

کمال یافته و راهگشاترین شعر

سخنرانی ساعده باقری در دفتر شعر جوان

از نظریه‌ها و دیدگاههای امروزین راجع به شعر در دیگر سرزمینها هم نبودند و شاید جمیع بودند که در جاهای دیگر هم جریانهای شعر جوان را می‌یافتدند. از بعضی پیراههای چهار، پنج سال گذشته اگر بگذریم، خیال می‌کنم هنوز هم آن جریان ادامه حیات خودش را در آثار شاعران جوانتر می‌تواند جستجو کند و بیابد.

به گمان من در بین شاعران هم نسل ما شعر قیصر، کمال یافته‌ترین و برجسته‌ترین و موفق ترین و راهگشاترین برای جوان ترها بوده است. روی یکایک این تعبیرها تعدد دارم و عرض کردم که مناسب جلسه بزرگداشت نمی‌خواهم صحبت بکنم، حالا چرا راهگشاترین؟ توی جلسه ما دوستانی هستند (که حالا به اقتضای این که دست‌اندرکار صفحه شعری در مطبوعه‌ای بوده‌اند یا در رسانه‌ای، یا در همین دفتر شعر جوان با دوستان و شاعران جوان تر سروکار داشتند) که وقتی مورد مشورت قرار می‌گرفتند. حالا با هر مقدار توانایی - اگر می‌خواستند مشاور اینی برای یک شاعر جوان مثلًا ۱۷ یا ۱۸ ساله باشند در ابتدای راه پیشنهاد سیر مطوالاتی کردن خیلی برایشان آسان نبود. شاملو را خوانده بودیم و لذت برده بودیم، اخوان نبود. شاملو را خوانده بودیم و لذت برده بودیم، سپه‌ری را همچنین، فروغ را همچنین، اما در پیشنهاد اینها به جوانان بعضی تجربه‌ها باعث می‌شد که قدری مراقب و مواطن باشیم. چرا که بعضی تجربه‌ها مثلاً نشان می‌داد،

آنلاین با جهان اندیشه و زبان مثلاً سپه‌ری برای یک شاعر جوان منجر به این می‌شد که تا شش هفت ماه باید زحمت می‌کشیدی تا او را از «سپه‌ری زدگی» در بیاوری و یا به او بگوینی که به موازات این آشنازی حتماً باید چیزهای دیگری را هم مطالعه بکنی تا با راههای رفته آشنا شوی و یک جوز شگفت‌زدگی اسیر کننده برای توبه وجود نیاید. شعر خیلی‌ها این ویژگی را دارد فکر می‌کنم بحث قابل تحقیق هم هست. بدون اینکه بخواهیم برای شعری که چنین تأثیر مسحور کننده‌ای می‌گذارد، این را نقطه منفی بر شمریم یا نقطه مثبت.

من اعتقاد دارم که در بین شاعران هم نسل ما - البته پیش‌تر این را عرض نکنم - هر سخنی که اینجا عرض می‌کنم حتی اگر عنوانی هم به این مطالب ۱۵، ۱۰ دقیقه‌ای خودم بخواهم

بدهم، اگر راست، اگر اغراق آمیز، هر چه که جلوه کند در این تردید نکنید که عقیده قلبی من است و مناسب مجالسی از قبیل بزرگداشت و... نمی‌گوییم، شعر قیصر، کمال یافته‌ترین و راهگشاترین برای جوان ترها بوده است. مقصودم از شاعران هم نسل ما شاعرانی است که در سالهای اولیه پس از انقلاب، سر برآورده‌ند، در آن ۱۰ سال تخصصه شکفتند و درخشیدند و جریان ساز دوره‌های بعد بودند. شاعرانی که در جلسات آن روزگار حوزه اندیشه هنر اسلامی دور همدیگر جمع می‌شدند، از بین ۱۵ تا ۲۰ نفر یک شورای پنج نفره‌ای هم داشتیم که قیصر عزیز، سید حسن حسینی، سهیل محمودی، محمدی نیکو و بنده اعضای آن شورا بودیم و شعرهایی که درباره جنگ چاپ می‌شد را با توجه مشخصه‌ای که برای آن جریان می‌شناختیم که فکر می‌کنم در شعر دوره‌های بعد و شاعران جوانتر هم تأثیر گذار بوده انتخاب می‌کردیم.

