

موسیقی اشعار قیصر امین پور

دکتر ماه نظری^۱

چکیده

یک اثر ادبی ممتاز برای تأثیر و تلقین ذات خویش، بیش از هر چیزی، از کیمیای موسیقی که بی واسطه ترین هنر، برای سریان روح و جان آدمی است، بهره می گیرد. رستاخیز کلام، با همزادی موسیقی به اوج می رسد. زیرا بعد از عاطفه که رکن معنوی شعر است، وزن، شعر را مهیج تر می کند. زیرا وزن در شعر جنبه ی تزینی ندارد بلکه پدیده ای است طبیعی، برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمی توان از آن چشم پوشید. مجموعه ی عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار آهنگ و توازن، امتیاز می بخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه و تشخیص واژه ها در زبان می شوند را می توان گروه موسیقایی نامید و انواع آن از قبیل «وزن، قافیه، ردیف، جناس و هماهنگی های صوتی و...» خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیل هستند. هم چنین موسیقی شعر در اشعار قیصر امین پور، دامنه ی پهناوری دارد و شاعر هنرمندانه و آگاهانه برای بیان ذهنیت و عواطف... خویش، از انواع موسیقی های دخیل در زبان و بیان، با شیوه ای بسیار زیبا و مؤثر استفاده کرده است. در این مقاله برآنیم تا هنرمندی شاعر را در کاربرد موسیقی اشعارش، که فقط در چنبروزن عروضی خلاصه نمی شود و بیشتر از موسیقی کلام در زمینه های «واژه آهنگ، آهنگ ترکیب، توازن، حرف آهنگ، متناهیگ، موسیقی شعر (موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی داخلی و موسیقی معنوی)» به خلاقیت پرداخته، مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه ها: موسیقی، وزن، ردیف، قافیه، هماهنگی.

مقدمه

قیصر امین پور، عاشق کلمات است و برای عشق بازی با واژه‌ها، چیدن، ترکیب و تزویج آن‌ها، فضای شعر، بهترین فضای مناسب برای جولان اندیشه و عواطف اوست. می‌دانیم که این مفردات خارج از ذهنیت شاعر، به خودی خود دارای اثر خاصی نیستند، با آفرینش هنرمندانه، و رستاخیز کلمات، شاعر واقعیت‌ها را می‌شناساند و اعتبار اثر، بستگی تام از یک سوبه چگونگی؛ نغمه‌آوایی، همنوایی واژه‌ها، ترکیبات، مصراع‌ها، موسیقی درونی، بیرونی، معنوی و محورهای شعری دارد و از سوی دیگر به محتوا، نوآوری، نواندیشی و طرز بیان و ارائه‌ی ذهنیات شاعرانه با رعایت جوهر شعری وابسته است. زیبایی این مفردات، بستگی به گزینش و تطبیق درونی شاعر دارد که چگونه به کلمات، جلا می‌بخشد و روح تازه‌ای در کالبد آن‌ها می‌دمد. که قیصر امین پور، عواطف و تمایلات و خصایص مختلفی‌انسانی را، با دقت تفسیر و توصیف می‌کند حتی جزئیات را هم تأویل می‌نماید و از این رهگذر به شعر قدرت و انسجام می‌بخشد یعنی نه تنها آن‌ها را می‌نمایاند بلکه به شعر زیبایی‌ها و زشتی‌ها، به وسعت و بی‌انتهایی کلام، برای تسلی خاطر خود دست می‌زند. این گونه شعر هم زندگی را در خود جای می‌دهد و هم حمل می‌کند و شعرش رؤیایی می‌شود که در میان هرگونه هدف عالی ما را به سوی عالی‌ترین سیر می‌دهد و از معنی عالی و مسلم زندگی، که درک زیبایی‌هاست، چاشنی می‌بخشد و به سوی جهانی از لذت‌ها، دردها، کامروایی‌ها، ناکامی‌ها... سوق می‌دهد در این وادی، شعرا و به طور خلاصه دری از بهشت است که جهنم را در کنار خود قرار داده، و نشان می‌دهد. این اوصاف در غزل، مثنوی، رباعی، دو بیتی، اشعار نیمایی وی، مشهود است و باعث شناخت تکنیک اوست. نه نو و کهن بودن اشعارش. به قول شوقی شاعر مصری: «نه قدیم دارد و نه جدید.» (رک. نیما یوشیج، ۱۳۸۵، ص ۴۳۲) و اشعارش سرشار از جوهر خیال و تصویرگرایی

است زیرا «شعر، هر قدر به حال و درخواست های ما جواب بدهد، شعر تر است و این خوبی شعر در زیبایی آن است و سراینده ی شعر باید بکوشد که بهترین طرز تعبیر را به دست آورد...» (همان، ص ۴۳۲) اصولاً دوره های شعر هر شاعر، بیش تر به اعتبار جلوه ی چهره های گوناگونی که زبان و بیان شاعر پیدا می کند تعلق دارد، گاه به تبع محتوا و گاه نیز صرفاً به قصد تجربه ی محض روی زبان، تقسیم می شود. امین پور هم به صورت توجّه دارد و هم به معنا و اشعارش، درسه سطح زبانی، ادبی و فکری قابل بررسی است به عنوان نمونه در رباعی زیر، با توانمندی خاصی توأم با بیش و آگاهی با استفاده از پارادوکس، تضاد، واج آرایبی، تکرار کلمه درون متنی، قافیه ی بیرونی و ردیف «تو» و وزن و بحر هزج خوشاهنگ، مناسب با محتوا، برای ایجاد فضای استفهامی انکاری، بالحنی جدی و یقینی این گونه در توصیف محبوب ازلی، (در شعر نشانی) ترنم می کند:

ای صاحب عشق و عقل، دیوانه ی تو حیرانِ تو، آشنا و بیگانه ی تو
دیدارِ ترا، همه نشانی دادند ای در همه جا کجاست پس خانه ی تو؟
(در کوچه ی آفتاب، ص ۱۴)

