

הז!

כתב עת לספרות

גיליון 19 • חורף 2019-2020 • כסלו-טבת תש"פ

הו! – כתב עת לספרות | גיליון 19 • דצמבר 2019 – ינואר 2020

Ho! – Literary Magazine | Editor: Dory Manor

מיסודם של אחוזת בית ספרים ודורי מנור

עורכי הגיליון: דורי מנור, סיון בסקין

מען המערכת: ho.poetry@gmail.com

על העטיפה: snowstorm. Kamisaka Sekka. 1909

סידור, עימוד והדפסה: א. אורן הפקות דפוס בע"מ

הגהה: יואל טייב

© 2019 כל הזכויות שמורות למערכת הו!

2019 © All rights reserved to Ho!, Literary Magazine

כתב העת רואה אור באמצעות עמותת הו! – עמותת לספרות עברית

Printed in Israel 2019 • פ"ת

יצירות יש לשלוח בקובץ מצורף בדואר אלקטרוני, מודפסות ברווח כפול, בציון שם המחבר, כתובתו ומספר הטלפון שלו. שירים יש לשלוח בניקוד חלקי.

גיליון זה רואה אור בתמיכת
משרד התרבות והספורט

גיליון זה רואה אור בסיוע שגרירות צרפת בישראל – המכון הצרפתי
במסגרת הפרויקט "אליעזר בן יהודה"

Ouvrage publié avec le soutien de l'Institut français d'Israël à Tel-Aviv
dans le cadre du programme "Eliezer Ben Yehuda"

INSTITUT
FRANÇAIS
ISRAEL

הוצאתו לאור של גיליון זה הסתייעה בתמיכת
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

גיליון זה רואה אור בתמיכת
עיריית תל אביב

גיליון זה רואה אור בתמיכת
קרן רבינוביץ לאמנויות תל אביב

גיליון זה רואה אור בתמיכת
בית שלום עליכם

תוכן העניינים

אהבת החרוז לקחתי את בני הקטן ונשבעתי שלא לחזור	5	על "הו!" 19
נזב ליניאל כלוב הצלעות סביב ציפור השיר	9	שירה — מקור
תוך הָלֵל	11	נדב ליניאל כלוב הצלעות סביב ציפור השיר
נועה שורק להיאסף מכל המערות [ומה קורה כשצפור אוהבת את כלוב]	15	תוך הָלֵל
יערה שחורי הבת תמיד במושב האחורי	17	נועה שורק להיאסף מכל המערות [ומה קורה כשצפור אוהבת את כלוב]
האם מלמדת את בתה [לא השלמת את השעור] יום	48	יערה שחורי הבת תמיד במושב האחורי
עמרי שרת לשאת את אפס המשקל טל"ח החיים כנמשל תשלימי עיניים	19	האם מלמדת את בתה [לא השלמת את השעור] יום
יואל טייב ובעיני פרחת גלות	21	עמרי שרת לשאת את אפס המשקל טל"ח החיים כנמשל תשלימי עיניים
Rebellio carnis אוסנה מנהגו של עולם קזבלנקה	24	יואל טייב ובעיני פרחת גלות
ריטה קוגן השפה הנכבשת בפינו שנות הביניים שלי לסיון בסקין	24	Rebellio carnis אוסנה מנהגו של עולם קזבלנקה
סיון בסקין מניפת זיכרון, היפתחי! שבב זיכרון קיץ חדש נסיעה לניחוח אבלים	26	ריטה קוגן השפה הנכבשת בפינו שנות הביניים שלי לסיון בסקין
אנה הרמן צד חייה האחר הישרדות ארוחת עשר פינגווין מדברי קיץ 2018	31	סיון בסקין מניפת זיכרון, היפתחי! שבב זיכרון קיץ חדש נסיעה לניחוח אבלים
אורי פרסטר איך לא לרצות אותך, כשאת כל הרצון?	33	אנה הרמן צד חייה האחר הישרדות ארוחת עשר פינגווין מדברי קיץ 2018
עזבת ושוב את כאן היכן נמצאת זקלין הבובה? אזעקה	36	אורי פרסטר איך לא לרצות אותך, כשאת כל הרצון?
אורית נוימאיר פוטשניק יצאתי משם סטרייטית	36	עזבת ושוב את כאן היכן נמצאת זקלין הבובה? אזעקה
אביב סטרייטית חצות היום	39	אורית נוימאיר פוטשניק יצאתי משם סטרייטית
ניר אילון רק עוד קצת דמיון ויהיה לי ילד	39	אביב סטרייטית חצות היום
[מלבם חרוז אבותינו הריון בדמיון [רק עוד קצת דמיון, עגן ושבר]		ניר אילון רק עוד קצת דמיון ויהיה לי ילד
אהבת החרוז לקחתי את בני הקטן ונשבעתי שלא לחזור	41	[מלבם חרוז אבותינו הריון בדמיון [רק עוד קצת דמיון, עגן ושבר]
נזב ליניאל אתה אהוב כמו ספינה חוזרת	41	אהבת החרוז לקחתי את בני הקטן ונשבעתי שלא לחזור
אלגיה מקץ שני עשורים עד שנגמר משה סקאל ומים שותקים למים [כל הליילה] [הגוף שלי] [שלו מציון כתבה לי]	43	נזב ליניאל אתה אהוב כמו ספינה חוזרת
דודן ברום הקשב לשיר הזמן הנערך על סף שרב שני סיפורי בריאה	45	אלגיה מקץ שני עשורים עד שנגמר משה סקאל ומים שותקים למים [כל הליילה] [הגוף שלי] [שלו מציון כתבה לי]
עמוס נוי בחיים האלה הצחיחים יושב שבעה נדיה	48	דודן ברום הקשב לשיר הזמן הנערך על סף שרב שני סיפורי בריאה
עופרה עופר אורן שלוש סונטות על שן שבורה	49	עמוס נוי בחיים האלה הצחיחים יושב שבעה נדיה
חלק מגופי אותה ילדה רק שן! אוריין רוזנר ילדי הנשפך, הזהוב [היה ילד שלם] השיר	52	עופרה עופר אורן שלוש סונטות על שן שבורה
גל נתן הנה מונח הרצון של גל מצפה נפתלי שש הצעד השלישי לבן	53	חלק מגופי אותה ילדה רק שן! אוריין רוזנר ילדי הנשפך, הזהוב [היה ילד שלם] השיר
עמנואל יצחק לוי לשם ייחוד דוד (ניאו) בוחבוט מי שנמק בגוף דוד [מי בן אלוה וכלבים בשר-טף טובל בחלב]	55	גל נתן הנה מונח הרצון של גל מצפה נפתלי שש הצעד השלישי לבן
הראל וחניש קלל, הראל [שפתי פלטה. מלת-גוף] [קלל הראל בשירה על קבר סבי] [מת וכנס]	58	עמנואל יצחק לוי לשם ייחוד דוד (ניאו) בוחבוט מי שנמק בגוף דוד [מי בן אלוה וכלבים בשר-טף טובל בחלב]
ידידיה טרבלסי כשצמצמתי את כל השפות לאחת	60	הראל וחניש קלל, הראל [שפתי פלטה. מלת-גוף] [קלל הראל בשירה על קבר סבי] [מת וכנס]
אתה אחד לילה בעיר מאפילה רועי שניידר לומד עברית בתור שפה זרה	62	ידידיה טרבלסי כשצמצמתי את כל השפות לאחת
[מרים ושמחה הפירו בכות שמעון ברמץ] חלום מתוק אני לומד עברית בתור שפה [תרתי עלי קימי - עבר קבל הנה]		אתה אחד לילה בעיר מאפילה רועי שניידר לומד עברית בתור שפה זרה

83	משוררים על שירה	65	עומר ולדמן הטרגדיה של ניחוחי שפת השדה הייתה עברית "משפיל לאיתן האזרחי", ואף זה מפרקי תהלה
85	ויקטור הוגו ההקדמה לקרמוול מצרפתית: יואל טייב	68	דבורה שטיינהרט בצעי מים? עובדה שיש!
91	אנדריי ביילי המאגיה של המילים מרוסית: המוטל בר יוסף	70	[שנים שאנו סובכים] [השטח] נמרוד ברקן לקראת היררכיה של ספרות נעלה מזאת
101	ויאצ'סלב איוונוב על מלאכה עליזה ושעשוע חכם מרוסית: ולרי מיכאילובסקי	71	[לקראת היררכיה של ספרות נעלה מזאת]
109	גרטרוד שטיין פבלו פיקאסו ואנרי מאטיס מאנגלית: שלי חן	72	אהוד אלכסנדר אבנר עקור אותי מהמוני פסלים גמול
114	ויליאם קרלוס ויליאמס השיר כשדה פעולה מאנגלית: יואב איתמר	73	אמיר מנשהוף שפת ספן לספן
124	גיום אפולינר הרוח החדשה והמשוררים מצרפתית: רמה איילון	74	יחזקאל רחמים אין זה הולם שמשורר כף זכות משורר ללא גוף
133	פדריקו גרסיה לורקה תיאוריה ופרקטיקה של ה"דואגנדה" מספרדית: מנדי זאיאנץ (יהל אור)	75	זאב סמילנסקי שירת החפצים מרצפת מחשב
147	על אמנות הבלתי־אפשרי הרהורים על תרגום שירה	76	יעל סטטמן על כל פשעים תכסה רון קורדונסקי לב שבור
149	דורי מנור "אני מתנגד בחריפות לתרגומים שיש בהם תחושה שהתנ"ך נכתב שלשום" מאנגלית: יואל טייב	77	נדיה אייזנר התאבדות
158	אדריאנה ג'ייקובס הקוקטייל המשונה וגידול הפרא מאנגלית: יואל טייב	78	ניקולא יוזגוף־אורבך ואנו היינו כאלומות קרעי ילדות סלעית חוף
165	רחל שליטא נושא המכתבים המת נוקש קלות על דלת אדומה תרגומים מיידים לשירי מכתב	79	משה בלאו לא מכינים לאהבות של רב [ואם עינים – רק שלו, ידים רק חמות שפכה]
177	סיון בסקין כרוניקה של תרגום ידוע מראש	80	שמואל מוניץ את נבחת ואמרתי שאין לך על מה נוכח נפקד סופת רעמים
183	משתתפי הו! 19	81	משה ולדמן אתר ביזה ואלף לשונות זהב
		82	[אני חוצב שיר מבשרי] יובל פלוטקין אישור הגעה

השער הפותח את "הו!" 19 מוקדש למבחר נרחב של שירי מקור, פרי עטם של משוררות ומשוררים שחלקם מפרסמים את יצירותיהם ב"הו!" באופן קבוע, ואחרים משתתפים בכרך זה לראשונה. תמצאו כאן מגוון רחב ביותר של סגנונות, של נושאים ושל צורות שיריות – ייצוג נאמן לזירה התוססת ורבת הפנים של השירה העברית העכשווית.

את השער השני של "הו!" הקדשנו הפעם למסות קלאסיות של משוררות ומשוררים המהרהרים על אמנותם. כידוע, מאז ומעולם אהבו משוררים לכתוב על שירה. לעתים הם עשו זאת בצורה של שירים ארס-פואטיים, ולעתים במתכונת של מסות גגותיות, רשימות אישיות או טקסטים עיוניים. כמה מהכתבים האלה הם מהיצירות היפות ומרחיקות הראות ביותר בתולדות החשיבה האסתטית, טקסטים שעיצבו תנועות וזרמים פואטיים וניסחו את ה"אני מאמין" של דורות שלמים של יוצרים ושל קוראים.

בשער זה ריכזנו, תחת הכותרת "משוררים על שירה", כמה מהמרתקות במסות הקלאסיות הללו, לפי הסדר הכרונולוגי של הזרמים הפואטיים שהן מייצגות:

את השער פותח ויקטור הוגו (1802-1885), הידוע אצלנו בעיקר כסופר, אך במולדתו, צרפת, הוא נחשב בראש וראשונה לאחד מחשובי המשוררים של המאה התשע-עשרה. ההקדמה שכתב הוגו הצעיר למחזה "קרמוול", שקטעים נבחרים ממנה מובאים פה בתרגום ראשון לעברית, נחשבת לניסוח החד ביותר של תנועת הרומנטיקה בשירה הצרפתית ולאחד מרגעי השיא במאבק של משוררי הרומנטיקה נגד הקלאסיציזם הקר והרדום שאפיין את הדורות הספרותיים שקדמו להם. מיד לאחר מכן – שניים מהטקסטים המכוננים של הסימבוליזם הרוסי של סוף המאה התשע-עשרה: "המאגיה של המילים" של המשורר אנדריי ביילי (1880-1934), ו"על מלאכה עליזה ושעשוע חכם" של המשורר והתיאורטיקן ויאצ'סלב איונוב (1866-1949). בהקשר העברי, שני הטקסטים הללו מעניינים במיוחד, מאחר שהסימבוליזם הרוסי השפיע השפעה מכרעת על השירה העברית המודרנית, ובעיקר על יצירת בני דור התחיה והדור המודרניסטי שאחריו (מחיים נחמן ביאליק בשירים כמו "הבריכה" ו"גבעולי אשתקד" ובמסה כמו "גילוי וכיסוי בלשון", ועד ליצירותיהם המוקדמות של אברהם שלונסקי, לאה גולדברג ונתן אלתרמן).

המעבר אל המודרניזם השירי של המאה העשרים מיוצג כאן אף הוא בכמה טקסטים פרוגרמטיים שיש להם תפקיד משמעותי בקלאסיקה המודרניסטית. מפרי עטה של המשוררת האמריקאית תושבת פריז גרטרוד שטיין (1874-1946) כללנו שני טקסטים קצרים על שניים מידידיה הקרובים של אספנית-אמנות חשובה זו: הציירים פבלו פיקאסו ואנרי מאטיס. בטקסטים אלה, שנכתבו ב-1912, מנסה שטיין ליישם את המהלך הפוסט-אימפרסיוניסטי גם בכתיבה, ופורעת את משפטיה באופן שגרם לכמה ממבקריה לכתוב כי כתיבתה "בלתי ניתנת לקריאה", ואין לה כל ערך אינטלקטואלי, וכן שהיא לא נועדה "למוח נורמלי". קריאה עכשווית אינה מפריכה בהכרח את דברי הביקורת הללו, שכן שני הטקסטים הללו עדיין נקראים כאקספרימנט מוקשה ואפילו עקר – ועם זאת מרתק לקרוא אותם כיום, יותר ממאה שנה אחרי כתיבתם, מפרספקטיבה

מפוכחת של קוראים בני המאה העשרים ואחת, ולו משום שמהו בקריאה העכשווית בהם מזכיר, אולי, האזנה למוזיקה אלקטרונית החוזרת שוב ושוב על מחרוזות של צלילים מסומפלים. רוח דומה במידת-מה, אך פורייה ואופטימית הרבה יותר, מנשבת במסתו של גיום אפולינר "הרוח החדשה והמשוררים". אפולינר (1880-1918), מהנפלאים במשוררי צרפת במאה העשרים, היה חברם הקרוב של ראשוני הציירים הקוביסטיים (הוא אף טבע את המושג "קוביזם"), וכחלק מהמהלך המודרניסטי שלו הוא כותב במסה זו: "כל עוד מטוסים לא מילאו את השמים, האגדה על איקרוס לא היתה אלא אמת משוערת. היום היא כבר לא אגדה. והממציאים שלנו הרגילו אותנו למופתים כבירים מזה המעניק לגברים את היכולת הנשית ללדת ילדים. אגדיל ואומר שהאגדות הללו התגשמו ברובן, ותפקידו של המשורר הוא לדמיין אגדות חדשות שהממציאים יוכלו בתורם לממש".

מסתו של המשורר האמריקאי ויליאם קרלוס ויליאמס (1883-1963), "השיר כשדה פעולה" (1948), היא תגובת נגד מאוחרת למסתו רבת-ההשפעה של ת"ס אליוט מ-1917, "הרהורים על החרוז החופשי". ויליאמס טוען כי המהפכה המודרניסטית בשירה הביאה אמנם לתמורה רדיקלית, אך לא הביאה בחשבון די הצורך את השינוי הנחוץ במקצב השירי, ולא ידעה להביא לידי ביטוי פואטי הולם את גילוייהם של פרויד ושל איינשטיין.

את מבחר המסות בשער זה חותם תרגום מחודש למסתו היפהפיה של המשורר האנדלוסי פדריקו גרסייה לורקה (1898-1936) על הדואנדה. מהו הדואנדה? זהו "חוש ולא יצירה", כותב לורקה, "בעירה פנימית ולא מחשבה. שמעתי כנר קשיש שאמר: 'הדואנדה לא נמצא בגרון. הדואנדה מטפס ועולה מבפנים, מכפות הרגליים'. כלומר: אין זה עניין של חינוך והשכלה, כי אם ביטוי של תנועה חיה. כלומר: דבר-מה שטבוע בדם. כלומר, תוצר של תרבות עתיקה ומושרשת שמייחדת לעצמה סגנון בשעת פעולה". לסיכום, מוסיף המשורר, זהו ה"כוח המסתורי שכולם מרגישים ואין פילוסוף שיסביר אותו".

השער השלישי והאחרון בגיליון זה מוקדש לכתיבה על תרגום שירה. בפתחו של שער זה – שיחה עם רוברט (אורי) אלטר, פרופסור לספרות השוואתית ולספרות עברית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ומחשבו האינטלקטואלים האמריקאים בימינו. תרגומו המונומנטלי של אלטר לתנ"ך העברי השלם ראה אור לאחרונה, וזכה לתגובות נלהבות ולהתייחסויות רבות בביקורת ובעיתונות האמריקאית. בשיחה אתו, שכותרתה "אני מתנגד בחריפות לתרגומים שיש בהם תחושה שהתנ"ך נכתב שלשום", סיפר אלטר ל"הו!" על כמה שאלות עקרוניות בנוגע לתרגום מעברית בכלל ולתרגום התנ"ך בפרט. בשולי השיחה – שלושה קטעים קצרים מהתרגום החדש.

אדריאנה ג'ייקובס, מרצה לספרות עברית באוניברסיטת אוקספורד באנגליה ומתרגמת שירה עברית לאנגלית, תרמה לגיליון זה מאמר שכותרתו "הקוקטייל המשונה וגידול הפרא", הרהורים על תרגום שירה לעברית וממנה.

את הגיליון חותמות שתי מסות אישיות: רחל שליטא כותבת על תרגומיה לשירי מכתב מיידש, ומצרפת לרשימתה תרגומים ליצירות מאת כמה מהמשוררים והמשוררות כותבי יידיש האהובים עליה. ואילו המשוררת סיון בסקין, במסה הקרויה "כרוניקה של תרגום ידוע מראש", כותבת: "כל תרגום חדש, מכל שפה, מגלה לי זיכרון חדש, אמיתי או מושתל. זיכרון של חיים שהיו יכולים להיות שלי. זיכרון חי ומדמם של סיון אלטרנטיבית, של שירים אחרים, של סיפורים אחרים, של שפות אחרות. זיכרון שאינו יכול לעלות מתוך הכתיבה המקורית שלי, שמבוססת כולה על אותה סיון שאני מכירה כל כך מקרוב. זיכרון שיכול לעלות רק כשאני מדברת מפי משורר

או משוררת שהם לא אני. חטא היוהרה הכרוך באמונה שיש אפשרות אחת בלבד, סיפור אחד בלבד, זהות אחת בלבד – זה כבר לא יקרה לי. במקצוע הזה לומדים להרכין ראש לפני הגורל המתפצל לשפות שונות”.

*

תודה מקרב לב לאנשי עמותת "הו!", שבזכות מסירותם ומאמצייהם "הו!" יכול להתקיים ואף להרחיב את פעילותו, ובראש וראשונה ליו"רית סיון בסקין, ולמנכ"ל העמותה, אבי דאול, המשקיעים את מיטב מרצם בפעילויות כתב העת. תודה רבה לחברי העמותה מתן מרידור, אמיר בקר, דורית שילה, משה סקאל, גיל פייר, יערה שחורי, לילך נתנאל, רועי חן, עומר אבן-פז ואורית נוימאיר-פוטשניק, וכן לתותי ורוני פורת ולרו"ח שלמה יניב, המסייעים לנו רבות בפעילות העמותה. תודה לרכות העמותה, ליאור שריר, על עבודתה המסורה.

תודה רבה למעצבת מיכל קול מ"איקוניקה", וכן לאלי אורן ולאנשי בית הדפוס שלו. תודה ליואל טייב על סיועו בהגהת הגיליון. תודתנו נתונה לנגה אלבלך ולגדעון טיקוצקי, העומדים בראש הוצאת "הקיבוץ המאוחד", ולכל אנשי ההוצאה, ובראש וראשונה לפרופ' עוזי שביט, לטל מולכו, לקרנה גולד, לסיגל זלאיט ולאורי מוזס רון. תודה לרוזלין דרעי, נספחת הספרות של צרפת, ולפרופ' אברהם נוברשטרן, מנהל בית שלום עליכם, על התגייסותם לסייע לכתב העת בנדיבות וברוחב לב. את "הו!" אפשר להשיג בחנויות הספרים או במכירה ישירה באתר של הוצאת "הקיבוץ המאוחד". כתבי יד אפשר לשלוח במייל לכתובת ho.poetry@gmail.com. אתם/ן מוזמנים/ות גם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו, שכתובתו: www.facebook.com/ho.literary.mag.

שירה – מקור

כלוב הצלעות סביב ציפור השיר

תוך

א.

מָה רְאִיתָ מִבְּעַד לְרוּחַ
מִבְּעַד לְעֵינַיִם הַפְּקוּחוֹת
מִבְּעַד לִירִיעַת הַהִכָּרָה
שָׁרַף הָעֵץ בְּלֹא עֵץ
צַל הָעֵץ בְּלֹא עֵץ
הָאֵשׁ הָאוֹחוֹת בְּעֵץ
צְפוּר הַשִּׁיר עַל עֲנַף הָאֶפֶר
אֵלֶם קוֹלָהּ

ב.

וְהַיָּמִים בָּהֶם הָיִיתִי וְלֹא
הָיִיתִי, הַיָּמִים בָּהֶם שָׁכַבְתִּי
מְרַתֵּק, מִתַּחַת לַמַּיִם
וְרַק מְרֹאָה פְּנִיךָ מִתּוֹךְ מֶסֶךְ הַמַּלְחָה
וְרַק מְרֹאָה פְּנִיךָ מִתּוֹךְ הַקְּצָף
וּמְנוּד הַגְּלִיִּים וְהַגְּאוֹת שֶׁלֹּא חִדְּלָה
הַצִּיל אוֹתִי
אִם בַּחֲשֵׁךְ שֶׁלַּחַת יָד
אֶל לַחֲיִי
וְהַיָּמִים בָּהֶם בִּקְשָׁתִי אֶת נַפְשִׁי
וּבִקְשָׁתִי לְשַׁלַּח יָד לְעֶצֶר אֶת הַגּוֹפְנֹפֶשׁ
וּבִקְשָׁתִי שֶׁתִּתֵּן לִי לְטֶעַם מִן הַתְּמָרִים
שֶׁאוֹכֵל לְמוֹת, הַגְּלֵעִין הַנֶּצֶב
כְּחֻלּוֹק בְּאַפִּיק הַוֶּשֶׁט
וְהַיָּמִים בָּהֶם אֶחְזָתִי בְיָדְךָ
מִנְסָה לְהַגְנִיב אֶל כִּיֶּסֶי אֶת טְבַעַת הָאֲרוֹסִין
וְהַיָּמִים בָּהֶם בְּכִיתִי לְלֹא הַפֶּסֶק

עָרְפִי מִפְּנֵה אֵל פְּנִיךָ
וְדִי בְמִלָּה לְסֹדֵק אֶת זֶג הַרוּחַ
מִשְׁכָּנֶנְע שְׁנֹגֵרֵשׁ מֵהַבַּיִת
מִשְׁכָּנֶנְע שְׁנֹשֵׁב בְּשֶׁלֶג רַק מְעִיל לְגוֹפְנוֹ
מִשְׁכָּנֶנְע שְׁסוֹכְנֵי ICE יֶאֱסְרוּנִי
מִשְׁכָּנֶנְע שְׁהַרְוֹפָאִים הָאֲחִיּוֹת
הַמְקִיזִים אֶת דְּמֵי בָאִים לְלִכְדֵנִי
וּמֵאֲנִתִי לְהַבִּיט בְּפָנֶיךָ
הַסֹּטְתִי אֶת מִבְטְי אֵל הָאֲדָמָה
אוּ אֵל הַשֶּׁלֶג הַיּוֹרֵד בַּחֲלוֹן

ג.

רַק רְבוּעַ הַחֲלוֹן
וְהַשֶּׁלֶג
רַק רְבוּעַ הַחֲלוֹן
וּפְתוּתֵי הַשֶּׁלֶג
רַק רְבוּעַ הַחֲלוֹן
וּפְנֵי הַשֵּׁטַח הַלְּבָנִים
רַק רְבוּעַ הַחֲלוֹן
וְהַשֶּׁלֶג הַנִּעְרָם
אֶפְלוּ לֹא רְבוּעַ הַחֲלוֹן
רַק הַחֲדָר, הַמְטָה
וּפְנֵי אֲמִי בַחֲלוֹן
וְקוֹל אֲמִי, בְּכִיָּה
בְּשֶׁלֶג, מְעַבֵּר לַחֲלוֹן

ד.

אָךְ לְפַעֲמִים, בְּהַתְּבַהֲרוֹת,
שְׁמַעְתִּי אֶת קוֹלְךָ, מִרְחוֹק
קוֹלְךָ הַצֹּלֵל הָעֵמֶק, קוֹרֵא בְּשִׁמִּי לְשׁוּב
אֵלַיָּה, מִתּוֹךְ הַחֲשֵׁךְ
הַשֶּׁתְּקָפוֹת פְּנִיךָ בַחֲלוֹן
מְאֹר מִבְטָה, מְגִדְלוֹר
בֵּין גְּלֵי הַחֲשָׁמַל.

א.

יום יום
שמעתי את האדמה לוחשת
בשמי

אם ראיתי עקבות
אלה היו עקבותי,
אם שמעתי קול,
היה זה קולי השב אלי
כהד

הדברים עמדו לפני שמם
הפרחים הנצו מקצות הבדים
הסחלב נפקח אל תוך שמו
קורע את קרום הקרקע
כאריזות מתנה

הצפרים, ירגזי, עורב
אנפה, נדדו אל מה שעד
אתמול היה חשף וכעת
הוא פני המזרח

אך מתחת לכל זה –
החדש, הנולד אל שמו הפרטי –
קננה הבדידות

בכל צעד, דרכתי על
ענף, בדי, עלה שיבש
אוסף בפי, כצפור
הבונה את קנה
סביב האי, סביב לבי.

ב.

עליתי מתוך העצם
שצורתה כראשית שמי
סורג הסוגר את
אסיר הדם, פלוב הצלעות
סביב צפור השיר

אך רקמתי בשר
ערה תמיד לעצם הזר
השוכן בתוכי, זה שלצדו אני נושמת

פניך שנגלו לפני לראשונה
נראו מכרים כבבואה
או זכרון נשכח

בימים הייתי הולכת
נזרת לא לדרך באור
מחוץ לצלם של העצים

בלילות שכבתי לצדך
שומעת את נשימותיך
משתלבות, כאצבעות, בנשיפותי
שרועים תחת שמיתת הענפים
העירם עטף את שנינו
ללא בושה

יום אחד, איך אשכח,
פסעתי אל לבו
של הגן, מאחורי העץ
קרוב, סמוך לאדמה
שמעתי בקולו
את שמי, גח מתוך הגזע

ג.

כָּךְ הִתְקַדַּמְתִּי, מוֹתִיר
אַחֲרַי שֶׁבֶל כְּסִימֹן שְׂאֵלָה

לְשׁוֹנֵי מַפְצֵלֶת
עוֹרִי, כָּל קִיץ
נֶשֶׁר מְעֵלִי כְּמוֹ עֲלִים
מְעַנְפֵי הָעֵץ

אֲנִי זוֹכֵר אֶת פְּנֵיהָ

קָרָאתִי בְּשֵׁמָה
מִבֵּין הָעֲנַפִּים

גוֹפִי, מְחַסְפָּס, דָּמָה
לְגוֹפּוֹ שֶׁל הָעֵץ
עֵינַי לְנִצְנֵי הַפְּרָחִים

הַפְּרִי, קִלְפָתוֹ אָרֶס
וּבְשָׂרוֹ חֲמֵלָה, רָעֵד
אֲזוּ בְרוּחַ בֵּין שְׁנֵינוּ
נֶגֶד בְּחָלָל הַרִיק
בֵּין גּוֹפֵינוּ

להיאסף מכל המערות

*

.1

ומה קורה כשצפור אוהבת את כלוב
מה קורה לכנפים שנפרשות תמיד רק כמעט,
שׁיש להן מקום מגבל:
טפחה אחת.

מה קורה כשכלוב אוהב את צפור מתמכר
לדגדוג הכנפים בברזל המזהב מתקלף,
מחבק בעדינות לב מהיר ושבויה
בכבלי אהבה מה קורה
כשבבסיס הכנף מתחילים כאבים
כשהאכל כבר לא מספק מה קורה
כשצפור משחררת עוד רגע אבל
כלוב לא מרפה צפור אבודה
מה קורה כשצפור בוגדת בכלוב אהובה עם
ענף בחלון
עם שמי תכלת זכים
מה קורה כשצפור נרטבת בגשם ואין לה לאן
רק ענף
מה קורה כשחבוק מחייב להרפות מה קורה

2. אחרי מות

והשוחט שחט הפך,
מקטר
מבעד לפרכת דמעותיה הרכות.

לחיות בזויות בהן שבק
אזיר צלול, ושוב אינו חודר;
ורק האהבות וקרדיות-אבק
יודעות, שכוחות, לומר: הלב עוד ער.

אתה שוכל בנים יום-יום
ואין אתה כופר
והעולה
והתמיד
ורדיפת שלום - -

לשלח אצבעות אל הנוזל
המתנקז ארגמני וחם
ובטפטוף אל כף היד אוזל -
ללק אותו בפחד מנגחם.

ששוב פכירת-ידיך מכפרת
חטאים בלי שם
בלי פחד.
ששוב שלום שלך אין בו דבר
מלבד
הכפור הזה המסמם.

בפחד מנגחם להאסף
מכל המערות והאימה,
בשצף מתגבר להשתסף
ולהציף לאט,
קומה קומה.

ששוב אתה דומם

לחיות בעקצוצים המפכים
בקצות הגוף, לחיות בהסמקה.
לקרס אל הרצפה ולהקים
הכל שנית: מפה אחר מפה.

3. הוראות הפעלה

לגור בהעתק-הנשימות,
בהשתנקות העדינה מכל.
לפרש אגרוף קפויץ, לשמט
לשמט
חלקי חיים - שיתנפצו בלי קול.

4.

רציתי שיבוא מי
ובאנחת חבה יושיט לי שתי ידיים חסנות,
יאסף אותי
תמוהת-עינים ורפה
מבין הקביות המפזרות;
ילחש לי: מתוקה שלי, איזה בלגן עשית
וינשק.

בהאצת הלב, בהתפסות
מבט, רצוד של אור על הרשתית
והעלמו; וטעם האפסות
המחלחלת אל הוריד אטית.

הבת תמיד במושב האחורי

האם מלמדת את בתה

החֲזוּיִת נִצְמָדֶת לְאֶבֶן
הַלּוּיִן לְכוּכַב
הַלְשׁוֹן רַק לְנַעַל
אֶל תִּדְמִי לִי
לְכֶסֶא וּלְכַלְבָּה אַרְבַּע רַגְלִים
עֲקָמוֹת וּמִשְׁנֹת
אֶל תִּדְמִי לִי
אִם לְרוּחַ אֵין שְׁנַיִם הִיא טוֹרֶפֶת
לֹא כֶתֵן וְלֹא כִמְחָלָה
בְּרָחוֹב בְּרֹאשׁ מִרְכָּן שְׁעַר רֹאשׁוֹ סְבוּךְ וְאֶת גְּלוּיָהּ
זְכָרִי כִי לְדַבְרִים אֵין רֹאשׁ וְאֵין זָנָב
פִּרְפֹּר יִדְמָה לְפִרְחַת רַק בְּשָׁל חֲמֹדֶת
אֵיבֵר פְּנִימֵי סְמוּק מוֹל הַבְּרִיּוֹת
אִישׁ בְּמִטָּתוֹ מְשׁוּל רַק לְעֲצָמוֹ הַמֵּת כָּל לַיְלָה
אֶל תִּדְמִי
לֹא אֲבַקֵּשׁ מִמֶּךָ תְּמִימוֹת כְּזֹאת.

*

לֹא הִשְׁלַמְתָּ אֶת הַשְּׁעוֹר
אֲמִי מוֹלִיכָה אֶת יָדַי עַל הַדָּף
לְמַדִּי אֵיךְ הוֹגִים זֹאת בְּשִׁפְהָ זָרָה
חֲזָרִי עַל הַכְּתוּב
אֵינְנִי חוֹזֶרֶת אֵינְנִי לוֹמְדֶת
שְׁעָרָה הַמֵּת רַךְ עַל פְּנֵי.

העיר מתכסה בעציצים
 בבקרים אני כורכת עוד צמידים על זרועי
 כפלחן שאת חקיו איני יודעת
 אני מתכוננת למארע חמקמק כל כך כמו יום חדש
 שצמידי כסף יוכלו לעמד בדרכו
 לבלבל את היום בעוד הוא ממצמיץ מול המתכת
 בעוד האויב מעמיד פנים שהוא ים תחת הירח
 בעוד האויב נולד במזל סרטן, בעוד הוא שוחה בחברת דולפינים
 צף על גבו.

היום החדש מנקב בסכה
 עכשו הוא חלול כעצם צפור
 בבקר אני מגדלת עציץ זעיר על כף ידי
 מגדלת צפור וחרדה
 אבל זו השמש שאנחנו שוב בחסותה
 האור נופל עלינו כשאנחנו משועים למשהו אחר
 נגיד את עצמנו לרוח.

לרגע אחד אפלו לעשר דקות

אנחנו מפסיקים לריב
 בתנו שולחת נוצה שמצאה ללטה את פנינו
 זוהי צפור מים, היא יודעת לעוף ולשחות
 הרבה יותר ממה שהייתה משועה מאתנו מסגל לו
 לאבד ולהצמיח מחדש את הכל.

הבת תמיד במושב האחורי
 אנחנו שני סוסים פוחזים כמים, נמהרים מאד
 מוטב שהיינו כהגיון וכרגש
 אבל זאת היא שמפצירה בנו להפסיק לריב
 שומטת את הגה האויר מבין ידי
 הצמיד נושר עד המרפק, הצמיד השני מסתבך בו
 הצמיד השלישי אבוד לעולמים.

הדלת נופלת מציריה כשאנחנו מנסים לנעל אותה
 אפשר רק לעבר בה
 ואנחנו עוברים.

לשאת את אפס המשקל

טל"ח

"היתה לנו אהבת עולם"
(עלמה זהר)

החיים כנמשל

שפתים נועדו לנשיכות
עינים נועדו לעצימה
כתפים נועדו להיות שחות
האדמה להיות האדמה.

בליל האברים בכליל עלבו
כושל מהקורם לכדי בשר.
יחיד אתה פוסע ברחובות
העזובים. מר-הליל סר,

אפשר לפסע נצח בהלו.
אפשר למות מבלי להולד.
אפשר להתאבל באש ולא
לבער, אפשר לפסע עד כלה –

בכל פסיעה האין מתעבה.
אי-ש-איש ספונים עכשו בתוך ביתם.
הרחובות ריקים מאין עובר
ואין דבר מלבד ריקנותם,

והשקיטה קורעת עור תפף
ואין לשאת את אפס המשקל
ואין, לעזאזל, שמים לרוחה
והבשר הזה לא מסגל –

יאוש זורם בדם כמו חשמל
אי-ש-איש מאכילים עכשו שדם
אני כשלעצמי תמיד נגמל
מן התשוקה להיות לבן-אדם.

"תחיי אתי, ליאור", ואת אמרת לי כן.
עכשו אני שוכב פרקדן ומשתומם
מלבן התקרה האינסופי והדומם
על מטת יחיד ומתרגל להזדקן.

עכשו אני הופך בכל ההזיות
שכנראה קרו למישהו אחר:
הדם והבשר והחלב, אני זוכר
דברים אשר פשוט לא יכולים להיות:

עינים רעבות אלי ורק אלי,
שפתים מחיכות כשהן קוראות בשמי...
עכשו אני תוהה ולא ברור לי מי
היה שם במקומי ומי הערטילאי

אשר טעה בחשבונו והניחני שם...
עכשו אני צוחק ביני לבין עצמי,
עכשו אני חוזר כמעמל יומי
אל הבדידות והפחדים והיאוש והאשם

אל הרגיל והמכר, כמו אמבט שהתרוקן.
עכשו אני בוהה למעלה ונמלך
אם באמת ביקום מקביל אני אמרת לך
"תחיי אתי, ליאור", ואת אמרת לי כן.

תשלילי עיניים

אני זוכר את מה שאי אפשר לשכח.
אני זוכר את מה שלא כדאי לזכור.
חרכי עיני הכו פקח-קוח
וכעת כבר מאחר לסכר.

אני זוכר תמונות עשן שנצרב
באור לבן על גב סרטי צלום שחורים,
קשתיתתי אשר נתרחבו
על חשבונם של אישונים צרים,

אני זוכר הכל בעל כרחי
ומשתדל לא לספר יותר מדי.
לא לדבר מעל להכרחי,
לא להשיל מעל גופי את בגדי

כי לבן גוף עירם בוהק מנשא.
אני הולך בתלם וחוזר
כמו חמור המתנהל לאבוסו
להצלף ולאכל ולפזר

שער קשיח במשעול הליכתו.
קרחות קטנות כמו בת-קול
פושות בעור ומבשרות סופיותו,
אך לא בזכרון. אני זוכר הכל,

אני מביט למרומים מהמרפסת
ובמקומם רואה רפאי-חלב.
בנקדה סמוך לאפק מתאפסת
החמה, וכנראה הגיע השלב

שבו אין למראות עוד משמעות.
כבר שבעה העין לזרא.
נראה שחלה כאן איזו טעות
כי החמה נראית היום כל כך שחרה,

אבל פעת כבר מאחר לזה.
אני נרדם אבל ממשיך לראות
וגוף שרירי אבל מאד רזה
נצנף דומם ומחכה לאות.

ובעיני פֿרחה גלות

Rebellio carnis

אוסנה

לו רק נִרְגַע האור של החלון
יכלנו להקשיב למוכבים.
למתח קו, כוכב-פוכב. אבל
הקצב ההלום של הדברים
הקצב של הלכה והטל

עולה ומתגעש בי ונמוג.

יכלנו לדבר על השדים
לו רק נִרְגַע האור. התאנים
היו תופחות והעסיס נוטף.
*Osanna in excelsis*¹

ידעתי שתהא הרוח בבשר.
ידעתי: תושע נפשי מן הבשר.
ידעתי שיזל גופי ויתבשר:
ידעתי שאבוא אליך בבשר.

השקט הפועם שקוע בבשר.
השקט שנצבר רחב מן הבשר.
השקט שביבוא, אליו איני נמסר:
השקט שאין בו דבר מן הבשר.

מתחת לבשר, בעמק הבשר,
ידעתי שתסב הרוח סביב עצמה.
הלב שלא נבקע נבע בי מיסר.

מעבר לקולו החם של הבשר.
מבעד לגויה, בחיק הבלה נשמע
הדפק שעניו פקוחות בטעם סר.

1 הושענא במרומים.

מנהגו של עולם

הִירַח עֲלָה בְּשָׁמַיִם. כָּל יוֹם
עֲלָה מֵאֲחֵר יוֹתֵר, וּמִסְלוּלוֹ
קִתְּדָרְלָה. מִהַחֲלוֹן אֲפֹשֶׁר לְרֹאוֹת כִּיצַד
הוּא קָם לְהַעִיר עֲנָנִים.

קִתְּדָרְלָה מִתְּמַעֲטָת וְהוֹלְכָת בְּבָסִיס הַשָּׁמַיִם.
יִדְעוּ הַיָּמִים לְהַגִּיד: אֶתְמוֹל
הָיִינוּ מְלֵאִים יוֹתֵר. אוֹלֵי מְחָר נָשׁוּב וְנִתְמַעֵט.
אוֹלֵי הַזְּמַן יִהְיֶה לָנוּ מְשִׁיחַ־אוֹר.

הַרְי־גַעַשׁ אֵינָם מִתְּפָרְצִים.
הַשְּׁקֵט לֹא נוֹתֵן לָהֶם שִׁתְּפָרְצוּ.
רַק גְּלָגַל הַיָּרֵחַ שׁוֹקֵעַ
וְזוֹרַח בְּלַעַ הַהָר.

הַרְי־גַעַשׁ אֵינָם מְקִיָּאִים דְּבַר.
אוֹר אֶחָד צָפוֹן בָּנוּ עֲכָשׁוּ, וְהוּא לְבָן. וְהוּא כָחַל.
מְחָר נוֹכַח לְשִׁמְעַ אֶת קוֹל נְהֻמוֹתָיו.

קזבלנקה

צְרִידָה שְׁמֹשֶׁהוּ יִגְרֵם לָךְ לְרִצּוֹת לְהִשָּׂאָר.
כִּי הָעוֹלָם סִחָרְחַר עַל צִיר שְׂאִין לוֹ סוּף.

מַעֲבָר לְמַצַּר אֶפְשָׁר הִיָּה לְרִאוֹת צוּקִים.
הַפְּלִגְתִּי אֲלֵיהֶם
וְהִים הִיָּה כְּהֵה כְּמוֹ יַיִן.

אוּלֵי הַסִּיד הַמְּסוּנָר שֶׁל הַבְּתִים
אוֹ הַכֶּתֶם וְהִירָק בְּשִׁלְהַבּוֹת עֲצֵי תַפּוּז
אוֹ צִלִּיל הַמַּיִם שֶׁבְּאַלְף מְזֻרְקוֹת.

צְרִידָה שְׁמֹשֶׁהוּ יִגְרֵם לָךְ לְרִצּוֹת לְהִשָּׂאָר.
אַחֲרֵת רוּחַ יָם תִּסְחָף.
אַחֲרֵת אֵין מְנוּס.
וְהַבֵּל פִּידָה הַסִּתְחָרֵר מִפִּי אֶל פִּידָה בְּנִשְׁיָקָה.
וּבְעֵינַי פְּרִחָה גְלוּת וְהִשְׁתַּרְגָּה עַל פְּנֵי הַלֵּב.

עֲכָשׁוּ מַעֲבָר לְמִימֵיךָ כְּבָר אֶפְשָׁר לְרִאוֹת צוּקִים.
הַפְּלִגְתִּי אֲלֵיהֶם
הִים הִיָּה כְּחַל כְּמוֹ יַיִן.

השפה הנכבשת בפינו

שנות הביניים שלי

בעקבות סרטו של נדב לפיד "מילים נרדפות"

פְרוּרֵי הַזְרוּת שְׁלִי,
הוּ פְרוּרֵי הַזְרוּת שְׁלִי!
לְקַטְתִּי מֵהֶם
בְּרַחֲבוֹת פְּרִיזוֹ,
וְאֵין לִי דֵי,
וְאֵין לִי דֵי מֵהֶם.
פְרוּרֵי הַזְרוּת שְׁלִי,
הוּ פְרוּרֵי הַזְרוּת שְׁלִי!
אֵישׁ זָקֵן מְפֹזֵר מֵהֶם
חֲפָנִים־חֲפָנִים רוֹעֲדִים
בְּגִנָּה הַקְטָנָה, הַמְקִיפָה אֶת
הַמוֹזָאוֹן לִימֵי הַבִּינָיִם
הַעוֹמֵד שׁוֹמֵם וְסָגוֹר
לְרַגְלֵי שְׁפוּצִים,
וְאֵין לִי דֵי,
אֵין לִי דֵי
מֵהִיוֹנִים הַמְטֻלְטְלוֹת,
הַדְּשָׁנוֹת, הַסְּגָלוֹת, הַיּוֹקְדוֹת,
הַהוֹמוֹת בְּקוֹלוֹת שֶׁל רֶעֶב וְחֹזֵר,
וְקוֹל הַמֵּיתָן הוּא קוֹל מוֹלְדוּבָה וְיִלְדוֹת חֲבוּלֹת בְּרַכְיִים,
וְרִיחַ פְּרוֹת נְרַקְבִים עַל קֶרְשֵׁי הַשּׁוּק.
לְאֵן אֶקַח אֶת פְּרוּרֵי הַזְרוּת שְׁלִי,
אֶת שְׁפָתַי הַסְּדוּקוֹת מִיבֶשׁ הַנְּהָר,
אֶת אִפִּי הַדוֹלֵף בְּהַתְקַף שֶׁל אָבִיב מְשָׁעָה,
אֶת שְׁנוֹת הַבִּינָיִם שְׁלִי?

לסיון בסקין

השְׁמֵלוֹת שֶׁלָנוּ לוקוֹת, אַחוֹתַי יְהוֹנָתָן,
וּשְׁתֵּינוּ לוקוֹת בְּחֶסֶר שְׁמֵלוֹת. מַחְסוֹרָן
הוא לְקוֹת נְרַכְּשֵׁת,
כְּשִׁפָּה הַנְּכַבְּשֵׁת
בְּפִינוּ, בְּהָ אֲנַחְנוּ לוקוֹת
אוֹת־בָּאוֹת,
שְׁלֵא (שֶׁכֵּן) מִבְּחִירָה,
אִם כִּי זוֹ הַבְּחִירָה
שֶׁל כֶּפֶר לָחֵם אַחֲרוֹנָה.
אַחוֹת יְהוֹנָתָן,
בוֹאִי לְנִשְׁףִי שֶׁל מַסְכּוֹת,
נְחוּלֵל בְּשִׁמְחוֹת,
נִשְׁחַק, נִשְׁחַק
שָׁנִים עֶשֶׂר זוּגוֹת נְעָלִים,
לְשׁוֹנוֹת שְׁתֵּי־ם,
רִי"ש אַחַת
תִּתְגַּלְגַּל בְּרַחוּבוֹת הַכֶּרֶךְ
תַּחַת זְהוּם אוֹר מְבָרֵךְ.

סיון בסקין

מניפת זיכרון, היפתח!

שבב זיכרון

1.

הוֹבְלָתִי סְפָרִים. תַּחֲבַתִּי מְזוֹדָה לְבָגוֹ
וְסוֹבְבָתִי מִפְתַּח בְּסוּיָץ.
בְּתוֹךְ זְכוּרֹנֵי הַתְּפָרִץ הַר גַּעַשׁ
וְהַצִּיף אֶת הַכְּבִישׁ.

הוֹבְלָתִי סְפָרִים פְּעָמִים רַבּוֹת:
סְפָרִים הֵם דָּבָר כָּבֵד.
אָנִי – מַעֲגֵן וְאָנִי – מַעֲבָרָת,
וּמְטַעֲנִי הוּא דִּי גֵאֲנַצֵּעַ וועלט.

אָבֵל אַרְיֹזֵת הַמְזוֹדָה הַפֶּעַם
עוֹרְרָה, כְּמוֹ מַכַּת וְנִטּוֹלִין:
אִידֵי אָנִי עוֹבְרָת עַל חֲמַתָּם וְאַפָּם
אֶת הַגְּבוּל עִם פּוֹלִין?

מִסְלוּלֵי יְדוּעַ: כְּבִישׁ חֲמֵשׁ, אֵילוֹן,
לְרֹדֵת בְּהַלְכָּה.
אָבֵל הַפֶּעַם בְּפִנְסֵי הַכְּבִישׁ הִיָּה לְבָן
שָׁל פַּחַד וְשָׁל בְּרִיחָה.

נְסַעְתִּי בַחֲשֵׁךְ, כְּמוֹ בְּעוֹלָם הַמֵּתִים,
אָבֵל אֹרֹךְ זְכוּרֹנֵי הַשְּׁתֵּבֵר בְּקִרְיִסְטָל,
זֶה שָׁבוּ בְּכָל זְכוּרֹן אֲמַתִּי
מִסְתַּתֵּר זְכוּרֹן מִשְׁתָּל.

2.

התאמנתי על זה.
התאמנתי על זה כשהייתי ילדה,
כשבכל עמוד ניאוקלאסי –
ועירי הייתה חזקה בניאוקלאסיקה ובבארזק –
מיד ראיתי את מה שאינו מאכזב,
פורום או פנתיאון או גדה
ארכה של הטיבר, זכרון שנקלעתי
אליו עוד לפני שראיתי את רומא, זכרון שיזרק

את לבי לאהב
אנשים שמעולם לא שתיתי אתם
אפלו כוסית.
התאמנתי על זה, כשראיתי בכל
שיר הוה מחספס – את הדולצה, הסטילה, וגם הנואובו,
בכל שיר אפנתי מטמטם
כמו דלי סיד –
את הזמן הגדול,

כי דבר לא הולך לאבוד,
כי הכל טוב לאסף.
התאמנתי על זה כשהייתי
משוררת של פאנק,
ופעיל של הבונד,
ופילולוג אנגלי עם מקטרת באוקספורד,
ומתרגמת מיידיש –
זכרונות לא שלי, ביתיים וחמים כמו פנקיק,

התאחדו! אני
כבר התחלתי לחשב
בשפה שאינני דוברת.
התאמנתי על זה.
מניפת זכרון, הפתחי! זכרוני
המשתל לבדו מאפשר לזהות את העטור הצהוב
שם הרחק: זה לא – בלולאת המעיל – חמניה ולא ורד,
אלא טלאי על חזה.

שָׁבַב הַזְכָּרוֹן הַמְשָׁאֵל
הַשְׁתַּל
בְּתוֹכִי
עוֹד בֵּיעַר אֲנֹכִי,
עוֹד בֵּיעַר הַתְּכַרִּיכִי,
עוֹד לִפְנֵי שֶׁהִבְנֵתִי שְׁכָל
אֲכַמְנִיָּה שָׁם צוֹמַחַת
מֵעֵינָיו שֶׁל מִיִּשְׁהוּ שֶׁכָּבוֹר מִתַּחַת.
אֲכַמְנִיָּה הִיא דָּבָר קָטָן, כָּחַל וְעַגְל.
אָדָם הוּא דָּבָר שָׁבִיר וְלַח.
כָּל זְכָרוֹנֹתַי אוֹמְרִים כֵּן.

קיץ חדש

הַשָּׁנָה הַיָּם מִתְחַמֵּק מִלְּרֵאוֹת אוֹתִי.
כָּבֵר אֲמַצַּע אוֹגוֹסְט, וְעַדִּין לֹא הִצְלַחְתִּי לְהִגִּיעַ לְסוֹף מַעְרָב,
שָׁם הָעִיר מִצְטַלְמֶת לְסָרְט אַרוֹטִי,
וּשְׂאֵר הָעוֹלָם מִפּוֹר תִּירָיו.

אֲנִי רַק עוֹבְרֶת בְּעָרְבִים, בְּדֶרֶךְ לְאֲנִשְׁהוּ,
עַל פְּנֵי הָאֹרוֹת הַקְּטָנִים בְּשִׁיחִים,
בְּחִצְרוֹת הַבָּתִּים, כְּמוֹ עֵינַיִם שֶׁל
חַיּוֹת מִפְּחָדוֹת עִם פְּרוֹת זְכוּכִית.

זֹאת לֹא עִיר שֶׁל אֲבָנִים, זֹאת עִיר שֶׁל פִּיקוּסִים,
רַקְבוּבִית אֵינְסְפוֹר פְּרוֹת שְׂרִיחָה לֹא עוֹזֵב,
כְּמוֹ מִיִּצֵי אֶהָבָה בֵּין הַשְּׂרִירִים הַקְּפִיצִיִּים
בְּרַחוּבוֹת הָעֵנָג וְהַכָּאֵב.

כְּמָה לְשׁוֹנוֹת חֲמוֹת, אוֹהָבוֹת בְּעִיר הַזֹּאת,
כְּמָה פְּרִידוֹת מְבַעֲבָעוֹת, כְּמוֹ תֵּה מְנַחֵם, בְּגֵרוֹנוֹת,
כְּמָה מַיִם וּמֶלַח לְשִׁטִּיפַת אֶהָבוֹת שֶׁפָּגוּ כְּמוֹ וַיְזוֹת –
יָם שֶׁלֹּא חוֹלֵק אֶת זְכָרוֹנוֹ.

נסיעה לניחום אבליים

לאנה הרמן

יום אחד נספר לבנות –

לא עכשו,

לא עכשו! –

איך נסענו לצפון, צפון, צפון מערב,

איך חפשנו ארמון שעומד במקום הר

בקצה של החשך, כלו מואר,

אבל החשך לא מצטמצם,

לא מצטמצם,

לא מצטמצם,

והים שותק, והחול עוצם

את עיני הפנינה שלו,

פנינה,

פנינה.

איך נסענו בעקבות המות הנא

שהסתתר באור שהסתתר בחשך שהסתתר בחול הרחב

שהסתתר בתוך צפון, צפון, צפון מערב.

מות של נער בתוך הארמון לא מצטמצם,

לא מצטמצם,

לא מצטמצם.

החשך קפיץ מכל עבר, כמו לחם מתוך מצנם.

איך סובבנו בחשך בלי סוף, והויז כבה,

כי העיר נגמרה הרבה לפני צפון, צפון, צפון מערבה,

כי חצינו לצד השני, כי הצד הראשון נגמר,

ואמרת דברים שרק את יכולה לומר,

מסביב היה חשך, אבל בתוך המכונית

צמח יער פיות, כי זו את ששנית

את ההרכב של עצמה, תא אחרי תא,

תא אחרי תא,

תא אחרי תא,

עד שהיית עשויה מחומר קסום לא נודע,

שָׂאף אַחַת לֹא נִסְתָּה.
אף אַחַת לֹא נִסְתָּה.
זְהוּ נִס, זְהוּ נִס, זְהוּ נִס, זְהוּ נִס, זְהוּ נִס, זְהוּ נִס, זְהוּ נִס,
אֲזַנִּים עִם שְׂפִיץ,
זְהוּ אור שָׂרַק אֶת יְכוּלָה לְהַפִּיץ,
אֶת זוהָרַת בַּחֲשֵׁה, אֶת לֹא מְאִירָה אֶת הַדָּרֶךְ:
זֶה קֶסֶם וְלֹא חֲשָׁמֶל.
הָאֶפְלָה מְסַבֵּיב רִיקָה כְּמוֹ חֶלֶל.
הַקֶּסֶם לֹא מְשַׁמֵּשׁ לְכֻלּוֹם: הוּא אֶת.
אֶת.
אֶת.
צָפוֹן, צָפוֹן, צָפוֹן מְעַרְב מִתְפַּשֵּׁט לְאֵט
לְתוֹךְ אִישׁוֹנֵינוּ וְלֹא מְצַטְמָצֵם,
לֹא מְצַטְמָצֵם,
לֹא מְצַטְמָצֵם.
הַקֶּסֶם לֹא זָקוּק לְקוֹסֵם.

צד חייוך האחר

הישרדות

זה מה שייציל אותך –
הרגלים הארכות שלך,
הרגלים הארכות והדקות שלך.
הן לא דומות לרגלים שלי בכלל.
ברחי

ארוחת עשר

הזכרון חוזר עמום ומדמדם –
בגן התחיל הזמן של ארוחת העשר
ובשקית שלי שנתת תפוז הדם.

עכשו אני איני זוכרת מה קדם
למה, ישבנו על כסאות ולא בעשב.
הזכרון חוזר עמום ומדמדם –

הילדים נגדי. אני איני נגדם.
גם אם בכיתי לא נראיתי ככועסת
ובשקית שלי שנתת תפוז הדם.

תמיד נתנו לי כן פרות, ללא בגדם,
והם נטפו עסיס דמעות עשוי מעצב.
הזכרון חוזר עמום ומדמדם –

העלפון חלף בי כמו עפעף נרדם –
היה שם ראש פצוע בעסה נמאסת.
ובשקית שלי שנתת תפוז הדם.

לא בא אל פי עסיס הפרי המגרדם.
שוכב תפוז הדם בעריסת העשב.
הזכרון חוזר עמום ומדמדם
ובשקית שלי שנתת תפוז הדם.

זה פינגווין מדברי, לא אנפת הלילה.
זה פינגווין מדברי על שפת ברכת כפר
ביאליק, כבר שלשה ימים הוא שם, הלילה
אמרו. היה אוקטובר והיה לי קר.

באמצע הרחוב היה לך מתג.
לחצת עליך כל פעם שיצאת
עמק ממטתי ספוגת המתק
אל הרחוב המסנור, אל צד

זה פינגווין מדברי. שלשה ימים חלפו
מאז שסבתך עזבה את העולם.
זה פינגווין מדברי. הסתו אינו קפוא
אבל הוא מדברי. וסבתך, עולה

חייך האחר, חזרת אל צד
חייך המואר, הפוטוגני.
מתוך החשך של חדרי יצאת,
עמק עמק מן המקום שאין לי

מתוך דקת המות, פינגווין מדברי
שלחה אל הברכה באמצע הכפר.
לא אנפת הלילה, פינגווין מדברי.
כמעט נגמר אוקטובר והיה לי קר.

בו שום הבדל בין נפש ובין גוף.
עזבת בבת אחת את כל הגוף.
עזבת בבת אחת את כל הנפש.

מול סבתך המתה לבדך עמדת.
ברגע שהיית צריכה שאחבקך,
עמדת לבדך מול מסכת המות.
את הדקה הזאת אין דרך לרכך.

הפרת את השבועה של החבוק.
נעצת סכה בשד ובבקבוק
והחלב נשפך כמו חמר נפץ.

כשזרם החיים נקרש לשעוה,
רציתי לחבק בכל גופי את דפק
לבך ולעטף אותך באהבה.
כשנפש סבתך חצתה את קו האפק,

רכנת מעל גופה בהעזבו מנפש.
בינות לרהיטי ילדות הגוף קפא.
לבך הלם בתוך גופך כמו חמר נפץ
ופינגווין מדברי פרש אז את כנפיו.

איך לא לרצות אותך, כשאת כל הרצון?

עזבת ושוב את כאן

איך לא לרצות כשאת נצמדת לי לעזר.
איך לא לרצות כשפיה יונק מהפטמה.
איך לא לרצות כשאת טורקת את האור.
איך לא לרצות כשהשמיכה כבר הכתמה.

איך לא לרצות כשהרעב שוב מטלטל.
איך לא לרצות כשכל הגוף כבר מרוקן.
איך לא לרצות כשצוארי כך מתפתל.
איך לא לרצות כשאת עזבת, ושוב את כאן.

איך לא לרצות ולהגיד מלות פרדה.
איך לא לרצות לפל, לרצות במעידה.
איך לא לרצות בעזר, לקטם את המגע.

איך לא לרצות להתמוג, לרצות בלי הפוגה.
איך לא לרצות ישר, לרצות את הקיצון.
איך לא לרצות אותך, כשאת כל הרצון.

היכן נמצאת ז'קלין הבובה?

מסתובבת בגן, את קוראת לה בשמה.
היא היתה רק שלך וכעת מסתתרת.
רועדת מקר בלי לחוש בחמה

איך תגידי מלה? את פלואה בדממה.
איך תראי בלי ז'קלין? כל תנועה היא ענרת,
מסתובבת בגן, את קוראת לה בשמה,

איך תלכי בלעדיה? תלכי עקמה.
אם גבה מזדקף, שוב בטנה מסתחררת.
רועדת מקר בלי לחוש בחמה,

מי שומר על ז'קלין? מתמלאת באשמה
מי שומר על ז'קלין ועל מי היא שומרת?
מסתובבת בגן, את קוראת לה בשמה,

את צועקת, בוכה, לא יודעת כבר מה
יובילה אל ז'קלין. הנה שוב את נשברת.
רועדת מקר בלי לחוש בחמה.

הופכת עצמה לבבה רקומה,
לבבת סמרטוטים רקומה לתפארת.
מסתובבת בגן, את קוראת לה בשמה.
את רועדת מקר בלי לחוש בחמה.

אזעקה

אלה אומרת: את שוב מתפרקת.
היא רואה את שבריה כשאת עוד שלמה.
את זקוקה לידה, כבר אינך מתאפקת,

הסדקים מתהוים, וידך משתקת.
אלה רואה את גופך בפרימה.
מביטה ואומרת: את שוב מתפרקת.

גופך בנסיקה, השלדה מתנתקת.
מביטה וקוראת לך, זה זמן לבלימה.
את זקוקה לידה, כבר אינך מתאפקת.

הירח קרוב, במהירות את נוסקת.
בקרוב תשרפי, תפגשי בחמה.
היא רואה ואומרת: את שוב מתפרקת.

הירח קרוב, וידך משתקת.
בקרוב תתרסקי, את חסרת נשימה.
את זקוקה לה כל כך, כבר אינך מתאפקת.

אזעקה הפעלה, וידך משתקת,
ואלה הרחק, על כרסה אדמה.
היא רואה ואומרת: את שוב מתפרקת.
את זקוקה לידה ואינך מתאפקת.

