

Exploring Naturalistic Qualities in War Poetry: Language and its Use in English and Persian Literature, with a Focus on the Select Poetry of Qeysar Aminpour and Wilfred Owen

Moslem Zolfagharkhani^{*1}, Mahdi Rahimi¹; Ahmad Khajehim¹

Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran¹

Abstract Through using different vehicles and implements, poets and authors in the School of Naturalism could reflect life's events and its circumstances in detail. Among the most significant subjects and topics propounded in this school are war, poverty, prostitution, bloodshed, and murder. Naturalists are poets and authors who reveal life as it is and insist on the ugly faces and aspects of life to indicate how human beings are useless creatures who are surrendered to genetics and the environment. This study uses naturalistic qualities and common themes found in War Poetry to compare the poetry of two renowned poets, Qeysar Aminpour from Iran and Wilfred Owen from England. For this, "A Poem for the War" composed between 1979 and 1984 by Aminpour and "Dulce et Decorum Est" (1920) by Owen are selected among others. The major qualities examined in this article are as follows: the descriptive details of war and its circumstances; the use of simple and colloquial language; cacophony, and harsh and tough language; and the picture of war's indecencies, ugliness, and terrors. Results reveal that war poetry in England is basically anti-war, although some epic-tone and passionate poems were written by poets such as Robert Brook and Siegfried Sassoon at the beginning of the First World War, however, war poetry in Persian rests on mysticism and it is epic-tone. Nevertheless, in both poetry, war is viewed as cruel, painful, and full of Naturalistic qualities.

Keywords: Qeysar Aminpour; Wilfred Owen; Naturalism; War Poetry; Literature of Resistance.

1. Introduction

Naturalistic themes can be considered one of the most important current elements in War Poetry as the use of its components has helped poets to apply a colloquial and simple language, and to peruse a naked and real representation of war. Additionally, they could open the veil of its ambiguous dimensions, and by mixing thought and feeling, they attempted to depict its vivid and dynamic effects, as well as the dark and painful dimensions of war. Literature of Resistance and War Poetry follow some goals, and one goal is to create the spirit of struggle and resistance in people. The empathy of a nation and its unification is viewed to be the mother of such poetry and literature.

Please cite this paper as follows:

Zolfagharkhani, M., Rahimi, M., & Khajehim, A. (2024). Exploring naturalistic qualities in war poetry: Language and its use in English and Persian literature, with a focus on the select poetry of Qeysar Aminpour and Wilfred Owen. *Language and Translation Studies*, 56(4), 97-129. <https://doi.org/10.22067/lts.2024.85049.1227>

*Corresponding Author: m.zolfagharkhani@hsu.ac.ir

War Poetry is a form of commitment; commitment to beliefs and ideas that are rooted in the culture and thoughts of a people or nation. The element of “commitment” is the major basis of this kind of literature, and War Poetry in confronting essence-oriented approaches in literature, such as the idea of art-for-art's sake whose main source is the independence of the literary text, performs differently. Thus, it emphasizes the constructive role of literature and its social commitment.

It seems that the reflection of the positive and negative aspects of the war in poetry has been inevitable, and the examination of the poets' representations helps to clarify the knowledge of this kind of authentic poetry and its different angles. Naturalism, or the presentation of the real but violent dimensions of a phenomenon and the naked description and reflection of the ugly dimensions and disasters of an incident, has undoubtedly emerged in War Poetry. Mixing the themes and elements of naturalism in War Poetry has helped war poets to have a realistic view of it, and bring the truth of war and its effects to the platform. Also, with the help of the direct display of the facts, they can arouse the thoughts and feelings of their readers and place them in an original and experimental atmosphere.

War poetry, as a subset of Literature of Resistance, is a result of social, political, and cultural conditions that emerged in an important period, and emphasizes struggle, standing, and resistance. The scope of War Poetry is wide because the phenomenon of war is pervasive and its effects are deep, diverse, and depending on the feelings of war poets, sometimes positive and sometimes negative. These conflicting feelings are the consequence of the poets' understanding of this phenomenon, which makes them consider the war in their poetry as an opportunity for the appearance of bravery, as well as a stage for mythmaking, epics, and mysticism; although they consider the war to be devastating and destructive as well. War Poetry is the result of the perceptions and concerns of poets who were directly or indirectly involved in this universal phenomenon. Examining and analyzing the dimensions of this type of poetry, which has stood out in the shadow of Literature of Resistance, will help the readers to become more familiar with its atmosphere and find out different attitudes in this field.

2. Method

The present study aims to discover the interwoven threads of naturalism in the selected poems of the war poets in Iran and England. The goal is to gain insight into the thoughts and perspectives of Qeysar Aminpour and Wilfred Owen. This will reveal the thoughts and ideas of these two poets as they grapple with a significant phenomenon in the history of their respective nations. Thus, through the application of the “American School” in comparative studies, two key approaches of this school have been highlighted: 1. The exploration of literary types and genres; 2. The examination of primary comparative topics and themes. In this school, impact is not the sole means of measuring and comparing literary texts. Therefore, the scope of

comparative studies can be broadened to include how poets and writers engage with literary genres and their underlying components.

3. Results

The word naturalism with its root “nature” refers to the cruel, pure, independent, and indifferent aspects of nature. Naturalism in literature and art has a long history and different approaches to it can be observed in its course in the world of literature. Human beings have experienced three types of connection with nature over many centuries, from thousands of years ago until now. In the distant past, the man looked at nature from the bottom-up outlook, that is, nature and its various forms, such as forest, sea, mountain, plain, stone, wind, water, fire, etc., are a place of spirituality and inspiration. Also, sometimes it was a mystery. Nature had both a familiar and close concept, and a complex and unfamiliar theme. To humans, nature played the role of a mother in whose lap he sat like a child and was fed, and sought meaning and discovery in her. Little by little, with the passage of time, and the change of era, mankind entered the pre-industrial era; a period when the relationship between man and nature was mutual and reciprocal. Both were walking hand in hand and parallel to each other. This reciprocal and two-way bond still had a sense of friendship, mutuality and respect. In other words, nature had not yet been conquered by mankind. From the age of Industry Revolution onwards, man took the upper hand and dominated nature.

Wilfred Owen, like Qeysar Aminpour, in the piece “Dulce et Decorum Est”, which is considered one of the most important anti-war poems in English literature, reminds his readers of the atrocities and bitterness of the bloody war, and with a simple and clear language attempt to show its different dimensions. Certainly, one of the key elements of Naturalism is the objective description of details, which bears a striking resemblance to the approach of Realist writers. In his poem, Qeysar Aminpour tried to express his environment, events, and feelings by mentioning details and conveying them to his readers and listeners. Creating a realistic feeling is one of the main goals of the poets. In addition, war is considered one of the serious and important issues, and in the use of such tools that emphasize objectivity and verisimilitude, the poet acts like a master historian. In the piece “Dulce et Decorum Est” Wilfred Owen also dealt with the complicated and mundane war scene with bold and unpretentious language. War is complex and mysterious in its nature, but the poet has presented it to the reader with a simple and concrete language. The major characters of the poem are none other than overwhelmed and miserable soldiers who suddenly face chemical bombardment while coughing in the mud. Therefore, it seems that the heroes of this poem are simple and innocent soldiers who have been caught in the field of blood and fire due to a terrible fate. One of the linguistic properties of Naturalist poetry is a harsh language, accompanied by dissonance and cacophony. Cacophony is one of the common rhetorical techniques in this type of poetry. The poem of war and resistance, by using the terrifying scenes of war and depicting its terror, necessarily uses a language that can act in the best

possible way in showing and simulating that terror. Cacophony and the use of harsh and crude language in War Poetry seem a natural and unavoidable technique. By using such language, both Qeysar Aminpour and Wilfred Owen have been able to show their mission as war poets.

4. Discussion and Conclusion

War as a catastrophic event, while having a slanderous and anti-value place among people, in the world of literature has had multidimensional and sometimes different reflections. The attitude of the poets and writers of the world as creators of literary works was not the same towards the category of war, and accordingly, the literary styles and types affected by this event have occurred in different ways. This difference of views seems to be more prominent and meaningful especially in the comparative analysis of War Poetry in Iran and the West. The reason for this obvious difference should be found in the issues related to the world view and ideology, the historical context and the objective realities of the society where the war took place and the literature related to the war emerged as a result. What we refer to as objective and historical facts are the contexts that caused the war. One of the researchers in this field explains this issue and points out that “war is usually viewed from two perspectives: just and unjust. Naturally, the literature formed in the domain of war has two aspects: either it is the literature of resistance, stability and epic, or it is the literature of war” (Kakaei, 2001, p. 9). This fact is considered the key difference between Iran’s war poetry and the West. In addition, the religious beliefs that exist behind the poem of holy defense (Shirshahi, 2012, p. 87) and give the war a sacred aura, is another obvious difference between these pieces of literature. Furthermore, European war poetry is mainly anti-war poetry; “[European] poets and writers took up the pen after the first and second World Wars and presented the ugliness of war and its disastrous consequences to the world” (Hosseini, 2003, p. 14). Although poets with an epic nature and values, such as Robert Brook (1878-1953), or Siegfried Sassoon (in his first poems), drew the ideal themes of resistance.

“A Poem for the War” by Qeysar Aminpour and “Dulce et Decorum Est” written by Wilfred Owen are prominent examples of poetry and literature on war and resistance with strong naturalistic traces. The display of war scenes was different in each one. In Aminpour’s poem, the city and the people involved in the war are described, and in Owen’s poem, the battlefield and its front line are depicted. Both poems have been able to report the various aspects of the war and its details by using naturalistic tools. Various components are present in the school of Naturalism, but the most important ones were examined as far as they could be related to War Poetry in this research: a detailed description, colloquial language, cacophonic speech, and description of cruelties and ugliness of war. Certainly, the literature on war and resistance is replete with naturalistic elements, as the theme of “war” is closely associated with this school and its primary orientations. As a result, further research in this field may pave the way and create an opportunity for readers to become familiar with both world literary schools and major masterpieces simultaneously.

