

سایه روشن شعر در «پشت صحنه‌ی دلم»

ژهره حیدری شاهی

گم است و مفاهیم به خوبی به مخاطب منتقل نمی‌شود. شاید بتوان گفت که روح شعر در جسم نامناسبی متشکل از کلمات علیل و ترکیبات ناقص نشسته است و نتوانسته آنگونه که باید خود را بنمایاند.

در زیر با ذکر نمونه‌ها به شناخت بیشتر و کشف فرازها و دیدن فرودهای شعرهای این مجموعه می‌پردازم؛ شاعر در «وقت قرمز غروب» از دیدگاه واقع بینانه اما زیبایی به فصل پاییز نگاه کرده است.

برگ‌هانشسته‌اند
روی شاخمه‌های خیس
وقت قرمز غروب
اوج لحظه‌های هیس!
...

پاییز است و ناگهان هنگام سفر برگ از شاخمه‌های خیس به سرزمین خاک فرامی‌رسد. شاعر فرصت دلپذیری از این ناگهانی که گاهی می‌تواند هیجانی منفی را ایجاد کند ارائه کرده است:

ناگهان رفتن است
فصل خوب یک سفر
سمت سرزمین خاک
در سکوت و بی خبر
...

و بادها اما غمگین اند و در سکوت سرد باغ قدم می‌زنند و چیزهایی می‌گویند که لحظه‌های باغ از شنیدن آن حرفها زرد می‌شود. این دلیل زرد شدن برگ‌ها زیبا و شاعرانه است. از طرف دیگر شاخه‌ها امیدوارند و آرزو می‌کنند که تا بهار بازگشت جای برگ‌ها سبز باشد.

بادها قدم زنان
در سکوت سرد باغ
حرف‌هایشان همه
لحظه‌های زرد باغ
شاخه‌ها سروهه اند:
برگ‌های ریشه سبز!
تا بهار بازگشت
جایتان همیشه سبز!»

(«وقت قرمز غروب» - ص ۲۰)
این شعر فلسفه مرگ و زندگی را با امید و روح زندگی در

این دفتر مجموعه‌ی ۱۸ شعر (زیبایی و سپید و دو مثنوی) از حسین توکلی و سومین مجموعه شعر منتشر شده از آثار این شاعر جوان است. دو مجموعه‌ی قبلی او با عنوانین «بیا چند شاخه حرف بزینم» و «درخت عاشق پرندگ است»، در سال گذشته همزمان به چاپ رسیده‌اند. همچنین این شاعر برندۀ جایزه‌ی گام اول در سال جاری است.

پس از خوانش شعرهای این مجموعه در وهله اول، احساسات متفاوتی مخاطب را درگیر می‌کند. احساسات همه جانبه‌ی انسانی که از معتبر درونمایه‌های عرفانی، فلسفی، عاشقانه و خاطره‌گونه‌ی شعرهای این کتاب به مخاطب دست می‌دهد. موضوعات شعرهای این مجموعه بسیار متنوع‌اند. از فکر و عشق و آرزو و خدا گرفته تا پاییز و باغ و فوتیال و مدرسه. در شناسنامه‌ی این کتاب گروه سنی مخاطب درج نشده است اما از درونمایه‌ها و مضمون و مفاهیم انتزاعی موجود در شعرها بر می‌آید که این کتاب می‌تواند نوجوانان گروه سنی «د» را در کنار خود داشته باشد. گاه در خاکستری پس پشت شعرها، راوی سیزده چهارده ساله رامی‌توان دید که البته از گروه همسالان خود چند پله بالاتر نشسته و در حال تفکر و درک و تجویره و یافتن پاسخ پرسش هایش پیرامون زندگی و آفرینش است. گاه نظریه می‌دهد. گاه به عشق و عاشقی فکر می‌کند و گاهی هم به یاد خاطرات گذشته اش از مدرسه و کوچه و فوتیال می‌افتد. هر چند گاهی اغراق در بیان بعضی موارد در شعرها و بیان خاطره‌گونه و گزارشی، و پاره‌ای گستنگی‌های مفهومی ارتباط مخاطب با اثر را می‌گسلد.