یکی از مسائل مهم، مسئله ی تزئینات و زیبایی های سخن یا صنایع بدیعی (لفظی و معنوی) و زیبایی شناسی سخن او است. کاربرد این آرایه ها از ذهن تربیت یافته و خود جوش شاعر می جوشد. به طور طبیعی کلمه های مناسب را برای هم نشینی با هم بر می گزیند. مثلاً از راه الیتراسیون که در حقیقت هر کلمه، شبیه ترین همتا و همنوا یا جفت مکمل خود را جذب می کند به خلق و پردازش شعر می پردازد، زیرا شعرِ قیصر ثمره و آینه ی هستی بزرگتری است و این توانایی را دارد که حقیقت و زیبایی را با هم در یک جا و در موردی مطلوب و خوش آیند، جمع کند. یکی از

عوامل کاربردی و همیشگی اشعارش، بهره مندی از وزن و موسیقی کلام است. زیرا «انتخاب وزن مناسب، گذشته از آن که برخواننده تأثیر بیشتری می‌گذارد، در سراینده و سازنده شعر نیز مؤثر است و کلمات بهتر و مناسب‌تر با مقصود را، به ذهن شاعرالقاء و نزدیک می‌کند و این امری است تجربی.» (اخوان ثالث، ۱۳۷۶، ص ۸۵)

امین پور هیچ‌گاه اشعار فاقد وزن نسروده است و در عین حال شعر سپید را نیز هرگز رد نکرده است. نقش قافیه، با تکرار هجای پایانی در کلمه‌ها و ردیف با تکرار کلمات همسان در پایان مصرع‌ها در ایجاد موسیقایی کلام، در برجسته‌نمایی تصویرهای ذهنی و القای مفاهیم اشعارش، دارای نقشی اساسی است. چنان که در عرفان نیز انواع تجلی که تعبیری از «چشش» یا «کشش» است، همه و همه مستلزم تکرار است و ردیف هم نوعی تکرار است که از دیر باز تاکنون برای اهداف گوناگونی مورد استقبال قرار گرفته است. شفیع کدکنی در مورد منشأ ردیف می‌نویسد: «ردیف یکی از ویژگی‌های شعر پارسی است که در ادب هیچ‌زبانی به وسعت شعر پارسی نیست...» (شفیع کدکنی، ۱۳۷۶، صص ۲۲۲-۲۲۱) هم چنین ردیف زیر مجموعه‌ی موسیقی کناری است و تکرار چیزی است که در کنار قافیه، غنای موسیقی شعر را تکمیل می‌کند و سبب خوش‌آهنگی شعر، و به منزله‌ی برگردان و زنجیره‌ی ارتباط ابیات با یکدیگر است (مانند بند ترجیع) که در دست توانمند شاعران مبدع، مایه‌ی خلق مضمون و تصویرهای بدیع شده است. در حقیقت زیباترین و موسیقایی‌ترین غزل‌های فارسی به زیورِ ردیف آراسته شده‌اند تا توالی افکار، تمرکز ذهنیت شاعر، تداعی معانی، ارتباط با مخاطبان شعر... را قوام و ارتقاء بخشد. در این مقاله با بررسی آثار قیصر امین‌پور در «گل‌ها همه آفتابگردانند، آینه‌ها ناگهان، دستور زبان عشق، نیمایی‌ها، غزل، مثنوی، رباعی و دوبیتی» می‌توان ادعا کرد که، موسیقی این اشعار تنها، حاصل وزن عروضی، قافیه و ردیف، نیست بلکه عواملی چون واژه‌آهنگ،

در زمان واقع شد وزن خوانده می شود.» (خانلری، ۱۳۷۳، ص ۲۴) شفیعی کدکنی در تعریف وزن می گوید: «وقتی مجموعه ی آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت ها و یا ترکیب صامت ها و مصوت ها از نظام خاصی بر خوردار باشد، نوعی موسیقی به وجود می آید که آن را وزن می نامیم.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶، ص ۴۱) به طور کلی، موسیقی شعر «موسیقی شعر عبارت است از هارمونی آوایی و صوتی که در کلام پدید می آید. شعر سستی، شعر آزاد (نیمایی) و شعر مثنوی، هر کدام شگردهای خاصی بر ایجاد این هارمونی به کار می گیرند. برای شعر سستی، عامل وزن و قافیه اعم از قافیه کناری، درونی و بیرونی)، ردیف و واج آوایی و دیگر هماهنگی های صوتی، موسیقی تولید می کند مانند غزل «حرفی از نام تو» از قیصر امین پور با قافیه «سرم، خاکستر، بستم و پریم»، ردیف «آتش گرفت»، تکرار ریتم آهنگ آغازین مصرع ها «در زدم، پر زدم و چشم» و، تناسب «آتش، خاکستر و سوختن» مطابقه بین «واکرد، بستم، وانکرد، آب و آتش»:

حرفی از نام تو

ناگهان دیدم سرم آتش گرفت	سوختم خاکستر آتش گرفت
چشم وا کردم، سکوتم آب شد	چشم بستم، بستم آتش گرفت
در زدم، کس این قفس را وانکرد	پر زدم، بال و پر آتش گرفت

(غزل / ص ۸۷)

برای شعر نیمایی نیز همین عوامل مؤثر است، جز این که وزن و قافیه کارکرد آزاد تری می یابند و ردیف چندان به کار نمی آید، چنان که در شعر «قطعه نامه» امین پور، این ویژگی ها رعایت شده است:

طوفانی از تیر / ناگه به جان جنگل / افتاد / و هرچه را که کاشته بودیم / طوفان به باد داد / در گرگ و میش آتش و خاکستر / جنگل ولی هنوز / نفس می کشید / جنگل

هنوز هم / جنگل بود.... (آینه های ناگهان/ ص ۱۱۸-۱۱۷)

می بینیم آشکارا آهنگ طبیعی کلام در دل زبان اوست، که به واژگان و نسبت های موسیقایی آن ها اصالت می دهد. به طور بدیهی، پایان بندی سطرها و طول مصراع ها نیز در این میان نقشی، خاص دارد و شاعر از این مقوله غفلت نورزیده است. به طور کلی می توان، مشخصه های مورد نظراین شاعر هنرمند را در بررسی موسیقی اشعارش به صورت زیر بیان کرد:

۱- کیفیت استفاده ی شاعر از موسیقی های چندگانه ی بیرونی، درونی، کناری و معنوی.