شاید خود این نشست و برخاستها و این تبادل نظرها در واقع چنین جریانی را تقویت می‌کرد و به گونه‌ای نبود که مثلاً اگر ما با شعر ناصر خسرو و سلطانی مواجه می‌شدیم تصویر چهره‌ای عجیب و غریب با شعایل عجیب و غریب داشتیم که هیچ جور راه ارتباطی با آنها هموار نیست. آن شورای پنج نفره از نوآوریهای آنها در زمان خودشان لذت می‌برندند و دریافته بودند که خود نوآوری کار نویی نیست و در واقع دغدغه همیشگی هر شاعر برجسته‌ای در هر روزگاری بوده است. ذات این تلاشها را می‌شناختند. لذت می‌برندند و از دیگر سو دغدغه نوآوری داشتند، جریانهای نوین شعر را جستجو می‌کردند، دنبال می‌کردند، بی اطلاع

● شعر قیصر، درین هم نسلان ما کمال یافته‌ترین و راهگشاترین برای جوان ترها بوده است. مقصودم از شاعران هم نسل ما شاعرانی است که در سالهای اولیه پس از انقلاب، سر برآورده‌ند، در آن ۱۰ سال نخست، شکفتند و درخشیدند و جریان ساز در خشیدند و جریان ساز دوره‌های بعد بودند.

ریویو از اینجا

اما واقعاً شعر بعضی چنین است، به گمان من مثلاً شعر اخوان چنین است که اشکال اخوان زدگی را برای یک شاعر جوان در ابتدای راه، ممکن است پدید بیاورد. اما شعر شفیعی کدکنی - به رغم این که بسیاری او را - (بخشید که من عنانوین بر جسته یا آقای یا این جور چیزها را نمی‌گوییم، فکر می‌کنم که اصلاً احترام گذاشتن به آنها این است که اسمشان برای ایشان احترام اور است) یک جور تحت تأثیر جاذبه‌های اخوان برمی‌شمرند ولی توصیه کردن مطالعه شعر شفیعی برای یک شاعر جوان انگار کم خطرتر است. اگر بخواهیم که بعضی از حلقه‌های مفقود شعر امروز را، برای شاعر جوان امروز روشن کنیم و به او بگوییم که این قدر به سطح گرفتاری

من اینچنین، ایشان توصیه می‌کردند. و شعر قیصر - به گمان من - فرزند حلال زاده زمان خویشتن است. خیلیها ب یک روی سکه «فرزند زمان خویشتن باش» خیلی زود مرتبط می‌شوند؛ یعنی این روی سکه، ما را پرهیز می‌دهد از عقب‌ماندگی آنها این را درمی‌یابند. اما آن روی دیگر را دریافته‌اند که آقا! به تصور این که راه ۳۰۰ ساله را امروز می‌خواهم بروم و میان بر بزنه، این هم در واقع پاسخ مناسبی به فرزند زمان خویشتن بودن نیست و آفت بسیاری از شعرهایی است که در این روزگار با عنوان تلاشهای نوآورانه عرضه می‌شود.... اصلاً توآورانه که هیچ، خودنوآوری را هم پشت سر گذاشتند.

شامل روای خوانده

بودیم و لذت برده
بودیم، اخوان را خوانده
بودیم و لذت برده
بودیم، سپهری را
همچنین، فروغ را
همچنین، اما در
پیشنهاد اینها به جوانان
بعضی تجربه‌ها باعث
می‌شد که قدری
مراقب و مواظب باشیم.