از منظر زیبایی شناختی و پس از بررسی ساختار و محتوى آثار، می‌توان آثار این مجموعه را در دو دسته‌ی مشخص قرار داد. صرفنظر از بعضی اشکالات زبانی و ساختاری در بعضی عنوانین زیر، شعرهای «وقت قرمز غروب»، «سبب آرزو»، «سبز»، «جواب خدا»، حس زیبایی شناختی مخاطب را به نحو مطابق ارضاء می‌کنند. زبان شسته رفته، مضمون خوب پردازش شده و موسیقی خوب و نگاه شاعرانه در آثار با استفاده از صور خیال، لذت بردن مخاطب از شعر را سبب می‌شود. شعرهایی با عنوانین «ما»، «پیراهن دل»، «بال آخر»، «فال»، «کلاس باغ» و «پشت صحنه‌ی دلم» از نقطه نظر موضوع و درونمایه در جایگاه نسبتاً خوبی قرار دارند. از آن جا که هیچ گلی بی خار نمی‌شود و خار در نظر عامه از اهمیت کمتری نسبت به گل برخوردار است، می‌توان گفت دسته‌ی دوم شعرهای این کتاب آن‌هایی هستند که نسبت به شعرهای دسته‌ی اول از زیبایی کمتری برخوردارند. به نظر می‌رسد تفکر و خیال شاعرانه در فضای متشکل از کلمات سردر

پشت صحنه‌ی دلم
حسین توکلی
راحله ب Roxor Daray
تهران: نشر پیدایش
۴۸ ص.
قیمت: ۳۵۰۰ تoman

وجود دارد که سبب می‌شود ذهن مخاطب رفت و برگشتی را در دنیای واقعیت و تخیل انجام دهد و به کشف تناسباتی جالب دست پیدا کند و حس شعر را درک کند. راوی شاعر در کتاب «جهاره‌را زندگی بشت چراغ قمز منتظر استاده است. زندگی راوی مثل خیابان روپریوش شلوغ و پر سرو صدا و دود گرفته است. غصه‌ها در خیابان زندگی راوی با هم تصادف می‌کنند و او دعا می‌کند این چراغ بیز شود تا غصه‌ها یش تمام شوند. این تاویل پذیری و انطباق پدیده‌های واقعی و خیال شاعر، خود دلیل کافی است که لذت کشف را به کام مخاطب بچاند.

«بال آخر» عرفان و فلسفه وجود است. نوجوانان فیلسفه‌دان تازه‌ای هستند که به دنبال کشف و شناخت هستند. به پاسخ می‌اندیشند هر متن یا اثر تفکر برانگیزی در این رابطه می‌تواند آن‌ها را جذب خود کند.

«ای شما که آسمان‌تان همیشه ناتمام

ای پرنده‌ها سلام
این سؤال آخر من است
دل سپردنم به مهربانی شما
بال آخر من است
ای پرنده‌ها مرانمی برید؟
من عجیب توی خاک گیر کرده‌ام
لاقل اگر که ممکن است
تکه‌ای از آسمان برای من بیاورید!»

(«بال آخر»- ص ۴)

ذهنیت ارائه شده در اثر زیبا و تازه است. شاعر خاک را در مقابل آسمان قرار داده و سکون را در برابر پرواز. او بی نهایت از سکون و در خاک ماندن بیزار است و دست به دامان پرنده‌گان اصرار به اعتلا و ارتقای خود دارد. پرنده‌گان استعاره‌ای از انسان‌های والا و وارسته‌اند که الگوهای بشری و مریدان و حامیان معنوی می‌باشند.

در شعر «فال» نیز روح پرسشگر و نگران نوجوان در پی کشف پاسخ چراهای خود است. این شعر دیالوگی یک طرفه با پیرمرد فال‌فروش:

«با توان!

