

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 جنبه‌ی تزیینی ندارد بلکه پدیده‌ای است طبیعی، برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمی توان از آن چشم پوشید. مجموعه‌ی عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره، به اعتبار آهنگ و توازن، امتیاز می بخشدند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز کلمه و تشخیص واژه‌ها در زبان می شوند را می توان گروه موسیقایی نامید و انواع آن از قبیل «وزن، قافیه، ردیف، جناس و هماهنگی‌های صوتی و...» خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیل هستند. هم چنین موسیقی شعر در اشعار قیصر امین پور، دامنه‌ی پهناوری دارد و شاعر هنرمندانه و آگاهانه برای بیان ذهنیت و عواطف... خویش، از انواع موسیقی‌های دخیل در زبان و بیان، با شیوه‌ای بسیار زیبا و مؤثر استفاده کرده است. در این مقاله برآئیم تا هنرمندی شاعر را در کاربرد موسیقی اشعارش، که فقط در چنبروزن عروضی خلاصه نمی شود و بیشتر از موسیقی کلام در زمینه‌های «واژه‌آهنگ، آهنگ ترکیب، توازن، حرفاهنگ، متناهنگ، موسیقی شعر (موسیقی بیرونی، موسیقی کناری، موسیقی داخلی و موسیقی معنوی)» به خلاقیت پرداخته، مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه‌ها: موسیقی، وزن، ردیف، قافیه، هماهنگی.

۱ - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، nazari113@yahoo.com

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؛ نغمه آوایی، همنوایی واژه‌ها، ترکیبات، مصraig‌ها، موسیقی درونی، بیرونی، معنوی و محورهای شعری دارد و از سوی دیگر به محتوا، نوآوری، نواندیشی و طرز بیان وارائه‌ی ذهنیات شاعرانه با رعایت جوهر شعری وابسته است. زیبایی این مفردات، بستگی به گزینش و تطبیق درونی شاعردارد که چگونه به کلمات، جلا می‌بخشد و روح تازه‌ای در کالبد آن‌ها می‌دمد. که قیصر امین پور، عواطف و تمایلات و خصایص مختلفه‌ی انسانی را، با دقیقت تفسیر و توصیف می‌کند حتی جزئیات را هم تأویل می‌نماید و از این رهگذر به شعر قدرت و انسجام می‌بخشد یعنی نه تنها آن را می‌نمایاند بلکه به قعر 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 مارا به سوی عالی ترین 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، شعراو به طور خلاصه دری از بهشت است که جهنم را در کنار خود قرار داده، و نشان می‌دهد. این او صاف 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 تصویر گرایی

است زیرا «شعر، هر قدر به حال و درخواست‌های ما جواب بدهد، شعر تر است و این خوبی شعر در زیبایی آن است و سراینده‌ی شعر باید بکوشد که بهترین طرز تعبیر را به دست آورد...» (همان، ص ۴۳۲) اصولاً دوره‌های شعر هر شاعر، بیش تر به اعتبار جلوه‌ی چهره‌های گوناگونی که زبان و بیان شاعر پیدا می‌کند تعلق دارد، گاه به بع محتوا و گاه نیز صرفاً به قصد تجربه‌ی محض روی زبان، تقسیم می‌شود. 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 بینش و آگاهی با استفاده از پارادوکس، تضاد، واج آرایی، تکرار کلمه درون متنی، قافیه‌ی بیرونی و ردیف «تو» و وزن و بحر هزج خواهانگ، مناسب با محتوا، برای ایجاد فضای استفهامی انکاری، بالحنی جدی و یقینی این گونه در توصیف محبوب ازلى، (در شعر نشانی) ترنم می‌کند:

ای صاحب عشق و عقل، دیوانه‌ی تو حیرانِ تو، آشنا و بیگانه‌ی تو
دیدارِ ترا، همه نشانی دادند ای در همه جا کجاست پس خانه‌ی تو؟
(در کوچه‌ی آفتاب، ص ۱۴)

یکی از مسائل مهم، مسئله‌ی ترئینات و زیبایی‌های سخن یا صنایع بدیعی (لفظی و معنوی) و زیبایی‌شناسی سخن او است. کاربرد این آرایه‌ها از ذهن تربیت یافته و خود جوش شاعر می‌جوشد. به طور طبیعی کلمه‌های مناسب را برای هم نشینی با هم بر می‌گزیند. مثلاً از راه الیتراسیون که در حقیقت هر کلمه، شبیه ترین همتا و همنوا یا جفت‌مکمل خود را جذب می‌کند به خلق و پردازش شعر می‌پردازد، زیرا شعر قیصر ثمره و آینه‌ی 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 اشعار ش، بهره مندی از وزن و موسیقی کلام است. زیرا «انتخاب وزن مناسب، گذشته از آن که برخواننده تأثیر بیشتری می گذارد، در سراینده وسازنده‌ی شعر نیز مؤثر است و کلمات بهتر و مناسب‌تر با مقصود را، به ذهن شاعر القاء و نزدیک می کند و این امری است تجربی.» (اخوان ثالث، ۱۳۷۶، ص ۸۵)

امین پور هیچ گاه 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 مصروع‌ها در ایجاد موسیقایی کلام، در بر جسته نمایی 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. شفیعی کدکنی در مورد منشأ ردیف می نویسد: «ردیف یکی از ویژگی‌های شعر پارسی است که در ادب هیچ زبانی به وسعت شعر پارسی نیست...» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶، صص ۲۲۱-۲۲۲) هم چنین ردیف زیر مجموعه‌ی موسیقی کناری است و تکرار چیزی است که در کنار قافیه، غنای موسیقی شعر را تکمیل می کند و سبب خوش آهنگی 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 موسیقایی ترین غزل‌های فارسی به زیورِ ردیف آراسته شده اند تا توالی افکار، تمرکز ذهنیت شاعر، تداعی معانی، ارتباط با مخاطبان شعر... را قوام و ارتقاء بخشد. در این مقاله با بررسی آثار قیصر امین پور در «گل‌ها همه آفتابگردانند، آینه‌ها ناگهان، دستور زبان عشق، نیمایی‌ها، غزل، مشنوی، رباعی و دوبیتی» می توان ادعا کرد که، موسیقی این اشعار تنها، حاصل وزن عروضی، قافیه و ردیف، نیست بلکه عواملی چون واژآهنگ،

آهنگ ترکیب، توازن، حرفاهنگ و متناهنگ است که موسیقی کلامش را به کمال سیر می دهد و در این مقاله، با تعریف هر مقوله به ذکر نمونه هایی از اشعار وی می پردازیم.

