

علل گرایش به وزن نیمائی در شعر فارسی

دکتر ساسان سپینتا

دانشگاه اصفهان

در دورانی که تحولات اجتماعی و تغییرات شئون زندگی در ایران بصورت پویا مسیر خود را طی میکرد، ادبیات منظوم ایران نیز مستعد بویندگی راهی نو بود تا همگام با آن تحولات از اصول و سنت‌های قدیم فراتر رود. در دهه بین قرن سیزدهم و چهاردهم هجری شمسی، ادبیات منظوم ایران که دوران افتخارآمیز گذشته را پشت سر گذاشته بود، به عقیده برخی شاعران و نویسندگان، بیشتر به حالت سکون و رکود دچار گشته و در انتظار پرچمدار با قریحه و سنجیده‌ای بود که به جای حرف و بحث و مناقشه، بیشتر به عمل پردازد و تحول و تجدید ضروری ادبیات منظوم را تحقق بخشد.

نمونه‌های آزمایشی برخی شعرای جوان و عجول که بیشتر به شکستن قواعد سنتی شعر و برهم زدن ترکیبات رایج پرداختند، در دوره سابق‌الذکر که زمینه برای تحول نسبی ادبیات فراهم شده بود، نتوانست مورد پذیرش واقع شود و جایی برای خود باز نکرد. تحولات اجتماعی و سیاسی که پس از انقلاب مشروطیت در ادبیات ایران نیز تأثیر گذاشت، صاحبان قریحه و مدعیان تجدید در شعر فارسی را بیدار و تشجیع کرد و آنها سعی کردند با پیش‌رو پس

کردن قافیه‌ها و کوتاه و بلند ساختن مصراعها، شعر سنتی را تغییر بخشید. ولی از آنجا که گوشها بیشتر به وزن یکنواخت قرینه‌دار در مصراعها و قافیه‌بندی مسلسل سنتی خو گرفته بود و از طرفی ترکیبات تجدد خواهان چندان منزّه و یکدست و پخته و سنجیده نبود، این گامهای صادقانه ولی عجولانه توانست جایی برای خود باز کند. همین عوامل بهانه‌ای بدست سنت‌گرایان شعر فارسی داد که کوشش آنان را نیز نادیده انگارند و آثارشان را با ریشخند و استهزا قابل طرح ندانند.

در چنین دورانی بود که **علی اسفندیاری** (نیمایوشیج) که از دهکده «یوش» مازندران برخاسته بود و خواندن و نوشتن را در زادگاه خود فرا گرفته بود، با خانواده به تهران آمد و به تحصیل پرداخت و بر اثر تشویق شاعری معروف به نام «نظام وفا» که معلم او بود به شاعری روی آورد.

شیوه شعر نیما در ابتدا به سبک قدیم و بویژه خراسانی بود؛ ولی آشنائی با زبان و ادبیات فرانسه، دیدگاه جدیدی در جلو چشم او گشود. ضمناً در حجره چای فروشی شاعر مشهور **حیدر علی کمالی**، با شعرا و نویسندگان معروفی چون: **ملک الشعراء بهار و علی اصغر حکمت و احمد اشتری و دیگران**، محشور شد و با عقاید و نظرات آنان از نزدیک آشنا گردید.

ای شب

نیما با انتشار شعر «ای شب» در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی، در مجله ادبی نوبهار، نشان داد که راه خود را یافته است؛ ولی عکس‌العملهای مختلفی نسبت به این اقدام پویای او ابراز شد. ادیبان گفتند: «انحطاطی در ادبیات قدیم رخ داده است» و به او کنایه می‌زدند ولی سرانجام قریحه و پایداری نیما جای خود را باز کرد و بر چند تن از شاعران جوان تأثیر نهاد و آنان از شعر مذکور که با این ابیات شروع می‌شود استقبال کردند:

هان ای شب شوم و حشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش

یا چشم مرا ز جای برکن یا پرده زر روی خود فروکش...

خود شاعر در مقدمه‌ای که بر کتاب «خانواده سرباز» نوشته، ذکر می‌کند که چگونه انقلابها و حوادث اجتماعی سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ ش، او را به کناره‌گیری و دوری از مردم وادار کرد و ایامی را در میان جنگل‌ها و سرکوهها سپری کرد و آن ایام چگونه در تقویت فکر

و تربیت قریحه او در زمینه شعر و شاعری مؤثر بود.

افسانه

منظومه دیگری که به قول شاعر «سنگ بنای شعر نو ایران» بود، منظومه «افسانه» است. او بخشی از آنرا به معلم و مشوق خود «نظام وفا» تقدیم کرد و در روزنامه قرن بیستم که دوست شهیدش میرزاده عشقی در تهران منتشر می‌کرد به چاپ رسانید. خود شاعر در مقدمه کتاب سابق‌الذکر گوید:

«در آن زمان از تغییر طرز ادای احساسات عاشقانه به هیچ وجه صحبتی در میان نبود، ذهن‌هایی که با موسیقی محدود و بکنواخت شرقی عادت داشتند با ظرافت‌های غیرطبیعی غزل قدیم مأنوس بودند. یک سر برای استماع آن نغمه از این دخمه بیرون نیامد، افسانه با موسیقی آنها جور نشده بود، عیب گرفتند و رد شد... معهذاتر پائی روی این جاده خراب باقی ماند.»

«افسانه» غزل پرشور عاشقانه از نوع جدید به شمار میرود که نیما کوشیده است در سرودن آن پیوند خود را از قواعد عروض قدیم بگسلد. او در این اثر بدیع و پراز تخیل، وزن کوتاه و ساده‌ای را برگزیده است.

