

جایگاه مکتب اروپایی رمانتیسیم در شعر مهدی اخوان ثالث (با رویکرد باستان‌گرایانه به شعر معاصر فارسی)

فرشاد دانشور نیک^۱، *محمد فاضلی^۲، پروین دخت مشهور^۳

^۱ دانشجوی دوره ی دکترای گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
^۲ * استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)
^۳ استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: m.fazeli25@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

چکیده

مکتب‌های ادبی به موازات تحولات سیاسی و اجتماعی بر ادبیات اروپا تأثیر گذاشت و به تدریج با رشد علوم و فنون جدید به سایر نقاط جهان تسری یافت. در این میان، رمانتیسیم که شورشی بر ضد ایده آل‌گرایی کلاسیسیسم به حساب می‌آمد با تکیه بر مؤلفه‌هایی چون آزادی، فردیت، گریز یا سفر، کشف و شهود، افسون سخن و تأثیرپذیری از احساسات و عواطف عمیق انسانی به توصیف طبیعت در شکل بدوی و دست نخورده آن مبادرت ورزید. این مکتب با بازگشت دانشجویان اعزامی به خارج، رونق نهضت ترجمه و ... به شکلی جدی در ادبیات معاصر فارسی مطرح گردید و توسط شاعران نوپرداز چون مهدی اخوان ثالث و ... به کار گرفته شد. نگارنده ی این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی جایگاه مکتب رمانتیسیم را در آثار این شاعر برجسته ی معاصر مورد بررسی قرار دهد تا ضمن کشف میزان تأثیرپذیری وی از این مکتب به بررسی شیوه بیان روایی با تأکید بر ادبیات باستان‌گرایانه و کلامی فاخر، بهره‌گیری از عناصر سبک خراسانی و پیوند دادن آن با زبان عامیانه، ترکیب سازی و تصویر آفرینی‌های جدید در کنار پایبندی به ویژگی‌های شعر نیمایی در شکل و موسیقی، غلبه روحیه یأس و ناامیدی بر فضای شعر، ستایش مظاهر و مفاخر ایران باستان، طبیعت‌گرایی، بیان هیجانانگیز و احساسات و در نهایت ابراز نفرت و نومیدی شدید از شرایط موجود به عنوان ویژگی‌های اصلی شعر اخوان بپردازد.

کلیدواژه: مکتب رمانتیسیم، شعر، مهدی اخوان ثالث، مؤلفه (اصل)، دیدگاه شعری.

۱. مقدمه

رمانتیسیم جنبشی ادبی و هنری مخالف شیوه ی کلاسیسیسم به حساب می‌آمد که به منظور نابود ساختن انواع قواعد ادبی متداول، گزینش موضوعات ملی، الهام از ادبیات مدرن اروپا، دفاع از شیوه ی فردپرستی یعنی حساسیت و تخیل به عنوان خصوصی‌ترین نیروهای روانی روی کار آمد. در این شیوه، «هر نویسنده یا سرآینده ای بی آن که تسلیم قضاوت مشترک عمومی یعنی قضاوت عقل گردد، خود را آزادانه به آن چه درونی و خاص خود اوست، یعنی خویشتن خویش می‌سپارد؛ بنابراین شاعر بیش از هر چیز سرآینده ی هوس‌ها و هیجانانگیز و به خصوص ملال و دل‌تنگی خویش است.» (اشرف زاده، ۱۳۸۱: ۲۲۷). این جنبش به عنوان مکتبی ادبی-فلسفی نخست توسط فردریش شله گل آلمانی به کار گرفته شد و در حقیقت واکنشی فراگیر در برابر ایده آل‌گرایی کلاسیک‌ها بود. پیروان این مکتب می‌کوشیدند تا با الگو قرار دادن مظاهر طبیعت، در کنار توصیف زیبایی‌ها، زشتی‌ها و بدی‌ها را نیز به تصویر کشند. از ویژگی‌های اصلی این مکتب می‌توان به: آزادی، شخصیت (فردیت)، هیجانانگیز و احساسات، گریز یا سفر، تخیل و افسون سخن اشاره کرد. این مکتب در ایران هم راستا با استقرار نظام مشروطه، رونق نهضت ترجمه، بازگشت دانشجویان اعزامی به خارج، تأسیس مراکز آموزشی نوین چون دانشکده دارالفنون و آمدن معلمان فرنگی به ایران وارد حیطه ی ادبیات گردید و در دهه ی ۴۰ با به کار برده شدن توسط شاعران نوگرا و دگراندیشی چون نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، حمید مصدق، نادر نادر پور و ... و متأثر از ناکامی‌های پی در پی سیاسی-اجتماعی، زمینه ساز تحولات فرهنگی و ادبی عظیمی در ساختار کهنه ی جامعه ی آن زمان گردید. در این میان مهدی اخوان ثالث بی‌تردید از بزرگترین شاعران معاصر فارسی به شمار می‌رود که به واسطه ی قدرت بیان و دانش گسترده در حیطه ی ادبیات کهن فارسی و برخوردار از بینشی دقیق نسبت به اوضاع روز جامعه، به یکی از طلایه داران شعر معاصر فارسی و بازتاب‌دهنده ی دردها، رنج‌ها و آمال مردمان سرزمین خود بدل گردیده است. حقوقی درباره او می‌گوید: «مهدی اخوان ثالث چاووشی خوان قوافل حسرت و خشم و نفرت، راوی قصه‌های از یاد رفته و آرزوهای بر باد رفته. شاعری که دشمن فریب و وقاحت و تاریکی و دروغ و بدی، و انسانی که دوست نجیب و نجابت و روشنی و راستی و نیکی است.» (حقوقی، ۱۳۷۸: ۱۲). سروده‌های اخوان را می‌توان برآیند تعهد اجتماعی و هنری شاعر و آمیزه‌ای از خلاقیت هنری و دانش وسیع شعری دانست. توصیف، تحلیل و تصویرسازی بن‌مایه‌های اصلی اشعار او را تشکیل می‌دهند. وی در این

راستا با بهره‌گیری از کنایات، نمادها و روابط حاکم بر آنها، مفاهیم مورد نظر خود را به خواننده القا نموده است. انسجام مطالب و آفرینش تصاویر شاعرانه ی بکر و تازه از جمله عواملی است که تجربه های ملموس اخوان را از وقایع اجتماعی و سیاسی روزگار خود به ویژه جریان ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به خوبی ترسیم نموده است. شعر او ریشه در ادبیات کهن ایران و حکایت از دل‌تنگی اش برای آن دوران دارد؛ لذا هم به لحاظ زبان و هم از حیث مضمون صورتی اندوه بار و حسرت آمیز (رمانتیک) به خود گرفته است چندان که او را شاعر حماسه‌های شکست نامیده اند. در شعر وی کلمات زبان محاوره به راحتی با کلمات ادبی فاخر در هم آمیخته و زبانی متمایز و ویژه ی خود او را در بین دیگر شاعران هم عصرش به وجود آورده است. از نظر وی، قالب های کهن شعر فارسی همواره زنده و جاندارند و شاعر امروزی می تواند همچنان که در قالب نیمایی شعر می سراید، از آن قالب نیز استفاده کند؛ از این لحاظ می توان او را نخستین شاعری دانست که به تحلیل دقیقی از شعر نیمایی به ویژه از حیث وزن و قالب نائل آمده است. «در واقع او فرزند نیست که تجارب پدر را آموخته و حتی از آن فراتر رفته است.» (اژند، ۱۳۸۶: ۳۹). اخوان نیز مثل استاد خود نیما یوشیج، قائل به وزن است و آن را با شعر فارسی هم طراز و سازگار می داند و نمی خواهد آن را از شعر بگیرد چرا که از نظر وی شعر بی وزن شعر کاملی نیست؛ اما آن را طوری به کار می گیرد که سبب تازگی و طراوت شعرش شود. قافیه نیز از نظر او برای شعر نوعی پیرایه و مرزبندی به حساب می آید و آن را به کلی رد نمی کند، بلکه مدعی است که شعر بدون قافیه، تعادل و توازن خود را از دست داده و از هم پاشیده و در هم ریخته به نظر می رسد. (رک آجودانی، ۱۳۸۷: ۸۵) او با بازخوانی اسطوره‌ها و ارائه ی تفسیری متفاوت از مفاهیمی چون برابری، آزادی و میهن توانسته نوع دیگری از شعر نیما را خلق نماید که خاص خود اوست. اخوان بعدها به تدریج با انتشار مجموعه اشعاری چون «در حیاط کوچک پاییز در زندان» (۱۳۴۸)، «دوزخ اما سرد» (۱۳۷۵)، «زندگی می گوید اما باز باید زیست» (۱۳۵۷) و «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» (۱۳۶۸) از شعر نو فاصله می گیرد و به حیطة ی شعر کلاسیک نزدیک می شود و با چاپ دو کتاب «بدایع و بدعت های نیما» و «عطا و لقای نیما» به تدوین اصول تئوریک ساختار زبانی و موسیقایی شعر نیما می پردازد و در ادامه آثاری چون «صدای حیرت بیدار» (۱۳۷۱) مشتمل بر گفتگوها، «حریم سایه های سبز» (۱۳۷۳) و «نقیضه و نقیض سازان» (۱۳۷۴) را در حوزه فرهنگ و ادب از خود به جای می گذارد و بدین طریق، الگویی مناسب را برای نسل شاعران نوگرای پس از خود فراهم می آورد. (رک روزبه، ۱۳۸۱: ۱۸۹). شعر انسان‌گرایانه ی او گواهی است بر زندگی پرچالش مادی و معنوی آدمی که به صورت آفرینشی هنری در حوزه ی زبانی فاخر و ادبی اتفاق افتاده و سرنوشت انسان و جهان را به هم پیوند می زند. در اشعار او، رابطه ی انسان و هستی هدف و انگیزه خلق اثر قرار می گیرد و شعر را به واسطه متعهد محتوا و قالبی جهان شمول بدل می سازد که انسان در هر گوشه ی این عالم بنا بر ضرورت های زیستی، فرهنگی و اقلیمی خود به آن رنگی بومی - جهانی می بخشد. با توجه به آن که لازمه ی درک و تحلیل هر اثر ادبی دانستن پس زمینه های ذهنی خالق آن است؛ به منظور درک و دریافت هرچه دقیق تر بن مایه های شعری این شاعر برجسته ی معاصر و میزان انطباقشان با اصول مکتب ادبی رمانتیسم بررسی بازتاب مؤلفه های این مکتب در آثار وی ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی درونمایه های شعر وی و میزان تأثیر پذیری آن از مولفه های (اصول) مکتب رمانتیسم به درک عمیق تری از آن کلام و اندیشه ی خالق آن دست یابد.

۱. پرسش‌های پژوهش

- ۱- اصول و مبانی این مکتب ادبی اروپایی چه تأثیری در شکل‌گیری دیدگاه های شعری مهدی اخوان ثالث داشته است؟
- ۲- مبانی مکتب رمانتیسم تا چه حد با دیدگاه های باستان‌گرایانه ی شاعر تطابق یافته است؟
- ۳- میان اصول و مبانی این مکتب و درونمایه های شعری اخوان چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد؟

۲. فرضیه پژوهش

شاعر با وجود گرایش به مبانی ادبیات کلاسیک به شدت تحت تأثیر اصول مکتب ادبی رمانتیسم در خلق اشعار خود قرار داشته است.

۳. پیشینه‌ی پژوهش

در رابطه با این موضوع تاکنون پژوهشی به صورت جامع و فراگیر صورت نگرفته است؛ اما با این وجود به تمام آثار و مقالات موجود در این زمینه مراجعه گردید که از جمله مهم ترین آن ها می توان به کتاب هایی نظیر ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت از محمد رضا شفیعی کدکنی (۱۳۸۷)، مدرنیته و اندیشه ی انتقادی از احمد بابک (۱۳۷۳)، محرمان سراپرده ی وصال از رضا اشرف زاده (۱۳۸۹)، چشم انداز شعر معاصر ایران از مهدی زرقانی (۱۳۸۳)، - رمانتیسم در شعر معاصر ایران از دارا مژگان (۱۳۷۹) و مقالاتی چون زبان و کارکرد های باستان‌گرایانه م. امید (مهدی اخوان ثالث) از علی احمدپور (۱۳۸۷)، ایران و هویت ملی در اندیشه ی مهدی اخوان ثالث از یوسف عالی عباس آباد (۱۳۸۹)، نگاه بومی و اقلیمی از آمنه عنابستانی (۱۳۶۹) به اشعار مهدی اخوان ثالث اشاره کرد. در هریک از پژوهش های بالا به جنبه ای از مکتب رمانتیسم و بازتاب مولفه های حاکم بر آن در آثار مهدی اخوان

ثالث پرداخته شده و به صورتی جامع این مقوله را مورد توجه قرار نداده است لذا پژوهش حاضر بر آن برآمده تا از منظری دیگر و به صورتی جامع مبانی و اصول این مکتب را در اشعار این شاعر برجسته ی معاصر بررسی نموده و با ارائه ی نمونه هایی متعدد در جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد تاریک آن موثر افتد.

۴. روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار گردآوری آنها، فیش برداری بوده است. موضوع پژوهش به صورت توصیف و تحلیل فرم و زبان و محتوا صورت پذیرفته است. گردآوری این پژوهش نیازمند مطالعه و بررسی دقیق بود لذا اغلب منابع تالیف شده در این راستا مورد بررسی قرار گرفت.

۵. مبانی نظری

۲-۱ اصل (مولفه): «در لغت به معنای ریشه و بن است در برابر فرع که شاخه و بر است» (معین، ۱۳۸۸: ۱۲۵) و در اصطلاح گزاره یا ارزشی تلقی می گردد که راهنمای رفتار یا ارزیابی قرار گیرد و مجموعه قواعد تعریف شده ای را در بر می گیرد که ساختار یک مکتب فکری، هنری یا ادبی را شکل می بخشد.

