد به آشایی

فریاد برآوردم «استستون»! ای همسفری که در میلان

بودی با من در کشتی! بگو ببینم

نشی که سال گذشته در باخت کاشتی

جوانه زده؟ امسال شکوفا خواهد شد؟

یا یکه یخندان نایه‌هنگام آن را سوزانده است؟

آه، دور کن از اینجا سگ را

تا مبادا برون آورد با چنگالش نعش را

چون او دوستی وفادار باشد انسان را

تو ای hypocrite lecteur! – mon samblable, – mon frer

در این بخش از شعر، نه تنها شهری که شاعر به آن اشاره می‌کند، «غیرواقعی» است، بلکه جمعیت روانی که از روی پل می‌گذرند نیز غیرواقعی به‌نظر می‌رسند. عبارت «نمی‌دانستم مرگ این‌همه را درربوده است»، این جمعیت را به مرده‌های متحرکی مانند می‌کند که بی‌هیچ اراده و احساسی همانند آدم‌های ماشینی درحال حرکت هستند. درمیان این جمعیت، که حتی توان آه‌کشیدن هم ندارند، تنها صدایی که به گوش می‌رسد، ناقوس مرگ است.

انسان‌های غرق در زندگی مکانیکی، همنوعان ازدست رفته خود را فراموش کرده‌اند و تنها موجودی که یادی از مردگان می‌کند، سگی است که در پی استخوان مردگان است. تصاویر مرگ، و یخندهان و عدم رویش در این شعر، درواقع نمادی از خشکسالی معنوی و فرهنگی جامعه‌ای است که علم‌زدگی و غرق‌شدن در زندگی مادی در ذهن او جایی برای اموری مانند شعر باقی نگذاشته است. در پایان این بخش از شعر، شاعر با نقل قولی از بودلر که ترجمه آن «ای خواننده پرتزویر، ای همسان من، ای برادر!» است، آخرین ضربه را به جامعه‌ای که برای هنر و شعر گوش شنوابی ندارد، وارد می‌سازد.

شعر «سرود عاشقانه آفرید جی. پروفراک»¹ نیز به کمرنگ‌شدن جایگاه هنر و شعر در جامعه اشاره می‌کند. در این شعر، با جامعه‌ای سطحی‌نگر روبه‌رو هستیم که در آن، شاعر وصله‌ای ناجور است. از همین روی، در این شعر، میکل آنث که در ادبیات و فرهنگ اروپا به عنوان نمادی از هنر مشهور است، موضوع صحبت مجالس زنانه است:

در اتاق، زن‌ها می‌آیند و می‌رونند

و درمورد میکل آنث گفت و گو می‌کنند

درواقع، ناتوانی جسمی و جنسی پروفراک — شخصیت اصلی شعر — که الیوت بر آن تأکید دارد، در این شعر، همانند شعر «دشت سترون»، نمادی است از ناتوانی شاعر برای آفریش ادبی در فضایی که این امکان را از او گرفته است. در فضایی که میکل آنث چنین شرایطی دارد، حال و روز شاعر بهتر نیست. این شرایط را الیوت در چند سطر بعد در این شعر توضیح می‌دهد:

من شاهزاده هاملت نیستم — و نباید هم که باشم

لُرد ملازمی هستم که به عنوان سیاهی لشکر در التزام رکاب است

که یکی دو صحنه را شروع می‌کند، شاهزاده را پند می‌دهد،

بی‌شک بازیچه ساده‌ای است، حرمت‌گذار و خوشحال

از آنکه به کار آمده است، و محافظه کار، دوراندیش و تیزیین

سر تا پند و حکمت‌های اغراق‌آمیز ولی اندکی کندزن

گاهگاهی تقریباً مضمون، و گاهگاهی تقریباً دلخک.