لازم به ذکر است که عارف قزوینی شاعر و تصنیف‌ساز مشهور، کمی پیش از افسانه، شعر «مارش خون» خود را بر همان وزن، و کمی پیش از آن ملک‌الشعرا بهار نیز بر همان وزن شعری سروده بودند. با توجه به گرایش برخی شعرا مانند: بهار و عارف به آن وزن و سروده شدن قطعه منظوم «افسانه» و شیوه‌های انتخابی اوزان شعر نیما ملاحظه میشود که زمینه پذیرش تحول در ادبیات منظوم ایران بطور ناگهانی و خلقت‌الساعه حاصل نشد، بلکه شرایط اجتماعی و آمادگی‌های تحول‌پذیری، بتدریج زمینه را برای این فرآیند فراهم کرد تا سرانجام با نیروی ابتکار و قریحه و پایداری نیما از قوه به فعل در آمد.

علاوه بر تحول در مضامین و واژگان و بویژه در تصاریر ذهنی که در اشعار نیما ملاحظه میشود ر ظهور دگرگونی در ساخت و شکل قطعه، مهمترین تحولی که او حاصل کرد تحول در وزن شعر فارسی بود که به نام «وزن نیمائی» مشهور گشت. آمادگی و پذیرش این وزن بطور ناگهانی و بطریق اتفاق روی نداده است، بلکه بررسی مؤثرترین عامل گرایش به عدم تبعیت از اوزان سنتی تساوی ارکان عروضی در مصراع‌ها، می‌تواند برای ما روشنگر ورود و

خروج این شیوه سنتی وزن در شعر فارسی باشد. خود نیما در نامه به «شهین پرتو» گوید:

«من روابط مادی و عینی را در نظر گرفته‌ام و از گاتها که فرمان اصلی است و اصلیت وزنی را در شعر ما داراست شروع کرده‌ام»

(طاهباز، ۱۳۶۸)

سروده‌های گاتها (گاهان) که نیما اشاره می‌کند قدیمی‌ترین و مقدس‌ترین بخش اوستا بشمار می‌آید و بخاطر آهنگ و بمناسبت موزون بودن، «گاتها» نامیده شده است. «گاتها» به معنی «سروده و نظم» است که سرودن آن را به خود زردشت نسبت می‌دهند. آن اشعار قدیمی‌ترین آثاری است که از ادبیات منظوم باستانی ایران به یادگار مانده است و بمناسبت اهمیتی که داشته به حافظه سپرده شده و سینه به سینه تا روزگار ساسانیان که بخط اوستائی نوشته شد، محفوظ مانده است. امروز پنج گاتها در هفده فصل در بین کتاب «یسنا» قرار دارد. بجز گاهان و بشته‌ها که منظوم است برخی از کتیبه‌های فارسی باستان را نیز منظوم تلقی کرده‌اند و در ادبیات دوره میانه نیز برخی اشعار مانوی و آثاری از زبان پهلوی بصورت منظوم باقی مانده است.

در مورد وزن شعر در ایران قبل از اسلام نظرات مختلفی ابراز شده است، برخی آنرا اشعار با وزن هجائی و برخی وزن کمی و برخی تکیه‌ای دانسته‌اند.

با توجه به آثار بازمانده از شعر قبل از اسلام ملاحظه می‌شود که رواج وزن شعر مقید به قید تساوی ارکان و افاعیل در مصراع‌ها رعایت تساوی طول مصراع‌ها و وزن متریک قرین‌دار، از مختصات شعر بعد از اسلام بشمار می‌آید.

در سطور آینده علت یابی خواهم کرد که معلوم شود چرا چنین وزنی (یا به تقلید عرب یا بصورت خود جوش) در ایران رواج و اشاعه، یافته است.

شعر و موسیقی:

در ایران پیش از اسلام اهمیت شعر بیش از موسیقی نبوده است، بلکه اکثر، این دو همراه یکدیگر به کار برده می‌شده است و در واقع شعر در خدمت موسیقی بوده است. غالباً در عصر باستان موسیقی همراه با سایر رسوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. از مهمترین آن مراسم می‌توان: آئینهای مذهبی، جشنها، عملیات جنگی و اجرای آهنگهای محلی را ذکر کرد.

در نوشته‌های «گزونوفن» مورخ یونانی، به کاربرد موسیقی در دوره هخامنشیان در مراسم جنگ و مذهبی اشاره شده است. در دوره ساسانی نیز موسیقی دانان جزو طبقه خاص قرار داشتند و اردشیر بابکان آنها را در کنار ساتراپها قرار داده بود. در دوره خسرو پرویز بیش از گذشته به موسیقی پرداخته شد. روایت سی لحن و سیصد و شصت دستان و آهنگ خسروانی که از باربد نوازنده و سراینده دوره ساسانی نقل می‌کنند دلیل بر این موضوع است. «تاریخ سیستان» گوید:

تا پارسیان بودند سخن پیش ایشان به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی»
(بهار: ۱۳۱۳)

در مورد موسیقی مذهبی هردوت نقل میکند که:

«مغ ها در وقت ستایش آواز میخوانند و تغنی می‌کنند.» (پور داود، ۱۳۰۷)

خواجه نصیر در «معیار الاشعار» از خسروانی‌ها یاد کرده است و آنها را نوعی شعر دانسته است.

