

Contemporary Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Biannual Journal, Vol. 15, No. 1, Spring and Summer 2025, 233-263
<https://www.doi.org/10.30465/copl.2025.50810.4227>

An Analytical Study of the Structural Deficiencies in the Avant-Garde Sonnet

Mohammadreza Nemati Yaychi^{*}, Mohammadreza Roozbeh^{}**
Ali Nouri Khatoonabani^{*}, Mohammad Khosravi Shakib^{****}**

Abstract

The avant-garde *Sonnet*, whose earliest signs appeared in Persian poetry in the 1990s (1370s in the Iranian calendar), has been introduced under various designations, such as the form Qazal, postmodern Qazal, farāQazal, differential Qazal, automatic Qazal, and text Qazal, each of which embodies a particular aspect of avant-gardism within the Qazal form. The primary feature common to all these types is the alteration of the conventional structure and form of the classical Qazal, coupled with the claim of having created an innovative framework for the contemporary Qazal.

The most salient characteristics of this poetic movement include linguistic play, schizophrenic imagery, meaning-avoidance, narrative disruption, contestation of tradition, polyphony, breaking of form, irony and satire, use of colloquial vocabulary, and employment of obscene expressions. In avant-garde poetry, language revolts against itself, severs connections, and proceeds counter to convention. Established rhetorical hierarchies are dismantled, and formal ruptures and disjunctions create a novel order within disorder.

* PhD. candidate of Persian Language and Literature, Lorestan University,

Mohammadreza.nemati1987@gmail.com

** Associate professor Department of Persian Language and Literature, Lorestan University (Corresponding author), rayan.roozbeh@yahoo.com

*** Professor Department of Persian Language and Literature, Lorestan University, noori67@yahoo.com

**** Professor Department of Persian Language and Literature, Lorestan University,
m.khosravishakib@gmail.com

Date received: 25/12/2024, Date of acceptance: 10/03/2025



In the poetry of most such authors, language and words are neither preserved in their previous form nor endowed with a wholly new form; rather than being revitalized, they are dismantled—although this linguistic disruption and verbal delirium are regarded by both the poets and their audiences as innovative and original instances of linguistic play.

The central question in the pathology of the avant-garde *Qazal*, and postmodern poetry more generally, is to what extent the norm-deviation or norm-defiance of poets in this movement—manifested through their departure from the rules of language and form—is justified, and whether there exists any governing principle or rule for such norm-breaking.

The weaknesses and afflictions of the avant-garde *Qazal* first manifest in the realm of language and, consequently, in the domain of thought, eventually affecting cultural, social, and aesthetic dimensions. Although innovation and the avoidance of repetition have always been valued in the literary history of any nation, such innovation—when lacking intellectual and cultural grounding and an appropriate context—tends to be destructive rather than constructive, resembling the *Bāzgasht-e Adabi* (Literary Return) period; with the difference that, in the latter, even if no progress in thought or content was achieved, at least the strength and grandeur of the language remained intact.

This article examines the structural shortcomings of the avant-garde Qazal and addresses the question of how such deficiencies have influenced the sales of Qazal collections associated with these movements. To investigate this question, the author designed a questionnaire, and the collected data were analyzed using SPSS statistical software and the one-sample t-test method. The findings indicate that altering the Qazal form and introducing inappropriate expressions alongside norm-breaking language are the most significant factors adversely affecting audience reception.

Keywords: Contemporary Poetry, Contemporary Sonnet, Avant-garde, Pathology, Structure.

Introduction

Avant-garde Sonnet has failed to achieve the success it merits, largely due to its ineffective engagement with audiences. This shortcoming often stems from poets' misguided interpretations of contemporary audience needs. Furthermore, poets' attempts to redefine a new poetic space—liberated from the semantic constraints of

235 Abstract

the past—have, at times, inundated the language of poetry with an excess of novel ideas while indiscriminately discarding established norms. As a result, the language succumbs to the affliction of incoherence. Thus, when the rupture from semantic conventions is motivated solely by the rejection of past paradigms while neglecting the "principle of evolution," language deviates from its desired path and strays into fallacy.

Materials & Methods

This study employed library research to collect data on avant-garde Qazal and its associated shortcomings. To test the hypothesis and examine the impact of structural flaws in Qazal on serious poetry audiences, a questionnaire was designed and distributed between two groups using judgmental sampling.

The first group consisted of fifteen scholars specializing in contemporary Persian literature, while the second group included 45 visitors to the central bookstore of Saless Publication (specifically those seeking poetry books).

Questionnaire Structure

The questionnaire comprised three sections:

Demographic Information – Gender, age, and educational level.

Familiarity with Avant-Garde Qazal – Five questions assessing respondents' awareness of this poetic movement.

Impact of Structural Flaws on Reception – Questions evaluating how these flaws influence audience engagement with published works.

Validation & Data Analysis

Before distribution, the questionnaire was reviewed by ten experts in contemporary poetry and Qazal to ensure its validity. The collected data were analyzed using SPSS software, incorporating both descriptive and inferential statistical methods.

Discussion & Results

The reception of avant-garde *Qazal* warrants critical examination. Sales data of books associated with this movement reveal a lack of interest among general audiences, with minimal purchases or orders. This trend is further corroborated by the limited print runs of such works over the past two decades and low public turnout at poetry readings featuring these poets.

Abstract 236

While multiple factors contribute to this phenomenon, the core question of this study is: What role have the structural and formal flaws of avant-garde Qazal played in this decline? The focus on structural and formal shortcomings is deliberate—these flaws are immediately visible to audiences, appearing at the forefront of the work. In contrast, linguistic and content-related deficiencies often remain unnoticed by the general public, who lack the tools to discern them.

Thus, the central hypothesis of this research is that the structural and formal weaknesses of avant-garde Qazal have significantly contributed to the erosion of its contemporary audience.

Conclusion

The avant-garde Qazal demonstrates significant structural deficiencies. Key issues include:

Alterations to the traditional Qazal form

Elimination or inconsistent use of rhyme schemes

Excessive reliance on suspended narratives and open-ended conclusions

These modifications have fundamentally compromised the classical structure of the Qazal.

Inferential analysis of our data reveals that serious poetry enthusiasts clearly perceive these structural flaws. Furthermore, the presence of such deficiencies has demonstrably diminished their engagement with avant-garde Qazal collections. The findings substantiate our core hypothesis that structural weaknesses constitute a primary factor in the declining reception of contemporary Qazal poetry.

Bibliography

Primary Sources (Poetry Collections)

Abumahboob, Ahmad. (2008). *Gahvare-ye Sabz-e Afra*. 2nd ed. Tehran: Saales.

Arjan, Bijan. (2003). *Rang-e Anar: Chand Barg-e She'r*. 1st ed. Tehran: Mo'assese-ye Farhangi-Honari-ye Mehr-e Tabaan.

Badii, Alireza. (2015). *Az Panjere-ha-ye Bi-Parandeh*. 6th ed. Tehran: Fasl-e Panjom.

Bahmani, Mohammad-Ali. (2013). *Majmoo'e-ye Ash'aar*. 2nd ed. Tehran: Negah.

Behbahani, Simin. (2019). *Majmoo'e-ye Ash'aar*. 10th ed. Tehran: Negah.

Khansari, Hadi. (2013). *Makhfi-yaneh Aasheghat Shodam*. 1st ed. Tehran: Nasira.

———. (2015). *Espaanyaa, Eshgh*. 1st ed. Tehran: Mahdi-ye Javan.

237 Abstract

- Monzavi, Hossein. (2012). *Majmoo'e-ye Ash'aar*. 3rd ed. Tehran: Negah.
- Mousavi, Seyyed Mehdi. (2010). *Parandeh Koocholo, Na Parandeh Bood! Na Koocholo!*. 1st ed. Mashhad: Sokhan-Gostar.
- . (2014). *Baa Moosh-haa*. 4th ed. Tehran: Nimaaj.
- . (2018). Dalegh-Baazi-ye Jelo-ye Jookhe-ye E'daam. 1st ed. Sweden: Sayeha.
- Mirzaei, Mohammad-Saeed. (2003). *Alvaah-e Solh*. 1st ed. Qom: Hamsaaye.
- . (2014). Dar-haa Bara-ye Basteh Shodan Aafarideh Shodand. 3rd ed. Tehran: Nimaaj.
- . (2014). *Mard-e Bi-Mowred*. 3rd ed. Tehran: Nimaaj.
- . (2016). *Yek Zan-e Kaamel*. 2nd ed. Tehran: Nimaaj.
- . (2017). *Farjaam*. 1st ed. Tehran: Cheshmeh.

Secondary Sources (Literary Criticism & Theory)

- Edgar, Andrew, and Peter Sedgwick. (2008). *Mafaahim-e Bonyadi-ye Nazari-ye-ha-ye Farhangi*. Translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi. 1st ed. Tehran: Aagah.
- Hassan-Li, Kavous. (2019). *Goone-ha-ye Now-Avari dar She'r-e Mo'aaser-e Iraan*. 5th ed. Tehran: Saales.
- Roozbeh, Mohammad-Reza. (2000). *Seer-e Tahavvol-e Qazal-e Faarsi: Az Mashrootiyat ta Enqelaab*. 1st ed. Tehran: Roozaneh.
- Shafiei-Kadkani, Mohammad-Reza. (2011). *Advaar-e She'r-e Faarsi*. 6th ed. Tehran: Sokhan.
- Saboor, Dariush. (2005). *Aafaaq-e Qazal-e Emrooz*. 1st ed. Tehran: Zavvaar.