شعرهایی که امروزه گاه گلاری می‌بینیم که به مخاطب نداشتن مقتدر می‌شوند اگر مخاطب بیدا کنند ظاهرآ جزو انشکالهای مثلاً شعر شنیدن بر شمرده می‌شود. این شاعران راه و پیووند خودشان را با گذاشته کاملاً قطع کردند. حال است اینها هم می‌شود که این سه سال چلوتر از شعر نیما ایست و معلوم نیست این ۳۰۰ سال واقعاً چه طوری شده. آن سوی ممکوسش هم این است که شعر نیما لاید ۲۰۰ سال از زمان خودمان عقبنزدیک بوده که شعر و مان و روزگار ما می‌تواند ۳۰۰ سال از زمان نیما چلوتر باشد.

این که عرض تردم شعر قیصر فرزند حلال زاده و پدر مادر دار زمان خود است برای این است که نه با ادعای پیشوای بودن، اراده فرموده است که در ۲۰۰ سال بعد سیر کند و بدینه همان ورطه‌هایی بیفتند که به نداشتن مخاطب افتخار کنند. و ته این از سیزده و شووه گشتنگان آویخته که خیال کهیم فلان شاعر قرن بیست و ششم تا آغاز امروز ظهور و بروز کرد و به اندازه ۲۰-۲۵ روزهای مانندش و برخاسته نداشته خودش را به خاقانی است که همین امروز سر برآورده و ۲۵-۲۰ روزی هم یک کمی با نوع تجربه ایان که در زبان اتفاق افتاده، انسنا شمه و متادیا لوضاع و اهوال اجتماعی روزگار ما هم یک تطبیقی که بینا کرده و هر چه راهم که خوش نیامتند پیکره نمی‌گرفته. مثلاً از جریان شعر نوی نویانی خویش نیامده و اصلان آن را نمی‌گرفته است. به واقع داشت قیصر در شعر گذشتگان ما و اطلاع و اشتباخ او - که اصلاً موضوع سخنرانی امروز است - از جگونگی تحول سبکها (به تحول قولدادی سبکها که یک شاعر امروز بگوید «خب سبک عراقی دیگر از امروز تعطیل»، از شنیدن سراغ سبک عراقی، به معنای انباشته شدن تجربیات شاعران در یک سبک اشتاده این انباشتگی، پوسته یک سبک را می‌شکافد و خود به خود زبان، وارد مدار بعدی اش می‌شود، نه که شاعر

اما واقعاً شعر بعضی چنین است، به گمان من مثلاً شعر اخوان چنین است که اشکال اخوان زدگی را برای یک شاعر جوان در ابتدای راه، ممکن است پدید بیاورد. اما شعر شفیعی کدکنی - به رغم این که بسیاری او را - (بخشید که من عنانوین بر جسته یا آقای یا این جور چیزها را نمی‌گوییم، فکر می‌کنم که اصلاً احترام گذاشتن به آنها این است که اسمشان برای ایشان احترام اور است) یک جور تحت تأثیر جاذبه‌های اخوان برمی‌شمرند ولی توصیه کردن مطالعه شعر شفیعی برای یک شاعر جوان انگار کم خطرتر است. اگر بخواهیم که بعضی از حلقه‌های مفقود شعر امروز را، برای شاعر جوان امروز روشن کنیم و به او بگوییم که این قدر به سطح گرفتاری این قدر در پوسته شناور شدن، به اسم نوآوریهای این روزگاری، راه به کوره دهی نخواهد بود. مطالعه شعر شفیعی کدکنی را ب دغدغه و بیعمی توصیه می‌کنیم، این دوستانی که تجربه این جور مشورت دادنها را دارند و در مشورت‌هایشان هم این هستند می‌دانند که شاید وقتی که به شاعران جوانتر پیشنهاد می‌کردند که بروانی دفتر شعر جوان، شعر قیصر را بخوانند، یعنی قصه زدگی را من فکر می‌کنم که هیچ یک از ماجرو افات شری کسی (می‌بینید). این خطر را احساس نکردند که اگر کسی شعر قیصر را بخواند می‌داند که چنان اسرار و مسحور بماند که قصه زدگی را به صورت یک آفت در شعرش ببینیم. در واقع قیصر بدون اینکه ادعای راهگشا بودن داشته باشد و ادعای الگو بودن داشته باشد، بدون اینکه همیشه انجشت اشاره خودش را به رخ بکشد که این راه است و از چه استه اما عملاً شعر او، علاوه بر این که با شعر خوانهای دارای نفع سالم مرتبط شده با شاعران جوان هم خوب ارتباط پیدا کرده و خیلی، خیلی از دوستان جوان شاعر ما، علاقه‌مند شعر قیصر هستند و در جاذبه شعر قیصریه سر می‌برند، اما خوبی‌خانه از آفت قصه زدگی به دور نمده و این است که می‌گوییم برای کسی که می‌خواهد به یک شاعر جوان مشورت بیند می‌تواند چنین پیشنهادی بخواهد، قصه عملاً با شعرش این جاذبه و علاقه را ایجاد کرده.

