

اهمیت وزن و موسیقی در اشعار مهدی اخوان ثالث

دکتر علی احمدپور^۱

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۶/۱۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۹/۱۸)

چکیده

عنوان این مقاله اهمیت وزن و موسیقی در اشعار مهدی اخوان ثالث است که با مقدمه‌ای کوتاه درباره موسیقی شعر و اشاره به برخی کارها و آراء و نظرات و تحقیقات اخوان در این خصوص شروع می‌شود و به بررسی عوامل عمده ایجاد موسیقی در شعر (وزن، قافیه، ردیف و تناسبات لفظی) منتهی می‌شود. جهت تکمیل بحث و ارائه نظرات اخوان در باب موسیقی شعر، علاوه بر بررسی آثار منظوم وی به تحقیقات و آثار منثور و مصاحبه‌های وی نیز پرداخته شده که جای جای و در ضمن ارائه شواهد هر یک، اجمالاً و در حد امکان به آن‌ها اشاره شده است.

واژه‌های کلیدی: موسیقی شعر، وزن، قافیه، ردیف، تناسبات لفظی.

اهمیت وزن و موسیقی در اشعار مهدی اخوان ثالث

وزن و موسیقی از قدیم‌الایام در بین اقوام و ملل مختلف اهمیت زیادی داشته است. انسان ابتدایی رستاخیز و آه‌ها را نخستین بار در عرصه وزن یا همراهی زبان و موسیقی به هنگام کار احساس کرده است. به گمان اقوام ابتدایی، نواهای موسیقی طفیل عالمی دیگرند. در نظر هندیان، برهما مبتکر ساز و آواز است و نواهای هفتگانه هندی، هریک به یکی از هفت آسمان مربوط است. در ایران ساسانی و یونان باستان، موسیقی را وابسته افلاک می‌پنداشتند. در ایران و کشورهای عربی هنوز مذکران و نقالان و گدایان برای آنکه دل مردم را به دست آورند، به حکم سنت حرفه خود، با سجع و وزن و آهنگ سخن می‌گویند (آریان‌پور، بی‌تا: ۴۴)

پرویز مشکاتیان می‌گوید: شاعری که با موسیقی و وزن و آهنگ کلام آشناست، به همان اندازه موفق‌تر است که آهنگ‌سازی با شعر. (مشکاتیان، ۱۳۷۰: ۳۸۰)

می‌دانیم که مهدی اخوان ثالث قبل از روی آوردن به شعر و شاعری، به موسیقی و نواختن تار اشتغال داشته و همین آشنایی او با موسیقی و پرده‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی کمک زیادی به پرورش حس زیباشناسی و حساسیت گوش وی با کلام و لحن موزون داشته است؛ به این عبارت او که نشان‌دهنده تأمل و تعمق و شناخت موسیقی ایرانی است، می‌گوید: «... و نیز در موسیقی ما، چقدر رضایت به رضای خدا و بی‌حالی و درویشی و ول‌انگاری بیشتر هست تا عزم و خشم و حرکت قاطع و گرم. بیشتر انگار ناله و نفرین آدمی اسیر و رنج‌کشیده و توهین‌شده است تا سرود فاتحی مغرور و دلیر و درعین حال سرفراز در مقابل تاریخ انسانیت.» (اخوان‌ثالث، ۱۳۷۲: ۱۵۲)

اخوان نزدیک‌ترین هنرها به شعر را موسیقی و نقاشی می‌دانست و در چندین مورد، نام نغمه‌ها و سرودهای مختلف منسوب به نوازندگان و آهنگ‌سازان زمان خسرو پرویز و بیشتر، باربد جهرمی را در شعر خود التزام کرده است. وی علاوه بر نقد و نظر و تحقیقات زیادش در باب وزن و موسیقی، تصنیف‌هایی دارد با عنوان‌های «قولی در ابوعطا» و «قولی در سه‌گانه» که بر روی آن‌ها آهنگی گذاشته و بجاست که مورداستفاده آهنگ‌سازان قرار گیرد. (ر.ک آخر شاهنامه: ۸۷ تا ۹۲؛ تو را ای کهن بوم‌وبر دوست دارم: ۱۹۴؛ دوتار