پیرمرد ایستاده در کتاب این قفس
از پرندهات بپرس
یک هزار سال بعد
روزگار
راستی چه شکلی است؟

ناگهان دلی
می پرد ره؟

تنگ می‌شود برای هیچ کس؟
یا که همچنان
مثل یک هزار سال قبل...؟
از پرنده ات بپرس!»

اندکی اغراق در شعر و انتقاد به دنیای اکنون بزرگنمایی به نظر می‌رسد اما با توجه به تأکید شاعر بر ترکیب «از پرندهات

می‌آمیزد. پاییز فصل مرگ برگ‌های نیست بلکه شروع یک سفرزی با خیال انگیز است و با امید و بازگشت سپری می‌شود. این شعر از معدود فضاهایی در شعر شاعران است که تصویر واقعی واقعیت پاییز را نشان می‌دهد در عین حال که خیال انگیز و شاعرانه است. ناگهانی بودن اما سنگین نبودن این سفر «از شاخه به خاک» به خاطر امید و بازگشت قطعی برگ‌ها و نشان دادن سیکل طبیعی سفر که بعد از هر رفتن قطعاً بازگشتی هست در عین حال که دلتانگی‌های خاص خودش را دارد، و این نحوه‌ی بیان برای مخاطب حساس نوجوان جالب توجه و حائز اهمیت است.

«سبب آرزو» بیان شادی و روشنی روزی است که مخاطب شاعر به آرزو و هدف خود دست یافته است. این جا خبری از آرزوی محل و کاش و آه و افسوس نیست. آرزو دست یافتنی است و کلی نشانه و کد در شعر وجود دارد که این خبر شادی انگیز را تایید می‌کند.

«صبح روشنی است

آفتاب

در نگاه آسمان نشسته است

آبشار

در صدای خنده‌ها

می چکد ترانه‌های تازه‌ای

از نوک پرنده‌ها

صبح روشنی است

باغ دیده است

ماه هم شنیده است

سبب آرزوی تو رسیده است»

(«سبب آرزو»- ص ۲۹)

تشبیه آرزو به سبب و جناسی که در «رسیدن» به آرزو و «رسیدن» سبب وجود دارد به زیبایی شعر می‌افزاید. موسیقی و زبان شعر گیرا و زیباست و شعر را به یاد ماندنی می‌کند. تصاویر شعری نیز زیبا هستند و درونی می‌شوند: نشستن آفتاب در نگاه آسمان و چکیدن ترانه‌های تازه از نوک پرنده‌ها حس زیبایی جوی مخاطب را به خود جلب می‌کند.

«سبب» نام شعر دیگر این مجموعه است.

«چار راه زندگی

همچنان شلوغ و پر سرو صدا

در عبور درد و دود

باز هم تصادف سیاه غصه‌ها

این طرف دلم

ایستاده در پیاده رو

انتظار

انتظار

ای چراغ قد بلند!

سبز دیگری بیار!»

(«سبب»- ص ۲۰)

بین تصاویر شاعرانه و تصاویر واقعی در دنیای واقعی تناسباتی

بپرس» توجه را به پرنده درون قفس و وضعیت نامطلوب او جلب می‌کند.

شعر انتقادی از نوع نوجوانانه و از زاویه نگاه پرنده درون قفس است به وضعیت اکنونش که مطلوب نیست. چون بزنده در قفس است و دل هیچکس هم برای او تنگ نمی‌شود.

گاهی وجود دست اندازهای کوچک و به ظاهر بی اهمیت یا شاید یک بی توجهی شاعرانه در متن باعث می‌شود جریان سیال ذهن چند لحظه از حرکت باز بماند یا از مسیر منحرف شود و در روند ارتباط گیری با مخاطب اختلال‌های نا خوشابندی ایجاد شود. شعر می‌آید و خودش را کامل نشان نداده محو شود. در تاریک و روشن بنشیند و مخاطب مشتاق را بیازارد.