موسیقی شمع:

موسیقی شعر از دیرباز ارزشی حیاتی و جادویی داشته است. در «وداها ذکر شده است که همه‌ی حرکات عالم بر اساس «چاند» ها یعنی وزن‌های ثابت کلام خلق شده است و از این رو است که حرکات عمدی کائنات نظامی پایدار دارند.» (خانلری، ۱۳۲۷، ص ۳۴) قدیمی ترین تعریفی که از وزن داریم از «آریستو کسنوس تار نتومی»^۱ است که می گوید: وزن شعر که عامل مهمی در شعر به حساب می آید را چنین تعریف می کنند: «وزن نظام معینی است در ازمنه». (جرج سارتون، ۱۳۳۶، ص ۵۵۹) و خانلری معتقد است که: بر این تعریف، دو ابراد وارد است: یکی آن که وزن را به نظام امتداد زمانی صوت محدود می کند و اوزانی را که بنای آن‌ها بر نسبت میان امتدادهای زمانی نیست در بر نمی گیرد. دیگر آن که «نظم معین» مبهم است یا بیش از حد کلیت دارد. خواجه نصیر طوسی در معیار الاشعار وزن را چنین تعریف کرده است: «وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات آن در عدد و مقدار، که نفس از ادراک آن هیأت لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند، موضوع آن حرکات و سکنات اگر حروف باشد آن را شعر خوانند، و الا آن را ایقاع خوانند.» (طوسی، ۱۳۷۳، ص ۳) در این تعاریف مقدار و کمیت اصوات را مورد نظر قرار داده و نظام اصوات را موجب وزن شمرده اند. ولی باید که تعریف وزن کلی تر از این باشد: «وزن نوعی تناسب است. تناسب کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی، در میان اجزای متعدد. تناسب اگر در مکان واقع شود آن را قرینه می خوانند و اگر

در زمان واقع شد وزن خوانده می شود.» (خانلری، ۱۳۷۳، ص ۲۴) شفیعی کدکنی در تعریف وزن می گوید: «وقتی مجموعه‌ی آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصوت‌ها و یا ترکیب صامت‌ها و مصوت‌ها از نظام خاصی برخوردار 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 پدیدمی آید. شعر سنتی، شعر آزاد (نیمایی) و شعر متنور، هر کدام شگردهای خاصی بر ایجاد این هارمونی به کار می گیرند. برای شعر سنتی، عامل وزن و قافیه اعم از قافیه کناری، درونی و بیرونی)، ردیف و واج آرایی و دیگر هماهنگی‌های صوتی، موسیقی تولید می کند مانند غزل «حرفی از نام تو» از قیصر امین پوربا قافیه «سرم، خاکستر، بسترم و پرم»، ردیف «آتش گرفت»، تکرار و ریتم آهنگ آغازین مصرع‌ها «درزدم، پرزدم 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 واکردم، سکوتم آب شد	چشم بستم، بسترم آتش گرفت
پرزدم، بال و پرم آتش گرفت	در زدم، کس این قفس را وانکرد

(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 «قطعنامه» امین پور، این ویژگی‌ها رعایت شده است:

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

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

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 مصraig ها نیز در این میان نقشی، خاص دارد و شاعر از این مقوله غفلت نورزیده است. به طور کلی می توان، مشخصه های مورد نظر این شاعر هنرمند را در بررسی موسیقی اشعارش به صورت زیر بیان کرد:

۱- کیفیت استفاده‌ی شاعر از موسیقی های چندگانه‌ی بیرونی، درونی، کناری و معنوی.

در زلفِ تو بند بود داد دل ما

ای داد به داد دل ماکس نرسید

(دستور زبان عشق، ص ۹۴)

شاعر با مهارت کامل و نگاهی هنرمندانه، به ابعاد گوناگون موسیقی شعر در ایات بالا توجه داشته است از یک سو آوردن قافیه های «بند، کمند، بلند» که موسیقی کناری ایات را، با گزینش ردیف طولانی «بود داد دل ما» (که چون زنگی کشش دار، در تمام غزل طنین افکنده است)، نظم و انسجام می بخشد و از سوی دیگر، موسیقی بیرونی، بر وزن «مفهول مفاععلن مفاععل فَعَل» 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 ایات را غنایی بیشتر بخشد یعنی قرار دادن «زلف، بند، کمند» وایجاد تناسب، و نغمه آوایی: «د، ل، ا» آهنگ ایات را تکامل می بخشد. هم چنین در غزلی دیگر تحت عنوان «تمام» شاعر به تأثیر شگفت انگیز قافیه و ردیف طولانی دلستگی خویش را برای رعایت موسیقی چندگانه

نیشان می دهد و می گوید:
شب آمد روزگار دل تمام است
من از چشم تو خواندم روزآغاز
به دستت، اختیار دل تمام است
که با این عشق کار دل تمام است

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 جانبی، سماع کنان را، به رشته‌ی نظم کشیده است که حاکی از تسلط و استادی اوست زیرا گوشِ حساس و چشم تیز بینِ شاعر، حتی رنگ صدا و آهنگ ترترانه‌ها را می‌شنود. 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 بنفس عطر گل می بینم
موسیقی لبخند خدا را آبی
(دستور زیان عشق، ص ۸۳)

درد تو به جان خریدم و دم نزدم
درمان تو را ندیدم و دم نزدم
از حرمت دردِ تو ننالیدم هیچ
آهسته لبی گزیدم و دم نزدم
(همان، ص ۸۴)