در زلفِ تو بند بود داد دل ما   در بند کمند بود داد دل ما
ای داد به داد دل ما کس نرسید   از بس که بلند بود داد دل ما

(دستور زبان عشق، ص ۹۴)

شاعر با مهارت کامل و نگاهی هنرمندانه، به ابعاد گوناگون موسیقی شعر در ابیات بالا توجه داشته است از یک سو آوردن قافیه های «بند، کمند، بلند» که موسیقی کناری ابیات را، با گزینش ردیف طولانی «بود داد دل ما» (که چون زنگی کشش دار، در تمام غزل طنین افکنده است)، نظم وانسجام می بخشد و از سوی دیگر، موسیقی بیرونی، بر وزن «مفعول مفاعیلن مفاعیلُ فَعْل» بحر هزج که مناسب برای بیان عواطف و احساسات عاشقانه است و در هر رکن عروضی، مکث و سکونی را می طلبد که متناسب با حالات درونی است، انتخابی به حق و شایسته است و هم چنین با تیزبینی به روابط واژه ها و صنایع لفظی چشم دوخته است تا موسیقی این ابیات را غنایی بیشتر بخشد یعنی قرار دادن «زلف، بند، کمند» و ایجاد تناسب، و نغمه آوایی: «د، ل، ا» آهنگ ابیات را تکامل می بخشد. هم چنین در غزلی دیگر تحت عنوان «تمام» شاعر به تأثیر شگفت انگیز قافیه و ردیف طولانی دلبستگی خویش را برای رعایت موسیقی چندگانه

نشان می دهد و می گوید:

شب آمد روزگار دل تمام است   به دست، اختیار دل تمام است
من از چشم تو خواندم روزآغاز   که با این عشق کار دل تمام است

(همان/ ۹۵)

۲- میزان و کیفیت محسوس بودن موسیقی شعر: الحق که در این مورد امین پور، ابیات را، به رقص در آورده است. ابیاتی ریتمیک با هارمونی چند جانبه، سماع کنان را، به رشته ی نظم کشیده است که حاکی از تسلط و استادی اوست زیرا گوش حساس و چشم تیز بین شاعر، حتی رنگ صدا و آهنگ ترترانه ها را می شنود. که این ادعا در شعر «سماع و درد» کاملاً مشهود است:

سماع

من می شنوم، رنگ صدا را آبی   آهنگ تر ترانه ها را آبی
در موج بنفش عطر گل می بینم   موسیقی لبخند خدا را آبی

(دستور زبان عشق، ص ۸۳)

حرمت درد

درد تو به جان خریدم و دم نادم   درمان تو را ندیدم و دم نادم
از حرمت درد تو ننالیدم هیچ   آهسته لبی گزیدم و دم نادم

(همان، ص ۸۴)

۳- توجه به راه های پی که شاعر برای تولید موسیقی انتخاب کرده است. در «غزل دلتنگی» شاعر به شیوهایی چون واج آرایی و نغمه ی حروف، حرفهنگ، جناس، تناسب، ایهام، تداعی، توالی و تکرار، به خلق موسیقی پرداخته است:

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم   با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم
اندوه من انبوه تر از دامنِ الوند   بشکوه تر از کوه دماوند، غرورم

یک عمر پریشانی دل بسته به مویی است تنها سر مویی ز سر موی تو دورم
 ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین عبورم
 بگذار، به بالای بلند تو، با لم کز تیره ی نیلوفرم و تشنه ی نورم
 (گل ها همه آفتابگردانند، ص ۱۲۲)

غزل مذکور، از موسیقی بیرونی با ریتمی مناسب با محتوا و مضمونی غنی، بر خوردار است با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن» در بحر «هزج ا خرب مکفوف محذوف» با ترنمی ملایم و مناسب حزن و اندوهی عاشقانه، که به مدد گروه موسیقایی، هم چون صنایع لفظی و معنوی، واج آرای و نغمه ی حروف «ت و گ» در بیت اول، «الف، ن، ه» در بیت دوم، «م، و، ی» در بیت سوم، «ق، الف» در بیت چهارم و تکرار «سنگ، موی، سر، من..» و تناسب بین «کوه و سنگ، دماوند و الوند و کوه، پریشانی و مو، سر و مو، عشق و شوق» و تضادها و ایهام استخدام (پریشانی: ۱- دل پریشان و بی قرار ۲- موی پریشان) در بیت سوم و چهارم (قاف: کوه قاف: کنایه از دست نیافتنی، و حرف «ق» و عین: حرف «ع» و چشمه در حال گذر) موسیقی این غزل را به حد کمال رسانده است.

۴- توجه به موسیقی موجود در کلیت شعر و این که چقدر موسیقی در ذات شعر او حلول کرده است، می توان گفت: شاعر جنس موسیقی شعر را می شناسد و در پرداخت موسیقی شعر و القای آن، از عناصر بی شماری مدد می گیرد، که گویی به طور خود جوش در فطرت ذات اوست، تار و پود موسیقی اشعارش را، با بسامد بالایی، از تکرار واژه، حروف، اسم... درهم می بافد چنان که در «فوت و فن عشق» می گوید:

پیش بیا! پیش بیا! بیشتر!
 تا که بگویم غم دل بیشتر

دوست ترت دارم از هرچه دوست

ای تو به من از خود من خویشتر
 داغ تو را از همه دارا ترم
 درد تو را از همه درویشتر
 هیچ نریزد به جز از نام تو
 بر رگ من گر بزنی بیشتر
 فوت و فن عشق به شعرم ببخش

تا نشود قافیه اندیشتر (دستور زبان عشق، ص ۴۳)

