

تحلیل مقایسه‌ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

*لعیا تبار سعید

** دکتر احمد ابو محبوب

چکیده

وزن شعر آزاد نیمایی با حفظ کیفیت عروض سنتی و امکان تغییر در کمیت آن، درحقیقت ادامه‌ی همان وزن عروض سنتی و قابل تقطیع است. می‌توان آن را قالبی نو و کامل تراز قالب‌های شعر کهن فارسی دانست که با نوآوری‌هایی در کاربرد وزن و قافیه همراه است. وجه تمایز شعر آزاد از قالب‌های شعر کهن؛ عدم تساوی مصراع‌ها، شکل نوشتاری و نوع ساختمان آن است، که با ترکیب واله‌ام از قالب‌های مستزاد، مسمط، بحر طویل، ترکیب بند و ترجیع بند شکل گرفت. احمد شاملو از نخستین شاگردان و پیروان نیما است. او بر سر عروض با نیما به توافق نرسید و پس از مدتی تقلید محض از شعر آزاد نیمایی و متحجر شدن در نیما، با بهره‌گیری از فرهنگ شعری نیما، شعر سپید خود را فارغ از وزن عروض سنتی و فارغ از افاعیل عروضی بنیان گذاشت. شاملو وزن را عنصری خارجی، تحمیلی و الحاقی می‌دانست. او به نوعی موسیقی که جزء طبیعی و جدایی‌ناپذیر از ساختمان شعر است معتقد بود و در شعر سپید خود با انواع موسیقی درونی، کناری و... و نیز با به‌کارگیری خود جوش برخی صنایع لفظی نوعی آهنگ و تناسب را جایگزین وزن عروضی کرد.

واژه‌های کلیدی: شعر آزاد نیمایی، شعر سپید، شعر منثور، وزن عروضی، موسیقی شعر

* این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد می‌باشد که از حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برخوردار بوده است.

** دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

*** عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۵/۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۱/۹/۲

مقدمه

یکی از پیامدهای نهضت نمادگرایی (سمبولیسم) در اواخر قرن نوزدهم، رواج شعر آزاد در فرانسه بود. سابقه‌ی شعر آزاد به یونان و روم باستان می‌رسد و آن، نوعی شعر بود که شباهت‌هایی به شکل ظاهری شعر آزاد داشت. در قرون وسطی نیز شعر‌هایی سروده شد که در آن به آهنگ و اژگان توجه شده است. در دوران نزدیک تر والت ویتمن در امریکا تحت تأثیر ترجمه‌ی کتاب مقدس در اثر معروف خود، برگ‌های علف (۱۸۸۵ م.)، مصراع‌های کوتاه و بلند و تکرار و توازن عبارت‌ها را جایگزین پایه‌های وزنی ساخت. شارل بودلر تحت تأثیر والت ویتمن به شعر آزاد در فرانسه جایگاهی تازه بخشید. با ظهور شاعران نمادگرا و قیام آن‌ها علیه سلطه‌ی قواعد شعر سنتی فرانسه، شعر آزاد به اوج رسید و در قرن بیستم شیوه‌ی مسلط شاعری در فرانسه و پس از آن در تمام جهان شد. - شعری آزاد از وزن و قافیه که اندازه‌ی مصراع‌ها و آهنگ آن بر حسب موسیقی طبیعی بیان و متناسب با مضمون آن است. (ن.ک: میرصادقی، ۱۳۷۶، ۱۴۷)

علی اسفندیاری (نیما یوشیج)، که تحصیل کرده‌ی مدرسه سن لویی بود، از طریق زبان و ادبیات فرانسه با شعر آزاد آشنا شد. او درس‌ورده‌های نخستین خود نشان داد که به عروض و قافیه آگاهی و تسلط کافی دارد. چنان که در شعر قصه‌ی رنگ پریده، خون سرد به تاریخ حوت ۱۲۹۹ ش، قالب مثنوی و وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (بحر رمل مسدس محذوف) را در کل شعر رعایت کرده است.

« من ندانم با که گویم شرح درد:

قصه‌ی رنگ پریده، خون سرد؟

هر که با من همره و پیمانہ شد،

عاقبت شیدا دل و دیوانه شد. ...» (نیما یوشیج، ۱۳۷۵، ۱۷)

او با آگاهی از نیاز جامعه به دگرگونی‌های اساسی، نیاز به انقلاب ادبی را نیز به شدت احساس می‌کرد. نیما آگاه از اشعار ویتمن که بر اساس نیاز جامعه و دنیای کار و ماشین شکل گرفته بود، می‌دانست که دوران تشبیهات و استعاره‌های کلیشه‌ای در قالب‌های محدود شعر فارسی به پایان رسیده است. پس با پشتکار تمام، دست به آزمون و تجربه زد و حرکتی را که برخی از شاعران پیش از او (از دوران مشروطه به بعد با چهارپاره‌های پیوسته) آغاز کرده بودند، دنبال کرد. قالب چهارپاره‌های پیوسته - شعری بین شعر سنتی و شعر آزاد نیمایی - با نوآوری‌هایی در شیوه‌ی به کارگیری قافیه همراه بود و تا رواج شعر آزاد نیمایی رایج‌ترین شیوه‌ی شعر نو در زبان فارسی شناخته می‌شد. این قالب شعری نتیجه‌ی تجربه‌های ادبی شاعرانی چون میرزاده عشقی، ابوالقاسم لاهوتی، پروین اعتصامی و... است.

نیما با نبوغ خود بی‌آن که از دایره‌ی عروض سنتی پا بیرون گذارد، شعری را پی‌ریزی کرد با قالب و مضمونی تازه که پاسخگوی نیازهای دنیای روز جامعه اش باشد. از اصول اولیه‌ی شعر نیما وحدت و انسجام موضوع در کل شعر یا ساختمان آن (رعایت ارتباط عمودی) و حفظ وحدت وزنی است. نیما رعایت کیفیت ارکان عروضی را الزامی می‌دانست - بدین معنی که اگر شعری با رکن فاعلاتن آغاز شود این رکن در آغاز همه‌ی مصراع‌ها تا پایان شعر محفوظ بماند - و کمیت یا شماره‌ی

افاعیل را در مصراع‌ها به عهده‌ی احساس، عاطفه و شیوه‌ی طبیعی بیان‌وا می‌گذارد. شیوه‌ی تازه‌ی او در کاربرد قافیه، شکل نوشتاری مصراع‌ها زیرهم، برهم زدن قید تساوی مصراع‌ها و استقلال بخشیدن به مصراع، از جمله ویژگی‌های ظاهری شعر آزاد نیمایی است.

شعر آزاد نیمایی یا شعر نو که پس از تلاش بیست‌ساله‌ی شاعر با بهره‌گیری از قالب‌های مسمط، مستزاد، بحرطویل، ترجیع‌بند و ترکیب‌بند شکل گرفت، از سال ۱۳۲۰ به بعد با فعالیت نیما و شاگردانش رواج یافت و به عنوان رایج‌ترین شکل شعری معاصر، پیروانی را با خود همراه کرد. از جمله نخستین شاگردان و پیروان نیما، احمد شاملو است. او تلنگر شاعری را در خود، شعر ناقوس نیما می‌داند. شاملو با تقلید از شعر آزاد نیمایی درس شاعری را تمرین کرد و با پشتکار تمام توانست در اولین دفتر شعری مطرح خود (هوای تازه) نمونه‌هایی از شعر آزاد را ارائه دهد، که تنها در برخی از آن‌ها مانند: مه، مرگِ نازلی و... به موفقیت شایسته‌ای دست یافت. شاملو با همه‌ی احترام و ایمانی که به استادش (نیما) داشت، بر سر عروض با او به توافق نرسید و دست به تجربه‌هایی تازه زد، که در آن افاعیل عروضی به یکباره کنار گذاشته شد. در این نوع جدید شعری وزن و قافیه جزء الزامات شعری نبودند و تحت تأثیر مضمون شعر و احساسات شاعر نمود می‌یافتند و شاملو آن را شعر سپید خواند. شعر سپید در آغاز با صنعت‌های ابتدایی تکرار، تضاد، تعقیدهای لفظی و گاه دوزبازی الفاظ و اطناب همراه بود که جای خالی وزن را پر نمی‌کرد و متن‌هایی عریان در حد نثری طولانی و غیرهنری به نظر می‌رسیدند، هرچند که در عمق وجودشان جوهره‌ی شکوفا شدن بود.

