

گزینه‌های ناگزیر در دقایق الهام سرايش شعر در آزادی صورت می‌گیرد یا در ناجاری؟

کاووس حسن لی *

چکیده:

الهام شاعرانه، یکی از موضوعات اصلی در نقد آثار ادبی است. در این مقاله، نویسنده، با طرح پرسش‌هایی، کوشیده است لحظه‌های الهام را در سرايش شعر، به لحظه‌های زایش و تولد انسان تشبیه کند و شرایط، سلامت نوزاد را به سلامت شعر تعمیم دهد. پیدایش یک شعر به تولد یک کودک می‌ماند و مراقبت‌های ویژه‌ای که پیش از ازدواج تا پس از تولد کودک لازم است شروط اصلی و ناگزیری است که شاعر نیز باید برای سلامت شعرش رعایت کند، مقاله حاضر، با ذکر مثال‌هایی از شاعران بزرگ مثل سعدی و نزار قبانی به توجیه چنین برداشتی کوشیده است.

«حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر برمحل خطر است: یا دزد به یکبار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد، اما هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده. اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود، دولت است. هنرمند هرجا رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند»

«سعدی شیرازی»

اگر نتوانیم هنر را به روشنی تعریف کنیم اما بی گمان می‌توانیم ویژگی‌های آن را درستگش آفریده‌های هنری بازشناسیم و با ژرف نگری در ترفندهای هنری آن را باز نماییم.

برای نمونه، فرآیند چند آفریده هنری را بازنگری می‌کنیم: یک سنگ، بی هیچ ارزش هنری، در بدنه یک کوه جای دارد. این سنگ از کوه بریده می‌شود، پیکرتراش هنرمندی این سنگ را بر می‌گزیند، با چشمان جادویی اش در آن می‌نگرد، پیش از دست بردن درسنگ، نطفه‌یک اثر هنری در ذهن او بسته می‌شود.

* دانشگاه شیراز

در آشوب خیالش تندیسی زیبا شکل می‌گیرد و دریک فضای انتزاعی، مجرد و روحانی – در فضای خیال هنرمند – تندیسی آفریده می‌شود. بیکر تراش دست به کار می‌شود، تمام خدای گونگی خود را به دست هایش می‌سپارد تا «خالق اثری» شود. دست هایش جادویی می‌شوند معجزه می‌کنند واژ راه ابزار، هنرمند را در سنگ می‌دمند. آرام آرام هنرمند از درون خود بر می‌خیزد، از خود بیرون می‌آید و از راه دستان جادویی اش به درون سنگ سفر می‌کند، کم کم سنگ، هنری می‌شود، جان می‌گیرد، نگاه می‌کند، حرف می‌زند، به زبان هنر حرف می‌زند – با همه دوران – واین بار، دیگر هنرمند از راه این مجسمه خود را در دیگران می‌دمد. در کوچه‌های روح دیگران سفر می‌کند. خود را در آنها می‌گسترد، به آنها می‌پیوندد. آنها را از خود می‌سازد و با آنها یگانه می‌شود. این یک اثر هنری است.

یا: صداها در گونه مجرد خود، هنگامی که آرایش هنری نیافته باشند، ارزش هنری ندارند و چه بسا ناهمانگ، گوش خراش و دل آزار هم باشند، اما زمانی که ذهن زیبایی آفرین هنرمندی در رهگذر «الهام» قرار می‌گیرد، ناگهان نطفه یک قطعه هنری در فضای خیال او شکل می‌گیرد. او دست به قلم می‌شود. خدای گونگی خود را به دستش می‌سپارد تا «خالق اثری» شود. پس از آن، از راه قلم، خود را در کاغذ می‌دمد و آرام آرام از درون خود بر می‌خیزد واژ راه دستانش به صفحه رویه رو سفر می‌کند. در صفحه رویه رو "نت‌ها" با آرایشی هنرمندانه، به رقص در می‌آیند و هنرمند خنیاگر در آینه رویه رو خود را به تماشا می‌نشینند. ولی هنوز راضی نیست، ساز را با احترامی شایسته بر می‌دارد. خود را این بار در ساز می‌دمد و او را از خود پر می‌کند. ساز جان می‌گیرد، شعله ور می‌شود، به آواز در می‌آید، حرف می‌زند و هنرمند را می‌نوازد. این بار دیگر خنیاگر خود را از راه این آهنگ، در دیگران می‌دمد، به کوچه‌های روح دیگران سفر می‌کند و خود را در آنها می‌گسترد، به آنها می‌پیوندد و با آنها یگانه می‌شود.