امین پور، چه در اشعار سنتی و یا نیمایی، اعتقادی راسخ به وزن و ریتم دارد و هم چون نیمامعتقد است که: «در عالم طبیعت، هیچ چیز بی ریتم نیست. حتی بهم خوردگی هم ریتمی دارد و می رود که ریتم دیگری بگیرد. پس هر ریتمی، ریتمی ایجاد می کند که ما آن را در شعر، به وزن تعبیر می کنیم... یکی از هنرهای سراینده شعر، نمودن وزن است. شعر بی وزن و قافیه، به مثابه انسانی است که پوشش و آرایش ندارد، در ضمن وزن کلی هر شکلی، اجزای آن شکل هم به نظر من ریتم خاص خود را می طلبند. روی هم رفته وزن و قافیه، اثر مضاعفی است که سراینده به شعر خود می دهد.» (با وزن و قافیه است که اندیشه های شاعرانه و هرگونه تمایلات و طرز افاده ی مرام، با هم موازنه پیدا می کنند.) (نیما یوشیج، ۱۳۸۵، ص ۴۳۵)

عناصر موسیقی اشعار قیصر امین پور

الف - قافیه: قافیه به عنوان آخرین کلمه بیت، ذائقه را تکامل می بخشد و مفاهیم را پخته تر می گرداند، تا بیت جاذب ذهن ها شود و بستری برای شنیدن بیت بعدی فراهم سازد. به عبارت دیگر، «همان مجموعه ی آوایی، گذشته از وزن، به لحاظ اشتراک صامت ها و مصوت ها، در مقاطع خاصی - وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت

با نگاهی سرشکسته، چشم‌هایی پینه بسته
 خسته از درهای بسته، خسته از چشم‌انتظاری
 صندلی‌های خمیده، میزهای صف کشیده
 خنده‌های لب‌پریده، گریه‌های اختیاری

(گل‌ها همه آفتابگردانند/۵۹)

قافیه در این ابیات غیر قابل پیش‌بینی است و عنصر انتظار را در خواننده بر می‌انگیزد، یعنی انتظار یک شروع در بیت بعدی، که ادامه‌دهنده‌ی لذت شعری ابیات است. امین‌پور درگزینش قافیه، دارای شیوه‌های گوناگونی است: الف- در پایان بیت به شیوه‌ی قدما قافیه رارعیات می‌کنند مانند اشعار بالا، که به زیبایی و آهنگین شدن آن کمک می‌کند. ب- شیوه‌ی استفاده از قافیه در پایان هر بند، آن گونه که نیما آن را «زنگ مطلب» می‌نامد. مانند شعر زیر تحت عنوان «غزل در پرده‌ی دیر سال» در بند اول، به خاطر هم‌صوتی سطر به سطر «شکفتم، نگفتم» و در بند دوم قافیه را عوض می‌کند و «باد، افتاد» فقط در آغاز و پایان بند آمده است.

چرا تا شکفتم / چرا تا تورا داغ بودم، نگفتم / چرا بی‌هواسرد شد باد / چرا از دهن / حرف‌های من / افتاد (همان/۴۱) هم چنین ریتم‌دهنده‌ای که مصراع‌های اشعار نیمایی او را به هم متصل می‌کند باز هم قافیه و ردیف است اما نه به شکل سنتی و منظم، در «مدینه‌ی فاضله» ردیف در سطر ۱، ۲ و قافیه در سطر ۳ و ۴ «آفریدند، ندیدند» حائز نقش اساسی در موسیقی کلام شاعرند که می‌گوید:

خدا روستا را / بشر شهر را / ولی شاعران آرمان شهر را آفریدند / که در خواب آن را ندیدند (همان / ۶۲) قافیه در حقیقت ایجاد نوعی «هارمونی» ذهنی و معنوی ایجاد می‌کند. یعنی با هر بازگشتی که از صامت‌ها و مصوت‌های مشترک ایجاد می‌کند، تمام تصویرها و خاطراتی را که از مشابه قبلی آن داشته‌ایم به طور ناهشیارانه در

ذهن ما تثبیت و تأکید می کند. در قطعه «آواز عاشقانه» تأثیر این عناصر آشکار است:

آواز عاشقانه

آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست   حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمی کند   تنها بهانه ی دل ما در گلو شکست
سر بسته ماند بغض گره خورده در دلم   آن گریه های عقده گشا در گلو شکست
ای داد کس به داغ دلِ باغ، دل نداد   ای وای، های های عزا در گلو شکست
«بادا» مباد گشت و «مبادا» به بادرفت   «آیا» زیاد رفت و «چرا» در گلو شکست
(آینه های ناگهان/۷۹)

- ۱- وزن: «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات» در بحر مضارع مثنیٰ اخرب مکفوف مقصور که بستر این هماهنگی را با وزن دوری، به زیبایی فراهم می کند.
- ۲- قافیه: «ما، صدا، ما، گشا، عزا، چرا، دعا و خدا» که برگشت ها را به ریتم قبلی مهیا تر می کند.

۳- ردیف: «در گلو شکست» قدرت موسیقی این غزل را افزایش می دهد. والقای مفهوم را میسر می سازد. در یک نگاه اجمالی می توان گفت که ردیف و هجای قافیه، نوعی تکرار است و «تکرار» در تمام نمادهای عالم به گونه های مختلف قابل تشخیص و تبیین است. اصولاً وجود هستی مبتنی بر «تکرار» است، هر نمودی در عالم، نمودی چون خود را به وجود می آورد، فلسفه آفرینش نیز بر همین نکته استوار است، اصل زایش، آمد و شد فصول... بر اساس تکرار است هم چنین زندگی و مرگ، به تعبیر مولانا تکرار و توالی هاست و در اشعارش تکرار کلمات به تثبیت اعتقادات وی جلای خاصی می بخشد و می فرماید:

چیست نشانی آنک، هست جهانی دگر؟   نوشدن حال ها، رفتن این کهنه هاست
روز نو و شامِ نو، باغ نو و دام نو   هر نفس اندیشه نو، نوخوشی و نوغناست

نوز کجا می رسد؟ کهنه کجای رود؟ گر نه و رای نظر، عالم بی مستهاست
عالم چون آب جوست، بسته نماید ولیک می رود و می رسد نو این از کجاست؟
(مولوی، ۱۳۵۸ / ب ۴۹۰۵-۸)

می توان نتیجه گرفت که «یک یا چند کلمه ی مستقل که بعد از قافیه تکرار شود ردیف نام دارد. ردیف پیرایه ی شعر است و از نظر موسیقی مکمل قافیه می باشد و از نظر معانی به تداعی های شاعر کمک می کند.» شفیع کدکنی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۸.