در فصل پنجم شعر بلند «آوازهای چهارگانه»^۱ که «ایست‌کولر» نام دارد نیز الیوت بهجایگاه شعر و شاعر در زمانه خود می‌پردازد. جان اف. دانیای بدرستی اشاره می‌کند که «آهنگ‌های چهارگانه» هم شعر و هم نقد شعر هستند. یکی از مضامین اصلی این اشعار، ارزشیابی دوباره آن چیزی است که شاعر می‌تواند و باید انجام دهد و اینکه هدف و دستاورد شعر در زمانه ما چیست (سولیوان، ۱۹۹۴: ۷۸). تصویری که الیوت در این شعر از جایگاه شعر و شاعر ارائه می‌دهد، خوشایندتر از تصاویر قبلی نیست:

پس همینجا هستم، در نیمه‌راه، بیست‌سال گذراندهام
بیست‌سالی که بیشترش بر باد رفت، سال‌های میان دو جنگ
کوشای برای آموزش به کاربردن کلمات، و هر کوششی
آغازی است کاملاً جدید و شکستی دگرگونه
چون انسان تنها تسلط بر کلمات را آموخته
برای بیان آن چیزی که نیازی به گفتگش نیست
و یا برای سبکی که رغبت ادایش نیست.

***

مهدی اخوان ثالث، به عنوان شرایط متفاوت جامعه‌ای که در آن می‌زیست، به اندازه الیوت احساس نمی‌کرد که شعر و شاعر جایگاه خود را در اجتماع ازدست داده است. در واقع، در زمانه‌ای که اخوان می‌زیست، نقش شاعر به عنوان فردی پیشگام در مسائل اجتماعی و سیاسی توسط جامعه پذیرفته شده بود. با این‌همه، اخوان نیز همانند دیگر شاعران بزرگ، به واسطه گستردگی بینش خود توانست نشانه‌های خطر را احساس کند.

یکی از اشعاری که این نگرانی در آن بازتاب یافته، شعر «درخت معرفت» است. «درخت معرفت» در نگاه نخست، شعری ضدعلم و دانش به نظر می‌رسد:

ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت
یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخسارست

اما در ادامهٔ شعر، هنگامی که شاعر با عبارت «شهر افلاطون ابله»، مدینهٔ فاضلۀ افلاطون را بهباد انتقاد می‌گیرد، منظور او روشن‌تر می‌شود. در این شعر، انتقاد اخوان متوجه کسانی است که چشم‌وگوش‌بسته پیرو قبلهٔ دانش هستند و هرچه — از جملهٔ شعر — را که نتواند از آزمون روش‌های تجربی سربلند بیرون آید، مردود می‌شمارند. افلاطون، هم به عنوان پدر علم تجربی و هم به عنوان کسی که در مدینهٔ فاضلۀ خود با شاعران دشمنی داشت^(۱)، بیشترین انتقاد را در این شعر نصیب خود می‌کند.

در این شعر، اخوان به جامعه‌ای فایده‌گرا^(۲) می‌تازد که هر پدیده‌ای را تنها با توجه به نقص ابزاری آن برای برطرف‌ساختن نیازهای جسمانی انسان ارزیابی می‌کند. در چنین جامعه‌ای، امور نسبی و هنری که صرفاً ارزش زیبایی‌شناختی^(۳) دارند و با معیارهای علوم‌تجربی قابل پذیرش نیستند، جایگاه چندانی ندارند. از همین روی، در نزد اخوان، قارقار یک کlag از گفته‌های چنین فیلسوفانی که افکارشان زمینه‌ساز پیدایش چنین جامعه‌ای است، زیباتر است:

ای کlag صبح‌های روشن و خاموش برفی
خوش‌تر از هر فیلسوفی دوست دارم قارقارت

اخوان پس از ذکر آنچه که ناخوشایند او است، به «شهر شعر» و در واقع جامعهٔ مورد علاقهٔ خود بازمی‌گردد. شهر ایده‌آل اخوان در هیچ قالب سیاسی نمی‌گنجد. تنها ویژگی این شهر این است که در آن، نه علم، بلکه شعر حکم‌فرمایی می‌کند:

سوی شهر شعر گردم باز، و دیوار از هوایش
زانکه دیوار آهنین ملکیست، هیچستان دیارت.

