

بیان و آواز

از دکتر مهدی فروغ

چندیست که در موسیقی ما این بدعت سنت شده که پیش از برگزار شدن یک قطعه آواز اشعاری را که آوازخوان بایست بخواند خود او یا شخص دیگر بیان میکند.

مدتی هم هست که استعمال کلمه «دکلاماسیون» در کشور ما شایع شده و هر گاه سخن سرا یا گوینده‌ای بخواهد شعر خود یادیگران را در حضور جمع قرائت کند میگویند که شعرش را «دکلامه» میکند.

در مدارس ابتدائی و متوسطه هم بقرار مسموع ساعات بخصوصی برای تعلیم و تدریس این فن «دکلامه» ایجاد شده و نتیجه آن اینست که در اغلب جشنها مشاهده میشود که دانشآموزی بجلو جمع می‌آید و اشعاری را، عموماً با لحن غیرطبیعی و با حرکات بیمورد دست و سر میخواند و اسم این کار را «دکلاماسیون» میگذارد.

من نمیدانم که این کلمه از چه راه و بچه طریق وارد زبان و ادب فارسی شده و فعلاً هم برای معلوم داشتن آن لزومی نمی‌بینم و قصد توصیه این راهم

ندازم که برای این کلمه یاک تعبیر من در آورد سره یا ناسره ، فارسی وضع شود.
ولی میخواهم توجه هنرمندان و دانشجویان و همچنین کسانی را که با
این قبیل برنامه ها سرو کار دارند با این سؤال جلب کنم که آیا در تاریخ
پرافتخار شعر و ادب فارسی که بطور قطع و مسلم از لحاظ هنرها زیبا غنی ترین
مظهر ذوق و معرفت ملت ما در گذشته است، با این کار چه نام میداده اند. با
اینهمه شعر و شاعر که داریم اگر «گوینده» بمفهوم امروز نداشته ایم لا بد
مواردی پیش می آمده که سخن سرایان ما ملزم میشده اند اشعار خود را در حضور
جمع با صدای بلند قرائت کنند. اگر این مطلب را قبول کنیم کلمه «د کلاماسیون»
بنظر ییمود د نیست؟

کلمه «د کلاماسیون» از ریشه لاتین مشتق و در اصل معنی فریاد کشیدن
است و در زبانهای اروپائی بنوعی اذیان شعر اطلاق میشود و یا بهتر بگوئیم
اطلاق میشد که در آن فصاحت کلام بصورتی متصنع و پر مبالغه صورت میگرفت.
این کلمه متراff با کلمه «ملودرام» است که عنوان نمایش‌های بخصوصی
است در سده هیجدهم که در آن حرکات و کلمات پر مبالغه و با موسیقی توصیفی
هراه بوده است.

موضوع این نمایشها از زندگی عادی بسیار دور و ییشتر مر بوط به -
حوادث قهرمانی است و اشخاص بازی در آن عبارت اند از یک قهرمان فداکار،
یاک موجود بدجنس و مزاحم، یاک زن قهرمان زجر کشیده و درنج دیده که عموماً
باجامه مبدل و با تغییر قیافه معرفی میشود، و چند نفر نو کر و کلقت ناقص -
العقل برای خنده‌اندن مردم.

نخستین نوشته‌ای که تحت این نام بروی صحنه نمایش آمد قطعه‌ای بود
بنام «پیکمالیون» (Pygmalion) تصنیف «ژان ژاک روسو» که در سال
۱۷۷۵ میلادی اجرا شد و در قسمت اول سده نوزدهم مخصوصاً در فرانسه این
شیوه نمایش رونق بسیار داشت.

حوادث در این نوع نمایش بصورت خارق العاده‌ای مهیج و بیانات
هنرپیشه‌ها نیز بهمین نسبت تصنیعی و غیر طبیعی است. در آغاز پیدایش این
سبک نمایش برای انتخاب یا تصنیف موسیقی مناسب کوشش و دقت فراوان
بکار میرفت ولی بتدریج از این توجه و دقت هم کاسته شد و فقط در بعضی موارد

برای تأکید و تقویت شدت حادته یا بیان موضوع بخصوص، و یادا خل و خارج شدن هنرپیشه‌های عمدۀ، از موسیقی مناسب استفاده می‌شد.

در اپرائیز سبک بخصوصی بوجود آمده است که آنرا ملودرام مینامند. کلمۀ ملودرام چنانکه از اسمش بر می‌آید بعنی کار توأم با موسیقی است و در تمام سده هفدهم اپرای اپرای اپرای ملودرام مینامیدند ولی از آن پس به سبک بخصوصی از اپرای اطلاع می‌شود. در این نوع اپرای تأکید و توجه، بیشتر بموسیقی است نه برسان داستان.