יצאתי משם סטרייטית

אביב

התקשרת וקבענו ללכת בערב לסרט.
האביב התנפל, מתנשם, על כפר העירייה.
בשעול נהמת מנועי אוטובוס מסחררת,
בעשן העולה מפתחו של מגרש חנייה.
התקשרת וקבענו ללכת בערב לסרט.

רק אחרי שהסרט נגמר, ברחוב, את נגעת
בי, חותרת אל תוך החלצה, מגששת, עורת.
מבין ירכי הפשוקות התלהט האספלט.
איך הגענו אל פתח הבית אינני זוכרת.
רק אחרי שהסרט נגמר, ברחוב, את נגעת.

מה קרה על מסך הקולנוע אינני זוכרת.
כמו בסרט הפשטות אותי, עירמה על השיש.
כמו פנטזיה מתוך מגזין פורנוגרפי, כמו סרט
כחל, התמסרתי, נפתחתי מול לבן שדיך.
מה קרה על מסך הקולנוע אינני זוכרת.

את האדם העז בין רגליך אני עוד זוכרת.
בבקר אמרת לי שדי לך, שפכה עדיף.
לא מחיתי ולא התחננתי אל דלת נסגרת.
מבעד לסדק עלתה נהמת האביב.
את האדם העז בין רגליך אני עוד זוכרת.

את חלפת בחיי, מהירה, להוטת אביב.
רסיסי זכרוני לא נגעו מעולם במותך.
הקולנוע נסגר וקפלו את הכד המצוהיב.
במטבח לפעמים אני עוד זוכרת איך
את חלפת בחיי, מהירה, להוטת אביב.

סטרײטית

רגעײַ הענג הקצרים: עשרים דקות,
בדשא שעל יד מגרש הכדורסל.
ראשך שעון עלי, אצבעותי רכות,
גולשות, נעות בשערך המתלתל.
ההפסקה כל כך קצרה: עשרים דקות.

מקצות אצבעותי אהבתי נובעת
אל שערך ואל גבך המלטף.
האם הבחינו בי? אסור להם לדעת.
אני בוהה אל המגרש בלי ניד עפעף
וכל ההפסקה אהבתי נובעת.

בערב חוט הטלפון נמתח, רוטט
מצפיה מתוך חדרײַ עד לביתך.
כל תלמידת תיכון רוצה קצת לפטפט
בהבל פה תמים של נעורים, אז איך
שתקתי כשהחוט נכרך סביבי רוטט?

ישבתי לצדך, עצמתי את עיני
בהצגות חצות, בסרט אחר סרט
ועל הדפן הפנימית של עפעפי
צפיתי בגרסת במאי לא מצונזרת.
היית כל כך קרובה, עצמתי את עיני.

חזרנו אל ביתך ועל המדרגות
הרגשתי את גופך הולך ומתקשה.
גופך שעד עכשו הרשה לי לקוות
הפך צונן, נקשה וכמו מפת ירח
גמעתי בריצה את כל המדרגות.

נכנסתי למטה מובסת ופתטית.
שבועים שקברתי תחת השמיכה
את שרש היותי, בתוך שנת חרף ארקטית.
אמי ארבה בחויץ, שותקת ודרוכה.
נכנסתי למטה. יצאתי משם סטרײטית.

חצות היום

הטלפון צלצל, נגמר לנו הנשף,
סחרור קצר ומיזע במטותך.
רעבתנית לקקתי כל טפה של שצף
דבש מבין רגליך. במשעול בטנדך

עליתי, סחרחרה, זקורה, חמה, נוטפת,
גלשתי אחוזת דבוק על ירכך.
הטלפון צלצל, חצות היום, הנשף
הסתים ולא יכלתי לשכך

את התשוקה, אבל היית צריכה ללכת.
נפלטנו לרחוב החם, המאבק.
מונית בלעה אותך בנאקת מתכת.

עד שישוב הקסם נשארה לי רק
תשוקת זכוכית חדה, לזהטת וחותרת.

רק עוד קצת דמיון ויהיה לי ילד

*

מִלְבָּם תִּרְזוּ אֲבוֹתֵינוּ הַרְיוֹן בְּדִמְיוֹן.
מִלְבָּם.

כִּמָּה דִּמְיוֹן נִדְרָשׁ לְהַרְיוֹן?
כִּמָּה דִּמְיוֹן נִדְרָשׁ לְהַרְיוֹן שֶׁל גֶּבֶר?
כִּמָּה דִּמְיוֹן נִדְרָשׁ לְהַרְיוֹן שֶׁל גֶּבֶר הוֹמוֹ?

כִּמָּה?

*

רק עוד קצת דמיון, עֵנָן וְשֶׁבֶר
רק עוד קצת דמיון, בָּרֵד וְגֶשֶׁם
רק עוד קצת דמיון, וְרוּחַ פָּרִץ
רק עוד קצת דמיון, וְיַפְתַּח הַסֵּכֶר
רק עוד קצת דמיון, וְעֵץ יִפֹּל עַל דֶּרֶךְ
רק עוד קצת דמיון, בִּקְרִי יִבְקַע הַסֵּדֶק
רק עוד קצת דמיון, וְהַחֲלוֹן יִהְיֶה לְרֹסֶס
רק עוד קצת דמיון, וּבְאֵוִיר יַעֲוֹף הַמָּשֶׁק
רק עוד קצת דמיון, וְכָל הַבַּיִת כֹּסֵה רַחֲרֵחַת

רק עוד קצת דמיון, וְיִהְיֶה לִי יֶלֶד?

אהבת החרוז

בחמלה חרוזו אבותינו את התפוז לאשפוז.
בחמלה, את הזהב, המתוק, האציל,
שיהא התפוז קרוב לאשפוז.
שיהא התפוז קרוב לאשפוז משהוא קרוב לאשכולית.
שבחכמה קשרו את האשכולית בלילית, שבליילית שכול.
ואין שכול שאין בו מן המר, הצהב, והכנעת הענף.

ברחמים חרוזו אבותינו את ההרה בעקרה
שאלו אוחות זו בזו.
והוסיפו לחרז בתקנה את הגרידה בלדה.
מתוך תקנה חרוזו אבותינו.

בפגימה חרוזו אבותינו את הילד לדלת
שלא תהא בילד מן טריקת הדלת,
ואם כן, יותר בה פגם.
מאותה הבנה חרוזו את הטריקה בשתיקה
וידעו להכביד את המצוקה והמועקה.

לכן, באהבה חרוזו את הבריחה בסליחה.
שידע כל ילד שבבריחתו סליחה.

אפשר לומר,
שבאהבה חרוזו אבותינו.
אתם שומעים אותי?

באהבה.

לקחתי את בני הקטן ונשבעתי שלא לחזור

עכשו בניו־יורק הקפואה, טרקתי אחרי את הדלת.
עכשו בניו־יורק הרחוקה, הצבתי עליה שלט.
עכשו בניו־יורק הבודדה, חרטתי באבן בזלת:
אל תגעו לי בילד. אל תגעו לי בילד.

אתה אהוב כמו ספינה חוזרת

אלגיה מקץ שני עשורים

היא כתבה פתק והצמידה לדלת
היא כתבה לנו שהכל בסדר
עשרים שנה מאז אותה גחלת
עשרים שנה מאז אותו השדר.

אני נצלת, על חשבון מי נצלת?
זו יתמות וזה קרדם שבור לחפר.
בין ערמות החול את כף ידי מצאתי
לא אגע לרעה בדבר. לא אדמה דבר לצפור.

זאת אמא שלי שכתבה את הפתק
ואבא שלי שנפל במקלחת ומאז הוא לא שב
שנינו חופרים בחול, שנינו כבדה של נתק
אם אצבע תגע באצבע, זה יהיה מהלך מחשב.

ואין כאן יפי, רק חלומות רעים וכבדות
הלב מן החזה ממריא ומנמיך וקובר וגומר. ילדות.

עד שנגמר

הָרִי אֶתָּה סֶתֶם חוֹלָם וְאֶתָּה נֶאֱחָזוּ בְּנִס
וְאֲנִי תִלְוִיָּה בְּאוֹיֵר הַלֵּילָה, לַח וְאֶפְלוּלִי.
קוֹרְאִים לְחִתּוּלָּה, אֲנַחְנוּ עוֹמְדִים לְהַפְנִס
וְזָרִם קָל שֶׁל רוּחַ בֵּין חֵם בְּלָדָּה לְחֵם כְּלִי.

רְהִיט מְאֻבָּק, אוֹר דְּהוּי מְבַהֵיק עֵינַיִם
לְשׁוֹן נּוֹכַח – אֱלֹהֵי הַחַיִּים.
לְשׁוֹן נִסְתָּר – אֱלֹהֵי מִסְתַּכְּנִים בְּשָׁנִים
יְהִי רְקִיעַ וְיִהְיֶה בִקְרַר וְיִהְיֶה קוֹלוֹ שֶׁל אֱלֹהִים.

אֲנִי קוֹרְאֵת עַל אִישׁ בּוֹדֵד
מִיִּשְׁהוּ כָּתֵב מְזֻמָּן וּמֵת
מְלִים אֵינֶן מַצְבָּה, מְלִים הֵן רַק הַד.

וַיֵּשׁ מִמָּשׁ בְּסַפּוּרִים, כְּלוּמֵר
יֵשׁ שְׁקָרִים וַיֵּשׁ צְלִילִים
וַיֵּשׁ עֶפֶר כְּשֶׁנִּגְמַר.

אֶתָּה אֶהוּב כְּמוֹ סְפִינָה חוֹזֶרֶת,
אֶתָּה אֶבּוּד כְּמוֹ יְהוּדֵי מוּמָר.

ומים שותקים למים

*

כָּל הַלֵּילָה
 עֲמַד הַמַּפֵּל בַּחֲלוֹן
 וְאֲנִי שֹׁתֵקִיתִי
 מִיָּם דְּבָרוּ אֶל מִיָּם
 אֶתְּהָ בְּמַטַּת הָאֲרֶנֶב
 וְאֲנִי בְּמַטַּת הַבְּמִבֵּי
 וְלֹא דִבְרַנּוּ עַל יְלֵדָה
 וְלֹא אֵיךְ עוֹשִׂים
 וְלֹא אֵיךְ עוֹשִׂים
 שֶׁתִּצָּא
 וְלֹא אֵיךְ עוֹשִׂים
 שֶׁתִּצָּא יְלֵדָה.
 אֲנִי הַבְּמִבֵּי
 אֶתְּהָ הָאֲרֶנֶב
 בְּבִקְרָה כְּמָה מַפְלִיָּם
 הָיוּ חֲרָבִים,
 אַחֲרַיִם נִפְלוּ בֵּין
 סִדְקֵי הַהָר
 וְעָנָן אֶפְרָא אַחַד
 חָבַשׁ בַּהֲבֵלוֹ אֶת
 הַהָר
 וְשָׁלַג נִצְמַד אֶל
 קְצוֹת הַהָרִים
 בְּצַפְרָנָיו
 וְעַמְדָּנוּ בַּחֲלוֹן
 וְלֹא דִבְרַנּוּ
 עַל יְלֵדָה.

*

הַגּוֹף שְׁלִי
 בְּמִרְאֵת חֹדֵר הָאֲמִבְטִיָּה
 בְּפָרָאדוֹר
 שְׁעִיר יוֹתֵר
 וְשִׁמְנָמָן יוֹתֵר
 וּכְשֶׁהָאֲדִים מְכַסִּים סוּף-סוּף אֶת הַמִּרְאָה
 אֲנִי חוֹשֵׁב עַל אֶהֱלֵ הַמְצַנֶּפֶת
 בְּחֶצֶר הַמְּנֹזֵר שֶׁל לֵה-גֵרָאָס
 וְעַל הַמְּנוֹת שֶׁנִּשְׁאָו
 מִן הָאֶהֱלֵ אֲלֵינוּ
 פְּעָמִים בְּיוֹם:
 קִטְנִיּוֹת, יִרְקִים, דָּגִים וּבִשָּׂר, עוֹגוֹת וּמְקַפָּא
 כִּיד הַמֶּלֶךְ וְאֲנִי נֹזֵכֵר
 בְּדוּרֵי מוֹל הַקֶּהֱל
 מִסְפָּר עַל אֲמוֹ מִן הָעֲלִיָּה
 הָרֵאשׁוֹנָה וְעַל אֲבִיו
 שֶׁנּוֹלַד בְּבִרְלִין בְּשֵׁם
 מִיכָאֵל מִקֵּס מְנַהֵימָר
 וְעַל הַשֵּׁם הַעֲבָרִי שֶׁנִּתְּנָה לוֹ הַגְּנֻנָת
 וְעַל מְשַׁלֵּשׁ הַיִּקְיָם
 בְּכֵן יְהוּדָה שֶׁטְרָאָסָה
 וַיֵּשׁ דְּבָרִים שֶׁעֲלִיהֶם
 לֹא דָבָר:
 עַל גְּרוֹנוֹת הַגְּמִלִים אֲצֵל הַשׁוּחַט
 וְעַל מְשִׁימוֹת הַשְּׁרוּתִים
 הַחֲשָׁאִיִּים בְּרַחוּב מִיכָה
 וְעַל הַיְתָמוֹת.

וְעַפְרֵי אֵילִים אֶחָד
הַשְּׁתֵּהָהּ וְקַפֵּץ אֶל תוֹךְ הָאָד
כְּאִלּוּ הִיא
חֲשׂוֹק בּוֹעֵר בְּאֵשׁ

וּשְׁנֵינוּ נִשְׁעֵנוּ עַל הַסֵּלַע
וְקָרָאנוּ מַה שֶּׁקָּרָאנוּ
וְנִשְׁעַנְתִּי עַל מַקְל
וְהִלַּכְתִּי אֶתּוֹ
בֵּין הַפְּרוֹת בֵּין תְּפִיחַן
אֶחַת נִהְמָה לְעִבְרִי
וְדוּרֵי צָחֵק.

עֲנִיתִי לְשְׁלוֹמִצִּיּוֹן:
אִם תִּרְאֵי תַנּוּן
רוֹצֵי בְזִיגוּג
וְנִצְרֵי לְשׁוֹנֵךְ
אִם תִּרְאֵי תַנּוּן.

יַעֲרוֹת הָאֲשׁוּחַ עֲמָדוֹ מֵעֲלִינוּ
וְהָאֵד סִכְסֵךְ אֶת שְׁעָרָם
וְעַרְפְּלִים רָצְעוּ אֶת הָהָר
וְהָהָר זָהָר כְּאוֹר שְׁאִין לוֹ דְמוֹת.

ביילסה, הרי הפירנאים, מאי 2017

עַל דְּבָרִים אַחֲרִים
סִפֵּר שָׁם דוּרִי:
עַל אֲדוּלְף, וְעַל אֲכִילַת
חֲזִיר וְעַל צְמַחֲנוֹת
וְנִסְיָה מִמֶּנֶּה אֶל הַבֶּשֶׂר,
רוֹצֵה לֹמֵר:
עַל כְּבוֹד אַבוֹת.

*

שְׁלוֹמִצִּיּוֹן כְּתָבָה לִי
שָׂאם אַרְאָה דָּב
אֲנוּפֵף בְּיַדִּי וְאֲצַעֵק
אִם אַרְאָה דָּב.

מִתַּחַת לְהָרִים וְלִמְפֹל
מִלְחָכוֹת פְּרוֹת אֶת הַסֵּלַע
בְּצַדֵּי הַדֶּרֶךְ
וּפְעֵמוֹנִים מְכִים בְּתִפְיָהן
וְאֵד הָהָרִים לוֹחֵךְ אֶת הַמִּפְל
וּמִים שׁוֹתְקִים לְמִים
אֵילָה מְחַכָּה לְצַד הַדֶּרֶךְ
שֶׁנְּבוֹא

דוּתֵן בְּרוּם

הַקְּשֵׁב לְשִׁיר הַזְּמַן הַנְּעֶרֶף

עַל סֵף שָׂרֵב

עֲמַד כְּסִגְלוֹן עַל סֵף שָׂרֵב
חֶפֶת פְּעֻמוֹנֵי פִּיּוֹת פְּרוּשָׁה
מֵעַל כְּדוּר הָאָרֶץ הַנְּצָרֵב.

מְחֵה זַעַה מְאֻפֵּק מְעֵרֵב.
הַיָּם קוֹדֶחַ. רוּחַ לֹא יִסַּע.
עֲמַד כְּסִגְלוֹן עַל סֵף שָׂרֵב.

חֲמֻסִּין שָׁחַר מוֹתַח זֵנֵב עֶקְרֵב
וְעֵקֶץ שְׁמֵשׁ אָרֶס מְשֻׁסָּה
בְּבִשׁוּר כְּדוּר הָאָרֶץ הַנְּצָרֵב.

וְלִילָה – עֵדֵן נֶפֶשׁ מְסֻרֵב –
מְגִיר מְתוֹךְ הַחֵם יִרְחֵי מְרֻסָּה.
עֲמַד כְּסִגְלוֹן עַל סֵף שָׂרֵב.

הַקְּשֵׁב לְשִׁיר הַזְּמַן הַנְּעֶרֶף.
הַטְּמֵן אֶת תּוֹלְדוֹתֶיהָ בְּכַמוּסָּה
בְּתוֹךְ כְּדוּר הָאָרֶץ הַנְּצָרֵב.

הַשְּׁקֵט אֶת צְרָצְרֵיהָ. אֵין זֶה קָרֵב.
לְמַד לְפָרַח בְּצַבְעֵי תְּבוּסָּה.
עֲמַד כְּסִגְלוֹן עַל סֵף שָׂרֵב
מֵעַל כְּדוּר הָאָרֶץ הַנְּצָרֵב.

יוני-יולי 2019. ירושלים, ברלין, בודפשט וחיפה

שני סיפורי בריאה

לברק

א.

אָמַךְ כָּרְעָה לְלִדְתֵי מְשֻׁצָפוֹ.
רְחֻמָּה נִמְלֵא עֶסֶס שֶׁל שְׁמוֹשׁ טְרוֹם זְמַנָּה. הִיא
פָּחַדָה – כִּי בֶן רֵאשׁוֹן, כִּי כָל לֵדָה הִיא פּוֹר.
"נֹלֵד לָךְ גּוֹר קָטָן, שְׁמוֹנִים אַחוֹז עֵינַיִם"

אַחוֹת בֵּית הַחֹלִים הוֹדִיעָה לָהּ נְרֻגְשָׁת,
"סְבִיב עֲצֵב הָרְאִיָּה עוֹד יִתְפַּתַּח גּוֹף
שְׁעוֹד יִמְתַּח עוֹרוֹת וְשִׁדְשָׁא עוֹד דְּשָׂא
וְשִׁלְמַד לְרִדוֹת, בְּקֶשֶׁב שֶׁל יְנִשׁוּף,

מַעֲמֵק בְּאֵרוֹת – תִּשְׁעָה קִבִּין שֶׁל פַּחַד
וּלְהַתְמִיר אוֹתוֹ, כְּעוֹץ-לִי-גוֹץ-לִי זֶה,
לְזַהֵר מִי חַיִּים, כְּמוֹ זֶהָב מְשַׁחַת".

אָמַךְ הַנִּיחַתְךָ אֶצְלָה עַל הַחֲזָה.
הִיא חֲשָׂה: קָרָן פֶּז כְּחוֹט רְקֻמָּה נִמְתַּחַת
מֵהַזְרִיחָה בְּרַחֵם אֶל נֶצַח קוֹף הַמַּחַט.

ב.

כְּאֵלֶּיֶךָ מִן הַיָּם, כְּנוֹס מִהַקְצֵף
הַגִּחַת מִדְּבִשָּׁה לִילִית שֶׁל אוֹתִיּוֹת –
כִּי מִעֲוֹנוֹן וּמִתּוֹקָה מְעֻצָּב.
בְּמִשְׁךְ חֲדָשִׁים תִּפְחַת בָּהּ לְהִיּוֹת

מִיִּן גְּדִיל שֶׁל אֶרֶץ. אֵן. אֵי. בְּגִנוֹם הַפְּרוּזוּדִי,
זְקִיק שְׁמֵתוֹכוֹ צוֹמַחַת הַשֶּׁפֶה,
רִקְמָה שֶׁלֹּא נוֹלְדָה מִרְחֶם וּבְכֵל זֹאת הִיא
חֹזֶרֶת וְטוֹוָה אֶת כָּל תְּוֹאֵי גוֹפָה

הֲלֹא מִכֵּר לָהּ שֶׁל אִמָּה הַפְּרוּטוֹ-שְׁמִית.
וְעַם הַגִּיחַךְ – נִרְקִיס מִהַדְּבִשָּׁה –
הַרְגֵּשֶׁת בְּדַבּוּר בְּכֵל חִיָּה נוֹשְׁמֵת.

וּכְשֶׁשְׁמַעְתָּ נִיב דוֹבֵב בְּכָל אוֹשָׁה
מִתְחַת עוֹר עֲבָרִית לְתַפְרֵי מְמֻנּוֹת חֶמֶת –
לְקַלֵּט וּלְשַׁמֵּר תִּשְׁעָה קִבּוּן שֶׁל חֶמֶד.

חיפה, מרץ 2019

בחיים האלה הצחיחים

יושב שבעה

הַרְבֵּה לִפְנֵי מַחְצִית חַיֵּי הַצְּגָתִי
כְּמוֹ פְּרִי רֶקוּב עַל אֲרֵיחֵי רֹצֶפֶת הַבַּיִת
אֲשֶׁר כְּמוֹ יָם כִּסָּה אוֹתָהּ הָאֵבֶל.

הַזְכָּרוֹן מְקַרֵּן אַחֲוֵהָ כְּמוֹ בְּסֶרֶט:
בְּטֻלְוִיזְיָה יֵשׁ צִרְפֶּת-גְּרַמְנִיָּה.
וְהַפְּרָפֶר הוֹפֵךְ לְהֵיחֹת שׁוֹב גֶּלֶם.

כַּעֲתָ: יֶרֶק אֲנִי רוֹצֶה אוֹתָךְ. יֶרֶקָת.
יֶרֶק וְקָר כְּמוֹ בְּמַצּוּלוֹת הַקֶּבֶר.
וּבְכִיּוֹר כָּל כְּלֵי-יָקָר כְּבָר צָף בְּעֵבֶשׁ.

אִישׁ לֹא אוֹמֵר בְּרֶכֶת בּוֹרָא מִיָּנִי.
אֵין שׁוֹם אוֹרֶחַ. שׁוֹא הֶרוּגְלֶךְ
בוֹהִים לְלֹא תוֹחֶלֶת בְּבוֹרְקָס.

אֵין אֶף אַחַד וְאֵין מַנְיָן. אֲמַרְתִּי
בְּשֵׁשׁ קִדְיֵשׁ יַחֲדִי. זִיפִים גְּרַדְתִּי.
בְּשִׁבְעַת לֹא יָגַע בִּי רַע, שִׁקְרָתִי

נדיה

נְדִיָּה מְקַשֵּׁיבָה לְקוֹל טְפוֹת הַגֶּשֶׁם
הִיא נִזְכָּרֶת בְּפַעַם הָרֵאוּשׁוֹנָה שֶׁהִיְתָה עִם גְּבֵר
הָעֵינַיִם שְׁלוֹ זָרְחוּ אִזּוּ בְּאוֹר שְׂרָמֹז לָהּ
עַל אֲפִשְׁרוֹת שֶׁל אֲשֶׁר אֵינְסוֹפִי
וְהִיא חֹשֶׁבֶה לְעַצְמָהּ כְּמָה עֲנֵג יָכוֹל לְהִקְוֹת
בְּמַקּוֹמוֹת הַמְּסֻתוֹר שֶׁל הַחוּשִׁים
כְּמָה עֲנֵג יָכוֹל הִיָּה לְהֵיחֹת
כְּמָה יִפִּי יָכוֹל הִיָּה לְהֵיחֹת
בְּחַיִּים הָאֵלֶּה הַצְּחִיחִים

נְדִיָּה מְקַשֵּׁיבָה לְקוֹל טְפוֹת הַגֶּשֶׁם
נְדִיָּה בּוֹכָה

שלוש סונטות על שן שבורה

חלק מגופי

אִמְרָתִי: "תֵּעָצֵר עִכְשָׁו", אִמְרָתִי: "אִם תִּמְשִׁיךְ,
אֲנִי אֶקְפֹּץ מִכָּאן וְאֶהְרַג אוֹ אֶפְצַע".
הַנְּחָתִי יָד עַל הַיְדִית אַךְ זֶה כָּלֵל לֹא הַרְשִׁים
אֶת הַנְּהַג שֶׁלֹּא אִמֵּר דְּבַר וְלֹא מָצָא

שׁוּם צָרָךְ לְהַבִּיט, גַּם לֹא בִּיד שְׁבֵתוּכָה
הִיא נְחָה – שֵׁן קִדְמִית חוֹתֶכֶת שֶׁכָּבַר לֹא הִיְתָה
עוֹד חֶלֶק מִגּוּפִי. לְפָנַי שָׁנִים רַבּוֹת צְמַחָה,
מֵאֲז הִיְתָה מוּבְנֶת מֵאֲלִיָּה, אַךְ עֵתָה

הִיא נִרְאֶתָה דּוֹמְמָת, מְדַמְמָת, מְגַעִילָה.
אִמְרָתִי – "תֵּעָצֵר, אֲנִי רוֹצֶה לְמַשְׁטְרָה",
וְהוּא הִגִּיב סוּף סוּף: "נִמְאָס לִי, שׁוּב אֶת מִתְחִילָה?
מָה תִּסְפְּרִי? הֲרִי רַק בְּגִלְלוֹךְ הַכֵּל קָרָה!"

וְאֲז הוֹסִיף – "תִּפְסִיקִי כָּבֵר, אֲנַחְנוּ נִסְתַּדֵּר,
אֶת בַּחַיִּים לֹא תִמְצָאִי לָךְ מִיֶּשְׁהוּ אַחֵר".

אותה ילדה

אָבֵל בְּבֵית הוּא אָמַר – "תִּלְכִי לְשֹׁטֵף פְּנִים,
אֶת הַחֲלֻצָה אֶל תִּכְבְּסִי, אוֹתָהּ נִזְרֵק לַפֶּח",
וְאִזּוּ פִתְאֹם לְבִישׁ חֲלֻשָׁה, אֲרֻשֶׁת אֵין אוֹנִים,
אָמַר שׁוֹב שֶׁהוּא לֹא מִבֵּין, בְּקֶשׁ שׁוֹב שְׂאֲסֻלָּה.

וְאִזּוּ אָמַר: "חֲשׁוֹב שֶׁלֹּא תִלְכִי לְהִתְלוֹנֵן",
וְהִתִּישֵׁב עַל הָרִצְפָּה, לִיד פְּפוֹת רִגְלִי,
לָהֵן לַחֵשׁ – "מִבְּטִיחַ שֶׁתִּרְאִי אֵיךְ אֲשַׁתְּנָה".
הֵייתִי שֵׁם עִם שֵׁן שְׁבוּרָה, הֵייתִי שֵׁם גְּדוּלָּה,

הֵייתִי שֵׁם שׁוֹנָה וְגַם מִמָּשׁ אוֹתָהּ יִלְדָּה
שְׂאִין לָהּ גּוּף אֲשֶׁר שִׁנָּה רַק לָהּ, רַק לָהּ, רַק לָהּ.
וּכְשֶׁהוּא קָם וְהִזְדַּקָּה, וְדָאֵי מִזְמַן יָדַע
אֵיךְ הִילְדָּה שְׂאִין לָהּ גּוּף אֲבָדָה גַּם אֶת קוּלָּהּ,

וְאֵיךְ לְשׁוֹן שְׁבוּרָה אֵין שׁוֹם יִכְלֵת לְבִטָּא
אֶת הַפּוֹתָהּ, אֶת הַבוּטָה כָּל כָּךְ, אֶת הַחוּטָא.

רק שן!

אך מה את מתאבלת כן? בסך הכל זאת שן!
לא פרענות בלי תקנה, ולא איבר שאם
הוא במקרה סופג מכה ובעטייה נושר
כבר אי אפשר למצא תחליף שיראה מתאים,

שיחפה על מה שנעלם ולא יחזר.
רק שן, רק שן, בסך הכל, ולא הראשונה,
הן בעבר נשרו מהן רבות דומות לזו,
וגם בקעו מאליהן – חלב־קבועה־בינה –

עכשו לכי אל הרופא ואל אותו מבט
אשר קודח וחופר בתוך הערפל,
אשר נוקב את ההסבר על קיר אלים שאת
נחבטת בו סתם בטעות, שברת בו את הפה.

עכשו תלכי לך כל היום ספוגה בדם גופך,
וכף היד תסתיר את מה שאת לבך הופך.

ילדי הנשפך, הזהוב

*

השיר

השיר הוא פֶּעֶמוֹן על צוֹאֲרֵי
וְהַעוֹלָם הוא אָחוּ
השיר הוא פֶּעֶמוֹן על צוֹאֲרֵי
כָּאֵלוּ אֵינִי יוֹדַעַת
עַל דְּבָרִים נִשְׁחָטִים
אָבֵל בְּתוֹךְ גּוֹפֵי יִשְׁנָה סִכִּין
כְּמוֹ עֵנָבֵל, שִׁיר שְׁאֵינִי שָׂרָה
וְאֵינִי רוֹצֶה לְשִׁיר.
הַעוֹלָם הוא אָחוּ
רַךְ וְיֹרֵק
אֲנִי הוֹלֶכֶת בּוֹ
כָּאֵלוּ אֵינִי יוֹדַעַת
אָבֵל כָּל צְעָדֵי מְנַגְנִים.

הִיָּה יֶלֶד שְׁלָם
בְּמַחְצִית בְּטָנִי
יִנְקֵנוּ מִן הַיָּרֵחַ
לְקַקְנֵנוּ אֶת מַכְתָּשׁוֹ עַד חֶלֶב
עַד שְׁצִיפָה שְׁמֶשׁ
שְׁמֶשׁ כְּמוֹ אֶפְרוּחַ אוֹ מַחְצִית הָאֶפְרוּחַ
שְׁמֶשׁ בְּבִקְרָה כְּמוֹ חֶלְמוֹן
נִשְׁפָּךְ עַל חִלּוֹנֵי
וּמַחְצִית יֶלֶד כְּמוֹ מַכְתֵּשׁ בְּכַרִּית
מַחְצִית יֶלֶד כְּמוֹ יָרֵחַ לְקוֹי
מַחְצִית יֶלֶד כְּמוֹ אֹר הַבִּקְרָה
כְּמַעַט שְׁמֶשׁ
יֶלְדֵי הַנִּשְׁפָּךְ, הַזֶּהָב.

הנה מונח הרצון של גל

מצפה נפתלי שש

בבית ברחוב מצפה נפתלי שש
פטלים פרחו, תותים לבנים הבשילו
וסיר ירק היה מלא בפתיים.

בבית ברחוב מצפה נפתלי שש הסתגרת
לפני שהספקנו לפגוש זה את זו ואולי
רק דמינתי את כל ענין הפגישה
ומרחתי משחת מנטה על העין שהתנפחה.

אין גרוע יותר משקט במקרים מסימים
והפל הלך והתברר כמקרה שכזה
וכך גם חמיצות הפטלים, דבק התותים
והסערה הנוראית בסיר הפתיים.

בבית ברחוב מצפה נפתלי שש אני במרחב המוגן
בולעת את הבחירות שבחרתי
ובולעת את הדברים שכתבתי
ובולעת את העלבון שבשלת.

בלילה חזרתי לבית ברחוב מצפה נפתלי שש.
כמעט ששכחתי שאתה חסר
כמו ירח בראש חדש.

לא נעלתי אותך בחדרי כמו שרציתי
ולא זרקתי את המפתח כפי שתכננתי.
הבית ברחוב מצפה נפתלי שש
היה מלא בחסר שלך.

הצעד השלישי

"החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים,
כפי שאנו מבינים אותו".

הצעד השלישי מתוך תכנית שנים-עשר הצעדים של מכורים אנונימיים

אני מוסרת את כל הרצונות שלי
ונשארת עם מטלית לחה ביד,
מנגבת פתיתים של אבק שנהלים על הכל.
אני מוסרת את הרצונות לכל מי
שמסכים לקבלם ומזיזה רהיטים
בלי לחרק, בלי לצרם, בלי להפתיע.
מה נשאר לעשות. בעבור מי
המשטחים האלה החפים מפרותם.
בעבור מי אין הרצון והיכן פנסי הדרך.
אני מוסרת את הרצון להתנחם עד בלי די,
מניחה אותו ברחוב עם פתק:
"הנה מנח הרצון של גל, קחו אותו ממנה
ומחאו לה כפים עד שתפסיק לבכות".

לבן

שלא אגע בצורה
שלא אגע במבנה
שלא אחבר ואחסיר דברים
שאתבונן בקיר לבן
איזה יפה זה קיר לבן
שיתהפך הרצון שלי
ויהפך לקיר לבן
ולא אגע בצורה
ולא אגע במבנה
ואשאר בשקט
ואתבונן בקיר לבן
איזה יפה זה
קיר לבן

לשם ייחוד

לְשֵׁם יְחִיד כַּף רֶגֶל זְמִין וְכַף
רֶגֶל שְׁמַאל
וְלְשֵׁם יְחִיד צְפָרְנִים וְכַף הַיָּד
וְלְשֵׁם חֲשׂוֹק שְׁפָתַיִם וְשִׁלּוּב יָדַיִם
וְצִמּוּד שְׁנַיִם וְאַחִיזַת עֵינַיִם וְכָל קְצוֹת הַגּוּף הַמְּבַקְשִׁים לְהַתִּיחַד
וְלְשֵׁם יְחִיד טְפוֹת הַלֵּילָה הַנִּתְּכוֹת עַל
הַנְּשֻׁמוֹת הַנִּדְחוֹת וְאֲדוּוֹת דְּכִי דְכָאוֹנוֹת הַמִּתְּכוֹת

וְהַשְּׁפָתַיִם – שְׁתַּיִם
וְהָעֵינַיִם שְׁתַּיִם וְהַצְּפָרְנִים חֲמֹשׁ
וְהַלֵּב שְׁתַּיִם וְהַלֵּב שְׁלֹשׁ וְהַלֵּב אַרְבַּע וְהַלֵּב שְׁמוֹנֶה
לְשֵׁם פְּרוּד,
לְשֵׁם פְּרוּר בְּכָל הָאָרֶץ, רְחוֹק מֵהָאֶחָד,
מֵהַלְכוּד.

תִּשְׁעָה קוֹרְאִים מְנִינְ מְנִין
וְאֶחָד קוֹרֵא יְחִיד יְחִיד
וּבְאִינ מַה שְּׁיִיחַד אוֹתוֹ עוֹשֶׂה תְּפִלַּת יְחִיד

לְשֵׁם יְחִיד בְּאֵהְבָה לְשֵׁם יְחִיד בְּבִינָה לְשֵׁם יְחִיד בְּגִדְלוֹת הַנִּפְשׁ לְשֵׁם יְחִיד בְּדַבּוּר לְשֵׁם
יְחִיד בְּהַתְּנַשְׂאוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּהַתְּרַנּוֹת וּבְמִרְאֵית עֵין שֶׁל אֲצִילוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּזִיוֹן לְשֵׁם
יְחִיד בְּחִרְיֹזָה לְשֵׁם יְחִיד בְּטִהְרָנוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּיְחִיד לְשֵׁם יְחִיד בְּכִלְבִּיּוֹת לְשֵׁם יְחִיד
בְּלְעוּלָם-לֹא לְשֵׁם יְחִיד בְּמוֹזִיקָה לְשֵׁם יְחִיד בְּנְאוֹרוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּסִלְחָנוֹת לְשֵׁם יְחִיד
בְּעֶצְבוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּפִתְחוֹן פֶּה לְשֵׁם יְחִיד בְּצַדִּיקוֹת לְשֵׁם יְחִיד בְּקִרְבָּה לְשֵׁם יְחִיד
בְּרִכוּךְ לְחֵי בְּנִשְׁוִק אֶרֶץ שֶׁל לְחֵי נְעָמִי מִשֵּׁם יְחִיד מִפְּכָה וְנוֹשֵׁם וּמִתְחִיָּה וְלְשֵׁם יְחִיד
בְּשִׁתִּית תֵּה בְּלֵי לְמַצְמֵץ בְּפֶה כְּדִי לֹא לְצַעַר אוֹתָהּ וְלְשֵׁם יְחִיד בְּתִהְלָה וּבִשֵׁם, בֶּן אָדָם
רוֹצֶה לְהִיּוֹת צְנוּעַ וְאוֹהֵב אֶת עֲצָמוֹ יוֹתֵר מִדִּי וְנִגְעַל וּמִתְרַפֵּק עַל הַגַּעַל, וּבִלְבָד שְׁיִהְיֶה
מִיחַד, שְׁיִהְיֶה מִיחַד

שֶׁלֶךְ כַּפּוֹת־רֶגֶל
שֶׁלֶךְ טְפוֹת הַלֵּילָה
שֶׁלֶךְ הָעֵינַיִם וְהַלֵּב
שֶׁלֶךְ שָׁמַי, הַמְתִּיחַד בְּשִׁפְתֶיךָ שֶׁלֶךְ לְבַדְךָ
עֲמֻנּוֹאֵל עֲמֻנּוֹאֵל עֲמֻנּוֹאֵל
עֲמֻנּוֹאֵל עֲמֻנּוֹאֵל
עֲמֻנּוֹאֵל לְשֵׁם יְחִוּד.

מי שנמק בגוף דוד

*

מי בן אלוה וכלבים בשר-טף טובל בחלב? זה הוא זה ש כמו מבוא אל גוף נמק במכאובי.

מי זה הוא ש עשוי דוד אל גוף נמק במכאובו? מי שנמק בגוף דוד מן הרקב קם אב-מחבוא.

רכון אלי מלה שפלה. קראח ונמעה קפול גוי. מי בן שרמוטות ושרפים חורץ לשון במכאובי?

עקצוץ קצי ורצוץ. זבובי כזב קוצבים עקצי. צבתות מותי חוצות עתי. סתות עצבי. זועת זיוי.

הראל וחניש

קלל, הראל

*

שפתי פלטה. מלת-גוף.
מסכת-חרחורים.

וקוצ
למשל קוצ,
חודר אל תוך
נשבר מותר
תעלה בכף
הרגל הלכת.

ולא נחסך
מין. הבטן

רק פתח יציאה
אחרי שכבר נכנסת.

*

קלל הראל בשירה על קבר סבי. חתם שערי תורשה
בתכריך-אבן. כסה עת גבורות בארכות. חטט
נעורות עד נביעה.

הים מנח בתוך שקית אני עומד ומבקש.
השקית סגורה. אין מים. כבד אכל בגוף סבי.

*

מת וכנס
ארבעה דורות סביב פרק תהלה.

הערב, רבי, בזהר ישיבות הסתר לעלא
גם במלה וגם בשחיטה, מטף ועד רקב

סבי הפוך. לא נד בתורה.

כשצמצמתי את כל השפות לאחת

אתה אחד

איפה היית אתה
כשצמצמתי את כל השפות לאחת
כשצמצמתי את כל השפה עד כדי מלותים
כשנרטב החלון בקלפי-ספריה משלכים מענן
בנרד וצהב.

הרעם צפוי להגיע בארבע.
בספר סגור על ברכים
ובקיר סב, רוגש, על צירו
אני מתרגל תבניות של תחביר מתפתל במלה
בודדה.

נרטב החלון בסגל וכתם
רדמומי, ערבובי, מתקתק.
הרעם אחר גם היום
איפה היית אתה.

לילה בעיר מאפילה

זו החרפה: אך אעצם עינים
יזעק בשרי המתמרד: אתה!
לאה גולדברג

מגדלים עצומים שכפלו
אל הכביש בחשכת־בבואה.
פה השקט פושט כרפואה
עת ברקע עוד בס יהלם.

והפחד פראי פה: עלם
זנוקו מאי־אפל: תנועה
נסתרה בצאתה ובבואה,
וזכרה בנצחי עוד כלוא.

הבל־פי התעצב ללחישה
עמומה וסבוכה. לקולה
צו־חיי נשתבר בבושה –

ואני אשלמנו ביקר:
על משכב זרותי הצלולה
לא הותרתי ממני עד בקר.

לומד עברית בתור שפה זרה

*

"חשבתני אבותי הם בארט וליסה"

אביתר בנאי

מרים ושמוחה הכירו בזכות שמעון ברמץ.
רם ורות התודעו זו לזה דרך מינה קרימצ'נסקי.
חנה ואלקס הכירו בזכות חייה קלנר.
עדו ורועי הכירו בזכות איל שינדלר.

מה נתן הבורא לאדם זולתי אהבה
(אולי שמות משפחה מעדה מסימת מאד),
זולתי לשון את שמותם שנתנו לו חיים
ולקוות יום אחד לעניק לאחר מתנה זו.
(אקנה יום אחד לעניק לאחר מתנה זו).

לכתב בגרינדר בשלש שפּוֹת
 לשרף זמן על חידות בגאוגרפיה
 לקפץ על חריצים בין מרצפות
 ללבש לבן ולהתלכלך בבץ
 או במקרק, לשמע מושיק עפיה,

לברח לדלג להסתובב
 בלי מעש, לכבות את החמה,
 לצבע את הקיר ולרובב
 את הסרבל בסיד, קצת לחפף,
 לדעת לעמד כפי שעמד

עמוד התנוף של הבית ש
 ידע להתכופף בעת הצורך.
 פונתי, בכל זאת לפשל,
 ולהלחם להתגאות בכך,
 לדעת לחבק את הסחרחרת.

אני לומד עברית בתור שפה
 זרה, אני לוחך כל הברה
 כשניצל תירס, מקושש עפר
 ביד רפה, בזרוע עטורה

סימניות לשון זר, נאחז
 בקרן הליכון, רודף דבור,
 כתיר אחר עתיד שמפנטז
 כי אין אספקטים בעברית, ברור

מן ההקשר מה תם ומה נמשך,
 ומי נמשך למי, ומי נשאר
 לבד ובשפה זבה ננשך.

כמו שאמרה דנית, הכל מתחיל
 בבטחון עצמי, ושם נגמר.
 אך ללשון אין בטחון, רק חיל.

תִּרְתִּי עָלַי קִימִי – עֵבֶר קָבַל הוֹה,
וְכַמָּה שְׂאֲכֻמָּה אֶל הַנִּכְמוּהַ, אֶכְוֶה.

וְכַמָּה שְׂאֲכַנְס צוּרֵי וְאֶגְלִי,
בְּסוּף הַיּוֹם אֶכּוֹן כְּתַמּוּל מוּל הַמְרָאָה שׁוּה.

יִדְעֵנוּ כִּי הַשְּׂמֵשׁ בְּשִׁישׁוֹ צִפְרִיר
יִוְקַד מִבְּעֶרְבוֹ עֵת בְּאֶגֶם הַחַם כְּבֶה.

יִדְעֵנוּ כִּי שִׁירֵינוּ לֶחֶן לֹא יוֹכְלוּ
וּפְצַע לֹא יִזוּר בְּהֵם וּפִימוֹ לֹא יִרוּה.

יִדְעֵנוּ – אֵן שְׁלֹא נִלְךְ, רִגְלֵינוּ מוֹט:
קוּיֵנוּ כִּי רִגְלֵנוּ הִנֵּה מוֹט בְּרוֹזַל עֵבֶה.

יִדְעֵנוּ כִּי מִסֶּע תְּרוּץ הוּא וּמַחְבוּא,
אֶךְ לֹא הִבְנוּ אֵי מַחִיר כְּבַד הִלָּה גוֹבֶה.

גּוֹעֵתִי בְּרַעַב אֶל מוּל אוֹקִינּוּסִים
וּבְמִקְרָר גְּרֵב, כִּימוֹתְרַפְיָה בְּמִזּוּהַ,

שְׂמָא עֵדְנָה בְּאֵתִי, צְמֵתִי לְנַחַם,
וְכֹל אֲשֶׁר אֲנַחְנוּ לִי אֶמְרוּ שׁוּה נוֹה,

הַגִּיר חֲלָמָא, וְחֵלֶם דָּא אָנָּה חוּי
אֶף אוּרֵי גְלָר לֹא יִדַע פְּשָׂרָא לְמַחּוּי,

בְּכֹל חֲלוֹן חֲלִיתִי נִשְׂאוּב וְהַטְּבָעוֹת
אֶבֶל דְּלוֹתֵי מֵאֲשֶׁר מִפְּלֵט לִי יִטּוּה.

לְעִזְאוּל, חַיִּים, עֲשִׂיתֶם לִי תַכְסִּים,
וְאֵי אֶסְק שְׂמִים וְאֶמְצָא אֲשֶׁר אֲבֶה,

וְאֵי אֲשׁוּב לְאַרְץ, מִי יִתְקַע לִי יָד
שְׂאֲחֹזֵר אֵלַי אֵי אֵל, אֶמְצָא אֶת אֲדָנִי.

הטרגדיה של ניחוחי

שפת השדה היתה עברית

שפת השדה היתה עברית. בזה אני בטוח. כי רק בה היו החוזרים על פתח תהלה מתבהרים להחריד. בשפה אחת באתי לשדה מכל שערים, ערב ערב. בחשכה אחת, שבתוכה עמדו בתי ירושלים ואור שמחמם יוצא מהם וכמו רואה עלי יראה. שעה שעה היו שומעים באור אחר עבודתי את דן וצבי וישראל קוראים את ההנה במלותי. ולא היו לי עלותי לצאת מנסיעה דרכם אל חדר תהלה, כי כל תהלותי נראו עד אז בחדר, בחשכה. כל כך הרבה אורות רעים וחשופים ששמי עלה בהם נראו לי כברכה. ואז היתה עולה האוטובוס עוד עליה אחרונה: רבן יוחנן בן זכאי היתה נותן סימן להזדקף מכל זה. קנאי גליל היתה להם על מי לנטר. ואני, ורק אני, שגופני מדי הייתי בשעות כאלה בחיי כאלו כל חיי החלו שם שעה שעה עומד בין הבתים שנפתחו לי ככלובים, ואחרי שמעון והלוי וגמליאל, ומשיאים לי אלה היפים בבחורים את קול התור, את רחש פתח תהלה. וחזקו אותי קודמי גם פעמי האחרות עד שעמדה בי גאווה להכנס. ושם כבר קמה תהלה מחשכה, אבל פניה מחכות לי. לרגע גם נדמה ששואלות. ואחר כך תלך לשיטף עצמה במים החמים, שמחמה שלה היו כמוני נגרים ממנה, אחרים מן הגשמים שהתאספו בחוץ. ועלי למול מימיה הקלועים בה במגבת הן אמרו כבר חכמים: "העושה חמין במי גשמים יחר גרונו בקראו חמה". "גרונו" פרשו "אווו", "חמה" פרשו "שנה שחונה". ועל שדה שהשתקף מחלונה אמרו קדם "אצא ואשמע מה דבר ה' מן הקמה". ובין זה ובין זה אני חי. וידעתי שרק בעברית אחיה. כי רק בה, כי רק ככה, יכלה תהלה לומר מול חלון חדרה: "אני רוצה עכשו לבכות עד שהזוגיות יכסו עדים".

בין זה ובין זה אני חי. עד כאן הטרגדיה של ניחוחי, שאני כבר מריח בזרע טרי את כליונו המתוק, המתון, המוביש. על כל סדינים בירושלים יעבר הרצף הזה השפוף ממני, השפוי ממני ובי, שפרץ כשהעזתי לחיות לבדי. בחסר זהירות מתמיד, בשעה אחת שהכל עוד היתה יכול לקרות אחריה, גם אם היתה אחרונה בסדר השעות המקביל, שלא היו לה עדים. בזמן שתהלה בחדר אחר מתפזרת במים. היא מנקה עצמה מחפצי חיים, ואני שקוע בחמר חיים. היא כחלמיש במעיני, ואני היבש על סדינו. ככה ערב ערב, ורק פעם אחת יצאנו יחד את השדה.

בצאתה מן השדה לדירת אור שושן בבקעה קרה לתהלה דבר אחר, שעליו כתוב באבות "הגביה פניה כלפי כנסת". כנסת בלא ידוע שאין מידעים שם פרטי, קל וחמר כנס הפרטי ביותר, שבבואנו אליו מכרחים אנו להיות נשאים אל רוח ולא לשקע בגוף. צוארה הקצר עלה ועלה כגבה שלשים וחמש מדרגות וזרועיה נעלמו בכד שפתאם נכר בו רוח ושמי שהיה בעיני כבר נפוץ בכל הבתים נשמע בשפתיה ראשון ויתום ותמים ולא מידע. והאור בפתח הדירה לא היה אור אחר, וחצי תריסר גברים ונשים ישבו על הרצפה ואחזו בכוסות תה בכל כחם כמנהג המקום. והכל היה דוקא רה, כל כה רה ורגיל, כשנשא תהלה את מבטה אל ידי הפשוטות ממעשה ואל צוארי וזקיפתו הקלושה, והביטה בי בלי עינים וכרעה על הרצפה כאיש החושב להנשא ונבלעה בדבר הבית הזר והגברים ולא אראה את פניה.

"משכיל לאיתן האזרחי", ואף זה מפרקי תהלה

ובליילה ההוא, כשחזרתי לחדר תהלה, נגע בי מלח הארץ לראשונה כי חשתי טעם של אשמת האחרים. אחר כך בא מבצע צוק איתן. שלשים שנה קדם לכן קראו בחרף אחד אבות אחרים לבנותיהם מי"ה, על שם מלחמת יום הכפורים, ואבות אחרים קראו לבנותיהם שר", על שם רשעים ירקב. והרי כפורינו לא היו בזה, וגם הדבר השני לא התקיים. מפל מקום קראו בחורים לבניהם שנוולדו אחר הקיץ ההוא איתן, ואלה שטרם התעברו נדרו לקרא כך לבניהם בבוא העת. ונדמה עלי כי אז לא ראיתי בת טובים אחת ששם זה לא המה עליה באהבה או בזכרון. כי כך נקרא גם גבר אחרון של תהלה שנותר בין החיים אחר אותו הקיץ. ועליו טפלו אמונה שכפאשר נתגבש לסירות שאלוהו על תחביביו וענה "לחפר בורות". ומה תורות לי בשעריו, שתהלה בקשתי אחריו: כי האומר לחפר בורות ביום, אני אמור בו עדי תהום. והכורה בליילה קבר, עליו יאמר הרה גבר.

"כתוב בספר בראשית: 'ויקרא האדם שמות לבהמה ולחיה'. מלמד, שמדרכו של האדם לקרא לכל דבר בשמו הנכון. ואברהם אדם הוא." בסדר. אבל אדוני. אתה מדבר פה על אדם הראשון, שנקרא לפיכך אדם (כפי שתהלה נקראת תהלה מפני שהיתה בי ראשונה למציאות). או לכל הפחות אתה מדבר על אברם, שהיה ראשון לאמונה. מי אני ליד כל זה, שאני הבשר מן העדר, שנולדתי בדממה. שאני אלא בנם של מוכר נעלים ושל אלת החכמה, שנסעו לאחר סגר הרחם בבקר שבת ושמעו ברדיו "לשכב בצלף כרמל", ומכאן קראו כרמל לאחותי. ככה נתנו אצלנו שמות, ולא היינו ראשונים. והורי נסמכו על הידוע, ולא נתנו לנו שמות החיבים בהבטחה שלעולם יהיה בהם מן המיטיב. ואמנם נחרבו לעיים גם הר כרמל גם אחותי. אבל לפחות לא נקראנו אב המון גוים, שלא נהיה חיבים בכח או בהולדה. ולא נקראנו איתן, כי ימינו בזכר אחרים לא היו אלא הגלדה.

איך לקרא לדברים בשמם הנכון. כמו הורי. בקיץ ההוא נהגו הכל כגברים, ולא הייתי מתגבר. איך אוכל לקרא לרגע אחד, שנה קדם לכן, בקומה אחרונה של הפסיס, שעה לפני החשכה, מול הפתח שראו בו כנסיות, כששירי ישבה מולי ולחשה לאור: "אני נבט מתוך הרחם השוטף, לרגע הייתי תולעת, אחר כך אתעופף כמו פרפר מפרפר קצת, וכה גם אספה". ולא אמרה אחר כך, כמו תמיד: "תראה כמה זה יפה", אלא "תראה את היפי". ועדין ראיתי רק את עצמי. אבל ראיתי את עצמי ביפי הנה המשתבר, הקורא למתיקות בחדר ההוא הסגור, הכל כך לא גברי, שלשונו זכר. הקורא למתיקות עד סופה היהיר, כי סופה כל כך נתן לדעת. איך יכלתי לקרא לרגע כזה. בצאתו כבר היה מאחר. ובהיר. ונתן. וידעתי אז שלא אקרא לבני איתן. כי יש גבול לאירוניה.

בְּצַעֵי מַיִם? עוֹבְדָה שִׁישׁ!

*

אַיִךְ דְּגוּפֵנוּ יַעֲנֵג!
בְּמַפְלִים יִמְתַּק.
בְּעֵמֶק הַהָרִים עֲכָשׁוּ
גוֹאִים הַוְּאֲדִיּוֹת
וְאַשְׁדִּים מִתְרַסְסִים
לְאַפְקִים צוֹעֲנִים
שֶׁם בְּנֵי־זִמִּים מְזַגְגִים
בְּאֻזְבִּים וְהֵם
וְדֹאִים, צְלוּפְחִיִּים.

שָׁנִים שְׁאָנוּ סוֹבְבִים
בְּמַסְלוֹת הַמְהוּוּה
שְׁכּוּפִים בֵּין דְּבִשּׁוֹת
הַמְעַמָּעַם וְהַמְהוּוּה
לֹא חוֹלְמִים לְחַלֵּם עַל
מַיִם לֹא־בְמִשׁוּרָה
שׁוֹטְפִים עַל גְּמִלְגוּפֵנוּ.
וּבַהֲאֵהִילֵנוּ עַל עֵינֵינוּ נִרְאָה רַק
גְּבַעוֹת, גְּבַעוֹת
כְּמוֹ גְּמָגוּם.

אַךְ יֵשׁ שְׁנֵנַחֲשׁ
מִבְּעַד לְצַעֲפֵי הַחֵם
פְּסָגוֹת יִרְקָרְקוֹת
אֶף נְדִמָה לְשִׁמְעַ
בְּשִׁרְיַקַת הַסִּירוּקוּק
אוּ בְּאַנְחַת הַחוּל בְּהַגְרָעוּ
מִתַּחַת לְפִרְסוֹת הַבְּהִמּוֹת
מְלִמּוּל מַיִם מְרַחֵק:
חֶרֶף מְשַׁתְּעֵשֶׁע שֶׁם
וּכְשֵׁנִיעַ – –

יִרְקָה וּמִצְטַחֶקֶת
 מִבְּלִי מְשִׁים, כְּמוֹ שְׂאוּמְרִים
 הִיא יוֹשֶׁבֶת לְסָרְגַּ אַזּוּבִים
 בְּאֶצְבָּעוֹת־יְלָדוֹת עַל בְּצַעֵי מַיִם
 בְּצַעֵי מַיִם? עֲבָדָה שְׂיִישׁ!
 וּשְׁלוּלִיּוֹת וַיּוֹבְלִים
 וְזֶה עוֹד כְּלוּם.

הַשְׂטַח – –
 כְּמוֹ אֶתֶר נְסוּיִים גְּרָעִינִיִּים.
 גְּדוּרֹת־תֵּיל עִם שְׁלֵטִים
 תּוֹחֲמוֹת שְׂמֻמוֹן רְדִיקָלִי
 כָּל הַנוֹף מֵאֲבֵן מְלָבָן
 מְפָצֵץ, הָאֶפֶק מְבַעֲבַע
 אֵין אֶפְלוֹ קִקְטוֹסִים
 רַק מְדֵי פֶעַם נֶצְפִית
 עֲנִנָּה פְטֵרִיתִית כֶּהָה
 מִתְרוֹמָמֶת בְּבוּם אֶל־קוֹלִי מִן הַלֵּהט

אֲבָל מִתַּחַת –
 אֵיזָה יַעַר, אֵיזוֹ לְחִלּוּחִיּוֹת!
 רְמִישָׁה, לְקִיקָה, חִלְקִלְקוֹתִיּוֹת
 אֵיזוֹ קוֹלִיּוֹת!
 אֲכַמְנִיּוֹת וְדַמְדַמְנִיּוֹת אִם
 לֹא אֲכַפֵּת לָכֶם מִתַּחַת לְאַלוֹנִים
 הַמְּאֲפִילִים אוֹ הַעֲבֵתִים
 פְּטֵרִיּוֹת בְּעִגּוּלִים מְכֻשְׁפִים
 שְׂרָכִים, טְחָבִים, חִלְזוֹנוֹת
 אֲכַמְנִיּוֹת אֲמַרְתִּי?
 וּמְפֹל עֵבֶר תְּסִיסָה, צִיּוּצִים
 פְּצָפוּצֵי בְקִיעָה
 אֵיזָה עֶשֶׂר רְטֵב, אֵלֶהִי
 וּכְמֵהִין, אֲמַרְנוּ כְּמֵהִין?

לקראת היררכיה של ספרות נעלה מזאת

לקראת היררכיה של ספרות נעלה מזאת
נצל העיט-לשון ונצל הינשוף-לשון ונצל הנץ-לשון;
טרם-עלטה לקראת טרם-עור-לשון נצל-הקונדור-לשון, ראית:
באות-ראשון למעלה על שני-אות-ראשון, ראית:
באות-ראשון למעלה על כפורת-עור-לשון, ראית:
בחצרות-פניו כי נוראה-בכפור-כנוי-קלשון, ראית:
באות-שנים לקראת אות-טרם זו ראית-טרם – היטב ידע –

אלה מין ורידי-שארייתים
אלה מין שארייתים-בדקדוק
אלה מין שארייתים-שמעת לקראתה היררכיה
כאשר התדמדם על ארץ כל העולם-לשון –

וכאשר ארץ יצמיחו מכמרת-של-חלקי-דבר
אוי-וממילא ארץ יצמיחו מכמרת-של-חלקי-דבר;
אינסוף מכת. יהא טרם. אך לא יהא קרואות אצל
העורב-לשון והינשוף-לשון שהוא השארייתים-טפר-לשון אצל
העורב-בית-הקול והאמודאי-לקראת שהוא הטרם-לקראת אצל
כל הארץ-מצהר; לקראתו

כורחני שנפלט הגה בעלטה.

ועל כן נשכחו הטרם-עלטה
ועל כן נשכחו המעשים-הגה
ועל כן נשכחו הפעלות-הכל
ועל כן נשכחו הפעלות-הצלילים-העליים ותהודות-הכנפים
ועל כן העמודים-הלבן עליו יכתב – בידי מי? –
לקראת היררכיה של ספרות נעלה מזאת
נשאו מעים ועלתה קריאה קלושה של חצרות-תרועות-החללים.

ספטמבר 2019

עקור אותי מהמוני

פסלים

erstwattens.
danntelfs.
dannnullnull.

מיום שדרך הרכס
את קפיצי
הקברת שוב לא הרפם.
בערב
הוא מדלדל את ממדיו
זה אחר
זה. בשנים די לו. די לו
באחד.

כשגשם בא ותולה
ליבוש
את ענניו דדים-דדים
הרכס
נעטר. הוא שופד לפי
תמו את
מוך כרסותיהם טבורים-
טבורים.

מרגליות-נוף כאלה
קשה לו
לאדם להפיק. אבל
יש שכליל-
פסל כזה בא בידו:
מן הפיר
אל הבאר משתלשל, צף
ונשטף.

גמול

Pirate Kake

עקור אותי מהמוני. בין אצבע
לבהן הסיעיני. נעץ אותי
בלע עץ. עקור. הסע. נעץ.
לקק את קדקדי בלשון אש. אור
עולה בי. אני חי. אני גומל:

מגיר משפך עשן על לשונה,
סר אל משמעתה, רצונה רצוני,
רצוננו: פירטים שספינתם
גיגית-כפיה שיד-ענק עושה בה

כבתוך שלה. בכנה מוחצת רמץ.
קדקד ממיר קדקד שקרקפת.
מפלס הקדקדים נגרע. אני

נקטר. אתה יונק. אני מצער.
אתה מולק. אני נגמר. אתה

זורק. מהמוני עקור אותי.