سمندری: ۲۵۴ و همچنین دیگر مطالب منشور وی درباره موسیقی و برخی نوازندگان معاصر: ۳۰۶ تا ۳۱۱ از کتاب «تورا ای کهن بوم و بر دوست دارم»

اخوان درباره وزن (و قافیه) و نحوه پایان دادن افاعیل عروضی در شعر آزاد برای جلوگیری از تبدیل آن به نوعی بحر طویل - تحقیقات مفصلی کرده است که در کتاب‌های «بدعت‌ها و بدایع نیما پوشیج» و «عطا و لقای نیما» به چاپ رسیده است.

آشنایی با ادبیات گذشته و وزن شعر و موسیقی ایرانی باعث شده که غالب اشعار اخوان به صورت نوعی هم‌نوایی حاصل از نغمه حروف و حسن ترکیب کلمات، مصراع‌بندی‌های خوب، وقف‌ها و سکون‌های بموقع، تکرار کلمات و عبارات، تکیه بر برخی اجزای کلام و بجان‌شدن قافیه‌ها به تناسب مقام درآید و در جهت القای معانی و تصویر صفحه‌ها به نیکی از آن‌ها سود جوید.

در این مقاله، سعی کرده‌ایم تا با نگاهی دقیق به همه آثار منظوم و منشور مهدی اخوان ثالث، به بررسی عوامل عمده ایجاد موسیقی در شعر (وزن، قافیه، ردیف و هماهنگی‌های صوتی) و برخی نظرات وی در این ابواب پردازیم و شواهد هر یک را تا حد ممکن و به صورت اجمالی ارائه کنیم:

۱. وزن: وقتی مجموعه‌ای آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت‌ها یا ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسیقی به وجود می‌آید که آن را «وزن» می‌نامیم و اهل هر زبانی وزن شعر خود را در تناسب‌هایی خاص احساس می‌کند که اهل زبان دیگر ممکن است، آن تناسب را احساس نکند؛ به همین دلیل است که چیزی که برای مردم ایران موزون است، برای مردم انگلیسی‌زبان موزون نیست و برعکس. (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۸: ۹) شاید در کمتر زبانی به اندازه فارسی، شعر، دارای وزن‌های متنوع باشد؛ به طوری که برآورد شده است، بیش از صد و بیست وزن در اختیار شاعران پارسی‌زبان قرار دارد. (ناتل‌خانلری: ۳۳) البته برخی صاحب‌نظران، وزن‌های شعر فارسی را با احتساب اوزان عامیانه بالغ بر ششصد مورد دانسته‌اند.

(وحیدیان کامیار، ۱۳۸۳: ۲۵)

دکتر شفیع کدکنی دربارهٔ اوزان شعری اخوان می‌گوید: بسیاری وزن‌هاست که اخوان به شعر زبان فارسی اضافه کرده؛ «وزن غزل شماره ۳» در مایه خلیل‌بن‌احمد یا قبل و بعدش نیست؛ (شفیع کدکنی، ۱۳۷۰: ۱۳) در این غزل، اخوان «رجز» را با «رمل» و «مقارب» درآمیخته است. درآمیختن اوزانی که به هم راه دارد و قابل پیوند و ترکیب هستند، مورد توجه اخوان (و قبل از او نیما) بوده است. وی چهار وزن کاملاً تازه را بی‌آنکه از ریتم خارج کند، در فرم نیمایی به کار گرفته است:

الف) با ارکان فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلاتُ:

یادمان نمانده کز چه روزگار [فاعلاتُ فاعلاتُ فاعلاتُ]

...ساعت بزرگ شهر [فاعلاتُ فاعلاتُ]

مانده بود یادگار [فاعلاتُ فاعلاتُ] (آخر شاهنامه: ۱۳۱)

ب) با ارکان مستفعَلن فاعَلن فاعَلن فاعَلن:

در چارچار زمستان [مستفعَلن فاعَلن فا]