شاملو با به‌کارگیری آهنگ درونی واژگان، تکرار مصوت‌های کوتاه و بلند، آهنگ حروف، انواع قافیه، ردیف، جناس و سجع به موسیقی ویژه‌ای دست یافت و با اندیشه و ذهنی مأنوس با موسیقی، شعر سپید خود را کامل کرد. چنان‌که شعر او با داشتن ویژگی‌های یک نثر، حتی از یک نثر خوب و ممتاز نیز قابل تمیز است:

« و دل ات / کبوتر آشتی ست، / در خون پیده / به بام تلخ. / با این همه / چه بالا / چه بلند / پرواز می‌کنی! » (شاملو، ۱۳۸۴، ۷۲۳)

شعر سپید شاملو و به تعبیری شعر منشور، می‌تواند ادامه‌ی تجربه‌ی شعری محمد مقدم بین سال‌های ۱۳۱۴ - ۱۳۱۳ ش. و تجربه‌ی شاهین (آهنگین) دکتر تندر - کیا بین سال‌های ۱۳۲۲ - ۱۳۱۸ ش. و کمی بعد از آن باشد که - اولی دارای دکترای زبان‌شناسی از آمریکا و دومی دارای دکترای حقوق از فرانسه - هر دو آگاه از ادبیات غرب و تحولات ادبی روز جهان بودند و نیاز به انقلابی ادبی در ایران را به خوبی احساس می‌کردند؛ اما مقدم بعد از سال ۱۳۱۴ سرودن شعر را رها کرد و به تدریس در دانشگاه پرداخت و شاهین‌ها (آهنگین‌گویی‌های) تندر - کیا نیز طی چهار سال بی‌هیچ پیشرفت کیفی نتوانست جایی در جامعه‌ی ادبی ایران برای خود بگشاید؛ هرچند که تأثیر شعرهای این دو تن در تحول نگاه نیما به طبیعت نیز دیده می‌شود. شاملو در ادامه‌ی آزمون‌های ادبی خود، با تلاش بی‌وقفه در رفع عیب‌ها و کامل کردن شعر سپید کوشید. او شعر سپید را بدان جایگاهی رساند، که فارغ از وزن عروض سنتی و فارغ از افاعیل عروضی اشتیاق بسیاری از ادب‌دوستان را برانگیخت و پیروانی یافت، که در آغاز این شیوه را آسان یافتند؛ اما در آن به توفیق چندانی نرسیدند.

تحلیل مقایسه‌ای نگرش شاملو و نیما در وزن شعر

احمد شاملو (۱۳۷۹ - ۱۳۰۴ ش.)، مبتکر شعر سپید در ایران، خود را شاگرد نیما (۱۳۳۸ - ۱۲۷۶ ش.) پدید آورنده‌ی شعر آزاد در ایران می‌داند.

اصطلاح شعر آزاد (free verse) در ادبیات غرب به شعری اطلاق می‌شود که از قواعد وزن متداول آزاد است. شعر به جای وزن، دارای ریتم یا ضرباهنگ (ایقاع) است. شعر آزاد، از وزن بی بهره است؛ اما از نظر موسیقی تنوع وسیعی دارد که وابسته به تنوع حالت‌های ذهنی و روحی شاعر است. از قافیه نیز عاری است و اگر گاه در آن قافیه به کار رود پابند قواعد معمول نیست (ن.ک: میرصادقی، ۱۳۷۶، ۱۴۷ - ۱۴۶)؛ اما نیما وجود وزن و قافیه را در شعر ضروری می‌داند. او معتقد است: «در طبیعت هیچ چیز بی ریتم نیست. حتی به هم خورده گی هم ریتمی دارد و می‌رود که ریتم دیگر بگیرد. پس هر ریتمی، ریتمی ایجاد می‌کند. در شعر، این را به وزن تعبیر می‌کنیم. یکی از هنرهای سراینده‌ی شعر نمودن وزن است. شعر بی وزن و قافیه به مثابه‌ی انسانی است که پوشش و آرایش ندارد. ... روی هم رفته وزن و قافیه اثر مضاعفی است که سراینده به شعر خود می‌دهد. با وزن و قافیه است که اندیشه‌های شعری و هرگونه تمایلات و طرز افاده‌ی مردم، باهم موازنه پیدا می‌کنند.» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۱، ۴۱۷) مهم‌ترین وجه اشتراک شعر آزاد نیمایی با شعر آزاد در ادبیات غرب که سبب شد شعر نیما، شعر آزاد نامیده شود، کوتاه و بلند بودن مصراع‌ها در شعر او است. با نگاهی به شعر سپید شاملو می‌توان گفت شعر شاملو با ویژگی‌های شعر آزاد در ادبیات غرب سازگاری بیشتری دارد (شعری دارای ریتم یا ضرباهنگ و آزاد از قافیه). شاملو در این باره می‌گوید: «شعر نیمایی را آزاد نامیده‌ایم به دلیل این که هسته‌ی وزنی را در آن آزادانه و تا حد دلخواه یا تا حد احتیاج تکرار می‌توان کرد: و آن یک را "شعر سفید" خوانده‌ایم چرا که... از هرگونه شایبه‌ی پاک است، از شایبه‌ی وزن و قافیه و چه و چه مثلاً: ... نیما خود نیز شعرش را "شعر آزاد" می‌خواند، شاید آزاد از قید تساوی طولی یا تعصباتی از آن نوع!» (شاملو، ۱۳۵۴، ۱۱۹) شاملو بر این اعتقاد است که نباید از اصول حاکم بر شعر انگلیسی برای شعر فارسی ضوابطی دست و پا کرد. نیما در تلاشی بیست ساله توانست شعر آزاد خود را با ویژگی‌های زیر ارائه دهد:

۱. استقلال بخشیدن به مصراع؛

۲. بند را واحد شعر شمردن؛

۳. امکان تغییر صورت نوشتاری شعر از طریق نوشتن مصراع‌ها در زیر یکدیگر؛

۴. امکان کوتاه کردن طول وزنی بعضی مصراع‌ها با حفظ مایه‌ی وزنی واحد؛

از بین قالب‌های شعری سنتی، در قالب بحر طویل محدودیتی در انتخاب وزن، کاربرد قافیه، قید تساوی مصراع‌ها (تکرار معین افعیل عروضی در هر مصراع) و محدودیت تعداد مصراع‌های معین در یک بند وجود ندارد. استقلال بخشیدن به مصراع از نوآوری‌های قالب مسمط است. قالب مسمط ترکیبی است از چند بند که تعداد آن محدود نیست و هر بند ترکیبی است از چند مصراع محدود، با قافیه‌ی یکسان و انواع مسمط نیز بر اساس تعداد مصراع‌های آن در هر بند نامگذاری می‌شود (مثلاً از سه مصراع، مربع از چهار مصراع، ... تا مسبغ از هفت مصراع)، قافیه در مصراع‌های پایانی بندها یکسان است و هر بند با

مصراع‌ی که قافیه‌ی مستقل و جداگانه‌ی ای دارد، از بند بعدی جدا می‌شود. امکان تنوع قافیه، آزادی بیشتری به شاعر در سرودن شعر می‌دهد. در این نوع ادبی، یکنواخت بودن وزن در کل شعر رعایت می‌شود. به بندی از مسمط مسدس منوچهری با مطلع «بوستانبانا امروز به بستان بده ای؟ / زیر آن گلبن چون سبز عماری شده ای؟» نگاه می‌کنیم:

«به رُکوع آرزراحی را در قِبَلِهٔ جام چون فرو ناله شود، باز در آور به قیام
از سجودش به تَشَهَّد بَرُو آن گه به سلام زو سلامی و درودی ز تو بر جمع کرام
این نماز از درِ خاصست، میاموز به عام
عام نشناسد این سیرت و آیین کِبار...»

(منوچهری، ۱۳۷۵، ۱۶۸)

در شعر آزاد بیت مفهومی ندارد و بند، واحد شعر محسوب می‌شود. تعداد مصراع‌های هر بند بنابر احساس شاعر و مضمون شعر نامحدود است. قافیه بیشتر در پایان هر بند می‌آید، گاه متناسب با احساس و بیان شاعر در مصراع‌های میان بند نیز آمده است. هسته‌ی وزنی (رکن عروضی) نیز تا پایان شعر حفظ می‌شود. به بیان دیگر: شعر آزاد نیمایی ادامه‌ی همان وزن عروض سنتی و قابل تقطیع است، که از بند و هر بند از تعداد نامعین مصراع‌ها و مصراع‌ها نیز از تعداد نامعین رکن عروضی تشکیل می‌شود، قافیه نیز در آن الزامی است ولیکن در شعر جای ثابتی ندارد.

امکان کوتاه کردن طول وزنی مصراع‌ها بیشتر در قالب مستزاد آمده است. مستزاد انواع متنوعی دارد. در متداول‌ترین نوع مستزاد مصراع دوم در هر بیت، بر مایه‌ی وزن مصراع اول؛ اما کوتاه‌تر از آن می‌آید. چنانکه در مستزاد زیر از ابن حسام آمده است:

«آن کیست که تفریر کند حال گدا را، در حضرت شاهی؟
وز غلغل بلبل چه خبر باد صبا را، جز ناله و آهی؟
هر چند تیم لایق درگاه سلاطین، نو مید تیم هم،
کز راه ترخم بنوازد گدا را، گاهی به نگاهی...»