«شعر دارای ردیف، را مردّف گویند: که بسیار خوش آیند است، و لطافت طبع وحدت ذهن شاعر و جزالت ترکیب و متانت تقریر متکلم در سخن، به بر بستن ردیف خوب ظاهر گردد و ردیف می تواند بود که کلمه ای باشد یا بیشتر، و باشد که از مصراع، یک کلمه قافیه بود و باقی ردیف.» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ص ۷۵) کاربرد ردیف های متنوع، به خصوص در غزلیات که سرشار از عواطف و هیجانات روحی است، شور و هیجان را شکوفاتر می سازد و در خلق موسیقی شعر، گیرایی را شدت می بخشد. زیرا لحظات شاعرانه، با موسیقی به اوج می رسد، و پیوندی ناگسستنی دارد گرچه در یک نگاه سطحی چنین به نظر می آید که ردیف، انتخاب کلمه یا گروهی از کلمات و عبارات است که آزادی و پرواز اندیشه و تخیل را محدودتر می سازد و شاعر تا پایان شعر، مضمونی تکراری را به عنوان ردیف ذکر می کند اما شاعران حاذق و بلندمرتبه، برای ایجاد وحدت در افکار، شدت بخشی نقش موسیقایی، خلق مضمون های تازه در بسط اندیشه، هنرنمایی، انتخاب مضامین دقیق تر، تشبیه ها و استعارات گیرا، از ردیف بسیار بهره برده اند. دکتر شفیع کدکنی در مورد منشأ ردیف می نویسد: «ردیف یکی از ویژگی های شعر پارسی است که در ادب هیچ زبانی به وسعت شعر پارسی نیست...» (شفیع کدکنی، ۱۳۸۳، صص ۲۲۱-۲۲۲) ردیف، دارای پیشینه ای کهن است که نمونه های آن در شعر یزید بن مفرغ، در هجو عبیدالله بن زیاد قابل توجه است:

خودغنائی بیشتری بخشیده است مانند:

«اگر نه رنگ/ اگر نه چشمواره های تنگ بود/ کدام خاره سنگ بود/ کدام کرم پيله بود/
 کدام خار و سبزه و گیاه زرد بود/ که آفتاب گردان / نبود... (گل های آفتابگردان / ۵۳)
 ب - وزن عروضی: وزن و قافیه از زمان های قدیم جزء ارکان اصلی شعر بود و
 ذوق لطیف مردم هنر دوست و سخن سنج ایرانی با وزن و قافیه چنان مأنوس شده،
 که سخن خالی از این دو صفت، به نظر اغلب ایرانیان شعر نیست لذا در عرف ادب
 فارسی، شعر علاوه بر مخیّل بودن، کلامی است موزون و مقفّی و منطبق با یکی از
 بحرها و اوزان عروضی، که بیان کننده ی، اندیشه های بلند و عواطف واحساساتی
 عالی و لطیف، در قالب کلمات فصیح و دلپسند و.. باشد.» (رزمجو، ۱۳۷۲، ص ۱۷) به
 طور کلی می توان گفت پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهمترین عامل و
 مؤثرترین نیروها از آن وزن است چرا که تخیل یا تهیج عواطف بدون وزن کمتر اتفاق
 می افتد و اصولاً توقعی که آدمی از یک شعر دارد این است که بتواند آن را زمزمه
 کند و علت این که یک شعر را بیش از یک قطعه نثر آدمی می خواند همین شوق به
 زمزمه و آواز خوانی است که در ذات آدمی نهفته است. گرچه مسأله ی تخیل را از
 وزن جدا کرده اند. (نصیر الدّین طوسی، ۱۳۷۳، ص ۴-۵) در بررسی آماری «غزل،
 مثنوی، دوبیتی و رباعی»های اشعار قیصر امین پور دارای وزن و محور عروضی زیرند:

مقارب	متدارک	هزج	رمل	رجز	مضارع	مجتث	خفیف	سریع	منسرح	غریب
۹ بار	۱ بار	۳۲ بار	۲۶ بار	۱۳ بار	۲۳ بار	۱۴ بار	۴ بار	۴ بار	۴ بار	۱ بار
۸/۶٪	۷۶/۰٪	۴۲/۲۴٪	۸۴/۱۹٪	۸۴/۹٪	۳۳/۱۷٪	۶۸/۱۰٪	۰۵/۳٪	۰۵/۳٪	۰۵/۳٪	۱/۷۶٪

«بحر مقارب: ۹ بار، متدارک: ۱ بار، هزج: ۳۲ بار، رمل: ۲۶ بار، رجز: ۱۳ بار، مضارع: ۲۳ بار،
 مجتث: ۱۴ بار، خفیف: ۴ بار، سریع: ۴ بار، منسرح: ۴ بار و غریب ۱ بار.» بعضی از وزن و زحاف
 ها، تحت عنوان های شعری (در کتاب اشعارش) مشخص شده، بیان می شود:

غزل تقویم ها، مرز بودن وزن: «مستفعلن مستفعلن مستفعلاتن» بحر رجز مثنی
مسدس مرفل.

جغرافیای ویرانی، وزن: مفاعلهن مفاعلهن مفاعلهن مفعول» بحر هزج مثنی مقبوض
اخرب.