وقتی در اولین برگاهه مهمنان ماه، جناب آتشی، با شعر نظامی آغاز کردند و به شعر صائب استثنیهای کردند، احساس کردم انگار بعضی از دوستان جوان ما قادری متعجب‌اند اما، بسیار از ایشان سیاستگذارم و به گمانم آگاهانه این کار را کردند. برای این که به یاد ما بیاورند که معنی «فرزند زمان خویشتن باش» این نیست که علقه‌های خودمان را با گذشتگان خودمان ببریم و قطع بکنیم، فرزند حلال زاده روزگار خود بودن را به گمان

● شعرهایی که امروزه
گاه گذاری می‌بینیم که
به مخاطب نداشتن
مفتخر می‌شوند اگر
مخاطب پیدا کنند ظاهراً
جزو اشکالهای - مثلاً -
شعرشان برشموده
می‌شود. این شاعران راه
و پیوند خودشان را با
گذشته کاملاً قطع
کرده‌اند.

اراده بفرماید که از امروز می‌خواهد یک اتفاق جدیدی
به وقوع بیرونند. چنان که این مثال را من گاهی با
دوسستان شاعر جوان زدام که مثلاً اوآخر دوره خراسانی،
ما چنین نرمش زبانی را در شعر خاقانی می‌بینیم:
«کاشکی چون تو کسی داشتمی» خب شاعر سبک
خراسانی با آن درشت ناکی و فاختت زبانی که ما در
سبک خراسانی سراغ داریم، یکهه: می‌گوید:
کاشکی چون تو کسی داشتمی / یا به تو دسترسی
داشتمی
یا در این غم که مرا اکنون هست / نفسی، همنفسی
داشتمی

جرقهای اولیه ظهور سبک بعدی را مابه طور طبیعی
در آخرین حلقه‌های سبک قبلی - رفته رفته - می‌بینیم.
این نیست که ناگهان چنین چیزی واقع شده باشد. یا
مثلاً در آخرین حلقه‌های شعر سبک عراقی رفته رفته
طلایه‌های سبک هنندی را می‌بینیم. من گاهی وقتها
فکر می‌کنم مثلاً اگر نمی‌دانستیم این شعر از حافظ
است (چون شعر معروف حافظ نیست، این را مثال
عرض می‌کنم؛ از هر طرفی که گوش کردم، آواز سوال
حیرت آمد)

