

نسبت‌های بیناهنری، بینامتونی و تطبیقی (مقارنه‌ای) در شعر «خواندیدنی»

مهدی دادخواه‌تهرانی*

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

«خواندیدنی» شعری است که با هنرهای تجسمی و گرافیک پیوندی جدانشدنی دارد. مهرداد فلاح، شاعر معاصر، به جای وجه بیانی/گفتاری در این شعر، بر آن بوده است وجه نوشتاری/اجرایی شعر را کانون توجه خود قرار دهد. این توجه ویژه که از نوعی هدفمندی یا نیتمندی بیرون می‌آید، در نهایت در خود شعر و فرم اجرامحور آن تجلی و بروز بیرونی می‌یابد. فلاح «خواندیدنی» را «کشف مجدد نوشتار و علائم نوشتاری» در شعر دانسته است که در فرایند خواندن و دیدن شعر، به شعر «صحنه‌ای» تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، برهم‌کنش زبان و تصویر طی مناسباتی پیش‌اندیشیده، اجرای نهایی شعر را بر کاغذ یا صفحه نوری رقم می‌زند. فرض بنیادین مقاله حاضر این است که ایده اولیه شعر «خواندیدنی» تحت تأثیر شعر جهانی و به‌ویژه شاعری همچون گیوم آپولینر بوده که به شکل نوشتاری شعر و هنرهای همچون نقاشی و سبک کوبیسم توجهی ویژه داشته است. گذشته از این، اگر در شعر کلاسیک فارسی بنگریم، برخی از شگردهای شعر «خواندیدنی» در صنعت توشیح مسبوق به سابقه است. در این مقاله، نسبت‌های هنری، بینامتونی تأثیری و تطبیقی‌ای که منجر به شکل‌گیری ایده شعر

* نویسنده مسئول: mehdadkhahtehrani@yahoo.com

«خواندیدی» در ذهن مهرداد فلاح گردیده، تحلیل و روشن شده است که فرایند خواندن و دیدن در هر دو قطب شاعر/ خواننده چگونه است و شعر در چه فرایندی خوانده و دیده (خواندیده) می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ادبیات تطبیقی، «خواندیدی»، شعر معاصر ایران، گیوم آپولینر، مهرداد فلاح.

۱. مقدمه

در دهه هفتاد شمسی، به سبب تغییرات سیاسی و اجتماعی و شکل‌گیری گفتمان‌های اجتماعی و سیاسی جدید، شعر فارسی و فرایندهای نوشتن شعر تحول یافت. این تحول در بخشی از شاعران موسوم به دهه هفتاد دیده می‌شود. مهرداد فلاح، شاعر پیش‌قراول شعر خواندیدی، یکی از این شاعران دهه هفتادی است که گرچه شعر نوشتن را از دهه شصت آغاز کرده بود، در دهه هفتاد نقشی فعال‌تر ایفا کرد و شناخته‌تر شد. در ابتدا ضرور است که سیر مجموعه شعرهای او را دنبال کنیم. آثار مهرداد فلاح به ترتیب انتشار عبارت‌اند از:

تعلیق (چاپ اول مهر ۱۳۶۳، مشترک با جعفر خادم)؛

در بهترین انتظار (شهریور ۱۳۶۹ تا آذر ۱۳۷۰)؛

دارم دوباره کلاغ می‌شوم (زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۸)؛

از خودم (اسفند ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۷۹)؛

چهار دهان و یک نگاه (چاپ اول ۱۳۷۶)؛

بریم هواخوری (۱۳۹۶)؛

این خواب پراز پرتگاه (گزیده شعرها، چاپ اول ۱۳۹۷)؛

چهارجویی‌ها (چاپ اول ۱۳۹۶).

اگرچه نشانه‌های شعر خواندیدی از مرحله‌ای در کار او حتی در دوره شعر سطری دیده می‌شود، می‌توان گفت گسست بنیادی و تغییر زیبایی‌شناختی شعر او، یا

به عبارت دقیق‌تر تغییر نظری در استراتژی شعری او، از کتاب *از خودم* (اسفند ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۷۹) آغاز می‌شود و در نهایت به کتاب *آخر او یعنی چهارجوابی‌ها* می‌رسد که در واقع اوج حرکت او در شعر موسوم به خواندیدی است. با این حال، فلاح در مطلبی با عنوان «در باب 'چرا رسیدن' ام به 'خواندیدی' ها»، ریشه خواندیدی را در کتاب *بریم هواخوری* (منتشر شده در اوایل دهه هشتاد) می‌داند (پایگاه ادبی متن نو، بی‌تا). مطالعه این سیر برای درک بهتر شعر خواندیدی و نسبت‌های آن با شعر ایران و جهان ضرور است؛ اما از جنس تاریخ ادبیات صرف نیست؛ مقدمه‌ای است برای اینکه دریابیم نسبت شعر خواندیدی با شعر هنرهای دیداری و نیز شعر جهان از منظر تطبیقی (مقارنه‌ای) چه بوده است.

بنابراین در پژوهش درباره شعر خواندیدی ضرورت دارد ملاحظات بینامتونی و بیناهنری را در نظر بگیریم و به یاد آوریم به لحاظ نظری با شعری نشانه‌شناختی، اجرایی و چندفرهنگی روبه‌رویم. تأثیر کالیگرام‌ها و اشعار گیوم آپولینر^۱ و نیز شعر کانکریت در جهان بر شعر مهرداد فلاح محسوس است؛ ضمن اینکه باید به فرایند شاعری و ادراک شاعرانه شاعر نیز در تحول شعر او از شعر سطری به شعر خواندیدی توجه کرد. به عبارت دیگر، شعر او صرفاً حاصل اثرپذیری از شاعران جهان و ایران (شعر گذشته ایران) نیست؛ بلکه شاعر در درون شعر خویش در نسبت به هنرهای دیگر و جنبه‌های مختلف آن‌ها یا آنچه نوعی فرهنگ نشانه‌شناختی (نحو و نشانه) نامیده می‌شود، حرکت کرده است.

۱-۱. پیشینه تحقیق

در بررسی تحول و تطور اشعار مهرداد فلاح و درک گرایش‌های اولیه او به جریان‌هایی که بعدها خواندیدی نام گرفت، لازم است مجموعه شعرهای نخست او مورد مذاقه قرار گیرد. بنابراین در پیشینه تحقیق، کتاب‌ها و نقدهایی حائز اهمیت است که افق‌های شعر

فلاح را بر خواننده/ پژوهشگر می‌گشاید. یکی از گفت‌وگوهای کتاب *آینه‌ها* (دفتر دوم، نقد و بررسی ادبیات امروز ایران) به نقد کتاب *در بهترین انتظار* (شهریور ۱۳۶۹ تا آذر ۱۳۷۰) اختصاص دارد که به‌واقع دومین کتاب اوست. در این گفت‌وگو، شماری از بهترین شاعران، منتقدان و مورخان شعر معاصر فارسی، از جمله محمد حقوقی، عنایت سمیعی، شمس لنگرودی، عبدالعلی دستغیب و بیژن نجدی حضور دارند و شعر این شاعر را نقد و بررسی می‌کنند. بنابراین این مقاله به‌صورت غیرمستقیم جزو منابع این پژوهش به‌شمار می‌آید و ممکن است افق‌های زبانی، فکری و سبکی این شاعر را بر پژوهشگر آشکار کند.

برخی از گفت‌وگوها یا مقاله‌هایی که در آن‌ها شعر خواندنی تعریف و توضیح داده شده است، نیز از منابع مورد استفاده این پژوهش به‌حساب می‌آید. برای نمونه گفت‌وگویی با عنوان «مهرداد فلاح و خواندنی؟» نام‌گذاری برای اتفاق‌های خلاق جدید امری اجتناب‌ناپذیر است» در پایگاه اینترنتی ایسنا.

مقالات و گفت‌وگوهای دیگری از این دست نیز به کار این پژوهش می‌آید که به جای خود ذکر خواهد شد. اما شماری از مقالات و کتاب‌ها نیز که به شعر کانکریت می‌پردازند، جزو منابع این پژوهش‌اند. برای نمونه می‌توان از مقاله «شعر کانکریت و انواع آن در شعر فارسی»^۲ نام برد که به قلم محمدجواد عرفانی و زینب علی‌پور کیوان‌لود نگاشته شده و ممکن است در این پژوهش سودمند افتد.

مقاله مفید دیگری که به ریشه شعر تجسمی یا کانکریت پرداخته است، «شعر تجسمی (کانکریت) در نیم‌نگاهی تحلیلی، انتقادی و تطبیقی» (۱۳۹۶) نام دارد. در این مقاله بنابه قرائنی ادعا شده که گیوم آپولینر، شاعر فرانسوی، در شعرهای دیداری خود یا آنچه کالیگرام نامیده می‌شود، تحت تأثیر سنت شعر فارسی (مشجر، مطیر، مدور و مقعد) بوده است. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این اظهارنظر، این مقاله برای تکمیل

و نگارش مقاله حاضر سودمند است؛ خاصه آنجا که به سنت شعر فارسی و نسبت آن با شعر کانکریت روی آورده است.

گفتنی است که دیرزمانی پیش از این، حسن هنرمندی در کتاب ارزشمند بنیاد شعر نو در فرانسه به اثرپذیری گیوم آپولینر از شعر کهن فارسی پرداخته و یافته‌های خود را با پرفسور میشل دکو - دن،^۳ استاد ادبیات تطبیقی‌اش، در میان گذاشته بود. حسن هنرمندی در کتاب مذکور، کالیگرام (شعر مصور)های آپولینر را با اشکال شعری مصور در المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی مقایسه کرده است.

یکی از دیگر مقالاتی که در پیشینه پژوهش حاضر می‌گنجد، «جستاری در شعر چارجویی‌های مهرداد فلاح» نوشته آرمان میرزائزاد است که در مؤخره مجموعه شعر چهارجویی‌ها سروده مهرداد فلاح منتشر شده است. نویسنده مقاله شعرهای کتاب یادشده را به لحاظ مکانیسم، فرایند و اجرا بررسی کرده و با نگاهی مثبت به این نوع شعر، درباره شعرهای این کتاب داوری کرده؛ اما به ریشه‌ها و گفتمان‌های اجتماعی، سیاسی و هنری بر سازنده شعر فلاح توجه نکرده است.

احسام سلطانی نیز در مقاله «من با دیگری در متن دیدار می‌کنم» - که این نیز در مؤخره کتاب چهارجویی‌ها چاپ شده - به نقد و بررسی مجموعه شعر چهارجویی‌ها پرداخته و به طور کلی درباره شعر خواندنی بحث کرده است. برخی از آثار گیوم آپولینر نیز، خصوصاً آنجا که ناظر به رابطه شعر با عناصر دیداری است، جزو منابع این پژوهش محسوب می‌شود. برای نمونه از میان آثاری که به فارسی ترجمه شده، می‌توان به کتاب گیوم آپولینر در آئینه آثارش نوشته پاسکال پیا اشاره کرد که سال‌ها پیش محمدعلی سپانلو از فرانسه به فارسی برگرداند. نمونه‌هایی از شعر دیداری آپولینر در این کتاب دیده می‌شود که از نظر شکل و محتوا به فارسی برگردانده شده است. تجربه شعر آپولینر تجربه‌ای روشن در برابر مهرداد فلاح، واضع شعر خواندنی‌ها، در فضای شعر معاصر فارسی بوده است. گذشته از این، یکی از منابع ارزشمند در پژوهش

حاضر، مجموعه شعر حرکت و دیروز به قلم طاهره صفارزاده، شاعر معاصر، است که خود از پیشگامان شعر کانکریت در ایران است. در مؤخره این کتاب شعر، گفت‌وگوی محمد حقوقی با این شاعر معاصر گنجانده شده است که در پژوهش به‌کار آمد. علاوه بر این، مجموعه شعر طنین در دلتا سروده همین شاعر دربردارنده چند نمونه شعر کانکریت است که در گفت‌وگوی یادشده، شاعر به‌اختصار درباره آن‌ها سخن گفته است.

