

از درک سخن گفتن و

«انسان برای خلاقیت باید فراموشی را بیاموزد... حاصل یادآوری گذشته تنها پشیمانی است... خلاقیت مستلزم گسست از گذشته است و در هم شکستن قیودی که گذشته بر خودانگیختگی هنری تحمیل می‌کند.»
تناقض سنت و مدرنیسم هنری یا بهتر بگوییم پارادوکس «هیجه» بدون پیش‌فرضها و سپس استنتاجات منطقی و پژوهشگرانه انکارناپذیر و البته حل‌نشده می‌نماید. اما کدام پیش‌فرضها و استنتاجات؟ (بگذار به واژه «پیش‌فرض» بپردازیم؟ مگر هنر و خلاقیت هنری پیش‌فرض می‌پذیرد؟ این هم معمای است که در این نوشتار باید گشوده شود و اصلاً مگر بدیهیات عقلی چیزی جز پیش‌فرضند؟)

به سنت و نوآوری نباید از دریچه ارزشی نگریست. یعنی لزوماً سنتها را نباید در جهت ترادف آنها با کهنگی و جهل و خرافه یکسره ایستا و سنگواره پنداشت و نوآوریها را در راستای مترادف انگاشتن آنها با تکامل و تمای، یکباره زنده و ستودنی دانست.

بسیاری از ویژگیهای آثار هنری که به گذشته تعلق داشته‌اند رایج و تأثیرگذارند. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه نباید به سنت و نوآوری نگاه ارزشی داشت باید سنتهای پویا را از سنتهای ایستا مشخص کرد و بازشناخت. «بودلر» که خود از پیشگامان هنر مدرن محسوب می‌شود می‌گوید: «مدرنیته نیمی از هنر استه نیمی دیگر جاودانه و تغییرناپذیر است» در حقیقت نیمه ثابت هنر همان سنتهای زنده و مؤثرند که در دیالوگ با شرایط امروز به ویژگیهای مدرن تبدیل می‌شوند و در اثر هنری جریان می‌یابند.

هنر اصولاً در ذات خود نوآور است. چرا که تکرار تولید آثار هنری گذشته بدون تأثیر نشاندار هنرمند، دیگر اثری معاصر نخواهد آفرید (ایاً اصلاً اثری هنری خلق خواهد شد؟) سنت را باید مانند ارثی در نظر گرفت که اکتساب آن از روی آگاهی و دانش صورت می‌گیرد. این دانش باعث می‌شود که نظم تازه نه تنها هماهنگی مطلق با نظم کهنه نباشد بلکه حضور خود اکنون خود را بازیتاباند. به قول «هگل»: «به ارث بردن سنت به معنای دگرگون کردن و غنی ساختن آن به نفع خود مدرن است.» البته این دانش محصول اجتناب‌ناپذیر شرایط تاریخی هر دوره به حساب می‌آید.

هر هنرمند خود اوست به اضافه تمام هنرمندان پیش از وی. او مخاطب دارد و هیچ مخاطبی بدون تکیه بر ابزار و شیوه‌های پیشین و بدون استفاده از القای پیشین قادر به برقراری ارتباط با اثر هنری جدید و اصولاً قادر به خوانش آن نیست. به عبارت دیگر هیچ اثر هنری، اگر به مخاطب می‌اندیشد (که این اندیشیدن در ذات هنر نهفته است) نمی‌تواند به آثار قبل از خود به طور کامل بی‌اعتنا باشد. اما این اعتنا به معنای تعاملی دیالکتیکی میان سنت و نوآوری است. تعاملی که به اشتراک تجربه با مخاطبان ناآشنا می‌انجامد. مگر نه اینکه هنر در نهایت یک زبان استه زبانی برای برقراری نوعی ارتباط با مخاطب؟

هنرمند از یک نظر اصولاً هست‌مدرن است. اگر تناقض غم‌انگیز نهفته در ذات مدرنیسم را که به نفعی بلافاصله خود به عنوان یک سنت می‌پرنانزد، بپذیریم (هر اثر مدرنی بلافاصله توسط فرآیند هنری بعدی بلعیده می‌شود پس در حقیقت یک اثر مدرن همیشه سنتن است!) هنرمند

و حتی مدعی انقلاب دارد.