۳- توجه به راه هایی که شاعر برای تولید موسیقی انتخاب کرده است.
در «غزل دلتنگی» شاعر به شیوه‌ایی چون واج آرایی و نغمه‌ی حروف، حرف‌ها،
جناس، تناسب، ایهام، تداعی، توالی و تکرار، به خلق موسیقی پرداخته است:
هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم با کوه غمت سنگ ترا از سنگ صبورم
اندوه من انبوه ترا از دامن الوند بشکوه ترا از کوه دماوند، غرورم

یک عمرپریشانی دل بسته به موبی است تنها سرموبی زسرموی تو دورم
ای عشق به شوق توگذر می کنم ازخویش تو قاف قرار من و من عین عبورم
بگذار، به بالای بلند تو، ببا لم کز تیره نیلوفرم و تشنه 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 فعالن» در بحر «هزج ا خرب مکفوف مخذوف» با ترنیم ملایم و مناسب حزن و اندوهی عاشقانه، که به مدد گروه موسیقایی، هم چون صنایع لفظی و معنوی، واج آرای و نغمه‌ی 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»، موي، سر، من..» و تناسب بین «کوه و سنگ، دماوند والوند و کوه»، پریشانی ومو، سروم، عشق و شوق» و تضادها و ایهام استخدام (پریشانی: ۱- دل پریشان و بی قرار ۲- موي پریشان) در بیت سوم و چهارم (فاف: کنایه از دست نیافتنی، و حرف «ق» و عین: حرف «ع» و چشم‌هه 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، می‌توان گفت: شاعر جنس موسیقی شعر را می‌شناسد و در پرداخت موسیقی شعر و القای آن، از عناصر بی شماری مدد می‌گیرد، 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 می‌باشد چنان که در «فوت و فن عشق» می‌گوید:

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

DAG تو را از همه داراترم

درد تو را از همه درویشتر

هیچ نریزد به جز از نام تو

بر رگ من گر بزنی نیشتر

فوت وفن 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 نیما معتقد 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 افاده‌ی مرام، با هم موازن 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 مجموعه‌ی آوایی، گذشته از وزن، به لحاظ اشتراک صامت‌ها و مصوت‌ها، در مقاطع خاصی - وسط یا آخر و حتی اول هر قسمت

- می توانند تناسب دیگری هم داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و آن را قافیه (به معنی عام کلمه که شامل قافیه های میانی هم می شود) می خوانیم.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶، ص ۷۹) که در حقیقت، عواطف و تخیل را از بی نظمی و پراکندگی باز می دارد زیرا قافیه باعث بر جسته نمایی و تشخّص می شود و به قول رابرت مکی کی: «باید قافیه های قبلی آمادگی بیشتری برای لذت بردن از موسیقی قافیه های بعد را فراهم کنند.» (مکی کی، ۱۳۷۳، ص ۱۹۷) می توان ادعا کرد که قافیه نیز به دل خواه یا به اجبار آورده نمی شود و جزء صورت شعرنیست، بلکه از سیرت آن مایه می گیرد، زیرا زیبایی چراکه مفید است. امین پور نیز به زیبایی های قافیه و القای مفاهیم از طریق رفرانسی که دارد و توجه را بلا فاصله به کلمه ای خاص، جلب می کند نظر دارد و هم چنین در «انسجام» و «استحکام» اشعارش به میزان فراوانی از موسیقی (در معنای عام) بهره گرفته است مانند اشعار زیر:

فصل، فصل خیش و فصل گندم است
عاشقان این فصل، فصل چندم است
فصل گندم، فصل جو، فصل درو
فصل بی خویشی است، فصل خویش نو

(تنفس صبح/۴۳)

خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری
سوق پرواز مجازی، بال های استعاری
لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانی، زندگی های اداری
آفتاب زرد غمگین، پله های رو به پایین
سقف های سرد و سنگین، آسمان های اجاری

با نگاهی سرشکسته، چشم هایی پینه بسته
خسته از درهای بسته، خسته از چشم انتظاری
صندلی های خمیده، میزهای صف کشیده
ختنه های لب پریده، گریه های اختیاری

(گل ها همه آفتاگردانند/ ۵۹)

قافیه در این ابیات غیر قابل پیش بینی است و عنصر انتظار را در خواننده بر می انگیزد، یعنی انتظار یک شروع در بیت بعدی، که ادامه دهنده‌ی لذت شعری ابیات است. امین پور در گزینش قافیه، دارای شیوه‌های گوناگونی است: الف- در پایان بیت به شیوه‌ی قدما قافیه رارعایت می کندمانند اشعار بالا، که به زیبایی و آهنگین شدن آن کمک می کند. ب- شیوه‌ی استفاده از قافیه در پایان هر بند، آن گونه که نیما آن را «زنگ مطلب» می نامد. مانند شعر زیر تحت عنوان «غزل در پرده‌ی دیر سال» در بند اول، به خاطر هم صوتی سطر به سطربه سطر «شکفتم، نگفتم» و در بند دوم قافیه را عوض می کند و «باد، افتاد» فقط در آغاز و پایان بند آمده است.