۲. خواندنی: توضیح و تبیین نظری و هنری

برای درک و دریافت اینکه شعر خواندنی به چه شعری گفته می‌شود، چه پیشینه و تباری دارد و چه نسبت‌های نظری و هنری با گذشته نظری (تئوریک) و عملی (اجرایی) خود در حیطه شعر برقرار می‌کند، نخست باید مبانی نظری و هنری آن را بشناسیم تا بتوانیم جایگاه فعلی این نوع شعر را در تاریخ شعر معاصر فارسی دریابیم. این رویکرد هم نوعی رویکرد تاریخ‌ادبیاتی به‌شمار می‌آید، هم نوعی اندیشیدن در تبار و ریشه شعر خواندنی و هم رویکردی تطبیقی که شعر خواندنی را در درون مرزهای فرهنگی ایران با شعر پیش از خود و در بیرون مرزهای فرهنگی ایران با شعر جهان می‌سنجد. در آغاز، مفهوم شعر سطری را تبیین می‌کنیم که بسامد زیادی در گفت‌وگوها و نوشتارهای مربوط به شعر خواندنی دارد.

۲-۱. شعر سطری

شعر سطری در بیان مهرداد فلاح، به شعر نویی اطلاق می‌شود که از نشانه‌های دیداری یا آنچه شاعر گرافیک می‌خواند، تهی است. برای نمونه شعر نیما، شاملو، فروغ فرخزاد، اخوان ثالث و سهراب سپهری را می‌توان بنابه این تعریف، شعر سطری خواند؛ هرچند به‌نظر می‌رسد مفهوم شعر سطری شبیه مفهوم‌های اشتقاقی است که کانت از آن

سخن گفته است. مفاهیم اشتقاقی به آن دسته از مفهوماها اطلاق می‌شود که انسان به شکل ماتقدم یا پیشینی (پرتوم) نمی‌تواند آن‌ها را در نظر داشته باشد؛ بلکه به تدریج و در طی مسیر جست‌وجویشان می‌کند (کانت، ۱۳۶۲: ۲۰).

از این رو گفته‌ایم که مفهوم شعر سطری شبه‌مفهومی اشتقاقی است که شاید در طی مسیر جست‌وجو و به‌ویژه در قیاس با شعری موسوم به خواندیدی (یا هر جریان شعری دیگر) به دست آمده باشد؛ هرچند ترکیب «شعر خطی» در کتاب‌های نظری و انتقادی درباره شعر و شاعری دیده می‌شود. شاعر، شعر خواندیدی را در مقابل گونه‌ای شعر مطرح کرده که خود، آن را شعر سطری نامیده است. شعر سطری درگیر کلام و زبان صرف است؛ حال آنکه خواندیدی ضمن درگیری با کلام و زبان، با رنگ و نقاشی و عناصر بصری نیز سروکار دارد (پایگاه اینترنتی ایسنا، ۱۳۸۸).

۲-۲. خواندیدی: خواندن یا دیدن یا بیان تقدم و تأخر؟

در پیشانی‌نوشت شعر «چهار دهان و یک نگاه» از مجموعه شعر چهار دهان و یک نگاه آمده است:

«این شعر روایت نمی‌شود اتفاق می‌افتد

نوع حروف نشان‌دهنده صداهای مستقل است» (فلاح، ۱۳۷۶: ۷۳).

واژه «اتفاق» در سطرهای بالا بیان دیگری از کلمه «اجرا» است که پیش از این در پژوهش حاضر نیز به کار رفته است. این اتفاق را در شعر خواندیدی می‌توان شامل خواندن و دیدن هم‌زمان دانست. چنان‌که از ترکیب «خواندیدی» برمی‌آید، این کلمه از ترکیب خواندن و دیدن به وجود آمده و نامی است که مهرداد فلاح برای شعرهایش برگزیده است. خواندیدی شعری است که هم «خوانده» و هم «دیده» می‌شود. این هم‌زمانی خوانده و دیده شدن کنشی یک‌پارچه می‌سازد. چنانچه این نوع شعر، بنابه ادعای خود، هم خوانده و هم دیده شود، می‌توان گفت چشم در آن نقش ویژه‌ای دارد:

چشم به مثابه «خواننده» و چشم به مثابه «بیننده». به این معنا، چشم در مقام فاعل بینایی و خوانایی، نقشی دوگانه را برعهده می‌گیرد که از ابتدا در طرح نوشتارشناختی این نوع شعر تعبیه یا اندیشیده شده است.

برخی افراد هنرهای چشمی را برتر از هنرهای گوش‌ی مانند موسیقی دانسته‌اند؛ زیرا وقتی سازی نواخته می‌شود، شنونده‌ای که در محیط یا شعاع نواختن حضور دارد، ناگزیر از شنیدن آن است؛ اما در هنرهای دیداری، برای ندیدن تابلوی نقاشی، کافی است بیننده روی خود را برگرداند تا نبیند (نقیب‌زاده، ۱۳۹۳: ۳۷۲). به عبارت دیگر، در هنرهای دیداری - چشمی، مخاطب اختیار و امکان یا فاعلیت بیشتری دارد. پرداختن به هنرهای دیداری مستلزم زمینه و توجهی خاص است و مشارکت در آن بدون اراده و تربیت مخصوص ممکن نیست. مهرداد فلاح خود در گفت‌وگویی کوشیده است شعر خواندیدی یا به گفته خود او، خواندیدی‌ها را شرح دهد:

در خواندیدی‌ها همان‌قدر که با شعر و کلمه سروکار داریم، به همان اندازه هم با کار گرافیکال و نقاشی روبه‌رو

هستیم و این مسئله تاکنون سابقه نداشته است. در خواندیدی دو گونه متفاوت هنر با هم آمیخته می‌شوند و خلاقیتی

دیگر را رقم می‌زنند (پایگاه اینترنتی ایسنا، ۱۳۸۸).

این ادعای فلاح که این موضوع تاکنون سابقه نداشته، محل تأمل است؛ خصوصاً هنگامی که تاریخ تحولات شعر جهان را در نظر آوریم. او در ادامه گفت‌وگو به نقش شاعر در نوشتن خواندیدی اشاره و این درگیری دوگانه شاعر را با دو شاخه زبان و کلام و رنگ و نقاشی گوشزد می‌کند: «در خواندیدی، شاعر به مراتب بیشتر از شعر سطری درگیر نوشتن می‌شود؛ زیرا باید به همان اندازه که خرج کلام و زبان می‌کند، به همان میزان هم به رنگ و نقاشی توجه داشته باشد» (همان‌جا).

به‌طور کلی مهرداد فلاح در مقام مدعی شعر خواندیدی، گرافیک را عنصری بنیادین در نوشتار می‌داند: «شکل‌های گرافیکی در خواندیدی زبان‌زاد هستند. به اعتقاد

من، ذات هر نوع نوشتاری گرافیک است و نوشتار یک کار گرافیکی است» (همان‌جا). به‌گفته‌ی او، در بحث شعر سطری که با کلام و زبان سروکار دارد، نوعی فراموشی ذات گرافیکی نوشتار دیده می‌شود: «این ذات نوشتاری در شعر سطری به فراموشی سپرده شده؛ اما ما با خواندنی‌ها مخاطب را به ذات نوشتاری زبان ارجاع می‌دهیم و از آن برای زایایی و خلاقیت بهره می‌بریم» (همان‌جا).

این نکته که در شعر سطری یا شعری از نوع شعر سپید شاملویی، ذات گرافیکی نوشتار به فراموشی سپرده شده، شاید چندان دقیق نباشد؛ زیرا در این‌گونه شعر نیز شکل‌هایی از نوشتار به‌مثابه آرایش (آرایش گرافیکی) دیده می‌شود؛ هرچند شاعر، دامنه‌دارانه و پیوسته، گرافیک یا شکل‌های صوری نوشتار را کانون توجه خود قرار نداده باشد. نمونه‌های بسیاری می‌توان از این حضور گرافیکی نوشتار در شعر موسوم به شعر سطری به‌دست داد.

علاوه بر این، اگر فلاح قائل است که «به‌اعتقاد من، ذات هر نوع نوشتاری گرافیک است و نوشتار یک کار گرافیکی است»، پس به‌طور کلی نمی‌توان گفت «این ذات نوشتاری در شعر سطری (به‌مثابه یک گونه نوشتاری) به فراموشی سپرده شده»؛ چراکه به‌نظر همو، گرافیک در ذات هر نوشتاری وجود دارد. باوجود این، سخن فلاح را، به‌رغم تناقض ظاهری و درونی آن، می‌توان چنین دریافت: «در شعر سطری آن‌طور که باید و شاید، به گرافیک و هنرهای بصری توجه نشده یا نمی‌شود».

۲-۱. مفهوم مکمل و قاب و نقش اجرایی آن در خواندنی

دریدا دو مفهوم مکمل^۴ و قاب^۵ را در آثارش به‌کار برده است.

زبان و نقاشی یکدیگر را قاب می‌گیرند؛ این دو مکمل هم هستند [...] یک نقاشی، تصویری دیداری است که از کلیت عمومی و درهم‌برهم تجربه دیداری جدا در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی نقاشی همیشه پیش از این، محدود و مقید شده و

به قاب درآمده است. بدون قاب، نقاشی «تصویر» نخواهد بود (Scobie, 1997: 3).

بنابراین مفهوم مکمل و قاب به شکلی اجرایی درهم تنیده‌اند؛ یعنی تلاقی زبان و نقاشی به مفهوم چهارچوب‌مند و تکمیل کردن یکدیگر است. در شعر خواندنی نیز - به گفته فلاح - قرار است زبان/ نوشتار با نقاشی و گرافیک سروکار داشته باشد و این دو در کنار هم جای گیرند. فلاح ذات نوشتار (و به طریق فروکاسته زبان) را گرافیک دانسته است. به این معنا در این نوع شعر، مفهوم قاب و مکمل کارآمد است؛ یعنی این دو مفهوم را می‌توان توضیح داد یا دست‌کم به وسیله آن مناسبات درون‌متنی و برون‌متنی شعر خواندنی را در نسبت با شعر سطری روشن کرد.

اساساً فرایند قاب‌بندی کردن تصویر یا چهارچوب‌مند کردن آن امری است که روی به سوی بیرون دارد؛ مخاطبی بیرونی که قرار است «چیزی» را درون قاب مشاهده کند؛ به بیان دیگر:

قاب تصویر را از جهان منتزع می‌کند؛ اما درعین حال تصویر را درون جهان قرار می‌دهد. قاب مکانی اجتماعی فراهم می‌آورد و جهان اجتماعی از طریق زبان خلق و ساخت‌دهی می‌شود. نقاشی باید و فقط می‌تواند به دید یک سوژه درآید؛ سوژه‌ای که همیشه پیش از این از طریق زبان درون بافت اجتماعی ساخته می‌شود. بنابراین تصویری پیش‌زبانی وجود ندارد. نقاشی همیشه درون زبان وجود دارد (همان، ۳-۴).

به همین قیاس می‌توان نسبت شعر سطری (زبانی) را با شعر خواندنی و به طریق اولی شعر کانکریت (ترکیب گرافیک و نقاشی، نشانه و...) سنجید. این دو در کنار هم معنا می‌یابند؛ به عبارت دقیق‌تر، شعر خواندنی بی‌نیاز از زبان نیست و زبان، تصویر یا نوشتار به‌مثابه گرافیک را وارد بافت اجتماعی مخاطبان می‌کند. از طرف دیگر این زبان است که شعری را که میل به خواننده و دیده شدن هم‌زمان دارد، با اجتماع یا جهان به‌مثابه اجتماع سوژه‌ها و اشیا پیوند می‌زند.

