

دوگفت و شنود با فروغ فرخ زاد

۱

آزاد از نیما شروع کنیم، به نظر من صمیمانه‌ترین و نخستین پرسش برای ما همیشه اینست که: بانیما چطور برخورد داشته‌اید؟

فرخ زاد من نیما را خیلی دیر شناختم و شاید به معنی دیگر خیلی به موقع. یعنی بعد از همه‌ی تجربه‌ها و وسوسه‌ها و گذراندن یک دوره سرگردانی و در عین حال جستجو. با شعرای بعد از نیما خیلی زودتر آشنا شدم مثلاً با شاملو و اخوان و نمیدانم... در چهارده سالگی مهدی حمیدی و در بیست سالگی نادرپور و سایه و مشیری شعرای ایده‌آل من بودند. در همین دوره بود که لاهوتی و گلچین گیلانی را هم کشف کردم و این‌دنبال مرا منترجه تفاوتی کرد و متوجه مسائلی تازه که بعداً شاملو در ذهن من به آنها شکل داد و خیلی بعدتر، نیما که عقیده و سلیقه‌ی تقریباً قطعی مرا راجع به شعر «ساخت» و یکجور قطعیتی به آن داد.

نیما برای من آغازی بود. میدانید نیما شاعری بود که من در شعرش برای اولین بار یک فضای فکری دیدم و یکجور کمال انسانی، مثل حافظ. من که خواننده بودم حس کردم که بایک آدم طرف هستم، نه یک مشت احساسات سطحی و حرفهای مبتذل روزانه. عاملی که مسائل را حل و تفسیر میکرد، دید و حس برتر از حالات معمولی و نیازهای کوچک، سادگی او مرا شگفت زده میکرد. بخصوص وقتی که در پشت این سادگی ناگهان باتمام پیچیدگی‌ها و پرسش‌های تاریک زندگی برخورد میکردم. مثل ستاره که آدم را متوجه آسمان میکند. در سادگی او سادگی خودم را کشف کردم... بگذریم... ولی بیشترین اثری که نیما در من گذاشت در جهت زبان و فرمهای شعریش بود. من نمیتوانم بگویم چطور و در چه زمینه‌ای تحت تاثیر نیما هستم، و یا نیستم. دقت در این مورد کار دیگری است. ولی میتوانم بگویم که مطمئناً از لحاظ فرم‌های شعری و زبان از دریافت‌های اوست که دارم استفاده میکنم، ولی از جهت دیگر، یعنی داشتن فضای فکری خاص و آنچه که در واقع جان شعر است میتوانم بگویم از او یاد گرفتم که چطور نگاه کنم، یعنی او وسعت یک نگاه را برای من ترسیم کرد. من میخواهم این وسعت را داشته باشم. او حدی به من داد که یک حد انسانی است من میخواهم به این حد برسم. ریشه یک چیز است فقط آنچه که میروید متفاوت است چون آدمها متفاوت هستند. من به علت خصوصیات روحی و اخلاقی

خودم - و مثلاً خصوصیت زن بودنم - طبیعتاً مسائل را به شکل دیگری می بینم من می خواهم نگاه او را داشته باشم ، اما در پرتو خودم نشسته باشم . و فکر میکنم تفاوت از همینجا بوجود می آید . من هیچوقت مقلد نبوده ام . بهر حال نیما برای من مرحله ای بود از زندگی شعری . اگر شعر من تغییری کرده - تغییر که نه - یعنی چیزی شده که از آنجا تازه میشود شروع کرد ، بدون شك از همین مرحله و همین آشنائی است ، نیما چشم مرا باز کرد و گفت ببین . اما دیدن را خودم یاد گرفتم . ولی پیش از نیما شاملو بود . شاملو خیلی مهم بود

آزاد من فکر می کنم که شاملو برای نسل ما - نسل شاعران بعد

و شعر دوستان - نسلی که ده سال بعد سری بلند کرد و سخنی گفت ، حلقه ای بود بین نیما و نسل جدید ؛ اگر بخواهیم به لحاظ «نقد» جایی برای شاملو پیدا کنیم . در اینکه در این پیوند بودن و رابطه بودن اعتباری هست یا نیست صحبتی نمیکنم . اول شاملو می خواندیم و بعد نیما . شعر شاملو شاید يك نوع عمومیت یا مثلاً « نزدیکی » داشت - و البته این نشانه کمال شاملو نسبت به نیما نیست . من تصور می کنم تاثرات شما از شعر نیما غیر مستقیم و بدون توجه باشد . من یکی از تاثرات شما از نیما در این میدانم که پس از دوره ای که شعر ما بطرف یک نوع فصاحت ادیبانه در جهتی و روانی مبتدل در جهت دیگر کشیده شد ، شما لغات « خشنی » بکار بردید . لغاتی که نیما هم بکار می برد (که زبان روزگار او بود) و گاه بسیار موفق میشد . و شعرهای خوب نیما سند ماست ، شما هم در شعرهای خوب خودتان ، که شاید « مولوی وار » هم باشد . شما متوجه این تأثیر شده اید ؟

فرخزاد من ، نه . یعنی تا حدودی که مربوط به نیروی سازندگی خودم میشود ، نه . من اگر به اینجا - که جایی هم نیست - رسیده ام فکر میکنم که تجربیات شخصی زندگی خودم عامل اصلی بوده . این را واقعا صمیمانه میگویم هیچوقت نبوده که من آرزو کنم شعری مثل شعر نیما بگویم - پس خودم چی هستیم ؟ - نه ، نیما کامل بود و من کمال او را ستایش میکردم انسانی را که در شعر او بود ستایش میکردم من میخواستم آن انسان را در نیای خودم بسازم . من از آن آدمهایی نیستم که وقتی می بینم سربکنفر به سنگ میخورد و می شکند دیگر نتیجه بگیرم که نباید بطرف سنگ رفت . من تا سر خودم نشکند معنی سنگ را نمی فهمم . می خواهم بگویم که حتی بعد از خواندن نیما هم ، من شعرهای بد خیلی زیاد گفته ام . من احتیاج داشتم که در خودم رشد کنم و این رشد زمان میخواست و میخواهد . باقرص های ویتامین نمیشود یکمرتبه قد کشید . قد کشیدن ظاهر است ، استخوانها که در خودشان نمیر کنند . بهر حال يك وقتی شعر میگفتم ، همینطور غریزی ، در من میجوشید . روزی دوسه تا . توی آشپزخانه ، پشت چرخ خیاطی . خلاصه همینطور میگفتم ، خیلی عاصی بودم . همینطور میگفتم . چون همینطور