عبور از فرم و ساختارهای مألوف شعر کلاسیک و ورود به جهان بی‌انتهای فرمها و ساختارهای شعر نو راه را به روی ایجاد و گسترش جریانهای متعدد شعری گشود. چرا که این جهان عرصه را برای نوآوری و تقابل با بخشهای جامد سنت شعری فراهم نمود. «هیما» موجی جدید و عظیم را به راه انداخته اما کار بزرگ او این نبوده، او راه را برای موجهای بعدی هموار کرد، این شاهکار او بود.

انقلاب اسلامی، دمکراسی (یا حداقل نوعی دمکراسی) را برای ایران به ارمغان آورد، که به تدریج به تمام شئون اجتماعی - فرهنگی جامعه ایرانی هدیه شد. هنر همچون دیگر شئون از این هدیه بهره‌مند گردید و شعر خصوصاً (این خصوصاً) را به دلیل ریشه سترگ شعر در این مرز و بوم گفتیم). به این ترتیب دریچه‌های مخلوط نگاه شاعرانه کلاسیک به جهان تمدن یافت. اگر پیش از آن تنها و تنها روشنفکران جامعه در نقش مصلح و پیامبرگونه خود به شیور شعر می‌دیدند حالا شاعرانی از هر قشر و گروه اجتماعی نقش اصلاح و راهبردی جامعه را وانهادند و به شعر از دید خود با تمام خصوصیات فردی و شخصی خود نگاه کردند. تمدن دریچه‌های نگاه شاعرانه به ایجاد موجهای جدید شعری انجامید.

جهان کوچک و کوچکتر می‌شود. حالا همه ما در یک دهکده (گیرم دهکده جهانی) زندگی می‌کنیم. همه ما می‌توانیم همدیگر را بشناسیم و بی‌واسطه به گفتگو بنشینیم. این گفتمان آسان و مسر، تبادل تئوریهای مختلف را در هر زمینه‌ای (مثلاً شعر) تسریع می‌بخشد. تأثیر و تأثر این تئوریا بر یکدیگر می‌تواند به تکامل آنها بینجامد و رواج این تئوریا به شکل‌گیری جریانهای شعری جدید، جریانهای که همیشه لزوماً اصیل، ماندگار و حتی ارزشمند نیستند.

در عصر اطلاعات حکومت رسانه‌ها چندان عجیب نیست. در این حکومت گفتمان و تبادل اطلاعات بدون هر گونه آشنایی میان صاحب‌نظران هر زمینه‌ای (باز هم مثلاً شعر) ممکن می‌گردد و حاصل همان خواهد شد که در دهکده جهانی چند سطر بالاتر به آن اشاره شد.

عصر نگرشهای دوالیستی به جهان گذشته است و زمانه تکثرگرایی و پلورالیسم فرارسیده است. عصر جنگهای متعصبانه عقیدتی جای خود را به روزگار گفتمانهای صمیمانه داده است. در چنین زمانه‌ای با ارزشگذاری لازم بر فردیت اشخاص (مثلاً شعرا) جزءنگری و عنیت‌گرایی به آثار هنری راه می‌یابد و همین به تشکل جریانهای شعری کمک شایانی می‌نماید. کثرت این جریانها اتفاق خجسته‌ای محسوب می‌شود. چرا که حداقل امکان استعدایابی و به فعلیت رسیدن استعدادهای بالقوه را فراهم می‌نماید. از سوی دیگر این کثرت مانع از آن می‌شود که یک جریان خاص بتواند داعیه‌دار سیطره بر جریان شعر امروز باشد. چرا که تثبیت هر جریان بین این همه جریان، به حکومت یک دموکراسی ناگفته درونی شده در وجود شاعران امروز بستگی دارد که متأسفانه هنوز به این حکومت نرسیده‌ایم. همچنین خرد شدن کانونهای اقتدارگرا به دلیل آن کثرت

برای فراروی از این معضل باید به سنت نگاهی تدقیقی داشته باشد و از ظرفیتهای نامکشوف آن بهره ببرد. او باید برای فاصله‌گیری از سنت و در نتیجه نوآوری اصولی، به سنت نزدیک شود و به نقد آن بپردازد. و کدام نقد منصفانه‌ای تنها به ذکر نکات منفی و نمایش نقاط ایستا و بسط‌ناپذیر اثر هنری می‌پردازد؟