زبان و شاخصه‌های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی: بررسی ناتورالیسم و مؤلفه‌های آن در اشعار منتخب قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون

مسلم ذوالفقارخانی^{*}، مهدی رحیمی^۱، احمد خواجه‌ایم^۱

^۱ دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده شاعران و نویسندهای مکتب ناتورالیسم با بهره‌گیری از ابزار مختلف و مؤلفه‌های گوناگون توانسته‌اند به بازتاب حوادث و رویدادهای زندگانی به شیوه‌ای دقیق و توصیفی در شعر و رمان پردازنند. مهم‌ترین موضوعات مطرح در این مکتب عبارت‌اند از: جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و کشتار. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از شاخصه‌ها، ابزار و لوازم این مکتب که به نظر می‌آید در شعر مقاومت و جنگ به شکل چشمگیری دیده می‌شود، به بررسی تطبیقی اشعار منتخب قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون پرداخته است تا تحلیلی شکلی و محتوایی از آنها به دست آورد. برای این منظور، قطعه شعر «شعری برای جنگ» از سرودهای سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ قیصر امین‌پور و شعر «چه شیرین است» اثر ویلفرد اوون، شاعر انگلیسی، از دفتر شعرها (۱۹۲۰) برگزیده و انتخاب شده‌اند. مؤلفه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارت‌اند از: توصیف جزء‌به‌جزء و دقیق؛ کاربرد زبان محاوره‌ای و بی‌پیرایه؛ خشونت زبانی و تنافراً‌وابی و به‌کارگیری زبانی تُند، سریع و خشن؛ و توصیف فجایع، زشتی‌ها، اضطراب‌ها و وحشت جنگ. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شعر جنگ در انگلستان و مغرب‌زمین در بحبوحه جنگ جهانی اول، عمده‌تاً، شعری ضد جنگ است، هرچند شعرهای حماسی و شورانگیز در ابتدای سال‌های جنگ توسط شاعرانی مانند رابرت بروک و زیگفرید ساسون سروده شد، در ایران اماً به جنگ از منظر حماسه و عرفان نگریسته شده است؛ هرچند علی‌رغم چنین رویکردهایی، تصویر جنگ دردآلود و سرشار از صحنه‌هایی ناتورالیستی و خشن و بی‌پیرایه و در مواقعي ضد جنگ است.

کلیدواژه‌ها: قیصر امین‌پور؛ ویلفرد اوون؛ ناتورالیسم؛ شعر جنگ؛ ادبیات پایداری.

۱. مقدمه

مضامین ناتورالیستی^۱ را می‌توان از مهم‌ترین عناصر جاری در شعر جنگ و مقاومت بهشمار آورد به گونه‌ای که به کارگیری مؤلفه‌ها و شاخصه‌های آن در این نوع شعری، به شاعران کمک کرده است تا بتوانند با زبانی بی‌پیرایه و ساده و نمایش عُربیان و واقعی جنگ، پرده از ابعاد مبهم

1. naturalistic concepts

آن بگشایند و با درآمیختن اندیشه و احساس، جلوه‌های زنده و پویای آن و همچنین ابعاد تیره و دردناک جنگ را به تصویر کشانند. برخی ادبیات پایداری را حاصل اختناق و استبداد و عصیان ملت‌ها علیه آن دانسته‌اند به‌گونه‌ای که «جان‌مایه این آثار با بیداد داخلی و یا تجاوز بیرونی در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان‌های ضدآزادی است» (سنگری، ۱۳۸۱، ص. ۲۶). ادبیات مقاومت و پایداری اهدافی را دنبال می‌کند و «هدف آن ایجاد روحیه مبارزه و پایداری در مردم است» (میرصادقی، ۱۳۷۷، ص. ۱۶). هم‌دلی یک ملت و یک‌صدا شدن آن از امehات شعر و ادبیات پایداری به حساب می‌آید، ازین‌رو «شعر پایداری، جدا از دلالت‌های موضوعی از منظر فلسفه و علوم نظری به شعری اطلاق می‌شود که محصول هم‌دلی میهنی یا قومی در برایر گونه‌ای از تجاوز طبیعت بشری است» (کاکایی، ۱۳۸۵، ص. ۹).

ادبیات مقاومت و پایداری از سinx تعهد و التزام است؛ التزام به باورها و عقایدی که ریشه در فرهنگ و اندیشه‌یک قوم یا ملت دارد. عنصر «تعهد» مبنای اصلی این گونه ادبی است و ادبیات مقاومت در رویارویی با رویکردهای ذات‌محور در ادبیات، نظیر اندیشه «هنر برای هنر» که آبشخور اصلی آن استقلال متن ادبی و قائم به ذات بودن شعر و ادبیات است، بر نقش سازنده ادبیات و تعهد اجتماعی آن تأکید می‌کند. آنچه ژان پل سارت^۱ (۱۹۰۵-۱۹۸۰) در کتاب ادبیات چیست؟ (۱۳۵۶) بدان اشاره می‌کند بر این حقیقت صحه گذاشته است: «نوشتن شکل ثانوی عمل است و بنابراین ادبیات موظف است مانند دیگر شکل‌های عمل، به‌ویژه عمل سیاسی، در تحول تاریخی و اجتماعی شرکت کند» (سارت، ۱۳۵۶، صص. ۵۵-۵۶).

به‌نظر می‌آید بازتاب جنبه‌های مثبت و منفی جنگ در شعر شاعران آن اجتناب ناپذیر بوده است و بررسی نحوه پرداخت شاعران کمک می‌کند تا شناخت این گونه شعری محقق و زوایای مختلف آن روش‌ن گردد. ناتورالیسم، یا نمایش ابعاد واقعی اماً خشونت آمیز یک پدیده و توصیف عریان و انعکاس ابعاد زشت و فجایع یک حادثه، بی تردید در شعر جنگ ظهور پیدا کرده است. درهم آمیختن مضامین و مؤلفه‌های ناتورالیسم در شعر جنگ کمک کرده است تا

1. Jean-Paul Sartre

شاعرانِ جنگ نگاهی واقع‌گرایانه به آن داشته باشند و حقیقت جنگ و آثار آن را به منصه ظهور برسانند؛ همچنین به مدد نمایش عُریان واقعیات بتوانند اندیشه و احساس خوانندگان خود را برانگیخته و آنها را در فضایی تجربی و اصیل قرار دهند.

۲. پیشینهٔ پژوهش

شعر جنگ^۱ به عنوان زیرمجموعه‌ای از ادبیات پایداری، برآمده از اوضاع واحوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که در بُرده‌ای از زمان ظهور و بر مبارزه، ایستادگی، مقاومت و پایداری تأکید می‌کند. دامنهٔ شعر جنگ گسترده است؛ زیرا پدیدهٔ جنگ دامن‌گیر و آثار آن عمیق، گوناگون و بنا بر احساسات شاعران جنگ، گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است. این احساسات متضاد، حاصل برداشت شاعران از این پدیده است که آنها را وامی دارد در شعر خود، جنگ را به عنوان فرصت ظهور دلاوری‌ها و نیز عرصهٔ اسطوره‌سازی و حمامه و عرفان دانند و یا اینکه جنگ را خانمان‌سوز و ویرانگر و تبعات آن را بلندمدّت و وخیم انگارند.

شعر جنگ، ماحصل دریافت‌ها و دغدغه‌های شاعرانی است که مستقیم یا غیرمستقیم در این پدیدهٔ دامن‌گیر و جهان‌شمول درگیر بوده‌اند. بررسی و تحلیل ابعاد این گونهٔ شعری که در سایهٔ ادبیات پایداری جلوه‌گری کرده است، به خوانندگان کمک خواهد کرد تا با فضای آن بیشتر آشنا شده و نگرش‌های گوناگون در این عرصه را دریابند. موضوعات و مضامین شعر جنگ گسترده و متنوع است؛ از رجزهای حمامی گرفته تا فخر و افتخار آفرینی، جان‌افشانی و شهادت، جانبازان و اُسرا، دلتنگی، آرمان، اعتراض، باورهای مذهبی-عرفانی، نوید فتح و پیروزی، وطن و مضامین عرفانی (فیاض‌بخش، ۱۳۸۱، صص. ۱۱۶-۱۱۹). موضوعات شعر جنگ به این شاخصه‌ها بستنده نکرده است و در چرخشی قابل توجه می‌توان مضامین کاملًا معکوسی را در آن مشاهده کرد؛ ترس و دلهزه، اندوه، خشونت، وحشت، تحریب و ویرانی، فجایع و زشتی‌ها، ویرانی طبیعت، مرگ و حقارت از آن دسته‌اند. چشم‌پوشی بر چنین مضامینی در پژوهش‌های ادبی به نظر رویکردی عقیم و پاک کردن صورت‌مسئله می‌آید؛ از این‌رو تحقیق

1. war poetry

و تفحص در این حوزه و نشان دادن تمامی جنبه‌های جنگ در شعر شاعران آن امری مهم و اساسی به نظر می‌رسد.

آنچه تحقیق و پژوهش بر روی شعر جنگ در سایه مؤلفه‌های ناتورالیسم را برجسته و مهم می‌سازد، آشنا شدن بیشتر با مکاتب و رویکردهای مهم ادبی از یکسوی و تبیین ابزار این مکتب‌ها در تجزیه و تحلیل آثار ادبی از سوی دیگر است. مفهوم مکتب^۱ و سبک ادبی^۲ گاهی خلط می‌شوند و بایستی به تفاوت این دو اشاره کرد، گرچه به شکلی ناشیانه و اشتباه به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. علت این امر نزدیکی میان مختصات فکری و مختصات بیانی و حاصل جمع آنها در آثار ادبی است؛ «در مکتب تکیه بر مختصات فکری است هرچند از مختصات ادبی و زبانی سخن می‌رود اما در سبک تکیه اصلی بر مختصات بیانی (زبانی) است هرچند برخی به مختصات فکری (و البته ادبی هم) توجه دارند» (شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۱۶).

مکتب ناتورالیسم^۳ بر اصالت حقیقت استوار است و عکس‌العملی است در برابر احساسی‌گری صرف و حقیقت درونی، حال آنکه سمبولیسم عکس‌العملی است در مقابل عینیت‌گرایی و بر اصالت احساسات تأکید می‌کند (شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۱۸). باید توجه داشت که در آمیختگی مکتب‌ها امری عادی است و ممکن است در آثار ادبی آمیزه‌های از مؤلفه‌های مکاتب گوناگون را مشاهده کرد. هرچند این مؤلفه‌ها در نگاه اوّل متضاد و نافی هم به نظر می‌آیند، اما این شاعران و نویسنده‌گان هستند که با خامه و توان ذهنی خود آنها را در هم آمیخته و به خلق آثار بدیع و ماندگار همت می‌گمارند. در سده‌های بیست و بیست‌ویکم، شاعران انواع ادبی و مؤلفه‌های مختلف ادبی-هنری را به سان ابزاری کارآمد برای بیان اندیشه و احساسات خود تلقی می‌کنند و بعد از روی کار آمدن پُست‌مدرنیسم، آمیزش مکاتب ادبی و مصالح اصلی آن دیگر امری دور از ذهن و عبث به نظر نمی‌آید.