«پشت صحنه‌ی دلم

یک اتاق کوچک است

توى اين اتاق

هر طرف نگاه مي‌كنى

آن چه در خيال‌هاي نرم مي‌برد تو را

زندگى يك عروسک است

گربه‌ی سیاه کاغذی

زودتر سلام می‌کند به جوجه‌ها

گرگ روی دستکش

دست می‌دهد

با تمام برهها

هر کدام

از پرنده‌های سایه‌ای

چند تا گرفته است

روی شانه‌ی متربکی نجیب

عکس یادگاری عجیب

شرط زندگی در این اتاق

- این جهان بی‌تفنگ و اخم و قهر-

دوستی و مهریانی عروسکانه است

زندگی ناب کودکانه است!»

ذهنیت شعر، صلح و دوستی و «جهان بی‌تفنگ و قهر و اخم» است. «پشت صحنه‌ی دلم»، ترکیب شاعرانه تازه ای است و این که اتاق عروسک‌ها در پشت صحنه به شعر کشیده شود نیز جالب است. در این اتاق عروسک‌ها (مادامی که در حال نمایش نیستند) با هم دوست هستند. و شرط زندگی در این اتاق مهریانی و دوستی است. شاید ذهنیت و تخیل این شعر آن قدر قوی باشد که بدون توجه به بعضی نارسایی ترکیبات و کلمات راه خودش را بزد و حتی سفید خوانی هم داشته باشد. اما تخیل خوب اگر در قالب ساختار مناسب ریخته نشود یک جای کار می‌لنگد و زیبایی کامل نمی‌شود.

از ترکیبات ناقص زیر نمی‌توان مفهوم واضحی برداشت کرد:

(توى اين اتاق / هر طرف نگاه مي‌كنى / آچه در خيال‌هاي

کوچه‌های کوچک سیادتی؟!

دل فرقی نکرده
همان پیراهن نوست
دوباره امتحان کن
ببین اندازه توست؟!»

تشییه دل یا خلاصه‌ی عشق یا هدیه‌ی عاشقانه ای که فراموش شده به پیراهنی که در صندوق مانده و بوی صندوق گرفته است بیرون آوردن پیراهن از صندوق و اتو کردن پیراهن دل و دوباره به تن مشعوق کردن برای آزمایش و تمنای قبول دوباره، تعییر زیبا و شاعرانه ای از عشق است. این شعر مطابق با تعییر لباس عشق بر تن کسی کردن به معنای ابراز عشق است. عشقی که فراموش شده مانند پیراهنی است که در صندوق مانده با بیرون آوردن پیراهن از صندوق و (اتو کردن) آن و دوباره بر تن مشعوق کردن، زنده‌ی شود. هر چند اینگونه بیان کردن تمنای عشق و رابطه‌ی عاشق و مشعوق از دنیای نوجوانان بعيد به نظر بررسد اما موضوع عشق همواره یکی از موضوعات مورد ابتلاء نوجوانان است که این روزها شاعران با احتیاط به آن می‌پردازند. شعر کوتاه «ما» نیز با وجود به کار گیری زبان کهنه («به» در به فعل تازه ای، به رفتن)، چهره‌ی دیگری از شعر عاشقانه را نشان می‌دهد.

«توفی

و من هم!

فکر کردی جدا شدیم

غافل که این بار

به فعل تازه ای

به «رفتن»

من و تو «ما» شدیم!»

پیوند عاشقانه‌ای که پس از جدا شدن در خیال شاعر مستحکم تر شده است.

دسته دوم شعرهای این مجموعه برخلاف دسته اول که بر شمردیم، گاهی سرح گزارش گونه و طولانی خاطرات است؛ گاه حکم صادر می‌کنند و گاهی تناقض و از هم گسیختگی معنایی چیزی از شعر بودن و تفکر شاعرانه باقی نمی‌گذارد.