مگر نه اینکه نوآوری، فراروی از سنت است؟ پس نوآور بدون روآوری به سنت و شناخت دقیق آن، توانایی نوآوری نخواهد داشت. به معنایی دیگر روآوری به سنت لزوماً پذیرش و تقلید و تکرار آن نیست و باعث پشیمانی نمی‌تواند باشد. اعتراف صریح نیچه در این مورد خواندنی است: «معضل اندیشه مدرن این است که بدون یادآوری نمی‌تواند از یاد ببرد.» از این گذشته این زوآوری این امکان را به هنرمند می‌دهد که از تکرار ناخودآگاه شگردهای تجربه شده و نوآوریهای موفق و ناموفق پیشین به عنوان نوآوری تازه اجتناب نماید (صرفه‌جویی در صرفه‌جویی بی‌حاصل روح که هر هنرمند گویا در تمام تجارب هنرمندان پیش از خود سهیم بوده است).

هنرمندی که ادعای گسست کامل از سنت را دارد، در حقیقت ادعای خلق الساعه بودن اثر هنری خود را مطرح نموده است. گسستی که اگر (و فقط اگر) در عرصه تاریخ سیاسی معنا دار باشد در عرصه هنری یک غلط فلسفی - هنری است. دریافت نوآوری، مدیون دریافت سنت است. چنانچه اگر مخاطب در جریان رشد و تحول و تاریخ سنتها نباشد از درک نوآوریها و شگردهای جدید ناتوان خواهد بود. زیرا یکباره با پدیده‌ای بی‌سابقه روبرو خواهد شد که امکان دریافت و فهم معنای آن را نخواهد داشت.

هر چند فرمالیستها در پیوند آثار هنری با آثار هنری پیشین، به جای تلاوم آن بیشتر بر گسست از آن و ویران ساختن ساختارهای کهنه و جایگزین کردن ارزشهای نو سخن می‌گویند اما هرمنوتیستها معتقد به مکالمه اثر هنری با ساختارهای هنری گذشته هستند. در این مکالمه اثر هنری از جنبه‌هایی دگرگون می‌شود و از جنبه‌هایی دگرگون می‌کند و در نهایت هر دو در دلالتهای معنایی امروزی معنا می‌یابند. به عبارت دیگر آثار هنری تنها اشکال گذشته را انکار نمی‌کنند بلکه حتی برای گسست از آن اشکال به مکالمه با آنها ادامه می‌دهند. «هارولد بلوم» منتقد آمریکایی می‌نویسد: «مگر می‌توان نوشتن آموزش داد، اندیشه‌ها حتی خوانند و معانی سنتی را نمانند؟ شعری که رابطه‌اش با گذشته قطع شده است و در عین حال همچون تلاشی برای فراروی از گذشته خوانده می‌شود بد خوانده شده است. شعر با سنتی شعری مرتبط است. سنتی که می‌تواند مؤثر و فعال باشد، بی‌آنکه به صورتی کاملاً آگاهانه تجربه شود.»

حذفه احیاء یا تغییر و تحول و احیاناً تکامل سنتها در گرو شناخت و احتمالاً مؤانست با آنهاست. و این سه راهی محتوم، در مقابل هر نوآوری نیست است.

«هارولد بلوم» مرا به یاد شعر امروز ایران انداخت که ظاهراً بیشتر از بقیه رشته‌های هنری داعیه‌دار نوآوری

● هر هنرمند، خود اوست به اضافه تمام هنرمندان پیش از وی. او مخاطب دارد و هیچ مخاطبی بدون تکیه بر ابزار و شیوه‌های پیشین و بدون استفاده از الفبای پیشین قادر به برقراری ارتباط با اثر هنری جدید و اصولاً قادر به خوانش آن نیست.

● مگر نه اینکه نوآوری، فراروی از سنت است؟ پس نوآور بدون روآوری به سنت و شناخت دقیق آن، توانایی نوآوری نخواهد داشت.