شعر «چاوشی» نیز از جملهٔ اشعاری است که در آن، دغدغه‌های اخوان درمورد جایگاه شعر و شاعر در زمانهٔ خود بازتاب یافته است. در این شعر، که یادآور شعر معروف «راه نرفته» اثر رابرت فراست^(۴) — شاعر امریکایی — است، دغدغهٔ اصلی شاعر، مسئلهٔ انتخابو تصمیم است. در این شعر، شاعر، گریزان از جامعه‌ای ناخوشایند، قصد سفر و یا شاید هم گریز به

1. utilitarian

2. aesthetic

3. “The Road Not Taken” by Robert Frost

سرزمینی دیگر دارد:

بیا ره‌توشه برداریم،

قدم در راه بی‌بازگشت بگذاریم

بینیم آسمان «هرکجا» آیا همین رنگ است؟

در سطرهای بعدی شعر، هم مقصد شاعر و هم دلیل گریز او از جامعه‌اش آشکار می‌شود.

علت اصلی ترک شهر خود، این است که شهر او شهر شعر نیست:

کجا؟ هرجا که پیش آید

به آنجایی که می‌گویند

چو گل روییده شهری روش از دریای تر دامان و در آن چشم‌هایی هست

که دائم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن

و می‌نوشد از آن مردی که می‌گوید:

«چرا بر خویشن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن با غی

کز آن گل کاغذین روید؟»

و سرانجام اینکه در «آخر شاهنامه» که شدیدترین حمله اخوان ثالث به دنیای صنعت‌زده

پیرامون خود است، باز هم پای شعر و هنر درمیان است. اخوان در این شعر، به دنیایی می‌تازد

که در آن، شاعر، موجودی غریب و بیگانه است:

ما

فاتحان شهرهای رفته بر بادیم

با صدایی ناتوان تر زانکه بیرون آید از سینه

راویان قصه‌های رفته از یادیم

کس به چیزی، یا پشیزی، برنگیرد سکه‌هایمان را

گویی از شاهی است بیگانه.

ب - کمرنگ شدن عشق و ارزش‌های معنوی

نگرانی الیوت از کمرنگ شدن عشق و معنویت را می‌توان در همان بخش نخست شعر

«دشت سترون»، که «تdefin مرده» نام دارد، مشاهده کرد. در این بخش از شعر، شاعر

به داستان یک عشق که در گذشته بین یک پسرعمو و دخترعمو وجود داشته است، اشاره

می‌کند:

نخستین بار یک سال پیش به من سنبل دادی و زان پس
مرا دختر سنبل دادند نام
با این‌همه، آنگاه که دیروقت از باغ سنبل بر می‌گشتیم و تو
دست‌هایت پر و موها یت خیس بود،
من، بند آمده بود زبانم و سیاهی می‌رفت چشم‌مانم
نه زنده بودم و نه مرده، چیزی نمی‌فهمیدم و تنها، در سکوت، خیره
به روشنایی می‌نگریسم.

اما در بخش دوم «دشت سترون»، یعنی «بازی شطرنج»، از طریق تصویری که الیوت از یک بانوی ثروتمند ارائه می‌دهد، شرایط معنوی زمان حال جامعه بازتاب می‌یابد. در این بخش از شعر، زبان لطیف شعر جای خود را به زبانی روزمره و خالی از لطفت می‌دهد:
بہت گفت «لیل»: «همه دندوناتو بکش و یک دست دندون حسابی
تو دهنت بگذار...»؛ «من قسم می‌خورم که گفت - دیگه رغبت نمی‌کنم بہت نگاه کنم.»
من هم گفتم: «من هم دیگه نمی‌تونم».«
و تازه حیونکی آلبرت رو بگو که چهار سال آزگار تو نظام بوده
و دلش برای خوشی لک زده. تازه اگه تو هم بهش خوشی نرسونی،
چیزی که فراوانه زنه...»