برخی از شاعران قرن بیستم به موضوع «انتزاع» در نقاشی واکنش نشان داده و مایل بوده‌اند همین انتزاع را به شعر وارد کنند. نزد این شاعران، «انتزاع در نقاشی» مکملی دانسته شد که شعر به آن مایل است. این شاعران در نقاشی چیزی را کشف کردند که زبان کلامی^۷ کم داشت (همان، ۱۵۴). بنابراین مکمل مفهومی اساسی است. با این حال، باید به یاد داشت که در قیاس گرافیک یا مسائل درونی نقاشی، خود زبان یا کلام در شعر دیداری - چشمی به مثابه مکمل عمل می‌کند. در این گونه رویکرد ترکیبی و تکمیلی، این ایده به ذهن متبادر می‌شود که کدام یک از دو طرف (مکمل و مکمل) اصالت دارد یا کدام یک بنیادی‌تر و زمینه‌سازتر است؛ به واقع کدام فعال است و کدام منفعل.

ظاهراً در شعر خواندنی بنا بر این است که گرافیک یا نقاشی عنصر فعال باشد و زبان به مثابه کلام یا بیان عنصر منفعل. تلاش شاعران برای حرکت از نقاشی به سمت شعر مسبوق به سابقه است. به گفته روزانا وارن،^۸ شاعر بزرگی همچون آپولینر وقتی دست به قلم می‌برد نقد هنری بنویسد، دراصل نقد نمی‌نویسد، بلکه یادداشت‌هایی می‌نویسد برای نوعی ترجمه جدید به دست دادن: ترجمه نقاشی به شعر؛ دیداری کردن^۹ یک فضای شاعرانه جدید (همان، ۴۰).

مفاهیم فعال و منفعل که در نسبت با مفاهیمی همچون مکمل و قاب شکل می‌گیرد، پیش‌فرض‌های مفهومی شعر خواندنی است. در بنیاد این ترکیب، خواندن در مرحله اول قرار گرفته است و دیدن در مرحله بعد. اما در اجرا یا در نهاد وضع به گونه دیگری است: ابتدا دیدن و سپس خواندن؛ ابتدا گرافیک/نوشتار به رخ کشیده می‌شود و سپس خواندن متن به مثابه کلام رخ می‌دهد. اهمیت این به رخ کشیدن از اهمیت رخداده خواندن بیشتر است. خواندنی به شدت برخلاف اولویت لفظی خود که ابتدا خواندن باشد، عمل می‌کند و به رغم این تقدم کلامی، دیدن را به مثابه امر به رخ کشیده در اولویت قرار می‌دهد. این موضوع خواه‌ناخواه یکی را فعال و دیگری را

منفعل می‌کند؛ به این معنا که دیدن، خواندن را تحت‌الشعاع و تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهرداد فلاح بدین دلالت نظری این تقدم و تأخر به این شکل توجه نکرده؛ ولی برای شناخت دقیق این حرکت شعری باید به این نکات ریز توجه کنیم تا بنیادهای نظری آن را بشناسیم.

ممکن است مؤلف در نظر قائل به یکسانی نقش خواندن و دیدن یا گرافیک/نوشتار باشد؛ ولی عملاً در این گونه شعر اتفاق دیگری می‌افتد. اگر حتی فرض کنیم ادعای شاعر مبنی بر یکسانی این دو و هم‌کناری‌شان درست است، مفهوم خواندن در شعر خواندیدی با خواندن در شعر سطری متفاوت است. خواندن در خواندیدی، خواندنی شکننده است که مناسبات دیداری شرایط آن را فراهم می‌کند و از درون خواندنی مستقل و از متن (زبان و کلام) برآمده نیست؛ خواندنی است برابرنهاده‌شده به‌مثابه رخدادی که حاصل به‌رخ کشیدن فرم گرافیکی و نوشتاری شعر است؛ امری که در پیوند با معناست.

ممکن است این تنش بین خواندن و دیدن به‌حدی باشد که خود شاعر را نیز در مقاطعی دچار سرگردانی کرده باشد. مهرداد فلاح در یکی از گفت‌وگوهای خود، تعبیرات می‌خواهید و می‌بخوانید را به‌کار برده است (پایگاه ادبی متن نو، بی‌تا). اما تقدم خواندن (خوا/ن) بر دیدن در تعبیر اول، فقط تقدمی صوری است، چنان‌که در خود واژه خواندیدی. تعبیر «شعر دیداری» نیز گویای جنس شعر اوست؛ یعنی شعری که در آن «دیدار» (دیدن) مهم‌تر از «خواندن» است.

تعبیر بیننده خواننده در نقد میرزاآزاد به شعر خواندیدی و روش‌شناسی شعری فلاح، مؤید نظر نگارنده است:

شاید یک بیننده خواننده (چراکه بایست اول چنین آثاری را مشاهده‌گر ببیند و بعد بخواند)، به‌مجرد برخورد با این رویکرد دیداری، کمتر از روال فرمیک خواندیدی‌هایی که در فضای انتزاعی ذهن خالقش شکل گرفته، دچار این نظر و

عقیده شود که: پیچیدگی سطرهای درهم‌تنیده مانع ارتباط من با اثر می‌شود (۱۳۹۶: ۵۲-۵۳).

تعبیر «بیننده خواننده» از این نظر به‌کار رفته است که به‌گفته همو، «باید اول چنین آثاری را مشاهده‌گر ببیند و بعد بخواند». بنابراین دیدن امری پیشینی (آپریوری) است که خواندن را قاب می‌گیرد یا تکمیل می‌کند. از این منظر، خواندن درون دیدن رخ خواهد داد و این دیدن است که چهارچوب شعر را برپا می‌دارد.

اگر ادعا کنیم که شعر خواندنی مناسبات خواندن را از طریق شکلی دیداری به مخاطب/ خواننده تحمیل می‌کند، آن‌گاه نقش مخاطب/ خواننده چه خواهد بود؟ در اینجا چشم به‌مثابه «خواننده» و چشم به‌مثابه «بیننده» نقشی دوگانه بازی می‌کند که بعید است بتواند از سطح ظاهری به سطوح زیرین و عمیق متن عبور کند.

خطر دیداری شدن شعر، خطر فاصله‌گیری آن از مقوله فهم است؛ چشمی شدن دو مقوله دیدن و خواندن که در جای دیگری باید این موضوع را واکاوی کرد. شکلی از تحمیل دیدن به‌جای خواندن در این نوع شعر هست که توقعی تازه را از مخاطب/ خواننده به‌دنبال دارد: توقع همدلی مخاطب با این روش شعری یا شعرنویسی؛ زیرا چنانچه این همدلی میان شاعر و مخاطب و شعر و خواننده به‌وجود نیاید، شعر به‌مثابه یک اجرای هنری، دیده و خوانده نخواهد شد. این توقع از مخاطب را انکار نمی‌توان کرد؛ خصوصاً اگر شاعر یا منتقدان یا طرفداران این نوع شعر بر اهمیت یا شعر روز بودن این شعر تأکیدی ویژه کرده باشند.

بنابراین ممکن است مخاطب به نوعی سهل‌انگاری و تنبلی چشمی (دیدنی و خواندنی) متهم شود. این موضوع در مقاله یکی از منتقدان کتاب چهارجوابی‌ها و شعر خواندنی مورد توجه قرار گرفته؛ به‌نحوی که نگرانی این منتقد از ایجاد نشدن ارتباط میان خواننده و این نوع شعر مشهود است:

بی‌تردید به سبب نداشتن روش و روش‌شناسی در درست دیدن و خواندن و در نهایت اجرای این شعر بلند، مخاطبی که درگیر روزمرگی، بی‌حوصلگی و وخامت‌های حاصل از زندگی ماشینی است، با پیش‌فرض‌های مطلق‌انگاشته‌شده در خصوص شعر ممکن است زمانی که با این «صورت‌های نامتعارف» برخورد می‌کند، ترجیح بدهد تنها به «شعرهای دیداری» به چشم پدیده‌ای خارج از قلمدادهای شعری خود به شعر، نگاه کند و چهارجوابی‌ها را به‌طور کل شعر به معنای تجربه پیشینی در ادبیات خود نداند (همان، ۵۳).

این نگرانی نه فقط نگرانی منتقد، بلکه نگرانی شاعر نیز هست. تعبیر «روش و روش‌شناسی» در نقل قول و انتقاد از نبود آن، وجه دیگری از تحمیل مانیفست خواندن یا روش و روش‌شناسی خواندن و دیدن به مخاطبی است که حق انتخاب دارد و از ذوق و سلیقه منحصربه‌فردی برخوردار است. یکی از دلایل نگرانی این منتقد از ارتباط برقرار نکردن مخاطب این است که خواندندنی به مشارکت فعال «چشم» مخاطب نیازمند است؛ مخاطب یا خواننده به مثابه چشم باید بازی متنی و دیداری تعبیه‌شده در متن را وقتی نهد تا شعر یا متن به عرصه اجرای دیداری و نوشتاری برچهد. اگر گرافیک، نقاشی و به‌طور کلی شکل صوری نوشتار خاصیتی نشانه‌شناختی داشته باشد، خواندن درون زبان نیز در پیوستار نحو و زنجیره هم‌نشینی زبان و کلام است. به این معنا با دو مقوله نشانه و نحو روبه‌رویم.

۳-۲. خواندندنی: دیالکتیک نحو و نشانه

شعر دیداری یا کانکریت با نشانه‌هایی سروکار دارد که ممکن است از حوزه‌های نشانه‌ای - دلالتی مختلفی آمده باشد؛ حوزه خط و الفبا، نقاشی، علائم سجاوندی، اشیا یا حوزه بازنمایی اشکال و اشیا به مثابه فرم‌های دیداری. از دید اسکوبی^{۱۱}:

نقطه تمایز شعر کانکریت همواره ارتباط آن با نحو بوده است. در زبان معمولی، و بنابراین در شعر قراردادی،^{۱۱} این نحو است که حروف ربط را فراهم می‌کند که

یک کلمه را به کلمه بعدی پیوند دهد و خواننده را در مسیری خطی در درون شعر به پیش ببرد (1997: 182).

براساس این تعریف، شعر سطری نیز از همین ویژگی برخوردار است؛ نحو و خط پیوند واژگان از طریق حروف ربط و عطف و انواع حروف دیگر مشخص است. البته شعر به صورت اصطلاحاً سطری و غیردیداری یا غیرکانکریت، فقط از نحو استفاده نمی‌کند؛ بلکه «شعر اغلب از دیگر طرح‌های ارتباط (ریتم و وزن؛ استعاره و الگوی تصویری)^{۱۲} که برخلاف یا در طول پیشرفت خطی نحو به پیش می‌روند، استفاده کرده است» (همان‌جا).

دیالکتیک نشانه و نحو در خواندنی حاصل رفت و برگشت میان نشانه‌های کلامی و نشانه‌های دیداری و گرافیک است. به گفته صادقی، «خواندنی دراصل می‌کوشد در همان حال که نشانه‌های کلامی‌اش، نقش آشنا و زبانی‌شان را ایفا کنند، کاری بصری و دیداری هم از شان بکشد و برعکس، از نشانه‌های دیداری و گرافیکی، کارکردی زبانی بکشد» (صادقی، ۱۳۹۱).

به نظر عطایی (۱۳۹۷)، «دیالکتیک چشمی بر بستری از زبان، دریچه‌ای است که مهرداد فلاح از آن با مخاطب خود حرف می‌زند». با این حال، برای درک و دریافت بهتر این دیالکتیک یا نسبت جدلی - کنشی در خواندنی، تدقیق در اظهارنظرهای فلاح کارساز است؛ زیرا توجه این شاعر به زبان، نحو و نسبت‌های نشانه‌ای نشانه‌های دیداری با نشانه‌های کلامی را نشان می‌دهد.

شعر کانکریت و به تبع آن خواندنی سودای هم‌کناری خواندن و دیدن دیالکتیکی را دارد؛ اما در تاریخ شعر جهان، گونه‌ای شعر با عنوان شعر آوایی^{۱۳} تجربه شده است. هوگو بال^{۱۴} در دفتر خاطراتش^{۱۵} مدعی شده که این ژانر جدید شعری را اختراع کرده است. او این ژانر را شعرهای بی‌کلمه^{۱۶} یا شعرهای آوایی^{۱۷} نامیده است. محل اجرای این نوع شعر، کاباره و لتر بوده که دراصل محل اجراها و فعالیت‌های دادائیس‌ها بوده

است (Scobie, 1997: 155). به این معنا از نظر اجراء، شنیدن نیز در کنار خواندن مطرح بوده است. بنابراین اگر این گونه شعر همراه کلمه می‌بود، می‌توانستیم آن را خوان‌شنیدنی بنامیم.