(واعظ کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹، ۱۶۱)

قالب مسمط و مستزاد از جمله قالب‌هایی هستند که از دوران مشروطه به بعد برای رسیدن به شعری نو به شکل‌های گوناگون مورد آزمون و تجربه‌ی شاعران قرار گرفتند. این دو قالب شعری از شکل‌هایی متنوع و مضمون‌های گوناگون برخوردارند. در شعر آزاد اندازه‌ی هر مصراع با اندازه‌ی احساس شاعر و نیاز شعر برابر است؛ یعنی از قید رعایت تعداد یکسان افاعیل در همه‌ی مصراع‌های اول و افاعیل مصراع‌های دوم، آزاد است. چه بسا مصراع اول کوتاه‌تر از مصراع دوم باشد و یا چند مصراع پیاپی با افاعیل عروضی یکسان بیاید. قافیه نیز در همه‌ی مصراع‌ها رعایت نمی‌شود:

«خشک آمد کشتگاه من

در جوار کشت همسایه.

گرچه می‌گویند: "می‌گریند روی ساحل نزدیک

سوگواران در میان سوگواران. "

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟

بر بساطی که بساطی نیست

در درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست

و جدار دنده های نی به دیوار اطاقم دارد از خشکیش می ترکد

- چون دل یاران که در هجران یاران -

قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟» (نیما یوشیج، ۱۳۷۵، ۵۰۴)

نیما با ترکیب قالب مستزاد با قالب های ترجیع بند و ترکیب بند و در نتیجه پدید آوردن مستزادهایی مرکب از بخش هایی با قافیه های مختلف موفق به کشف وزن آزاد نیمایی و رها کردن شعر فارسی از قالب های محدود و از پیش تعیین شده گردید.

(ن.ک: پورنامداریان، ۱۳۷۷، ۱۵-۱۴)

شاملو مرغ آمین نیما را بهترین نمونه ی شعر آزاد می داند. این شعر در سال ۱۳۳۰ سروده شد.

« و به واریز طنین هر دم آمین گفتن مردم

(چون صدای رودی از جا کنده ، اندر صفحه ی مرداب آنگه گم)

مرغ آمین گوی

دور می گردد

از فراز بام

در بسیط خطّه ی آرام ، می خواند خروس از دور

می شکافد جرم دیوار سحر گاهان .

وز بر آن سرد دود اندود خاموش

هر چه ، با رنگ تجلی ، رنگ در پیکر می افزاید .

می گریزد شب .

صبح می آید .» (نیما یوشیج، ۱۳۷۵، ۴۹۷)

وزن این شعر بر پایه ی تکرار رکن فاعلاتن شکل گرفته است. شاعر حتی از حدود اختیارات وزنی و زبانی عروض سنتی عدول نکرده است. بنا بر اختیارات وزنی، هر مصراع با رکن فعلاتن (فاعلاتن) آغاز شده است؛ اما تعداد افعال عروضی (در اینجا، فاعلاتن) در هر مصراع یکسان نیست و سابقه ی عدم تساوی مصراع ها نیز به قالب های مستزاد و بحر طویل در شعر فارسی می رسد. شعر بر اساس اختیارات زبانی و وزنی بدین صورت تقطیع می شود: (در خط اول اختیارات زبانی و در خط دوم اختیارات وزنی، مشخص شده است).

۱- وَابِ وَا رِی زِطَ نِی نِ هِر دَ مَآ مِی نِ کُف تَ نِ مَر دُم

فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن
۲- چُن صِ دا یِ	رو دِ یَز جا	کَن دِ اَن دَر	صَف حِ یِ مُر	داب
فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فع (فاع)
۳- مُرغ آ مین	گوی			
فاعلاتن	فع (فاع)			
۴- اَز فَ را زِ	بام			
فاعلاتن	فع (فاع)			
۵- در بَ سی طِ	خِط طِ یِ آ	را مِ می خا	نَد خُ رو سَز	دور
فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فع (فاع)
۶- وَز بَ رِ اَن	سَر دِ دو دَن	دو دِ خا موش		
فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن (فاعلاتان)		
۷- هَر چِ با رَن	گِ تَ جَل لی	رَن گِ دَر پی	کَر مِ یَف زا	یَد
فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فاعلاتن	فع
۸- می گُ ری زد	شَب			
فاعلاتن	فع			
۹- صُب حِ می آ	یَد			
فاعلاتن	فع			

شاعر هر چند که از قید تعدادِ معینِ افعیل، برای نمونه ۴ بار (مثنی) یا ۳ بار (مسدس) فاعلاتن در هر مصراع رهایی یافته است؛ اما هنوز در قید تکرار رکن عروضی در هر مصراع گرفتار است. نیما این قید دوم را لازم و ضروری برای شعر می دانست و اختلاف نظر نیما و شاملو از همین جا آغاز شد.

شاملو در انتقاد از وزن شعر می نویسد: «زبانی که مجبور باشد زیر سلطه ی این یا آن وزن سخن بگوید استقلال ندارد و...»

تنها بر حسب اتفاق ممکن است کاملاً با وزن جور بیاید» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۹۰) و این که چرا سعدی و حافظ هیچ جا گرفتار لکنّت زبان نشده اند؟ نظر شاملو این است که «آن ها فقط هر چه را که "توانسته اند" گفته اند نه هر چه را که "خواسته اند"». (همانجا) از دیدگاه شاملو «بها دادن به اوزان عروضی حاصلش بی حرمتی به زبان است. هرگز را "هگز" کردن و هنوز را به "نوز" تقلیل دادن و جمله یی سه کلمه یی را به فرمان شاعر برده ی وزن در پنج و شش کلمه یی پیچاپیچ بیان کردن، آن هم واقعاً برای رسیدن به کجا؟» (همان: ۱۰۹۱)

رعایت وزن عروضی واحد، در شعری که بیش از یک نوع احساس را بیان می‌کند کاری است دشوار و دیریاب. نیما می‌گوید: «شما به انتظار کسی نشسته‌اید... و انتظاری که می‌کشید برای تان دلچسب است... لحظه‌ی دیدار فرا می‌رسد. اما او نمی‌آید و یأس و اندوه جانشین شادی و اشتیاق تان می‌شود. - اگر این موضوع شعری است که دارید می‌نویسید، منطقی‌اً باید آهنگ شاد شعر که هرچه به لحظه‌ی دیدار نزدیک تر شده تپش بیش تری پیدا کرده، هرچه از آن لحظه دورتر می‌شود کندتر و نومیدانه تر بشود.» (همان: ۱۰۴۴ - ۱۰۴۳) انتقاد دوم شاملو در رابطه با همین مسأله مطرح می‌شود: «در چنین قطعه‌ی ما دو وزن اصلی داریم. یکی وزن اشتیاق ابتدا که باید تا لحظه‌ی دیدار به اوج برسد و دیگر وزن نومید پس از آن، که در انتهای قطعه باید در حوضی یأس خاموش بشود. خوب، پریدن از آن وزن به این وزن که به کلی مضحک و مصنوعی است. عبور از آن آهنگ به این آهنگ بدون ایقاع امکان ندارد. گذار از آن مرحله به این مرحله (که در اصطلاح موسیقی کادانس می‌گویند) جز با تلفیق این دو وزن میسر نیست. ... ما این جا به رکنی نیاز داریم که با ارکان وزن بالا و وزن پایین تناسب کامل داشته باشد و در افعیل عروضی مطلقاً چنین رکنی وجود ندارد.» (همان: ۱۰۴۴) شاملو وزن آزاد نیمایی را در شعرهایی که فضای شعر عوض می‌شود، و برای بیان شخصیت‌ها و عواطف متفاوت در یک شعر کافی نمی‌داند، او به شعرمانلی اشاره می‌کند و ضعف عروض نیمایی در ارائه‌ی سه شخصیت متفاوت روایت (راوی، پری دریایی و مانلی) را بر یک لحن، در یک شعر یادآور می‌شود. او بر این باور است که نه تنها کوتاه و بلند بودن مصراع‌ها یکنواختی آن را از بین نمی‌برد بلکه در عوض کردن فضای شعر نیز چندان تأثیری نخواهد داشت. بر بخش‌هایی از شعر مانلی، که با سخن راوی آغاز می‌شود، نگاهی خواهیم داشت:

« من نمی‌دانم پاس چه نظر ،

می‌دهد قصه‌ی مردی بازم ،

سوی دریایی دیوانه سفر .

من همین دانم کان مولا^۱ مرد ،

راه می‌برد به دریای گران آن شب نیز ،

همچنانی که به شب‌های دگر .