استاد علینقی وزیری در روایت ردیف قدیم موسیقی ایران که در سالهای پیرامون ۱۲۹۰ هجری شمسی از اجرای دو تن از استادان معتبر ردیف، در دوره تاجار (میرزا عبدالل و برادرش میرزا حسینقلی) بخت‌نت بین‌المللی نوشته‌اند، قطعه بازمانده خسروانی را در دستگاه ماهور به نت نوشته و بیادگار باقی نهادند.

نگارنده این مقاله به هنگام تلمذ نزد استاد سابق الذکر آن قطعه را فرا گرفته و نت آنرا در اختیار دارم. استاد وزیری آن قطعه را در گام بزرگ موسیقی در دستگاه ماهور در میزان در چهارم و سه هشتم نوشته‌اند. خسروانی که به همت استاد وزیری باقی مانده است، موزون بودن آنرا پس از گذراندن فراز و نشیب‌های تاریخی بس دراز، به دست می‌دهد.

با توجه به موارد سابق‌الذکر و آنچه از اجرای استادان قدیم موسیقی بر آثار واجد نامهای باستانی استنباط می‌شود آنستکه در دوره باستان، بویژه ساسانیان سرودن شعر و عرضه آن با موسیقی توأم بوده است. در مورد سروده‌های مذهبی مانند گاتها آنچنانکه ذکر کردیم در دوهزار و چهارصد سال پیش در نیایش مذهبی پارسیان معمول بوده است. زردشتیان هنرز در آئین نوروز آنرا تلاوت میکنند. در اینجا لازم به ذکر است که خط، از انعکاس بسیاری از مختصات و ویژگیهای آوایی گفتار، عاجز است. خط اوستائی با وجود آنکه نسبت به

خطهای معمول تا حدی کاملتر است ولی مشمول همین خاصیت میباشد. بنابراین برای یافتن شیوه سرایش آهنگین سرودهای گاتها و پیدا کردن ردپایی از شیوه ترتیل قدیمی آن محققین از راههای دیگری تحقیق کرده‌اند.

پس از ۶۴۱ میلادی و ورود اسلام به ایران، بعضی از زردشتیان و بخصوص روحانیان ایشان به هند مهاجرت کردند و در آنجا بعثت منشأ ایرانی خود پارسی خوانده شدند. برخی از آنان در محلی به نام «نوساری» و برخی دیگر در محلی بنام «اودودا» در شمال شهر بمبئی کنونی اقامت گزیدند. تعدادی از آنان به بمبئی رفتند و به مشاغل مختلف پرداختند ولی اودودا دهکده کوچکی باقی ماند که تعدادی از خانواده روحانیان دور از نفوذ خارج در آنجا باقی ماندند و بصورت جامعه‌ای منزوی به کارهای مذهبی می پرداختند.

در حدود سی و چند سال پیش یکی از محققان به نام «جان - و - درپیر»، استاد دانشگاه ویرجینیای غربی، در پی یافتن ردپایی از شیوه خواندن آهنگین سروده‌های گاتها، چند سال کوشش بعمل آورد تا سرانجام در بهار سال ۱۳۳۹ ش توانست با تمهیداتی از سرایش آهنگین قطعانی از گاتها (ترتیل) در معبد ایرانشاه در «اودودا» - که تا آن زمان به هیچ خارجی اجازه حضور در آن داده نشده بود - چند نوار ضبط کند و آن ترتیل‌ها توسط پرفسور «ود» استاد مدرسه موسیقی دانشگاه ویرجینیای غربی و پرفسور «اینگلیش» همکار او به خط نُت بین‌المللی نوشته شد. بخشی از گاتها که توسط مؤبدان در معبد مذکور با شیوه آهنگین خاص (ترتیل) خوانده شده نُت نگاری گشته است و از آن می‌توان تعداد هجاهای بندها، محل قافیه‌ها و وزن و آهنگ ترتیل را استنباط نمود. نُت برخی از آنها اکنون در اختیار نگارنده میباشد. گام موسیقائی آنها اکثر ماژور است و از آن محدوده صدای خواننده که اکثر حدود «تنور» میباشد و سرعت اجرا و ویژگیهای جالب دیگر را میتوان استنباط کرد.

پرفسور درپیر می‌نویسد:

«ساختمان ترتیل آن همواره هجائی نیست و توانلایته آن ماژور

است غالباً آخرین نُت هر شعر طویل ادا می‌گردد.

.... از مقید بودن به حفظ سنت معبد ایرانشاه در اودودا برمی‌آید

که ترتیل معمول در آنجا، می‌بایست قدیمترین سبک رایج در

میان پارسیان هند باشد، سبک آن سبک کهن را نشان میدهد. غالباً

حذف مصوتها که در دیگر سبکهای ترتیل رایج بود در این روا
 نمی‌دارد و طول نت‌ها چندان ارتباطی با کمیت مصوتها ندارد و
 این موضوع رنگ هنری خاص به ترتیل میدهد.... تریلهای ضبط
 شده همه منشأ مشترک دارند و آن ایرانی است و متعلق به دوره
 ساسانی است که جزء آداب و مناسکی است که با آئین مهر به جهان
 رومیان رفت و ترتولیان مسیحی با آن آشنا شدند و ته فقط قافیه را
 از آن اقتباس کردند بلکه در گاهشماری و سمبولیسم تحت تأثیر آن
 واقع شدند. ده خصیصه ترتیل زردشتیان باستان، در ترتیل
 کلیسایی قدیم مسیحی نیز یافت می‌شود».