با این ترکیب آواز ستوان حیرت، خیال می‌کردیم مثلاً
با شعر بدل مواجهیم و این برای آن است که سبکها
به طور طبیعی تحول و تطور پیدا کرده‌اند. داشش و
اطلاع قیصر از شعر گذشتگان مه چنین کمکی را به
او کرده که از ظرفیتهای موجود در شعر روزگار بهره
برگرد. حالا من انتقادهایی را هم که عده‌ای به شعر
قیصر وارد کرده‌اند، خیلی خلاصه وار عرض می‌کنم و
من گذرم (وقتی هم ظاهرآ رو به اتمام است) بعضیها
گفته‌اند قیصر در غزل خیلی کلاسیک است به این
دوستان عرض می‌کنم این قالب کلاسیکی استه
یعنی این جوری نیست که مثلاً من امروز حرفی برای
گفتن دارم بعد می‌نشینیم مصلحت را می‌بینم و
می‌بینیم آیا این را در شعر تو بگویم مناسب است یا در
غزل؟ و البته من این خیلی کلاسیک بودن غزل قیصر
را هم واقعاً یکسره نمی‌پذیرم. یعنی ممکن است در
این غزلها با یک ترکیب که حالا در شعر گذشتگان ما
هم کاربرد داشته مواجه بشویم اما اگر جز به جز بشنیم
و بحث بکنیم و یک به یک غزلهای قیصر را بیرون
بکشیم، واقعاً چنین نیست. من حاضرم با هر کسی که
چنین ادعایی دارد بشنیم و درباره یک یک این کارها
صحبت بکنیم. ظرفیتهای این قالب را نمی‌شود نادیده
گرفت، درست است قالب غزل هم در روزگار ما از
تحولی که شعر نیما به وجود آورد بهره گرفت، از جمله
مثلاً محور عمومی در غزل (داستان گفتن در غزل)
جلوه کرد و اصلاً هر چیزی... هر کسی می‌خواهد

● این که عرض کردم
شعر قیصر فرزند
حال زاده و پدر مادر دار
زمان خود است، برای
این است که نه با
ادعای پیشرو بودن،
اراده فرموده است که
در ۲۰۰ سال بعد سیر
کند - و بعد به همان
ورطه‌هایی بیفتند که به
نداشتن مخاطب
افتخار کند - و نه چنان
از سیره و شیوه
گذشتگان او بخته که
خيال کنیم فلان شاعر
قرن پنجم و ششم
ناگهان امروز ظهور و
بروز کرده

توضیح واضحات می‌دهم این هنر شاعر است که این وزن را شما تحمیل نبینید. بعد متوجه می‌شوید که موزون است:

گلهای خانه تو را می‌شناسند / و باطنین خوش گام تو
آشنازند / وقتی به سر وقتshan می‌روی / وقتی که با ناز /
دستی به روی سر و گوششان من کشی / یا آشان
می‌دهی / هم ساقه‌های بنشه / با احترام و تواضع / سر
در گریبان فرو می‌برند / هم حسن یوسف تمام جمال
خودش را نشان می‌دهند.....

«مستغلن فاعلاتن فولن فولن» و بسیاری از اوقات
شما از آغاز تا اواسط شعر که می‌خوانید متوجه می‌شوید
شعر وزن دارد / آخرین کلام من اشارتی است به
طنزهای که در شعر قیصر هست به خصوص در
شعرهای کوتاه او؛ و به گمان من بعضیهاش ظرفیت
نوعی ارسال العلل شدن را دارد. به خصوص در شعرهای
نوی کوتاه همین مجموعه گلهای... دو نمونه کوتاه را
خدمت شما می‌خوانم و خلاصه‌ظاهری می‌کنم؛ « فعل
بی فاعل»:

باری، من و تو بی گناهیم / او نیز تقصیری ندارد / پس
بی گمان این کار / کار چهارم شخص مجھول است.
و دیگری که - من به قیصر پیشنهادی می‌کردم که
حتی واقعاً مکان دارد روی زبان مردم بیفتند فقط چون
وزن به تبع شعر نوی نیمایی در این شعر کوتاه و بلند
شده شاید این اتفاق نیفتند. این است گفت: / احوالات
چطور است؟ / گفتمش: / عالی است مثل حال گل /
حال گل در چنگ چنگیز مغول

به قیصر می‌گفتمن (نه که واقعاً این پیشنهاد را بکنم)
این چون مصروعها مسلوی نیست شاید قدری امکان
امثال سائر شدن را از دست داده، مثلاً اگر یک - ای
پسر - به آن اضافه می‌کرد که به عنوان مثال می‌گفتیم:
«گفت: احوالات چطور است ای پسر؟ گفتمش عالی
است مثل حال گل، حال گل در چنگ چنگیز مغول»
بهرتر بود. البته این پیشنهاد از سری سلیمانی را اجازه
بدیگر عرض نکنم برای آن وجه کار، یعنی میدان پیدا
کردن برای راهیانی به زبان مردم دادم...)