واندر امید که صیدیش به دام ،

ناو می‌راند به دریا آرام . » (نیما یوشیج ، ۱۳۷۵ ، ۳۵۱)

سخن پری دریایی نیز با لحن راوی در شعر ادامه می‌یابد و تنها مضمون شعر، این دو شخصیت را از یکدیگر متمایز می‌کند:

« گفت با او : ” به تن آورده همه زحمت ره را هموار ،

مرد ! اینجا به چه سودی و چه کار ؟

در دل این شب سنگین که در او ،

گرد مهتابش دُردی به تک مینایی ست ؟

وانگهی بامدد چوبی خرد ،

و به همپائی ناوی لنگان ،

که بر او سخمه ی یک موج سبک تپایی ست!" (همان: ۳۵۵-۳۵۴)

سخنان مانلی نیز پس از شرح دو مصراعی راوی بر همان لحن راوی و پری دریایی است:

« پس به ناچار به لبها لرزان ،

به سخن با آن مه پاره ی دریا افتاد :

"ای بهین همه ی هوشبران ،

سایه پرورد حرهای نهفت ،

دختر پادشه شهر که ماییم در آن .

بی گنا هستم من ،

کار من صید در آب .

واندر امید چه رزقی ناجیز،

همه عمرم به هدر رفته بر آب!...» (همان: ۳۵۵)

این شعر با رکن فاعلاتن (فعالتن) در بیش از هزار سطر با آهنگی یکنواخت نوشته شده است. از نظر شاملو، نیما حتی هنر فردوسی را در این جا به کار نگرفته است « یعنی انتخاب کلمات مناسب برای گریز از یکنواختی وزن را.» (پاشایی، ج ۲، ۱۳۸۲، ۱۰۴۴) فردوسی با استفاده از صدای حروف و زیر و بم واژه ها، در داخل یک بحر (فعولن فعولن فعول) ، پنجاه هزار بیت، با هزاران حال و هوای متفاوت سروده است که هر پاره از سخن او نظام موسیقایی خاص خود را داراست. (ن. ک: شفیع کدکنی، ۱۳۷۰، ۳۲۲-۳۲۱) خواننده ی شعر مانلی نیما بایکنواختی لحن مانلی، پری دریایی و راوی در تمام طول شعر روبه رو است و این، لذت خواندن شعر را از خواننده می گیرد و ملال آور می سازد. شاملو موفقیت نیما را در شعر هایی می داند که در فضایی واحد می گذرد و به سرشت ها و خصصت های گوناگون، و نیز تغییرات وزنی و لحنی نیازی ندارد. شاملو «شعر آزاد» را نوعی شعر می داند، هم چنان که «رباعی» یا «غزل» نیز نوعی شعر است. با این تفاوت که وزن شعر آزاد از وزن شعر کهن کامل تر شده است. بدین شکل که از یک بحر عروضی نه مجموع افاعیل بلکه تنها یک واحد آن به کار گرفته می شود. به این دو بیت از شاهنامه ی فردوسی توجه کنید :

چو بیدار شد رستم از خواب خوش

به کار آمدش باره ی دستکش .

بدان مرغ زار اندرون بنگرید

زهرسو همی باره گی را ندید.

وزن شعر، فعولن فعولن فعولن فعول (بحر متقارب مثنی مقصور) است. وزن هر فعولن آماده است تا فعولن دیگری را بپذیرد و این فعولن نیز فعولنی دیگر را تا بی نهایت. شاعری کرده است مکث یا همان وقفه ی اجباری بیان را با سکوت تحمیلی پایان هر مصرع تطبیق دهد اما در بیت دوم، شاعر این توفیق را نمی یابد و جمله با کلمه ی «همی» پایان می یابد، نه با « بنگرید» و بیت این گونه خوانده می شود:

بدان مرغ زار اندرون بنگرید زهرسوهمی

باره گی را ندید.

وقفه ی پس از «بنگرید» زاید است و نیز آغاز مصراع بعدی یعنی «باره گی را ندید» با مصراع های پیشین هماهنگ نیست. براساس این اشکالات و نکته ها شعر آزاد نیما تکامل یافت. (ن.ک: پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۷۴ - ۱۰۷۲) به بیانی دیگر شعر آزاد نیمایی شکل تکامل یافته ی وزن عروضی شعرهای کلاسیک است که در آن مانند قالب مسمط، مصراع جدا از بیت مطرح می شود با این تفاوت که هسته ی وزنی در آن آزادانه (تاحد دلخواه و تا حد احتیاج) قابل تکرار است. آنچه شعر آزاد نیمایی را از شعر کلاسیک متمایز می کند، برهم زدن تساوی مصراع ها، شکل نوشتاری، نوع ساختمان آن (رعایت ارتباط مضمون و محتوا در کل شعر نه در یک بیت یا یک مصراع)، و بیش از همه فرهنگ شعری و بینش شاعرانه ای است که نیما بنیان گذاشت.

کشف علاقه ی شاملو به شعر و شاعری شعر ناقوس و آشنایی با نیما بود. شاملو در این باره می نویسد: «درست روز اول سال ۱۳۲۵ بود... با پدرم... می رفتیم به دیدار نوروزی... روی بساط یک روزنامه فروش، تو روزنامه ی پولاد چشم افتاد به... تکه یی از شعر ناقوس او. یک قلم مسحور شدم، پس شعر این است. حافظ را پیش از این خیلی دوست داشتم و غزل هایش را به عنوان شعر انتخاب کرده بودم و ناگهان نیما تو ذهن من جرقه زد، یعنی استارت را او زد با شعر ناقوس.» (همان: ۶۰۶ - ۶۰۵)

«بانگِ بلندِ دلکشِ ناقوس

در خلوتِ سحر

بشکافته است خرمن خاکستر هوا

وز راه هر شکافته با زخمه های خود

دیوارهای سرد سحر را

هر لحظه می درد.» (نیمایوشیج، ۱۳۷۵، ۳۳۸)

شاملو در سال ۱۳۲۶ دفتر آهنگهای فراموش شده را به نظم و نثر منتشر کرد. این دفتر در حقیقت مشق های بی است که یک مبتدی جسارت انتشار آن ها رایافته است و تأثیر پذیری او را از شاعران کلاسیک مانند خیام تا شاعران معاصر مانند مهدی حمیدی و ناتل خانلری به خوبی نشان می دهد. در چند قطعه نیز از شیوه ی نیما پیروی کرده است، که شعر خواب دهقان نمونه ی خوبی از آن است.

شاملو «در آغاز به موازین شعر کهن نظریست و سپس به موازین شعر پیشرفته امروز (شعر نیما) و آنگاه به مرحله آزمایش و بررسی رسید» (حقوقی، ۱۳۵۱، ۳۷) او برای رسیدن به شعر آزاد نیمایی هشت سال ریاضت کشانه را سپری می کند و موفق به سرودن شعرهایی می شود که در مجموعه ی هوای تازه منتشر شده است. شاملو که از نخستین شاگردان نیماست، معترف است که شعر امروز ما با نیما متولد شد. نیماست که پس از هزار و صد سال به ما آموخت قالب شعر تابع مضمون آن است، نه مضمون تابع قالب؛ اما برخلاف نیما وزن را مطلقاً برای شعر ضروری نمی داند بلکه معتقد است «التزام وزن ذهن شاعر را منحرف می

کند چرا که وزن به ناچار فقط معدودی از کلمات را به خود راه می‌دهد و بسیاری کلمات دیگر را پشت در جا می‌گذارد در صورتی که ممکن است دقیقاً همان کلماتی که در وزن ننگجیده، درزنجیره‌ی تداعی‌ها درست در مسیر خلاقیت ذهن شاعر بوده باشد. (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۵۳) نیما از شاگردش (شاملو) نمی‌پذیرفت که «عروض» یک مقوله است و «شعریت» مقوله‌ای دیگر و می‌گفت: «ما در این جا تعزیه نگرفته ایم که قهرمانان واقعه همه شان منظوم با هم حرف بزنند، فقط مردم قبول نمی‌کنند و وزن می‌خواهند.» (همان: ۱۰۴۳) نیما بر این باور است که «مردم با زیبایی‌های اوزان آزاد هم که به تناسب معنی به وجود می‌آیند آشنایی ندارند. رنج می‌برند. ناراحت می‌شوند.» (همان: ۶۴۱) و اعتراف می‌کند، گاه به موضوع‌های شعری خود که ابتدا نثر آن را نوشته است، وزن می‌دهد.

با توجه به اختلاف نظر شاملو با نیما در وزن آزاد نیمایی، به شعری می‌رسیم که شاملو در این نوع ادبی بهترین آثار خود را سروده است و دکتر شفیع کدکنی از آن با نام شعر منثور یاد می‌کند و می‌نویسد: «شعر منثور شاملو از مزیت موسیقی عروضی (عروض کلاسیک و عروض آزاد) برخوردار نیست. شعرهای موزون او، از مزیت آن "نظام" برخوردار نیستند، در حد کارهای دیگران اند و حتی در قیاس با اخوان در کارهایی مثل حالت و سبز و آنگاه پس از تندر و نماز حتی ضعیف‌تر می‌نمایند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ۲۷۱) و شاملو از آن با نام «شعر سفید» یاد می‌کند.