(درپیر، ۱۳۴۳)

با توجه به موارد فوق و بررسی آثار یاتی مانده از شعر فارسی پیش از اسلام مانند:

- سرود آرایش خورشید، به نقل از: کریستن سن

- و سرود قیصر و خاقان، به روایت: ابن خردادبه (۳۰۰ هجری قمری)

که هر دو منسوب به باربد موسیقی‌دان و سراینده مشهور دوره ساسانی است

- و سرود آتشکده کرکوی، به نقل از: تاریخ سیستان

چنین برمی‌آید که:

شعر و موسیقی در ایران قبل از اسلام پیوندی بسیار

نزدیک داشته و وزن موسیقی، گاه حاکم بر کَشش‌ها و

تکیه‌های هجاهای شعر بوده است.

این پیوند نزدیک حتی در سده‌های اولیه هجری نیز تداوم داشت؛ چنانکه سرگذشت

رودکی سمرقندی و سرودن شعر و آهنگ قطعه «بوی جوی مولیان» و خواندن آن در دستگاه

امیرنصر سامانی و بازگشت امیر از بادغیس به بخارا (قرن چهارم) مبین همین امر است.

وزن و موسیقی:

وزن خود یکی از عوامل مؤثر بر انسان و حیوان است، در طبیعت نیز انگیزش وزن از

صداها طبیعی تا اصوات پرندگان چون ناخته و بلدرچین استنباط میشود. وزن و موسیقی

خودآگاه و ناخودآگاه در ضمیر تأثیر می‌نهد و از وسائل ابراز قریحه هنری بشمار می‌آید. «گاستن» - یکی از پژوهشگران - در مورد تأثیرات فوق ذکر می‌کند که:

موسیقی، یک رفتار انسانی تلقی می‌شود که انسان نه فقط آنرا خلق می‌کند بلکه همبستگی و ارتباط خود را با آن می‌آفریند و آن ضروری و ذاتی انسان محسوب می‌شود و تأثیر آن بر رفتار و حالات انسان از هزاران سال پیش مطرح بوده است.

(پیترز، ۱۳۷۱)

پزشک متخصص دیگر، توماس (۱۹۷۴) گوید:

«نیاز به ساختن موسیقی و گوش دادن آن، همگانی افراد بشر است، تند صحبت کردن، وجه غالبی از بیولوژی انسان بشمار می‌رود... رکن ریتمیک موسیقی میتواند برای تسهیل بهبود ریتم رفتاری افراد مورد استفاده قرار گیرد.»

(پیترز، ۱۳۷۱)

بعد از ورود اسلام به ایران، متدرجاً موسیقی منزلت دوره باستان خود را از دست داد. باورهای مذهبی مبنی بر تحریم موسیقی اشاعه عملی آنرا نزد عامه محدود کرد و بتدریج یک حالت سربه‌توئی و انزواگزینی پیدا کرد. مهجور شدن آن در طول زمان باعث شد که مهارت‌های عملی در نوازندگی یا سازندگی، پیشرفت لازم را نکنند و در عوض نظریه پردازی آن مطرح گشت و نظر به سنت مطالعات فلسفی، بخش نظری آن تا چند قرن جزو تألیفات فلسفی منظور گشت. گویا اینکه در مجامع صوفیانه، موسیقی بصورت سماع مورد استفاده قرار گرفت ولی به هر حال بر اثر تحریم، نوعی تقیه در ارتباط با آن معمول گشت و شعر راه خود را از آن جدا کرد.

در اعصار بعد موسیقی نه فقط واجد حرمتی نبود بلکه بتدریج موسیقی دانان مورد تخفیف و آزار قرار می‌گرفتند، بطوری که صفی‌الدین ارموی صاحب کتاب «الادوار» به هنگام حمله هلاکوخان به بغداد، به زحمت جان خود را نجات داد و عبدالقادر غیبی مراغه‌ای (قرن نهم) - صاحب شرح ادوار و آثار گرانقدر دیگر در موسیقی - از ترس قتل به دست امیر تیمور از تبریز فرار کرد، ولی قطب‌الدین نائی و حبیب عودی و دو تن دیگر از استادان موسیقی بدست تیمور در ایوانک به دار آویخته شدند.

(چشم‌انداز از موسیقی ایران، ۱۳۶۹)

بر اثر اینگونه بارها در دوران بعد هم نوازنده قابل‌پدیده نیامد و بتدریج این هنر بدست افراد بی‌سواد افتاد. از آغاز ادبیات منظوم بعد از اسلام، عامل وزن و الگوهای موزون منظم یکنواخت، در هنر دبگری که قبلاً ملازم موسیقی بود تجلی کرد و شعر فارسی را در برگرفت بطوری که بتدریج وزن عروضی با قید تساوی ارکان و افاعیل هر مصراع رواج پذیرفت. گرایشهای وزنی در شعر خودنمائی کرد و خود قطعات موسیقی سنتی بیشتر با فقدان وزن متمایز شد، بطوری که بیشتر گوشه‌های مقامهای موسیقی قدیم که بعد به دستگاههای هفت‌گانه تبدیل گشت (بجز چهار مضرابها و برخی قطعات معدود)، بیشتر بدون وزن متریک و با وزن آزاد در ردیف سنتی موسیقی ایران منظور گشته است.