אמיר מנשהוף

שֵׁפֶת סִפְּן לְסִפְּן

קטעים מתוך "בן דוד", שיר ארוך בכתובים

*

אָנִי פּוֹתַח אֵלַיָּךְ דְּבָר
כִּי מִפַּעַם לְפַעַם תִּדְהַמָּה שְׁלֹךְ רֵבָה בִּי
וְאֵין לָהּ טַעַם וְצָבַע שְׁאִפְשֹׁר לְתֹאֵר
כִּי הִיא חֶלֶק פְּנִימִי וְאֵיבָר בִּי
שְׁגָדֵל בִּי מְאֹז שְׁגָדֵלְתִּי
לֹא קִרְבָּתִי אֵלָיו מֵעוּדִי

*

אוּלֵי שֵׁפָה שֶׁל סִפְּנִים דְּרוּשָׁה לִי
כְּדִי שְׁאוּכַל לְסַפֵּר אֶת חֲלוּמָךְ
שֶׁהִתְעוֹרַרְתָּ כִּךָ מִמֶּנּוּ וְנִעֲטַפְתָּ מוֹת
שֵׁפָה שֶׁל רְחוּקִים בְּמִיחָד
שֶׁהֵם בּוֹדְאֵי מִתְמַחִים
בְּכִתִּיבַת מְכַתְּבִים אֲבוּדִים כְּאֵלֶּה
אוּ בְּחִלְמֵתָם
בְּשֵׁפֶת סִפְּן לְסִפְּן אוּלֵי
יָם וְיָם נִפְגָּשִׁים
צְבָעֵינוּ מִתְעַבִּים זֶה בְּזֶה
רַכִּים מִתְגוֹלְלִים
סְפוּרֵינוּ מִחוּפִים מְקַבְּלִים
קִנְאוֹת עֵתִיקוֹת מִתְפָּרְשׁוֹת בְּמַהֲפָךְ
אֲהָבָה בְּאֲהָבָה מִתְבַּלְבֵּלֶת

אין זה הולם שמשורר

כף זכות

משורר ללא גוף

אין זה הולם שמשורר
יהיה לו גוף
להסתיר בו את
מדת אורו,
להסתתר,
לתעתע בבני דורו,
בקהל שומעיו,
במקום בו מתקלש לו
בשר ברואיו,
לטשטש עקבות
מעני אלה שאחרת
היו רואים רק
את תמצית
תמציתו.

אין זה הולם
שמשורר.

את הגנבים, הגזלנים, השקרנים,
השתינים. את הדורסים, את החומסים,
המפלחים, הפיסים. את הרודפים
והבורחים, את הגסים את
הרוצחים: את כלם
יכלת לדון
לכף זכות.

רק לא
אותך עצמך –
ואת
הטעות.

שירת החפצים

שני קטעים

מרצפת

לא טוב למשורר שיהיה חכם מדי, כי אז
יחשב כל שורה למיתרת

ולא טוב שיהיה זוכר יותר מדי, כי אז
ידע שזה כבר כתבו, וזה, אולי
לא בדיוק כך, אבל כמעט

אלא יהיה המשורר כמרצפת
בכניסה לחדר הבדיקה
במכון לצפיפות העצם
יקשיב לפסיעות הרגלים הנכנסות, היוצאות
טאפטאפטאפטאפטרילאפ
דאפדאפטדאפדאפ

מחשב

כתולעוני תהו
מתפתלים הפרוססים במחשב.
מול עיני על חלון במסך
פרושים מעשיהם הרעים:
זה גנב זכרון, זה השתלט על המעבד,
וזה תקוע להכעיס על מקומו
כראש ממשלה מאוס.
בהנהג אצבע אכריתם
אלמלי עליה קול שועתם
מעבר לזמזום המאורר:
הו אדון רב חסד
תן לנו להמשיך
להסתובב כאן ללא פשר
במעיי המעבד
אל נא תקפד בטרם עת
את חוט חיינו

על כל פשעים תכסה

ידית האסלה, והקצף הכחל
והלב הנאמן שחוזר במהירות
לפעם בנחת. תכסה תעלת הביוב,
תכסה שעת הצהרים המנוממת
יכסה הבית הריק.

על כל פשעים יכסו הדפים האחרים
ביומן, אלה שלא קרעתי, שלא השלכתי
לשרותים, שלא שלחתי לשני
הירקת, ללע המבאיש של תחתית
ההכרה.

ותכסה האהבה, בשטף מים
בלהבה, בסערה, ברכות,
ברחמים רבים, לפעמים.
תניח בשלום,
לשלום, במורדות הגוף
רב הזמן, רב הפשעים,
יכסו.

רון קורדונסקי

לב שבור

מי יסלח לנו
שקפאנו בסיוטים של נוזל.
נותנו לסחט
את האישונים לכוס
לשתות,
להיות צפרנים מתקלפות,
להיות גרונות צוחים,
להיות ידיים אסורות,
רהיטים בוערים בבתים ללא קירות;
להיות פרות,
לזכר שאין פרות יותר מגוף,
להיות לבנה מוארת
מקבלת ולא נותנת,
להיות אני ישן בנבלת השור,
להמתין לנזר,
להיות מת ובתוכו החי,
להיות מגדל שתחלתו נפילה וסופו אור.
מי יסלח לנו שקפאנו בסיוטים של נוזל.

התאבדות

איך מתקנים ילד שבור?
מכינים לו חביתה וסלט,
אומרים: ילד, תאכל קצת.
ילד שרוע על רצפת חיו,
לא, הוא לא יאכל עכשו.
בית הספר כבר סגור.
וריד כחל, צואר ברבור.
ילד כמו שעון שבור.

איך מתקנים אִמָּא שבורה?
אִמָּא שלא שמרה,
אִמָּא שלא חזרה
אחורה בזמן, ללטה,
לומר "שים לי ראש על הכתף".
אִמָּא שרסיסה בכל הדירה,
כמו גשם יורד בחוץ ובפנים,
אִמָּא שבורה לא מתקנים.

ניקולא יוזגוף־אורברך ואנו היינו כאלומות

קרעי ילדות

בימי נעורי המקדמים
כשאבא ואמא רבו
אמא לקטה אותנו
כאלמות וקשרה
בזרעותיה
ואבא צרח
בקול אימים
ב
ל

ימחה:

'ישרף אלהים,
בבא סאלי מזדין בתחת
רבי שמעון מוצץ. התנאים
שותים זרע של ערבים'.
כמה שנים קדם לכן
הוא פשוט היה
מכה אותה
ואנו היינו כאלמות
פזורות בחדר.

סלעית חוף

הכאב לי שאזכר
כיצד שחקו אותי
דמעותיו המלוחות
של הים, שנגע בי
בהסוס ונסוג לאחור
ואני נותרתי נקשה
וחלולה.

לא מכינים לאהבות של רב

*

לירוחמניקים

ואם עינים – רק שלו, ידים רק חמות שפכה
וגאלה רק גואלו
צורים ומשפריים ונחת.
לא מכינים אותך לאהבות של רב זקן,
ואיך לתעות בסמטאות-ספרים בלילה; להגיד
שוב ושוב את
הסוד המתקן; לקום בבקר
אל מחוץ לסקלה.

לא מכינים לאהבות של רב, לא מכינים לאהבות
אכזריות: לדרך-בית-מדרש בואכה שרב,
לאי-תשובה-לכל-הקושיות.

אם זקן אז רק שלו,
אם כתב יד,
אם צעקות או חציבות בשקט.
אם לתעות בסמטאות-ספרים,
אם רגע שודאי יאבד,
ללכת אחריך, לרכן אל שבלי הלקט.

את נבחת ואמרתי שאין לך על מה

נוכח נפקד

סופת רעמים

את נבחת כי חשבת שפרצה מלחמה.
 התרוצצת כה וכה באי נחת
 ורציתי לומר לך שאין לך על מה,
 ורציתי שלא תדעי פחד.

את נבחת וגרונוך מבשר ספנה
 כי גדודי אש צובאים על הדלת.
 במבע מערפל וחסר הבחנה
 התרוצצת כה וכה מבהלת.

את נבחת כי חשבת שתוקפים את ביתך
 ורגלך על השער מנחת.
 את יבבת בגרונוך האמלל, החותך,
 בתחנה יתומה ונדחת.

את נבחת כי חשבת שפרצה מלחמה
 ובחוץ עננים עכורים.
 את נבחת ואמרתי שאין לך על מה,
 תותחי השמים יורים.

הייתי מוטל ולא היה לי גוף,
 ולא הסתנן שום תדר
 לתהום המקלט.
 מלים השמעו בחדר
 וכלום לא נקלט.

בועות באקוריום רפה ושקוף.
 מטבעות במכונת משקאות מקלקלת
 חוזרים לפתחו של העדף.
 נאחו במפתח בלי דלת,
 הייתי מוקא כצדף.

על קרקעית שאי אפשר לסדק
 הייתי מוטל, מצלצל.

הסתובבתי אחורה, לבדק
 אם אני מטיל צל.

אתר ביזה ואלף לשונות זהב

*

אָנִי חוֹצֵב שִׁיר מִבְּשָׂרֵי
הַמְּרָגֵל בְּחֻצֵיבָה
הַמְּרָגֵל בְּתַקְתוּקֵי תוֹתַח כְּתִיבָה
חוֹצֵב מִכָּל שִׁיחָה
שִׁיר אֶחָד לְרִפּוּאָה
כָּל שִׁיחָה הִיא אֶתֶר חֻצֵיבָה
כָּל שִׁיחָה הִיא אֲדָמַת קָרֵב
אֶתֶר בְּזָה וְאֵלֶף

לְשׁוֹנוֹת זָהָב
בְּאֵהֶל הַשִּׁירָה הָאֲרָעִי
אָנִי קוֹרֵא בְּךָ לְאוֹר פָּנֶס
מִנְסָה לְפַעֲנַח הֵיכֵן נִפְלְתִי בַּגּוֹרֵל

וְכָל שִׁיחָה הִיא מִלוֹן שָׁלֵם

אישור הגעה

”זאת המסיבה שלי, ולא נעים לי לא הוזמן”

(אמרה עממית)

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי מחבל,
מסתנן עמק לחשך
ונבלע ומתבלבל.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי משטרה,
עם אזקים וצ'קלקה
ויריות אל התקרה.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי בחלוק,
צורח: מי צריך סיוע
ומי סתם משתולל דלוק?

זאת המסבה שלי
ולא נעים, הבעלים,
אומד את ממדי הנזק
ואם צריך יהיה אלים.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי בנריחה
קורע את חשכת הלילה
מפניו כמסכה.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי מקרצף
מבריק היטב את כל החדר
לא חדל להתחצף.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי מתקלט –
עכשו תבינו איך הרגשתי
כשהפחד השתלט.

זאת המסבה שלי
ולא נעים ברחבה,
זוחל על הגחון ויש לו
הצעות לבנות חוה.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי במפתן,
הוא מחליט מי ישתלב פה
ומי יצא כזה קטן.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי מיח"צן,
נוקט כל מניפולציה,
מתפלסף ומחפצן.

זאת המסבה שלי
ולא נעים לי המזוג,
מגיש לכם כיד המלך
עד שתתחילו לזגוג.

זאת המסבה שלי
ולא נעים נעול בפתא,
מדביק על הלשון בסתר
בול ספוג בחרטה.

משוררים על שירה

ויקטור הוגו (1802-1885)

אנדרי ביילי (1880-1934)

ויאצ'סלב איונוב (1866-1949)

גרטרוד שטיין (1874-1946)

ויליאם קרלוס ויליאמס (1883-1963)

גיום אפולינר (1880-1918)

פדריקו גרסיה לורקה (1898-1936)

ההקדמה לקרומוול

קטעים נבחרים

מצרפתית: יואל טייב

וכך, בעין ממוקדת על מאורעות נלעגים ומרהיבים כאחד, ותחת ההשפעה של רוח המלנכוליה הנוצרית והביקורת הפילוסופית, תצעד השירה צעד גדול, צעד חשוב, צעד שעתיד לשנות את פניו של העולם האינטלקטואלי מן היסוד, כמו רעש אדמה. השירה תלך בדרכו של הטבע, ותתחיל לערב בבריאותיה אורות וצללים, את הגרוטסקי ואת הנשגב, ובמילים אחרות, את הגוף ואת הנפש, את החיה ואת הרוח. שכן נקודת ההתחלה של הדת היא נקודת הפתיחה של השירה. הכל קשור בכל.

ויקטור הוגו (1802-1885), סופר, משורר, מחזאי ומבקר צרפתי, נחשב לאחד מאבות הספרות הרומנטית הצרפתית. ב־1827 פרסם הוגו הצעיר, שכבר נודע כמשורר, מחזה מהפכני בשם "קרומוול" (Cromwell), ששאף – לא פחות! – לשנות את פניו של התיאטרון הצרפתי. אורכו החריג של המחזה (יותר מ־6000 שורות) ומספר הדמויות האדיר שמשתתף בו גרמו לכך שהוא לא הוצג באותה תקופה, ואף לא בכל תקופת חייו של המשורר. הוגו הצעיר והנחוש הוסיף למחזה הקדמה ארוכה – כחמישים עמודים – המציגה את חזונו לשירה ולספרות הצרפתית. הנה לנו אחד הפרדוקסים המשעשעים של תולדות הספרות: הקדמה מניפסטית של מחזה נֶפֶל היתה לאבן הפינה של התנועה הרומנטית בספרות הצרפתית.

בתוך תקופה מסוערת הנאבקת בין הקלאסיציזם הנוסטלגי, הקר והרדום לבין הרומנטיזם הלוהט וחסר־המוסכמות, רגע אחרי שוך המהפכה ומלחמות נפוליאון, הוגו מנסה לפלס לעצמו ולשירה הצרפתית דרך אמצע: תיאוריית שלושת העידנים המפותחת בו – שההיסטוריציזם שלה אינה אלא משענת קנה רצוף – מבקשת לבטל את ההיררכיה הברורה שבה נמדדו עד אז הסוגות הספרותיות השונות, או אפילו את עצם הצורך בהיררכיה שכזו. תמורת סוג אחד של אסתטיקה שייחשב נעלה ביותר, הוא מבקש לצייר

את האסתטיקות השונות כיחסיות, כאשר כל אחת מתאימה לתקופתה ולמצב החברה האנושית בזמנה; התיאוריה המשלימה על הספרות של הגרוטסקי, תיאוריה ששואבת את כוחה מפרשנות רומנטיציסטית מובהקת לדת הנוצרית, מבקשת להעלות על סדר היום את יכולתם של הסופרים הגדולים – מכל הזמנים, אם כי בעיקר מן התקופה ה'מודרנית' דאז – לערב ביצירתם את הנשגב עם הגרוטסקי, וליצור מהם יחד שירה שהיא בה בעת גדולה ואנושית. את המניפסט הזה, שמתחמק מן הפולמוס הישיר עם מתנגדיו בה במידה שהוא מתחמק מציטוט ישיר של הוגי הדעות שאת דרכם הוא ממשיך, כותב הוגו בטון גרנדיוזי, ריבוני וכמעט נבואי, המאפיין את כל כתיבתו.

התרגום שלפניכם מייצג, אפוא, חלק קטן – אך רב ערך – מן היצירה השלמה.

י"ט

[...] הגיעה העת. עידן חדש עומד להתחיל בעבור העולם והשירה. דת רוחנית אשר דוחקת את רגליו של הפגאניזם החומרי והחיצוני, חודרת אל לב החברה העתיקה, הורגת אותה, ובגוויית הציוויליזציה המתפוררת היא טומנת את זרע הציוויליזציה המודרנית. הדת הזו שלמה מפני שהיא נכונה; בדוגמות ובטקסים שלה היא מטביעה עמוקות את חותם המוסר. וראשית חכמה, היא מלמדת את האדם, כאמיתות יסודיות, שעליו לחיות שני אפיקי חיים שונים: חיים בני חלוף מכאן, וחיי אלמוות משם. חיים ארציים, ומנגד, חיים שמימיים.

הדת הזו מראָה לו שהוא, כמו גורלו, כפול; שיש בו בהמה ותבונה, נשמה וגוף; בקצרה, שהוא נקודת ההשקה, החוליה המחברת של שתי שרשרות של יצורים החובקים את הבריאה: ממין היצורים החמריים, וממין היצורים הבלתי־גשמיים; זה ראשיתו באבן וסופו באדם, וזה ראשיתו באדם וסופו באל.

חלק מן האמיתות האלה כבר עלו בדעתם של כמה מחכמי העת העתיקה, אבל התגלותם המלאה, המאירה, הרחבה, ראשיתה בספרי הבשורה. האסכולות הפגאניות גיששו את דרכן בחשיכה, ונאחזו בשקרים כאילו היו זיוי־אמיתות שנקרו בדרכם. כמה מהפילוסופים שלהם זרקו, לעתים, אור קלוש על דברים שונים, אור שהאיר את צדם האחד, אך הטיל צל גדול יותר על צדם האחר. מכאן כל רוחות הרפאים שיצרה הפילוסופיה הקדמונית. רק החכמה האלוהית יכולה היתה להביא בהירות אחידה וגדולה, במקום כל ריצודי האור הקלושים של החכמה האנושית. פיתגורס, אפיקורוס, סוקרטס, אפלטון – כל אלה הם לפידים. אבל ישוע הוא אור היום. הרי אין דבר גשמי יותר מן התיאוגוניה הקדומה. בניגוד לנצרות, היא לא העלתה בדעתה להפריד בין הרוח לגוף, ושיוותה צורה ופנים לכל דבר, אפילו למהויות, אפילו לחכמות השונות. הכל אצלה נראה לעין, מוחש, בשרי. האלים שלה צריכים ענן כדי להסתתר מעיני האנשים. הם שותים, אוכלים וישנים. פוצעים אותם, והם מדממים; מטילים בהם מום, והם צולעים לנצח. לדת הזו יש אלים וחצאי אלים. הברק מרותך בה בסדן, ובין מרכיביו אנו מוצאים "עֵנָן מְשֻׁלָּשׁ עָמוּס־גֶּשֶׁם" [אינאיס, ספר שמיני, 429]. יופיטר שלה מחזיק את העולם בשרשרת זהב, השמש, אצלה,

נוסעת במרכבה הרתומה לארבעה סוסים. השאול שלה היא תהום שאת שעריה אפשר לאתר על הגלובוס. השמים שלה נמצאים על הר.

אם כן, הפגניזם, שהכל בו קורץ מאותו חומר, מקטין את האלוהות ומגדיל את האדם. גיבוריו של הומרוס הם גדולים כמעט כמו האלים שלו. אַיאס מנצח את זאוס, אכילס שווה לַאָרְס. אפשר לראות כיצד בניגוד לכך, הנצרות יוצרת חיץ עמוק בין הרוח לבין החומר. היא מבקיעה תהום בין הנפש לגוף. תהום בין האדם ואלוהים.

לכל נחסיר שום פרט מן המתווה שאנו מנסים להתוות כאן, יש לשים לב כיצד עם הנצרות ובאמצעותה, מצא רגש חדש את דרכו אל רוחן של האומות בתקופה זו, רגש שהקדמונים לא הכירו, ואשר התפתח להפליא אצל העמים המודרניים, רגש שהוא יותר מִכָּבֶד-הַלֵּב אבל פחות מן העצבות: המלנכוליה. ואכן, ליבו של האדם, שעד היום היה מפותם בפולחנים היררכיים וכוהניים גרידא, כלום לא יכול היה לחוש כיצד נובטת בקרבו יכולת בלתי-צפויה, ברוח אפה של דת שהיא אנושית משום שהיא אלוהית, של דת שבה תפילת העני נעשית עושרו של העשיר, דת של שוויון, של חירות, של חסד? כלום לא יכול היה לראות הכל בעין חדשה, מאז הציגו לו ספרי הבשורה את הנפש שמבעד לחושים, את האי־סוף שמאחורי החיים?

[...] הנה כי כן, דת חדשה, חֶבְרָה חדשה: על הבסיס הכפול הזה אנו צריכים לראות כיצד צומחת שירה חדשה, וימחל לי הקורא שוודאי הבין את הדברים ממה שכבר נאמר לעיל. עד כה, המוזה האפית, בעקבות הפוליתאיזם והפילוסופיה העתיקה, חקרה את הטבע רק בפן אחד שלו, והוציאה בלי רחמים מתחום האמנות את כל מה שלא ביטא סוג מסוים של יופי, בתוך העולם שביקשה לחקות. סוג שהיה מרהיב בראשיתו, אבל, כפי שקורה תמיד לדברים שיטתיים מדי, הוא נעשה במשך הזמן כוזב, מגביל ושגרתי. הנצרות מביאה את השירה אל האמת. כמוה, המוזה המודרנית תראה את הדברים מנקודת מבט גבוהה יותר ורחבה יותר. היא תחוש שלא כל הבריאה יפה במידתו של בן אנוש, שהמכוּעַר מתקיים בה לצד היפה, המעוות לצד החינני, הגרוטסקי מול הנשגב, הרע עם הטוב, הצל עם האור. היא תתהא אם התבונה המצומצמת והיחסית של האמן צריכה לגבור על התבונה האינסופית, המושלמת, של הבורא, אם זה מתפקידו של האדם לתקן את אלוהים, אם טבע בעל מום לא יוכל להיות יפה יותר, אם לאמנות מותר להעתיק, אם ניתן לומר כך, את האדם, את החיים, את הבריאה. אם לא ייטיבו הדברים לפעול יותר לו סרו מעליהם השרירים והמנגנונים, ואם, לבסוף, כדי להיות הרמוני, צריך אדם להיות בלתי-שלם.

וכך, בעין ממוקדת על מאורעות נלעגים ומרהיבים כאחד, ותחת ההשפעה של רוח המלנכוליה הנוצרית והביקורת הפילוסופית שעליה דיברנו לעיל, תצעד השירה צעד גדול, צעד חשוב, צעד שעתידי לשנות את פניו של העולם האינטלקטואלי מן היסוד, כמו רעש אדמה. השירה תלך בדרכו של הטבע, ותתחיל לערב בבריאותיה (וזאת, יש לומר, מבלי לבלבל ביניהם), אורות וצללים, את הגרוטסקי ואת הנשגב, ובמילים אחרות, את הגוף ואת הנפש, את החיה ואת הרוח. שכן נקודת ההתחלה של הדת היא נקודת הפתיחה של השירה. הכל קשור בכל.

והנה, אפוא, עיקרון שהוא זר לעת העתיקה, סגנון חדש המחלחל אל השירה; ומאחר שדי בתכונה חדשה בתוך השלם לשנות את כולו, צורה חדשה מתפתחת באמנות. הסוג

הוא הגרוטסקי. והצורה הזו היא הקומדיה. ובנושא זה אנו מרשים לעצמנו להתעקש, מפני שאנו מבקשים להסביר את קו האופי המרכזי, השוני הבסיסי שמבדיל, לדעתנו, את האמנות העתיקה מן האמנות המודרנית, את הצורה העכשווית מן הצורה המתה, או, אם נשתמש במושגים עמומים יותר אך מקובלים יותר, את הספרות הרומנטית מן הספרות הקלאסית. [...]

אם כן, כדי לסכם בקצרה את העובדות שבחנו עדכה, לשירה יש שלוש תקופות, וכל אחת מהן מקבילה לעת מסויימת בחברה: האודה, האפוס והדרמה. העת הקדומה היא לירית, העת העתיקה – אפית, ואילו העת המודרנית – דרמטית. האודה שרה את הנצח, האפוס מפאר את ההיסטוריה, ואילו הדרמה מתארת את החיים. תכונתה של השירה מן הסוג הראשון היא התמימות, של הסוג השני, הפשטות, של הסוג השלישי – האמת. הרפסודיסטים¹ מסמנים את המעבר מן המשוררים הליריים למשוררים האפיים, והמשוררים הרומנטיים – מן האפיים אל הדרמטיים. ההיסטוריונים נולדים עם התקופה השנייה, המבקרים ובעלי הכרוניקות – בשלישית. הדמויות של האודות הם נפילים: אדם, קין, נח. הדמויות האפיות הן ענקים: אכילס, אטראוס, אורסטס. הדמויות של הדרמה הם בני אדם: המלט, מקבת, אותלו. האודה מתקיימת מן האידיאלי, האפוס מן הגרנדיוזי, הדרמה מן המציאותי. ולבסוף, שלושת סוגי השירה הללו נובעים משלושה מקורות גדולים: התנ"ך, הומרוס, שקספיר. כאלה הן – ובכך אנו מציינים רק אחת מן התוצאות – הצורות השונות של המחשבה בעידנים שונים של האדם והחברה. הנה שלושת פניה: הנעורים, הבחורות והזקנה. אם נבחן ספרות אחת באופן פרטי, או את כל הספרויות יחד, נגיע לאותן מסקנות: המשוררים הליריים לפני המשוררים האפיים, המשוררים האפיים לפני המשוררים הדרמטיים. בצרפת, מְלֶרֶב² לפני שְפֶלֶן³, שְפֶלֶן לפני קורניי⁴; ביוון העתיקה, אורפאוס לפני הומרוס, הומרוס לפני אייסקילוס.⁵ בספרים הקדומים, בראשית לפני ספר מלכים, ספר מלכים לפני איוב. או, אם נרצה לחזור אל קנה המידה הרחב שדיברנו בו בתחילה, של כל השירות, התנ"ך לפני האידיאה, האידיאה לפני שקספיר. החברה, למעשה, מתחילה בכך שהיא שרה את חלומותיה, ממשיכה בכך שהיא מספרת את מעשיה, ולבסוף מתארת את מחשבותיה. זו הסיבה, נאמר זאת אגב אורחא, שהדרמה, בכך שהיא מאחדת את האיכויות המנוגדות ביותר, יכולה להיות רגישה בעת ובעונה אחת מתחת לפני השטח ומעליו, להיות פילוסופית וצירית כאחד. [...]

בני האסכולה הסכולסטית מציבים את המשוררים במצב מיוחד במינו. מצד אחד, הם קוראים להם כל הזמן: "חקו את הגדולים!" ומצד שני, הם מורגלים להצהיר כי "הגדולים

- 1 (rapsoidos) מבצעים מקצועיים של שירים אפיים ביוון העתיקה, במאות החמישית והרביעית לפנה"ס.
- 2 פרנסואה דה מְלֶרֶב (1628-1555) משורר, מבקר ומתרגם צרפתי. נודע בכך שניסח ושכלל את הכללים הניאו קלאסיים המדוקדקים של השירה הצרפתית.
- 3 ז'אן שְפֶלֶן (1674-1595) משורר ומבקר צרפתי, יצירתו הידועה ביותר היא הפואמה האפית שכתב, "la pucelle", "הבתולה".
- 4 ז'אן קורניי (1684-1606) מחזאי צרפתי מן "המאה הגדולה". יצירתו נחשבת לפסגת הדרמה הצרפתית לדורותיה, לצד מחזותיו של ראסין.
- 5 אייסקילוס, (456-525 לפנה"ס), הראשון מבין שלושת כותבי הטרגדיות היווניים הגדולים.

הם בלתי ניתנים לחיקוי". ואם הפועלים, מרוב עבודה, מצליחים להעביר איזה קו מתאר קלוש, איזה חיקוי חסר צבע של הגדולים, כפויי הטובה האלה בוחנים את הרפאצ'ימנטו הזה וקוראים: "זה לא דומה לשום דבר!" או לחילופין: "זה דומה לכל!"; ובהיגיון שנוצר במיוחד לשם כך, כל אחד משני הביטויים הללו הוא ביקורת. נאמר זאת, אפוא, במלוא התוקף: הגיעה העת! ויהיה זה משונה מאד אם בתקופה הזו, החופש, כמו האור, יחדור לכל מקום פרט למקומות שהם מעצם טבעם החופשיים ביותר בעולם: כל הכרוך במחשבה. ייפול הפטיש על התיאוריות, השירות והמערכות. נשליך את הגבס המיושן המסווה את חזית האמנות! אין כללים ואין מודלים. או, ליתר דיוק, אין כללים מלבד חוקי הטבע הכלליים, שחולשים על האמנות כולה, והחוקים המיוחדים לכל יצירה ויצירה, הנובעים מייחודו של כל נושא. אלה נצחיים, פנימיים, ועומדים על כנם. האחרים הם בני שינוי, חיצוניים, ואינם משמשים אלא פעם אחת בלבד. הראשונים הם המסגרת המחזיקה את הבית, האחרים – פיגומים המשמשים בבנייתו ואשר מוקמים מחדש בכל בניין ובניין. הראשונים הם השלד, והאחרים הם אך המלבוש של הדרמה. ובנוסף, הכללים האלה אינם נכתבים בכללי הפואטיקה. רישלֶה⁶ אינו מפקפק בהם. הגאון, שמנחש יותר משהוא לומד, עבור כל יצירה, מסיק את הראשונים מהסדר הכללי של הדברים, ואת האחרים – מן המכלול המסויים של הנושא שבו הוא עוסק. לא כפי שהכימאי מדליק את תנורו, מבעיר את האש, מחמם את המֶצֶרֶף, מנתח ומכֶּלֶה. אלא כמו שהדבורה, במעוף כנפי הזהב שלה, מתיישבת על כל פרח, ומוצה ממנו צוף, בלי שעלי הגביע ייפגעו כהוא-זוה, ובלי שריחו של העלי יועם. המשורר – אנו מבקשים להתעקש על הנקודה הזו – נדרש לקבל עצה מן הטבע לבדו, מן האמת, ומן ההשראה, שאף היא עצמה טבע ואמת. "כשאני מבקש לכתוב קומדיה", אומר לוֹפֶה דֶה וֶגֶה,⁷ "אני סוגר את החוקים תחת סוגר ובריה". [...]

הטבע, אפוא! הטבע והאמת. וכאן, כדי להראות שהרעיונות החדשים אינם באים להחריב את האמנות, אלא להפך, לבנות אותה מחדש באופן יציב יותר, ננסה להצביע על הגבול שאין לעבור אותו שלדעתנו, מפריד את המציאות על פי האמנות, מן המציאות על פי הטבע. לבלבל ביניהם, כמו שעושים מספר נושאי דגל נחשלים של הרומנטיקה, יהיה מעשה של צרות מוחין. המציאות של האמנות לא תוכל להיות לעולם, כפי שאמרו כמה אנשים, המציאות המוחלטת. האמנות אינה יכולה לתת את הדבר עצמו. נניח שאחד ממקדמי התיאוריה של תפיסת הטבע המוחלט, של הטבע כפי שהוא נראה מחוץ לגבולות האמנות, ימצא באולם שבו מציגים אחד מן המחזות הרומנטיים, לֶה סיד,⁸ למשל. – מה זה, הם יגידו כבר במילה הראשונה, לה סיד מדבר בשורות שיר! אין זה טבעי לדבר בשורות שיר. – איך תרצה שהוא ידבר, אם כן? – בפרוזה. – יהי כן. רגע לאחר מכן: – רגע, הוא

6 סזאר־פייר רישלֶה (1626-1698) איש דקדוק צרפתי, עורך המילון הצרפתי הראשון.

7 לוֹפֶה דֶה וֶגֶה (1562-1635) מחזאי, סופר ומשורר ספרדי, אחת הדמויות החשובות ביותר בתור הזהב הספרותי של ספרד בתקופת הבארוק.

8 טראג־קומדיה מאת פייר קורניי (1636) המתרחשת בספרד, ומבוססת על האגדה הנודעת על המצביא וכן האצילים מימי הביניים אֶל־סיד. פרסום המחזה עורר מחלוקות רבות בנוגע לנורמות הדרמטיות שנקט המחזאי.

ימשיך אם הוא עקבי, לה סיד מדבר צרפתית! – ומה בכך? – הטבע דורש שהוא ידבר את שפתו, הוא יכול לדבר רק ספרדית. – איננו מבינים דבר, אבל יהי כן. ואל תחשבו שכאן הדבר יסתיים. לפני המשפט העשירי שיאמר בספרדית, הוא ודאי יקום וישאל אם אותו לה סיד שמדבר כאן, הוא לה סיד האמיתי, בשר ודם? באיזו זכות השחקן הזה, שנקרא פייר, או ז'אק, מתחזה לסיד? זוהי טעות. אין סיבה גם כן שהוא לא ידרוש מאוחר יותר להחליף את המנורות בשמש, את הענפים בעצים אמיתיים, ואת התפאורה הכוזבת בבתים אמיתיים. ברגע שמתחילים בדרך הזו, ההיגיון אוהז בעורפנו ואין דרך להפסיק. יש להודות, אפוא, אף אם הדבר עלול להישמע כאבסורד, שתחומי האמנות והטבע אינם נבדלים לגמרי זה מזה. הטבע והאמנות הם שני דברים שונים, והאחד לא יכול היה להתקיים בלי חברו. לאמנות, פרט להיבטה האידיאלי, יש גם היבט ארצי ופוזיטיבי. נעשה אשר נעשה, הוא נתון במסגרת של דקדוק ופרוזודיה, בין וו'לה⁹ ורישלה. לצורך הגחמניות שביצירותיו, יש לו צורות, אמצעי ביצוע, ושלל כלים שבכוחו להפעיל. בעבור הגאון, אלה הם מכשירים; ובשביל הבינוני – כלי עבודה. נראה שאחרים אמרו את זה לפנינו: הדרמה היא ראי שהטבע משתקף בו. אבל אילו היה זה ראי רגיל, משטח ישר ויחיד, הוא היה מראה לנו תמונה עמומה וחסרת עומק בלבד, תמונה נאמנה אך דהויה. אנו יודעים שהצבע והאור אובדים בהשתקפות הפשוטה. על הדרמה להיות ראי שאוסף את קרני הצבע, ומצופף אותם, כדי שיעשה מן הניצוץ אור, ומן האור – להבה. רק כך הדרמה באמת נעשית אמנות.

9 קלוד פאבר דה וו'לָה (1650-1585) איש דקדוק וספר צרפתי, בן מחוז סאבוא.

המאגיה של המילים

קטעים נבחרים

מרוסית: חמוטל בר יוסף

הדיבור הפיוטי הוא דיבור במובנו האמיתי; משמעותו העצומה היא בכך שהוא אינו מוכיח דבר במילים; המילים מתקבצות כאן כך שצירופן יוצר תמונה; המובן הלוגי של התמונה הזאת אינו מוגדר; גם צורתה המוחשית הנראית לעין אינה מוגדרת. עלינו למלא בעצמנו את הדיבור החי בידיעה וביצירה; קליטת הדיבור החי, הציורי, מעוררת אותנו ליצירה; בכל אדם חי דיבור כזה מעורר שורה של פעילויות; וכל אחד משלים את התמונה; הדיבור הציורי מבשיל תמונות; כל אדם נעשה לאמן במקצת כשהוא שומע דיבור חי.

אנדריי ביילי (שם־עט של בוריס בוגאיב, 1880-1934) היה אחד מזויות המשולש המוביל של הזרם הסימבוליסטי בספרות הרוסית, לצידם של אלכסנדר בלוק וויאצ'סלב איוואנוב. אופיה הסמלי והקדוש של הלשון הספרותית, ובעיקר של השירה, הוא נושא מרכזי בכתבים התיאורטיים של כל היוצרים הסימבוליסטים הרוסים, שלעתים קרובות נוסחו בלשון "ארגונוטית" (כביטוי של ביילי), פיוטית, חזונית, ולא קלה להבנה. על פי השקפתו של ביילי היצירה האמנותית בוראת את העולם, ורוחו של היוצר היא הבורא הנסתר. הלשון השירית היא המפתח היחיד, המאגי, לסודות העולם והאני, הנמצאים מעבר למחשבה ולתודעה הרציונלית. הלשון אינה משקפת את המציאות, היא בוראת אותה. יסודות סימבוליסטיים חדרו אל הספרות העברית גם בסיפורת (פרץ, ברדיצ'בסקי, פיארברג) וגם בשירה (ביאליק). אחדים משירי ביאליק — "לא זכיתי באור מן ההפקר" (1903), "דבר" (1904), הפואמה "הבריכה" (1904), וכן המסה "גילוי וכיסוי בלשון" והשיר "הציץ ומת" (שניהם נכתבו ב־1915) נושאים חותם ברור של מחשבת הלשון כפי שנוסחה על־ידי הסימבוליסטים הרוסים.

חב"י

ה לשון היא הכלי הכביר ביותר של היצירה. כשאני נותן שם למשהו אני קובע את קיומו. כל קליטה היא תוצאה של קריאה בשם. הקליטה אינה אפשרית ללא מילים. תהליך הקליטה מתרחש תוך כינון יחסים בין מילים, ורק לאחר מכן נוצרים היחסים בין הדברים, בהתאם ליחסים שבין המילים. צורות דקדוקיות, שהן תנאי לעצם אפשרות המשפט, אפשריות רק כאשר המילים כבר ישנן; רק אז מתבצע התיבנות הלוגי של הדיבור. כשאני קובע שהיצירה קודמת לידיעה אני טוען לפרימאט של היצירה לא רק מבחינת ראשונותה האפיסטמולוגית אלא גם מבחינת סדר התהוותה.

הלשון הציורית מורכבת ממילים המביעות את הרושם הבלתי ניתן לביטוי לוגי שאותו אני מקבל מהדברים הסובבים אותי. הדיבור החי הוא תמיד מוזיקה של הבלתי ניתן לביטוי מילולי. "מחשבה שנאמרה היא שקר", – אמר טיוטצ'ב¹ והוא צדק, אם ב"מחשבה" התכוון למה שניתן לבטאו ברצף של מונחים המסמנים מושגים. אבל המילה החיה, שנאמרה, אינה שקר. היא מבטאת את תמצית מהותו הכמוסה של הטבע שלי; ומכיוון שהטבע שלי הוא הטבע בכלל, המילה היא ביטוי למהותו הנסתרת של הטבע. כל מילה היא צליל; יחסים מרחביים וסיבתיים הזורמים מחוצה לי נעשים מובנים לי באמצעות המילים. אילו המילים לא היו קיימות גם העולם לא היה קיים. ה"אני" שלי, כשהוא מנותק מכל הסובב אותו, אינו קיים בכלל; גם העולם, כשהוא מנותק ממני, אינו קיים; ה"אני" וה"עולם" מופיעים רק בתהליך איחודם בצליל. ההכרה החוץ-אינדיבידואלית, וכמוה הטבע החוץ-אינדיבידואלי, נוגעים זה בזה, מתאחדים זה בזה, רק בתהליך הקריאה בשם; התודעה, הטבע והעולם מופיעים אפוא לאדם הקולט רק כאשר הוא כבר מסוגל לקרוא לדברים בשם; מחוץ לדיבור אין טבע, אין עולם, אין קולט. המילה טומנת בחובה את פעולת היצירה הבראשיתית; המילה מקשרת את העולם חסר-הדיבור, הערטילאי, הרוחש במעמקי תודעתי האישית הבלתי-מודעת, עם העולם חסר-המילים, חסר-השחר, הרוחש מחוץ לאישיות. המילה בוראת עולם חדש, שלישי – עולם של צלילים סמליים, שבאמצעותם מוארים גם סודות העולם המופיעים מחוצה לי, וגם סודות העולם הנעול בתוכי פנימה; העולם החיצוני נמזג אל תוך נפשי; העולם הפנימי נשפך מתוכי אל צפירת השחר והשקיעה, אל רחש העצים; במילה ורק במילה אני יוצר מחדש לעצמי את מה שסובב אותי מבפנים ומבחוץ, שכן אני הנני מילה ורק מילה.

אך המילה היא סמל; היא איחוד ניתן לתפיסה של שתי מהויות בלתי-נתפסות: מצד אחד, המרחב שאני מסוגל לראות, ומצד שני, אותם רגשות עמומים ההומים בנפשי, שאותם אכנה לצורך העניין (באופן פורמלי) ממד הזמן. במילה נוצרות שתי אנלוגיות בעת ובעונה אחת: הזמן מיוצג בתופעה חיצונית – בצליל; וגם המרחב מיוצג באותה תופעה חיצונית עצמה, בצליל. אבל צליל המרחב הוא כבר שיחזור פנימי של המרחב; הצליל מאחד את המרחב עם הזמן, תוך שהוא הופך יחסי מרחב ליחסי זמן; היצירה של היחס החדש הזה משחררת אותי במובן מסוים משלטון המרחב; הצליל הוא אובייקטיביציה של הזמן והמרחב. אבל כל מילה היא קודם כל צליל; הנצחון

1 מתוך שירו של טיוטצ'ב "Silentium" (1830).

הבראשיתי של התודעה נקבע ביצירת צלילים סמליים. שכן הצליל בורא מחדש עולם, שבתחומיו אני מרגיש את עצמי כיוצר המציאות; ואז אני מתחיל לקרוא לדברים בשם, כלומר, לברוא אותם בשנית למען עצמי. כשאני משתדל לתת שם לכל מה שנכנס לשדה ראייתי, אני בעיקרו של דבר מגן על עצמי מהעולם העוין והבלתי-מובן לי, המעיק עלי מכל עבר. צלילי המילה הם המאפשרים לי לאלף ולרסן את כוחות האיתנים הללו. תהליך הקריאה בשם לתופעות במרחב ובזמן הוא תהליך של השבעה; כל מילה היא כישוף; כשאני משביע תופעה מסוימת, בעיקרו של דבר אני מרגיע אותה; וכך קישור בין מילים, צורות דקדוקיות וביטויים פיגורטיביים הוא, בעיקרו של דבר, השבעות; כשאני קורא לצליל הרעם המאיים עלי בשם "רעם" (ברוסית: גרום) אני בורא צליל המחקה את הרעם (גררר); וכשאני יוצר את הצליל הזה אני כביכול בורא מחדש את הרעם; תהליך זה של בריאה מחדש הוא גם פעולה של ידיעה. אני בעצם קורא לרעם.

צירוף המילים, הרצף בזמן של הצלילים, הוא תמיד צורה של סיבתיות. סיבתיות היא איחוד המרחב עם הזמן; הצליל הוא סמל גם של המרחב וגם של הזמן; במובן זה הצליל, המוגדר מבחוח, מאחד את המרחב עם הזמן: הגיית הצליל מחייבת זמן מסוים; מלבד זאת, הצליל תמיד מהדהד בתוך סביבה, שכן הוא עצמו סביבה צלילית. בצליל הזמן והמרחב שוכנים בכפיפה אחת, ולכן הצליל הוא השורש של כל סיבתיות; הקשרים בין אִמְבְּלָמוֹת צליליות מחקים תמיד את הקשרים בין התופעות במרחב ובזמן.

לפיכך, המילה תמיד יולדת סיבתיות; היא הבוראת את היחסים הסיבתיים, שלאחר מכן מגיעים להכרה.

בשלבי ההתפתחות הקדומים של האנושות ההסברים הסיבתיים ניתנו באמצעות יצירת מילים; הידעוני הוא זה שיודע יותר מילים; מדבר יותר; ולכן מכשף ומשביע. לא לשווא מכירה המאגיה בשלטון המילים. הדיבור החי עצמו הוא מאגיה בלתי נפסקת; כשאני בורא מילה בהצלחה אני חודר למהותן של התופעות ביתר עומק מאשר בתהליך המחשבה האנליטית; בכוח המחשבה אני רק מבודד את התופעה; בכוח המילה אני משעבד אותה, מרסן אותה; יצירת הדיבור החי היא תמיד מאבק האדם בכוחות האיתנים העוינים הסובבים אותו; המילה מציתה את אור הניצחון על האפלה הסובבת אותי.

ולפיכך הדיבור החי הוא תנאי לעצם קיומה של האנושות: היא תמצית מהותה של האנושות; ולכן מלכתחילה היו השירה, ההכרה, המוזיקה והדיבור אחדות אחת; לכן גם הדיבור החי היה מאגיה, והאנשים שדיברו בו היו אותם יצורים שהיו טבועים בחותם ההתרועעות עם האלים. לא לחינם רומזת אגדה עתיקה בדרכים שונות על קיומה של לשון מאגית, שמילותיה מסוגלות לכבוש את הטבע ולשלוט בו; לא לחינם היה לכל אחד מההירוגליפים הקדושים במצרים מובן משולש: המובן הראשון היה זהה עם צליל המילה, והצליל נתן שם לצורה של ההירוגליף (זמן); המובן השני היה זהה עם שרטוט הצליל במרחב (תמונה), כלומר, עם ההירוגליף; המובן השלישי היה כלול במספר קדוש שסימל את המילה. פֶּאֶבְר ד'אוליבה ניסה בהצלחה לפענח את המובן הסימבולי של שמות

האל היהודי;² לא לחינם אנו שומעים את המיתוס על שפה בשם זְנֹאֵר, שבה התגלו לאנושות סודות עליונים.³ המסקנות של מדעי הטבע כמו גם מיתוסים על הלשון, בלי קשר למידת האובייקטיביות שלהם, מביעים שאיפה בלתי־נשלטת לסמל את שלטונה המאגי של המילה.

...

יעודה של האנושות הוא היצירה החיה של החיים; חיי האדם מניחים מראש מפגש חברתי בין הפרטים; אך מפגש חברתי הוא במילה ורק במילה. כל מפגש חברתי הוא תהליך יצירתי חי, שבו הנשמות מחליפות זו עם זו מראות כמוסים, המצירים ובוראים את סודות החיים. תכלית המפגש החברתי היא להדליק באמצעות המגע ההדדי בין שני עולמות עולם שלישי, שבעבור שני המשתתפים אינו ניתן לחלוקה, ושבאופן מפתיע מעמיק את מראות הנפש הפרטיים. לשם כך יש צורך שהמילים במפגש החברתי לא תהיינה מושגים מופשטים־תלושים;⁴ על פי הגדרתו, המושג המופשט התלוש מגבש את פעולות ההכרה שכבר התרחשו; אך מטרת האנושות היא לברוא את האובייקטים של ההכרה עצמם; מטרת המפגש החברתי היא להדליק את סימני המפגש החברתי (המילים) באש של תהליכי יצירה מתחדשים והולכים. מטרת המפגש החברתי החי הוא המאמץ לקראת העתיד; ולכן מילים מופשטות, כשהן נעשות לסימני המפגש החברתי, מחזירות את המפגש בין בני־אדם אחורה, למה שכבר היה; ולהיפך, הדיבור החי, הציורי, הנשמע באוזנינו, מדליק את דמיונו באש של יצירה חדשה, כלומר, של יצירת מילים חדשות; יצירת מילים חדשות היא תמיד תחילתה של ידיעה חדשה.

הדיבור הפיזי הוא דיבור במובנו האמיתי; משמעותו העצומה היא בכך שהוא אינו מוכיח דבר במילים; המילים מתקבצות כאן כך שצירופן יוצר תמונה; המובן הלוגי של התמונה הזאת אינו מוגדר; גם צורתה המוחשית הנראית לעין אינה מוגדרת. עלינו למלא בעצמנו את הדיבור החי בידיעה וביצירה; קליטת הדיבור החי, הציורי, מעוררת אותנו ליצירה; בכל אדם חי דיבור כזה מעורר שורה של פעילויות; וכל אחד משלים את התמונה; הדיבור הציורי מבשיל תמונות; כל אדם נעשה לאמן במקצת כשהוא שומע דיבור חי. המילה החיה (מטאפורה, דימוי, אפית'ט) היא זרע הנובט בנשמות; היא מבטיחה אלף פרחים; אצל אחד היא מצמיחה שושנה לבנה, אצל אחר דגנית תכולה. משמעותו של

2 Antoine Fabre d'Olivet (1768-1825) – פילולוג ומשורר צרפתי שהשתתף בתנועה להחייאת הלשון והתרבות הפרובנסלית, מחבר הספר "שחזור הלשון העברית" (1815), שממנו מצטט ביילי בהערת שוליים. ביילי מתייחס לקטע שבו אוליבה דן בשמות האל העברי. חלקו השני של הספר כולל את עשרת הפרקים הראשונים של ספר בראשית במקור עם פירוש מדעי ותרגום "מילולי" לצרפתית. הקטע שמצטט ביילי לקוח מפירושו של אוליבה למילים "ה' אלוהים" בראשית ב 5 (וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלוהים על־הארץ ואדם אין לעבוד את־האדמה).

3 זנאר או סנאר – לשון פרימיטיבית אגדית שבה נכתב ספר אגדי שממנו, לפי מסורת מיסטית מסוימת, צמחו תורות מיסטיות של דתות שונות, מיהודה ועד סין.

4 ברוסית: otvlechenny פירושו גם תלוש וגם מופשט, ערטילאי. וכך להלן.

הדיבור החי אינה נמצאת כלל במובנו הלוגי; הלוגיקה עצמה היא פרי הדיבור; לא לחינם תנאי לכל הטיעונים הלוגיים הוא הציווי היצירתי להבין אותם כמשרתים מטרות מסוימות; אך מטרות אלה אינן מכסות כלל את מטרות הלשון ככלי של מפגש חברתי. תפקידו העיקרי של הדיבור הוא לברוא תמונות חדשות, למזוג את תפארתן המנצנצת בנשמות בני האדם, כדי שהתפארת הזאת תעטה את העולם; האבולוציה של הלשון לא נועדה לרוקן בהדרגה את הלשון מכל תוכן ציורי; המילה שהתרוקנה היא מושג מופשט; המושג המופשט מחסל את תהליך הכנעת הטבע בידי האדם; במובן זה, בשלבים מסוימים של התפתחות האנושות קמים ומתנשאים מקדשי ההכרה מתוכו של הדיבור החי; לאחר מכן מתעורר צורך חדש ביצירה; והוא מגיע עד לעומק זרע המילה הבלתי־מודעת, עולה ותופח, בוקע את קליפתו היבשה (המושג), מצמיח נבט חדש; תחייה זו של המילה מצביעה על תקופה אורגנית חדשה בתרבות; בלחץ המילים החדשות נוטים ישישונים תרבות האתמול את מקדשיהם ויוצאים ליערות ולשדות כדי להשביע מחדש את הטבע וכדי לבצע כיבושים חדשים; המילה חותרת מתחת למושג ומסלקת מעצמה את קליפתו, נוצצת ומתיזה ניצוצות כבתולה, בססגוניות ברברית.

תקופות שכאלה מלוות בפלישה של השירה לתחום הטרימינולוגיה: פלישת רוח המוזיקה לתוך השירה. שוב קם לתחייה במילה הכוח המוזיקלי של הצליל; שוב אנו הולכים שבי לא אחר המובן, אלא אחר הצליל של המילה; בהיקסמות הזאת אנו חשים באופן לא מודע שבביטוי הצלילי והציורי עצמו נסותרת המשמעות העמוקה והחיה של המילה – היותה מילה יוצרת. המילה היוצרת בוראת את העולם.

...

המילה־המונח היא גביש יפה ומת, שנוצר הודות להשלמת תהליך ההתפרקות של המילה החיה. המילה החיה (מילה־גוף) היא אורגניזם פורח.

כל מה שאני יכול לחוש בעזרת חמשת חושי יתפורר כאשר אמות; גופי יהפוך לפגר נרקב, מדיף צחנה; אך כאשר יסתיים תהליך הריקבון, אתגלה לעיני אוהבי בצורת אוסף של גבישים יפים. המונח האידיאלי הוא גביש נצחי, המתקבל רק בסיום תהליך הריקבון; המילה־התמונה כמוה כהוויית האדם החי: היא יוצרת, משפיעה, מחליפה את תוכנה. מילת הפרוזה הרגילה היא מילה שאיבדה את המוחשיות המשפיעה על העין ועל האוזן אך עדין לא הפכה למונח אידיאלי, לפגר מבאיש ומתפורר.

מעטים הם המונחים האידיאליים, כשם שהתמעטו המילים החיות; כל חיינו מלאים מילים ההולכות ומתמקמות, המפיצות צחנה בלתי־נסבלת; השימוש במילים אלה מדביק אותנו ברעל פגרים, משום שהמילה היא הביטוי הישיר של החיים.

ולכן הדבר היחיד שלו מחייבת אותנו החיוניות שבתוכנו הוא יצירת מילים; אנו חייבים לאמן את כוחנו בצירופי מילים; כך אנו מכתתים לנו נשק למאבק בפגרים החיים, הנדחקים אל תוך מעגל פעילותנו; עלינו להיות ברבריים, תלייני המילה הרווחת, אם גם איננו יכולים כבר להנשים אותה; עניין אחר הוא המילה־המונח; היא אינה מציגה את עצמה כאילו היא חיה; היא מה שהיא; לא תחזיר אותה לחיים, אך היא אינה מוזיקה: רעל הפגרים כבר התמסמס ונעלם מהמונח האידיאלי, ולכן אין הוא יכול להדביק שום איש.

שונה היא המילה שחציה תמונה וחציה מונח – היא פגר מתמקמק, שמעמיד פנים כאילו הוא חי: כמו דיבוק הוא מתגנב אל חיי היומיום, כדי להחליש את כוח היצירה שלנו בדברי שקר, כאילו אותה יצירה הינה צירוף מילים ריק, כדי להחליש את כוח הכרתנו על ידי השקר, כאילו הכרה זו היא מקבץ ריק של מונחים. ואולי צודק מי שטוען כי התמוניות של הלשון אינה אלא משחק חסר-שחר במילים, שטעמו ותכליתו של מבחר כזה הוא חסר תכלית; אך מה מוזר: הוגה הדעות הגאון קאנט, שהעריך מאוד את היצירה האמנותית, הגדיר דוקא במילים אלה את האמנות, ואחד מטובי מבקרי המוזיקה (גנסליק) מגדיר כך בקירוב את המוזיקה.⁵ או שגנסליק וקאנט מטורפים, או שדבריהם נוגעים לצד ממשי לחלוטין של האמנות. לתכליתיות בגבולות האמנות אין שום תכלית, שכן תכלית האמנות נעוצה ביצירת מושאי ההכרה עצמם; נחוץ להפוך את החיים לאמנות – ולחלופין לעשות מהאמנות חיים: אז תתגלה ותתבהר משמעות האמנות. זה נכון בנוגע לשירה, למשל, כי מטרת השירה היא יצירת הלשון; והרי הלשון היא עצמה יצירה של יחסים חיים. המשחק חסר-התכלית של המילים נראה כך כל עוד אנו נמצאים בנקודת מבט אסתטית גרידא; אך כאשר אנו מודעים לכך שהאסתטיקה אינה אלא פְּאָה של מנסרה המעצבת על פי דרכה את יצירת החיים, ואילו כשהיא לעצמה מחוץ לאותה יצירה אינה משחקת שום תפקיד, אז מקבל המשחק חסר התכלית של המילים את משמעותו המלאה: איחוד מילים ללא תלות במובן הלוגי הינו אמצעי בידי האדם כדי להגן על עצמו ממועקת הלא-נודע.

...

נאמר בגלוי: ידיעה אינה נוצרת מהסבר תופעות במילים; לגילויים מדעיים המבוססים על ניסויים יש בשורשם אנלוגיות צליליות המופקות כלפי חוץ והופכות לפעולה. מהו הניסיון? הוא תמיד כרוך בפעולה המצרפת נתונים של הטבע; ניקח מגנט (פעולה) נשים אותו בסליל עשוי מחוט מתכת (פעולה); נקבל תופעה של אלקטרומגנטיות (פעולה); כאן אין עדין מילים; אבל יאמרו לנו: תופעת האלקטרומגנטיות ניתנת להסבר במילים; ואנו נענה מיד, שאין היא ניתנת; ספירת ההסברים היא ספירת הבנייה של אנלוגיות מילוליות; ההסבר המילולי של הניסיון הופך להסבר בעזרת נוסחה; והנוסחה היא כבר מחווה, אִמְפְּלֵמָה אילמת; הסבר נוסחאות בעזרת מילים הוא הסבר המבוסס על אנלוגיות, ואנלוגיה אינה ידיעה.

ולהיפך: גם אם נוכיח את היווצרות הניסיון מתוך המילים, אין זו עדין הוכחה שהמדע המדויק נוצר ממושגים מופשטים; כל מילה חיה היא מאגיה, השבעה; איש לא יוכיח את אי-תקפותה של הטענה שהניסיון הראשון שנולד על ידי המילה באמת הוליד או השביע באמצעות מילים תופעה שלא אירעה מעולם לפני לכן; המילה מולידה פעולה; הפעולה היא המשך של בנייה מיתולוגית.

עולמות המושגים המופשטים, כמו העולמות הממשיים, איך שלא נקרא להם (חומר,

5 אדוארד הנסליק (ברוסית: גנסליק) (1825-1904) – מבקר מוזיקה וינאי, מתנגד חריף לוואגנר. בעל תיאוריה הדוגלת במוסיקה "אוטונומית", שאינה משקפת שום דבר, גם לא את האמן, ואין לה שום תכלית ומטרה כי אם תכנוניתה הצורנית-אסתטית בלבד.

רוח, טבע), אינם ריאליים; הם גם אינם בנמצא ללא מילים; המילה היא הספינה הריאלית היחידה שבה אנו מפליגים מהבלתי־נודע האחד אל משנהו, בין מרחבים בלתי־נודעים המכונים בשם אדמה, שמים, אתר, ריקנות וכיוצא בזה, בין זמנים בלתי־נודעים שאנו מכנים בשם אלים, דמונים, נשמות. אין אנו יודעים מה פירושם של חומר, אדמה, שמים, אוויר; אין אנו יודעים מה זה אל, דמון, נשמה; אנו קוראים למושהו "אני", "אתה", "הוא"; אך כשאנו קוראים בשם ללא־נודע אנו בוראים לעצמנו את העולם; המילה היא השבעה של הדברים; המילה היא קריאה והזמנה לאלוהים. כשאני אומר "אני" אני יוצר סמל צלילי; אני מאשר את הסמל הזה כמושהו קיים; רק באותה שנייה אני יוצר את עצמי.

כל קליטה היא זיקוקי דינור של מילים, שבהם אני ממלא את הריק הסובב אותי; אם מילותי נוצצות וססגוניות הן יוצרות אשליה של אור; אשליית אור זו היא היא פעולת הקליטה. אף אחד אינו יכול לשכנע איש. אף אחד אינו יכול להוכיח כלום לאיש. כל ויכוח הוא מאבק בין מילים, הוא מאגיה; אני מדבר רק כדי להשביע; הסיוף המילולי הנראה כמו פולמוס הוא מילוי של הריק במה שלא יהיה: כעת מקובל לסתום את פיו של המתנגד במילים סרוחות; אבל זה לא שכנוע; המתנגד החוזר לביתו לאחר הוויכוח מקיא את המילים הסרוחות. לפני כן הריק היה מואר באש התמונות; זה היה תהליך של יצירה מיתית. המילה ילדה סמל תמוני, את המטאפורה; המטאפורה נראתה כאילו היא משהו שקיים באמת; המילה ילדה את המיתוס; המיתוס ילד את הדת; הדת – את הפילוסופיה; הפילוסופיה – את המונח.

מוטב להשליך אל הריק רקטות של מילים מאשר אבק. הפעולה הראשונה היא דיבור חי; השנייה היא דיבור מת. לעתים קרובות אנו מעדיפים את השנייה. אנחנו מתים למחצה, חיים למחצה.

...

לצורות העיצוב האמנותי יש דבר אחד משותף: זהו המאמץ להרחיב את המושג המילולי של התמונה הנתונה, לערער את גבולותיו, ליצור מחזור חדש של יצירה מילולית, כלומר, לבעוט במושג המקובל, לעורר תנועה בצורתו הפנימית; שינוי צורתה הפנימית של המילה מוביל לייסוד תוכן חדש לתמונה; כאן ניתן מרחב לתפיסה היצירתית שאנו תופסים את המציאות; ההרחבה הזאת מתרחשת גם במקום שבו לכאורה לפנינו אנליזה של מושג האובייקט; כשאנו אומרים "הירח לבן" אנו מייחסים לו אחד מתוך שורה של סימני־היכר של הירח. הירח הוא גם זהוב, אדום, מלא, פגום וכיו"ב. אנו יכולים להציב את הירח ליד שורה של סימני־היכר, אך עלינו לזכור שהצבה כזאת של מושגים על הירח כקומפלקס של סימני־היכר היא כבר התחלה של תהליך; אנו כאילו מתיכים את מושג הירח, כדי שכל אחד מהיסודות של הקומפלקס יתמוזג עם הקומפלקסים המותכים של מושגים אחרים באמצעות סימן היכר אחד, שניים או אף סימני־היכר רבים; האנליזה כאן מוגדרת מראש על־ידי הצורך בסינתזה. כשאנו מבודדים מתוך סימני־היכר רבים של הירח את הלובן, אנו מתעכבים על סימן־ההיכר הזה רק משום שבאמצעותם מותווה כיוון התהליך היצירתי: כשאנו בוחרים את לובן הירח כנקודת מוצא, אנו יכולים לקבץ סביב סימן היכר זה גם אחרים; כשאנו רואים שלעיתים קרובות הירח נעשה לבן בערב, כאשר הוא בצורת סהר,

אנו מגדירים אותו תוך כדי איחודו עם שם תואר חדש: ירח לבן וחד. המושג על הירח נעשה כעת צר יותר, מוחשי יותר, ושלא מרצון אנו מעמתים כאן את הירח עם דברים לבנים וחדים רבים אחרים (קרן לבנה, חֵט לבן [כגון של חזיר-בר, פיל, ממותה] וכו'). כאן אנו קושרים שני דברים מנוגדים בסימן היכר אחד או שניים: (1) קרן (השייכת לחיה כלשהי) לבנה, חדה. (2) ירח (בשמיים, בלי כל קשר לחיה) לבן, חד; אנו משוים את הירח לקרן: ירח כמו קרן לבנה וחדה. כך נעשה מעבר בלתי-נמנע משם תואר לדימוי. הדימוי הוא השלב הבא של יצירת תמונות.

