

■ **دو پله بالاتر از شانه‌های دور ترین مترسک** / یادداشتی درباره مجموعه شعر «شانه دور ترین مترسک جهان» سروده حسین تولایی

■ **شعر خیس** / نقدی بر مجموعه شعر «هی شعر تر انگیزد» سروده سعید بیابانکی

■ **غزل شورش** / نگاهی بر مجموعه شعر «شاید به جا آوردی» سروده وحیده احمدی

یادداشتی درباره مجموعه شعر «شانه دور ترین مترسک جهان» سروده حسین تولایی

دوپله بالاتر از شانه‌های دور ترین مترسک

سودابه امینی: شعر «شباب یازده» توسط نشر گویا به «شانه دورترین مترسک جهان» سروده حسین تولایی اختصاص یافت. از این شاعر کتاب‌هایی با این عناوین به چاپ رسیده است: «بیش چند شاخه حرف بزیم»، «درخت عاشق پرندۀ است»، «بیش صحنه دلم»، «شماره تلفن پرنده‌ها»، «همپایی خورشید»، «ساندویچ قطار» و «فرما کرم تازه»، «قهرهای خوشمزه»، «زان درازی زباله‌ها» و «احتیاط کنید پرنده‌ها پای سفره صبحانه‌ده» و این آخرین کتاب که به فهرست بین‌المللی کتابخانه مونیخ (کلاغ سفید) در سال ۲۰۱۸ راه یافته است.

■ **تولد و مرگ شعر در ذهن و زبان شاعر**

آنچه در این نگاه می‌خوانید فرضیاتی است از سوی نگارنده درباره فرآیند سرایش شعر در کتاب «شانه دورترین مترسک جهان». این فرضیات برگرفته از درک نگارنده این سطور از هندسه مفهومی شعر است. نقطه آغاز سرایش در هیچ شعری روشن نیست. با این همه فرض ما بر آن است که برخی اشعار با جرقه اولیه در زبان متولد می‌شوند و برخی با تصویر ذهنی به جهان آفرینش قدم می‌نهند. چگونگی شکل لحظه توسط شاعر تعیین می‌شود و چه‌بسا شعر که در ذهن و خیال شاعر متولد می‌شود و هرگز بر صفحه کاغذ فرود نمی‌آید. مرگ شعر در ذهن و زبان و خیال و عاطفه شاعر به پهنای‌های مختلف رخ می‌دهد و صلابته مهم‌ترین دلیل برای مرگ هر شعر، زیست‌منطقی شاعر در جهان روزمرگی است. شاعری که فرصت رفت و برگشت به جهان‌های دیگر در گذشته و آینده را ندارد، شاعری که نمی‌تواند به خیال مخاطبان خود سر ک بکشد، شاعری که فرصت خلوت با وجود سه‌ضلعی و شگفتی‌آفرین «کودک دیوانه، شاعر» درون خویش را نداشته باشد، به جایگاه شکار شعر دست نخواهد یافت و صید معانی برای او ممکن نخواهد شد.

و این در حالی است که او جوهره شعری و تجربه زیست شاعرانه را دارد. اما یا بالاچهار و یا سر غفلت، لحظات شاعرانه را دررنمای یابد.

حسین تولایی شاعر است. سفرها به جهان‌های موازی در شعر را زیسته است. او مخاطب خود را با خود به جهان‌های موازی می‌برد و بازمی‌گرداند.

شعرهای او گاه روایت درونیات او هستند؛ درونیاتی متأثر از زندگی شخصی و گاه حاصل تماشای جهان‌های پیرامون. او نمادها را درونی می‌کند و شعر را با فلسفه آفرینش درمی‌آمیزد. در این مسیر مخاطب نوجوان را نیز پیش چشم دارد. تلاش تولایی بر آن است با مخاطب امروز به جهان‌های شاعرانه سفر کند. برای ساخت فضای شعر از عناصر عینی در محیط زندگی نوجوان کمک می‌گیرد، معناآفرینی او اما متناسب با جهان بزرگسالی است؛ جهانی که فاصله چندانی با زندگی نوجوان امروز ندارد.