پژوهش و تحقیق در باب مؤلفه‌های ناتورالیسم در ادبیات جنگ از بسامد محدودی برخوردار بوده است. در این خصوص می‌توان به مقاله «بررسی جلوه‌های ناتورالیسم در ادبیات

1. school

2. genre

3. school of naturalism

داستانی جنگ (موردپژوهی: احمد دهقان)» اشاره کرد. در این مقاله تلاش شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای ابعاد تیره‌وتارِ جنگ و واقعیات خشونت‌بار آن را در ادبیات داستانی ترسیم شود (خادمی کولایی، ۱۳۹۷). «از ایده‌آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم» پژوهش دیگری است که به شعر جنگ انگلستان پرداخته و شعر مقاومت آن خطه را در دو دوره آغازین و پایانی جنگ جهانی اول تفسیر و تبیین نموده است. نویسنده‌گان مقاله تلاش کرده اند تا نشان دهند تجربیات جنگ جهانی اول چه اثرات مفهومی و سبکی در شعر مقاومت انگلستان بر جای گذاشته است (جاویدشاد، ۱۳۹۶). برخی از مقالاتی که به بررسی آثار قیصر امین‌پور از زوایای مختلف جنگ و مقاومت پرداخته‌اند، عبارت‌اند از: «عشق به انسان، وطن و مقاومت در شعر قیصر امین‌پور» (شریفیان و صادقی، ۱۳۸۸)؛ «قیصر امین‌پور، شاعر متقد» (باقری و توکلی، ۱۳۹۴)؛ «نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین‌پور» (روشنفکر، ۱۳۹۲)؛ «پیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصر امین‌پور» (نظرچوب مسجدی، ۱۳۹۲).

۳. روش پژوهش

پژوهش حاضر در صدد کشف رشته‌های در هم تنیده ناتورالیسم در منتخب اشعار شاعران جنگ ایران و انگلستان است تا هم با مختصات فکری و ذهنی قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون آشنا شویم و هم اندیشه و تفکر این دو شاعر در رویارویی با پدیده‌ای مهم در بُرهه‌ای از تاریخ این دو ملت آشکار گردد. از این‌رو با بهره‌گیری از «مکتب آمریکایی» در مطالعات تطبیقی، بر دو شیوهٔ شاخص این مکتب تأکید شده است: ۱. بررسی انواع ادبی و ژانرهای ۲. بررسی مایه‌ها و مضامین اصلی. در این مکتب، تأثیر و تأثیر یگانه شیوهٔ سنجش و قیاس متون ادبی نیست و دامنهٔ مطالعات تطبیقی می‌تواند به نحوهٔ برخورد و رویارویی شاعران و نویسنده‌گان با گونه‌های ادبی و مؤلفه‌های مستتر در آن کشانده شود (یوست، ۱۹۷۴).

۴. یافته‌های پژوهش

۴. ۱. منتخب اشعار امین‌پور و اوون

قیصر امین‌پور، متولد دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ خورشیدی و متوفی هشتم آبان ماه ۱۳۸۶ خورشیدی، در زمرة شاعرانی است که با شعر و زندگی دوران انقلاب و جنگ کاملاً عجین بوده است و شعر او آیینهٔ وقایع روزگار و اتفاقات آن و زبان او زبان درد بهشمار می‌رود؛ «بیش و نگرش او در شعر بر اخلاق و عرفان که خاصّ اوست استوار است. زبان شعر او همدلی است. زبان درد است و درد در کائنات جاری و ساری و از ترکیبات وجودی هر کسی است» (شریفیان، ۱۳۸۸، ص. ۲۵).

امین‌پور در میان شاعران مقاومت و جنگ که عمدۀ شعرهای ایشان بر ابعاد حماسی و عرفانی جنگ مرکز بود، سروده‌هایی برخلاف جریان اصلی شعر مقاومت نوشت؛ شعرهای ضد کلیشه‌ای و متفاوت که چهرۀ تیره و دهشتناک جنگ را ترسیم می‌کرد و در زمرة اشعار ضد جنگ به حساب می‌آمد: «یکی از نمونه‌های شاخص شعر جنگ در شعر معاصر، «شعری برای جنگ» است سروده قیصر امین‌پور. شعری به یادماندنی و ماندگار و اثری درخشنان که در زمان خود بسیار پیش رو و سخت ضدکلیشه به حساب می‌آمد. ... این اثر به عنوان یک شاخص در میان آثار جنگ و ضد جنگ ادبیات انقلاب است» (داودی، ۱۳۹۵). نمونه‌های شعر ضد جنگ در آثار قیصر امین‌پور قابل توجه است؛ در مجموعه شعر دستور زبان عشق (۱۳۸۶)، در قطعهٔ شعر کوتاه «طرحی برای صلح»^(۳) می‌سراید: «شهیدی که بر خاک می‌خفت/ سرانگشت در خون خود می‌زد و می‌نوشت/ دو سه حرف بر سنگ»؛ «به امید پیروزی واقعی / نه در جنگ، / که بر جنگ!» (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۱۷). در همان دفتر شعر می‌نویسد: «شهیدی که بر خاک می‌خفت / چین در دلش گفت: / «اگر فتح این است / که دشمن شکست، / چرا همچنان دشمنی هست؟» (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۱۶)؛ یا در دفتر تنفس صبح (۱۳۶۳) در رباعی «قصۀ جنگ» می‌سراید: «موسیقی شهر بانگ «رودارود» است / خنیاگری آتش و رقص دود است / بر خاک خرابه‌ها بخوان قصۀ جنگ / از چشم عروسکی که خون آلود است» (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۴۴۱).

مجموعه شعرهای قیصر امین پور عبارت‌اند از: در کوچه آفتتاب (۱۳۶۳); تنفس صبح (۱۳۶۳); ظهر روز دهم (۱۳۶۵); مثل چشمه، مثل رود (۱۳۶۸); آینه‌های ناگهان (۱۳۷۲); به قول پرستو (۱۳۷۵); گل‌ها همه آفتاب‌گردانند (۱۳۸۰); دستور زبان عشق (۱۳۸۶).

ویلفرد ادوارد سالتر اوون^۱ مشهور به ویلفرد اوون متولد هجدهم مارس ۱۸۹۳ میلادی (برابر با اسفندماه ۱۲۷۱ خورشیدی) و کشته شده در جنگ جهانی اوّل به تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۱۸ میلادی (برابر با آبان ماه ۱۲۹۷ خورشیدی)، از شاعران طراز اوّل «شعر جنگ» در ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود. عمدۀ آثار ویلفرد اوون بعد از مرگ او به صورت مجموعه شعری واحد با عنوانی مختلفی چاپ شدند که برجسته‌ترین آنها کتاب شعرها (۱۹۲۰) است؛ کتاب مذکور را زیگفرید لورن ساسون^۲ (۱۸۸۶-۱۹۶۷) که خود نیز شاعر و سرباز جنگ جهانی بود، ویرایش کرد. ساسون خود نیز شعرهای درخشانی در باب جنگ نوشت و شعرهای او از حماسی و پُرپُر با مضامین مقاومت تا شعرهای ضد جنگ امتداد می‌یابد. لذا باید توجه داشت که شعر ضد جنگ نسبت به شعرهای شورانگیز ملی گرایانه سال‌های اوّل جنگ جهانی، متأخر اماً فراغی‌است.

«شعری برای جنگ» از دفتر تنفس صبح اثر قیصر امین پور و نیز شعر «چه شیرین است»^۳ از دفتر شعرها^۴ سروده ویلفرد اوون از مؤلفه‌های ناتورالیستی فراوانی برخوردار هستند آن‌چنان که بررسی و تحلیل این دو ما را با شاعران دو سرزمین مختلف و نگاه آنها به مقوله جنگ‌هایی با ماهیّت گوناگون آشنا می‌سازد. در ذیل ترجمه شعر ویلفرد اوون و در پی آن ابتدای «شعری برای جنگ» (به دلیل طولانی بودن متن شعر قیصر امین پور) می‌آید:

«Dulce et Decorum Est»

Bent double, like old beggars under sacks./Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,/Till on the haunting flares we turned our backs,/And towards our distant rest began to trudge/Men marched asleep. Many had lost their boots,/But limped on, blood-shod. All went

-
1. Wilfred Edward Salter Owen
 2. Siegfried Loraine Sasseon
 3. "Dulce et Decorum Est"
 4. Poems

lame; all blind;/Drunk with fatigue; deaf even to the hoots/Of gas-shells
dropping softly behind./Gas! GAS! Quick, boys! —An ecstasy of
fumbling/Fitting the clumsy helmets just in time,/But someone still was
yelling out and stumbling/And flound'ring like a man in fire or lime.—
/Dim through the misty panes and thick green light,/As under a green
sea, I saw him drowning./In all my dreams before my helpless sight,/He
plunges at me, guttering, choking, drowning./If in some smothering
dreams, you too could pace/Behind the wagon that we flung him
in,/And watch the white eyes writhing in his face,/His hanging face, like
a devil's sick of sin;/If you could hear, at every jolt, the blood/Come
gurgling from the froth-corrupted lungs,/Obscene as cancer, bitter as the
cud/Of vile, incurable sores on innocent tongues, —/My friend, you
would not tell with such high zest/To children ardent for some desperate
glory,/The old Lie: Dulce et decorum est/Pro patria mori.

«چه شیرین است!»

چونان دریوزگان پیر و معمری بر زیر کوله باری از خستگی / خمیده تا
زمین، با زانوان کج و معوج، سُرفه کنان چون عجوزگان عفریته / در میان
گل ولای، لعنت می فرستادیم و دشنام می گفتیم! / و هنگامی که منورها
در آسمان ظاهر شدند، به عقب بازگشیم / و با هزار زحمت بهسوی
اقامتگاه دور دستمان حرکت کردیم، / برخی در خواب راه می رفند و
برخی چکمه هاشان جا مانده بود! / لنگ لنگان، خون آلود؛ از پای افتاده و
کور و ضریر / سرمست و دیوانه از خستگی و تعب و کرب صدای
سوت بمب های شیمیایی، / گلوه هایی که آرام بر زمین می نشستند!
شیمیایی! شیمیایی! بجنید بچه ها! و آنگاه جنون جستجو! / تا بلکه
ماسک های بی قواره را درست در جای بگذاریم، / اما انگار یک نفر
فریاد می زد و تلو تلو می خورد / و گویی در میان آتش و آهک گذاخته
دست و پا می زد / و من او را دست و پازنان، از میان عبار شیشه ماسک
روی صورتم / در میان دریایی سبز و نوری تیره رنگ و لجنی می دیدم!
ناباورانه در برابر دیدگان بُهت زده ام / در حالی که فرومی رفت و آب
می شد، غرق گشت و خفه شد!