Edited Volumes & Conference Proceedings

- Delbari, Hassan. (2016). *Az E'tedaal-e Now-Kelaasik ta Takaane-ha-ye Post-Modern dar Qazal-e Emrooz-e Iraan*. In Proceedings of the 11th International Conference of the Persian Language and Literature Promotion Association, pp. 704–730.
- Ghorbanpour-Dalivand, Somayeh. (2016). *Barrasi-ye Shakl-ha-ye Na-Mota'aaref-e Neveshtaari va Chaapi dar Qazal-e Post-Modern*. In Proceedings of the 11th International Conference of the Persian Language and Literature Promotion Association, pp. 854–875.

Theoretical & Reference Works

- Alizadeh, Azizollah. (2016). *Farhang-e Tashrihi-ye Ism-ha*. 2nd ed. Tehran: Ferdows.
- Cahoone, Lawrence. (2022). *Az Modernism ta Post-Modernism*. Edited by Abdolkarim Rashidian. 15th ed. Tehran: Ney.
- Homaa'i, Jalal-al-Din. (1982). *Fonoon-e Balaaghah va Sanaa'at-e Adabi*. 2nd ed. Tehran: Toos.

Additional Critical Studies

- Karimian, Kazem. (2007). *Seer-e Tahavvol dar She'r-e Emrooz: Khaasse-ha va Shenaase-ha-ye Raftaari*. 1st ed. Tehran: Firouzeh.
- Mafi, Hossein. (2019). *Barrasi-ye Seer-e Tahavvol-e Qazal-e Mo'aaser: Az Mashroot ta Post-Modern*. 1st ed. Tehran: Fasl-e Panjom.

Abstract 238

- Samaee-Azar, Alireza. (2020). *Oj va Ofool-e Modernism*. 1st ed. Tehran: Nazar.
- Zohrevand, Saeed. (2016). *Jaryaan-Shenaasi-ye She'r-e Dahe-ye Haftaad*. 1st ed. Tehran: Roozgaar.

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد

محمد رضا نعمتی یایچی*

محمد رضا روزبه**، علی نوری خاتونبانی***، محمد خسروی شکیب****

چکیده

غزل آوانگارد که نخستین نشانه‌های آن در دهه هفتاد در شعر فارسی دیده شد، با نام‌های متعددی معرفی شده است. غزل فرم، غزل پست‌مدرن، فراغزل، غزل متفاوت، غزل خودکار، غزل متن و... که هر کدام بخشی از آوانگاردیسم در غزل را اجرا می‌کنند. اصلی‌ترین ویژگی همه انواع این نوع از غزل این است که در ساختار و فرم عادی غزل کلاسیک تغییراتی را لحاظ کرده‌اند و مدعی ایجاد ساختاری نو و تازه در غزل امروزند.

این مقاله به بررسی آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد می‌پردازد و به این سؤال پاسخ می‌دهد که آسیب‌های ساختاری چه تأثیری بر فروش مجموعه غزل‌های مرتبط با این جریان‌ها داشته است. برای بررسی این سؤال از پرسشنامه‌ای که مؤلف ساخته استفاده شده است و با نرم‌افزار آماری spss و روش تی تست، تک متغیره داده‌ها تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تغییر قالب غزل و آوردن الفاظ نامناسب و زبان هنجارشکن مهم‌ترین آسیب‌هایی است که بر اقبال مخاطبان تأثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر، غزل معاصر، آوانگارد، آسیب، ساختار

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، Mohammadreza.nemati1987@gmail.com

** دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول)، rayan.roozbeh@yahoo.com

*** استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، noori67@yahoo.com

**** استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، m.khosravishakib@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰



۱. مقدمه

غزل آوانگارد به دلیل نداشتن ارتباط مؤثر با مخاطبان نتوانسته آن‌گونه که شایسته است، موفق عمل کند.

این کاستی گاه ناشی از برداشت‌های نادرست شاعران از نیازهای امروزین مخاطب است. افزون بر این، زورآزمایی شاعران در بازتعریفِ فضایی جدید و به دور از قیلوبندهای معنایی گذشته، گاه با ورود بی‌رویه ایده‌های نو و خروج بی‌مورد نرم‌های کُهن، زبان شعر را گرفتار آفت نارسانی کرده است. بنابراین، درصورتی که گستاخ قواعد معنایی زبان، تنها با هدف کثار زدن هنجارهای گذشته صورت پذیرد و "اصل تکامل" نادیده گرفته شود، زبان از مسیر مطلوب دور می‌گردد و به بیراهه می‌رود. (کیانی و همکاران، ۱۳۹۶)

غزل آوانگارد از حیث مخاطب‌شناسی محل بررسی است. آمار فروش کتاب‌های غزل مرتبط با این جریان نشان می‌دهد که مخاطبان عام و مردم تمایلی به خرید و سفارش این کتاب‌ها نداشته‌اند. شمارگان کتاب‌های چاپ شده در دو دهه اخیر و آمار استقبال مردم از جلسات و نشست‌های شعرخوانی این گروه از شاعران نیز این مطلب را تأیید می‌کنند.

علل متعددی برای این موضوع می‌توان ارائه کرد، اما در این مقاله مسئله اساسی این است که آسیب‌های ساختاری و فرمی غزل آوانگارد در این ماجرا چه نقشی داشته است؟ تأکید بر آسیب‌های ساختاری و فرمی غزل از این روست که این آسیب‌ها در نگاه اول به چشم مخاطب می‌آید و در پیشانی کار مشاهده می‌شود، اما آسیب‌های دیگر مانند آسیب‌های زیانی و محتوای بیشتر اوقات از نظرها پنهان‌اند و مخاطب عام توان تشخیص آن‌ها را ندارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش کنونی این است که آسیب‌های ساختاری و فرمی غزل آوانگارد تأثیر زیادی در ریزش مخاطبان غزل امروز داشته است.

آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده است، تاکنون در پژوهشی مستقل بررسی نشده و هیچ پژوهشی به بررسی علل ریزش مخاطب غزل آوانگارد نپرداخته است، چه رسد به تحلیل نقش آسیب‌های ساختاری و فرمی در این ریزش؛ اما پژوهش‌هایی کم‌ویش مرتبط با غزل آوانگارد انجام شده که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیرتحول غزل فارسی: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، اثر محمد رضا روزبه، آفاق غزل امروز از داریوش صبور، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران از کاووس حسن‌لی، سیر تحول در شعر امروز: خاصه‌ها و شناسه‌های رفتاری از کاظم کریمیان، جریان‌شناسی شعر

دهه هفتاد از سعید زهره‌وند و بررسی سیر تحول غزل معاصر: از مشروطه تا پست‌مدرن از حسین مافی.

وجه اشتراک این کتاب‌ها، سعی در تعریف و بر شمردن ویژگی‌های غزل پست‌مدرن از لحاظ فرمی و محتوایی و به‌ندرت، نشان دادن تفاوت‌های اساسی میان غزل پست‌مدرن و غزل سنتی و بررسی نوآوری‌ها، ساختار نحوی و بازی‌های زبانی رایج در آن است. در این میان عنوان کتاب کاظم کریمیان گمراحتنده است، چراکه موضوع آن فقط محدود به شعرنو بوده و کوچک‌ترین اشاره‌ای به "غزل مدرن" در آن وجود ندارد.

در زمینه غزل پست‌مدرن و آوانگارد ایران چندین عنوان مقاله نوشته شده است که تفاوت چندانی میان مبانی نظری و دیدگاه انتقادی آن‌ها به چشم نمی‌خورد؛ مقاله‌هایی مانند پست‌مدرنیسم در ادبیات و غزل فارسی از محمود طیب، بررسی شکل‌های نامتعارف نوشتاری و چاپی در غزل پست‌مدرن از سمیه قربان‌پور دلیوند، سبک‌شناسی غزل پست‌مدرن از محبوبه خراسانی، بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران از منوچهر اکبری و مهتاب سالاری، از اعتدال نوکلاسیک تا تکانه‌های پست‌مدرن در غزل امروز ایران از حسن دلبری، نقدی بر غزل پست‌مدرن از سمانه جفری، گفتمان‌شناسی شعر پست‌مدرن ایران از قدسیه رضوانیان و احمد خلیلی، بررسی ویژگی‌های ادبیات و سینمای پست‌مدرن از فریده آفرین، گفتمان و عناصر پست‌مدرن در اشعار سید‌مهدي موسوی. به استثنای چهار مقاله از میان این مقالات، دیگر مقالات یادشده جز عنوانشان تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و حتی این تفاوت نداشتن در نوع نگرش نسبت به این مقوله، به مثال‌ها نیز سراست کرده است. نکته مشترک در این مقالات اتفاق نظر درباره غلبۀ تخریب بر سازندگی و شکوفایی این جریان به انحراف کشیده شده است.