فصل وصل، وزن: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن» بحر رمل مسدس مقصور.
حرفی از نام تو، آرزوی عاشقان، وزن: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلهن» بحر رمل مسدس
محدوف./

صبح بر تو، وزن: «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن» بحر رمل مثنی سالم
زین خالی، الفبای درد، به بالای تو، فال نیک، به آیین دل، آینه، وزن: فعولن فعولن
فعولن فعولن» بحر متقارب مثنی سالم

سفر، وزن: «مفتعلن مفاعلهن مفتعلن مفاعلهن» بحر رجز مطوی مخبون.
جنگل خاطره، وزن: «مستفعل مستفعل مستفعل فع لن» بحر رجز مکفوف احد.
رازپرواز، وزن: «فاعلات مفعولن فاعلاتن مفعولن» بحر مقتضب مثنی مطوی
مقطوع.

فلسفه ساده، عشق چه می گفت: وزن: «مفتعلن مفتعلن فاعلاتن» بحر سریع مطوی
موقوف/مکشوف.

سرود صبح، آخرین تصویر وزن: «مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع» بحر منسرح مثنی
مطوی مجدوع.

موسیقی کلام: اشعار امین پور، در حد کمال و به صورت کامل از
انواع موسیقی های موجود در زبان و بیان بهره گرفته است بر همین مبنا، انواع
آهنگ های به کار گرفته شده در اشعار او را ذکر می کنیم:

تصویری چند بعدی را در ذهن نشان می‌دهد:

«وقاف / حرف آخر عشق / آن جا که نام کوچک من / آغاز می‌شود» (همان/۵۹)
 زیرکی قیصر، دربه‌کارگیری واژه‌های ساده، خوش‌آهنگ، فهمیدنی، ملموس و
 پرکاربرد و زنده در اشعارش کاملاً مشهود است.

۲- آهنگ و ترکیب: به جز واژه‌ها که در نفس و ذات خویش باید از بار موسیقایی
 لازم بر خوردار باشند، ترکیباتی هم که در ابیات به کار می‌رود باید متمم و مکمل بار
 موسیقایی و آهنگ‌آرایی هم باشند. چون که زبان فارسی جزء زبان‌های ترکیبی است،
 خوش‌آهنگی کلیت ترکیب‌ها، فوق‌العاده در والایی یا برعکس در ابتدال آن مؤثر است.
 که این ترکیبات بر دو نوعند: ترکیبات ساختاری و ترکیبات معنایی، که بیشترین
 ترکیبات شامل تعبیرهای کنایی، تشبیهی، تعریفی، ایهامی، تمثیلی و استعاری می‌شود
 و هسته‌ی اصلی شعر را، این‌گونه ترکیبات می‌سازند مانند:

«نام تو / رازی نوشته بر پر پروانه / گل‌ها همه به نام تو مشهورند / آینه‌ها / از
 انعکاس نام تومی خندند / در کوچه‌های خاطره‌باران / وقتی که خوشه‌های افاقی /
 از نرده‌های حوصله‌ی دیوار / سر ریز می‌کنند / در مشام باد / عطر بنفش نام تو
 می‌پیچد / نامت طلسم «بسم» افاقی هاست / بی‌نام تو جذام خلاً / ده‌کوره‌ی جهان
 را / خواهد خورد. (آینه‌های ناگهان / ۴۴-۴۵)

این کلمات در اشعار بسیار از شاعران هم به کار رفته است اما آن‌چه گفتار امین
 پور را متفاوت از دیگران می‌سازد در ساختار و پیوند نامرئی کلمات است. «پروانه»
 سمبل عاشق‌جان سوخته‌ای که در قمارخانه‌ی عشق نقد جان می‌بازد و با گل که
 نماد معشوق است پیوند می‌خورد یا افاقی خونین، با نرده‌های حوصله که تصویری
 سورآلیسمی است (ساخته و پرداخته‌ی، ذهن جستجوگر و نواندیش قیصر)، در هم
 تنیده می‌شود و یا آینه که در دنیای خیالی شاعر لبخند می‌زند و جان می‌گیرد و
 جهان به ده‌کوره‌ای کوچک و محقر تشبیه می‌شود که اسیر چنگال بیماری مهلک

معنوی و لفظی، میان پاره‌ها و اجزای خویش توازن ایجاد کند. مانند دو کفه‌ی ترازوی دو زبانه که انگیزه و علت غایی برکشیدن و سختن چیزها و خواسته‌هاست و این سنجش با حالات و صورت‌های گوناگون ایجاد می‌شود. توازن، فهم و درک و دریافت و داشتن یک شَمّ و بصیرت، برای ساخت و خلق انواعِ حالت‌ها و آهنگ‌های موسیقایی در پاره‌ها و اجزاء جمله‌است که در نهایت تعادل معنوی و موسیقایی و لفظی در کلام پدیدار می‌گردد. گاه یک سو جمله پرآهنگ و سرشار و گاه سوی دیگر، گاه معنا آمیخته با آهنگ و گاه آهنگ با معنا عجین و در الفاظ در آمیخته است. گاهی پاره‌ها و اجزای جمله، مقدمه‌ی ایجاد یک دستگاه آهنگین زبانی می‌شوند. مانند غزل «عشق چه می‌گفت؟»:

با غمِ تو فارغم از کفر و دین	چشم تو سر چشمه‌ی عین‌الیقین
این همه گفتند: بین و بیا	عشق چه می‌گفت؟ بیا و بین
فتنه، ندیدم که ندیدم در آن	چشم کماندار تو را در کمین
ای همه غم‌ها ی تو خوش، مرحبا!	ای همه حزن تو برین، آفرین!
ای دل من دستخوش درد تو	جز غم تو هیچ ندارم، همین!