بمانع تثبیت جریانهای شعری می شود. بدین ترتیب آنچه که به اشتباه بحرآن شعر امروز خوانده می شود، در حقیقت همین کثرت است. با این وجود، چگونه بعضی از امواج شعری امروز خود را یگانه راه نجات شعر ایران می دانند؟ به نظر می رسد فقدان دید تاریخی جامع نگر و یا وجود روحیه اقتدارگرایی سلاسلوخانه باعث این توهم شده باشد. حالا باید پرسید: این همه جریان که همگی داعیه دار نوآوری هستند تا چه حد به ملاحظات روابط سنت و مدرنیسم که پیش از این به آن اشاره شد توجه داشته اند؟

نمونه شماره ۱: این سطر را سفید بخوانید/ این سطر را کمی سیاه
(من سفید می خوانم) / رو سیاهم
لطفاً به سطر لول برگردید/ اقرار کنید
که چیزی شنیده اید از هیچ بنویسید! / به سطر دوم که باز آمدید / خط یزید / در همان دفتر که دیشب را تمام کرد/ پاک کن روی آخرین سطر همان شعری است / که خوانندگان قبلی را سرود بردارید! این صفحه را اصلاً سفید / و چند صفحه بعد ... چه می دانیم اگر رو سفید کنید و پاک کن را / در تمام سطرهایم بچرخانید / بعد می توانید
سفید خوانی ام کنید / تنها
به برگ آخر این دفتر که رسیدید / دوباره بنویسید
هیچ / روسیاهم / پاک کن را تمام کنید اصلاً / اصلاً بر آخرین سطری که دارم لطفاً / مرا بنویسید! نعا
خط بزنید! / نعا
خط می زنم!

نمونه شماره ۲:
من این آخرین دست را به کسی می دهم که دست مرا از پشت بسته است / دست بسته به دستبند دستم می دهی دست / دست
که دستم را خوانده ای / و دروغ می گوید این دست؟ ۲

نمونه شماره ۳:
نشسته ام تو بالکن / زنگ خونه رو که بزنی / دلم سر می خوره می افته جلو پاهات / اون وخ تو شیطون می شی / عین بچه ها... ۳!

نمونه شماره ۴:
خواهم نمی برد / حوض کاشی سبزم / بوی تهوع گرفته بود / مثانه ام داشت از درد می ترکید / اما نه من / روی دیدن توالت را داشتم / نه توالت چشم دیدن من / قرار بود مثل همیشه / توی دریا نقش نجات غریق را بازی کنم / اما حالا بی هیچ حس گندیده ای / غریق نجات یک حوض بوگنلو... ۴

نمونه شماره ۵:
می خواهم بروم بالا... بالا تر بلند / پلکانی که انتهای آن / در مه گم شده است چه کوچکنند... چه دورا
هی... این جا ایستاده ایم که چها؟
برمی گردند / یک بشقاب اضافی بر سر سفره /

هیچکس نمی داند چرا

وقتی صرفاً تکنیک یا شگردی خاص، اساس شاعری می شود بی آنکه اصلاً هنری برای گفتن وجود داشته باشد رسیدن به آثاری چون نمونه شماره یک چندان غیرمنتظره نیست. این از آشکارترین مصائب سلسله تئوری برای شاعری است. آنجا که گسست از شهودی شاعرانه در سلوک خلاقانه اتفاق می افتد. از سوی دیگر می توان تمایل صاحب این اثر را به مظاهر حضور پست مدرن در شعر به وضوح شاهد بود. آیا استفاده مکرر و خسته کننده از تکنیک فاصله گذاری بدون آنکه هدفی (احتمالاً جز بی هدفی) را دنبال کند مؤید این مطلب نیست که ایشان بدون درونی و بومی کردن تئوری های آن مکانی، تنها به درک پوسته تئوریهایی بسنده کرده است؟ آیا این اثر و آثاری از این دست گویای این مسأله نیست که بعضی از هنرمندان ما بی آنکه به تغییرات بنیادین تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی غرب و کشور ما توجه کنند تعریف مدرنیته غربی را معادل مدرنیته اینجایی فرض کرده اند؟ و لذا بدون آنکه اصلاً مدرنیسم این مکانی را تجربه کرده باشند به مزه مزه کردن پست مدرن مشغول شده اند؟ با این اوصاف آیا این، ادعای ایجاد یک اثر خلق الساعه که در سطرهای قبل به آن اشاره شد محسوب نمی شود؟ جالب اینجاست که صاحب این اثر، خود در مصاحبه ای به استفاده هنرمندانه این تکنیک در شعر کهن ایران از جمله در آثار مولانا اشاره می کند! (۶) بین تفاوت ره از کجاست...!