دیوان بود که پشت سر دیوان میخواندم . و پرمیشدم و چون پرمیشدم ، و بهر حال استعداد کی هم داشتم ، ناچار باید یکجوری پس میدادم . نمیدانم اینها شعر بودند یا نه فقط میدانم که خیلی «من» آن روزها بودند ، صمیمانه بودند . و میدانم که خیلی هم آسان بودند . من هنوز ساخته نشده بودم . زبان و شکل خودم را و دنیای فکری خودم را پیدا نکرده بودم . توی محیط کوچک و تنگی بودم که اسمش را میگذاریم زندگی خانوادگی . بعد یکمرتبه از تمام آن حرفها خالی شدم . محیط خودم را عوض کردم ، یعنی جبراً و طبیعتاً عوض شد . «دیوار» و «عصیان» در واقع دست و پازدنی مایوسانه در میان دو مرحله زندگیست . آخرین نفس زندهای پیش از یکنوع رهائی است . آدم به مرحله‌ی تفکر میرسد ، در جوانی احساسات ریشه‌های سستی دارند ، فقط جذبشان بیشتر است . اگر بعداً بوسیله فکر رهبری نشوند ، و یا نتیجه تفکر نباشند ، خشک میشوند و تمام میشوند . من به دنیای اطرافم ، به اشیاء اطرافم و آدمهای اطرافم و خطوط اصلی این دنیا نگاه کردم آنرا کشف کردم و وقتی خواستم بگویمش ، دیدم کلمه لازم دارم کلمه‌های تازه که مربوط به همان دنیا میشود . اگر میترسیدم می‌مردم . اما ترسیدم کلمه‌ها را وارد کردم . به من چه که این کلمه هنوز شاعرانه نشده است . جان که دارد . شاعرانه‌اش میکنیم . کلمه‌ها که وارد شدند ، در نتیجه احتیاج به تغییر و دستکاری در وزن‌ها پیش آمد . اگر این احتیاج طبیعتاً پیش نیامد تأثیر نیما نمیتوانست کاری بکند . او راهنمای من بود اما من سازنده‌ی خودم بودم . من همیشه به تجربیات خودم منسی بودم . من اول باید کشف میکردم که چطور شد که نیما به آن زبان وفرم رسید . اگر کشف نمی‌کردم که فایده نداشت ، آنوقت يك مقلد بی‌وجدانی میشدم . باید آن‌را طی میکردم ، یعنی زندگی میکردم . وقتی می‌گویم باید ، این «باید» تفسیرکننده و معنی‌کننده‌ی یکجور سرسختی غریزی و طبیعی درمنست . غیر از نیما خیلی‌ها مرا افسون کردند ، مثلاً شاملو . او از لحاظ سلیقه‌های شعری و احساسات من نزدیکترین شاعر است . وقتی که «شعری که زندگیست» را خواندم متوجه شدم که امکانات زبان فارسی خیلی زیاد است . این خاصیت را در زبان فارسی کشف کردم که میشود ساده حرف زد . حتی ساده‌تر از «شعری که زندگیست» یعنی به همین سادگی که من الان دارم با شما حرف میزنم ، اما کشف کافی نیست . خوب ، کشف کردم ، بعد چه ؟ حتی تقلید کردن هم تجربه میخواهد . باید در یک سیر طبیعی ، در درون خودم و بمقتضای نیازهای حسی و فکری خودم بطرف این زبان میرفتم . و این زبان خود بخود در من ساخته میشد . دردبگران که ساخته شده بود . حالا کمی اینطور شده . اینطور نیست ؟ من فکر میکنم که در این زمینه باهدف پیش رفتم ، خیلی کاغذ سیاه کردم . حالا دیگر کارم بجائی رسیده که کاغذ کاهی میخرم . ارزاتر است...

آزاد خوب شد که حرف به «شعر محاوره» یا «شعر گفتگو»

* هوای تازه .

ممکن است که شما از کار شاملو متأثر شده باشید ولی خود شاملو هم این تاثیر را گرفته و منتقل کرده بخصوص این نکته که نیما صرف نظر از کار مستقل و موفق خودش - مثلاً «ماخ اولاً» - در همه زمینه‌های دیگر هم کوشش کرده و راهی گشوده* منتها، هر شاعری طبیعتاً نحوه‌ی بیان خاصی را انتخاب می‌کند - که اگر نکند، مقلدی بیش نیست - شاملورا می‌بینیم که جایی از نیما جدا می‌شود - من فکر میکنم از شعر «قطعنامه» که مانیفست شاعر هم هست - گرچه گرت‌هی شعر نیما شدید در شعرش هست ...

برگردیم به صحبت‌مان ، بنظر من اولین توجه صمیمی و سالم در شعر محاوره‌یی - که «امکانی» قوی و غنی در زبان ماست از جانب شماست . در قدیم می‌خواستند با «مناظره» و گفت‌وگو راهی پیدا کنند، باز همان عیب و علت‌های زبان غیر محاوره‌یی در آن بود ، تا پروین اعتصامی که خیلی‌ها به «مناظره»‌های او استناد می‌کنند، ولی قوت حسی و شعری پروین همیشه در این نوع شعر نبود ، در شعرهای اعتراضی ، کودکانه و آرزومندش بود - که گاهی زبان کاملاً طبیعی هم داشت .

از احاطه «تکنیک» می‌خواهم بگویم که اولین کوشش در شعر گفتگو، شعر زبان روزما، شعر شما بوده - البته نحوه‌های بیان دیگر هم از گفتگو هست . این نوع طرز بیان شما مثلاً از «شعری که زندگیست» موفق‌تر است . این کوشش بجایی رسیده که مسئله‌ی تازه‌ای را در «وزن شعر» امروز طرح کرده . چون خود زبان موسیقی دارد ، طبیعتاً ، منتهی تطبیق این موسیقی با موسیقی شعری* که مثلاً در زبان فارسی عبارتست از ترکیب خاصی از هجاهای بلند و کوتاه، کوششی است دقیق. و شما در این زمینه کارهایی کرده‌اید . می‌خواهم بپرسم که اولاً : شما هیچ سابقه‌ی کلاسیکی در این زمینه دیده‌اید ؟

فرخزاد نه . کلاسیک نه ، شاید باشد اما من نمیشناسم .

- موقعی که در این زمینه شروع کردید ، توجهی به ادبیات غرب داشته‌اید ؟ *

فرخزاد نه . من به محتوی آنها توجه داشتم . طبیعی است . اما وزن نه ، فرق میکند . زبان فارسی آهنگ خودش را دارد و این آهنگ است

* «من شبیه رودخانه‌ای هستم که می‌شود بی‌سروصدا از هر جای آن آب

برداشت» نیما یوشیج کنکری نویسنده‌گان .

** مقصود تلفیق وزن گفتار است با وزن‌های معمول در هر زبان (که شدتی دارد)

این توجه می‌تواند غیر مستقیم باشد . با توجه حالت بیانی شعر فرنگی.

که وزن شعر فارسی را میسازد و اداره میکند .

آزاد بعد از همه‌ی کوششها و راهها که رفته‌اید ، به چه امکان‌هایی رسیده‌اید ؟

فرخ‌زاد میدانید من آدم ساده‌ای هستم ، بخصوص وقتی میخواهم حرف بزنم نیاز به این مسئله را بیشتر حس میکنم . من هیچوقت اوزان عروضی را نخوانده‌ام ، آنها را در شعرهایی که میخواندم پیدا کردم . بنابراین برای من حکم نبودند ، راههایی بودند که دیگران رفته بودند . یکی از خوشبختی‌های من اینست که نه زیاد خودم را در ادبیات کلاسیک سرزمین خودمان غرق کرده‌ام و نه خیلی زیاد مجذوب ادبیات فرنگی شده‌ام . من دنبال چیزی در درون خودم و دردنیای اطراف خودم هستم - در یک دوره مشخص که از لحاظ زندگی اجتماعی و فکری و آهنگ این زندگی خصوصیات خودش را دارد - راز کار در اینست که این خصوصیات را درک کنیم و بخواهیم این خصوصیات را وارد شعر کنیم . برای من کلمات خیلی مهم هستند . هر کلمه‌ای روحیه‌ی خاص خودش را دارد . همینطور اشیاء . من به سابقه‌ی شعری کلمات و اشیاء بی‌توجهم . به من چه که تابحال هیچ شاعر فارسی زبانی مثلاً کلمه «انفجار» را در شعرش نیاورده است . من از صبح تا شب به هر طرف که نگاه میکنم می‌بینم چیزی دارد منفجر میشود . من وقتی میخواهم شعر بگویم دیگر به خودم که نمیتوانم خیانت کنم ، اگر دید ، دید امروزه باشد زبان هم کلمات خودش را پیدا میکند و هماهنگی در این کلمات را . و وقتی زبان ساخته و یکدست و صمیمی شد وزن خودش را با خودش می‌آورد و به وزن‌های متداول تحمیل میکند . من جمله را به ساده‌ترین شکلی که در مغزم ساخته میشود بروی کاغذ می‌آورم ، و وزن مثل نخی است که از میان این کلمات رد شده بی‌آنکه دیده شود فقط آنها را حفظ میکند و نمیگذارد بیفتند . اگر کلمه «انفجار» در وزن نمی‌گنجد و مثلاً ایجاد سکنه میکند . بسیار خوب ، این سکنه مثل گرهی است در این نخ . با گره‌های دیگر میشود اصل «گره» را هم وارد وزن شعر کرد و از مجموع گره‌ها یکجوره هم شکلی و هماهنگی بوجود آورد . مگر نیما این کار را نکرده ؟ بنظر من حالا دیگر دوره قربانی کردن «مفاهیم» بخاطر احترام گذاشتن به وزن گذشته است . وزن باید باشد . من به این قضیه معتقدم . در شعر فارسی وزن‌هایی هست که شدت و ضربه‌های کمتری دارند و به آهنگ گفتگو نزدیک‌ترند همان‌ها را میشود گرفت و گسترش داد . وزن باید از نو ساخته شود و چیزی که وزن را میسازد و باید داده‌کننده‌ی وزن باشد - برعکس گذشته - زبان است . حس زبان ، غریزه‌ی کلمات ، و آهنگ بیان طبیعی آنها . من نمیتوانم در این مورد قضایا را فرمول‌وار توضیح بدهم بخاطر اینکه مسئله‌ی وزن یک مسئله‌ی ریاضی و منطقی نیست - هر چند که میگویند هست - برای من حس است ، گوشم باید آن را بپذیرد . وقتی از من می‌پرسید در زمینه زبان و وزن به چه امکان‌هایی

