

کتابخانه

سفرنامه

محمد تقی

www.KetabFarsi.com

www.KetabFarsi.com

شعر زمان ما

۱

احمد شاملو

شعر زمان ما

۱

احمد شاملو

شعر شاملو از آغاز تا امروز
شعرهای برگزیده
تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها

از

محمد حقوقی

انتشارات نگاه

مؤسسه انتشارات نگاه: خیابان انقلاب، ۱۲ فروردین، تلفن ۶۴۶۶۹۴۰

شعر زمان ما (۱)

احمد شاملو

از محمد حنوفی

چاپ چهارم: ۱۳۷۶

چاپخانه: صدر

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

حق چاپ محفوظ است.

بخش اول (جوانب کارشاعر)

شاملو و آفرینش شعر ۹- معنی «تنوع» در شعر شاملو ۱۱- حرکت شاملو از «هوای تازه» تا «دشنه در دیس» ۱۱- عبور شاملو از سنگلاخهای زبان ۱۲- تعقید لفظی و معنوی ۱۲- دوزبازی با الفاظ ۱۳- تابع اضافات ۱۳- طنین توخالی ۱۴- طویل کردن جمله ۱۵- آوردن صفات متوالی ۱۶- داستانگونگی ۱۶- رمانتیک‌واری ۱۷- پرگویی وحشوی ۱۷- زائده‌ها و توضیحاها ۱۸- واژه‌های بیگانه ۱۸- سهل‌انگاری دستوری و مستی کلام ۱۹- وفور ترکیب‌های گوناگون ۲۰- بی‌توجهی به وزن و توجه به قافیه ۲۳- تأثیرپذیریهای شاملو ۲۶- حرکت شاملو در راه‌نیما ۲۶- حرکت شاملو در راه‌لورکا ۲۷- فضای واقعی شعر شاملو ۲۹- رسیدن شاملو از شعار به شعر ۳۰- سیر محتوایی شعر شاملو ۳۰- جوهر شعر شاملو ۳۲- مختصات شعر شاملو ۳۳- شروع و ختام شعر ۳۳- تناسب تعابیر و تصاویر ۳۶- پاره‌ها و سطرهای ناب ۳۹- نحوه بیان از نظر ایجاز ۴۱- میزان همخونی با کلمات ۴۴- شکل نهایی شعر با شکل ۴۵

بخش دوم (موفق‌ترین اشعارشاعر)

هوای تازه

توضیح

مه ۵۱- از زخم قلب «آبائی» ۵۳- مرگ «نازلی» ۵۷- نمی‌رقصانمت چون دودی آبی رنگ ۶۰- مرغ باران ۶۳- بودن ۷۱- پریا ۷۲

باغ آینه

توضیح

برسنگفرش ۸۷- کیفر ۹۲- ماهی ۹۵- طرح ۹۸- مرثیه برای مردگان دیگر ۹۹- شبانه ۱۰۹- باران ۱۱۲- لوح گور ۱۱۴- از شهر سرد ۱۱۶- باغ آینه ۱۱۹

آیدا در آینه

توضیح

آغاز ۱۲۷- شبانه ۱۳۰- تکرار ۱۳۳- سرود برای سپاس و پرسش ۱۳۷- آیدا در آینه ۱۳۹- پایتخت عطش ۱۳- سخنی نیست ۱۴۷- من، مرگ را ۱۵۰- وصل ۱۵۳

آیدا، درخت خنجر و خاطره

توضیح

۱۶۱
شبانۀ ۲ - ۱۶۳ - شبانۀ ۹ - ۱۶۸ - شبانۀ ۹ - ۱۷۱ - شبانۀ ۱۰ - ۱۷۶ - شبانۀ
۱۸۱ - غزلی در نتوانستن - ۱۸۶ - از مرگ ، من سخن گفتم - ۱۸۸ - شکاف
۱۹۵ - از قفس ۱۹۷

ققنوس در باران

توضیح

۲۰۱
سفر ۲۰۳ - سه سرود برای آفتاب ۲۱۲ - مرگ ناصری ۲۲۰

مرثیه‌های خاک

توضیح

۲۲۷
مرثیه ۲۲۹ - همت ۲۳۲ - تمثیل ۲۳۷
شکفتن درمه

توضیح

۲۴۳
که زندان مرا بارو مباد ۲۴۵ - صبحی ۲۴۷ سرود برای مردروشن که به
سایه رفت ۲۴۹

ابراهیم در آتش

توضیح

۲۵۵
شبانۀ ۲۵۷ - در میدان ۲۵۹ - شبانۀ ۲۶۱ - تعویذ ۲۶۴ - بر - رمای درون
۲۶۶ - از این گونه مردن ۲۶۸ - محاق ۲۷۰ - در آمیختن ۲۷۱ - میلاد آنکه
عاشقانه برخاک مرد ۲۷۳

دشنه در دیس

توضیح

۲۷۹
شبانۀ ۲۸۱ - گفتی که بادمرده است ۲۸۳ - فراقی ۲۸۷ - سمیرمی ۲۸۹ - ترانه
آبی ۲۹۱ - از منظر ۲۹۴ - شبانۀ ۲۹۶

بخش سوم درباره شعرهای:

طرح

۳۰۱

سخنی نیست

۳۰۳

من مرگ را

۳۰۶

شبانۀ (دوستش می دارم...)

۳۱۰

غزلی در نتوانستن

۳۱۴

شبانۀ (اعترافی طولانی...)

۳۱۷

مرگ ناصری

۳۲۰

مرثیه

۳۲۶

«شعر زمان ما» نام عام کتابهایی است که انتشارات نگاه هر چند ماه یکبار، یکی از مجلدات آنرا انتشار خواهد داد. با این منظور که خوانندگان و علاقمندان شعر این زمان - خاصه دانشجویان و شاعران جوان - بتوانند با فضای راستین شعر این روزگار، که صور گوناگون آن، صرفاً در آثار چند شاعر پیشرفته امروز تجلی یافته است، آشنایی یابند.

چنین کتابهایی، ضمن اینکه موفق‌ترین شعرهای هر شاعر را به عنوان متن در بر خواهد داشت، نیز شامل مقدمه‌ای خواهد بود که بیش یا کم مسیر خاص شاعر را از آغاز ایام شاعری او تا امروز نشان خواهد داد. و درست از همین جاست که این مجلدات با منتخبات و برگزیده‌های معمول و متداول تفاوت می‌کند.

این مقدمه، همهٔ مختصات و کیفیات شعر شاعر و همهٔ جوانب کار او را در بر خواهد داشت: چگونگی سرایش، زبان و سیله و زبان شعر، محتوا، «دید» و جهان بینی، تأثیر پذیری و تأثیر گذاری، ساختمان خاص و فضای ویژه و به طور کلی ضعفها و قدرتهای او را... و...

بدیهی است کتابی از این دست، وقتی به نسبت کامل و جامع خواهد بود که در عین حال، راه ورود به فضای ویژهٔ اشعار هر شاعر را - که در حقیقت مربوط به زبان و ویژهٔ شعری اوست - حتی الامکان نشان دهد. به عبارت دیگر، خوانندگان کلید فهم شعر هر شاعر را - با توجه به ساختمان خاص اشعار وی - به دست بیاورند. و این اصلی است که با تفسیر و تحلیل شعرهای هر شاعر، در آخر هر کتاب منظور شده است.