تک نوازی :

انزوای موسیقی و اجرای آن در فضای بسته دور از انظار، عملاً اجرا را به تک‌نوازی سوق داد و الزام گروه‌نوازی را منتفی داشت و به همین سبب یکی از خصایص موسیقی سنتی ایران اجرای انفرادی آن است. به همین مناسبت کم‌کم قطعات موزون هم به وزنی یکنواخت و ساده و تکراری و قرینه‌دار معطوف گشت. عدم سنت گروه‌نوازی باعث محدود شدن تنوع سازها و محدوده صوتی آن و محدودیت در تکنیک نوازندگی و کم شدن مایه ابتکار و تنوع ریتم گشت. بنابراین در وزن، جنبه‌های مکانیکی تقلیدی مکرر و یکنواخت رواج پذیرفت و به همان صورت در شعر فارسی نیز وزن تداوم یافت. یکی از دلایل فراگیر شدن این گونه اوزان قرینه‌دار متساوی در شعر فارسی بعد از اسلام عدم پیشرفت موسیقی و جدا شدن شعر از آنست و بدین مناسبت وزن بعنوان عامل پشتوانه حافظه و زمینه ایقاعی شعر در آثار منظوم بصورتی تقلیدی و تکراری ظاهر گشت.

در مورد اوزان تکراری، لئونارد برنستاين موسیقی‌دان برجسته گوید:

«اگر: ارای فکر کودکانه باشید، فقط یک موضوع را تکرار خواهید کرد... این

همان کاری است که آهنگ‌های عامیانه روز انجام میدهد، آنها با تکرار، سر شما را

به درد می‌آورند... تکرار ساده‌ترین راه بسط موسیقی است...»

(برنستاين، ۱۳۷۳).

در شعر فارسی حاصل اوزان تکراری، بویژه پس از قرن هشتم هجری، آنچنان شد که

دکتر پرویز خانلری مینویسد:

«پس از قرن ۸، پیروی از صورت اصلی وزن، چنان آهنگ شعر فارسی را یکنواخت کرد که کم‌کم شعر با وزن منظم و خواب‌آور آن، در ذهن خوانندگان و شنوندگان اثر داروی مخدری یافت و توجه ایشان را بتدریج از معنی سلب کرد و نتیجه آن شد که شنوندگان دیگر از شعر جز وزن و آهنگی مرتب و یکنواخت چیزی نخواستند.»

(خانلری، ۱۳۶۷)

آنچه لئونارد برنستاین در مورد ساد، انگاری شنونده یا اجراکننده، در تکرار کودکانه یک موضوع، ذکر کرده است مربوط به کارکرد نیمکره‌های مغز و تربیت ذهنی می‌گردد. در تحلیل کارکرد مغز، نیمکره چپ، نیمکره برتر کلامی و تحلیلی است و در توصیف‌های زبانی تجزیه و تحلیل منطقی و محاسبات عددی مهارت یافته است. نیمکره راست بیشتر هندسی و فضائی است از این رو معنی‌الگوها و تصویرها را خوب درک میکند و همچنین قسمت موسیقائی مغز نیز تلقی میشود، سخن از برتری است نه انحصار، چون ردپائی از توانائیهای یک نیمکره در نیمکره دیگر وجود دارد..... عقیده بر این است که مهارتهای موسیقائی که مستلزم ترکیب اصوات هستند نتیجه کارکرد نیمکره راست هستند اما بعضی از موسیقائی‌دانه‌های حرفه‌ای ظاهراً از برتری نیمکره چپ برخوردارند..... هرچه موسیقائی‌دانه‌ها ماهرتر میشوند می‌آموزند که نه تنها صداها را تجزیه و تحلیل کنند بلکه ترکیب نیز می‌نمایند. آنها صداها را، هم خطی پردازش می‌کنند و هم شبکه‌وار و کلی، و در این سطح از مهارت توانش موسیقائی کارکردی است متعلق به هر دو نیمکره» (کمپل - سینگر، ۱۳۷۰).

با توجه به موارد فوق، وزنه‌های ساده بصورت یکنواخت و تکراری بیشتر در نیمکره راست مغز پردازش میشود ولی بر اثر ممارست و تربیت ذهنی و عادت استماع و آفرینندگی هنری بتدریج بخش نیمکره چپ به تحلیل و پردازش می‌پردازد. بنابراین هرگاه الگو یا انگاره پیشرفته‌تری موردنظر واقع نشود یا بر اثر عدم اشاعه موسیقائی آفرینندگی و یا کارگروهی در آن به حداقل تقلیل حاصل کند و محل عرضه موسیقائی و جانی برای رقابت سالم تأمین نباشد، طبیعتاً جنبه‌های پویا در آثار ظاهر نخواهد شد و هنر بیشتر به رکود و ایستائی خواهد گرائید. اوزان یکنواخت و تکراری در شعر و بسیاری قطعات موسیقائی سنتی در دوران قاجار نیز تداوم داشت. از خصایص موسیقائی در دوره قاجار نیز نواختن آوازهای بدون وزن متریک،

طولانی بودن و حالت ایستائی ردیف و تقلید از آثار گذشتگان بود.

پس از مشروطیت :

پس از دوره بیداری در اواخر عهد ناصرالدین شاه و اشاعه اندیشه آزادی در انقلاب مشروطیت کشور خواب آلود ایران تکانی خورد و شعر و موسیقی نیز در مسیر تحول افتاد. بعد از مشروطیت امکان تجمع گروهها تا حدی فراهم گشت و موسیقی از محیط اندرون و سر بسته گذشته، تا حدی امکان عرضه عام یافت. بتدریج کنسرت‌های برگزار شد که تقریباً شروع آن را میتوان از انجمن اخوت ردیابی کرد. بجز آن وجود شاعری عصیانگر و انقلابی مانند عارف قزوینی و قریحه موسیقی او، تصنیف را از حیطه موضوعهای بازاری و عامیانه و عاشقانه ب حیطه اجتماعی و ظلم ستیزی کشید و با کنسرت‌های خود بر طرح مسائل اجتماعی و سیاسی در تصنیف صحنه گذاشت و به رواج آن پرداخت.