برعکس در خواندیدی، این توجه به زبان به شکل خاص دیده می‌شود. فلاح آغاز خواندیدی را از کتاب *بریم هوا/خواری دانسته*؛ اما پیش از این گفته شد که سرآغاز انتقال او از شعر سطری به شعر خواندیدی از کتاب *از خودم* است. خود او به این موضوع اذعان کرده، آنجا که متوجه «معجزه برش خور بودن زبان فارسی» شده است:

در *از خودم* بود که معجزه برش خور بودن زبان فارسی را دریافتم. برخی گزاره‌های این کتاب که قیافه یک گزاره نرمال را دارند، خیلی آب‌زیرکاه‌تر از این هستند که هستند. دو، سه تا جمله جوری به هم گره خورده‌اند در یک جمله که آدم فقط می‌تواند همزاد کلاسیکش را در سعدی بجوید. در برخی شعرهای همین کتاب بود که چشمم به دریچه تازه‌تری هم باز شد (فلاح، بی‌تا، پایگاه ادبی متن نو).

«گره خوردن دو سه جمله در هم» امری نحوی است. این موضوع فلاح را به یاد شعر سعدی انداخته که به پیچش‌های نحوی معروف است. عبدالقاهر جرجانی که او را پدر علوم بلاغی دانسته‌اند، بر آن بوده که «نظم کلام» (بافت کلام) فقط از طریق احکام نحوی تحقق‌پذیر است. مراد از تعبیر جرجانی یعنی «حکم من النحو» در بیت «و قد علمنا بأن النظم ليس سوى / حکم من النحو نمضی فی تؤخیه» در قصیده هائیه در کتاب *دلایل الاعجاز*، صرفاً قواعد دستوری نیست؛ بلکه جمله (گزاره) و ارتباطات ظریف کلمات و ظرافت‌های نحوی در ارتباط با مخاطب را دربرمی‌گیرد (عباس، ۱۳۸۷: مقدمه مترجم، ۱۳).

بنابراین مسئله نحو در شعر چند دهه اخیر فارسی و نیز در شعر خواندیدی محل تأمل بسیار است. با این حال، گذشته از نحو به‌مثابه امری یگانه در شعر، دیالکتیک نشانه‌های دیداری و گرافیکی و نحو در شعر فلاح همان‌طور که خود او نیز اذعان کرده

است، دیده می‌شود؛ چنان‌که می‌توان گفت از ترکیب نحو و نشانه بافت تازه‌ای به وجود آمده؛ اما به این معنا نیست که فلاح به ابداع تازه‌ای دست زده است.

۳. نسبت بینامتونی و تطبیقی (مقارنه‌ای) در شعر خواندنی

مهرداد فلاح در سطح نظری کوشیده است مواضع شعری خود را برای مخاطب، طرف‌های گفت‌وگو یا منتقدان احتمالی شعر خود شرح دهد: «در خواندنی همان‌قدر که با شعر و کلمه سروکار داریم، به همان اندازه هم با کار گرافیکال و نقاشی روبه‌رو هستیم و این مسئله تاکنون سابقه نداشته است» (پایگاه اینترنتی ایسنا، ۱۳۸۸). علاوه‌بر این، فلاح در گفت‌وگوی دیگری، به‌گونه‌ای از اصالت نوآوری خویش سخن گفته که عبارت «شعر من شاگرد هیچ شاعری نیست» بر عنوان این گفت‌وگو درج شده است (حسن‌زاده، ۱۳۹۳).

بخش اول نقل‌قول فوق به روش شعری او اشاره دارد که در جای خود به آن پرداخته شد؛ اما به دلایل متعدد ادعای بخش دوم که «این مسئله تاکنون سابقه نداشته است»، پذیرفتنی نیست. ممکن است فلاح مجاز باشد بگوید نوع اجرای شعری او تحت هر عنوانی، سابقه نداشته و منحصر به اوست؛ ولی این موضوع که این گونه تلفیق یعنی هم‌آبی کلمه/ زبان و امر تصویری (نقاشی/ گرافیک) تاکنون سابقه نداشته است، نه تنها داده‌های تاریخ هنر - به‌ویژه هنر نقاشی و شعر - آن را تقویت نمی‌کند، بلکه به‌خلاف، تمام شواهد نشان می‌دهد خواندنی از حیث روش و رویکرد، نوع (ژانر) تازه‌ای نیست.

در موضعی دیگر فلاح متوجه مسبق به سابقه بودن این نوع شعر در جهان است؛ اما وضعیت شعر خود را این‌طور توجیه می‌کند:

نمونه‌هایی که موجود است، هیچ‌کدام به‌گسترده‌گی که من در شعر دارم، نبوده. امروز در دنیا مثلاً در آمریکا، انگلیس و حتی جاهای دیگر دیده‌ام که در آنجا نیز

شاعران بیشتر روی وجه گرافیکی از شعر روی کلمه یا حروف تأکید دارند و کار می‌کنند، درحالی که خواندندنی کل کار را وارد حیطه گرافیکی می‌کند. روایت، عبارت، گزاره، پاراگراف همه این موارد را دچار دگرگونی و نقش‌آفرینی می‌کند. این دید من است و زیاد هم تأکید ندارم که کار من شوق‌القدر بوده است. ضمن اینکه قبلاً گفتم ریشه خواندندنی در شعرهای خودم، به‌ویژه شعرهای مجموعه بریم هو/خوری قابل جست‌وجو است (پورمحسن، ۱۳۹۶).

فلاح شعر خواندندنی را نه به‌صورت جزئی بلکه به‌طور کلی با نمونه‌های شعر دیداری یا کانکریت در جهان مقایسه کرده و خودبه‌خود وارد قلمروی تطبیقی (مقایسه‌ای) شده است؛ به این معنا که رویکرد به وجه گرافیک در شعر را به‌عنوان وجه شباهت شعر خود با شاعران جهانی (امریکا، انگلیس و...) پذیرفته؛ اما با پیش کشیدن بحث روایت، گزاره و پاراگراف در شعر، مدعی شده است خواندندنی «کل کار را وارد حیطه گرافیک می‌کند». بنابراین تفاوت شعر خواندندنی را با شعرهای جهانی‌ای که رویکرد نشانه‌ای - تصویری یا گرافیکی دارند، در این می‌داند که مسائلی همچون روایت، عبارت، گزاره و پاراگراف درگیر امر دیداری یا گرافیکی می‌شود.

با این حال، همین که شاعر شعر خود را با شعر جهانی، و آنچه به‌گفته او در امریکا و انگلیس جریان داشته، مقایسه کرده، خود نشان از این دارد که در نظر و نگر این شاعر، این‌گونه شعر در جهان پیشینه دارد و به‌اصطلاح شعر دیداری - گرافیکی از نوع خواندندنی، در زمینه‌ای بکر به‌وجود نیامده است. پیش از این گفتیم که از نظر شاعر، خواندندنی «کشف مجدد نوشتار و علائم نوشتار در شعر است». تعبیر «کشف مجدد» - که از منظری پارادوکسیکال می‌نماید - نشان از این دارد که امری یک بار کشف و اجرا شده و شاعر الآن دوباره آن را بازکشف کرده است؛ حال آنکه کشف مجدد اولاً معنای محصلی ندارد و کشف به‌معنای دقیق کلمه نیست و ثانیاً بازتعریف یا بازکاربرد است که در شعر جهان نیز سابقه‌مند است و داده‌های تاریخ‌ادبیاتی و نمونه‌های عینی آن وجود دارد.

برای نمونه میرزاانژاد درباره شعر خواندیدنی چنین گفته است: «خواندیدنی به‌مثابه فضای نوینی در شعر ایران، جایی است که ما تمرین وسیع‌تر دیدن به عالم خارج و اشیا و علائم را آغاز می‌کنیم» (۱۳۹۶: ۵۲). این گزاره از یک طرف تاریخ پس‌پشت شعر خواندیدنی را که عبارت است از تاریخ شعر کانکریت یا شبه‌کانکریت در شعر معاصر فارسی، نادیده می‌گیرد و از طرفی شعر خواندیدنی را به‌مثابه «فضای نوینی در شعر ایران» معرفی می‌کند. این درحالی است که در دههٔ چهل شمسی، طاهره صفارزاده، شاعر معاصر، در شعر کانکریت (دیداری) دست به تجربه‌هایی زده بود؛ به این شکل که در دست‌کم در دو شعر از شش شعر کانکریت مجموعه شعر *طنین در دلتا* (چاپ اول آذر ۱۳۴۹)، ترکیب کلمه - خط یا کلمه - گرافیک (خط و طرح) را می‌بینیم؛ یعنی در شعرهای «او» و «میزگرد مروت» (ر. ک: صفارزاده، ۱۳۶۵: ۵۹-۶۱). در بُعد نظری نیز، طاهره صفارزاده در گفت‌وگویی با محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر، شعر کانکریت خود را با شعر دیگر متقدمان این نوع شعر متفاوت دانسته است. او در این باره گفته است: «اگر این خوانندگان و دست‌اندرکاران شعر به جریان‌ات هنر معاصر علاقه‌مند بودند، حتماً تشخیص می‌دادند که من جنبه دیگری به شعر کانکریت داده‌ام» (صفارزاده، ۱۳۵۷: ۱۵۲). در ادامه صفارزاده در پاسخ به این پرسش حقوقی که «چه مورد اختلافی هست میان کانکریت شما و دیگران» چنین می‌گوید:

در شعر کانکریت توجه به تجزیه کردن کلمات و تصویری کردن آن‌هاست و این معمولاً با تکرار انجام می‌شود و بدون توقع معنا و مفهوم خاص از تصویر. اما من به‌علت توجه به «بُعد معنایی» معتقدم اگر چیزی قرار است عنوان شعر بگیرد، باید تصویری ملموس ارائه بدهد (همان، ۱۵۳).

صفازاده در ادامه برای روشن شدن بحث، شعر «میزگردِ مروّت» خود را مثال می‌زند و از نقش حروف «م» و «ن» (من) و شکل صلیب شکسته و دلالت آن بر سوپراگو و فاشیسم در «من» فارسی سخن می‌گوید (همان‌جا).

بنابراین هر دو فرض که خواندیدی در ادبیات نوین ایران سابقه نداشته (نظر فلاح) و اینکه فضای نوینی در شعر فارسی است (عقیده میرزائزاد)، از مناظری نادرست است. صفازاده خیلی پیش‌تر قائل به این بود که جنبه تازه‌ای به شعر کانکریت داده است. فقط در بُعد فردی، یعنی جهان شعری شاعری همچون فلاح، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که شعر فلاح تلاشی است در ادامه تلاش‌های پیشین، با عطف به مسائلی مانند گزاره، عبارت، روایت و مسئله معنا و بازی‌های زبانی؛ اما این ادعا که بی‌سابقه بوده یا فضای نوینی در شعر فارسی است، ناپذیرفتنی می‌نماید. نظر یکی از پژوهشگران نیز این است:

ناگفته پیداست که خواندیدی همان شعر دیداری است که فلاح آن را دوباره نام‌گذاری کرده است. اما خالق این ژانر نو به‌طور مسلّم او نبوده و نیست؛ هرچند پیروانی دارد که او را آفریننده نوشتاری می‌دانند که معنایش با تصویر تغییر می‌کند (صادقی، ۱۳۹۱).

حسن هنرمندی در کتاب بنیاد شعر نو در فرانسه به‌ویژه در بحث از گیوم آپولینر و شعر کالیگرام^{۱۸}، ضمن اشاره به نوآوری آپولینر و تلاش او در رواج نوعی «شعر مصور» بر آن است که:

یک شناسنده ادبیات فارسی حق دارد میان این نوع شعر و «مشجر» و «مطیر» فارسی همانندی ببیند و تصور کند شاید آپولینر که سال‌ها در نسخه‌های خطی آثار شرقی در کتابخانه ملی پاریس بررسی و تأمل می‌کرد، از آثار فارسی نیز در این زمینه الهام پذیرفته باشد (۱۳۵۰: ۵۱۴).