بنابراین توضیحات، پیداست که این کتابها - چنانکه
در این کتاب می‌بینید - شامل سه بخش خواهد بود:
بخش نخست: مقدمه (شامل همه جوانب کار شاعر)
بخش دوم: متن (شامل موفق‌ترین اشعار شاعر)
بخش سوم: مؤخره (شامل تفسیر و تحلیل آثار مهم شاعر)
و اما اگر مجلد اول به شعر «احمد شاملو» اختصاص
یافت به این دلیل بود که این مجلد پیش از مجلدات دیگر به
آمادگی طبع رسید. والا طبیعی است که نخستین این کتابها،
باید به «نیما» مخصوص می‌شد و سپس به شاعران دیگر می‌رسید.
و اما آنچه تذکار آن لازم به نظر می‌رسد، اینست که
نویسنده این مجلدات، ارزش کار هر شاعر را صرفاً در محدوده
آثار همان شاعر بررسی کرده است و نه در مقایسه با فضاهای
شعر شاعران دیگر. به عبارت دیگر نظریات دقیق نویسنده
راجع به مدارج مختلف شعر پیشرفته این زمان در دایره نقد
و سنجش، به معنای وسیع کلمه، در کتابی دیگر خواهد آمد.
زیرا همچنانکه به اشاره رفت، این مجلدات صرفاً به قصد نشان
دادن حرکت شاعران معروف، از آغاز گمنامی تا زمان
اشتهار، و چگونگی دستیابی آنان به زبان شعری خاص خویش،
به قصد ارتباط هرچه بیشتر دانشجویان و شاعران جوان، نوشته
شده است. و این کاری است که ناشر امید بسیار دارد تا در
مورد نویسندگان ایران نیز - عیناً و با همین طرح - به انجام
برساند.

«کتاب زمان» در سال پنجاه و شش به صرافت طبع کتابهایی درباره ادبیات معاصر افتاد. خاصه کارشاعران و نویسندگان معروف. به این منظور که در دانشکده‌ها و مدارس عالی بعنوان کتب درسی راه باز کند. کتابهای مربوط به شاعران نوپرداز به عهده من گذارده شد. با این قرار که هر کدام با نام عام «شعر زمان ما» بترتیب از نیما تا دیگران آماده چاپ شود.

و اما اگر نخستین این کتابها به شعر شاملو اختصاص یافت، از این نظر بود که کار مربوط به شعرا و به زمانی دراز، چندان نیاز نداشت. چرا که مطالب کتاب را تماماً (چیز چند تفسیر تازه و توضیحاتی که در مقدمات هر يك از اصول افزوده شد)، در حقیقت، مقاله «از هوای تازه تا ققنوس در باران» (چاپ شده در جنگ چهارم اصفهان سال ۱۳۴۶) تشکیل می‌داد.

چاپ اول این کتاب در عرض یکی دو هفته نایاب شد. آنچنانکه حتی برخی از شاعران و دوستان از انتشار آن بی‌خبر ماندند و بناچار منتظر چاپ دوم. اما مع‌الاسف، از چاپ اول تا چاپ دوم (که هم اکنون در دست شماست) به علت مسائل و مشکلات گوناگون طبع و نشر، حدود پنج‌شش سال به درازا کشید. و سرانجام «انتشارات نگاه» مشروط بر اینکه تا تجدید نظر مؤلف و لزوم هر و فحینی مجدد، به یک چاپ دیگر مجاز باشد، کتاب را از «انتشارات زمان» باز خرید کرد و منتظر اجازه شد. خرید کتاب را اجازه من کافی بود؛ اما طبع آن به اجازه شاملو نیز نیاز داشت. شاملو نیز با یک چاپ دیگر موافقت کرد با این پیشنهاد که من عین ماجرا را در مقدمه کتاب توضیح دهم و خاصه به این نکته اشاره کنم که دوست عزیز من شاملو با بعضی از نظریات وارد در این کتاب موافق نبوده و همواره انتظار داشته است که در تجدید نظر نهایی نقطه نظرهای او نیز اعمال شود.

و اما در آخرین نکته مکرر را هم باز گویم که: این کتاب، نوشته من در بیست و دو سال پیش است و شامل سیر کار شاملو از ابتدای کار شاعری وی تا آن زمان. و بدیهی است که اگر قرار باشد امروزه روز به قصد نقد و «شکل-شکافی» شعرا و نه فقط تفسیر صرف معمول (که هر چه هست نقد نیست) رساله‌ای یا مقاله‌ای بنویسم به مبانی و معاییر دیگری بعنوان اساس و ملاک کار توجه خواهم کرد.

«تنوع» معمولاً در آثار شاعرانی که به زبان مختص و جهان بینی مشخص دست یافته اند، دیده نمی شود. برای مثال در غزلیات مولوی و حافظ و نیز اشعار شاملو نمی توان به دنبال «تنوع» (چنانکه منظور ماست) گشت. شاعران راستین برخلاف شاعران دیگر (= ناظمان)، که تنها شرط نوشتن شعر، تصمیم آنهاست، گاه در طول چندماه نه حتی یک شعر و گاه در عرض چند روز ده ها شعر می سرایند. چرا که شاعر اصیل و صمیم در هر شرایطی قادر به نوشتن نیست. او دریای آرامی است که تموج و تلاطمش را فقط در زمان سرایش شعر می توان دید. در صورتی که فی المثل شاعران کهن گرای امروز ما غالباً به التزام تساوی طولی مصراعها (اصل پر کردن) و ضرورت قافیهها (اصل کمک کردن) در هر لحظه ای که می خواهند (حتی در عادی ترین لحظات) شروع به «ساختن» می کنند. به عبارت دیگر کار اغلب آنها بر اساس انتخاب از پیش معلوم شده وزن و زبهرم نوشتن قافیهها و سرانجام ساختن مضمون به مساعدت قوافی است.

بنابراین پیدااست که این دسته از شاعران در هنگام سرایش شعر از هر گونه شرایط زمانی و مکانی خاص بی نیاز خواهند بود. اینان چون به نوشتن شعر مصمم می شوند، لاجرم باید مضمونی برگزینند و به حساب آن مضمون شروع به «ساختن» کند. مثلاً بگویند: اینک درباره «رود» یا «اعتماد به نفس» یا «ستایش معشوق» سخن می گوئیم. که در حقیقت به شیوه همان مضمونسازی است که در شعر کهن ما (خاصه در شعر متمایلان به شیوه هندی) سابقه بسیار دارد. و پیدااست که اصل «تنوع» در شعر برخی از شاعران، حاصل توجه به شیوه

«ساختنی» از این دست است. اما شاعری که فقط و فقط در يك لحظه زمانی و مکانی خاص، احساس می کند که زمان تلاطم فرا رسیده است، دیگر برای او مضمون (به آن شکل که اشاره شد) مطرح نخواهد بود. او «رود» تنها و «اعتماد به نفس» مجرد را نمی شناسد. و به همین لحاظ شاعر واقعی خود نمی داند که پس از لحظه تلاطم چه اثری و با چه کیفیتی به وجود خواهد آورد. و شاید هم این است یکی از علل ابهامی که در آثار شاعران راستین دیده می شود. زیرا شاعر واقعی در دنبال کشف روابط اشياء و اجزایی است که در فضایی تاریک نهفته است و او با چراغ تخیل آنها را کشف می کند و مطابق با شیوه هنری خود شکل می دهد. و چون هر شاعر کیفیات روحی و حالات ذهنی ویژه ای دارد که نتیجه مراحل رشد فکری و عاطفی و تربیت خانوادگی و اجتماعی اوست، همیشه يك رنگه اصلی در تمام آثارش جلوه خواهد کرد.