همه آثار هنری همین گونه اند همان طوری که هنرمند اگر در سنگ بدند مجسمه پیدا می‌شود، اگر در رنگ بدند نقاشی پدید می‌آید، اگر در آهنگ بدند موسیقی آفریده می‌شود، اگر هم در کلمات بدند شعر آفریده می‌شود. و راستی هنرمند در این که "می‌آفیند" یک تکه از خداست و فصل مشترک همه پدیده‌های هنری، زیبایی آنهاست.

شعر هم یک پدیده هنری است.

در ناگهانی غریب، آرامش درونی شاعر به هم می‌خورد شاعر در معرض الهام قرار می‌گیرد، حالی شگفت به او دست می‌دهد، رنگی آسمانی پیدا می‌کند، دردی مرموز در او چنگ می‌زند، چیزی در روح او سنجینی می‌کند در اندرون خسته دلی اش خروش وغوغابرپا می‌گردد. اودست به دامن قلم می‌شود، قلم از او دستگیری می‌کند و پاره‌های دلش را بر کاغذ می‌ریزد، تا آرام بگیرد سپس هنرمند شاعر خسته و کوفته از این زایمان، به استراحت می‌پردازد تا نطفه شعری دیگر در ذهن او بسته شود.

این گونه است که روح غلیان به در آمده هنرمند در کلمات حلول می‌کند و شعر پدید می‌آید پس زبان ادب، زبان عادی نیست، بلکه زبانی است که روح هنرمند در آن دمیده شده و سرشت زیبا شناختی یافته است.

واژه‌ها در کاربرد معمول خود هیچ ویژگی هنری ندارند. هنرمند سخنور این واژه‌ها را برمی‌گزیند، روح خود را در آنها می‌دمد و آنها ناگهان جان می‌گیرند و زنده می‌شوند، پس از آن همین واژه‌های جان گرفته، شاعر را در دیگران می‌دمند و او را در آنها می‌گسترند و آنها را با هم یگانه می‌کنند.

پس بنا بر قولی شعر "یافتن است نه بافت"

و جالب است که در لحظه‌های الهام احساس شاعر چند برابر می‌شود. بدون اینکه خود او دخلاتی داشته باشد:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تو مپنداز که من شعر به خود می‌گویم
تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم

"مولوی"

یا:

ای که درون جان من تلقین شعرم می‌کنی
گرتن زنم خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنم

"مولوی"

یا:

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم واو در خروش و در غوغاست
”حافظ“

- اکنون چند پرسش ، خود را به رخ ما می کشنند:
 - آیا شاعر چقدر در آفرینش اثر ادبی خود آزاد است؟
 - آیا شاعر باید همواره چشم به راه غمزة یک الهام تازه باشد؟
 - آیا خود شاعر در پیدایش این الهام نقشی دارد یا خیر؟
 - آیا شاعر در لحظه آفرینش اثر باید دخالت مستقیم داشته باشد یا خیر؟
 - آیا پس از تولد کودک شعر ، به بهانه اینکه نباید در الهام نخستین ، دست برد ، باید بسیار هیچ سracابتی نوزاد را رها کرد؟
 - و بالاخره آیا برای هر کودکی که از زهدان ذهن به دنیا می آید ، باید شناسنامه گرفت؟

اگر باور کنیم که پیدایش یک شعر به تولد یک کودک بسیار ماننده است ، می توانیم پنج مرحله به شرح زیر برای مراقبت های ویژه داشته باشیم :

۱. مراقبت های پیش از ازدواج
۲. مراقبت های در آستانه ازدواج
۳. مراقبت های هنگام بارداری
۴. مراقبت های هنگام زایمان
۵. مراقبت های پس از زایمان

۱-مراقبت های پیش از ازدواج

همچنان که سلامت و تندرستی یک دختر و چگونگی تربیت ، تعذیبه ، ورزش و عوامل روحی او در سرنوشت فرزند آینده اش بسیار مؤثر است ، کارکردهای گونه گون پیش از زمان الهام نیز در چگونگی شعر آینده شاعر بسیار تأثیر گذار است .