چرا تا شکفتم / چرا تا تورا داغ بودم، نگفتم / چرا بی هواسرد شد باد/ چرا از دهن / حرف های من / افتاد (همان/ ۴۱) هم چنین ریتم دهنده‌ای که مصراع های اشعار نیمایی او را به هم متصل می کند باز هم قافیه و ردیف است اما نه به شکل ستی و منظم، در «مدینه‌ی فاضله» ردیف در سطر ۱، ۲ و قافیه در سطر ۴ و ۳ «آفریدند، ندیدند» حائز نقش اساسی در موسیقی کلام شاعرند که می گوید:

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 می کند. یعنی با هر باز گشته که از صامت‌ها و صوت‌های مشترک ایجاد می کند، تمام تصویر‌ها و خاطراتی را که از مشابه قبلی آن داشته ایم به طور ناهمیارانه در

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

آواز عاشقانه

آواز عاشقانه‌ی ما در گلوشکست	حق با سکوت بود، صدا در گلوشکست
دیگر دلم هوای سروden نمی کند	تنها بهانه‌ی دل ما در گلوشکست
سر بسته ماند بعض گره خورده در دلم	آن گریه‌های عقده گشا در گلوشکست
ای داد کس به داغ دلِ باغ، دل نداد	ای وای، های‌های عزا در گلوشکست
«بادا» مباد گشت و «مبادا» به بادرفت	«آیا» زیاد رفت و «چرا» در گلوشکست
(آینه‌های ناگهان/۷۹)	

- ۱- وزن: «مفهول فاعلات مفاعيل فاعلاتْ» در بحر مضارع مشمن 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 برگشت‌ها را به ریتم قبلی
مهیّا تر می کند.

۳- ردیف: «در گلوشکست» قدرت موسیقی این غزل را افزایش می دهد. و القای
مفهوم را میسر می سازد. دریک نگاه اجمالی می توان گفت که ردیف و هجای قافیه،
نوعی تکرار است و «تکرار» در تمام نمادهای عالم به گونه‌های 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 فضول... 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 حال‌ها، رفتن این کهنه هاست
روز نو و شامِ نو، باغ نو و دام نو هر نفس اندیشه نو، نوخوشی و نوغناست

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

می توان نتیجه گرفت که «یک یا چند کلمه‌ی مستقل که بعد از قافیه تکرار شود ردیف نام دارد. ردیف پیرایه‌ی شعر است و از نظر موسیقی مکمل قافیه می باشد و از نظر معانی به تداعی های شاعر کمک می کند.» شفیعی کد کنی، ۱۳۸۳، ص ۱۳۸). «شعر دارای ردیف، را مردّف گویند: که بسیار خوش آیند است، و لطافت طبع وحدت ذهن شاعر و جزالت ترکیب و متنات تقریر متكلّم در سخن، به بر بستن ردیف خوب ظاهر گردد و ردیف می تواند بود که کلمه‌ای باشد یا بیشتر، و باشد که از مصراوعی، یک کلمه قافیه بود و باقی ردیف.» (واعظ کاشفی، ۱۳۶۹، ص ۷۵) کاربرد ردیف‌های 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 ناگستثنی دارد گرچه دریک 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 بسطت اندیشه، هنرنمایی، انتخاب مضامین دقیق تر، تشبیه‌ها و استعارات گیر، از ردیف بسیار بهره برده اند. دکتر شفیعی کد کنی در مورد منشأ ردیف می نویسد: «ردیف یکی از ویژگی های شعر پارسی است که در ادب هیچ زبانی به وسعت شعر پارسی نیست...» (شفیعی کد کنی، ۱۳۸۳، صص ۲۲۱-۲۲۲) ردیف، دارای پیشینه‌ای کهنه است که نمونه‌های آن در شعر یزید بن مفرغ، در هجو عبیدالله بن زیاد قابل توجه است:

آبست و نبیذ است و عصارات زبیب است و سمیه روپیزد است

(رک.شاه حسینی، ۱۳۸۰، ص ۱۷)

و یا هجویه‌ی اسد بن عبدالله در ترانه‌های عامیانه خراسان، در قرن دوم هجری

با ردیف «آمدیه»:

از ختلان آمدیه برو تباہ آمدیه آوار باز آمدیه بی دل فراز آمدیه

(همان، ص ۱۸)

هم چنین ردیف زیر مجموعه‌ی موسیقی کناری است و تکرار چیزی است که در کنار قافیه، غنای موسیقی شعر را تکمیل می‌کند و سبب خوش آهنگی شعر، و به منزله‌ی برگدان و زنجیره‌ی ارتباط ابیات با یکدیگرست (مانند بند ترجیع) که در دست توانمند شاعران مبدع، مایه‌ی خلق مضمون‌ها و تصویرهای بدیع شده است. در حقیقت زیباترین و موسیقایی‌ترین غزل‌های فارسی به زیورِ ردیف آراسته شده‌اند. اشعار بسیاری از شاعران نشانگر امتزاج ردیف، با ساختمان شعرفارسی به صورتی طبیعی است که از گذشته بسیار دور، مورد علاقه شاعران پارسی گوی ماست و یکی از تکلف‌های شاعران، در روزگارتکامل و ترقی شعر پارسی آوردن ردیف‌های دشوار اسمی و فعلی و... است زیرا وجود ردیف و قافیه، «در خلق مفاهیم و ترکیبات جدید، بر جسته سازی تصویر و مضمون، نقش صوتی و موسیقایی، وحدت و تمرکز بخشیدن به افکار و تخیلات، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شاعر و مخاطبان، القای مفهوم خاص، فراهنگاری‌ها (که مانع آزادی تخیل شاعرانه‌اند) و تداعی معانی شاعر در خلق مفاهیم»، مؤثر می‌باشد. مانند شعر «بی‌رنگی» که اتصال ابیات و تنظیم وزن و ریتم، تنها به وسیله‌ی ردیفی است، که در بیشتر سطرهای جانشین قافیه شده است و بی‌حضور آن مستقل‌اً عمل می‌کند. این گونه کاربرد ردیف در شعر کهن رایج نیست و ردیف همیشه بعد از قافیه است ولی این نوع ردیف نیز، در اشعار سپید متداول است. (فلکی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۱) امین پور آگاهانه از این سیاق بهره برده است و به کلام

خودگنای بیشتری بخشیده است مانند:

«اگر نه رنگ/ اگر نه چشمواره های تنگ بود/ کدام خاره سنگ بود/ کدام کرم پیله 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 مأнос شده،
که سخن خالی از این دو صفت، به نظر اغلب ایرانیان شعر نیست لذا درعرف ادب
فارسی، شعر علاوه بر مخلی بودن، کلامی است موزون و مقفى و منطبق با یکی از
بحرهای اوزان عروضی، که بیان کننده‌ی، اندیشه های بلند و عواطف و احساساتی
عالی و لطیف، در قالب کلمات صحیح و دلپسند و.. باشد.» (رمجمو، ۱۳۷۲، ص ۱۷) به
طور کلی می‌توان گفت پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهمترین عامل و
مؤثرترین نیروها از آن وزن است چرا که تخیل یا تهییج عواطف بدون وزن کمتر اتفاق
می‌افتد 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 می‌خواند همین شوق به
زمزمه و آواز خوانی است که در ذات آدمی نهفته است. گرچه مسئله‌ی تخیل را از
وزن جدا کرده اند. (نصر الدین طوسی، ۱۳۷۳، ص ۴-۵) در بررسی آماری «غزل،
منوی، دویتی و رباعی»‌های اشعار قیصر امین پور دارای وزن و بحور عروضی زیرند:

متقارب	هزج	رمل	رجز	مضارع	مجتث	خفیف	سریع	منسرح	غريب
۹بار	۱۳۲بار	۲۶بار	۱۳بار	۲۳بار	۱۴بار	۴بار	۴بار	۴بار	ابار
۸۶٪.	۴۲/۲۴٪.	۷۶/۰٪.	۸۴/۱۹٪.	۸۴/۹٪.	۳۳/۱۷٪.	۶۸/۱۰٪.	۰۵/۳٪.	۰۵/۳٪.	۱/۷۶٪.

«بحرمتقارب: ۹بار، متدارک: ۱بار، هزج: ۱۳۲بار، رمل: ۲۶بار، رجز: ۱۳بار،
مجتث: ۱۴بار، خفیف: ۴بار، سریع: ۴بار، منسرح: ۴بار و غریب ۱بار.» بعضی ازوزن و زحاف
ها، تحت عنوان های شعری (در کتاب اشعارش) مشخص شده، بیان می‌شود:

انسان که تویی، واقعه، وداع، حادثه، ای کاش، دیدار، وزن: «مفعول مفاعilen مفاعيلن فع» بحر هزج مثمن اخرب مفهوم ابتر.

هم صحبتی، همبازی: وزن: «مفعول مفاعيل مفاعilen فع» بحر هزج مثمن اخرب مکفوف ابتر.

آیه، نشانی، طلایه دار، روح آب: وزن: «مفعول مفاعilen مفاعيلن فعل» بحر هزج مثمن اخرب مفهوم ابتر.

مهمنی، هنگامه: وزن: «مفعول مفاعيل مفاعيل فعل» بحر هزج مثمن اخرب مکفوف مفهوم ابتر.

ای عشق: وزن: «مفعول مفاعilen مفاعيل فعل» بحر هزج مثمن اخرب مفهوم ابتر.

رجزهجم، وزن: «مفعول مفاعilen مفاعيل» بحر هزج مسدس مفهوم مقصور کوچه های خراسان، بهانه هاوزن: «فاعلن فاعلن فاعلن فاع» بحر متدارک احذ مذا

گلوی شوق، مساحت رنج، سبز ترین فصل، ساقه شکسته، پنجره رویه باغ، حادثه عشق، غزل تصمیم، مهمنی، خبرهای داغ وزن: «مفاعلن فعالتن مفاعيلن فع لان/..» بحر مجتث مثمن مخبون اصلم مسیغ.

بازی آفتاب وباران، وزن: «فاعلاتن مفاعيلن فع لان» بحر خفیف مخبون اصلم مسیغ تقصیر عشق بود، وزن: «مفعول فاعلات مفاعيل فاعلان» بحر مضارع مکفوف مقصور حمامه ی بی انتها، وزن: «مفعول فاعلاتن مفاعيلن فاعلن» بحر مضارع اخرب محدود

آواز عاشقانه، وزن: «مفعول فاعلات مفاعيل فاعلان» بحر مضارع مکفوف مقصور. خلاصه ی خوبی ها، وزن: «مفعول فعالات مفاعيلن» بحر مضارع اخرب مشکول سالم عروض و ضرب

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

جغرافیای ویرانی، وزن: مفاعلن مفاعilen مفاعلن مفعول» بحر هزج مثمن مقوض اخرب.

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

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

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

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

سرود صبح، آخرین تصویر وزن: «مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع» بحر منسرح مثمن مطوى 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 مبنای، انواع آهنگ های به کار گرفته شده در اشعار او را ذکر می کنیم:

۱- واژآهنگ: هر کلمه‌ای در زبان بار معنایی، عاطفی و موسیقایی خاصی دارد که انگیزه‌های به خصوصی را در ذهن و روان ما ایجاد می‌کند و هر کلمه علاوه بر این که حامل و حاوی بار فرهنگی، تاریخی و زبانی ویژه‌ی خویش است، از آهنگ و آوای منحصری بر خوردار است مانند دو کلمه‌ی مترادف، گرچه از نظر معنایی نزدیک به هم هستند اما هر کدام بار عاطفی و روانی خاصی ایجاد می‌کنند. مانند شعر «اعتراف»:

خارها / خوار نیستند / شاخه‌های خشک / چوبه‌های دار نیستند / میوه‌های کال
کرم خورده نیز / روی دوش شاخه بار نیستند/...