چنین است که در آثاری از این دست، به دنبال «تنوع» نمی توان گشت. زیرا این «تنوع» صرفاً به علت عدم جهان بینی یکدست و مجرب شاعران سازنده (= ناظمان) معنی می یابد. چرا که کیفیت اثر در حال تکوین معمولاً به مقتضای حال و مقام و نحوه تفکر از پیش اندیشیده اینهاست. همچون «جایی» که به اقتضای همان مقام و حال، گاه عارف گاه فقیه گاه معلم و ناصح و گاه عاشق و داستان سراست. و نیز از نظر صورت و نوع شعر، گاه قطعه گو، رباعی ساز، قصیده پرداز و گاه مثنوی سرا و غزلی گو است. اما شاعری که به مرحله خلق شعر (به معنای راستین) رسیده است، همچون حافظ، همیشه و حتی در ناخود آگاهانه ترین حالات، رنگه اصلی فکری اش پابرجاست. زیرا همواره بر مبنای روحیات و ذهنیات خویش دنیای اطراف را می نگرد. و ناگزیر شعر او نیز خالی از «تنوع» احساس می شود.

بنابراین تنها این دسته از شاعرانند که همواره در دامن تجربه های خویش نشسته اند. آنچنان که اگر بتوان تنوعی در اشعار آنان دید، صرفاً به لحاظ تجربه تدریجی و حاصل تفاوتی است که بین هر يك از مراحل شعری آنهاست. از اینجاست که باید به شاعرو شعر او نظر کرد. شاعری که از مرز «هوای تازه» (زمانی که چهره مشخص او تا بیدن گرفت) تا امروز، به اغلب احتمال حتی يك قطعه نیز «ساخته» است. چرا که «ساختن» را کار ناظمان می داند. او فقط شعر را «نوشته» است. آنها هم نوشتنی به دنبال ضربه ای ناگهانی،

که در حقیقت به منزله زنگ تولد شعری است که از مدتها پیش در ذهن او نطفه گرفته است. و این همان «اثر»ی است که تا بر کاغذ نیاید و به زیستن آغاز نکند، محتوا و شکل کامل خود را نشان نخواهد داد. زیرا شاعر، از پیش بدان نیندیشیده و نسبت به شکل و محتوای آن آگاهی قلبی نداشته است. و بهمین لحاظ چون همه این شعرها از یک ذهن و با یک خون زاده شده‌اند، مطلقاً عاری از «تنوع» و بیش یا کم همانند یکدیگرند. منتها به این نکته باید توجه کامل داشت که چون شاعر در هر یک از دوره‌های شاعری خود، نسبت به ادوار قبل به ذهنی منظم‌تر و متشکل‌تر دست یافته است، طبیعی است که امتخوانبندی آفریدگان او نیز محکم‌تر و استوارتر به چشم آید و با آفریدگان پیشین وی بیش یا کم متفاوت باشد. «تنوع» در آثار شاملو صرفاً به اعتبار همین تفاوت است که معنی می‌یابد. به عبارت دیگر به اعتبار عمق و کمال تدریجی اشعار اوست که از لحاظ قدرت بیان محتوا و شکل شعر در هر دوره از ادوار شاعری وی بیشتر جلوه یافته است.

معنی «تنوع» در شعر شاملو

حال باید دید شاملو از «هوای تازه» تا «دشنه در دیس» در زمینه شعر و شاعری چه راه یا راههایی را پیموده و چه امتحاناتی را متحمل شده، تا توانسته است به پایگاه کنونی خویش دست یابد. آنهم شاعری که در آغاز عمر شاعری خود (سالهای پیش از ورود به فضای هوای تازه) تقریباً به خلق هیچ اثری که از آینده درخشان شعر او نوید دهد، توفیق پیدا نکرده است.

لازمه تا «دشنه در دیس»
مرکت شاملو از «هوای

جددا بودن از دنیای شعر، نثر از شعر و شاعری، دل بستن به شعر گذشته و در نتیجه عدم تسلط کافی به اوزان و مصالح شعر فارسی و... موجب شده است تا شاملو در نهایت شهامت به شعرهای آزمایشی آخرین فصل «هوای تازه» دست‌زنند و به اغلب احتمال تنها از این راه و با این تجربه به راههای تازه و بدیع قدم گذارد و بر اثر شم و هوش سرشار، تدریجاً به راز کلمات و واژه‌ها پی برد و اندک‌اندک قدرت بالقوه خود را در استعمال کلمات و ترکیبات گونه‌گون و متنوع نشان دهد. تا آنجا که به اعتبار میزان وقوف به اهمیت مصالح شعرش دوره به دوره از نظر زبان و بیان از «هوای تازه» تا «دشنه در دیس» به پیش برود.

مهدی اخوان ثالث (م. امید) در خصوص مختصات آخرین فصل «هوای تازه» نوشته است: «در شعرهای آخر «هوای تازه» این شگرد کاراوست و همه آنها عیب، عیبی که جانشین عیبهای قدیم شده است:

«تکرار» «تضاد» «تعقید لفظی و معنوی» «دوزبازی با الفاظ» «تتابع اضافات» «طنین توخالی» «آوردن صفات متوالی» و «طویل کردن جمله به وسایل مختلف»^۱، که صرف نظر از «تکرار» و «تضاد» که هیچکدام عیب نیست،^۲ «داستانگونگی» «رمانتیک‌واری» «پرگویی و حشو» «زائده‌ها و توضیحاها» «واژه‌های بیگانه» «سهل انگاریهای دستوری» «ترکیبهای گوناگون» و «عدم توجه به وزن و توجه به قافیه» نیز به آنها اضافه می‌شود. با این قصد که گمان می‌رود، توضیح همه این عیبا و مقایسه نمونه‌ای از هر يك با نمونه‌هایی از اشعار واقعی شاملو، خود به خود میزان تربیت تدریجی ذهن و کیفیت عبور از سنگلاخهای زبان و بیان شعری و در نتیجه رسیدن به راه راستین او را نشان می‌دهد. به خصوص که این نقصها و عیبا در طول دوره‌های شاعری او یا به طور کلی از بین رفته (همچون: تعقید لفظی و معنوی - دوزبازی با الفاظ - تتابع اضافات - طنین توخالی - آوردن صفات متوالی - طویل کردن جمله - پرگویی و حشو) یا هنوز جلوه‌هایی از آن باقی مانده است (مثلا داستانگونگی - رمانتیک‌واری - ترکیبهای گونه‌گون - عدم توجه به وزن و توجه به قافیه و زائده‌ها و توضیحاها) و با در دایره فضا و زبان متکامل شاعر تدریجاً تغییر شکل داده و جزو محاسن و امتیازات شعر وی (بازهمچون: عدم توجه به وزن و ترکیبهای مختلف و...) در آمده است:

عبور شاملو از سنگلاخهای زبان

۱ تعقید لفظی و معنوی

«عشق سرخی را که نوشیده‌ام در جام يك قلب که در آن دیده‌ام گردش

(۱) «دم زدنی چند در هوای تازه» ص ۱۹۷ (اندیشه و هنر) ویژه ا. بامداد.
 (۲) زیرا اصل «تکرار» اگر به جا بنشیند، نه تنها عیب نیست، بل نهایت تأثیر را خواهد داشت. مگر اینکه منظور از «تکرار» بیان مفاهیم مکرر باشد. و همچنین «تضاد»، که باز به شرط عدم تصنع، جزو عیوب شعر به شمار نمی‌رود. اما اگر منظور «تضاد» در حرفها و مفاهیم باشد باید گفت این شعرها محصول زمانی است که شاعر هنوز به خط فکری مشخص دست نیافته بوده است.

مفرور ماهی مرگ تنم را که بوسه گرم خواهد گرفت با دهان خونا لود زخمش
از زمین عشق سرخش...»

هوای تازه

این عیب، معلول تظاهر به وسعت تخیل و عدم اطلاع از مفهوم ابهام و آشنا نبودن به فرمهای مجرب شعری است. شاعر می خواهد هرچه بیشتر اقتدار خود را نشان دهد، اما به سبب حالت عصیانی و خامی سالیهای آغاز، فقط به چنان نحوه بیان شتاب آمیز و چنان سطرهای دراز دست می یابد. اما هرچه به پیش می رود و در مهار میلان احساسات نخستین بیشتر موفق می شود و به تسلط کامل ذهنی می رسد، دیگر جایی برای تعقیدات لفظی و معنوی در شعر او نمی ماند: «نخستین بوسه های ما، بگذار - یاد بود آن بوسه ها باد - که باران □ با دهان سرخ زخمهای خویش □ بر زمین ناسپاس نهادند...»

آیدا، درخت...

۲ دوزبازی با الفاظ

«و تو خاموشی کرده ای پشه □ من سجاجت □ تو یکچند □ من همیشه...»

هوای تازه

یا: «سایه ها □ کودکان □ آتشها □ زنان □ سایه های کودک و آتشیهای

زن...»

هوای تازه

این عیب، نشان دهنده شیوه خاص شاعری است که می خواهد شکل تازه ای ابداع کند، اما هنوز از کیفیت این ابداع با خبر نیست. متها هرچه بیشتر می رود، بر اثر تجارب مختلف به اشکال گوناگون «ابداع» مسلط می شود. پاره هایی که دیگر نه دوزبازی با الفاظ، که نشانه ای از نحوه بیانی پیشرفته است:

«چشمه ساری در دل و - آبخاری در کف □ آفتابی در نگاه و - فرشته ثنی

در پیراهن □ از انسانی که توئی □ قصه های توانم کرد □ غم نان اگر بگذارد...»

آیدا، درخت...

۳ تابع اضافات

«و امشب که باده ها ماسیده اند و خنده مجنون وار سکوتی در قلب شب

لنگان گذر کوجه‌های بلند حصار تنهایی من پر کینه می‌نبد...»

هوای تازه

این عیب، ناشی از تظاهر به ژرف‌نگری، تشنگی و عصیان معمول آن‌دوره- هاست. و به همین لحاظ، هم‌بقدر که آن سالها پشت سر گذاشته می‌شود و نشانه‌های تربیت ذهنی و تسلط در بیان ذهنیات شاعر مشهود می‌گردد، به طور کلی از بین می‌رود:

«آنک منم که سرگردانی‌هایم را همه □ تا بدین قلعه جلیجنا پیموده‌ام □
آنک منم پا بر صلیب باژگون نهاده □ با قامتی به بلندی فریاد...»
آیدا درآینه

۲ طنین تو خالی

«با تو یک علف و جنگل‌ها همه □ با تو یک گام و راهی به ابدیت □ ای
آفریده‌دستان واپسین □ با تو یک سکوت و هزاران فریاد...»

هوای تازه

این پاره (برخلاف بسیاری از تکه‌های اشعار آخرین فصل هوای تازه) از نظر میزان توجه شاعر به آهنگ کلمات، روان برخطی است که می‌توان گفت مرز میان شعرهای موزون فصل اول «هوای تازه» و شعرهای مشور فصل آخر است. لهذا از این لحاظ با بسیاری از تکه‌های ضعیف این فصل، قابل مقایسه نیست. و درحقیقت نشانه‌ای است از آغاز تجربه او براساس تمرین و میزان ادراک «بارصوتی» واژه‌ها، که رفته رفته موجب می‌شود تا در امتداد تجربه‌ای تدریجی به راز کلمات و طنین و ارتفاع آنها واقف شود و اندک‌اندک جدا از دوائر وزن نیمایی، وزن آهنگین را دنبال کند. وزنی که دیگر نه به اعتبار «امتداد» (که مبنای اوزان عروضی است) بل به اعتبار طینی است که حاصل انتخاب و توجه به واژه‌های آهنگدار و تسلط در کنار هم نشانیدن آنهاست. تا آنجا که دیگر نه تنها نمی‌توان گفت: شاعلو شعر مشور می‌نویسد، بلکه می‌شود ادعا کرد: او تنها شاعری است که امروزه روز در غالب اشعارش، بدون تشبث به اوزان نیمایی، کلمات و ترکیبات آشنا را بر پله‌های آهنگین می‌نشانند!

(۱) و این‌گونه اشعار را وزنی است جز وزن شعرهای سهراب سپهری و فروغ فرخزاد، که پایه‌های اصلی آن همان وزن نیمایی است: درهمانی که درون دانه...

«وبه‌هنگامی که مرغان مهاجر □ در دریاچه ماهتاب □ پارو می‌کشند □
خوشا رها کردن و رفتن □ خوابی دیگر □ به مردابی دیگر □ خوشا ماندایی
دیگر □ به ساحلی دیگر □ به دریایی دیگر □ خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی □
خوشا اگر نه رها زیستن، مردن به رهایی...»
آیداء، ددخت...