در این مقاله برای جمع‌آوری داده‌ها و آسیب‌های غزل آوانگارد از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. برای اثبات فرضیه و بررسی تأثیر آسیب‌های ساختاری غزل بر مخاطبان جدی شعر، پرسش‌نامه‌ای طراحی و بین دو گروه از افراد برآساس روش نمونه‌گیری قضاوی پخش شد. گروه اول پژوهشگران حوزه ادبیات معاصر (پانزده نفر) و گروه دوم مراجعه‌کنندگان به کتاب فروشی مرکزی نشر ثالث (۴۵ نفر؛ آن‌هایی که در جست‌وجوی کتاب‌های شعر بودند). پرسش‌نامه حاوی سه بخش است. بخش نخست اطلاعات جمعیت شناختی چون جنسیت، سن و میزان تحصیلات. بخش دوم حاوی پنج سؤال که میزان آشنایی فرد با جریان غزل آوانگارد را می‌سنجد. بخش سوم سؤالاتی مرتبط با تأثیر

آسیب‌ها بر استقبال مخاطبان از کتاب‌ها را شامل می‌شود. پرسشنامه پس از طراحی به ده نفر از متخصصان شعر و غزل معاصر نشان داده شد و روایی آن مورد تایید ایشان قرار گرفت. برای تحلیل و بررسی داده‌های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزار آماری spss و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

۲. تعریف آوانگارد

تعریف واژه آوانگارد کمی چالش‌برانگیز است. زیرا امروزه معنای اولیه خود را از دست داده و به طور قراردادی در حوزه‌ای به کار می‌رود که تناسب چندانی با خاستگاه ابتدایی آن ندارد.

آوانگارد (Avant-Garde) واژه‌ای مرکب و اصطلاحی نظامی بود که از آن برای توصیف گروه کوچکی از سربازان بسیار ورزیده استفاده می‌شد که جلوتر از سایر افراد هنگ، برای یافتن مسیرها و هشدار در مورد خطرات احتمالی، حرکت می‌کردند. "آوانگارد" از نظر لغوی به معنای گروه یا لشکر پیشتاز است. (فرهنگ میریام و وبستر: ۲۰۲۲)

آوانگارد برای اولین بار در قرن نوزدهم توسط "آنری سن سیمون" در توصیف هنرمندانی استفاده شد که فراتر از زمان خود بودند. "هنر آوانگارد" به هنری اطلاق می‌شود که عرف و هنجارهای رایج و سنتی را در هم می‌شکند و نگاهی نو و تازه به مقوله هنر دارد. پیش رو بودن و تجربه‌گرایی در هنر، طوری که مخصوصاً یا اثر خلاف یا خارج از جریان رایج و قابل فهم روز باشد و معیارهای رایج و عامه‌پسند و بهویژه هنر مصرفی و تجاری، تواند آن را هضم و فهم کند و بپسندد، تعریف آوانگاردیسم از دیدگاه هنری آن است. (سمیعی آذر، ۱۳۹۹: ۶۲)

آوانگارد از لحاظ ریشه‌شناسی نیز مرکب است از دو واژه (Avant-Gard) به معنی دوتایی و (Gard) به معنی نگهبان. بخش نخست این واژه بر قلت و بخش دوم آن بر کثرت دلالت دارد؛ تضادی که با توجه به مفهوم کنایی این اصطلاح، توجیه‌پذیر است. این اصطلاح استعاری که امروزه به هر گروهی - بهویژه هنرمندان - که خود را نوآور و جلوتر از اکثریت مردم می‌دانند و نیز به جنبشی هنری سیاسی که بر پایه تجربه‌گرایی و محوریت تجربه‌بنا شده اطلاق می‌شود، در گذشته به پیش قراولان و طلایه‌داران ارتش فرانسه اشاره داشت. معنایی که امروزه به کلی دگرگون شده و «استفاده از آن جز در مورد نوع خاصی از آثار هنری که ماهیتی تجربی، رادیکال و نوآورانه دارند، غریب می‌نماید. در فرهنگ‌های لغت

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۴۳

فقط دو واژه آوانگاردیسم و آوانگاردیست از این ریشه مشتق شده است.» (علیزاده، ۷۷: ۱۳۹۵)

پیش رو بودن در آوانگاردیسم، بیانگر گرایشی است که هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع را - عموماً در حیطه فرهنگ - به چالش می‌کشد.

مفهوم وجودی آوانگارد از نظر برخی، یکی از ویژگی‌های اصلی نوگرایی به شمار می‌آید که جدا از پست‌مدرنیسم است. بسیاری از هنرمندان در دوران مدرن و هم‌چنین در عصر حاضر، خود را به نوعی مرتبط با جنبش‌های پیش رو دانسته‌اند. از جنبش دادائیسم گرفته تا پست‌مدرنیست‌ها، و نیز شاعران زیان... (ادگار و سجویک، ۳۱: ۱۳۸۷)

به طور کلی آوانگارد قرار است به معنای "فراتر از زمان" باشد؛ بنابراین منطق حکم می‌کند که مردم به مقداری زمان برای شناسایی فردی نیاز داشته باشند که اصطلاحاً "فراتر از زمان خود" است یا قرار است فراتر از زمان خود باشد. آوانگارد در دوران ظهور بیشتر جنبش‌های تاریخی جریان‌ساز، راهی برای مخالفت با شیوه مرسوم نگاه به هنر و به چالش کشیدن غالب نظریات هنری حاکم بر فضای جامعه، به‌ویژه از نوع آکادمیک آن محسوب می‌شد.

۱.۲ آوانگاردیسم در غزل

پس از انقلاب‌های صنعتی اروپا و آغاز عصر مدرن، ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان سوم میل به خردگرایی، پیشرفت، آگاهی و شناخت در علم و فناوری و سیاست و خرافه‌زدایی را در خود احساس کرد؛ اما جامعه‌مانند کشورهای پیشرفته اروپایی صنعتی شد و نه سنت‌گرایان در برابر تجدد و نوخواهی نرمش نشان دادند. بنابراین گروهی از روش‌فکران بر آن شدند که بین سنت و تجدد سازگاری ایجاد کنند تا هم از قافله تمدن جدید عقب نمانند و هم سنت‌ها را حفظ کنند. در نتیجه جامعه و به تأسی از آن ادبیات و شعر ما هیچ‌گاه به معنای واقعی طعم مدرنیته را نچشید، چراکه پذیرفتن مدرنیته مستلزم رهایی کامل و همه‌جانبه از قید همه‌اصول کهن و سنت‌ها بود.

صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که توسعه باید همه‌جانبه باشد. چنان‌چه جامعه تنها در حوزه اقتصادی رشد کند و رشد فرهنگی در آن نباشد و چنانچه عناصری از جامعه پیش رو و عناصری عقب‌افتاده بمانند، آن جامعه دچار بحران می‌شود. برای نو شدن

راستین شعر هم باید همه عناصر هماهنگ با هم تغییر کنند تا شعر به کاریکاتور کلامی شبیه نشود. (حسن‌لی، ۱۳۹۸: ۱۶)

غزل فارسی نیز هم سو با تحولات جامعه در اواخر دهه‌های چهل و پنجاه، تغییراتی را در فرم و محتوا از سر گذراند. شاعران نوآندیش در این سال‌ها، نهایت تلاش خود را در راستای پیوند شعر استی - بهویژه قالب غزل که موضوع اصلی بحث ما است - و شعر نو انجام دادند که این سبک از غزل به نوکلاسیک موسوم است. منوچهر نیستانی، حسین منزوی، سیمین بهبهانی و محمدعلی بهمنی، نخستین و شاخص‌ترین این افرادند.

نیستانی در ویژگی‌های فرمی (ساختاری) طلایه‌دار این دوره بوده است. تأثیرپذیری او از نیما در شکل نوشتاری غزل، کوتاه و بلند کردن مصraع‌ها، استفاده از جملات معارضه، ایجاد فصل‌بندی در غزل به تأسی از شعر نو، بهره بردن از جلوه‌های دیداری (کانکریت) و ایجاد سکته‌های وزنی آگاهانه از مهم‌ترین نوآوری‌ها و شاخص‌های شعری او است. شعرهای استی او هرچند بخش اندکی از مجموعه‌اشعار او را تشکیل می‌دهند، از نظر مضمون‌پردازی، فرم، شکل روایت و ابتکاراتی که شاعر در شکل بیرونی و درونی غزل ایجاد کرده بی‌سابقه است. ایات زیر نمونه‌ای از این ابتکارات است:

آن طرف، هرچه دل‌انگیز تو را بود، تو را
آسمان، سقف پرآویز تو را بود، تو را
جنگلی سبز - پر از خاطره و خط و خطر -
بی‌محابا، خطرانگیز، تو را بود، تو را!
مثل یک باغ
- که انبیوه
که ابهام در او -
زردی بی‌غش پاییز تو را بود، تو را...