هنرمندی در ادامه نشانه‌های دیگری را نیز در تقویت فرضیه خود، از جمله آشنایی و دوستی آپولینر با پیر آلبر - بیرو^{۱۹} و سهم او در زمینه شعر مصور، ذکر می‌کند؛ خاصه

که او با آثار فارسی آشنایی داشته و بخشی از شعرهای چهارپاره‌گون خود را با نام «در حاشیه رباعیات خیام» نام‌گذاری کرده است (همان‌جا). بنابراین، این فرضیه بسیار قوی است که آپولینر نیز تحت تأثیر مشجرها و مطی‌رهایی بوده باشد که در المعجم نیز دیده می‌شود. به‌طور کلی، شعر کانکریت در اروپا را صورت تکامل‌یافته کالیگرام‌های آپولینر دانسته‌اند و شعر «توشیح» و دیگر گونه‌های اشعار دیداری قدیم را الگوی اروپاییان و از جمله گیوم آپولینر (دین‌محمدی کرسفی، ۱۳۹۶: ۱۸۴).

در یک صورت‌بندی نظری می‌توان گفت خواندندنی به‌شکل استعاره‌ای پسینی در متافیزیک شعری شاعر جلوه می‌کند؛ به این معنا که این‌گونه شعر در تاریخ شعری پیش از این رخ داده است. شعر خواندندنی را می‌توان نوعی طرز ترکیب^{۲۰} نامید که پیشینه و سابقه تاریخی خود را در نظر نمی‌گیرد و بیشتر بدون تدقیق به طرح مفاهیمی کلی یا ترمینولوژی کلی، از منظری تجربی بیان مافی‌الضمیر می‌کند؛ یعنی شاعر تجربه‌های به‌اصطلاح گرافیکی - نوشتاری خود را به‌شکل فرمیولا (طرز ترکیب) بیان می‌کند و به‌دنبال دلبری از مخاطب شعرهای خواندندنی است. نشانه‌هایی در شعرهای گذشته فلاح هست که گویی این دو کنش خواندنی / دیدنی دست‌کم از نظر سلبی، در ذهن و زبان او بوده است. در شعر «کنار دست این زن‌ها» از مجموعه شعر دارم دوباره کلاغ می‌شوم این نشانه‌ها دیده می‌شود:

دارم برای مادرم نامه‌ای می‌نویسم نخواندنی

برای زخم دسته‌گلی می‌برم ندیدنی

(فلاح، ۱۳۷۸: ۹۹)

ممکن است به‌سبب این سابقه زبانی، در مقطعی، خواندندنی در ذهن او شکل گرفته باشد و این تصور به‌وجود آمده باشد که دست‌کم در سطح لفظی نوآوری بسیار جدیدی است؛ حال آنکه چنین نیست.

۱-۳. خواندندنی و توشیح در سنت ادبی ایران

پرداختن به مسائلی همچون گزاره، عبارت، روایت، معنا و بازی‌های زبانی در شعر فلاح نیز کار تازه‌ای نیست. در شعر قدیم و تجربه‌های شعری گذشته ادبی ایران،

تک تک این موارد به شکل های خاص خودش دیده می شود. فلاح بر این باور است که «می شود یک شعر نوشت و چندین شعر برداشت! مگر نه هر گزاره شعری، فراروی از گزاره تک منظوره عادی است؟» (پایگاه ادبی متن نو، بی تا). در نگاه اول به نظر می رسد که مسئله تازه ای بیان شده است؛ اما وقتی در سنت شعر فارسی نیک بنگریم، در خواهیم یافت که این موضوع در شعر کلاسیک فارسی تجربه شده است و از طریق نوعی برجسته سازی^۱، گزاره ای (گزاره موزن) در دل گزاره ای دیگر (شعری در دل شعری دیگر) ایجاد می شود.

در المعجم فی معاییر اشعار العجم نوشته شمس قیس رازی در تعریف «توشیح» چنین آمده است: «آن است کی بناء شعر بر چند بخش مختلف الوزن نهند کی جمله آن یک قصیده باشد و چون هر بخش را جداگانه برخوانند قصیدی دیگر بر وزنی دیگر آید» (۱۳۸۸: ۳۹۶). مگر نه این است که در این گونه توشیح نیز، یک شعر نوشته می شود و در دل آن شعر، شعر دیگری برداشت می شود؟ به عبارت دیگر، شبه قصیده ای در دل قصیده ای دیگر پدید می آید که به گفته شمس قیس رازی، مختلف الوزن است.

شمس قیس در اینجا بر خواندن جداگانه تأکید کرده است. تعبیر جداگانه بر خواندن به نوعی همان هدایت خواندن (ر. ک: تعبیر «فلش... هادی نگاه خواننده»، در پایگاه ادبی متن نو، بی تا) است؛ به این معنا که شعر در بنیاد خود به نوعی نقشه خواندن نیاز دارد. گذشته از این، پیشاپیش شعر درون شعر، به سبب تعمد شاعر در تمهید وزن مختلف شعر درونی با شعر پیکره، برجسته شده است و می توان آن را نوعی برجسته سازی از طریق دگرگون کردن وزن دانست. این شکل از توشیح و تمهید دگرسازی وزنی گونه دیگری از خواندن و شنیدن شعر را به دست می دهد که خواندن/ دیدن متفاوتی را طلب می کند. به این شعر در المعجم شمس قیس رازی توجه کنید:

در بحاسن شعر
۴۹۷

بیش از اندازه این طایفه برینده نهاد
جود تو بسازگران، زان دو کف گوه‌ریار
دیگرانتند چو من بنده و من بنده ز شکر
عاجزم چون دگران وز خجلی گشته فکار
عجز یک سو نه و انگار که اکودستم جرم
سوی عسوت تگران مانده و دل پُر تیار
تو خداوندی احسان کن و این جرم به فضل
زین رهی درگذران زانکه تویی جرم گذار
ازده عسوت بود هرکه به تقصیر و به جرم
کسره در پیش ولی نعمت زینا اقرار
ای تو ایبری کی ز جود تو شود دین، نوروز
ای تو شمس کی ز تور تو شود لیل، نهار
ایر کی خوانمت ای خواجه چو شد ایبر معیبر
نزد تو حیران در دست تو سرگشته و خوار
شمس کی خوانمت ای خواجه چو شد شمس معیبر
پیش تو پستان وز روی تو آسیبه و زار^۱
هست در بخشش و در بخش و در دانش و فضل
از^۲ دل پاکت بحری کی وزا نیست کنار^۳
بلکه از رشک کف و آن دل چون بحر معیبر
گشت بسی پایان اندوه دل جمله بحار
چون تو خواهد کی بود خصمت، فتواند بود
مورترا هرگز در هیچ هنر نماید یار

۴۹۸
الفتوح فی تنایب اشعار التمج

هست هرچیز ترا، آله، همتا و فقیرو
در همه گیوهان وین خلق نداند هموار
از کف تو همه محتاجان آسوده شدند
با کف زاهدت وین خلق به آید ز احرار
از سوزیدن بسیار تر از شغل حقیر
شاعران یکسان رستند ز عیش دشوار
در پناه کف احسان تو منصور شدیم
بهرمراه دل همواره، همه دولت یار
دولت ز نصرت و بیروزی و بزدهانت نصیر
پاد چلاویدان کز چاه تویی برخوردار
تمام تیکو نتوان یافتن الا به در چیز
دانش و جود، وزین گیوه مردم مقدار
تر دین هر دو چنانی که کسی نسبت چو تو
لاجرم تمام تو نشد پیدا در جمله دینار
این نکرنامی و این رادی فرخنده کناد
ببر تو مولی و بساداد ترا در زنهار
به سلامت به سلام آمد ای سعدالملک
عید اضحی، حقیق او را به سیادت بگزار
شادمانی کن و خرم زی و آن کی که به عهد
مدح تو گفتمت پرو گستر از اکرام شعار
شعر ما هست به هنگام تو یروفته ز چاه
تا به شعری کی^۳ شکبید کی^۲ نگوید^۱ اشعار
تا شود جفت طرب هرکه درآید به شراب
تا بود یار خسار آنک بیرون شد ز غفار

شکل ۱. قصیده رشید سمرقندی

این تصویر از کتاب *المعجم* بخشی از قصیده رشید سمرقندی است. شمس قیس در توضیح مناسبات درون‌متنی این قصیده چنین نوشته است:

جمله قصیده از بحر رمل است و آنچه در حیّز اول به سرخی نوشته است چون برخوانی این دوبیتی است:

بر بنده نهاد جود تو بار گران من بنده ز شکر عاجزم چون دگران
کردستم جرم سوی عفوت نگران این جرم به فضل، زین رهی درگذران
و حیّز دوم کی به سرخی نبشته است قطعه‌یی است از بحر هزج مسدس مسبق بر مفعول مفاعیلان:

شد ابر مطیر نزد تو حیران شد شمس منیر پیش تو پنهان
در دانش و فضل از دل پاکت چون بحر قعیر گشت بی‌پایان
نتواند بود مر تو را هرگز همتا و نظیر در همه کیهان
آسوده شدند با کف رادت از شغل حقیر شاعران یکسان
منصور شدیم بر مراد دل یزدانت نصیر باد جاویدان

حیّز سیم این قطعه است بر مفعول مفاعیلان فعولن:

فرخنده کناد بر تو مولی ای سعد الملک عید اضحی
و آن کس کی به عید مدح تو گفت بررفته ز چاه تا به شعری
و این نوع را موشح محیّز خوانند از بهر آنک از هر حیّزی از آن وزنی برخیزد
(۱۳۸۸: ۳۳۹).

در تصویر اصل قصیده در *المعجم*، شعر درون شعر را که برجسته (بولد) شده است، درمی‌یابیم؛ اما چنان‌که دیدیم، شمس قیس سه حیّز جداگانه آن را مشخص کرده است. گذشته از اینکه شمس قیس به مسئله مکانمندی در میان قصیده اصلی عنایت دارد، یعنی متوجه جایگاه (حیّز درون شعر) است، هم به رنگ سرخی که این شعر

درونی به آن نوشته شده است توجه دارد و هم به موضوع جدا بر خواندن و انتزاع گزاره یا شعر از متن اصلی که قبلاً نیز از آن سخن رفت.

آنچه در توضیحات شمس قیس رازی از نظر گذشت، از جنبه‌های مختلف شایسته توجه است. یکی از این جنبه‌ها مسئله رنگ است. ظاهراً در نسخه خطی المعجم، موشح‌ها (شعرهای درونی) در حیزهای اول، دوم و سوم با رنگ سرخ - چنان‌که نویسنده جا به جا مشخص کرده است - متمایز شده‌اند که این در نوع خود، با توجه به اطلاعات ما از شعر دیداری (کانکریت)، بسیار جالب توجه است و نشان می‌دهد دیداری بودن شعر درونی (موشح محیی) از طریق رنگ سرخ مؤکد شده یا بخشی از فرایند ایجاد تمایز از طریق رنگ بوده است.

بنابراین ادعای فلاح مبنی بر اینکه خواندنی پیوند تازه‌ای با نقاشی و رنگ ایجاد کرده یا گزاره، روایت و عبارت را در فضای شعر یا قاب شعر وارد کرده است، چندان درخور اعتنا نیست. میرزاژاد نیز این جنبه را در بررسی کتاب چهارجوابی‌ها در نظر داشته است: «به‌طور کلی خالق این اثر بر سازنده روابطی میان سطر با سطر، سطر با رنگ و رنگ سطر با رنگ سطر دیگر، قوه مشاهده انسان و انسان‌هاست برای ورزش بهتر نگرستن به شعری که دیداری است» (۱۳۹۶: ۵۲).