مهم‌ترین ویژگی شعر تولایی برانگیختن حس پرسشگری است در مخاطب، مخاطبی که باید به گسترش وجود خویش بپردازد شعر از منظر تولایی پنج‌راهی است برای آفرینش من‌های متوالی. من در شعر او، من دانش‌آموز معترض است، معترضی که نیاز به تایید دیگران ندارد. اگر معیار دیگران برای ارزیابی این من معترض غلط است، آنها باید به تغییر نگرش خود بپردازند. تولایی در شعر کارنامه، نوجوانی آفریده که در مسیر کمال حرکت می‌کند؛ حرکتی آگاهانه ولو دشوار و مسیری روشن ولو پرمناغ. (نگاه کنید به شعر کارنامه در صفحات ۱۸ و ۱۹)

آنچه روشن است تمام شعرهای کتاب «شانه دورترین مترسک جهان» از نظر ساخت و جوهر شاعرانگی با یکدیگر هم‌راز؛ نیستند و این ویژگی تنها به این دفتر شعر بازمی‌گردد، اغلب شاعران در دفتر شعر چنین تفاوتی را به نمایش می‌نهند.

■ **چگونگی آفرینش شعر**

لازمه آفرینش «شعر» عبور از منطق زندگی روزمره است؛

عبور از عقلانیت برای رسیدن به عقلانیت برتر. شاعر هر آنچه را در واقعیت می‌بیند در جهان درون خوشبخت بازآفرینی می‌کند. رمزاندیشی و رمزآفرینی ۲ فرآیند مجزا اما مربوط به هم است. شاعر رمزهای عینی را به جهان درون می‌برد. در این مسیر رمزها از منطق دنیای واقعی فاصله می‌گیرند و با منطق هنری و متناسب با دریافت‌های هنرمند شکل و معنای تازه به خود می‌گیرند. بازآفرینی می‌شوند و با ساختنی تازه و با متریالی از جنس کلمات پا به جهان هنر می‌گذارند. در این مسیر شاعر مفاهیم را در حوضچه خیال و عاطفه شست‌وشو می‌دهد. کلمات روح خود را از روح شاعر دریافت می‌کنند. گرانگه‌گاه شعر هر چه که باشد، از توفان درون شاعر گذشته است.

■ **هندسه مفهومی و الگوی شعر**

در هندسه مفهومی هر شعر به الگویی می‌رسیم. گاه «چند کلمه» هسته مرکزی یک شعر را می‌سازند و گاه «یک کلمه»، گاه «چند مفهوم» هسته مرکزی شعر را می‌سازند و گاه «یک مفهوم». در هر حال صرف‌نظر از ساخت هنری و شکلی شعر، ساخت مفهومی آن قابل مطالعه و تحلیل است.

برای مثال هسته مرکزی در هندسه مفهومی شعر «بغض» اصطلاح متداول «ترکیدن بغض» است. در واقع این اصطلاح جرقه اولیه ساخت شعر بغض است. اندیشیدن و عمیق شدن بر این اصطلاح باعث شده شاعر این مفهوم را از منطق جهان واقعی جدا کند. آن را به جهان خیال ببرد، بر تصویر ذهنی ترکیدن بغض متمرکز شود، برای بغض شخصیت انسانی تصور و آن را با منطق هنری بازآفرینی کند. بغض کلمه‌ای است سرشار از عاطفه و نیازی و این نیست که شاعر آن را در حوضچه عاطفه بغلاند. تصویری که در آینه ذهن شاعر نقش می‌بندد آدم کوچکی است پر از تُرک که به دیوار گلو تکیه داده است.

نشست/ باز هم / گیر کرده بود / دست‌هایش را/ حلقه کرد دور زانوهایش / تکیه داد به دیوار / گلو/ بغض هر بار که به اینجا می‌رسید / آرام آرام/ تُرک برمی‌داشت (صص ۳۰ و ۳۱)

تولایی در شعر پاییز از کلمه به تصویر می‌رسد. «پاییز» واژه‌ای است که هسته مرکزی رادر شعر «قرار ملاقات» تشکیل می‌دهد. تداعی رنگ‌های پاییزی خیال شاعرانه را شکل می‌دهد.