(نیستانی، ۱۳۹۳: ۲۷۰)

وقتی سخن از سیمین بهبهانی به میان می‌آید، بی‌درنگ بحث وزن هم پیش کشیده می‌شود... می‌دانیم که یکی از مباحث شعر نو وزن‌های نیمایی است؛ یعنی شیوه‌ای که با نام نیما آمیخته و عجین شده است. به گمان من می‌توان چیزی دیگر را نیز تحت عنوان "وزن‌های سیمینی" در ادبیات معاصر مطرح کرد. (ابومحبوب، ۱۳۸۷: ۱۰۵)

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۴۵

سیمین بهبهانی با سبک نوشتاری ملهم از نیستانی، ابداع وزن‌های بکر و تازه و استفاده از اوزان عروضی غریب و بی‌سابقه در غزل، نقش محوری و پررنگی در این تحولات ایفا کرد و به نیمای غزل شهرت یافت. تجربیات او با مجموعه مرمر (۱۳۴۱-۱۳۳۶) آغاز شده، با رستاخیز (۱۳۴۱-۱۳۵۲) و دشت ارزن (۱۳۶۰-۱۳۶۲) ادامه پیدا کرده و درنهایت با چاپ مجموعه یک دریچه آزادی (۱۳۷۴-۱۳۶۲) به اوج پختگی و ثبات می‌رسد. در واقع در خلال سطراها و ایات مجموعه‌های بعدی، با یک "بهبهانی" تثیت شده، به عنوان شاعری جریان‌ساز مواجهیم. ایات زیر چند نمونه از طبع آزمایی‌های او در اوزان نامتعارف و ابتکاری است:

تب تب تب طبلی می‌کوفت در شاهرگ توفان‌ها
خط خط خط کرج راهی بود در معركة باران‌ها
(بهبهانی، ۹۶۷: ۱۳۹۸)

تقطیع این غزل نشان می‌دهد که وزن مورد استفاده شاعر تازگی دارد.

مفولون مفعولن فع | مفعولن مفعولن فع

مفولون مفعولن فع | مفعولن مفعولن فع

و نگاه کن به شتر آری که چگونه ساخته شد، باری نه ز آب و گل که سرشتندش ز سراب
و حوصله پنداری

(همان، ۹۶۹)

این مطلع یکی از معروف‌ترین غزل‌های بهبهانی است و تنوع وزنی دو مثال دیگر را ندارد، اما او از تکرار گریخته و با ایجاد تغییری جزئی در ارکان عروضی، به جای چهار متفاصلن در هر مصراج (بحر کامل) از یک متفاصلن، یک فعلاتن و یک فع استفاده کرده است. متفاصلن فعلاتن فع | متفاصلن فعلاتن فع

حسین منزوی در زمینه فرم غزل تجربیاتی از قبیل تجربه‌های بهبهانی، اما کم‌دامنه‌تر و محتاطانه‌تر دارد. در حوزه فرم و وزن، نقش او فقط به افزودن و کاستن هجاها در چند غزل محدود می‌شود. غزل‌هایی که با استقبال جامعه ادبی مواجه شد. بیت زیر نمونه‌ای از رفتار منزوی در حوزه وزن غزل است:

زنی که صاعقه‌وار آنک ردای شعله به تن دارد

فرو نیامده خود پیداست که قصد خرمن من دارد

(منزوی، ۷۶:۱۳۹۱)

لازم به ذکر است منزوی در پاورقی این شعر به تازه بودن وزن اشاره می‌کند که این تصور او اشتباه است؛ چراکه اوزان دوری در شعر فارسی پرکاربردند و تفاوت این غزل فقط افزودن یک هجای بلند به دو رکن پایانی هر مصراج است. یعنی یک "فع" به انتهای هر نیم مصراج افزوده شده است.

مفاعلن فعلاتن فع | مفاعلن فعلاتن فع

مفاعلن فعلاتن فع | مفاعلن فعلاتن فع

محمدعلی بهمنی نیز سهم بسزایی در تغییرات ساختاری غزل، بهویژه در حوزه نگارشی آن دارد. آشنایی دقیق بهمنی با شعر نیمایی، سرودن شعر در قالب نیمایی «این خانه واژه‌های نسوزی دارد» و ارتباط نزدیک او با منوچهر نیستانی به او کمک کرد تا با اعمال تغییرات اساسی در شیوه نگارش غزل و استفاده از علایم نگارشی، گام بزرگی در این زمینه بردارد. او در مقدمه کتاب من زنده‌ام هنوز و غزل فکر می‌کنم ضمن توضیحات مختصری در مورد نگارش غزل، با صراحة خود را وامدار شیوه نگارشی نیستانی معرفی می‌کند.

سؤال کرد از آغاز سال تأسیسم و خواست کودکی ام را به شرح بنویسم

نوشتم:

از همه کودکی فقط مادر

کمی به خاطر من هست و غربت خیسم

به اخم گفت که:

از نوجوانی ات

(با مکث)

نوشتم:

آه... چه آسان فریفت ابليسم

(بهمنی، ۶۸۴:۱۳۸۹)

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۴۷

باید افزود در سیر تحول غزل فارسی در این دو دهه، افرادی چون ولی الله درودیان، نوذر پرنگ، بهمن صالحی گیلانی و محمد ذکای نیز تأثیرگذار بودند. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و فضای خاکش، پس از یک دوره کوتاه هجوم غزل‌های نوستالژیک که گاهی هم جنبه اعتراضی داشت، جریان نئوکلاسیک را دچار رکود کرد. از سویی دیگر توجه غزل‌سرایان جوان به زبان‌شناسی و فلسفه، در راستای ترجمه نظریات و آثار اندیشمندان ساختارگرا و پسا‌ساختارگرا و هم‌زمانی این مسئله با نزدیک شدن شاعران غزل‌سرا و سپیدنویس به یکدیگر و در عین حال حضور انبوه غزل‌های تکراری و متوسطی که روانه بازار می‌شد، باعث شد نیاز به ایجاد تغییراتی بنیادین در این قالب شعری احساس شود. (موسوی، ۱۳۸۴)

۲.۲ غزل آوانگارد در دهه هفتاد

غزل آوانگارد در دهه هفتاد با نام‌های متعددی ارائه شد. غزل فرم، غزل پست‌مدرن، فراغزل، غزل متفاوت، غزل خودکار، غزل متن و... که هر کدام بخشی از آوانگاردیسم در غزل را اجرا می‌کنند. به عنوان مثال فراغزل که اولین نمونه آن در کتاب رنگ اثار بیژن ارژن دیده شد، «شیوه نوشتنش همان شیوه نیمایی است. با این تفاوت که قالب نیمایی با کوتاه و بلند شدن افاعیل عروضی به وجود می‌آید و فراغزل با کوتاه و بلند شدن جمله‌ها». (ارژن، ۱۳۸۲) ابیات زیر بخشی از یک فراغزل بلند است:

ماندیم و ماندند آشنایان
دیگران هم
رفتند مثل بادبادک
آسمان هم
با کله‌های باد کرده آشنا بود
بر سینه‌شان بگرفت
تا رنگین کمان هم
دروازه‌ای سازد
میان آسمان‌ها
تا بادبادک‌های رنگی جوان هم
داخل شوند و قصر آن‌ها را بیینند

داخل شدن این دوستان مهریان هم

(ارزن، ۱۳۸۲: ۹)

گروههای دیگر که می‌توان آن‌ها را ادامه فرایند طبیعی شعر نئوکلاسیک دانست، با عنوانی چون "غزل فرم" و "غزل روایی" شناخته می‌شوند و در واقع به شعر سپیدی می‌اندیشنند که در قالب وزن و قافیه قرار گرفته باشد. گروهی که بعدها در جریان‌هایی چون "غزل پست‌مدرن" و "غزل متفاوت" ادامه یافتند.

شاعران این جریان‌ها با ادعای پرهیز از اشرافیت زبان ادب، استفاده از زبان رایج گفتار، چندصدایی، تکثرگرایی، کلان‌فکری، پرهیز از شیوه بیان و توصیف در شعر نوقدمایی، بهره‌گیری از امکانات هنر مدرن معاصر (دانستان نو، تئاتر پیشناز، سینمایی موج نو و ...)، روی آوردن به ابهام معناگریز، روایت‌مداری، طنز تلخ و عصبي و ... (روزبه، ۱۳۸۸: صص ۳۲۰ و ۳۲۱)

توانستند نسبت به پیشینیان خود شعرهایی متفاوت بسرایند. اولین چیزی که در عنوان‌هایی چون "غزل پست‌مدرن" به چشم می‌آید، غربت و ناسازی اجزای آن است، اما همان‌طور که تولستوی می‌گوید: «خانواده‌های ناساز جالب‌تر هستند.» (کهون، ۱۹: ۱۳۹۹) غزل پست‌مدرن، تناقض آشکاری است که به قالب اصیل غزل دهن‌کجی می‌کند. شهرت شعر فارسی در غزل است و ما نباید آن را تهی کنیم. اگر نوآوری هم صورت می‌گیرد باید اعتدال را رعایت کرد. با فرم‌گرایی و روایت فقط به غزل آسیب می‌زنیم. (یاسمی، ۱۳۸۶: الف، همین فردا بود، فصل نامه غزل پست‌مدرن، ش ۱) موسوی در توضیح این تناقض گفته است:

در ترکیب غزل پست‌مدرن، واژه غزل به عنوان مجاز جزء از کل همه قوالب کلاسیک و ملتزم به چهارچوب قرار گرفته است. با این تعریف، همه آنچه در این مباحث پیگیری می‌شود می‌تواند در قوالبی مانند قصیده، مثنوی و غیره رخ دهد. (شناسه‌های غزل پست‌مدرن، ۱۳۸۴)

۳.۲ غزل مدرج و غزل متن

در اواسط دهه هفتاد غزلی باب شد که قصد داشت کل ایات را موقوف‌المعانی کند و سپس از این هم فراتر رفت و ساختار نحوی خود را طوری ارائه داد که مصروع دوم در هر

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۴۹

بیت با اتصال به مصراع اول بیت بعدی کامل می‌شد و به تنها یی فاقد معنا بود. شبیه چنین فرمی البته پیش‌تر در ادبیات کلاسیک ما امتحان شده بود و در آثار شاعرانی نظری "سوزنی سمرقندی" نمونه‌هایی از این تجربه یافت می‌شود. همین روش گروهی از شاعران را بر آن داشت تا غزل را به‌شکلی کاملاً متفاوت بنویسن. این نوع نگارش و چینش واژگان غزل را بیشتر شبیه یک متن ادبی می‌ساخت. در این نوع غزل با اینکه شاعر به وزن و قافیه مقید است، اما قافیه دیگر زنگ شعر محسوب نمی‌شود و وزن به‌راحتی قابل تشخیص نیست.

نخستین چیزی که مخاطب غزل متن با آن رویه‌رو می‌شود شکل ظاهری آن است که نسبت به آنچه در نوشتن عادی غزل مرسوم است، متفاوت دیده می‌شود. این در حالی است که شعر همچنان پاییند وزن و قافیه و سایر اصول است و تغییرات ظاهری به واسطه تکنیک‌های مختلفی در سرایش و نوع کاربرد آن‌ها به وجود می‌آید.
(معارف‌وند، ۱۳۹۴: ۸۲)

مهم‌ترین ویژگی این نوع غزل‌ها استفاده از تکنیک مدرج است که در اشعار عربی به‌دلیل نظام شعری آن‌ها که بر اساس بیت و نه مصراع شکل گرفته، بسیار مرسوم است.

مدرج کلمات در حالی شکل می‌گیرند که نیمی از کلمه در یک مصراع و نیم دیگر آن در مصراع بعدی بیاید.

چه خوب بود که اصلاً به شکل ماه نبو دست شبیه نبودن نبود آدم کو -

رحم برای "تو" بودن عصا به دست نمی گرفت، نفس ندیدن اگر نشانه خو -

مدرج جمله نیز به همان صورت شکل می‌گیرد با این تفاوت که نیمی از جمله در مصراع یا بیتی آمده و ادامه آن در مصراع یا بیت بعدی می‌آید؛ این شکل سرایش در اشعار فارسی متداول‌تر است و به آن موقوف‌المعانی می‌گویند. (معارف‌وند، ۱۳۹۴: ۸۶)

همین مسائل دست شاعر را باز می‌گذارد که غزل را به شکل نثر بنویسد و با این نوع نگارش تشخیص وزن و قافیه به‌راحتی میسر نمی‌شود.

«دریا شروعی بود، کشتی‌ها اهانت‌هایی که ماهی‌گیرها را با حقارت و ادار می‌کردند گاهی دست‌حالی با خشم برگردند، ماهی‌ها اسارت در تورها را تجربه کردند. ملاحان به زندگی در آن غروب تلغی عادت...» (همان، ۱۰۳)

اگر این متن را به شکل معهود و شناخته‌شده‌اش برگردانیم چنین می‌شود:

دریا شروعی بود، کشتی‌ها اهانت هایی که ماهی‌گیرها را با حقارت

وادر می‌کردند گاهی دست خالی
با خشم برگردند، ماهی‌ها اسارت
در تورهای تجربه کردند، ملا
حان به زندگی در آن غروب تلخ عادت ...
در بیشتر این نوع غزل‌ها، بهویژه آن‌هایی که قافیه با ابتدای بیت بعد مدرج می‌سازد، به
اجبار غزل با قافیه‌ای دیگر پایان می‌یابد. مانند مقطع همین غزل که پایانش چنین است:
هایی که قبل از خواب ماهی‌گیرها در
یا را به ترس تورهاشان می‌گفتند

۳. آسیب‌های ساختاری و فرمی

برخی صاحب‌نظران دو شکل یا ساخت برای شعر قائل‌اند: "شکل بیرونی یا ظاهری" و
"شکل درونی" یا "فرم ذهنی". اما در این مقاله مراد ما از قالب و فرم فقط جنبه صوری آن
است که مسلماً شامل قافیه و ردیف نیز می‌شود؛ زیرا شکل درونی یا فرم ذهنی، مربوط به
محتوای اثر است نه شکل یا قالب آن. باید در نظر داشت تفاوت این دو دیدگاه اهمیت
چندانی ندارد، چراکه فرق چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند و تنها تفاوت ایجادشده
این خواهد بود که در پژوهش‌های مربوط به جریانات شعری مختلف در هر دوره، تجزیه
و تحلیل این عناصر ذیل بخش "بررسی محتوایی" آثار قرار خواهد گرفت و نه "بررسی
ساختاری" آن‌ها.

۱.۳ تغییر قالب

«علمای بلاغت در این اصل متفق‌اند که غزل باید دست‌کم پنج بیت داشته باشد و زیر پنج
بیت نباشد. اگر چهار بیت باشد، نیم‌غزل است و کم‌تر از این را بهنام غزل نشاید خواند.»
(همایی، ۱۳۶۷: ۱۲۵)

مواردی از کوتاه شدن طول غزل و کمتر شدن شمار ایيات آن در غزل‌های آوانگارد
برخی از شاعران این جریان دیده می‌شود:

آقا شما که خانه نبودید آمدند	آقا درست قبل شب عید آمدند
آقا درست موقع من عاشق تو... نه!	آقا درست موقع من عاشق تو... نه!
آقا کسی ندید... فقط دید: آمدند	آقا تمام پنجره را مه گرفته بود

(موسوی، ۱۳۸۹: ۱۹۲)

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۵۱

مردی میان آتش و دود ایستاده بود
تو ایستاده بودی و در چشم‌های تو
در چارراه گم شده مردی کنار تو
آن سوی شیشه‌های کبود ایستاده بود
دریابی از سکوت، عمود ایستاده بود
در ساعتی که زنده نبود، ایستاده بود

(میرزایی، ۶۸:۱۳۹۳)

سکوت دریا، در های و هوی کشته‌ها
پرنگان، چمدانی بر آب، دستی سرد
سکوت کشته‌ها، وقت صحبت دریا
سکوت کشته‌ها، لالمانی دریا

(میرزایی، ۳۲:۱۳۹۳)

از نظر کمی تغییر قالب غزل را به عنوان یکی از آسیب‌های فرمی غزل می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. نخست آن‌هایی که مانند چند نمونه بالا در تعداد ابیات نسبت به کمیت استاندارد غزل (حداقل پنج بیت) نقصان ایجاد می‌کنند. این گروه بخش کوچکی را شامل می‌شود و بسامد چندانی ندارد و دوم وجود گاه‌گاه بیت‌های عیناً تکراری و از نظر تعداد، بیش از حد متعارف و مرسوم در این غزل‌هاست که ما جهت سهولت در انتقال مقصود، این نوع خروج از هنجرها را به دو بخش طولی (عمودی) و عرضی (افقی) تقسیم و نام‌گذاری کرده‌ایم. پیداست که منظور از بخش اول فزونی شمار ابیات و از بخش دوم طویل بودن اوزان و در نتیجه بلندی مصraع‌ها است.

من یگانه فراری زندان
مانده بودم به خواب و من تنها
شهر، زندان خفته در باران
همه مردم به خواب و من تنها

...

آسمان جلوه‌گاه روح‌م بود
راز آمیز و زرف و بی‌پایان

(میرزایی، ۵۷-۵۳: ۱۳۹۳)

این غزل قصیده، عنوانی که خود شاعر هم در پاورقی بر آن صفحه گذاشته است: «غزل قصیده عنوانی بود که شاعر و متقد معاصر زنده‌یاد علی حاج حسینی روغنی "آزنگ" در سال‌های دهه هفتاد، آن را به سبک غزل‌های من اطلاق کرد.» (همان) بیست و سه بیت دیگر ادامه پیدا می‌کند. البته باید افزود که توضیح شاعر در پاورقی، در چاپ اول کتاب (انتشارات کانون، ۱۳۷۶) وجود ندارد و در چاپ‌های بعدی اضافه شده

است. اینک نمونه‌ای دیگر از "غزل‌قصیده" که در مجموعه‌الواح صلح چاپ شده و شامل بیست و چهار بیت است، با عنوان "و ناگهان قطعات موازی باران!" را ذکر می‌کنیم:

تو خوانده نیستی ای هر نوشته را تأویل!	کی از نوشته شدن می‌رسی به خوانده شدن؟
اشارت ازلی، ای ابد تو را تأویل!	تمام قصه من باطل اباطیل است
ای افعل الفعلاء الفعلول فی التفعیل!	