بنابر آنچه در کتاب المعجم آمد، تجربه شعر (و به تعبیر امروزی سطر شعر/ شعر سطری) و رنگ در المعجم شمس قیس، متناسب با شعر قدیم، به شکلی دیگر تجربه شده است و آنچه در شعر فلاح دیده می‌شود، امر تازه‌ای نیست. رشیدالدین وطواط نیز صنعت الموشح را چنین تعریف کرده است:

بارسی وشاح بریند باشد مرصع بجواهر و موشح وشاح بر بسته باشد و این صنعت جنان بوذ کی شاعر در اول ابیات یا در میانه حروفی یا کلماتی آرد کی چون آن حروف یا آن کلمات را بعینها یا بتصحیفها جمع کنند بیتی یا مثلی یا نامی یا لقب

کسی بیرون آید و این صنعت را فروع و شعب بسیار است و در قصاید بکار آید و من اینجا چند بیت بگویم کی مراسم از شعر تازی: (f.58b)

یا صاحبی قد مَرَّ اَيَّامُ الْأَمَانَةِ وَالْحَيَاءِ

طَلَّ الْقَضَاءُ دَمِي فَطَالَ لِسَانُ دَمِي لِلْقَضَاءِ

یا صاحبی کُنْ وَايَا بِالْعَهْدِ وَأَمْرٌ بِالْوَفَاءِ (۱۳۶۲: ۶۰).

وطواط در ابتدا به ریشه الموشح پرداخته و وشاح را تعریف کرده است. اما نکته جالب توضیح بعدی او درباره شعر عربی خودش است: «اگر از این قطعه آن الفاظ کی بسرخمی نوشته آمده است بکیرند بعضی بعینه و بعضی بتصحیف و نخست از بالا بزیر آیند بس از زیر ببالا برشوند این مصراع بیرون آید: مردمی کن مردمی به» (همان، ۶۰).

در اینجا نیز مانند المعجم شمس قیس، رنگ در برجسته‌سازی شعر درون شعر یا گزاره درون شعر (شعر به مثابه اجتماع گزاره‌ها) نقشی دیداری دارد. بنابراین از تأکید صاحب المعجم و نیز رشیدالدین و طواط بر موضوع رنگ که شکلی متمایز یا دیداری به گزاره یا شعر درون شعر می‌دهد، متوجه نقش برجسته دیداری رنگ در شعر موشح، آن‌هم در دنیای قدیم، می‌شویم. علاوه بر این، نوعی چرخش هندسی دیدن / خواندن در تجربه خواندن شکل می‌گیرد که به گفته شمس قیس، از «بالا به زیر» و از «زیر به بالا» رخ می‌دهد. این تجربه را می‌توان به این شکل صورت‌بندی کرد: تمایز دیداری از طریق رنگ (سرخ) + چرخش (تجربه حرکت چشم از بالا به پایین و از پایین به بالا) + دیدن (تشخیص واژه‌های متمایز سرخ) + خواندن (درک نسبت معنایی / نحوی واژه‌ها، ترکیب و بر ساخت گزاره درونی شعر اصلی).

بنابراین عطف توجه به رنگ - ولو اینکه کشف شاعر دوران معاصر باشد - چیز نوپیدی نیست؛ همان‌طور که نمونه‌هایی از آن در دو کتاب مهم ادبیات کلاسیک مشاهده شد.^{۲۲} از طرف دیگر گذشته از مسئله رنگ، اینکه الفاظ «بعینه و بعضی بتصحیف و نخست از بالا بزیر آیند بس از زیر ببالا برشوند» تأکید بر نوعی حرکت در

درون شعر از طریق کنش دیداری - چشمی است و برهم‌کنشِ الفاظ بر همدیگر تا این مصراع - به‌گفته و طواط - بیرون آید: «مردمی کن مردمی به». این نمونه در سپهر سنت شعر کلاسیک فارسی، درست اجرای کهن همان حرفی است که فلاح به‌عنوان دستاورد بر آن تأکید دارد: بیرون آمدن گزاره از دل گزاره یا شعر از دل شعر. در شعر و طواط نیز موضوع «تصحیف» (جابه‌جایی در رسم‌الخط) مطرح است؛ به این معنا که نقطه «نه» در الامانه در شعر فوق به‌صورت «به» تصحیف می‌شود تا یک تغییر دیداری (انتقال نقطه بالا به زیر) «نه» را به «به» تبدیل کند و در کنار به‌اصطلاح «الفاظ بعینه»، باعث شود گزاره «مردمی کن مردمی به» بیرون آید یا خارج شود. نکته ظریف اینجاست که جابه‌جایی یا گردش هندسی دیدن/خواندن در سطح واژه (گردش و تبدیل نه در الامانه به «به») نیز رخ داده است.

برخلاف رادویانی در ترجمان‌البلاغه (۱۳۶۲: ۱۰۵-۱۰۶) که از توشیح به‌سرعت و بدون موشکافی گذشته، شمس قیس علاوه بر موشح محیز، به اصناف دیگر موشح پرداخته است که در اینجا نقل می‌کنیم: «و از اصناف موشح آنچه بر صورت درختی نهند آن را مشجر خوانند چنانک شاعر گفته است برین مثال [...] . و آنچه بر شکل مرغی نهند آن را مطیر خوانند» (۱۳۸۸: ۴۰۲-۴۰۳).

این‌گونه موشح محاکاتی است از صورت درخت (فرم فیزیکی آن) و فرم حیوانی که بر شکل مرغ است. اما در ادامه انواع دیگری از موشح معرفی می‌شود که دیگر محاکات از طبیعت (مرغ و درخت) نیست، بلکه محاکاتی از اشکال هندسی است:

آنچه بر شکل دایره‌ای نهند آن را مدور خوانند و آنچه بر شکل گرهی نهند از اشکال هندسی، آن را مقعد خوانند چنانک متکلفی دیگر، قطعه‌یی درین شکل درج کرده است و در هر حیّز از احیاز تقاطع خطوط، کلماتی نگاه داشته است کی چون آن را جمع کنند یک بیت باشد و... (همان‌جا).

۲-۳. خواندندینی و اثرپذیری از گیوم آپولینر

فلاح در گفت‌وگویی درباره کتاب *بریم هواخوری* گفته است که شعرهای این کتاب «هم در شعر روایی فارسی حرف‌های دیگری برای گفتن دارد و هم در شعر کالیگراف» (پایگاه ادبی متن نو، بی‌تا). «کالیگراف» در فرازبان توضیحی او درباره شعر خودش، کلیدواژه خوبی است که پژوهشگر را کمک می‌کند شعر خواندندینی را ذیل شعر موسوم به کالیگرام برسد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با کالیگرام جست‌وجو کند.

فلاح به اثرپذیری خود از ایده کالیگرام یا شعرهای کالیگرام گیوم آپولینر اشاره‌ای نکرده؛ اما با دقت در روش شعرنویسی او و نیز تأکید بر اینکه شعرهایش در «شعر کالیگراف» حرف‌هایی برای گفتن دارد، می‌توان نشان داد که خواندندینی چگونه وام‌دار کالیگرام‌های گیوم آپولینر و به‌طریق اولی، توشیح در شعر فارسی است. گفتنی است که طاهره صفارزاده به‌کل کالیگرام‌های آپولینر را در تاریخ شعر کانکریت جهان جدی نمی‌گیرد و به‌دلیلی که بر نگارنده روشن نیست، به‌طور ضمنی آن را «کوشش بی‌هدف» می‌داند: «اگرچند کالیگرام آپولینر را مبنای شعر کانکریت بدانیم، خطاطان و دعانویسان ما زودتر چنین کوشش‌های بی‌هدفی کرده‌اند» (صفارزاده، ۱۳۵۷: ۱۵۲).

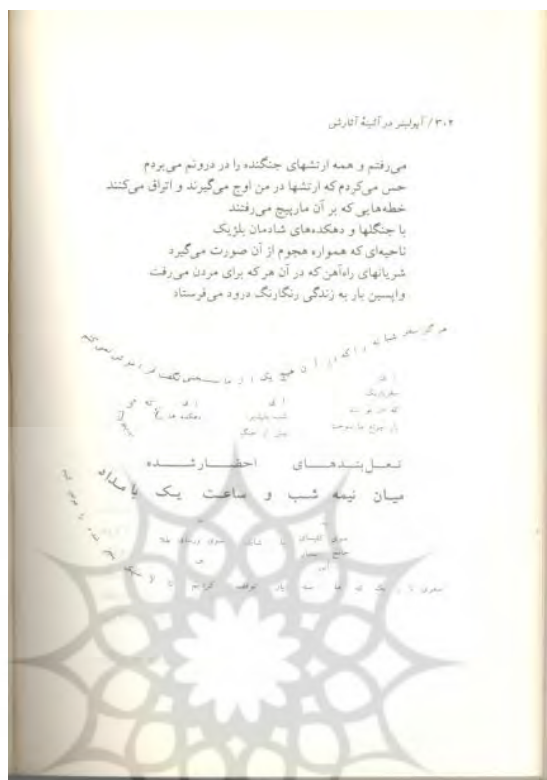
ورونیک سژ ۲۳ (۱۳۹۱)، موسیقی‌دان و شاعر فرانسوی، بر این باور است که پس از انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، به‌دنبال برقراری «دانش نظم اجتماعی» نوین تلاش شد تا «زبان نو» بی‌به‌کار گرفته، نشانه‌های سجاوندی برچیده و دیکته اصلاح شود. بنابراین (در دوره‌های بعد) از کالیگرام نیز برای غنا بخشیدن به شعر در عرصه‌ای نو که حیطة تصویر بود، استفاده شد. مراد از عرصه تصویر جلوه‌های بصری یا دیداری است که در شعر فرادید مخاطب می‌آید. این اظهارنظر سژ که میان اصلاحات در خط و زبان و اصلاح دیکته در پس از انقلاب فرانسه و شعر کالیگرام ارتباطی وجود دارد، وقتی تقویت می‌شود که درنظر بگیریم اساساً خود آپولینر، هم بسیار کتاب می‌خوانده و با

اندیشه‌های جدید آشنا بوده و هم‌گرایشی به روشن‌فکران آنارشیست داشته است (ر. ک: پیا، ۱۳۷۲: ۱۱).

بنابه داده‌های کتاب‌شناختی، آپولینر کالیگرام‌ها (خط‌نگاری‌ها) را در پاریس به سال ۱۹۱۸ منتشر کرده است (همان، ۳۱۸). با این حال، آپولینر در ابتدا این کتاب را «ایدئوگرام‌های غنایی» نامیده بود. علاوه‌بر این، واژه کالیگرام را خود آپولینر از ترکیب دو واژه کالیگرافی و ایدئوگرام ساخته است (سژ، ۱۳۹۱).

آپولینر روشش را این‌گونه شرح داده است: «ابزارهای تیپوگرافیک این مزیت را دارند که به متن غنای تصویری می‌بخشند؛ چیزی که تا پیش از دوران ما ناشناخته بود. این تمهیدات می‌توانند فراتر رفته، در ترکیب با هنر موسیقی، نقاشی و ادبیات از [عناصر موجود در آن‌ها] بهره ببرند» (همان‌جا). اگر گونه‌ای از تیپوگرافی را شیوه چیدمان حروف (خط) برای رسیدن به زبان تصویری بدانیم، این شیوه چیدمان را که با تغییر فونت نیز همراه است، برای نمونه در شعر «اتومبیل کوچک» گیوم آپولینر می‌بینیم:

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

شکل ۲. شعر اتومبیل کوچک

(پیا، ۱۳۷۲: ۳۰۲)

شعر با سطوری آغاز شده که می‌توان آن را شعر سطری نامید؛ اما پس از یکی دو بند، با ابزار تیبیوگرافی، سطرها هم از نظر فونت عوض می‌شوند و هم نحوه چیدمان کلمه‌ها رو به انحنا می‌رود تا موقعیتی تصویری در خط و حرکت خط ایجاد شود. در بُعد نظری، تزوتان تودروف (۱۳۷۹: ۸۴) «نظم فضایی» را نوعی آرایش ویژه و کمابیش قاعده‌مند واحدهای متن تعریف می‌کند؛ به نحوی که روابط منطقی یا زمانی در لایه دوم آشکار می‌شوند یا به‌طور کلی از نظر پنهان می‌گردند. آرایش تیبیوگرافیک حروف و میل به تصویری کردن متن همان اتفاقی است که تودروف نظم فضایی خوانده است. بنابراین در خواندنی نیز، به‌مانند کالیگرام‌ها، شعر به سمت نظم فضایی

حرکت می‌کند. نظم فضایی ممکن است به‌ظاهر حتی بی‌نظم برسد؛ ولی مراد از نظم، نوعی نظم آرمانی و هندسی دقیق نیست؛ بلکه به‌گفته تودروف، نظم «کمابیش قاعده‌مند واحدهای متن» است.