השוואת דברים על-ידי סימן-היכר אחד או אחדים מוביל אותנו לשלב הבא: בדימוי אנו מביאים קומפלקס מורכב של סימני-היכר אל שדה הראייה שלנו; לפנינו שני אובייקטים, שני מושגים הנאבקים זה בזה; ראינו קודם שלמאבק זה יש שלוש תוצאות אפשריות, כפי שהראה פוטבניה: א כלול לגמרי בתוך X (סינקדוכה); א כלול באופן חלקי בתוך X (מטונימיה); המיזוג בין א ל-X מבוסס על איבר שלישי ב (מטאפורה). בכל שלושת המקרים מתרחשת העברת מובן אחד של האובייקט למובן אחר – כמותי (סינקדוכה), איכותי (מטונימיה) או החלפה בין שני האובייקטים (מטאפורה). כתוצאה מהמאבק אנו מקבלים צורה כפולה של מטאפורה, את צורת האפיתט, שבה המושג של האובייקט המשווה (קרן לבנה) שולט על אותו אובייקט שאיתו הושווה האובייקט הראשון (ירח): ירח לִבְן-קֶרֶן; האפיתט "לִבְן-קֶרֶן" התקבל מהשוואת הלובן של הירח עם הלובן של הקרן; יש מקום לסכמה הבאה:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{ירח לבן-קרן (א1, א2, ב- א).} \\ \end{array} \right.$	<p>א. ירח – (א1) לבן, (א2) חד</p> <p>ב. קרן – (ב1) לבן, (ב2) חד</p>
--	---

במחצית הראשונה של האפיתט (לבן-) מתקשרים שני סימנים דומים של קומפלקסים שונים (ירח, קרן); ואילו במחצית השנייה (קרן) הקומפלקס של סימני ההיכר (קרן) הופך לאחד מסימני האובייקט המשווה (ירח); האפיתט "לבן-קרן" בעצמו הוא סינקדוכה, שכן כאן החלק (קרן לבנה) מזוהה עם השלם (קרן, שיכולה להיות גם צהובה גם לבנה גם שחורה); כשלאפיתט "לבן-קרן" נוסף שם האובייקט, "ירח", אנו מקבלים מטאפורה, כי האפיתט הסינקדוכי "לבן-קרן" מתאחד עם מושג הירח, כך שהמובן של "לבן-קרן" חל כאן על אובייקט חדש (במקום תיש לבן-קרן – ירח לבן-קרן).

או שאנו מקבלים צורה אחרת של מטאפורה: "הירח – קרן לבנה", או "קרן לבנה בשמים". כאן האובייקט שאליו השווינו תכונות מסוימות של הירח דחק הצידה את האובייקט עצמו; מהלך ההיווצרות-מחדש של התמונה החדשה יכול לפנות לכיוון כפול: או שהמושג על קרן לבנה בשמים דוחק הצידה גם את המושג המקובל על קרן (השייכת לחיה) וגם את המושג המקובל על הירח (לא כחלק ממשוהו אלא כשלם), ואז אנו מקבלים סמל כלשהו, שאינו ממצה לא את הקרן ולא את הירח; או שהמושג של

6 במקור הסכמה נראית כנוסחה מתמטית.

קרן לבנה בשמים מקבל צורה אחרת: "קרן לבנת-ירח בשמים". אם נחזור אל הסכמה, אנו מקבלים:

ירח - (א) לבן, (א2) חד
קרן - (ב) לבנה, (ב1) חדה

(. . .)⁷

מבחינה פסיכולוגית כל תהליך התהוות של מילה עובר שלושה שלבי התפתחות: (1) שלב האפיתט. (2) שלב הדימוי, שבו האפיתט מעלה אובייקט חדש. (3) שלב האלוזיה (רמז, סימבוליקה), כאשר המאבק בין שני האובייקטים יוצר אובייקט חדש, שאינו כלול בשני עברי ההשוואה: שלב האלוזיה עובר פאזות שונות, שבמהלכן נשלמת העברת המשמעות מבחינת הכמות (שלב הסינקדוכה), מבחינת האיכות (המטונימיה), וכאשר נשלמת ההחלפה של האובייקטים עצמם (מטאפורה). במקרה האחרון אנו מקבלים סמל, כלומר, יחידה בלתי ניתנת לפירוק; אמצעי הייצוג התמוני במובן זה נמצאים ביסוד דרכי הסימבוליזציה, כלומר, זוהי פעילות יצירתית ראשונית, שאינה ניתנת לפירוק על-ידי הידיעה.

...

היצירה המיתית קודמת ליצירה האסתטית (השימוש המודע באמצעי ייצוג תמוני אפשרי רק בשלב ההתפוררות של המיתוס), או שהיא מתרחשת לאחריה (בתקופות ההתפוררות של התודעה, של ספקנות כללית, משבר תרבותי), והיא שבה לתחייה בקרב חבורות-אחוה, בהתאגדויות של אנשים שאיבדו את אמונתם במדע, באמנות ובפילוסופיה, אך למרות זאת עדיין טומנים בחובם כוחות איתנים חיים של יצירה.

תקופה כזאת עוברת עלינו עתה. תפיסת עולם דתית זרה לנו. הפילוסופיה תפסה את מקומה של הדת מזמן, והחליפה אותה בדוגמות של שיטות מטפיזיות במקום מה שפעם נחוה בסמלים. ומצד שני, המדע קטל את הדת. במקום קביעות דוגמטיות על קיומו של אלוהים ועל נצחיותה של הנפש, נותן לנו המדע אמבלמות מתמטיות המבטאות יחסים בין תופעות שבמהותן המיסטית אולי האמנו עוד אתמול וכבר איננו יכולים להאמין כיום, כאשר אנו מכירים את חוקי המיכניקה השולטים בהן.

השירה קשורה במישרין עם הלשון היוצרת; ובעקיפין היא קשורה עם היצירה המיתית; הכוחות של התמונה השירית נמצאים ביחס ישיר לאמונה (אם גם הלא מודעת) בקיומה של אותה תמונה. כשאני אומר: "הירח הוא קרן לבנה", באופן מודע אינני מודה, כמובן, בקיומה של חיה מיתית שאת קרנה אני רואה בשמים; ואולם במעמקי ההווה של האישור

7 בהמשך המאמר מופיעים ניתוחים של מטאפורות ותיאור הממצאים בעזרת שורה ארוכה למדי של נוסחאות כמורמתמטיות.

היצירתי לקיומי איני יכול שלא להאמין בקיומה של איזושהי ממשות, המסומלת או המתגלמת בתמונה המטאפורית שנוצרה על-ידי.

הדיבור הפיזי קשור במישרין עם היצירה המיתית; המאמץ ליצור צירוף מילים תמוני הוא התכונה השורשית של השירה.

הכוח הריאלי של היצירה אינו יכול להיות נמדד על ידי התודעה; התודעה תמיד הולכת בעקבות היצירה; השאיפה לציורפי מילים, ובעקבותיה ליצירת תמונות הבוקעות מתוך תהליך היצירה של המילים החדשות, היא העדות לכך ששורש האישור ליצירת החיים חי עדין, והמאמץ הזה אינו תלוי באישור שתיתן לו או לא תיתן לו התודעה. הוא פועל למרות התודעה.

ולכן המילה החדשה של החיים בעידן של משבר כללי ניזונה מהשירה. אנו שותים לשוכרה את המילים, משום שאנו מודעים למשמעות המילים החדשות, המאגיות, שבעזרתן נוכל שוב ושוב להשביע את אפלת הלילה המרחפת עלינו. אנו חיים עדיין, אך אנו חיים משום שאנו נאחזים במילים.

המשחק במילים הוא אות הנעורים; מתחת לאבק ההריסות של התרבות הנחרבת אנו קוראים ומשביעים בצלילי המילים. יודעים אנו שזוהי המורשת היחידה שתועיל לילדינו. ילדינו יכתתו ממילותינו המאירות סמלים חדשים של עיקרי אמונה; בעיניהם יראה משבר ההכרה כמילים ישנות שנפחו את נפשן ולא יותר. האנושות חיה כל עוד קיימת שירת הלשון; שירת הלשון חיה. חיים אנו.

על מלאכה עליזה ושעשוע חכם

קטעים נבחרים

מרוסית: ולרי מיכאילובסקי

מה השירה שואפת להיות? חובקת תבל, ראשונית, בוראת מיתוסים. דרכה של השירה לאוניברסליות כלל-אנושית היא העממיות. דרכה לאמת ולפשטות הראשונית היא תבונת הנחש. דרכה לפולחן המסתורי של היצירה הדתית היא חירות עמוקה של האדם הפנימי, אהבה שמעזה בחיים וברוח, אוזן קשבת לפעילות ליבו של העולם.

ויאצ'סלב איונוב (1866-1949) – משורר, מתרגם ופילוסוף רוסי, מהדמויות המרכזיות ביותר בסימבוליזם הרוסי ואולי גדול התיאורטיקנים שלו. ניהל סלון ספרותי מהולל המכונה "המגדל" שהפך למרכז של הסימבוליזם הרוסי ושל תור הכסף הרוסי כולו. עסק גם בפרקטיקות מיסטיות שהיו באופנה בתחילת המאה ה-20, והרבה לכתוב בנושאים דתיים-פילוסופיים. ב-1924 היגר לאיטליה, שם המיר את דתו מנצרות אורתודוקסית לנצרות קתולית ושימש כמרצה הן באוניברסיטאות והן במוסדות של הכנסייה הקתולית. המאמר שפרקים נבחרים מתוכו מופיעים כאן נכתב במקור כהרצאה ופורסם ב-1907, בשיא תהילתו של איונוב כמנהיג הסימבוליסטים.

חשבתי שעל המשורר, אם הוא באמת משורר,
לחבר סיפורים, לא טיעונים.

(אפלטון, פיידון, 61ב)¹

1 תרגום: שמעון בוזגלו, הוצאת ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, 2005.

אָמֵן שֶׁהוּא אֹמֵן

ה ויכוח על תפקיד האָמנות – האם האָמנות מצדיקה את עצמה "כאָמנות לשם אָמנות"², או שמא יש צורך בהצדקה על ידי החיים, כלומר "אָמנות לשם החיים", הוכרו כפתור, אך למעשה בתוך נבכי נפשנו אין לו פתרון. ויכוח זה כלל לא העסיק את הנפשות בימים המאושרים ההם שהיו לאָמֵן כשהאָמנות, כך או אחרת, הייתה יצירתם המשותפת של האָמֵן-בעל המלאכה ושל הפטרון המזמין; המזמינים היו נציגים מְיוֹפֵי כוח מטעם המוני העם (למשל, ראשי רפובליקות עתיקות או ארכיבישופי הכנסיות בימי הביניים), או שהיו נציגים מטעם עצמם שנותנים ביטוי לרוח התקופה (כמו משפחת מדיצ'י), חלוצים שהתעלו מעל ההמון, אך עדיין היו קרובים לו ברוחם, או אדוני העם שלא איבדו את הקשר עמו בעת השליטה עליו, והבטיחו את נאמנותו והערצתו (כמו לואי ה-14).

מאחר שאָמֵן אמיתי הוא אומן (אָמֵן הוא *artifex, τεχνίτης, δημιουργός*) ומבנה נפשו הוא בראש ובראשונה מבנה של בעל מלאכה, הוא זקוק להזמנה לא רק במישור החומרי, אלא גם במישור הפסיכולוגי. הוא גאה בהזמנה, ואם לעיתים הוא מכריז על עצמו כ"מלך" ומתוקף היותו כזה הוא "חי לבד", זה רק מפני שהוא נוטר טינה ללקוחותיו שאינם מרוצים או לאלה שנמנעים מגשת. כשהוא משכנע את עצמו: "אתה השופט העליון היחיד" הוא רק חוזר על מילותיהם של רבי־אָמֵנים גאוותיים ובטוחים בעצמם כמו מיכלאנג'לו בואונארטי או בנוונוטו צ'ליני העקשן, שהיה מסתגר מפעם לפעם בחדר העבודה שלו כדי ללטש את פירות מחשבותיו, מסרב לסחור ולשווק את יצירותיו.

ההתעלות העצמית של האָמֵן היא התגובה הטבעית של הכישרון הצופה את הבאות והתובעני כלפי עצמו, אל מול חוסר ההכרה של קהל קצר ראייה ויהיר ומול הקיבעון השמרני של הצרכנים. תגובה כזו מוכרת לנו לאורך כל ההיסטוריה של האָמנות. אפשר להבחין לראשונה בהבנה המרה שהיצירה אינה נחוצה יותר, ובכיסופים להזמנה המעוררת השראה אמיתית, בחצרות פטרוני האָמנות. שם, אחד טורקוואטו טאסו³, מוערך כביכול מכורח האמון שניתן לו, ואין לו שום צורך אמיתי, חוץ מהמחויבות שמוטלת עליו יחד עם האמון, לזרו את סיומו של האפוס המבטיח שלו.

כשהדחף הדתי ליצירה, שהיה כה עז בימי הביניים, עזב את האָמנות, האָמֵן שנותר בלי הזמנה מוגדרת ודחופה התברר כאינדיווידואליסט ומיהר להמציא את האינדיווידואליזם.

2 "אָמנות לשם האָמנות" היא נוסחה שנטבעה לראשונה בצרפת על ידי המשורר והסופר הרומנטי תאופיל גוטייה בשנות השלושים של המאה התשע-עשרה (*L'Art pour l'art*) ולימים נעשתה לסיסמתם של משוררי חבורת הפרנאס ושל הסימבוליסטים הצרפתים. זוהי תפיסה אסתטית עקרונית שלפיה האָמנות קיימת למען עצמה ועליה להיות מנותקת מכל תכלית חיזונית, דידקטית, מוסרית או תועלתנית.

3 טורקוואטו טאסו (1544-1595) – משורר איטלקי, הנערץ על היוצרים הרומנטיים; נודע בעיקר בזכות הפואמה "ירושלים המשוחררת".

מה גורם לפטררקה להפריז כל כך בערכה של הבקיאות הפילולוגית שלו בשירה לטינית, במקום בליריקה הלאומית האלמותית שלו, אם לא המחשבה הנסתרת על האינטימיות ובשל כך היעדר הצורך בשיירי האהבה והסונטות שדנטה העניק לחבריו ואשר אלה, בתורם, השליכו אותם לרחוב?

כל אימוץ של מראית-עין גאונית על סוגיה השונים וכל רומנטיזם הם הוללות יהירה של הבוהמה האמנותית שמוכרחה לעבוד כדי לחסוך לימים קשים, כדי שלא תכלה הפרוטה מכיסה. מיד הופך הדבר לעיקרון, ובעגתה השחצנית של הבוהמה הוא נקרא – אָמנות לשם האָמנות. אך אם בכל זאת מתחילים, סוף סוף, להקשיב "להוללים הבטלנים" האלה, "לכוהני סגולות היופי", הם תופסים את תשומת הלב שמתעוררת כלפיהם פתאום כתחליף מושלם להזמנה בתשלום ורואים ב"חיים עצמם" או ב"רוח התקופה" את המזמין, ומסכימים ללא היסוס "ליצור" בעבור תהילה שהובטחה להם בערפול מה, תהילתם של מנהיגי הרוח ומשחררי האנושות. באופן זה מתברר שהם אינם כה רחוקים מהנוסחה "אָמנות לשם החיים", ובלבד שיורשה להם להבין את המונח "חיים" בתור חלומם שלהם על החיים ולראות את עצמם כמארגנים, ואולי אף כבוראים. כך ביירון גובר על הרודנים וכך משחרר היינה את גרמניה.

בפרט האמנים נוטים לנופף בסיסמה "אָמנות לשם החיים" רק בתנאי שאת המונח "חיים" אפשר יהיה לפרש בצורה רחבה מאוד, קוסמית ולא מוגדרת. במשימה הזו מסייעים להם חבריהם הפילוסופים, שבעבורם היופי נחוץ עוד מימי אפלטון לצורכי תאודיציה והרמוניה מטפיזית, והמונח "גאון" שימושי והולם עוד מימי קאנט, ואינו ניתן להמרה לצורך השלמותם ויצירתם של מגדלים באוויר המכונים מערכות פילוסופיות (למשל, שופנהאואר). בדרך הזו האָמן הופך לכוהן, קודש הקודשים, נביא, מכשף ורואה נסתרות בעיני עצמו.

האָמן כבורא אלילים

אם הקוראים הנלהבים ימצאו עודף אירוניה ב"מסקנות קרות הרוח" או ב"רשימות העגומות של הלב" הללו בנוגע לחולשותיו האנושיות מדי של האָמן – הרי שהסיבה היחידה לכך היא הסתירה הפנימית הכללית, שבגללה ראינו עד כה צד אחד בלבד של האמת השלמה על אודות האָמנים. הצד האחר של אמת זו מתגלה בעיקר בעובדה שללא קשר לתפקיד האָמן בחברה ולהוכחותיו והצדקותיו לעצמו, הוא מצליח במשימתו בתנאי אחד – קיומו של כישרון. כך פינדרוס,⁴ באודות שאין כמותן באנגריה המוזיקלית ובפאר דמיונו, שחוברו בהזמנה ובעבור תשלום, הילל את הערים ההלניות החופשיות ואת האדונים מושלי הערים הנאמנים לעם. כך המשורר המהולל ורגיליוס הביע באפוס הרשמי⁵ את הרעיון האלמותי על האימפריה הרומית, וטורקוואטו טאסו הצליח לסיים, בהתאם לרצונו של דוכסו, את היצירה

4 פינדרוס (המאה ה-5 לפני הספירה) – מגדולי המשוררים של יוון העתיקה.

5 הכוונה היא ל"אינאס", הפואמה האפית הגדולה של וירגיליוס (70-19 לפנה"ס), שהיתה, בין השאר ובאופן עקיף, שיר הלל לקיסר אוגוסטוס, שפרש את חסותו על משוררים ואמנים, וירגיליוס ביניהם.

"ירושלים המשוחררת". האינדיבידואליזם כהגדרה עצמית במודע של דמות עצמאית היה עניינם של משוררים הומניסטים ושל בני דורו של שקספיר. הרומנטיזם הותיר את חותמו על דור. אנו מזכירים את בירון בנשימה אחת עם שאר משחרריו. ריכרד ואגנר המשיך את דרכו של בטהובן, אשר החזיר למוזיקה את המקהלה היוונית העתיקה המהללת, ולמקהלה עצמה – את דמות הגיבור האינדיבידואליסט ואת המיתוס הטרגי שלו. בכך הוא טמן עמוק בתוך התודעה האירופית את זרעי הרעיונות. זרעים אלה כבר הספיקו לנבוט, מצדו האחד של השדה, בדמות רעיונותיו של פרידריך ניטשה, "המנוע החלוצי" של הנפש המודרנית. יש תלות הדדית בין החיים לבין האמנות, ולאור הקשר הדינמי ביניהם, לשאלה אם האמנות משרתת את החיים או נתונה לרשות עצמה יש משמעות מתודולוגית בלבד: אפשר לבחון את האמנות בתוך תחומה הסגור, שם יש לה תכלית פנימית, ואפשר לבחון אותה ביחס ל"חיים", כשהמונח "חיים" מתפרש הן כשלל תופעות לכדי דבר שלם, והן כתנאים המצויים והנתונים של המציאות.

בתלות הזו הגדרתה העצמית של האמנות כגורם בחיים היא כמעט חסרת משמעות, וכך גם היחס של החיים מסביב כלפי תחום האמנות הנפרד. תמורת הערכים שהחיים מעניקים הם דורשים מהאמנות להציע ערכים משל עצמה: האמנות עונה לדרישה זו באופן מתמיד על ידי שינוי חלקי בערכים והערכתם ההדרגתית מחדש. ההזמנה כמעט אף פעם אינה מתבצעת לפי הרעיון המקורי של המזמין. אם המזמין עקשן, האמן מתעקש בתורו, נמנע ממקח וממכר ומקדיש את מלוא מרצו ליצור ערכים חדשים, "בורא אלילים" אמיתי. כוח ההתנגדות שנחוץ למאבק הבלתי-פוסק הזה מכונה כישרון. התנאי שבו נוצר עבור החיים הערך הנדרש מהאמנות, גם הוא כישרון. המזמין אינו מעוניין לזהות ביצירה המוזמנת את רעיונו המקורי שהוביל אותו להזמין. הוא מזמין דבר מה בלתי צפוי ומפתיע. הוא מחפש את החידוש, את השיפור, את הבלתי צפוי, והוא שמח בחידוש במידת יכולתו. הוא דורש מהאמן ביטוי עצמי ומניח את עצמאותו הגאוותנית מראש. הוא רואה בעצמו פרש שמצפה מסוסו להתפרע בלהט. הקריטריון האחרון בוויכוח על תפקיד האמנים והאמנות הוא הכישרון. הוא כמו האש שתשפוט הכל, לדברי הרקליטוס. כל מה שנעשה בכישרון הוא בעל ערך וניתן לחיים כמתת. אבל צריך לדעת לקבל מתנות. אם אחת משלוש החאריטות⁶ היווניות, זו שמדריכה כיצד להעניק בחיוך ובנועם, לא תמיד מלווה את הנותנים, הרי שהחאריטה השנייה, זו שבקיאא באמנות הקבלה והתודה, תסור אלינו, החשוכים ושלוחי הרסן, לעיתים רחוקות אף יותר.

לעתים תכופות שוכחים האנשים כמה בלתי סביר לדרוש מהאמנות בתקופות מהפכה, שתציג נושאים או הצהרות ברוח המהפכה. אם המהפכה שמתרחשת היא מהפכה של ממש, היא אינה מתחוללת על פני השטח ולא בצורתם החיצונית של החיים, אלא בתוך מעמקי התודעה. כישרון אמיתי לא יכול אלא להביע את הנדבך העמוק ביותר של התודעה בת זמנו. וכך, הכישרון האמיתי בהכרח משרת את המהפכה בזמנים כאלה, גם אם נדמה לאחרים, ולפעמים לו עצמו, שהוא יריבה. כל פרט ותו פרי יצירתו של הכישרון מכילים בתוכם את רעל ההערכה המחודשת של ערכים שהתיישנו.

6 אלות החן והכישרון במיתולוגיה היוונית.

מבלי שנשים לב האָמן מסית את אופקינו בהתאם לשאיפות הנפש העממית. אם הוא אינו הורס מוסדות, הוא הורס את אורח החיים השגור, מעוז כל המוסדות. אם הוא אינו מלמד לשנוא ולחוש שותפות בצער, הוא מרגיל לאהוב אחרת ולכאוב מחדש. עם זאת, האָמן מבין, באינסטינקט של הכישרון שלו, את האופי וההיקף של מה שמתאפשר לו ושל מה שפתוח בפניו.

האָמנות נרתעת מניסוחים מופשטים, שהופכים בלית ברירה לסיסמאות המניעות את המאבק. במהותה, האָמנות היא מדע מרנין, התגלמות הריתמוס והמידה, אוזן רגישה למשב רוח דק, שפתיים מבשרות לחישות מלאות השראה: כיצד ירקדו המוזות לפני ראשה של גורגונה?⁷

אך גם טירטאוס⁸ מעורר בשיריו השראה באלה שיוצאים לקרב. חלק מהאָמנות – השירה הלירית במיוחד – נענית באופן טבעי לקריאות הלוחמים ברגעים חדים וטריים, כשיש צורך בריתמוס צעדי החייל הלוחם. בכל זאת, כל הדחפים האלה לא מרוקנים את תוכן החיים היצירתיים של האָמנות בזמן מהפכה. האָמנות תהיה מהפכנית בדרכה שלה, והמזמינים הלא מרוצים יצטרכו להפסיק להזמין, או ללמוד למצוא גם בלב הסערה את השקט הפנימי, כפי שמצליח האָמן שקיבל יכולת זו מכוחות הטוב, כמתת קלילה וכפיקדון רב־ערך.

התרבות כשעשוע מפוקח של העם

כאן אנו נוגעים בעניין שהוא מהותי לגורל ארצנו. בכל התקופה האחרונה הנפש הקהילתית שלה הייתה שמרנית ורק במקרה הטוב רגישה. כמו היפיה הנרדמת היא שכבה בקברה וחיתכה לאביר. מיטב הכישרונות של רוסיה ביטאו את עצמם במיוחד בתחום האָמנות. מתוקף היותם אָמנים הם היו צריכים לכהן בתפקיד המשחררים, לשאול שאלות לפני שהעם שאל אותן, ולפעמים לספק תשובות לשאלות שטרם עלו בדעתם של המזמינים. לצד הנשי של הכישרון לא היה ביקוש כלל. היה צורך ביוזמה גברית ובכוחנות גברית. במילים אחרות, פשוטות יותר, המחבר (ודמותו של האָמן שלנו היא לרוב דמותו של סופר) מצא את עצמו בתפקיד המורה או המטיף. תפקיד זה היה לנטל על נפשו, קרע אותה, טימא את טוהר העבודה האָמנותית, החליש את האנרגיה של העוצמה האָמנותית (נקראסוב),⁹ כילה את האָמן שבאדם (לב טולסטוי), וכילה את האדם עצמו (גוגול ורבים אחרים).¹⁰

7 מדוזה גורגונה – דמות מהמיתולוגיה היוונית, אשה מפלצתית עם נחשים במקום שיערות, שמי שמביט בעיניה הופך לאבן.

8 טירטאוס – משורר יווני מהמאה ה־7 לפנה״ס.

9 ניקולאי נקראסוב (1821-1877) – משורר רוסי, שנודע בזכות כתיבתו הביקורתית כלפי המשטר והחברה באימפריה הרוסית.

10 איונוב מתכוון לנוק שהשאיפה לתפקיד של נביא או של מטיף בשער הסבה לגדולי הספרות הרוסית במאה ה־19. בעיניו, רצונו של נקראסוב להעביר מסר פוליטי גבה מחיר מהאיכות האָמנותית של יצירותיו; עיסוקו של טולסטוי בהגות דתית בא על חשבון כתיבתו הספרותית; ואילו שובו של גוגול לחיק הנצרות האדוקה גרם לו להתרחק מהספרות, לשרוף את הכרך השני של הרומן "נפשות מתות" ולהתייש את עצמו בצום ובסגפנות עד מותו.

האֶמנות הפכה למשימה תרבותית, לגרעין, במקום להיות הפרח. לכן, כשמדברים על אֶמנות ברוסיה, צריך לשאול על הקשר בין האֶמנות לבין התרבות הכללית. ולפני כן לשאול את עצמנו מהי תרבות רוסית והאם אין לאֶמנות דרך אחרת אלא להיות לנו למיסיונר, למורה דרך, למנהיג.

האם תהפוך האֶמנות אצלנו סוף כל סוף למלאכה עליזה, כמו שהייתה רוצה להיות? לא לקינת ירמיהו, לא לסאטירה, כמו שהגדירה את עצמה כמעט מראשית המצאת הכתב שלנו. לא להוראה ואפילו לא לנבואה, אלא לשעשוע מפוקח? הרי האדם אינו שש רק מיין, אלא מכל משחק של נפשו האלוהית. האם יסכים בעל המלאכה העליזה לבצע הזמנות עליונות ולא להתאבל ולצום כמו יוחנן המטביל – וכמו יוחנן, לראות בעצמו "קול קורא במדבר"?

כמוכן, העליצות לא נעדרה מחיינו לחלוטין, אם נבין כעליצות את השעשוע הריק של הבריות חסרות המעש. למען ההוגנות יש לציין שיש בריות חסרות מעש שגם יודעות מהו שעשוע פיקח – מחלקי ההזמנות העליונות הנבונים, שלבקותיהם נענה במהרה בעל המלאכה העליזה, כמי שנענה לבקשה מתוקף חוק וצדק בפני אתנה ארגנה¹¹ (העמלה), אלת בעלי המלאכה.

ובכל זאת, פעמים רבות עשוי להיות השעשוע הזה להיות מעושה ומועט, עד שנשברת רוחו של האומן והוא חוזר לעסוק ברציני, בחשוב ובנוגה. הייאוש לבדו מוצא שעשוע במשתה לעת דבר. השמחה קיימת רק בציבור, השמחה העממית לבדה יוצרת שמחה אמיתית של אומן עולז.

גורל האֶמנות שלנו הוא גורל התרבות שלנו, וגורל התרבות – גורל השמחה העממית. הנה שם לתרבות: שעשוע עממי ופיקח.

אנחנו מדמיינים לעצמנו שהתרבות היא זו ששותלת ירקות רוחניים. היא ערוגות ישירות של גינות ירק פרוזאיות. כל דבר שבוי, שהורגל, שנרשם ושיש לו תכלית מוגדרת, הנמצא במקומו המיועד והמגודר. ארכיון מלא בערכים אובייקטיביים ורשימת מלאי מלאה לא פחות של ההתגלמויות הגשמיות שלהם.

באופן כללי, מדובר באילוף יותר משמדובר בתרבות, אף על פי שהמילה "תרבות" עצמה יבשה מספיק, בית ספרית, מעשית וחסרת טעם כדרך הגרמנים, היות שהיא שוללת כל ספונטניות או כל מתת אל, ונותנת תוקף רק למה שנשתל, נזרע, טופח, נגזם, גודל וחוסן. זאת מכיוון שהיא אינה כוללת משמעות של יצירה. בהיעדר מילה אחרת אנו מוכרחים לכנות את היצירה "תרבות". היצירה הזו מוכרת לנו בשני אופניה: מחד גיסא, יצירה ברברית או ספונטנית, יש מאין, כפופה למאווייה. מאידך גיסא, יצירה יש מיש, ממשיכת רצף – והרי זוהי תרבות במשמעותה העמוקה.

11 אחד התארים של האלה אתנה הוא "אֶרְגְנָה" ("אתנה העמלה") – תחת כינוי זה האלה נחשבת לפטרונית העובדים והאומנים.

חלומות על עם שהוא אָמון

האָמנות הולכת לקראת נפשו הקולקטיבית של העם. מיתוס נולד מתוך סמל. הסמל הוא נכס עתיק של העם. המיתוס הישן מתגלה בטבעיות כאחיו של המיתוס החדש. הציור רוצה פרסקאות, האדריכלות – התקהלות עממית, המוזיקה רוצה מקהלה ודרמה, והדרמה רוצה מוזיקה; התיאטרון חפץ לאגד תחת התרחשות אחת את כל ההמון שמתאסף לחגיגת השמחה העממית. ומה השירה שואפת להיות? חובקת תבל, ראשונית, בוראת מיתוסים. דרכה של השירה לאוניברסליות כלל-אנושית היא העממיות. דרכה לאמת ולפשטות הראשונית היא תבונת הנחש. דרכה לפולחן המסטורי של היצירה הדתית היא חירות עמוקה של האדם הפנימי, אהבה שמעיוזה בחיים וברוח, אוזן קשבת לפעילות ליבו של העולם. סתירה פנימית טמונה בדרכה, העוברת אל בריאתו הכלל-עולמית, הנשית, של המיתוס העממי – דרך הגבריות השמשית של היצירה, המעלה על נס את האישיות המיסטית. לשון השירה, הלשון שלנו, צריכה לצמוח – ולמעשה כבר צומחת – מתוך שורשי המילה העממית. היא עוברת דרך עובי השכבות של הלשון בת-זמננו כדי להשמיע את קולו של יער המילים הפאן-סלאביות.¹² על הידע שהיא אוצרת בתוכה נגזר לבקוע מתוך מעמקי התת-מודע דרך שכבות הידע בן זמננו. נפשה הדתית זכתה לצמוח מתוך תחתית אי ההכרה המודרנית באלוהות, דרך ענני הכפירה ועד הגבעות הצחורות של ההערצה האלוהית. השירה גוברת על האינדיווידואליזם, שהוא יסוד מופשט ואוקלידי, מתפתחת לעיני האלוהי וחורטת על בסיס המזבח שלה את המילים "מקהלה, מיתוס ועלילה".¹³ כך האָמנות שואפת למעיינות שמהם נובעת הנפש העממית.

אָז הַתְּבוּנָה תֵּשׁוּב לְדוֹבֵב,
תֵּשׁוּב הַתְּקֵנָה לְצִיץ וּלְפָרַח,
אָז לְאֶפְיֵי הַחַיִּים, בְּשֶׁאֶר-כַּחַ,
לְמִקּוֹר הַחַיִּים יִתְגַּעְגַּע הַלֵּב.
(פאוסט, I)¹⁴

12 איונוב רומז לכך ששפת השירה צריכה לבטא עומק היסטורי (ודתי), עד כדי זיקה לשפה הסלאבית העתיקה (המשמשת כיום, כמו גם בתקופתו, בעיקר לצרכי הפולחן הנוצרי-אורתודוקסי ונמצאת לפיכך בעמדה של לשון קודש), שהיתה מקורן של כל השפות הסלאביות המודרניות.

13 איונוב מבקש לומר שהאינדיווידואליזם הוא יסוד מופשט, שכלתני, קר (מערבי?), ואילו השירה צריכה להתגבר על יסוד זה ולבטא את היסוד האלוהי, את ההתגלות האלוהית. האמצעים הנחוצים לכך הם, לדעתו, אמצעים מיתולוגיים (מכאן השלישייה שמקורה בביורר בדרמה היוונית העתיקה, טרום הנצרות – "מקהלה, מיתוס ועלילה"), אך המיתוס עצמו הוא המיתוס הנוצרי. לדעתו, רק שירה שמפעילה אמצעים מיתולוגיים על תוכן נוצרי יכולה לבטא את הנפש הקולקטיבית של העם.

14 תרגום: יעקב כהן, הוצאת שוקן, 1943.

בשל כך שוב דיברה התבונה של היקום כולו בתוך תבונת הפרט. אז לבלבה התקווה, ואנחנו ערגנו למקורות החיים, שאפנו להישאר על שפת מעיינות זורמים. "לילה ארוך של קיפאון חסר חיים מתקרב," מכריזים ידידי התרבות המבוהלים. "ההשכלה בשפל. הוונדליון ממשמש ובא. המעמדות השולטים בסכנת השמדה, וכל ערכי התרבות בסכנת כיליון." אנחנו לא מאמינים לידידי התרבות האלה, שרואים בתרבות גינה מטופחת או ערוגה שנחפרה בשטח הרשום על שם בעליו. אנחנו תולים תקוות בכוח יצירתי ספונטני של הנפש העממית והברברית. אנחנו מתפללים לכוחות העליונים שיבטיחו את קיומם של סימני טביעת הנצח על פני הזמני והאנושי, על פני העבר. גם אם העבר מוכתם בדם, הוא יקר וקדוש לזיכרוננו, כמו קברי אבות קדומים. אנחנו חוששים מסכנה אחרת, הסכנה הנובעת מהתרבות עצמה. אלה שמארגנים את המפלגות ואת ניצחונותיהן, עדיין לא מוכשרים מתוקף כך לארגן את הנפש העממית ואת חייה היצירתיים והפנימיים. מוטב להם להיזהר פן יפגעו בבתוליות הפואטית של האמונות או המסורות העממיות, או בעיוורון הפיקח של השקפת העולם המיתולוגית. מוטב שיזהרו כשהם עוקרים את נטעי המקוריות האמנותית והיוזמה הדתית, כשהם משטחים את המוסכמות, כשהם מלמדים ומאמנים, וכאשר במאבקם נגד הכנסייה הממוסדת הם נלחמים באמונה באופן כללי. ניוון איברי הרגישות והיוזמה הדתית הוא ניוון הרגישות והיוזמה האמנותית. הלוואי שכוס התרעלה של השעבוד הרוחני תדלג על עמנו! ואם היא תדלג על העם הזה, נפשו תיפתח גם באמנות שנובעת ממנו, שמתייצבת על פי קריאתו. אז יפגשו האמן והעם שלנו. הארץ תתמלא במקהלות ובמזבחים. שם יצאו במחולות ושם – בטרגדיה או בקומדיה, בהלל העממי או בסצנות יוניות עתיקות – תקום לתחיה בריאת המיתוסים מחדש (היות שבריאת מיתוסים אמיתית היא עניין קהילתי). שם תמצא החירות את הבעתה הבלתי מותנית, הטהורה והבלתי אמצעית (משום שהמקהלות יהיו ביטוי אמיתי וקול לרצון העם). אז האמן יהפוך לאמן בלבד, אומן של מלאכה עליזה, מבצע של הזמנות אמנותיות של הקהילה, יד ופה של המון שיודע את יופיו, מתוון נבואי של עם שהוא אמן.

פבלו פיקאסו ואנרי מאטיס

מאנגלית: שלי חן

"פאבלו פיקאסו" ו"אנרי מאטיס" פורסמו בשנת 1912 בכתב העת האמריקאי של אלפרד שטיגליץ. מהדורה זו של המגזין הציגה את הטקסטים הללו, לצד רפרודוקציות של יצירות של האמנים, כדוגמה ל"רוח פוסט־אימפרסיוניסטית". מבקריה של שטיין טענו שכתביה נטולת פשר, באחת הביקורות נאמר כי כתיבתה של שטיין היא ברובה "בלתי ניתנת לקריאה", ואין לה כל ערך אינטלקטואלי, וכן שהיא לא נועדה "למוח נורמלי" ואינה שווה את הזמן הדרוש לקריאה בה. מיכאל גולד במאמרו "גרטרוד שטיין: אידיוט ספרותי" טען שיצירותיה עושות רושם כאילו הן נכתבו בחדר הרגעה מרופד בבית משוגעים.

בהחלט ניתן לחשוב כך ממבט ראשון. עם זאת, יש לזכור ששטיין הייתה אישה משכילה, שבילתה את ימיה במחיצת כמה מהמוחות היצירתיים והמושחזים בתרבות של המאה העשרים (למשל ג'יימס ג'ויס, ארנסט המינגווי) ופעלה בזירה שוקקת של השפעות גומלין. על ידי כך שהקיפה את עצמה בתרבות אוונגרדית ובפרספקטיבות חדשניות יצרה שטיין מעבדה של חשיבה מושגית ואינטלקטואלית שהשפיעה רבות על כתיבתה. אין זה מפתיע שהטכניקה שלה דורשת מהקורא בסיס של הבנה אמנותית ומדעית. אחת ההנחות היא שלרקע שלה בפסיכולוגיה כסטודנטית של הפסיכולוג המשפיע ויליאם ג'יימס (אבי הפונקציונליזם, שעליו גם נאמר שהיה דמות מרכזית בחייה) במכללת רדקליף ולשנים שבהן למדה על מרכזי השפה במוח, היה תפקיד חשוב באופן שבו היא עיצבה את כתיבתה.

על פי ההגות של ג'יימס, החזרתיות על רעיונות זהים נתפסת בכל פעם מחדש במערכות יחסים שונות. החזרה על מילים ומושגים יכולה לשנות את ההשלכות שלהם, בדיוק כפי שהאקט הפיזי של חזרה על מילה בקול רם יכול לשנות את משמעותה. שטיין הסבירה שהיא משתמשת באסטרטגיית החזרה הזאת כדי להטעין משמעות עמוקה ורחבה יותר. על פי הפסיכולוגיה הג'יימסית, ככל שהרעיון, המילה או המושג מופיעים לעתים קרובות יותר, כך מתרחבת המשמעות שלהם. בדרך זו, הרפטיביביות היא כמו גלים או תנועת לישה של נושא. רעיון אחר של ג'יימס שניתן למצוא אצל שטיין, מדגיש כי התודעה היא המדד הטוב ביותר לאפיון ללא קשר לזמן או לאירוע. בדרך זו, באמצעות המושגים שלו על "זרם התודעה", "האופיולוגיה" ו"הווה מתמשך", הפסיכולוגיה של ג'יימס משמשת מפתח לפיענוח סגנון הכתיבה של שטיין.

שטיין הסבירה את כתיבתה כניסיון ללכוד חוויה, תחושה של תנועה, פעולה שיוצרת חיים במילים. מדובר במשחקיות שחוקי הדקדוק המסורתיים אינם צריכים ואינם אמורים לחול עליה. מבקרי שטיין טענו שההשתמטות מסימני הפיסוק המסורתיים והשימוש

המופרז בפעלים הם המוניים; אך דומה כי סירובה לציית לחוקי הלשון הקוהרנטית דווקא הוא המשחרר אותה ליצור משמעות חדשה ולייצר שיטות מחשבה חדשות. היא השתמשה במילים כמו בתווים שניתן לשלב כדי ליצור מנגינות וסימפוניות מנטליות.

ש"ח

פבלו פיקסו

איש אחד שללא ספק היו לו עוקבים היה מישהו מקסים לחלוטין. מישהו שבוודאות היו לו עוקבים היה איש מקסים. אותו אחד שהיו לו עוקבים היה אדם לגמרי מקסים. מישהו שהיו לו עוקבים היה אחד שבוודאות היה מקסים כליל.

היו כאלה שהיו בהחלט בעקבותיו והיו בטוחים משום כך שאותו אדם שהם עוקבים אחריו הוא מישהו שעובד ועל כן הוא אחד שמישהו יוצא ממנו. אחדים שהיו אז ללא ספק במעקב היו בטוחים שהאדם שהם בעקבותיו הוא מישהו שמוציא מעצמו אז דבר כלשהו שהיה בדרך לבוא היה דבר כבד, דבר מוצק ודבר שלם.

אותו אחד שללא ספק היו לו עוקבים היה מישהו שעובד ומשום כך היה אחד שבהחלט משהו מגיע ממנו והיה אדם שכל קיומו כבר מזה זמן רב הוא של מישהו שדבר מה יוצא מתוכו.

משהו היה הולך ויוצא מתוכו, בוודאות הוא היה הולך ויוצא ממנו, ללא כל צל של ספק הוא היה דבר מה, הוא היה יוצא מתוכו כמובן והייתה לו משמעות, משמעות מקסימה, משמעות מוצקה, משמעות מתחבטת, משמעות צלולה.

מישהו שבוודאות היו לו עוקבים היה אחד שהיה מוציא מעצמו משהו שהוא דבר שיש לו משמעות והאיש היה אז עובד ללא כל צל של ספק.

האחד הזה היה עובד ואז דבר מה היה יוצא, משום כך היה משהו יוצא מהאיש. אותו אחד היה מישהו ותמיד היה דבר כלשהו יוצא מאותו איש ומאז ומתמיד היה דבר שיוצא מאותו אחד.

אותו אדם מעולם לא היה מישהו שאין משהו שיוצא מהאיש. אותו אדם היה מישהו שהיה דבר מהשיוצא מאותו אחד. אותו אחד היה מישהו שהיו לו עוקבים מזה זמן רב. אותו איש היה אחד שהיו לו עוקבים. אותו אדם היה מישהו שאחדים היו בעקבותיו. אותו אדם היה מישהו שעובד.

האיש הזה היה מישהו שעובד. אותו אחד היה אדם שיש משהו שנמצא בדרך החוצה ממנו. אותו אדם היה מישהו שקורה שדבר מה יוצא מתוכו. אותו אדם היה אחד שהעבודה קורית לו. אותו אחד היה מישהו שהיו לו עוקבים. האיש הזה היה אדם שעובד.

לאותו אחד היה תמיד משהו שיוצא מתוך האיש. האיש הזה היה עובד. האדם הזה היה עובד מאז ומתמיד. לאותו אדם היה תמיד דבר כלשהו שמגיע מתוך אותו איש שהיה דבר מוצק, דבר מקסים, דבר יפה, דבר מביך, דבר מטריד, דבר פשוט, דבר צלול, דבר

מסובך, דבר מעניין, דבר מטריד, דבר דוחה, דבר יפה מאוד. אותו אחד היה מישהו שללא ספק דבר מה יוצא ממנו. האחד הזה היה מישהו שהיו בעקבותיו. האחד הזה היה מישהו שהיה עובד.

אותו אדם היה מישהו שעובד ובוודאי שהיה אחד שצריך לעבוד על מנת להיות מישהו בעבודה. אותו איש היה מישהו שמהו היה יוצא ממנו. האיש יהיה מישהו שבמשך כל ימי חייו דבר מה יוצא ממנו. האיש הזה היה עובד ואז אותו אדם היה עובד ואותו אחד היה צריך להיות בעבודה, לא להיות מישהו שמהו בעל משמעות יוצא מתוכו, אבל היה צריך לעבוד על מנת להיות אחד שעובד.

האדם הזה היה בהחלט עובד ועבודה הייתה משהו שאותו איש היה בטוח שאותו אחד יעשה ואותו אדם היה עושה את הדבר הזה, זאת הייתה עבודה. האחד הזה היה מישהו שלא לחלוטין עובד. אותו איש אף פעם לא ממש עובד. אותו אחד בהחלט לא היה לגמרי עובד.

אותו אחד היה מישהו שתמיד יש דבר כלשהו שיוצא ממנו, משהו עם משמעות אמיתית לחלוטין. אותו אדם היה מישהו שהיו הולכים בעקבותיו. האיש הזה היה מישהו שהיה עובד. האחד הזה היה מישהו שהיה עובד והוא היה איש שזקוק לדבר הזה שצריך להיות בעבודה כדי להיות מישהו שיש לו איזושהי דרך להיות אדם שיש לו צורת עבודה כלשהי. אותו אחד היה איש שעובד. האיש הזה היה מישהו שדבר מה היה יוצא מתוכו, דבר שיש לו משמעות. אותו אחד היה מישהו שכל הזמן היה משהו יוצא ממנו ולא אותו דבר הדבר שיוצא מתוכו תמיד הייתה משמעות אמיתית. אותו אדם היה מישהו שהיה עובד. אותו אחד היה מישהו שכמעט תמיד עובד. האחד הזה לא היה אדם שלגמרי עובד. אותו איש היה אחד שלעולם לא לחלוטין עובד. האדם הזה לא היה מישהו שעובד כדי שאיזושהו דבר ייצא מתוכו. באמת יצא משהו עם משמעות מתוך אותו איש. הוא באמת תמיד היה דבר כלשהו יוצא מתוכו. האדם הזה היה עובד הוא אף פעם לא היה לחלוטין בעבודה. אחדים היו בעקבותיו. הם הלכו כל הזמן אחריו. היו כאלה שהיו בהחלט עוקבים. הוא היה אחד שעובד. הוא היה אחד שמהו היה יוצא מתוכו, דבר מהשיש לו משמעות. הוא מעולם לא היה לחלוטין עובד.

אנרי מאטיס

איש אחד היה בטוח למדי שבמשך חלק ניכר מהקיום שהאיש הזה חי הוא ניסה להיות בטוח שהוא טועה בעשייה של מה שהוא היה עושה, כשהוא שכנע את עצמו לחלוטין שהוא כבר לא יגיע להכרעה ודאית שהוא טעה למשך כל אותו זמן בעשייה של מה שהוא היה עושה הוא היה בטוח באמת שהוא מישהו דגול והוא ללא ספק היה אדם דגול. אין ספק שכל אחד יכול היה להיות בטוח בכך שאותו איש הוא מישהו דגול. אנשים אמרו עליו, שכאשר מישהו האמין בו הוא לא האמין באף אחד אחר מלבדו. ללא ספק היו כאלה שאמרו כך עליו.

הוא בכירור ביטא משהו בבהירות רבה. היו כאלה שאמרו שהוא לא ממש ביטא דבר מה. והיו כאלה שהיו בטוחים שהוא ביטא משהו בבהירות רבה וכמה מתוכם אמרו שהוא

היה דגול יותר אלמלא הוא היה איש שמבטא בבהירות את מה שהוא מבטא. אנשים אמרו שהוא אינו מבטא בבהירות את מה שהוא מבטא, וכמה מבין אלה אמרו שגדולתו של המאבק, שלא היה לו ביטוי מובהק, היא שהפכה אותו לאיש דגול לחלוטין. היו כאלה שאמרו עליו שהוא מבטא במידה עצומה מאבק כלשהו. אנשים אמרו עליו שהוא לא ממש מבטא משהו שנאבק.

הוא ללא ספק ביטא בבהירות משהו, קרוב לוודאי דבר מה שבאחד הימים כל אחד ישמע עליו. רבים מאוד הבינו בהחלט שהוא מבטא בבהירות את מה שהוא ביטא. הוא היה מישוהו דגול. עוד כל אחד יבין שהוא כזה. רבים מאוד עשו מעט מדי מכדי לדעת את זה עליו. אנשים שהשכילו להבין את זה, שהוא מישוהו דגול, שהוא בבירור ביטא משהו, הבינו אז בוודאות שהוא אינו מבטא במיוחד משהו שנמצא במאבק. הוא בהחלט ביטא משהו שנמצא במאבק. כל אחד יכול היה להיות בטוח שהוא מבטא משהו שנאבק. היו כאלה שהיו בטוחים שהוא ביטא במיוחד את הדבר הזה. אנשים היו בטוחים שהוא אינו מבטא במידה רבה את אותו דבר. כולם יכלו להבין בוודאות שהוא היה אדם דגול. כל אחד יכול היה להיות בטוח שהוא בבירור ביטא משהו.

אנשים בוודאות רצו להזדקק לעשות את מה שהוא היה עושה, שבבירור מבטא משהו. אין ספק שהם שאפו לרצות להיות אנשים דגולים. היו, כמה מתוכם, שרצו לא להזדקק לביטוי של משהו שנמצא במאבק. והוא בהחלט היה איש שאינו מבטא בהגזמה משהו שנאבק, הוא היה איש דגול, הוא ביטא משהו בבירור. היו אנשים שרצו לעשות את מה שהוא היה עושה שביטא משהו בבהירות. רבים עשו את מה שהוא עשה, לא לבטא במידה רבה משהו שנמצא במאבק. רבים מאוד שהיו רוצים לעשות את מה שהוא היה עושה לא היו רוצים לבטא דבר מה שנמצא במאבק.

רבים מאוד רצו לעשות מה שהוא עושה להיות איש שמבטא משהו בבהירות. הוא בהחלט היה איש דגול, לא היה אחד שלא היה בטוח בזה באמת, כל אחד יכול היה להיות בטוח בזה. היו רבים מאוד שרצו להיות אנשים שעושים מה שהוא עשה להיות איש שבבירור מבטא משהו משום כך רבים מאוד מתוכם לא רצו להיות אנשים שעושים את הדבר ההוא, שבבירור מבטא משהו, הם רצו להיות אנשים שמבטאים משהו שנמצא במאבק, משהו שהולך להיות משהו אחר וזה יהיה משהו שהולך להיות דבר שמישהו מתישהו יבטא בצורה ברורה על כן אז זאת תהיה התבטאות במידה רבה בצורה ברורה של משהו דבר אחר מהדבר ההוא, משום כך רבים מאוד לא רצו אז לעשות את מה שהאיש הזה עשה בבירור לבטא משהו וחלקם היו אנשים שרוצים לעשות את אותו הדבר ורצו להיות אנשים שבפירוש מבטאים משהו. אנשים שרצו להיות כאלה שעושים את מה שאותו האיש היה עושה רצו להיות אנשים שבבירור מבטאים משהו. חלק מאותם אנשים ביטאו פעם משהו בבירור, שהיה משהו מתוכם לא מעניין במיוחד מכל אחד אחר. חלקם היו לכל אורך חייהם אנשים שרוצים לבטא בבהירות משהו וחלקם ביטאו משהו בבירור. האיש הזה היה מישוהו שרבים ידעו מעט ורבים שמחו לפגוש אותו, רבים מאוד האזינו לו לעיתים, היו כמה שהאזינו לו לעיתים תכופות מאוד, והיו אנשים שהאזינו לו ומשום כך הוא דיבר וסיפר להם אז שבוודאות הוא היה איש שנאבק על כן הוא היה איש שמבקש להיות בטוח שהוא טעה בעשייה של מה שהוא עשה ואז הוא הבין בוודאות שהוא לעולם

לא יהיה בטוח שמה שהוא עושה הוא עושה לא נכון עבורו והוא היה בטוח שהוא יהיה מישהו שעושה את מה שהוא עושה והוא היה בטוח שעליו להיות אדם שעושה את מה שהוא עושה והוא היה בטוח שהוא תמיד יהיה מישהו שסובל על כן הוא היה בטוח בזה, שהוא יהיה תמיד מישהו שסובל, זה מה ששכנע אותו שהוא מבטא משהו שנמצא במאבק, בוודאות רבים מאוד היו בטוחים למדי שהוא מבטא במידה רבה דבר שנאבק. האיש הזה הכיר אנשים שהקשיבו לו והוא סיפר לעיתים תכופות על כך שהוא סובל ומי ששמע את זה לא היה קודר, זה לא היה משהו עצוב לאף אחד ששמע שוב ושוב, עבור חלק מהאנשים זה היה מעניין למדי, לשמוע על כך שוב ושוב, מקצתם התרגשו לשמוע על כך שוב ושוב, אנשים הכירו את אותו האיש והיו בטוחים שהאיש הזה הוא איש דגול והוא מישהו שבבירור מבטא משהו שאחרים שמעו אותו מספר שהוא אדם שחי הם שמעו את אותו איש מספר על כך שוב ושוב. אנשים שהכירו את אותו איש והיו בטוחים שאותו אדם הוא מישהו שבפירוש אומר משהו, שהוא איש דגול, לא הקשיבו לעיתים תכופות לאותו איש שסיפר שוב ושוב על כך שהוא מישהו שחי. אותם אנשים בוודאות היו בטוחים שהאיש הזה הוא איש דגול ומישהו שמבטא בבירור משהו ומבטא בעוצמה משהו שנאבק האזינו לאותו איש שמספר על כך שהוא חי שהוא מספר על כך שוב ושוב. רבים מאוד הכירו לבטח את האיש והיו בטוחים שאותו אדם הוא איש דגול ושהאיש הזה ביטא בבירור משהו לא הקשיבו לאיש מספר שהוא חי, לא הקשיבו לאותו אדם מספר את זה שוב ושוב.

האיש הזה היה בהחלט איש דגול, ואותו איש בהחלט ביטא משהו. אנשים היו בטוחים שהאיש הזה מבטא בבירור משהו שנמצא במאבק, היו בטוחים שאותו איש אינו מבטא בהגזמה משהו נאבק.

רבים מאוד לא הקשיבו שוב ושוב לאיש שסיפר על כך שהוא אדם שחי. מקצתם הקשיבו שוב ושוב לאותו איש שסיפר על אותו אדם שהוא מישהו שחי. היו כאלה שבהחלט רצו לעשות את מה שאותו אדם עשה שהיה לרצות להיות אנשים שבפירוש מבטאים משהו. חלקם לא התמידו ברצון להיות כאלה שעושים את מה שאותו איש עשה, להיות אנשים שמבטאים בבירור משהו. חלק מהאנשים התמידו ברצון לעשות במה שאותו האיש היה עושה שהוא להיות אנשים שבפירוש מבטאים משהו. אותו איש היה בוודאות אדם דגול. אין אחד שלא יכול היה להיות בטוח בזה. כל אחד ידע את זה בוודאות. אותו איש היה מישהו, שאנשים היו בטוחים למדי, שהוא איש שמבטא משהו שנמצא במאבק. האיש הזה היה מישהו שאנשים היו בטוחים למדי שהוא איש שאינו מבטא בעוצמה משהו שנאבק.

השיר כשדה פעולה

מאנגלית: יואב איתמר¹

•—————•

כיצד אנו יכולים לקבל את תורת היחסות של איינשטיין, המשפיעה על האופן שבו אנו תופסים את השמיים, שעליהם המשוררים מרבים כל כך לכתוב, בלי לשלב את העובדה המהותית כל כך של יחסות המידות בקטגוריית הפעילות שלנו, הלא היא השיר? האם נדמה לנו שאנו עומדים מחוץ ליקום? או שהכנסייה האנגליקנית מתקיימת מחוצה לו? היחסות חלה על הכל, ממש כמו האהבה, אם היא חלה על משהו בעולם.

•—————•

ב-1917 כתב ת"ס אליוט מאמר שכותרתו "הרהורים על החרוז החופשי" (Reflections On Vers Libre). הוא טען ששירה בחרוז חופשי אינה קיימת, משום שהיא מוגדרת על דרך השלילה — 1. היעדר תבנית; 2. היעדר חריזה; 3. היעדר משקל. הוא סיים את המאמר בקביעה ש"אין חלוקה בין החרוז השמרני לבין החרוז החופשי. יש רק שירה טובה, שירה רעה, וכאוס"².

ויליאם קרלוס ויליאמס (1883-1963) חש מחויבות ליצירת סגנון שירה אמריקאי ייחודי, ובמהלך הקריירה שלו התמקדה עבודתו יותר ויותר בעיצוב גישה חדשנית למבנה ולמקצב. שני האמצעים האלה נמצאים בלב מסתו "השיר כשדה פעולה", שנכתבה לצורך הרצאה באוניברסיטת וושינגטון ב-1948.

לפי ויליאמס, תוכן השיר הוא כלל החומרים המרכיבים אותו. הוא שואל מפרויד את דימוי השיר: בדומה לתפיסתו של פרויד בנוגע לחלומות, ויליאמס רואה בשיר מרחב להגשמת משאלות. תוכן השיר נראה כפנטזיה ומציאות השיר היא מקצבו. ויליאמס סבור כי עד למהפכה התעשייתית היה נושא השירה המועדף "משאלה להגשמה אריסטוקרטית"

1 תרגומי מוקדש לזן בן דיק (1946-2019) משורר, סופר ורופא פסיכיאטר שלא זכה בחייו להערכה המגיעה לו.

2 To Criticize the Critic (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1965)

בעוד שאחריה "ניתן להבחין שיכול להיות תוכן אחר, שהוא למעשה לא השיר עצמו". אמנם, משוררים רבים הרחיבו את קשת דימויהם כך שתכלול את הנוף התעשייתי ונושאים חדשים אחרים, אך ויליאמס טוען שהאופן שבו השתמשו המשוררים במקצב לא עבר שינוי מהפכני דומה.

ויליאמס קובע, בעקבות תורת היחסות של איינשטיין, את "יחסיות המקצבים" וטוען ש"השירים שלנו אינם עשויים בצורה מעודנת דיה – המבנה, האופן השקול של השיר, אינו מאפשר לרגשותינו לחדור בעדו". הוא מציין את "הנוקשות של הרגל השירית" כמכשול משמעותי לשירה העכשווית, וטוען שעמיתיו האמריקאים עשו את הדיבור – בעיקר את הדיבור העכשווי – לצורה חדשה של משקל באמצעות שינוי הדיאלקטים האמריקנים כדי "להקשיב לשפה ולחפש בה את התגליות המיוחדות".

על פי ויליאמס, יצירתם של אליוט ושל אודן אינה חלק מהמהפכה המבנית בשירה. הוא רואה במרסל פרוסט את הראשון שהצליח לגשר בין החדשנות בסגנון הספרותי ובין החדשנות במדעי הטבע.

קובץ השירים "איבי והכל" (Spring and All), שנכתב ב־1923, יותר מעשרים שנה לפני הרצאה זו, נחשב בעיני מבקרים רבים לקובץ הראשון שבו ויליאמס מיישם את גישתו בדבר השיר כשדה פעולה. ב־1948, כשנאם ויליאמס באוניברסיטת וושינגטון, הוא היה שקוע בפרויקט ארוך הטווח שלו, סדרת "פטרסון", ובפיתוח תפיסת "הרגל המשתנה", אחד מחידושיו המרכזיים שאחר כך שאימצו משוררים צעירים יותר. המשורר צ'רלס אולסון פיתח את התיאוריה של ויליאמס לכדי "קומפוזיציה לפי שדה", המתמקדת בתנועה בין אלמנטים שונים בשיר, או בין טקסטים פואטיים מרובים.³

ההרצאה כתובה באופן אסוציאטיבי ולעתים בנימה דיבורית ו"גולמית", והתרגום מבקש לשמור על הנימה הזאת. בשולי המאמר תמצאו חלק מהערות המחבר להרצאתו.

י"א

נפתח בציטוט של ו"ה אודן – (מתוך The Orators):⁴ "האם עלי להזכיר לכם שאינכם חיים עוד במצרים העתיקה?"

אני מבקש לומר לכם דבר אחד – למשך שבוע שלם! – ואני מתפלל לאלוהים שכשאינכם אצליה לגרום לכם להבין אותי. הדבר נוגע לשיר כשדה פעולה, לשאלה מהו גובה הלהבות של הקרב כרגע ומהם הכיוונים שבהם יכול השיר להתפתח.

3 ברצוני להודות לצור ארליך, פרופ' חניטה גוטבלאט, אדם וייס, איל שחל, ויתר קוראי טיוטת התרגום על הערותיהם המחכימות. כל טעות שנותרה במאמר – שלי היא (י"א).

4 בפסקה זו תוקף אודן את ההסתמכות של היוצרים האנגליים על שייקספיר ולאמב (עמ' 18). היצירה, שפורסמה לראשונה ב־1932, נחשבת לקונטרוברסלית ביותר של אודן, וברבות השנים הוא אף התכחש לה.

כפי שפרויד אומר במרירות בפרק הראשון של פשר החלומות בהתייחסו למתנגדים הראשונים לתיאוריה שלו: "אנשי המדע סולדים מלמידת דבר מה חדש". זהו, כפי שנראה, מאפיין בולט בה במידה גם בתחום הספרות – מקום שבו מעתיקים את "החדש", אך למעשה חוזרים שוב ושוב על ה"חדש" הזה, שעכשיו הוא בן עשרים שנה, והחזרה הזאת מבתרת כל כתב עת. דיברתי על שדה פעולה. אני יכול להבין מדוע רבים כל כך מבקשים להימנע ממחשבה, ולחזור לחזית הקלאסית של הקבלה האורתודוקסית. כפי שאמר אנטול פראנס בתקופתו של פרויד: "Les savants ne sont pas curieux"⁵. בלתי אפשרי כמעט למסור בשפתנו את הטקסטים היווניים והלטיניים, שמשקלם כמותי. אבל האם מישהו תוהה מדוע בלשוננו נוטה השורה הלטינית המתורגמת להישבר לחצי? מדוע אי אפשר לשמור על אופייה הכמותי? האם אופי זה נוגד עד כדי כך את משקל השירה שלנו, המתבסס על הטעמות? האם כל המקבילות מוצו או אפילו נוסו? אני מטיל בכך ספק רב.