۲-۲ رمانتیسم: اغلب متفکران و نویسندگانی که در عرصه ی شعر و نثر رمانتیک به نگارش و انتشار مطلب مبادرت ورزیده اند بر گستردگی معنی و دشواری ارائه ی تعریفی جامع و مانع از رمانتیسم اذعان داشته اند. آرتور الوجوی (Arthur O. Lovejov) در مقاله ای مشهوری تحت عنوان «درباره ی شناخت رمانتیسیسم» (on the Discrimination of Romanticisms) اذعان می دارد که گستره ی معنایی واژه ی رمانتیک چنان فزونی یافته که دیگر این واژه به خودی خود بر هیچ معنایی دلالت نمی کند و نمی توان آن را چون یک نشانه ی زبانی به کار برد. از نظر او تنها راه از میان بردن این رسوایی بزرگ نقد و تاریخ ادبی است تا نشان بدهیم که رمانتیسم هر کشوری با رمانتیسم کشورهای دیگر شباهت زیادی ندارد و در واقع، شمار بسیاری رمانتیسیسم وجود دارد که هر یک حاصل یک شیوه ی تفکر به کل جدا با دیگری است، البته امکان دارد در میان این گونه های مختلف شباهت هایی نیز وجود داشته باشد ولی این شباهت ها هرگز نشان داده نشده است. (رک ولک، ۱۳۷۷: ۷) به علاوه، گاهی با کاوش در معانی نهفته و ضمنی ایده های رمانتیک می توان دریافت که این ایده ها تا حد زیادی با یکدیگر ناهمخوان بوده و از نظر منطقی هر یک مستقل از دیگری و گاه در نقطه ی مقابل هم قرار می گیرند. «در قرون وسطی کلمه ی (Romance) رمانس به زبان های بومی و محلی تازه ای دلالت می کرد که از زبان لاتین مشتق شده بودند. در این عصر کلمه ی رمانس به معنی تألیف یا ترجمه ی کتاب به زبان های بومی بود.» (جعفری، ۱۳۷۸: ۱۰). اما «رمان و رمانس به معنی حقیقی داستان و به معنی مجازی خیال و عاطفه است.» (آرین پور، ۱۳۸۰: ۲۰) «علاوه بر این رمانتیک و رمانتیسم در معانی چون مخیل، غیرمعقول، رازآمیز، پهلوانی، مالیخولیایی، زیبا و آراسته و غیرواقعی نیز به کار رفته است.» (شمیسا، ۱۳۹۱: ۶۳)

«صفت رمانتیک که از کلمه ی لاتین قرون وسطایی رمانتیکوس (Romanticus) گرفته شده بود به تدریج در قرن هفدهم رواج یافت. ریشه ی صفت، کلمه ی رمان است که اصل آن رمانو (Romano) یا رومی، در صورت ابتدایی اش به داستانی اطلاق می شود که نه به زبان لاتین بلکه به زبان عامیانه ی کشورهای مختلف اروپایی یا زبان های رومیایی به گونه ی جدید نوشته شده باشد و نیز از قوانین کلاسیک تبعیت نکند.» (سید حسینی، ۱۳۷۶: ۱۶۳) این گونه آثار، عمدتاً ماهیتی خیال انگیز و احساسی داشتند و ماجراهای پهلوانی، عاشقانه و ماجراجویانه ای را در بر می گرفتند که سرشار از صحنه های پرشور، عواطف، حالات و پدیده های غیرواقع بنیانه بود و به طور کلی با دیدگاه های عقلانی قرن هفدهم همخوانی چندانی نداشت، از همین رو، در این دوره کلمه ی رمانتیک بار معنایی منفی یافت و بر مفاهیمی چون اغراق آمیز، غیرعقلانی، خیالاتی و کودکانه دلالت نمود. (رک جعفری، همان: ۲۵). در نیمه ی دوم قرن ۱۷ رمانتیک علاوه بر داستان های رمانس، به مناظر طبیعی نیز اطلاق شد و تبدیل به اصطلاحی برای هر چیز متفاوت و بدیعی گردید که حکایت از طبیعت وحشی و صفا و سادگی روستایی داشت و در عین حال برآمده از تخیل نیز بود. (رک همان: ۱۰). در قرن ۱۸ و هم زمان با تحولات فکری و اجتماعی در همه ی عرصه های زندگی بشر، کلمه ی رمانتیک به تدریج بار معنایی مثبت تری یافت. این درست هنگامی است که عصر خرد و روشنگری جای خود را به عصر حاکمیت عاطفه داده است و شاعران به خلق آثار ادبی شان بر مبنای تمایلات عاطفی و نه برداشت های عقلی روی آورده اند. سرانجام در اوایل قرن هجدهم است که این واژه بدل به اصطلاحی کلیدی در تاریخ فرهنگ و نقد ادبی می گردد.

۶. بازتاب مولفه‌های رماتنیسم در شعر اخوان ثالث

۱ گریز یا سفر

در رماتنیسم همواره نوعی تمایل به سفر و گریز از محیط موجود وجود دارد. «آزردگی از محیط و زمان حاضر و فرار به سوی زمان و مکان دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، واقعی یا خیالی از مشخصات آثار رماتنیک است.» (سید حسینی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۱۸۱). این امر شاعر را و می‌دارد تا تنها راه دستیابی به آرامش را واکاوی و جستجو در عالم ذهنی و قطع ارتباط با زمانه‌ی ناخوشایند خود قلمداد کند و به دنبال ناکجا آبادی برود که خود نیز به یقین نمی‌داند که کجاست یا اساساً امکان وجود دارد یا نه. اخوان ثالث نیز در این مرحله با مشاهده‌ی اوضاع سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه و زندگی مردم تنها راه حلی را که پیش روی خود می‌بیند پناه جستن به بخش تسکین بخش تاریخ، گریز از امروز ناخوشایند به دیروز مطلوب و ساختن دنیای آرمانی و تخیلی است. در شعر «فسانه» وی با سفر به روزگاران گذشته به فضایی نمادگرایانه نزدیک می‌شود و در پی یافتن هویت درخشان و باشکوه خود بر می‌آید هرچند که این بارهم فرجامی جز ناامیدی و سرخوردگی نصیبش نمی‌گردد: «گویا دگر فسانه به پایان رسیده بود / دیگر نمانده بود برایم بهانه‌ای / جنیبد مشت مرگ و در آن خاک سرد گور / میخواست پر کند / روح مرا چون روزن تاریکخانه‌ای / اما بسان بازپسین پرسشی که هیچ / دیگر نه پرسشی است از آن پس نه پاسخی ...» (اخوان، ۱۳۸۰: ۷۱). در شعر «باد» به احیای خاطرات گذشته خود می‌پردازد و توجه به گذشته را با عشق پیوند داده و گذشته‌ای عاشقانه رقم می‌زند: «هرگز فراموشم نخواهد گشت، هرگز / آن شب که عالم عالم لطف و صفا بود / من بودم و توران و هستی لذتی داشت / و از شوق چشمک میزد و رویش به ما بود ...» (همان: ۳۶). «همه‌ی شخصیت‌های شعرهای او به نوعی در رؤیای بازگشت به گذشته اند، حتی آنها که در جهت رسیدن به آزادی حرکت می‌کنند در قاموس او بازگشتگان نام دارند، زیرا که از گذشته می‌آیند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۹۳). اساساً بازگشت اخوان به دنیای گذشته، به این دلیل است که پس از سال‌ها شکست و سرخوردگی به دنبال تکیه‌گاه استواری می‌گردد تا تسکین بخش آلام او باشد و در این کند و کاو، تنها دست‌آویزی که می‌یابد ایران قدیم است هرچند که در حالت خودآگاهی به خوبی می‌داند امکان بازگشت به آن خودفریبی‌ای بیش نیست؛ اما در حالات شاعری چنان شیفته‌ی مظاهر آن است که واقعیت مجالی برای بروز نمی‌یابد. از جمله مسائلی که زمینه‌ی بازگشت به گذشته و رویارویی شاعر با تمدن معاصر را فراهم می‌سازد، تنافری است که از قراردادن عظمت شکوه ایران باستان در برابر شکست‌ها و ضلالت‌های پیاپی کنونی در ذهن شاعر به وجود می‌آید. این موضوع در شعر «قصه‌ی شهر سنگستان»، آن جایی که ایران باستان را «چراغ روشن روزگاران» و ایران معاصر را «آشیانی نفرت‌انگیز» می‌داند به خوبی مشهود است. در سروده‌ی «شوش» با گریز اجمالی به گذشته‌ی شکوهمند سرزمین خود در پی یافتن هویت از دست رفته‌ی خویش بر می‌آید و می‌کوشد تا نشانه‌های آن را در لابه‌لای ویرانه‌های به جا مانده از تمدن با شکوه و کهن سرزمینش جستجو کند ولی در نهایت تأسف در می‌یابد که چیزی جز تباهی نصیبش نخواهد شد و شوش کنونی تنها به مکانی برای آشیانه نمودن عنکبوت و خاک بازی کودکان بدل گردیده است. این امر در شعر «آخر شاهنامه» صورت قطعی تری به خود می‌گیرد تا سرانجام ضمن اذعان به بی‌ثمری تلاش‌ها و شکستش در این راستا با خاطری پریشان و دلی‌آزرده بگوید: «این شکسته‌چنگ بی‌قانون، / ... خویش را در بارگاه پرفروغ مهر / ... با پرزاد چمان سرمست / ... بر جبین قدسی محراب می‌بیند / ... ما / فاتحان قله‌های فخر تاریخیم / شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، / ... ای پریشان‌گوی مسکین! پرده‌ی دیگر کن. / ... ما / ... فاتحان! شهرهای رفته بر بادیم، / با صدایی ناتوان تر زان که بیرون آید از سینه / ... کس به چیزی، یا پیشیزی برنگیرد، سکه‌ها مان را.» (اخوان ثالث، ۱۳۷۵: ۷۷-۷۰). «اخوان در واقع از لحاظ شعری پلی است که یک سر در شعر کهن دارد و یک سر در شعر امروز و این هموار و فراخ گذرگاه بسیاری از کسانی است که از شعر کهن به شعر امروز نقل مکان می‌کنند و یا به صورت تفرج دیدار می‌کنند.» (کاخی، ۱۳۷۱: ۴۷۷).

در آثار وی همواره بازگشت یا سفر به گذشته با یک سری اسباب و ترفند‌های هنری و ادبی همراه می‌گردد تا جدای از تأثیرگذاری بر مخاطب خود به غنا و صلابت کلام او نیز بیافزاید:

باستان‌گرایی

هرگاه شاعر یا نویسنده از کلمات و ترکیبات کهن و گاه مهجور در ساختمان واژگانی و دستوری خود بهره‌جوید از باستان‌گرایی استفاده کرده است. باستان‌گرایی بر دو نوع است: الف- باستان‌گرایی واژگانی ب- باستان‌گرایی نحوی

الف- در باستان‌گرایی واژگانی شاعر غالباً از کلمات مهجور یا تلفظ‌های قدیمی در شعر خود بهره می‌جوید. اخوان نیز به عنوان شاعری با تمایلات باستان‌گرایانه در مجموعه آثار خود، چه در شکل کلاسیک و چه در قالب نیمایی، به منظور بیان هر چه بهتر مقاصد شعری اش می‌کوشد عناصر زبانی و ادبی کهن فارسی، واژه‌ها، ترکیبات و عبارات آن زبان را به صورتی متنوع و پراکنده در اشعار خود به کار برد و به زبانش سبک و سیاقی حماسی و پرصلابت بخشد. او با تلفیق زبان آرکائیک شاعران خراسان و پیوند آن با قالب و وزن نیمایی، سبکی تازه را بنیان می‌گذارد که در تاریخ شعر و ادب پارسی بی‌سابقه است.

واژگان و تعبیر عامیانه به وفور در اشعار او قابل مشاهده است. اصطلاحات کوچک و بازار، حرفه‌ها و مشاغل، ادیان مختلف و ... از ارکان سازنده‌ی اشعار او به شمار می‌آیند؛ به عبارت دیگر این دایره‌ی واژگانی، اسامی و صفات و گاه قیدهایی به شمار می‌روند که امروزه بدین شکل کاربرد ندارند. «پوستینی کهنه دارم، / یادگار ژنده پیر از روزگاری غبارآلود / سالخوردی جاودان مانند / مانده میراث از نیاکانم، این روزگار ...» (اخوان ثالث، ۱۳۷۵: ۳۳). گاه نیز شاعر به اقتضای کلام و در جهت انتقال بهتر مفاهیم شعری خود از واژگانی کهن که از نظر وی گویایی و تاثیر بیشتری نسبت به واژه‌های معاصر در انتقال پیام دارند، استفاده می‌کند. «ولی من نیک می‌دانم، / چون نقش روز روشن بر جبین غیب می‌خوانم / که او هر نقش می‌بسته است، یا هر جلوه می‌دیده است. / نمی‌دیده است چون خود پاک روی جاده‌ی نمناک» (همان، ۱۳۶۰: ۵۳). اما بارزترین نمود به کارگیری واژه‌های کهن در شعر اخوان، بی‌تردید باستان‌گرایی فعلی است که خود به پنج دسته تقسیم می‌شود: ۱- افعال ساده ۲- افعال یا مشتقات فعل با پیشوند‌های کهن ۳- افعال مرکب ۴- افعالی که تبدیل، تخفیف و یا تغییری دیگر در آن‌ها رخ داده است ۵- شبه جمله‌های کهن یا صوت.

الف- افعال ساده

«ور زمین گهواره‌ی فرسوده‌ی آفاق دست نرم سبزه‌هایش را به پیش آرد، / تاکه سنگ از ما نهمان دارد، / چهره‌اش را ژرف بشخاییم» (همان، ۱۳۷۵: ۸۲).

ب- افعال یا مشتقات فعل با پیشوند‌های کهن

«های! / خانه زادان با چاکران خاص! / طرفه‌طرفین کهر بفت / سلیحیم را فراز آرید» (همو، ۱۳۶۲: ۲۷).
«دور از گزند و تیررس رعد و برق و باد، / وز معبر قوافل ایام رهگذر، / با میوه‌ی همیشه‌گی‌اش، سبزی مدام، / ناژوی سالخور فروهشته بال و پر» (همان، ۱۳۷۵: ۶۱).