اگر می‌توانستی همچون ما، در رؤیایی جانکاه، قدم بگذاری / و پشت
همان واگنی که او را انداخته بودیم، روانه شوی / و به چشمان
از حدقه‌درآمدهاش بنگری / همان صورتی که آویزان گشته بود و هیئت
اهریمنی خسته از گناه را داشت، و اگر می‌توانستی صدای خونی را
که در هر تکان / غرِغره‌کنان از ریه‌های تکه‌اش فوران می‌شد،
 بشنوی، / کریه چون سرطان و تلخ چون نشخواری از رذالت و
زخم‌هایی سترگ بر زبانی معصوم! / ای گرامی دوست! هرگز این‌گونه
با شور و اشتیاق / به کودکان تشنۀ حقیقت و حماسه / آن دروغ قدیمی
را نمی‌گفتی: چه شیرین است جان افشارند در راه وطن (اوون،
۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

«شعری برای جنگ»

می‌خواهم / شعری برای جنگ بگویم / دیدم نمی‌شود / دیگر قلم زبان
دلم نیست / گفتم: / باید زمین گذاشت قلم‌ها را / دیگر سلاح سرد
سخن کارساز نیست / باید سلاح تیزتری برداشت / باید برای جنگ / از
لوله تفنگ بخوانم / سا واژه فشنگ- / می‌خواستم / شعری برای جنگ
بگویم / شعری برای شهر خودم -دزفول- / دیدم که لفظ ناخوش
موشک را / باید به کار برد / اما / موشک / زیبایی کلام مرا می‌کاست /
گفتم که بیت ناقص شعرم / از خانه‌های شهر که بهتر نیست / بگذار
شعر من هم / چون خانه‌های خاکی مردم / خُرد و خراب باشد و
خونآلود / باید که شعر خاکی و خونین گفت / باید که شعر خشم
بگویم / شعر فصیح فریاد / هرچند ناتمام- / گفتم: / در شهر ما /
دیوارها دوباره پُر از عکس لاله‌هاست / اینجا / وضعیت خطر گذرا
نیست / آثیر قرمز است که می‌نالد / تنها میان ساكت شب‌ها / بر خواب
ناتمام جسدها / خفّاش‌های وحشی دشمن / حتی ز نور روزنه بیزارند /
باید تمام پنجره‌ها را / با پرده‌های کور بپوشانیم / اینجا / دیوار هم / دیگر

پناه پشت کسی نیست/ کاین گور دیگری ست که استاده است/ در
انتظار شب/ دیگر ستارگان را/ حتی/ هیچ اعتماد نیست/ شاید
ستاره‌ها/ شبگردانی دشمن ما باشند... (امین‌پور، ۱۳۹۶، صص. ۳۸۹-۳۸۲).

۴. ۲. ناتورالیسم و تعریف آن

واژه ناتورالیسم با ریشه «натура» یا همان طبیعت^۱ اشاره به ابعاد بی‌رحم، خالص، مستقل و بی‌تفاوت طبیعت دارد. طبیعت گرایی در ادبیات و هنر از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است و در سیر خود در دنیای ادبیات، رویکردهای مختلفی به آن را می‌توان مشاهده کرد. بشر طی قرن‌های متمادی، از هزار و اندی سال پیش تاکنون، با طبیعت سه نوع پیوند را تجربه کرده است. در گذشته‌های دور، نگاه انسان به طبیعت از پایین به بالا بود، یعنی طبیعت و اشکال آن، اعم از جنگل، دریا، کوه، دشت، سنگ، باد، آب، آتش و... برای آدمی محل معنویت و الهام و گاهی معمماً بود. طبیعت، هم مفهومی آشنا و نزدیک داشت و هم مضمونی پیچیده و ناآشنا را به دوش می‌کشید. طبیعت برای انسان، حکم مادری را بازی می‌کرد که بشر همچون کودکی در دامان او می‌نشست و هم از او تغذیه می‌کرد و هم در او معنی و کشف را جستجو می‌نمود. کم کم با گذشت زمان و تغییر دوران، بشر پا به عصر پیشاصنعت^۲ گذاشت؛ دوره‌ای که رابطه انسان با طبیعت پایاپای و دو جانبه بود. هر دو دست دردست و به موازات هم گام بر می‌داشتند. این پیوندِ تناظری و دوسویه، هنوز در خود صمغِ دوستی، هم زلفی و احترام را داشت. به عبارت دیگر، طبیعت هنوز مقهور بشر نگشته بود. از عصر صنعت^۳ به بعد، انسان دست بالا را گرفت و بر طبیعت مسلط گشت.

۴. ۳. فلسفه ناتورالیسم

باید توجه داشت که طبیعت‌گرایی در فلسفه قدیم ناظر به ماده‌گرایی، لذت‌جویی و دنیادوستی بود (فورست^۴، ۱۳۷۵، ص. ۱۱). در یونان باستان، طبیعت با عنصر سرنوشت و جبر درآمیخته

1. nature

2. pre-industrial period

3. industrial period

4. Furst

شده بود به گونه‌ای که اکثر تراژدی‌های کلاسیک در بردارنده نیروی مافوق بشری و رازهای پنهان آن بودند و قهرمانان آن در تقابل با این نیروها چاره‌ای جز تسلیم و رضا نداشتند. آنچه در قرن نوزدهم، در اوج انقلاب صنعتی و دستاوردهای علمی آن ظهرور کرد، ناتورالیسم است که با رهبری امیل زولا^۱ فرانسوی (۱۸۴۰-۱۹۰۲)، بر نگاه تام و تمام به پدیده‌های طبیعی و عناصر نهفته در طبیعت تأکید داشت؛ آن دو عنصر مهم و کلیدی عبارت‌اند از محیط و وراثت؛ درواقع «اصل مهم علمی از نگاه زولا اعتقاد به جبر قطعی است» (حبيب، ۲۰۱۲، ص. ۱۷۲). دیدرو^۲ (۱۷۱۳-۱۷۸۴) نیز عقیده داشت «natoralist ها کسانی هستند که حرفه‌شان مشاهده دقیق طبیعت و یگانه آئین‌شان آئین طبیعت است» (به نقل از سید‌حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۳۹۵).

۴. ناتورالیسم و رئالیسم

ناتورالیسم از دل رئالیسم سر در برآورد و تشابه و تقارن موضوعی و مفهومی در هر دو منجر به تلقی یکسان این دو مکتب گشته است؛ اما در ناتورالیسم «تکیه بیشتر بر نشان دادن رشتی‌هاست و به این اعتبار مثلاً گوستاو فلوبه و صادق چوبک را هم ناتورالیست خوانده‌اند» (شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۹۸)؛ همچنین «لحن و زبان در آثار ناتورالیستی، معمولاً، عینی و دقیق است و شباهت زیادی به نوشته‌های علمی همچون زیست‌شناسی و گیاه‌شناسی دارد» (گالن، ۳، ۲۰۰۲، ص. ۲۰۶). رئالیسم عبارت است از نمایش بی‌چون‌وچرا و نیز مستقل واقعی و حوادث بدون آنکه در آن دخل و تصریفی شود. هنر رئالیسم در بی‌تفاوتی و در حاشیه قرار گرفتن نویسنده نهفته است. درواقع، نویسنده به سان فیلم‌برداری است که دوربین خود را گرفته و به ثبت و ضبط ساده محیط و اطراف خود می‌پردازد. ازین رو می‌توان گفت که رئالیسم پدر ناتورالیسم است و پیوند آنها به واسطه روش و رویکرد اصلی هر دو مکتب است. اما ناتورالیسم به ضبط ساده اشیاء و دنیای پیرامون بستنده نکرد و در انتخاب خود حساس و در روش کار خود دقیق‌تر عمل نمود. به عبارت دیگر، ناتورالیسم که از سویی فرزند علم و اندیشه علمی بود

1. Emile Zola

2. Didro

3. Galen

با رئالیسم فاصله گرفت تا علاوه بر عینیت‌گرایی^۱ (از نوع رئالیستی)، فرضیات زیست‌شناختی و فلسفی را نیز دنبال کند (فورست، ۱۳۷۵، ص. ۱۸).

۴.۵. تفاوت‌های ناتورالیسم با رئالیسم

همان‌طور که تأکید شد، رئالیست‌ها عکاس اجتماع و فیلم‌بردار واقعی پیرامون خود هستند. رئالیست زندگی را آن‌چنان‌که می‌بیند نشان می‌دهد، حال آنکه ناتورالیست انتخاب‌گر است و عنصر اختیار و اراده نقش پُررنگ‌تری را بازی می‌کند. این انتخاب اوست که وی را از یک مقلد صرف و نقاش بی‌اراده رهایی می‌بخشد، اگرچه در چارچوب انتخاب خود بی‌طرفانه، خونسرد و بدون همدردی عمل می‌کند؛ بنابراین «نویسنده ناتورالیست که به نحو مشتقانه و مبالغه‌آمیزی زشتی‌ها را تشریح می‌کند، قادر به همدردی با زشتی‌گرفتگان نیست» (ثروت، ۱۳۹۰، ص. ۱۸۰). رابطه علت و معلولی در نگاه رئالیسم رابطه‌ای اجتماعی و رفتاری است حال آنکه در آثار ناتورالیست‌ها این رابطه بر اساس پیوندهای ژنتیکی، جبری و محیطی استوار است. ناتورالیسم در شکل افراطی و تام خود تا آنجا پیش می‌رود که «انسان را حیوان بداند و او را تابع غراییز غیرمنطقی و شهوت حیوانی گرداند» (ساچکوف، ۱۳۶۲، ص. ۱۰).

۴.۶. اصول و ابزار ناتورالیسم

مهم‌ترین اصول و ابزار ناتورالیسم عبارت‌اند از: علم و روش علمی؛ جبرگرایی^۲؛ ضدیت با ارزش‌ها؛ تأثیر محیط؛ توصیف جزء‌به‌جزء و دقیق؛ زبان محاوره؛ بیان عربیان و بی‌پیرایه؛ نیروی محیط؛ نیروی وراثت و ژنتیک؛ شرایط غیرعادی؛ نمایش زشتی‌ها و فجایع (ثروت، ۱۳۹۰، صص. ۱۱۷-۱۶۶؛ شمیسا، ۱۳۹۳، صص. ۱۰۲-۱۰۱؛ حسینی، ۱۳۹۶، صص. ۱۱۴-۱۶۰).

فلسفه تجربه‌گرایی^۳ تأثیر شگفتی بر رویکردهای ناتورالیستی گذاشت؛ ازین‌رو امیل زولا و پیشروان این مکتب در صدد آن بودند تا ادبیات را با تجربه و مشاهده درآمیزند. زولا بشر و

-
1. objectivity
 2. Sachkov
 3. determinism
 4. empiricism philosophy

اجتماع وی را به ماشین یا بدنی زنده تشبیه می‌کرد و معتقد بود انسان‌ها بیمار صنعت و علم و پیشرفتهای آن هستند و در میان تب زندگی می‌کنند (ثروت، ۱۳۹۰، صص. ۱۶۱-۱۶۲).

۴. ۷. ناتورالیسم و ادبیات

همان‌گونه که تأکید شد، آب‌شور اصلی ناتورالیسم علم و اندیشه علمی بود. نوع ادبی مورد نظر ناتورالیست‌ها، عمدتاً، رمان و نثر است؛ اما این بدان معنا نیست که در دیگر انواع ادبی و امانته یا اینکه قلم‌فرسایی نکرده باشند. اگرچه زولا شعر را بی‌اهمیّت می‌دانست و اشعار استفان مالارمه (۱۸۴۲-۱۸۹۸) را چیش ساده و صرف کلمات بر می‌شمرد (شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۱۰۳)، اما اشعار فرانسوا کوپه (۱۸۴۲-۱۹۰۸) را در زمرة ادبیات ناتورالیستی به حساب می‌آورند (شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۱۰۳). از این‌رو می‌توان گفت شعر ناتورالیستی آن دسته اشعاری است که به موضوعات دردناک و تیره می‌پردازد و به شیوه‌ای دقیق و تشریحی حوادث را واکاوی و ارائه می‌نماید و عمدتاً از زبانی محاوره و بی‌پیرایه بهره می‌برد تا واماندگی و بیچارگی انسان را توصیف نماید. لازم به ذکر است که مکاتب ادبی را از منظر تاریخی و مکانی و نیز از منظر ابزاری، مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند؛ بدان معنا که در بررسی متون ادبی و شعری، کمتر به جنبه‌های تاریخی مکاتب توجه می‌شود. ابزار و اصول فکری و کلامی مکاتب و نیز روش‌های کاربردی آنها، وسیله‌ای است تا شاعران به خلق آثار نو در ادوار بعدی همت گمارند و متقدان ادبی نیز با بهره جستن از همان ابزار به نقد و بررسی آثار معاصر بپردازن.