شاعر در این مرحله باید با صیقل دادن اندرون ، شفاف کردن عاطفه ، پرواز دادن خیال ، استوار کردن اندیشه و گسترش آگاهی ، خود را آماده لحظه های شگفت الهام کند . این

عوامل در زمان تولد شعر، در چگونگی شکل گیری آن، بدون دخالت مستقیم و ساختگی شاعر، بسیار اثر گذار خواهد بود.

هنرمندانی که تربیتی اندیشه ورز یافته باشند، آفریده های هنری آنها، حتی بدون آنکه خود بخواهند، از عصر اندیشه مایه ورمی شود. و هنرمندانی که پیش از الهام، به جای اندیشه و تعقل، بیشتر به احساس و عاطفه خو گرفته اند، آفریده های هنری آنها، بیشتر عاطفی و احساسی متولد می شوند.

نزار قبانی می گوید:

"شاعری که گمان می کند خود او به تنها ی شعرش را به روی کاغذ می آورد، اشتباہ می کند این پنداری بسیار نادرست است. من احساس می کنم که همه بشریت و تاریخ در طی اعصار جاهلی و اسلامی و اموی و عباسی و نیز زندگان و مردگان، در سروden شعر با من شرکت می جویند".^۱

پس "شعر گفتن بدون زمینه فرهنگی، مثل چاپ اسکناس بدون پشتوانه است". و "شاعری که آثار شاعران بزرگ را مطالعه نکرده است، همچون جهان گردی است که پا از خانه" مسکونی خود بیرون نگذاشته باشد".^۲

۲- مراقبت های درآستانه ازدواج

یک دختر برای اینکه خود را آماده ازدواج کند، برای گزینش همسر آینده اش، دقت و بررسی می کند و سپس یک آزمایشگاه تزویج او را با همسر آینده اش تأیید می کند و

...

یک شاعر نیز در آستانه الهام، خود را برای الهام پذیری آماده می کند و بادقت در تجربه های پیشین خود، فضایی مناسب را برای الهام پذیری فراهم می کند. و چنانچه در گزینش فضای مناسب و موقعیت درخور الهام ناتوان باشد، در الهام پذیری هم ناکام خواهد بود.

^۱- نزار قبانی، داستان من و شعر، ترجمه دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر یوسف حسن بکار، انتشارات توos، ۱۳۵۶، ص ۱۷۳.

^۲- حسینی، حسن، براده ها، انتشارات برگ، ۱۳۶۵، ص ۴۶ و ۵۰.

شاید همه شاعران ، این تجربه را دریافته باشند که فرشته الهام ، دریک ناگهان ، مضمونی را بر آنها فرو می بارد ، اما آنها در یک موقعیت نامناسب روحی هستند و یا درگیر کاری پر مشغله و ناسازند و نمی توانند آن هدیه الهامی را ثبت و ضبط کنند و مضمون باد آورده چون قاصدکی برباد می رود و دیگر هرگز بر نمی گردد و از آن هدیه ، چیزی جز یک حسرت گنگ باقی نمی ماند .

دراین مرحله ، مطالعه شعر شاعران گذشته ، هم نشینی با شاعران دیگر ، پیوستگی با انجمن های ادبی و دلبستگی به برخی از جریان های ادبی در چگونگی شعر آینده شاعر تأثیر خواهد گذاشت .

کسانی که در شرایطی مشترک تربیت هنری می شوند و با افراد و گروه های ویژه ای آمد و شد دارند و با فضایی مشترک پیوند می خورند ، آفریده های هنری آنها هم همانندی ها و همسانی های گوناگونی با هم می یابند .