ج- افعال مرکب

«زندگی را دوست می‌دارم / مرگ را دشمن / وای، اما نه، با که باید گفت این / من دوستی دارم که به دشمن خواهیم از او التجا بردن» (همان: ۳۱).
«باد شدت کرد، / در را کوفت بردیوار، با فریاد» (همو، ۱۳۶۲: ۳۵).

ه- افعالی که تخفیف، تبدیل و یا تغییر دیگری در آنها رخ داده است

«اینک شنیده بویی و گویی غریضه‌اش / نقشه‌ی هجوم او را تنظیم می‌کند / برافراشته، در آن قضا دمش / بس نقش هولناک که ترسیم می‌کند» (اخوان، ۱۳۸۰: ۱۸۳).

«اوفتاده صخره‌ای پوشیده از گل‌سنگ، / کز تنش لختی به ساحل خفته و لختی دگر در آب» (همان، ۱۳۷۵: ۱۲۰).

و- شبه جمله‌های کهن یا صوت

گاهی شاعر مفهومی طولانی را در یک شبه جمله یا صوت خلاصه می‌نماید. اغلب این شبه جمله‌ها نیز در نتیجه‌ی بار عاطفی هستند که شاعر در آن لحظه بر کلام تحمیل می‌نماید.

«گفتم به روح خفته‌ی آن مرد بی‌خبر / تا کی تو خفته‌ای؟ بنگر آفتاب را

برخیز و مرد باش، ولیکن حذر! حذر / زنهار بی‌گدار نباید به آب زد»

(همان، ۱۳۸۰: ۳۴)

یکی از هنجارشکنی‌ها و نوآوری‌های صرفی که در حیطة واژگانی صورت می‌پذیرد، تغییر ساختار واژگانی و خلق صورتی تازه از آن (واژه‌سازی) است. «هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست‌ها پنهان / نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین / درختان اسکلت‌های بلورآجین / زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه / غبارآلوده مهر و ماه / زمستان است» (همان، ۱۳۸۰: ۵۶). یکی دیگر از موارد باستان‌گرایی واژگانی استفاده از واژه‌ها و اصطلاحات وابسته به تاریخ و فرهنگ گذشته می‌باشد. «با هم شنیدیم و دیدیم / میخاره‌ها و سیه‌مست‌ها را / و جام‌هایی که می‌خورد بر هم / و شیشه‌هایی که پر بود و می‌ماند خالی و چشم‌ها را و حیرانی دست‌ها را» (همان، ۱۳۶۲: ۱۰۲). از دیگر موارد این نوع باستان‌گرایی استفاده از اصطلاحات طبی، اصطلاحات نجوم و موسیقی است. «زدن بر قندرون و مصطکی دندان / چو نشخواری خوشایند است و رام تو / بز، نشخوار کن، خوش باش» (همان، ۱۳۸۱: ۱۳۰). «مه از قعر محاقش پوزخندی زد به این تزویر، / نگه می‌کرد غار تیره با خمیازه جاوید.» (همان، ۱۳۸۰: ۴۶).

«در کدامین «پرده» می‌گویی؟ / وز کدامین شور یا بیداد؟» (همان، ۱۳۷۵: ۱۳۸).

آمیختگی آرکائیک و فولکلوریک شکل دیگری از باستان‌گرایی واژگانی می‌باشد که در شعر اخوان نمودی آشکار یافته است:

«من می‌گریزم سوی درهایی که می‌بینم / باز است اما پنجه‌ای خونین که پیدا نیست از کیست / تا می‌رسم، در را به رویم کیپ می‌بندد / ترکیب تندر، ترق / بین جنوب و شرق / زد آذرخشی برق / اکنون دگر باران جر جر بود» (همان، ۱۳۶۲: ۴۵).

ب- در باستان‌گرایی نحوی به جای کاربرد صورت طبیعی (امروز) دستور زبان از دستور زبانی کهن (سنتی) و قواعد حاکم بر آن بهره گرفته می‌شود چندان. یکی از ویژگی‌های قابل ملاحظه شعر اخوان، استفاده‌ی گسترده از مختصات سبک خراسانی (سامانی) و قوانین جاری بر آن است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت شعر او از نظر واژگان، تعبیرها، ترکیب‌ها و ساخت‌های آوایی و دستوری نماینده‌ی سبک خراسانی در شعر نو نیمایی می‌باشد. از مهم‌ترین نمودهای باستان‌گرایی نحوی در شعر اخوان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- کاربرد «اندر» به جای «در»: «حیرش اندر محبر پر جلیقه چون سنگ سیه می بست» (همان، ۱۳۷۵: ۳۴).

ب- کاربرد «یکی» به جای «یک»: «یکی آواره مرد است پریشانگرد / همان شهزاده‌ی از شهر خود رانده» (همان، ۱۳۶۲: ۱۹).

ج- به کارگیری دو حرف اضافه (حرف اضافه‌ی مزدوج): «سه ره پیداست / نوشته بر سر و یک به سنگ اندر، / حدیثی که ش نمی خوانی / بر آن دیگر» (همان، ۱۳۸۰: ۱۴۳).

۴- جابجایی ضمیر: «هر پنجه کانجا می خرامانی / بر پرده‌های آشنا با درد / گویی که چنگم در جگر می افکنی / این است که م تاب و آرام شنیدن نیست» (همان: ۱۴۵).

د- آمدن کسره‌ی اضافه (ی ملفوظ) بعد از (های غیر ملفوظ) ساکن: «در این تصویر، / عمر با تازیانه‌ی شوم و بی رحمه خشایرشا / زند دیوانه وار، اما نه بر دریا / برگردی من، به رگ‌های فسرده‌ی من / به زنده‌ی تو، به مرده‌ی من» (همان).

ه- کاربرد دو دیگر، سه دیگر: «سه ره پیداست / نوشته بر سر و یک به سنگ اندر، / حدیثی که ش نمی خوانی / بر آن دیگر / نخستین: راه نوش و راحت و شادی / به ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادی / دو دیگر: راه نیمش ننگ، نیمش نام / اگر بر سر برکنی غوغا، و گر درم درکشی آرام / سه دیگر: راه بی برگشت بی فرجام» (همان، ۱۳۸۰: ۱۴۳).

و- باء تأکید: «بر سر فعل ماضی و مصدر و صیغه‌های نفی می آمده است و مربوط به دوره‌ی سامانی می‌باشد که بعدها رو به نقصان می‌گذارد.» (بهار، ۱۳۴۸، ج ۳: ۵۹).

ز- به کار بردن مصدرهای مرخم به همراه افعال معین: «ای درختان عقیم ریشه تان در خاک‌های هرزگی مستور / یک جوانه‌ی ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند / این گروهی برگ چرکین تار چرکین پود / یادگار خشکسالی‌های گردآلود / هیچ بارانی شما را شست نتواند» (همان: ۹۴).

ح- کاربرد «را» در معنی «از بهر»: «نشید همگانش، آفرین را و نیایش، / سرود آتش و خورشید و باران بود» (همان، ۱۳۶۲: ۲۱).

ط- کاربرد «الف اطلاق»: «بر کفر تو بستم عهد کز غم شکنم زین پس / مینا به سر دنیا، پیمانان بر ایمانان» (همو، ۱۳۶۷: ۲۳).

ی- کاربرد «اگر» در معنای «یا»: «اجرام چرخ، روشن اگر تاریک / تا چند و چندتاست که می ماند؟» (همان، ۱۳۷۹: ۱۱۲).

ک- استفاده از ساخت قدیم ماضی نقلی: «من شنیدستم چه می گفتند ...» (همان، ۱۳۶۲: ۳۳).

ل- کاربرد باستان‌گرایانه‌ی ضمیر: «نشسته، باز در دستش یکی سیگار / کش اکنون کرده روشن با شراری ز آتش پیشین ...» (همان، ۱۳۷۹: ۵۴).

۱۴- آوردن صفت با فاصله‌ی چند از موصوف: «بر دره‌ی عمیق، که پستوی جنگل است، / لختی سکوت چیره شود، سرد و ترسناک» (همان، ۱۳۸۰: ۱۶۷).

م- ایجاد فاصله بین مضاف و مضاف الیه: «سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد / می کنم فریاد ای فریادا! ای فریادا!» (همان: ۷۸).

ن- اضافه کردن صفت به موصوف: «سلام ای لحظه‌های خوب سرشار از جمیل جاری هستی» (همان، ۱۳۷۹: ۱۰۹).

س- کاربرد صفت به جای اسم: «به مداین جز صدای رازهای شب، / و صدای حیرت بیدار من ...» (همان، ۱۳۶۲: ۷۷).

ع- فاصله‌ی بین معطوف و معطوف الیه: «اگر از ویرانه گویم قصه‌ی آباد، / اگر اندوهگین، یا شاد، / نخواهد رفت این از یاد» (همان، ۱۳۷۹: ۲۵).

اخوان به منظور برجسته‌سازی کلام، گاه قواعد کهنه و به اصطلاح مرده‌ی زبانی را به خدمت می‌گیرد. این هنجارگریزی که به منظور هرچه ملموس‌تر ساختن جهان مطلوب اخوان صورت می‌پذیرد ضمن بخشیدن جنبه‌ی باستانی به شعرش، کلامش را از بُعدی تاریخی و فرازمانی نیز برخوردار می‌سازد: «... / دلش سیر آمده از جان و جانش پیر و فرسوده است / و پندارد که دیگر جستجوها پوچ و بیهوده ست / نجوید زال زر را تا بسوزاند پر سیمرغ و پرسد چاره و ترفند / نه دارد انتظار هفت تن جاوید و رجاوند / دگر بیزار حتی از درینا گویی و نوحه، / چو روح جغد گردان / مزار آجین این شب‌های بی ساحل / ز سنگستان شومش برگرفته دل، ...» (همان، ۱۳۷۶: ۱۷۶).

۱-۲ اسامی اسطوره‌ای و حماسی

گرایش‌های آزادی‌خواهانه، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شکست نهضت ملی مصدق و ناامیدی عمیق از تغییر و بهبود شرایط از یک سو و تعلق خاطر به حماسه‌های ایرانیان کهن و امید به پیدایش قهرمانان حماسی و اساطیری تازه برای ایجاد تحولات بنیادین در ساختار کشور از سوی دیگر، موجب به کار

گیری واژه‌هایی با کارکردی اسطوره‌ای و حماسی می‌گردد. این اسطوره‌ها و حماسه‌ها در شعر اخوان غالباً به دو صورت نمود یافته‌اند. برخی صورتی ملی - میهنی به خود گرفته‌اند و برخی دیگر شکل مذهبی و آیینی پیدا می‌کنند.

شیفتگی اخوان به شاهنامه و سبک فردوسی باعث شده تا قهرمانان این اثر جاویدان در آثارش نمودی ویژه پیدا کنند و جزئی جدایی ناپذیر از اشعارش تلقی گردند. از آن جمله می‌توان به:

بهرام، گیو، توس، گرشاسب: «نشانی‌ها که می‌بینم در او بهرام را ماند، / همان بهرام ورجاوند / که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست هزاران کار خواهد کرد نام آور / پس از او گیو بن گودرز / و با وی توس بن نوذر / و گرشاسب دلیر آن شیر گندآور / انیران را فرو کوبند ...» (همان: ۷۲).

رستم: «ای پریشان گوی مسکین! پرده دیگر کن / پور دستان جان ز چاه نابردار در نخواهد برد / مرد، مرد، او مرد» (همان، ۱۳۷۵: ۸۴).

پشوتن: «پشوتن مرده است آیا؟ / و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟» (همان، ۱۳۶۲: ۲۰).

سهراب: «نوش دارو می‌دهد سهراب را کاووس شاه / لیک امید! آن‌گه که بر خاک عدم پهلو نهاد» (همان، ۱۳۷۶: ۴۰).

سیاوش: «قصه است این / قصه آری، قصه ی درد است، شعر نیست / این عیار مهر و کین و نامرد است / هیچ - همچون پوچ - عالی نیست / این گلیم تیره بختی هاست / خیس خون داغ سهراب و سیاوش‌ها / روکش تابوت تختی هاست.» (همان، ۱۳۷۹: ۷۴).

نادر و اسکندر: «باز می‌گویند فردای دگر / صبر کن تا دیگری پیدا شود / نادری پیدا خواهد شد امید/کاشکی اسکندری پیدا شود.» (همان، ۱۳۷۵: ۱).

جمشید: «چه عمر کوتاه و پوچی که خاک شد جمشید / ولی زمانه نکشته ست آتش سده را!» (همان، ۱۳۶۷: ۲۱).

کاوه: «گر دهد چون کاوه آن سالار و آهنگر، / آتش این کوره ی بیداد، / تیغ فولاد تو را، آبی همه جوهر، ...» (همان، ۱۳۸۷: ۱۶۳).

زال و سیمرغ: «ابراهیمی که امید سوخته و داغ دریغ اندوه را مانند / آن که چون سیمرغ زال افسانه آفاقند و افزون سیر / مرز هفت اقلیمشان در زیر پر پویند.» (همان، ۱۳۷۹/۱: ۴۰۵).

گرایش او به آیین‌های کهن، اغلب جنبه‌ای عارفانه و رندانه یافته است. این نگرش که عمدتاً در اواخر زندگی او شکلی پرنرنگ‌تر می‌یابد با آنچه عارفانی چون عطار و مولوی به آن پرداخته متفاوت است. بیان او در این گونه اشعار «غالباً دارای لحنی حماسی است اگرچه در بسیاری از مواقع صورت تراژیک پیدا می‌کند؛ اما بیانش روشن و روان است همانند دیگر شاعران سبک خراسانی که هر واژه‌ای را در جایگاه خود به کار می‌برند.» (دستغیب، ۱۳۷۲: ۴۵). از نمونه‌های برتر این گونه واژه‌های آیینی و مذهبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهورا، یزدان، امشاسپندان: «چنین باد که شهزاده در آن چشمه بشوید تن / غبار قرن‌ها دلمردگی از خویش بزداید، / اهورا و یزدان و امشاسپندان را / سزاشان با سرود سالخورد نقض بستاید.» (اخوان، ۱۳۶۲: ۲۲).

مزدک و اهریمن: «آه، مزدک کاش می‌دید / شهر بند راز آنجاست / اهرمن آنجا، اهورا نیز» (همان: ۸۱).