من دیدم او نیز می‌دید [مستفعَلن فاعَلن فا]

آن ژنده‌پوش جوان را که ناگاه [مستفعَلن فاعَلن فاعَلن فاع] (از این اوستا: ۹۷)

ج) آمیزه‌ای از چندگونه افاعیل (فاعلات مفتعلن و فاعلات مستفعَلن مفاعیلان):

نعلش این شهید عزیز [فاعلات مفتعلن]

روی دست ما مانده است [فاعلات مفعولن]

روی دست ما دل ما [فاعلات مفتعلن]

چون نگاه ناباوری به‌جا مانده‌ست [فاعلات مستفعَلن مفاعیلن] (از این اوستا: ۸۵)

د) با ارکان مستفعَلن مستفعَلن مستفعَلن:

در خواب‌های من [مستفعَلن مستف]

این آب‌های اهلی وحشت [مستفعلن مستفعلن مستف] تا چشم بیند کاروان هول و هذیان است [فاعلات مستفعلن مفاعیلن] (از این اوستا: ۴۰)

(ر.ک به مقاله ارزشمند سیمین بهبهانی در *باغ بی‌برگی* با عنوان «شبی که آینه تب کرد»)

اخوان راجع به وزن و اهمیت آن می‌نویسد: «شمّ زیباشناسی من و چیزی که در من قوه شاعری نامیده می‌شود، کلامی را که وزن نداشته باشد، شعر کامل نمی‌داند. من انکار حالت شعری در بعضی از آثار شعری را که مثنور است، نمی‌کنم. گفته می‌شود این آثار به اصطلاح «شعریت» دارند، همین؛ همچنان‌که از شعری که مثلاً در یک نمایش‌نامه یا قصه و رمان هست، حرف به میان می‌آید. در این‌ها، شعر به معنای کلی و عامش وجود دارد؛ اما شعر به معنای خاص نه. شعر به معنای خاص، خالی از وزن نیست. وزن به نظر من برای شعر موهبتی است؛ موهبت ترانگی و تری و روانگی، حالت تغنی و سرایش، یعنی حالتی که سپهر و آفرینش در انسان به ودیعه گذاشته، حالت موزونی و هماهنگی در همه چیز؛ این است معنای وزن، یعنی وزن چیزی از خارج تحمیل شده به شعر نیست؛ همزاد و پیکره روحانی-جسمانی شعر است. شکل بروز و کالبد معنوی شعر است. وزن، فصل ذاتی و حدفاصل شعر خاص است از شعر به معنای عام.» (اخوان ثالث، ۱۳۷۰: ۳۷)

«امید» عقیده دارد: این وزن عروضی به‌خلاف مشهور اصلاً و مطلقاً عربی نیست؛ حتی دستگاه عروضی خلیل‌بن‌احمد فراهی نه فراهیدی، مقتبس از اوزان پیش از اسلام ایران است و از دستگاه‌های موسیقی ایران پیش از اسلام گرفته شده است... نتیجه اینکه این اوزان، حالات تکامل یافته اوزان قدیمی است؛ مثلاً اوزان هجایی یا انواع دیگر. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه و همچنین میزان آشنایی اخوان با مسائل مربوط به وزن و قافیه ر.ک به «دفترهای زمانه» به کوشش سیروس طاهباز، قسمت دوم، صفحات ۱۳۷ تا ۱۴۱ و «عطا و لقای نیما» صفحه ۴۸ که راجع به ظرافت‌های وزن و ایجاد تغییراتی کوچک در وزن که باعث تحولات بزرگ می‌شود، بحث کرده است)

هماهنگی وزن (و قافیه) با موضوع و مضمون، یکی از ویژگی‌های اشعار دلایل توفیق اخوان است؛ وی در این زمینه معتقد است که: «شعر، حالت ترنم ورزش از درون می‌جوشد»:

به نمونه‌های زیر که حزن و اندوه یا طنز و لودگی است، توجه فرمایید:

باز دیشب حالت من حالتی جانکاه بود تا سحر سودای دل با ناله بود و آه بود
چشم، شوق‌گریه در سرداشت، من ورنه از توفان روح من خدا آگاه بود
نگذاشتم
صحبت از مابود و من در پرده کردم شکوه‌ها شرم رهن زد و آلا اشک من در راه بود
(ارغنون: ۲۷۹)

نیز:

چه محزون و چه ناکامی توان عشق خوش‌آغاز و بدانجامی توان عشق
(ارغنون: ۲۵۳)

یا:

گر گلی خان: خوش به حالت، خوش به احوالت،
این دعا را هفت صبح جمعه باید خواند
راست گفته مادرت اما
یک روایت هفت می‌گوید؛
یک روایت هم چهل هفته
لیک شرط احتیاط و احوط آن است از روایت‌ها،
که پس از هفت آمده، تا هفتصد رفته
تو شروع از هفت کن، بعدش چهل، بعد از چهل، هفتاد
بعدهم تا هفتصد، نومید، شیطان است.

(زندگی می‌گوید: ۱۹۸)

۲. قافیه: مجموعه‌های آوایی، گذشته از وزن، به لحاظ اشتراک صامت‌ها و مصوت‌ها، در مقطع خاصی وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت می‌توانند تناسب دیگری هم

داشته باشند که خود نوع دیگری از موسیقی شعر است و آن را قافیه می خوانیم... قافیه نیز از نخستین عواملی بوده است که در میان اقوام ابتدایی، به عنوان عامل موثر رستخیز کلمات به حساب آمده است و جادوی الفاظ را حتی در سجع کاهنان - که بیماران را شفا می داده اند - می توان دید. (شغیعی کدکنی، ۱۳۵۸: ۹)

اخوان به قافیه توجه زیادی دارد و آن را نوعی پیرایه، نوعی مرزبندی و نوعی وسیله تداعی و خوش آهنگی و قالب بندی می داند و برعکس وزن که آن را فصل ذاتی و حدفاصل شعر خاص از شعر عام می دانست، می گوید: قافیه، ملازمت ذاتی با شعر ندارد و چه بسا وفور و نابجا آمدنش، شعر پیشینیان را از حالت طبیعی و سادگی شعر دور کرده است. وی عقیده دارد که قافیه «حس دادگری و علایق عدالت خواهی و پسند هم نوایی و هماهنگی ما را سیراب و ارضا می کند؛ قافیه به منزله آرایش و زنجیره زرین تداعی و به منزله قلابها و پیوندهایی برای حفظ تعادل و توازن، انسجام و استحکام اثر را نگه می دارد. بله؛ قافیه را نه به مثابه زائده بلکه به عنوان زاده یک شعر، بجا باید آورد. دارای آن خصال خوب و ریتم های آشنا که با دگرگونی، تکرار می شود و از تاثیر جادویی تکرار برخوردار است. باری به شعرهای خالی از اینها - یعنی بی بهره از موهبت وزن و جادوی قافیه - خیلی چیزها می شود اسم نهاد بگذارید، هنر محض، یا هر چیز دیگر، اما شعر نه. (اخوان ثالث، ۱۳۷۰: ۳۷)

مهدی اخوان ثالث، از موسیقی قافیه در اواخر مصرعها یا اواسط و حتی اوایل آن، به خوبی و به فراوانی سود جست است که از باب نمونه و رعایت اختصار به یک مورد از هر کدام (در آخر و اول و وسط) اکتفا می شود:

خدایا! زمین سرد و بی نور شد

بی آرم شد، عشق از او دور شد

کهن گور شد، مسخ شد، کور شد (زمستان: ۱۰۰)

-گذشت، آی پیر پریشان! بس است.