ובכן, אני מציע רעיון התחלתי. הוא נראה כהצעה חצי-אפויה והוא אכן כזה – איני יכול לגבות אותו בהוכחות או אפילו בדוגמאות גמורות – אך אני עושה זאת בעיניים פקוחות, מתוך הסתכלות על התועלת שתצמח מכך שאציג לכם אותו כמיטב יכולתי. אני מציע שינויים גורפים במבנה הפואטי, מן המסד ועד הטפחות. דיברתי על מבנה, ובכך אתם מתחילים להבין לאן אני מכוון. אני אומר: די לפנטמטר היאמבי כפי שאנו תופסים אותו, לפחות בדרמה. די למרובע השקול; לשרשור המתון של צלילים בבתים רגילים, לסונטה. בכיוון זה נעשו כבר דברים רבים משנדמה, אך הם טרם כונו בשם ראוי. לדעתי יש לומר משהו בעניין זה, ואולי כל שאוכל לעשות כאן הוא להסב את תשומת הלב למהפכה בתפישת הרגל השירית ולהביא ראיות לתופעה המתרחשת בפועל כבר זמן רב. כעת, אולי נרוויח מסטייה לרגע (משום שהדבר יוביל אותי שוב אל הנושא מזווית אחרת) לדיון קצר, קצרצר (כיוון שזה לא הנתיב הישיר של חיבורי) בחומרים, כלומר בתוכן של השיר. לשם כך, הרשו לי להיעזר ככל שאוכל בתיאוריה של פרויד על החלום כהגשמת משאלה, תיאוריה שאני מקבל כאן בשלמותה. השיר הוא חלום, חלום בהקיץ של הגשמת משאלות, אבל לא במובן של שדה פעולה ופעולה תכליתית מסדר גבוה בשל כך. בעבר היה התוכן של השיר משתנה – ניתן אולי להגדיר זאת כבחירה משתנה ומתפתחת של תוכן השיר, כפי שניתן לראות – ועליי להדגיש שאני מדבר על העבר הקרוב. הרשו לי להזכיר לכם כעת את תפיסת המושג "מציאות" בתור ניגוד ל"פנטזיה" ולומר לכם שהתוכן של השיר הוא תמיד פנטזיה – הדבר הנכסף שמתגלם ב"חלום" השיר. לעומת זאת, המבנה עומד אל מול דבר אחר.

אפשר להזכיר את חלומותיו של אדגר אלן פו בחברה החלוצית, חלומותיו על עדינות ועל אושר, וגם, דרך אגב, את עניינו המקצועי במשקל ואת ניסיונותיו המוצלחים בצורות. תוכן שיריו של ייטס עוסק בקסם. שקספיר – בן הקצב החולם על קיסר ועל וולזי.⁶ אין

5 צרפתית: המדענים אינם סקרנים.

6 דמותו של הקרדינל תומאס וולזי (1471-1530) מופיעה במחזה של שקספיר "הנרי השמיני" (1613).

צורך לעבור דרך קיטס, שלי וטניסון. כל זה הוא תוכן, הוא משאלה, הוא הישג אריסטוקרטי – בירוקרטיה "רוחנית" של ה"נפש" או של מה שתרכזו.

היה אז תוכן "פואטי", ועד היום לדעת רבים זאת ורק זאת היא השירה: משאלה "יפה" או אדוקה (ויפה כל כך) המובעת בשפה יפה – דהיינו חלום. זוהי עדיין השירה. נקודה. זה היה אפוא העולם הנחשק, והמשוררים בסך הכול הביעו משאלה כללית, ולכן הייתה בהם תועלת – כל אחד בזמנו.

אבל מאז המהפכה התעשייתית ועד היום באה רוח חדשה – Zeitgeist⁷ חדש – והיא אוחזת בעולם כדיבוק. כתוצאה מכך החליפו ערכים חדשים את הערכים הישנים והאריסטוקרטיים – אשר להם היה צד דוחה למדי, כאשר הבטת בהם כנוצרי. תוכן חדש החל להיווצר. התחילו לשים לב לכך שיכול להיות תוכן חדש אשר כלל אינו השיר. בקצרה ניתן לומר שהכסף מדבר, והמשורר המודרני גייס תוכן חדש לחלומותיו. המשורר הרציני גייס אפוא ארגז כלי לחימה חדש לגמרי לעידן התעשייתי של שיריו.

ראו לדוגמה את שיריו המוקדמים של אודן. יש בהם רקע תעשייתי של שממה והרס. אך גם הרקע הזה חולף ונעשה מיושן בשעה שהפיזיקה החדשה תופסת את מקומו. זה נושא שונה ומרתק, שאני נאלץ להניח לו כעת כדי לעסוק בצורך דוחק הרבה יותר. זכרו שאנחנו נמצאים עדיין בעולם של דמיון, אולי מוסווה אבל עדיין עולם של הגשמת משאלות בחלומות. המשורר לא היה הבעלים או איש הכספים – הוא היה משורר, מביע המשאלות, איש המילה. והרי זה, לתפיסתי, הוא הדבר הטוב ביותר! מילים הן המפתח לשחרור השכל. אבל האם בזאת מסתכמת השירה? בהחלט לא. לא יותר מכפי שתוכן החלומות היה לזיגמונד פרויד פנטזיה ותו לא.

יש כאן דבר אחר. דבר שלדעת רבים הוא קבוע ומקודש. הדבר היחיד שהמשורר לא רצה לשנות, הדבר היחיד שהוא נצמד אליו בחלומו – בלי רצון לשחרר – המקום שבו פיגור הזמן הוא עדיין מהותי – הוא המבנה. כאן אנחנו אחוזים בקרקע. אבל כאן בדיוק הוא המקום שבו אנו נוגעים במציאות. על כורחנו אנחנו נקטפים מחלומנו. ומהי המציאות? איך אנחנו מכירים במציאות? המציאות היחידה שאנחנו מכירים היא המקצב. נשוב עתה לנושא שלנו – מבנה השיר. כל הדברים במורכבות החברתית והכלכלית של העולם, בכל מגזר זמן, קשורים זה לזה ללא הפרד.⁸ אולי זה הזמן לדבר על מה שמכונה "חרוז חופשי".

כיצד אנו יכולים לקבל את תורת היחסות של איינשטיין, המשפיעה על האופן שבו אנו תופסים את השמיים, שעליהם המשוררים מרבים כל כך לכתוב, בלי לשלב את העובדה המהותית כל כך של יחסות המידות בקטגוריית הפעילות שלנו, הלא היא השיר? האם

7 בגרמנית: "רוח התקופה", כלומר מכלול הרעיונות, המוסכמות, הדעות והשקפות העולם המאפיינים תקופה היסטורית כלשהי, ומייחדים או מסמנים את האווירה החברתית, התרבותית, הדתית והאתית שלה.

8 הערת המחבר: לצטט את וילסון על פרוסט. הערת המתרגם: המבקר אדמונד וילסון כתב ש"[פרוסט] סיפק בפעם הראשונה בספרות מקבילה לתיאוריה הרחבה של הפסיקה המודרנית".

נדמה לנו שאנו עומדים מחוץ ליקום? או שהכנסייה האנגליקנית מתקיימת מחוצה לו? היחסות חלה על הכל, ממש כמו האהבה, אם היא חלה על משהו בעולם. כוונתי לומר שמה שאנחנו מנסים לעשות אינו רק שחרור של אלמנט המקצב, אלא גם חיפוש אחר אמצעי מקצב חדש (שאנחנו מאמינים שהוא קיים), או דרך חדשה של מדידת מקצב, שתעלה בקנה אחד עם העולם הכלכלי והחברתי שבו אנו חיים כיום, בניגוד לעבר. מבחינות רבות זה עולם שונה מן העבר, והוא דורש מקצב שונה. לפי תפיסה זו, אין דבר כזה "חרוז חופשי", ואני עומד על כך. האימג'ים לא היה מבני: זאת הסיבה שהוא נעלם.

כוונתי לומר שאנו עומדים על סף גילויים חדשים שהשפעתם עתידה להיות מרחיקת לכת. הדבר תלוי בגורמים רבים. כשאני מתבונן במטרה זו, ברור לי שזה מה שמעסיק אותי כעת: אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לשינוי.

מהו השינוי? אומר זאת באופן ברור והחלטי – השינוי נמצא במבנה השורה. העובדה שאני אולי מטעה במקום אחר, לא גורמת לי להתכחש או לדאוג – אני כאן כדי להגן על ענין זה בלבד, וזה הנושא המעסיק אותי.

אני מקווה שתסלחו לי על כך שאני משתהה בנקודה זו, כי אני שוב רוצה לסטות לרגע מהנושא: אפשר אולי לומר שאני רוצה להרוס את העבר. אך למעשה מטרתי היא לשרת את המסורת, לנגח אותה ולקיים אותה. זאת הכוונה שמאחורי דברי. לא עיוות המסורת, אלא אישוש שלה והרחבת יישומה.

מטרתי היא לכוון את הצעתי הכוללנית להרחיב את האמצעים הטכניים לשם שחרור האפשרויות לתיאור המציאות בעולם המודרני שראה הרבה יותר, ואף חווה הרבה יותר מאשר בעבר – וכן על מנת לְאִפְשֵׁר לנו לחוש יותר (משום שאנו יודעים שאנחנו חשים פחות, או משערים כך. אוצר המילים פותח את התודעה לרגש). אבל על פי הפסיכולוגיה המודרנית וכל הנגזרות ממנה ברור לנו שאנו יודעים, משום שלמדנו שכדי להרגיש יותר עלינו להיות בימינו, להחזיק באמצעי חישה – באסימונים, במנגנונים. חסרים לנו האמצעים והכלים המתאימים, כפי שפעם היו חסרים האמצעים להשתמש במוצרים כימיים לשיפור ההופעה. השירים שלנו אינם כתובים בצורה מעודנת די הצורך, ורגשותינו אינם חודרים מבעד למבנה של השיר ולאופן הרציני והמיושב בדעתו שבו הוא נכתב.⁹ אנחנו מחפשים שפע. ההמונים – הטרוגניים – נטולי גיוון – חסרי נשימה – הנתפסים לכל מיני דברים – כמו אודובון¹⁰ היורה באיזו ציפור קטנה רק כדי להיטיב להתבונן בה. אם בעבודתו של אדם אחד חסרה ההבחנה המצופה מהאמן הגמור, ראוי אולי לחשוב על השפע של רַבְּלָה¹¹ – כנגד התפוקה המוגבלת. זה כאילו שברגע זה אנו, האמריקאים,

9 הערת המחבר: להראות כאן (באופן המפורט ביותר שאני יכול) מה עלינו לעשות כדי להשיג את המטרה הזאת באמצעות בחינת הישגי הספרות של ראשית המאה העשרים. העבודה בוצעה.

10 ג'ון ג'יימס אודובון (1785-1851) היה חוקר טבע ועופות אמריקאי. על שמו קמה אגודת אודובון הפועלת למען הגנת הטבע בארצות הברית.

11 פרנסואה רבלה (1494-1553), מגדולי הסופרים הצרפתיים של תקופת הרנסאנס, מחבר "גרגנטואה" ו"פנטגרוואל".

צריכים להיות בעמדה של שפע; אנחנו צריכים לבנות מסה, אולי תלכיד המכיל כמה אבני חן, פיסות מהן, יהלומים ברזילאיים – שבוהקים בעצמם, והם שלמים כפי שהם. כשאליוט הגיע היו לו שתי אפשרויות: להצטרף להמונים, להוסיף את קול השחרור שלו ללהקה ולתרום לתלכיד (או לברור אותו באופן יסודי לשם בחירותיו); ולחלופין: לפנות למקום שבו כבר יש די והותר הבחנות מוכנות (ולפנות עורף לאפשרות הראשונה), למקום שבו כבר קיימת ספרות מבוססת בשפתו שלו, ספרות שכבר קנתה לה מקום מבוסס בספרות העולם, ובקיצור: לעשות לעצמו קיצור דרך.

נעצור לרגע על מנת להבהיר את עמדתנו: עמדתנו אינה זו של אליוט. אנחנו יוצרים כאן תערובת מודרנית: זהו הנטל הבלתי־מובחן שלנו; והו השפע, שעלינו להוסיף למען ההגיונות, כנגד ההבחנה שלו. יש לו שירים מעטים, המנוסחים באופן מרהיב – השיר שלו מכיל, מתוך מאמץ כביר, שלושים וחמישה ציטוטים משבע שפות. אנו, נאמר זאת כך, נמשלים לדרשות של לנסלוט אנדרוז¹² אשר מהן יבחר איזה עורך (בזמן הנכון) ביטוי אחד. או שמא נאמר אופנישדה¹³ שתתרום רק מילה אחת! יש יצירות גאוניות כאלה המסכמות את הכל – הן מבריקות, ועלינו להעריך אותן בשל זיכוכן הגאוניות שבהן – בשל מה שהן עושות: הן מחלצות. אבל הן שם; ואנחנו כאן. אנחנו לא יכולים לחקות אותן. אנחנו בשלב אחר – שפה חדשה – אנו יוצרים את הערבוביה שבה יחפור יום אחד אליוט אחר. אנחנו חייבים לראות את ההזדמנות ולהגדיל את המטמון שבו ישתמשו אחרים. אנחנו חייבים למצוא בכך את גאותנו. אנו מוכרחים שיהיו לנו הגאווה, הענווה והריגוש שביצירה.¹⁴

הבהירות שצריכה להיות לנו היא ראשית כל הבהירות שבידיעה מה אנו עושים – מה שאולי נעשה: לחדש – תוך בחינה מחדש של האמצעים – במבט רענן. והפעם לא כל כך לנתח את הדברים, אלא. לצבור אותם. אי אפשר לצפות מאיתנו להתבלט (במובן של הישג ייחודי, למשל שירים ספציפיים יוצאי דופן). איננו עושים אותו הדבר. איננו מניחים את השושנה, את השושנה הבודדת, באגרטל זכוכית קטן בחלון – אנו חופרים בור עמוק לעץ – וכאשר אנחנו חופרים, אנחנו נעלמים בתוכו.¹⁵

אנחנו מתחילים לתפוס את מה שהוא בינתיים לא הרבה יותר מאשר תחושה (תחושה שהיא זרה לחלוטין לאליוט או לפאונד – אף שלאחרים זוהי תחושה זרה עוד יותר) שמשוה קורה בפרוודיה המקובלת או שמשוה צריך לקרות בה. (נכון שהיה לנו וולט ויטמן – אבל הוא נושא קשה מבחינה פרוודית, ואיני רוצה להיכנס לזה עכשיו). זה בוודאי דומה

12 לנסלוט אנדרוז (1555 – 25 בספטמבר 1626), בישוף אנגלי ומלומד שהחזיק במשרה רמה בכנסייה האנגליקנית בתקופת המלכה אליזבת הראשונה והמלך ג'יימס הראשון. פיקח על תרגום המלך ג'יימס לתנ"ך.

13 האופשנידות הן חלק מכתבי הקודש ההינדים, העוסק בעיקר בפילוסופיה, במדיטיציה ובפולחן.

14 הערת המחבר: לספר את הסיפור של ברמנטה ובניית הכיפה של הדואומו בפירנצה.

15 הערת המחבר: הסיפור של פאונד על כך שהייתי מעוניין בגלעין בעוד שהוא היה מעוניין במוצר המוגמר. [הערת המתרגם: פאונד ויליאמס היו ידידים ויריבים. הדיאלוג הזה בין פאונד לויליאמס מופיע בספר "פטרסון", היצירה המונומנטלית של ויליאמס, כאשר פאונד אומר: "אתה מעוניין בגלעין הארוך, ואילו אני מתעניין במוצר הסופי". בהרצאה אחרת אמר ויליאמס: "אני הייתי אומר 'לחם' והוא היה אומר 'קוויאר', זה פישוט של העמדות שלנו".]

לתחושה הראשונית של איינשטיין כלפי חוקי הפיזיקה הניוטונית. כך או כך, מן הראוי שהערכים הפרוזודיים שלנו יראו נכונים רק באופן יחסי ולא באופן מוחלט. לאיינשטיין היתה מהירות האור כקונסטנטה – כנקודת הייחוס הקבועה היחידה שלו. ומה לנו יש? אולי התפיסה שלנו על הזמן המוזיקלי. כך אני סבור. אבל מוטב שלא נתקבע על זה, לפחות לא כרגע.

לנו, כדוברים משוחררים, קולניים, מנותקים (מבחינה בלשנית) של שפה חדשה, יש (אני מניח) הזכות להרגיש, וכך לחפש ולגלות את הדבר שעשוי להפר את הטבלה המחזורית של הערכים – אלמנטים לא ידועים שיפרו את הטבלה של מנדלייב ואת המשקלים האטומיים, ויביאו גילויים חדשים.

מוטב שנירתם למשימה ונגלה גילויים חדשים, או שמישהו אחר יעשה זאת בשקט בשבילנו, בהיחבא ובלי להכיר בנו (אנו מכירים טובה ברשומותינו רק למשוררים מתים – רצוי משוררים שכבר מתים זה עידן ועידנים!).

אנחנו רוצים לפחות למצוא דרך אובייקטיבית שבה נביט בשיר ונגדיר את האלמנטים שלו מחדש. זוהי בעיני התמה (הרדיום) שבבסיס הניסויים של ברידג'ס, ואלה השמרים המתססים את וולט ויטמן ואת כל המשוררים ה"מודרניים".

הפרויקט לכשעצמו, במנותק מתוצאותיו, עוד לא הגיע לתודעה, לכדי הצהרה ברורה של כוונות, וזו אשמנתו. הולך ומתבהר כעת הצורך בתגלית חדשה, צורך חריף אך מודע באופן חלקי בלבד. אחת ממעלותיה של ה"פצצה" היא התעוררות התחושה ששינויים הרי אסון (לא ברור מדוע ואיך הם הרי אסון) אפשריים בתודעה האנושית, באמנות, באומנויות... פחדינו מפחדים מכדי שנוכל להבין זאת בבירור, אבל הדבר אפשרי. לכן אנו מתכוונים. זו אינה אופטימיות אלא כימיה, או ליתר דיוק, פיזיקה. הדבר מופיע, נעלם, בוהק עולה ממנו, ציפיותיו ההרסניות פוגעות בנו, וכל הגמדים ממהרים לכסות את עקבותיו.

וכעת לסוגיה שונה לחלוטין: ו"ה אודן הוא מקרה מעניין – למעשה הוא מציג סוגיה מהותית. שיריו הם תופעה שראוי ללמוד בהקשר לנושא הזה.

אין משורר מודרני שהוא כה גמיש וכה מרשים בשימושו באמצעים פואטיים. הוא יכול לעשות הכל – חוץ מדבר אחד. הוא בא לארצות הברית ונעשה לאזרח המדינה הזאת. הוא בהחלט מלומד. אלא שאודן, כידוע למכריו, לא בא הנה סתם. הוא לא היה מגיע הנה לולא תחושת שכנוע עמוק שהוא מוכרח לבוא. אל תפחיתו מכבודו בהשערות שטחיות שאולי צצות בראשכם, כגון: שהוא שונא את אנגליה וכו'. הוא בא לכאן בגלל משבר בקריירה שלו – הקריירה שלו ככותב, דהיינו כמשורר. אודן עצמו אולי לא יסכים איתי בנקודה הזאת, אבל, אני משער שהוא לא יחלוק עלי כשאגיד שהוא אדם שהכתיבה היא חייו, נשמת אפו, ושהיא סופגת, בסופו של דבר, את כל נשמת אפו.

אודן היה יכול לעבור לצרפת או לאיטליה או לדרום אמריקה, או, בעקבות רמבו, לנסוע לציילון או לטימבוקטו. אך לא! הוא בא לארצות הברית והתאזרח. המשבר, המשבר הוא הדבר היחיד שיכול להניע לכך אדם, משורר מכובד, שהגיע במידה מסוימת לקצה האמצעים הפואטיים שלו – משהו שאנגליה שוב לא יכלה לספק לו, והוא בא לכאן במיוחד כדי למצוא תשובה – בשפה אחרת. אלא שאינני רואה כל הוכחה לכך שהוא מצא אותה,

ואני תוהה מדוע. שימו לב, זהו אחד המשוררים המוכשרים והחכמים ביותר של תקופתנו, אחד המגוונים ביותר והפוריים ביותר, והוא יכול לעשות כל דבר. אבל כאשר הוא כותב אודה לעונת כדורגל מוצלחת לבית הספר שלו, כפי שפינדרוס¹⁶ כתב בזמנו אודות לגיבורים האולימפיים – הוא כותב זאת, על אף הנושא, במשקל קלאסי מוצלח להפליא, וכך דבר הנתפס כטריוויאלי נעשה לשיר רציני. כאשר גוון דתי או חברתי מתגנב אל עבודת המשורר, זהו סימן רע בעיני. אפשר לומר שזהו כלל אצבע: כאשר משורר מתחיל להקדיש את עצמו לתוכן השיר, לסוגה, הוא הגיע לקצה יכולותיו הפואטיות.

מה כל זה מסמל? העובדה שאודן בא לכאן למצוא דרך חדשה לכתיבה – משום שזה כמדומה מקום שבו אפשר למצוא חוסר יציבות בשפה, העשוי לגרום לחידושים להיראות טבעיים. אפילו אליזט אמר כזכור שאי אפשר עוד לכתוב מחזות שקולים בפנטמטר יאמבי, ושאוּלִי הג'אז יכול להציע איזושהו פתרון. הוא אפילו כתב משהו על "מותק שלי", אבל זה כנראה לא היה מוצלח כל כך, כי אנחנו שומעים על כך רק לעיתים רחוקות. הלוואי שהייתי יכול לגייס את אודן להתקפה בסיסית על כל התחום של מבנה השיר. ניסיתי לעשות זאת, אך בינתיים ללא הצלחה. אני חושב שלשם כך הוא בא לכאן, אני חושב שהוא נכשל במה שהוא בא לחפש פה (הדבר אולי טבוע בו). אני חושב שאכזבנו אותו. אולי הוא אכזב את עצמו. אני חושב שיש לרכז את המתקפה בנוקשות של הרגל הפואטית.

זה התחיל כביקורת הבסיסית על השירים של אודן – כסיבה שבגללה הוא בא לאמריקה, ולפחות זה שימש אותי כהדגמה של התיאוריה שעליה אני מדבר. הביטו בשירי מנקודת מבט זו – נראה שהמיומנות שלו עצמו מביסה אותו. אסור לו לדעתי להמשיך לעשות את זה.

בינתיים כתב אליזט את "הקוורטטים" שלו. אליזט הוא יוצר מעודן מאוד היודע למצות את כל טיפה של כוח מהחומרים שלו. הוא עשה כאן עבודה טובה מאוד, אבל כאשר הוא מדבר על פיתוח אופן חדש של כתיבה – אופנים חדשים של כתיבה באים בעקבות אופנים חדשים רק כדי שישתמשו בהם ברגע שיצירה ספציפית הושלמה – אני לא חושב שהוא מבין על מה הוא מדבר.

עם זאת, למרות הכל ובלי קשר לתכנים שלו, לסוגה שלו, ניסיונותיו של אליזט ב"קוורטטים" שלו, מוגבלים ככל שיהיו, הופכים אותו לאמריקאי, במונח שאותו אני מחפש, יותר מכפי שאודן, עם אוזניו האנגליות ועם כל רצונו הטוב, יוכל, למרבה הצער, להיות אי פעם.

אולי זו הטרגדיה במצב שאת השלכותיו עדיין איננו יכולים לאתר: שהאמריקאי שעבר לאנגליה (אליזט) יתרום לנו אולי יותר (או יעזור לנו יותר) מאשר האנגלי שבא לאמריקה (אודן) ובה גילה שעם כל רצונו הטוב, אין הוא מסוגל לעשות זאת.

16 פינדרוס (522-443 לפנה"ס), מיוצריה הדגולים של השירה הלירית ביוון העתיקה. נודעו במיוחד ב"אודות" ("אודה" – oide – שיר שזומר במקלה או ביחיד בליווי כלי נגינה) שחיבר, הן לכבוד ניצחונותיהם של בני אצולה בקרבות והן לכבודם של מנצחים בתחרויות האולימפיות.

לפי ספרו של אדמונד וילסון "הטירה של אקסל", האמריקאי הפרנקופיל ד"א, 17 עם הפנטמטר היאמבי במוחו, היה מסוגל, בראשית התנועה הסימבוליסטית בפריז, להטות את הצרפתית מן השורה האלכסנדרינית בת שש הרגליים באופן שהצרפתים מעולם לא הצליחו לעשות. צריך גם לחשוב על עזרא פאונד – עוד תזה שלמה – במובן זה. ככל שאני מתקדם אני רואה שאני משרטט כאן נקודות לשנה שלמה או לפחות לסמסטר של הרצאות.

עכשיו אנחנו מגיעים לשאלת המקור של גילויינו. האם ייתכן שמה שאנו מחפשים נובע מן הדיבור בלבד? מהדיבור האמריקאי המובחן כנראה מן הדיבור האנגלי, אם מה שאמרת לעיל נכון. בכל מקרה (מאחר שאין לנו קורפוס מתאים של שירים בהשוואה למה שיש לאנגלים) ממה שאנחנו שומעים באמריקה. כלומר, לא מלימוד הקלאסיקונים, אפילו לא "הקלאסיקונים" האמריקניים – הקלאסיקונים המתים אשר, הרשו לי להזכיר לכם, מעולם לא שמענו אותם בדיבור חי. אף אחד לא שמע או מסוגל לשמוע את יצירותיהם כפי שנכתבו, ממש כשם שאין אנו יכולים לשמוע כיום יוונית עתיקה.

אני אומר זאת שוב כדי להדגיש את מה ששבת וואמרת: אנו חייבים להקשיב לשפה כדי להגיע לתגליות שאנו מקווים להן. זה לא זהה למצב ההיררכי או השרשורי שבאמצעותו מתרחב הקורפוס הפואטי: המצב של האסכולות. האסכולות. הדבר הזה יצוץ במקום אחר.

אם כן, בעקבות מה שהנחתי אבל לא הוכחתי בעניין עבודתו של אודן, האם אי אפשר לומר שיש הרבה יותר רמזים לקומפוזיציה הספרותית בשפה האמריקאית מאשר בשפה האנגלית – שהקלאסיות ו"הטעם הטוב" עוצרים אותה? (שימו לב למילה הצרפתית tête, הנגזרת מן המילה הלטינית testa, "סיר"). הייתי מדגיש זאת יותר, אבל עדיף שלא נסטה בנקודה הזאת, כי יש יותר מדי דברים חשובים הדורשים את תשומת לבנו. ראשית כל, בעקבות ספרו של ה"ל מנקן "השפה האמריקאית", 18 עלינו לתהות: איזו שפה אמריקאית? שהרי מנקן הצביע על כך שהסטודנט האמריקני (בשנים המעצבות – חשוב מאוד להדגיש) הוא דו-לשוני, מאחר שהוא מדבר אנגלית בכיתה, בשפה שלו מחוצה לה.

אנו מתכוונים, כאמור, לשפה האמריקאית – השפה שאליזט ופאונד נשאו במו אוזניהם

17 בספר "הטירה של אקסל" (1931) אין כל אזכור למשורר אמריקני שאלה ראשי התיבות שלו, אבל מעניין להביא כאן קטע קצר מתוך הספר, הנוגע לנושא: "התנועה הסימבוליסטית שברה את חוקי המשקל הצרפתי... שניים מהמשוררים הסימבוליסטים, סטיוארט מריל ופרנסיס וייל-גריפין, היו אמריקאים שחיו בצרפת וכתבו בצרפתית... וייל-גריפין עדיין נחשב למשורר חשוב, אבל הנקודה היא שהוא ביצע מהלך שהרשים את הצרפתים, וניתן להניח ששום צרפתי לא היה מסוגל לו: הוא הצליח לשבור אחת ולתמיד את המשקל האלכסנדריני... ולהחליף אותו בשיטה המטרית האנגלית. הצרפתים קראו לכך "חרוז חופשי", אך הוא היה חופשי אך ורק מבחינה זו שהוא חרג מהמשקל הרגיל, כמו שירים רבים של מתיו ארנולד ובראונינג."

18 הנרי לואיס מנקן (1880-1956), עיתונאי סופר ולשוני אמריקאי. ספרו: The American Language, התפרסם לראשונה ב-1919, ועוסק באופן שבו מדוברת השפה האנגלית בארצות הברית.

לאירופה – בין שרצו בכך ובין שלא רצו – כאשר עזבו את הארץ להרפתקאותיהם, השפה שאודן קיווה כנראה לגלות כאשר השתקע כאן – אולי מאוחר מדי. שפה המלאה ברמזים המצביעים על החדשנות שעליה דיברתי. אני לא מעוניין כרגע בהיסטוריה, אבל בכל זאת ראוי להדגיש את הדברים הללו, כי לפנינו ניצבת הזדמנות מצוינת להתפתחות בנקודה הזאת.

אמרת "רמזים לקומפוזיציה". אין הכוונה לריאליזם בשפה. הכוונה היא, כמדומני, לדרכים שבהן מתנהלת השפה, דרכים חדשות. בעיני פירוש הדבר הוא בעיקר שיש לי הזדמנות להרחיב את המבנה, את הבסיס, את עצם היצירה של השיר.

זוהי הזדמנות להסתער על שפת השיר באופן רציני. כי בשבילנו שפתנו רצינית ואילו האנגלית הבריטית אינה רצינית. כשם שבעבורם האנגלית היא רצינית – רצינית מדי – באופן שבו שום דיאלקט אינו יכול להיות. אבל הדיאלקט הוא השלב המובילי, המשתנה, הפרודוקטיבי – כפי ששפותיהם של צ'וסר, של שקספיר, של דאנטה ושל ראבלה היו להם בזמנם.

רק שם, בפיותיהם של החיים, השפה משתנה ומספקת אמצעים חדשים לאפשרויות מורחבות בביטוי הספרותי, וכן למבנה הבסיסי – שהוא החשוב מכול.

לאנגלים, אנגלית היא אנגליה: "ההיסטוריה היא אנגליה" שר לנו אליוט. בעבורנו אין זה כך – אם אך נוכיח זאת באמצעות כתיבת שיר שיפריך זאת – שאם לא כן, הצדק יהיה אתו! אבל כל זה מוביל למחלוקת פשוטה. בשבילנו זו אותה הגברת בשינוי אדרת של אותה הגברת בשינוי אדרת, ולא העניין עצמו. סמסטר שלם של לימודים אפשר לבנות על סמך כל זה. ואולי קורס שלם של לימודים לתארים מתקדמים – עם תזות שיתרחבו לכדי מלאכת חיים של ממש! אך לפני שאהלל יותר מדי את השיטה הניסיונית, הרשו לי להדגיש שכמו ביצירה האלוהית, המטרה איננה הניסוי אלא האדם. ובמקרה שלנו: השירים. נראה שכבר היו די והותר ניסויים, כפי שמראים מדעי הטבע, כצעד ראשון – אבל זה עוד לא היה השיא. אנו מבקשים את השיר. ושוב, הרשו לי להדגיש שזה דבר שמתרחש כבר שנים כאן ובאנגליה, אף ששנים איש לא שם לב לכך. מה שאנו מנסים לעשות הוא לגלות, לכודד ולהשתמש באלמנט או בעיקרון היסודי שמניע את השינוי שמנסה לדבר בצורה ישירה. עכשיו אתם מבינים מדוע השתלחתי בסונטות כל השנים האלה? ומדוע הגנו עליהם באלימות כה רבה? משום שזוהי צורה שאינה מאפשרת שינוי, ולו הקטן ביותר, בקומפוזיציה שלה.

William Carlos Williams, "The Poem as a Field of Action" from Selected Essays of William Carlos Williams, copyright © 1954 by William Carlos Williams. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corporation.

הרוח החדשה והמשוררים

מצרפתית: רמה איילון

כל עוד מטוסים לא מילאו את השמים, האגדה על איקרוס לא היתה אלא אמת משוערת. היום היא כבר לא אגדה. והממציאים שלנו הרגילו אותנו למופתים כבירים מזה המעניק לגברים את היכולת הנשית ללדת ילדים. אגדיל ואומר שהאגדות הללו התגשמו ברובן, ותפקידו של המשורר הוא לדמיין אגדות חדשות שהממציאים יוכלו בתורם לממש.

"הרוח החדשה והמשוררים" היא מסה מניפסטית שכתב המשורר גיום אפולינר ב-1917, שנה לפני מותו בגיל 38. זהו אחד המניפסטים החשובים ביותר של המודרניזם השירי, פרי עטו של משורר שטבע את המושגים "קוביזם" ו"סוריאליזם", והיה חברם הקרוב ושותפם למהפיכה של כמה מגדולי האמנים הפלסטיים בני דורו, ובהם פבלו פיקאסו.

הרוח החדשה, שעתידיה למשול בעולם כולו, לא התגלתה בשירה בשום מקום כמו בצרפת. המשמעת האינטלקטואלית הקשוחה שהצרפתים הטילו על עצמם מאז ומעולם מקנה להם – להם ולקרוביהם הרוחניים – תפיסה של החיים, האמנויות והספרות שאינה תולדה גרידא של העת העתיקה, אך גם לא בכואה של קישוט רומנטי נאה. הרוח החדשה המתבשרת חותרת בראש ובראשונה לרשת מהקלאסיקנים שכל ישר ואיתן, רוח ביקורתית תקיפה, דרכי התבוננות חובקות עולם וחודרות לנפש האדם, וגם מחויבות החושפת את הרגשות במערומיהם ומגבילה, או שמא מרסנת, את ביטוייהם. בנוסף לכך היא חותרת לרשת מהרומנטיקנים סקרנות, שתעורר אותה לחקור כל תחום שיש בו לספק לה תוכן ספרותי המרומם את החיים בכל צורה שבה הם מתגלמים.

חקירת האמת וחיפושה במחוזות האתניים, למשל, לא פחות מאשר במחוזות הדמיון; אלה המאפיינים המרכזיים של רוח חדשה זו.

למגמה זו היו מאז ומעולם נציגים נועזים, שפשוט לא היו מודעים לה; זה מכבר היא לובשת צורה, נעה קדימה.

ואולם לראשונה בתולדותיה היא מציגה את עצמה במודעות שלמה. עד עתה נתחמו שדות הספרות בגבולות צרים. זה כתב בפרוזה, זה בטורי שיר. את צורת הפרוזה קבעו כללי הדקדוק.

השירה, לעומתה, נשמעה אך ורק לחוקי החריזה, שהיתה נתונה למתקפות חוזרות ונשנות אך דבר לא יכול לה.

החרוז החופשי נתן כנפיים לליריקה, אבל היה רק שלב בחקירה שאפשר לבצע בתחום הצורה.

חקר הצורה צבר מאז חשיבות רבה, ובצדק רב.

איך לא יטה לבו של המשורר לחקירה זו, היכולה להוביל לגילויים חדשים בהגות כמו בליריקה?

האסונאנס, האליטרציה, ולצדם החרוז, הם מוסכמות, ולכל אחד מהם מעלות משלו. מיומנויות טיפוגרפיות שפותחו בתעוזה רבה מצליחות להביא לעולם ליריקה חזותית שכמעט לא נודעה עד תקופתנו. בכוחן לעשות כברת דרך נוספת ולהשלים את הסינתזה של האמנויות, המוזיקה, הציור והספרות.

זוהי רק חקירה אחת בדרך לצורות ביטוי חדשות וראויות בהחלט.

מי יעז להכחיש את השפעתם המכרעת של תרגילי הרטוריקה והווריאציות בנושא "אני גווע בצמא על יד המזרקה"¹ על גאוניותו של פרנסואה ויון?² מי יעז להכחיש את תרומת חקר הצורה של הרטוריקנים ושל אסכולת קלמאן מארו?³ לזיכוכ הסגנון הצרפתי עד שהגיע לשיא פריחתו במאה השבע-עשרה?

היה מוזר אילו בזמנים שבהם האמנות העממית המובהקת – הקולנוע – היא ספר תמונות, המשוררים לא היו מנסים להרכיב תמונות למען מוחות מהורהרים ומעודנים יותר, שאינם מסתפקים בדמיון הגס של יצרני הסרטים. האחרונים יתעדנו, והיות שהפונוגרף והקולנוע הפכו לצורות הביטוי היחידות בנמצא, נוכל לנבא את היום שבו יזכו המשוררים בחירות שלא נודעה כמותה עד כה.

לא ייפלא אפוא אם הם שוקדים, ולו רק באמצעים העומדים לרשותם כעת, להתכונן לאמנות חדשה זו (שהיא רחבה יותר מאמנות המילים הפשוטה) שבה, כמו מנצחים על

1 "אני גווע בצמא על יד המזרקה": בתחרות שירה שנערכה ב-1458 בארמון בלוֹאָה, אצל המשורר והדוכס שארל ד'אורליאן, השתתפו כעשרה משוררים וכל אחד מהם חיבר שיר ששורתו הראשונה היא "אני גווע בצמא על יד המזרקה". הכותרת הקולקטיבית של שירי התחרות היתה "בלדת ההפכים". שיריהם של המארח שארל ד'אורליאן ושל אחד האורחים, המשורר פרנסואה ויון, נחשבים שניהם לקלאסיקות של השירה הצרפתית.

2 פרנסואה ויון (1431-1463), מגדולי המשוררים של ימי הביניים המאוחרים בצרפת. ויון, דמות ציורית ופרועה, נאשם בפשעים שונים וביניהם רצח וגניבה, ונידון למוות בתלייה.

3 קלמאן מארו (1496-1544), מחשובי המשוררים וההומניסטים של הרנסנס הצרפתי.

תזמורת עצומת-ממדים, יעמוד לשירותם העולם כולו, על המולתו ומראותיו, מחשבת האדם ולשונו, השיר והריקוד, כל האמנויות וכל התחבולות (תעתועים רבים יותר מאלה שהכבירה הפיה מורגנה על הר מונג'יֵלו) על מנת לחבר את ספר העתיד החזותי והקולי. אף על פי כן יקשה עליכם למצוא בצרפת את "המילים החופשיות", שאליהן הגיעו זרועותיהם הארוכות של הפוטוריסטים האיטלקים והרוסים, צאצאיה הראוותניים של הרוח החדשה; זאת משום שצרפת סולדת מאי-סדר. היא חוזרת ברצון ליסודות, אבל נחרדת מן התוהו.

על כן נוכל לייחל, בכל הנוגע לחומר של האמנות ולכליה, לחירות הנהנית משפע לא אכזב. המשוררים של היום מכשירים את עצמם לחירות אנציקלופדית זו. בתחום ההשראה, חירותם אינה יכולה ליפול מזו של יומן המסקר בעמוד אחד שלל תחומים וענפים ותר את הנידחות בארצות. נשאלת השאלה מדוע לא תהיה למשורר חירות דומה, לכל הפחות, ומדוע יהיה מוגבל, בתקופה שיש בה טלפון, מכשירי אלחוט ומטוסים, ליתר זהירות בהתמודדותו עם המרחב.

המהירות והפשטות שבהן התרגלו המוחות לציין במילה אחת מהויות כמו 'המון', 'עם' או 'עולם' לא ימצאו מקבילה מודרנית בשירה. המשוררים ממלאים חלל זה, ושיריהם הסינתטיים יוצרים ישויות חדשות בעלות ערך פלסטי מורכב ברמה של מונחים כלליים. האדם התיידד עם אותם יצורים מופלאים הנקראים 'מכונות', הוא חקר את תחום הקטן לאינסוף ותחומים חדשים נפרצים בכוח הדמיון שלו: תחום הגדול לאינסוף ותחום הנבואה.

אל נא תחשבו שרוח חדשה זו היא מסובכת, מדולדלת, מעושה וצפודה. בהתאם לסדרי הטבע עצמו, המשורר נפטר מכל כוונה נמלצת. סילקנו מתוכנו כל שריד של ואגנריוזם, והסופרים הצעירים פשטו מעליהם את כל התחפושות לוכדות-העין של הרומנטיקה הכבירה של גרמניה הוואגנרית, כמו גם את הראוותנות הקרתנית של הרומנטיקה, שהנחיל לנו ז'אן-ז'אק רוסו.

איני סבור כי המאורעות החברתיים ירחיקו לכת עד כדי כך שיוס יבוא ולא נוכל עוד לדבר על ספרות לאומית. אדרבה, ככל שנרחיק במסלול החירויות החדשות, הן רק יאששו את מרבית הדיסציפלינות הישנות ויצמיחו מתוכן חדשות, תובעניות לא פחות. מכך אני מסיק שיהיה אשר יהיה, האמנות תשתייך למולדת בעוצמה גוברת והולכת. יתרה מזאת, משוררים מבטאים תמיד מעגל חברתי, אומה; והאמנים, בדומה למשוררים ולפילוסופים, יוצרים מעמד חברתי השייך כמובן לאנושות כולה, אבל תמיד כביטוי של גזע, של סביבה נתונה.

האמנות תחדל להיות לאומית רק כשתושבי העולם כולו, החיים באותו אקלים ובבתים שנבנו באותו דגם, ידברו אותה שפה באותו מבטא – היינו לעולם לא. ההבדלים האתניים והלאומיים הם שיוצרים את מגוון הביטויים הספרותיים, ועל מגוון זה ממש עלינו להגן. ביטוי לירי קוסמופוליטי יניב אך ורק יצירות עמומות חסרות מבטא או שלד, שערכן זהה למליצות הנבובות של הרטוריקה הפרלמנטרית הבינלאומית. שימו לב שהקולנוע, האמנות הקוסמופוליטית בהתגלמותה, מציג זה מכבר הבדלים אתניים המזוהים מיד על ידי כולם, וחובבי המסך מבחינים במבט ראשון בין סרט אמריקני לאיטלקי. הוא הדין ברוח

החדשה, שמצד אחד שואפת להטביע חותם על הרוח האוניברסלית ואינה רוצה להגביל את פעולתה לתחום זה או אחר, ומצד שני, ומתוך רצון לכבד זאת, הנה ביטוי ייחודי ולירי של האומה הצרפתית, כפי שהרוח הקלאסית היא ביטוי נשגב מובהק של אומה זו. בל נשכח שכיבוש אינטלקטואלי של אומה עלול להיות מסוכן יותר מכיבוש צבאי. לפיכך תובעת לעצמה הרוח החדשה לפני הכול את הסדר והחובה, שתי מעלות קלאסיות דגולות המבטאות באופן המרומם ביותר את הרוח הצרפתית, ומוסיפה להן את החירות. החירות והסדר הללו, שמתלכדים ברוח החדשה, הם סגולתה ומקור כוחה.

אלא שסינתזה זו של האמנויות, שבאה לכלל שלמות בזמננו, צריכה להישמר מפני הידרדרות לבלבול. כך למשל יהיה זה נלעג, אם לא מסוכן, לצמצם את השירה למין הרמוניה חקיינית שלא תוכל לזקוף לזכותה אפילו דייקנות.

אפשר גם אפשר להניח שאף להרמוניה חקיינית עשוי להיות תפקיד, אבל היא תוכל לשמש בסיס לאמנות אחת בלבד, המשלבת בתוכה מכונות: שיר או סימפוניה שהולחנו בפונוגרף, למשל, יכולים להיחשב רעשים שנבררו באופן אמנותי ועורבבו או צורפו זה לזה באופן לירי; אבל אני, באופן אישי, מתקשה להאמין שאפשר לחבר שיר על ידי חיקוי של רחש ששום משמעות לירית, טראגית או מרטיטת לב, לא תיקשר בו. ואם אמנם ישנם אי אלו משוררים המתמסרים למשחק הזה, הרי שמדובר בתרגיל ותו לא, מעין טיוטת תווים שבכוונתם להכניס ליצירה. ה"בְּרִיק אֶקְקֶס קוּאֶקְס" של הצפרדעים לאריסטופנס אינו אומר דבר אם נפריד אותו מהיצירה המקנה לו את מלוא משמעותו הקומית והסאטירית. האיאיאי של הציפור של פרנסיס ז'ם,⁴ הנמשכים לאורך שורה שלמה, מציגים הרמוניה חקיינית תפלה אם מנתקים אותם מהשיר שבו הן מביעות את הפנטזיה כולה.

כשמשורר מודרני מעלה על הכתב קולות שונים לציון טרטור של מטוס, עלינו לראות בכך לפני הכול רצון לסגל את רוחו למציאות. תשוקתו אל האמת דוחקת בו לרשום הערות מדעיות כמעט, ואם ינסה להציג אותן כשירים, הם יראו כלקט משפטים סתומים שהמציאות תהיה תמיד נעלה עליהם.

לעומת זאת, אם ברצונו לפתח את אמנות הריקוד ולשלוח ידו בכוריאוגרפיה שבה הרקדניות לא יסתפקו בניתורים, אלא גם יפלטו מפיהן צווחות המצייתות להרמוניה בעלת חדשנות חקיינית, הרי שתהיה זו חקירה שאין בה דבר מן המופרך, שהרי מקורותיה העממיים מצויים אצל כל העמים שבהם מחולות המלחמה, למשל, מלווים כמעט תמיד בצווחות פראיות.

אם נחזור לכמיהה לאמת, ולסברה השולטת בכל החקירות, בכל המאמצים ובכל הניסויים של הרוח החדשה, נסיף ונאמר כי אין שום פלא שמקצתם ואף רבים מהם נשארו ליזמן-מה עקרים ואף גלשו לתחום המגוחך. הרוח החדשה רוויה בסכנות ומעקשים. כל זה נובע מן הרוח העכשווית, ולבלום את המאמצים והניסויים האלה יהיה משגה מן הסוג שנהוג לייחס, בשוגג או בצדק, למר טייר, אשר הכריז כי מסילות הברזל אינן אלא שעשוע מדעי ושהעולם אינו מסוגל להפיק די ברזל כדי להניח מסילות מפריז למרסיי.

4 פרנסיס ז'ם (1868-1938), משורר צרפתי בן חבל הפירנאים שיצירתו מתאפיינת בחתירה לפשטות כמור-עממית. רחל בלובשטיין תרגמה אחדים משיריו והוא השפיע על יצירתה.

הרוח החדשה מאמצת אפוא את הניסויים הספרותיים ולו גם הפזיזים, גם אם הליריקה בניסויים האלה לפעמים דלה. זו הסיבה לכך שהליריקה היא רק תחום אחד של הרוח החדשה בשירה העכשווית, המסתפקת לא פעם בחקירות ובגישושים בלי לטרוח להקנות להם משמעות לירית. אלה הם חומרים הנצברים על ידי המשורר, על ידי הרוח החדשה, והם עתידים ליצור תשתית של אמת שפשטותה וענוותנותה לא ירתיעו, שכן השלכותיה, התוצאות שלה, עשויות להוליד דברים גדולים, גדולים באמת.

אנשים שילמדו בעתיד את תולדות הספרות של זמננו יתפלאו על כך שבדומה לאלכימאים, חולמים ומשוררים התמסרו, בלי שהיתה להם אפילו אבן חכמים כעילה, לחקירות ולמתווים אשר הפכו אותם למושא ללעג של בני־תקופתם, עיתונאים וסנובים. אבל חקירותיהם יביאו תועלת; הן יהיו התשתית לריאליזם חדש שאולי לא ייפול מהריאליזם הפיוטי והמלומד לעילא של יוון העתיקה.

מאז אלפרד ז'ארי⁵ יכולנו לחזות גם בצחוק הנישא מהאזורים הנמוכים, שבהם התפתל כדי לספק למשורר ליריקה חדשה בתכלית. היכן הם הזמנים שבהם הופיעה המטפחת של דסדמונה באור מגוחך עד כדי פסול? היום המגוחך עצמו נעשה מבוקש, מנסים לנכסו ולשמור לו מקום בשירה משום שהוא חלק מהחיים לא פחות מההרואיות ומכל מה שבעבר הזין את התלהבותם של המשוררים.

הרומנטיקנים ניסו להעניק לדברים בעלי מראית העין הגסה מובן איום או טראגי. ליתר דיוק, הם פעלו אך ורק למען האיום. הם ביקשו לבסס את האימה הרבה יותר מאשר את תוגת הלב. הרוח החדשה אינה מבקשת לשנות את צורתו של המגוחך, אלא שומרת לו תפקיד שאינו נטול קסם. בדומה לכך, אין ברצונה להקנות לאיום מובן של אצילות. היא משאירה אותו איום ואינה מנמיכה את הנאצל. זו אינה אמנות דקורטיבית, וגם לא אמנות אימפרסיוניסטית. זהו כל לימוד של הטבע החיצוני והפנימי, זוהי כל כמיהה אל האמת. גם אם נכון הדבר שאין חדש תחת השמש, הרוח החדשה אינה נמנעת מהתעמקות בכל מה שאינו חדש תחת השמש. השכל הישר משמש לה מדריך, והמדריך הזה מוביל אותה אל פינות שגם אם אינן חדשות, הריהן בלתי נודעות.

אך האומנם אין חדש תחת השמש? הבה נבחן זאת.
הפלא ופלא! ראשי צולם במכשיר רנטגן. בעודי חי ראיתי את גולגלתה, וזו אינה חדשנות? סיפורי בדים!

שלמה דיבר, כפי הנראה, אל מלכת שבא, וכה אהב את החדש, שפילגשיו היו רבות מספור.

האוויר נמלא בציפורים אנושיות להפליא. מכוונות, בנותיו של האדם שאין להן אם, חיות חיים משוללי תשוקות ורגשות, ודבר זה אינו חדש?
מלומדים חוקרים ללא לאות עולמות חדשים המתגלים בכל צומתי החומר, ותחת השמש אין כל חדש? אולי לגבי השמש, אבל לא לגבי בני האדם!
יש רבבות של ציפורים טבעיים שטרם הורכבו יחד. המלומדים רואים אותם בעיני

5 אלפרד ז'ארי (1873-1907) – מחזאי וסופר צרפתי, חיבר את המחזה "המלך אובו" שהסוריאליסטים ראו בו אחד ממבשרי יצירתם.

רוחם ומגשימים אותם, וכך מרכיבים יחד עם הטבע את האמנות העליונה שהיא החיים. לצירופים חדשים אלה, ליצירות אמנות חדשות אלה של החיים, אנחנו קוראים 'קדמה'. במובן זה, הקדמה קיימת. אך אם נגזר עליה להתקיים בהתהוות מתמדת, בסוג של משיחיות מחרידה כמו האגדות על טנטלוס, סיזיפוס והדנאידות, כי אז הצדק עם שלמה המלך ולא עם נביאי ישראל.

החדש חי וקיים בלי לשהות בהתקדמות. הכול טמון בהפתעה. גם הרוח החדשה טמונה בהפתעה. ההפתעה היא הדבר החי ביותר והחדש ביותר בה. בהפתעה נעוץ עיקר חוסנו של החדש. בכוח ההפתעה, בכוח המקום החשוב שהיא מייחדת להפתעה, הרוח החדשה מבדילה עצמה מכל זרמי האמנות והספרות שקדמו לה.

במובן זה היא מבדילה עצמה מכל הזרמים, ושייכת אך ורק לתקופתנו. ביססנו אותה על תשתית מוצקה של השכל הישר והניסיון, שגרמו לנו לקבל דברים ורגשות על סמך האמת לבדה, ועל סמך האמת אנחנו מקבלים אותם, ולא מבקשים כלל להאדיר את מה שמטבעו הוא מגוחך, או להיפך. ומאמיתות אלה צומחת לא פעם ההפתעה, באשר הן ניצבות בניגוד לדעה הרווחת. רבות מהאמיתות הללו לא נבדקו; די לחשוף אותן כדי לגרום הפתעה.

באותה מידה יכול אדם לבטא אמת משוערת אשר מפתיעה, מהסיבה הפשוטה שאיש עדיין לא העז להציג אותה כך. אבל אמת משוערת אינה מנוגדת לשכל הישר, שבלעדיו היא לא תהיה עוד אמת, ולו גם משוערת. אי לכך אני מדמיין שאם הנשים לא ילדו עוד ילדים, גברים יוכלו לעשות זאת במקומן, ובעודי מתאר זאת אני מבטא אמת ספרותית שתוגדר כאגדה רק מחוץ לספרות, וכך אני יוצר הפתעה. אלא שהאמת המשוערת שלי אינה יוצאת דופן יותר או בלתי סבירה יותר מהאמיתות של היוונים, אשר הראו את אתנה מגיחה חמושה מראשו של זאוס.

כל עוד מטוסים לא מילאו את השמים, האגדה על איקרוס לא היתה אלא אמת משוערת. היום היא כבר לא אגדה. והממציאים שלנו הרגילו אותנו למופתים כבירים מזה המעניק לגברים את היכולת הנשית ללדת ילדים. אגדיל ואומר שהאגדות הללו התגשמו ברובן, ותפקידו של המשורר הוא לדמיין אגדות חדשות שהממציאים יוכלו בתורם לממש. הרוח החדשה תובעת מאיתנו להתקדש ליוזמות נבואיות אלה. ואמנם תמצאו עקבות של נבואה במרבית היצירות שנכתבו בראי הרוח החדשה. משחקי החיים והדמיון השמימיים פותחים פתח לפעולה פואטית חדשה בתכלית.

זאת משום ששירה ובריאה אחת הן; משורר יהיה רק מי שממציא ובורא ככל שמסוגל האדם לברוא. המשורר הוא שמגלה שמחות חדשות, גם אם קשה לשאתן. אדם יכול להיות משורר בכל תחום: די שיהיה הרפתקן ללא חת וישתוקק אל הגילוי.

מכיוון שהתחום העשיר והטמיר ביותר הוא הדמיון, זה המשתרע לאינסוף, לא ייפלא שהשם 'משורר' נשמר במיוחד לאלה המשחרים לשמחות חדשות, המתוות את מרחביו העצומים של הדמיון.

לדידו של המשורר, כל עובדה היא הנחת יסוד, נקודת מוצא אל מרחבים לא־נודעים שבהם ניצוצות השמחה מתלקחים באינספור מובנים.

הגילוי אינו דורש ממנו לבחור עובדה המוגדרת עילאית על סמך שורה של כללים, ולו

גם כאלה שמכתיב הטעם. המשורר יכול להתחיל בעובדה יומיומית: מטפחת צונחת עשויה להיות למשורר מנוף שבאמצעותו ירים את היקום כולו. אנחנו יודעים מה היה כוחה של צניחת תפוח על ראשו של ניוטון, והמדען הזה יכול להיקרא משורר. המשורר של היום אינו בוחל אם כן בשום תנועה של הטבע, ורוחו צדה את הגילוי בסניתזות הנרחבות ביותר והבלתי נתפסות ביותר: המון אדם, ערפילים, אוקיינוסים, עמים, כמו גם בעובדות הנדמות למראית עין פשוטות ביותר, כמו כף יד המפשפשת בכיס, גפרור שנדלק כתוצאה מחיכוך, קולות של בעלי חיים, ריחן של גינות אחרי הגשם, להבה המגיחה מקמין. המשוררים אינם אנשים המתמסרים אך ורק ליפה. הם מתמסרים גם ובעיקר לאמיתי, ככל שהוא מאפשר לחדור אל הלא-נודע, עד כי ההפתעה – הבלתי צפוי – היא המשאב המרכזי של השירה כיום. ומי יעז לומר שעבור אלה הראויים לשמחה, החדש אינו יפה? יש שיזדרזו לנהוג זלזול בחדשנות העילאית הזאת, שבהמשך תיכלל בתחום התבונה, אבל אך ורק בגבולות שבהם המשורר, המפיץ היחידי של היפה והאמיתי, יציע אותה.

מעצם טבען של החקירות הללו, המשורר סגור ומסוגר בעולם החדש שלתוכו היה הראשון לחדור, ונחמתו היחידה נזקפת לעובדה שבני האדם ניזונים, בסופו של דבר, אך ורק מאמיתות, חרף השקרים שבהם מרפדים אותם; על כן המשורר לבדו מזין את החיים שבהם מוצאות הבריות אמת זו. לפיכך המשוררים המודרניים הם בראש ובראשונה משוררים של האמת החדשה תמיד, ומשימתם אינסופית: הם הפתיעו אתכם ויוסיפו להפתיעכם שוב ושוב. הם מדמיינים זה מכבר תכליות עמוקות יותר מאלה שהולידו דרך נכלוליות את הסימן היעיל והמזוויע של הכסף.

אלה שדמיינו את האגדה על איקרוס, אשר התגשמה באופן כה מרהיב היום, ימצאו אגדות נוספות. הם ימשכו אתכם חיים וערניים אל מחוזות הלילה המסוגרים של החלומות. אל עולמות רוויי רטט וחיים המרחפים מעל ראשינו. אל עולמות קרובים ורחוקים מאיתנו כאחד, אשר נמשכים אל אותה נקודה באינסוף שאנו נושאים בתוכנו. ונפלאות יותר מאלה שהתחוללו מאז לידת הקדומים ביותר בנו, יציגו את ההמצאות העכשוויות שאנו מתגאים בהן כל כך באור חיזור וילדותי.

ולבסוף ידאגו המשוררים, באמצעות טלאולוגיות ליריות ואלכימיות ארכי-ליריות, ליצוק מובן שיהיה תמיד טהור יותר באידאה האלוהית, החיה ואמיתית כל כך בתוכנו, שאינה אלא התחדשות מתמדת של עצמנו, בריאה נצחית, שירה הנולדת מחדש ללא הרף שממנה אנחנו מתקיימים.

ככל שניתן לראות, אין היום משוררים אלא בלשון הצרפתית. דומה כי כל הלשונות האחרות משתתקות כדי שהעולם יוכל להקשיב כראוי לקולות של המשוררים הצרפתים החדשים.

העולם כולו נושא מבטו אל האור הזה, המאיר לבדו את הלילה המכתר אותנו. אלא שכאן, הקולות הנישאים הללו בקושי נשמעים.

המשוררים המודרניים הם אפוא בוראים, ממציאים ונביאים; הם דורשים שנעיין בדבריהם לטובתו המוחלטת של הכלל שאליו הם משתייכים. הם פונים אל אפלטון ומפצירים בו, שאם הגלה אותם מן הרפובליקה, לפחות יטה להם אוזן קודם. צרפת, אוצרת סוד התרבות, סוד שהנו כזה אך ורק בשל לקותם של אלה המתייגעים

לנחש אותו, נעשתה עבור מרבית העולם אגודה של משוררים ואמנים המעצימים מדי יום את נכסי התרבות.

ובאמצעות האמת והשמחה שהם מפיצים, הם הופכים את התרבות אם לא בתהטמעה בתוך כל אומה שהיא, כי אז למצער מרוממת נפש בעבור כולם.

הצרפתים נושאים את השירה לכל העמים:

לאיטליה, שם מופת השירה הצרפתית העניק השראה לאסכולה לאומית צעירה ומדהימה בתעוזה ובפטריוטיות שלה.

לאנגליה, שם הליריקה הלכה ותפלה וכמעט התכלתה.

לספרד ובייחוד לקטלוניה, שם דור שלם של צעירים להוטים, שכבר הניב צעירים המפארים את שתי האומות, עוקב בשימת לב אחר תוצרתם של משוררינו.

לרוסיה, שם חיקוי הליריקה הצרפתית הוביל לפעמים לתוצאות מופרזות, דבר שאינו מפתיע איש.

לאמריקה הלטינית, שם משוררים צעירים מפרשים בלהט את קודמיהם הצרפתים. לאמריקה הצפונית, שם, בהוקרה לאדגר אלן פו ולוולט ויטמן, אנשי בשורה צרפתים מביאים במהלך המלחמה את היסוד המפרה שנועד להניב תוצרת חדשה שטיבה עדיין נעלם מאיתנו, אך מן הסתם לא תיפול משני חלוצים אלה של השירה.

צרפת מלאה אסכולות השומרות על הליריקה ומוסרות אותה הלאה, קבוצות שבהן נלמדת התעוזה; עם זאת יש להעיר: השירה חייבת להתמסר תחילה לעם שבלשונו היא נהגית.

לפני שיסתערו על הרפתקאות מהוללות במסעות שליחות למקומות רחוקים, על אסכולות השירה לכונן, לאשש, להבהיר, להעשיר, להנציח ולהלל את גדולת הארץ שילדה אותם, הארץ שהאכילה והכשירה אותם, אם אפשר לומר, בתמצית הבריאות והטוהר והטוב המצויה בדמה ובעצמותיה.

האם השירה הצרפתית המודרנית עשתה למען צרפת כל שביכולתה לעשות?

האם לכל הפחות תמיד היתה, בצרפת, פעילה וחרוצה כפי שהיתה בניכר?

הצגת השאלות הללו היא עניין לתולדות הספרות העכשווית, וכדי להשיב עליהן יהיה צורך לאמוד את כל המקורות הלאומיים והמעתיקים שהרוח החדשה אוצרת בחובה. הרוח החדשה היא בראש ובראשונה אויבת האסטיציזם, הנוסחאות והסנוביזם. היא אינה נלחמת בשום אסכולה, מכיוון שאינה שואפת להיות אסכולה, אלא אחד הזרמים המרכזיים בספרות החובקת את האסכולות כולן מאז הסימבוליזם והנטורליזם. היא נאבקת למען כינונה מחדש של רוח היוזמה, למען ההבנה הצלולה של זמנה ובמטרה לסלול דרכים חדשות אל העולמות החיצוניים והפנימיים, שאינם נופלים מאלה שמדענים מכל ענפי הדעת מגלים מדי יום ומפיקים מהם ניסים.

