

نار و دود

کارگاه شاعری شعر و کارگاه شاعری

سید مهدی موسوی

فهرست

۱۱	سخن آغازین
۱۵	کلیات
۱۷	چیستی شعر
۲۱	الهام شاعر انه
۲۳	قالب های شعر فارسی
۲۵	مثنوی
۲۷	قصیده
۲۹	غزل
۳۱	رباعی
۳۲	دوبیتی
۳۳	قطعه
۳۴	ترجیع بند
۳۶	ترکیب بند
۳۸	مسنط
۴۰	بحر طویل
۴۰	مستزاد
۴۱	فرد
۴۲	چهارپاره
۴۳	شعر نیمایی
۴۵	شعر سپید (شعر منتور)
۴۷	شعر آزاد
۴۹	آشنایی با چند اصطلاح
۴۹	هايكو، کاريکلماتور، شعرک، ترانک، سه گانی
۵۴	غزل مثنوی
۵۸	شعر دیداری (کانکریت)
۶۰	ترانه، شعر محاوره

۶۳	سبک‌های شعر فارسی
۶۵	سبک خراسانی
۶۷	سبک دوره‌ی سلجوقی
۶۹	سبک عراقي
۷۱	سبک وقوع
۷۲	سبک هندی
۷۴	دوره‌ی بازگشت
۷۵	دوره‌ی مشروطه
۷۶	شعر نو
۷۸	عناصر شعر(صورت، سیرت و فکرت شعر)

فصل اول: صورت شعر

۸۳	بخش اول: زبان شعر
۸۸	الف) مباحث بنیادی(ظرف ساخت) زبان شعر
۸۹	۱. وفاداری به روح دستور زبان.
۹۱	۲. بهره‌مندی از اصل زیبایی
۹۲	۳. قابلیت انتقال
۹۳	۴. پویایی زبان شعر
۹۸	ب) شکردها و استفاده‌های زبانی
۹۹	۱. حذف و ایجاز
۱۰۵	۲. تکرار
۱۱۱	۳. ترکیب‌سازی
۱۱۹	۴. پاستان‌گرایی
۱۲۵	۵. مردم‌گرایی
۱۳۱	۶. هنجارگریزی صرفی و نحوی

۱۳۹	اشاره: غنای واژگانی
۱۴۱	ج) براده‌های زبانی
۱۴۴	لغزش‌ها و آسیب‌های زبانی

۱۵۵	بخش دوم: موسیقی شعر
۱۵۹	الف) موسیقی بیرونی
۱۶۰	عروض چیست؟
۱۶۲	آشنایی با چند اصطلاح
۱۶۶	قواعد و نکات مهم عروضی
۱۹۰	ب) موسیقی کتاری
۱۹۰	۱. قافیه
۱۹۵	آشنایی با چند اصطلاح
۱۹۷	قواعد مهم قافیه
۲۰۶	۲. ردیف
۲۱۲	وزن و قافیه شعر نیمایی
۲۱۹	ج) موسیقی درونی
۲۲۰	۱. واج‌آرایی
۲۲۶	۲. جناس
۲۳۳	۳. قافیه‌ی درونی
۲۳۷	د) موسیقی معنوی
۲۳۹	۱. مراعات النظیر
۲۴۴	۲. ایهام
۲۵۰	۳. لفت و نشر
۲۵۵	۴. تلمیح
۲۶۲	۵. تضمین
۲۶۶	لغزش‌ها و آسیب‌های موسیقی

- ۲۷۱ بخش سوم: بافت شعر
محور افقی و عمودی شعر
۲۷۵ فرم(شکل)
۲۷۷ ساختار(ساخت)

فصل دوم: سیرت شعر

- ۲۸۱ بخش اول: خیال
۲۸۵ تشبیه
۲۹۲ استعاره
۲۹۶ مجاز
۳۰۰ تشخیص
۳۰۴ حس آمیزی
۳۰۸ کنایه
۳۱۳ اغراق
۳۱۸ اسلوب معادله
۳۲۲ نقیض نما
۳۲۷ اشاره:
۳۲۷ ۱. وابسته‌های عددی
۳۲۹ ۲. وصف
۳۳۶ لغزش‌ها و آسیب‌های صور خیال