رسیده‌ام ، من فقط میتوانم بگویم به صمیمیت و سادگی . نمیشود این قضیه را با شکل‌های هندسی ترسیم کرد . باید واقعی‌ترین و قابل لمس‌ترین کلمات را انتخاب کرد حتی اگر شاعرانه نباشند باید قالب را در این کلمات ریخت نه کلمات را در قالب . زیادی‌های وزن را باید چید و دور انداخت ، خراب میشود ؟ بشود . اگر حس شما و کلمات شما روانی خودشان را داشته باشند بلافاصله این خرابی «قراردادی» را جبران میکنند . از همین خرابی‌هاست که میشود چیزهای تازه ساخت . گوش وقتی استعداد پذیرش محدود نباشد این آهنگ‌های تازه را کشف میکند . اینهمه حرف زدم و بالاخره کلید پیدا نشده . اشکال در اینست که این دو مسئله ، یعنی وزن و زبان ، از هم جدا نیستند - باهم می‌آیند و کلیدشان در خودشان است . من میتوانم بعنوان مثال برای شما نمونه‌هایی بیاورم از کارهایی که در این زمینه شده - از شناخته شده‌ها می‌گذریم - فعلا شعر «ای وای مادرم» شهریار . ببینید وقتی شاعر غزلسرائی مثل شهریار ، با مسئله‌ای برخورد میکند ، که دیگر نمیتواند در برابرش غیر صمیمی باشد - چطور زبان و وزن خود بخود باهم ساخته میشوند و می‌آیند و نتیجه‌ی کار چیزی میشود که اصلا نمیشود از شهریار انتظار داشت . این شعر نتیجه‌ی يك لحظه توجه صمیمانه و راحت به حقایق زندگی امروزی با شکل خاص امروزشان است . من میخواهم بگویم که تمام امکانات در نتیجه این توجه خود بخود بوجود می‌آیند .

آزاد مسئله اینست که وقتی از تکنیک شعری شما صحبت می‌کنیم ، اگر کسی بیرون از خود «شعر گفتن» باشد شاید مثلا از انتخاب الفاظ ، آگاهی او را سؤال کند . به گمان من سؤال پرتی است و جوابش هم پرت‌تر . این نکته را «الیت» روشن کرده : که شاعر پیشاپیش آزمایش‌هایش را می‌کند و با کلمه‌ها می‌ورزد . يك ذائقه‌ی طبیعی و قبلی پیدا می‌کند و نوعی «گفتن» ملکه ذهنش می‌شود . شاعر همیشه - تا آنجا که شاعر می‌شود - مثلا فروغ فرخزاد آدمی ، یا هر کس دیگر که می‌پذیریم دیگر دارد شعر می‌گوید نه اینکه کوشش می‌کند ، پرت می‌رود ، ناتورالیست بازی و سوررئالیست بازی درمی‌آورد - باید در گسترش ذهن ، کشف الفاظ ، و ایجاد ترکیب‌ها و جمله‌ها و تعبیر های ذهنی خاص ، این کوشش‌ها را کرده باشد . تا اینجا که بگمان من شاعر نیست . کودکیست و سیاه مشقی . از اینجا چیزی بطور مجموع طرح خواهد شد . تجرید و تفکیک در نقد ، همه‌ی مسایل را روشن نخواهد کرد : شاملو کوششهایی کرد ، حدود سالهای بیست و چهار - بیست و پنج ، دفتر شعری آورد - آهنگهای فراموش شده - که در قیاس با شعر نیما در آن زمان ، حتی سالهای خیلی پیش بسیار بچگانه است پس این غریزی بودن را می‌پذیریم .

من همان نمونه‌ها که شما آوردید ، ای وای مادرم «شهریار»

را به لحاظ «فرم» درش دقتی می‌کنم. شهریار در شعرهای بدزبان مادری خودش خیلی ساده تر و قادرانه‌تر می‌گوید. قطعات «حیدر بابایه‌سلام» - شعری که در زبان ترکی کم نظیر است به اعتقاد اهل زبان، و شاید «افسانه» در آن بی‌تاثیر نباشد و بنظر ترك زبانها حتی زبانی غنی‌تر از آن داشته باشد، بخاطر آنکه بعد از افسانه، و پس از تجربه‌های نیماست .. ولی شما در همین «ای‌وای مادرم» فقط سادگی می‌بینید، «فرم» در این شعر نیست، فرم آگاهانه. پرداختگی در فرم، قوی و محکم بودن خود شعر، ترکیب و کمپوزسیون شعری. ممکن است سادگی حرفها آدم را بگیرد ولی برای آدم اهل، همین ضعفها چشم گیر است * و این مسئله - کمپوزسیون - در شعر شما حل شده، یعنی لفظ، کلام، وزن و فکر به‌جهتی که شاعر خواسته است یامی خواهد هدایت شده: همان آگاهی و نظارت که «الیت» گفته است قبلیست و نه بعدی - مقصود نهاییم اینست که این «انتخاب» همیشه در شعر هست و باید باشد - انتخاب کار هنرمند است، منتهی «موقع» گفتن، غیر ارادی است ...

فرخ‌زاد در مورد این شعر، من معتقد نیستم که شعر ناموفقی است، البته کامل نیست شاید علتش اعتیاد خیلی شدید به همان قالب های خیلی حساب شده‌ی گذشته باشد. اما از غزل، دريك لحظه به اینجا رسیدن، کاریست که، همانطور که گفتیم، این کار را فقط صمیمیت میتواند انجام بدهد. اما در مورد شعر خودم، اگر شما فکر میکنید مسئله فرم در شعر من حل شده یا یکجور هماهنگی در اجزاء شعر من بوجود آمده همانطور که گفتید فکر میکنم نتیجه یکجور رسیدن به حد انتخاب کردن است - انتخاب کردن بطور کلی نه در لحظه آفریدن - باید از کلاس اول شروع کرد تا به کلاس دوازدهم رسید و دیپلم گرفت. من میدانم که در کدام کلاس هستم اما میدانم که حالا دیگر همه چیز خود بخود ساخته میشود و این خود به خود ساخته شدن نتیجه رسیدن به «خود» است. حالاسلیقه‌ها، فکرها، حس‌ها، و دریافت‌ها هستند که مخفیانه، اما قاطعانه، مرا هدایت میکنند. شعر هم مثل آدم، اول باید بالغ بشود بعد هر کاری میخواهد بکند، بکند. بعد از این مرحله است که تازه شعر حق دارد گفته شود. اما بهر حال این مرحله را باید گذرانند. همه گذرانده‌ایم و یا فکر میکنیم که گذرانده‌ایم. شاید هم که بیخودی بخودمان داریم اعتماد میکنم. بهر حال. باید به کمالی رسید. حتی در زندگی عادی و روزانه ...

* نسل نزدیک به نیما سخت متاثر از نیما بود و شاید گریزان از تاثیر او، اما چاره نداشت. درست مثل نسل بعد از هدایت، باید نسلی میگذاشت باشاعر خود نسلی پیش میرفت.

آزاد این درستست که آدم کوشش میکند تا به کمالی برسد ، به کمالی که رسید ، یا بهتر به کمالی که اندیشید ، برایش همه این سؤاها منتفی است . منتهی مسئله کمال اندیشی در کار شعر (که مانع است و ناراضی کننده) بسیار دشوار است و درخور دقت و ارزیابی : آنچه که دیوان « تولدی دیگر » را می سازد که شعر ارزشمند است ؛ نسبت به کارهایی که شده ، و از یک نقطه نظر دنباله کاری است که نیما کرده و سپس آمیز است . . . بسبب همین کمال اندیشی است که از شما توقع آگاهی دارم و می پرسم : خودتان در این نقطه از زمان ، و در همین مرحله شعری که هستید و با همه این کوششها که کرده اید و آگاهیهایی که به عیب و هنر کار خودتان دارید ، صمیمانه نقدی از کارتان بکنید . در این دفتر که ارائه شده کجاها رضایت هست و کجاها ! مکان پیشرفت می بینید؟

فرخزاد ها ... این سؤال جالبیست . میدانید . عیب کار من در اینست که هنوز همه ی آنچه را که میخواهم بگویم نمیتوانم بگویم . من تنبل هستم ، خیلی تنبل هستم ، همیشه از جنبه های مثبت وجود خودم فرار میکنم و خودم را میسپارم به دست جنبه های منفی آن - مثل اینکه عوض نقد ادبی دارم نقد اخلاقی میکنم - بگذریم . بهر حال این حالتها نمیتوانند در شعر آدم بی تاثیر باشند وقتی به کتاب « تولدی دیگر » نگاه میکنم ، متأسف میشوم . حاصل چهارسال زندگی . خیلی کم است . من ترازو دست نگرفته ام و شعرهایم را وزن نمیکنم . اما از خودم انتظار بیشتری داشتم و دارم . شب که میخواهم بخوابم از خودم میپرسم امروز چه کردی ؟ میخواهم بگویم عیب کار من در اینست که میتوانست خیلی بهتر باشد و خیلی سریع تر رشد کند اما من احمق به عوض اینکه کمکش کرده باشم جلوییش را گرفته ام ، با تنبلی و هرز رفتن ، با شانه بالا انداختن و نومیادی های خیلی فیلسوفانه ی مسخره ، و دلسردی هائی که حاصل تنگ فکری و توقعات احمقانه از زندگی داشتن است .

این نقد نشد . بیائید به جزئیات بپردازیم و در واقع یکجور نقد فنی بکنیم هر چند که کار من نیست . این مسئله را که در کجاها موفق هستم نمیدانم نمیخواهم بدانم ، چون باید بگذرم . شعر جریان دارد . نمیتواند در یک قاب زیبا باقی بماند . فکر موفق بودن آدم را فریب میدهد مغرور و راکد میکند . من میخواهم زندگی کنم و چیزهای تازه یاد بگیرم . اما مسئله دوم را ، یعنی در کجاها غیر موفق بودن را میدانم . برای شما مثال میآورم از کتاب « تولدی دیگر » یک چند تا شعری هست که نباید چاپشان میکردم . من در مورد کار خودم قاضی ظالمی هستم . فقط بعضی شعرها هستند که نمیدانم چرا بیخودی دوستشان دارم . شاید بعلت علائق خیلی خصوصی . مثلاً « شعر سفر » که باید پاره اش میکردم و میریختم دور - یا شروع شعر « آن روزها » و یکی دو تکه ی اولش ، خیلی ضعیف است . بنظرم جریان طبیعی ندارد و با تکه های بعدیش هماهنگ نیست .

و شعر «آفتاب میشود» بکلی پرت است . فقط موزیک دارد و احساساتی است ، درست مثل یک دختر ۱۴ ساله . یا غزل ، من وقتی ۱۳ یا ۱۴ ساله بودم خیلی غزل میساختم و هیچوقت چاپ نکردم . وقتی غزل را نگاه میکنم با وجود اینکه از حالت کلی آن خوشم میآید به خودم میگویم : خب ، خانم . کمپلکس غزلسرائی آخر تراهم گرفت . بنظرم میآید که روحیه کتاب یکدست است - لااقل در ریشه - بعضی وقتها که نتیجه گیری کرده‌ام و یا تفسیر کرده‌ام از خودم خوشم نمیآید مثلاً شعر «درآبهای سبز تابستان» چهار خط آخرش زیاد است . از آن کارهاییست که نادرپور می‌کند و مرا حرص می‌دهد . مثنوی‌هایم رادوست دارم . جریان طبیعی و پاک خودشان را دارند ، اما نمیتوانند راه من باشند . آخرین قسمت شعر «علی کوچیکه» ضعیف است . علتش اینست که شعر ناتمام ماند و بعد خواستم تمامش کنم . اما دیگر در آن حالت و دنیا نبودم . شعر تقریباً ناقصی است . همینطور شعر «ای مرز پرگهر» که دچار همین سرنوشت شد و در نتیجه از دو قسمت آخرش زیاد راضی نیستم .

وقتی یکنفر که اسم خودش را شاعر گذاشته میخواهد از کار خودش انتقاد کند طبیعتاً بهتر از این نمیشود میدانید . من بیشتر به محتوی توجه دارم من سی‌ساله هستم و سی‌سالگی برای زن سن کمال است بهر حال یکجور کمال اما محتوی شعر من سی‌ساله نیست . جوانتر است . این بزرگترین عیب است در کتاب من . باید با آگاهی و شعور زندگی کرد ، من مغموش بودم . تربیت فکری از روی یک اصول صحیح نداشتم . همینطور پراکنده خوانده‌ام و تکه تکه زندگی کرده‌ام و نتیجه‌اش اینست که دیر بیدار شده‌ام - اگر بشود اسم این حرفها را بیداری گذاشت - من همیشه به آخرین شعرم بیشتر از هر شعر دیگرم اعتقاد پیدا میکنم . دوری این اعتقاد هم خیلی کوتاهست ، بعد زده میشوم و بنظرم همه چیز ساده لوحانه میآید . من از کتاب «تولد دیگری» ماههاست که جدا شده‌ام . با وجود این فکر میکنم که از آخرین قسمت شعر «تولد دیگری» میشود شروع کرد - یکجور شروع فکری - مسئله زبان خودش حل میشود و زبان وزن را میآورد . اصل قضیه فکراست و محتوی است . من حس میکنم که از «پری غمگینی که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نی لبک چوبین مینوازد و میمیرد و باز به دنیا میآید» میتوانم آغازی بسازم . .

آزاد کوشش می‌کنم که برای لحن و حال بعضی شعرهای شما کلمه‌ای پیدا کنم - اگر آدم بخواید معرفی و نقدی بکند و واسطه شاعر و آدمهای دیگر باشد، که کار فجیعی هم هست ! - مثلاً حدیث نفس و بیان اعترافی Confessional برای بعضی شعرهای شما که چنان حال و هوایی دارند . در این زمینه نیما کاملاً موفق است . از

آنجا که شعر او شعر طبیعت - شعر نابخود - است و شعر «من» *
فرخزاد حتماً .

آزاد پس دو قطب «سادگی» ، و «بداوت» و «بدهت» هست
یکی سادگی خیلی خام و یکی سادگی آموخته و تجربه شده ، بعد از
آنهمه پشت سر گذاشتنها ..

فرخزاد ها من به این دومی معتقدم .

آزاد این سادگی - بدهت - در کار شما هست .. بگذریم از
«مثنوی» ها . اسمشان ...

فرخزاد عاشقانه و مرداب .

آزاد شما که «مثنوی» انتخاب کرده اید ، فرم خاص مثنوی
«راحت» ترین طرز «گفتن» اینطور قضااست .

فرخزاد نه ، شاید هماهنگ ترین قالب باشد . راحت که نیست . مناسب ترین
قالب است برای گفتن بعضی موضوعها .