הניסים מטילים עלינו חובה לא להניח לדמיון ולאנינות הפואטית לפגר מאחורי האומנים הטורחים על שכלולה של מכוונה. כבר עכשיו השפה המדעית שרויה במחלוקת עמוקה עם שפת המשוררים. זהו מצב בלתי נסבל. מתמטיקאים רשאים לומר שחלומותיהם ודאגותיהם מתעלים לעתים קרובות בעשרות מונים על דמיונם הזחלני של המשוררים. על המשוררים להחליט אם רצונם לא לאמץ בתוקף את הרוח החדשה, שמחוצה לה נותרו

רק שלוש דלתות פתוחות: זו של הפסטיש, זו של הסאטירה וזו של הקינה, נשגבת ככל שתהיה.

האם אפשר לכפות על השירה להתבצר מחוץ למה שמקיף אותה, להתעלם משפעת החיים הכבירה שפעולות האדם מוסיפות לטבע, מיכולתן למכן את העולם באופן בלתי נתפס?

הרוח החדשה היא רוח הזמן עצמו שבו אנו חיים, זמן עתיר הפתעות. המשוררים מבקשים לאלף את הנבואה, אותה סוסה פראית שאיש מעולם לא הצליח לרסן. ואחרון חביב הם מבקשים, יום אחד, למכן את השירה כשם שהעולם ממוכן. הם רוצים להיות הראשונים שיספקו ליריקה חדשה לגמרי לאמצעי הביטוי החדשים שמחדירים תנועה באמנות – הפונוגרף והקולנוע. הם שרויים עדיין בתקופת ראשית הדפוס. אבל סבלנות, המופתים ידברו בעד עצמם והרוח החדשה אשר גודשת חיים בעולם תבוא לידי ביטוי נשגב בספרות, באמנויות ובכל מה שאנחנו מכירים.

תיאוריה ופרקטיקה של ה"דואַנְדָּה"

מספרדית: מנדי זאיאנץ (יהל אור)

אֵיזָה התרוממה לפתע לה־ניייה־ה־לו־ס־פִּינֵס באחת כאחוזת־
טִירוֹף, רועדת ותזזיתית כאלמנה ימי־ביניימית, ולגמה מלוא־הלוג כוס
ענקית של רוח לוחטת. היא החלה לשיר בגרון חרוך, בקול־לא־קול,
בקול חסר נשימה או נוכחות וצבע... אבל עם דואַנְדָּה. ואיך שהיא
שרה! קולה לא שיחק עוד תפקיד, קולה היה שטף של דם, כלי רווי
בכאב ובכנות, פתוח ככפ־יד של עשר אצבעות.

"תיאוריה ופרקטיקה של הדואַנְדָּה" הוא שמה של הרצאה מפורסמת שנשא המשורר
המחזאי פדריקו גרסיה לורקה בבואנוס איירס בשנת 1933 (ובהמשך אותה שנה גם
בהוואנה בירת קובה). בהרצאתו הוא חושף את המשנה האסתטית העומדת בבסיס
תפיסתו באשר להליך היווצרותה של היצירה האמנותית. במרכז ההרצאה עומדת הקביעה
כי התנאים ליצירת אמנות טובה תלויים בשלושה דברים: (1) הכרה בגבולות היכולת
של ההיגיון. (2) הרגשת שמץ מן המוות ומן האפסיות האנושית. (3) הזדהות עמוקה עם
השורשים התרבותיים וההיסטוריים של אומה או תנועה מסוימת, העומדים בבסיס היצירה.
ה"דואַנְדָּה" – שבדמותו החיצונית מצטייר כמין שדון קטן אך בעל־מרץ ותעוזה –
מייצג בתרבות האנדלוסית (לורקה הוא איש אנדלוסיה בכל רמ"ח איבריו) את הרוח
החיה שעומדת בבסיס האמנות האנדלוסית בה' הידיעה – הפלמנקו – אך גם בבסיס
מלחמות השוורים, ובעצם בליבת כל אחת מן האמנויות. אמנויות אלו נושאות את האמן
אל מחוץ לגבולות הזמן, משעבדות אותו ליופיין, דורשות את מלוא־ריכוזו, ובכך בהכרח
מפגישות אותו עם חווית המוות, עם מה שמעבר לממד העכשווי, עם החסד הייחודי של

1 "דואַנְדָּה" הוא שדון או גמד בעל תכונות מיסטיות מן הפולקלור האיברי. הדואַנְדָּה חופף לרוב לדמות
האֶלֶף/גובלין של המיתולוגיה הקלטית. מקובל להניח כי הם נוצרו במקביל.

ה"דואַנדה". כל אמנות טובה מוכרחה להיווצר כתוצאה ממפגש עם הממד האחר הזה; ואילו אמנות נטולת "דואַנדה", תיצור בהכרח דבר-מה חיצוני ונטול עומק פנימי, תוצר כמו-אמנותי המסתכם במשחקים של צורה ומרקם אך עומד חסר לחלוחית. ה"דואַנדה", שינק לורקה משחר ילדותו מזמרי הפלמנקו באנדלוסיה, יוצק לכל דבר את היסוד ההיולי, את תמצית החיים, והוא חיוני בכל יצירה.

הרצאה זו תורגמה לראשונה לעברית על ידי רנה ליטוין וראתה אור ב-1989 במסגרת סדרת "טעמים" של ספרית פועלים.

מ"ז

בין 1918 – עת נרשמתי ללימודים במעון הסטודנטים של מדריד, ל-1928 – עת עזבתי את המעון לאחר השלמת לימודי בפילוסופיה ובספרות, נאלצתי לשמוע באולם המעוּדן של המתחם – אליו נהרה באותן שנים האריסטוקרטיה הספרדית הישנה במטרה להשליך מעליה את תדמית קלת-הדעת החולמת על חופי צרפת – כאלף הרצאות. בשאיפתי הנואשת לאוויר ולשמש השתעממתי במידה כה גדולה עד שכאשר עזבתי את המקום הרגשתי כמי שמכוסה בשכבה דקה וקלה של אפר העומד בכל-עת לעוף ולהתפורר.

לא. לא הייתי רוצה שאולם ההרצאות המפואר הזה יהיה נשלט בידי זבוב השעמום והשממה, זה השוזר את המוח בחוטים של שינה ודוקר את שמורות עיני השומעים בחודי מחטים...

לכן, באופן פשוט, מתוך הבהרה שבעת השמעת קולי הפואטי אינני משתמש במילים בוהקות או בטכניקות משוננות של חידוד ואירוניה, אנסה ללמדכם פרק על הרוח המסתורית של ספרד הכאובה.

כל הנמצא בתחומי "עור השור"², המשתרע בין הנהרות חוקאר, גואַדַלְטָה, סיל ופיסואַגָה, ודאי שמע יותר מפעם את הקביעה: "לאדם זה יש בשפע מן הדואַנדה"; מנואל טוֹרֶס³, האמן האנדלוסי הנודע, נהג לומר למי ששר: "יש לך קול, יש לך סגנון, אך לעולם לא תצליח כי אין לך "דואַנדה"..."

בכל תחומי אנדלוסיה, מסלע חָאָן ועד לקונכייה של קָדיס, אנשים מדברים על הדואַנדה ומזהים אותו בכל דבר שנוצר באמצעות אינסטינקט מעשי. הזמר הנפלא אל לְבֵרִיחֶנוּ, יוצר La Debla, נהג לומר: "בימים שבהם אני שר עם דואַנדה אין איש שיוכל לגבור עלי"; הרקדנית הצועניה "לָה מְלָנָה" הפטירה יום-אחד, כששמעה את בריילובסקי מנגן יצירה של באך, "האח, יש בזה דואַנדה!". ואילו ברהמס, גלוק ודריוס מיו הפילו עליה

2 "עור השור": כך כינה הגיאוגרף היווני הקדום סטראבון את צורת חצי האי האיברי.

3 מנואל טוֹרֶס (או טורה) היה זמר פלמנקו דגול ממוצא צועני, יליד חרס דה לה פרונטרה אשר באנדלוסיה.

שיממון; מנואל טורס, האדם עם הכי הרבה תרבות בדם שהכרתי מעודי, אמר, כששמע את מנואל-דה-פאיה⁴ בכבודו ובעצמו מנגן את ה-*Nocturno del Generalife* ("לילות בגני ספרד") שלו, את המשפט המופלא הבא: "כל מה שיש בו קול אפל – יש בו דואנדה". ואין אמת גדולה מזו.

הקולות האפלים המסתוריים הללו הם השורשים המפכים בביצה הטובענית שכולנו מכירים, שכולנו נהנים להתכחש אליה, אך שממנה מגיעים החומרים החיוניים לאמנות. "קולות אפלים", אמר האיש המפורסם בספרד, וכיוון בכך גם למילותיו של גתה, שהגדיר את הדואנדה בהתייחסו ליצירותיו של פגאניני כ"כוח מסתורי שכולם מרגישים, ואין פילוסוף שיסביר אותו".

הדואנדה הוא אפוא חוש ולא יצירה, בעירה פנימית ולא מחשבה. שמעתי כנר קשיש שאמר: "הדואנדה לא נמצא בגרון. הדואנדה מטפס ועולה מבפנים, מכפות הרגליים". כלומר: אין זה עניין של חינוך והשכלה, כי אם ביטוי של תנועה חיה. כלומר: דבר-מה שטבוע בדם. כלומר, תוצר של תרבות עתיקה ומושרשת שמייחדת לעצמה סגנון בשעת פעולה.

ה"כוח המסתורי שכולם מרגישים ואין פילוסוף שיסביר אותו" הוא אפוא סוג של תחושה מרוממת, משהו מרוח הפסגות – אותה הרוח ששבתה את ליבו של ניטשה ושהיה ניטשה תר אחר ביטוייה על מרומי גשר ריאלטו או במוזיקה של ז'ורז' ביזה מבלי למוצאן, ומבלי לדעת שהרוח שהוא מחפש כבר פסחה ממחוזות היוונים הקדומים ועברה אל הרקדניות של קָדִיס או אל הזעקה הדיוניסית הבוקעת משירת הֶסְגִירִיָה⁵ של סילווריו.⁶ חשוב להבהיר: אין לבלבל ולקשר את הדואנדה עם שדון הספקנות התיאולוגי, זה שגרם על פי האגדה למרטין לותר להשליך עליו בחמת-זעם את קסת הדיו, או עם דמות ה"שטן" הקתולית החבלנית והלא-חכמה שמתחזה ליצורים נאלחים כדי להיכנס למנזרים, או עם הקוף המדבר שיש לנושא הכלים החכמולוג של סרוואנטס ב"קומדיית הקנאה" שלו או ב"ערבות אנדלוסיה"...

לא. הדואנדה שאני מדבר עליו, האפל והמפותל, הוא צאצא לאותו הדמון האציל של סוקרטס שעזבו ביום שבו שתה מכוס התרעלה, או לשדון המתעתע של דקארט, קטנטן כמו שקד אך מנקר ברוב עוז, שבשובעו מתורת העיגולים והריבועים סחב אותו בין תעלות העיר כדי להאזין לשירת המלחים...

כל אדם – או כל אמן, לפי ניטשה – המבקש להעלות שלב בסולם השכלול העצמי, מוכרח לעשות זאת באמצעות מאבק מסוים בדואנדה. לא ב'מלאך' ולא ב'מוזה' כפי שרגילים לומר, אלא בדואנדה. ההבחנה הזו חיונית להבנת שורשי היצירה האמנותית.

4 מְנוּאֵל דֶּה פֶּאִיֵּה אֵי מְתִיאֵו (1876-1946) – מלחין ופסנתרן ספרדי נודע. בין 1921 ו-1939 הוא חי בגרנדה, עירו של לורקה, ובין השניים נרקמו קשרים הדוקים.

5 סגירייה היא אחד מסוגי מוזיקת הפלמנקו, השייך לסוגת ה"קֶנְטָה חוֹנְדו" (השיר העמוק) שהיתה קרובה במיוחד ללבו של לורקה ועל שמה הוא אף קרא לאחד מספרי השירה המרכזיים שלו.

6 סילווריו פרנקונטי (1831-1889), זמר פלמנקו ממוצא איטלקי, יליד סוויליה.

מלאכים מנחים או מעניקים שכר כמלאך רפאל, מגינים ומצילים כמלאך מיכאל, ומונעים מכאוב כגבריאל.

המלאך מסנוור. הוא מקנן ומעופף מעל ראש האדם, מִזֶּה עליו מְחִינוּ, והאדם, בלי שום מאמץ, מוצא עצמו שופע מיצירת המלאך, או מריקודו או מרוח-חסדו. מלאכים מסויימים, כמו המלאך הנמצא על דרך דמשק⁷ או השוכן על המרפסות בבתי אסיז⁸ או זה השומר את צעדיו של היינריך סויסה⁹ – מצווים, ואין דרך להתנגד לציווייהם מכיוון שהם סוככים בכנפי הפלדה שלהם ומניעים את האדם לפעולה.

המוזה מכתבה ונושבת. יש שהמוזה משפיעה אך מעט מכיוון שהיא כבר כה עייפה וערטילאית (אני עצמי ראיתה פעמיים), עד שליבה פועם רק בחצי דופק... משוררי המוזות שומעים קולות-פנימיים ואינם יודעים מהיכן הם מגיעים, אך זו פעולתה של המוזה המשפיעה בהם ואשר לפעמים גם מכלה אותם, כמו במקרה של גיום אפולינר – משורר נפלא שנהרס על-ידי המוזה הקטלנית שליוותה אותו (ואשר צוירה לצידו על ידי הצייר המחונן אנרי רוסו).¹⁰

המוזה מגרה את האינטלקט ומביאה אל האדם נופים רחבים של שדרות ועמודים ואת ריחם המשכר של זרי-הדפנה. אלא שהאינטלקט הוא לפעמים אויב לשירה, משום שהוא מגביל יותר מדי, משום שהוא מעלה את האדם להיכלי עדינות ושעבוד אריסטוקרטיים – מקום שבו הוא שוכח שהוא עשוי להיאכל בקרוב על-ידי תולעים או שעלול פתאום ליפול על ראשו לובסטר קטלני; דברים אשר כנגדם אין המוזות המקננות בעציצי הוורדים או בזוגיות המעוצבות יכולות לעשות דבר.

המלאך והמוזה באים מבחוץ. המלאך זורה אור והמוזות יוצקות צורה (הסידוס¹¹ למד אותה מהן). לא כן הדואנדה שזקוק להתעוררות מיוחדת ואשר יש למשותו בכוח ממשכנות הדם האחרונים של האדם.

ובכן: דחה את המלאך, בעט במוזה ושכח את מרקם הכינורות העולה משירת המאה השמונה-עשרה, ואת ברק הטלסקופ הדמיוני הגדול שבין עדשותיו שוכנת, חולנית ועצלה, המוזה המתשת מרוב הגבלה.

המלחמה האמיתית היא בדואנדה!

הדרכים לחיפוש האל ידועות פחות או יותר. החל בדרכו הנוקשה של הנזיר המתבודד ועד לדרכו העדינה של המיסטיקן, בין במגדל כמו של טֶרְסָה הקדושה¹²

7 לורקה מרמוז לאפיוודה בבירת החדשה בדבר ההתגלות שזכה לה שאולי-פאולוס בדרכו מירושלים לדמשק.

8 לורקה מרמוז להתגלות שזכה לה פרנסיסקוס הקדוש מאסיז, מייסד המנזר הפרנסיסקני.

9 היינריך סויסה, המוכר גם כהנרי סוסו וכן בכינויו "אָמָאָדוּס" היה נזיר דומיניקני, מיסטיקן ותיאולוג גרמני חשוב בן המאה ה-14.

10 אנרי רוסו (1844-1910), צייר צרפתי פוסט-אימפרסיוניסט, מחלוצי סגנון "הציור הנאיבי".

11 הסידוס היה משורר אָפּי מוקדם, בן המאה השמינית לפנה"ס. שני האפוסים הגדולים שלו הם "התאוגוניה" ו"עבודות וימים".

12 טֶרְסָה מַאָוִילָה (1515-1582), נזירה, מיסטיקאית וקדושה של הכנסייה הקתולית, הקדושה הפטרונית של ספרד. ידועה בשל ספרה התיאולוגי "המצודה הפנימית", יצירת מופת של הכתיבה המיסטית הספרדית, שבו היא מנחה את האדם בנתיבי ההתפתחות הרוחנית המושגת באמצעות עבודה אלוהית ותפילה.

ובין בשלוש הדרכים של סן חואן דה לה קרוס.¹³ ואף שלעיתים אנו זועקים במילותיו של ישעיהו: "אכן אתה אל מסתתר", הרי בסופו של דבר שולח האל את סימני אִישׁוֹ לאלה הקוראים לו.

לחיפוש הדואנדה, לעומת זאת, אין הוראות ברורות. אין אנו יודעים אלא שהדואנדה בוער בדם כזכוכית הלוהטת בעפר, שהוא מרוקן, שהוא מתיש ומואס בכל הגבולות הגיאומטריים שנלמדו והופנמו, שהוא מביא לשינוי הסגנון, שהוא גורם לפרנססיסקו דה גויה – המאסטר הגדול של כל האפור, הוורוד והכסף באמנות האנגלית המשובחת ביותר – לגחון לפתע על ברכיו ואגרופיו ולעבור לצבוע בשחור; שהוא מוציא את וֶרְדֵּגֶר¹⁴ עירום כביום היוולדו אל הקור של הרי הפירנאים, או שולח את חֹרְחָה מְנֵרִיקָה¹⁵ לחכות למותו בערבות אוקְנֵיָה, או מלביש לגופו העדין של ארתור רמבו תלבושת של ליצן-חצר, או נותן לרוזן דה לוטריאמון¹⁶ עיניים של דג מת, סתם כך, עם שחר, באמצע השדרה.

האמנים הגדולים מדרום ספרד: צוענים, רקדנים, זמרים ונגני פלמנקו, יודעים שבלתי אפשרי לחוש שום רגש בלי עזרתו של הדואנדה. הם עלולים לנסות להערים על אנשים ולתת להם מהרגשת הדואנדה גם בהיעדרו, כשם שעושים זאת כל יום אמנים וציירים או סופרים-עכשוויים; אבל מספיק להתבונן קצת בלי לתת לסחף להסיח את הדעת כדי לשים לב לתרמית ולא להסתנוור מן הברק החיצוני.

הזמרת האנדלוסית פסטורה פֶּבּוֹן, הידועה בשם *La niña de los Peines* ("ילדת המסרקים"), אמנית ספרדית גאונה שהשתוותה בכוחה המאגי לגויה או לרפאל אֶל גַּאיו,¹⁷ שרה פעם בטברנה קטנה בקדיס. היא שיחקה בקולה האפל, חניחנה בקולה המתכתי ורווי הצללים, בקולה הטחוב בקני סוף לחים...; שיחקה ושרה וסילסלה בשערה וטבלה את קולה במנסנייה¹⁸ ושילחה אותו על פני מרחבי החושך. אבל לשווא. הקהל נותר אדיש. במקום נכח איגְנֵסִיו אֶסְפֵּלְטָה, שרירי וחטוב כמו צב רומאי, שפעם, משנשאל כיצד אינו עובד, השיב בחיוך גא של ארגנטוניוס:¹⁹ "וכי איך אעבוד אם אני מְקֵדִים?"

במקום נכחה גם אֶלואיֶסָה, אריסטוקרטית לוהטת וזונה מסביליה, צאצאית ישירה של סוֹלְדָדָד וֶרְגָאס, שבגיל 30 לא אבתה להתחתן עם אחד מבני רוטשילד משום שאין הלה משתווה לה בדמו. עוד נכחו בני משפחת פלורידה, שהעם סבור כי הם עוסקים במלאכת

13 סן חואן דה לה קרוס (1542-1591), מיסטיקן דגול, משורר ומחשובי אנשי הכנסייה בספרד בתקופת הקונטרֶה-רפורמה.

14 וֶרְדֵּגֶר (1845-1902) – סופר ומשורר בשפה הקטלאנית וכומר קתולי, מן הדמויות המרכזיות ב"רנסאנס" הקטלאני.

15 חורחה מְנֵרִיקָה (1440-1478), משורר ספרדי יליד חָאן שבאנדלוסיה. ידוע בקינה שכתב על מות אביו.

16 הרוזן דה לוטריאמון הוא כינויו הספרותי של איזידור דיקאס (1846-1870), משורר צרפתי יליד אורוגואי. יצירתו היחידה, "שירי מלדורור", היא יצירה נועזת של שירה בפרווה, שהשפיעה רבות על המודרניזם המוקדם.

17 רפאל גוֹמֵס אוֹרְטֵגָה המכונה "אל גאיו" (1882-1960), מהמפורסמים בלוחמי השוורים של אנדלוסיה.

18 יין אנדלוסי לבן.

19 ארגנטוניוס היה מלך טרטסוס (באנדלוסיה של ימינו) במאה ה-6 לפנה"ס.

הקצבות אף שהאמת היא שהם כוהני־דת עתיקים שעדיין מקריבים שוורים לגריאון.²⁰ ובאחת הפינות היה מגדל השוורים הנורא דון פבלו מורובה, בחזותו שנראית כמו מסכה שהובאה מכרתים. פסטורה פבון סיימה את שירה בדממה. רק איש קטן ונמוך־קומה, מאותם החיילים המזדקרים פתאום מאחורי שלדים של בקבוקי ברנדי, קרא בקול דקיק וסרקסטי: "ויוה פריז!", כאומר: כאן לא חשובה היכולת והטכניקה או המיומנות. כאן אנו תרים אחר משהו אחר.

או־אז התרוממה לפתע לה־ניייה־דה־לוס־פיינס באחת כאחות־טירוף, רועדת ותזזיתית כאלמנה ימי־ביניימית, ולגמה מלוא־הלוג כוס ענקית של רוח לוחטת. היא החלה לשיר בגרון חרוך, בקול־לא־קול, בקול חסר נשימה או נוכחות וצבע... אבל עם דואנדה. היא פגעה במבנה השיר אך אפשרה לדואנדה זועם ועצור להתפרץ כסופת חול ולגרום למאזינים לקרוע את בגדיהם באותו הקצב שעושים זאת שחומי־העור של האיים האנטילים בטקסיהם לנוכח פסל ברברה הקדושה.

לה־ניייה־דה־לוס־פיינס הייתה צריכה לשכוח את קולה משום שידעה שבקהל מאזינים לה אנשים משונים שלא דורשים "צורה" אלא את לשד הצורה, מוזיקה טהורה בגוף רזה־מספיק כדי שתוכל לרחף באוויר. היא הייתה צריכה להשתחרר מיכולותיה ומבטחונה, לעצור בעד המוזה הפרטית, להיעשות אימפוטנטית, כדי לאפשר לדואנדה שלה להופיע ולנהל עמה ד־קרב באגרופים חשופים. ואיך שהיא שרה! קולה לא שיחק עוד תפקיד, קולה היה שטף של דם, כלי רווי בכאב ובכנות, פתוח ככף־יד של עשר אצבעות; ורגליה היו נטועות בקרקע אך מלאות בתת־זרמים – כמו פסל של ישוע מאת חואן דה חוני.²¹

הופעתו של דואנדה מחילה שינויים קיצוניים בכל סוגי הצורות הידועות ומעוררת תחושות חדשות ומרעננות, רוויות באיכות של ורד שזה־עתה הֶנֶץ; תחושות ניסיות שמעוררות התלהבויות הדומות להתלהבות הדתית.

בכל סוגות המוזיקה הערבית: בריקוד, בשירה ובקינה, הופעת הדואנדה מלווה בקריאת "אֶלְלָה, אֶלְלָה" מצד הנוכחים. קריאה המקבילה לקריאת ה־"Olé" של מלחמות השוורים. ומי יודע – אולי הקריאות זהות... בדרום ספרד הופעת הדואנדה מתקבלת בקריאות "Viva Deus" נרגשות. קריאות עמוקות ואנושיות של תקשורת בלתי־מתווכת עם האל, דרך חמשת החושים, המתבצעת הודות לכוחו של הדואנדה שמתזז בקולה ובגופה של הרקדנית... בריחה פיזית אמיתית מכבלי העולם הזה, בריחה טהורה, כפי שהושגה בשעתה על־ידי המשורר הנדיר של המאה השבע־עשרה – פדרו סוטו דה רוחאס²² – באמצעות "שבע הגינות" שלו, או על־ידי יוחנן הקדוש איש הסולם²³ ב"סולם הרקיע".

20 מלך מפלצתי במיתולוגיה היוונית, נכדה של מזוזה ואחינו של פגסוס. לפי אחת הגרסאות הוא מלך בארץ טֶרְטֶסוס, היא אנדלוסיה של ימינו.

21 חואן דה חוני (1507-1577), פסל ספרדי־צרפתי שנודע ביצירותיו הדתיות.

22 פדרו סוטו דה רוחאס (1584-1658) – היה משורר ספרדי. ב־1652 חיבר ספר שירה על עדן והגנים הסובבים אותו.

23 יוחנן הקדוש איש הסולם (John Climacus), היה נזיר סורי ומשורר בן המאות 6-7 שכתב במנזר סן טוס (כיום סנטה קתרינה) בהר סיני את ספר "סולם הרקיע".

באופן טבעי, כאשר הבריחה הזאת מושגת האפקט אינו פוסח על איש. החובבן רואה לעיניו איך סגנון יכול לגבור על תוכן דל, והבור מתחיל לחוש לפתע רגש ססגוני ואותנטי. לפני שנים זכתה אישה בת שמונים בתחרות מחול שנערכה בעיר תָרְס דה לה פרונטרה, תוך שהיא גוברת על נשים ונערות חטובות בעלות מותניים חלקים כמים רק בכך שמתחה את ראשה לאחור, הניפה ידיים ורקעה ברגליה על הרצפה. בתחרות בין המוזות הנפלאות והמלאכים בעלי הצורות היפות והחיוכים, גבר על כולם – ובצדק – הדואנדה הגוסס, שנופף בכפניו החלודות אך החדות כתער וגרף את המקום הראשון.

כל האמנויות מסוגלות לדואנדה. אך התחומים העיקריים שבהם הוא מוצא כר פורה לעשייה הם לרוב במוזיקה, בריקוד ובשירה המדוברת, בהיותם תחומי אמנות המצריכים תיווך של נפש חיה שתתרגם את האמנות ליצירה בזמנים ובמקומות מדויקים, ותגאל את הצורות – היבשות כשלעצמן – ממותן.

פעמים רבות הדואנדה של היוצר עובר לקנן בגופו של המבצע. במקרים אחרים – כאשר מלחין, משורר או יוצר אינם כה איכותיים – מתרחשת תפנית מעניינת, והדואנדה של המבצע אחראי ליציקת יצירה פלאית חדשה שנראית כצורה פרימיטיבית, אף שאיננה כזו. כך היה אצל השחקנית האיטלקייה אליאונורה דוזה, שחיפשה בכוונה מחזות כושלים כדי לרוממם באמצעות כושר ההמצאה שלה. כך גם אצל פגאניני, כפי שתואר על ידי גתה, שגרם לכך שמנגינות עמוקות יישמעו גם ביצירות וולגריות. וכך היה המקרה אצל עלמה נפלאה בנמל של סנטה מריה – אותה ראיתי שרה ורוקדת את הניגון האיטלקי המכוער "או מרי!" בקצב כה מיוחד ובכוונה כה עמוקה, שהיא הצליחה לגרום לכיעור האיטלקי הזה להפוך לפנינה מזהבת. מה שקרה כאן זה שכל אחד ואחד מאלה מצא דבר־מה חדש שאיש לא ראה לפני־כן, ואשר בכוחו להעניק משמעות וחיים גם לגופים ריקים ממבע.

כל האמנויות וכן כל המדינות מוכשרות לדואנדה, למלאך ולמוזה. כשם שגרמניה מחזיקה, למעט כמה מקרים יוצאי דופן, במוזה, וכשם שאיטליה מחזיקה במלאך הנצחי שלה, כך נעה ספרד מאז ומעולם בהשפעת הדואנדה, כארץ השירים והריקודים – בה ניעור הדואנדה עד זריחת כדור השחר – ובה בעת גם כארץ של מוות. כארץ הפתוחה למוות. בכל הארצות המוות הוא סופני. כשהוא צץ – הווילונות נסגרים. לא כן בספרד. בספרד הווילונות פתוחים. בספרד אדם חי תחום בין קירות ביתו עד יום מותו ואז הוא מוצא אל השמש. המת בספרד חי בתור מת יותר מבכל מקום אחר בעולם: דמותו מנותחת במותו בתער החד של הגלב. סיפורים על המוות ועל ההתבוננות השקטה בו מוכרים מאוד לספרדים. מחלום הגולגולות של פרנסיסקו דה קוודו²⁴ ועד הארכיבישוף הנרקב של וֶלְדֶס לָאֶל;²⁵ ממרבלה של המאה השבע־עשרה, שגססה בלידה על אס־הדרך וקוננה:

24 פרנסיסקו דה קוודו (1580-1645), מגדולי המשוררים של "תור הזהב" הספרדי בתקופת הבארוק.

25 חואן דה ואלדס לָאֶל, אמן ותחרטאי ספרדי בן תקופת הבארוק, יליד סביליה, שהרבה ליצור דמויות מקאבריות.

דָם רַחֲמֵי נָגֵר
עַל פְּרָסוֹת סוּסָה.
וּמִפְּרָסוֹת סוּסָה נִתְּזִים
גְּצֵי זָפֶת שְׁחֹרִים...

דרך הצעיר מסלמנקה, שננגח לא מכבר למוות על ידי שור וטרם מותו אמר:

חֲבָרִים, אֲנִי גּוֹסֵס.
חֲבָרִים, אֲנִי אָבוֹד.
שְׁלֵשָׁה צְעִיפִים לְגוֹפִי
וְזֶה הָאֶחָד – רְבִיעִי...²⁶

יש שביל מגודר בפרחים שנמתח לאורכה של ספרד, ובו צועדת האומה כולה כדי להתבונן על המוות; שביל אשר בצידו המריר תלויים פסוקי ירמיהו ובצידו הלירי יותר מונחים פרחים מבושמים. כך או כך, זוהי ארץ שבה הדברים החשובים מכולם מוצאים את ערכם המקובע והמתכתי – את ערכם האין־סופי – במוות. בצריף, בגלגל המרכבה, בתער, בזקנים הדוקרניים של הרועים... בירח העקר ובזבובים, בארונות הלחים, בהריסות, בגופות הקדושים המכוסות תחרה, בשברי המרזבים והמרפסות... בספרד צומחים דשאים קטנטנים של מוות. רמזים וקולות, גלויים רק לרוח הערנית, שממלאים את הזיכרון באוויר המעופש של מותנו. אין זה מקרה שכל שורשי האמנות הספרדית נעוצים עמוק בקרקע־האדמה הרוויה במוקשים ובמכשולים. לא יהיה זה יוצא־דופן לציין את הקינה של פֶּלְבְּרִיו,²⁷ או את ריקודיו של המאסטרו חוֹסֶף מריה די וֶלְדִיוִיאֶלְסוֹ. כמו־כן אין להתפלא על־כך שמבין כל הבלדות האירופיות תופסת הבלדה הספרדית מקום מוכר וייחודי:

– אִם עוֹדָה יִקְרָתִי
מְדוּעַ לֹא תִבְיִטִי בִּי?
– עֵינֵי שֶׁהִקְדֵּשְׁתִּי לָךְ
הֲרָגְלוּ לְעֵלְטָה.

– אִם עוֹדָה אֶהוּבְתִי
לְמָה לֹא תִנְשָׁקִינִי?
– שֶׁפִּתִּים בֵּן נִשְׁקָתִי
לְאֲדָמָה הֲלֹא נִתְּתִי.

26 שיר עם מאזור סלמנקה, שלורקה עיבד לפסנתר.

27 מתוך הטראגיקומדיה "לה סלסטינה" (1499).

– אַם עוֹדְךָ יִדְדִתִּי
אֵיִה חֲבוּקָךְ בִּי?
– זְרוּעוֹתֵי שְׁהִיוּ מַחְבְּקוֹת
בְּתוֹלְעִים הֵן מְכֻסּוֹת...
...

אין זה מוזר אפוא כי כבר משחר חינוכנו הלירי אנו עדים לשיר הבא:

בְּפֶרֶדֶס
אָנִי אָמוֹת.
בֵּין שִׁיחֵי הַוַּרְדִּים
יִהְרָגוּנִי.

– הִלַכְתִּי, אָמִי,
לְלֶקֶט שׁוֹשְׁנִים,
לְמִצָּא אֶת מוֹתִי
בְּתוֹךְ פְּרָדִסִים.

– לְגוֹם אֶת הַוַּרְדִּים
הִלַכְתִּי, אָמִי,
בֵּינֹת לְשִׁיחִים
לְמִצָּא אֶת מוֹתִי...
...

בְּפֶרֶדֶס
אָנִי אָמוֹת.
בֵּין שִׁיחֵי הַוַּרְדִּים
יִהְרָגוּנִי.

הראשים הקפואים שצייר סורבראן,²⁸ צהוב החמאה וצהוב הברק של אל גרקו,²⁹ הפרווה של הכומר סיגנסה,³⁰ כל האמנות של גויה, הקשת של האסקוריאל,³¹ כל הפיסול הפוליכרומי, הקריפטה בבית הדוכס מאוסונה, ה"מוות עם הגיטרה" בקפלה של בנאוונטס במדינה

28 פרנסיסקו דה סורבראן (1598-1664). צייר ספרדי מתקופת תור הזהב, ידוע בעיקר בנושאים הדתיים שצייר.

29 אל גרקו ("היווני"), או בשמו המקורי: דומניקוס תאוטוקופולוס (1541-1614), היה צייר יליד כרתים שפעל בעיקר בספרד, מחשובי ציירי הבארוק.

30 'חוסה די אספינוזה' או 'חוסה די סיגנסה', המכונה לעתים בפשטות 'הכומר סיגנסה' (1544-1606), היה משורר, היסטוריון ותיאולוג ספרדי.

31 אל אסקוריאל הוא מנזר וארמון מלכותי שנבנה למגורי המלך פליפה השני כ-45 קילומטרים מצפון-מערב למדריד. רבים ממלכי ספרד קבורים שם בפנתיאון המלכותי.

דה ריִוֶּסְקוֹ³² – כל אלו משתווים תרבותית לתהלוכות סן אנדרס דה טיישידו,³³ שבהן משתתפים המתים ולוקחים חלק, לקינות ששרות נשות אֶסְטוּרִיאס³⁴ – עם לפידיהן הבוערים – בלילות נובמבר, לריקודי הסיבילות בקתדרלות של מיורקה ושל טולדו, ולטקסים האינסופיים של יום שישי הטוב אשר בפסטיבל השוורים התרבותי והמעודן שלו יוצר את הניצחון-על-המוות האחד-ואין-בלתו של ספרד... בכל העולם כולו רק מקסיקו יכולה להתחרות בארצי.

כשמוזה רואה מוות מתקרב היא סוגרת את הדלת, או בונה בסיסים וארונות, או מציגה כד־יחרס ורושמת אֶפִּיטָפִים רועדים ביד שעווה... אבל בסופו של דבר היא משלימה בדומייה עם השקט השורר בין משבי הרוח. ביד בטוחה היא שוורת בהרמוניה פרחי-אבל כדוגמת אלה שציירו האיטלקים במאה החמש-עשרה, ומזמינה את התרנגול הנאמן של לוקרטיוס שיסיר כל רוח רעה.

כאשר מלאך רואה את המוות, הוא מרחף במעגלים איטיים, ובדמעות של קרח הוא טווה את הקינות מרתיתות-הלב מפרי עטם של ג'ון קיטס,³⁵ ויליאסנדינו,³⁶ הֶרֶה,³⁷ בֶּקֶר³⁸ וחואן רִמוֹן חִימֶנס.³⁹ אבל ראו כיצד ידעו המלאך הענוג אם אך יחוש בשממית, ולו גם שממית קטנטנה, מטפסת על רגלו הוורודה.

הדואנדה, לעומת זאת, לא יפיע מראש אם לא יחוש באפשרות של המוות לצוץ, אם לא ירגיש שבאפשרותו לרחף על בית האבלים, אם לא יהיה בטוח שביכולתו לנער את כל הענפים שאנו סוחבים ואשר אינם מספקים לנו – הם לעולם לא יספקו לנו – כל נחמה. ברעיון, בקול ובמחווה; הדואנדה לא נרתע – אדרבה, הוא שואב הנאה – מן המלחמה בבורא עולם על גדת השאול. המלאך והמוזה נמלטים לכינורות ולמצפנים, ואילו הדואנדה פוצע. ובניסיון לסכור את הפצע הזה, שלעולם אינו מעלה ארוכה, טמונה המוזורת והגאונות שבהמצאותיו של האדם וביצירותיו.

כוחו המאגי של שיר מותנה בהיותו מלא תמיד בדואנדה, ביכולתו להזות על כל הנתקל בו ממימיו האפלים, מכיוון שעם הדואנדה קל יותר לאהוב ולהבין ואף להיות נאהבים ומובנים. והמאבק הזה לזיקוק הביטוי ולאופיו החי של הביטוי בשירה מקנה לה לעתים אופי קטלני.

קחו למשל את המקרה של טֶרְסָה הקדושה שהייתה מלאה בדואנדה. מלאה בדואנדה לא משום שהסתבכה עם שור זועף ויכלה לו שלוש פעמים, ולא משום שהתגרתה באח

32 עיירה עתיקה בצפון ספרד, בדרך הצליינות של סנטיאגו דה קומפוסטלה.
 33 סן אנדרס דה טיישידו הוא כפר הררי באזור גליציה שבצפון ספרד, הידוע כאתר עלייה לרגל.
 34 מחוז אוטונומי בצפון מערב ספרד, לשעבר נסיכות עצמאית.
 35 ג'ון קיטס (1795-1821), מגדולי המשוררים האנגלים בתקופה הרומנטית.
 36 אלברס דה ויליאסנדינו (1325-1424), משורר ספרדי.
 37 פרננדו דה הררה (1534-1597), משורר וסופר ספרדי יליד סביליה, איש האסכולה הרומנטית.
 38 גוסטבו אלפונסו בֶּקֶר (1836-1870), משורר ומחבר סיפורים קצרים יליד סביליה, בכיר משוררי התקופה הרומנטית בספרד.
 39 חואן רמוֹן חִימֶנס (1881-1958), משורר ספרדי יליד מוג'ר שבאנדלוסיה, חתן פרס נובל לספרות לשנת 1956.

חואן דה לה מיסריה, ולא משום שסטרה לשליח האפיפיור, אלא מפני שהייתה מאותם יצורים בודדים שהדואנדה (ולא המלאך. מלאך לעולם לא תוקף) רצה לכלות, מפני שגולה ממנו את סודו האחרון, את סוד האיחוד של חמשת החושים ודיבוקם יחדיו בבשר החי; את סוד האוקיינוס החי של האהבה הטהורה המשוחררת מכל מגבלה.

גיבורה זו שנלחמה בדואנדה ויכלה לו, היא דוגמא נגדית לפליפה מאוסטריה,⁴⁰ שבהיותו להוט מדי אחר המלאך ואחר המוזה שבתיאולוגיה, מצא את עצמו לבסוף לפות בידי הדואנדה בעל המזג המרושע והקר ולכוד בין פינותיו האמנותיות של ה"אסקוריאל", מקום שבו המגבלות הגיאומטריות נושקות לשינה, ובו הדואנדה מתחפש למוזה כדי להעניש את המלך הרם.

הזכרנו שהדואנדה אוהב את הקצה, שאין הוא נרתע מן הפציעה, ושהוא מתקרב למקומות שבהם הצורות מתמזגות לכדי תשוקה אחת שמעבר לביטויים הגלויים.

בספרד (כמו אצל עמי המזרח, שאצלם הריקוד הוא ביטוי דתי) לדואנדה יש שליטה מלאה על גופי הרקדניות של קדיס אשר זכו כבר לשבחיו של מרטיאליס,⁴¹ על גרונם של כל הזמרים שזכו לשבחי יובנאליס,⁴² ועל הליטורגיות שבזירות מלחמות השוורים – שהן דרמה אותנטית ודתית אשר גם בה, כמו במיסה, זובחים לאל ועובדים אותו.

דומה כי כל הדואנדים בעולם מתרכזים בפסטיבל הנהדר הזה שמייצג את תרבותה ועדינותה של אומה שלמה החושפת את כל הזעם, המרידות והדמעות של האנושות. הן בריקודים הספרדיים והן במלחמות השוורים – אף אחד אינו מרוצה מעצמו. הדואנדה אחראי לייצור הצער הזה באמצעות הדרמה עם הדמויות החיות, ובכך הוא מציע לנו לנו סדק לבריחה מן המציאות המקיפה אותנו מכל עבר.

הדואנדה פועל על גופה של הרקדנית כפעולת הרוח על החול. בכוחו המאגי, הוא יכול להפוך נערה לעלמת-חן נסוכת אור ירח; או לכסות בסומק של נער מתבגר את לחייו של אביון זקן, המקבץ נדבות בחנות היין. הדואנדה מעניק לשיער האישה ניחוח של נמל בחצות לילה, ואחראי בכל רגע לתנועות הידיים בביטויים עדינים שהם אף כל ריקוד אפשרי. אבל לעולם אין הוא חוזר על עצמו. חשוב להדגיש זאת: הדואנדה לעולם אינו חוזר על אותה התנועה, כשם שגלי הים אינם חוזרים על עצמם בשעת סערה.

האפקטים המרשימים ביותר שלו מתגלים במלחמות השוורים, עת עליו להילחם מצד אחד במוות, העלול לגבור עליו בכל עת, ומן הצד השני בגיאומטריה, כלומר: בתנועה המוגבלת והמדודה שהיא מיסודותיו החיוניים של הפסטיבל.

לשור יש מסלול משלו, לטוררו גם כן, ובין מסלול למסלול נושקות נקודת הסכנה, מקום-הפסגה של העימות המחריד.

40 פליפה השני מלך ספרד (1527-1598). תקופת שלטונו היא תקופה של פריחה אמנותית חסרת תקדים בספרד. הורה על בניית מנזר האסקוריאל ב-1563.

41 מרקוס ולריוס מרטיאליס (40 לספירה בערך – 104 לספירה בערך) משורר רומי יליד הפרובינקיה הרומית של היספניה (היא ספרד). ראו בגיליון 18 של "הו!".

42 יובנאליס (סביבות 60-130 לספירה), מגדולי המשוררים הסאטיריים של רומא הקיסרית.

ניתן לאחוז במוזה עם המולטה,⁴³ ניתן גם לשלוט באמצעות הבנדזיות⁴⁴ על המלאך ולהיחשב לוחם מצטיין; אולם בעת העבודה עם הגלימה, כשהשור עדיין חף מפציעה, וכן בעת ההריגה – נדרשת נגיעה של דואנדה כדי ללכת הביתה עם סמלה של האמנות האמיתית.

הטוררו שמתרברב באומץ-ליבו מול הקהל בזירה – אינו לוחם-שוורים, אלא סתם איש מגוחך שהכניס את עצמו למצב שאליו כל אחד יכול להיכנס, מצב של הימור על החיים. אבל טוררו הנגוע באמת בדואנדה – נותן לקהל שיעור באלתור, מלמדו את המוזיקה הפיתגורית, וגורם לכולם לשכוח שהוא עשוי בעצם להשליך בכל רגע את ליבו אל חודה של קרן.

לְגֵרְטִיּוֹ⁴⁵ עם הדואנדה הרומאי שלו, חוֹסְלִיטו עם הדואנדה היהודי, בְּלָאמוֹנְטָה עם דואנדה הבארוק וקאָגאַנְצ'וֹ עם הדואנדה הצועני – כולם הראו, מדמדומי זירת מלחמת השוורים, למשוררים, לציירים ולמלחינים, את ארבע הדרכים הגדולות של התרבות הספרדית.

ספרד היא ארץ ייחודית. ארץ שבה המוות הוא הצגה לאומית. ארץ שבה המוות מעורר את תרועת החוצצרות עם בוא האביב, ושהדואנדה שלה אחראי לשכלולה התמידי של אמנות מקורית, בעלת איכות שונה ויצירתית.

הדואנדה אשר בפעם הראשונה בפיסול מכתים בדם את פניהם של קדושיה של מתיאו דה קומפוסטלה,⁴⁶ הוא גם זה אשר גרם לסאן חואן דה לה קרוס לגנות, ואשר שרף נימפות עירומות בסונטות הדתיות של לופה דה וגה.⁴⁷

הדואנדה שמגביה את מגדלי סהגון⁴⁸ וצר לבנים רותחות בקלטיוד וטרואל,⁴⁹ הוא אותו אחד ההורס את ענניו של אל-ג'רקו, בועט בפקידי הממשל של קוודו ובמפלצות של גויה ומשלח אותם מפניו.

הדואנדה, כאשר הוא גשום, מביא את נְלֵאסְקֵס⁵⁰ להתחבא מאחורי עפרו הכהה. וכאשר

43 יריעת הבד האדומה של לוחמי השוורים.

44 בנדריה היא חנית מקושטת בדגלון המשמשת במלחמת השוורים ובאמצעותה דוקר ה"בנדריו" את השור בעורפו.

45 כל השמות הנזכרים בפסקה זו הם שמותיהם של לוחמי-שוורים ידועים בספרד.

46 מתיאו דה קומפוסטלה ("מאסטר מתיאו") הוא פסל ואדריכל בן המאה ה-12, ידוע בעיקר בזכות "שער התהילה" של הקתדרלה בסנטיאגו דה קומפוסטלה.

47 לופה דה וגה (1562-1635), מגדולי המחזאים והמשוררים של תור הזהב הספרדי בתקופת הבארוק. ב־1614 קובצו שיריו הדתיים בספר בשם "רימאס סאקראס" [=חרוזים קדושים], וזכו לפופולריות עצומה.

48 כפר בחבל ליאון שבצפון ספרד, שמגדליו נודעים כדוגמה מוקדמת של אדריכלות המודרנארי (סגנון בנייה ועיטור כמור-מוסלמי שפרח בספרד הנוצרית אחרי נסיגת המוסלמים מחצי האי האיברי).

49 ערים עתיקות במחוז אראגון שבמזרח ספרד.

50 דיגו ולאסקס (1599-1660), מגדולי הציירים הספרדים בכל הדורות, יליד סביליה שבאנדלוסיה. נודע בעיקר בזכות דיוקנאותיו וציורי חצר המלוכה של פליפה הרביעי.

הוא מושלג הוא גורם להִרְרָה לצאת בעירום כדי להראות לכולם שהקור אינו הורג, וכאשר הוא בוער – דוחף את בְּרוּגְטָה⁵¹ אל הלהבות וגורם לו להמציא ממדים חדשים לפיטול. המוזה של גוֹנְגוֹרָה⁵² והמלאך של גְרִיסְלָאסוּ דה לה וגו'⁵³ מוכרחים להיפטר מכתריהם כאשר הדואנדה של חואן דה לה קרוס עובר; כאשר:

הצְבִי הַפְּצוּעַ מֵתְגַלֶּה עַל הַגְּבֵעָה.

המוזה של גוֹנְסֵלוֹ דֶה בְּרֶסְאוֹ⁵⁴ והמלאך של הכומר הראשי של אֵיטָה⁵⁵ מוכרחים לפנות מקום לחורֶרְהָ מְנִרְיָהּ הפצוע השוכב בפתח טירת בלמונטה. המוזה של חוֹרְחִיזוֹ הֶרְנַנְדֵס והמלאך של חוֹסֶה דֶה מוֹרָה⁵⁶ צריכים להשתחוות בעת שעובר הדואנדה של דֶה מְנָה⁵⁷ הבוכה בדמעות של דם והדואנדה של מְרִטִינֵס מוֹנְטַנְיֵס⁵⁸ בעל ראש־הפר האשורי, ממש כשם שהמוזה המלנכולית של קטלוניה והמלאך של גליסיה מביטים בהשתאות אוהדת על הדואנדה של קסטיליה הרחוק מהרגלי הלחם החם והבקר המשובח שלהם בשמיו החלקים ובאדמתו המוצקה.

הדואנדה של קְנוֹדוֹ והדואנדה של סרוואנטס, האחד בכלניות הירוקות שלו והשני בפרחים מגבס ריודרה, מושלים על זירת הדואנדים בספרד.

כל אמנות, בהיותה טבעית, ניחנת בסוג שונה של דואנדה, אולם השורשים של כולם מתאחדים באותה הנקודה שממנה בוקעים ה"קולות האפלים" של מנואל טורס, מקום אשר בו נובע החומר ההיולי והעומק הקיצוני והאי־סופי של עץ, קול, בד־קנבס או מילה. "קולות אפלים" אשר מאחוריהם, באינטימיות רכה, נכללים הרי געש, נמלים, רוחות, צרצרים ולילה דחוס הדוחף את מתניו אל שביל החלב...

גברותיי ורבותיי, קוראים נכבדים: זה־ענתה שרטטתי שלוש קשתות, ובידיים מגושמות מיקמתי בתוכם את המוזה, את המלאך ואת הדואנדה.

המוזה נותרת חסרת תנועה. היא יכולה ללבוש גלימה דקה, להצטייר כעיני פרה (כמו אלה המביטות על פומפיי), או כאף בעל ארבעה פרצופים כפי שידידה הגדול – פיקסו

51 אלונסו גונסאלס דה בְּרוּגְטָה (1488-1561) נחשב לפסל החשוב ביותר בתולדות הרנסאנס הספרדי.

52 ידוע ביצירותיו המבטאות אקסטזה דתית ותחושות רוחנית עמוקות. לואיס דה גונגורה (1561-1627), יליד קורדובה שבאנדלוסיה, הוא מגדולי המשוררים הספרדים בתקופת הבארוק ומהמשוררים הנערצים על לורקה, שאף הקדיש לו את אחת מהרצאותיו המפורסמות ביותר.

53 גְרִיסְלָאסוֹ דֶה לֶה וְגֵה (1501-1536), משורר ספרדי בן המאה ה־16. זכור כמי שהביא אל השירה הספרדית את הצורות והנושאים של שירת הרנסאנס האיטלקית.

54 גונסלו דה ברסאו, משורר ספרדי בן המאה ה־13 שכתב בעיקר הימנוני דת.

55 כפר במחוז קסטיליה לה־מנצ'ה.

56 חוסה דה מורה (1642-1724), סופר ספרדי בן תקופת הבארוק.

57 פְּדְרוֹ דֶה מְנָה (1628-1688), פסל ספרדי.

58 מְרִטִינֵס מוֹנְטַנְיֵס, (1568-1649), פסל ספרדי.

– צייר אותה. המלאך מניע קלות את תלתליו של אנטוֹנֶלוֹ דֶה מְסִינָה,⁵⁹ את הטוניקות של ליפּי⁶⁰ ואת הכינורות של מְסוֹלִינּוֹ⁶¹ ורוסו.

אבל הדואנדה... היכן הדואנדה?

בין דופנות הקשת הנוקשה עוברת רוח שנושבת בעקשנות על ראשי המתים בחיפוש אחר נופים חדשים וניבים בלתי־ידועים. רוח עם מרקם הדומה לרוק של ילד, לדשא ממולל ולקרום המכסה מדוזה... רוח המבשרת את זרימת מימיהם האין־סופיים של הדברים החדשים שמתגלים.

59 אנטוֹנֶלוֹ דֶה מְסִינָה (1430-1479), מציירי הרנסאנס האיטלקי המוקדם, יליד מסינה שבסיציליה.

60 פֶּרָה פִּיליפּוֹ לִיפּי, יליד פירנצה, מגדולי ציירי איטליה במאה ה־15.

61 מְסוֹלִינּוֹ דֶה פֶּנִיקֶלָה (1383-1447), צייר איטלקי הידוע בעיקר בפרסקאות שלו.

על אמנות הבלתי־אפשרי

הרהורים על תרגום שירה

"שירה: מה שהולך לאיבוד בתרגום"

רוברט פרוסט

"שירה: מה שעובר בתרגום"

דוד אבידן

"אני מתנגד בחריפות לתרגומים שיש בהם תחושה שהתנ"ך נכתב שלשום"

דורי מנור משוחח עם רוברט (אורי) אלטר על תרגומו לתנ"ך העברי השלם, שראה אור השנה בארה"ב

מאנגלית: יואל טייב

רוברט (אורי) אלטר, יליד 1935, הוא פרופסור לספרות השוואתית ולספרות עברית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, שם הוא מלמד מאז 1967. אלטר, מחשובי האינטלקטואלים בקרב בני דורו, חקר במשך השנים יצירות של יוצרים רבים ומגוונים, ובהם סטנדאל, הנרי פילדינג, בורחס, ברנרד מלמוד, נבוקוב ומנדלשטם, וכן יצירות של סופרים ומשוררים עבריים רבים. בין השאר ערך ספר תרגומים של שירי יהודה עמיחי לאנגלית, ובו ראו אור גם תרגומים שלו לשירים משל עמיחי. מאז שנות השבעים הוא מרבה לעסוק בחקר הפואטיקה של התנ"ך, ובמרוצת השנים תרגם כמה וכמה מספרי התנ"ך. תרגומו המונומנטלי לתנ"ך העברי השלם, שראה אור לאחרונה, היה מאורע של ממש בקרב קהילת הקוראים בארה"ב, והוא זכה לתגובות נלהבות ולהתייחסויות רבות בביקורת ובעיתונות. בשיחה אתו ביקשתי לשמוע ממנו על כמה שאלות עקרוניות בנוגע לתרגום מעברית בכלל ולתרגום התנ"ך בכלל. בשולי השיחה – שלושה קטעים קצרים מהתרגום החדש.

ד"מ

*

■ דורי מנור: למי ולמה מתרגם חילוני של התנ"ך חב את נאמנותו?

רוברט אלטר: המניע שלי לתרגם את התנ"ך היה ספרותי, כפי שאתה בוודאי מבין. בהתחלה לא הייתה לי תמונה ברורה של קהל היעד שלי, גם אם תיארתי לעצמי שאלה יהיו קוראים שמחפשים גישה טובה יותר לגדולתו הספרותית של התנ"ך. מה שהפתיע אותי זה שקיבלתי כמות גדולה של מכתבים נלהבים מאנשים דתיים דווקא – כמה מהם יהודים אבל רובם נוצרים, ואפילו כמה כמרים נוצריים, שאחדים מהם סיפרו לי שהם ישתמשו בתרגומי בדרשות שלהם בכנסייה או בשיעורי תנ"ך. אני מוכרח להסיק מכך שיש הרבה מאמינים שרעבים לגרסה אנגלית לתנ"ך שתוכל לקרב אותם יותר גם לעדינות, לתחכום ולרהיטות של הפרוזה המקראית, וגם לבהירות ולעוצמה האצורה

בשירה המקראית. בקיצור, אני מתרשם שהתרגום מדבר לליבם של קוראים חילוניים ודתיים כאחד.

■ **מנור:** במה שונה לדעתך תרגום של התנ"ך שנעשה על ידי מתרגם דתי מתרגום "חילוני"?
אלטר: התרגומים הישנים לאנגלית משקפים, מטבע הדברים, את משוא הפנים של המתרגמים כלפי האמונה הנוצרית, מה שגרם להם לא פעם לפרש את העברית באופן מעוות. התרגומים המודרניים השונים, שנעשו ברובם על ידי ועדות אקדמיות, אינם מייצגים אג'נדה דתית אבל הם מנסים לייצר תרגום לאנגלית שיהיה מדויק מבחינה בלשנית. אני משוכנע שהם לרוב טועים גם בהיבט הבלשני מכיוון שהם לא מבינים שההקשר הספרותי הוא המדריך הטוב ביותר לשאלות פילולוגיות. אתן דוגמה אחת. שמשון מתערב עם אורחי החתונה הפלישתים על שלשים חליפות בגדים. אבל אחר כך, כשהוא שב לאשקלון והורג בהתקף זעם שלושים פלישתים, הוא מחזיר שלושים חליפות, לא חליפות. כל המתרגמים לאנגלית הניחו בתמימות שזו מילה אחרת לחליפות, ותרגמו בהתאם. אבל במופע הנוסף היחיד של שם העצם הזה, בשמואל ב פרק ב, אבנר מתחנן בפני עשהאל הרודף אחריו, "נְטָה לָךְ עַל-מִינְךָ אוּ עַל-שְׂמַאלְךָ וְאַחֲזוּ לָךְ אֶחָד מֵהַנְּעָרִים וְקַח-לָךְ אֶת-חַלְצָתוֹ". קורא ספרותי, שזוכר את האיליאדה, יזכור מיד שלוחם לא לוקח מאויבו השחוט בשדה הקרב את בגדיו, אלא דווקא את שריונו. השורש של "חליצה" הוא גם זה של "חלוץ", שבעברית המקראית פירושו כוח צבאי ההולך בראש – וזה מה שאותם לוחמי עילית היו לובשים. בקיצור, שמשון לא הורג שלושים אנשים מן השורה, אלא שלושים לוחמים, ומביא אתו לאורחי החתונה, כאקט של התרסה, דבר שהוא יקר ערך יותר מחליפות בגדים, ובה בעת גם אזהרה למה שהוא עלול לעשות. מכל מקום, על אף שהמתרגמים האלה הם לרוב דתיים, אי אפשר לראות זאת בעבודתם, מכיוון שמטרתם היא אקדמית בעיקרה. הגרסה שלי מקרבת אותנו יותר לגרסה הדתית של הכותבים העבריים דווקא משום שהם מוסרים את ההשקפה הזו בכלים ספרותיים, וזה הדבר שאני מקדיש לו את מרב תשומת לבי.

■ **מנור:** בתרגום של ספר הספרים שאלת הנאמנות המילולית היא בוודאי קריטית אפילו יותר מאשר בתרגומים אחרים. הרי זאת לא רק יצירה ספרותית ולא רק טקסט היסטורי, אלא גם – ואולי קודם כול – המצע התרבותי של ציוויליזציה ושל תפיסת עולם ומוסר שלמה. כיצד משפיעה העובדה הזאת על הכרעותיך כמתרגם? האם אתה מביא בחשבון בראש וראשונה את היופי וה"זרימה" של הטקסט המקראי באנגלית, או שאתה מחויב קודם כול לדיוק מדעי ומילולי?

אלטר: אני לא רואה סתירה בין ה"זרימה" של הטקסט לבין דיוק במשמעותן של המילים העבריות. יש לי מחויבות עמוקה לדיוק לשוני בתרגום, ומשמעות הדבר היא לפעמים יצירת אפקט ספרותי שהוא שונה מזה שאנחנו רגילים לו. במזמור ס"ג, לדוגמה (צְמָאָה לָךְ נַפְשִׁי / כְּמָה לָךְ בְּשָׂרִי / בְּאֶרֶץ-צִיָּה וְעֵיף בְּלִי-מַיִם), תרגמתי את המילה נפש כך: *My throat thirsts for You, // my flesh yearns for You / in a land waste and parched, with no water*. כל קודמיי תרגמו "My soul thirsts for you", דבר שהוא יפה בדרכו, אבל אין קונספט מקראי של "נפש", וההקשר לארץ ציה בלי מים, יחד עם ההקבלה

ל"בשר" מביאות למסקנה שכאן משמעות המילה "נפש" היא "גרון", אחת מהמשמעויות המוכרות של המילה. זה עלול אמנם להקפיץ כמה קוראים, אבל יש לזה אפקט פואטי חזק, בדרכה הייחודית של השפה המקראית.

■ **מנור:** כל מילה בתנ"ך נחקרה ובוארה במשך השנים מכל כיוון אפשרי, הן על ידי פרשנים יהודיים ונוצריים, הן על ידי בלשנים, היסטוריונים וחוקרים. האם כמתרגם של התנ"ך אתה חש את כובד המשקל של השלשלת הפרשנית הזאת, או שאתה מצליח להשתחרר ממנה ולתרגם כאילו היה מדובר בטקסט אחר?

אלטר: קראתי כמובן פירושים וביאורים, גם מימי הביניים וגם מודרניים. אבל לרוב חשתי שאני צריך להסיק בעצמי את המסקנות לגבי משמעותן של מילים. החוקרים, לדוגמה, אדישים בדרך כלל לקונוטציות או למשלב לשוני, שיקולים שהם משמעותיים מאוד בעיניו של קורא ספרותי. המדריך שלי ברוב המקרים היה קונקורדנציה לתנ"ך, שאפשרה לי לראות את כל המופעים של כל ביטוי. כך, לדוגמה, בשיר הקצר שמקדים את סיפור המבול, המילה "ארובות" משמשת במשמעות של "חלונות". דרך שימושה של המילה בהקשר אחר, גיליתי שזה ביטוי שירי שכנראה היה ארכאי במידת מה כבר בתקופת המקרא, ולכן תרגמתי אותו כ"casements", מילה המופיעה אצל קיטס ואצל שקספיר.