۴. ۸. مؤلفه‌های ناتورالیسم در منتخب اشعار قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون

رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم و سمبولیسم به عنوان مکاتب ادبی، خاستگاه غربی دارند اما رویکردها و روش‌های به کار گرفته شده در این مکاتب به نظر مهم‌تر از آب‌شور تاریخی و مکانی آنها است. به عبارت دیگر، بررسی شاخصه‌های ناتورالیسم در منتخب شعر قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون تلاشی است در جهت نشان دادن کاربرد و کاربست مؤلفه‌های این مکتب در شعر جنگ و مقاومت و نیز واکاوی عناصر سازنده شعر ایشان در سایه واقع‌گرایی و حقیقت‌نمایی تُند و برند. ناتورالیسم بر اصالت حقیقت تأکید دارد لذا نمایش عُریان و تشریح جزء‌به‌جزء و قایع از مبانی اصلی آن به شمار می‌رود.

۴.۸. توصیف جزء‌به‌جزء

فلسفهٔ پوزیتیویستی اگوست کنت^۱ (۱۷۹۸-۱۸۵۸) بر پذیرش روش علمی و دقیق در تبیین رویدادها و مسائل پیرامون تأکید داشت (حسینی، ۱۳۹۶، ص. ۱۰۸)؛ ازین‌رو نویسنده‌گان و شاعران ناتورالیستی بهسان مورخان مشاهده‌گر حیات بشری قلمداد می‌شوند و ثبت عینی واقعی و دقت در آنچه به وقوع می‌پیوندد از اصول اولیهٔ مکتب فکری آنها به حساب می‌آید. انضباط علمی و نظم تجربی اساس‌نگرش این شاعران است و قیاس میان شیمی‌دان، زیست‌شناس و فیزیک‌دان با شاعر چیزی از ارزش ادبی آثار شاعران کم نمی‌کند.

«شعری برای جنگ» بی‌شک از برجسته‌ترین و مهم‌ترین اشعار قیصر امین‌پور در حوزهٔ شعر جنگ و مقاومت به‌شمار می‌رود؛ شعری طولانی، مفصل، دقیق و مشروح. شاعر از همان ابتدای شعر به تشریح یک‌به‌یک جنگ، موقعیت جغرافیایی آن، انسان‌های درگیر جنگ و اوصاف دشمن می‌پردازد. راوی، صراحتاً، به شهر دزفول و جنوب ایران و منطقهٔ جنگی اشاره و واقعی را موشکافانه و حکایت‌وار پیش می‌برد:

می خواستم / شعری برای جنگ بگویم / شعری برای شهر خودم-دزفول - (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۲).

در ادامه راوی به خانه‌های شهر اشاره کرده و خواننده را به بطن ماجرا و حادثه می‌برد:

گفتم که بیت ناقص شعرم / از خانه‌های شهر که بهتر نیست (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

و سپس به دیوار خانه‌ها اشاره کرده و یک‌به‌یک و جزء‌به‌جزء تصویر شهری جنگ‌زده را در برابر دیدگان خواننده قرار می‌دهد:

در شهر ما / دیوارها دوباره پُر از عکس لاله‌هاست (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

بی‌شک یکی از ابزارهای مهم در مکتب ناتورالیسم توصیف جزئیات به شکلی عینی است. شباهت عجیب و قابل توجه ایشان به نویسنده‌گان رئالیسم از همین جانشات می‌گیرد. قیصر

1. Comte

امین‌پور در سروده خود به واسطه ذکر جزئیاتی دقیق سعی داشته تا محیط، پس‌زمینه، ظاهر و احساسات محیطی خود را بیان کند و به خواننده و شنوندۀ خویش انتقال دهد. ایجاد احساسی واقع گرایانه از اصلی‌ترین اهداف شاعر به شمار می‌رود. علاوه بر این، موضوع جنگ از موضوعات جدی و مهم به شمار می‌رود و استفاده از ابزاری از این دست که بر عینیت گرایی و حقیقت نمایی^۱ تأکید دارند و با آن شاعر به سان مورخی چیره دست عمل می‌کند، هرگز تعجب برانگیز نیست؛ بنابراین تبادل و انتقال آگاهی و نمایش بی‌عیب و نقص و قایع در شعر امین‌پور کاملاً روشی و مشهود است. شاعر در ادامه دست خواننده را گرفته و از کوچه و پس‌کوچه‌های شهر به داخل خانه‌ها و وحشت درون آن می‌برد:

زن روی چرخ کوچک خیاطی / خاموش مانده است / اینجا سپور هر صبح / خاکستر عزیز
کسی را / همراه می‌برد (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۶).

و در ادامه ما را به درون سینه بازیگران این تراژدی برده و قلب آنها را می‌شکافد تا حکایت در جنگ و فجایع آن را گوشزد کند:

اما/ من از درون سینه خبر دارم / از خانه‌های خونین / از قصّه عروسک خون‌آلود / از انفجار
معز سری کوچک / بر بالشی که مملو رویاهاست / -رؤیای کودکانه شیرین - (امین‌پور، ۱۳۹۶،
صف. ۳۸۶-۳۸۷).

همان‌گونه که گفته شد در آثار ناتورالیستی این جزئیات هستند که خواننده را در بطن ماجرا و حقایقی تلخ و دهشت‌بار فرموده‌اند. خالق این چنین آثاری با توصل به اطلاعاتی بسیط و جزئی و با ایجاد حس اعتماد در خواننده، در صدد آشنا کردن وی با موضوعات گوناگون و شخصیت‌های درگیر در فضایی جبرآمیز هستند. گویی قانون ازیش تعیین شده‌ای بر سرتاسر طبیعت و محیط زندگانی انسان‌ها سایه افکنده است و برای انسان گریزی از این قوانین سرسخت و اجتناب ناپذیر نیست. قهرآمیز بودن جنگ و نمایش سربازانی که ناخواسته دست به تفنگ برده‌اند و به روی انسانی دیگر شلیک می‌کنند و بازیچه قضا و قدر شده‌اند، از موضوعات

1. verisimilitude

مورد علاقه ناتورالیست‌ها بوده است «به همین خاطر ناتورالیست‌ها به جبر علمی یا دترمینیسم اعتقاد آوردن» (ثروت، ۱۳۹۰، ص. ۱۶۲).

ویلفرد اوون همانند قیصر امین پور در قطعه «چه شیرین است» که از مهم‌ترین اشعار ضد جنگ در ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود، شقاوت‌ها و مرارت‌های جنگی خونین را به خواننده خود یادآوری می‌کند و با ذکری بسیط و روشن در صدد نشان دادن ابعاد مختلف آن است. شرح ماجرا با توصیف دقیق سربازانی شروع می‌شود که ناچار و بیچاره در میان گل‌ولای، راهی پُرفرازونشیبی را طی می‌کنند:

چونان دریوزگان پیر و معمری بر زیر کوله باری از خستگی / خمیده تا زمین، با زانوان
کچ و معوج، سُرفه کنان چون عجوزگان عفریته / در میان گل‌ولای، لعنت می‌فرستادیم و دشnam
می‌گفتیم (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

اوون سرودن شعر را با نگارش اشعار احساسی و رمان‌تیک شروع کرد. وی در جوانی سبک جان کیتس^۱ (۱۷۹۵-۱۸۲۱) و آلفرد لرد تنیسون^۲ (۱۸۰۹-۱۸۹۲) در شعر احساس گرا را می‌پسندید، اماً طولی نکشید که بعد از ملاقات با زیگفرید ساسون در سال ۱۹۱۹ و شرکت در جنگ و کسب تجربیات آن تحولی در شاعری وی پدید آمد (برگس^۳، ۱۹۹۹، ص. ۲۱۳). شعر جنگ اوون سرشار از مضامین خستگی، عجز، پوچی، وحشت و بهدرت شجاعت و ایثار است؛ اماً مهم‌ترین وجه شعری او رقت‌انگیزی^۴ است. خود او اذعان می‌کند: «دغدغه اصلی من شعر نیست. بلکه جنگ است و رقت‌انگیزی جنگ. شعری برآمده از رقت» (آلبرت^۵، ۲۰۰۵، ص. ۴۹۹)؛ نیز تفاوت اصلی شعر اوون با شعر ساسون در «به کارگیری انواع استفهام انکاری و توصیفات تلخ و زننده و انواع تلمیحاتِ ادبی و مذهبی است (چالدز^۶، ۱۹۹۹، ص. ۴۸).

1. John Keats

2. Alfred Lord Tennyson

3. Burgess

4. pity

5. Albert

6. Childs

توصیف اوون از صحنه بمباران شیمیایی در میدان جنگ یکی از بی‌نظیرترین و در عین حال رقت‌انگیزترین شعرهای جنگ به شمار می‌رود. شاعر به خوبی توانسته است متلاشی شدن سربازان را در جنگی خونین نشان دهد و به مدد واژگانی روشن و توصیفاتی آشکار توجه خواننده را به جبری خردکننده معطوف گرداند؛ از این‌رو در آثار شاعران جنگ به کمک زبانی مشروح می‌توان «متلاشی شدن تدریجی» فلان انسان یا فلان دستگاه یا فلان خانواده یا فلان جامعه^۱ را مشاهده کرد (به نقل از شمیسا، ۱۳۹۳، ص. ۱۰۱).