با باز شدن فضای اجرای موسیقی نیاز به کار گروهی و گروه‌نوازی مطرح گشت و چون قطعات بدون وزن متریک سنتی ردیف نمیتوانست مورد استفاده گروه‌نوازی واقع شود، پیش درآمد با وزنه‌های خاص آن توسط درویش خان نوازنده مشهور اواخر قاجار ابداع گشت.

ورود صفحات گرامافون در اواخر قاجار امکان شنیدن موسیقی را برای مردم بیشتر فراهم ساخت و هنرمندانی که آثارشان فقط بصورت زنده گه‌گاهی برای عده معدودی میسر بود از طریق صفحه گرامافون به مردم معرفی شدند. تأسیس مدرسه عالی موسیقی در ۱۳۰۲ هجری شمسی توسط علینقی وزیری و کنسرت‌های کلوب موسیقی او و ساختن قطعاتی که بخلاف گذشته دارای اوزان پویا و تنوع روند ملودی بود و ضبط و رواج سرودهای ملی و تصنیف‌های جدید در صفحه و اشاعه آن بین مردم، به تدریج برخی گوشها را به روند تحول و بسط موسیقی عادت داد.

به موازات سایر تحولات اجتماعی (تأسیس مدارس، هنرستانها، ارتباط با هنر و ادبیات غرب، سینما تأثیر سایر امکانات)، زمینه برای پرورش استعدادها پویا تا حدی فراهم گشت و برخی سلیقه‌های پیشرفته دیگر نمیتوانست به تکرار مکررات و وزنه‌های ساده تکراری قاع گردد. تربیت ذهنی هنری و آشنائی نسبی با سبک‌های پیشرفته‌تر، می‌توانست زمینه را برای پردازش و پذیرش اوزان موسیقائی و رای نیمکره راست مغز شنونده، فراهم

سازد و توسعه آثار برتر و پیشرفته تر هنری محیط را تا حدی برای ارائه آفرینش های جدید آماده تر ساخت .
 آنچنانکه مهدی اخوان ثالث می نویسد :

« اوزان ساده و بسیط را حتی حیوانات هم درک می کنند مانند شتران که با حُدی به نشاط می آیند ، اما اوزان و آرمونی های دشوار تر.... ذهن و ذوقهای ورزیده تر می طلبد.»

(اخوان ثالث، ۱۳۶۹)

در این دوره موسیقی تا حدی برای خود جایی باز کرد و در مقابل شأن شعر و شاعری سر تعظیم فرود نیاررد و توانست اوزان خود را بر شعر نیز پیاده کند. تصنیفهایی از: عارف ، نسی داود ، بهار ، درویش ، وزیر ، امیرجاهد ، محجوبی در بین مردم رواج پیدا کرد ، موسیقی از محدودیت و انزوای گذشته تا حدی خارج شد و بند محدودیت آن تا حدی گسسته شد و حلقه مأنوس بودن با اوزان تکراری و یکنواخت قرینه دار و مساوی شکسته شد. برخی ذهنهای مستعد آماده پذیرفتن اوزان غیر یکنواخت در موسیقی و تمها و موتیوهای بسط یافته شد و به همین ترتیب هم آمادگی شنیدن آنگونه اوزان بی قرینه و غیر تکراری در شعر فراهم شد.

جنبش در موسیقی و شعر :

در همین دوران علینقی وزیر جنبش اساسی را در موسیقی ایران فرامم آورد و تحول بنیادی آنرا تحقق بخشید. ساخته های او که توسط ارکستر مدرسه عالی موسیقی اجرا می گشت با ابتکاراتی در ساخت ، وزن ، تغییر مایه و هم آهنگی ممتاز بود که تا آن هنگام در موسیقی ایران سابقه نداشت. این خصوصیات در آهنگهای : بندباز ، دخترک ژولیده ، نیمه شب ، دلتنگ ، خریدار تو و غیره ملاحظه میشود.

در همین دوران است که نیما نیز تحول اساسی را در شعر فارسی بنیاد نهاد. حیدرعلی کمالی شاعر معروف از دوستان « وزیر » و گوینده اشعار برخی از تزییفات و سرودهای او بود. آشنائی نیما با حیدرعلی کمالی ، او را با وزیر مرتبط ساخت. خود استاد وزیر به شعر نو و اوزان نیمایی علاقه داشت و برخی اشعار نیما مانند « ای شب » را از حفظ داشت.

در سالهای بعد نیما ارتباط خود را با هنرستان عالی موسیقی حفظ کرد و برخی آثار و مقاله معروف « ارزش احساسات » او در مجله موسیقی به چاپ رسید. گوانکه در آن زمان، وزیری از هنرستان موسیقی کناره گرفته بود ولی نوآوری او در موسیقی و تنوع اوزان آثار او تأثیر خود را در علاقه‌مندان بجای گذاشته بود.