■ **מנור:** האם אתה מבקש למסור לקוראי האנגלית העכשוויים תחושה של הוד-קדומים או של הווה? במילים אחרות, האם אתה מתרגם את הטקסט המקראי כאילו הוא נכתב באנגלית אמריקאית כיום, או שאתה מבקש למסור באמצעותו נופך של ארכאיזם ולהסביר לקוראיך, באמצעות השפה, שהמדובר בטקסט עתיק?

אלטר: אני מתנגד בחריפות לתרגומים שבהם יש תחושה שהתנ"ך נכתב שלשום. אני מנסה לתת משהו מן הגדלות של השפה העתיקה, נמנע מכל ביטוי שיישמע מודרני מדי, ומנסה לשוות לשפתי נופך ארכאי קל. יש מחלוקת בין תיאורטיקנים של התרגום על יתרונות התרגום ה"מְבִיט" לעומת יתרונות התרגום ה"מְזַר". תפיסתי היא שזה תלוי בטבעו של הטקסט המקורי. לא נתרגם רומן צרפתי בן זמננו לאנגלית שתשמע בלתי־טבעית, אבל התנ"ך נכתב בעידן הברזל השני, כך שמתאים בהחלט לרמז בו לריחוק ולמוזרות מסוימת.

■ **מנור:** עד כמה השפיעה על תרגומך העובדה שבאנגלית קיים תרגום מופתי של התנ"ך – תרגום קינג ג'יימס – שאף השפיע רבות על הספרות האנגלית במאות האחרונות? האם באופן תיאורטי קל היה לך יותר לתרגם את התנ"ך לשפה שאין בה תרגום רפרנס קאנוני, כמו צרפתית או ספרדית למשל?

אלטר: לתרגום קינג ג'יימס הייתה השפעה גדולה עד כדי כך על האנגלית הספרותית, שתרגום שינסה להתעלם מקיומה של גרסה קאנונית בקושי יוכל להיקרא כספרות. לא חיקיתי במודע את תרגום קינג ג'יימס, אבל אין ספק שיש כמה נקודות דמיון בין מה שעשיתי אני לבין תרגום קינג ג'יימס, במיוחד בפרוזה הנרטיבית, שבה שנינו הולכים בדרך כלל בעקבות התחביר העברי (ואני אפילו יותר מהם). כשסטנדל כתב את ספרו "מנור פרמה" הוא כתב שהוא רוצה שהרומן שלו יישמע כמו "טום ג'ונס" – לא כמו טום ג'ונס של הנרי

פילדינג, הוא מיהר להדגיש, אלא כמו טום ג'ונס אילו היה נכתב ב-1836. במידה מסוימת, זה מה שעשיתי ביחס לתרגום קינג ג'יימס. אני מניח שהיה פשוט יותר לתרגם את התנ"ך לשפה שאין בה גרסה קאנונית כזאת, מכיוון שכך אפשר היה להתחיל מאפס, מדף חלק.

■ **מנור:** מה היה הספר הקשה ביותר לתרגום?

אלטר: הקשה ביותר היה איוב, גם משום שהשירה פלאית כל כך, וגם מכיוון שיש בו אינספור קשיים טקסטואליים. באיוב יש אוצר המילים הגדול ביותר מכל משוררי המקרא, וכשהמעתיקים הקדומים נתקלו במילים בלתי מוכרות, הם הרבה פעמים התבלבלו ביניהן. אף אחד לא יודע מה לעשות עם טקסט שיש בו קשיים כאלה. שחזורים מחקריים מתבססים מעצם טיבם על השערות, כך שבנקודות מסוימות, כשהעברית נראתה לי כמו ג'ברישי, ממש שחזרתי את הג'ברישי הזה באנגלית, והוספתי הסבר בהערה. אבל אני רוצה לתת דוגמה של מילה שהייתי צריך לחפש בשבילה מקבילה אנגלית. בשיר המופלא של איוב בפרק ג', שבו הוא שואל את נפשו למות, הוא משתמש בכמה וכמה מילים שמשמעותן כנראה חושך. מילה אחת קשה במיוחד מופיעה בביטוי "יְבַעְתָּהּ כְּמַרְיָי יוֹם". אף אחד לא יודע מה משמעות הביטוי "כְּמַרְיָי יוֹם", אף שיש הסבורים שמקורה במילה ארמית קרובה שמשמעותה "אפלה". אימצתי את הפירוש הזה והמצאתי ביטוי אנגלי משלי, "day-gloom", כמובן מסוים זה הזכיר לי ליקוי חמה. כדי למסור באנגלית את הכוח האדיר של השירה של איוב, ניסיתי למצוא שפה שתהיה בה קומפקטיות ריתמית ושריריות כלשהי. הנה לדוגמה תרגומי לאיוב 10:8-38, "וַיִּסֶךְ בְּדִלְתָיִם יָם / בְּגִיחוֹ מֵרָחַם יֵצֵא. // בְּשׁוּמֵי עֵנָן לָבְשׁוֹ / וְעֶרְפֶּל חֲתָלְתּוֹ. // וְאֲשַׁבֵּר עָלָיו חֲקִי / וְאֲשִׁים בְּרִיחַ וּדְלָתַיִם": "Who hedged the seas with double doors, / when it gushed forth from the womb, // when I made cloud its clothing, / and thick mist its swaddling bands. // I made breakers upon it My limit, / and set a bolt with double doors.

■ **מנור:** מה היה הספר שהכי נהנית לתרגם?

אלטר: אבחר טקסט נרטיבי אחד וטקסט פואטי אחד. היה תענוג לתרגם את שיר השירים. זה בלי ספק אחד משירי האהבה הנהדרים ביותר שנכתבו בעולם העתיק, שיר שמשלב חושניות עסיסית עם עדינות גדולה. הסיפור שהכי נהנית לתרגם היה על דוד, סיפור מרתק ומורכב, המסופר ביד אמן ספרותי משוכלל ביותר, על חיי אדם המשתנים במרוצת כמה עשורים ועל הצדדים האפלים של שלטון פוליטי.

■ **מנור:** תוכל לתת כמה דוגמאות לפסוקים או לצירופים שהתלבטת בהם במיוחד, ולהסביר מדוע?

אלטר: אתן שתי דוגמאות. כשחווה נבראת היא נקראת "עֶזְר פְּנֵגְדוֹ". בתרגום קינג ג'יימס תורגם הצירוף הזה ל-"helpmate", שאינו לגמרי מדויק. אני תרגמתי "a sustainer beside him", אבל אני מודה שזה לא מוצלח במיוחד. לפעמים צריך מתרגם להרים ידיים ולהודות שהוא לא מצליח למצוא מקבילה די טובה בתרגום. בתחילת השיר הראשון של איוב אנו מוצאים את הצירוף "יֵאבֵד יוֹם אֲוֶלַד בּוֹ", שתחילתו מתורגמת בדרך כלל ל-"perish the

day". השימוש הזה ב-"perish" הוא אמנם תרגום מדויק לפועל העברי, אבל באנגלית עכשווית המילה הזאת השתמרה רק בביטויים חסודים כמו "perish the thought". כמה מהתרגומים המודרניים השתמשו ב-"damn the day", תרגום חזק מאוד אבל לא מדויק מבחינת המשמעות העברית, ומבחינה סגנונית יש בו גם נימת־מה של גסות רוח. אחרי התחבטויות לא מעטות החלטתי לתרגם "annul the day", שנותן מקצב יאמבי טוב, אבל מחליף פועל יוצא בפועל עומד. הכרעות תרגומיות הן הרבה פעמים פשרות.

■ **מנור:** כיצד נהגת במקרים של מילים שהן מושגים עבריים שהתבססו באנגלית? "שיבולת", "כרוב"...

אלטר: במקרים רבים השתמשתי במושגים האלה, אבל הרגשתי צורך להסביר בהערה שהמשמעות בעברית שונה מאשר באנגלית. לדוגמה, "כרוב" הוא לא הילדון המתוק עם הגומות מהציורים הנוצריים, אלא חיה מפחידה בעלת כנפיים.

■ **מנור:** תרגמת בעבר מעברית מודרנית, שירה של יהודה עמיחי למשל. איך היית מגדיר את ההבדל במלאכת התרגום בין עברית קלאסית ועברית מודרנית?

אלטר: ההבדל הבסיסי הוא שמשורר מודרני כמו עמיחי עובד בשפה הקשורה באופן הדוק לעברית המדוברת של תקופתנו, כך שעל המתרגם להעביר באנגלית את התחושה של שפה מודרנית וחיה. במקרה של התנ"ך, כפי שהסברתי לעיל, אתה רוצה למצוא דרך לרמוז איכשהו שהטקסטים האלה נכתבו אי אז בעידן הברזל.

■ **מנור:** בעבר נדרשו שבעים אנשים לתרגום התנ"ך. גם תרגום קינג ג'יימס הוא עבודה של צוות מתרגמים. מה ההשלכות של העובדה שבמקרה שלך אין המדובר בתרגום של חבורת חכמים אלא של אדם אחד?

אלטר: למעשה הרגשתי שלעבוד לבד זה יתרון מבחינתי. לא נאלצתי לשאת ולתת על כל החלטה. ככל שהתקדמתי, הצלחתי ליצור סגנון אנגלי אחיד, פחות או יותר, שהרגשתי שהוא נאמן לעברית. ומוכן שנתתי גם מקום להבדלי הסגנון של כל מחבר ולתמורות שחלו בשפה.

■ **מנור:** האם לעובדה שאתה יהודי הייתה השפעה על תרגומך? האם מתרגם לא יהודי היה בוחר לדעתך בחירות אחרות בתרגומו?

אלטר: מה שהיה חשוב יותר מהעובדה שאני יהודי הייתה העובדה שאני איש ספרות. ובכל זאת חשתי שאני פועל במידת מה כיהודי בכך שאני הולך בעקבות הקאנון היהודי (מבחינת סדר הספרים), בכך שאני צועד בדרכם של פרשני המקרא הגדולים כדוגמת רש"י ואבן עזרא, ובכך שמצאתי את עצמי שקוע באופן מלא אהבה בשפה העברית המודרנית והעתיקה.

■ **מנור:** כיצד קרה שהגעת לתרגם את התנ"ך מלכתחילה? וכיצד קרה שמצאת את עצמך מתרגם את התנ"ך כולו?

אלטר: שני הדברים היו מקריים לחלוטין. אהבתי את התנ"ך כבר מנערותי, מהרגע שיכולתי לקרוא אותו בעברית. בסביבות 1970 כתבתי מאמר על הצורך בפרספקטיבה ספרותית על התנ"ך, וחשבתי שזה עניין חד־פעמי. בעקבות המאמר הזה קיבלתי אינספור מכתבים, ובעקבותיהם כתבתי מאמר נוסף, ואז עוד אחד, ובסופו של דבר כינסתי אותם בספר על הנרטיב המקראי, שלשמחתי היה בעל השפעה לא מבוטלת, והודפס ברצף במשך 38 שנים. לעבודת התרגום הגעתי כשעורך בניו־יורק הציע לי לקחת על עצמי פרויקט שהיה קשור בספר בראשית. אמרתי לו שאוכל לעשות את זה, אבל שאצטרך לתרגם אותו מהתחלה, כי יש משהו בעייתי בכל התרגומים הקיימים. התרגום הזה לספר בראשית נראה לי תחילה כפרויקט הזוי שאין שום סיכוי שיצליח, בגלל הפער הגדול בין שתי השפות, אבל בסופו של דבר הוא היה מוצלח יותר משחשבתי, וכך קרה שהמשכתי משם לשאר ספרי התנ"ך.

■ **מנור:** היכן ומתי למדת עברית?

אלטר: התחלתי ללמוד עברית בכיתה קטנה לנערים באלבאני, ניו־יורק. אחר כך הלכתי למחנה קיץ בעברית, בתקופה שעוד הייתה תנועה עברית חזקה בארצות־הברית (לצערנו היא כבר לא קיימת) – עשינו שם הכול בעברית בלבד, ובגיל 16 כבר דיברתי עברית שוטפת, גם אם לא תמיד מדויקת. העברית הפכה להיות התשוקה הגדולה שלי, ומרכז זהוטי היהודית. כשהייתי סטודנט לתואר ראשון בספרות אנגלית באוניברסיטת קולומביה, למדתי במקביל גם מקרא, תלמוד, ספרות עברית מודרנית וכו' בסמינר התיאולוגי היהודי הסמוך (ה־JTS), ושם כל השיעורים הועברו בעברית. באותה תקופה התחלתי לקרוא רומנים בעברית, ובגיל עשרים שלטתי בשפה שליטה מלאה. אפילו כתבתי כמה שירים בעברית, אבל אני מקווה שאף אחד לא ימצא אותם לעולם.

■ **מנור:** בהתחשב בפערים בין העברית המקראית לעברית המודרנית, האם אתה סבור שנכון לפרסם תרגומים של התנ"ך מעברית לעברית, כשם שנוהגים למשל בספרות אנגלית או צרפתית מימי הביניים?

אלטר: לזה אני מתנגד בחריפות. והדוגמה היחידה שראיתי לתרגום כזה של התנ"ך לעברית מודרנית היא פשוט גרוטסקית. למעשה, הפער שבין עברית מקראית ועברית מודרנית נותר קטן בהרבה מהפער בין השפה של "שירת רולאן" מהמאה ה־11 לבין הצרפתית המודרנית. עם הסטודנטים הישראלים שלי, שהיה להם רקע דל בעברית מקראית, ראיתי שאם מלווים אותם ומסייעים להם בכל מה שכרוך בהטיות הפועל ובהבדלים הסמנטיים בין העברית המקראית והמודרנית, בתוך כמה שבועות הם יכולים לקרוא את הטקסט המקראי בלי קושי.

■ **מנור:** אילו היה מישוהו מתרגם את תרגום התנ"ך שלך בחזרה לעברית, עד כמה הוא היה דומה לתנ"ך העברי כפי שאנו מכירים אותו?

אלטר: אין לי מושג מה היה יוצא. חברי הטוב, חוקר המקרא הדגול פרופ' יאיר זקוביץ', התנדח באיזו מסיבה והחליט להזין פסקה מתוך התרגום שלי ל־Google Translate כדי לתרגם אותו בחזרה לעברית. התוצאה הייתה כמובן מצחיקה מאוד.

■ **מנור:** על תרגום השבעים נאמר במדרש שחושך ירד ושרר על העולם שלושה ימים כאשר תורגם התנ"ך ליוונית. האם חשת יראת כבוד או חרדת קודש כשניגשת לתרגם את התנ"ך?

אלטר: מכיוון שאין לי זיקה תיאולוגית אל התנ"ך, לא הייתה לי שום תחושה של חרדת קודש. אני תופס את התנ"ך כיציר של הדמיון האנושי, כך שלא חשבתי על תרגום התנ"ך באופן שונה מכפי שהייתי חושב על תרגום של פלובר, למשל. התנ"ך הוא ביטוי של המהפכה המונותאיסטית במחשבה האנושית, ולזה אני רוחש כבוד עמוק, אבל כבוד כזה שונה מאד מ"יראת כבוד".

Psalm 23¹

1. A David psalm.
The LORD is my shepherd,
I shall not want.
2. In grass meadows He makes me lie down,
by quiet waters guides me.
3. My life He brings back.
He leads me on pathways of justice
for His name's sake.
4. Yes, though I walk in the vale of death's shadow,
I fear no harm,
for You are with me.
Your rod and Your staff –
it is they that console me.
5. You set out a table before me
in the face of my foes.
You moisten my head with oil,
my cup overflows.
6. Let but goodness and kindness pursue me
all the days of my life.
And I shall dwell in the house of the LORD
for many long days.

1 א מִזְמוֹר לְדָוִד: יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסֵר. ב בְּנֵאוֹת דְּשֵׁא יִרְבִּיצֵנִי; עַל־מֵי מְנוּחֹת יִנְהַלֵּנִי. ג נַפְשִׁי יִשׁוּבֵב; יִנְחֵנִי בְּמַעְגְלֵי־צֶדֶק, לְמַעַן שְׂמוֹ. ד גַּם כִּי־אֶלֶף בְּגֵיא צַלְמוֹת, לֹא־אִירָא רָע-- כִּי־אַתָּה עֹמְדִי; שְׁבֹטְךָ וּמִשְׁעַנְתְּךָ, הַמָּה יִנְחֲמֵנִי. ה תַּעְרֶךָ לְפָנַי שְׁלַחַן-- נֶגֶד צָרָרִי; דִּשְׁנַת בִּשְׁמֵן רֹאשִׁי, כּוֹסֵי רוּיָהּ. ו אֵף טוֹב וַחֲסֵד יִרְדְּפוּנִי-- כָּל־יְמֵי חַיִּי; וְשִׁבְתִּי בְּבֵית־יְהוָה לְאָרְךָ יָמִים.

Song of Songs, chapter 1²

12. While the king was on his couch
my nard gave off its scent.
13. A satchet of myrrh is my love to me,
all night between my breasts.
14. A cluster of henna, my lover to me,
15. O you are fair, my friend,
O you are fair, your eyes are doves.
16. – – O you are fair, my lover, you are sweet,
our bed is verdant, too.
17. Our house's beams are cedar,
our rafters evergreens.
in the vineyards of Ein Gedi.

Isaiah chapter 1³

2. Hear, O heavens, and give ear, O earth,
for the LORD has spoken.
Sons I have nurtured and raised
but they rebelled against Me.
3. The ox knows its owner
and the donkey its master's stall.
Israel did not know,
my people did not pay heed.
4. Woe, offending nation,
people weighed down with crime,
seed of evildoers,
sons acting ruinously.
They have forsaken the LORD,

2 יב עד־שֶׁהִמְלִיךְ בְּמִסְבּוֹ, נְרָדִי, נָתַן רִיחוֹ. יג צְרוּר הַמֵּד דּוֹדִי לִי, בֵּין שְׂדֵי יֵלִין. יד אֲשַׁכַּל הַכֶּפֶר דּוֹדִי לִי, בְּכַרְמֵי עֵין גְּדִי. טו הִנֵּה יָפֵה רַעֲיָתִי, הִנֵּה יָפֵה עֵינַיָהּ יוֹנִים. טז הִנֵּה יָפֵה דּוֹדִי אֶף נְעִים, אֶף־עַרְשֵׁנוֹ רַעֲנָנָה. יז קְרוֹת בְּתֵינוּ אַרְזִים, רַחֲטָנוּ (רְהִיטָנוּ) בְּרוֹתִים.

3 ב שָׁמְעוּ שָׁמַיִם וְהָאָרֶץ, כִּי יְהוָה דָּבַר: בָּנִים גִּדְלָתִי וְרוֹמַמְתִּי, וְהֵם פָּשְׁעוּ בִי. ג יָדַע שׁוֹר קִנְיָהּ, וְחֲמוֹר אָבוֹס בְּעַלְיוֹ; יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע, עַמִּי לֹא הִתְבּוֹנֵן. ד הוּי גּוֹי חָטָא, עִם כְּבֹד עוֹן--נָרַע מְרַעִים, בָּנִים מִשְׁחִיתִים; עֲזָבוּ אֶת־יְהוָה, נֶאֱצַו אֶת־קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל--נִזְרוּ אַחֲזֹר. ה עַל מָה תִּכְנוּ עוֹד, תּוֹסִיפוּ סָרְהָ; כָּל־רֹאשׁ לַחֲלִי, וְכָל־לֵבב דָּוִי. ו מִכֶּף־רִגְלִי וְעַד־רֹאשׁ אֵין־בוּ מֵתָם, פָּצַע וְחִבּוּרָהּ וּמִכָּה טְרִיָּהּ; לֹא־זָרוּ וְלֹא חֲבָשׁוּ, וְלֹא רִכְכָה בְּשִׁמּוֹן. ז אֲרַצְכֶם שְׁמָמָה, עֲרִיכֶם שְׂרָפוֹת אֵשׁ; אֲדַמְתֶּכֶם, לְנִגְדְכֶם זָרִים אֲכָלִים אֶתְהָ, וְשִׁמְמָה כְּמִהֲפַכְתֶּם זָרִים.

- scorned Israel's Holy One,
they have fallen behind.
5. Why would you be beaten more,
still swerving from the way?
Every head is sick
and every heart in pain.
6. From foot-sole to head
no place in him intact,
wound, bruise,
and open sore – –
not drained, not bandaged,
nor soothed with oil.
7. Your land is desolate,
your towns are burned in fire.
Your soil, before your eyes
strangers devour it,
and desolation like an upheaval by strangers.

הקוקטייל המשונה וגידול הפרא

הרהורים על תרגום שירה לעברית וממנה¹

מאנגלית: יואל טייב

בחמש עשרה השנים האחרונות, בעבור משוררים עבריים בני־זמננו נעשה תרגום השירה מקום שוקק חיים של התגייסות תרבותית, יצירתית ופואטית. שנת 2005 סימנה שנת מפנה מיוחדת לספרות העברית, במיוחד בתחום השירה. זאת הייתה השנה שבה יצאו לאור לראשונה כמה כתבי־עת ספרותיים, ובייחוד 'הו!', 'מעייין', 'מטעם' ו'דקה'. כל אחד, עם מטרותיו האסתטיות והפוליטיות, החייה מחדש דיונים על מקומה ומצבה של השירה בתרבות הישראלית בת־זמננו, וגם נושא תפקידו של התרגום לא נפקד ממחלוקות אלה. כמה מכתבי העת הללו תופסים ומחזקים את התרגום כאמנות בפני עצמה – כמעשה יצירתי שמקבל מקום חשוב לצד יצירות עבריות מקוריות וביקורות. למעשה, תרגומים כאלו לרוב יהיו קשורים קשר הדוק לשירת המקור המופיעה בכל אחד מכתבי העת.

א.

במכתב שכתבה בשנת 1972 לחוקר ראובן שהם, הגדירה המשוררת אסתר ראב את שירתה כ"קוקטייל קצת משונה". במטאפורה הזו היא השתמשה בקשר להשפעות הלשוניות המגוונות על שירתה: תערובת של כותבים צרפתיים, גרמניים ושוודיים, ובנוסף אליהם כמובן גם הכותבים העבריים של תקופתה. ועם זאת, היא ודאי התכוונה גם לאופי שובר המוסכמות של יצירתה. למעשה, באותה שנה, במסה ששמה "מילים כציפורים נדירות", היא הגדירה את שפת שירתה כ"גידול פרא" – מטאפורה פולשנית וטפילית. מה שהפך את שירתה ל'משונה' בעיניה היה מצבה כילידת פלשתינה העות'מאנית, בניגוד

1 זוהי גרסה ערוכה לאחרית הדבר של ספרה של אדריאנה ג'ייקובס: *Strange Cocktail: Translation and the Making of Modern Hebrew Poetry* (University of Michigan Press, 2018).

למשוררים העבריים האחרים בני תקופתה; והעובדה ששפת אמה הייתה עברית (או כן לפחות טענה), ייחדה ובודדה אותה מהתרבות הספרותית הארצישראלית, שהייתה מהגרית בעיקרה. אך החוט הקושר של שתי המטאפורות – הקוקטייל המשונה וגידול הפרא – הוא התנערות מאותה שייכות המשכית ולינארית שעיצבה, בראשית המאה העשרים, את הגנאולוגיה של השירה העברית. כבר מספר שיריה הראשון, "קמשונים", שיצא ב-1931, ראב מתחה את נקודות הציון של המפה הפואטית שלה אל הרבה מעבר לאזורי הנוחות של הקאנון העברי, בכך שזנחה את הפרוזודיה העברית המסורתית – בייחוד את המרובע ואת הסונטה – אך גם בתרגומיה – ובעיקר תרגומיה מצרפתית לעברית. עקבות הצרפתית ושפות אחרות בעברית של ראב מסכות את תשומת לבנו לאופן שבו "שפת אם" היא ערב רב של מושגים אמיתיים ומדומיינים, ונקודת מפגש רב-לשונית.

בעבודתי כחוקרת וכמתרגמת של שירה עברית, תיאוריות ופרקטיקות של תרגום הולכות תמיד יד ביד. הרבה מאוד ממחשבותיי על תרגום עוצבו בידי עבודתי כמתרגמת שירה מעברית לאנגלית, ולהפך. המחויבות לפואטיקה ולפרקטיקה של התרגום השזורות זו בזו התחילה עבורי כבר בטקסטים הראשונים שקראתי על תרגום, ובמיוחד במסה של המשורר המקסיקני אוקטביו פאס, "Traducción: Literatura y Literalidad" [תרגום: ספרות ומילוליות], וב"משימתו של המתרגם" של וולטר בנימין. המסה של פאס מקדמת את הטענה ש-"Traducción y creación son operaciones gemelas" – התרגום והיצירה הן מלאכות תאומות (מספרדית: ערן צלגוב). רוב הדוגמאות שהוא נותן לקוחות מעולם השירה, והוא מדגיש את המשיכה שהשירה חשה כלפי אותם משוררים שפנו לתרגום כדרך להעצים ולשנות את שירתם. מנקודת המבט הזו, עבור משוררים-מתרגמים, הקו שבין מקור לתרגום מיטשטש. למסה של בנימין הייתה השפעה אדירה על מחקרי תרגום מודרניים, אך לרוב מתעלמים מן העובדה שהמסה הזו שימשה במקור הקדמה לתרגומי הגרמניים לשארל בודלר. בנימין אינו מסביר כיצד הוא תרגם את שירתו של בודלר – אין שם דיון מפורט על הבחירות או הוויתורים שעשה – במקום זאת, בנימין מציג תיאוריה של התרגום כ-"fortleben" [הישרדות]: המשך טרנספורמטיבי של חיי הטקסט.

כשהגעתי לישראל לראשונה, בשנת 1998, אך זה סיימתי תואר ראשון, ובאמתחתי הייתה עברית דלה מאוד. בשנתי הראשונה, שבה עשיתי לימודי אולפן אינטנסביים, הלכתי במקביל גם לשיעורים עצמאיים עם סדרה דיקובן-אזרחי בנושא "שירת תל-אביב". המטרה הייתה לנסות לקרוא את יצירות בעברית, בעזרת תרגומים קיימים לאנגלית בתור עזרי-קריאה. כך מצאתי את דרכי אל אבות ישורון, שספרו "השבר הסורי אפריקני" היה זמין במהדורה דו לשונית (משנת 1980 בהוצאת Jewish Publication Society): משמאל הטקסט בעברית, ותרגומיו של הרולד שימל לאנגלית – מימין. תרגומיו של שימל לא ניסו להפוך את שירתו של ישורון ל"קריאה" יותר עבור הקורא האנגלי, אלא להפך: תרגומיו דרשו מהקורא לעבוד – ולעבוד קשה – כפי שדורשת שירתו של ישורון בעברית. דרך התרגומים האלה – שהיו בעיניי יצירתיים, מורכבים ומפתיעים – הגעתי לשירתו המקורית של שימל.

שימל נולד בביון, ניו ג'רזי ב-1935, וב-1962 הוציא את ספר שיריו הראשון והיחיד באנגלית: חוברת קטנה שכותרתה First Poems. זמן מועט לאחר מכן, הוא היגר לישראל

וקשר קשרי ידידות עם המשורר האנגלי-ישראלי דניס סילק, שכתב אנגלית, ועם משוררים עבריים כיהודה עמיחי, נתן זך ואריה זקס. שימל היה מחויב לכתובה בעברית, ופרסם את המחברת הראשונה של שיריו ב-1968, אך המחויבות הזו הייתה שזורה עמוקות בתרגומי השירה שלו מעברית לאנגלית, בייחוד ליצירותיהם של אסתר ראב, לאה גולדברג ויהודה עמיחי. במסות שכתב על שירה עברית (בעברית ובאנגלית), הוא היה קשוב במיוחד לקשר בין שירת המקור של המשוררים ובין השירה שתרגמו. כך למשל במקרה של מסה קצרה שכתב על לאה גולדברג ב-1971, שהתפרסמה ב"אורות" – כתב עת רב-לשוני שערכה עדה צמח – בשם "לאה גולדברג המשוררת". המסה של שימל פורסמה בעברית ובאנגלית במקביל, ואתה מבחר תרגומים של שירתה בעברית ובאנגלית, "בתרגומו של הרולד שימל", נכתב בפירוש.

המסה של שימל היא קינה לגולדברג שמתה קודם לכן באותה שנה. היא פותחת בשירה של דליה רביקוביץ על הלווייתה של גולדברג, וסביבה שימל מקבץ הרהורים על מורשתה של גולדברג בספרות העברית ובספרות העולמית. המסה הזו היא שילוב נוגע ללב של פרשנות פיקחית על יצירתה של המשוררת, ושל אזכורים אישיים – "הסיגריה" של גולדברג, ו"הגוון הרוסי שבעברית שלה (השונה מזה של שלונסקי)" – שיחד מרכיבים דיוקן אינטימי של המשוררת. שימל קשוב לכמות הדברים שהמשוררת מקבצת ביצירתה, וכן למרחק הרב שממנו מקובצים חלק מאותם מקורות ("במעין סדר ערוך, מופלא וזר מעט").

מובן שדברים אלה קשורים קשר הדוק לתרגום, כפי שאומר שימל: "אם הרומן של דוסטויבסקי מטביע חותם בשירת המשוררים הרוסים של סוף המאה התשע-עשרה, הרי אפשר לומר שהשפעת התרגומים העבריים [לפרוזה] של שנות העשרים והשלושים על השירה העברית הייתה רבה יותר מהשפעת שירי 'ארץ-השממה' ו'שנים-עשר' לת"ס אליוט ולאכסנדר בלוק." שימל מזהה את תפקידה של גולדברג עצמה בעובדה זו, והוא מדגים זאת בקשרים שאפשר למתוח בין פועלה של גולדברג כמתרגמת, ובייחוד תרגומי הפרוזה שלה, ובין לשונה התיאורית ועולם הדימויים שלה. טוביה ריבנר, בהקדמתו ל"קולות רחוקים וקרובים" – מבחר מתרגומי השירה של גולדברג – אומר דברים דומים כשהוא מפנה את תשומת הלב ליחסים שבין שירת המקור שלה ובין השירים שהיא תרגמה. אך תנועות התרגום האלה הן יסודיות גם לשפה השירית, כפי שגולדברג בעצמה כותבת בשירה "על עצמי", ששימל מצטט ומתרגם במסתו: "וּבְאֵוֹ אֵלַי הַדְּבָרִים / וְצִוּוּ עָלַי: שִׁירִי. / וְאָמְרוּ: אֲנַחְנוּ מְלִים / וְנִכְנַעְתִּי וְשָׂרְתִי אוֹתָם" ובמילים אחרות, שירה היא תרגום.

באחרית הדבר ל"קולות רחוקים וקרובים", ריבנר מציין: "יש בו כדי להביא לפני הקורא את השיג-והשיח החבו, שניהלה המשוררת עם משוררים רחוקים-קרובים במקום ובזמן, עם תרבויות מתרבויות שונות, ואת קולה שלה, החוזר כהד משיריהם של אחרים" (עמ' 244). בולטת במיוחד בדבריו של ריבנר המילה "חבוי" – בחירה מסקרנת בהתחשב בכך שהתרגומים עצמם גלויים בהחלט באנתולוגיה שמול עינינו. אם כן, לא לתרגומים עצמם ריבנר מתייחס כשהוא אומר "חבוי", אלא ל"שיג ושיח" של גולדברג בתוך תרגומיה ובתוך שירת המקור שלה. ריבנר לא מפרט את טבעם של הקשרים האלה – אחרי הכל,

הם "חבויים" – אך כבר במשפט הבא הוא משתמש במטאפורה של ההד. כאן ריבנר מעיד, כמו אחרים, על הדרכים שבהן גולדברג הביאה באופן מודע את האסטיקה שלה עצמה אל השירים שהיא תרגמה. למעשה, גולדברג בעצמה טענה כי הגם שמשורר הוא המתרגם הטוב ביותר, "ספק אם יצליח להימנע מלכפות על השיר את נוהגו וסגנונו שלו עצמו, ולעתים את רעיונותיו שלו." (מדור ומעבר, עמ' 56). מתרגם כזה הוא, לדבריה, "מתרגם-יוצר".

בה בעת, ה"שיג והשיח" של גולדברג יכול להיות לעתים גלוי מאוד. כך הוא למשל ביחס לשירה "מילים אחרונות" מ-1955, שבו הדוברת משווה את עצמה למשורר אנונימי מן המאה השמינית: "על שִׁפְת הַנְּהָר הַצָּהָב / יֵשֵׁב מְשׁוֹרֵר שִׁדְעָה / אֶת מֵלֵת הַסִּיּוּם". גולדברג אינה מספרת לנו מיהו אותו משורר בן המאה השמינית, אבל במסות רבות שהיא כתבה בשנות השלושים המאוחרות, היא מצטטת לרוב שורות של דו-פן, אחד מהמשוררים האהובים עליה. בכמה מקרים היא מביאה שירים שלמים, שבכמה מהם ניתן לאתר את המקור הגרמני שממנו תורגמו. ואמנם, אותם תרגומים גרמניים נעשו, ברובם, בעזרת מלאכת ה-Nachdichtung, כלומר, לא תרגום מילולי, אלא עיבוד יצירתי וחופשי יותר. גולדברג, אם כן, עיבדה מחדש את העיבודים הגרמניים לשירה הסינית.

בשירה הסינית מתקופת שושלת טאנג, הנהר הצהוב סימל לרוב גבול בין העבר להווה, בין הנעורים לזקנה, בין הבית לגלות, כולם נושאים מרכזיים ביצירתה של גולדברג. אותו מרחב ביניים העסיק את גולדברג כל חייה. ניקח לדוגמה כמה שורות מתוך שירה המפורסם "אורן": "אוּלִי רַק צִפְרֵי-מָסַע יוֹדְעוֹת – / כְּשֶׁהָן תְּלוּיּוֹת בֵּין אֲרֶץ וְשָׁמַיִם – / אֶת זֶה הַכָּאֵב שֶׁל שְׁתֵּי הַמּוֹלְדוֹת." המרחב בין שתי המולדות הוא מרחב התרגום. הוא מייצג את מה שקראה לו המשוררת הקנדית אן קארסון "התהום חסרת-הקרקעית" שבה המשורר עומד בפני "הפער בין המילה שבה אתה נמצא ובין המילה שאליה אינך יכול להגיע". אך הריק והכאוס הללו יכולים להיות גם מקום של יצירה ושל אינסוף אפשרויות, ועל כך תעיד הדוברת של "מילים אחרונות" בשיר השני שבמחזור:

אֵיזָה פָּרַח
 יִצְמַח עַל קִבְרֵנוּ?
 אֲנִי אֶתְפַּלֵּל
 שְׁתֵּהִיָּה זֹו נוֹרִית צְהָבָה.
 לְפָנַיִם
 קִטְפְּתִי אוֹתָהּ בְּהָרִים.

הנורית הצהובה של גולדברג מייצגת פוטנציאל יצירתי שממשיך הרבה אחרי שהשיר עצמו נגמרו. זו גם דמות תרגומית, המתווכת בין העבר וההווה, בין החיים והמוות, ובין הטקסט וסופו. אך כמו ציפורי המסע בשיר של גולדברג, והנהר הצהוב של המשורר הסיני חסר-השם, דימויים כמו הנורית הצהובה מבליטים את ה"גבוליות" בין שירה ותרגום. הם מציעים, אולי, ששירה היא תרגום, ותרגום הוא שירה.

בחמש עשרה השנים האחרונות, בעבור משוררים עבריים בני־זמננו נעשה תרגום השירה מקום שוקק חיים של התגייסות תרבותית, יצירתית ופואטית. שנת 2005 סימנה שנת מפנה מיוחדת לספרות העברית, במיוחד בתחום השירה. זאת הייתה השנה שבה יצאו לאור לראשונה כמה כתבי־עת ספרותיים, ובייחוד 'הו!', 'מעייין', 'מטעם' ו'דקה'. כל אחד, עם מטרותיו האסתטיות והפוליטיות, החייה מחדש דיונים על מקומה ומצבה של השירה בתרבות הישראלית בת־זמננו, וגם נושא תפקידו של התרגום לא נפקד ממחלוקות אלה. אמנם, בזמן שהמו"לים ממשיכים להוציא תרגומים משפות שונות ומתקופות שונות בקצב עולה, שירה מתורגמת מתרחשת לרוב מחוץ לשוק של בתי ההוצאה המרכזיים; אך מספר כתבי־העת הספרותיים והמו"לים העצמאיים המעוניינים בתרגום גדל בעשור האחרון, ובכך נוצרת פעילות תרגום מגוונת וחייה, המתאימה לרוב עם העמדות והמרחבים האסתטיים והפוליטיים של כתבי העת השונים. כמה מכתבי העת הללו תופסים ומחזקים את התרגום כאמנות בפני עצמה – כמעשה יצירתי שמקבל מקום חשוב לצד יצירות עבריות מקוריות וביקורות. למעשה, תרגומים כאלו לרוב יהיו קשורים קשר הדוק לשירת המקור המופיעה בכל אחד מכתבי העת.

בקריאותי בשירה ובתרגום בנות־זמננו בעברית, יצירתה של אנה הרמן משכה את לבי באופן מיוחד. הפואטיקה של הרמן מערבלת ושואבת דימויים וטקסטים מקשת רחבה של יוצרים עבריים, ומשוררים שונים שתרגמה. עבודתה משתפת גם במפנה הניאו־פורמליסטי שנעשה אחד מסימני ההיכר של "הו!", שהרמן היא אחת ממשתתפיו המובהקים והמבריקים ביותר. עבור הרמן, הצורה היא מגבלה מפרה; היא מעודדת תעוזה והצטלבויות בלתי־צפויות, היא מקיימת קשרים צורניים, ואותם היא אורגת יחד ביד אמן, בין העברית לאנגלית, בין בטהובן לג'ורג' מייקל, בין מיתוסים מימי הביניים לחדשות־היום. הערבול מעיד על אותו מרחב שבו פרווודיה אינה רק בחירה אסתטית, אלא בחירה בעלת משמעויות חברתיות ואידיאולוגיות, עובדה שעוברת גם בשירים שהיא מתרגמת, ושאני גם מעבירה בתרגומי לאנגלית של שיריה.

הרמן חותמת את ספרה השני, "ספר הרפואות הפשוטות" (2006), בתרגום ל"מריאנה", שיר של המשורר האנגלי אלפרד לורד טניסון (1809–1892). 'מריאנה', שפורסם במקור בספרו "Poems, Chiefly Lyrical" (1830), עוסק בנושא הבידוד החברתי דרך נקודת מבטה של אישה המחכה לשווא לשובו של אהובה, דמות שחוזרת בכמה משיריו של טניסון. הרעיון של השיר ודמותה של מריאנה לקוחים מתוך המחזה של שקספיר "מידה כנגד מידה", אם כי מריאנה של שקספיר זוכה לסוף מאושר יותר. בשירו של טניסון, מריאנה מבינה כי אהובה לעולם לא ישוב, והקורא מבין שגם התנכרותה החברתית של מריאנה לא תשתנה. סביבה הנוף הפיזי מראה סימנים של לאות וחורבן, אך בידודה של מריאנה עומד על תילו. תרגומה העברי של הרמן שומר על הפרוודיה שבמקור, ונותר נאמן, פחות או יותר, למבנה הנרטיבי של השיר, אך דימויים שמעצבים את תחושת המקום האנגלית־במיוחד של טניסון, מקבלים הקשר חדש כשהם מותאמים אל העברית המודרנית של הרמן.

הבית הראשון של שירו של טניסון, לדוגמה, מספר לנו שאפשר למצוא את מריאנה של שקספיר, שבו אחת הדמויות מזהה ש-"upon the lonely moated grange" there, at the moated / grange, resides this" dejected Mariana (מידה כנגד מידה, מערכה 3, תמונה 1). בתרגומה של הרמן, השורה, שחוזרת כמה פעמים במהלך השיר, הופכת להיות בעברית "מעל אותו בית-כפר חיגר". לפני שאתייחס לתרגומה של הרמן, אני רוצה לומר כמה מילים על האנגלית של טניסון, ובמיוחד על המילה "moated". באנגלית, "moat" משמעותו להקיף מבנה או מקום בחריץ עמוק ומלא במים, כזה שהקיף וביצר מפני התקפה עיר, מבצר או טירה מימי הביניים. בעברית יש מילה עבור "moat" – חפיר, המתקשרת לפעולת החפירה. אך הרמן הולכת בכיוון אחר. בתרגומה, "moated grange" נעשה "בית כפר חיגר". בעברית, המילה 'חיגר' יכולה להתקשר לקשירה או כריכה (כבמילה 'חגורה'), אך בעברית הרבנית למילה גם מובן של צליעה או גמגום, כלומר, הליכה או דיבור שאינם יציבים. בשירו של טניסון, המילה grange (בית-כפר) מתחרזת עם strange (זר), ומעלה בדעתנו דימוי של strange grange (בית כפר זר). אך ה"חיגר" של הרמן מתחרז עם הפועל "להישבר". בזמן ש"moated grange מדגיש את בדידותה של מריאנה, התרגום של הרמן מרכז את תשומת לבנו אל מצב ביתה של מריאנה, שבניגוד ליושבת בתוכו, הוא כמעט נחרב ומטל-נפול. עם זאת, המילה 'חיגר', עם הדיבור המגומגם וההליכה הצולעת שהוא מעלה בדעתנו, קוראת גם לשים לב לקריסתו של הסדר הלשוני, זה שתרגומה של הרמן מנסה לתקן.

השיר "מריאנה" של טניסון נחתם כך: "Then, said she, 'I am very dreary./ He will not come,' she said;/ She wept, 'I am weary, weary./ O God, that I were dead!" אך בזמן ששורותיו האחרונות של טניסון מהדהדות את פזמון השיר, תרגומה של הרמן מציג סוף שונה מאוד:

היא שָׁחָה: "לְאוֹתַי גּוֹבְרָת,
וְהוּא שׁוֹב לֹא יָחֹזֵר.
הוּי אֲדוֹנִי, אוֹתִי כְּוֹרֵד
בְּחִיק הַמְּוֹת שְׁזוֹר!"

"מריאנה" של טניסון שימש השראה ליצירות ספרות ואמנות חזותית רבות, אך רוב האינטרפרטציות נעשו על ידי אמנים גברים (יצירותיהם של ג'ון אברט מילייס ושל וא"פ בריטן הן מהנודעות שבהן). מהי משמעות תרגום השיר הזה עבור הרמן, שיר ששמה של הגיבורה שלו כשמה – מריאנה? ברור מאוד בשירו של טניסון מצב החורבן שבו מריאנה מוצאת את עצמה. עציצי הפרחים סדוקים ומכוסים בטחב, ועם זאת, בסופו של "מריאנה" של הרמן, מוזכר ורד, סמל של יופי וחיות. הורד מופיע רק בתרגומה של הרמן בתור ישות תרגומית, ובמיוחד כהתמודדות פמיניסטית עם שירו של טניסון ותהליך החייתו דרך התרגום.

משוררים עבריים העוסקים בתרגום מתייחסים לעבודת התרגום, כפי שנהגו משוררים מאז ומעולם, כאל מעבדה או סדנה לשירתם שלהם. כתיבתה של גולדברג עצמה על

התרגום, לדוגמה, מוכיחה שהיא הייתה רגישה לבעיות התרגום: נושאי הנאמנות והמילוליות, כלכלת הרווח מול ההפסד, אך לצידי גם נושאי הישארות הנפש של השפות הגלותיות בתרגומים עבריים, והדרכים שבהן עיצב התרגום טקסטים עבריים. אפילו אבות ישורון, שפקפק ביכולת התרגום הספרותי ("רק פרוסט יכול להיות פרוסט!") הוא התרה פעם בבתו שתרגמה ספרות צרפתית, הודה שביצירותיו שלו מתקיים "תרגום א־פריורי", במונחיו של ז'אק דרידה. "אחת מן המגבלות של תורות התרגום," מזהיר דרידה במסתו "נפתולי בבל", "[היא ש]פעמים רבות מדי הן מטפלות כמעברים מלשון אחת לאחרת ואינן בוחנות די את האפשרות שיותר משתי לשונות תהיינה כרוכות בטקסט." דרידה מסרב לקבל את עצם הרעיון של טקסט חד־שפתי; עבורו, שפתו של כל טקסט היא ביסודה רב־שפתית. זהו לא רק מצבה של השפה עצמה – לדוגמה, הדרך שבה שפות נודדות ומתפתחות עם הזמן דרך קשרים עם שפות אחרות – אלא גם מצב מערכת היחסים של היחיד אל השפה, שהיא בעצמה משתנה ומשתכפלת. כשהמשורר־מתרגם העברי נע בין משלבים ובין שכבות של השפה העברית ושל השפעותיה וגווניה הרב־לשוניים, כתיבה בעברית היא בעצמה במידה רבה אקט של תרגום. אני מבקשת להבליט, בכך שאני נותנת ל"מריאנה" של הרמן את המילה האחרונה, כיצד משוררים עבריים בני־זמננו לוקחים על עצמם כמשימה, באופן מערכתי, למפות מחדש את השירה העברית בת זמננו בתוך מלאכת תרגום יצירתית, ובכך הם חלק ממלאכה שבסופו של דבר אינה אלא, בפשטות, חלק מהותי ממלאכת כתיבת השירה.

נושא המכתבים המת נוקש קלות על דלת אדומה

תרגומים מידיש לשירי מכתב

מכתבים ומוות נמצאים גם בארכיון המוות הפרטי שלי וגם הם קשורים בקשר הדוק עם יידיש – אוסף המכתבים ביידיש שמצאתי בימי ה'שבעה' על מות אבי, בקופסת העץ, זאת שקראו לה אצלנו בבית "שקטולקה", ובה הונחו בערבוביה דחוסה מכתבים ומסמכים מ"שם". היו שם תעודות גמר של הסמינר למורים בוויילנה, אישור עלייה לארץ מאוגוסט 1936 וגזרי עיתונים שבהם הופיעו קטעי כתיבה הומוריסטיים, שאימא שלי פרסמה בעיתון סאטירי שנקרא "סיכות" עוד לפני שנולדתי. בין המכתבים, שחלקם כבר מתפוררים, מצאתי שלוש גלויות ומכתב אחד מרוחקה, אחותה של אמי שאני קרויה על שמה.

בחופש הגדול בין כיתה ט' לכיתה י' (או אולי שנה מאוחר יותר?) מצאתי מכתב ממוען אליי בתיבת המכתבים של בית הוריי, ואחר כך עוד מכתב ועוד אחד. הם הוגנבו לתיבה בלילה, ללא בול, ורק שמי היה כתוב על המעטפה. שלח לי אותם ילד מהתנועה, בן גילי. זאת הייתה סדרה של מכתבים ארוכים ומפורטים. מכתבי אהבה. הדפים היו קצת מקומטים, כאילו החזיק בהם זמן רב עד ששלח, או קיפל אותם כמה פעמים. אני לא זוכרת כמה היו, שלושה, אולי ארבעה, אולי יותר. עניתי עליהם, אבל לא זכור לי אם גם אני הלכתי אליו הביתה והכנסתי מעטפות לתיבת המכתבים המשפחתית. האהבה שלו, שהתגלתה לי בתוך המכתבים, הייתה רומנטית ומיוסרת. הילד הנוגה הזה חש אהבה אדירה אליי. הייתי בשבילו, כמה לא מתאים, מושא לכמיהה רומנטית. האם קרא באותם הימים את ייסורי ורתר הצעיר ומכתביו ללוטה? אין לי מושג, ובכל מקרה זה ממש לא התאים למי שהייתי באותם ימים – קטנה, לא מפותחת, חוששת מכל קרבה לבני המין השני, שטופת מוח במודלים של אהבה פלמ"חניקית שחוויתי דרך השירים ששרנו אז, עם מילים כמו אחות, או ילדה, ולא יודעת בכלל מה לעשות עם הנער הרגיש הזה, היותר מדי רגיש, שבחר בי כנמענת למאגרי הסנטימנטליות המתבגרים שלו.

הבחירה בי כמושא לכמיהה נראתה לי לחלוטין מופרכת. זה לא היה מתאים, זה לא היה הזמן, זה לא היה זה.

מאז קיבלתי וכתבתי מכתבים רבים, אבל לא כאלה. לא נואשים כאלה, לא גורליים עד כדי כך, לא מכתבים שריחפה עליהם אימת מוות, שכל החיים היו תלויים בתשובה שלי, בהסכמה שלי, ואני לא ידעתי למה אני צריכה להסכים, ומה יכול להשתמע ממיוש אהבה כזאת. חייתי אז עדיין בידיעה הברורה שאהבה היא מסוג הדברים שלא מתממשים. זה היה קרוב מדי, זה היה מאיים מדי. מכתבי התשובה שלי היו ריקים מאהבה. הם היו מתחמקים, מתחכמים, מתנצלים.

לא עניתי באותו הטון המיוסר שבו הוא כתב אליי, לא השתתפתי בדיאלוג שנפתח לפניי, אפילו שכנעתי את עצמי שאולי יש כאן צורך שלו לכתוב סוג כזה של מכתבים ואני נבחרתי מאיזו שהיא סיבה עלומה, אולי אפילו שרירותית. כל מי שבאמת הסתכל עליי באותה תקופה יכול היה להבין שאני לא מתאימה, שאני לא הכתובת. הרי בשביל מכתבים כאלה צריך נמענת שהיא עלמה זהובת שיער, ששיערה גולש על כתפיה, נערה רכה ונשית ולא קטנה קוצנית קצוצת שיער ושטוחת חזה כפי שאני הייתי אז. היה משהו ברומנטיות שלו ובבוסריות שלי שלא התאימו בשום צורה, זה היה לא אסתטי, זה היה לא. אף פעם בחיי לא קיבלתי שוב מכתבים כאלה, שבהם האהבה הייתה קרובה יותר למוות מאשר לחיים. מכתבים חד-צדדיים, נואשים כל כך. איך התגלגל לשכונת הפועלים שבה גדלתי מין ורתר צעיר כזה, חולמני ונועז (היה דרוש אז אומץ רב לכתוב ולשלוח מכתבים כאלה). אני כבר לא זוכרת אם שיתפתי את החברות שלי. סביר להניח שכן. האם צחקנו מאחורי גבו. סביר שכן. מה יכולנו לעשות, איזה עוד דרכי תגובה הכרנו אז?

חברותיי היו מאוהבות במדריך, עם החולצה הכחולה והזרועות השריריות, וכולנו ליווינו את אהובנו עם שחר, בתוגה ובאהבה, ורגשות היו משהו שמרגישים כשיושבים מול המדורה, ולא יודעים לתת לו שם, ומדביקים אותו לשירה עצובה, עם מילים כמו 'אט זורמת בנפשי', או 'נפרדנו במבט'.

שירו של ביאליק, "מכתב קטן לי כתבה", זכור לי בערך מאותה התקופה, למרות שלא בטוח אם למדנו אותו בבית הספר או התוודעתי אליו בעצמי. כששבת עכשיו לחפש מכתבי אהבה בשירים, ניקר השיר הזה בראשי כמו מחשבה טורדנית. זה ביאליק הצעיר הכותב באופן וירטואוזי, שיר מעצבן ואפילו דוחה. היא, זאת שכותבת לו מכתב קטן, מבקשת לדעת מה קרה, מה השתבש ביניהם. היא רוצה לדעת מדוע סר לבו ממנה, והוא עונה במילים מקושטות ומאוהבות בעצמן:

גַם כִּי שָׁבְתִי מֵאַחֲרֶיךָ –
מֵאַהֲבָה זֹאת עָשִׂיתִי:
זָכָה אֶת מְהִיּוֹת לִי חֶבְרַת,
קְדוּשָׁה אֶת מְשֻׁבַּת עַמִּי;

בסגנונו המתרברב הוא כותב את מה שאף נערה לא רוצה לשמוע: את יותר מדי טובה בשבילי, זה לא את, זה אני, והוא מתכוון – אני לא מעוניין. הוא צעיר, לא מכבר נישא

למניה, אולי הוא חושש מאהבתה הגדולה והמציפה של זאת שכתבה לו מכתב קטן, ואת כל מילות הדחייה הוא הופך לשיר שעלול להטריף את דעתה של כל אישה. ואני, שלא כתבתי שירים כתשובה, האם הייתי יותר נחמדה? האם לא פגעתי באותה המידה שביאליק פוגע באוהבת אותו? הם יש בכלל דרך לכתוב מכתב דחייה מבלי לפגוע. נראה שלא.

*

מכתב האהבה הראשון כשיר שקראתי בידיש היה השיר "המכתב" של רחל קורן (קארן) שתירגמתי כאן. אחרי השיר הראשון הזה התחלתי לחפש מכתבים שיריים נוספים. רק עכשיו נזכרתי במכתבים ההם, שנשלחו אליי בגיל ארבע עשרה, ושאוּלי מונחים עדיין מאובקים בבדים של הוריי, או שאולי הושלכו מזמן, לאחר שהוריי נפטרו, והבית עבר לידיים אחרות. מעולם לא בדקתי.

נראה שציפיתי למצוא בידיש מכתבים רומנטיים לאהובות או אהובים מרוחקים. סיבות לריחוק לא חסרות – נסיעות ארוכות, הגירה, מלחמות... ציפיתי למכתבים של אהבה נכזבת, ציפיתי למכתבים של מי שנסע רחוק וכתב למי שנשאר, או למי שנשאר וכתב למי שנסע, אולי מכתבים לכלא, ציפיתי אפילו למכתבים של אהבה אסורה, כאלה שיבכו את מר גורלם על אהבתם הבלתי אפשרית.

משום מה לא מצאתי דבר מכל זה. נכון שלא ערכתי מחקר ספרותי שיטתי, ולא מיפיתי את כל שירי המכתב או את רובם. באופן מקרי וסובייקטיבי לחלוטין הצטברו אצלי שירים שונים לחלוטין ממה שציפיתי למצוא. אף אחד משירי המכתב שמצאתי איננו מכתב אהבה "קונוונציונלי".

כשחושבים על שיר מכתב נראה שתכונתו העיקרית היא שהשיר נכתב אל נמען ספציפי, שהכותב מכיר. שיר המכתב לא ממוען לקורא אנונימי אלא לקורא מסוים, שלכותב יש אתו היכרות מיוחדת (שעל פי רוב היא מצוינת בשיר), והם חולקים ביניהם היסטוריה משותפת, קרובה או רחוקה. למרבה ההפתעה רק שלושה מבין שבעת המשוררים שבחרתי אכן כתבו לנמענים ספציפיים.

רחל קורן כותבת מאוזבקיסטן, לשם ברחה מהנאצים לאחר שנכנסו ללוב. היא כותבת לידיד שאמנם איננה מציינת את שמו, אבל ברור שהוא מכיר אותה משכבר הימים. הוא זוכר רחל אחרת, שלפני המלחמה, רחל פרועה, שהאביב משגע אותה. אבל היא מספרת לו שכעת היא אישה אחרת. היא משוררת מורעבת וידיה מצומקות מרעב ומיובש. נראה שימיה על האדמה ספורים, ובקרוב מאוד תהיה גם היא מושלכת ברחוב, כגוויית הכלב של השכנים, המוטלת מול דלת ביתה, וגם בשערותיה המדובללות תשחק הרוח, כפי שהיא משחקת בפרוותו של הכלב המת. האם משוררת מורעבת יכולה לכתוב שירים? ועל מה היא יכולה לכתוב כשכל רצונה הוא פרוסת לחם לאכול. יותר מאשר היא רוצה לתאר את המצב הנורא שאליו התגלגלה ואת חרדת החיים שלה, היא מבקשת מהנמען אישור לכך שלא תמיד הייתה כזאת, שהיו לה חיים אחרים, שהיא הייתה אישה אחרת, צעירה, מלאת שמחה.

מכתב מאוזבקיסטן – רחל קורן

יְדִידֵי שְׁמֵעֵכֶר יָמִים רְחוּקִים
הַמִּכְתָּב הַזֶּה הוּא אֵלֶיךָ –
חֲדָשׁ מְרִיץ בְּמִדְיַנַּת אוּזְבֵּקִיסְטָן,
זְמַן שָׁבוּ עֲצֵי שְׂקָד וּמִשְׁמֵשׁ פּוֹרְחִים כְּאֵן
בְּכָל מְקוֹם, בְּצֵל כָּל קִיר,
אֵיךְ אֲמַצָּא מְלִים לְהַסְבִּיר?
יְדֵי עֵיפָה, עוֹרָה צְפוּד וּמְקַמֵּט
מִדְּלִדֵּל כְּשֶׁק רִיק, מְרַפֵּט
וְחִלּוּמֵי הַגְּדוּל –
פֶּת לָחֵם
לְאֹכֵל.

כְּשִׁיצְאָתִי לְרַחוּב
יָשָׁר מוֹל הַדְּלֵת
הִיְתָה שְׁרוּעָה נְבִלָה שֶׁל כָּלֵב,
רוּחַ אֲבִיבִית הוֹלֵלֶת
הַשְׁתַּעֲשְׂעָה בְּפִרְוֹתוֹ הַמְּדַבְּלֶת,

וְאִז חֲצֵתָה עֲגָלָה אֶת הָרַחוּב הַקָּטָן
וְעֵלֶיָה מָנַח אֲרוֹן קְבוּרָה לְבָן.
עֲצָרָה אֶת הַלּוּכָה זְקֵנָה קִטְנָה וּמְקַמֵּט
וְהַצֵּטְלָבָה בִּידָה הַמְּצַמֶּקֶת
לְאֵט, לְאַרְךָ זְמַן:

”הָרַעֵב, הָרַעֵב שׁוֹב יָרַד עַל אֲרֻצְנוֹ –
שֶׁלְשׁוּם הַשְׁתַּעֲשֵׂעַ כְּאֵן עִם יְלָד
כָּלֵב מְכָר, שֶׁל הַשֶּׁכֶן מוֹלְנוּ.
הַבִּיטִי בְּאֲרוֹן שַׁעַל הָעֲגָלָה, שִׁימִי לֵב לְמַמְדִּי
לוֹ רַק הָיוּ אֵלֶּה שְׁלֵחָנוֹת, כְּסָאוֹת, מִטּוֹת –
אֵךְ זֶה שֶׁשׁוֹכֵב בְּאֲרוֹן בְּפִשׁוּט אֵיבָרָיו
הָאֵם מִחֲלָה הִיא שְׁגָרְמָה לְמוֹתוֹ?
זֶה הָרַעֵב שֶׁיָּרַד עַל אֲרֻצְנוֹ, הָרַעֵב.

וְאֵת יוֹנְתִי, הָרָאִי אֶת יְדֵךְ
כְּמָה זְמַן תִּתְּהִלְכִי עוֹד עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה?
אֲנִי רוֹאָה: הַמּוֹת כְּבָר מְכַבֵּיד אֶת צַעֲדֶךָ”

הַשְּׁמֵשׁ הִיְתָה בְּהִירָה, מוֹאֲרָת
עַמְדָּתִי עַל מְקוֹמִי וְהַקְּשַׁבְתִּי
לְמָה שֶׁהִזְקַנָּה אוֹמְרָת,

אִז הִרְגַּשְׁתִּי צָרָךְ לְכַתֵּב לְךָ מִכְתָּב
יְדִידִי –

הֲתִזְכֹּר אֶת שְׂמֻחַתִּי הַפְּרוּעָה
בְּרֵאשִׁית הָאָבִיב?
כְּשֶׁהֶאֱדַמְהָ הַדִּיפָה רִיחַ שֶׁל עֵשֶׂב מְסַבֵּיב?
וּשְׂפָתַי כְּנֹצְנִים עַל עֲנָף
טָרְפוֹ עֵסִיס גְּעוּגוּעִים
וְחֵלֹם שְׂאֵף נִבְטָ?
הֲתִזְכֹּר כָּל זֹאת, יְדִידִי?

וְהַיּוֹם –

הַיּוֹם כָּל רְצוֹנִי הוּא לְזַחַל אֶל תּוֹךְ בּוֹר
כְּמוֹ חֵיהָ, שְׂמוֹתָהּ מִתְקַרֵּב, בְּמִסְתָּוֶר,
וְעַדִּין חֵלֹמִי הַגָּדוֹל
הוּא פְּרוּסֵת לְחֵם
לְאָכֹל.

גם משה לייב הלפרן כותב בשירו "מתוך מכתבי" אל נמענת ספציפית, אשתו, החיה בניו-יורק, בעוד הוא נפרד ממנה פרידה זמנית, כשנסע מערבה, לסינסינטי. לא מדובר בנסיעה טראגית, לא קיים החשש שמא לא ייפגשו. זוהי נסיעה של זמן קצוב, והרכבת כבר מסיעה אותו בחזרה. המכתב הזה כפי הנראה נכתב מתוך געגועים, אבל מה שבולט בו יותר הם ספקות וחששות. ממרחק מדמה הלפרן בבירור את אשתו לעדת פרפרים המחפשת צוף אבל השדה הוא שדה של סרפדים שלא יוכל לספק לפרפרים את מבוקשם. היא נדמית גם לשמים כחולים שיופיים מועם על ידי עשן רכבת, האם הוא זה שמזהם את טוהרתה? הכותב מאושר על כך שזכה בה, אבל בכל רגע עלול להתייבש מעיין החיים שהוא לוגם ממנו בזכותה. כפי שהוא מעיד על עצמו, הרי הוא נעבעע, הוא שלימזל, מי מאמין ששיחק לו מזלו עם האישה שהוא אוהב. משה לייב הלפרן נוגע בחששות האלה בהומור. הוא כבר מדמיין אדם אחר שיקרא את המכתב ויהיה נדהם מההשוואות הלא מחמיאות שהוא עורך בינו לבינה. הוא מגחיק את עצמו, הוא לא ירשה לעצמו להיות רומנטיקן רגיש וחשוף, הוא מעדיף להיות ציני, מתחכם, המנסה בעזרת מילים (אתן הוא מרגיש בטוח) להפוך את החולשות שלו לכוח. גם בכותרת השיר יש התחכמות מסוימת, לא כל המכתב מובא כאן, זה ציטוט מתוך מכתב גדול יותר, אבל אליו אין לקורא גישה.