۵ طویل کردن جمله

«يك چند، سنگینی خردکننده آرامش ساحل را درخفقان مرگی بی‌جوش،
بر بی‌تابی روح آشفته‌ای که به دنبال آسایش می‌گشت تحمل کرده بودم...»
هوای تازه
این عیب نیز معلول تظاهر به وسعت تخیل و اندیشه و نداشتن آگاهی به

← های تسبیح کلمات می‌گذرد و لاجرم گره‌ها را تحمل می‌کند. به عبارت دیگر مفهوم جمله «فروغ» که: «من جمله را به‌ساده‌ترین شکلی که درمفزم ساخته‌ام - شود، به روی کاغذ می‌آورم»، برخلاف تصور این و آن نه به این معناست که او بر وزنی جز بر مبنای وزن نیمایی دست یافته است. زیرا کیفیت انتظام کلمات در ذهن او و آمدن روی کاغذ، طبعاً به سابقه اعتیاد وزنی دوره چهارپاره سرایی اوست. اعتیادی که حتی در ذهن شاملو نیز که سالهاست خود را از اوزان معمول رها کرده، وجود دارد. و نشانه‌های آنرا در بسیاری از پاردها و سطور اشعار اخیرش (که از لحاظ وزن بر اصلی جز اصول وزن نیمایی مبتنی است) می‌توان دید. و تماماً بر مبنای اوزان نیمایی، همچون پاره زیر (به بحر مضارع) که از شعر بلند Postumus انتخاب شده است:

«درخود به جستجوی پیگیر □ همت نهاده‌ام □ درخود به کاوشم □ درخود
ستمگرانه □ من چاه می‌کنم □ من نقب می‌زنم □ من حفر می‌کنم...»

ققنوس دد بادان

با اینهمه نباید ناگفته گذاشت که اینگونه بندهای موزون، در اشعار اخیر شاملو بسیار کم دیده می‌شود، تا آنجا که حضور گاهگاهی آنرا باید به تصادف گرفت. و به خصوص بازهم تأکید کرد که شعرهای آهنگین شاملو بر هیچ قاعده‌ای مبتنی نیست و تنها بر اساس آشنایی و انس ذهنی شاعر نسبت به کلمات و ترکیبات نوشته می‌شود. به همین لحاظ است که می‌توان گفت مسئله وزن و وزن تازه، آنچنان هم که تصور می‌شود، ساده نیست و تا از راههای علمی مورد تحقیق قرار نگیرد، به رمز و راز آن نمی‌توان دست یافت.

اشکال و ساختمانهای گوناگون شعری و نیز به سبب جنبه آزمایشی این شعرهاست. زیرا به عیان می بینیم، وقتی که شاملو به راه واقعی خود قدم می گذارد، شعرهای او از هر نوع جمله کشدار و بلند بری می شود:

«... و با کاهش شب - که پنداری □ در تنگه سنگی - جای - خوش تر داشت □ به دریایی مرده در آمدیم - با آسمان سربی کوتاهش - □ که موج و باد را □ به سکونی جاودانه مسخ کرده بود...»

قنوس در بادان

۶ آوردن صفات متوالی

«... و کجاست؟ به من بگوئید، ای ندانستنهای بزرگ ملعون دوزخی! - به من بگوئید که کجاست خداوند گار دریای گود خواهشهای پرتپش هر رنگ من...»

هوای تازه

این عیب نیز معلول تشتت و اغتشاش ذهنی نخستین سالهای شاعری شاملوست، عیبی که در «باغ آینه» رفته رفته رنگ می بازد و به خصوص از «آیدا در آینه» به بعد، با کاربرد جدیدی که می یابد، از تسلط شاعر به کلمه و کلام حکایت می کند:

«... گهواره تکرار را ترک گفتم □ در سرزمینی بی پرنده و بی بهار □ نخستین سفرم باز آمدن بود، از چشم اندازهای امیدفرسای ماسه و خار □ بی آنکه با نخستین قدمهای نا آزموده نوپایی خویش □ به راهی دور رفته باشم...»
آیدا در آینه

۷ داستانگونه‌گی

«... بگذار پس از من هرگز کسی نداند از رگسانا بامن چه گذشت □ بگذار کسی نداند که چگونه من از روزی که تخته‌های کف ابن کلبه چوبین ساحلی رفت و آمد کفشهای سنگینم را بر خود احساس کرد و سایه دراز و سردم بر ماسه‌های مرطوب این ساحل...»

هوای تازه

این عیب، ناشی از فضای خاطره آمیز شعر و حاصل روحیه «احساساتی»

شاعر در آن دوره‌هاست. هر دو علتی که معمولاً در لحظهٔ سرایش، ذهن شاعر را از خط واقعی منحرف می‌کند و شعر را به مرز داستان‌گونه‌نگی می‌رساند. البته این داستان‌گونه‌نگی جز بیان وصفی است که جزو عیوب به حساب نمی‌آید. مختصه‌ای که هنوز هم روایت‌وار در شعر او دیده می‌شود:

«... چون ابر تیره گذشت □ در سایهٔ کبود ماه □ میدان را دیدم و
کوچه‌ها را □ که هشت‌پایی را مانده بود، از هرجانبی پایی به‌خستگی رها
کرده □ به‌گودایی تیره...»

آی‌دا، درخت...

۸. رمانتیک‌واری

«... شب پرستارهٔ چشمی در آسمان خاطرهام طلوع کرده است: دورشو،
آفتاب تاریک روزا... دیگر نمی‌خواهم، نمی‌خواهم هیچکس را بشناسم...»

هوای تازه

این عیب، از جمله عیوبی است که در آثار اکثر دست‌اندرکاران آن سالها، از جمله شاملو دیده می‌شود. عیبی که از «باغ آینه» به بعد رفته رفته رنگ می‌بازد اما هیچگاه به‌طور کلی از بین نمی‌رود:

«حقیقت ناباور □ چشمان بیداری کشیده‌را باز یافته‌است □ رویای دلپذیر
زیستن □ در خوابی پا در جای تراز مرگ □ از آن پیشتر که نومیدی انتظار
□ تلخ‌ترین سرود تهیگستی را بازخوانده باشد...»

آی‌دا در آینه

۹. پرگویی و حشو

«... دوست داشتن مردان و زنان... □ ... دوست داشتن چشم‌به‌راهی...
□ ... دوست داشتن کارخانه‌ها - مشتها - تفنگها - ... □ ... دوست داشتن
بلوغ شهر... □ ... دوست داشتن نقشهٔ یابو... □ ... دوست داشتن شوکه‌ها...
□ ... دوست داشتن شالیزارها... □ ... دوست داشتن پیری سگها...»

آی‌دا در آینه

این عیب، بیشتر به‌علت حالت عصیانگرانهٔ شاملوست در لحظات سیلان شعر. سیلانی آنچنان، که کمتر امکان مهار آن می‌رود. همچنانکه در **شکوفه**

سرخ يك پيراهن»، با عبارت «دوست داشتن...» چندین صفحه را سیاه کرده است. اما این عیب نیز، در سالهای بعد کاملاً رفع شده و جای خود را به ایجازی چشمگیر داده است:

«... آدمها و بوینا کی دنیاهاشان یکسر □ دوزخی است در کتابی □
که من آنرا - لغت به لغت - از بر کرده‌ام □ تا راز بلند انزوا را - دریا بم -
□ راز عمیق چاه را □ از ابتدال عطش...»

آیدا درآینه

۱۰ زائده‌ها و توضیحا

«... در قفل در کلیدی چرخید □ لرزید بر آبانش لبخندی □ چون رقص
آب بر سقف □ از انعکاس تابش خورشید...»