مسیح: اخوان در شعر «چاوشی»، مسیح را نمایندهٔ پاکان آسمانی می‌داند و خود را از زشت‌هایی می‌شمارد که قدرت درک و فهم جایگاه مسیح را ندارند.

«بهل کاین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد / که زشتانی چو من هرگز ندانند و ندانستند کاین خوبان / پدرشان کیست؟ / و یا سود و ثمرشان چیست؟» (همان: ۱۴۵).

از دیگر اسطوره‌های آیینی پرکاربرد در شعر اخوان، آسمان است که در نخستین گاهنبار، چهل و پنج روز نخستین سال آفریده شده و همواره با کمک نیروهای معنوی یا فروهرها از زمین جدا نگه داشته می‌شود. آسمان در واقع ایزدی است که پاسدار روز بیست و هفتم هر ماه شمسی است. در اسطوره‌های زردشتی، آسمان و زمین هر دو مقدسند و پیوندی روحانی دارند، اما همین آسمان و زمین غالباً در شعر اخوان با او سر ناسازگاری و جنگ برمی‌دارند: «کشد مانند سگ‌ها باد زوزه / زمین و آسمان با ما به کین است.» (همان، ۱۳۷۹: ۶۷).

در شعر «قصه شهر سنگستان» نیز اخوان با مطرح کردن اسطوره‌ی «آب» شهریار شهری که مردمش همه سنگ شده‌اند را به تصویر می‌کشد که می‌کوشد با انداختن هفت‌سنگ در چاهی که خشکیده و ذکر نام ایزدان و امشاسپندان، به جاری شدن آب و بازگشت جان به جسم مردمانش کمک کند. در این شعر آب در شکل چشمه‌ای در ارتباط با چاه نمودهایی متفاوت می‌یابد: «از او جوشید خواهد آب / و خواهد گشت شیرین چشمه‌ای جوشان» (همان، ۱۳۷۹: ۲۳).

۷. بیان نوستالژیک

نوستالژی یک احساس طبیعی، عمومی و حتی غریزی به شمار می‌رود که ریشه‌ی آن در دوران پرافتخار گذشته‌ی یک فرد یا ملت نهفته است. دورانی که از دست رفته و مجال بازآفرینی آن نیز وجود ندارد و تنها زمانی پدیدار می‌شود که افراد در واقعیت راهی برای گریز پیدا نمی‌کنند. مقوله نوستالژی در شعر اخوان را می‌توان از دو بعد مورد توجه قرار داد؛ یکی همان غم غربت و تنهایی است که معمولاً انسان با جدایی از زادگاه و محیط مطلوب خود دچار آن می‌شود و دیگری غمی است که از دور افتادن از اصل خویشتن یا هویت شکوهمند گذشته ناشی می‌گردد.

الف. دوری از وطن

در شعر «شکایت از ری» اخوان با شکوه از غربت، خود را جوانی غریب می‌داند که از درد جدایی و دوری به عذایی الیم گرفتار آمده است.

«من کیستم؟ غریب جوانی / همراه با عذاب الیمی
در گوشه‌ای ز خطه‌ی تهران / افتاده در بلای عظیمی

(اخوان، ۱۳۸۳: ۱۲۹)

و در ادامه با اشاره به تخلص خود «امید» غم غریبی را علت نزول نامش به «بیمی» می‌شمرد.

«بودم امیدی و غم غربت / نامم نزول داده به بیمی
دورم ز شهر خویش دریغا / درد بدی، بلای عظیمی

(همان: ۱۳۰)

در شعر «چاووشی» به وضوح می‌توان دل‌تنگی و میل به سفر را در لابه‌لای کلام شاعر مشاهده کرد. او از آن چه که در اطرافش جریان دارد ابراز ناخرسندی می‌کند و به امید فردایی بهتر روی به سفر می‌آورد: «من اینجا بس دلم تنگ است / و هر سازی که می‌بینم بد آهنگ است / ... بیا ره توشه برداریم / قدم در راه بی برگشت بگذاریم / ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است» (همان: ۱۵۵) هر چند باز هم تاب چنین دوری را ندارد. همچنین در مجموعه‌ی «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» خطاب به مهاجران سرزمین خود می‌گوید:

«سلام ای گله‌ی مرغ‌های مهاجر / روان بال در بال، چون ابر عابر
چو دلتان بگیرد از این منظر، آسان / گشایید پر سوی دیگر مناظر
گه آوازخوان رهسپارید و بی تاب / کهن نیز خاموش و آرام و صابر
چو پنهان شوید از نگاه هم به پرواز / شود شادی ام غایب، اندوه حاضر»

(همان، ۱۳۸۷: ۱۴۵)

از دیگر مظاهر تجلی این گرایش را می‌توان در رویگردانی از شهر و بازگشت به روستا یا به عبارتی، گریز از تمدن شهرنشینی و روی آوردن به بدویت و سادگی روستا جستجو نمود. این نگرش که واکنش‌یست رمانتیک، از لحاظ قوت و ضعف مبتنی بر لوازمی است که مستقیماً با رشد و نمو روانی شاعر پیوند دارد و سرانجام با گریز از شهر و پناه جستن به دامان طبیعت بکر و اساساً انسانی‌تر روستا به کمال خود می‌رسد. در شعر «مشعل خاموش» می‌توان بارقه‌های این تفکر را به روشنی مشاهده نمود: «من خوب یادم آید از آن پیچ و تاب هات / و آنجا که آهوان ز لب آب خورده اند. / آنجا که سایه‌ی داشتنی از بیدهای سبز، / آنجا که بود بر تو پل و بود آسیا، / و آنجا که دختران ده آب از تو برده اند.» (همو، ۱۳۸۰: ۹۰). اصولاً اخوان شهر را به عنوان مظهر تمدن نوین مورد توجه قرار می‌دهد و قبل از آن که درباره‌ی تمدن و فضای حاکم بر زندگی شهری پیش داوری نماید، به دنبال آن است تا جهان آرمانی انسان‌ها در سایه‌ی روابط استوار و متعالی شکل یابد، اما ثمره‌ی این امر، چیزی جز تنهایی وی را به همراه ندارد. او در انتظار شنیدن خبری معجزه‌گونه است ولی ناگهان با به خود آمدن درمی‌یابد که انسانی چون او با تمامی آرمان‌های عالی‌اش، حتی در وطن خود نیز غریب مانده است. لاجرم به جستجوی جایی دیگر برای یافتن آرامش و سعادت برمی‌آید و هنگامی که در آن جا نیز جز زشتی و آلودگی و اندوه چیزی نمی‌بیند، با دلی سرشار از غم فغان بر می‌آورد که: «ولی مسکین زمین آلوده و زشت است / و از دود و شرار وحشت و اندوه مالمال / هوایش گندناک و پرغبار آهن و باروت / در آفاقش به پروازند هر سو پیک‌های مرگ ...» (همو، ۱۳۷۵: ۱۳۹). یکی دیگر از مصادیق غربت که در اشعار اخوان انعکاس یافته، بازتاب مسأله شکست در بعد سیاسی و اجتماعی آن است. پس از شکست جنبش ملی، یأس و ناامیدی بر فضای شعری اخوان سایه می‌افکند، اما آن چه که بیشتر سبب سرخوردگی وی می‌گردد، این است که «اجتماع اخوان را عقب زده، هوش و هوشیاری او را سخت در هم کوبیده و نوعی شکست را پس از این همه سرخوردن از حرکت‌های پی‌درپی قبول کرده است و شعرش شعر شکست است، شکست اجتماعی.» (براهنی، ۱۳۷۱: ۱۰۰۱). «روح سه پوش قبیله‌ی ماست / با طور و طومار غم قومش / در سازه‌ها چون راز پنهانی / در آتش آوازه‌ها پیداست / این روح مجروح از قبیله ماست / از قتل عام هولناک قرن‌ها جسته ...» (اخوان، ۱۳۶۲: ۵۸). بعد از واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و به زندان افتادن اخوان، در آن جا شعری به نام «فراموش» را می‌سراید و در آن خود را باغچه‌ای می‌داند که از یاد رفته است

و نشانی وی را تنها در زندان باید جست. این شعر که از بهترین نمونه‌های شعر شکست در آثار او به حساب می‌آید از غم درونی وی نسبت به اوضاع حاکم بر زندگی و سرنوشتش حکایت دارد. به کارگیری واژه‌هایی همچون «غریب»، «مهجور»، «خلوت»، «دخمه» و غیره ضمن بازتاب اندوه درونی شاعر بر بار رمانتیک شعرش می‌افزاید. در شعر «فریاد» که نمونه‌ی دیگری از این دست است و آن هم تحت تأثیر شرایط زندان سروده شده شاعر با سخن راندن از آتشی که خانه و هستی اش را فرا گرفته به گلایه از همسایگان خفته اش می‌پردازد که هیچ یک سر بر نمی‌دارند تا به یاری و همراهی اش بشتابند و فریادهای دادخواهی اش را بی پاسخ می‌گذارند.

«...وای بر من، همچنان می‌سوزد این آتش / آن چه دارم یادگار و دفتر و دیوان / و آن چه دارد منظر و ایوان / ... / سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد / می‌کنم فریاد، ای فریاد ای فریاد» (همان، ۱۳۸۰: ۸۸).

راست می‌خواهی بگویم در بلا افتاده ام / تا که از یار و دیار خود جدا افتادم

بر زمین تفته‌ی ام القری افتاده‌ام / از بهشت عدن همچون رهنوردی تشنه لب

(همان، ۱۳۶۷: ۱۰۹)

ب. بازگشت به کودکی

برخی از سروده‌های اخوان، نشان از میل فراوان وی برای بازگشت به دوران خوش کودکی دارد. شخصیت‌های شعری او پیوسته در حال گردش و سفر در خود، گذشته یا محیط پیرامونی شان هستند تا مگر با مرور خاطرات آن مأمنی امن برای خاطر پریشان خود فراهم سازند. در شعر «برای دخترکم لاله و آقای مینا» اخوان به دوران کودکی خود گریزی زده، حسرت خود را از پاک‌ی و صفای از دست رفته آن ابراز می‌دارد و از دنیای هزار رنگ بزرگان شکوه می‌نماید؛ در واقع شکست و ناامیدی اخوان از حوادث سال ۱۳۳۲ منجر به سرخوردگی و رنجش وی از زمانه‌ی پرآشوبی که در آن به سر می‌برد، شده و او را به سوی محیط آرام و بی‌دغدغه کودکی سوق می‌دهد «ای لاله‌ی من! / تو می‌توانی ساعتی سرمست باشی / با دیدن یک شیشه سرخ / یا گوهر سبز / اما من از این رنگ‌ها بسیار دیدم / و از این سیه دنیا و هر چیزی که در اوست / از آسمان و ابر و آدم‌ها و سگ‌ها، / مهری ندیدم، میوه‌ای شیرین نچیدم / و ز سرخ و سبز روزگاران / دیگر نظر بستم، گذشتم، دل بریدم» (اخوان، ۱۳۸۰: ۱۰۳-۱۰۴). در پاره‌ای موارد نیز اخوان ضمن توجه به دوران کودکی و جوانی آن را در تقابل با پیری قرار داده و با شکایت از پیری آن را آخرین منزلگاه خود می‌پندارد: «شکست جام جوانیم و پیر شد دل من / دگر ز جان به درستی که سیر شد دل من / بد از بدتر آن زمان که سنگ سپهر / شکست جام جوانی و پیر شد دل من» (همان، ۱۰۸). در منظومه «پیغام» از مجموعه‌ی «آخر شاهنامه» اخوان بار دیگر در بیان حسرت دوران جوانی می‌سراید:

«چون درختی در صمیم سرد و بی‌ابر زمستانی / هر چه برگم بود و بارم بود، / هر چه از فرّ بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود، / هر چه یاد و یادگارم بود، / ریخته است.» (همان، ۱۳۷۵: ۱۰۸).

ج. دوری از معشوق

دوری از معشوق در شعر اخوان پیوسته تکیه‌گاه و پناهی است که تجلی بخش زیباترین و غم‌انگیزترین لحظه‌های خلوت و تنهایی او می‌باشد: «ای تکیه‌گاه و پناه / زیباترین لحظه‌های پر عصمت و شکوه / تنهایی و خلوت من / ای شطّ شیرین و پر شوکت من / ... / ای تکیه‌گاه و پناه / غمگین‌ترین اکنون بین نگاهت تهی مانده از نور / در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه / در کوچه‌های چه شب‌ها که اکنون همه‌کو» (همو، ۱۳۷۵: ۷۵). اخوان در دوران جوانی شیفته‌ی دختری گیلانی به نام «توران» می‌باشد اما نافرجام ماندن این عشق منجر به شکست روحی و ایجاد تأثیرات ماندگار در خاطر او می‌شود. بازتاب این شکست در بسیاری از شعرهای دفتر «ارغنون» و برخی از اشعار مجموعه‌ی «زمستان» قابل مشاهده است: «ولی ما را در این آشفته بود آن هم که در گیلان / به زلفی با هزاران آرزو دادیم پیوندش / کنون در گوشه‌ی غربت به وصلش آرزومندم / به وصل آن گل اندامی که خوار است آرزومندش» (همان، ۱۳۸۳: ۴۷).

۸. تخیل (خیال پردازی)

موزون کردن عناصر ناموزون همراه با به کارگیری انواع مختلف صور خیال چون تشبیه، استعاره، کنایه و ... بیش از هر شاعر معاصری در شعر اخوان دیده می‌شود و سبب می‌گردد تا وی ضمن مدجوبی از آن‌ها به بیان افکار و عواطف خود به شکلی زیباتر و موثرتر مبادرت ورزد. برخی آرایه‌های ادبی پرکاربرد در شعر اخوان عبارتند از:

کنایه: «می‌نهم دندان غفلت بر جگر، / چشم هم اینجا دم از کوری زند» (همان، ۱۳۷۵: ۲۴).

کنایه از خود را به نادانی زدن و چشم بر حقیقت بستن

تشبیه: «پوستینی کهنه دارم من / سالخوردی جاودان مانند ...» (همان، ۱۳۲).