برای نمونه در این شعر فلاح از مجموعه چهارجوابی‌ها، همان نظم فضایی پیش‌گفته را می‌بینیم:

شکل ۳. شعر Ω

(فلاح، ۱۳۹۶: ۳۱)

روش تیپوگرافیک و تصویری کردن متن با استفاده از حروف و چینش آن‌ها در شعرهای بسیاری از آپولینر دیده می‌شود. همین روش را فلاح در شعرهای زیادی، از جمله شعر فوق، بارها به‌کار گرفته است. بنابراین فلاح نیز در شعر خواندنی و مشخصاً در چهارجوابی‌ها همان راهی را پیموده که پیش از این آپولینر در کالیگرام‌ها درپیش گرفته بود. به عبارت دیگر، فلاح از نظر روش‌شناسی شعر گرافیک‌محور، درست همان روش آپولینر و به‌طریق اولی، روش موشح‌های قدیم ایران را اتخاذ کرده است. با این حال، میرزائزاد ضمن تأیید نظر داشتن فلاح به شعر آپولینر، معتقد است: «شعر فلاح نه‌تنها از حیث قلمروی تاریخ ادبیات ملل به شعرهای گیوم آپولینر فرانسوی نظر دارد و از آن عبور کرده است بلکه تفاوت عمده آن در پیش‌بینی‌ناپذیری تکنیک‌های فرمی آن است» (۱۳۹۶: ۵۸).

گفتنی است تودروف درعین حال میان نظم فضایی و روایت تفاوت می‌گذارد و قائل به این است که «آثاری که برمبنای نظم فضایی سازمان‌بندی شده‌اند، معمولاً روایت خواننده نمی‌شوند» (تودروف، ۱۳۷۹: ۸۳). اگر روایت را با استفاده از تعبیر تودروف «روابط منطقی یا زمانی» بدانیم که «در لایه دوم آشکار می‌شوند»، می‌توان گفت به هر صورت، تقدم با «دیدن» (دیدن نظم فضایی) شعر است تا خواندن (درک روایت و گزاره در شعر) آن.

بنابراین مسئله روایت در شعر فلاح نیز مانند گزاره محل تأمل است که باید در مقاله‌ای دیگر بدان پرداخت؛ کما اینکه در مقایسه با شعر قدیم، روایت در اشکال بدیع در قصاید توشیحی نیز دیده می‌شود. با این حال، ظاهراً در خواندنی، مهم‌ترین مسئله همان نظم فضایی است. این نظم فضایی حاصل تصاویری است که خود براینده شیوه نگارش حروف است.

نزد تودروف، این آرایش یا نظم از طریق حروف یا خط (یا به‌قول فلاح، نوشتار) یادآور تاس آوردن اثر مالارمه و کالیگرام‌ها از آپولینر است (همان، ۸۴). به این معنا در

روش‌شناسی نگارش یا ایجاد نظم فضایی، خواندندنی متأثر از کالیگرام‌ها و شعر دیداری پیش از خود است. روش تلفیقی و ترکیبی شعر خواندندنی نیز نه فقط امر تازه‌ای نیست، بلکه در کالیگرام‌ها و حتی در الکل‌های گیوم آپولینر دیده می‌شود.

به گفته لاکربی^{۲۴}، شماری از شعرهای مجموعه الکل‌ها با نحو موجز یا حذف‌دار^{۲۵} و با هم‌آیی^{۲۶} تصاویر متفاوت متعین شده‌اند؛ اما غرابت و تازگی در کالیگرام‌ها حاصل نوعی انقطاع رادیکال‌تر است. همین موضوع خواننده را به کوششی زیاد در ترکیب و تلفیق (نحو و تصویر) وامی‌دارد تا وحدت زیرین (آن دو) را کشف کند (به نقل از Apollinaire, 1980: 3).

نیاز به مخاطب و تأکید پیوسته فلاح بر نقش مخاطب در خواندندنی نیز، در قیاس با شعر آپولینر، امر تازه‌ای نیست. چنان‌که دیدیم، به هر حال شعر آپولینر که مبتنی بر نحوی حذف‌دار یا موجز است، در کنار تصاویر حاصل از شکل‌های نوشتاری یا حروف، به مخاطب کاشفی نیاز دارد که وحدت زیرین یا بنیادین شیوه‌های تلفیق‌شده را کشف کند. فلاح نیز به این موضوع توجه کرده است.

این امر به لحاظ روش‌شناختی، خواندندنی را به کالیگرام‌ها نزدیک می‌کند. شباهت روش‌شناختی خواندندنی به کالیگرام‌ها و اثرپذیری روش‌شناختی شعر فلاح در خواندندنی‌ها از آپولینر، وقتی آشکارتر می‌شود که دریابیم آپولینر خود به مفهوم هم‌زمانی/ تقارن^{۲۷} اندیشیده و به موضوع تلفیق و ترکیب در شعر خویش واقف بوده است.

اثر هنری برای بازتاباندن فرم‌های چندگانه آگاهی ناچار است ساختارهای کلامی و خطی^{۲۸} را فروبگذارد. در ساختارهای کلامی و خطی، وقایع گام‌به‌گام و پشت سر هم منظم می‌شود. رها کردن ساختارهای کلامی و خطی به نفع روشی است که آپولینر هم‌زمانی/ تقارن نامیده است: نوعی از ساختار که چون درکی فوری و کامل در «آن» فضا - زمان^{۲۹} خود را نشان می‌دهد (همان، ۳).

این روش هم‌زمانی/ تقارن دقیقاً همان کار مورد علاقه فلاح است؛ ترکیب شعر سطری با شعر تیپوگرافیک (به گفته او علائم نوشتار) با استفاده از تمهیداتی که خود او تحت عنوان روایت و گزاره و گزاره‌سازی مطرح می‌کند. بنابراین فلاح در روش‌شناسی شعری یا راهبردهای شعری، وام‌دار گیوم آپولینر و به لحاظ تاریخی تر - خودآگاه یا ناخودآگاه - متأثر از شعر قدیم فارسی است. مفهوم هم‌زمانی/ تقارن دو گونه شعر کلامی و تصویری در یک واحد شعر، یا هم‌زمان و قرینه کردن پاره‌های شعر^{۳۰} با یکدیگر به تناسب آرایش شعر یا ریتم خوانش است.

نزد آپولینر، این قدرت ترکیب و تلفیق نوعی بینش «هم‌زمان‌ساز/ تقارن‌ساز^{۳۱}» به وجود می‌آورد؛ تا جایی که فرایند کلامی خواندن را به چرخش درآورد؛ به طوری که نیاز به مخاطبی احساس می‌شود که اجزا و پاره‌های تصادفی متن را در نظم جدید سازمان‌دهی کند (همان‌جا). نیاز به نقش‌آفرینی یا همکاری مخاطب در شعر دیداری، موضوعی است که پیش از فلاح، آپولینر به آن اندیشیده و آن را به حیطة مفهوم‌سازی کشیده بود. این موضوع حتی در المعجم نیز قابل تأمل است (نک: چرخش هندسی خواندن در شعر رشیدالدین وطواط در متن مقاله).

علاوه بر این، آپولینر قطعه‌قطعه کردن^{۳۲} ساختار را در نقاشی کویستی، به ویژه در کار پیکاسو، دیده بود (لاکربی به نقل از Apollinaire, 1980: 3-4). آپولینر کویسم را «نقاشی شاعرانه» نامیده است (Genova, 2003: 63). از طرف دیگر میان کویسم و شعر آپولینر ارتباطات زیادی هست که بحث درباره آن در این مجال نمی‌گنجد. بنابراین فلاح در سنت شعر کالیگرام‌ها و به ویژه سنت کویستی است که به نقاشی، اشیا و ابژه‌های تصویری توجه دارد؛ خاصه که در کویسم بر دیدن ابژه‌ها از زوایای مختلف تأکید شده است.

این موضوع که فلاح علاقه دارد تأکید کند در خواندنی به‌طور هم‌زمان در چند زمان و مکان روایی حرکت می‌کند، خود حرکتی کویستی است؛ هرچند او در

گفت‌وگویی با لحنی طنزآمیز، نسبت شعر خود با کویسم (و به تبع شاید شعر گیوم آپولینر) را از اساس منکر می‌شود: «خلاصه اینکه اینجا مختاریم (مجبوریم؟) هم‌زمان به چند 'زمان' و 'مکان' روایی گام بگذاریم. بگذاریم؟ یکی درمی‌آید از توی من می‌گوید: 'کویسم در شعر که شاخ‌ودم ندارد!' می‌گویم: کویسم که مال عهد بوق است رفیق!» (پایگاه اینترنتی متن نو، بی‌تا).

فلاح «گام نهادن به چند زمان و مکان روایی» را حاصل اثرپذیری خود از کویسم نمی‌داند؛ حال آنکه یکی از واسطه‌های انتقال آن به شعر فلاح، به احتمال زیاد کالیگرام‌های گیوم آپولینر و شعرهای دیداری دیگر شاعران جهان است. فلاح در خواندندنی و به‌ویژه در چهارجوابی‌ها، اثرپذیری خود از سنت شعری ایران (قدیم و جدید) و جهان را مصرانه انکار کرده است.

۴. نتیجه

پژوهش در سنت شعر فارسی و مطالعه اشعار گیوم آپولینر نشان داد شعر خواندندنی، به‌رغم ادعای مهرداد فلاح، نوع شعری تازه‌ای نیست و دست‌آورد ویژه‌ای دربر ندارد؛ بلکه از سنت توشیح و از شعر دیداری جهان، به‌ویژه کالیگرام‌های گیوم آپولینر شاعر فرانسوی، اثر پذیرفته است. از طرف دیگر در این پژوهش مشخص شد روابط بینامتنی میان شعر خواندندنی و کالیگرام‌های گیوم آپولینر وجود دارد. این رابطه بینامتنی حتی میان موشح‌های قدیم شعر فارسی و شعر خواندندنی به شکل پنهان برقرار است. علاوه بر این، روشن شد از نظر هنری، روابطی میان کالیگرام‌ها و کویسم برقرار است و جنبش هنری کویسم بر شعر خواندندنی - به‌رغم انکار مؤلف - دست‌کم از مجرای اثرپذیری شعری تأثیراتی گذاشته و نمی‌توان به‌سادگی آن را انکار کرد. به‌طور کلی تکنیک‌ها و شگردهای به‌کاررفته در خواندندنی یا روش‌شناسی یا راهبرد شعری آن، پیش از این، به کمال و تمام در شعر آپولینر تجربه شده است.

گذشته از این، سنت توشیح را از لحاظ اثرگذاری غیرمستقیم یا از منظر تجربه شعری در پیشینه تاریخی شعر خواندنی نمی‌توان نادیده گرفت؛ به نحوی که حتی ادعای شاعر خواندنی درباره نوآوری درباره گزاره زایشی و نیز روایت در شعر خواندنی چندان استوار نیست و بنابه شواهد یادشده، خلل پذیر است.