رهائی شعر فارسی از یکنواختی وزن و رهائی از تساوی طول مصراع‌ها مدیون همت و استعداد و پایداری نیما می‌باشد. نیما معتقد بود که لازم نیست از اجبار تساوی سنتی مصراع‌ها پیروی کند. او معتقد بود که این اجبار تا حدی بوده است که حتی شاعر سنت‌گرا مجبور بوده است سخن را به خلاف مفهوم مورد نظر خود، آتقد ر کم و زیاد کند تا رعایت وزن یکنواخت تقلیدی عملی گردد. افزایش واژگان برای رعایت قید تساوی اوزان نقیصه‌ای بود که به ابتکار نیما رفع گردید. در واقع خدمت نیما، گسترش منطقی روش قدما با کنار نهادن قید و بندهای مخل بوده است. او در ضمن حفظ زیبایی شعر، قید تساوی را برداشت.

با آنکه وزن شعر « افسانه » نیما، قبل از سروده شدن آن، در یکی دو تصنیف عارف بکار برده شد و شاعران نوپردازی چون: « تقی رفعت »، « لاهوتی »، « شمس کسمائی »، و « جعفر خامنه‌ای » نیز از راهگشایان شعر نو بودند و نمونه‌هایی از سروده‌های خود را که از نظر شکل و ساخت و محتوی با آثار قدیم متفاوت بود، منتشر کردند، ولی آنکه در راه تحول اساسی شعر فارسی راه خود را پیدا کرد و ادامه داد و بر دیگر شاعران نوپرداز تأثیر نهاد، نیما بود. آگاهی نیما به ظرائف زبان فارسی و آشنائی او با ادبیات فرانسه و موسیقی نوین ایران - که به پایمردی وزیری تحقق یافت - و نیز با موسیقی کلاسیک با بسط‌های سنجیده و وزنهای متنوع و ارکستراسیون غنی آن، و مجالست با نویسندگان و مترجمان تجددخواه، و از همه مهمتر استعداد و قریح و کوشش مستمر او، باعث شد که نه بصورت عجلولانه، بلکه با سنجیدگی و استواری، فرآیند تحول شعر نو را دنبال کرده و آنرا بصورت مؤثر تحقق بخشید. کار نیما تفنن یا صرفاً ایجاد تنوع نبود، بلکه او در شیوه انتخابی خود مطالعات عمیق داشت نوآوری شاعران نوگرا قبل از نیما، بیشتر در ایجاد تغییراتی در شکل بیرونی شعر با قافیه‌های پیش و پسر شده بود. اما نیما گذشته از ایجاد تغییرات ساختاری در شعر، معتقد بود که محتوای شعر و تعبیرات و تصویرهای ذهنی آن نیز منبعث از دوره هم عصر سروده شدن آن است.

تشکل:

یکی از ویژگیهای مهم محتوایی شعر نیما « رعایت تشکل و واجد بودن هم آهنگی بین تصاویر ذهنی » در شعر بود. بدیهی است تشکل یکی از ویژگیهای اساسی هر اثر هنری بشمار می آید. بسیاری از اشعار قدیم فارسی فاقد ساخت و تشکل است. به قول شمس لنگرودی: «هر بیت [در اشعار قدما] محفل کوچکی بود که زندگی درونی خودش را داشت و کاری به کار همسایه نداشت و نتیجه این آشفتگی و پراکندگی و بی در و پیکری این بود که هر شاعر هرچه از هرجا به دستش برسد در شعرش بگنجانند.... هیچ ساختمانی در کار نیست و سبب این بلیه، کلی گوئی شاعر سنتی است. او راجع به مقوله قهرمانی سخن می گوید نه قهرمان. درباره شجاعت داد سخن میدهد نه شخص شجاع... تمام قهرمانان او رستم هستند و تمام عشاقش شیرین و فرهاد و لیلی و مجنونند...!»

(لنگرودی ۱۳۷۰)

نیما در اشعار خود تشکل را رعایت کرد و به همین مناسبت یکی از امتیازات آثارش نسبت به بیشتر آثار قدیم شعر فارسی، همین عامل اخیرالذکر بشمار می رود. تأثیر مسلم نیما در سراینندگان معاصر او و دوران بعد از او - که این زمان باشد - مسلم و روشن است. آری اینگونه بود که آن شاعر مبتکر و آن خاری که به قول خود او « طبیعت برای چشم های علیل و نابینا مهیا کرده بود » تحول اساسی و بنیادی شعر فارسی را بنیاد نهاد.

نتیجه:

- ۱ - رواج وزن شعر مقید به قید تساوی ارکان و افاعیل در مصراع ها و تساوی طول مصراع ها از مختصات شعر بعد از اسلام در ایران بشمار میرود.
- ۲ - در ایران پیش از اسلام اهمیت « موسیقی » بیش از « شعر » بوده است و نوازندگان مشهور مانند باریب در دوره ساسانی، خود سراینده نیز بوده اند. از روایت قطعه خسروانی در ردیف سنتی موسیقی ایران و بررسی موسیقی مذهبی ایران قبل از اسلام که توسط ترتیل گاتها در معبد دورافتاده « ایرانشاه » در هند که پژوهشگران توانسته اند از بازمانده آهنگهای