پوستین کهنه: مشبه / سالخوردی جاودان: مشبه به / مانند: آدات / قدمت و دیرینگی: وجه شبه / نوع تشبیه: مجمل

استعاره: «مرگ مرگ مرگ / ما را به خوابخانه ی خاموش خویش خواند» (همان: ۹۳).

استعاره از گور و قبر

تشخیص: «آسمانش را گرفته تنگ در آغوش / ابر، با آن پوستین سرد نمناکش / باغ بی برگی روز شب تنهاست / با سکوت پاک غمناکش / ساز او باران سرودش باد / جامه اش شولای عربانی است» (همان: ۱۸۶).

پارادوکس (متناقض نما)

گاهی اوقات تضاد منجر به معنای غریب و مظاهر متناقض میان کلمات بیت یا جمله می‌گردد که در این صورت تنها با دلایل عرفانی، مذهبی و ادبی و انکا به مجاز، استعاره و غیره توجیه‌پذیر است.

«از تهی سرشار جویبار لحظه‌ها جار بست» (همان: ۱۳۷۵: ۳۱).

«باغ بی برگی / خنده اش خونی است اشک آمیز...» (همان، ۱۳۸۰: ۱۵۲).

تصویرسازی

یکی از برجسته‌ترین فنون ادبی به شمار می‌رود که در آن شاعر در صدد کشف لایه‌های زیرین و مفهوم باطنی عناصر بر می‌آید و در این راه خواننده را نیز با خود همراه می‌سازد تا با به چالش کشیدن ذهن خود برای درک منظور او به تلاش ذهنی خستگی‌ناپذیری بپردازد. اخوان به واسطه‌ی خلق تصاویر بدیع از پدیده‌های آشنا که با نوعی نگاه کلاسیک و گاه نوستالژیک همراه است در میان معاصرانش بی‌رقیب می‌نماید: «نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شود تاریک / چو دیوار ایستد در پیش چشمانت / نفس کاین است / پس دیگر چه داری چشم / ز چشم دوستان دور یا نزدیک» (همان، ۱۳۸۰: ۴۶).

۹. اندوه، یأس و انزواطلبی

یأس، انزواطلبی و گریز از جامعه از خصوصیات بارز شاعران رمانتیک است. این گریز محصول تناقض‌ها و تضادهای آشکاری است که هنرمند رمانتیک پیوسته با آنها دست به‌گریبان است. تناقض‌هایی چون آرمان و حقیقت، زشتی و زیبایی، آزادی و اسارت و ... این فرآیند به تدریج موجبات پریشانی و عذاب او را فراهم می‌آورد و وی را به سوی انزوا و خودمحوری سوق می‌دهد؛ از این روست که اغلب آثار رمانتیک چیزی جز شرح اندوه تنهایی، دل‌آزردگی از اجتماع و مردم و توصیف طبیعت به منزله‌ی یگانه‌پناهگاه انسان نیست. با بررسی بن‌مایه‌های شعر اخوان می‌توان اذعان داشت که یأس و ناامیدی جوهره‌ی اصلی اشعار او را در تمام مجموعه‌های شعری اش تشکیل می‌دهد. ناکامی‌های فردی چون درگیری با فقر، از دست دادن فرزند و ... و شکست‌های پیاپی سیاسی و اجتماعی گروه‌ها و احزاب و زد و بندهایی که در مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخی رخ می‌دهد آن چنان تأثیری عمیقی در شعر او بر جای‌گذارده است که می‌توان آن را به دو دوره‌ی پیش از کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن تقسیم کرد. اوضاع نابسامان حاکم بر جامعه و زمانه‌ی اخوان ناخودآگاه ذهنش را به بیان عواقب ناشی از فقر، ناآگاهی و نابرابری سوق می‌دهد امری که با خود یأس و سرخوردگی عمیق از بهبود شرایط فردی و اجتماعی را به دنبال دارد. در شعر «خفته» از یک سو از عمارت با شکوهی که آسوده در میان کهکشان قرار دارد سخن می‌گوید و از سوی دیگر مرد فقیری را مجسم می‌کند که با لباسی کهنه همچون غربال، اندوه ناشی از فقر را به دوش می‌کشد: «تعبیر آه و قهقهه خاطر نشان کند / مفهوم بی‌عدالتی و نیش و نوش را / وین پرده فصیح مجسم عیان کند / دنیای ظلم و جور سیاع وحوش را» (همان: ۱۴۳). در سروده «آخر شاهنامه» نگاه تلخ و اعتراض آمیز اخوان در حقیقت «فریادی است در برابر فقر مادی و معنوی جامعه و تلاش‌های فردی و اجتماعی بی‌حاصلی که برای ریشه‌کن کردن این بیماری از دیرباز آغاز شده و هرگز به نتیجه‌ای نرسیده است.» (شاهین دژ، ۱۳۸۷: ۲۰۱). در شعر «ناگه غروب کدامین ستاره» با سایه‌ی خود به گشت و گذار در میان توده‌ی مردم پرداخته و از نزدیک درد آن‌ها را حس می‌نماید اما مشاهده‌ی این حقیقت که کشورش سرزمین گنج‌هاست ولی جوانان آن برای لقمه‌ای نان مجبور به تحمل انواع رنج‌ها و حقارت‌ها هستند، دلش را به درد می‌آورد. شکست و ناامیدی که از مسائل فردی، سیاسی و تاریخی آغاز شده است سرانجام در شعر او به نوعی یأس فلسفی منتهی می‌گردد. نمونه‌ی بارز این نوع نگرش را می‌توان در شعر «زمستان» مشاهده نمود. شعر «زمستان» مشهورترین شعر اخوان و از موفق‌ترین اشعار نیمایی به حساب می‌آید که در دی ماه ۱۳۳۴ دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد سروده شده است و در آن فضای سرشار از یأس و اندوه جامعه‌ی شکست‌خورده ایران به تصویر کشیده می‌شود. سرهای در گریبان فرو رفته که حتی از دادن پاسخ سلامی هم ابا دارند، نفس‌های مایه‌حیاتی که به دیواری در پیش چشمانش بدل شده، زمین دلمرده، سقف کوتاه آسمان، درختان همچون اسکلت‌های بلور آجین و غبارآلوده بودن مهر و ماه همه حکایت از فضای خفقان‌آور حاکم بر جامعه شاعر، نبود روحیه‌ی آزادی‌خواهی و آرمان‌گرایی، تجربه تلخ پراکندگی یاران و همفکران، انقباض اندیشه و عدم پویایی دارد. «در این شعر او جهان را سیاه تصویر نمی‌کند اما روزگار را سیاه کار می‌داند.» (یوسفی، همان: ۱۰۵) در

چنین فضایی شاعر نه امکانی برای سخن گفتن از آزادی دارد و نه امیدی به رسیدن به فردای روشن. سراسر این شعر فضایی تاریک توأم با سرما و یخبندان را تداعی می‌نماید که در آن «قندیل سپهر تنگ میدان به تابوت سستبر ظلمت نه توی مرگ اندود پنهان است» (اخوان، ۱۳۸۰: ۱۰۹). «نغمه همدرد» شعری است در رثای دلتنگی و تنهایی شبانه شاعر. این شعر نیز همراه با عناصر زبانی - معنایی چون «غروب»، «زمزمه»، «غم زده»، «تیره»، «داغ دل» و «دل غوغایی» می‌باشد. استعمال واژه‌های «ترس»، «لرز»، «بیزار»، «درد» و... با اندوه مورد نظر رمانتیک‌ها مناسبت خاصی پیدا می‌کند و تفکر مرگ‌اندیشانه و حزن آلود انعکاس یافته در کلام او را نمایان تر می‌سازد. در چکامه «اندوه» که در توصیف افسردگی و تنهایی دشتی متروک (وطن) است شاعر به همدردی با طبیعت بر می‌خیزد و بار عاطفی کلام خود را با استعمال واژگانی چون «افسردگی»، «دلگیر» و «غم و آه» و اشاره‌ای طعنه‌آمیز به بارش باران اندوه در سرزمینش توسط ابر تیره دو چندان می‌سازد. در شعر «فریاد» اخوان بی‌پرده به تصویر اوضاع اجتماعی مملکت خویش روی می‌آورد و با ابراز ناامیدی عمیق از شرایط حاضر و عدم وجود کورسوی امیدی در جهت بهبود یا تغییر آن بانگ بر می‌آورد که: «خانه ام آتش گرفته است، آتش جانسوز / هر طرف می‌سوزد این آتش / پرده‌ها و فرش‌ها را، / تارشان با بود» (همان، ۱۳۷۶: ۷۶). در شعر «نادر و اسکندر» با نشان داده شدن فضایی تاریک و یأس آلود از آرامشی که نه به سبب آزادی و امنیت که ناشی از ناامیدی و افسردگی است سخن به میان می‌آید. موج‌ها که نمادی از خشم و طغیان جامعه‌اند در این سروده آرام گردیده و طوفان فروکش نموده است، چشمه‌های ناآرام خشک و آب‌ها هم از آسیاب افتاده‌اند و به بیانی دیگر، جامعه از هرگونه جنبش اثر بخشی تهی گشته است. شعر «قصه شهر سنگستان» منظومه‌ی بلندی است که به ماجرای قیام ملت ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و یأس عمیق ناشی از آن با استفاده از عناصر اسطوره‌ای و باستانی ایران اشاره دارد. شاعر در این شعر با مقایسه وضعیت کنونی کشورش با دیگر کشورهای پیشرفته به خلق شهریاری اسطوره‌ای به منظور ایجاد روحیه امیدواری در مردمانی روی می‌آورد که دچار فقر فرهنگی‌اند و با از یاد بردن گذشته پرشکوه خود اکنون جز حسرت و اندوه آن دوران کاری از دستشان ساخته نیست. خود اخوان در رابطه با این شعر می‌گوید: «قصه شهر سنگستان عوالم دیگری را نشان می‌دهد. یک یأس اما به هر حال من سوآلی را در افکار مخاطبان خود و آنها که توان فهمش را دارند باقی گذاشتم. در آن منظومه در پایانش نکته‌ام آری نیست بلکه گفتم، آری نیست؟ تفاوت ظریفی این جا وجود دارد چون جواب و بازگشت و بازده ندا که صداست همیشه لحن ندای نخستین را با خود دارد، بنابراین سوآل آری نیست؟ آیا امید رستگاری نیست؟ جواب را با خود دارد.» (کاخ، همان: ۳۵۲). اوضاع نابسامان اجتماعی در شعر اخوان همواره انعکاسی تیره، وهم آلود و مأیوس‌کننده پیدا می‌کند و موجب می‌شود تا شاعر چه در گزینش واژگان و ترکیب‌ها و چه در انتخاب تصاویر شعری به سوی تیرگی و ناامیدی میل کند. درک شرایط اجتماعی موجود در جامعه، اخوان را به تقللاً در جهت یافتن راه کارهایی برای برون رفت از این اوضاع نابسامان حاکم هدایت می‌کند؛ او تنها راه نجات جامعه را در مبارزه‌ی تمام‌اقتضای آن می‌بیند و می‌کوشد تا دیگران را نیز در این راه با خود همراه نماید. در حقیقت وی با برانگیختن عزم فروکوفته‌ی مردم و نمایش محرک‌های نیرومندی چون زندگی، وطن آزاد، عدالت و ... قصد دارد عزت از دست رفته‌ی مردم ستمدیده سرزمینش را احیا نماید و در این راه از هیچ‌گونه فداکاری نیز ابا ندارد؛ اما به تدریج در می‌یابد که در این راه تنهاست و فرا رویش مردمی هستند غرق در روزمرگی و انفعال و عاری از روان‌های روشن. همین امر هم بر دل آزرده‌گی و سرخوردگی اش می‌افزاید و او را سرانجام به گوشه‌ی ناامیدی و عزلت هدایت می‌کند. در شعر «مایا» احساس ناامیدی شاعر به اوج خود می‌رسد. این شعر که تحت تأثیر «مرغ آمین» نیما سروده شده است، با آن تفاوت بنیادین دارد بدین معنی که مرغ آمین نیما با آمین‌های خود در پیچه‌ای به سوی افق روشن می‌گشاید اما مایای اخوان ثالث با هرگز و هیچ گفتن گردی از ناامیدی بر ذهن مخاطب می‌پاشاند. قصیده «مرداب» درد دل مردمی ست که همچون محکومین به سوی مسلخ خود گام بر می‌دارند. اخوان در این شعر وضعیت افراد جامعه‌ای را بازگو می‌کند که خواهان جنبش و تحرکند، اما زندگی را کد و مرداب‌گونه، عادت به روزمرگی و ظلم‌پذیری جز گذر بی‌ثمر عمر راهی را پیش پایشان قرار نمی‌دهد و آنها را به فرو رفتن هر چه بیشتر در انزوا و بیهودگی رهنمون می‌سازد. در مجموعه «از این اوستا» آنچه‌ان روحیه‌ی یأس و ناامیدی بر اندیشه و نگاه اخوان غلبه یافته است که دیگر از زمانه‌ی خود کناره می‌جوید. او که در «زمستان» پیوسته کورسویی از امید را برای خود باقی گذارده در «از این اوستا» تنها چیزی را که بر جای مانده می‌بیند حسرت‌آیام و روزشماری برای فرا رسیدن مرگ است. «چشم می‌مالیم و می‌گوییم / آنک طرفه قصر زرنگار صبح شیرین کار / لیک بی مرگ است دقیانوس / وای! وای!» (همان، ۱۳۶۲: ۱۱۵).

۱۰. مرگ و مرگ‌اندیشی

مرگ و جلوه‌ی ناخوشایند آن در آثار اخوان همواره در کنار دلزدگی و روی گردانی از زندگی و مظاهر علنی‌اش مطرح می‌گردد. نخستین مجموعه شعری او با نام «ارغنون» سرشار از مضامینی است که در سرزنش جهان و زندگی سروده شده، وی در این مجموعه با گلایه از خدا و لحنی حاکی از خشم و سرخوردگی سربه‌عصیان برمی‌دارد و معمای خلقت را مورد تردید و پرسش قرار داده، با ابراز بی‌زاری از این گونه زیستن، آرزوی مرگ می‌نماید.