پی‌نوشت‌ها

1. Guillaume Apollinaire
2. "Concrete poetry and it's varieties in Persian poetry"
3. Michel Dècaudin
4. supplement
5. frame
6. frame
7. verbal language
8. Rosana Waren
9. visualization
10. conventional poetry
11. Scobie
12. image-pattern
13. sound poetry
14. Hugo Ball
15. *Flight out of time*
16. *verse ohne worte*
17. *cautgedichte*
18. calligram
19. Pierre Alber-Birot
20. formula
21. foregrounding

۲۲. در فرهنگ معین «وشاح» چنین معنا شده است: «دوالی پهن و مرصع بجواهر رنگارنگ که زنان آن را از دوش تا بتهیگاه اندازند و یا دو رشته منظوم از مروارید و جواهر رنگارنگ که آنها را بر یکدیگر پیچیده حمایل کنند...». در اینجا نیز در تعریف وشاح، موضوع رنگ و رنگارنگی اهمیت دارد و کاربرد اصطلاح موشح تمام عناصر بصری از جمله رنگ را نیز در نظر دارد.

23. Véronique Sauger
24. S.I. Lockerbie
25. elliptical syntax

26. collocation
27. simultaneity
28. linear
29. space-time
30. fragments
31. simultaneist
32. fragmentation

منابع

- پایگاه ادبی متن نو (بی‌تا). «درباب چپرا رسیدن‌ام به خواندندنی‌ها». <http://www.matneno.com/?p=3243>
- پایگاه اینترنتی ایسنا (۱۳۸۸). «مهرداد فلاح و خواندندنی؟ نامگذاری برای اتفاق‌های خلاق جدید». <https://www.isna.ir/news/8806-00483.108980/>
- پورمحسن، مجتبی (۱۳۹۶). «شعر من همیشه مرزشکن بوده است». *روزنامه گیلان امروز*. ش ۴۷۵۷. <http://gilan-today.com/article/9520>
- پیا، پاسکال (۱۳۷۲). *گیوم آپولینر در آیینۀ آثارش*. ترجمۀ محمدعلی سپانلو. تهران: نشر گونه.
- تودروف، تزوتان (۱۳۷۹). *بوطیقای ساختارگرا*. ترجمۀ محمد نبوی. تهران: آگه.
- حسن‌زاده، علی (۱۳۹۳). «شعر من شاگرد هیچ شاعری نیست». *روزنامه ایران*. ش ۵۶۹۲. <http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/269859>
- دین محمدی کرسفی، نصرت‌الله (۱۳۹۶). «شعر تجسمی (کانکریت) در نیم‌نگاهی تحلیلی، انتقادی و تطبیقی». *فصلنامه متن‌پژوهی ادبی*. س ۲۱. ش ۷۲. صص ۱۸۳-۲۰۶.
- الرادویانی، محمدبن عمر (۱۳۶۲). *ترجمان‌البلاغه*. به تصحیح و اهتمام احمد آتش. چ ۲. تهران: اساطیر.
- الرازی، شمس‌الدین محمدبن قیس (۱۳۸۸). *المعجم فی معاییر اشعار العجم*. تصحیح سیروس شمیسا. تهران: نشر علم.
- سژه، ورونیک (۱۳۹۱). «کالیگرام، شعر ذخیره». ترجمۀ رضا اسپیلی. پایگاه اینترنتی روزگار. <http://www.rouzgar.com/literaryforms/poetry/1391/01/000166.php>

- صادقی، لیلا (۱۳۹۱). «شعر دیداری و جایگاه شعرهای مهرداد فلاح - اختراع دوباره تلفن: خواندندنی، بازنام‌گذاری شعر دیداری». پایگاه اینترنتی شخصی. <http://leilasadeghi.com/leila-sadeghis-work/about-my-works/755-culler-1.html>
- صفارزاده، طاهره (۱۳۵۷). حرکت و دیروز. تهران: رواق.
- _____ (۱۳۶۵). طنین در دلنا. ج ۲. شیراز: نوید شیراز.
- عباس، محمد (۱۳۸۷). عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌های نوین در نقد ادبی. ترجمه مریم مشرف. تهران: نشر چشمه.
- عطایی، آنژیلا (۱۳۹۷). «عبور از دیالکتیک چشمی؛ نگاهی دیگر به شعرهای مهرداد فلاح». پایگاه اینترنتی ایبنا. <http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/266100/>
- فلاح، مهرداد (۱۳۷۶). چهار دهان و یک نگاه. بی‌جا: انتشارات فرهنگی - هنری نارنج.
- _____ (۱۳۷۸). دارم دوباره کلاغ می‌شوم. بی‌جا: آرویج.
- _____ (۱۳۹۶). چهارجوابی‌ها. تهران: مانیا هنر.
- کانت، ایمانوئل (۱۳۶۲). سنجش خرد ناب. ترجمه شمس‌الدین ادیب سلطانی. تهران: امیرکبیر.
- معین، محمد (۱۳۵۱). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
- میرزائزاد، آرمان (۱۳۹۶). «جستاری در شعر چهارجوابی‌های مهرداد فلاح» در: فلاح، مهرداد (۱۳۹۶). چهارجوابی‌ها. تهران: مانیا هنر.
- نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (۱۳۹۳). فلسفه کانت (بیداری از خواب دگماتیسم) بر زمینه فلسفه دوران نو. ج ۷. تهران: آگه.
- وطواط، رشیدالدین (۱۳۶۲). حدایق السحر فی دقائق الشعر. به تصحیح و اهتمام عباس اقبال (آشتیانی). تهران: سنایی و طهوری.
- هنرمندی، حسن (۱۳۵۰). بنیاد شعر نو در فرانسه. تهران: کتابفروشی زوار.
- Abbas, M. (2008). 'Abdol al-ghāher Jorjāni va Didgahhāy-e Novin Dar Naghd-e Adabi. Maryam Mosharraf (Tr.). Tehran: Cheshme Publication. [in Persian]
- AL- Razi, Shams-e Qays (2009). Al-Mo ĵam fī ma 'āyīr aš 'ār al- 'ajam. Sirous Shamisa (Ed.). Tehran: 'Elm Publication. [in Persian]

- Al-Raduyani, M.O. (1983). *Tarjomān al-balāgha*. Ahmed Ates (Ed.). Tehran: Asatir Publication. [in Persian]
- Apollinaire, G. (1980). *Calligrammes*. Translated by Anne Hyde Green. Introduction by S.I. Lockerbie. University of California Press.
- Atayi, A. (2018). "Obour Az Dialektik-e Cheshmi; Neghāhi Digar Be She'erhā-ye Mehrdād Fallah". Paygah-e Interneti-ye Ibnā. <http://www.ibna.ir/fa/tolidi/266100/> [in Persian]
- Din Mohammadi Karasfi, N. (2017). "She'ere Tajassomi (concrete) Dar Nimnegahi Tahlili, Enteghadi va Tatbighi". *Matnpajouhi-ye Adabi*. No. 72. pp. 183-206. [in Persian]
- Fallah, M. (2017). *Chahār Javābihā*. Tehran: Māniā Honar Publication. [in Persian]
- Fallah, M. (1997). *Chahār Dahān va yek negāh*. N.p.: Nārenj Publication. [in Persian]
- Fallah, Mehrdad (1999). *Dāram Dobāre Kalāgh Mishavam*. Tehran: Arvij Publication. [in Persian]
- Genova, P.A. (2003). "The Poetics of Visual Cubism: Guillaume Apollinaire on Pablo Picasso". *Studies in 20th Century Literature*. Vol. 27. Iss. 1. Article 3.
- Hasanzade, A. (2014). "She'ere Man Shāgerd-e Hich Shā'eri Nist". *Rouznāme-ye Iran*. 5692. Pāygāh-e Interneti-e Rouznāme-ye Iran. <http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/269859> [in Persian]
- Honarmandi, H. (1971). *Bonyād-e she'er-e now Dar Frānse*. Tehran: Zavvār Publication. [in Persian]
- Kant, I. (1983). *Sanjesh-e Kherad-e Nāb*. Shams Al-Din Adib Soltani (Tr.). Tehran: Amir kabir Publication. [in Persian]
- Mirza Nezhad, A. (2017). "Jostari Dar She'er-e Chāhārjavābihā-ye Mehrdad Fallah" Dar: Fallah, Mehrdad (2017). *Chahārjavābihā*. Tehran: Māniā Honar Publication. [in Persian]
- Moin, M. (1972). *Farhang-e Farsi*. Tehran: Amir kabir Publication. [in Persian]
- Naghibzade, M.A. (2014). *Falsafe-ye Kant (Bidāri az Khab-e Dogmatism) Bar Zamine-ye Falsafe-ye Dowrān*. Tehran: Āgah Publication. [in Persian]
- Pāygah-e Adabi-ye Matn-e No (Bitā). "Dar Bāb-e "Cherā Rasidan" am Be "Khāndidanihā". <http://www.matveno.com/?p=3243> [in Persian]
- Pia, P. (1993). *Guillaume Apollinaire Dar Āyine-ye Āshārash*. Mohammad-Ali Sepanlou (Tr.). Tehran: Goune Publication. [in Persian]
- Pourmohsen, M. (2017). "She,er-e Man Hamishe Marzshekan boude ast". *Rouznāme-ye Gilān-e Emrouz*. 4757. Paygah-e Interneti-ye Rouznāme-ye Gilān-e Emrouz. <http://gilan-today.com/article/9520> [in Persian]

- Sadeghi, Leila (2012). "She'er-e Didāri va Jāygh-e She'erhā-ye Mehrdād Fallāh- Ekhtera'a-e Dobārey-e Telephon: Khānidani, Bāznāngozāri-ye She'er-e Didāri". Paygh-e Interneti-ye Leila Sādeghi. <http://leilasadeghi.com/leila-sadeghis-work/about-my-works/755-culler-1.html> [in Persian]
- Saffarzade, T. (1978). *Harkat va Dirūz*. Tehran: ravāgh Publication. [in Persian]
- _____ (1986). *Tanin Dar Delta*. Shirāz: Navid Shirāz Publication. [in Persian]
- Sauger, V. (2012). "Kaligrām, She'er-e Zakhire". Reza espili (Tr.) Paygh-e Interneti-e Rouzgar: <http://www.rouzgar.com/literaryforms/poetry/1391/01/000166.php> [in Persian]
- Scobie, S. (1997). *Erthquakes and Explorations: Language and painting from cubism to concrete poetry*. University of Toronto Press.
- Todorov, T. (2000). *Boutighāy-e Sākhtargera*. Mohammad Nabavi (Tr.). Tehran: Agah Publication. [in Persian]
- Watwat, R. (1983). *Hadā'egh Al-Sehr Fi Daghā'egh AL-She'er*. Abbās 'Eghbāl Ashtiāni (Ed.). Tehran: Sanāi va Tahouri Publication. [in Persian]
- Pāyghāh-e Interneti-ye Isnā (2009). "Mehrdād Fallah va "Khānidani": Namgozāri Barāy-e Etefāghhay-e Khallagh-e Jadid". <https://www.isna.ir/news/8806-00483.108980/> [in Persian]

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

Interartistic, Intertextual and Comparative Analysis of “Khandidani” Poetry

Mehdi Dadkhah Tehrani ^{1*}

1. Lecturer at Allameh Tabataba'i University

Received: 22/06/2020

Accepted: 15/04/2020

Abstract

Khandidani [to be read and seen at the same time] is a kind of poetry that has an inseparable connection with visual arts. Mehrdad Fallah, as an Iranian contemporary poet, has been focusing on the written /performative aspects of poetry rather than its spoken aspects, which is manifested in the form and structure of his poems. Fallah introduces Khandidani as “rediscovering writing and writing symbols” which converts to “stage poetry” in the process of reading and seeing the poem. The primary assumption of the current paper was that the initial idea of Khandidani was formed under the influence of the world literature, and in particular Guillaume Apollinaire, who was mainly interested in the written form of the poem, painting and cubism. It should be mentioned that there are also instances in classical Persian poetry which utilized some of the techniques that Fallah employed in his poetry. In the current paper, the inter-artistic, intertextual and comparative basis of such poetry was studied. Moreover, it was clarified that how the poem is read and seen on both sides of the poet/ reader dichotomy.

Keywords: comparative literature, Khandidani, Iran’s contemporary poetry, Guillaume Apollinaire, Mehrdad Fallah

* Corresponding Author's E-mail: mehdadkhahtehrani@yahoo.com