מתוך מכתבי – משה לייב הלפרן

נכון, אני אכן רחוק ממך מאד,
אבל עדינותך, כשאת כותבת לי אגרות
מוזכירה לי להקה של פרפרים,
התרה אחר צוף, בתוך שדה של סרפדים.

הנוף? – בכל מקום שמי תכלת
ואני אוהב אותך, אשתי, בכל מקום,
רק עיפות תעיב על יפי הפנים האלה,
כמו עשן רכבת על פני תכלת במרום.

אם את השיר הזה יקרא אדם לגמרי זר
יתמה הוא לעצמו – איזה מין איש מוזר,
משונה כאן את אשתו לתכלת ולפרפרים,
ואת עצמו – לעשן רכבת ולסרפדים.

לזר הטוב, וזאת אני אומר בבטחון –
אוליט לו אצבע משלשת ואוציא לשון
כדי שהוא ממרחקים, אשתי היקרה
לא יטיל עליך, חס ושלום, שום עין הרע...

אבל את בינתיים, על עצמך שמרי,
ואל תתני לי לסובב לך את הראש בצחוק
עם תכלת של שמים ועם מעוף של פרפרים
בין רכבות נוסעות ברחובות ניו יורק.

בקרוב אני חוזר, כמה ימים אולי,
בדרך על הנהר, כבר הקטר שרק,
מעל לסינסינטי, הנראית כאן לרגלי
כעיר אשר היתה כמרקקת ענק.

אני צוחק לי לעצמי, יפה ההשוואה,
שרק לא יתיבש המעין החיוני
ממנו עוד אגמע מעט קרטוב של הנאה –
הרי תדעי היטב איזה שליםזל שאני.

בִּינְתִים לֹא חָסַר לִי כְּלוּם בְּשׁוּם מְקוֹם
חוּץ מֵרֵאשֶׁתְּךָ, אוֹתוֹ אֲנִי חוֹבֵק אֶצְלִי בְּחִיק,
וּמְעוֹרֵר אֶת שְׁפֹתֶיךָ הַמְּתוּקוֹת,
שָׂאת שְׁפֹתַי כְּמַהוֹת כֶּבֶד לְנִשְׁק.

עוֹד רָגַע קֵט, כְּמוֹ שְׂאוּמְרִים; אֲנִי מִמָּשׁ עֲכָשׁוּ
בְּאֶלְךָ מֵיִל יוֹתֵר קְרוֹב כְּדֵי שְׁנַהֲיֶה יַחְדָּו,
בְּרַכִּי אוֹתִי נִיּוּ יוֹרֵק, עִיר גּוֹעֵלִית כְּפִי שֶׁהִיא
וּבְכָל זֹאת יֵשׁ בָּהּ מִשְׁהוּ, כְּשֵׁישׁ שֵׁם מִיִּשְׁהִי.

מלך ראָוויטש (ראביץ) כותב את השיר הפחות צפוי מכולם. הוא כותב לאהוב מת מן העבר של אהובתו בהווה. אפשר להגיד שבמידה רבה בחרתי בשיר הזה בעיקר בגלל הכותרת שלו. האהוב חש שאהובתו עדיין לא נפרדה מאהובה המת, שאהבה לפניו. ואולי לעולם לא תיפרד. וכך הוא חי אתה בעל כורחו בתוך שלישייה. הוא עושה מחווה אמיצה וכותב לאהוב המת. אבל למרות שהוא מציע לו ידידות, בכל זאת ראָוויטש לא מתאפק גם מלתקוף את האהוב המת, כגבר קנאי לגבר הקודם בחיי אהובתו. הוא מאשים אותו בצער שגרם לאהובתו בחייו, כשהיה בלתי־נאמן לה. עכשיו הוא לועג לאהוב המת על האפשרות שגם שם בשמים הוא מפלרטט עם מלאכית כחולת עיניים, ובעוד אהובתו החיה שומרת לו אמונים בלבה, הוא כבר שכח אותה. החלק הזה של השיר קצת מרתיע אותי. שיחת הגברים הזאת היא ארצית מדי, מצ'ואיסטית מדי, ומשאירה את האישה מחוצה לה, כאובייקט שמתחרים עליו, תחרות שהיא בוודאי איננה מעוניינת בה.

מכתב סודי לאהובה המת של אהובתי – מלך ראָוויטש

אָהוּב מֵת, אָהוּבָה שֶׁל אָהוּבָתִי בְּהוּה –
חֶבֶר מְפֹלָא, אֵלֶיךָ אֲנִי שׁוֹלַח מִכְּתָב,
וּכְשֵׁיגִיעַ לְיָדֶיךָ, תִּקְרָא אוֹתוֹ, כִּי אֶקְוֶה
בְּרָגֶשׁ, מֵהֶלֶב כְּשֵׁם שֶׁהוּא נִכְתָּב.

מְרַבִּים אֲנִי עֲלֶיךָ לְדַבֵּר, וְרַק טוֹבוֹת,
לֹא רַק מִפְּנֵי שְׁזָמַן רַב כְּבָר אֵינֶךָ,
לְמֵרוֹת שָׂאת אֶהְבֵּתָה הִיא מוֹסְרֵת לִי עֲכָשׁוּ,
בְּתוֹךְ לְבָה שׁוּמְרֵת אֲמוּנִים לְךָ.

כִּי זֹרְמִים חֲיִינוּ, הַתּוֹכֵל אֶת זֹאת לְזַכֵּר?
הָעֶקֶר הוּא לְחֹשֶׁב מִחֻשְׁבָּה חַיִּיבִית
כִּי בְּעִמְקֵי הֶלֶב נוֹשֵׂאת הִיא בְּמִסְתּוֹר
אֶת שִׁיר אֶהְבֵּתָךְ כַּתְּפֵלָה חֲרִישִׁית.

אני מניח לה לשיר, מצטרף אל השירה,
וכך אנו הופכים להיות שלישיה,
ואין לי כל ספק, כך היתה הבחירה
גם לו שבת פתאם, כחוזר לתחיה.

אהובתנו מזכירה את שמך בפני
בעינינו קורנות ובאור שנצת,
ובמקום שאסבל מכאובים של קנאה
גם אני בעצמי מתאהב בך קצת...

על האהבה הזאת, מחל, אהוב מת
ובינינו, גברים, כדבר עם חבר –
ההיית מעדיף שאת האשר הראשון
היתה היא כבר חונה – עם גבר אחר?

כן, אתה כאן בינינו אורח קבוע
חולקים אתך צער, חולקים גם שמחה,
ואם לדבר משמעות בעיניך –
בשבילנו אתה כאן, ממש כמו חי.

משלש אהבה של חיים ושל מות
כך חיים כאן שלשתנו, מתוך התאמה,
אין ספק שאתה, אהובה בשמים,
לא נאמן לה כמוה, כאן על פני האדמה.

ומנין זאת אדע? היא ספרה לי לא פעם
שהיה לה מזג סוער וגלוי
ואם מלאכיות יפיפיות יש שם בשפע –
האם נשארת נאמן לה למרות הפתוי?

ומכיון שכנראה אתה לא התאפקת,
ויש לה אחת עם זוג עינים אוהבות,
בבקשה עם השמימית אשר אתך למעלה –
דבר כמונו, על אודותינו – רק טובות.

נראה שכתב פטפטתי כאן די והותר
אהוב סודי, אתה, מספרה אחרת
רק עוד סליחה אחת – על צורת המכתב
הרי היית איש חכם, כך היא תמיד אומרת.

חֶכֶם אֶפְלוּ עוֹד יוֹתֵר, לְפִי מֵיֵטֵב יְדִיעַתִּי
אֲשֶׁר יוֹרֵד לְמַהוּתוֹ שֶׁל הַמְשַׁחֵק הַיְדִידוּתִי,

וּמִבֵּין שְׁבַמְשַׁחֵק הַזֶּה הִטַּל עָלַי תַּפְקִיד
שֶׁל אִישׁ אַמִּיץ, אֲשֶׁר אוֹתוֹ הַמָּוֶת לֹא מִפְחִיד,
וּמִתְעַלֵּם מִהַעֲבָדָה שְׁאֶפְלוּ כְּבֵר מָחָר
עָלוּל גַּם הוּא, כִּךָּ, לְהַפְךָ לְחֹפֵן שֶׁל עֶפֶר.

עֶקֶר שְׁכַחְתִּי – מִכִּיּוֹן שְׁלֹא תוּכַל כְּמוֹנִי
עַל נִיר וּבְעֵרוֹת אֶת תְּשׁוּבָתְךָ לְכָתֵב
בְּבִקְשָׁה שְׁלַח לִי אוֹתָהּ, אֶפְלוּ עוֹד הַיּוֹם
בְּתוֹךְ חֲלוּם, בְּלִילָה הַקְּרוּב.

שירו של אברהם סוצקבר "המכתב" הוא החידתי ביותר, והמדהים ביותר. מגיעה אליו מעטפה, וזאת איננה מעטפה רגילה, אלא קליפה של עץ ליבנה, ובתוכה נמצאת אישה שנטמנה מתחת לשלג שיריו לפני שנים רבות. סיטואציה הזויה, והטקסט של המכתב הוא מה שאומרת לו האהובה הנשכחת שקמה פתאום לתחייה בתוך המכתב. היא דורשת את תשומת לבו, ואת אהבתו, למרות שהאהבה הזאת עלולה לייסר אותה עצמה בייסורי גוף קשים. אי אפשר לקבור את העבר, אי אפשר להטמין את השירים הראשונים ואת האהבות הראשונות. טבעם לצוץ יום אחד באופן בלתי צפוי ולתבוע את מקומם מחדש.

הַמְכַתֵּב – אַבְרָהָם סוּצַקְבֵר

קִבַּלְתָּ מִכְתָּב וְהִתְחַלַּתְ לְחַשֵּׁב
הָאֵם בְּתוֹךְ מַעֲטָפָה אֶפְשֶׁר לַעֲטֹף
אֶת זֹאת הַטְּמוּנָה תַּחַת שְׁלֵג, שָׁנִים,
תַּחַת שְׁלֵג שִׁירֶיךָ הָרֵאשׁוֹנִים?

אֵיךְ הַשִּׁיגָה הַמֵּתָה נִיר? מִשָּׁנָה,
לֹא, אֵיךְ זֶה נִיר – זֹאת קִלְפָה שֶׁל לְבָנָה.
עַד אֵלֶיךָ הִגִּיעָה בְּתוֹךְ מַעֲטָפָה,
הַזְכָּרָה רְחוּקָה מִתְקוּפָה שְׁחֻלְפָה:

"הֵבֵט, זֶה אֲנִי הָאֲחַת,
צְעִירָה כְּמוֹ עֵשֶׂב, לְעַד,
קָמוּר הוּא גוֹפִי הַנּוֹרֵד
מִרְאֵי רַעֲנָן עַד מָאֵד,

איברי – יהלומים
לְטוֹשׁ הֵם כְּמַהִים,
אֵל תַּנִּיחַ נַעֲרָה לְעַמֵּד כְּזֶרֶה –
מֵעַמֵּק לְבָה אֶהְבְּתָה מְסוּרָה.

כֹּל יְהִלּוּם שָׁחַר
לְטֹשׁ בְּקֶרְבִי וְאָגַר
וּבְנִשְׁיָקוֹת כְּרָצוּעוֹת שֶׁל מְגָלָב
הִצְלַף בְּבִשְׂרֵי עַד כָּאֵב.

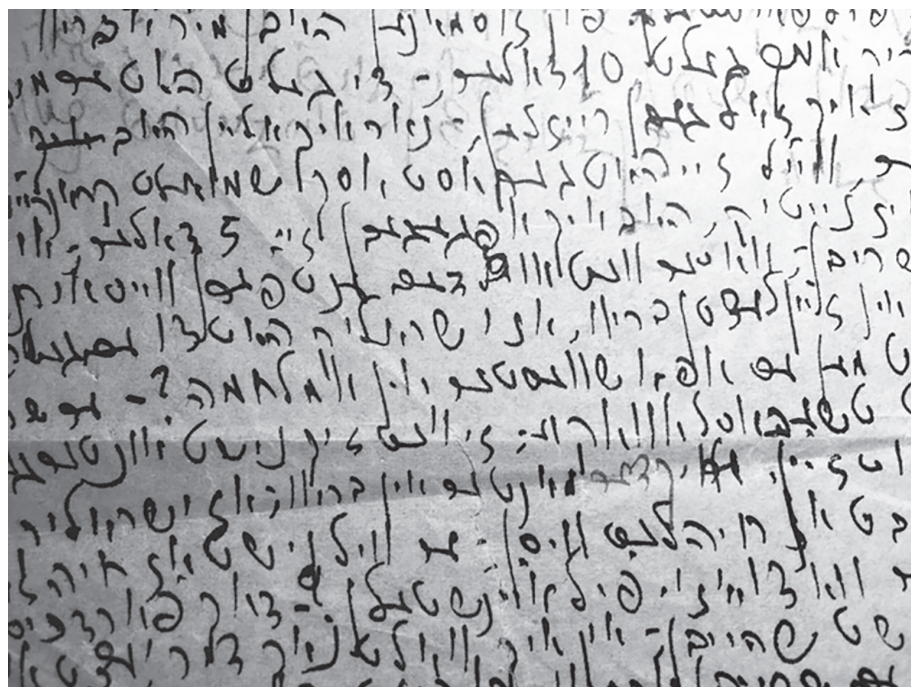
שירו הקודר של יעקב גלאטשטיין על המכתב החתום, מתרחש באישון לילה, בחושך, כשדווור מת מביא מכתב לעלמה, המתעוררת משנתה. העלמה והמוות, זהו מוטיב סימבולי מוכר מאוד בתרבות האירופית אולי כבר מהעת העתיקה, וכמובן מוכר ביותר ברביעיית המיתרים הנודעת של פרנץ שוברט. אבל בשיר של גלאטשטיין המוות אינו מגיע כדי לקחת אתו את העלמה, כפי שהדבר מופיע בציורים מהמאה השש-עשרה, למשל, (ויש לכך אזכור גם בשיר "כשהמוות" של ציליה דראפקין, בו המוות רוקד עם אם לילדים). בשיר של גלאטשטיין המוות איננו אלא השליח, נושא מכתבים, המביא מכתב מארץ המתים. אין צורך לפתוח את המעטפה, הנערה מניחה אותה חתומה בארכיון המוות שלה. דמותו של האהוב המת נגלית בחשכה. אווירה קודרת, מקברית, אפלה, כמו תמונה של הצייר הנורווגי אדווארד מונק, כמו צלילים כהים של כלי מיתר.

מכתב חתום – יעקב גלאטשטיין

נושא המכתבים המת נוקש קלות על דלת אדמה.
שעת ליל מאחרת, ממשכבה נעורה העלמה.
מידו השותקת נוטלת מכתב.
כתמיד פוקדת השמחה באישון ליל, אך הצפיה לא ארכה לשוא.
היא לבדה. דמה צונן בכתנתה,
כמה היא מאשרת. הוא לא הכזיב את תקנותה.
אוחזת את המעטפה ביד, ובדממה
מוסיפה אותה לארכיון המוות, חתומה.
נשכבת במטה, מכבה את המנורה,
ובחשף מתבוננת בפניו, ללא מורא.

מכתבים ומוות נמצאים גם בארכיון המוות הפרטי שלי וגם הם קשורים בקשר הדוק עם יידיש – אוסף המכתבים ביידיש שמצאתי בימי ה'שבעה' על מות אבי, בקופסת העץ, זאת שקראו לה אצלנו בבית "שקטולקה", ובה הונחו בערבוביה דחוסה מכתבים ומסמכים מ"שם". היו שם תעודות גמר של הסמינר למורים בוילנה, אישור עלייה לארץ

מאוגוסט 1936 וגזרי עיתונים שבהם הופיעו קטעי כתיבה הומוריסטיים, שאימא שלי פרסמה בעיתון סאטירי שנקרא "סיכות" עוד לפני שנולדתי. בין המכתבים, שחלקם כבר מתפוררים, מצאתי שלוש גלויות ומכתב אחד מרוחקה, אחותה של אמי שאני קרויה על שמה. וכך נראה כתב היד שלה:

מילים קופצות מתוך בליל האותיות המרווחות, הנוטות מעט שמאלה (האם הייתה שמאלית?). כמעט אין רווח בין מילה למילה: שוועסטער (אחות). מלחמה. בריוו (מכתב), 5 דולר.

הנה כל הסיפור המשפחתי שלנו בחמש מילים. האחות (רוחקה) בעיירה מיכלישוק בבלארוס, כותבת מכתב לאחותה (אימא שלי) בפלשתינה. היא מספרת שהאח מאמריקה שלח 5 דולר, אחרי זמן רב שכתב רק מכתבים ולא שלח כסף. והכסף נחוץ מאוד, ומחכים לו בכיליון עיניים, כי רוחקה היא חולת אסטמה, וחייבת לראות דוקטור בדחיפות. זה עתה, לפני פחות מחודש היא שבה מביקור אצל האח הזה, שחי בניו הייבן, אמריקה. מדוע נסעה לשם ומדוע חזרה, לעולם לא נדע. אבל אימא שלי בתל-אביב כועסת על האח שהחזיר את אחותו, את אחותם המשותפת, לעיירה, ובכעסה היא מפסיקה לכתוב לו. והאחות בעיירה מדברת על לבה, ומבקשת שתכתוב לו. הוא חושב שלא תהיה מלחמה, היא מצטטת את מה שאמר לה לפני שלווה אותה לאונייה הנוסעת בחזרה לאירופה. ואם תהיה מלחמה, כך התנבא – פולין היא לא צ'כוסלובקיה, והיא לעולם לא תיכנע לגרמנים. כך הוא הסביר

לה וכך היא מסבירה לאחותה, אימא שלי. אלא שהתאריך הוא 19 באוגוסט 1939, בעוד פחות מחודש תפרוץ המלחמה, למרות תחזיותיו האופטימיות של האח באמריקה, הדוד שלי, שאימא תמיד הוסיפה לשמו את המילה "סמרטוט". האחות בעיירה, רוחקה, תמצא את מותה בדרך לפונאר, ביום שבו יחוסל גטו וילנה. ילדה אחת מהעיירה תינצל, תגיע לארץ ותספר על כך לאימא שלי, בעל פה, לא במכתב. ואימא שלי תגנוז את המכתבים המועטים מאחותה, תקרא לי על שמה, ותחטוף התקף אסטמה ראשון.

תל-אביב, מרץ 2019

כרוניקה של תרגום ידוע מראש

כל תרגום חדש, מכל שפה, מגלה לי זיכרון חדש, אמיתי או מושגל. זיכרון של חיים שהיו יכולים להיות שלי. זיכרון חי ומדמם של סיין אלטרנטיבית, של שירים אחרים, של סיפורים אחרים, של שפות אחרות. זיכרון שאינו יכול לעלות מתוך הכתיבה המקורית שלי, שמבוססת כולה על אותה סיין שאני מכירה כל כך מקרוב. זיכרון שיכול לעלות רק כשאני מדברת מפי משורר או משוררת שהם לא אני. חטא היהורה הכרוך באמונה שיש אפשרות אחת בלבד, סיפור אחד בלבד, זהות אחת בלבד – זה כבר לא יקרה לי. במקצוע הזה לומדים להרכין ראש לפני הגורל המתפצל לשפות שונות.

1978

הנה הזיכרון הראשון שאני יכולה לתארך: אני בביתם של סבא יונס וסבתא יהודית בעיירה נְמוֹצ'ינָה. אני נוקשת בדלת הסגורה של אחד החדרים ונכנסת. בפנים יושבת על מיטתה קשישה קטנה שכולם קוראים לה "מוצ'וֹטָה" (סבתא בליטאית). מוצ'וֹטָה היא אימא של סבא יונס. היא נשענת על הכריות הרקומות בפרחים שלנצח יזכירו לנו את פניה. היא חלשה, אבל היא מחייכת אליי ואומרת: "לאבאס, מְרִגִיטָה. מוקי קאלֶבֶט לייטובישקי?" עקב כל מיני נסיבות קשות שאגלה רק כשאגדל מעט, שפת אמי היא רוסית, אבל אני מבינה שהיא אומרת: "שלום, ילדה. את יודעת לדבר ליטאית?" אני עונה בגאווה: "מוקו" ("יודעת"). אני בת שנתיים.

איך אני יודעת שהייתי בת שנתיים ולא יותר? כי אני יודעת שמוצ'וֹטָה מתה ב-1978, ואילו אני ילידת 1976. איך אני יודעת שזה זיכרון שלי ולא משהו שסיפרו לי אחר כך? כי לא היו לדיאלוג הזה עדים. ובכן, אי אפשר להתווכח עם העובדות: הזיכרון המוקדם ביותר שאני יודעת לנעוץ אותו בנקודה ידועה בזמן התרחש בשפה השנייה שלי והתייחס לעצם קיומה של שפה שנייה בחיי. השפה השנייה הראשונה שלי.

1982

המשפחה שלי רוצה לטפח את הדו-לשוניות. כאילו צריך לעשות משהו מיוחד לשם כך: בעוד שמרבית אזרחי ברית המועצות לא יודעים שפה אחרת למעט רוסית – בעקבות רדיפת "קוסמופוליטים חסרי מולדת", רמה נמוכה של הוראת שפות זרות בבתי ספר, וחוסר

עניין אמיתי בתרבותם של עמים ילידיים ברפובליקות השונות – בוולנה צריך לעשות מאמץ מיוחד כדי לא להכיר שפה נוספת. רבים הצליחו בכך, כמוכן, כי מי שמתעקש לשמר את בורותו, תמיד יצליח. הנה, יש אנשים שמאמינים שהעולם שטוח, ולא מפני שקראו יותר מדי טרי פראצ'ט. אבל וילנה היא עיר שאינה מעריכה את המאמצים הללו. המשפחה שלי מסכימה עם העיר. לכן הם שולחים אותי תחילה לגן ליטאי, ולאחר מכן לבית ספר רוסי. הגן הוא סיוט. אני פותחת כמעט כל בוקר בבכי מר: "היום אני לא הולכת לגן!" מכריחים אותי ללכת בכל זאת, אני לא עושה בגן כמעט כלום חוץ מלבכות כל היום, ולקראת סוף שנת הלימודים הם מתייאשים מהבכי שלי ומקפיצים אותי לכיתה א' שנה אחת מוקדם יותר מהגיל המקובל. אבל התודעה הרב-שכבתית והרב-לשונית של העיר כבר מוטמעת בתוכי. אני לא שולטת בשתי השפות במידה שווה, אבל כבר לא מסוגלת לדמיין עולם שבו כולם מדברים בשפה אחת בלבד. אם הליטאית שלי עדיין לא מספיק טובה, זה רק מפני שאני קטנה ועדיין לא הספקתי ללמוד הרבה. כשאהיה גדולה, אדבר יפה בשתי השפות, כמו אימא. אוכל לקרוא בגרמנית, כמו סבתא. ובאנגלית, כמו חברה של סבתא. ולשיר יפה בעברית, כמו הסבתא השנייה.

אופס. עם השאיפה לשיר יש בעיה. אין לי שמיעה מוזיקלית. אני מודחת מחוג בלט, נוטשת שוב ושוב את לימודי הפסנתר. אני רושמת במחברת שירים בעברית וביידיש מפי סבתא יהודית ושרה אותם במקלחת, כפי שמורות כל הקלישאות. הרב צבי פ', שמעביר הרצאות מגניבות ביהדות בבית הספר שאליו אני נוסעת ללמוד עברית בימי ראשון, תופס אותי שרה לבד במסדרון ומבקש ברוב נימוס להפסיק. לא מפני שקול בילדה ערווה – רבי צבי הוא נאור וגם יודע שבוילנה אין קונים ליהדות מהסוג החשוך – אלא מפני שאני שרה נורא, וזה מפריע. אני לוחשת את השיר של סבתא בטרולי הביתה: "ממשלה שם יהודית / עם תקציב בלי דפיציט. / רוץ מהר, פן תאחר, רוץ אל תל-אביב!" מכיוון שיום ראשון, הטרולי לא עמוס, כולם במצב רוח טוב, ואף אחד לא שומע את הלחישות שלי. מוטב כך.

1986

אם איני יכולה לשיר, הדרך היחידה להפוך שיר, בית, שורה של מישוהו אחר לשלי היא לתרגם אותו בעצמי לשפה אחרת. הכיוון לא משנה. ליטאית לרוסית, רוסית לאנגלית, מילים עבריות במקומות מוזרים, רסיסי לטינית, בדיחות רב-לשוניות פרטיות – הכל הולך. העיקר שהטרנספורמציה תעבור דרכי. מה שתרגמתי, הופך לשלי. אף אחד לא יוכל לקחת אותו ממני.

העולם הגדול סגור בפניי, גם כי אני ילדה וגם כי מסך הברזל עדיין במקומו מונח. אבל גם לו הייתי אדם בוגר שחי במדינה חופשית, יכולתי לראות עולם עדיין הייתה מוגבלת למרחב בלבד – כך אני מהרהרת. מסע בזמן עדיין לא יהיה נגיש לי. אינני מבקשת להיעלם מביתי לזמן רב, כי אני ילדה טרופת געגועים. אינני מבקשת לעצמי הרפתקאות, כי אני פחדנית. כל מה שאני רוצה הוא רק להציץ. לראות את היופי שבמקומות אחרים, להאזין לשיחות, להבין את כל השפות ולחזור הביתה. המסע היחיד במרחב ובזמן שנגיש לי הוא זה שחווים באמצעות ספרים, במיוחד באמצעות שירים, מפני ששירים אפשר לזכור בעל פה. ואם מתרגמים אותם, אפשר אפילו להאריך את המסע. לאפשר לעשות את הצעד הבא.

אני רוצה להיות היסטוריונית או בלשנית, כאילו מישהו ירשה לי ללמוד מקצוע הומני. במשפחה שלי מאמינים בפת לחם בטוחה בבוקר ובעיסוק בספרות, החמקמקה, הבוגדנית, האהובה – בערב. פת לחם בטוחה יכולה להגיע רק מעיסוק בהנדסה – אותו מקצוע שהיה בברית המועצות כל כך חסר יוקרה, עד שהיה פתוח לנשים וליהודים, אבל מצטיין ביציבותו. ואילו אני, אחרי כמה ספרים שקראתי, משוגעת על רומא העתיקה. אני חולקת את האובססיה לרומא עם חברתי הטובה. אנחנו אוהבות במיוחד את העשורים האחרונים של ימי הרפובליקה, כלומר, המאה הראשונה לפני הספירה. המרד של ספרטקוס, הקשר של קטילינה, המאבקים הפוליטיים הכושלים להצלת הדמוקרטיה (בערך. מאוד בערך) מהשלטון העריץ של יוליוס קיסר. פוליטיקה מלפני אלפיים שנה נמהלת בראשינו בפוליטיקה שאנחנו חוות סביבנו – הפרסטרואיקה בברית המועצות, על חשיפותיה ההיסטוריות והספרותיות, המאבק הליטאי לעצמאות. אנחנו משחקות בקיקרו נגד קטילינה, בברוטוס נגד קיסר (דוקרות בובות, כי מה עוד אפשר לעשות עם בובות?). חברה אחרת משאילה לי מדריך טיולים מרהיב לרומא, באנגלית. אלוהים יודע מנין הוא הופיע בביתה. אבל ספר מושאל צריך להחזיר לבעליו. אני כל כך לא רוצה להיפרד ממנו, שאין לי ברירה: אני מתרגמת אותו לעצמי במחברות בית ספר. זה לא עוזר לשמור אצלי את התמונות, אבל התמונות נראות לי עניין משני, הרי אני זוכרת אותן בראש. זה לא שאפשר לשכוח את הפסל של משה או את בריאת האדם בקפלה הסיסטינית. מה שדחוף לי לשמור אצלי, זה הטקסט. עכשיו הוא שלי.

אני בת שתיים-עשרה. אני קוראת ספרות אירופית ואמריקאית בתרגומים לרוסית ומבינה כמה גדול הפער בין הידע של אדם סובייטי ממוצע בשפות (בשלב זה כבר הבנתי שווילנה היא יוצאת דופן במרחב הסובייטי) לבין הגאונות של המתרגמים המקצועיים שיצרו עבורנו ספרות כמעט אלטרנטיבית. האסכולה הסובייטית של התרגום הספרותי היא הגדולה מכולן, בין היתר מפני שסופרים ומשוררים מהשורה הראשונה, שהתקשו לפרסם את יצירתם המקורית, נאלצו להתפרנס מתרגום כדי לשרוד. המשורר הענק בוריס פסטרנק השקיע את כל לבו בתרגומי שקספיר. שקספיר נשמע כמו שקספיר, ובה בעת כמו פסטרנק, משורר המאה העשרים – כפי ששקספיר אכן אמור להישמע. המתרגם הגדול מיכאיל לוזינסקי איפשר להציץ לעולמו של דנטה – לא רק לעולם המתים על מדוריו, אלא, באמצעות השפה הנצחית, גם לעולם שבו דנטה חי, אהב והוגלה. מתרגמים אחרים, שאני לא תמיד שמה לב לשמם המודפס בקטן בעמודי הקרדיטים של הספרים, מרסקים למעננו את כל מסכי הברזל: גם אם לא כל הספרות המערבית מתורגמת למעננו, אלא רק מה שמאושר על ידי השלטונות, אנחנו עדיין מקבלים בשפע את כל הקלאסיקה וחלקים נבחרים מספרות המאה העשרים. נדמה לי שהסופרים המתורגמים המשפיעים ביותר על הקוראים הסובייטיים, החל בשנות החמישים, הם אריך מריה רמארק, ארנסט מינגוויי וויליאם פוקנר. יודעי דבר כבר נחשפו גם לקפקא ולג'ויס, אבל עבורי ההיכרות עמם נדחית

למועד מאוחר יותר. אולי זה לטובה, כי מי יכול לקרוא את ג'ויס בגיל שתים-עשרה? אבל גם השתיינים המיואשים של רמארק יודעים לתת לנו שיעורי ישר, אומץ ו...אירופה. עם זאת, פסגת התרגום מבחינתי היא ג'. ד. סלינגר בתרגומיה של ריטה רייט־קובאליובה, האשה שהסופר סרגיי דובל'טוב הכתיר כבעלת השפה הרוסית הטובה ביותר. אני קוראת את "התפסן בשדה השיפון" בתרגומה שוב ושוב, אף על פי שאני עדיין רחוקה ממשברי גיל ההתבגרות, רחוקה משנות החמישים, רחוקה מארצות הברית, וחוף מזה, אני בת. אף פעם לא אעמוד מול סאני הזונה הצעירה, לא אלמד בבית ספר יוקרתי לבנים, לא ארקוד עם ברניס הבלונדינית. אבל מלכת התרגום המסתורית ריטה רייט הופכת את הולדן קולפילד לחלק ממני, בטרם עת. אין לי מושג איך ריטה נראית, האם היא צעירה או מבוגרת, חיה או מתה. היא ומתרגמים אחרים נשארים באפלה. אבל אני רוצה שישמרו לי מקום באפלה הזאת, עד שאגדל ואלמד. לא שמישהו ירשה לי ללמוד מקצוע הומני. לשירה המערבית של המאה העשרים אני נחשפת הרבה פחות מאשר לפרוזה. האנשים שמאשרים ספרים לתרגום זהירים בקשר לשירה המודרנית, כי גם הם יודעים שאנשים עשויים לזכור שירה בעל פה, ואז העניינים עלולים לצאת משליטה. מספיק קשה להשתלט על השירה הרוסית, שמאתגרת אותם שוב ושוב. אבל אני, יש לי שיטות. אני מוצאת שירה בתוך הפרוזה. בספר הנוער הנהדר של בל קאופמן, "במעלה המדרגות היורדות", אני נתקלת לראשונה בשיר של רוברט פרוסט, שהמורה בספר מנתחת עם תלמידיה – כמובן, The Road Not Taken. אני מוצאת בסיפוריו של סלינגר הפניה לרילקה (אז עדיין לא הכרתי את ההתכתבות המשולשת הקלאסית – רילקה־פסטרנק־צוואייבה). בהמשך אני יוצרת לי סכמה מאוד פשוטה לקריאת שירה מערבית מודרנית: אני קוראת משוררים שעליהם יוסף ברודסקי כותב במסות שלו. השיטה מוכיחה את עצמה. לוקח לי זמן להבין איך עובדת השירה המערבית, שבניגוד לשירה הרוסית, האירוע ההיסטורי המכונן שלה היה מלחמת העולם הראשונה. אבל השתיינים של רמארק שוב עזרו לי לעשות קיצור דרך.

1990

לאחר מכן קורה משהו שזורק את משפחתי לגיהינום לוגיסטי, לכור מצרף רגשי, אבל גם לגן עדן תרגומי: אנחנו עולים לישראל. אני בוכה, אני שבורה מגעגועים לבני המשפחה ולחברות שנשארו בליטא. אני נערה מתבגרת בבגדים מכוערים. אני לא רוצה לצאת לטיול השנתי, לעולם. אני מגיעה לשיעורי תנ"ך עם שני ספרי תנ"ך, בעברית וברוסית, כדי שיהיה לי קל יותר לעקוב. זהו פתח למשחקים ולחידות שאני צריכה לפתור. אני עוזרת לחברות החדשות באנגלית, במתמטיקה, בהיסטוריה, כי אלה דברים שאני יודעת. כשנה וחצי אחרי העלייה אני מגישה – בעברית כמובן – עבודה לבגרות ב"שורשים" (כך כונה בבית ספרנו הקיבוצי ובעל הדעות העצמאיות המקצוע הידוע בשאר הארץ כ"תולדות עם ישראל") על אחד המור"קים הווילנאים הגדולים – מפלגת הבונד. אני פוגשת את שירתה של לאה גולדברג ומקליטה מרדיו קול השלום את השירים של קוויין. אני כותבת מכתבים לסבא יוזס בליטאית – לא כדי לא לשכוח את השפה, אלא כדי לבטא את אהבתי אליו. אני כותבת לסבתא יהודית מכתבים בעברית, כדי להרגיש שאני עדיין שותפה לנעוריה

בגימנסיה העברית של מרימפולה (מחזור 1940, האחרון, הרצוח כמעט במלואו), כפי שהייתי בימים שבהם רשמתי מפיה את השירים של עלומיה. אני בוכה, אבל מצד שני, קיבלתי מגרש משחקי תרגום ענק, והוא רק שלי. אני מרחיבה את גבולותיו כל יום. אני כותבת עם חברה שיר לתחרות מוזיקה לנוער: אני אחראית למילים בעברית, היא על הלחן. החרוז והמשקל שלי עובדים מצוין, אבל התוכן רומנטי-מטומטם. אין לי יד ורגל בשום רומנטיקה אמיתית. אני מתרגמת אחדים מהשירים שלי לעברית, לא כדי להראות למישהו, אלא פשוט מפני שאני נהנית מהמשחק.

1995

אני חיילת בממרו"ם, כחמש שנים בישראל. אני מגלה שישראל מלאה בחנונים חובבי ספרים כמוני, רק צריך לדעת איפה לחפש אותם. למה לא סיפרו לי על זה עד עכשיו? החברים החדשים שלי שומרים עלי: הם מקשיבים לי, הם משאילים לי ספרים של דגלאס אדמס, חנוך לוין ודוד אבידן, הם מראים לי סרטים של מונטי פיטון, הם שומעים אתי פיקסיו, סוניק יות', דאוס, הם רוצים לשמוע את השירים שלי. הם מצליחים להעביר אותי בשלום דרך כמה שנים שבהן אני כמעט לא כותבת, מפני שהמשאבים האינטלקטואליים שלי מושקעים בלימודים הקשים בטכניון, ואילו המשאבים הרגשיים שלי – בזוגיות ששוקעת לאטה באווירה העצובה של שכונה מדכאת בקריות, שבה אני חיה כאילו אני אישה נשואה עם עול של משק בית, אף על פי שבמציאות אני סטודנטית צעירה מאוד. בכל בוקר אני נוסעת לטכניון בשני אוטובוסים. אני בקושי זוכרת על מה חשבתי בתקופה הזאת. אחרי שזה נגמר, החברים שלי עדיין רוצים להקשיב לי. אני מתאוששת ומתחילה להרגיש שיש לי למען מי לכתוב שירה בעברית. גם ציפור התרגום הרדומה מתעוררת לאטה: אם יש מי שרוצה לקרוא או לשמוע את שירי, הרי שעוד לפני שיריי מגיע לו להכיר את הספרים האהובים עלי, שעדיין אינם מתורגמים לעברית. הם חשובים אף יותר. התרגום הופך ממשחק פרטי לאקט של הכרת תודה והענקת מתנה, אבל מי בכלל חושב על פרסום?

אני לא חושבת על פרסום. אני חושבת – חוזרת לחשוב, אחרי כמה שנים של הפסקה – בעיקר על אהבה, על מין, על מרד. אני צעירה, כמו המשוררים שאני נזכרת בהם מחדש.

2004

אני מנתחת מערכות תל-אביבית בת עשרים ושמונה. אני מפרסמת שירים פה ושם, קצת באינטרנט, קצת בכתבי עת. תוך כדי כך אני נקלעת לסיטואציה רגשית-רומנטית מטלטלת. הדרך היחידה להסביר את עצמי לכל המעורבים בה היא לכתוב להם שירים, אבל גם בשירים איני יכולה לומר את הכל. אין ברירה אלא לתרגם למענם את מרינה צוואטייבה. איש לא יוכל להבין אותי בלי לקרוא את צוואטייבה. איש לא יוכל להבין אותי בלי לקרוא את הספרים שהם חלק ממני. אולי אי אפשר לאהוב אותי בלעדיהם. הם מדברים בשמי במילים מדויקות יותר מכפי שאני יכולה לדבר בשם עצמי. בדרך כלל גם יש בהם יותר חמלה מכפי שאני יכולה לגייס בכוחותיי בלבד. השירים האלה הפכו אותי

למי שאני, כעת תורי להחזיר להם טובה ולהרחיב את חוג קוראיהם לחבריי קוראי העברית, לקוראי העברית באופן כללי. רק אחרי שאני מסיימת לתרגם את "סיפורה של סוניצ'קה" ואף מפרסמת את התרגום – הספר הראשון שלי אי פעם – אני מזהה בעבודה הזאת את מה שהיה המשחק המלהיב של נעוריי, אמצעי הניכוס האהוב של ילדותי, וחתימה נצחית שמוטבעת משחר ינקותי על מצחי – Made in Vilnius. לפעמים זה מה שקורה לאנשים צעירים וקלי דעת: הם מתחילים ממשחק, ואז מגלים שהמשחק הפך למשימה המרכזית של חייהם, שמגדירה את הזהות שלהם וקשורה לכל דבר שאי פעם עשו. אלא שכעת כל זה לא פונה פנימה, אלא החוצה, אל הקורא.

2016

למעשה, הקוראים הם הסיבה ששפת היעד שלי היא תמיד עברית. אם הליטאית היתה השפה השנייה הראשונה שלי, הרי שהעברית היתה לשפה הראשונה השנייה שלי. אני משתמשת בשמחה בשפות ילדותי למגוון צרכים, אבל לא מתרגמת אליהן, מפני שהאנשים שנמצאים סביבי כדי לקרוא הם קוראי עברית. אני יודעת שזוהי גישה סתגלנית ושאני מערערת על עצם הקונספט של "שפת אם". אני יודעת שאם יקרה בחיי משהו כל כך קיצוני שאצטרך הגירה שנייה, כנראה, אעבור לתרגם לשפה החדשה שאינני רוצה לה – אם בכלל אשורד הגירה שנייה, שהלוואי שלא אצטרך אותה לעולם. כנראה, יהיה זה קשה יותר, מפני שלעולם לא אהיה שוב הנערה המתבגרת שהייתי כשהגעתי לכאן. אבל בעוד שאפשר להמשיך לכתוב בשפה שבחרת לך (ואני נאלצת להתעקש על המונח "בחרת") בכל מקום – הרי שיש טעם לתרגם רק לשפה שיש לך קשר רגשי פעיל עם קוראיה, רק כשאת יודעת למען מי את עושה את זה. לפעמים, כשאני קוראת ספר עברי שקולע באופן מסוים מאוד לשפה שמתנגנת בראשי, אני מדמיינת איך הייתי מתרגמת אותו לרוסית, אבל זה קורה מפני שאותו ספר עברי הצליח לגרום לי לדמיין את קורא הרוסית ההיפותטי שלו. ככל הנראה, אין זה מקרי שזה קורה לי בעיקר עם ספרים שאני מכירה את מחבריהם באופן אישי.

2019

אני מתרגמת תל אביבית בת ארבעים ושלוש. כל תרגום חדש, מכל שפה, מגלה לי זיכרון חדש, אמיתי או מושלל. זיכרון של חיים שהיו יכולים להיות שלי. זיכרון חי ומדמם של סיון אלטרנטיבית, של שירים אחרים, של סיפורים אחרים, של שפות אחרות. זיכרון שאינו יכול לעלות מתוך הכתיבה המקורית שלי, שמבוססת כולה על אותה סיון שאני מכירה כל כך מקרוב. זיכרון שיכול לעלות רק כשאני מדברת מפי משורר או משוררת שהם לא אני. חטא היוהרה הכרוך באמונה שיש אפשרות אחת בלבד, סיפור אחד בלבד, זהות אחת בלבד – זה כבר לא יקרה לי. במקצוע הזה לומדים להרכין ראש לפני הגורל המתפצל לשפות שונות.

משתתפי הו! 19

אהוד אלכסנדר אבנר

נולד בתל אביב וחי בגרמניה. למד בלשנות חישובית וכללית באוניברסיטאות של טיבינגן ושל פוטסדאם. תרגם פרוזה מגרמנית ושירה לגרמנית.

נדיה אייזנר

נולדה במינסק, בלרוס. התחילה לכתוב שירה ברוסית בגיל 10, ומגיל 17 כותבת גם בעברית. עורכת, מתרגמת ויועצת תקשורת. אם לשישה, מתגוררת בירושלים עם בת זוגה והילדים.

רמה איילון

מתרגמת מצרפתית פילוסופיה וספרות יפה למבוגרים, לנוער ולילדים. עם ההוגים והסופרים שתרגמה נמנים בלז פסקל, גי דה מופסן, ז'ורז' סימון, מרגריט דיראס, עמנואל לוינס ומישל וולבק.

ניר אילון

יליד ראשון לציון, 1981. פרסם משיריו בין השאר בגליונות "הו!" ובמוסף תרבות וספרות של "הארץ". מתגורר בשיקגו.

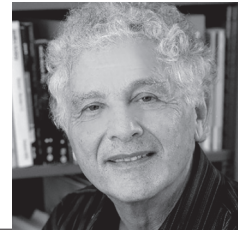
יואב איתמר

יליד חיפה, 1980. משורר, מחזאי, עורך, מתרגם ומורה לכתיבה. חי בכאר שבע עם אשתו ובנו. ספרו הראשון, "חוד הלב", ראה אור ב־2012, ובקרוב יראה אור ספרו השני, "חיכוך בעור" (הוצאת עיתון 77).
צילום: טל צ'יקורל

רוברט (אורי) אלטר

פרופסור לספרות עברית וספרות השוואתית באוניברסיטת קליפורניה בברקלי. פירסם מחקרים רבים על הרומן, על ספרות עברית מודרנית, ועל אספקטים ספרותיים של התנ"ך. לאחר שנים ארוכות של עבודה פרסם השנה תרגום אנגלי של התנ"ך בליווי פירוש.

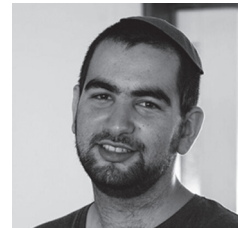
דוד ניאו בוחבוט

משורר, עיתונאי, מורה לכתביה, עורך ומבקר שירה. פרסם רשימות ביקורת שירה ב"הארץ" וכתבות ב"גלריה שיש". עורך ראשי של סדרת הספרים "רף" לשירה, הגות וביקורת, וכן עורך ומפיק את פסטיבל תל אביב לשירה (לצד עודד כרמלי). ספרו הראשון, "כאישון ליל נצח", ראה אור בסדרת "ריתמוס" של הוצאת הקיבוץ המאוחד בעריכת דורי מנור.

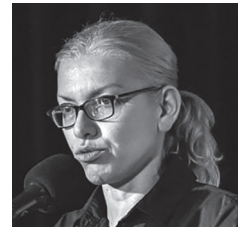
משה בלאו

בן 23, מתגורר בנוף איילון ולומד בישיבת שיח יצחק. עורך ראשי בכתב העת "בר – בין יוצר למקום", לאמנות הגדלה במרחב הישיבתי. בעבר ניהל את אתר "פסיפס ליצירה יהודית".

סיון בסקין

ילידת ליטא, 1976. פרסמה שלושה ספרי שירה: "יצירה ווקאלית ליהודי, דג ומקהלה" (2006), "מסעו של יונה" (2011) ו"אחותי יהונתן" (2017). מפרסמת מאז 2005 תרגומי שירה ופרוזה, בעיקר מרוסית, ליטאית ואנגלית. חברת מערכת ב"הו!" ו"רית עמותת "הו!" המפרסמת את כתב העת.

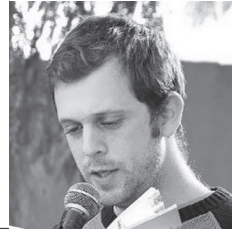
נוית בראל

ילידת אשקלון, 1977. פרסמה עד כה שלושה ספרי שירה. השלימה עבודת דוקטורט בנושא הפואטיקה של דליה רביקוביץ. חיה בתווך שבין מלים ובין מעשים. חיברה שירים במיוחד לגליון זה. בשאר הזמן קראה שירים של אחרים. צילום: תומר אפלבוים

דוֹתָן ברום

ליד 1986, חי בקבוצה שיתופית בחיפה, מדריך בארגון הנוער הגאה וחוקר את תולדות הקהילה הגאה בישראל במסגרת "פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית" וכן במסגרת לימודיו לתואר שני בלימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. שירתו פורסמה ב"הו!", במוסף תרבות וספרות של "הארץ", באנתולוגיה "נפלאותה" לשירה להט"בית ובמקומות נוספים. מסות פרי עטו פורסמו בכתבי העת "פנים", "חברה" ו"הו!".

חמוטל בר־יוסף

משוררת, סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות. פרופסור אמריטה באוניברסיטת בן-גוריון. ספרה "מגעים של דקאדנס: ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר" (1997), עוסק בתגובת ספרות התחייה העברית לספרות הדקאדנס האירופית. ספרה "ההקשר הרוסי של הספרות העברית" עומד להופיע בהוצאת מוסד ביאליק. ספר שיריה "השגיאה המופלאה" יראה אור בקרוב בהוצאת צילום: דן פורגס.

נמרוד ברקו

ליד ירושלים, 1977. עוסק בכתובת שירה ופרוזה, בעריכת לשון וביצירת מוזיקה. ספר שיריו הראשון "תקופת-הכוכב שטרם נתפתחו-בו-עיניים" יראה אור בקרוב בהוצאת "פרדס". מתגורר בתל אביב.

אדריאנה ג'ייקובס

מרצה לספרות עברית באוניברסיטת אוקספורד. תחומי המחקר שלה כוללים שירה ותרגום. מתרגמת שירה עברית לאנגלית (אנה הרמן, חזי לסקלי, ואן נויין, תהל פרוש ואחרים). ספר מחקר שלה על תרגום שירה עברית, *Strange Cocktail, Translation and the Making of Modern Hebrew Poetry*, יראה אור ב־2018 בהוצאת אוניברסיטת מישיגן.

אנה הרמן

משוררת, מתרגמת ועורכת שירה. ספר שיריה השלישי "התאומה הנראית" ראה אור ב-2016. כלת פרס ורטהיים לשנת 2005, פרס ראש הממשלה ליצירה לשנת 2007, פרס אקו"ם לשירה לשנת 2014 ופרס ברנשטיין לשנת 2017 על ספרה "התאומה הנראית".

הראל וחניש

יליד 1984, מתגורר בירושלים. משורר ואמן רבת-חומי בתחילת דרכו. בעל תואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון. תלמיד בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ומפתח אלגוריתמים בכיר. ספר שיריו הראשון יראה אור השנה בסדרת "רף" בעריכת דוד ניאו בוחבוט. זהו לו פרסום ראשון.

משה ולדמן

זמר, יוצר ומשורר בז'אנר פולק עברי שברירי. נשוי ליעל ואב לשניים. מנהל פורום המוזיקאים הירושלמי, ומנהל 'ליבה' – תכנית האצה לאמנים-יוזמים מבית אורי צבי.

צילום: טל קושנר talmedia148

עומר ולדמן

תלמיד מוסמך בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית וראש דסק חדשות ב"הארץ". ספרו הראשון, "חינוך גופני", ראה אור ב-2019 בהוצאת הקיבוץ המאוחד בעריכת דורי מנור. על שיריו קיבל את פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם ואת פרס הרי הרשון.

מנדי זאיאנץ (יהל אור)

בן 25, גדל והתחנך בס. פאולו שבברזיל וכיום מתגורר בתל אביב. כותב שירה ופרוזה מקורית ומתרגם מידיש, מספרדית ומפורטוגזית. בוגר ישיבות.

מיכל זכריה

דוקטורנטית לספרות אנגלית באוניברסיטת שיקגו. עבודת המחקר שלה עוסקת באתיקה ורגשות בספרות המאה השבע-עשרה באנגליה. מיכל תרגמה פרקים נבחרים מתוך "גן העדן האבוד" מאת ג'ון מילטון, שפורסמו בגיליון 18 של "הו!". פרטיה נשמטו בטעות ממדור פרטי המשתתפים בגיליון 18. מערכת "הו!" מתנצלת על הטעות ושמחה לתקנה בהזדמנות זו.

שלי חן

מתגוררת בקנדה, מתרגמת מאנגלית להוצאת מודן ולנטפליקס. פרסמה ביקורות ספרים ב"מעריב" וב"הארץ" וריכזה את מדור הספרות של "טיים אאוט". חתומה על חוזה לפרסום ספר בארצות הברית, שעוסק במחטף של מחאת האוהלים על ידי הממסד הישראלי, תוך התגייסות גופי האקדמיה, התקשורת והתרבות בישראל. שמו הזמני והפארודי: "המטריקס האוסטיודני".

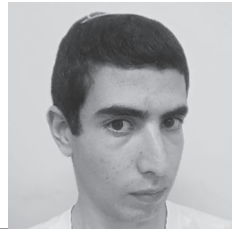
יואל טייב

יליד 1997, גדל בירושלים ולמד בישיבה התיכונית חורב ובבית המדרש בנטור. מתרגם וכותב. לומד ספרות קלאסית ומודרנית באוניברסיטת פריז-סורבון.

ידידיה טרבלסי

יליד 1999, חובש את ספסלי ישיבת ההסדר הר-עציון ומשרת בצה"ל. מתרגם, כותב ולומד. זה לו פרסום ראשון ב"הו!".

ניקולא יוזגוף אורבך

יליד צפת, 1984. פרסם שישה ספרי שירה. חוקר במוסד הרצל ובקתדרה למחקרים גאואסטרטגיים ומרצה במכללה האקדמית צפת ובאוניברסיטת חיפה. פרסם ספרי מחקר אחדים בתחומי עיסוקו האקדמי. מתגורר בתל אביב.

עמנואל יצחק לוי

יליד 1995, משורר, מחזאי ומוזיקאי, סולן להקת "עמנואל הכיסופים", סטודנט למדע הדתות.
צילום: גדי ימפל

נדב ליניאל

יליד 1983, משורר וחוקר ספרות. דוקטורנט במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת מישגן. ספרו הראשון, "תקרת האדמה", ראה אור בהוצאת "קשב לשירה". חתן פרס טבע לשירה לשנת 2011, חתן פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת 2011. שיריו ראו אור בכתבי עת שונים.

שמואל מוניץ

יליד 1995, מתגורר בירושלים. סגן עורך של מוצש – מוסף התרבות והפנאי של "מקור ראשון". בעבר שירת בגלי צה"ל ועבד ב-ynet ספורט. ספר שיריו הראשון, "שום נס בחצי התורן", יצא לאור ב-2017 בהוצאת אבן חושן. לומד בחוג ללשון עברית ובתוכנית הרבת-חומית במדעי הרוח באוניברסיטה העברית.
צילום: שלומי שלמוני

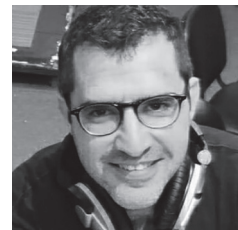
ולרי מיכאילובסקי

נולדה בקייב ב-1995. סטודנטית ללשון עברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב. מתרגמת מרוסית.

דורי מנור

משורר, מתרגם, עורך שירה וחוקר יליד תל אביב. ספר שיריו החמישי, "נפש אחת אחריך", רואה אור בימים אלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. זכה בפרסים רבים על שירתו ועל תרגומו, בהם פרס יהודה עמיחי למשוררים עבריים ופרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת. הוא בעל תואר אביר במסדר האמנויות והספרות של צרפת על תרומתו להפצת התרבות הצרפתית, ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת INALCO בפריז; עורך ומייסד כתב העת לשירה "הו!" ועורכם של ספרי שירה מובילים.

אמיר מנשהוף

יליד 1985, חי ויוצר בירושלים. משורר, אמן המילה המדוברת ומורה לספרות ולתנ"ך. מעורכי כתב העת "עירובין". ספר שיריו השני "קום" ראה אור ב־2016 בהוצאת מקום לשירה. ספר שיריו הראשון "רעש רעש רעש רעש" ראה אור ב־2011 בהוצאת פלונית.

עמוס נוי

בעל תואר שני במדעי המחשב ותואר שלישי בפולקלור ותרבות עממית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ספרו המחקרי "עדים או מומחים", על אינטליגנציה יהודית-מזרחית בירושלים בתחילת המאה ה־20 יצא לפני כשנתיים בהוצאת "רסלינג". ספר שיריו הראשון, "שלום לאדון העורב", ראה אור השנה בהוצאת "עולם חדש" וקיבל את פרס שרת התרבות לספר ביכורים בתחום השירה. צילום: סילביה ריבר אייזנר

אורית נוימאיר פוטשניק

ילידת תל אביב, 1973. בעלת תואר שני בפיזיקה. אשת הייטק בעבר ומורה בהווה. אמא לשלושה. משוררת ומתרגמת שירה. שירים ותרגומים פרי עטה התפרסמו בגליונות "הו!", "מאזניים" ו"המוסך". ספרה הראשון, "עינה של האורקל", ראה אור השנה בהוצאת "פרדס" בעריכת אנה הרמן.

גל נתן

ילידת 1984, עובדת סוציאלית ומשוררת, מתגוררת בתל אביב. שיריה פורסמו בכתבי עת שונים ובעיתונות. ספר שיריה הראשון, "הלטאות הסגולות בחוץ", יראה אור בקרוב בהוצאת "פרדס".

יעל סטטמן

מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית והתפתחותית, נשואה ואם לשלושה. בוגרת מסלול הכתיבה של "הליקון". שיריה פורסמו באנתולוגיות, כתבי עת ועיתונים.

זאב סמילנסקי

נולד ברחובות, למד מתמטיקה בירושלים וכיום עוסק בפיתוח טכנולוגיות חדשות. ספר שיריו השני, "בארות הגפרית הישנות", עומד לצאת בהוצאת "פרדס". שיריו וסיפוריו פורסמו ב"הו!" ובכתבי עת נוספים.

משה סקאל

יליד תל אביב, פרסם חמישה רומנים כולל "יולנדה" (מועמד סופי לפרס ספיר, ראה אור בצרפת), "הצורף" (ראה אור בארה"ב) ו"אחותי". הרומן החדש שלו, "החדקרן", יראה אור בקרוב. הקים וערך את אתר "הארכיון – ספרות עברית בקול". עוסק בנייהול פרויקטים המשלבים בין דיגיטל ותרבות. חתן פרס אשכול ליצירה עברית.

עופרה עופר אורן

ספרה הראשון, "הפרדת צבעים", ראה אור לפני שלושים שנה בהוצאת עם עובד. מאז פרסמה עוד שמונה ספרי פרוזה. ב-1994 קיבלה את פרס ראש הממשלה מידי של יצחק רבין. לאחרונה פרסמה את קובץ השירים "מה המים יודעים על צמא", שערכה אנה הרמן, ובו שירי מקור ותרגומים מאנגלית. כתבת את הבלוג הספרותי "סופרת ספרים".

יובל פלוטקין

יליד 1992, מתגורר ביפו. כותב סיפורים ושירים. עיתונאי לענייני תרבות וסטודנט לספרות ונרטולוגיה.

אורי פרסטר

ילידת 1994, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, מתגוררת בתל אביב. ב-2017 יצא לאור ספרה הראשון, "תני לשירה בכורה", ולאורך השנים פורסמו שיריה בממות שונות. ספר שיריה השני יראה אור השנה.

ריטה קוגן

ילידת סנקט פטרבורג, 1976. מהנדסת, משוררת ומתרגמת. ספר שיריה הראשון, "רישיון לשגיאות כתיב", ראה אור ב-2015. ספר שיריה השני, "סוס בחצאית", ראה אור ב-2018. בימים אלה עובדת על ספר פרוזה. גרה בתל אביב.

רון קורדונסקי

נולד ב-1983, גדל בפתח תקווה וכיום חי בתל אביב. ביבליותרפיסט ומורה למחשבת ישראל וכתביה יוצרת. פרסם משיריו בכתבי עת שונים ובגליונות 14-15 של "הו!". צילום: אביטל וויברן

אורין רוזנר

ילידת 1991, מתגוררת ברמת גן ולומדת פסיכולוגיה קלינית בירושלים. ספר שיריה הראשון, "גורי רוח", ראה אור השנה בהוצאת הקיבוץ המאוחד בעריכת דורי מנור.

יחזקאל רחמים

סופר ומשורר, זוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים (2012). ספר שיריו הראשון "עכשיו הנסיעה" (2016) זיכה אותו בפרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם. ספר שיריו השני "דיו מרחקים" (2018), ראה אור לאחרונה וזכה לשבחי הביקורת. שני ספרי השירה שלו נערכו על ידי דורי מנור.

נועה שורק

ילידת 1996, גדלה בעפרה, מתגוררת כיום בירושלים. סטודנטית שנה ג' ללימודים הומניסטיים, פילוסופיה ומחשבת ישראל במרכז האקדמי שלם.

יערה שחורי

פרסמה עד עתה ארבעה ספרים. על ספרה "אקווריום" זכתה בפרס ברנשטיין, ובחורף 2019 ראה אור ספרה, האחרון עד כה, "שנות העשרים". שיריה מתפרסמים ב"הו!" מאז גיליון 7 של כתב העת.

צילום: עמליה בן נר

דבורה שטיינהרט

עלתה ממצרים בילדותה. עבדה כמתרגמת בטלוויזיה. למדה ספרות אנגלית בירושלים ועשתה דוקטורט בספרות השוואתית באונברסיטת ברקלי, קליפורניה. תרגמה סופרים אמריקניים – ולדימיר נבוקוב ("לוליטה"), ג'ון אפדייק, דלמור שווארץ, פלאנרי או'קונור. מתגוררת בלוס אנג'לס ומלמדת ספרות ולשון במכללה מקומית.

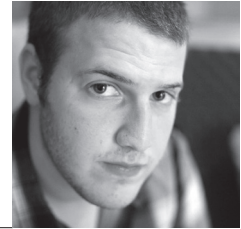
רחל שליטא

מחברת הרומנים "אחיות אחיות" (2015) ו"דובים ויער" (הוצאת אנטילופ, פריז, 2019). מחזזה פרי עטה, "בק ריבר", השתתף בתיאטרונטו 2017. זוכת פרס שרת התרבות לסופרים בראשית דרכם לשנת 2016. מתרגמת מיידיש.

רועי שניידר

יליד 1994, סטודנט ללשון עברית ובלשנות שמית. ספרו השני, "שלוש ארבע ו" יצא לאור ב-2016 בהוצאת "עולם חדש".

עמרי שרת

יליד 1989, לומד ומלמד מקרא ולשון עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. חתן פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת תשע"ז ופרס רחל נגב לשירה לשנת תשע"ז. ספר שיריו הראשון, "אל תעשה מזה ענין", ראה אור השנה במסגרת סדרת "כבר" בעריכת ליאת קפלן.