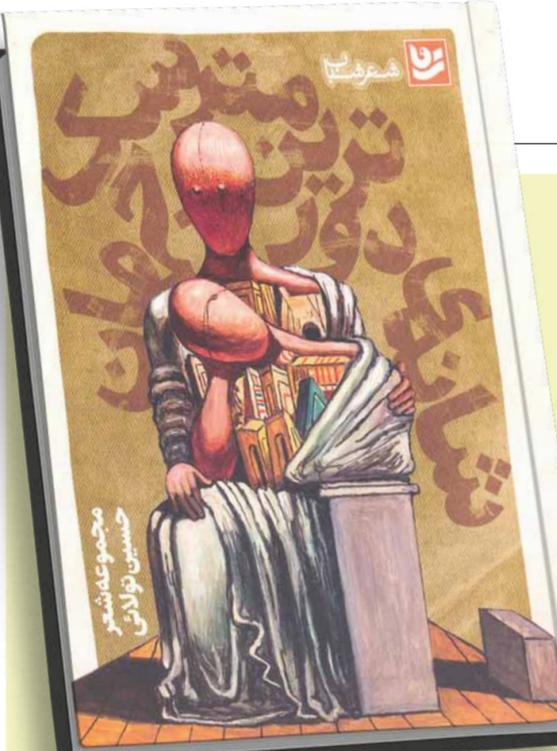
■ **استفاده از آرایه تشخیص در هندسه مفهومی و ساخت شعر «قرار ملاقات»**

اگر واژه پاییز را نقطه مرکز دایره خیال شاعر در نظر بگیریم و رنگ‌های «قرمز»، «زرد»، «فازنجی» و «قهوه‌ای» را در اطراف این کلمه بنویسیم، به‌گونه‌ای که شکلی دایره‌وار در اطراف کلمه «پاییز» بسازند، به شکل مفهومی شعر می‌سیم. شاعر با استفاده از آرایه تشخیص به پاییز شخصیت انسانی می‌بخشد و شکل و ساخت شعر را به کمال می‌رساند. نگاه کنید به شعر «قرار ملاقات» در صفحات ۲۲ و ۲۳ کتاب.

■ **مفهوم‌سازی با عواطف**

هندسه مفهومی شعر، گاه از یک احساس سرچشمه می‌گیرد. اندوه ناشی از فقر نقطه هرگز و شروع مفهوم‌سازی در شعر «غم‌گندم» است. در این شعر شاعر فقر را با تنهایی درآمیخته است. آدم، گندم، غروب، دورترین درخت، پرندۀ و آواز پرندۀ، همه و همه عناصری هستند که در فضایی سرشار از اندوه فقر چیده شده‌اند.

از زاویه دیگر، شاعر «غم‌نان» را به «غم‌گندم» تبدیل می‌کند و آدمک فقیر، کارگر یا مترسک همه یک تن واحدند که از روح آزاد خود صرف‌نظر می‌کنند برای نان؛ و پرندۀ روح این غم را درمی‌یابد و آوازهای خود را به دست باد می‌سپارد. باد می‌تواند نشانگر پوچی و نیز نشانگر تهیدستی آدمک فقیر باشد. غم‌انگیزتر اینکه آدمک فقیر به تمام معنی فقیر و تهیدست است. او بهشت را با خوردن گندم ترک کرده، پرندۀ روح را با کار در مزرعه برای گندم عوض کرده و حتی آوازهای پرندۀ نیز به او تعلق ندارد.

این خود نشانه اسارت به خاطر

نان است. نانی که ممکن است سهم او هم نباشد. پرندۀ روح مترسک است؛ روحی که با انتخاب مترسک از او (آدمک) فاصله می‌گیرد و بر شاخه دورترین درخت در آن حوالی می‌نشیند. شعر «غم‌گندم» اشاره به هبوط آدمی نیز دارد.