(میرزایی، ۱۳۸۲: ۱۹-۲۳)

ظاهراً ایرادها و آسیب‌های بخش طولی با نام‌گذاری و ابداع قالب‌هایی که به "غزل‌قصیده" و "غزل‌مثنوی" موسوم‌اند، برطرف شده است. ناگفته پیداست که اطلاق چنین عنوانی نه تنها دردی از شعر معاصر دوا نمی‌کند، بلکه فقط توجیهی است برای پرگویی و بعض‌اً مهم‌بافی شاعرانی که در مقابل وسوسه‌انگیز بودن قافیه‌های ساده تاب ایستادگی ندارند و کیفیت را فدای کمیت می‌کنند.

ای یار، ای یگانه‌ترین یار... [یار بود؟!]	اسمی که نیست بعد سوار قطار بود
پایان احمقانه یک مشت [چی؟ کتاب؟!]	آن ساک کهنه شامل

...

مشغول عشق‌بازی بعد نامهار بود	که روی تخت در بغل منشی عزیز
-------------------------------	-----------------------------

این جمله‌های آخر روی نوار بود	مرد بدون اسم نماد که بود؟! [خب ...]
-------------------------------	-------------------------------------

(موسی، ۱۳۹۳: ۶۱-۶۵)

در این نمونه و نمونه‌های بسیاری از این دست شاهد لغزش‌های وزنی نیز هستیم که در صورت آشکار بودن و به‌اصطلاح سکته داشتن، شاعر خود را موظف به توضیح دانسته و در پاورقی به تعمدی بودن خروج از وزن اشاره کرده و در سایر موارد که ایراد وزنی کمتر به چشم می‌آمده از توضیح در پاورقی صرف‌نظر کرده است!

اتوبوس بی‌حرکت، اتوبوس طولانی	بوی گند پا و عرق... تپه‌های انسانی...
قاتلین بالفطره بین این همه جانی	بوی اعتراض خفه، عاشقان یک‌طرفه

...

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۵۳

اتوبوس شرمنده، غرق خواب راننده
یک مسیر بی‌مقصد، جاده‌های طولانی
ای رفیق شاعر من، آخرین مسافر من
در تو باد می‌آید... ابتدای ویرانی
(همان، ۱۱۶-۱۱۲)

دو نمونه دیگر از غزل بلند یا غزل قصیده از موسوی و کتاب با موشها که البته طبق معمول در کتاب‌های دیگرش هم تکرار شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قافیه‌های هر دو غزل بسیار ساده و در دسترس و از قبیل قافیه‌هایی است که در بیشتر قصاید قدیم هر دوره‌ای از ادبیات فارسی دیده می‌شوند. غزل نخست "بیست‌وپنج" و غزل دوم "بیست‌وهشت" بیت دارند.

ای دختری که آمده‌ای از ستاره‌ها با دختران شهر درباره غریبی من گفت و گو مکن
وقتی که مست می‌گذری از پیاده‌رو در چشم خیس من نوک بلند چتر خودت را فرو مکن
(میرزایی، ۱۳۹۵: ۱۶).

در این بخش و از منظر آسیب‌های عرضی با مصراع‌های چنان بلندی مواجهیم که به نوعی یادآور "بحر طویل" هستند. در برخی از این اشعار با استفاده از قافیه میانی وزن و آهنگ بیشتری به شعر بخشیده شده که یادآور غزلیات بلندتر دیوان شمس است و در بسیاری موارد دیگر مانند بیت بالا، به این امر توجه نشده و بلندی مصراع‌ها بدون داشتن قافیه میانی، آنها را به نشر و جمله‌های خبری متداول تبدیل کرده است.

قالب دیگری که پیش‌تر به آن اشاره شد، غزل‌مثنوی است که به‌ویژه در آثار موسوی فراوان دیده می‌شود. در این قالب شاعر تا هر جا که خواست یا به عبارت دقیق‌تر تا هر جایی که توانست، غزل می‌نویسد و سپس به سراغ قالب مثنوی می‌رود و واژگان هم قافیه ساده‌ای، تقریباً در همه موارد روی‌های "ان" و "ار" و "ر"، انتخاب کرده و غزل را تا آن جایی که ممکن است، ادامه می‌دهد!

قایم بکن در دفتر خیسم "فروخت" را
بگذار روی میز من فیش حقوقت را!
حرفی بزن از عشق، مثل "فیلم هندی‌ها"
که دوست دارم راستی! حتی دروغت را

دل خسته از مرز عمومی‌ها، خصوصی‌ها
ماشین گیجم بوق زد توی عروسی‌ها

بگذار پشت در، دل و عرفان شرقت را
پرداخت کن در بانک، قبض آب و برقت را!

...

دل خسته‌ام از شهر نامردی‌ها و رندی‌ها...
پایان خوبیم باش! مثل "فیلم هندی"‌ها...
(موسوی، ۱۳۹۳: ۱۲-۱۴).

البته غزل‌مشنوی در اوایل دهه هفتاد مورد استفاده شاعرانی چون محمد‌کاظمی و بهروز یاسمی قرار گرفت، اما نه با هدف شعرسازی. بزرگترین ایراد این نوع هنجارگریزی از سویی تکرارهای بی‌دلیل و خسته‌کننده و از سوی دیگر، نداشتن کشش و جذابت و عنصر غافل‌گیری است که در اکثر قریب به اتفاق این آثار نادیده انگاشته شده و درنهایت موجب پدید آمدن شعری بلند و خارج از حوصله مخاطب می‌شود. باید اضافه کرد که گاهی "غزل‌مشنوی" در میانه یا پایان اشعار موسوی، تبدیل به "چهارپاره" شده و گاهی نیز تکیتی که هیچ سنتیتی با قافیه یا ردیف و حتی موضوع شعر ندارد، به آن افروده می‌شود.

دیوار دیوار است با اینکه دری دارد
دیوانگی‌هایم تراز تر تری دارد!!
این شعر معلوم است درد دیگری دارد
این داستان را نصفه‌کاره ول کنم؟ کردم!
این شعر معلوم است درد دیگری دارد
سر را به دیواری که اصلاً نیست می‌کوبد
دیوانگی‌ها را بچین و انتخابم کن
انگشت خونی را درآور تا حسابم کن
داغی‌تر از تزربقی و تزربقی‌تر داغم
با غم شروعم کن که آخر می‌شوم با غم

...

من گاو سلانخی شده در آخرین میدان
من، مردم آماده جشن و عزادری
پایان یک قصه برای نسلی از تردید
تزربق سم در هر رگ خورشید تکراری
(موسوی، ۱۳۹۳: ۱۵۳-۱۵۶)

بسیار پیش می‌آید که عنوان کتاب "مجموعه غزل" است ولی بیشتر اشعار منتشرشده در آن از نظر سطربندی و نوع نوشتار به "قالب قطعه" شباهت دارد و در یک مورد هم شاعر، خود، این نکته را تصریح کرده است.

«در این شعر با تصرفی مختصر در قافیه و ردیف، قالب غزل از یک بابت به قطعه تشابه پیدا کرده است. از این‌رو نام این قالب تازه را فعلاً غزل‌قطعه می‌نویسم.» (بدیع، ۱۳۹۴: ۱۸)

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۵۵

ساختم یک عمر با یک مشت برگ سوخته
می‌روم با سینه‌ای از ابرها اندوخته
نارفیقی چشم بر معشوقه من دوخته
آن که این الماس را برقش بسته بود

با که باید گفت درم را به غیر از دشمنان؟
کاش چشم مرد را برقش بسته بود

...

هیچ راه بازگشتی نیست آب رفته را

بیت اول این غزل با قافیه‌های "سوخته" و "اندوخته" شروع شده، اما در بیت دوم قافیه "دوخته" در جایگاه ردیف می‌نشیند و غزل شکل قطعه به خود می‌گیرد. قوافی جدید نیز من و زن و روشن و ... هستند. سپس شاعر در بیت آخر نیز از این هنجار عدول می‌کند و به شکل غزل بازمی‌گردد. در واقع اگر بیت اول و آخر این شعر را در نظر نگیریم، قالب آن "قطعه" است، اما آوردن این ایات آن را به "غزل قطعه" تبدیل کرده است.

چشم تو تجارت شراب را کسد کرده است

ارزش سهام کشمش مراکشی به کمترین

قیمت هزار ساله اخیر خود رسیده است

خمره‌ها شکسته می‌شود و میکده که بهترین

(خوانساری، ۱۳۹۲: ۴۹)

گاهی انتخاب مصraig‌های بلند نیز با توجه به نوع نگارش آن‌ها؛ یعنی هر مصraig و مهم‌تر از همه مصraig اول که باید مقfa باشد و نیست، به صورت عمودی یا افقی، باعث می‌شود از لحاظ فرمی با "قالب قطعه" مواجه باشیم نه "قالب غزل" و تنها محتوای اشعار، با توجه به تعاریف مرسوم محتوایی "قالب قطعه" از نظر قدماء، موجب می‌شود آن‌ها را "قطعه" محسوب نکنیم.