در اظهارنظر پیتر میلوارد در مورد این بخش از شعر، بر این نکته تأکید می‌شود که ساختار زندگی مدرن، امکان وجود عشق را ناممکن ساخته است:

رابطه بین بانوی ثروتمند و مشعوق او را شاعر به عنوان نمادی از رابطه‌ای کلی که بین زن و مرد در دنیای مدرن برقرار است، مطرح می‌کند؛ رابطه‌ای که به علت لذت‌جویی جنسی انسان مدرن، از رابطه‌ای انسانی به رابطه‌ای که در آن افراد صرفا خودخواهانه در پی کسب لذت هستند، مبدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، خستگی و بی‌تفاوتی است. (سولیوان، ۱۹۹۴: ۱۱۶)

در بخش سوم شعر «دشت سترون»، که «خطابه آتش» نام دارد، شاعر با توصیفاتی از لندن امروزی، و نیز ذکر نوع رابطه زن و مرد در زمانه خود، به غیبت عشق و معنویت در جامعه خود اشاره دارد:

آب رودخانه، بطری خالی، پاکت ساندویچ، دستمال ابریشمی،

جعیه‌های مقوایی، ته سیگار و یا سایر نشان‌های شب‌های تابستانی را نمی‌آورد؛ پریان سفر کرده‌اند.

و یارانشان، پسران هرزه‌گرد مدیران شرکت‌های شهر سفر کرده و آدرسشان را هم نداده‌اند.
بر کرانه آب‌های «لمان»^۱ نشستم و گریستم.

شعر «مردان پوک» نیز، همان‌گونه که عنوانش به خوبی گویا است، انتقادی است بر زمانه‌ای که انسان‌های آن از هر نوع ارزشی از جمله عشق تهی هستند. در این شعر نیز، همانند دشت سترون، آنچه هست، نازایی و خشکسالی معنوی است:

ما مردان پوکیم، مردان انباشته‌ایم

یکدیگر را تکیه‌گاهیم

کله‌هایمان را از کاه آکنده‌اند

افسوس، هنگامی که با هم زمزمه می‌کنیم
صدای‌های گرفته‌مان

همچو آوای باد در علف‌های خشک

و یا پاهای موش بر شیشهٔ شکسته
خشک و بی‌معنی است.

در بخش‌های بعدی این شعر، انسان‌گویی از هیئت انسانی خود بیزار است و دوست دارد

در نقش حیوانات ظاهر شود:

بگذار تا من هم عمدتاً لباس بدی بر تن کنم

پوست موش و پر کلاع

«کاهیلدر» درمورد این ایيات گفته است:

این بخش از شعر هم نوعی ریشخند رفتار آدمی است و نقابی است که مردان پوک بر چهره می‌گذارند. آنها نمی‌خواهند در هیچ انتخاب معنوی و اخلاقی از حق انتخاب خود استفاده کنند. آنها می‌خواهند بی‌هیچ قاعده‌ای رفتار کنند و نیازهای اولیه خود را برطرف کنند، بی‌آنکه هدفی والا داشته باشند. (سولیوان، ۱۹۹۴: ۴۹)

1. دریاچه‌ای در ژنر (دریاچه‌ای در ژنر)

مرگ عشق واقعی را در شعر «سرود عاشقانه آلفرد جی. پروفراک» نیز می‌توان مشاهده کرد. در این شعر، شخصیت محوری شعر، یعنی پروفراک، هیچ شباهتی به عشاقد ندارد. او انسانی مفلوک است که بهشدت دچار ترس و عزت نفس پایین است. درواقع، این عاشق بهجای اینکه همانند عشاقد متعارف باشد، دچار روزمرگی جامعه‌ای مادی است که فقط به ظواهر می‌اندیشد و عشق و گرایش‌های رمانیک در آن جایی ندارند. در این شعر، عاشق حتی جرأت ابراز عشق خود را ندارد:

درواقع وقت خواهد بود که شکاک از خود بپرسم:

«آیا جرأت می‌کنم» و «آیا جرأت می‌کنم؟»

وقتی که برگردم و از پله‌ها سرازیر شوم

با لکه خالی وسط سرم -

(خواهند گفت: موهايش دارد می‌ریزد) ...