شاملو می‌نویسد: «مدتی چنان به تقلید از او [نیما] پرداختم که طرح و زبان و دیدم را هم از او گرفته بودم. این دیگر مثل آفتاب روشن است. یک نگاه به اوایل *هوای تازه* بکنید تا به عرضم برسید.» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۴۱) او شعر *مرغ باران* را نمونه‌ای از متحجر شدن خود در نیما می‌داند. بیشترین تجربه‌ی شعری شاملو بر وزن شعر آزاد نیمایی در مجموعه *هوای تازه* دیده می‌شود و دکتر پورنامداریان تعداد آن را ۲۹ شعر آزاد نیمایی می‌داند. این دفتر مجموعه‌ای است از هشت بخش، که با چهارپاره‌های پیوسته آغاز می‌شود، با شعر آزاد نیمایی ادامه می‌یابد و به شعرهای سپید شاملو می‌رسد. می‌توان گفت: شاعر در این دفتر «از نیمایی‌ترین زبان» به سوی «زبان منثور» حرکت کرده است.

شعر سپید (blank verse) در ادبیات غرب به شعر بی قافیه‌ای که دارای وزن است، اطلاق می‌شود. (میرصادقی، ۱۳۷۶، ۱۵۱) و شعر منثور (prose poem)، «معمولاً به قطعه‌ای کوتاه به شکل نثر اطلاق می‌شود که بی آن که از نظام وزنی خاصی پیروی کند از عناصر شعری از قبیل ریتم یا ضرباهنگ (ایقاع)، سجع (تسجیع) صنایع شعری (بدیع) قافیه، قافیه داخلی و تصویر خیال برخوردار است و از جهت کیفیت تأثیر و ایجاد حالت انفعالی، نظیر شعر است... آثار موفق احمد شاملو نمونه‌های بارز و مشخص این نوع شعر در ادبیات معاصر ایران است.» (همان: ۱۶۷-۱۶۶) به عبارتی روشن‌تر می‌توان گفت اصطلاح شعر منثور در زبان فارسی به شعری اطلاق می‌شود که نه مثل شعر فردوسی و خیام و حافظ است (دروزن عروضی) و نه مثل شعر نیما و فروغ و امید (شعر به اصطلاح نیمایی یا آزاد) هرچه بیرون اینگونه تجارب موسیقایی باشد، در حوزه این مثال مصداق شعر منثور است مگر تجارب شعر هجائی امثال میرزا حبیب اصفهانی یا لاهوتی و یحیی دولت‌آبادی... [یعنی] هرچه بر عروض سنتی و عروض نیمایی و عروض هجائی، نباشد و بتواند در مقوله شعر قرار گیرد شعر منثور است.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ۲۴۶-۲۴۵) شاید بتوان گفت شعر سپید شاملو، همان شعر منثور در ادبیات اروپایی است که انگیزه‌ی سرودن آن از آغاز در شاعر وجود داشت و نمونه‌هایی از آن را در مجموعه *ی آهنگهای فراموش شده* و برخی از آثار اولیه‌ی شاعر می‌بینیم. شاملو در

باره ی نخستین تجربه هایش در شعر سپید می نویسد که: « اندیشه ی تا شکوفه ی سرخ یک پیراهن در ذهن من رسیده شد و هنگام نوشتن آن رسید. این اندیشه ها به هیچ قالبی در نمی آمد. اندیشه ها شکل داشت و چنان می نمود که این شکل، شکل آخرین اوست. در قالب وزن نهادن آن، جز با شکستن و دیگر گونه ساختن آن میسر نمی شد. ... در واقع، این قطعه و بسیاری قطعات دیگر از این قبیل، چیزهایی است که ... در وزن و آهنگی نمی گنجیده است» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۸۰ - ۱۰۷۹)

شعر رکسانا عامل مهمی برای ادامه ی حرکت شاملو به سوی شعر سپید بود:

« بگذار پس از من هرگز کسی نداند از رکسانا با من چه گذشت .

بگذار کسی نداند که چه گونه من از روزی که تخته های کف این کلبه ی
چوبین ساحلی رفت و آمد کفش های سنگین ام را بر خود
احساس کرد و سایه ی دراز و سردم بر ماسه های مرطوب این
ساحل متروک کشیده شد، تا روزی که دیگر آفتاب به
چشم هایم نتابد ، با شتابی امیدوار کفن خود را دوخته ام ، گور

خود را کنده ام ... » (شاملو، ۱۳۸۴، ۲۵۴)

رکسانا شعر مشهور شاملو در سال ۱۳۲۹ است. شاملو می گوید رکسانا را نیمای بزرگ به من داد و این زمانی است که چهار سال از آشنایی شاملو با نیما و شعر آزاد نیمایی گذشته بود. شاملو درباره ی نخستین حرکت های خود به سوی شعر سپید می نویسد: « ... فریدون رهنما پس از سال ها اقامت در پاریس به تهران برگشت رکسانای مرا که چاپ شده بود خواند و به نشانی مجله نامه یی برایم فرستاد که مایل است با هم دیداری داشته باشیم. آشنایی با او که شعر معاصر جهان را بسیار خوب می شناخت دست یافتن به گنجی بی انتها بود. کتاب های او بود که دروازه ی رنگین کمان را به روی من باز کرد. الو آر و لورکا، دنسوس و نرودا، هیوز و سنگور، پره ور و میشو، خیمه نس و ماچادو و دیگران و دیگران. این ها بودند بینش شاعرانه ی مرا که از نیما آموخته بودم گسترش دادند و مرا با ظرفیت های گوناگون زبان و سطوح گوناگون آن آشنا کردند.» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۶۴)

مطالعه و تفحص در آثار ادبی غرب و تلاش برای رسیدن به جوهر شعر و شعر ناب، انگیزه ای شد تا شاملو به « نفع شعر ناب» وزن عروض سنتی و نیمایی هردو را رها کند. او از همان آغاز « بزرگترین عنصر فریبده شعر یعنی وزن را کنار گذاشت» (شمس لنگرودی، ۱۳۷۷، ج چهارم، ۳۳۲) و شیوه ای تازه را در شعر و ادبیات معاصر وضع کرد. شاملو با انتشار شعرهای سپید خود در مجموعه ی *هوای تازه*، خیلی زود متوجه عیب بی وزنی در آن ها شد و در صدد رفع آن برآمد. او به مطالعه ی عمیق در ادبیات فارسی پرداخت و سخت مجذوب نثر آهنگین قرن چهارم و پنجم شد، مقایسه ای بین نخستین شعرهای سپید شاملو با شعرهای کامل تر همین شاعر در دفترهای بعدی نشان می دهد که او شیوه ی بیان خود را در همین آثار یافته است. بهاء الدین خرمشاهی به مشابهت لحن شاملو و لحن ناصر خسرو اشاره می کند: « لحن تلخ مردانه غربیانه. لحنی که تغزل و

تسامح برنمی‌تابد لحنی تلخ و تند و تیز» (همان: ۳۳۲) دکتر ابومحجوب در مقاله‌ای زیرعنوان *زبان پرنیانی* به مقایسه‌ی زبان شاملو و زبان تاریخ بیهقی می‌پردازد و می‌نویسد: زبان بیهقی را «کاربرد کنایی افعال و جملات، کلمات مرکب ابتکاری، ترکیب‌های ویژه، جمله بندیهایی با لغزش ارکان، و کاربرد حروف مؤثر در آهنگ و ریتم تشکیل می‌دهد». (ابومحجوب، ۱۳۸۲، ۶۲) شاملو نیز برای رسیدن به زبان شعری خود همین شیوه را دنبال کرده است. به نمونه‌های زیرنگاهی خواهیم داشت:

- کاربرد کنایی افعال: «نه / این برف را / دیگر سر باز ایستادن نیست» (شاملو، ۱۳۸۴، ۶۶۵)؛
 - کلمه‌ی مرکب ابتکاری: صفت مرکب «شیر آهن کوه» در بند «و شیر آهن کوه مردی از این گونه عاشق / میدان خونین سرنوشت / به پاشنه‌ی آشیل / درنوشت.» (همان: ۷۲۷)؛
 - ترکیب‌های ویژه‌ی «بند گک» و «بزرو طوع و...» در بند: «من بی نوا بند گکی سر به راه / نبودم / و راه بهشت مینوی من / بزرو طوع و خاک ساری / نبود» (همان: ۷۲۹)؛
 - جمله بندی‌هایی با لغزش ارکان: «به راستی / صلت کدام قصیده‌ای / ای غزل؟ / ستاره باران جواب کدام سلامی / به آفتاب / از دریچه‌ی تاریک؟» (همان: ۷۲۲)؛
 - کاربرد حروف مؤثر در آهنگ و ریتم: «کلام از نگاه تو شکل می‌بندد / خوشا نظربازیا که تو آغاز می‌کنی» (همانجا).
- شاملو با ژرف بینی تمام، هر روز بیش از پیش بر انسجام و استحکام شعرهای سپید خود افزود و بدین گونه زبان منثور خود را به زبان شعر نزدیک ساخت و با بهره‌گیری خودجوش از برخی صنعت‌های ادبی، به شعر بی‌وزن خود آهنگی خاص بخشید. به صنعت‌های زیر توجه کنید:
- صنعت تکرار: «وما هم چنان / دوره می‌کنیم / شب را و روز را / وهنوز را...» (همان: ۶۵۰)؛
 - صنعت حذف: «اندوه را بینی / با سایه‌ی درازش / که پا هم پای غروب / لغزان / لغزان / به خانه درآید / و کنار تو / در پس پنجره بنشیند / او به دست سپید بیمار گونه / دست پیر تو را... / و غروب بال سیاه اش را...» (همان: ۶۸۴-۶۸۳).
- در آغاز این جستار گفته شد ویژگی‌های شعر سپید شاملو با شعر آزاد اروپایی (شعری دارای ریتم یا ضرب‌آهنگ و آزاد از قافیه) سازگاری بیشتری دارد و به گفته‌ی تی. اس. الیوت (۱۹۶۵-۱۸۸۸) شاعر آمریکایی تبار انگلیسی «هیچ شعری، برای کسی که می‌خواهد آن را خوب به ثمر برساند، آزاد نیست.» (ن.ک: میرصادقی، ۱۳۷۶، ۱۴۷) شاملو برای رسیدن به شعر دلخواه خود - خواه آن را شعر سپید بنامیم، خواه شعر منثور و یا نام‌های دیگر - با ژرف بینی تمام به مطالعه‌ی آثار ادبی کلاسیک و کتاب‌های مقدس پرداخت و در این کار چندان مداومت ورزید تا توانست به آهنگ درونی واژگان دست یابد، آهنگی که از تکرار حروف مشابه - صامت و مصوت - و واژگان هم وزن و هم قافیه در جای جای مصراع‌ها پدید می‌آید (وزن درونی) و آن وزنی است که ذهن شاعران توانای کلاسیک ما افزون بر وزن عروضی (بیرونی) با آن نیز انس و الفتی تام داشت. چنان که این هماهنگی و وزن در شعر حافظ نمونه‌های فراوان دارد: «ساقی سیم ساق من، گر همه دُرد می‌دهد / کیست که تن چو جام می، جمله دهن نمی‌کند».

- / - / u / - / - / u / u / - / - / u / - / - / -
 تا / ذر / آس / تا / ن / ی / آ / ی / نه / چ / نان / ذر / خیش / تن / ن / ظر / کئ / نی
 - / u / - / u / - / ~ / - / - / u / - / - / - / u / u / - / ~ / - / -

کئ / ب / وَّح / شَت

- / - / u / u

آز / ب / کُن / د / فَر / یاد / وا / را / گئ / دا / ری

- / - / u / u / - / ~ / - / - / u / - / - / - / u / u / - / ~ / - / -

ب / اَع / ما / ق / م / غاک

- / - / u / u / - / - / - / u

ن / ظر / بَر / دو / زی

- / - / - / - / - / u

از آنجا که شعر سپید از قوانین عروضی و قالب از پیش تعیین شده‌ای پیروی نمی‌کند، کیفیت هجاها می‌تواند بر حسب جنس، احساس و شیوه‌ی خواندن هر خواننده اندکی متفاوت باشد؛ اما مسلم است که در هر شیوه‌ی خواندن، صدای هجاهای بلند + کشیده بیش از صدای هجا‌های کوتاه شنیده می‌شود. تکرار پیاپی هجاهای بلند و کشیده یکی از عوامل رسیدن به لحن فاخر و حماسی شاملو است.

دکتر شفیعی کدکنی در جستجوی عناصر موسیقایی شعر منثور، تأملی نیز در اشعار منثور شاملو داشته است و به سیر تکامل موسیقایی شعر منثور شاملو در دفترهای *آهنگهای فراموش شده*، *هوای تازه* و *ابراهیم در آتش* اشاره می‌کند و وجود برخی عناصر موسیقایی را برای نمونه، در شعر شبانه‌ی (مرا تو بی سببی نیستی) یاد آور می‌شود. مانند:

- وجود برگردان ردیف و قافیه مانند مصراع‌های:

(خوشا نظر بازیا که تو آغاز می‌کنی) و (چه مؤمنانه نام مرا آواز می‌کنی) و (با این همه چه بالا چه بلند پرواز می‌کنی)

- انواع جناس‌های شناخته شده و جناس‌هایی که هنوز در زبان فارسی نامی ندارد و می‌تواند بر اساس استفاده از ترکیب‌های آوایی شکل گرفته باشد. ترکیب‌های آوایی مانند: چشم و چراغ، جان و جگر و... که استاد آن را یکی از نیازهای غریزی و طبیعی زبان می‌داند.

آه و آهن و آهک زنده

دود و دروغ و درد را -

که خاموشی

تقوای ما نیست. (اشارتی، ابراهیم در آتش)

و معتقد است که «بسیاری از شعرهای منثور هوای تازه، و حتی کتابهای بعدی او، نثرهایی بوده است برای رسیدن به شعرهای ارجمندی از نوع بعضی قطعات که در مرثیه‌های خاک و شکفتن در مه و ابراهیم در آتش و دشنه در دیس و ترانه‌های کوچک غربت، امروز حافظه‌ی بعضی از شیفتگان هنر مُدرن را سرشار کرده است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ۲۸۳)

شاید شعر سپید همان گونه که شاملو می‌گوید: «شعری است که نمی‌خواهد به صورت شعر درآید» و یا «شاید رقصی است که به موسیقی احساس نیاز نمی‌کند» (پاشایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ۱۰۷۶) به عبارتی شعر سپید، شعری سرکش است که زیر بار نظم و نظام حاکم در ادبیات نمی‌رود و برخی از خوانندگان آن را نوعی شعر اعتراضی می‌دانند. از دیدگاه شاملو: «غرض از شعر سپید نوعی شعر نیست. چیزی است نزدیک به شعر بی آن که شعر باشد و نزدیک به یک نوشته بی آن که دارای منطق و مفهومی باشد که تنها با نوشتن مرادی از آن حاصل آید: گاه نقاشی است، اما نمی‌توان به مدد نقاشی بیانش کرد. گاه رقص است، بی آن که هیچ حرکتی بدان تحقق تواند بخشد. گاه شعر است و از آن گذشته وزن و قافیه بی درخواست می‌کند، تلاشی می‌کند که نظمی به خود بگیرد. گاه فلسفه و گاه عکاسی است... کودک بهانه جویی است که به هر چیز چنگ می‌اندازد.» (همان: ۱۰۷۷) از همین رو است که در مجموعه شعرهای سپید شاملو، گاه شعرهایی می‌توان یافت که از نظم و نظام وزنی خاصی پیروی نمی‌کند، تنها نثری است که مفاهیم شاعرانه را القا کرده است و گاه آراسته و پیراسته که نظمی ناخودآگاه در آن دیده می‌شود و به هیأت شعر قرابت بیشتری می‌یابد.

شاملو وزن را «مانع زایش طبیعی شعر»، و کاربرد درست و بجای قافیه را یک ارزش می‌داند. او می‌نویسد: «قافیه وقتی که در جای خود بنشیند کیفیتی حیرت‌انگیز به کلام می‌دهد.» (همان: ۱۰۹۵) قافیه و ردیف دو عامل مهم در ایجاد موسیقی شعر شاملو است؛ اما کاربرد آن با کاربرد سنتی قافیه و ردیف بسیار متفاوت است. ردیف در شعر شاملو گاه در آغاز مصراع و بدون قافیه، یا در پایان مصراع (موسیقی کناری) و گاه نیز در یک مصراع به تنهایی آمده است. به عبارتی، هر جا که شعر و بیان شعری اقتضا کند. نمونه‌ای از ردیف را در آغاز و پایان مصراع، بدون قافیه در شعر نگاه کن از مجموعه ی هوای تازه می‌بینیم:

«سال بد / سال باد / سال اشک / سال شک / سال روزهای دراز و استقامت های کم / سالی که غرور گدایی کرد / سال پست / سال درد / ...» (شاملو، ۱۳۸۴، ۲۰۹)

«زنده گی دام نیست / عشق دام نیست / حتی مرگ دام نیست / ...» (همانجا)

این نوع تکرار، در نخستین شعرهای سپید شاملو بیشتر دیده می‌شود و هرچه شعر سپید را به تکامل می‌رود، شاعر در به کارگیری ردیف، خلاقیت و توانمندی بیشتری نشان می‌دهد و با آن اهدافی بیش از ایجاد موسیقی در شعر را دنبال می‌کند. چنان که در شعر در این بُن بست از دفتر ترانه های کوچک غربت می‌خوانیم:

«دهان ات را می‌بویند

مبادا که گفته باشی دوست ات می‌دارم.

دل ات را می‌بویند

روزگارِ غریبی ست، نازنین

و عشق را

کنار تیرک راه بند

تازیا نه می‌زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد» (همان: ۸۲۴)

سه مصراع بند اول بی آنکه اجباری در رعایت افاعیل عروضی باشد به طور ناخودآگاه با رکن مفاعیلن آغاز شده است: د /ها/ نَ ت /را(در مصراع اول)، مَ /با/ دا /که(در مصراع دوم)، دِ /کَ ت /را /می(در مصراع سوم)، برابر است با رکن مفاعیلن و در بند دوم: وَ /عِش /ق /را(در مصراع اول، مفاعیلن مقبوض مفاعیلن است) کَ /نا /وِ اِ تِی(در مصراع دوم، مفاعیلن)، تا /ز /یا /نه (در مصراع سوم، براساس قانون قلب و جابه جایی در اختیارات وزنی که می توان «تن ت» را «ت تن» یا برعکس خواند؛ یعنی همان مفاعیلن، قابل توجیه است) که خواننده را به آشنایی و آمیختگی ذهن شاملو - به طور علمی یا سمعی - با عروض سنتی هدایت می کند؛ اما شاعر خود را ملزم به تکرار و رعایت ارکان عروضی نمی بیند. او به ذهن خود اجازه ی پرواز از قفس تنگ عروض و قافیه را می دهد. تکرار مصراع برگردان یا ترجیع مانند(روزگارِ غریبی ست، نازنین) ۴ بار در طول شعر که با رکن فاعلاتن، آغاز می شود و نیز حضور مصراع های (نور را در پستوی خانه نهان باید کرد)، (شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد) و (خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد)؛ «نور را در» و «شوق را در» (برابر با رکن فاعلاتن) و «خدا را در» (که بر اساس اختیارات وزنی جابه جایی می تواند همان فاعلاتن محسوب شود)، نقش مهمی در ایجاد موسیقی شعر دارد. تأکید شعر بر پاره های تکرار شده، افزون بر ایجاد موسیقی شعر، نشان دهنده ی اهمیت مضمون آن است.

قافیه در شعر شاملو مانند شعر آزاد نیمایی جای ثابت و قراردادی ندارد؛ با این تفاوت که شاملو در کاربرد قافیه و ردیف از نظام شعری متعارف، دورتر می شود و دست به نوآوری بیشتری نیز می زند. شیوه ای از کاربرد قافیه را در شعر سرود/براهیم در آتش می بینیم:

« و شیر آهن کوه مردی از این گونه عاشق

میدانِ خونینِ سرنوشت

به پاشنه ی آشیل

درنوشت. - (همان: ۷۲۷)

واج آرایی حرف «ش» در کنار دو قافیه ی «سرنوشت» و «درنوشت»، آهنگ بر خاسته از آن ها را پررنگ تر ساخته و استحکام و انسجام بیشتری به این بخش از شعر بخشیده است. در شعر *از شهر سرد...* از مجموعه ی *باغ آینه* شاعر، واژگان هم قافیه را در یک سطر می نشاند:

« خنده ها چون قصیل خشکیده خش خش مرگ آور دارند.

سربازان مست در کوچه های بُن بست عربده می کشند

و قجبه یی از قعر شب با صدای بیمارش آوازی ماتمی می خواند.

علف های تلخ در مزارع گندیده خواهد رُست

و باران های زهر به کاریزهای ویران خواهد ریخت. (همان: ۳۸۴-۳۸۳)

واژه های «مست» و «بن بست» در مصراع دوم، واژگانی هم قافیه هستند. این دو واژه، سجع مطرف و از صنایع لفظی بدیع محسوب می شوند که در نثرهای کلاسیک کاربرد داشته است. شاملو در بسیاری از شعرهای سپید خود از انواع سجع (متوازی،

مطرف، متوازن) و انواع جناس برای تأثیرگذاری بیشتر کلام خود بهره گرفته است. این شیوه پیشینه‌ی کاربرد در نثرهای آهنگین و خطابه‌ها داشته است و نیز «مقدمه بروز شعر در زبان عربی است.» (میرصادقی، ۱۳۷۶، ۶۶) دو واژه‌ی «باران» و «ویران» در مصراع پنجم، از واژگان قافیه هستند که در خط افقی، در یک مصراع آمده‌اند و این شیوه بسیار متفاوت با شیوه‌ی کاربرد قافیه‌ی سنتی است. چنان که دو واژه‌ی «سالوس» و «ناموس» در این بیت از جامی «دلق سالوس مرا پرده ناموس درید/ جلوه تنگ قبایان و تنک پیره‌نان» (ن.ک: فشارکی، ۱۳۷۹، ۵) نقشی جز افزودن موسیقی و افزودن تأثیر کلام شاعر ندارند؛ این واژگان نه شعر را مسجع ساخته‌اند و نه قافیه محسوب می‌شوند.

نیما، قافیه را «زنگ آخر مطلب» می‌داند و معتقد است که «قافیه باید مطلب و جملات را تمام کند.» (یوسفی، ۱۳۷۷، ۴۸۲) نیما وزن و قافیه را بنابر اقتضای طبیعی شعر می‌پذیرد نه آن گونه که عروض و قافیه‌ی سنتی بر روح شعر و احساسات شاعر تحمیل می‌کرده است. به نمونه‌ای از کارکرد وزن، ردیف و قافیه در شعر آزاد نیما با نام «وای بر من نگاهی خواهیم داشت:

«- کاندر آن هر لحظه مطرودی فسون تازه می‌بافد -

کی که بشکافد؟

یک ستاره از فساد خاک وارسته

روشنایی کی دهد آیا

این شب تاریک دل را؟

عابرین! عابرین!

بگذرید از راه من بی هیچ گونه فکر

دشمن من می‌رسد، می‌کویدم بر در

خواهدم پرسید نام و هرنشان دیگر.

وای بر من! (نیما یوشیج، ۱۳۷۵، ۲۳۵)

این شعر بر پایه‌ی رکن عروضی فاعلاتن است، که در هر مصراع بنابر اقتضای احساس و کلام شاعر تکرار شده است چنان که در مصراع اول: به چهار بار فاعلاتن + یک هجای بلند (فع)، در مصراع دوم به یک بار فاعلاتن + یک هجای بلند (فع) و الخ، تقطیع می‌شود. واژه‌های «می‌بافد»، «بشکافد»، «آیا»، «را»، «در» و «دیگر» قافیه‌های این بخش از شعر هستند که از قانون قافیه‌ی سنتی تمرد کرده‌اند؛ یعنی مصراع سوم، ششم و هفتم، فاقد قافیه است. وزن و آهنگ قافیه‌ها نیز در کل شعر و در همه‌ی مصراع‌ها با هم برابر نیست. جمله‌ی عاطفی «وای بر من» که نقش برگردان ترجیع ماندنی را در این شعر دارد، بنا بر احساسات و عواطف شاعر و نیاز شعر، در متن آمده است. آنچه برای شاعر حائز اهمیت است «هماهنگی بین صورت و محتوای شعر» است؛ اما سعی کرده است از نظام شعری متعارف خیلی دور نشود.

از نظر شاملو قافیه دارای اهمیتی خاص است «قافیه به القای مفهوم کمک می‌کند و چون حالت رفرانس دارد، توجه را بلافاصله برمی‌گرداند به کلمه خاصی که مورد نظر شاعر است و این برای رساندن مفهوم کمک بزرگی است.» (پورنامداریان،

۱۳۸۱، ۴۳۳) و نقشی بس فراتر از تکرار خود به خود در پایان مصراع‌ها در شعر کلاسیک و یا تکرار نامنظم و دلخواه در شعر آزاد و شعر سپید دارد. شاملو که با کنار گذاشتن عروض سنتی و نیمایی در تمرد از قوانین حاکم بر شعر از باید‌ها و نباید‌های ادبی می‌گذرد، بر این باور است که تحمیل عناصر خارجی بر شعر «از جمله وزن و قافیه، به مسخ کردن آن می‌انجامد.» (همان: ۴۲۱)

شاملو از شیوه‌ی نوشتن نردبانی و پلکانی نیز برای نزدیک کردن زبان منتور خود به شعر بهره‌جسته است:

«دریغا انسان

که با دردِ قرون اش خو کرده بود؛

دریغا!

این نمی‌دانستیم و

دوشادوش

در کوچه‌های پُر نَفَسِ رزم

فریاد می‌زدیم.» (شاملو، ۱۳۸۴، ۵۲۶)

او در چند شعری که به تقلید از تورات سرود، شیوه‌ی نگارش کتاب مقدس، ولحنی قاطع و پیامبرگونه را برگزیده است: «پس پای‌ها استوارتر بر زمین بداشت * تیره‌ی پشت راست کرد * گردن به غرور برافراشت * و فریاد برداشت: اینک من! آدمی! پادشاه زمین!» (همان: ۵۴۲)

شاملو در باره‌ی این تجربه‌ی ادبی خود که در ادبیات فارسی کاری تازه می‌نماید، گفته است: «برخورد با اثری از دی. اچ. لارنس که به شیوه‌ی تورات نوشته است مرا به خواندن تورات برانگیخت، و از آنجا به خواندن تفاسیر قرآن. پس از آن هرچه به دستم رسید، خواندم... نهایتاً پوسته‌ی خارجی زبان من ملغمه‌ی از تمامی اینهاست.» (شمس لنگرودی، ۱۳۷۷، ج سوم، ۱۵۰)

«نفسِ کوچک باد بود و حریرِ نازکِ مهتاب بود و فواره و باغ بود * و شب نیمه‌ی چارمین بود که عروس تازه به باغ مهتاب زده فرود آمد از سرا گام زنان» (شاملو، ۱۳۸۴، ۴۱۴)

«پس آدم، ابوالبشر، به پیرامن خویش نظاره کرد * و بر زمین غریبان نظاره کرد * و به آفتاب که رود می‌پوشید نظاره کرد» (همان: ۴۳۲)

بدین گونه شاملو نوعی آهنگ و تناسب را جایگزین وزن عروضی کرد، تا توانست سخن خود را به شعر نزدیک سازد. پیروان شعر سپید در آغاز این شیوه را آسان یافتند؛ اما از آنجا که شعر سپید قالب از پیش ساخته‌ای ندارد و شاعر ناچار از ابداع قالب به تناسب موضوع آن است، به موفقیت چندانی نرسیدند.

«گفتم اینک ترجمان حیات

تا قیلوله را بی‌بایست نپنداری.

آن گاه دانستم

که مرگ

پایان نیست.» (همان: ۱۰۵۴)

نتیجه گیری

شعر آزاد یکی از پیامدهای نهضت نمادگرایی در فرانسه است که با قیام شاعران نمادگرا علیه سلطه‌ی قواعد شعر سنتی فرانسه به اوج رسید و در قرن بیستم شیوه‌ی مسلط شاعری در فرانسه و پس از آن در تمام جهان شد. نیما یوشیج با آشنایی به زبان و ادبیات فرانسه و آگاهی از نیاز به انقلاب ادبی در ایران در تکمیل عروض و قافیه‌ی سنتی، دست به نوآوری و ابتکار زد. او با بهره‌گیری از قالب‌های مسمط، مستزاد، بحر طویل، ترجیع بند و ترکیب بند، و نیز تلفیق آن‌ها باهم، قالب شعری خود را کامل تراز قالب‌های شعری سنتی ارائه داد. چنان که در شعر آزاد نیمایی مانند مستزاد و بحر طویل قید تساوی مصراع‌ها وجود ندارد؛ مانند قالب مسمط، مصراع از استقلال برخوردار است و مانند قالب ترجیع بند، ترکیب بند و مسمط از بند‌هایی تشکیل شده است که با قافیه یا مصراع‌های برگردان (ترجیع) از یکدیگر جدا می‌شوند. امکان تنوع قافیه در قالب‌های ترکیب بند، ترجیع بند و... - که نیما موردآزمون قرار داد - آزادی بیشتری به شاعر در سرودن شعر می‌دهد. این قالب‌ها از دوران مشروطه به بعد موردآزمون شاعران قرار گرفت و با نوآوری‌هایی در جایگاه قافیه نیز همراه بود. چهارپاره‌های پیوسته نتیجه‌ی زحمات شاعران این دوره است. نیما با تلاش بیست ساله توانست نوآوری خود را در قالب و مضمون به ثمر برساند که بعد از هزار و یکصد سال، انقلابی ادبی در شعر فارسی بود. شعر آزاد نیمایی یا شعر نو از سال ۱۳۲۰ به بعد با تلاش نیما و شاگردانش رواج یافت و به عنوان رایج‌تری شیوه‌ی شعری معاصر پیروانی یافت.

از جمله نخستین شاگردان نیما، احمد شاملو مبتکر شعر سپید در ایران است. او با تقلید از شعر آزاد نیمایی، درس شاعری را تمرین کرد و شعرهایی به سبک شعر آزاد نیما سرود که در اولین مجموعه‌ی شعری مطرح او (هوای تازه) به چاپ رسید. شاملو با نیما برسر عروض به توافق نرسید و دست به تجربه‌هایی تازه زد. شعر *رکسانا* و آشنایی با فریدون رهنما بهانه‌ای شد تا شاملو به آزمون‌های خود در رسیدن به شعر سپید مداومت بیشتری نشان دهد. او در حقیقت حرکت‌هایی را که محمد مقدم و تندر - کیا بین سال‌های ۱۳۲۲ - ۱۳۱۳ آغاز کرده بودند و ناتمام رها شده بود، دنبال کرد و برای رسیدن به جوهر شعر و شعر ناب از همان آغاز، بارها کردن وزن عروض سنتی و عروض آزاد نیمایی شیوه‌ای تازه را در شعر و ادبیات فارسی بنیان گذاشت که دکتر شفیع کدکنی از آن با نام شعر منشور و شاملو از آن با نام شعر سفید یاد می‌کند. شاملو با الهام از آهنگ ویژه‌ی آثار منشور قرن چهارم و پنجم، کاربرد کنایه‌ی افعال و جملات، کلمات مرکب ابتکاری و ترکیب‌های ویژه، جمله‌بندی‌هایی بالغ‌تر از ارکان و کاربرد مؤثر حروف، زبان منشور خود را به زبان شعر نزدیک ساخت. او با به‌کارگیری موسیقی درونی، موسیقی کناری، موسیقی معنوی، موسیقی بصری و...، و نیز به‌کارگیری خود جوش صنعت‌های لفظی، نوعی آهنگ و تناسب را جایگزین وزن عروضی (موسیقی بیرونی) کرد. لحن فاخر و حماسی او برگرفته از آهنگ ویژه‌ی کهن فارسی

است - که طولانی تر، بلندتر و کشیده تر از واژه های عربی است - و لحن قاطع و پیامبرگونه اش نیز با تقلید از شیوه ی بیان کتاب های مقدس اخذ شده است.

در برخی از شعرهای شاملو نوعی آمیختگی ناخودآگاه ذهن شاعر با عروض سنتی و ارکان عروضی دیده می شود، که شاملو خود را ملزم در رعایت آن نمی بیند. پیروان شعر سپید در آغاز این شیوه را آسان یافتند؛ اما در آن به توفیق چندانی نرسیدند.

پی نوشت:

۱. مولا، مالا: ماهیگیر (ر.ک: نیمایوشیج، ۱۳۷۵، ۶۰۷، «واژه نامه ی طبری»)

منابع:

- ۱- ابومحبوب، احمد، «زبان پرنیانی»، کتاب ماه، شماره ۷۰، مردادماه، ۱۳۸۲ش.
- ۲- پاشایی، ع، نام همه شعرهای تو، ج ۱ و ۲، نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۲ش.
- ۳- پورنامداریان، تقی، خانه ام ابری است، «شعر نیما از سنت تا تجدد»، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷ش.
- ۴- پورنامداریان، تقی، سفر در مه، انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۸۱ش.
- ۵- حقوقی. محمد، شعر نو «از آغاز تا امروز»، شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین، تهران، ۱۳۵۱ش.
- ۶- روزبه، محمدرضا، ادبیات معاصر ایران «شعر»، انتشارات روزگار، تهران، ۱۳۸۱ش.
- ۷- شاملو، احمد، از مهتابی به کوچه، انتشارات طوس، تهران، ۱۳۵۴ش.
- ۸- شاملو، احمد، مجموعه ی آثار «دفتر یکم: شعرها»، انتشارات نگاه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۴ش.
- ۹- شفیعی کدکنی، محمد رضا، موسیقی شعر، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۷۰ش.
- ۱۰- شمس لنگرودی، تاریخ تحلیلی شعر نو، ج سوم و چهارم، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۷ش.
- ۱۱- فشارکی، محمد، نقد بدیع، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۹ش.
- ۱۲- منوچهری دامغانی، دیوان، به کوشش سیدمحمددبیرسیاقی، انتشارات زوآره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
- ۱۳- میرصادقی، میمنت، واژه نامه هنر شاعری، انتشارات کتاب مهناز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
- ۱۴- نیمایوشیج، مجموعه ی کامل اشعار فارسی و طبری، گردآوری و تدوین، سیروس طاهباز، انتشارات نگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.
- ۱۵- واعظ کاشفی سبزواری، میرزا حسین، بدایع الافکار فی صنایع الاشعار، ویراسته، میرجلال الدین کزازی، نشر مرکز، تهران، ۱۳۶۹ش.
- ۱۶- یوسفی، غلامحسین، چشمه روشن «دیداری با شاعران»، انتشارات علمی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۷ش.