«مگر به سفره‌ی هستی نخوانده‌ام مهمان
خوش آن که سر رسد روز و سرد مهر سپهر
که میزبان به تغافل سپرده جان مرا ...
شبی دو گرم به شیوه کند سرای مرا»

اخوان به سبب نگاه بدبینانه‌ی خود به زندگی، مرگ را نیز همچون آن زشت و تباه‌کار می‌شمارد و فرارسیدنش از پی زندگی رنج آور و حسرت‌بار را نهایت بی‌عدالتی می‌داند که در حق انسان روا داشته شده است. توصیف‌های وی از مرگ و عناوینی که برای آن به کار می‌برد گویای این نگرش بدبینانه او نسبت به این مقوله می‌باشد.

«تا مرگ - این حقیقت بی‌رحم - بس نماند» (همان: ۳۲).

«تلخ است خوردن زهر، خاص از ساغر مرگ» (همان: ۱۹۶).

«آخر شاهنامه» گویا ادامه‌ای است بر لحن و دیدگاه ناامیدانه و اندوه‌بار اخوان در دو دفتر شعری قبلی اش؛ البته این لحن در اشعار دارای قوالب موزون و کلاسیک او کمی ملایم‌تر شده و به نوعی پذیرش تلخ‌گونه‌ی مرگ منتهی می‌شود

«از این اوستا» بیانگر یأس عمیق شاعر و رنجی است که او از فضای اجتماعی و شرایط نابسامان زندگی خود و هم‌میهنانش می‌برد. عبارت‌هایی که در توصیف مرگ و زندگی در اشعار این مجموعه به کار رفته همه بیانگر همین حس و حال می‌باشند.

«پیش این عمری که ما داریم مرگ را باید عروسی خواند»

(همان، ۱۳۶۲: ۲۰۴)

او در چهار مجموعه‌ی شعر دیگر خود «دوزخ اما سرد»، «در حیاط کوچک پاییز در زندان»، «زندگی می‌گوید اما باز باید زیست» و «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» که در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ به چاپ رسیده‌اند، باوجود تأکید بر بیهودگی و پوچی به عنوان عناصر اصلی سازنده اشعارش و داشتن همان نگرش مبتنی بر خشم و نفرت، به بی‌ثمری فریادهایش واقف گردیده است لذا با تغییر نگرش از رویکردی احساسی به رویکردی فلسفی گریز می‌زند. «عشق را عاشق شناسد / زندگی را من / من که عمری دیده‌ام پایین و بالایش / که تقو بر صورتش لعنت به معنایش» (اخوان ثالث به نقل از زرقانی، ۱۳۸۳: ۲۵۰).

۱۱. هیجانان و احساسات

اخوان از زمره‌ی شعریایی است که به دلیل دیدگاه سیاسی-اجتماعی‌شان گاه عشق را در خدمت فعالیت‌های سیاسی و آزادی‌خواهانه‌ی خود قرار می‌دهند، اما این بدان معنا نیست که سروده‌های عاشقانه‌ی وی فاقد ارزش و اعتبار لازم برای آثار رمانتیک می‌باشد بلکه بیانگر این نکته است که اصولاً اگر عشقی با تمامی عناصر زندگی مرتبط و در هم تنیده نباشد به تدریج جنبه‌ی حاشیه‌ای و فرعی به خود می‌گیرد.

نمود عشق و هیجانان ناشی از آن در اشعار اخوان، ابتدا صورتی کلیشه‌ای و سطحی دارد. در این حالت نهایت خواسته‌ی عاشق پیوند جسمانی و کام‌جویی از معشوق است. نمونه‌چنین عشقی را می‌توان در برخی از شعرهای مجموعه‌های «ارغنون» و «زمستان» هنگام توصیف شاعر از معشوقش (توران) مشاهده نمود. اما این نگرش به عشق در دو مجموعه «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» دچار تحولی اساسی می‌شود و به سوی عشقی فراگیر تر و متعالی‌تر پیش می‌رود. در این دو مجموعه معشوق به لحاظ انسانی رشد چشمگیری نموده و پا را از سطح جاذبه‌های جنسی و جسمانی صرف فراتر می‌نهد و به تکیه‌گاه عاطفی شاعر تبدیل می‌شود. در مثنوی کوتاه «دریچه‌ها» شاعر ضمن پرداختن به جنبه‌های رئالیستی بر رابطه دوطرفه‌ی میان عاشق و معشوق تأکید می‌ورزد.

«ما چون دو دریچه روبروی هم	آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سلام و پرسش و خنده	هر روز قرار روز آینده
عمر آینه بهشت اما آه	بیش از شب و روز دی کوتاه
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد	نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
اکنون دل من شکسته و خسته است	زیرا یکی از دریچه‌ها بسته است»

(همان، ۱۳۷۵: ۵۳)

در «لحظه دیدار» که از مشهورترین سروده‌های عاشقانه‌ی ادبیات معاصر شمرده می‌شود، شاعر شور و التهاب خود را از نزدیک شدن لحظه‌ی دیدار معشوق به زیباترین شکل ممکن بیان می‌دارد؛ چندان که صدای ضربان قلب او را در لحظه‌ی لحظه‌ی شعر می‌توان احساس نمود.

«لحظه دیدار نزدیک است / باز من دیوانه‌ام، مستم / باز می‌لرزد دلم، دستم / باز گویی در جهان دیگری هستم / آی نخراشی به غفلت گونه‌ام را تیغ / آی نپیشی به غفلت زلفکم را دست / آبرویم را نریزی دل / آی نخورده مست / لحظه‌ی دیدار نزدیک است» (همان: ۵۸)

در این مجموعه اشعار عاشقانه‌ی دیگری نیز همچون «لحظه»، «گرگ‌هار» و «جرقه» به همان سبک و سیاق عاشقانه‌های پیشین وی و با همان لطافت و استواری به چشم می‌خورد، به عنوان نمونه در «گرگ‌هار» اخوان خود را به گرگ‌هاری در برابر معشوق معصوم مانند می‌کند که برای ادامه‌ی حیات به او وابسته است.

عشق در نزد او گاه از بعد معنوی عمیقی برخوردار می‌گردد و به عاملی در جهت رهایی از دردها و مصیبت‌ها بدل می‌شود و گاه، پیامدی ناشی از رهایی و از خود بی‌خودی آنی به حساب می‌آید که حتی معشوق معینی را شامل نمی‌شود بلکه شرایط و زمانی که باعث به وجود آمدن آن حالت و احساس در وی گردیده، حکم معشوق شاعر در آن لحظه را پیدا می‌کند. مصداق بارز چنین لحظه‌ای را می‌توان در شعر «سبز» مشاهده کرد: «با تو دیشب تا کجا رفتم / تا خدا و آن سوی صحرای خدا رفتم / من نمی‌گویم ملایک بال دربالم شنا کردند، / من نمی‌گویم که باران طلا آمد / با تو لیک ای عطر سبز سایه پرورده، / ای پری که باد می‌بردت / از چمن زار حریر پرگل پرده / تا حریم سایه‌های سبز / تا بهار سبزه‌های عطر / تا دباری که غریبی هاش می‌آمد به گوشم آشنا رفتم ... پا به پای تو / تا تجرد، تا رها رفتم / غرفه‌های خاطر بر چشمک نور و نوازش‌ها / موج ساران زیر پایم رام تر پل بود / شکرها بود و شکایت‌ها / رازها بود و تأمل بود / با همه سنگینی بودن، / و سبکبالی بخشودن، / تا ترازوی که یکسان بود در آفاق عدل او / عزت و عزل عزا رفتم / که به سوی بی‌چرا رفتم.» (همو، ۱۳۶۲ : ۱۶۲). یک از بارزترین جلوه‌های عشق و احساس در شعر اخوان به صورتی اجتماعی و آرمانی و در قالب عشق به وطن نمودار می‌گردد. او در این گونه اشعار که غالباً از عمقی وسیع نیز برخوردار است، صمیمانه‌ترین افکار و احساسات خود را در قبال سرزمین خود که حکم مادر و پدری دلسوز را برایش دارد بیان می‌دارد. این امر در قصیده‌ی معروف «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» از مجموعه‌ای به خوبی قابل مشاهده است:

«ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم	تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا	تو را دوست دارم اگر دوست دارم
گرانمایه دیرینه دیرینه ایران	گرامی گوهر دوست دارم ...
تو را ای کهن زادبوم بزرگان	بزرگ آفرین نوامیر دوست دارم
جهان تا جهان است پیروز باشی	برومند و بیدار و به روز باشی»

(همان، ۱۳۷۶/۱ : ۱۵۷)

از دیدگاه فکری، جهت‌گیری اخوان در اشعار عاشقانه غالباً به سوی شناخت طبیعت روح انسانی و عقل طبیعی و فطری و گذار از پیامدهای غیرواقعی این حضور با حرکت به سوی سلامت و تجرد انسانی میل می‌کند؛ به همین دلیل اشعار وی در این حوزه از روشنی و گرمی و شور عاشقانه‌ی خاصی برخوردار است.

«ای خوش آن عشق و محبت که به اظهار رسد	مرغ خوشبخت شود چون که به گلزار رسد
چشم بر روی جهان دگری بگشاید	شاخه در باغ اگر بر سر دیوار رسد
لب به لبخند گشاید ملک اندر ملکوت	چون که پیغامی از این بار به آن بار رسد
جشن گیرند به شادی همه مرغان بهشت	بوی گلزار چو بر مرغ گرفتار رسد
باد پر خون جگر شرم که عمری نگذاشت	که مرا عشق جگرسوز به اقرار رسد ...»

(همان : ۱۳۱)

۱۲. وطن پرستی و ملی‌گرایی

رماتیک‌ها به شدت به روح ملی‌باور دارند و رگه‌های دلبستگی به فرهنگ و هویت بومی و ملی در جای‌جای اشعارشان به چشم می‌خورد. به گفته شیلر آنان «تبعیدیانی هستند که در آرزوی وطن می‌سوزند.» (هاوزر، ۱۳۶۲ : ۸۲۵). این عنصر در شعر اخوان از بسامد بالایی برخوردار گردیده و تقریباً تمامی مجموعه‌های شعری‌اش به نوعی متأثر از این حس دلتنگی و میل به رجعت می‌باشند. در «آخر شاهنامه» که از ملی‌گرایانه‌ترین اشعار اخوان به شمار می‌رود، وی با یادآوری شکوه و عظمت پیشین سرزمینش، حسرت خود را نسبت به از دست رفتن آن بیان می‌دارد و از تحقیر ملت و سرزمین خود سخن می‌راند: «هان، کجاست / پایتخت این کج آیین قرن دیوانه؟ / با شبان روشنش چون روز / روزهای تنگ و تارش، چون شب اندر قعر افسانه / با قلاع سهمگین سخت و دشوارش / با لئیمانه تبسم کردن دروازه‌هایش، سرد و بیگانه» (همو، ۱۳۷۵ : ۷۱). در شعر «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» به توصیف ایران پرصلابت گذشته می‌پردازد، ایرانی که فراتر از مرزهای جغرافیایی امروز قرار دارد و در اثنای آن، بر بزرگی و وسعت آن تأکید ورزیده، علاقه‌ی خود را نسبت به جای‌جای آن ابراز می‌دارد:

«خوشا رشت گرگان و مازندران که شان همچو بحر خزر دوست دارم

خوشا حوزه‌ی شرب کارون اهواز	که شیرین‌تر از شکر دوست دارم
زهی شهر شیراز جنت طرازت	من آن مهد ذوق هنر دوست دارم»

(همان، ۱۳۷۶/۱ : ۱۵۸)

اخوان به عنوان شاعری ملی‌گرا و وطن‌دوست خود را ناگزیر از واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش می‌داند. نادر ابراهیمی با اشاره به شعر «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» می‌گوید: «مهدی اخوان ثالث از آن عاشقان حرفه‌ای وطن است. از آن عاشقانی است که هر چیزی را که بخواهند عاشق شوند ابتدا به وطن تبدیلش می‌کنند و بعد عاشقش می‌شوند. عشق به خیلی چیزها را به خود حلال کرده اند به شرط آن که آن چیزها لیاقت تبدیل شدن به وطن را داشته باشند و یا دست کم بشود وصله تن وطنشان کرد.» (عناستانی، ۱۳۹۶: ۱۵). شعر «باغ من» حکایت از وطن‌شاعر دارد که دچار خزان شده و اثری از زیبایی در آن باقی نمانده است. در این فضا تنها صدایی که به گوش می‌رسد صدای باد و باران است. «ساز او باران، سرودش باد / جامه اش شولای عریانی است / گرچه ز چشمش پرتو گرمی نمی‌تابد / و به رویش برگ لبخندی نمی‌روید، / باغ بی‌برگی که می‌گوید که زیبا نیست / داستان از میوه‌های سر به گردون سایه اینک خفته در تابوت پست خاک می‌گوید» (همو، ۱۳۸۰: ۱۵۳). «میراث» شعر میهنی دیگری است که در آن شاعر از پوستین‌کهنه‌ی به یادگار مانده از نیاکان و اجدادش سخن به میان می‌آورد. در این جا پوستین، نماد فرهنگ و سنت‌های کهن ایران است. «پوستین کهنه دارم من / یادگار از روزگاری غبارآلود / مانده میراث از نیاکانم مرا / این روزگار آلود / های فرزندم! بشنو هشدار / من این سالخورده جاودان مانند / با بر و دوش تو دارد کار / لیک هیچت غم مباد از این، / کو کدامین جبه‌ی زربفت رنگی رنگی می‌شناسی تو / کز مرقع پوستین کهنه‌ی من پاک تر باشد؟ با کدامین خلعتش آیا بدل سازم / که م نه در سودا ضرر باشد؟ / آی دختر جان! / همچنانش پاک دور از رقع‌ی آلودگان می‌دار» (همان، ۱۳۷۵: ۱۳۱).