- سروده‌های گاهان دوره ساسانی را ضبط و نت‌نگاری کنند، معلوم می‌شود که وزن موسیقی تابع شعر نبوده بلکه وزن موسیقایی محملی برای خواندن شعر بشمار می‌رفته است.
- ۳ - پس از ورود اسلام به ایران موسیقی اهمیت خود را از دست داد و مهجور گردیده و به انزوا کشیده شد. موسیقی بصورت قطعاتی بیشتر بدون وزن (متریک) با حالتی ایستا در ردیف سنتی موسیقی تجلی کرد و بجای موسیقی، وزن با تساوی ارکان و طول مصراع‌ها در شعر تجلی کرد و پشتوانه ایقاعی شعر قرار گرفت.
- ۴ - بر اثر مهجور ماندن موسیقی، پیشرفتی در بسط تم‌های موسیقی یا تنوع وزن حاصل نیامد و وزن شعر نیز بصورت یکنواخت و تکراری تداوم یافت.
- ۵ - عدم مهارت‌های موسیقایی که بر اثر مهجور بودن و بی‌اهمیتی آن حاصل آمد، بطور کلی تربیت ذهنها را به تداوم وزن مکرر یکنواخت و تقلیدی گرایش داد که طبیعتاً در نیمکره راست مغز مورد پردازش قرار می‌گیرد. بر اثر آن زمینه مشارکت نیمکره چپ در تحلیل ریتم و تحلیل و ترکیب آن از شکوفائی لازم برخوردار نشد و حالت ایستائی موسیقی برجسته پویائی آن حاکم گشت. در شعر و موسیقی جنبه‌های تقلیدی و تکراری برابرتکار و تنوع و پرورش قریحه آفرینشی مسنولی گشت.
- ۶ - تحولات اجتماعی و سیاسی اواخر دوره قاجار بویژه نشر اندیشه آزادی و انقلاب مشروطیت و پی‌آمدهای آن: تأسیس مدارس جدید، سینما، تأثر، و برقراری ارتباط با هنر و ادبیات غرب و موسیقی آن زمینه را برای پرورش استعداد‌های پویا فراهم ساخت و در زمینه هنرها، موسیقی را تا حدی از قید انزوا و سربسته‌تویی خارج ساخت. بدیهی است برگزاری کنسرتها و ورود صفحات گرامافون و تأسیس مدرسه عالی موسیقی و آثار موسیقی نوین ایران توسط وزیری به اشاعه موسیقی کمک کرد و زمینه برای گرایش به وزنهای متنوع جدید و پرهیز از وزنهای یکنواخت فراهم آمد. بر اثر مهیا شدن فضای نسبتاً آزاد برای اجرای موسیقی، وزن به موسیقی بازگشت (بویژه لزوم وزن در قطعات هم‌نوازی) و شعر از به دوش کشیدن بار وزن متریک آزاد شد.
- ۷ - با آنکه زمینه برای تحول شعر فارسی تا حدی فراهم شده بود ولی آن کسی که راه این تحول را با استواری پیمود و با استعداد خداداد و آگاهی به ظرائف زبان فارسی و ادبیات فرانسه و موسیقی با مطالعه عمیق و سنجیده، شعر نو را تحقق بخشید و در شاعران بعد از خود

تأثیر نهاد نیما یوشیج بود. ■

گزیده مراجع:

- آربین پور، یحیی، «از صبا تا نیما»، جلد ۲، تهران جیبی ۱۳۵۴.
- اخوان ثالث، مهدی، «بدایع و بدعت‌ها» و «عطا و لقای نیما یوشیج»، تهران، بزرگمهر، ۱۳۶۹.
- بهار، محمدتقی، تصحیح: «تاریخ سبستان»، (مؤلف نامعلوم)، تهران ۱۳۱۴.
- برنستاین، لئونارد، «تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان»، ترجمه مصطفی کمال پورتراب، تهران چشمه ۱۳۷۳.
- پورداد، ابراهیم، «یشتها»، بمبئی، ایران لینگ، ۱۳۰۷.
- پیترز، ژاکلین اشمیت، «مقدمه‌ای بر موسیقی درمانی»، ترجمه علی‌زاده محمدی، تهران، ناشر مترجم، ۱۳۷۱.
- جنتی عطائی، ابوالقاسم (دکتر)، «نیما یوشیج، زندگی و آثار او»، تهران، صفی‌علیشاه ۱۳۳۴.
- خانلری، پرویز ناتل (دکتر)، «وزن شعر فارسی»، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵.
- خانلری، پرویز ناتل (دکتر)، «هفتاد سخن درباره شعر و هنر»، تهران، توس ۱۳۶۷.
- درپیر، جان، و. «سرود زرتشتی و ترتیل صدر مسیحیت»، ترجمه هوشنگ علم، مجله موسیقی، تهران، اداره کل هنرهای زیبای کشور، دوره سوم شماره، ۹۲-۹۳-۹۴، مهر، آبان، آذر ۱۳۴۳.
- سپنتا، ساسان (دکتر)، «چشم‌انداز موسیقی ایران»، تهران مشعل ۱۳۶۹.
- شمیسا، سیروس (دکتر)، «سبک‌شناسی شعر»، تهران، فردوسی ۱۳۷۴.
- طاهباز، سیروس، با نظارت شراگیم یوشیج، «درباره شعر و شاعری»، تهران، دفترهای زمانه ۱۳۶۸.
- عارف قزوینی، ابوالقاسم، «دیوان شعر»، چاپ سوم، تهران سیف‌آزاد، ۱۳۳۷.
- کمپ پل، فرانک - سینگر، جورج، «مغز و رفتار»، ترجمه دکتر محمدرضا باطنی، تهران فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰.
- لنگرودی، شمس، «تاریخ تحلیل شعر نو»، جلد اول، تهران نشر مرکز، ۱۳۷۰.
- باحقی، محمدجعفر (دکتر)، «چون سبوی تشنه»، تهران، جامی ۱۳۷۴.