با قطعیت می توان ادعا کرد حضور این روحیه تئوری زدگی بر بعضی از جماعات شعری باعث شده است که تغییرات زیادی در عناصر زیبایی شناختی شعر نسبت به گذشته ایجاد شود. در این شکی نیست. اما وقتی این فاصله گیری از سنت باعث گردد که سلطه گاه مضحک مفهوم بر شعر کهن، به فقدان مفهوم و به قول بعضی مدعیان، به فرصت بیشتر زبان برای اقتدار منتهی شود، نمونه شماره دو فرصت وجود می یابد. باید پرسید: مگر مفهوم و زبان متضادند که برای اقتدار زبان باید مفهوم را قربانی کرد؟ نکند تأخیر معنای ذاتی شعر یا بی معنایی اشتباه گرفته شده است! اصلاً مگر می توان زبان را بی مفهوم تصور کرد؟ به راستی اگر قصد از آفرینش شعر تنها هارمونی واژگان و بیابتر بگویم هماهنگی صوتی دالها بدون توجه به مدلولها نیست آیا موسیقی برآورنده بهتری برای این بیت نیست؟ آیا به تفاوت این دو رشته هنری وظوف هست؟ ظاهراً نیست و اگر نه این اثر با تکیه مطلق بر کارکرد چندگانه اما بی دلیل «دست» مونتاژ نمی شد! (این کار را مقایسه کنید با این بیت از مرحوم «پوست» که: «از درد سخن گفتن و از درد شنیدن / یا مردم بی درد ندانی که چه دردی است!» واقعبین دیگر این است که صاحب این اثر از کاربرد پر شمار این تکنیک (اما با هدف تأثیر بیشتر معنا بر مخاطب) در شعر کلاسیک بی خبر است. و اگر نه با تکیه بر آن می توانست به جای این تجربه صرفاً فرمالیستی به خلق یک شعر توفیق یابد.

همانگونه که ذکر شد، فراوری از معایر حاکم شعری از جمله ساخت‌شکنی زبان رایج شاعرانه به خودی خود دارای ارزشی هنرمندانه است. به شرطی که عمل شاعری صرفاً به این ساخت‌شکنی محدود نگردد یا به عبارت دیگر این کار فرمولی برای شعرسازی تلقی نگردد. چون این ساخت‌شکنی در هر صورت عملی فرمالیستی است و مربوط به برونه زبان. حال آنکه شعر در درونه زبان و فارغ از دغدغه‌های فرمیک اتفاق می‌افتد. عدم وقوف یا اگر خوشبینانه تصور کنیم، عدم اعتقاد به این مسأله.

شعر را تا سطح نثری ساده و احتمالاً سخیف ولی متفاوت با شعر رایج زمان تنزل می‌دهد. همان تنزلی که از هر کسی برمی‌آید و نیازی به تخصص یا استمداد بشری هم ندارد. آنچنانکه نمونه‌های شماره سه و چهار این تنزل را باز می‌تابانند. باید دقت نمود که تنزل ماهوی شعر تا نثر مورد اشکال است و اگر نه در همین بیان نثری، با ساخت‌شکنی و هنجارگریزی در درونه زبان می‌توان به شعر هم رسید. در یک کلام، آسان‌گیری و سهل‌انگاری در تعریف شعر امروز و تلقی از نوآوری، اصیلترین عامل تولید چنین آثاری به حساب می‌آید.