■ **بازی خیال و ساخت مفاهیم در شعر**

هندسه مفهومی در شعر کارنامه، حول محور نمرات شکل می‌گیرد. خیال شاعر گاه با شکل نمرات بازی می‌کند و گاه با اثر رفتاری آنها. شاعر، کودکی است که با زبان لطیف‌شده طنز، اعتراض ساخت خود را به نظام آموزشی بیان می‌کند؛ نظامی که خلاقیت‌کش است و پا اززیایی دانش‌آموزان، آنها را در چارچوبی غیرقابل قبول قرار می‌دهد. در این قرائت از خود، شاعر دانش‌آموزی است که گاه تحقیر می‌شود و گاه توهین می‌شوند. کو کجاست؟ آن کتاب و کیف و دفترت؟! خاک بر سرت/ تنبل کلاس/ عاقبت/ هیچ کاره هم نمی‌شوی حیف آن لباس… (ص ۱۹)

تولایی در شعر کارنامه شکل ظاهری اعداد را با تماشای خلاق و کودگانه به بازی می‌گیرد:

در خیال من ولی / ۸ / ارتفاع کارنامه‌ام / قله بود/ ۵ خنده‌دار و چاق/ وچله بود/ ۲ شنبه ۲ پله‌پله بود…

این شعر روایت فاصله حیرت‌انگیز جهان خلاق و کودگانه شاعر با نظام باگانی و سختگیر آموزش‌پرورش است:

در کلاس/ پشت نیمکت که نه، روی پارهای ابر می‌نشستم/ و شعر می‌نوتمش/ و یاد هم به جای من نمی‌سید/ از تمام درس‌ها/ تک به تک/ نمره‌های بد /نمره‌های تک/ گاه صفر می‌گرفتم. و… هیچ کس ولی به لحظه‌های من نمی‌رسید (ص ۲۱)

به هر حال شاعر حاضر نیست نمره ۲۰ را با حال خوش شاعرانه عوض کند؛ حتی اگر ۲۰ «بهایت غرور مدرسه»، «فتخار بچه‌ها» و «پادشاه سرزمین نمره‌ها» باشد. الگوی تخیل در شعر متناسب با هندسه مفهومی شعر شکل می‌گیرد. کارنامه نمره را تداعی می‌کند. نمره دارای شکلی ظاهری است و خیال شاعر را به تحرک وادار می‌کند و اعداد یک به یک در ذهن شاعر جان می‌گیرند و مفاهیم را می‌آفرینند، زنجیره پیوسته مفاهیم و کلمات، انگیزیری را آسان می‌کنند، شاعر خود را در درون جهانی تازه می‌یابد و جهانی تازه را در خود، انتخاب‌گر در لحظه رخ‌نده، مفاهیم و مضامین محو می‌شوند درست مثل ابرهایی که در گذرند و اگر در دوربین چشم‌های تماشاکر شاعر ضبط نشوند او آنها را از دست می‌دهد.

■ **جابه‌جایی جهان‌های واقعی و خیالی**

هندسه مفهومی شعر گاه با جابه‌جایی واژه‌ها رخ می‌دهد و گاه با جابه‌جایی تصاویر ذهنی. ذهن شاعر اغراق‌کننده است. از یک فوت ضعیف بر شمع کبک تولد توفان می‌سازد و مرگ و تولد را به هم درمی‌آمیزد. نگاه کنید به شعر فوت (ص ۵۵): شنیده بود/ ناگهان باد تندی خواهد وزید/ شنیده بود/ ناگهان توفان خواهد شد/ شعله کوچک/ روی شمع کبک تولد ایستاده بود/ و می‌لرزید.

نقدی بر مجموعه شعر «هی شعر تر انگیزد» سروده سعید بیابانکی

شعر خیس

| حمیدرضا شکارسری |

بی‌رحمانه زشتی‌ها و پلیدی‌های جامعه در حوزه‌های سیاست و جامعه‌شناسی و فرهنگ قادر می‌سازد و از سوی دیگر شعر او را گاهی به مرزهای هزل و هجو هم نزدیک و بلکه وارد می‌کند.