۳- مراقبت های زمان بارداری

رفتار یک مادر در زمان بارداری ، در سلامت فرزند آینده اش بسیار مؤثر است . از سوی کارشناسان بهداشت ، سفارش های گوناگونی به مادران باردار می شود . از جمله : انجام ورزش های مناسب ، تقدیمه خوب ، تأمین ویتامین های مختلف ، آرامش لازم ، جلوگیری از آسیب های جسمی و ...

یک شاعر هم در زمان بارش الهام ، برای جلوگیری از آسیب پذیری اثر خود ، به آرامش و تمرکز ، پرواز خیال ، ریاضت شاعرانه ، سکوت مناسب و ... نیاز دارد . دراین مرحله همه آموخته ها و اندوخته های پیشین نیز به کمک شاعر می آیند ، تا او را در آفرینش یک اثر ارزشمند هنری یاری دهند و از جرقه زده شده ، شعله ای بر افروزند و آتشی به پا کنند .

۴- مراقبت های هنگام زایمان :

مادری که پیش از تولد نوزادش ، همه سفارش های بایسته را به کار بسته باشد و از همه کارکردهایی که موجب آسیب دیدن جنین است ، پرهیز کرده باشد ، برای زایمان نیز مراقبت های دیگری لازم دارد که مرااعات همه آنها در سلامت نوزاد تأثیر دارد . مثلًا اگر اکسیژن کافی به نوزاد نرسد باعث خفگی یا آسیب مغزی او می شود .

شاعر هم در هنگام سرایش شعر ، باید ذهن خود را آزاد بگذارد ، تا کودک شعر به راحتی متولدشود و عقل مصلحت اندیش را در مرحله حساس آفرینش هیچ گونه دخالتی ندهد . اگر هوشیاری شاعر ، در این مرحله از آفرینش دخالت کند ، به احتمال زیاد کودک شعر دچار آسیب می شود .

در این زمان حساس تنها باید به ثبت آنچه آفریده می شود ، همت گماشت و از دگرگونی آن پرهیز کرد . برخی از شاعران جوان در همین مرحله و هم زمان با آفرینش اثر ، می خواهند در شکل شعر ، قالب شعر ، وزن شعر و ... دخالت کنند و این کار کرد ناشایست ، چه بسا آنها را دچار ناکامی کند و در آفرینش بعدی دچار پریشانی نماید . باید دانست که ویژگی ها و خصلت های اثر آفریده شده را عوامل دیگری که از بیش گفته شد ، می آفرینند و شایسته تر است وظایف باقی مانده شاعر ، پس از آفرینش اثر ، به عمل در آیند .

در دقایق الهام گزیرهای ناگزیری پیش می آید احساسات آدمی ناشناخته و ناگفتنی می نمایند . نمی توان به سادگی گفت شادمانم یا غمگین ، امید وارم یا نا امید ، گریانم یا خندان و ...

این چنین است که شاعر راستین ، هرگز به اختیار خویش و پیرو طرحی از پیش تعیین شده ، مسئله ای ویژه را در دستور کار خود قرار نمی دهد که بنشیند و با جایه جایی و آرایش واژه ها ، جمله هایی را در خدمت آن دستور در آورد و به گمان خود شاعری کند . انسان اهل هنر تا آرامشش به هم نخورد ، تا از شاهراه تعادل منحرف نگردد ، تا قطار هوشیاری اش از ریل خارج نشود ، تا دیگ درونش به غلیان در نیاید ، نیازی به هنر احساس نمی کند . و آنچه بنویسد یا بگوید هنری نخواهد بود .