(آینه‌های ناگهان/ ۷۴)

که در این ایيات خشونت فضای متن ایجاب می‌کند که کلماتی خشن بر گزیده شود تا آزار و آزدگی روح شاعر را به خواننده منتقل کند. که کلمات «خار، خوار، خشک، چوبه‌ی دار، کرم خورده...» بار این معنا و فضارا به دوش می‌کشند. اگر شاعر مترادف‌های این کلمات را یعنی «خار-تیغ، خوار-بی ارزش...» را به کار می‌برد نمی‌توانست تنگنای روحی خود را با این شدت به خواننده منتقل کند. هم چنین شاعر در جای دیگر وقتی است تقاضی انتزاعی، بین نام خود (قیصر) و عشق قائل می‌شود که از نظر معنایی هم باز گشت به عهد است را دارد فقط حرف «قاف» را که دارای تصویری چندگانه است و می‌تواند بار این معنای شکفت انگیز را به دوش بکشد چون دُر شاهواری برمی‌گزیند تا قادر به بیان تصویری شاعرانه و هنرمندانه باشد «قاف»: یکی از حروف الفبای فارسی، یا کوهی افسانه‌ای و کنایه از هر چیز کمیاب و دست نیافتنی است. اشاره به نغمه آوایی «ق» در قاف، عشق و قیصر و هم چنین تباین در عظمت عشق و حقارت و کوچکی انسان در برابر عشق (با جایه جایی «ی وق»: قصیر)، که تداعی قصور و کوتاهی را در ذهن تجسم می‌بخشد و توجه به معنی لغوی قیصر که لقب امپراطوران روم است (عشق و سلطنت بر جهان را القا می‌کند)، یا کودکی که قبل از تولد مادرش بمیرد (تولد و جدایی از منشأ و مادر)، که همه و همه

تصویری چند بعدی را در ذهن نشان می‌دهد:

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

- آهنگ و ترکیب: به جز واژه‌ها که در نفس و ذات خویش باید از بار موسیقایی لازم بر خوردار باشند، ترکیباتی هم که در ایات به کار می‌رود باید متمم و مکمل باز موسیقایی و آهنگ آرایی هم باشند. چون که زبان فارسی جزء زبان‌های ترکیبی است، خواشانگی کلیت ترکیب‌ها، فوق العاده در والایی یا بر عکس در ابتدا آن مؤثر است. که این ترکیبات بر دو نوع‌und: ترکیبات ساختاری و ترکیبات معنایی، که بیشترین ترکیبات شامل تعبیرهای کنایی، تشبیه‌ی، تعریفی، ایهامی، تمثیلی و استعاری می‌شود و هسته‌ی اصلی شعر را، این گونه ترکیبات می‌سازند مانند:

«نام تو / رازی نوشته بر پر پروانه / گل‌ها همه به نام تو مشهورند / آینه‌ها / از انعکاس نام تو می‌خندند / در کوچه‌های خاطره باران / وقتی که خوش‌های افقی / از نرده‌های حوصله‌ی دیوار / سر ریز می‌کنند / در مشام باد / عطر بنفسنام تو می‌پیچد / نامت طلس «بسم» افقی هاست / بی‌نام تو جذام خلا / ده کوره‌ی جهان را / خواهد خورد. (آینه‌های ناگهان / ۴۴-۴۵)

این کلمات در اشعار بسیار از شاعران هم به کار رفته است اما آن چه گفتار امین پور را متفاوت از دیگران می‌سازد در ساختار و پیوند نامرئی کلمات است. «پروانه» سمبول عاشق جان سوخته‌ای که در قمارخانه‌ی عشق نقد جان می‌بازد و با گل که نماد معشوق است پیوند می‌خورد یا افقی 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 ده کوره‌ای کوچک و محقر تشبیه می‌شود که اسیر چنگال بیماری مهلک

جذام است، همه‌ی این عوامل، ترکیبی زیبا می‌آفرینند که باعث التذاذ خواننده می‌شود. یا در شعر «نه گندم و نه سیب» گرچه مضمون تکراری است اما تکراری مستحسن است به قول ناصرخسرو که می‌گوید:

در شعر ز تکرار سخن باک نباشد زیرا که خوش آید سخن نغز به تکرار
(ناصرخسرو، ۱۳۷۸، ص ۳۷۷)

«نه گندم و نه سیب / آدم فریب نام تورا خورد / از بی شمار نام شهیدانت / هایبل راکه نام نخستین بود/دیگر / این روزها به یادنمی آوری / هایبل / نام دیگر من بود / یوسف، برادرم نیز / تنها به جرم نام تو/چندین هزار سال / زندانی عزیز زلیخا بود / بتها، الهه‌ها / و پیکر تمام خدایان را صورتگران / به نام تو تصویر می کنند/» (آینه‌های ناگهان/صفحه ۴۱-۴۲) با وجود اشارات و تلمیحاتی که بارها شاعران این مرز و بوم به آن‌ها پرداخته و دست مایه اشعار آنان بوده است اما در این سروده‌ی نیمایی امین پور، ترکیب ساختاری و معنایی، تازه و چشم گیراست و بافت سخن، سرگذشت حضرت آدم و هایبل اوّلین شهید را با بیان و زبانی نو، تفسیرمی کند. که اکثر اشعار وی با «فحامت اندیشی‌های ستی و رمانیک، واژه‌های ساده و ایهام‌های بی‌ابهام، شعرهای چندگانه، پراکنده و چند زبانه و زیباشناسی خوب همراه است.» (تسلیمی، ۱۳۸۳، ص ۴۸)

۳- توازن: آن گاه که واژه‌ها هر کدام در ذات خویش از آهنگ آوایی و معنایی لازم سر شار شدند و به وسیله‌ی ترکیب‌های ویژه، مایه و کمال یافتند، در واقع اجزای جمله (واژه‌ها و ترکیبات) خوش آهنگ و غنی برگزیده شدن، حساس ترین جنبه‌ی آفرینش هنری کلام، ایجاد و امتداد همین رابطه‌ی موسیقایی و معنایی در جمله است، به صورتی که هر جمله در پیوند عمیق و عظیم گسترده‌های اجزایی و معنایی و آوایی خویش را، مکمل و متمم می‌سازد و با ترفندها و شیوه‌های گوناگون

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 شم و بصیرت، برای ساخت و خلق انواع حالت‌ها و آهنگ‌های موسیقایی در پاره‌ها و اجزاء جمله است 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؟»:

چشم تو سر چشم‌می عین اليقین	با غم تو فارغم از کفر و دین
عشق چه می‌گفت؟ بیا و ببین	این همه گفتند: ببین و بیا
چشم کماندار تو را در کمین	فتنه، ندیدم که ندیدم در آن
ای همه حزن تو ببرین، آفرین!	ای همه غم‌های تو خوش، مرحبا!
جزغم تو هیچ ندارم، همین!	ای دل من دستخوش درد تو