بمیران، که دونند و کمتر ز دون؟

بسوزان که پستند، وز آن سوی پست (زمستان: ۱۰۳)

– هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست‌ها پنهان
 نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین
 درختان اسکلت‌های بلورآجین... (زمستان: ۹۹)

۳. ردیف: ردیف نیز که در شعر عربی وجود ندارد، یکی دیگر از اشکال به وجود آوردن موسیقی شعر است که از تکرار حروف، کلمات و عبارات حاصل می‌شود. باید توجه داشت که تکرار کلمات و عبارات در اول یا وسط مصرع، اگر بجا و بموقع باشد، تاثیر آن از آخر مصرع (یعنی بعد از قافیه) کمتر نیست؛ اخوان ثالث از این دقیقه برای ایجاد موسیقی، تاکید، پیوند دادن و انسجام کلام، بسیار زیاد و به فراوانی بهره برده است:

– چون درختی در صمیم سرد و بی‌ابر زمستانی
هرچه برگم بود و بارم بود،
هرچه از فر بلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود
هرچه یاد و یادگارم بود، ریخته‌ست.

(آخرشاهنامه: ۱۰۷)

– بنوش ای برف! گلگون شو، برافروز
 که این خون، خون ما بی‌خانمان‌هاست
 که این خون، خون گرگان گرسنه‌ست
 که این خون، خون فرزندان صحراست.

(زمستان: ۶۹)

– همه باغ‌ها پیر و پژمرده‌اند
همه راه‌ها مانده بی‌رهگذر

همه شمع و قندیل‌ها مرده‌اند
 تو گر مرده‌ای، جانشین تو کیست؟
 که پرسد؟ که جوید؟ که فرمان دهد؟
 و گر زنده‌ای، کاین پسندیده نیست.

(زمستان: ۱۰۲)

ما در دیار عشق و جنون سرسپرده‌ایم
 ما هم خراب می‌کده عشق و حیرتیم
 ما گر عنان عشق رها کرده‌ایم باز
 زنگ خرد ز آینه جان سترده‌ایم
 ته جرعه‌های حافظ و خیام خورده‌ایم
 شادیم، چون رکاب جنون را فشرده‌ایم
 (ارغنون: ۷۵)

شادی نماند و شور نماند و هوس نماند
 سهل است این سخن که مجال نفس
 (ارغنون: ۳۲)

۴- هماهنگی صوتی: هم‌آوایی حروف و کلمات یا هماهنگی صوتی (تناسب بین مصوت‌ها و صامت‌ها از طریق هم‌جنسی یا تکرار) نیز موجب موسیقی در شعر می‌شود. اخوان ثالث، از انواع اسم‌صوت‌ها، تناسبات لفظی، جناس‌ها و نغمه حروف برای بهره‌مندی بیشتر از موسیقی کلام و القای معانی به‌وفور استفاده کرده است؛ اینک نمونه‌هایی از آن:

– نغمه حروف:

و باران نرم‌نرم از خیمه‌های روشن مهتاب می‌بارید
 و زیر گام‌هایم «خش‌خش خشک خزان» تر می‌شد و خاموش
 (درحیاط کوچک پاییز: ۱۰۹)

یا:

لب‌ها پریده‌رنگ و زبان خشک و چاک‌چاک،
 رخساره پُرغبار غم از سال‌های دور...

(زمستان: ۷۸)

نیز:

از غمز و ناز انجم و از رمز و راز شب

بس دیده و شنیده خبر می دهد سحر

(دوزخ اما سرد: ۲۴۷)

-استفاده از انواع تناسبات لفظی و اسم صوت ها و جناس ها:

ترکید تندر، ترق

بین جنوب و شرق

زد آذر خشی برق

اکنون دگر باران جر جر بود.

(از این اوستا: ۴۵)

یا:

کو کو کجاست قمری مست سرودخوان؟

جز مستی استخوان و پر اندر قفس نماند

(ارغنون: ۳۳)

-انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری، باری

برو آنجا که بود چشمی و گوشه باکس،

برو آنجا که تو را منتظرند.