شیمیایی! شیمیایی! بجنید بچه‌ها! و آنگاه جنونِ جستجو!^۲ تا بلکه ماسک‌های بی‌قواره را درست در جای بگذاریم (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

شاعران جنگ درواقع خبرنگارانی هستند که از نزدیک شاهد گوش‌گوش واقع آن بوده‌اند و با سبکی به‌اصطلاح «ژورنالیستی» وقایع و حوادث را ثبت و ضبط کرده‌اند. اوون نسخه نخست شعر خود را در اکتبر سال ۱۹۱۷ هنگامی که در بیمارستان کریک لوکارت ادینبرگ به سر می‌برد، نگاشت (بلوم، ۲۰۰۲، ص. ۱۴). در نامه‌ای برای مادرش سوزان اوون، وی تأکید دارد که این قطعه یک «شعر شیمیایی»^۳ است (بلوم، ۲۰۰۲، ص. ۱۵). عنوان اثر عبارتی برگرفته از هوراس^۴ شاعر نامدار روم باستان است که می‌گوید: «چه شیرین و شورانگیز است در راه وطن کشته شدن و جان افšاندن! شیرین و شورانگیز!»^۵ (بلوم، ۲۰۰۲، ص. ۱۵)؛ لذا اوون در این شعر صرفاً پُرشی از جنگ را به نمایش نگذاشته است بلکه هدفی بالاتر دارد و آن مقابله با پدیده جنگ و خونریزی و توصیف ابعاد زشت و زنده آن است. در بند پایانی شعر و در انتهای آن، هجو تند و جانکاه شاعر در نقل قولی از هوراس ناگهان خواننده را دچار بُهت و حیرت کرده، تمامی آن شعارهای خوب و شیرین را تلخ و زنده جلوه می‌دهد:

اگر می‌توانستی همچون ما، در رؤیایی جانکاه، قدم بگذاری / و پشت همان واگنی که او را انداخته بودیم، روانه شوی ... هرگز این‌گونه با شور و اشتیاق / به کودکان تشنۀ حقیقت و

1. Bloom

2. Gas Poem

3. Horace

4. It is sweet and meet to die for one's country. Sweet! And Decorous!

حمسه/ آن دروغ قدیمی را نمی‌گفتی: چه شیرین است جان افشارند در راه وطن! (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

۴.۸.۲. زبان محاوره

باید توجه داشت که شخصیت‌های آثار ناتورالیستی، عمدها مردم ساده و معمولی و قهرمانان آنها نیز از میان کوچه و بزرگ هستند. نویسنندگان این سبک سراغ طبقات بالای اجتماعی، قدرتمندان، صاحبان مقام و منصب نمی‌روند؛ بنابراین، به موازی همین شخصیت‌ها، زبان شعری آنها نیز ساده و معمولی و به دور از صنایع پیچیده کلامی و بلاغی می‌گردد. درواقع، حضور همین شخصیت‌های عادی اجتماع است که نوشه‌های ایشان را ساده و بی‌تكلف می‌کند، از این‌رو جملات رسمی، مطاطن و پیچیده در اشعار آنها بسیار کم دیده می‌شود. علاوه براین، موضوع آثار ایشان ایجاب می‌کند که سراغ انسان‌های محروم، حاشیه‌نشین، فقیر و ضعیف اجتماع بروند؛ شخصیت‌هایی که زبان آنها به اجتماع و بطن آن نزدیک تر است و حوادث آن ملموس‌تر. «شعری برای جنگ» همچنان که عنوان آن نشان می‌دهد، ساده، بی‌پیرایه و با زبانی محاوره‌ای است. شعر ابتدابه‌ساکن شروع می‌شود و گویی دیالوگ‌گونه و خطاب به شنونده‌ای آماده و منتظر است:

می‌خواستم / شعری برای جنگ بگویم (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۲).

یادآوری این نکته و تکرار این عبارت در گام بعدی شعر، ظرفیت محاوره‌ای آن را بیشتر می‌کند و بر سادگی کلام آن می‌افزاید:

باید که شعری خاکی و خونین گفت (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

علاوه براین، مکث‌هایی که شاعر به واسطه فاصله و نوع سطربندی که در طول شعر استفاده کرده است، زبان شعر را هر چه بیشتر محاوره‌ای و مکالمه‌ای کرده است. کاربرد تکوازه‌ها در برخی سطور نیز در همین راستاست:

اینجا / هر شام خامشانه به خود گفته‌ایم: شاید / این شام، شام آخر ما باشد (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۵).

شاعر در جای دیگر شعر به شکلی کاملاً ساده و به دور از هرگونه آرایه‌های پیچیده ادبی می‌گوید:

باور کنید / من با دو چشم مات خودم دیدم / که کودکی ز ترس خطر تند می‌دوید / اما سری نداشت (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۷).

ویلفرد اوون در قطعه «چه شیرین است» نیز با زبانی بی‌پیرایه و بدون تکلف به صحنه‌آرایی جنگی نه‌چندان ساده و پیش‌پافتاده پرداخته است. جنگ در ذات خود پیچیده و مرموز است اما شاعر با زبانی ساده و ملموس آن را در برابر دیدگان خواننده قرار داده است. از این رو این قطعه شعر «در سال‌های جنگ جهانی اول از بهترین اشعار جنگ در ادبیات جهان به شمار می‌رفت» (کوتبرتسن، ۲۰۱۱، ص. ۱۶۳):

برخی در خواب راه می‌رفتند و برخی چکمه هاشان جا مانده بود! / لنگ لنگان، خون آلود؛
از پای افتاده و کور و ضریر / سرمست و دیوانه از خستگی و تعب و کرب صدای سوتِ
بمب‌های شیمیایی (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

شخصیت‌های اصلی شعر کسی نیستند جز سربازانی خسته و مغلوب که سرفه‌کنان در میان گل‌ولای ناگهان با بمباران شیمیایی رویرو می‌شوند. از این‌رو به نظر می‌آید که قهرمانان این شعر سربازان ساده و بی‌گناهی هستند که مقهور سرنوشتی شوم در میدان خون و آتش گرفتار گشته‌اند. همان‌گونه که تأکید شد شخصیت‌های اصلی آثار ناتورالیستی از طبقات عادی اجتماعی و در زمرة انسان‌های معمولی آن می‌باشند. درواقع، قهرمانان به ضدقهرمانانی مبدل می‌شوند که قرار نیست آمال نهفته و آرزوهای دست‌نیافتنی خوانندگان خود را برآورده سازند:

اما انگار یک نفر فریاد می‌زد و تلوتلو می‌خورد / و گویی در میان آتش و آهک گُداخته
دست‌وپا می‌زد (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

بی‌گمان تأثیری که اوون بر شعر جنگ در ادبیات انگلستان گذاشت ناشی از زبانی ساده و محاوره‌ای بود که توانست مخاطب خود را مجدوب شعر خویش گرداند. زبان محاوره‌ای زبانی

است که به طبیعت نزدیک تر است و این نوع زبانی توانسته در خدمت نویسنده‌گان ناتورالیستی قرار گیرد تا بر نگاه طبیعت‌گرایانه خود صحّه گذارند «نگرشی که هر آنچه هست را بخشناسی از طبیعت می‌انگارد و تشریح آن را نیز به کمک علل طبیعی و مادی می‌داند نه به واسطه علل و منشأ فرازمینی، ماورائی یا دست‌نیافتنی» (کادن، ۱۹۸۴، ص. ۴۱۶)؛ بنابراین، در آثار ناتورالیستی به کمک زبانی ساده و بی‌تكلف تلاش شده است تا از علل ماورائی و مافوق طبیعی فاصله گرفته شود و هر چه بیشتر به واقعیات ملموس و محدود نزدیک‌تر گردد:

و من او را دست‌وپازنان، از میان غُبار شیشهٔ ماسکِ روی صورتم / در میان دریایی سبز و نوری تیره‌رنگ و لجنی می‌دیدم! (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

۴. ۸. ۳. خشونت زبانی

از ویژگی‌های زبانی در شعر ناتورالیست، زبانی خشن، تند، بُرنده و همراه با تنافرآوازی و خشونت زبانی است. تنافرآوازی^۱ یکی از فنون بلاغی رایج در این گونهٔ شعری به شمار می‌رود. اگر به موضوعات شعر ایشان نظر افکنیم متوجهٔ خواهیم شد به کارگیری این گونهٔ زبانی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل انکار است؛ موضوعات جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و گرسنگی موضوعاتی نیستند که در آن زبانی لطیف، نازک و نغمه‌گون جواب‌گو باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم میان صورت و محتوا یا آوا و القاء تطابق و توازنی برقرار سازیم تا شعر به مقصد نهایی خود نزدیک تر شود و در عین حال زیبایی درونی خود را نیز حفظ نماید، چاره‌ای جز به کارگیری چنین زبانی در نوشته‌های تلخ ناتورالیسم وجود ندارد.

برخی محققان برآنند که «علت تنافر در شعر گاه عدم مهارت شاعر است، اماً اغلب تنافر به عمد از سوی شاعر اعمال می‌شود تا تأثیر خاص (و معمولاً خنده‌آور) بر جا نهد» (داد، ۱۳۷۵، ص. ۸۹). در شعر جنگ علت، کاملاً روش‌ن است و آن چیزی نیست جز القای خشونت جنگ و وحشت ذاتی آن در ضرب‌آهنگی تیره و تلخ؛ امین‌پور در قطعه «آهنگ ناگزیر» می‌نویسد: «- اماً چرا/ آهنگ شعرهایت تیره/ و رنگشان/ تلخ است؟» (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۲۲). ضمناً

1. Cuddon

2. cacophony

به کارگیری زبانی خشن در تضاد با زبان محاوره‌ای نیست و این دو می‌توانند هم‌زمان در متن به کار گرفته شوند. اگر به برخی ترکیباتی که در شعر امین‌پور به کاررفته است دقّت کنیم، به کاربرد این زبان در شعر وی و نیز خشونتی که در برخی صدایها و کلمات و همنشینی میان آنها وجود دارد، پی خواهیم برد: سلاح تیزتر؛ لولهٔ تفنگ؛ لفظ ناخوشِ موشک؛ خُرد و خراب و خون‌الود؛ شعر خاکی و خونین؛ آژیر قرمز؛ خواب ناتمامِ جسدها؛ خفّاش‌های وحشی دشمن؛ پرده‌های کور؛ موقع منفور؛ عفریت مرگ؛ بارهای گل و سنگ؛ گورهای تنگ؛ عروسک خون‌الود؛ انفجار مغز؛ و چشم‌های سُرخ و هراسان. شاعر در همان سطرهای اولیهٔ شعر صراحتاً می‌گوید:

دیدم که لفظ ناخوشِ موشک را / باید به کار برد / اما / موشک / زیبایی کلام مرا می‌کاست (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

و در ادامه گرچه با زبانی سلیس و روان امّا با واژگانی خشن و با بار معنایی و دلالت منفی می‌نویسد:

اینجا / وضعیت خطر گذرا نیست / آژیر قرمز است که می‌نالد / تنها میان ساكت شب‌ها / بر خواب ناتمامِ جسدها / خفّاش‌های وحشی دشمن / حتی ز نور روزنه بیزارند (امین‌پور، ۱۳۹۶، صص. ۳۸۵-۳۸۴).

نکته قابل توجه دیگر، ساختار و پیکرۀ بُریده‌بُریده «شعری برای جنگ» است که تداعی‌کننده بغضی گرفته و نفس‌نفس‌زدن‌های پی‌درپی را وی است. امین‌پور از ابتدای شعر تا انتهای آن گویی بغضی را ترکانده است و سطرهای کوتاه‌وبلند شعر که حاشیه‌های غیر همسانی دارند، همگی نشان‌دهندهٔ بیانی محاوره‌ای همراه با خشم و عصبانیت است:

باید که شعر خاکی و خونین گفت / باید که شعر خشم بگویم / شعر فصیح فریاد / هرچند ناتمام - (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

شعر جنگ و مقاومت با به کارگیری صحنه‌های دهشت‌آورِ جنگ و ترسیم ترس و وحشت آن، لاجرم از زبانی بهره می‌جوید که در نمایش و شبیه‌سازی آن وحشت بتواند به بهترین شکل

ممکن عمل کند. خشونت زبانی و کاربرد زبانی سترگ و زمخت در جای جای شعرِ شاعران جنگ امری طبیعی و گریزناپذیر است. ویلفرد اوون نیز با بهره‌گیری از چنین زبانی به خوبی توانسته رسالت خود را در قامت شاعر جنگ نشان دهد. نگاهی به انتخاب واژگان وی در قطعه شعر «چه شیرین است» حکایت از خشونت زبانی و تنافرآوایی در جای جای آن دارد. برخی از واژگان به کارگرفته شده توسط شاعر گواه بر این مدعای است:

all Old beggars (دریوزگان پیر و معمر)؛ hags (عجوزگان عفریت)؛
 eyes clumsy helmets (کور و ضریر)؛ blind
 devil's sick of sin writhing in his face (چشمان از حدقه‌درآمده)؛
 gargling from the froth-corrupted (هیئتِ اهریمنی خسته‌از گناه)؛ lungs
 obscene as cancer (غُرغُرمه‌کنان از ریه‌های تکه‌تکه‌اش)؛
 چون سرطان)؛ bitter as the cud of vile (تلخ چون نشخواری از رذالت)
 (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

تنافرآوایی از جمله ابزارهای شناخته‌شده‌ای است که شاعران از آن برای القای خشونت، ترس، لکن، رکود و درماندگی بهره جسته‌اند. شاعران فراخور موضوع و مضمون شعر خود توانسته‌اند چنین احساساتی را در خواننده خویش برانگیزانند؛ به عنوان مثال رابت براونینگ^۱ (۱۸۱۲-۱۸۸۹) در شعر «نیلیک خال مخالفی» به کمک تنافرآوایی تمسخر را هدف گرفته است، یا توماس هارדי^۲ (۱۸۴۰-۱۹۲۸) در قطعه‌ای به نام «من در تنبیس» سرسختی را به نمایش گذاشته است و سیلویا پلات^۳ (۱۹۳۲-۱۹۶۳) در شعری با نام «بابا» گرفتگی فک و لکن را القاء می‌کند (ایبرمز^۴، ۲۰۰۹، ص. ۱۰۵). اوون نیز با واژگانی صریح و بُرندۀ، وحشت جنگ، خشونت، ترس، مرگ و درماندگی را در قطعه شعر «چه شیرین است» هدف گرفته است؛ ترکیبات و عبارات او به خوبی سختی و مشقت سربازان میدان جنگ و درماندگی آنها را به تصویر کشیده است:

-
1. Robert Browning
 2. Thomas Hardy
 3. Sylvia Plath
 4. Abrams

اگر می توانستی همچون ما، در رؤیایی جانکاه، قدم بگذاری / و پشت همان واگنی که او را
انداخته بودیم، روانه شوی / و به چشمان از حدقه درآمده اش بنگری / همان صورتی که آویزان
گشته بود و هیئت اهریمنی خسته از گناه را داشت ... کریه چون سرطان و تلخ چون نشخواری
از رذالت و زخم‌هایی سترگ بر زبانی معصوم! (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

۴.۸. توصیف فجایع و زشتی‌ها

ارسطو در کتاب فن شعر هنگامی که به موضوع تراژدی و اجزای آن می‌رسد و سخن از
برانگیختن احساسات ترس و شفقت^۱ در تماشاچیان می‌کند، چنین می‌گوید: «در حقیقت طرح
داستان باید چنان ترکیب شود که حتی بدون دیدن وقوع حوادث در نمایش، کسی که فقط
شرح آنها را می‌شنود، از آن وقایع وجودش سرشار از ترس و شفقت گردد» (به نقل از دیچز^۲،
۱۳۷۳، ص. ۷۴). نشان دادن خونریزی و ترسیم آن بر صحنه نمایش در برابر دیدگان
تماشاچیان از نگاه ارسطو مذموم و ناپسندیده است؛ بهتر است حوادثی از این‌دست، گزارش
شوند.

على رغم تعاريف و تبيين انواع ادبی به بهترین شکل ممكن توسيط ارسطو، بسياري از
نويسندگان و شاعران، نظریه‌ها و احکام ادبی وی را در سده‌های بعدی عملی نکردند. برای
مثال، ویلیام شکسپیر^۳ (۱۵۶۴-۱۶۱۶) در تراژدی‌های معروف خود نه وحدت زمان و مکان
ارسطویی را دنبال کرد و نه از نمایش صحنه‌های خشن و خونآلود در تئاتر خود ابایی داشت.
نویسنده‌گان ناتورالیست نیز فارغ از توصیه‌های ارسطو، بی‌محابا از زشتی‌ها و فجایع اجتماعی
سخن به میان آوردند؛ لذا بیانی صریح، آشکار و بی‌ملاحظه در زمرة ابزار ناتورالیستی به حساب
می‌آید.

«شعری برای جنگ» نیز از این قاعده مستثنی نیست. فارغ از صحنه‌های حماسی و
عرفانی جنگ که همواره مورد توجه شاعران و گزارشگران آن بوده است، این جنبه از شعر
جنگ نیز مهم به نظر می‌رسد. اگر بپذیریم که آثار شاعران و نویسنده‌گان همواره آینه‌ای از

1. pity and fear

2. David Daiches

3. William Shakespeare

روزگار و حوادث آن هستند، ناگزیر باید پذیرفت که آثار ایشان لزوماً همیشه شرح زیبایی و طراوت زندگانی نیست و باید خود را برای رویارویی با حقایق تلخ آن نیز آماده ساخت؛ بنابراین در جای جای شعر امینپور فجایع جنگی را شاهد هستیم که شاعر آشکارا و بی‌پرده از آن سخن گفته است:

اینجا/ وضعیت خطر گذرا نیست/ آژیر قرمز است که می‌نالد (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۳).

باید تمام پنجره‌ها را/ با پرده‌های کور پوشانیم (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۴).

شاید/ این شام، شام آخر ما باشد (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۵).

اینجا/ گاهی سر بُریده مردی را/ تنها/ باید ز بام دور بیاریم/ تا در میان گور بخوابانیم (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۶).

اما/ من از درون سینه خبر دارم/ از خانه‌های خونین/ از قصّه عروسک خون‌آلود/ از انفجار مغز سری کوچک/ بر بالشی که مملو رؤیاهاست (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۶-۳۸۷).

مردی به روی جوی خیابان/ خم بود/ با چشم‌های سرخ و هراسان/ دنبال دست دیگر می‌گشت (امین‌پور، ۱۳۹۶، ص. ۳۸۷).

ویلفرد اوون نیز در شعر «چه شیرین است» یک به یک فجایع جنگی خانمان‌سوز و جهانگیر را نشان می‌دهد؛ جنگی که قبایان آن سربازان خسته و ناتوانی هستند که چاره‌ای جز رویارویی با دژخیم مرگ و عفریت وحشت را ندارند. ترسیم بمباران شیمیایی و صحنه‌های ترس آور آن توسط شاعر که خود جنگ را به خوبی تجربه کرده است، در آن زمان بازتاب قابل توجهی در جامعه انگلستان داشته است؛ به عبارت دیگر، «اوون با توصیفات تکان‌دهنده خود تمامی تصوّرات قهرمانانه و حماسی جنگ را در ذهن مردم بریتانیا زیرورو کرد» (برسلر، ۲۰۰۷، ص. ۲۳۲). وی در این شعر تجربه‌ای تلخ و ناخواهایند را به اشتراک می‌گذارد که طی آن سربازی در آتش و آهک می‌گدازد:

اما انگار یک نفر فریاد می‌زد و تلوتلو می‌خورد / و گویی در میانِ آتش و آهکِ گُداخته دست و پا
می‌زد (اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

ناباورانه در برابر دیدگان بهت‌زدهام / در حالی که فرومی‌رفت و آب می‌شد، غرق گشت و خفه شد
(اوون، ۱۹۸۳، ص. ۱۰۳۷).

برخلاف مکاتب فکری و ادبی سمبولیسم و رمانتیسم که در آن تخیل و احساسات نقش پُررنگ‌تری نسبت به حقایق و واقعیات دارند، در رئالیسم و ناتورالیسم برجسته‌سازی و بازتاب اتفاقات و وقایع پیرامون، مهم و اساسی است؛ «شاعر رمانیک شاعر خلسله‌ها و سرمستی‌های عارفانه است. شاعری با قدرت ذهنی فرازمنی که رؤیاهای و خواب‌هایش سرشار از الهامات آسمانی است» (ذوالفقارخانی، ۱۳۹۳، ص. ۱۳). درواقع «رمانتیسم واکنشی بود در برابر عقلانیت فلسفی و صنعتی که جدایی انسان از طبیعت را به بار آورده بود» (وا، ۲۰۰۷، ص. ۵۴۰). شاعران و نویسنده‌گان ناتورالیست قصد پناه بردن به دنیای ذهنی و «برج عاج»^۱ را ندارند. زندگانی از نگاه ایشان مجموعه‌ای از حوادث گریزنای‌پذیر و مقهورکننده است که آدمی را در میدان سرنوشت با دو غول وراثت و محیط تنها گذاشته است. وراثتی که از دایره اختیار و اراده آدمی برون است و محیطی که پیوسته تأثیرگذار است و اجتناب‌نای‌پذیر.

«چه شیرین است» به‌واقع مرثیه‌ای است بر سرنوشت بشر بعد از سده نوزدهم میلادی و انقلاب صنعتی که غرب بدان می‌بالید. ظهور جنگ‌های جهانی اول و دوم و سرعت گرفتن ماشین کشتار جمعی و خونریزی از نتایج تمدن و فرهنگ تجربه‌گرایی، مادی‌گرایی و راحت طلبی طبقه بورژوا بود؛ لذا شاعران مدرنیستی مانند تی. اس. الیوت^۲ (۱۸۸۸-۱۹۶۵) نسبت به این سرنوشت موهم و تمدن سترون ساكت نماندند و با خلق آثاری بدیع و آشکار در صدد نشان دادن شکست و ناکارآمدی نظام غرب و وعده‌های پوچ آن شدند. منظمه

1. Waugh

2. Ivory Tower

3. T. S. Eliot

سرزمین سترون^۱ (۱۹۲۲) سروده‌تی. اس. الیوت مانند سروده ویلفرد اوون ترسیمی از ترس‌ها، وحشت، فجایع و ناکامی انسان قرن بیستم و تمدن خشک و بایر غرب است.

۵. بحث و نتیجه‌گیری

جنگ به عنوان یک رویداد فاجعه‌بار انسانی اگرچه ماهیتاً مطروح، سبعانه و ضدآرزوی تلقی می‌شود، اما در دنیای ادبیات بازتابی چند سویه و گاه متفاوت داشته است. نگرش شاعران و نویسنده‌گان جهان در مقام خالق آثار ادبی نسبت به مقوله جنگ یکسان نبوده و به‌تبع آن سبک‌ها و انواع ادبی متاثر از این رویداد به شکل‌های متفاوتی رخ نموده است؛ این تفاوت نگاه به‌ویژه در بررسی تطبیقی شعر جنگ ایران و غرب برجسته‌تر و معنadar به نظر می‌آید. دلیل این تفاوت آشکار را می‌باید در مباحث مربوط به جهان‌بینی و ایدئولوژی، بستر تاریخی و واقعیت‌های عینی جامعه‌ای بازجست که در آن جنگ رخ داده است و در پی آن ادبیات مرتبط با جنگ پدید آمده است. آنچه از آن به عنوان واقعیت‌های عینی و تاریخی یاد می‌کنیم، زمینه‌هایی است که جنگ را سبب شده است.

یکی از پژوهشگران این حوزه در کتاب بررسی تطبیقی موضوعات پایداری این موضوع را تشریح و به این نکته اشاره می‌کند که به «جنگ معمولاً از دو منظر نگریسته می‌شود: عادلانه و ناعدلانه؛ طبعاً ادب شکل‌گرفته در حوزه یک جنگ دو وجه دارد: یا ادب مقاومت، پایداری و حماسه است یا ادب جنگ» (کاکایی، ۱۳۸۰، ص. ۹). این حقیقت، کلیدی‌ترین تفاوت شعر جنگ ایران و غرب به شمار می‌رود. علاوه‌بر این پیرنگ‌های باورهای دینی و مذهبی که در پس شعر دفاع مقدس وجود دارد (شیرشاهی، ۱۳۹۰، ص. ۸۷) و به جنگ هاله‌ای مقدس می‌دهد، تفاوت آشکار دیگری بین این دو ادبیات محسوب می‌شود. این در حالی است که شعر جنگ اروپا عمدهاً شعر ضد جنگ است: «شاعران و نویسنده‌گان [اروپایی] بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم قلم به دست گرفتند و زشتی‌های جنگ و پیامدهای شوم آن را به جهانیان عرضه کردند» (حسینی، ۱۳۸۱، ص. ۱۴)؛ هرچند شاعرانی با طبعی حماسی و ارزشی، مانند رابرت

1. *The Waste Land*

بروک^۱ (۱۸۷۸-۱۹۵۳) و یا زیگفرید ساسون (در اشعار نخستین خود)، مضامین آرمانی مقاومت را ترسیم نمودند.

«شعری برای جنگ»، قیصر امین‌پور و «چه شیرین است» نوشته ویلفرد اوون نمونه‌های شاخصی از شعر و ادبیات جنگ و مقاومت با رگه‌های پُررنگ ناتورالیستی می‌باشند. نمایش صحنه‌های جنگ، در هر کدام متفاوت بود. در سروده امین‌پور شهر و مردمان درگیر جنگ نشان داده شده است و در شعر اوون میدان نبرد و خط مقدم آن. هر دو اثر به خوبی توانسته‌اند با بهره گیری از ابزار و لوازم ناتورالیسم ابعاد مختلف جنگ و جزئیات آن را گزارش دهند. مؤلفه‌های مختلفی در مکتب ناتورالیسم حضور دارند اما مهم‌ترین آنها تا آنجا که می‌توانست به شعر جنگ مرتبط باشد در این پژوهش بررسی شد: توصیف جزء‌به‌جزء، زبان محاوره، خشونت زبانی و توصیف فجایع و زشتی‌ها. بی‌شک ادبیات جنگ و مقاومت، سرشار از رگه‌های ناتورالیستی است زیرا موضوع «جنگ» موضوع مورد علاقه این مکتب و نگرش فکری آن است و پژوهش‌های مختلف در این حوزه می‌تواند راه‌گشا و زمینه آشنایی خوانندگان با مکاتب ادبی جهان و ایران را فراهم سازد.

کتاب‌نامه

- امین‌پور، ق. (۱۳۹۶). مجموعه کامل اشعار. انتشارات مروارید.
- باقری، ت.، و فاطمه توکلی (۱۳۹۴). قیصر امین‌پور، شاعر منتقد. نشریه ادبیات پایداری، ۷(۱۲)، ۴۵-۶۰.
<https://doi.org/10.22103/jrl.2015.1008>
- ثروت، م. (۱۳۹۰). آشنایی با مکتب‌های ادبی. سخن.
- جاویدشاد، م.، و غ. برجساز (۱۳۹۶). از ایده‌آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله‌ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم. دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس، ۱(۱)، ۴۳-۵۴.
<https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453800.1396.1.1.4.6>
- حسینی، ح. (۱۳۸۱). گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس. نشر سوره مهر.
- حسینی، م. (۱۳۹۶). مکتب‌های ادبی جهان. انتشارات فاطمی.

1. Robert Brooke

خادمی ک. و مهدی و نسیم حسن پور ایلالی (۱۳۹۷). بررسی جلوه های ناتورالیسم در ادبیات داستانی جنگ (مورد پژوهی: احمد دهقان). *نشریه ادبیات پایداری*, ۱۰، ۱۲۱-۱۴۸.

<https://doi.org/10.22103/jrl.2018.2118>

داد، س. (۱۳۷۵). فرهنگ اصطلاحات ادبی (واژه‌نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توصیفی). انتشارات مروارید.

داودی، ع. (۱۳۹۵). شعر ضدجنگ و قیصر امینپور، یادداشتی از علی داودی.

دیچز، د. (۱۳۷۳). شیوه‌های تقدیمی (م. صدقیانی و غ. ح. یوسفی، مترجمان). انتشارات علمی. (تاریخ نشر نسخه اصلی ۱۹۵۴)

ذوالفارخارانی، م. (۱۳۹۳). مکتب رمانیسم: با برگزیده‌ای از برترین اشعار رمانیسم انگلستان. انتشارات آهنگ قلم.

روشنفکر، ک. و ح. قبادی (۱۳۹۲). نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری. *فنون ادبی*, ۱(۵)، ۳۵-۵۲.

<https://dorl.net/dor/20.1001.1.20088027.1392.5.1.5.8>

ساقچکوف، ب. (۱۳۶۲). تاریخ رئالیسم (م. ت. فرامرزی، مترجم). نشر تندر. (تاریخ نشر نسخه اصلی ۱۹۷۳)

سارتر، ژ. پ. (۱۳۵۶). ادبیات چیست؟ (ا. نجفی، مترجم). نشر زمان. (تاریخ نشر نسخه اصلی ۱۹۴۷) سنگری، م. ر. (۱۳۸۱). ادبیات مقاومت. *فصلنامه شعر*, ۳۹، ۲۲-۳۶.

سیدحسینی، ر. (۱۳۸۱). مکتب‌های ادبی. انتشارات نگاه.

شريفيان، م.، و س. صادقي (۱۳۸۸). عشق به انسان، وطن و مقاومت در شعر قیصر امینپور. *پژوهشنامه*

ادب غنایی, ۷(۱۳)، ۲۳-۳۸. <https://doi.org/10.22111/JLLR.2009.930>

شمیسا، س. (۱۳۹۳). مکتب‌های ادبی. نشر قطره.

شیرشاهی، ا. (۱۳۹۰). تحلیل و بررسی شعر مقاومت و دفاع مقدس. نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

فورست، ل.، و پ. اسکرین (۱۳۷۵). ناتورالیسم (ح. افشار، مترجم). نشر مرکز. (تاریخ نشر نسخه اصلی ۱۹۷۱)

فیاض بخش، پ. (۱۳۸۱). بررسی موضوعات، مضامین و قالب‌های شعر جنگ. *فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی*, ۱، ۱۱۳-۱۲۸.

کاکایی، ع. (۱۳۸۰). بررسی تطبیقی موضوعات ادبیات پایداری در شعر ایران و جهان. نشر پالیزان.

میرصادقی، ج.، و م. میرصادقی (۱۳۷۷). واژه‌نامه هنر داستان نویسی: فرهنگ تفصیلی اصطلاح‌های ادبیات داستانی. نشر مهناز.

نظرچوب مسجدی، م. (۱۳۹۲). پیوند حماسه و عرفان در اشعار قیصر امین‌پور. نشریه ادبیات پایداری، سال، ۴(۸)، ۲۲۱-۲۳۶.

<https://doi.org/10.22103/jrl.2014.617>

- Abrams, M. H. (2009). *A glossary of literary terms*. Wadsworth.
- Albert, E. (2005). *History of English literature*. Oxford University Press.
- Allison, A. W. (1983). *The Norton anthology of poetry*. W. W. Norton & Company.
- Bloom, H. (2002). *Poets of world war I: Wilfred Owen and Isaac Rosenberg*. Chelsea House Publishers.
- Bressler, C. E. (2007). *Literary criticism: An introduction to theory and practice*. Pearson Prentice Hall.
- Burgess, A. (1999). *English literature*. Longman.
- Childs, P. (1999). *The twentieth century in poetry*. Routledge.
- Cuddon, J. A. (1984). *A dictionary of literary terms*. Penguin Books.
- Cuthbertson, G. (2011). *Wilfred Owen*. Yale University Press.
- Galen, D. (2002). *Literary movements* (Vol. 2). Gale Cengage Learning.
- Habib, M. A. R. (2012). *Literary criticism: From Plato to the present*. Wiley-Blackwell.
- Hosseini, H. (2003). *Gozideh-ye she'r-e jang va defā-e moqaddas* [Selected poems of war and sacred defense]. Soreh-e Mehr Publishing.
- Jost, F. (1974). *Introduction to comparative literature*. Pegasus.
- Kakaei, A. (2001). *Barrasi-ye tatbighi-ye mowzoo'āt-e adabiyāt-e pāydāri dar she'r-e Irān va jahān* [A comparative study of themes of sustainability in Iranian and world poetry literature]. Palizan Publishing.
- Owen, W. (1920). Poems (S. Sassoon, Ed.). Chatto & Windus.
- Shirshahi, A. (2012). *Tahlil va barrasi-ye she'r-e moqavamat va defa'-e moqaddas* [Analyzing and examining the poetry of resistance and sacred defense]. Publishing Center of Islamic Revolution Documents.
- Waugh, P. (2007). *Literary theory and criticism*. Oxford University Press.

درباره نویسنده‌گان

مسلم ذالفقارخانی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری است. حوزه پژوهشی مورد علاقه ایشان ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی (انگلیسی-فارسی)، مطالعات فرهنگی، نقد ادبی و شعر است.

مهدی رحیمی استادیار ادبیات تطبیقی (گروه زبان و ادبیات فارسی) دانشگاه حکیم سبزواری است. حوزه پژوهشی مورد علاقه ایشان ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری، مطالعات فرهنگی و مطالعات بین‌رشته‌ای است.

احمد خواجه‌ایم استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری است. حوزه پژوهشی مورد علاقه ایشان ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری، علوم بلاغی و نثر فَنِی فارسی است.