غروب بود، تو بودی، تو مهریان بودی

برای دیدن بیست و چهار سالگی‌ات

(میرزاچی، ۱۳۹۵: ۳۷).

از میان همه آوانگاردها، برخی این شیوه را هم نپسندیده و در اسارت عروض سنتی دانسته و ابتکار و نوآوری را تا آنجا رسانده‌اند که در ادامه غزل، شعر سپید می‌سرایند! احتمالاً نام این قالب را هم باید "غزل سپید" بگذاریم.

شب‌ها که می‌زنی به سرم بچه می‌شوم، مانند چشم‌های پسر که نداشتی
چشمی که قرص خسته اعصاب می‌خورد، با قهوه بدون شکر که نداشتی
.....
تبليغ روزنامه شدی شاد و بی‌دلیل، پیروزی جدید و تماشاچیان گیج
مشتی شعار تند سیاسی و چند مشت، هرچند می‌رسد - به نظر که نداشتی -
که هیچ چیز، چیز، مهم نیست، هیچ چیز!...!
حتی بیت‌های قبلی که خط می‌زنی
حتی بیت‌های بعدی که نمی‌گوینی ...
پدر غارنشینم
با گرز سنگی اش راه می‌افتد
تا "فورپان" شکار کند...
(موسوی، ۸-۷: ۱۳۸۹).

۲.۳ حذف عناصر اصلی

آسیب جدی و نابهنجار دیگری که با آن مواجهیم، تغییر یا حذف قافیه و ردیف یا تکرار دو مصراع کاملاً یکسان یا گاهی دو نیم مصراع همسان یا غیرهمسان، معمولاً در انتهای غزل و - اگر بتوان نام بیت بر آن نهاد - بیت پایانی و گاهی نیز حذف یک مصراع کامل در انتهای غزل، خواه مصراع مقfa و مرdf و خواه مصراع Macf آخر است. برای روشن شدن موضوع از هر مورد مثال‌هایی می‌آوریم.

فروختم به دو تا بوسه کل دنیا را
رها کنید در این حس لعنتی ما را

...
کجاست جای من و تو در این جهان بزرگ؟
بیا و حل بکن این آخرین معما را
رها کنید در این حس لعنتی ما را
رها کنید در این حس لعنتی ما را...

(موسوی، ۱۳۹۷: صص ۴۰-۴۳)

همان‌طور که مشاهده می‌شود در این غزل دو مصراع یکسان تکرار شده است.

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۵۷

مرگ یک اتفاق معمولی است، یک سفر روز آخر هفت
بی که یک یادداشت بگذاری، که بدانند بوده و رفته
مرگ شعری است که ادامه آن، می‌تواند سفید هم باشد
غزلی که بدون قافیه هم می‌تواند که باشد و
(میرزایی، ۱۳۸۲: ۲۲۵).

در این به اصطلاح غزل، هم تعداد ایات کمتر از حد استاندارد است و هم با توجه به
شکل نوشتاری - و نه قالب، چراکه حذف قافیه وجود هر نوع قالب را در مورد آن نفی
می‌کند - به نوعی یادآور رباعی و دوبیتی است.

اتفاق پنجره را قورت داد، باران را قلب قلب تا ته سر کشید گلدان را

...

هنوز گیسوی تو می‌وزید و پنجره را
نیسته بودی و می‌دادی آب، گلدان را...
و چون همیشه/بی شب به خیر / خوابیدی.

(میرزایی، ۱۳۸۲: ۶۵-۶۶)

پشت میز کارم آخر شب این ترانه را ثبت کرده حجم قهوه‌ای استوانه را

...

بی تو بین این همه کتاب غرق در خودم می‌نویسم از تو داستانی عاشقانه را
نیستی و با خیال تو عزیز
شب به خیر!

(خوانساری، ۱۳۹۴: ۲۸ و ۲۹)

در این دو غزل هم به جای بیت پایانی که می‌تواند نقطه اوج هر غزلی باشد، صرفاً برای
ایجاد تفاوت و شکستن وزن و قافیه، دو جمله پیش پافتاده بدون قافیه آمده است.

لازم به توضیح است که گرچه توجه به شکل نوشتاری و دیداری شعر، از اصلی‌ترین
پارامترهای شعر آوانگارد در سراسر دنیاست، اما در این پژوهش به نوع نگارشی غزل‌ها
(گستاخ‌نویسی، شکسته‌نویسی، نوشتار عمودی، سپید‌نویسی، افراط در استفاده از علایم
نگارشی، غلط‌نویسی، تغییر در اندازه نوشتاری کلمات، تلفیق نشانه و تصویر و حروف
لاتین، نوشتن غزل به صورت داستان و نمایشنامه)، به دو دلیل پرداخته نشده است.

۱. ابتدا برخی از این شگردهای ساختگی که مناسبتی با فضای رسمی و جلدی شعر ندارد. مانند استفاده از واژگان و عبارات لاتین بهجای معادل فارسی آنها. قافیه کردن "ولو" با "Hello" و نظایر اینها.

در انحنای سایه تابستان در روزهای آخر شهریور

آتش زده به مزرعه گدم گرمای بوشهای تو هی ...VIVA
(خوانساری، ۱۳۹۴: ۲۷).

۲. عادی شدن نوآوری‌های این چنینی برای مخاطبان، به این معنی که آن گروه از امکانات بصری و نگارشی که اوایل ورودشان به دنیای شعر غافلگیرکننده و جالب بودند، رفتارفته در اثر کثرت استعمال بی‌ارزش و مبتذل شدند و با معتاد شدن ذهن مخاطبان، جذایتشان را از دست دادند. مثل نشان دادن سقوط، خون‌ریزی یا ریزش باران و غیره با زیرهم نویسی واژگان:

چکه

چکه

چکه

یا

زیرهم نویسی حروف: خ

و

ن

بنابر همین دلایل و هم‌چنین جهت پرهیز از طولانی شدن مباحث، از پرداختن به آنها صرف‌نظر شده است.

۴. تحلیل تأثیر آسیب‌های ساختاری

در جدول شماره یک تا چهار، میانگین و انحراف معیار متغیرهای چهارگانه پژوهش آورده شده است. متغیر نخست (میزان آشنایی)، میزان آشنایی مخاطب با جریان‌های غزل جدید و شناخت وی از جریان‌های غزل آوانگارد را بیانگر است و پنج سؤال نخست پرسش‌نامه را شامل می‌شود. میانگین این متغیر هر چه بالاتر باشد، میزان شناخت مخاطب از جریان‌های

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۵۹

آوانگارد بالاتر است. متغیر دوم (ساختاری) میزان موافقت مخاطب با هنجارگریزی‌ها و نوآوری‌های ساختاری و فرمی غزل آوانگارد را بررسی می‌کند و نظر وی را درباره این هنجارگریزی‌ها و ساختارسازی‌ها می‌سنجد.

این متغیر شامل سؤالات ۲۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۰، ۹ پرسش‌نامه است و هر چه میانگین این متغیر بالاتر باشد، نشانگر عدم موافقت مخاطب با ساختارهای جدید است. در واقع سؤالات به نحوی طراحی شده‌اند که مخاطب احساس واقعی خود را نسبت به آسیب‌های ساختاری و فرمی غزل آوانگارد بیان کند و میزان موافقت و پسند وی از این سؤالات به دست می‌آید. متغیر سوم میزان موافقت مخاطب با هنجارگریزی‌های زبانی و استفاده از واژگان نامرسمون در غزل آوانگارد را سنجش می‌کند. این متغیر شامل سؤالات ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۷، ۸، ۶ پرسش‌نامه است. متغیر چهارم نیز محتواهای امروزی را به سنجش می‌گذارد و بررسی می‌کند که آیا مخاطبان غزل امروز، محتواهای امروزی و بی‌سابقه در شعر را می‌پسندند یا نه؟ این متغیر هم شامل سؤالات ۱۶، ۱۵ و ۲۳ پرسش‌نامه است.

برای تحلیل استنباطی از روش آزمون تی تست تک متغیره استفاده شده است که میانگین متغیرها با عدد ۳ مقایسه شده است که نتایج آن در جدول‌های ۱ تا ۴ آورده شده است.

جدول ۱. آزمون تی تست برای متغیر میزان آشنایی ($p < 0.01$)

متغیر	میانگین	انحراف معیار	آماره t	درجۀ آزادی	sig
میزان آشنایی	۳.۳۹	۱.۱۳	۴/۵۳	۷۹	.۰/۰۰

در جدول شماره ۱، میانگین (۳.۳۹ که بزرگ‌تر از عدد ۳ است) و انحراف معیار متغیر نشان می‌دهد که مخاطبان با جریان‌های غزل آوانگارد در حد متوسط رو به بالا آشنایی دارند و در حد قابل قبولی با شاعران جریان‌ساز غزل آوانگارد آشنایی دارند. این آشنایی از این‌رو اهمیت دارد که پاسخ‌های آنان به سؤالات متغیرهای بعدی، به این میزان آشنایی وابسته است. آماره t و سطح معناداری (کوچک‌تر از ۰/۰۱) نشان می‌دهند که اختلاف میانگین متغیر میزان آشنایی یعنی عدد ۳/۳۹ با عدد ۳ از لحاظ آماری معنادار است.