- ۳۴۱ بخش دوم: عاطفه
۳۴۳ اهمیت و جایگاه عاطفه
۳۴۴ پالودن یا آلودن، مسئله این است!
۳۴۵ مهار عاطفی

۳۴۷	صدق عاطفی
۳۵۰	اقناع عاطفی
۳۵۰	اهمیت زاویه‌ی دید شاعر در خلق فضای عاطفی
۳۵۲	قابلیت انتقال حالت عاطفی
۳۵۲	عینیت‌بخشی به عواطف
۳۵۵	تناسب شبکه‌های عاطفی
۳۵۶	همزیستی زبان و عاطفه
۳۵۷	تأثیر موسیقی بر عواطف
۳۶۰	عاطفه و تخیل
۳۶۲	انتخاب موضوع و پرورش حالات عاطفی
۳۶۳	بُرد عاطفی
۳۶۶	زمینه‌های عاطفی
۳۶۷	حسن تعلیل و خشنودی عاطفی

۳۷۱	فصل سوم: فکرت شعر
۳۷۳	موضوع و درون‌ماهیه
۳۷۴	مضمون
۳۷۵	موتیف
۳۷۶	لحن و حس
۳۷۷	اندیشه

۳۸۹	فصل چهارم: مباحث تكمیلی شعر
۳۹۱	کشف شاعرانه
۳۹۹	آشنایی زدایی
۴۰۹	عینیت و ذهنیت
۴۱۴	نماد

سخن آغازین

رامی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با اورطل گران توان زد
حافظ

کتاب پیش رو، تلاشی برای آشنایی کاربردی و نظری با مبانی شعر است. بدون شک نخستین ضرورت برای ورود به عالم شعر، استعداد و علاقه است. بعد از این مرحله است که مجموعه‌هایی از این دست، می‌توانند برای مخاطبان کارگشا باشند؛ اما کارگشابودن، هرگز به معنای کافی‌بودن نیست؛ زیرا پس از آشنایی مختصر با شناخته‌های شعر، کار مخاطب علاقه‌مند برای کشف ناشناخته‌های آن آغاز خواهد شد.

هدف اصلی کتاب، آن است که با بیانی ساده و صمیمی به واکاوی مؤلفه‌های سازنده‌ی شعر که چون تار و پود درهم تنیده‌اند، پردازد و با اسلوب تعلیمی و کارگاهی و البته به پشتونه‌ی مثال‌های ملموس، اصطلاحات رایج در عالم شعر را شفاف سازد؛ تا از این رهگذر، علاقه‌مندان گام‌های نخستین شعر را با شتاب بیش‌تری بردارند و در زمان فراغیری، صرفه‌جویی کنند.

بسیاری از نوآموزان شعر، به سختی و با سپری شدن زمان طولانی، با برخی مسائل مقدماتی و پیش‌پافتاده‌ی شعر کنار می‌آیند و با مرارت حاصل از گذر زمان، باید ها و نباید های شعر را فرامی‌گیرند و عده‌ای از آنان به همین علت، در نیمه‌های راه بی‌انگیزه و دل‌سرد می‌شوند؛ در صورتی که اگر به هنگام با مبانی شعر و شاعری آشنا شوند، در کیفیت سروده‌های خود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را احساس می‌کنند؛ برای مثال، یکی از چالش‌های ابتدایی در حوزه‌ی شعر، به نابسامانی‌های زبانی و

موسیقیایی مربوط می‌شود که اگر نوآموزان بر آن‌ها آگاهی داشته باشند، به راحتی کاستی‌ها را از پیش روی برمی‌دارند.

از طرفی دیگر، برخی از شاعران خوش استعداد که آثارشان از آب و گل درآمده، نمی‌توانند یافته‌ها و تجربه‌های خود را با بیانی ساده به دیگران انتقال دهند و حتی گاهی از تبیین ساده‌ترین مطالب کاربردی یا نظری ناتوانند. این مجموعه، برای جبران خلاهایی از این دست نیز دغدغه داشته است. برای تحقیق این هدف‌ها:

۱. تلاش شده صورت‌بندی مطالب، ساده و به خاطرسپردنی باشد و بنا به ضرورت، تقسیم‌بندی جدیدی ارائه شود؛ مثلاً مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی شعر را به صورت، سیرت و فکرت شعر تحويل بردۀ‌ایم.