آیا جرأت دارم آرامش جهان را برهمن بزنم؟

پروفراک درواقع تصوری از عشق و زیبایی در ذهن دارد؛ اما ساختار محیطی که در آن زندگی می‌کند، عملی شدن این تصور را ناممکن ساخته است:

دخلتران دریا را شنیده‌ام که برای هم آواز می‌خوانند

باورم نمی‌شود که برای من هم آواز بخوانند

آنها را دیده‌ام که بر سینهٔ موج سوار شده‌اند

و هنگامی که باد، آب سیاه و سفید را درهم می‌آمیزد

بر گیسوان سفید موجی پس‌رانده شانه می‌زنند... .

***

اخوان نیز، همانند الیوت، دغدغهٔ کمرنگ‌شدن ارزش‌های کهن انسانی از جمله عشق را داشت. داریوش آشوری از جمله منتقدانی است که برخلاف دیگر منتقدان که بر جنبهٔ سیاسی و اجتماعی شعر اخوان تأکید می‌ورزند، به این موضوع اشاره می‌کند:

اخوان به ذات، مردی اخلاقی است و مرد اخلاقی نمی‌تواند در زمانه‌ای که پایهٔ همهٔ

ارزش‌ها سست شده است و هیچ مرجعی نیست که بتواند معیارهایی برای رفتار و زندگی

پیش پای آدمیان بگذارد، به‌آسودگی زندگی کند... همین سرشت اخلاقی اخوان است که

در شعرش به صورت ستایش پی‌پای نجابت و پاکی و خوبی بازمی‌تابد. (آشوری، ۱۳۸۰:)

شعر «ناگه غروب کدامین ستاره»، از جمله اشعاری است که در آن اخوان نگرانی خود را از کمرنگشدن ارزش‌های معنوی از جمله راستی و عشق ابراز و بهطور ضمنی این نکته را بیان کرده است که در برخی شرایط، عشق و ارزش‌های والا انسانی قربانی می‌شوند. آنچه در نگاه نخست درمورد این شعر به‌چشم می‌خورد، این است که شعر نه تنها از نظر مضمون، بلکه از لحاظ ساختار به «دشت سترون» و نیز «سرود عاشقانه پروفراک» الیوت شباهت دارد. این شعر — همانند دشت سترون — با قراردادن چندین تصویر ناهمگن در کنار هم تشکیل شده است. راوی شعر، همانند راوی شعر «سرود عاشقانه آفراد جی. پروفراک»، همراه با سایه خود گشته در شهر می‌زند. راوی این شعر هم، آنچه مشاهده می‌کند، آشفتگی و ناهمخوانی است:

هرجا که من گفتم، آمد

در کوچه‌پس کوچه‌های قدیمی، میخانه‌های شلوغ و پرانبوه غوغای
از ترک، ترسا، کلیمی
اغلب چو تب مهریان و صمیمی
میخانه‌های غم‌آسود

با سقف کوتاه ضربی و روشنی‌های گمگشته در دود
و پیشخوان‌های پرچرک و چربی...

او دید، من نیز دیدم

مرد و زنی را که آرام و آهسته با هم
چون دو تذرو جوان می‌چمیدند...

در چارچار زمستان

من دیدم، او نیز می‌دید

آن زنده‌پوش جوان را که ناگاه
صرع دروغینش از پا درانداخت...

تمامی عناصر شعر، حاکی از پوسیدگی، غم، بیماری و افسردگی است. حتی مهریانی آنها حاکی از بیماری است (اغلب چو تب مهریان و صمیمی). سپس تصویر دو عاشق را می‌بینیم؛ اما بلاfacile تصویر جوانی ظاهر می‌شود که احتمالاً به علت فقر و دلیل ناشناخته دیگری خود را به بیماری صرع زده است. تصاویری که از پی این تصویرها می‌آیند نیز به هیچ روی

خوشایند نیستند و باعث می‌شوند که تصویر زوج عاشق که «چون دو تذرو جوان با هم می‌چمیدند»، وصله‌ای ناجور بهنظر برسد. در چنین فضایی سرشار از سیاهی، جایی برای عشق و رمانسیسم باقی نمی‌ماند. شاعر با ذکر عبارت «ترک و ترسا و کلیمی»، به شعر کلیت می‌دهد و شعر را از بیان انتقادی اجتماعی جامعه خود فراتر می‌برد و محدوده جغرافیایی آن را وسیع‌تر می‌کند؛ و شعر شرحی می‌شود از آنچه که انسان زمانه شاعر با آن رو به رو است. در شعر «آخر شاهنامه» نیز اخوان از نابسامانی فرهنگی جامعه‌ای «بی‌آزم و بی‌آین»

انتقاد می‌کند:

هان کجاست؟

پایتخت این بی‌آزم و بی‌آین قرن؟

کاندران بی‌گونه‌ای مهلت

هر شکوفه تازه‌رو بازیچه باد است.

همچنان که حرمت پیران میوه خویش بخشیده

عرصه انکار و وهن و عذر و بیداد است.

جامعه‌ای که اخوان در این شعر، به این دلیل که «حرمت پیران میوه خویش بخشیده» را «انکار» می‌کند، بهباد سرزنش می‌گیرد، جامعه‌ای است سرشار از غروری که به‌واسطه پیشرفت‌های علمی در آن به وجود آمده است.

۱۸۴

دانشنامه علمی پژوهشی

وی هرآنچه را که به گذشتہ او تعلق دارد، طرد می‌کند.

نقد فروغ فرخزاد از این شعر، حق مطلب را به‌خوبی ادا کرده است:

در قطعه آخر شاهنامه که یکی از زیباترین قطعات و بی‌گمان یکی از قوی‌ترین شعرهایی است که از پیدایش شعر نو تابه‌حال سروده شده است، او حماسه قرن ما را می‌سراید. از دنیایی قصه می‌گوید که در آن روزها خفغان گرفته، زندگی له و فاسد شده و خون‌ها تبخیر گشته است. قصه تنهایی انسان‌هایی را می‌گوید که علی‌رغم همه جهش‌های مبهوت فکری‌شان در زمینه‌های مختلف، با معنویتی حقیرشده سرو کار دارند. (شمس لنگرودی،

(۵۱۸: ۱۳۷۸)

با درنظر گرفتن این شباهت‌های فکری و ادبی در شیوه بازتاب تحولات زمانه در شعر این دو شاعر، می‌توان نتیجه گرفت که اخوان و الیوت با تأکید بر گذشتہ، قصد داشتند به

انسان معاصر خود که با ازدستدادن ارزش‌های اصیل گذشته درحال استحاله‌شدن بود، هشدار دهنده آنان قصد داشتند به انسان مدرنی که سرمست از پیشرفت‌های خود در فنون، بی‌هیچ مکث و توقفی به‌پیش می‌رود، یادآوری کنند که بیش از آنکه اسباب سریع ترسییدن به مقصد را فراهم کند، از خود بپرسد: کجا بوده است، در چه مسیری قرار دارد، و مقصد او کجا است؟

بازتاب اخلاق در شعر این دو شاعر نیز همین پیام را درپی دارد: بیان این نکته که بشر تهی از هنر، عشق و معنویت، به انسانی سرگشته، تنها و افسرده مبدل خواهد شد. درواقع، انسان تهی از عشق و معنویت، درنهایت، ممکن است به «سیبل» — شخصیت افسانه‌ای که الیوت در آغاز «دشت سترون» آورده است — تبدیل شود؛ انسانی تهی که عمر جاودان دارد، اما انگیزه‌ای برای زیستن ندارد.

نگرانی این دو شاعر از کمرنگشدن نقش ادبیات و هنر نیز ناشی از نگرانی آنها درمورد سرنوشت بشر است. هنر و ادبیات می‌توانند در کنار لذت زیبایی‌شناختی و به بیان دقیق‌تر، از طریق لذت زیبایی‌شناختی، با یادآوری گذشته و درواقع سرشت واقعی انسان، از تبدیل شدن او به ماشینی خطرناک جلوگیری کنند. حکم‌فرمایی دانش تجربی که گسترش صنعت، یکی از نتایج آن است، نه تنها به طبیعت و محیط زیست بشر زیان رسانده، بلکه به محیط زیست فرهنگی انسان معاصر هم آسیب وارد کرده است. درواقع، اخوان و الیوت به عنوان پاسداران محیط زیست فرهنگی، هنری و اخلاقی زمانه خود — و نیز زمانه ما — درباره ازمیان رفتن این ارزش‌ها به بشر هشدار می‌دهند: اخلاق، هنر، شعر و معنویات ممکن است همانند برخی از موجودات ظریف نتوانند دربرابر حضور سهمگین علم، صنعت و فضای ذهنی خشک و ریاضی‌وار دوام بیاورند. پیام الیوت و اخوان این است که زیانی که به‌واسطه ازمیان رفتن این ارزش‌ها به انسان وارد می‌شود، از زیانی که به‌واسطه نابودی عناصر طبیعی به انسان وارد می‌شود، کمتر نخواهد بود.

پی‌نوشت

۱. در این مقاله، هنگام نقل قول اشعار الیوت، از ترجمهٔ پرویز لشکری در کتاب دشت سترون و اشعار دیگر

- استفاده شده است (مشخصات کامل کتاب، در کتابنامه درج شده است).
۲. افلاطون در کتاب معروف خود، جمهوریت، که درواقع طرحی است از مدینه فاضلۀ این فیلسوف، هنگام تعیین جایگاه اجتماعی و حقوقی اقشار مختلف جامعه، و اینکه نقش هرکدام از این اقشار در پیشبرد اهداف متعالی جامعه چه مقدار است، وقتی به شاعران می‌رسد، نتیجه می‌گیرد که اصولاً شاعران هیچ‌گونه نفعی برای اجتماع ندارند و درنتیجه، نباید در مدینه فاضلۀ جایگاهی داشته باشند.

کتابنامه

- آتشی، منوچهر. ۱۳۸۲. اخوان، شاعری که شعرش بود. تهران: انتشارات آرمتیس.
- آشوری، داریوش. ۱۳۸۰. شعر و ندیشه. چاپ سوم. تهران: نشر مرکز.
- الیوت، تی. اس. ۱۳۵۱. دشت سترون و اشعار دیگر. ترجمه پرویز لشکری. تهران: انتشارات نیل.
- حقوقی، محمد. ۱۳۸۰. شعر زمان ما (ویژه اخوان ثالث). تهران: انتشارات نگاه.
- شمس لنگرودی. ۱۳۷۸. تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: نشر مرکز.
- شمیسا، سیروس. ۱۳۸۲. راهنمای ادبیات معاصر. تهران: نشر صیرا.
- کاخی، مرتضی (گردآورنده). ۱۳۷۰. باغ بی‌برگی (یادنامه مهدی اخوان ثالث). تهران: ناشران.
- Abrams, N. H. (General Editor). 1974. The Norton Anthology of English Literature. vol. two. New York: Norton and Company.
- Hall, Vernon. 1963. A Short History of Literary Critics. London: Merlin Press.
- Hamilton, Ian. 1994. The Oxford Companion to Twentieth Century Poetry in English. Oxford: Oxford University Press.
- Sullivan, Sheila, 1994. Critics on T. S. Eliot. New Delhi: Universal Book Stall.