از شب شعر و شاعری چه خبر؟

راستی از جزایری چه خبر؟

نان سر سفرها فرستادند؟

راستی پول نفت را دادند؟

این طنز ملیح و بی‌کله(۱) را در سطرهای پایین‌تر پیگیری کنید!

رفته آیا به سمت یهودی

حرکت سهیل محمودی؟

و ناگهان درهم رفتگی طنز و هجو رادر کنار هم بدون فاصله می‌بینیم و به بین‌زائر می‌رسیم؛ زائری که از یک سو با طنزی مرگبار و زیرپوستی به نقد جایگاه زن در جامعه می‌پردازد:

گولها و خران تان خویند؟

همسر و دختران تان خویند؟

و از نسوی دیگر کمی بعد به هجوی ساده و سطحی و بی‌رحمانه‌بیننده می‌کنند:

رشته من ز بیخ و بن الکی است

عشق من سینمای دهنمکی است

او دنبال خنده است چه با نقد طنزآزانه جهان هستی و چه هم‌زمان با هجو اشخاص و چهره‌های شناخته‌شده و حتی چه با هزل و فکله‌های سطحی:

هرگز ندهندش زن در کوچه و در برزن

مانند رضازاده هر کس که وزین باشد

خلفی شده گمراهت وقتی که به همراهت

یک روز شهین باشی، یک روز مهین باشی

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

وطن امروز | شماره ۳۲۰۷

[شعر و ادب]

نگاه

نگاهی به مجموعه شعر «شاید به جا آوردی»

سروده وحیده احمدی

غزل شورش

| متین فردوسی |

این دیگر حرفی بسیار تکراری است که وزن و قافیه مانعی است سخت بر سر راه بیان طبیعی شعر. تکراری است که بگوییم عنان کلام در متن منظوم اگر نگوییم بیشتر، لااقل کم‌وبیش در اختیار ساختار موسیقایی منجمد و

از پیش مشخص اثر است. پس چرا هنوز هم مثلا غزل؟

توان، ذوق و طبع شاعر می‌تواند سهم او را در نوشتار افزایش دهد، اگر چه هرگز نمی‌تواند این سهم را به سهم یک غزلسرا می‌کوشد سهم خود را در متن افزایش دهد و در عوض از مختصات موسیقایی آن برای تاثیر بیشتر متن خصوصا بر قشر مخاطب سنت‌خواه سود ببرد.

این سهم‌خواهی باید به آنجا برسد که مفهوم و تصویر و مضمون با کمترین مجالگی و مُثلگی منتقل شود و بیان به خاطر رعایت ساختار موسیقایی، هر چه کمتر و کمتر از طبیعت خود فاصله بگیرد. در این وضعیت حتی ابیات غزل می‌توانند ادعا کنند منتقل‌کننده خوبی برای مضامین و تصاویر شاعرانه بوده‌اند؛ ادعایی که در غزل‌های «وحیده احمدی» در مجموعه شعر «شاید به جا آوردی» تا حد قابل تاملی معمول شده است.

غزل‌های این مجموعه به طرز شگفت‌انگیزی از روزمرگی‌های زندگی تغذیه می‌کنند، بنابراین تا حد امکان به فضای مدرن و پیش رو غزل امروز نزدیک می‌شوند؛ غزلی که در پی بیان مفاهیم نمادین و حتی استعاری برای ایجاد فضایی تغزلی یا عرفانی نیست و بیشتر به دنبال ترسیم زندگی واقعی امروز است. کاری که در قالبی چون غزل اصلا ساده نیست و غزلسرایان طی ۲–۳ دهه اخیر اصرار بر انجام آن دارند. در واقع این کار اقدامی علیه بوطیقای بیت‌مداری، نمادین و تغزلی‌نویسی، شایبیت‌سازی و دیگر اصول انکار ذاتی غزل محسوب می‌شود، بنابراین خواه ناخواه در حاشیه غزل امروز به عنوان یک شورش‌شی باقیمانده است؛ یک شورش‌ی متهور و خلاق!