(گل‌ها همه آفتاب گردانند/۱۱۸)

غزل «عشق چه می‌گفت» دارای ریتمی رقصان با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلات» در بحر «سريع مطوی مکشوف» و دارای توازن کلامی است با خوش‌آوایی واژه‌ها و ترکیبات و نظام مندی ظریف و عمیق موسیقایی جمله در ارتباط با پاره‌های دیگر است. در مصراع اول غم و فارغ، دارای ریتمی هماهنگ، مطابقه‌ی «کفر و دین»، مصراع دوم «چشم و چشمه» با ایجاد جناس مذیل و کشش موسیقایی «چ، ش» از یک سو، ارتباط معنایی «عین و چشمه» از سوی دیگر، مصراع ۳ و ۴ جا به جایی «بیا و بین» و بیت سوم تکرار «ندیدم»، تصویر چشم کماندار و شبه اشتقاق «کمان و کمین»... توازن را در این غزل قوام داده است و به طور کلی، آهنگ طبیعی کلام را در دل زبان

جاری ساخته و واژگان و نسبت های موسیقایی را اصالت بخشیده است.

۴- حرفهنگ (صدا معنایی) (Onomatopoeia) + هم حروفی (Alteration): گاه هنرمند چیره دست و پر توان، واژه هایی را به کار می گیرد که خواننده یا شنونده را به معنایی تازه، جز معنای قاموسی کلمات رهبری می کند. بدین صورت که در جمله (اعم از شعر یا نثر) حروفی را استخدام می کند که از تکرار پیاپی آن ها ذهن مخاطب به فضا، معنا یا منبعی تازه رهنمون می شود، بی آن که مستقیم از آن معنا یا منبع نام و یادی کرده باشد. حرفهنگ بر دو نوع است: هم حروفی و صدا معنایی. صدا معنایی حاصل توالی چند مصوت است و هم حروفی حاصل توالی پیاپی چند صامت. این دو در حقیقت تفاوت ذاتی و جوهری ندارند و تمایزشان در مخرج صداست.

دست من و دامن آن آستان! چشم من و گوشه ی این آستین

(گل ها همه آفتابگردانند/۱۱۸)

توقله ای و تسخیر تو محال بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال

(همان/۱۱۹)

ضیافت

شبی دارم چراغانی، شبی تابیدنی امشب

دلی نیلوفری دارم، پری بالیدنی امشب

شبی دیگر، شبی شب تر، شبی از روز روشن تر

شبی پرتاب و تب دارم، شبی تابیدنی امشب

نه در خوابم، نه بیدارم، سراپا چشم دیدارم

که می آید به دیدارم، زنی نادیدنی امشب

مشام شب پراز بوی خوش محبوبه های شب

شبی شبدر، شبی شب بو، شبی بوییدنی امشب

زنی با رقصی آتشباد، از این ویرانه خاک آباد

می آیدگرد باد آسا، به خود پیچیدنی امشب
 زنی با مویی از شب شب تر و رویی زشبم تر
 میان خواب و بیداری، چو رؤیا دیدنی امشب
 برایش سفره ی تنگ دلم را می گشایم باز
 بساطی گل به گل رنگین، بساطی چیدنی امشب

کاربرد متوالی شب، ترسیم فضایی رؤیایی، همراه با موسیقی و پایکوی را در ذهن تداعی می کند که صدای چغانه، تمام فضا را در بر می گیرد. با خواندن شعر «ضیافت»، احساس می کنیم که در مجلس سور و شادی، حضور داریم، فضایی ریتمیک بر شعر حاکم شده است که تأثیر شنیداری این گونه اشعار وی بسیار بیشتر از دیداری است. زیرا مصوت بلند «ا» ۴۰ بار، حروف کشش دار مثل «ی» ۴۹ و حرف شورانگیز «ش» ۲۶، «ب» ۴۴، «د» ۲۲، «ر» ۲۶، م «ا» ۱۸، «و» ۱۷، «ن» ۱۴، «ز» ۱۱، «ت» ۷، «ه» ۷، «خ» ۴، «چ» ۳، «س» ۳، «گ» ۲، «ل» ۲، «ق» ۱ بار، تکرار شده است که حروف نرم کام و حلقی دارای تکرار اندک و ناچیزی (۲، ابار) است. نکته مهم در موسیقی بیرونی شعر او، توجه به انتخاب هجاهای کوتاه و بلند و کشیده است. «شاعر با کاربرد هجاهای کوتاه یا بلندیا کشیده که در شعرش بیشتر محسوس می باشد، خواننده را در حالات مختلفی با خود همراهی می کند.» (یوسفی، ۱۳۷۰، ص ۱۰۳)

۵- متناهنگ: مراد از متناهنگ در هنر کلامی، آن است که شاعر یا نویسنده متناسب با واقعیت خارجی و عینیت بیرونی از کلمات و جملاتی سود بجوید که در ذات و سرشت و آهنگ این کلمات (بدون دلالت معنایی) آینه وار، واقعیت بیرونی منعکس شود و این کاری است بس دشوار. (مجتبی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۸) بهترین نمونه ی آن در قرآن کریم سوره العادیات است که ترسیم هوایی گرگ و میش با دشتی پهناور با انبوهی سنگریزه و درختچه های پر تیغ، که ناگهان صدای سُمکوبه های اسب هایی

تازنده که نفس نفس زنان دشت را در می نوردند، به گوش می رسد که احساس هیجان و تنش و تپش به شنونده دست می دهد: «والعادیاتِ ضِبْحاً فَالمُورِیَاتِ قَدْحاً فالْمُغِیْرَاتِ صَبْحاً فَأَثْرُنَ - به نَعْمَ فوسطن به جمعا» (عادیات/۱-۵) (سوگند به اسبان تیز تک که نفس نفس می زنند. و سوگند به اخگر انگیزان. و سوگند به تکاوران بامدادی، که با همدیگر به میانه ی آن (معرکه) برآیند). (قرآن کریم، ۱۳۷۸، ص ۵۹۹) قیصر امین پورهم، در ترسیم لحظه های پریشان احوالی و درماندگی، به خاطر نبودن مدافعانی شجاع و دلیر، با کلماتی چون خالی، خون و تکرار «نه، دردی»، وزن حماسی و رزمی، بایر متقارب و گزینش عناصر رزمی، صحنه ی میدان بی مبارز، هنگام هجوم دشمن خونخوار را به تصویر می کشد و می گوید:

بر این زین خالی نه گردی، نه مردی   دلا زین غم از خون نگردی، نه مردی!
 بر این زین خالی، یلی چون تو باید   من آن دل ندارم، چه دردی! چه دردی!