راجع به مثنویها بد نیست توضیحی بدهم . میدانید من در مثنوی
«عاشقانه» میخواستم يك حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود
ندارد . به یکجور تعالی رسیدن در دوست داشتن . و من رسیده بودم . و این
حالت «امروزی» نبود . امروز مردم عشق را با تیک تاک ساعت هایشان اندازه
میگیرند . توی دفترها ثبت میکنند تا باصطلاح قابل احترام باشد . برایش
قانون مینویسند . برایش قیمت میگذارند با وفاداری و خیانت حدودش را
میسازند . اما آن حس که در من بود با این حرفها فرق داشت آن حس ساخت
و مرا کامل خواهد کرد میدانم بهر حال آن حس در چارچوب خصوصیات این
زمان ، حس مهجوری بود و هست . گاهی اوقات آدم ناچار میشود که برای بیان
بعضی از حس های مهجورش ، به زمان های مهجورتری پناه ببرد . وزن مثنوی
برای من چیز است همیشه جدا و همیشه جاری . شاید این صفت را حرفهای
مولوی به این وزن بخشیده - حتماً همینطور است - خود وزن که مطرح
نیست . صفت وزن بود که با کیفیت حس من هماهنگی داشت و در نتیجه حس
من به این صورت بیان شد . بخدا این وزن صفت خوبی دارد . خوبی مهجور
میماندا اما کهنه نمیشود و نمیمیرد . مثنوی «مرداب» را دیگر تفسیر نمیکنم

* الیت به «نفوس نلانه شعری» معتقد است : «خود» یا «من» شاعر ،
(دیگر) شاعر ، که ناظر است و نفس نالشی که مخاطب است و مخاطب - به
قیاس اب و ابن و روح القدس - ترجمه ای از این مقال به عنوان «صداهای
سه گانه شعری» در ماهنامه آناهیتا ، ترجمه آقای اکبر افسری منتشر شد .

علتش یکجور اقتضای حسی صددرصد نبود . خودش بوجود آمد شاید نمیتوانست طور دیگری بوجود بیاید . این شعر شکل خودش را دارد . یکنواختی مرداب را دارد . رکود مرداب را دارد . حرف کهنه و دردخسته ایست عصبی نیست و به سروصدای اتوبوس ها و کارخانه ها مربوط نمیشود نمیدانم فقط میدانم که مرداب است .

آزاد در این که این شعرها صمیمی هست ، درش حرفی نیست . ببینید شما که در شعرتان خیلی راحت حرف میزنید و «گره» های کلاسیک هم توی شعرتان نیست . مثل مخففات ، مثل وزن صریح و شدید ، و ترکیب و کلمات اضافی که با صفات توضیح دهنده ی غیر شعری – که بعضی ها در شعرهای بی وزنشان هم بیخود این کلمات را می آورند ، برای آنکه عیب بی نظمی را به شکلی جبران کنند ... شما این کار را کرده اید و این توفیقی است .. برگردیم به « تولدی دیگر » در این دفتر چندتا شعر هست که بگمان من به نسبت شعرهای دیگر شما از شعر های موفق شما نیستند مثلا آفتاب می شود و ...

فرخزاد درست است من خودم گفتم که موفق نیست ، باید پاره اش میکردم . اما بر پدر این علایق خصوصی لعنت . اصلا این شعر در طبیعتش دنباله ی شعرهای اسیر و دیوار است . فقط گفتم یکجور آهنگی دارد و یکجور هماهنگی در کلمات که خوشم میآید .

آزاد یعنی درست همان شدت وزنی که خودتان رد می کنید .

فرخزاد کاملا همینطور است . اما شما توجه نمیکنید به این قضیه که من در ضمن میخواستم سیر کارم را لااقل به خودم نشان داده باشم این شعرها حاصل چهار سال زندگی است . « بدتر » هستیم ، بعد یواش یواش « بد » میشویم و بعد یواش یواش « کمی خوب » و « امیدوار کننده » – و شاید هم برعکس . بد هایش را به خوب هایش بیخشید .. هان ؟

آزاد بنظر من کفایت توی دفتر شعری هشت تا ، ده تا شعر خوب باشد – خوب ها ! – یعنی که بماند و بعد رضایت کامل ایجاد کند . و خوشبختانه « تولدی دیگر » چنین دفتر است . دفتری که شعرهای ماندنیش به بیش از این ها می رسد ...

* ۳

× × ×

* گفت و شنود دو تن دیگر از همکاران آرش است با فروغ فرخزاد . در انتظارات دوخواننده ، از شعر ایشان – باهرشاعر دیگر .

X X X X
 X X X
 X

— چرا شعر می گویند و در شعر چه چیزی را جستجو می کنید؟

فرخزاد اصلا این — چرا — با شعر جور در نمی آید — من نمیتوانم توضیح بدهم که چرا شعر میگویم . فکر میکنم همه ی آنها که کارهنری میکنند، علتش — یا لاقط یکی از علت هایش — یکجور نیاز نا آگاهانه . است به مقابله و ایستادگی در برابر زوال . این ها آدم هائی هستند که زندگی را بیشتر دوست دارند و می فهمند و همینطور مرگ را . کارهنری یکجور تلاشی است برای باقی ماندن و یا باقی گذاشتن «خود» و نفی معنی مرگ . گاهی اوقات فکر میکنم درست است که مرگ هم یکی از قوانین طبیعت است ، اما آدم تنها در برابر این قانون است که احساس حقارت و کوچکی میکند . يك مسئله است که هیچ کاریش نمیشود کرد . حتی نمیشود مبارزه کرد برای از میان بردنش . فایده ندارد . باید باشد . خیلی هم خوب است . این يك تفسیر کلی که شاید هم احتمالانه باشد . اما شعر برای من مثل رفیقی است که وقتی به او میرسم میتوانم راحت با او درد دل کنم . يك جفتی است که کامل میکند ، راضیم میکند ، بی آنکه آزارم بدهد . بعضی ها کمبود های خودشان را در زندگی با پناه بردن به آدم های دیگر جبران میکنند . اما هیچوقت جبران نمیشود . — اگر جبران میشد آیا همین رابطه خودش بزرگترین شعر دنیا و هستی نبود — رابطه دوتا آدم هیچوقت نمیتواند کامل و یا کامل کننده باشد — بخصوص در این دوره — بهرحال بعضی ها هم به اینجور کارها پناه میبرند . یعنی میسازند و بعد با ساختن خود مخلوط میشوند و آنوقت دیگر چیزی کم ندارند . شعر برای من مثل پنجره ای است که هر وقت به طرفش میروم خود بخود باز میشود . من آنجا می نشینم ، نگاه میکنم ، آواز میخوانم ، داد میزنم ، گریه میکنم ، باعکس درخت ها قاطی میشوم ، و میدانم که آنطرف پنجره يك فضا هست و یک نفر می شنود ، یک نفر که ممکنست ۲۰۰ سال بعد باشد یا ۳۰۰ سال قبل وجود داشته — فرق نمیکند — وسیله ایست برای ارتباط با هستی ، با وجود ، به معنی وسیعش . خویش اینست که آدم وقتی شعر میگوید میتواند بگوید : من هم هستم ، یا منم بودم . در غیر اینصورت چطور میشود گفت که : منم هستم یا منم بودم .

.... من در شعر خودم ، چیزی را جستجو نمیکنم . بلکه در شعر خودم ، تازه خودم را پیدا میکنم . اما در شعر دیگران یا شعر بطور کلی میدانید ، بعضی شعرها مثل درهای بازی هستند که نه اینطرفشان چیزی هست نه آنطرفشان — باید گفت حیف کاغذ — بهرحال شعرها هم مثل درهای بسته ای هستند که وقتی بازشان میکنی ، می بینی گول خورده ای ، ارزش باز کردن نداشته اند . خالی آن طرف آنقدر وحشتناک است که پر بودن این طرف را جبران نمیکند . اصل کار «آن طرف» است ... خوب ، باید اسم این جور کارها را هم گذاشت چشم بندی یا حقه بازی یا شوخی خیلی لوس — اما بعضی شعرها هستند که اصلا نه در هستند ، نه باز هستند ، نه بسته هستند ، اصلا چارچوب ندارند . يك جاده هستند ، کوتاه

یا بلند ، فرقی نمیکند . آدم هی می رود ، هی می رود و برمیگردد و خسته نمیشود اگر توقف میکند برای دیدن چیزیست که در رفت و برگشت های گذشته ندیده بوده .. آدم میتواند سالها در يك شعر توقف کند و باز هم چیز تازه ببیند . در آنها افق هست ، فضا هست ، زیبایی هست ، طبیعت هست ، انسان هست ، زندگی هست ، و یکجور آمیختگی صادقانه باتمام این چیزها هست و یکجور نگاه آگاه و دانا به تمام این چیزها هست . نمیدانم ، مثالم خیلی طولانی شد . من اینجور شعرها را دوست دارم و شعر میدانم . میخوام شعر دست مرا بگیرد و باخودش ببرد به من فکر کردن و نگاه کردن ، حس کردن ، و دیدن را یاد بدهد ؛ و با حاصل يك نگاه ، يك فکر و يك دید آزموده ای باشد . من فکر میکنم که کار هنری باید همراه با آگاهی باشد ، آگاهی نسبت به زندگی به وجود ، به جسم ، حتی نسبت به این سببی که گاز میزنیم . نمیشود فقط با غریزه زندگی کرد . یعنی يك هنرمند نمیتواند و نباید . آدم باید نسبت به خودش و دنیایش نظری پیدا کند و همین احتیاج است که آدم را به فکر کردن وامیدارد ، وقتی فکر شروع شد آنوقت آدم میتواند محکم تر سرچایش بایستد . من نمیگویم شعر باید متفکرانه باشد ، نه ، احمقانه است . من میگویم شعر هم مثل هر کار هنری دیگری ، باید حاصل حس ها و دریافت هائی باشد که بوسیله تفکر تربیت و رهبری شده اند . وقتی شاعر ، شاعر باشد و در عین حال «شاعر» یعنی «آگاه» ، آنوقت میدانید فکرهایش به چه صورتی وارد شعرش میشوند ؟ بصورت يك «شب پره که میآید پشت پنجره» ، بصورت يك «کاکلی که روی سنگ مرده» ، بصورت يك «لاک پشت که در آفتاب خوابیده»* به همین سادگی و بی ادعائی و زیبایی .

— گفتید همیشه در شعر فکری را جستجوی کنید . یعنی صرف نظر از شکل و جنبه های حسی ، توجهی خاص به محتوی دارید . پس شعرهای ظریف ، شفاف و فقط زیبا ، شما را قانع نمی کند ؟

فرخزاد اینها فقط ظریف ، شفاف و زیبا هستند . اما آیا شعر چیزیست که فقط ظریف ، شفاف و زیبا باشد ؟ ، مثلا این شعرهائی که اخیرا به اسم طرح چاپ میشود . من آنها را در حد ظریف و شفاف و زیبا بودن قبول دارم . اگر باشند .

— بعنوان يك شعر متعالی ؟

فرخزاد اگر فقط صاحب این خصوصیات باشند که شمردیم ، نه . البته ، شعر صورت های مختلف میتواند داشته باشد ، گاهی اوقات شعر فقط «شعر» است — مقصود من از کلمه ی «شعر» در اینجا آن مفهوم صد درصد حسی است که از این کلمه داریم نه مفهوم کلی . مثلا وقتی که به يك درخت نگاه میکنیم

* شعرهاییست از نیما یوشیج

درغروب ، و میگوئیم : چقدر شاعرانه است - بعضی شعرها اینجوری هستند ، یعنی زیبا هستند . نوازش میدهند . بهرحال بعضی شعرها - شاعرانه - هستند . البته ، اینها شعر هستند . اما شعر به همین محدود نمیشود ، اینها جای خودشان را دارند . شعر چیزی است که عامل ظرافت و زیبایی هم یکی از اجزاء آن است . شعر « آدمی » است که در شعر جریان دارد ، نه فقط زیبایی و ظرافت آن آدم . مثلاً این طرحها . من وقتی میخوانم بعضی وقتها ، خوشم میآید . اما خب که چه ؟ خوشم میآید . بعد چه ؟ آیا تمام زوری که ما میزنیم فقط برای اینستکه دیگران خوششان بیاید ؟ نه . جواب هنرنمیتواند فقط خوش آمدن باشد . دراین جور کارها ، بیشترحالت ساختن هست تا خلایقیت .

- می بینیم که بیشتر مدافعین این نوع ظرافت گویی ، شعر ژاپونی و چینی را پیش می کشند ، درحالیکه درآن شعرها - با همه کوتاهی و ظرافت و زیبایی - عامل فوق العاده انسانی تر ...

فرخزاد شعر ژاپنی وچینی فقط طرح نیست ، اصلاً طرح نیست . فکر و حس برتری است که در طرح ساده و کوتاهی ریخته شده . بعلاوه این شعرها اگر کوتاه هستند و ظاهراً ساده ، بعلت خصوصیات محیط و روحیهی ملتی است که آن هارا به وجود آورده . شما این ظرافت و ایجاز و خلاصگی را در تمام مظاهر زندگی آنها می بینید، حتی درحرکات دست و سیلابهای کلمات زبانشان . بعلاوه این شعرها در «شکل» کوتاه و ظریف هستند در «معنی» که اینطور نیستند . در مورد ما ، کاملاً فرق میکند . من فکر میکنم که چیزی که شعرمارا خراب کرده همین توجه زیاد به ظرافت و زیبایی است . زندگی ما فرق دارد . خشن است . تربیت نشده است . باید این حالت هارا وارد شعر کرد . شعرما اتفاقاً به مقدار زیادی خشونت و کلمات غیر شاعرانه احتیاج دارد تا جان بگیرد و از نو زنده شود .

- مسایلی که مطرح کردید، نافی خیلی از شعرهای سابق شما و حتی چند شعر اول « تولدی دیگر » است ، آنها که صرفاً خصوصی اند واحساساتی .

فرخزاد من این حرف هارا يك مقداری هم برای خودم میزنم . من از خودم بیشتر از دیگران انتقاد میکنم . طبیعی است که تعداد زیادی از شعرهای من مزخرف هستند . اما در عین حال نمیشود برای محتوی شعر فرمول مشخصی نوشت . یعنی نوشت که تمام شعرها باید شامل مسائل کلی و عمومی باشند . مسئله این است که آدم چطور به مسائل خصوصی خود نگاه میکند و یا به مسائل عمومی . این «دید» يك شاعر است که محتوی کارش را خیلی خصوصی و فردی می کند و یا به مسائل خیلی خصوصی و فردی او جنبهی عمومی می دهد . در مورد بعضی شعرهای « تولدی دیگر » حرف شمارا قبول دارم .

الان وقتی به شعرهای «اسیر» نگاه می‌کنم ، می‌بینم که آن مسائل دیگر حتی شامل خودم هم نمی‌شوند . درحالی‌که ریشه‌هایشان خصوصی نبود .

— مسئله این است که وقتی هنرمند به مرحله‌ای رسید که صاحب «دید» شد مسئله‌ی «مسئولیت» برایش مطرح می‌شود . مثلاً آدم وقتی در کنار چند شعر با ارزش شما — آنها که دیگران کمتر جرأت بیان‌ش را دارند — به‌مسایلی کاملاً شخصی و پیش‌پاافتاده برمی‌خورد ، متأسف می‌شود . حتی به‌این فکر می‌افتد که نکند دیوان پر کردن ...
فرخزاد درست است .

— وقتی که شاعر احساس «مسئولیت» داشت — به‌پیشنهاد نیما — این مواظبت در کار شعرش باید باشد *

فرخزاد میدانید من یکبار گفتم ، بعضی شعرها هستند که هماهنگ با اعتقادات ، تجربه‌ها و پسندهای شاعرانه‌ی آدم هستند . به این شعرها می‌شود «عقیده» داشت . اما بعضی شعرها هم هستند که هماهنگ با این چیزها نیستند — اما آدم به آنها «علاقه» دارد . به علت‌های خیلی نامشخص ، در این کتاب سه‌چهار تا شعر هست که من آنها را قبول ندارم ؛ اما بیخودی دوستشان دارم . شاید بهتر بود که چاپشان نمی‌کردم ، اما انگار تا چاپشان نمی‌کردم ، از دستشان راحت نمی‌شدم .

— در اینجا مسئله‌ی دورماندن از زندگی و بیان مجردات پیش می‌آید . بعضی‌ها تصور می‌کنند نوعی تعلق و دیدن زندگی ، حیطه‌ی شعرشان را محدود خواهد کرد . باید در عالم مجردات بسر برد و با عواملی ذهنی با زندگی لاس زد . گسترش را در این می‌دانند . شعرهای قابل استناد «تولدی دیگر» شما ، در واقع قطعنامه‌ایست علیه این گونه دستگاه فکری . مثلاً «آیه‌های زمینی» شما را اصلاً می‌شود شعری «مستند» نامید . این نمونه‌ها کاملاً مغایر است با آن تصویرهای کاملاً حسی و خصوصی ...

فرخزاد نه . من پناه بردن به اتاق دربسته ، و نگاه کردن به درون را در چنین شرایطی قبول ندارم ، من می‌گویم دنیای مجرد آدم باید نتیجه‌ی گشتن و تماشا کردن و تماس همیشگی با دنیای خارجی باشد . آدم باید نگاه کند ، تا ببیند و بتواند انتخاب کند . وقتی آدم دنیای خودش را در میان مردم و در ته زندگی پیدا کرد آنوقت میتواند آنرا همیشه همراه خودش داشته باشد و در داخل آن دنیا با خارج تماس بگیرد . وقتی شما به خیابان می‌روید و برمی‌گردید به

* نگاه کنید به «تعریف و تبصره»ی نیمایوشیج . همان مقدار که چاپ

شد . در صفحات «جنگ هنر امروز» در «فردوسی» سابق .

اتاقتان ، چیزهایی از خیابان در ذهن شما باقی میماند که مربوط به وجود شخص شما و دنیای شخصی شماست . اما اگر به خیابان نروید و خودتان را زندانی کنید و فقط اکتفا کنید به فکر کردن به خیابان . معلوم نیست که افکار شما یا واقعیاتی که در خیابان میگذرد هماهنگی داشته باشد . ممکن است در خیابان آفتاب باشد و شما فکر کنید ، هنوز تاریک است . ممکن است صبح باشد و شما فکر کنید هنوز جنگ است . این حالت ، یکجور عزلت منفی است . نه خود آدم را نجات میدهد و نه سازنده است . بهر حال شعر از زندگی بوجود میآید ، هرچیز زیبا و هرچیزی که میتواند رشد کند نتیجهی زندگیست . نباید فرار کرد و نفی کرد . باید رفت و تجربه کرد . حتی زشتترین و دردناکترین لحظه‌هایش را . البته نه مثل بچه‌ای بهت‌زده . بلکه باهوشیاری و انتظار هر نوع برخورد نامطبوعی . تماس با زندگی برای هر هنرمندی باید باشد . در غیر اینصورت از چه پر خواهد شد ؟ .

— «دیدار در شب» شما ، مثلا ، وقتی آدم این شعر را می‌خواند خیلی حرف‌ها برایش مطرح می‌شود . مسائل سال‌های نزدیک به ما . انگار این‌ها حرف‌های نسلی است که با دل‌تنگی ، زنده بودنش را باور نداشت و «پهنی وسیع دو چشمش را احساس گریه‌کدر می‌کرد...»

فرخ زاد من به قیافه‌ی آدمهایی که يك موقع ادعاهای وحشتناکی داشتند نگاه میکردم و پیش خود فکر میکردم : اینکه جلوی من نشسته ، همانست که مثلا هفت سال پیش نشسته بود ؟ آیا اگر این ، آن را ببیند ، اصلا میشناسد ؟ همه چیز وارونه شده بود . حتی خودم وارونه شده بودم . از یأس خودم بدم می‌آمد و تعجب میکردم . این شعر نتیجهی همین دقت است . بعد از این شعر توانستم يك کمی خودم را درست کنم ، در متن فکرها و عقیده‌هایم دست بردم و روی بعضی حالت‌های خودم خط قرمز کشیدم . اما دنیای بیرون هنوز همان شکل است ، آنقدر وارونه‌ست که نمیخواهم باورش کنم .

من روی زبان این شعر هم کار کردم . در واقع اولین آزمایشم بود در زمینه‌ی بکار بردن زبان گفتگو . روی هم رفته ساده از آب درآمده ، اما با بعضی قسمت‌هایش هنوز موافق نیستم .

— در «مرز پرگهر» هم — هر چند در نظر بعضی فضلا ، این شعر نیامد ، و همان بهتر — نزدیکی‌تان با زندگی ستایش‌انگیز است . از درون همه‌ی قضایا صحبت می‌کنید . خودزندگی . بگذارید شعر و «جوهر شعری» گاهی فدای «صداقت» شود . مگر تا بحال این فدای آن نشده بود ؟ شما انتقام بگیرید ...

فرخ زاد من راجع به شعر هیچوقت محدود فکر نمیکنم ، من میگویم شعر در هر چیزی هست فقط باید پیدایش کرد و حسش کرد . به اینهمه دیوان که

داریم نگاه کنید. ببینید موضوع شعرها ایمان چقدر محدود هستند. یا صحبت از معنویت است که آنقدر «بالا» است که دیگر نمیتواند انسانی باشد و یا پند و اندرز و مرثیه و تعریف و هزل زبان هم که زبان خاص و تپیت شده است. خب، چکار کنیم؟ دنیای ما دنیای دیگریست. ما داریم به ماه میرویم - البته ما که نه ... دیگران - فکر میکنید این مسئله فقط خیلی «علمی» است نه ... حالا بیا و یک شعر برای یک موشک بساز، فضلا میگویند: نه .. پس خود شاعر کجاست؟ انگار که این «خود» فقط یک مشت آه و ناله سوزناک عاشقانه یا یک «خود» همیشه دردمند و بدبخت باشد یک «خودی» که تا دستش میزنی فقط بلد است یک چیز بگوید: من درد میکشم. در شعر «مرز پرگهر» این «خود» یک اجتماع است. یک اجتماعی که اگر نمیتواند حرف های جدیدش را با فریاد بگوید، لااقل با شوخی و مسخرگی که هنوز میتواند بگوید. در این شعر من با یک مشت مسائل خشن، گنبدیده و احمقانه طرف بودم. تمام شعرها که نباید بوی عطر بدهند. بگذارید بعضی ها آنقدر غیرشاعرانه باشند که نتوان آن را در نامدای نوشت و به معشوقه فرستاد. به من چه، بگویید از کنار این شعر که رد می شوند دماغشان را بگیرند. این شعر زبان خودش را و شکل خودش را دارد. من نمی توانم وقتی می خواهم از کوچهای حرف بزنم که پرازبوی ادرار است، لیست عطرها را جلویم بگذارم و معطرترینشان را انتخاب کنم برای توصیف این بو، این حقه بازیست. حقه ایست که اول آدم به خودش می زند، بعد هم به دیگران.

— شما از زبان و قالب «امروز» صحبت کردید. فکر نمی کنید شما در مثنوی هاتان - آن شعر «غزل» شما که اصلا مطرح نیست - احساسات را خفه کرده اید؟ هم زبان و هم قالب این دو شعر مال قدماست. آدم احساس پوسیدگی می کند. گویا بهتر است شما همیشه در قالب خودتان باشید. خودتان باشید.

فرخزاد درباره مثنوی ها مفصل صحبت کردم. با آقای آزاد. اما نتیجه گیری شما ... نه اینطور نیست. ریشه یکیست. فقط لحظه ها با هم فرق دارند. شعر، درست است که در طول روزها و ماه ها در آدم ساخته می شود اما در عین حال، حاصل دریافت یک لحظه است. در مثنوی ها، این لحظه ... لحظه خیلی دور و جدایی بود. در بقیه شعرها، لحظه ها به زمان نزدیکتر بودند. در خود زمان بودند ...

— استدلال نمی کنید؟ می خواهید بگوئید عشقی که در مثنوی هایتان بیان کرده اید، جدا از عشقیست که در شعرهای دیگران

مطرح می‌شود؟ شما يك وجودید و يك نوع به عشق می‌اندیشید .
فاصله‌ی زمانی این شعرها که خیلی دور نیست ...

فرخزاد بهر حال ، این ها انعکاس حالت های روحی من و دریافت‌هایی هستند که به زمان مربوط می‌شوند . آن حالت و دریافت ها يك چنین قالبی را می‌طلبیده‌اند . از این گذشته من مثنوی را دوست دارم و بالاخره حرف من این است که «حرف» باید «تازه» باشد و گرنه شکستن قالب که کار مهمی نیست . خیلی از رفقای ما این کار را می‌کنند . همینطور درق درق دارند می‌شکنند . خوب ، شکستن که فقط شکستن است . عوضش چه چیزی را ساخته‌اند ؟ قدیم ها زلف یارشان به بلندی يك مصراع بود حالا يك مصراع و نیم است یا يك مصراع و سه چهارم . ما که دشمن وزن نیستیم . ما می‌گوئیم بیایید حرف های خودمان را بنویسیم .

– ببینید شعرهایی در این کتاب هست که مخصوص خود شماست ،
«عروسك كوکی» مثلاً . شعرهایی هم هست که یکدستی کتاب را از بین برده ؛ گذشته از آن غزل سوزناک و مثنوی‌ها ، قصه‌ی «علی کوچیکه» .
«حرف» های این شعر ، در شعرهای مخصوص خودتان جا افتاده‌ترند .

فرخزاد حرف بر سر دو چیز است یکی قالب «علی کوچیکه» یکی هم حرف‌هاش . من معتقدم این دو تا باهم هماهنگ هستند – اگر هماهنگ نبودند که باهم نمی‌آمدند – من نمی‌خواستم قصه بگویم . من می‌خواستم در واقع از این فرم قصه‌گویی برای گفتن يك مقدار واقعیت های اجتماعی استفاده کرده باشم ...

– شاید همین یکی از دلایل ناموفق بودنش است .

فرخزاد چرا ناموفق است ؟

– پیام نومیدانه‌ای دارد .

فرخزاد من معتقد نیستم که پیام نومیدانه‌ای دارد . اتفاقاً کاملاً بر عکس . من در این شعر در واقع با خودم و با زندگی حساب‌هایم را روشن کرده‌ام . و این شعر را در عین حال برای تمام کسانی گفته‌ام که جرأت گذشتن از يك حد و بالا رفتن را ندارند . گرفتار يك مشت حساب‌ها و دلبستگی‌ها و قراردادهای حقیر زندگی روزانه‌اند . این شعر نتیجه‌ی جدائی های درونی خودم هست برای انتخاب يك نوع زندگی . سؤال این است : آتش رشته یا گرسنگی و دریا ؟ خیلی خصوصی بود ، اما عمومی از آب درآمد . نیما می‌گوید : «باید از چیزی کاست . تا به چیزی افزود .»

– بهر حال بعنوان يك «قصه» از شما پذیرفتنی‌ست .

فرخزاد اما قصه‌ای که آدم را يك کمی وسوسه می‌کند و متوجه دنیای کوچکش می‌کند ... هان ؟

اما درباره‌ی قالب ، من قبول دارم که هر حرفی را نمی‌شود در این قالب زد . من حرفهایی دارم که این قالب برایشان كوچك است . جلوی فوران حس و فکر را می‌گیرد . بگذارید علی در قالب كوچك خودش بماند . علی يك بچه‌ی كوچك بود . مال كوچه بود . باید با همان زبان و آهنگی که مردم كوچه حرف می‌زنند ، حرف می‌زد . اما علی فقط يكبار به سراغ من آمد و گمان نمی‌کنم دیگر بیاید . چون من حرف‌هایم را با او تمام کرده‌ام و تکلیف هر دو مان روشن شده .

— ببینید، برای ما «شعر زمانه» مطرح است. در زمان بودن و زمان را حس کردن . اگر مادر اینجا از قالب حرف زدیم ، از این جهت بود که معتقدیم شعر روزگار ما ، قالب مناسب‌تر را می‌طلبد . «مرز پرگهر» ، «اوهام بهاری» — که هیچوقت نمی‌خواهم «وهم‌سبز» ش بخوانم — «وپرنده» از این جهت کاملند که در آنها فکر امروز با قالب امروز ، بیان شده است .

بطور کلی در این کتاب دودسته شعر می‌بینم : یکی آنها که از لحاظ شکل و محتوی نزدیک به کارهای سابقان است و بی‌ارج‌تر از شعرهایی که در آنها کلی‌تر و جدی‌تر به مسائل نگاه کرده‌اید ، با دید و زبان تازه‌ای . یعنی «تولدی دیگر» باید به همین شعرها اطلاق میشد . به «آیه‌های زمینی» و «دیدار در شب» و «فتح باغ» و «هدیه» و چندتای دیگر ...

فرخزاد برای شما گفتم که شعرهای این کتاب نتیجه‌ی چهار سال زندگی و کار هستند ، من شعرهای خوب این چهار سال را جدا کردم و چاپ کردم — نه فقط شعرهای خوب را در مجموع — این شعرها صفت‌های طبیعی خودشان را دارند؛ بد بودن و خوب بودنشان را . نقصشان و تکاملشان طبیعی‌ست . گمان نمی‌کنم تازه باید شروع کنم . آدم باید به يك حدی از شناسایی — لااقل در کارش — برسد . من شعر را از راه خواندن کتابها یاد نگرفته‌ام و گرنه الان قصیده می‌ساختم . همینطوری راه افتادم . مثل بچه‌یی که در يك جنگل گم میشود . بهمه‌جا رفتم و در همه چیز خیره شدم و همه چیز جلبم کرد تا عاقبت بيك چشمه رسیدم و خودم را توی آن چشمه پیدا کردم . خودم که عبارت باشد از خودم و تمام تجربه‌های جنگل . اما شعرهای این کتاب در واقع قدم‌های من هستند و جستجوهای من برای رسیدن به چشمه .

حالا شعر برای من يك مسئله جدی‌ست . مسئولیتی‌ست که در مقابل وجود خودم احساس میکنم . يك جور جوابی‌ست که باید به زندگی خودم بدهم . من همانقدر به شعر احترام می‌گذارم که يك آدم منزه به منزهش . فکر میکنم نمیشود

فقط به استعداد تکیه کرد . گفتن يك شعر خوب همانقدر سخت است و همانقدر دقت و کار و زحمت میخواهد که يك کشف علمی . به يك چیز دیگر هم معتقدم و آن «شاعر بودن» در تمام لحظه‌های زندگی است .

شاعر بودن یعنی انسان بودن . بعضی‌ها را میشناسم که رفتار روزانه‌شان هیچ ربطی به شعرشان ندارد . یعنی فقط وقتی شعر میگویند شاعر هستند . بعد تمام میشود . دومرتبه میشوند يك آدم حریص شکموی ظالم تنگ فکر بدبخت حسود حقیر . خب ، من حرفهای این آدم‌ها را هم قبول ندارم ، من به زندگی بیشتر اهمیت میدهم و وقتی این آقایان مشت‌هایشان را گره میکنند و داد و فریاد راه می‌اندازند - یعنی در شعرها و «مقاله»‌هایشان - من نفرت میگیرم و باورم نمیشود که راست میگویند . میگویم نکند فقط برای يك بشقاب پلواست که دارند داد میزنند . بگذریم .

فکر میکنم کسی که کار هنری میکند باید اول خودش را بسازد و کامل کند، بعد از خودش بیرون بیاید و به خودش مثل يك واحد از هستی و وجود نگاه کند تا بتواند به تمام دریافتها، فکرها و حس‌هایش يك حالت عمومیت ببخشد ...