«کوچه‌های شهید سیادتی»، طرح خاطره‌ی دوران نوجوانی شاعر است خطاب به کوچه‌هایی به نام کوچه‌های شهید سیادتی. این که شعر خطاب به کوچه‌ها گفته می‌شود جالب توجه است: (یادتان که هست / کوچه‌های کوچک سیادتی؟). اسم خاص داشتن کوچه، استفاده از اسمی بازیگران مشهور فوتbal دنیا در شعر و اشاره به شرح جزئیات بازی‌های معروف شان، اشاره دقیق به جزئیات بازی راوى و همبازی هایش شعر را به میزان زیادی خصوصی کرده و می‌تواند در حد یک خاطره‌ی مشترک بین راوى و کوچه‌های شهید سیادتی باقی بماند هر چند نوجوانان بسیاری این تجربه‌ی مشترک را دارند.

«توب مان پلاستیکی، دولایه بود

راه راه

رنگ آن سفید و صورتی

یادتان که هست

....
یادتان که هست
بچه‌های کوچه هر گدام
نام دیگری برای خود گذاشتند
یک نفر؛ پله
آن یکی؛ بکن بائر
دیگری...
او که آن پنالتی مفت را به او تزد
آم...باجو!

....
....
یادتان که هست؟
شوت من همیشه خارج از زمین
توی تور ابرها
یا دویدنم
مثل ساکنان توی قبرها

....
«...

(«کوچه‌ی شهید سیادتی» - ص ۲۴)
گاهی قسمتی از خیال شعر فقط در ذهن شاعر رخ می‌دهد و به شعر نمی‌رسد. بنابراین بخش‌هایی از شعر مبهم باقی می‌ماند و در نتیجه ارتباط بین اثر و مخاطب مختلف می‌شود. در شعر مثل خواب «هم این اتفاق افتاده است.

«پشت خط

اول مسیر

بچه‌ها سوار بر دوچرخه‌های رنگ رنگ
فکر قهرمان شدن
در میانشان ولی
یک نفر پایبرهنه ایستاده بود
فکر خرد شیشه‌ها
فکر خرد سنگ
در نگاه بچه‌ها
یک سوال ساخت:
«کو دوچرخه‌ات؟»
در نگاه او همیشه این جواب:
جا گذاشتمن میان خواب!»

(مثل خواب) (۱۶)

«پا برنه ایستادن در میان دوچرخه سواران در پشت خط و ابتدای مسیر»، «فکر خرد شیشه‌ها»، «فکر خرد سنگ» و «خواب دوچرخه»، قطعاً در ذهن شاعر رابطه‌ای با هم دارند اما در شعر این ارتباط مشخص نیست.

کودکی که دوچرخه ندارد و می‌خواهد با پای برنه با دوچرخه‌ها مسابقه بدهد و همیشه پاسخش به سوال «سخت!» نهفته در نگاه بچه‌ها این است که دوچرخه‌اش را میان خواب جا گذاشته است.

می خزند توی روح ما
فکرهای مارمولکی
زشت و چندش آورند
گاه
آبروی روح را
می برند
زود باش
اگر شده به زور
دمب فکرهای مارمولکی زشت را بگیر
قاطلی زبالهها بریز دور
جایشان
فکرهای بادبادکی بساز
تا به ابرها سفر کنی
زود باش
وقت آن رسیده است که
اخمهای تلخ را دریه در کنی!»

(«فکرهای بادبادکی» ص ۶)

زبان نیز به تناسب پیام و مفهوم شعر خالی از ایراد نیست:
... دمب فکرهای مارمولکی زشت را بگیر
قاطلی زبالهها بریز دور...)
دمب به جای دم و مشدد خوانده شدن «ی» در (مارمولکی
زشت).