(تنفس صبح/۵۴)

شاعر در حین تصویر و توصیف یافته های درونی یا عینیات بیرونی، واژه هایی را به خدمت گرفته، و آهنگ و جمله ها (و نه فقط معنای آن ها) به تنهایی فضایی را که هنرمند می خواهد، در ذهن مخاطب ترسیم می کند. پریشان احوالی و افسوس به شنونده دست می دهد. یا در شعر «دنیای راه راه» ترسیم فضای بیرونی پرازتنش و اضطراب و انسانی مبهوت و گم کرده راه را در ذهن مجسم می کند:

«جامه راه راه / پای جامه راه راه / میله های روبه رو / راه راه / پشت سایه روشن
 مژه، نگاه / راه راه / روی شانه ها / راه راه تازیانه ها / آشیانه ها / لانه های کوچک سیاه
 / بی پروپرنده راه راه / گریه های شور و خنده های تلخ گاه گاه / راه راه / در میان این
 جهان راه راه / این هزار راه / راه / راه / کو؟ / کجاست راه؟» (گل ها همه آفتابگردانند
 /۶۷ و ۶۶) گاهی به شیوه شاملو با آگاهی از «بارِ موزیکی کلمه» و «تغییرِ اصل واحد
 وزن از مصراع به کلمه» قادر به فضای متن آهنگ می شود و این امکان برای شاعر

ایجاد می‌شود که یک موضوع را در حالت‌های مختلف «کشیده، سریع، غم‌انگیز یا شاد و یا طنزآلود... ارائه دهد.» در شعر زیر به خاطر حرکت آوایی واژه‌ها و استقلال آن در مصرع باعث شده تا شعر او حالتی پلکانی داشته باشد. و واژه‌ی «یکریز»، ریزش اشک را، در ذهن جاری کند.

باگریه‌های یکریز

یکریز

مثل ثانیه‌های گریز (همان/۴۴)

بازهم دویدیم

آن چنان که زندگی مرا

در هوای تو

نفس نفس

حدس می‌زند (همان/۷۱)

نتیجه:

مهمترین راه‌های ایجاد موسیقی در اشعار قیصر امین پور، وزن عروضی، ردیف و قافیه، به خصوص قافیه کناری، موازنه و ترصیع، انواع تکرار (تکرار کلمه، جمله و عبارت) است و از میان انواع موسیقی درونی شعر قافیه درونی، بیشترین تأثیر را در ایجاد موسیقی تند و پر تحرک بسیاری از اشعار او دارد. قافیه کناری، در پایان مصراع یا بیت، یا در پایان بندها تکرار می‌شود و گاه ردیف، نقش جان‌نشین قافیه را دارد. همچنین از انواع آهنگ‌ها در موسیقی کلام به صورت واژه‌آهنگ، آهنگ ترکیب، توازن، حرف‌آهنگ، متن‌آهنگ، درغنا‌ی موسیقی اشعارش بهره گرفته است. در مقایسه با این سه عامل موسیقی ساز اصلی «وزن، قافیه و ردیف»، اشعارش از نظر استفاده از موسیقی معنوی، مثل تناسب، تضاد، تلمیح، ابهام، تشبیه، استعاره و ... کم‌رنگتر است.

به دلیل این که این نوع موسیقی در حوزه ی معنا قرار می گیرد و نیز به خاطر کاربرد غنی ترانواع دیگر موسیقی، جلوه ی چندانی ندارند هر چند شاعر از این نوع موسیقی هم در شعرش استفاده کرده است.

پی نوشت:

۱- «آریستو کسنوس تار نتومی» (فیلسوف و شاگرد ارسطو (قرن ۴ پیش از میلاد).

منابع

- ۱- قرآن کریم، (۷۸۳۱)، مترجم بهاء‌الدین خرّمشاهی، تهران، گلشن، چاپ اول.
- ۲- اخوان ثالث، مهدی، (۶۷۳۱)، بدایع و بدعت‌های نیمایوشیخ، تهران، انتشارات زمستان.
- ۳- امین پور، قیصر، (۸۷۳۱)، گل‌ها همه آفتابگردان، تهران، انتشارات مروارید.
- ۴- امین پور، قیصر، (۹۷۳۱)، گزینه اشعار، تهران، انتشارات مروارید.
- ۵- امین پور، قیصر، (۳۸۳۱)، آینه‌های ناگهان، تهران، نشر افق، چاپ پنجم.
- ۶- امین پور، قیصر، (۷۸۳۱)، غزل، مثنوی، رباعی و دو بیت، تهران، انتشارات انجمن شاعران ایران.
- ۷- امین پور، قیصر، (۷۸۳۱)، دستور زبان عشق، تهران، انتشارات مروارید.
- ۸- امین پور، قیصر، (۸۸۳۱)، نیمایی‌ها، تهران، مؤسسه فرهنگی وهنری هوران.
- ۹- تسلیمی، علی، (۳۸۳۱)، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران، تهران، نشر اختران.
- ۱۰- خانلری، پرویز، (۱۳۲۷)، تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل، تهران، انتشارات توس.
- ۱۱- خانلری، پرویز، (۳۷۳۱)، وزن شعر فارسی، تهران، انتشارات توس.
- ۱۲- رزمجو، حسین، (۱۳۷۲)، انواع ادبی، مشهد، انتشارات قدس رضوی.
- ۱۳- زرقانی، مهدی، (۱۳۸۴)، چشم انداز شعر معاصر، تهران، نشر ثالث.
- ۱۴- سارتن، جرج، (۱۳۳۶)، تاریخ علم، ترجمه احمد آرام، تهران، چاپ اول.
- ۱۵- شاه حسینی، ناصرالدین، (۱۳۸۰)، شناخت شعر، تهران، نشر هما، چاپ چهارم.
- ۱۶- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۷۶)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ پنجم.
- ۱۷- شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۸۳)، صورخیال در شعر فارسی، تهران، آگاه، چاپ نهم.