وعبارات بصورت شعر و آواز خوانده نمی‌شود بلکه بصورت تکلم با آهنگ ادا می‌شود. اما باید دانست که بیان کردن قسمت یاقوت‌هایی از اپرای بصورت مکالمه موجب آن نمی‌شود که آن اپرای عنوان ملودرام پیدا کند. کما اینکه در اپرای معروف «فیدلیو» (Fidelio) که موسیقی آن تصنیف بتھوون است صحنه مربوط به «کنند گور» بصورت مکالمه بیان می‌شود. بطوار کلی «د کلاماسیون» و «ملودرام» هردو در مورد نمایش‌های بکار می‌رود که در آن بیان کلمات بصورت تکلم «طنطن و پر مبالغه» و همراه با موسیقی توصیفی باشد. البته تعریف و تصور ذهنی این کار بنظر بسیار جالب است ولی نتیجه‌ای که در عمل بدست می‌آید برخلاف منطق و برغم هنر سنجان معاصر از اعتبار عاری است زیرا تنظیم کنندگان این نوع موسیقی عبارات را به اقتضای موسیقی بقسمی در آهنگ می‌گذاشتند که طبع لطیف و ذوق سلیم مردم معاصر از شنیدن آن حظی نمی‌برد.

با پیدا شدن راه و رسم تازه و اندیشه‌های تو در هنر و ادب این نوع شعر خواندن بتدريج متروک شد و جا دارد که بیان کنندگان شعر فارسي نيز توجه خود را بیشتر بمعنای کلام و احساس رقيقی که در شعر توصیف شده مصروف دارند و از توأم کردن کلام با حرکات ساختگی و بی‌معنی احتراز جویند.

گوينده باید قبل از هر چيز دارای صدای مطبوع و پخته و دلپذير باشد تا آهنگ کلامش به دل بشيند. شرط دوم اينست که دارای احساس عميق باشد و بتواند اين احساس را با صدای خود نشان دهد. در صورت موجود بودن اين دو شرط، شرط سوم که شاید مهمتر از دو شرط اول باشد اينست که از فضل

ودانش می‌بهره نباشد. دو شرط اول، مثل آواز، یک موهبت خداداد و طبیعی است که باید تریت شود ولی شرط سوم اکتسابی است و بدون داشتن همت و علاقه بتحصیل برای کسی میسر نمیشود. گوینده برآزنده که بیانش خوش و بر احساس باشد اگر شعر را از لحاظ تکیه و تائید و انعطاف وقف ووصل غلط ادا کند شنونده را ناراحت و مشتمز می‌سازد.

برای اجتناب از این گناه، گوینده باید برای تقویت میزان معرفت و بصیرت خود در انواع سبکهای ادب فارسی مطالعه و ممارست داشته باشد تا شعری را که قرائت می‌کند همانطور که شایسته است ادراک کند. و هنگام قرائت، خود را از قید وزن و بحر که در شعر فقط حکم محمل را دارد آزاد سازد و بدون توجه به معنای کلام اوزان افاعیل را مثل صدای پنک آهنگران منظم و متوالی در گوش شنونده نگوبد. وزن و بحر گوکلازمه شعر فارسی است ولی گوینده هنگام قرائت شعر باید توجهش به مفهوم کلام و توصیف مضامون باشد. بزرگترین خطری که در راه هر گوینده هست اینست که مفتون آهنگ صدای خود شود. گوینده خوب کسی است که هر گز فریب آهنگ خوش صدای خود را نخورد و ناخود آگاه معنای کلام را فدای لحن خوش خویش نسازد. و رابطه بین مضامون کلام و معنای صوتی عبارات را محفوظ بدارد.

باتوجه آنچه که در باره وجه تسمیه کلمه «دکلاماسیون» در مقدمه گذشت البته بکار بردن آن برای بیان شعر فارسی شایسته نیست و استعمال آن علاوه بر اینکه در زبان فارسی غلط و بی‌معنی است موجب می‌شود که در ذهن دانش آموزان کلمه‌ای که معنای آنرا هر گز درک نخواهد کرد بجا بماند. اما در مورد موضوع اول اگر این فرض را پذیریم که اقتضا و ضرورت همیشه لزوم پیدا شد اندیشه‌های نو و راه و رسم تازه را موجب می‌شود باید قبول کنیم که بیان شعر قبل از آواز ناشی از بیک یا ازمجموع علل زیر است. اول اینکه آذارخوانهای ما بسبب اینکه در کار خود ورزیدگی کافی ندارند از بیان شعر در آواز بقی که افاده معنی کند و اراده شاعر را آنطور که باید و شاید وصف نماید عاجزند و بدین جهت قبل از آواز لازم است ذهن شنونده بمضامون و موضوع شعر آشنا گردد تا در موقع شنیدن آن با آواز بیشتر محظوظ گرددند.

از طرف دیگر احتمال این نیز هست که برای آشنا ساختن مستمع به موضوع و مضمون، شعر یک بار بتوسط گوینده بیان میشود تادرخواندن آن به آواز ذهن مستمع درجستجوی مفهوم کلام مشوش و متشتت نشود و لذتش تعض نگردد.

بهر حال علت هرچه باشد باتوجه به شرایط موجود ملاحظه میکنیم که چون آوازخوان یامصنف خود را مقید و ملزم باین میبیند که از اصول موسیقی پیروی کند کلام را ضعیف و ناپخته جلوه میدهد و یک گوینده ورزیده و توانا بر اتاب بهتر ازاو میتواند با بیان خود حق کلام را ادا کند.

ولی باید در نظر داشت که یک مصنف و یک خواننده خوب کسی است که فقط به تنظیم کلام در لحن اکتفا نکند بلکه روحیه و حالت و احساسی را که شاعر هنگام تنظیم شعر داشته در موسیقی توصیف کند و این کار هر کس نیست مگر اینکه مصنف یا آوازخوان شاعر باشد و این به ندرت میسر میشود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستاد جامع علوم انسانی