(آخر شاهنامه: ۱۴۷)

و:

به تن من، بتن آن تار کفن نام سپید

عنکبوت اجل ای کهنه سوار شب و روز

(ارغنون: ۱۱۰)

نیز:

کوهی که سر نهاده به بالین سرد ابر

ابری که داده پیکره کوه را شکوه

(زمستان، شکار: ۱۶۴)

البته گاهی توجه به این نوع تناسبات لفظی جنبه تصنع می یابد و زیبایی طبیعی کار

از بین می رود:

باشی اگر در جهان زیبون و هراسان
 دشوار آید به دیده تو هر آسان
 (ارغنون: ۱۲۱)

یا:

چه نگاهی - وای! وانگه از چه چشمانی!
 هوبره و آهوبره طناز را نازم.

(دوزخ اما سرد: ۲۶۱)

«امید» با استفاده از کلمات و خاصیت‌های لفظی و معنایی آن‌ها و تکرار واژه‌ها، کاربرد «آه» و «آی» در موضع حروف قافیه و انواع شگردهای دیگر، هنرنمایی‌های منحصر به فرد زیادی می‌کند؛ مثلاً ملاحظه بفرمایید که چگونه در قسمتی از شعر «مرد و مرکب» سعی در القای صدا و حالت حرکت اسب می‌کند:

مرد و مرکب هر دو رم کردند
 ناگه با «شتاب» از آن شتاب خویش «کم کردند»، «رم کردند»
 «کم»
 «رم»
 «کم».

- یا ببینید در شعر «برف»، چگونه از طریق تکرار، تند شدن برف را نشان می‌دهد:

جای پاها تازه بود، اما
 برف می‌بارید
 باز می‌گشتم
 برف می‌بارید
 جای پاها باز هم گویی دیده می‌شد
 برف می‌بارید
 باز می‌گشتم
 برف می‌بارید

می بارید می بارید.

(آخر شاهنامه: ۱۱۷)

- همچنین در شعر «کتیبه»، دقت کنید که چگونه از طریق تکرار فعل‌های «خواند» و «ماند» و توضیحات داخل پرانتز، سعی کرده تا فضای حیرت و فروماندگی را بعد از تلاشی بی نتیجه، نشان دهد:

خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند
(و ما بی تاب)

لبش را با زبان تر کرد (ما نیز آن چنان کردیم)
و ساکت ماند

نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند
دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مُرد.

(از این اوستا: ۱۲)

یا با کم کردن افاعیل عروضی و قراردادن صوت «آه» در موضع حروف قافیه چگونه، خودبه خود «آه» از نهاد ما برمی آورد و پایان کار را نشان می دهد:

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه [مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلان]
غبارآلوده مهر و ماه [مفاعیلن مفاعیلان]

زمستان است. [مفاعیلان]

(زمستان: ۹۷)

استفاده‌های فراوان و بجا از عوامل ایجاد موسیقی در شعر، یکی از ویژگی‌های بارز سبکی در اشعار اخوان است. تحقیقات ارزنده‌ی وی درخصوص شیوه‌ی پایان‌بندی مصرع‌ها در شعر نیمایی برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحر طویل، افزودن و درآمیختن برخی اوزان شعر فارسی که به یکدیگر راه دارند، آشنایی او با اصطلاحات و پرده‌ها و گوشه‌هایی موسیقی ایرانی و التزام آن‌ها در اشعارش، سرودن تصنیف‌ها و گذاشتن آهنگ بر روی آن‌ها و آراء و نظرات صائب و خواندنی اخوان درخصوص وزن و قافیه و موسیقی شعر، جایگاه اخوان را در میان معاصران، متمایز و ممتاز ساخته است.

اغلب اشعار اخوان به صورت نوعی هم‌نوایی حاصل از نغمه‌ی حروف و حسن ترکیب کلمات، مصراع‌بندی‌های خوب، وقف‌ها و سکون‌های بموقع، تکرار کلمات و عبارات، تکیه بر برخی اجزای کلام و بجان‌نشاندن قافیه‌ها به تناسب مقام درآمده است؛ به طوری که در جهت القای معانی و تصویر صحنه‌ها نیز از آن‌ها سود جسته است. و بالاخره اینکه، آشنایی زیاد مهدی اخوان ثالث با «زبان و ادبیات فارسی» و «موسیقی ایرانی» اصلی‌ترین دلایل توفیق وی در این عرصه است.