لحظه های الهام ، لحظه های شگفت و شگرفی هستند . احساس شاعر در این دقایق چند برابر می شود : چشم شاعر چیزی دیگر می بیند ، گوشش چیزی دیگر می شنود ، مشامش چیزی دیگر دریافت می کند و ... او به اسمان می نگرد و می بیند که :

براین رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

"حافظ"

به راستی او در دقایق الهام ، با چشمانی از هنر ، این رواق زبرجد را می بیند و نوشته های روی آن را با نگاهی از جنسی دیگر می خواند. در رهگذر همین الهام است که گوش شاعر

چیزی دیگر می شنود و می گوید:

" گوش کن ، وزش ظلمت را می شنوی "

یا:

" من صدای نفس باغچه را می شنوم "

" و صدای ظلمت را ، وقتی از برگی می ریزد "

" سهراب سپهری "

آیا جز شاعر و زمانی جز هنگامه الهام کسی صدای نفس باغچه را شنیده است ؟

شاعر جز در لحظه های الهام نمی تواند بشنود که چنگ و عود چه می گویند :

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند پنهان خورید باده که تعزیسر مسی کنند

" حافظ "

و هرگز جز در لحظه های ویژه ، شاعر بوی هجرت را احساس نمی کند :

" بوی هجرت می آید "

بالش من پر آواز پر چلچه هاست "

" سهراب سپهری "

البته گفتنی است که دقایق الهام تنها ویژه هنرمندان نیست ، هر انسانی که درونی آشفته و نارام داشته باشد و شعله های زیبایی او را به آتش بکشند ، چنین لحظه هایی را تجربه می کند ، منتها اگر هنرمند باشد می آفریند و اگر نه به آفریده های هنری روی می آورد و لذت می برد .

۵- مراقبت های پس از زایمان

پس از تولد کودک به او شیر می دهند ، او را لباس مناسب می پوشانند ، شست و شو می دهند ، واکسن می زنند و برای حفظ سلامت ، از او مراقبت ویژه می کنند . شاعر نیز در آرامشی که پس از آفرینش اثر به او دست می دهد و هوشیاری خود را باز می یابد ، باید به بررسی ، پیرایش ، ویرایش و آرایش آفریده خود پردازد . این مرحله نیز در کمال اثر آفریده شده بسیار مؤثر است .

بی گمان همه آنچه در مرحله الهام از قلم شاعر تراویده است، به همان گونه نخستین، شایسته عرضه نیست. زدودنی‌ها باید زدوده شوند، افزودنی‌ها افزوده شوند و اثر به گونه ای در خور آراسته شود.

نشانه‌های روشنی داریم که بزرگترین شاعران گذشته هم در این مرحله، آفریده خود را بازبینی می‌کردند، می‌پیراستند و می‌آراستند. و این سخن شایسته‌ای نیست که برخی در پاسخ به نقد آثارشان می‌گویند: "هر چه آمد نوشتم و به همین دلیل حاضر نیستم آن را تغییر بدhem".

این گونه است که شاعر می‌تواند بیش از آفرینش اثر خویش و پس از سرایش آن، دخالتی مؤثر داشته باشد، و این دخالت به سود کمال اثر پایان پذیرد. اما در هنگامه بارش الهام و در گرم سرایش شعر، هرگونه دخالتی نارواست و درواقع سراینده در بند ناگزیری است و هیچ اختیاری از خویش ندارد.

اگر زبان شعر با زبان بیماران روانی که دچار زبان پریشی (aphasia) هستند، همگونی دارد، از همین روزت. هر چند آگاهی شاعر از هنجار گریزی خویش بیش از آگاهی یک زبان پریش از پریشان گویی خود است.

در پایان شایان یاد آوری است که زبان و ادب دو چیز متفاوتند، برخی این دورا در هم می‌آمیزند و آنها را از هم باز نمی‌شناسند. اینان نمی‌دانند که ادب، زبانی پرورش یافته است. ادب از زبان آغاز می‌شود، اما از آن می‌گذرد و سرشت زیبایی شناسی می‌یابد و عنصری انگیزنده، افروزنده و تپنده می‌شود و اگر شاعر امروز نتواند هنجارهای روز را بشکند و خود را ازیند عادت‌های زبانی و تنگناهای ذهنی خارج کند در آفرینش خود کامیاب نیست و سخن او در آسمانی فراخ، پر باز نمی‌کند.