(گل‌ها همه آفتاب گرداند/۱۱۸)

غزل «عشق چه می‌گفت» دارای ریتمی رقصان با وزن «مفتولن مفتولن فاعلات» در بحر «سریع مطوى مکشوف» و دارای توازن کلامی است با خوش آوایی واژه‌ها و ترکیبات و نظام مندی ظریف و عمیق موسیقایی جمله در ارتباط با پاره‌های دیگر است. در مصراج اول غم و فارغ، دارای ریتمی هماهنگ، مطابقه‌ی «کفر و دین»، مصراج دوم «چشم و چشم‌می» با ایجاد جناس مذیل و کشش موسیقایی «چ، ش» از یک سو، ارتباط معنایی «عین و چشم‌می» از سوی دیگر، مصراج ۳ و ۴ جا به جایی «بیا و ببین» و بیت سوم تکرار «ندیدم»، تصویر چشم کماندار و شبه اشتقاد «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 نسبت‌های موسیقایی را اصالت بخشیده است.

۴- حرف‌اهنگ (صدا معنایی) (Onomdatopia) + هم حروفی (Alteration): گاه

هنرمند چیره دست و پر توان، واژه‌هایی را به کار می‌گیرد که خواننده یا شنونده را به معنایی تازه، جز معنای قاموسی کلمات رهبری می‌کند. بدین صورت که در جمله (اعم از شعر یا نثر) حروفی را استخدام می‌کند که از تکرار پیاپی آن‌ها ذهن مخاطب به فضای معنا یا منبعی تازه رهنمون می‌شود، بی‌آن‌که مستقیم از آن معنا یا منبع نام و یادی کرده باشد. حرف‌اهنگ بر دو نوع است: هم حروفی و صدا معنایی. صدا معنایی حاصل توالی چند مصوّت 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 گوشه‌ی این آستین!

(گل‌ها همه آفتابگرداند/ ۱۱۸)

توقله‌ای و تسخیر تو محال بخت منی که خوابی و تعییر تو محال
(همان/ ۱۱۹)

ضیافت

شبی دارم چراغانی، شبی تاییدنی امشب
دلی نیلوفری دارم، پری بالیدنی امشب

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

شبی پرتاب و تب دارم، تبی تابیدنی امشب

نه در خوابم، نه بیدارم، سرراپا چشم دیدارم

که می‌آید به دیدارم، زنی نادیدنی امشب

مشام شب پراز بوی خوش محبوبه‌های شب

شبی شبدر، شبی شب بو، شبی بوییدنی امشب

زنی با رقصی آتشباد، از این ویرانه خاک آباد

می آید گرد باد آسا، به خود پیچیدنی امشب
 زنی با مویی از شب شب تر و رویی زشینم تر
 میان خواب و بیداری، چو رؤیا دیدنی امشب
 برایش سفره‌ی 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 فضارا 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 (۴۰) بار، حروف کشش دار مثل «ی» ۴۹ و حرف شورانگیز «ش» ۲۶، «ب» ۴۴، «د» ۲۲، «ر» ۲۶، «م» ۱۸، «و» ۱۷، «ن» ۱۴، «ز» ۱۱، «ت» ۷، «خ» ۵، «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، ۱بار) 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- متناهنج: مراد از متناهنج 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 سرشنست و آهنگ این کلمات (بدون دلالت معنایی) آینه وار، واقعیت بیرونی منعکس شود و این کاری است بس دشوار. (مجتبی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۸) بهترین نمونه‌ی آن در قرآن کریم سوره العادیات است که ترسیم هوایی گرگ و میش با داشتی پهناور با انبوهی سنگریزه و درختچه‌های پر تیغ، که ناگهان صدای سُمکوبه‌های اسب‌هایی

تازنده که نفس نفس زنان دشت را در می نوردند، به گوش می رسد که احساس هیجان و تنفس و تپش به شنونده دست می دهد: «والعادیاتِ ضبحاً فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغَيْرَاتِ ضبهاً فَأَثْرَنَ - به نفعاً فوسطن به جمعاً» (عادیات/۱-۵) (سوگند به اسباب تیزتک که نفس نفس می زنند. و سوگند به اخگر انگیزان. و سوگند به تکاوران بامدادی، که با همدیگر به میانه‌ی آن (معرکه) برآیند). (قرآن کریم، ۱۳۷۸، ص ۵۹۹) قیصر امین پورهم، در ترسیم لحظه‌های پریشان احوالی و درماندگی، به خاطر نبودن مدافعانی شجاع و دلیر، با کلماتی چون خالی، خون و تکرار «نه، دردی»، وزن حمامی و رزمی، با بحر متقارب و گزینش عناصر رزمی، صحنه‌ی 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 ار 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 یافته‌های درونی یا عینیات بیرونی، واژه‌هایی را به خدمت گرفته، و آهنگ واژه و جمله‌ها (و نه فقط معنای آن‌ها) به تنها ی 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 پرازنش و اضطراب و انسانی مبهوت و گم کرده راه را در ذهن مجسم می کند:

«جامه راه راه / پای جامه راه راه / میله‌های روبه رو / راه راه / پشت سایه روشن
مزه، نگاه / راه راه / روی شانه‌ها / راه راه تازیانه‌ها / آشیانه‌ها / لانه‌های کوچک سیاه
/ بی پروپرنده راه راه / گریه‌های شوروختنده‌های تلخ گاه گاه / راه راه / در میان این
جهان راه راه / این هزار راه / راه / راه / کو؟ / کجاست راه؟» (گل‌ها همه آفتاگردانند
۶۶ و ۶۷) گاهی به شیوه شاملو با آگاهی از «بار موزیکی کلمه» و «تغیر اصل واحد
وزن از مصراج به کلمه» قادر به فضای متن آهنگ می شود و این امکان برای شاعر

ایجاد می شود که یک موضوع را در حالت های مختلف «کشیده»، سریع، غم انگیز یا شاد و یا طنزآلود... ارائه دهد». در شعر زیر به خاطر حرکت آوازی واژه ها و استقلال آن در مصرع باعث شده تا شعر او حالتی پلکانی داشته باشد. و واژه‌ی «یکریز»، ریزش اشک را، در ذهن جاری کند.