هوای تازه

این عیب، از سطرها و پاره‌های زائد ناشی می‌شود و بیشتر معلول اغتشاش ذهنی نخستین سالهای شاعری شاعلموست. همچنانکه در اینجا، به علت اینکه سطر «رقص آب بر سقف» خود به تنهایی مفهوم را می‌رساند، سطر «از انعکاس تابش خورشید» زائد به نظر می‌رسد، اما مقصود «م. امید»، بر اساس شعر «نگاه کن» است که چنین شروع می‌شود:

«سال بد □ سال باد □ سال اشک □ سال شك □ سال روزهای دراز و
استقامتهای کم □ سالی که غرور گدایی کرد...»

پاره‌ای که سخت تکان دهنده است. و از همین روست که اومی گوید: «وقتی این پاره را شنیدم، گریه کردم» و بعد ادامه می‌دهد: «با پاره دوم و سوم شعر، «من نامه» شروع می‌شود و شعر را از آن عروج پائین می‌آورد، دشمنانه‌ترین خیانتی که می‌شد به این شعر کرده و به راستی که درست می‌گوید. چرا که این پاره، خود يك شعر کامل و بسیار مؤثر است.

۱۱ واژه‌های بیگانه

«با آنکه ناگهان □ در يك سونات گرم □ بعد از شلوغ و همه‌هه هرچه
هست و... □ در شستی پیانو - تکضربه‌های نرم □ این زنگ خوابدار □ در
والسهای پر هیجان دو چشم تو □ نوت‌های ترد و نرم سکوت است.»

هوای تازه

این عیب، بیشتر به اقتضای دوران شروع و نداشتن تجربه کافی در چگونگی کاربرد کلمه و کلام، خاصه با توجه به خوی نوجویانه و تنفر از شعر کهن و آشنایی نسبی به شعر غرب (و در این پاره بخصوص، علاقه به موسیقی غربی) است. زیرا از این زمان به بعد است که کلمات و اصطلاحات مختلف بیگانه، در حرکت تکاملی شعر او به تدریج رنگ می‌بازد. و بعدها اگر هم گهگاه در شعر او راه می‌یابد، آنچنان در حلقه کلمات برگزیده و کلام مجرب شاعر، خوش می‌نشیند که دیگر جایی برای هیچ‌گونه ایراد و انتقاد باقی نمی‌ماند.

۱۲ سهل انگاریهای دستوری و سستی کلام

من چنان آینه وار^۱

یا:

در دوردست آتشی اما نه دود نازک^۲

یا:

به هر کوئی صدایی کرد و استاد
ولی نامد جواب از قریه نزدشت^۳

یا:

مثل اینست، در این خانه تار،
هرچه، بامن سرکین است و عناد:
از کلاغی که بخواند بر بام
تا چراغی که بلرزاند باد^۴

یا:

هرگز دگر حبایی از این امواج

۱. زیرا تنها یکی از دو ادوات تشبیه چنان یا وار کافی است.
۲. زیرا «نازک» پسوند اسم معناست.
۳. زیرا نون نفی «نزدشت» احتمالاً در نظر برخی از خوانندگان معنی را معکوس جلوه می‌دهد.
۴. زیرا با کمترین اطلاع از قرینه سازی معمول در شعر کهن، شاعر می‌توانست مصراع چهارم را نیز به قرینه مصراع سوم، چنین بنویسد: تا چراغی که بلرزد از باد.

شبهای پرستاره رؤیا رنگ
بر ماسه‌های سرد نبیند، من
چون جان ترا به سینه فشارم تنگ^۱

یا:

زین روی در پیسته به خود رفته‌ام فرو □ در انتظار صبح □ فریاد اگر چه
بسته مرا راه برگلو...^۲

اینها از جمله عیب‌هایی است که اگر چه سالها بعد (حتی در شعرهای موزون
او) مرتفع می‌شود،^۳ بیشتر معلول تقلید از زبان فیما و عدم تسلط به اوزان
نیمایی است. از همین روست که شاملو با کنار گذاشتن وزن آنچنان تسلط و
معرفت خود را نسبت به کلمه و کلام نشان می‌دهد، که حتی اگر ترکیبی بر
خلاف موازین دستوری نیز در شعر او دیده می‌شود، نه به چشم اشتباه، که
می‌توان به‌عنوان «حجت» گرفت و از استعمال مکرر آن نیز نهرامید.

۱۳ وفور ترکیب‌های گوناگون

دیربست تا من می‌چشم رنجاب تلخ انتظارت را

یا

سحر با لحظه‌های دیرمانش می‌کشاند انتظار صبح را در خویش.

یا:

۱. زیرا تقلید ذر وزن باعث ضعف بیان شده است.
- شاعر می‌خواسته است بگوید: شبهای پرستاره رؤیای رنگ هرگز حبیبی از این
امواج نخواهد دید که من ترا چون جان به سینه تنگ خواهم فشرد.
۲. زیرا به التزام وزن به باء زینت «پیسته» توسل جسته و همین موجب سستی
کلام شده است.
۳. تا آنجا که در عرض پنج سال فاصله از شعر «بهار خاموش» تا «شعر گمشده»
حتی به قرینه‌سازی معمول، اینچنین تسلط می‌یابد:
تا دوردست منظره، دشت است و باد و باد
من بادگرد دشتم و از دشت رانده‌ام
تا دوردست منظره، کوه است و برف و برف
من برف‌کاو کوهم و از کوه مانده‌ام

دیوارهای عایق خوددار اخیتمالك!

وجود ترکیباتی از این دست، وقتی عیب شمرده می‌شود که جلوه‌های فریبنده آنها، خواننده و شاعر هر دو را از توجه به جوهر شعر بازدارد و فضای شعر را به گونه‌ای متصنع جلوه دهد. چنانچه در برخی از اشعار شاملو، به دلیل وفور ترکیبات مختلف، این خصوصیت را می‌توان احساس کرد. اما این دلیل آن نیست که به تسلط او نسبت به ترکیبات و واژه‌ها تا سرحد کمال و تمامی اشاره نکرد. زیرا او جز اینکه به اصل وظیفه شاعر در گسترش و توسع زبان کاملاً داناست، اصولاً با آنچنان زبانی شعری نویسد که نمایش امکانات آن همواره بر اساس همین کلمه‌ها و ترکیبهاست:

نمکسود - واپسرفت - خفتنجاى - تلاشنده - آذرمان - کشتیار - تنگاب -
سختینه - هرزابه - گودنا - چرمباف - نهانگاه - شمایان - آن‌یکان - نبردافزار -
ترسخورده - اهریمنشاد - سمبربه - بازجست - باهمان تنهایان - طلیعه‌تاز -
کلاشکار - انباره - دیرآینده - دستمایه - گوداب - مانداب - رنجمایه -
رلیسگان - موجکوب - لبشور - دامچاله - فراسو - دستکار - جلباره - پاسگرد -
کرمکان - کناک - چربستانه - خلواره - دستکوک - برکچه - شکوهپاره -
کیفناک - گامعدا - لذتناک - بویناک - شیبگاه - همگانه - مرده‌آباد - فرجامید -
آهواره - تفخنده - بدلچینی - پنهاناشکار - نازکا - رازناک - ناهمگون -
سایه‌سانان و...

کلمات و ترکیباتی که، اگرچه برخی از آنها سابقه استعمال بسیار داشته، ولی بسیاری از آنها نیز برای نخستین بار به کار گرفته شده است. با این همه از این نکته نباید غافل ماند که نشستن و شعر نوشتن، تنها به این منظور که اقتدار شاعر از لحاظ ترکیب‌سازی نشان داده شود، قطعاً پیورده خواهد بود. چنانچه شاملو نیز آنجا که به عمد و قصد به ساختن ترکیب دست یافته، از خط شعر راستین به دور افتاده است. لیکن نهایت اقتدار او را نه تنها از این لحاظ، که باید در استفاده از زبان معمول و تلفیق آن با زبان کلاسیک دانست. شاعری که پس از فوفا بسیاری از رسوم پیشینیان را با استمداد از تجربه ذهن خویش درنیش و زبان تازه‌ای ابداع کرد که علاوه بر ابتناء زبان مخاطب، با توجه به تسلط شاعر در خوش‌نشانیدن کلمات گونه‌گون صرفاً به نام او شناخته

شد. زبانی معتدل میان سادگی و پیچیدگی و تلفیق و ترکیب این هر دو با هم. چنین است که می توان گفت، شاملو یکی از معدود شاعرانی است که با مهارت هر چه تمامتر و با تصنیف کمتر، همین ترکیبات در کنار معمول ترین و عامیانه ترین کلمات و اصطلاحات زبان ما قرار داده است. و گاه آنچنان طبیعی که اگر به این کلمات، جدا از شعر او توجه شود، قطعاً موجب تعجب خواهد شد که چگونه همه اینها در شعر او بوده است و کسی متوجه نشده است:

بی مصرف افتادن - بشخصه - تودار - کشدار - دالم - بیخیالی - باوجود این - مطمئناً - ترک - دندانگرد - قندرون - مطلب - والسلام - الفرض - عمله - سرپدن - می گروجد - چلیده - معامله - بی وقفه - امضاء - اجنبی - قروند - محق - قایقچی - لام تا کام - طرف ماشب است - ابلهانه - من با بدی قهرم - مجاب - جنسده - اخطار کردن - ترد - کش و قوس - لهه - دمسدهی - شب ناظر بود - شلنگ انداز - محله - خمیازه - قنذاقه - آهار - پیزی - منگوله - شلخته - عیناً - مجری - لمبر - اینقدر - بایبداهه - هاشور - درسته - ماچگی - خروس قندی - نفاه - ولنگاری - چرکتاب - گرده - صلوة ظهر - ایلاتی - قیلوله - بازپگوشانه - تلنگر - وظیفه - شبکلاه و...

اینجاست که باید گفت شعر شاملو تألیفی از زنده ترین کلمات است. از يكطرف کلمات عامیانه و معمولی که متهای شعر کهن تا این زمان کمتر اجازه ورود آنها را به ساحت شعر داده است و از طرف دیگر کلمات و ترکیبات سنتی و ادبی، کاری که چندان هم ساده نیست. زیرا مسئله، مسئله تناسب کلمه در کلام به اقتضای بسیاری چیزها و از جمله بارعاطفی هر يك از کلمه هاست. چرا که حتی کلمات مترادف نیز هرگز به يك میزان، بار مفاهیم را به گرده نمی کشند. برای مثال اگر در بسیاری از جهات به نظر می رسد که بارعاطفی «چنده» از «روسبی» به مراتب بیشتر است، این به تناسب و اقتضای نحوه بیان و کیفیت محتوای شعر وابسته خواهد بود. چنانچه در دو پاره زیر از شاملو:

«بر درگاه هر نقبه □ سایدها - روسبیان آرامشند □ پیجوی آن سایه
بزرگم من که عطش خشکدشت را باطل می کند»
و:

پا اندازان چنده شعرهای پیرا □ طرف همه شما منم - من نه يك چنده
باز متفنن...»

به این منظور که اگر به جای «روسبیان» (در پاره اول) «جندگمان» می گذاشت و به جای کلمه «جنده» (در پاره دوم) از واژه «روسبی» بهره می برد، با توجه به زبان ویژه هر يك از این دو پاره، هرگز به صورت صحیح از دو کلمه مذکور استفاده نکرده بود.

۱۲ بی توجهی به وزن و توجه به قافیه

«در فرمز غروب رسیدند»

نخستین مصراع شعری است در بحر مضارع نیمائی، که چند سطر بعد، در مصراع:

«و رقص زهره که در گود بی ته شب چشم شان بود»

از نظر وزن مختل می شود.

یا به دنبال سطر:

«زنگ برنجی بز پیش آهنگ»

در مصراع

«از دور طرح تکاپوی خسته ای را»

همچنان از نظر وزن منحرف می گردد. و...

دو نمونه، از چند نمونه ای است که نشان می دهد، شاملو از همان آغاز چندان که باید در اوزان مختلف تسلط نداشته و از همین روست که در شعرهای عامیانه خود مثل پریا (از آنجا که از نظر وزن آزادی بیشتری داشته است) بیش از شعرهای موزون هوای تازه موفق بوده است. چرا که استفاده از وزن

۱. و نه شعر «ماهی» که در شماره مخصوص ۱. باعداد (اندیشه و هنر) منتقد محترم آن مجله (حتی بدون اینکه از يك وزن شناس مطلع سوال کنند و دست کم با قاطعیت اظهار نظر نکنند) با کمال جسارت نوشته اند: «ماهی هم وزن دارد و هم ندارد. مصراع کوتاه اول هر بند این شعر بی وزن است و باقی، شاید بشود گفت يك وزن شکسته شده قدیمی دارند» در صورتی که سراسر شعر در بحر مضارع نیمائی است و حتی يك سطر نیز از خط وزن خارج نشده است. هم ایشان در مورد وزن «کیفر» همچنان فرموده اند: «شاملو تنها شاعری است که وزن هر شعرش را بر اساس محتوا انتخاب می کند» غافل از اینکه شاعر واقعی به وزن هیچیک از اشعارش، پیش از سرایش شعر نمی اندیشد.

اشعار عامیانه اغلب مبنی بر سلیفه و استنعداد شاعر و نیز کیفیت خواندن و نحوه ترکیب مصوت‌های کوتاه و بلند، از لحاظ امتداد صوتهاست و نه قوالب غیر قابل تغییر عروضی.

چنین است که گمان می‌رود اگر شاملو در خصوص وزن برخی از شعرهای نیمه عجز نیما را مدعی می‌شود،^۱ به اغلب احتمال به اعتبار رنجی بوده که خود در وزن دادن به شعر متحمل می‌شده است. رنج در برابر سدی که اگر برای درهم کوفتنش کوششی درخورد نمی‌کرد، او را از سیر در مراحل تکاملی شعر باز می‌داشت. زیرا او به راستی زمانی قدرت راستینش را در خلق شعر نشان داد که خود را تماماً از قید اوزان نیمایی خلاص کرد.

اما مسئله اینجاست که اگر شاملو به طور کلی رشته پیوند خود را با وزن برید، از دل‌بستگی خود نسبت به قافیه (قافیه‌ای که از همان آغاز در شعرهای موزون او بسیار دیده می‌شود):

«من ز خود می‌سوزم □ همچو خون من کاندر تب من □ بی که فریادی از این قلب صبور □ بچکد در شب من □ بسنه پیمان گویی □ با سکوتی لب من.»

نه تنها نکاست، بلکه در شعرهای مثنوی و آهنگین خود نیز از آن به‌انحاء مختلف استفاده کرد:

نخست: استفاده‌ای از این دست که: وجود قوافی در شعر کم یا بیش وظیفه وزن را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر در آهنگین کردن سطور شعری تأثیر بسزا دارد:

«خوشاها کردن و رفتن □ خوابی دیگر - به مردایی دیگر □ خوشاماندایی دیگر - به ساحلی دیگر - به درپایی دیگر □ خوشا پر کشیدن، خوشاهائی...»
دوم: استفاده‌ای از این دست که: وجود قوافی، خود در شکل ظاهری شعر تأثیر می‌کند. به عبارت دیگر ساختمان بیرونی شعر بر پایه‌های آن استوار می‌شود:

«... میان آفتابهای همیشه □ زیبایی تو - لنگریست □ نگاهت - شکست

۱. «توی بسیاری از شعرهای نیمه من دیدم که واقماً او خودشو کشته، یعنی خفه کرده، شعر را خفه کرده، مثل اون «نیلوفر» ش: «همه شب زن هرجائی خواسته وزن بده دیده نمیشه» اندیشه و هنر - ویژه (۱. پامداد) ص ۱۳۶.

ستمگر است □ و چنانست با من گفتند □ که فردا □ روز دیگر است.»
 سوم: استفاده‌ای از این دست‌که: وجود قوافی موجب تصنع در شعر می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به قصد نظاهر به تسلط در کلمه و کلام از آن استفاده شده است:

«بر موجکوب پست □ که از نمک دریا و سیاهی شبانگاهی سرشار بود،
 باز ایستادیم □ تکیده □ زبان در کام کشیده □ از خود رمیدگانی در خود
 خزیده □ به خود تبیده □ خسته □ نفس پس نشسته...»

این چهارده عنوان، نشانه‌هایی چند از سنگلاخهای زبان و بیان و چگونگی حرکتی بود که شاملو را بر آن داشت تا با شهامت از (به خصوص آخرین فصل پر نشیب و فراز) هوای تازه بگذرد و از هیچیک از عیوب احتمالی که ناشی از این تجارب شجاعانه خواهد بود، نهراسد و به این ترتیب راه را برای ورود در فضای واقعی شعر خود هموار کند. راهی هموار برای شاعری که به قول خود تا آن زمان از شعر و شاعری بیزار بوده و اکنون ناگهان نیاز به شعر رادرویش کشف کرده است. آن هم شعری ببری از هر گونه قید و به عنوان حر به‌ای برای خلق. شعری سازگار با خوی عصیانگرانه او در سالهای طغیان و مبارزه، فعالیت، حرکت و سماجت. همه مفاهیمی که سرتاسر این دسته از اشعار او را پر کرده است. تا آنجا که همین يك کلمه «سماجت» را فقط در یکی از شعرهای او پنج بار می‌توان دید: «سماجت يك الماس» «خدای يك سماجت» «سماجت يك خداوند» «حماسه سماجت» «سماجت من» و...»

و این نشانه‌ای دیگر از شعر شاعری است که به اعتبار آن خوی عصیانگرانه و آن تنفر از شعر مقید و آن آتش شعر آزادی که همواره در وجودش شعله می‌کشید، اصولاً نمی‌توانست به پذیرش هیچ قیدی گردن نهد. و به همین لحاظ جز این راهی نداشت که در حیات شاعری خود، با توجه به تولد ضعیف و نیروی خلافت قوی و اشتیاق و استعداد خاص به ترکیب سازی و تسلط به واژه‌ها و عدم تسلط به اوزان عروضی و نیما‌یسی، هر چه شجاعانه‌تر از سنگلاخهای آخرین فصل «هوای تازه» شلنگ‌انداز بگذرد. و از همین روست که شعر واقعی شاملو را نه شعرهای مقید و موزون او، که دنباله شعرهای آزمایشی مذکور باید دانست. زیرا شاملو، به شعر کهن فارسی آنچنان دل بسته بود که مجبور به قبول همه مختصات و عبور از همه تنگناهای آن باشد، و همین مهمترین علتی بود که او

را به راهی و فضایی دیگر کشاند. و این حرکت نه فقط مختص به او، که یکی از راه‌های موفقیت و خوب‌شدن‌نمایی «نیما» و «فروغ» نیز همین بود. چرا که اینان هم از تنگنای شعر کهن به سختی می‌گذشتند. اما از آنجا که شاعر بالفطره بودند، نه فقط همچون بسیاری از گویندگان، پس از احساس ضعف به کنار نرفتند، بل با توجه به همین اصالت شاعری و وقوف به قیود شعر قدیم، به راه‌های تازه و تازه‌تر قدم نهادند. درست برخلاف آن گویندگان دیگر، که علی‌التحقیق با اتکاء به همین تسلط در شعر کهن، از افتادن در راه‌های نوورمیدن به مرحله کشف بازماندند.

لیکن در این میان شاملو چهره‌ای مشخص‌تر از همگان داشت. زیرا او با توجه به جریان شعر نیما (شعر آزاد از قیود کهن) و دل‌بستگی ناگهانی به فضای شعر شاعرانی همچون مایاکوفسکی، اورگا و دیگران، مجبور شد ضمن تقلید از زبان شعر نیما، در فضای دل‌بسته خود نیز قدم گذارد. و با اتکاء به ششم قوی و هوش سرشار و فطرت شاعرانه خود و نوشتن بی‌وقفه و سختکوشی نخستگی ناپذیر و خوی تازه جویانه خویش، ضمن اینکه ناخودآگاه راه را برای ورود بسیاری از زیباییها و امتیازات شعری در سروده‌های خود باز می‌کند، تدریجاً نیز در ارتفاع همه نقصها و عیبها بکوشد و از «هوای تازه» تا «دوشنه در دیس» مرحله به مرحله در جهت پیشبرد زبان و بیان و استحکام و انسجام شعر خود به پیش برود.

بنابراین باید اقرار کرد که شاملو، در دوره‌ای نیاز به شعر را در خود کشف کرد که از یک طرف معمول‌ترین قالب شعر، قالب آزاد نیمايي بود، و از طرف دیگر، شعر متداول زمان، صرفاً در حکم حربه‌ای برای مبارزه و فریادی برای آزادی تلقی می‌شد. و چنین بود که او چاره‌ای نداشت جز اینکه در آغاز کار، از نظر زبان و نحوه بیان و حتی کیفیت تعبیرها نیز درست در خط شعر نیما حرکت کند:

«از شوق می‌کشم همه در کارگاه فکر □ نقش پسر خروس سحر
را □ لیکن دوام شب همه را پاک می‌کند □ می‌سازمش به دل همه
اما...»

یا:

تأثیر پذیرایی شاملو

هر کتب شاملو در راه نیما