۱۳. آزادی

از دیدگاه رمانتیسم ادبیات نباید قاعده‌ای برای محدود ساختن آزادی به حساب آید بلکه باید انعکاس‌دهنده زوایای تاریک و روشن یا زشت و زیبای پدیده‌ی مورد بحث باشد و در این راستا مجاز است تا از هرگونه منظره‌ای، در هر دوره‌ی تاریخی یا موقعیت جغرافیایی بهره‌جوید. هنرمند رمانتیک برای خواهش‌ها و احتیاجات روحی خود اهمیت بسیاری قائل است. از نظر وی آن چه به هنرمند الهام می‌بخشد و معنی زندگی‌اش تلقی می‌گردد، عشق است و این عشق تنها با بیان آزادانه مفاهیم امکان‌پذیر است. اما مقوله آزادی و آرزوی تحقق آن از مؤلفه‌های جدایی‌ناپذیر شعر اخوان به حساب می‌آیند آن چنان که درون مایه اصلی بسیاری از اشعار او حول محور این مضمون در گردش است. در شعر «طلوع» اخوان کبوترانی را به تصویر می‌کشد که آزادانه در آسمان به پرواز مشغولند. این کبوتران را می‌توان نمادی از اندیشه‌ی شاعر قلمداد کرد که در جستجوی آزادی و برقراری آرامش و صلح در آسمان میهن خود به پرواز درآمده است: «چه طوفانی چه پروازی / دور باد از حشمت معصومشان افسون صیادان / خستگی از بالهاشان دور / ز دلکله‌شان غمان تا جاودان مهجور» (همان، ۱۳۷۵: ۳۳ - ۳۲). در شعر «نظاره» اخوان عافیت‌طلبان را به عنکبوتی تار تنیده و منتظر شکار مگس مانند کرده است که برایشان هیچ کمال مطلوبی فراتر از گذران آسوده‌ی ایامشان وجود ندارد. از نظر وی تنها راهی که در دنیای حاضر پذیرفتنی است، راه آزادی و آزادگی می‌باشد هر قدر هم که دشوار و دست‌نیافتنی به نظر آید و با رنج و مرارت همراه گردد. از همین روی هم می‌کوشد تا مردم را از تار تنیدن به دور خویشتن و پناه جستن به زندگی نباتی و بی‌ثمر بر حذر دارد و به مبارزه جهت احقاق حقوق پایمال شده‌شان فراخواند و در پایان نیز خطاب به این گروه می‌گوید: «من نتوانم چو شما عنکبوت شد / کولی شوریده‌سرم من، پرنده‌ام» (همان، ۱۳۸۰: ۵۶). در شعر «گرگ‌ها و سگ‌ها» او با بهره‌گیری از زبانی سمبولیک به مقایسه دو گروه انسانی می‌پردازد و آنها را در دو قالب سگ‌ها و گرگ‌ها در پیش روی مخاطب خود قرار می‌دهد. سگ‌ها در این شعر نماد انسان‌هایی فرومایه‌اند که با چشم بستن بر خیانت‌ها و ستمگری‌ها، شرافتشان را فروخته و در ازای آن آسایش و راحتی زودگذری را برای خود به ارمان آورده‌اند، اما گرگ‌ها نمادی از مبارزان راه آزادی به حساب می‌آیند که گرچه در این راه هستی‌شان را می‌بازند و هرگز رنگ آسایش و راحتی به خود نمی‌بینند ولی در عوض آزاده‌ی زندگی می‌کنند و سرافراز بر آزادگی خود می‌بالند. «در این سرما گرسنه، زخم‌خورده / دویم آسیمه سر بر برف چون باد / ولیکن عزت آزادی را نهبانیم، / آزادیم آزاد» (همان: ۶۹). شعر «پرنده‌ای در دوزخ» شرایط زندگی انسان‌های آزادی‌خواه را در جامعه‌ای استبداد زده به صورتی تمثیلی بیان می‌نماید. در اینجا نیز شاعر همچون شعر «زمستان» به منظور روایت شرایط سخت و اندوهناک آزادی‌خواهان از عناصر طبیعی پیرامونش همچون پرنده، آسمان، دریا، صحرا و ... حداکثر بهره‌را گرفته است. «نوازش نیست، صحرا نیست، دریا نیست، همه رنج است و رنجی غربت آلود / ... پرید از جان پناهش مرغک معصوم / در این مسموم شهر شوم» (همان: ۴۱). در شعر «فریاد» شاعر از بی‌تفاوتی «مهربان همسایگان» بانگ بر می‌آورد که در تمام طول شب طوفانی و پرتلاطم، بی‌خیال و بی‌تفاوت آرمیده‌اند و او را که در سراسر این دوران به مبارزه برای دستیابی به آزادی مشغول بوده است، یکه و تنها گذارده‌اند. این شعر در واقع انعکاس درد آگاهانه‌ی است که غم‌نادانان، خواب از چشمانشان ربوده است اما نه توانایی نشستن و نظاره کردن دارند و نه قادر به ایجاد تغییرند لذا تنها چاره‌ای که پیش رویشان باقی می‌ماند سوختن و ساختن و فریاد سردادن است: «سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد / می‌کنم فریاد / ای فریاد / ای فریاد» (همان: ۷۸). شاعر در شعر «طلوع» بر آن است تا بستری مناسب برای رهایی انسان از بند زمین و تعلقات آن و دستیابی‌اش به آزادی راستین که همانا پرواز در بی‌کرانه‌ی آسمان است فراهم سازد و تنها راهی را که در این میان امکان‌پذیر می‌بیند دنیای روشن دانایی یا به تعبیر خود شاعر «پنجره» است: «پنجره باز است و آسمان پیداست / گل به گل ابر سترون در زلال آبی روشن / رفته تا بام برین،

چون آبگینه پلکان، پیداست / من نگاهم مثل نو پرواز / گنجشک سحرخیزی پله پله بی روا به اوج دور و زین پرواز / لذتم چون لذت مرد کبوتر باز / پنجره باز است و / آسمان در چهار چوب دیدگه پیدا» (همان، ۱۳۷۵: ۸۶). کهن‌الگوی لوده به ما کمک می‌کند تا شادی بیش‌تری را تجربه کنیم. «لوده، ریشه حس بنیادین نشاط و سرزندگی ماست که خود را به صورت خلاقیت بازیگوش، خودجوش، کودکانه و ابتدایی بیان می‌دارد. لوده همچنین انرژی بسیار گستاخ، بی‌اعتنا به اصول اخلاقی و هرج و مرج طلبی است که طبقه بندی‌ها و حد و مرزها را از اعتبار می‌اندازد.» (پیرسن، ۱۳۹۴: ۳۸۸) لوده معمولاً در لحظات به ظاهر بسیار دردناک در زندگی ما سربرمی‌آورد تا به ما یادآوری کند که زندگی حتی در سخت‌ترین لحظاته‌ش شیرین است. هدیه لوده برای ما قدرت برخاستن و شروع دوباره است. خنده‌های شازده کوچولو در لحظاتی که می‌داند مرگ در چند قدمی او ایستاده است و تلاش او برای توجیه خودآگاه برای لذت بردن از هستی با یاد او، نشان دهنده فعال شدن این کهن‌الگو دارد: «وقتی شب به آسمان نگاه می‌کنی چون من در یکی از آن ستاره‌ها ساکنم، و چون در یکی از آن ستاره‌ها خواهم خندید، آن وقت برای تو چنین خواهد بود که همه آن ستاره‌ها دارند می‌خندند. تو ستارگانی خواهی داشت که خندیدن بلدند... و وقتی تسکین پیدا کردی، چون انسان همیشه تسکین‌پذیر است، از آشنایی با من خوشحال خواهی بود و دلت خواهد خواست که با من بخندی.» (اگزوپری، ۱۳۹۵: ۱۱۳). پس از آن که شازده کوچولو مأموریت اهلی کردن اگزوپری را به انجام می‌رساند، برای یافتن چاه آبی در بیابان قدم می‌گذارند. بیابان و صحرایی که اگزوپری در آن رها شده دو مفهوم نمادین دارد: یکی نشانه بی‌تمیزی اولیه است و دیگر، نشانه سطحی پنهان و بایر که در پشت آن باید حقیقت کشف شود. (شوالیه و گربران، ۱۳۸۵/۴: ۱۳۸). حقیقتی که در پس بیابان برای اگزوپری نهفته است، چاه آبی است که در گوشه‌ای از آن پنهان است و شازده کوچولو در اطراف آن بر زمین فرود آمده است. چاه، نماد آگاهی و مشخص‌کننده انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است... و در تمام سنت‌ها، حالتی مقدس دارد. (همان، ۱۳۸۸، ج ۳: ۴۸۴) اگزوپری چاه آب را به هنگام دمیدن خورشید پیدا می‌کند؛ زیرا، خورشید نوریخش و آشکار کننده چیزهاست و «به خودی خود هوش کیهانی» (همان: ۱۱۹). به شمار می‌آید. از سوی دیگر، وقتی دلو پر آب از چاه بالا می‌آید، عکس لرزان خورشید در آب دیده می‌شود. (همان: ۱۰۴). و از آن جا که خورشید نماد اشراق و فوق آگاهی است، (همان: ۱۲۷). است، نوشیدن آبی که خورشید در آن نمایان است، رمزی از فراگرفتن آگاهی سراسر وجود قهرمانان درون و بیرون داستان است.

۱۴. کشف و شهود

از دیگر اصول مکتب رمانتیسم کشف ناشناخته‌ها و آشکار ساختن جنبه‌های مختلف تخیلات به شمار می‌آید. از این منظر، رمانتیسم نوعی نگرش درون بینانه و مبالغه آمیز می‌باشد که به ایجاد حالتی عارفانه در مخاطب خود می‌انجامد و به دنبال آن است تا دستاوردهای نوین خود را با همگان به اشتراک بگذارد. این ویژگی در شعر مهدی اخوان ثالث نیز به چشم می‌خورد و گاه صورتی زودیاب و گاه هم شکلی پیچیده و دیریاب به خود می‌گیرد. «ما / فاتحان قله‌های فخر تاریخیم، / شاهدان شعرهای شوکت هر قرن / ما / راویان قصه‌های شاد و شیرینیم / قصه‌های آسمان پاک / نور جاری، آب / قصه‌های خوش‌ترین پیغام / از زلال جویبار روشن ایام / قصه‌های بیشه‌ی انبوه، پشتش کوه، پایش نهر / قصه‌های دست‌گرم دوست در شبه‌های سرد شهر / ما / کاروان ساغر و چنگیم / لولیان چنگمان افسانه‌گوی زندگیمان / زندگیمان شعر و افسانه / ساقیان مست مستانه» (همو، ۱۳۷۵: ۶۲). «از تهی سرشار، جویبار لحظه‌ها جاریست / چون سبوی تشنه‌کاندر خواب بیند آب، و اندر آب بیند سنگ، / دوستان و دشمنان را می‌شناسم من. / زندگی را دوست می‌دارم / مرگ را دشمن / وای، اما - با که باید گفت این؟ - من دوستی دارم / که به دشمن خواهیم از او التجا بردن / جویبار لحظه‌ها جاری» (همان: ۱۱۸). در این شعر اخوان، طی کشف و شهودی شاعرانه درک و دریافت خود را از فلسفه‌ی هستی به ویژه مقوله‌ی زندگی و مرگ بیان می‌دارد و در این راستا از بیانی متناقض که حکایت از اصل سرشار از تناقض خود زندگی دارد، بهره می‌جوید.

۱۵. طبیعت‌گرایی

یکی از مؤلفه‌های اصلی و پرکاربرد در شعر اخوان ثالث طبیعت‌گرایی می‌باشد. او با به کارگیری عناصر و پدیده‌های طبیعی بر آن است تا وضعیت سیاسی-اجتماعی جامعه‌ی خود را ترسیم کند. توصیفات دقیق اخوان از طبیعت و امکان ارجاع آن‌ها به مسائل اجتماعی علاوه بر ارائه‌ی تصویری روشن از فضای آشفته و خفقان آور حاکم بر جامعه، در هرچه طبیعی و ملموس تر جلوه دادن زبان شعری او نیز مؤثر بوده است. «... حریف! رو چراغ باده را بفرز، شب با روز یکسان است / سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت / هوا دلگیر، درها بسته، / سرها در گریبان / دست‌ها پنهان / نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین / درختان اسکلت‌های بلورآجین / زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه / غبار آلوده مهر و ماه / زمستان است.» (همان، ۱۳۸۰: ۹۹). در این شعر «سرما» نمادی از خفقان و سرکوب حکومت است و «زمستان» فضای امنیتی و جمود اجتماعی-سیاسی حاکم بر سرزمین شاعر را به تصویر می‌کشد. «هوا دلگیر» نشانی از غلبه‌ی فضای رعب استبداد و ناامیدی در سراسر کشور دارد و «اسکلت‌های بلورآجین» بودن درختان نیز نمایانگر ترس و انجماد سیاسی حاکم بر آن است. دلمرده بودن زمین، کوتاه بودن سقف آسمان و غبار آلوده بودن مهر و ماه، همه عناصری طبیعی هستند که در راستای

مبهم جلوه دادن آینده و القای این تلقی به ذهن مخاطب در کنار یکدیگر و در قالب یک تابلوی شعری تجلی یافته اند. اخوان در شعر «باغ بی برگی» که در خرداد ۱۳۳۵ سروده شده است نیز از عناصر طبیعی به منظور توصیف استبداد فراگیر موجود در جامعه اش استفاده نموده است: «آسمان را گرفته تنگ در آغوش / ابر با آن پوستین سرد نمناکش / باغ بی برگی / روز و شب تنهاست / با سکوت پاک غمناکش» (همان: ۱۵۲). در شعر «ناگه غروب کدامین ستاره؟» که در دی ماه ۱۳۴۳ سروده شد، شاعر با انتقاد از سیاست‌های حکومت، مسائل اجتماعی را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و همچون تصویرگری ماهر، تصاویری زنده و جاندار از وضعیت نابسامان جامعه را در پیش روی دیدگان مخاطب خود قرار می‌دهد. «با آن که شب، شهر را دیرگاهی ست / با ابرها و نفس دودهایش / تاریک و سرد و مه آلود کرده است / و سایه‌ها را ربوده است و نابود کرده ست / من به فسونی که جادوگر ذاتم آموخت / پوشاندم از چشم او سایه ام را / با سایه‌ی خود در اطراف شهر مه آلود گشتم / این جا و آن جا گذشتم» (همو، ۱۳۶۲: ۹۷).