باگریه های یکریز

یکریز

مثل ثانیه های گریز (همان/۴۴)

بازهم دویدیم

آن چنان که زندگی مرا

درهوای تو

نفس نفس

حدس می زند (همان/۷۱)

نتیجه:

مهمنترین راه های ایجاد موسیقی در اشعار قیصر امین پور، وزن عروضی، ردیف و قافیه، به خصوص قافیه کناری، موازنہ 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 اودارد. قافیه کناری، در پایان مصراع یا بیت، یا در پایان بندها تکرار می شود و گاه ردیف، نقش جانشین قافیه را دارد. همچنین از انواع آهنگ ها در موسیقی کلام به صورت واژآهنگ، آهنگ ترکیب، توازن، حرفاهنگ، متناهنگ، دروغنای موسیقی اشعارش بهره گرفته است. در مقایسه با این سه عامل موسیقی سازاصلی «وزن، قافیه و ردیف»، اشعارش از نظر استفاده از موسیقی معنوی، مثل تناسب، تضاد، تلمیح، ابهام، تشبیه، استعاره و ... کم رنگتر است،

به دلیل این که این نوع موسیقی در حوزه‌ی معنا قرارمی‌گیرد و نیز به خاطر کاربرد غنی تر انواع دیگر موسیقی، جلوه‌ی چندانی ندارند هر چند شاعر از این نوع موسیقی هم در شعرش استفاده کرده است.

پی نوشت:

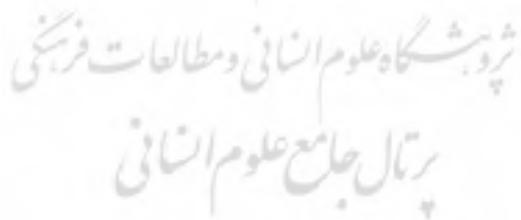
- ۱- آریستو کسنوس، تارنومی،^۱ (فلسفه و شاگرد ارسطو (قرن ۴ پیش از میلاد).

منابع

- ۱- قرآن کریم، (۷۸۳۱)، مترجم بهاءالدین خرمشاهی، تهران، گلشن، چاپ اول.
- ۲- اخوان ثالث، مهدی، (۶۷۳۱)، بدایع و بدعت های نیمایوشیج، تهران، انتشارات زمستان.
- ۳- امین پور، قیصر، (۸۷۳۱)، گل ها همه آفتابگردان، تهران، انتشارات مروارید.
- ۴- امین پور، قیصر، (۹۷۳۱)، گزینه اشعار، تهران، انتشارات مروارید.
- ۵- امین پور، قیصر، (۳۸۳۱)، آینه های ناگهان، تهران، نشر افق، چاپ پنجم.
- ۶- امین پور، قیصر، (۷۸۳۱)، غزل، مثنوی، رباعی و دو بیتی، تهران، انتشارات انجمن شاعران ایران.
- ۷- امین پور، قیصر، (۷۸۳۱)، دستور زبان عشق، تهران، انتشارات مروارید.
- ۸- امین پور، قیصر، (۸۸۳۱)، نیمایی ها، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری هوران.
- ۹- تسلیمی، علی، (۳۸۳۱)، گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران، تهران، نشر اختران.
- ۱۰- خانلری، پرویز، (۱۳۲۷)، تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل، تهران، انتشارات توسع.
- ۱۱- خانلری، پرویز، (۳۷۳۱)، وزن شعر فارسی، تهران، انتشارات توسع.
- ۱۲- رزمجو، حسین، (۱۳۷۲)، انواع ادبی، مشهد، انتشارات قدس رضوی.
- ۱۳- زرقانی، مهدی، (۱۳۸۴)، چشم انداز شعر معاصر، تهران، نشر ثالث.
- ۱۴- سارتون، جرج، (۱۳۳۶)، تاریخ علم، ترجمه احمد آرام، تهران، چاپ اول.
- ۱۵- شاه حسینی، ناصر الدین، (۱۳۸۰)، شناخت شعر، تهران، نشر هما، چاپ چهارم.
- ۱۶- شفیعی کدکنی، محمد رضا، (۱۳۷۶)، موسیقی شعر، تهران، انتشارات آگاه، چاپ پنجم.
- ۱۷- شفیعی کدکنی، محمد رضا، (۱۳۸۳)، صور خیال در شعر فارسی، تهران، آگه، چاپ نهم.

- ۱۸- نصیر الدین طوسی، خواجه نصیرالدین، (۱۳۷۳)، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و حیدری، تهران، خوارزمی.
- ۱۹- فلکی، محمود، (۱۳۸۵)، موسیقی در شعر سپید فارسی، تهران، نشر دیگر.
- ۲۰- مجتبی، مهدی، (۱۳۸۰)، بدیع نو، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول.
- ۲۱- مک کی، رابت، (۱۳۷۳)، داستان، ساختار، ترجمه‌ی محمد گذر آبادی، تهران، انتشارات پارت، چاپ اول.
- ۲۲- مولوی، جلال الدین محمد، (۱۳۵۸)، دیوان شمس تبریزی، به تصحیح استاد فروزان فر، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- ۲۳- ناصر خسرو، (۱۳۷۸)، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول.
- ۲۴- نیما یوشیج، علی اسفندیاری (۱۳۸۵)، درباره‌ی هنر و شعر و شاعری، به کوشش طاهباز، سیروس، تهران، انتشارات نگاه.
- ۲۵- همایی، جلال الدین، (۱۳۶۷)، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، مؤسسه نشر هما.
- ۲۶- یوسفی، غلامحسین، (۱۳۷۰)، چشمۀ روشن، تهران، انتشارات علمی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی