

بررسی تطبیقی شعر و اندیشه‌تی. اس. الیوت و احمد شاملو

بر اساس مؤلفه‌های مدرنیته

حسن اکبری بیرق^{۱*}، نرگس سنایی^۲

۱. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

پذیرش: ۹۰/۱۱/۳۰

دریافت: ۹۰/۶/۱۸

چکیده

ادبیات تطبیقی از مهم‌ترین گونه‌های ادبی است که ما در یافتن وجوه مشترک اندیشه‌های بزرگان جهان- که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند- یاری می‌رساند و به نقاط وحدت اندیشه بشری پی می‌برد که چگونه اندیشه‌ای در نقطه‌ای از جهان توسط اندیشمندی، ادبی و یا شاعری مطرح می‌شود و در نقطه دیگر همان اندیشه به‌گونه‌ای دیگر مجال بروز می‌یابد.

مقاله حاضر نگاهی است تطبیقی به شعر، اندیشه، زمینه و زمانه دو شاعر بلندآوازه از دو فرهنگ و تمدن متفاوت: تی. اس. الیوت (۱۸۸۸- ۱۹۶۵م) انگلیسی و احمد شاملو (۱۳۰۵- ۱۳۷۹ش) ایرانی. زمانه زندگی این دو شاعر از دیدگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همسانی‌هایی داشته که در نهایت، به تولید آثار و اندیشه‌های مشابهی منجر شده است. شاملو در ایران به عنوان شاعری اجتماعی شناخته شده که مانند الیوت در برهه‌ای حساس و پرآشوب زیسته است. الیوت تحت تأثیر جنگ جهانی و دوران مدرنیسم بوده و شاعر ایرانی هم کودتای ۲۸ مرداد و جنگ جهانی دوم و دوران گذار از جامعه سنتی به مدرن را تجربه کرده است.

در این مقاله، ابتدا مختصراً درباره واژه مدرن و مدرنیته در اروپا و ایران بحث می‌شود، سپس با بهره‌گیری از شیوه نقد تطبیقی و با تکیه بر مؤلفه‌های مدرنیته و مدرنیسم ادبی، بین مضماین مشترک در آثار الیوت و شاملو مقایسه‌ای صورت می‌گیرد. همانندی‌های زیادی بین شاملو و الیوت برای مطالعه تطبیقی می‌توان یافت و با توجه به همسانی‌های فراوان ذهنی و زبانی بین دو شاعر و با عنایت به همانندی‌های بسیار در تجربه‌های زیسته مشترک بین ایشان، می‌توان نتیجه گرفت شرایط زیستی مشابه همواره می‌تواند آثار ادبی همگونی پیدی آورد.

واژه‌های کلیدی: ادبیات تطبیقی، شعر انگلیسی و فارسی در قرن بیستم میلادی، مدرنیته، الیوت، شاملو.

Email: a.beiragh@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:

آدرس مکاتبه: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، صندوق پستی: ۳۶۳-۳۹۵۱۹۵

۱. مقدمه

ادبیات تطبیقی- نقد ادبی- تلاقی ادبیات در زبان‌های مختلف و روابط پیچیده آن را در گذشته و حال بررسی می‌کند و نیز به روابط تاریخی آن از نظر تأثیر در حوزه‌های هنر، مکتب‌های ادبی و جریان‌های فکری می‌پردازد. اهمیت ادبیات تطبیقی به این جهت است که از سرچشمه‌های جریان‌های فکری و هنری ادبیات پرده بر می‌دارد؛ زیرا هر جریان ادبی در آغاز با ادبیات جهانی برخورده دارد و در جهت‌دهی به آگاهی انسانی یا قومی یاری می‌رساند. در ادبیات تطبیقی بیش از هرچیز، می‌توان به نقاط وحدت اندیشه بشری پی بردن که چگونه اندیشه‌ای در نقطه‌ای از جهان توسط اندیشمندی، ادبی و یا شاعری مطرح می‌شود و در نقطه‌ای دیگر همان اندیشه به‌گونه‌ای دیگر مجال بروز می‌یابد.

در بررسی تطبیقی که لازم است در دو حوزه زبانی متفاوت صورت گیرد، دو حیطه وجود دارد: نخست تأثرات فردی شاعران و نویسندگان از یکدیگر که صورتی آگاهانه دارد و ثمرة اقتباس ادبی ملت‌ها از یکدیگر است؛ مانند تأثیر سعدی از بختی. دو دیگر که «توارد» نام دارد، شامل تشابهات معنادار بین برخی آثار ادبی متعلق به فرهنگ‌های مختلف است؛ به این معنا که شاعر یا نویسنده‌ای بی‌خبر از همتای خود در سرزمینی دیگر و با زمینه فرهنگی و تاریخی متفاوت، به خلق اثری مشابه با وی پردازد. امروزه این بحث با نام ادبیات مقابله‌ای^۱ مطرح می‌شود که تکمیل‌کننده ادبیات تطبیقی است.

از آنجا که امروزه ادبیات تطبیقی یکی از بحث‌برانگیزترین گونه‌های نقد تطبیقی است، ضرورت این نوع بررسی می‌تواند راهکشای بسیاری از نکات مبهم در تحلیل شعر و اندیشه شاعران دو سرزمین و دو زبان مختلف باشد. از این‌رو، در ادبیات فارسی و مقایسه آن با ادبیات ملل مختلف دیگر می‌توان به تأثیر و تأثیر بسیاری در این گونه نقد ادبی دست یافت.

در مقاله حاضر یک پرسش اساسی مطرح می‌شود و آن این است که آیا می‌توان در یک بررسی تطبیقی، شعر و اندیشه و زمینه و زمانه دو شاعر بلندآوازه از دو فرهنگ و تمدن متفاوت، یعنی تی. اس. الیوت (۱۸۸۸-۱۹۶۵م) انگلیسی و احمد شاملو (۱۳۰۵-۱۳۷۹ش) ایرانی را با یکدیگر مقایسه کرد و آیا در این بررسی، به شباهت‌ها و تفاوت‌ها و به طور کلی تأثیر و تأثیر آن دو خواهیم رسید.

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. برای مطالعه تطبیقی افکار این دو شاعر، با بهره‌گیری از شیوه نقد تطبیقی و با تکیه بر مؤلفه‌های مدرنیته و مدرنیسم ادبی، بین

مضامین مشترک در آثار الیوت و شاملو مقایسه‌ای صورت گرفته است. از میان نظریه‌هایی که در مکتب‌های نقد تطبیقی وجود دارد، یعنی مکتب فرانسوی و آمریکایی، در این مقاله با معیارهای فرانسوی به بررسی و نقد پرداخته‌ایم. با توجه به نظریه‌های طرح‌شده در این مکتب، ادبیات تطبیقی با تمرکز بر دو اصل مهم تفاوت زبانی بین دو ملت و درنتیجه دو فرهنگ مختلف و اثبات رابطهٔ تاریخی بین آن دو، به بررسی تأثیر و تأثر ادبی می‌پردازد. بر اساس این دیدگاه، آثاری که به یک زبان نگاشته شده‌اند، در دایرهٔ بررسی‌های تطبیقی جای نمی‌گیرند.

دلیل گزینش این دو شاعر برای مطالعهٔ تطبیقی را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: ۱. زمانهٔ زندگی این دو شاعر از دیدگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همسانی‌هایی داشته است که سرانجام به تولید آثار و اندیشه‌های مشابهی منجر شده است. ۲. شاملو در ایران به عنوان شاعری اجتماعی شناخته شده که مانند الیوت در برهه‌ای حساس و پراشوب زیسته است. الیوت تحت تأثیر جنگ جهانی و دوران مدرنیسم بوده و شاعر ایرانی هم کوتای ۲۸ مرداد و همچنین جنگ جهانی دوم و دوران گذار از جامعهٔ سنتی به مدرن را تجربه کرده است. از این‌رو، همانندی‌های زیادی بین این دو شاعر برای مطالعهٔ تطبیقی می‌توان یافت. باری، با توجه به همسانی‌های فراوان ذهنی و زبانی بین دو شاعر و با عنایت به همانندی‌های بسیار در تجربه‌های زیستهٔ مشترک بین ایشان، می‌توان نتیجه گرفت شرایط زیستی مشابه همواره می‌تواند آثار ادبی همگونی پیدی آورد.

۲. ادبیات تطبیقی به مثابهٔ تحلیل بینامتنی

ادبیات تطبیقی فقط به تأثیر و تأثرها میان دو متن و دو گفتمان محدود نمی‌شود؛ زیرا می‌توان در یک تحلیل بینامتنی و بیناگفتمانی میان دو متن به گونه‌ای مطالعهٔ تطبیقی دست یافت. میشل فوکو می‌گوید:

مرزهای کتاب هیچ‌گاه مشخص نیست؛ یک کتاب و رای عنوان، نخستین سطرها و نقطهٔ پایانی اش دارای ترکیب درونی و شکل مستقل خود، به سطح نظامی از ارجاعات به دیگر کتاب‌ها و دیگر متن‌ها و دیگر عبارات می‌رسد؛ یک کتاب گرھی در میان یک شبکه است (بزدانجو، ۱۳۸۱: ۲۸۱).

این سخن را پیش از این باختین در نظریهٔ «منطق مکالمهٔ زبان» طرح کرده بود. او هر متنی را گفت‌وگویی می‌دانست میان چند آوا و به این نکته اشاره کرده بود که موضوع سخن

هرچه باشد، همواره به‌گونه‌ای بر زیان آمد و غیرممکن است بتوانیم از سخن‌های ازپیش‌گفته درباره یک موضوع دست بکشیم. اصطلاح *slove* روسی به معنای «واژه»، در مکتب باختین به معنای «گفته» یا «سخن» به کار می‌رود. «گفته» مجموعه‌ای از معانی را تولید می‌کند که از کش متقابل اجتماعی (گفت‌وشنود) مایه می‌گیرد. از آنجا که در ابتدایی‌ترین سطح برای هر نوع کنش ارتباطی، به‌طور بالقوه دست‌کم دو برداشت وجود دارد: یکی «گوینده/ نویسنده و دیگری شنونده/ خواننده»؛ باختین معتقد است سخن‌گو با پیش‌بینی یک پاسخ معین، خود را به سطح وضعیت ذهن «دیگری» می‌رساند. زبان از این نظر در ذات خود گفت‌وگویی است و صرف‌نظر از اینکه چه پاسخی به صورت بالفعل ارائه خواهد شد، درگیر نوعی گفت‌وگوست. او می‌گوید: «هر سخن حاضر و برباز آمده با تمام وجود به سخن‌گویی نامرئی پاسخ می‌گوید و واکنش نشان می‌دهد و به چیزی بیرون از خود و فراتر از محدوده‌های خود اشاره می‌کند.» (هارلن، ۱۳۸۵: ۲۵۴). کریستوا می‌گوید: «یک متن جایگشت متون و بینامتنی در فضای یک متن مفروض است که در آن گفته‌های متعدد برگرفته از دیگر متون با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی می‌کنند.» (آلن، ۱۳۸۵: ۵۸). بارت در مقاله «از اثر به متن» می‌گوید:

بینامتن که تمام متن را فرامی‌گیرد- زیرا خود آن متن میان متن یک متن دیگر محسوب می‌شود- نمی‌تواند با خاستگاه متن اشتباه شود. جست‌وجوی «منابع» و «تأثیرات» یک اثر موجب رضایت اسطوره خویشاوندی می‌شود. نقل‌قول‌هایی که متن را شکل می‌دهند، با اینکه پیشتر خوانده شده‌اند، ناشناخته و جدایی‌ناپذیر هستند، به همین دلیل نقل‌قول‌هایی بدون گیومه هستند (بودریار و دیگران، ۱۳۸۷: ۱۸۶).

بنابراین بارت توجه به موضوع تأثیر و تأثر در علوم- به‌ویژه در مطالعات بینامتنی- را ناشی از اسطوره خویشاوندی و نسب و نسب‌شناسی می‌داند و چنین می‌پندارد که انسان همواره از اینکه ریشه و نسب خود یا چیزی را بشناسد، لذت می‌برد و این اسطوره همواره و به شکل‌های گوناگون در جوامع سنتی حضور دارد.

میان دو عبارت «تحلیل بینامتنی» و «تحلیل بیناگفتمانی» این واژگان، متنی و گفتمانی است که با یکدیگر متفاوت‌اند و دیگر عناصر یکی هستند. ارجاع میان بینامتنی و تحلیل گفتمانی، دوسویه است؛ زیرا همان‌طوری که برخی از محققان بینامتنی به تحلیل گفتمانی و بیناگفتمانی پرداخته‌اند، به همان شکل نیز بعضی از محققان تحلیل گفتمانی در مباحث خود از بینامتنی و تحلیل بینامتنی سخن گفته‌اند. برای مثال، هنگامی یک تحلیل و مطالعه بیناگفتمانی ممکن می‌شود که دو یا چند گفتمان دارای ویژگی‌هایی باشند. این ویژگی‌ها به دو دسته کلی

تقسیم‌پذیرند: نخست تأثیرها و ارتباط‌های مستقیم و دوم وجود برخی شباهت‌ها بدون اینکه ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد. در دانش‌های تطبیقی، به شکل نخست «تأثیر و تأثر» و به شکل دوم «توارد» می‌گویند. بنابراین، نوع رابطه‌ای که دو متن با یکدیگر برقرار می‌کنند، مهم و مؤثر هستند.

موضوع مهم دیگر در رابطه میان بینامتنی و بیناگفتمان، تأثیر روابط بینامتنی بر روابط بیناگفتمانی است. به عبارت دیگر، وجود روابط بینامتنی از عناصری است که به واسطه آن، روابط بیناگفتمانی ممکن می‌شود. حضور متن یا متن‌های دیگر در متن جدید می‌تواند بستر روابط بیناگفتمانی را فراهم کند و تحلیل گفتمانی را نیز میسر سازد. این موضوع توجه برخی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان گفتمان را به خود معطوف کرده است (نامور مطلق، ۱۳۸۸).

از این نظر، در بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مدرنیته در شعر تی. اس. الیوت و شاملو-علاوه بر آنکه به تأثیر و تأثرها به عنوان عنصر اصلی تطبیق توجه کنیم- باید بدanimیم شاعر شاملو در تقابل بینامتنی با شعر الیوت قرار می‌گیرد.

۳. مدرنیته و ظهر آن در ایران

مدرنیته را می‌توان مبنای نظری مدرنیسمی دانست که از چند قرن پیش اروپا را تکان داد و به دیگر کشورها سرایت کرد. مدرنیته از واژه لاتینی *modernus* گرفته شده که به معنای تقابل امور تازه با سنت‌ها به کار می‌رفته است. واژه مدرن از زبان فرانسوی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی وارد شد و کم‌کم، واژه‌های «مدرنیست» و «مدرنیزه» در سده هجدهم در آثار روشنگران و واژه «مدرنیته» در سده نوزدهم پدید آمد. آغاز مدرنیسم در تاریخ فرهنگ‌های گوناگون، متفاوت است. اما این پدیده در قرن هفدهم به شکل مشخص وارد عرصه منازعات روشنگری اروپای غربی شد. «واژه مدرنیته را در سال ۱۸۴۹ احتملاً برای نخستین بار شاتوبیریان به معنای "تازگی مسائل اجتماعی که با آن رویاروییم" در کتاب خاطرات آن سوی گور به کار برد.» (احمدی، ۱۳۷۷: ۵). اما برای نخستین بار در قرن نوزدهم بودلر^۱ مدرنیته را در معنای ادبی آن را به کار برد. او در مقاله «نقاش زندگی مدرن» مدرنیته را «عنصر مرسوم ناپایدار در هنر برای هنر ابدی و ثابت قرار می‌دهد». بودلر معنایی دقیق از مدرنیته ارائه کرد که دیگر فقط به تقابل با گذشته‌ها خلاصه نمی‌شد.

«مدرنیسم» به دوره‌ای از تاریخ ادبیات، هنر و فرهنگ غرب اطلاق می‌شود که از لحاظ

موضوع، شکل، مفاهیم و سبک از دوره‌های قبل متمایز می‌شود. ظهور مدرنیسم ناگهانی نبود؛ بلکه به شکل تدریجی و با گذراندن این دوره‌ها در اروپای غربی شکل گرفت: ۱. دوره رنسانس؛^۲ ۲. عصر اصلاح مذهبی؛^۳ ۳. عصر روشنگری؛^۴ انقلاب صنعتی. آغازگران مدرنیسم به شکلی تعمدی خود را از همه مبانی هنری و فرهنگی گذشته غرب جدا کردند و باورهای سنتی در زمینه دین، اخلاق، انسان و... را مورد تردید قرار دادند. پس از آن بود که این تغییر و تحول در ادبیات نیز به عنوان یکی از مظاہر فرهنگ، تأثیر خود را گذاشت. به این ترتیب، ادبیات مدرن آغاز شد.

در این مقال آنچه تمرکز بر آن اهمیت بیشتری دارد، ادبیات مدرنیسم است. مدرنیسم به عنوان جنبشی ادبی، در کشورهای آمریکایی از سال‌های آغازین قرن بیست و همزمان با نفوذ و گسترش شعر ندادگرا و سمبولیستی آغاز شد. نقطه اوج مدرنیسم در انگلستان در آثاری مانند اولیس^۵ اثر جیمز جویس،^۶ سرزمین بی‌حاصل^۷ نوشتهٔ تی. اس. الیوت،^۷ گاردن پارتی^۸ نوشتهٔ کاترین مانسفیلد^۹ و اتفاق جیکوب^{۱۰} از ویرجینیا ول夫^{۱۱} نمایان می‌شود. مدرنیسم هم ادبیات و هم نقد ادبیات را دربرمی‌گیرد و هم شامل دیدگاهی انتقادی یا چند دیدگاه به‌هم‌پیوسته است که به پیدایش بزرگترین نویسنده‌گان و ناقدان منجر شد. انتقادی بودن مدرنیته تاحدی است که حتی به نقد خود نیز می‌پردازد. کوتاه سخن اینکه، مدرنیته انتقادی است مدام از سنت و از خودش.

چنان که گفتیم، دنیای مدرن دنیایی است متأثر از رنسانس، عصر روشنگری و انقلاب صنعتی؛ دنیایی است علمی و در عین حال ناراضی. ویژگی اصلی دنیای مدرن عبارت است از نو شدن و زایندگی و شالوده‌شکنی هرچه از گذشته رسیده است؛ خواه در عرصه علم و دانش و خواه در عرصه ادبیات. به طور کلی، می‌توان مؤلفه‌های مدرنیسم و به طور اخص ادبیات مدرن را در این موارد خلاصه کرد: فردگرایی، نیهیلیسم و پوچانگاری، غلبهٔ فرهنگ شهر و شهرنشینی، صنعتی شدن/ اعتراض به جهان صنعتی مدرن، نفی گذشته، اسطوره‌زدایی، چندپارگی و از هم‌گسیختگی، تصویرگرایی (ایماژیسم)، نخبه‌گرایی، انسان‌داری و... که بعضی از آن‌ها را در تکنیک و ساختار شعر مدرن می‌بینیم و برخی دیگر در سرون‌مایه و لحن و بیان شاعر مدرن کاملاً مشهود است. بازخوانی داستان مدرنیته در ایران نیز در این مقاله گریزنای‌پذیر است:

در ضمیر ایرانیان پایان قرن نوزدهم و نیمة قرن بیست، دو مفهوم «مدرنیته» و «مدرن‌سازی»

غالباً مترادف مقاهیم «غربی»، «غربی‌سازی»، «غرب‌شدنگی» [غرب‌زدگی] دانسته شده‌اند. درواقع هیچ موردی از مدرن‌سازی و قبول وجود ندارد که حاصل نوعی برخورد با مدل غربی نباشد. بنابراین، هرگونه میراث مدرنیته در کشوری همچون ایران را می‌توان نوعی کوشش در راه غربی‌سازی بهشمار آورد (جهانبگلو، ۱۳۷۹: ۱۰-۱۱).

آغاز برخورد ایرانیان با تمدن غرب به دوره صفویه برمی‌گردد.

لیکن در آن دوره روابط معناداری با غرب ایجاد نشد. شاهان صفوی هنوز غرب را جدی نگرفته، خود را ابرقدرتی بلامنازع در عالم می‌پنداشتند و عنایت به «بلاد کفر» را چنان ضروری نمی‌دانستند. بدین لحاظ در صدد ورود به عرصه مناسبات سیاسی-فرهنگی با اروپا برنيامندند (بهتان، ۱۳۷۵: ۴).

به هر روی، همین برخوردهای اولیه و بی‌هدف با تمدن غرب باعث شد تا بعدها در دوره قاجار مقدمات بیداری و تجدیدخواهی فراهم شود. اساساً دگرگونی‌های نوگرایانه در ایران به دوران عباس‌میرزا برمی‌گردد. او که بر اثر شکست‌های پیاپی نظامی ایران از روس، ضعف و عقب‌ماندگی ایران را با تمام وجود حسن کرده بود، با همفتکری وزیر کارداش، قائم‌مقام، و الگو قرار دادن روند مدرنیزاسیون در روسیه و نیمنگاهی به آنچه در عثمانی رخ می‌داد، در صدد اصلاحات برآمد. او علاوه‌بر سامان‌دهی ساختار نظامی و آموزش سپاهیان و استخدام مستشاران خارجی، اقدام به اعزام دانشجو به خارج کرد. تأثیر این پدیده در فرایند تجدد در ایران انکارنایپذیر است. همچنین، در دوران ولایت‌عهدی عباس‌میرزا کتاب‌های مختلفی در زمینه‌های نظامی، تاریخی، ریاضی، جغرافیا و سفرنامه ترجمه و منتشر شد. با این اقدامات بستر مناسبی برای ظهور افکار و اقدامات نوگرایانه فراهم شد و در سالیان بعد ادامه این اصلاحات توسط دولتمردان و روشنفکرانی مانند امیرکبیر، میرزا ملک‌خان، آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و... در عرصه نظر و عمل پی‌گرفته شد.

درست است که ایران و ایرانی از نیمه قرن نوزدهم به این سو درگیر مسئله مدرنیته بود و روزبه روز با این فرایند ارتباط نزدیکتری می‌یافت؛ اما به لحاظ مبنایی، چندان نسبتی با تفکر نوین نیافت؛ چرا که به آن بستر تاریخی و فرهنگی که ذهنیت مدرن از آن برمی‌خاست، تعلق نداشت. ایرانی وارث تاریخ، سنت و علم و فرهنگی بود که از جهات بسیاری با نگرش مدرن سازگاری نداشت. به هر حال، باید پذیرفت که فضاهای ذهنی ما خالی از آن انگیزه‌هایی بود که در انسان مدرن غربی به صورت یک نظام رفتاری درآمده و انسان را به کوشش روشنمند برای دریافت و فهم می‌کشاند. از این‌رو، تجددی که در ایران ظهور کرد خام، بی‌ریشه و سطحی بود که به سرعت از مسیر اصلی خود منحرف شد. پس نتیجه می‌گیریم اندیشه مدرن

بذری بود که در شوره‌زار سرزمین ما آنچنان که باید، رشد و پرورش نکرد و متجددترین متفکران ما تنها مترجمان نه چندان قوی نتایج مدرنیته بودند.

اگر به دنبال کشف رأی و نگاه نوینی در آثار شاعران هستیم، باید پیش‌پیش این واقعیت را پیدا کیم که جریان مدرنیسم آن‌طور که باید، در بین شاعران ایرانی توفیق نیافت. البته، ادبیات ایران در حوزهٔ شعر و داستان شاهد آثاری بوده که شباهت‌های زیادی با ویژگی‌های مدرنیسم اروپا داشته است. همچنین، مؤلفه‌های مدرنیته و ادبیات مدرنیستی که پیش از این آن‌ها را بر شمردیم، در آثار تنی چند از شاعران و نویسنده‌گان معاصر ایران کاملاً مشهود است. اگر بخواهیم چند نمونهٔ بارز و مشخص در عرصهٔ ادبیات مدرنیستی ایران معرفی کنیم، در شعر نیما یوشیج (۱۲۷۴-۱۳۳۸) ش، احمد شاملو (۱۳۰۴-۱۳۷۹)، فروغ فرخزاد (۱۳۱۳-۱۳۴۵) و مهدی اخوان ثالث (۱۳۰۷-۱۳۶۹) و در داستان‌های صادق هدایت (۱۲۸۱-۱۳۳۰)، صادق چوبک (۱۲۹۵-۱۳۷۷) و هوشنگ گلشیری (۱۳۱۶-۱۳۷۹) رگه‌هایی از ادبیات مدرن به چشم می‌خورد.

آنچه دربارهٔ مدرنیسم در ادبیات اروپا و به دنبال آن در ادبیات ایران ذکر شد، پاسخی بود به این سؤال مقدر در ذهن مخاطبان که چرا شاملو و الیوت را شاعرانی مدرن بر شمرده و آن‌ها را در سنجهٔ مدرنیسم قرار داده‌ایم. همان‌گونه که پیش از این اشاره کردیم، نوگرایی یا مدرنیسم بازترین ویژگی ادبیات این عصر است که پیامد تغییر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، ایجاد ارتباط‌های مدرن و گسترش آموزش است. تنها بعد از تسلط یافتن مدرنیسم بود که ادبیات جدید توانست به جهان مدرن بپیوندد.

چنان که دیدیم، روح مدرنیسم بر ادبیات قرن بیستم حاکم است. تغییر و گذار از سنت‌ها یکی از میراث‌های مدرنیته و مشخصهٔ بارز قرن بیستم است. این دگرگونی‌ها که در عرصهٔ ادبیات رخ می‌دهد، از تغییرات اجتماعی و ایدئولوژیک، دگرگونی نظام‌ها، اعتقادات و شیوه‌های زندگی سرچشمه می‌گیرد.

این عصر، عصری مضطرب، از نظر سیاسی آشفته و از سوی دیگر نوگراست. عصری است که آفرینش و نفی همپای یکدیگر پیش می‌روند و دوره‌ای از همگسته، کثرت‌گرا و بیمار است؛ از این رو و لع برای فرم‌های جدید بیان و دیدگاه‌های نو در تجربه که همواره روح مدرنیست را ویژگی می‌بخشد، حضور دارد (برادری، ۱۳۸۶: ۳۸).

یکی از نویسنده‌گانی که بیش از دیگران تحت تأثیر مدرنیته و جریان‌ها و حوادث اجتماعی زمان خود قرار گرفت و درواقع خود، جنبش‌ساز و صاحب سبک بود، تی. اس. الیوت است. او هم در ایجاد فرم و سبک‌های جدید و هم در طرح مضامین نو پیشو از شاعران زمانش بود. الیوت

در مقاله تأثیرگذارش یعنی «شعرای متافیزیک»^{۱۲} بوطیقای مدرنیسم را این‌گونه مطرح می‌کند: تمدن امروز ما سرشار از پیچیدگی و گوناگونی است و این پیچیدگی و گوناگونی چون با شعوری پالایش‌یافته در تعامل قرار گیرد، باید ناگزیر نتایجی پیچیده و گوناگون را برتابد. شاعر برای بیان معانی اش باید زبان را گسترده یا حتی جابه‌جا کند و این زبان باید هرچه فراگیرتر، پردلاتر و تلویحی‌تر باشد (سعیدپور، ۱۳۸۴: ۱۷۹).

الیوت گونه‌ای خاص از ایهام را وارد شعر کرد؛ به‌گونه‌ای که سطح کلام ناگهان از لحن شاعرانه به حالت عامیانه افت می‌کرد یا بی‌مقدمه به مقولاتی اشاره می‌کرد که در ظاهر به معنای سطحی شعر هیچ ربطی نداشت. بنابراین تا سال ۱۹۲۲ یعنی زمان انتشار سرزمینی بی‌حاصل، تئوری و عمل سروdon به‌طور کلی دستخوش انقلاب بزرگی شد و این تحولی بود که برای اکثر شاعران جدی معاصر بسیار تعیین‌کننده بود (همان: ۱۸۰).

الیوت را باید در مرکز هر گزارشی از شعر مدرن آورد. بنابر آنچه گفته شد، بی‌تردید لازم است او را در مقام شاعری مدرن معرفی کنیم؛ چرا که تمام مؤلفه‌های شعر مدرن و مظاهر مدرنیسم را در اشعار الیوت به‌ویژه در «آواز عاشقانه جی‌آلفرد پروفراک»^{۱۳} و همچنین در سرزمین بی‌حاصل -که گزار نیست اگر آن را مانیفست مدرنیسم بنامیم- می‌توان آشکارا مشاهده کرد. شاید اغراق باشد اگر الیوت را آغاز و انجام شعر مدرنیستی بدانیم؛ اما بدون او بی‌شک پیکرهٔ شعر مدرن همچون نوزادی نارس می‌نمود.

۴. مطالعه تطبیقی شعر و اندیشهٔ تی. اس. الیوت و احمد شاملو

الیوت نیز مانند هر آفرینشگر و نویسندهٔ دیگری، دگرگونی‌ها و جهش‌های زیادی در باورهای دینی، فلسفی و انتقادی اش داشته است. یک دوره از زندگی او دوران سرخورده‌گی، تاریک-اندیشه‌ی ایاس و بحران‌های عاطفی‌اش است و دوره‌ای دیگر توأم با آرامش، ایمان، عشق و مسرت. با این حال، این الیوت مایوس و تاریک‌اندیشه و بحران‌زده بود که در قالب گفتمان انتقادی، در دهه‌های پیش از انقلاب در بین شاعرانی مانند اخوان و شاملو جا افتاد و نهادینه شد. شاید دلیل این امر، رویکرد سیاسی و اجتماعی شاعران آن دوره در ایران و به‌ویژه شاملو بوده باشد. پس این خواش خاص از الیوت که پاسخ‌گوی نیاز آن زمانهٔ ایران بود، رسمیت یافت و جنبه‌های دیگر فکر و هنر او فراموش شد. بنابراین، می‌توان چنین داوری کرد که ما در تطبیق اندیشه‌های الیوت با هر شاعر ایرانی فقط با نیمی از شخصیت، هنر، و تفکر او

پروکار داریم.

حال با توجه به اینکه مدرنیسم- به همان معنایی که در آغاز آوردیم- مهمترین جریان تأثیرگذار بر تمام شئون اجتماعی و فرهنگی دنیای غرب و به تبع آن ایران بود، به جستجوی مؤلفه‌های مدرنیته در درون مایه اشعار دو شاعر از دو فرهنگ متفاوت پرداخته، با روشنی تطبیقی آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

۱-۴. نقد دنیای صنعتی شده

الیوت دنیای ماشینی شده را به سرزمین بی‌حاصل تشبیه می‌کند. در این سرزمین رویشی نیست. در این جهان سودای تجارت در وجود انسان‌های مقدس‌مآب شعله‌ور است و عشق چیزی جز ارضای تمنای جنسی نیست و ایمان و ارزش‌های سنتی رنگ باخته است. الیوت دنیای پرزرق و برق مدرن و در عین حال تهی از انسان را این‌گونه به تصویر می‌کشد:

از درون عطریان‌های عاج و بلورهای رنگین/ که بسته نبود محکم درشان/ عطرهای ترکیبی شگفت‌آورش: روغن‌گونه، گردانند، آبسان/ برمی‌خاست رایحه‌ها/ و می‌آزد و آشفته می‌کرد و غرقه می‌ساخت شامه را/ و شمیم را به هم می‌آمیخت هروزش نسیمی/ که از پنجره هوای تازه به درون می‌آورد/ و چون وزیدن می‌گرفت، پروارتر می‌کرد/ شعله‌های شمع سر برکشیده را/ و به درون رواق‌ها می‌پراکند بود آن‌ها را/ و مواج می‌ساخت نقش و نگارها را بر سقف قابدار (الیوت، ۱۳۵۷: ۱۴).

الیوت زبان طنزآلودش را در شعر به‌کار می‌گیرد و با بهره‌گیری از رمز و استعاره از پدیده‌های روزگار معاصر و همچنین شتابی که بر زندگی صنعتی حاکم است سخن می‌گوید: آب راغ به ساعت ده/ و اگر بارانی آغازد، اتمبیل دربسته‌ای به ساعت چهار/ و به بازی شترنج خواهیم نشست/ بر هم فشار خواهیم آورد پکهای بی‌مژه را/ و به انتظار خواهیم نشست کسی را که دستی به در بکوبد/ وقتی بیرون شد همسر لیل از ارتش/ خطاب به آن زن گفتم و سخنم در پرده نبود/ بشتاب لطفاً که فرارسیده است زمان رفتن... (همان: ۱۸).

در جایی دیگر، باز هم با زبانی طنزآلود و تمسخرآمیز مظاهر زندگی صنعتی و اشرافی و مدرن و پیامدهای آن را این‌گونه توصیف می‌کند:

رود دیگر با خود همراه نساخته:

بطری‌های خالی را / پاره‌کاغذهای ساندویچ را، ابریشمین دستمال‌ها را / مقوایی قوطی‌ها را، ته‌مانده سیگارها را / یا دیگر شواهد شب‌های زمستانی را / پریان ره سپرده‌اند و یارانشان آن هرزه‌گرد میراث‌گران مدیران شهر / که گم گشت‌اند و ننهاده‌اند به جا نشانی از خویش / بر کرانه دریاچه لمان، نشستم و باریدم / از دیده اشک‌ها را / ای تمیز دلنواز گذر به آرامی کن / که مرا نه آوایی هست زیبا / و نه سخنی به درازا / می‌شنوم در این دم؛ در تنبد سرما آور / که از پشتم وزان است / توقّت استخوان‌ها را به همره‌ی نیشنده‌ها / که می‌رسد از گوشی به گوشی دیگر (همان: ۲۴).

شاید بتوان گفت انتقادی‌ترین لحن الیوت در اعتراض به جهان صنعتی مدرن را در انتخاب نام سرزمن بی‌حاصل برای برجسته‌ترین اثر خود می‌توان یافت. او جهان مدرن را به زمین بایری تشبیه کرده است که امید روییدن در آن نیست. وجه پارادوکسیکال شخصیت الیوت در اینجا بیشتر نمایان می‌شود؛ زیرا او شاعری مدرن و در عین حال منتقد مدرنیته است. الیوت در منظومه چهار کوارتت^{۱۰} نیز به نوعی برای دنیای مادی و صنعتی که در آن همه ارزش‌ها و عواطف انسانی بر باد می‌رود، مرثیه‌سرایی می‌کند:

کمی خاکستر بر آستین مردی پیر / همه خاکستری سست که سرخ گل‌های سوخته به جای می‌گذارد / غباری که در هوا آویزان است نشانه جایی سست که داستانی در آنجا به انجام رسید / غباری که تنفس شد خانه‌ی بود - دیوار و تخته و موش - مرگ امید و حرمان؛ این است مرگ هوا (صمدی، ۱۳۶۸: ۴۲).

احمد شاملو نیز در عین دلستگی به مدرنیته، از نکوهش زندگی ماشینی دنیای معاصر و رنگ‌باختن ارزش‌های والا انسانی غافل نمی‌شود:

عصر عظمت‌های غول‌آسای عمارت‌ها / و دروغ / عصر رمه‌های عظیم گرسنه‌گی / و وحشت‌بارترین سکوت‌ها / هنگامی که گله‌های عظیم انسانی به دهان کوره‌ها می‌رفت / عصری که شرم و حق / حساب‌اش جداست (شاملو، ۱۳۸۵: ۵۱۷).

۴-۲. شعر شهر

شهر با تمام مظاهر دنیای صنعتی، ماشینیسم و انسان‌های تنها و فراموش‌شده همواره بهترین زمینه برای ادبیات مدرن بوده است. شهر به عنوان نمادی از جهان، در آثار کسانی مانند جویس و الیوت نه فقط بستر داستان یا شعر است؛ بلکه یکی از شخصیت‌های هنری

بهشمار می‌آید. گمگشتگی انسان معاصر را بیش از هر جای دیگر، در شهر می‌توان حس کرد. در سرزمین بی‌حاصل نیز شهری سراسر تاریک با فضایی مهآلود به تصویر کشیده می‌شود تا بدین وسیله سیاهی، ظلمت و مرگبار بودن شهر در جهان مدرن به خوانده القا شود:

شهر و همی/ زیر مه قهوه‌ای فام یک پگاه زمستانی/ روان گشت جمعیتی سیل آسا بر لندن
بریج/ نیندیشیده بودم این چنین بسیار مرگ به سوی عدم کشانده/ برمی‌خاست ناله‌های
کوته و گهگاه از سینه‌ها/ بر پیش پای خویش دوخته بود هر رهگذری نگاهش را/
می‌رفتند بر رامان تپه و بر نشیب خیابان کینگ ولیام/ به آنجا که ناقوس کلیساي سینت
مری و ولنات گذشت زمان را اعلام می‌داشت... (الیوت، ۱۳۵۷: ۱۲).

الیوت در سروden این بخش از شعر خود به دو اثر توجه داشته است: یکی بزخ دانته و دیگر شهر و همی اثر شارل بولدر که در آن حقیقت و رؤیا بهم آمیخته است. از نظر الیوت، لندن آن شهر و همی است که در یک سپیدهدم زمستانی به درستی قابل روئیت نیست و جمعیت عظیم مانند مردمی است که دانته در سروden سوم^{۱۵} از کتاب دوزخ به آن‌ها اشاره کرده؛ در حالی که ناله‌های کوتاه سر می‌دهند (سرود چهارم دوزخ)، به سوی وادی مرگ می‌روند. ای شهر شهر، توانم هست که بشنوم/ در آستانه میخانه‌ای در خیابان تمیز جنوبی/ ناله دلنواز ماندولینی را/ و همه‌مه و پچ‌پچ میگساران را از درون/ آنجا که ماهیگیران اترافق می‌کنند ظهر هنگام/ آنجا که دیوارهای صحن کلیساي مانکوس قدیس/ نمایشگر جلال وصف تاپنیر سیم‌ها و زرهای ایونی است (همان: ۳۲).

یکی از وجوده مدرنیته، گسترش فرهنگ شهرنشینی است و شاعر مدرن هم باید شهری-مشرب باشد. در ادبیات فارسی ظهور شهر به عنوان یکی از مظاهر و نمایانگر دنیای مدرن، با شعر شاملو آغاز می‌شود. او قهرمان شعر شهر است و شاعر را نیز وارد شهر می‌کند: امروز/ شاعر/ باید لباس خوب بپوشد/ کفش تمیز واکس زیب باید به پا کند/ آن گاه در شلغو غیرین نقطه‌های شهر/ موضوع وزن و قافیه‌اش را یکی یکی/ با دقیقی که خاص خود اوست/ از بین عابران خیابان جدا کند (شاملو، ۱۳۸۵: ۱۴۲).

گاه شاملو چنان از شهر و روابط حاکم بر آن دلزده می‌شود که این گونه بر آن می‌تازد: شهر/ همه بیگانگی و عداوت است (همان: ۵۱۰).

و گاه نیز تصویر وحشت‌انگیزی از شهر به دست می‌دهد که نشان‌دهنده از هم‌گسیختگی،

مادی‌گرایی و خشونت شهر مدرن است:

دیوارها- مشخص و محکم- که با سکوت/ با بی‌حیایی همه خطهاش/ با هرچه‌اش ز کنگره برس/ با قبیح گنگ زاویه‌هایش سیاه و تند/ در گوش‌های چشم/ گویای بیگناهی خویش است.../ دیوارهای از خزه پوشیده، کاندر آن/ چون انعکاس چیزی ز آینه‌های دق/ تصویر واقعیت تحقیر می‌شود (همان: ۱۵۷).

در شعر الیوت نیز شهر با تمام مظاهر دنیای صنعتی و ماشینی تجلی یافته است. «شهر و همی» یا «شهر مجازی» که الیوت از آن سخن گفته است، تمام ویژگی‌های شهر مدرن را در خود دارد: از همگسختگی، درهم‌شکستگی، شلوغی و غیره: چیست آن شهر واقع بر فراز کوهستان‌ها/ غریو توب بازسازی انفجار در آسمان بنفش/ دژها در حال ریزش/ اورشلیم آتن اسکندریه/ وین لندن/ و همی... (شعله‌ور، ۱۳۸۶: ۴۰).

۴-۳. عشق

«عشق» به عنوان نوعی حس و دریافت درونی در انسان، صرف‌نظر از جنبه‌های غریزی و روان‌شناختی آن، با ناخودآگاه جمعی و نمادها و استطوره‌های قومی گره خورده است. به تعییر دیگر، اگرچه عشق جزء شخصی ترین احساسات انسانی است، تظاهرات جمعی در آن بهشت با عامل «فرهنگ» مرتبط است. بنابراین، در مطالعه تطبیقی مقوله عشق در آثار این دو شاعر باید به این اصل اساسی توجه کرد که اصولاً عشق مانند مؤلفه‌های دیگر در این بخش نیست و باید با رویکرد دیگری به آن پرداخت.

در شعر شاملو، عشق مفهومی اجتماعی و حماسی و عینی‌تر یافته است. اصولاً در شعر شاعران معاصر صرف‌نظر از سنت‌گرایانی مانند محمدحسین شهریار (۱۲۶۷-۱۲۸۵)، امیری فیروزکوهی (۱۲۸۸-۱۲۶۳) و عmad خراسانی (۱۲۹۹-۱۲۸۲)، عشق دیگر آن مفهوم قدسی و اساطیری گذشته را ندارد. چراکه این پدیده را باید در متأثر شدن شاعران جدید از طرح ناتمام مدرنیته جست‌وجو کرد که پیشتر درباره‌اش سخن گفتیم.

به این ترتیب، دنیای مدرن عشق و عاشقی مدرن را نیز درپی خواهد داشت و این‌ها مقولاتی است که در شعر شاعران مورد بحث مقاله به شکل‌های مختلف تجلی یافته است. عشق یکی از درون‌مایه‌های اصلی و تعیین‌کننده آثار شاملوست. در شعر شاملو، عشق فقط جسمی و جنسی نیست؛ بلکه او در مرحله‌ای از زندگی به عشق روی می‌آورد، تمام جهان‌بینی خود را در عشق خلاصه می‌کند، عصاره فلسفه و عرفان و مبارزه و ایدئولوژی خود را همه

در عشق می‌گنجاند و امید و یقین از دست رفته خود را با عشق دوباره به دست می‌آورد. من آبگیر صافی‌ام، اینک به سحر عشق/ از برکه‌های آینه به من راهی بجو/ آمد شبی برنه‌ام از در/ چو روح آب/ در سینه‌اش دو ماهی در دستش آینه/ گیسوی خیس او خزه بو، چون خزه به هم/ من بانگ برکشیدم از آستان یأس!/ «آه ای یقین یافته باز نمی‌نهم!» (شاملو، ۱۲۸۵: ۳۳۵).

شاملو در آرزوی دنیایی است که در آن، عشق نه تنها از معبیر فریادها و حماسه‌ها عبور کرده باشد؛ بلکه خود «حماسه» است؛ زیرا شاملو عشق را معجزه‌ای می‌داند که پدیدآور دگرگونی است و او را به آرمان شهرش نزدیک می‌کند:

آنجا که عشق/ غزل نیست/ که حماسه‌ییست/ هرچیز را/ صورت حال/ بازگونه خواهد بود... (همان: ۵۷۶).

در عاشقانه‌های شاملو روح عریان‌گرایی - که بر تفکر مدرن حاکم است - دیده می‌شود؛ اما طرفه آن است که او حتی بوسه معاشق و سرخی لبان وی را دستاویزی قرار می‌دهد تا از خون سرخ شهیدان که بر خاک ناسپاس ریخت، یادی کند:

نخستین بوسه‌های ما، بگزار/ یادبود آن بوسه‌ها باد/ که یاران/ با دهان سرخ زخم‌های خویش/ بر زمین ناسپاس نهارند (همان: ۵۳۰).

اما در سرزمین بی‌حاصل الیوت، از همان آغاز در بند اول با خود عشق روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با یادبودی از بهار و عشق و جوانی مواجهیم و مخاطب آگاه از آغاز پی می‌برد که از این پس با عشقی جاودانه و اصیل سروکار نخواهد داشت و در سراسر شعر بی‌حوالگی و تالمیدی جای عشق را گرفته است:

نخستین بار، یک سال پیش به من گل سنبل دادی/ «مردم مرا دختر سنبل می‌خوانند» / و با این‌همه آن زمان که دیرگاه از باغ سنبل بازمی‌گشتیم / و بازوان تو لبریز و گیسوانت نمناک بود من نتوانستم / سخن بگویم، و چشمانم از بیان کردن عاجز بودند (شعله‌ور، ۱۹: ۱۳۸۶).

الیوت در سرزمین بی‌حاصل از عشق سخن نمی‌گوید. به اعتقاد او، عشق از این سرزمین رخت برپسته است و مظاهر و تجملات دنیای مدرن جای آن را گرفته و اگر هم عشقی هست، عشق‌های ارزان قیمت و بازاری است که سراسر شهوت است:

شام تمام شده، زن پکر و خسته است/ جوان می‌کوشید او را به یاد نوازش‌هایی بگیرد.../ بوسه‌ای آخرین بزرگوارانه نثار می‌کند/ پلاکانی را تاریک می‌یابد و راهش را به کورمالی

می‌جوید/ زن سر می‌گرداند و در حالی که مشکل از عزیمت معشوق/ آگاه است، لحظه‌ای در آینه می‌نگرد/ نهنش تنها به نیم اندیشه‌ای اجازه خطور می‌دهد: «خب دیگه گذشته: و خوشحالم که تموم شده.»/ وقتی زن زیبا تسلیم هوس می‌شود/ و دیگر بار تنها در اتفاقش گام می‌زند (همان: ۱۹).

در چهار کوارت ما با گونه‌ای دیگر از عشق روبه‌روییم؛ عشقی سراسر شور و جذبه و کشش و آتش معنوی:

پس زجر را کدام کس ساخته است؟ عشق/ عشق نام نآشناییست/ پشت دستانی که پیراهن تحمل ناشدنی شعله را بیافتدن/ پیراهنی که نیروی انسانی توان کندش را ندارد/ او باری بدآتش یا آتش/ ما فقط می‌زیم و دم می‌زنیم (صمدی، ۱۳۶۸: ۵۳). در شعر شاملو عشق با دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی و فلسفی اش گره خورده است؛ حال آنکه در شعر الیوت این‌گونه نیست. از این‌رو، عشق در اندیشه آن دو به‌گونه‌ای کاملاً متفاوت جلوه کرده است.

۴-۴. بازخوانی اسطوره

بازخوانی اسطوره‌ها به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های مدرنیته مطرح است. در این دوره، نویسنده‌گان مدرن با قرار دادن اسطوره‌ها در بستر جهان مدرن سعی در نمایاندن محدودیت‌ها، حقارت‌ها و کڑی‌های جهان مدرن را داشتند. یکی از عناصر سازنده تصویر در شعر این دو شاعر، همین اسطوره‌ها و افسانه‌ها و داستان‌هایی است که در طول زمان ذهن ملت‌ها را به خود مشغول کرده است.