در شعر «خیابان» ظاهر انتظار می‌رود کلمه‌ی «نداشت» که در پایان جمله‌های پی در پی تکرار شده ریتم ایجاد کند، اما در واقع این تکرار نتوانسته ریتم بیافریند بلکه جملاتی پشت سر هم آمده که فعل‌های مشابه دارند و از لحاظ ساختار و محتوی نیز از شعر فاصله دارند:

«خیابان درخت نداشت
پرندگان کوچک خوشبخت نداشت
خیابان مغازه نداشت
سلامهای صبح زود تازه نداشت
خسته بود
ولی خواب نداشت
قرهای بی قرار بی تاب نداشت
کوچه نداشت
باغ نداشت
خندهای بهاری سراغ نداشت
خیابان راست بود
پیچ نداشت
به جز من و خیال و خاطرات دور
خیابان هیچ نداشت!

(«خیابان» - ص ۱۳)

در لابلای صفحات این دفتر، شعر گاه رخ می‌نماید و گاه رخ می‌پوشاند. شعر «اتفاق» است اما نمی‌توان به آسانی پذیرفت که این همه تفاوت در کیفیت شعرهای یک مجموعه از سر اتفاق باشد. شاید بتوان با حذف آگاهانه‌ی تعدادی از آثار، مجموعه‌ای از آثار یکدست و با کیفیت را به مخاطب هدیه کرد.

این شعر بیشتر از این که مسئله تلخ فقر را نمایش دهد، از یک مسئله و معضل روانی حکایت می‌کند.

«اتفاق آسمانی زمین» هم از این دست است. ابزار لازم برای رمز گشایی به مخاطب داده نشده است. هر چند ممکن است عبارت ترکیبی «اتفاق آسمانی زمین»، ما را به یاد معجزه بیندازد و تار عنکبوت و غار، مخاطب بزرگ‌سال را به یاد داستان پنهان ماندن پیامبر اکرم (ص) از چشم دشمنانش در پشت تار عنکبوت دهانه‌ی غار حرا بیندازد، اما فضاهای زمانی و مکانی و نسبت کبوتر و تار عنکبوت و غار با نور - که به نظر می‌رسد اشاره به پیامبر اسلام(ص) دارد - و نیز رمزآвод بودن کل شعر، برای مخاطب کتاب، خیلی روشن نیست و رمز گشایی در پایان شعر، برای مخاطب، سنجین به نظر می‌رسد:

«عنکبوت انتظار می‌کشید

توی ذهن خود

طرح تازه ای برای تار می‌کشید

یک کبوتر سفید، بال بسته بود

انتظار نور را

کنج غار می‌کشید

کوه هم به دورها، به راه خیره بود

شب چه تیره بود!

صبح شد

هیچ کس

توی چشم آن کبوتر سفید

توی غار

روشنای سایه‌ای ندید!

طرح تار عنکبوت ساده بود

باز هم

اتفاق آسمانی زمین

روی داده بود!

(«اتفاق آسمانی زمین» - ص ۱۴)

در شعر «فکرهای بادبادکی»، شاعر دو عبارت «فکرهای مارمولکی» و «فکرهای بادبادکی» را بوجود آورده و این دو مفهوم را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. مثل تقابل خوب و بد. و در شرح آن به مخاطب می‌گوید فکرهای بد مثل مارمولک اند. مثل مارمولک می‌خرند توی روح ما و آبروی روح را می‌برند. و باید با این فکرها مقابله کرد. و چرا این فکرهای مارمولکی زشت و چندش آورند؟! شاعر در تعریف فکرهای مارمولکی سعی در استفاده از بار معنایی کلمات دیگری چون «زشت» و «چندش آور» دارد اما در واقع مفهوم پیچیده تر شده و مخاطب در آخر متوجه نمی‌شود که بالاخره فکرهای مارمولکی چگونه بد هستند؟! چرا زشت و چندش آور هستند و چگونه آبروی روح را می‌برند؟ آیا چون به نظر شاعر مارمولکی زشت و چندش آور (؟!) است، فکرهای مارمولکی زشت و چندش آور هستند؟

«فکرهای بد

هر چقدر هم که کوچکند

مارمولکند

بی صدا