جدول ۲. آزمون تی تست برای متغیر الفاظ شعر ($p < 0.01$)

متغیر	میانگین	انحراف معیار	آماره t	درجه آزادی	sig
الفاظ شعر	۳.۵۱	۰.۶۴	۳/۴۳	۷۹	۰/۰۰

در جدول شماره ۲، میانگین (۳.۵۱) که بزرگ‌تر از عدد ۳ است) و انحراف معیار متغیر نشان می‌دهد که مخاطبان جریان‌های غزل آوانگارد به میزان زیادی (متوسط به بالا) با استفاده از الفاظ زشت، ناروا و هنجرشکن در غزل آوانگارد مخالفاند و این مخالفت در خرید کتاب‌های شعر و غزل هم تأثیرگذار است. آن‌ها اذعان داشته‌اند که این مخالفت آن‌ها در خرید و توجه آن‌ها به غزل آوانگارد هم مؤثر بوده است. آماره t و سطح معناداری (کوچک‌تر از 0.01) نشان می‌دهند که اختلاف میانگین متغیر الفاظ شعر یعنی عدد ۳/۵۱ با عدد ۳ از لحاظ آماری معنادار است که تحلیل توصیفی این بخش را از لحاظ استنباطی هم تأیید می‌کند.

جدول شماره ۳. آزمون تی تست برای متغیر امروزی بودن ($p < 0.01$)

متغیر	میانگین	انحراف معیار	آماره t	درجه آزادی	sig
امروزی بودن	۳.۸۱	۰.۶۹	۱۰/۰۲	۷۹	۰/۰۰

در جدول شماره ۳، میانگین (۳.۸۱) که بزرگ‌تر از عدد ۳ است) و انحراف معیار متغیر نشان می‌دهد که مخاطبان جریان‌های غزل آوانگارد به میزان زیادی (متوسط به بالا) با امروزی بودن غزل آوانگارد و ترسیم فضاهای مدرن موافق هستند. فضاهایی که تا پیش از جریان‌های غزل آوانگارد در دهه هفتاد سابقه نداشت. این متغیر در بین چهار متغیر دیگر بالاترین میانگین را دارد که نشان می‌دهد شدت موافقت مخاطبان جدی شعر با این موضوع از همه بیشتر است. آماره t و سطح معناداری (کوچک‌تر از 0.01) نشان می‌دهند که اختلاف میانگین متغیر امروزی بودن یعنی عدد ۳/۸۱ با عدد ۳ از لحاظ آماری معنادار است که تحلیل توصیفی این بخش را از لحاظ استنباطی هم تأیید می‌کند.

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۶۱

جدول شماره ۴. آزمون تی تست برای متغیر آسیب‌های ساختاری ($p < 0.01$)

متغیر	میانگین	انحراف معیار	آماره t	درجه آزادی	sig
آسیب‌های ساختاری	۳۶۴	۰.۵۹	۱۰/۲۳	۷۹	.۰/۰۰

در جدول شماره ۴، میانگین (۳۶۴) که بزرگ‌تر از عدد ۳ است) و انحراف معیار متغیر نشان می‌دهد که مخاطبان با هنجارگریزی‌های ساختاری غزل آوانگارد چندان موافق نیستند و آن را نمی‌پسندند. تغییر قالب و رها کردن قافیه از این جمله‌اند. آماره t و سطح معناداری (کوچک‌تر از ۰/۰۱) نشان می‌دهند که اختلاف میانگین متغیر آسیب‌های ساختاری یعنی عدد ۳/۶۴ با عدد ۳ از لحاظ آماری معنادار است که تحلیل توصیفی این بخش را از لحاظ استنباطی هم تأیید می‌کند.

۵. نتیجه‌گیری

غزل آوانگارد از حیث آسیب‌های ساختاری قابل توجه است. تغییر قالب غزل، حذف قافیه و تغییر قافیه، رها کردن شعر در حالت تعلیق و پایان باز این جمله‌اند که به ساختار کلاسیک غزل آسیب زده است.

تحلیل استنباطی داده‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که مخاطبان جدی شعر و غزل آسیب‌های ساختاری غزل را به خوبی دریافته‌اند و وجود این آسیب‌ها باعث کاهش اقبال آن‌ها به کتاب‌ها و آثار آوانگارد غزل شده است.

کتاب‌نامه

- ابومحبوب، احمد (۱۳۸۷)، گهواره سبز افرا، چاپ دوم، تهران: انتشارات ثالث.
ادگار، اندره و سجویک، پیتر (۱۳۸۷)، مفاهیم بنیادی نظریه‌های فرهنگی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه.
ارزن، بیژن (۱۳۸۲)، رنگ اثار: چند برگ شعر، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری مهر تابان.
بدیع، علیرضا (۱۳۹۴)، از پنجره‌های بی‌پرنده، چاپ ششم، تهران: انتشارات فصل پنجم.
بهمنی، محمدعلی (۱۳۹۲)، مجموعه اشعار، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه.
بهبهانی، سیمین (۱۳۹۸)، مجموعه اشعار، چاپ دهم، تهران: انتشارات نگاه.

- حسن‌لی، کاووس (۱۳۹۸)، گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، چاپ پنجم، تهران: انتشارات ثالث.
- خوانساری، هادی (۱۳۹۲)، مخفیانه عاشقت شدم، چاپ اول، تهران: انتشارات نصیرا.
- (۱۳۹۴)، اسپانیا، عشق، چاپ اول، تهران: انتشارات مهدیار جوان.
- دلبری، حسن (۱۳۹۵)، از اعتدال نوکلاسیک تا تکانه‌های پست‌مادرن در غزل امروز ایران، مجموعه مقالات یازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صص ۷۳۰-۷۰۴.
- روزبه، محمدرضا (۱۳۷۹)، سیر تحول غزل فارسی: از مشروطیت تا انقلاب، چاپ اول، تهران: نشر روزنه.
- زهرونده، سعید (۱۳۹۵)، جریان‌شناسی شعر دهه هفتاد، چاپ اول، تهران: انتشارات روزگار.
- سمیع آذر، علیرضا (۱۳۹۹)، اوج و افول مادرنیسم، چاپ اول، تهران: انتشارات نظر.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۰)، ادوار شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سخن.
- صبور، داریوش (۱۳۸۴)، آفاق غزل امروز، چاپ اول، تهران: انتشارات زوار.
- علیزاده، عزیزالله (۱۳۹۵)، فرهنگ تشریحی ایسمها، چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوس.
- قربانپور دلیوند، سمیه (۱۳۹۵)، بررسی شکل‌های نامتعارف نوشتاری و چاپی در غزل پست‌مادرن، مجموعه مقالات یازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، صص ۸۷۵-۸۵۴.
- کریمیان، کاظم (۱۳۸۶)، سیر تحول در شعر امروز: خاصه‌ها و شناسه‌های رفتاری، چاپ اول، تهران: نشر فیروزه.
- کهون، لارنس (۱۴۰۱)، از مادرنیسم تا پست‌مادرنیسم (متن‌هایی برگزیده)، ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان، چاپ پانزدهم، تهران: نشر نی.
- ماfi، حسین (۱۳۹۸)، بررسی سیر تحول غزل معاصر: از مشروطه تا پست‌مادرن، چاپ اول، تهران: انتشارات فصل پنجم.
- معارفوند، مجید (۱۳۹۴)، این مرد یک مثلث بی‌ضلع، چاپ دوم، تهران: نشر شانی.
- مقدسی، حمید (۱۴۰۱)، فرهنگ اصطلاحات پژوهشی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات واژه‌پرداز.
- منزوی، حسین (۱۳۹۱)، مجموعه اشعار، چاپ سوم، تهران: انتشارات نگاه.
- موسوی، سیدمهدي (۱۳۸۹)، پرنده کوچولو، نه پرنده بود! نه کوچولو!، چاپ اول، مشهد: نشر سخن‌گستر.
- موسوی، سیدمهدي (۱۳۹۳)، با موش‌ها، چاپ چهارم، تهران: نشر نیماز.
- موسوی، سیدمهدي (۱۳۹۷)، دلچک بازی جلوی جونه اعلام، چاپ اول، سوئی: انتشارات سایه‌ها.
- میرزايی، محمدسعید (۱۳۸۲)، الواح صلح، چاپ اول، قم: نشر همسایه.

تحلیل آسیب‌های ساختاری غزل آوانگارد (محمد رضا نعمتی یاچی و دیگران) ۲۶۳

- میرزایی، محمدسعید (۱۳۹۳)، درها برای بسته شدن آفرینش شد، چاپ سوم، تهران: نشر نیماژ.
- میرزایی، محمدسعید (۱۳۹۳)، مرد بی‌مورد، چاپ سوم، تهران: نشر نیماژ.
- میرزایی، محمدسعید (۱۳۹۵)، یک زن کامل، چاپ دوم، تهران: نشر نیماژ.
- میرزایی، محمدسعید (۱۳۹۶)، فرجام، چاپ اول، تهران: نشر چشمہ.
- همایی، جلال الدین (۱۳۶۱)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، چاپ دوم، تهران: انتشارات توسع.