استوره‌ها و افسانه‌ها که زاییده نیروی تخیل جمع در تبلور آرزوهای برآورده شده قومی، تجسم دردها و شادی‌های تاریخی، و پاسخ به مجھولات طبیعی و ماورای طبیعی آن‌ها در مقابله با طبیعت و پدیده‌ها و جلوه‌ها و رویدادهای آن است، پس از آنکه در طول تاریخ با عواطف و آرزوهای نسل‌های گوناگون می‌آمیزد و به زندگی خویش ادامه می‌دهد، سرانجام به دست نویسنده‌ای توانا به قید کتابت درآمده و صورت ثبت شده‌ای می‌یابد. اسطوره‌ها و افسانه‌ها با ظرفیت شاعرانه و سمبولیک و تأویل‌بندیری که دارند، در هر دوره‌ای بر حسب شرایط و اوضاع خاص اجتماعی، می‌توانند بار معنایی جدیدی را بپذیرند و از طریق تأویلی جدید، سمبول بعضی افکار و حوادث نو در زمینه رخدادهای سیاسی و اجتماعی جامعه و عواطف شخصی گرددند (پورنامداریان، ۱۳۸۱: ۲۸۲).

بی‌تردید، برداشت نمادین و استعاری از داستان‌ها و افسانه‌ها و اساطیر با قدرت تخیل

شاعر در منطبق کردن آن‌ها با رویدادهای اجتماعی و همچنین احوال روحی و عاطفی خود ارتباط مستقیمی دارد. الیوت و شاملو، هر دو، به نام‌ها و داستان‌های اساطیری، تاریخی، دینی و شخصیت‌های داستانی و افسانه‌ای اشاره‌های بسیاری کرده‌اند. در این مجال نمونه‌هایی از شعرهای هریک از این شاعران را به تفکیک می‌آوریم.

چنان‌که پیش از این نیز ذکر شد، الیوت پایی در سنت و پایی در مدرنیته داشت. پارادوکس مدرنیسم در سرزمین بی‌حاصل- که محوری‌ترین متن مدرنیسم است- بیش از هر اثر دیگری دیده می‌شود؛ زیرا مظاهر مدرنیته و دنیای مدرن را در کنار سنت چندین هزارساله (افسانه‌ها و اسطوره‌های تاریخی و مذهبی یونانی، هندی و مسیحیت) قرار می‌دهد و به نوعی خواننده را در تعلیق میان حال و گذشته نگه می‌دارد. در نظر الیوت، ادبیات و تاریخ و حوادث روزمره، همگی، بازگوکننده سلسله حوادثی است که همیشه اتفاق افتاده و بازهم اتفاق می‌افتد. خواننده باید با این حوادث آشنایی داشته باشد. او معتقد است اسطوره بخشی از زندگی انسان روشنگر است.

شاعر در قطعه زیر به سراغ اسطوره‌های ادبیات سانسکریت می‌رود. شیوه کار الیوت این‌گونه است که پیوسته معتقدات آیین مسیحیت را با دیگر ادیان می‌آمیزد و خواننده اشعار خود را با فرهنگ اقوام دیگر آشنا می‌کند:

بر کرانه نشسته بودم / و ماهی می‌گرفتم درحالی که بیابان خشک پشت من بود/ آیا مرا
حداقل این رخصت هست/ که مرتب کنم خانه خویشتن را؟ / لندن بریج فرومی‌ریزد،
فرومی‌ریزد، فرومی‌ریزد/ به هنگام رنج من به من بینیش/ در چه زمان من همچو تو
خواهم شد- ای پرستو پرستو (الیوت، ۱۳۵۷: ۵۰).

در این سطور، قهرمان سرزمین بی‌حاصل امید گرفتن ماهی دارد؛ درحالی که پشت سرش بیابان خشک است. در این زندگی مرگ‌مانند و یا مرگ زندگی‌مانند، به یاد دعای حزقیای نبی در انجیل می‌افتد که وقتی بیمار و در بستر مرگ بود از خداوند می‌خواهد به او آنقدر رخصت دهد که خانه خویش را مرتب کند و پس از این دعا جان می‌سپارد. در ادامه، همه‌چیز از مرگ و فروریختن حکایت دارد. در این لحظات دردانگیز، الیوت به یاد دانته و کتاب کمدی الهی او می‌افتد و ابیاتی از بزرخ او:

در این دم به تو التماس می‌کنم/ ترا سوگند به همان تقوایی که ترا به فراز پلکان
می‌کشاند/ که از من یاد کنی در آن زمان که در من آغاز می‌شود... (همان: ۲۰۵).
در ادامه، با تکرار کلمه پرستو، اسطوره «فیلومل»^{۱۶} را در ذهن‌ها تداعی می‌کند و در پایان، با

تکرار این واژه‌ها: داتا، دایادهاوام، داماياتا یکبار دیگر اسطوره ادبیات سانسکریت را به‌خاطر می‌آورد. درنهایت هم «شانتیه شانتیه شانتیه» را می‌آورد که اقتباسی است از سروده‌های اوپانیشادو به زبان سانسکریت و دربارهٔ معرفت اهل راز سخن می‌گوید. می‌توان آن را بخشی از وداها، کتاب مقدس هندوها، بهشمار آورد (همان‌جا).

چنان که ملاحظه کردید، در این یک قطعهٔ الیوت به اسطوره‌ها و افسانه‌های متعددی اشاره کرده و به تعبیری، بازخوانی اسطوره به‌وضوح در شعر او نمایان است. اما با نگرشی دیگر، شاید بتوان این بازتاب‌ها را « Hazel » خواند؛ به این معنا که « خشونت زمان حاضر اعتبار گذشته را به تمسخر می‌گیرد. پس میل غنایی برای خلق ضد خود پا می‌گیرد ». (برادربری، ۱۳۸۶: ۲۶۱). به نظر برادربری، تقليد الیوت از جلوه‌های عظیم شعر گذشته برای نفی گذشته و نابودی آن است. با این حال، او معتقد است الگوی شعر الیوت پیچیده‌تر است. شروع برخی شعرهای پنج بخش کتاب، اوج ادبی را نشان می‌دهد، سپس سقوط می‌کند و به تقليد ادبیات گذشته می‌رسد و بعد به صحنه‌های گوناگون جهان مدرن راه می‌یابد و نومیدی و سترونی دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد.

از داستان‌هایی که شاملو به آن دلبستگی فراوان دارد و از آن به صورت‌های گوناگون استفاده می‌کند، سرگذشت حضرت عیسی^(۴) است. اشاره به مسیح و ستایش عشق آن حضرت به مردم و جان‌فشنایش در راه انجام رسالت در آثار شاملو نیز بارها تکرار شده است. قطعهٔ «مرگ ناصری» شرح مصائب آن حضرت در واپسین لحظات رسالت است:

«- تازیان‌اش بزنیدا! / رشتة چرم‌باف / فرود آمد / و ریسمان به انتهای سرخ / در طول خویش / از گره‌ای بزرگ برگذشت / «شتاب کن ناصری، شتاب کن! » (شاملو، ۱۳۸۵: ۶۱۲). شاملو رنچ‌های انسان را نه فقط در محدوده زمانی نزدیک به خود، بلکه از ورای قرن‌ها می‌بیند و بر آن‌ها می‌گرید:

مرد مصلوب / دیگر بار به خود آمد / درد / موجاموج از جریحه دست و پایش به برونش می‌دوید / در حفرهٔ یخ زده قلب‌اش / در تصادمی عظیم / منفجر می‌شد... / مرد مصلوب / دیگر بار / به خود آمد / جسم‌اش سنگین‌تر از سنگینی‌ای زمین / بر مسماط جراحات دستان- اش آویخته بود؛ / «- سبک‌ام سبک‌بارم کن ای پدر! / به گذار از این گذرگاه درد / یاری‌ام کن یاری‌ام کن یاری‌ام کن! » (همان: ۹۲۰).

نام مسیح، مریم، یهودا، تپهٔ جلتا^{۱۸}، باغ جستمانی^{۱۹}، صلیب، تاج خار و... که همه با

پ سرگذشت مسیح ارتباط دارد، در موارد بسیاری در شعر شاملو آمده است. او به بهترین وجه از ظرفیت‌ها و استعدادهای این داستان برای بیان اندیشه‌ها و عواطف خود استفاده کرده است:

«- در بسترهای حقیر امیی به جهان آمده است/ ای باکرگان اورشلیم! راه بیتالحمد^{۱۹} کجاست؟» / و زائران خسته سروکویان از دروازه بیتالحمد می‌گذرند/ و جلتای چشم‌بهراه، جوانه کاج، در انتظار/ آنکه به هیئت صلیبی درآید، در خاموشی شتاب/ خویش، به جانب آسمان تنهی قدمی کشد/ عیسا بر صلیبی بیهوده مرده است.

شاملو در زندگی و سرنوشت خویش نشانه‌هایی از سرنوشت «مسیح مصلوب» را می‌بیند؛ سرنوشت فردی خویش و محکومیت ابدی انسان؛ بیشی که بدون شک، آشنایی با نویسنده‌گان اگزیستانسیالیست در شکل‌گیری آن تأثیرگذار بوده است (دستغیب، ۱۳۵۲: ۱۴۷).

الیوت نیز در سرزمهین بی‌حاصل به اسطوره‌ها و معتقدات دین مسیح و روایت‌های مذهبی مسیحی اشاره می‌کند. زبان الیوت در بیان اسطوره، زبانی رمزی است و مخاطبی که با اسطوره‌های مسیحی آشنایی نداشته باشد، در دریافت این زبان رمزی دچار مشکل خواهد بود. زبان رمزی و اساطیری الیوت در چهار کوارتت به مراتب دیریاب‌تر می‌شود و شاعر در این قطعه به مراسم عشاء ربانی و نان و شرابی که عیسی بین حواریون قسمت کرد و آن را خون و گوشت خود نامید، اشاره دارد:

خون چکنده تنها نوشابه ماست و گوشت خونی تنها خوراک ما/ و با وجود این دوست داریم که خود را تندرست بپنداشیم و آن‌ها را/ گوشت و خون واقعی بیانگاریم، و باز با وجود این‌همه/ این جمعه را «خوب^{۲۰}» می‌خوانیم (صدمی، ۱۳۶۸: ۵۷).

در جایی دیگر در همین منظمه، الیوت با حضرت مریم سخن می‌گوید و از او استغاثه می‌کند:

و همچنین رعایی در حق آن زنان کن که شوهرانشان و پسرانشان را/ بدرقه کرند و دیگر بار ندینندشان/ ای دختر پسر خویش، بانوی عرش! (همان: ۶۲).

در آثار الیوت به‌ویژه در سرزمهین هر ز به آیین مسیحیت، افسانه جام مقدس و رستاخیز مسیح اشاره‌های زیادی شده و آن‌ها را به‌زیبایی در کنار هم آورده است؛ البته همه این‌ها به ابهام این اثر افزوده و به‌ویژه برای خواننده فارسی‌زبان فهم آن را دشوارتر کرده است. الیوت و شاملو، هر دو، از برخی نمایش‌نامه‌های معروف جهان نیز بهره برده و در آثارشان

به برخی داستان‌های معروف و معتبر توجه کرده‌اند. در این شعر، شاملو به هملت شکسپیر دارد:

ای گلادیوس‌ها/ من برادر او فیلیای بی‌دست و پایم/ و امواج پهنازی که او را به ابدیت می‌برد/ مرا به سرزمین شما افکنده است (شاملو، ۱۳۸۵: ۴۸۸).

الیوت نیز نمایش‌نامه دیگری از شکسپیر با نام «طوفان^۱» را در شعر خود منعکس می‌کند:

«این موسیقی در روی آب در کنار من خزید»/ و در طول ساحل، و در امتداد خیابان ملکه ویکتوریا... (شعلور، ۱۳۸۶: ۳۳).

این شعر به پرده اول صحنه دوم این نمایش‌نامه اشاره دارد.

همان‌طور که در آثار الیوت افسانه‌ها و اسطوره‌های متعدد از فرهنگ‌های مختلف دیده می‌شود، در شعر شاملو نیز این‌گونه است: هم از گلادیوس، اوپلیا، هملت، پرومته، سیزیف، مسیح، اسکندر، بودا و نیروانا سخن به میان می‌آورد و هم از ایوب و ابراهیم و هابیل و قابیل که اسطوره‌های دینی هستند.

۴-۵. پوج انگاری

پوج انگاری فلسفه‌ای است که در هنر نمایش اروپا و سپس آمریکا در قرن بیستم حرکت مهمی به‌شمار می‌رود و از آن با نام «تئاتر آبسرد» و به عنوان مکتبی نمایشی نام می‌شود. به‌منظور فهم بهتر این مکتب باید ابتدا به رویکرد فلسفی «اگزیستانسیالیسم» اشاره کنیم؛ زیرا تأثیر و ردپای این دو مکتب در آثار الیوت و شاملو نیز مشهود است.

این مکتب وجود را در مقابل ذات قرار می‌دهد و می‌گوید باید ابتدا به تشریح وضعیت انسانی در این جهان بپردازیم. اگزیستانسیالیسم در امتداد حرکت «انسان‌گرایی» در فلسفه غرب بر این باور است که انسان فقط با یک اراده و مسئولیت فردی بر این خاک به‌جا مانده و فراموش شده است. این آزادی مطلق و مسئولیت عظیم چونان بار مهیبی بر دوش او سنگینی می‌کند و تنها، رنج، هراس، یأس و نومیدی، اضطراب و دلهره و عدم تعین بر او همیشه سایه می‌افکند. از این‌رو، موقعیت انسانی در تنها و انتظار خلاصه می‌شود. این دیدگاه در آثار متکرانی مانند سورن کیرکگور،^{۲۲} مارتین هایدگر،^{۲۳} ژان پل سارتر^{۲۴} و آلبر کامو^{۲۵} دیده می‌شود (نجومیان، ۱۳۸۳: ۵۶).

الیوت دغدغه‌های وجودی انسان مدرن و وضعیت تراژیک و کمیک او را در جای جای سرزمین بی‌حاصل هنرمندانه به تصویر می‌کشد. اوج هنر الیوت در این است که در چکامهٔ خود سبک دراماتیک به کار برده تا بهتر بتواند تفکرات خود را به خوانندهٔ القا کند. سراسر شعر او صحنه‌هایی از زندگی انسان‌هاست. اشخاص به سرعت می‌آیند و در کمترین زمان نقش خود را ایفا می‌کنند و می‌روند. شعر الیوت از بندهایی تشکیل شده؛ به گونه‌ای که خواننده در پایان هر بند حس می‌کند یک پردهٔ افتاد و پردهٔ دیگری بالا رفت. بی‌شک، او تحت تأثیر نمایشنامه‌های شکسپیر بوده است.

و پناهی نمی‌بخشند درختان مرده. امان نمی‌دهد رنجره / و برنمی‌خیزد زمزمهٔ آبی از سنگ خشک / تنها سایه است که مکان گرفته / در زیر این صخره سرخ خام / (تو بیا در سایه این صخره آتشگون) / و بر تو نشان خواهم داد چیزی دگرگونه / خواه از سایه تو به هنگام پگاه / که برمی‌دارد گام در قفای تو / یا سایه تو در شامگاهان / که برمی‌خیزد برای دیوار تو / به تو خواهم نمایاند هراس را از درون مشتی غبار (الیوت، ۱۳۵۷: ۸).

این سطور در بردارندهٔ رعب‌آورترین صحنه‌ها و در دنیاکترین پیام‌هاست؛ به عبارت دیگر، شاعر در ترسیم و تصویر صحنه‌های وحشت‌انگیز و وضعیت هراس‌آور انسان بیداد کرده است. الیوت با زبان استعاره منظورش را این‌گونه بیان می‌کند که در این بیابان، فقط سایه یار و یاور انسان است. سایه یگانه پناهگاه و همنشین انسان تنها، وحشت‌زده و محنت‌دیده است. الیوت در سطر پایانی به این نکته اشاره دارد که وقتی غبار باشد، دیگر سایه وجود ندارد و آنچه می‌ماند فقط هراس است و هراس.

شاعر در جایی دیگر در منظومةٔ خویش، هیچ‌انگاری و پوچ‌گرایی را در برگشت این دنیا به تصویر می‌کشد. زندگی در این سرزمین بی‌حاصل برای انسان جز درد و نالمیدی و در نهایت مرگ چیزی به ارمغان نمی‌آورد. چگونه می‌توان به زندگی ادامه داد که در آن جز (هیچ) نباشد:

گوئیا در برزن موشان مکان داریم / در آن دیار که گم کرده‌اند مردگان / استخوان‌های خویش را / «چیست آن صد؟» / وزش باری به زیر در / «اکنون بگو چیست آن صد؟ چه در سر است باد را؟» / هیچ و دیگر باره هیچ / آیا خبری از جایی نیست ترا؟ نمی‌نگری کسی را؟» / «به خاطر نمی‌آوری چیزی را؟» / «هیچ؟» (همان: ۱۶).

الیوت در این شعر پوچ‌انگاری خود را با بالا بردن بسامد واژهٔ «هیچ» نمایان‌تر می‌کند. این سطور آسیب‌پذیری، درد و رنج انسان مدرن و حضور بی‌وقفهٔ اضطراب مرگبار انسان را

به تصویر می‌کشد. در ادامه، الیوت درمانگی و تردید انسان معاصر را این‌گونه بیان می‌کند: «ای، وای، وای، آن نمایش پرهیاهوی شکسپیری/ چه آراسته است/ چه هوشیارانه است/ اکنون چه کنم؟ چه کنم؟» / «سر به بیرون خواهم نهاد/ بدینسان که هستم و آواره خواهم گشت» / «با همین موهای فروریخته... ما را چه باید کرد فرد؟» / «همواره چه بایدمان کرد؟» (همان: ۱۸).

در این شعرها، وحشت و هراس حکم‌فرماست. دنیا در آستانه فناست و انسان درمانده و ناالمید است؛ زیرا در سرزمین ناباروری زندگی می‌کند که هیچ امیدی به زایش دوباره آن نیست. الیوت در جایی دیگر ناالمیدی و پوچ‌انگاری خود را این‌گونه بیان می‌کند:

بر شنزار مارگیت/ چنین تو انم هست که پیوند رهم/ هیچ را با هیچ (همان: ۳۶).

اگر بخواهیم یکی از ویژگی‌های بارز مشترک این شاعران را برشمیریم، همین پوچ‌انگاری، ناالمیدی و مرگ‌اندیشی است. نکته درخور توجه این است که هر دو شاعر به‌نوعی تحت‌تأثیر فلسفه اگزیستانسیالیستی و هستی‌شناسی خیامی نیز هستند. یأس فلسفی این شاعران ناشی از یأس اجتماعی آن‌هاست. آن دو دغدغه‌های وجودی خود را که همان دغدغه‌های انسان معاصر و مدرن است، به شکلی تراژیک به تصویر می‌کشند. مسائلی مانند جنگ‌های جهانی و کوتایی ۲۸ مرداد زمینه‌ساز یأس فلسفی این شاعران شده است. در شعر شاملو این پوچ-انگاری شدت بیشتری می‌گیرد؛ زیرا او بیشتر از الیوت تحت‌تأثیر فلسفه نیهیلیسم است: فریاد رهایی و/از پوچ پایگی به در جستن/ یا بیماری کوتولان حمق را/ آژیر در بندان شدن/ در پوچ پایگی امان جستن تشنۀ کام کلامند؟ نه!/ اینجا/ سخن/ به کار/ نیست (شاملو، ۱۳۸۵: ۱۰۲۶).

هریک از شاعران موردیخت ما در دوره‌ای از زندگی خویش و تحت شرایطی که ذکر کردیم در دام نومیدی و پوچ‌انگاری گرفتار می‌شوند؛ اما پس از عبور از فراز و فرود بیابان‌های ناالمیدی، امید به رستگاری در آن‌ها زنده می‌شود. ایده رستگاری در شعر هریک به‌گونه‌ای ظهور و بروز می‌یابد. اندیشه رستگاری را در پایان سرزمین بی‌حاصل و در سطور پایانی این منظمه می‌توان به روشنی دریافت. آنجا که ابرهای باران‌زا بر فراز سرزمین بی‌حاصل گرد می‌آیند و رعد هم زبان به سخن می‌گشاید:

و سپس تن باری نمور باران به همراه آورد/ کانجا غرق شد و برگ‌های سست/ چشم‌انتظار باران بودند، و در آن حال ابرهای تیره/ در دوردست بر فراز هیماوانت گرد می‌آمدند/ جنگل خم شده بود، خموشانه قوز کرده بود/ آن‌گاه رعد زبان گشود (شعله‌ور،

آخرین واژه‌های این منظومه صدای رعد است که با خود باران به همراه می‌آورد: رات، رایا و هوا، دامیاتا / شانتیه شانتیه شانتیه

این واژه‌ها از اوپانیشاد اقتباس شده و بخشی از وراما، کتاب مقدس هندوها، به شمار می‌رود. الیوت می‌گوید این واژه‌ها به این معناست: «صلحی که تقاضا به بار می‌آورد» و معتقد است این آرامش و صلح امکان‌پذیر نیست مگر از راه مرگ و تولد دوباره. از این‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت که به نظر الیوت، انسان فقط با مرگ به رستگاری می‌رسد. اما ایده رستگاری نزد شاملو اندکی متفاوت است. او به جای «ایده رستگاری»، ایده «آزادی» را ارائه می‌کند که همان آزادی انسان است. رسالت شاملو، عشق و مهربانی و بازیافتن حرمت انسانی است؛ زیرا انسان خود، آفرینشگر است و برای رسیدن به مرتبه بالاتر در تلاش: زمین به هیئت دستان انسان درآمد/ و هنگامی که هر برهوت/ بستانی شد/ و باغی/ و هر ز آبه‌ها هریک راهی برکه‌ای شد/ چرا که آدمی طرح انگشتانش را/ با طبیعت در میان نهاده بود (شاملو، ۱۳۸۵: ۵۷۲).

۵. نتیجه‌گیری

بنابر آنچه در آغاز به عنوان پرسش اصلی مقاله مطرح کردیم، اکنون می‌توانیم گزاره‌های مستدل به شواهد ذکر شده در متن جستار خود، بیان کنیم: اول: مکتب سیل‌آسای مدرنیسم با تمام مظاهر نظری و عملی خود، هیچ جنبه‌ای از جوانب حیات بشری را فروگذار نکرده و بر آن تأثیر نهاده است؛ از جمله هستی‌شناسی انسان‌های درون‌گرایی مانند دو شاعر مورد بحث مقاله.

دوم: بارها به درستی گفته شده که گرچه ادبیات با ذوق و احساس فردی آدمیان سروکار دارد، پدیده‌ای اجتماعی نیز هست. مطالعه آثار و افکار این دو شاعر شاهدی دیگر و مؤید این مدعای است.

سوم: شعر حاصل نگاه شخصی و مجرد آدمی به هستی است و بیانگر تجربه‌هایی کاملاً ویژه. اما با تطبیق اندیشه‌های شاعران متفاوت از دو فرهنگ مختلف به این نتیجه می‌رسیم که تجربه‌های زیسته مشترک اغلب باعث پدید آمدن آثار ادبی مشابه و همسان می‌شود؛ بنابراین نباید چندان به سخن کسانی که اطلاعات زندگی‌نامه‌ای را در نقد شعر معتبر نمی‌شمارند، وقوعی نهاد. همانندی‌های افکار الیوت و شاملو- همچنان که به بوتۀ نقد گذاشته شد- بنابر

همین اساس، توجیهی تاریخی، زندگی‌نامه‌ای و اجتماعی دارد.

۶. پی‌نوشت‌ها

1. contrastive literature
2. Charle Baudelaire
۳. دوره رنسانس (تجدید حیات، احیای فرهنگ و هنر) دوره‌ای است که در اوخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، قرون وسطی را از دوران مدرن جدا می‌کند و بیانگر دوره جدیدی در تاریخ متون غرب است که دو تا سه قرن طول کشید.
4. *Ulysses*
5. James Joyce (۱۸۸۲-۱۹۴۱)
6. *The Wast Land*
7. Thomas Stearns Eliot (۱۹۰۳-۱۹۶۵)
8. *Garden Party*
9. Catrin Mansfield (۱۸۸۸-۱۹۲۳)
10. *Jacob's Room*
11. Virginia Woolf (۱۸۸۲-۱۹۴۱)
12. metaphysical poets
13. "The love song of J. Alfred Prufrock"
14. *Four Quartets*
۱۵. جمله دانته در دوزخ، سرود سوم، چنین است: «و دنبال آن صفحی چندان دراز از انسان در حرکت بودند که هیچ‌گاه باورم نمی‌شد که تا این دم مرگ این‌همه آدم را به فنا کشیده است.» (الیوت، ۱۳۵۷: ۳۲ به نقل از کتاب دوزخ).
۱۶. افسانه‌ای که در آن فیلم، خواهرزن سلطان، به بلبل تبدیل می‌شود تا از چنگ سلطان و تجاوز او فرار کند.
۱۷. جلتا یا گلگتا، محلی در خارج از بیت المقدس که عیسی در آنجا مصلوب شد.
۱۸. باغی که حضرت عیسی در آن دستگیر شد.
۱۹. شهری در فلسطین که حضرت عیسی در آنجا متولد شد.
۲۰. در زبان انگلیسی روز تصلیب عیسی را جمعه خوب می‌خوانند.
21. storm
22. Soren Kierkegaard (۱۸۱۳-۱۸۵۵)
23. Martin Heidegger (۱۸۸۹-۱۹۷۶)
24. Jean-Paul Sartre (۱۹۰۵-۱۹۸۰)
25. Albert Camus (۱۹۱۲-۱۹۶۰)

۷. منابع

- آلن، گراهام (۱۳۸۵). *بینامتنیت*. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
- احمدی، بابک (۱۳۷۷). *ساختار و تأویل متن*. تهران: نشر مرکز.
- الیوت، تی. اس. (۱۳۵۷). *منظومه سرزمین بی حاصل*. ترجمه حسن شهباز. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- برادریار، مالکوم (۱۳۸۶). *جهان مدرن و ده نویسنده بزرگ*. ترجمه فرزانه قوجلو. تهران: نشر چشمہ.
- بوردریار و دیگران (۱۳۸۷). *سرگشته‌گی نشانه‌ها* (نمونه‌هایی از نقد پس‌امدern). ترجمه بابک احمدی و دیگران. گزینش و ویرایش مانی حقیقی. تهران: نشر مرکز.
- بهنام، جمشید (۱۳۷۵). *ایرانیان و اندیشه‌تجدد*. تهران: فرزان.
- پورنامداریان، تقی (۱۳۸۱). *سفر در مه*. تهران: نگاه.
- جهانبگلو، رامین (۱۳۷۹). *ایران و مدرنیته*. تهران: نشر مرکز.
- دستغیب، عبدالله (۱۳۸۵). *شاعر عشق و سپیده‌مان*. تهران: آمیتیس.
- سعیدپور، سعید (۱۳۸۴). *از شکسپیر تا الیوت*. تهران: اختزان.
- شاملو، احمد (۱۳۸۵). *مجموعه آثار* (دفتر اول: شعر). تهران: نگاه.
- شعلهور، بهمن (۱۳۸۶). *سرزمین هرز*. تهران: نشر چشمہ.
- صدی، مهرداد (۱۳۶۸). *چهار کوارت*. تهران: فکر روز.
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۸). «از تحلیل بینامتنی تا تحلیل بیناگفتمانی». *پژوهشنامه فرهنگستان هنر*. ش ۱۲. تهران.
- نجومیان، امیرعلی (۱۳۸۳). *درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات*. تهران: رسشن.
- یزدانجو، پیام (۱۳۸۱). *ابدیات پس‌امدern*. تهران: نشر مرکز.
- هارلند، ریچارد (۱۳۸۵). *درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی- از افلاطون تا بارت*. ترجمه علی معصومی و شاپور جورکش. تهران: نشر چشمہ.