شعر امروز مخاطبی هوشیار می‌طلبد. چرا که مخاطب آن یک بسته کادو شده محتوی معنی دریافت نمی‌کند. او باید معنی را از جستجو در متن، و معانی احتمالاً ناگفته‌تر و نانوخته‌تر را از جستجو در فرامتن بدست آورد. فرامتنی

که بستگی تام پهنای می‌کند با اندوخته‌های ذهنی‌اش. حرکت ذهنی مخاطب در فضای متن و سپس در فرامتنی که خود فراهم می‌آورد، به تباخر معنا یا معانی مختلف می‌انجامد. پس به یک تعبیر این شعر قطعاً معناگریز است چرا که معنایش را پنهان می‌کند و به مخاطب غیرفعال ارائه نمی‌دهد. به این ترتیب شعر از سطوری پر از واژه در کنار سطوری خالی از واژه تشکیل می‌شود. هر چه این سطور سپید بیشتر باشد، متن معناگریزتر خواهد بود.

اما در این راستا، نمونه شماره پنج و آثاری از این دست به پازل‌هایی شبیه است که قطعاتی فراوان از آن افتاده است (کم شده است) چند صدایی بودن این آثار، باز هم به عدم تمرکز بیشتر آنها کمک می‌کند. تکمیل این پازلها به عهده مخاطب است. ولی آیا این پازلها قابل پر کردن است؟ قطعات افتاده (کم شده) این پازل کجاست؟ «فلاح» و تعدادی از شعرهای امروز گاه مخاطب را جهت دستیابی به این قطعات و به عبارتی دیگر نوشتن سطور سپید یاری نمی‌کنند (حتی کانالیزه هم نمی‌کنند) و او را در تعلق همیشگی بین انتخاب‌های بی‌شمار رها می‌کنند. گاهی فکر می‌کنم بعضی از این پازلها اصلاً برای پر نشدن ساخته شده‌اند. به عبارت دیگر شاعر از سطور سپید شعرش، همراهی خواننده با متن را نمی‌جوید و رابطه دو سویه متن و مخاطب را نمی‌خواهد. او فاتحانه به سرگردانی مخاطب (و سرانجام مرگ او) در برزخ شعرش می‌نگرد.

کیفیت سطور سپید در اینگونه شعرها به خاطر ساختار شکنی و فرم‌گریزی آشکارشان به گونه‌ای است که به رازآمیز بودن اثر کمک نمی‌کند بلکه بر ابهام آن می‌افزاید. پس در حقیقت رازی نیست که خواننده آن را کشف کند بلکه معمای آن است که حل آن فعالیت ادبی محسوب نمی‌شود.

این تنها نمونه‌هایی از کژتابیهای شعر امروز به گمان نوآوری مدرن و پست‌مدرن بود که به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفت. تو خود حدیث مفصل بخوان...! بی‌شک نفس نوآوری در شعر، حرکتی خجسته به حساب می‌آید. چه به آفرینش آثاری اصیل و ماندگار منجر شود و چه در سطح تجربه‌های ناموفق، متوقف بماند. اما در این میان صداقت اخلاقی و هنری هنرمند شرط اصلی محسوب می‌شود. این مطلب در جهت آرایه این پیشنهاد به نگارش درآمد که برقراری ارتباطی نقادانه و بدون پیش‌زمینه مثبت یا منفی با سنت در هدایت نوآوریها به سمت آثاری اصیل و ماندگار می‌تواند نقشی مثبت و غیرقابل انکار ایفا نماید.

● شعر امروز مخاطبی هوشیار می‌طلبد. چرا که مخاطب آن یک بسته کادو شده محتوی معنی دریافت نمی‌کند. او باید معنی را از جستجو در متن، و معانی احتمالاً ناگفته‌تر و نانوخته‌تر را از جستجو در فرامتن بدست آورد. فرامتنی که بستگی تام پیدا می‌کند با اندوخته‌های ذهنی‌اش.

پانویس:

- ۱- علی عبدالرضایی - پاریس در نو
- ۲- رزا جمالی - ذهن کجی به تو
- ۳- بزگ صفری - من فقط چشم جن و پری داره
- ۴- الهه رهرونها لیلا ابالی

ش.مهرداد فلاح - دارم دوباره کلاغ می‌شوم
ع.گفتگوی با «خلیل درمنگی» و «مهدی موسی‌زاده»
روزنامه خبر

○ امیدوارم انتخاب آثار نمونه در این نوشتار، به معنی جسارت به صاحبانشان محسوب نگردد. من از همین دوستان آثار زیبا و ماندگار بسیاری خوانده‌ام و در یاد دارم.