۲. در پایان بیش تر درس‌ها، به ارائه‌ی «بررسی و تحلیل» و «تمرین» پرداخته‌ایم تا بعد کارگاهی این مجموعه پُررنگ‌تر شود.

۳. برای فرآگیری آسان‌تر مسائل، از شعر معاصر که زبان مردم این روزگار است، مثال‌های بیش تری اورده‌ایم؛ هرچند همواره نیم‌نگاهی به شعر غنی گذشته داشته‌ایم. در شعر معاصر نیز، بیش تر به قالب‌های سنتی (غزل، مثنوی و...) پرداخته شده؛ زیرا آشنایی عمیق و دقیق با چند و چونِ قالب‌های نوین (نیمایی و سپید) به نگارش مجموعه‌ای مستقل نیازمند است.

۴. مسائلی مانند «عاطفه» و «اندیشه» را که در کتاب‌های تعلیمی دیگر به اختصار آمده، قدری گسترش داده‌ایم.

۵. هم‌چنین مطالبی را، از قبیل «لغش‌ها و آسیب‌های زبانی»، «لغش‌ها و آسیب‌های موسیقیایی» و «لغش‌ها و آسیب‌های صور خیال» که در آن کتاب‌ها ضروری انگاشته نشده، به این مجموعه اضافه کرده‌ایم.

۶. در همین رابطه، مباحثی هم‌چون «آشنایی‌زدایی»، «کشف شاعرانه»، «عینیت و ذهنیت»، «نماد»، «اسطوره»، «روایت»، «سوژه‌بایی» و «تنوع و تأثیر لحن‌ها» را در فصلی مستقل، باعنوان «مباحث تکمیلی شعر»، طرح کرده‌ایم؛ زیرا این‌گونه مسائل برای افق‌گشایی فکری شاعران سودمند است.

در این مجال، بر خود فرض می‌دانم از تمام کسانی که در نگاشتن این مجموعه به نگارنده اعتماد کرده‌اند، تشکر کنم؛ بهویژه از اعضاء محترم اولین هیأت مدیره‌ی انجمن شعر طلاب، آقایان روشن سلیمانی، جواد محمدزاده‌یانی، سیدمحمدجواد شرافت، ابراهیم اکبری دیزگاه و حسن بیاتانی؛ همین‌طور از جانب آقای علی‌اصغر شیری که زحمت حروف‌چینی، نمونه‌خوانی و ویراستاری اولیه‌ی این مجموعه بر عهده‌ی ایشان بوده، قدردانی می‌کنم. در پایان از جانب حجت‌الاسلام والمسلمین علی گُمساری، بی‌نهایت سپاس‌گزارم که در زمان مسئولیت خود، در مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، انجمن‌های هنری طلاب را با درایت تأسیس کرد تا در پرتو اعتماد یکی از این انجمن‌ها (انجمن‌شعر)، نگاشتن این کتاب سامان‌گیرد.

در ضمن یادآور می‌شوم کتاب‌های موسیقی شعر و صور خیال، اثر استاد گران‌مایه، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، نیز کتاب روزن، اثر شاعر و منتقد گرامی، جانب آقای محمد کاظم کاظمی، در نگارش این مجموعه، الهام بخش بوده است. هم‌چنین گفتنی است از اسلوب کتاب‌هایی که در زمینه‌ی علوم ادبی، رنگ و بوی آموزشی دارند، بهره جسته‌ام؛ کتاب‌هایی مانند وزن و قافیه‌ی شعر فارسی، اثر دکتر تقی وحیدیان کامیار، آشنایی با عروض، اثر دکتر سیروس شمیسا و آرایه‌های ادبی، اثر دکتر حسن ذوالفاری و دکتر حسن حاج‌صدری.

امید است این مجموعه، قبول خاطر افتند و در نظر آید. چشم انتظار پیشنهادهای سازنده‌ی شما هستیم.

سیدمهدي موسوي

sym.mousavi57@yahoo.com

ویراست اول: ۹۴/۱۰/۱