در راستای آنچه گفته شد، مجموعه مورد بحث حاوی غزل‌هایی نسبتاً کوتاه و روایی است که تمام خود را به عنوان یک قطعه شعر عرضه می‌کند و مخاطب نمی‌تواند به خواندن و گزینش بی‌تی از ابیات بسنده کند. خواندن ابیسات این غزل‌ها به تنهایی معمولا مخاطب را به هیچ چنانی‌رساند و اتفاقا عمل روایت‌مداری در غالب آنها، چنان با مهارت و با چنان ملاحظتی اجرا شده که مخاطب را همراه با خود تا انتهای کار می‌کشاند.

چنانکه ذکر شد برای تشکل این اشعار، حوادث و رویدادهای جاری در زندگی روزمره سوزۀ اصلی غزل‌ها هستند که دختر یا گاه زنی جوان است، شکار و روایت می‌شود؛ روایاتی که تا چند دهه پیش حتی گمان طرح آنها در غزل نزدیک به محال بود.

از سویی حضور این کاراکتر خاص با تهور مثال‌زدنی «احمدی» در صحنه‌ها و از سویی دیگر حوادث و رویدادهایی که کمتر موضوع شعرهای ما خصوصا غزل بوده‌اند جلب توجه می‌کند و به شعرها شخصیتی ویژه می‌بخشد. در ظاهر، معمولی و روزمره بودن این رخدادها رنگ خطر روزمرگ شدن شعرها را به صدا درآورده اما همین معمولی بودن، حضور آنها را بویژه در غزل، نامعمول و نامنتظره ساخته و از قالب غزل و فضاهای تکراری‌اش آشنایی‌زایی کرده است.

یک رفتگر شهرداری، یک کارگر گچ‌کار و گچ‌بری‌هایش، یک همسایه مزاحم، یک خواستگار سمج یا کمرو یا پول‌دار، یک دختر سراسیمه در مراسم خواستگاری یا در آستانه ازدواج و حتی یک ماهی مرده در آستانه طبخ، پرسوناژ‌های روایات شاعرانه «احمدی» هستند و ناگفته پیداست پیدا شدن سر و کله اینها در غزل چه فضای مهیج و کم‌سابقه‌ای را می‌تواند ایجاد کند که می‌کند!

دست‌هایی مدام در کارند، بر سر سقف یا دل دیوار باغبان‌های خوش‌خیالی که دسته‌گل‌های مرده می‌کارند

*

من خود مادر بزرگم می‌شوم، با همان تنهایی شب

تا سحر

دیگر اولادم نمی‌پرستند: «پس پسرزن را که نگه می‌دardش؟»

*

تو مثل بودن هستی، نمی‌خواهم

بگویم تابه آماده‌ست، ماهی جان

همان‌گونه که پیداست نمی‌توان هیچ کدام از این مثال‌ها را تکبیت‌هایی مستقل دانست. اشکار است که این ابیات به خاطر نقشی که در کلیت غزل خود ایفا می‌کنند دارای ارزش‌اند و نه به خاطر مضمون مستقل خویش، و این از مشخصات اصلی غزل‌های نو محسوب می‌شود.

در مجموعه‌شعر «شاید به جا آوردی» شاید به خاطر نوع بیان و فضای خاص، شاعر گاه و بی‌گاه دچار لغزش‌های زبانی شده است:

در آن زمانه که چشمان ماشه‌های نبرد

درست خیره به ما بود، سوی کوچه ما…

ترکیب‌سازی چشمان ماشه‌های نبرد حتی اگر به

خیال مجاز انجام شده باشد بی‌تردید کار موفقی نبوده است.

و باز به طور مثال، در بیت زیر هم فصاحت و سلاست لازم دیده نمی‌شود و معنا مختل شده است:

در اوج بازی، پیش چشم کوچه پرپر شد

فواره خون از شکاف روی گردن بود

بی‌تردید تجربه‌اندوزی بیشتر شاعر در آثار بعدی هم‌گرنش لغزش‌های اندک را هم ناپدید خواهد کرد؛

لغزش‌هایی که هر گز نمی‌تواند ارزش فراوان مجموعه غزل «شاید به جا آوردی» را زیر سوال ببرد.