از درگاه حضرت حق برای قیصر عزیز آزوی سلامت
می‌کنیم.

امیدواریم که انشاء الله او را همواره همین طور شکوفا
بینیم، انشاء... کسالت او به فصل و باری حق بایان
پیذیرد:

ساقی بیا که هائف غییم به مژده گفت / با درد صبر کن
که دوا می‌فرستمت
والسلام.

در عین حال به اوجش هم نزدیک می‌شویم، این مرکز
هر چه تعمیق پیدا می‌کند شما دارید به نقطه اوجش
نزدیک می‌شوید.

من نمونه‌هایی را هم به عنوان بعضی شاهد صحبت‌هایم
انتخاب کرده بودم که از اشاره کردن به آنها می‌گذرم
و اجازه بدھید که یکی دو نکته کوتاه را گذارا عرض
کنم.

یکی اینکه قیصر فریفته بازیهای زبانی نیست. این از
انتقادهایی است که بعضیها - در گفت و شنودهای
محفلی - مطرح کرده‌اند. با بازیهای زبانی آشناست
ولی من شعری از قیصر یاد ندارم که پشت آن بازی
زبانی شیرین، دیگر چیزی تداشته باشد، یعنی آن رسوب
کرده نهایی کار و آن جوهره اصلی کار همان بازی
زبانی بوده باشد و بس. بلکه همیشه آن سنگینی معنی
بوده که رسوب کرده؛ من مثالی خلی کوتاه از شعر
«پند پیشینیان» خدمت شما می‌خوانم. بازی زبانی با
کلمات «سوخت و ساخت» و «باید سوخت و ساخت»
است که مفهوم مفعولی کلمه سوخت را تبدیل به مفهوم
فاعلی کرده:

پیشینیان با ما / در گار این دنیا چه گفتند؟ / گفتند باید
سوخت / گفتند باید ساخت / گفتیم باید سوخت / اما نه
با دنیا که دنیا را / گفتیم باید ساخت / اما نه با دنیا، که
دنیا را...

از مفهوم فاعلی و مفعولی - یعنی وجه معلوم و مجھول
فعل - هم در کلمه سوختن و هم در کلمه ساختن
استفاده کرده. این رانمی‌شود بازی زبانی گفت و انصاف
بدیگر که در خاستگاه شعر اگر این اتفاق افتاده باشد
یعنی حرف شعر، مقدم بر بازی زبانی بوده باشد آن
وقت چنین تلاش‌هایی موقوفیت‌آمیز خواهد بود.

مطلوب دیگری که می‌خواهم اشاره کنم این است که
خلی از اوقات ابتدا وزن را در شعر قیصر تشخیص
نمی‌دهیم. بعد از این که قدری جلوتر می‌رویم متوجه
می‌شویم، یعنی وزن، تحمیلی نیست. به خصوص در
مجموعه گلهای همه آفتاب گردانند این نمونه‌ها زیاد
است. من یک نمونه را می‌خوانم که ابتدا وقتی
می‌خواندم، چنین می‌خواندم: «شعر سلامی چو بوی
خوش آشنای»:

گلهای خانه تو را می‌شناسند / و باطنین خوش گام تو
آشنازند / وقتی به سر وقتshan می‌روی / وقتی که با ناز /
دستی به روی سر و گوششان من کشی / یا آشان
می‌دهی...

قدرتی که جلوتر می‌روم، متوجه می‌شوم که نه! وزن در
کار است؛ و این را به دوستان جوانتر عرض می‌کنم
(من واقعاً خجالت می‌کشم در محضر استاد آتشی،
استاد مشفق، عزیزمان جناب صفریان و دوستان دیگر