۱۶. شخصیت یا فردیت

رمانتیک‌ها خواهان آزادی از قراردادهای اجتماعی کلاسیک می‌باشند، از این رو می‌کوشند به جای حاکمیت جمع، «من» را بر کلیه‌ی ارکان هنر و ادبیات حکمفرما سازند و بدین ترتیب خواهش‌ها و دردهای درونی خود را بازتاب دهند. قهرمان رمانتیک، برآمده از گرایش‌های متناقض اجتماعی و فردی است. او نگرانی‌های فردی و بحران‌های عصر خود را در هم آمیخته و مظهر امید دوران برای رهایی از وضع موجود و رسیدن به شرایط آرمانی می‌گردد. این امر که تا پیش از این مکتب، مسبوق به سابقه نیست، سبب اوج‌گیری فردیت‌گرایی و درهم ریختن نظام کهنه می‌شود و زمینه‌ی قهرمان‌گرایی در ادبیات، فلسفه و هنر را فراهم می‌نماید. این ویژگی در شعر اخوان غالباً با به‌کارگیری ضمیر شخصی یا ضمیر مشترک اول شخص مفرد پدیدار می‌گردد. در این حالت، شاعر «من» را محور مرکزی شعر خود قرار داده، به عنوان قهرمان اثرش معرفی می‌کند و کلیه‌ی اعمال و افعال مورد انتظار از قهرمان داستان را به آن نسبت می‌دهد. این عمل، نه تنها کلام وی را مؤکد می‌سازد که او را در ارتباطی تنگاتنگ با مخاطب قرار می‌دهد و بر میزان نفوذ کلامش می‌افزاید. «پاییز جان! چه سرد، چه دردآلود / چون من تو نیز تنها ماندستی / ای فصل فصل‌های نگارینم / سرد سکوت خود را بسرایم / پاییز! ای قناری غمگینم» (همو، ۱۳۷۵: ۶۵). در برخی از اشعاری که اخوان از «من» فردی خود سخن به میان می‌آورد می‌توان نوعی پوچی و حیرت‌خیامی همراه با یأس غلیظ اجتماعی را مشاهده نمود: «چون درختی در زمستانم / بی‌ی که پندارد بهاری نو و خواهد بود ... / ای بهار همچنان تا جاودان در راه / همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر / هرگز و هرگز / بر بیابان غریب من / منگر و منگر سایه نمناک و سبزه هرچه از من دورتر خوش تر ... / همچنان بگذر تا درود دردناک اندهان ماند سرود من» (همان: ۹۳). در شعر «شمعدان» از مجموعه‌ی «دوزخ اما سرد» اخوان احساس بی‌زاری خود از ناجوانمردانی (مردم) که او را در مسیر مبارزه تنها گذاشته‌اند، متوجه خود می‌سازد و با سرزنش خویشتن می‌گوید: «از آتش دل، شب همه شب بیدارم / چون شمع ز شعله تاج بر سر دارم / از روز دلم به وحشت، از شب به هراس / وز بود و نبود خویشتن بیزارم» (همو، ۱۳۷۵: ۳۲۳).

۱۷. نتیجه‌گیری

بی‌تردید مهدی اخوان ثالث (م. امید) را باید در شمار برجسته‌ترین شعرای معاصر فارسی قلمداد نمود که توانسته به مدد دیدگاه جهان‌شمول، احساس‌نیرومند، بینش عمیق شعری و در نهایت، به کارگیری قواعد و اسلوب مکاتب ادبی نوین و انطباقشان با ظرفیت‌ها و ابعاد مختلف زبان فارسی به شیوه‌ای منحصر به فرد و تازه در سرایش آثار هنری خود دست یابد. گرایش او به احیای سنت‌های حماسی و اساطیری کهن و صلابت و سنگینی شعر خراسانی سبب پیدایش شیوه‌ی روایت‌گری جدیدی در شعر نو فارسی گردیده که تا پیش از او مسبوق به سابقه نبوده است. کمتر شاعر معاصر را می‌توان سراغ گرفت که تا این اندازه به ایران و مآثر گذشته‌ی آن توجه داشته و نسبت به وقایع و رویدادهای جاری در آن واکنش نشان داده باشد؛ از این رو شعر او را می‌توان دفاعی همه‌جانبه و صریح از هویت و فرهنگ سرزمینش و اعتراضی به بیداد رفته بر نژادش دانست. اما شعر اخوان افزون بر بهره‌جویی از عناصر شعر کلاسیک فارسی ناخودآگاه تحت تأثیر مکاتب ادبی غربی قرار داشته و مؤلفه‌های این مکاتب به موازات شکل‌گیری بن‌مایه‌های شعری وی بر زبان و قلمش اثر گذار بوده است. در همین راستا، نمود اصول مکتب رمانتیسم در آثار این شاعر بسیار پررنگ به نظر می‌رسد. مؤلفه‌هایی از قبیل گریز یا سفر با رویکرد به عناصر ادبی کهن (باستان‌گرایی، اسطوره و حماسه‌پردازی، بیان نوستالژیک و ...)، ناامیدی و یأس در ابعاد فردی، اجتماعی و فلسفی توأم با تمایلات پوچ‌گرایانه، مرگ‌اندیشی، وطن‌دوستی، آزادی‌خواهی، بیان هیجانات و احساسات، کشف و شهود شعری، بهره‌گیری تخیل و سرانجام طبیعت‌گرایی همراه با مناسبات انسان‌گرایانه‌ی حاکم بر آن به صورتی گسترده در آثار این شاعر بازتاب یافته، آنچنان که حتی می‌توان وی را شاعری رمانتیسم خواند؛ هرچند که این نگاه رمانتیک در آثار وی عاقبت به ناامیدی و دلسردی و آن‌چه فلسفه‌ی شکست‌نمیده شده، منتهی می‌گردد اما طرز بیان روایی خاص با تأکید بر قواعد کهن فارسی و کلام فاخر، ستایش مظاهر و مفاخر ایران باستان، بهره‌گیری از ویژگی‌های سبک خراسانی و پیوند دادن آن با زبان عامیانه، ترکیب‌سازی و تصویر آفرینی‌های جدید، پایبندی به شعر نیما در شکل و موسیقی، غلبه‌ی روحیه‌ی یأس و ناامیدی در سرتاسر شعر، نفرت از شرایط موجود و نومیدی از بهبود آن و بیان بی‌پروایانه‌ی عواطف و احساسات همه‌از ویژگی‌هایی به حساب می‌آیند که شعر وی را از شکلی خاص و در عین حال چند بعدی برخوردار می‌سازد و در ضمن دارا بودن ویژگی‌های شعر کهن به آن صورتی مدرن و پیش‌رو می‌بخشد؛ از این لحاظ می‌توان او را همانند رندی تاریخ‌شناس دانست که با رویگردانی از دنیای امروز به دنبال دنیای آرمانی خود در عالم ذهنی و بازآفرینی تاریخ پرشکوه گذشته‌ی سرزمینش است و هنگامی که دستیابی به آن را غیرممکن می‌یابد با اعتراف به شکست تاریخی-اجتماعی خود و هم‌نسلانش گاه سر به عصیان برداشته و حتی دهان به دشنام می‌گشاید و گاه هم با ریشخندی از سر ناامیدی گوشه‌ی عزلت اختیار می‌نماید و از همگان کناره می‌جوید.

منابع

- ۱) آجودانی، ماشاء الله (۱۳۸۷)، *یا مرگ یا تجدد* (دفتر در شعر و ادب مشروطه)، تهران: اختران.
- ۲) آربین پور، منوچهر (۱۳۸۰)، *فرهنگ نامه پیشرو آریان پور* (انگلیسی-فارسی)، تهران: جهان رایانه.
- ۳) آژند، یعقوب (۱۳۸۶)، *تجدد ادبی در دوره مشروطه*، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- ۴) اخوان ثالث، مهدی (۱۳۶۲)، *از این اوستا*، تهران: مروارید.
- ۵) _____ (۱۳۶۷)، *ارغنون*، تهران: مروارید.
- ۶) _____ (۱۳۷۵)، *آخر شاهنامه*، تهران: مروارید.
- ۷) _____ (۱۳۸۷)، *آنگاه پس از تندر*، گردآوری امین صدارت و کمال جندقی، تهران: سخن.
- ۸) _____ (۱۳۷۶)، *بدعت ها و بدایع نیما یوشیج*، تهران: زمستان.
- ۹) _____ (۱۳۷۶/۱)، *تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم*، تهران: مروارید.
- ۱۰) _____ (۱۳۷۲)، *حریم سایه های سبز* (مجموعه مقالات اخوان)، دو جلدی، تهران: سبز.
- ۱۱) _____ (۱۳۷۹)، *در حیاط کوچک پاییز در زندان*، تهران: زمستان.
- ۱۲) _____ (۱۳۷۹/۱)، *دوزخ اما سرد*، تهران: زمستان.
- ۱۳) _____ (۱۳۸۰)، *زمستان*، تهران: مروارید.
- ۱۴) _____ (۱۳۵۷)، *زندگی می گوید اما باز باید زیست*، تهران: توکا.
- ۱۵) _____ (۱۳۸۷)، *سه کتاب*، تهران: زمستان.
- ۱۶) _____ (۱۳۸۴)، *سر کوه بلند* (برگزیده ی اشعار مهدی اخوان ثالث) به انتخاب مرتضی کاخی، تهران: زمستان.
- ۱۷) _____ (۱۳۸۱)، *سواحلی*، تهران: زمستان.
- ۱۸) _____ (۱۳۸۲)، *صدای حیرت بیدار* (گفتگوهای اخوان زیر نظر مرتضی کاخی)، تهران: زمستان و مروارید.
- ۱۹) _____ (۱۳۷۶/۲)، *عطا و لقای نیما*، تهران: زمستان.
- ۲۰) اشرف زاده، رضا (۱۳۸۹)، *محرمان سراپرده وصال* (رمانتیسم، اصول و نفوذ آن در شعر معاصر ایران)، مشهد: سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
- ۲۱) بهار، محمد تقی (۱۳۴۸)، *سبک شناسی*، جلد سوم، تهران: امیر کبیر.
- ۲۲) براهنی، رضا (۱۳۷۱)، *طلا در مس* (در شعر و شاعری)، دو جلدی، تهران: نویسنده.
- ۲۳) جعفری، مسعود (۱۳۷۸)، *سیر رمانتیسم در اروپا*، تهران: نشر مرکز.
- ۲۴) حقوقی، محمد (۱۳۷۸)، *شعر زمان ما ۱*، احمد شاملو، تهران: آگاه.
- ۲۵) دستغیب، عبد العلی (۱۳۷۲)، *نگاهی به مهدی اخوان ثالث*، تهران: مروارید.
- ۲۶) روزبه، محمد رضا (۱۳۸۹)، *شرح، تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی*، تهران: حروفیه.
- ۲۷) زرقانی، مهدی (۱۳۸۳)، *چشم انداز شعر معاصر ایران*، تهران: ثالث (مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی).
- ۲۸) سید حسینی، رضا (۱۳۷۶)، *مکتب های ادبی جهان*، دو جلدی، تهران: نگاه.
- ۲۹) شاهین دژ، شهریار (۱۳۸۷)، *شهریار شهر سنگستان* (نقد و تحلیل مهدی اخوان ثالث)، تهران: سخن.
- ۳۰) شمیسا، سیروس (۱۳۹۱)، *مکتب های ادبی*، تهران: قطره.

- ۳۱) عنابستانی، آمنه (۱۳۶۹)، نگاه بومی و اقلیمی به اشعار مهدی اخوان ثالث، دانشگاه پیام نور واحد لواسانات.
- ۳۲) کاخی، مرتضی (۱۳۷۱)، صدای حیرت بیدار، تهران: زمستان.
- ۳۳) معین، محمد (۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی معین (شش جلدی)، جلد ۱، تهران: امیر کبیر.
- ۳۴) ولک، رنه (۱۳۷۷)، مفهوم رمانتیسیسم در تاریخ ادبی، ترجمه مجتبی عبدالله نژاد، تهران: محقق.
- ۳۵) هاووزر، آرنولد (۱۳۶۲)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمه امین مؤید، جلد ۳ و ۴، تهران: دنیای نو.

فهرست مقالات

- احمد پور، علی (۱۳۸۷) زبان و کاربردهای باستان گرایانه در اشعار مهدی اخوان ثالث، فصل نامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد، صص ۹۸-۸۸

The place of Romanticism School in the Poems of Mehdi Akhavan Sales

Farshad Daneshvar Nik¹, Mohammad Fazli², Parvin Dokht Mashor³

¹ Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

* ² Professor of Persian Language and Literature Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Responsible Author)

³ Professor of the Department of Persian Language and Literature, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

Corresponding author: m.fazeli25@yahoo.com

Received date: 05/05/1400, accepted date: 11/20/1400

Abstract

Literary schools influenced European literature in parallel with political and social developments and gradually spread to other parts of the world with the growth of new sciences and technologies. Meanwhile, Romanticism was considered as a rebellion against the idealism of classicism and described the untouched nature relying on components such as freedom, individuality, escape or travel, discovery and intuition, the magic of speech, and the influence of deep human feelings and emotions. This school was seriously introduced in contemporary Persian literature with the return of expatriate students, the prosperity of the translation movement, etc., and was used by modern poets such as Mehdi Akhavan Sales. The author of this research intends to consider the main features of the Akhavan poetry with using a descriptive-analytical method to examine the place of the school of Romanticism in the works of this prominent contemporary poet, to discover how much he is affected by it and to examine the method of narrative expression while emphasizing on archaic and theological literature; use of the Khorasani style elements connecting to the vernacular; composition and creation of new images along with adhering to the characteristics of Nimai poetry in form and music; overcoming of the spirit of despair and hopelessness in the atmosphere of poetry; praising of the manifestations and glories of ancient Iran, naturalism, expressing emotions and feelings and finally expression of extreme hatred and despair of the existing conditions.

Keywords: School of Romanticism, Poetry, Mehdi Akhavan Sales, Component (Principle), Poetic Perspective