

پیوند شعر و موسیقی آوازی

حسین دهلوی

مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور

تهران، خیابان حقوقی، شماره ۴۲، طبقه همکف
کد پستی ۱۶۱۱۹۷۵۵۱۶
تلفن: ۷۷۵۰۲۴۰۰
www.mahoor.com
info@mahoor.com

پیوند شعر و موسیقی آوازی

نوشته‌ی حسین دهلوی

سیما شاپوریان	ویرایش
محمد افتخاری	
مرتضی ممیز	طرح روی جلد
فرزاد زعیم	نت‌نگار
حمید قربان‌جو	حروف نگار
کریم بختیارفر	صفحه آرا
۱۴۰۱	چاپ هفتم
۱۰۰۰ جلد	تعداد
باران	لیتوگرافی
پژمان	چاپ و صحافی

© حق چاپ محفوظ است.

ISBN: 978-964-6409-64-4 ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰۹-۶۴-۴ شابک:

فهرست

۱۳	پیش‌گفتار
۱۷	سرآغاز
	گفتار یکم
۱۹	روش‌های پیوند شعر و موسیقی آوازی
	گفتار دوم
۲۳	ریتم
۲۴	حروف متحرک و ساکن (بصوت و صامت)
۲۵	هجا
۲۶	انواع هجا
۲۶	۱. هجای کوتاه
۲۶	۲. هجای بلند
۲۷	۳. هجای کشیده
۲۹	۴. هجای کشیده‌تر
۲۹	صوت مرکب

۳۰	«ای» کوتاه
۳۱	خلاصه
گفتار سوم	
۳۳	آوانویسی کلام و اشعار موسیقی آوازی
۳۷	توضیحات
گفتار چهارم	
۴۷	برابریابی وزن کلام در موسیقی آوازی
۵۰	برابریابی ریتم موسیقایی مواردی از گفتار پیشین
۵۶	برابریابی ریتم کلماتی که با مصوت مركب به کار می‌روند
۵۷	نشانه‌های هجاء
۵۹	به کارگیری هجای کوتاه بجای هجای بلند
۶۳	به کارگیری هجای بلند + کوتاه بجای هجای کشیده
۶۸	یادآوری
۷۰	کاربرد «ای» کوتاه در توالی کلمات
۷۲	کاربرد کوتاه مصوت «او» در توالی کلمات
گفتار پنجم	
۷۵	میزان‌بندی ریتم اشعار کلاسیک فارسی
۸۷	کاربرد میزان دو ضربی ترکیبی
۸۸	چند نمونه در وزن‌های دیگر دو ضربی ترکیبی
۹۰	آمیزه‌ای از میزان $\frac{2}{4}$ و $\frac{3}{4}$
۹۲	نمونه‌های دیگری از دو ضربی ترکیبی
۹۵	چند نمونه در وزن‌هایی نزدیک به ریتم موسیقایی پیشین
گفتار ششم	
۱۰۳	میزان‌بندی‌های مختلف برای یک شعر
۱۲۰	اندکی پیچیدگی در ریتم و میزان‌بندی برخی اشعار
۱۳۰	کاربرد سکوت
۱۳۱	مستزاد

۱۳۲	چند نمونه از ریتم‌های شعر کلاسیک فارسی
گفتار هفتم	
۱۳۷	تکیه‌ی کلمه
۱۴۱	روش به کارگیری تکیه‌ی کلمات فارسی در نغمه‌های آوازی
۱۴۵	تکیه‌ی اصلی کلمات
۱۴۶	جایگاه تکیه در توالی کلمات
۱۴۸	تکیه‌ی ملایم کلمات
۱۴۸	کاربرد تکیه‌ی ملایم کلمات در موارد مختلف
گفتار هشتم	
۱۵۳	چگونگی کاربرد تکیه‌ی کلمات در جمله‌های آوازی
۱۶۰	جایه‌جایی نادرست تکیه‌ی کلمات شعر
۱۶۱	نمونه‌ی دیگری از جایه‌جایی نادرست تکیه‌ی کلمات شعر
۱۶۲	توصیه
۱۶۲	اشاره به یک نکته
گفتار نهم	
۱۶۵	تأکید
۱۶۷	روش به کارگیری تأکید در مlodی‌های آوازی
۱۶۹	تکرار کلمه
گفتار دهم	
۱۷۱	موقعیت تکیه‌ی کلمات در آواز گروهی
گفتار یازدهم	
۱۸۳	نگاهی به موسیقی آوازی کودکان
گفتار دوازدهم	
۱۹۵	مواردی درباره‌ی آواز و کلام
گفتار سیزدهم	
۲۰۱	سخت‌گفتاری برخی کلمات و حروف

٢٠٥	حروف قریب المخرج
	گفتار چهاردهم
٢٠٧	هماهنگی موسیقی آوازی با مفهوم شعر
	گفتار پانزدهم
٢١٣	غَلَت (تحریر) در آواز ایرانی
	گفتار شانزدهم
٢١٩	موسیقی آوازی و شعر نو
٢٢٢	توصیه
	گفتار هفدهم بادآوری‌های گوناگون
٢٢٣	نابرابری امتداد صوت‌های معین
٢٢٥	صوت‌ها در زبان فارسی
٢٢٦	ریتم‌های گفتاری برخی کلمات
٢٢٧	حرف «ه» در پایان هجاهای ممتد
٢٢٩	جاداشدن برخی از هجاهای در کلمات
٢٣٠	جایگاه شعر و آواز
٢٣٩	کتابنامه

گفتار دوم

ریتم

ریتم، نخستین و مهم‌ترین عامل مشترک بین شعر و موسیقی آوازی است که در شعر – و به طور کلی در کلام – از توالی هجا^۱‌های کوتاه و بلند و در موسیقی از توالی کشش‌های مختلف (مانند سیاه، چنگ، دولاچنگ و غیره) به دست می‌آید. همان‌گونه که اشاره رفت، برای آشنایی با قواعد پیوند شعر و موسیقی آوازی ابتدا باید شعری را در نظر بگیریم و سپس آن را برای موسیقی آوازی بنویسیم. بدین جهت لازم است قبلًا شعر – و به طور کلی کلام – را از نظر ریتم تجزیه و تحلیل کنیم و ویژگی‌های هجاهای کوتاه و بلند آن را بشناسیم تا بتوانیم با رعایت ظرافت‌هایی، برابر آن‌ها کشش‌های لازم را در موسیقی آوازی منظور کنیم. اینکه برای پیدا کردن وزن (ریتم) شعر تا آن‌جا که در ارتباط با موسیقی کاربرد دارد، به اختصار توضیحاتی ذکر می‌شود.

حروف متحرک و ساکن (بصوٽ و صامت)

هر بیت شعر از کلمات گوناگون تشکیل یافته و هر کلمه از چند حرف متحرک

۱. تعریف و انواع هجا در ادامه این گفتار آمده است.

و ساکن^۲ ترکیب شده است. در خط فارسی همهی حروف الفبا بی صدا^۳ محسوب می شوندو با یکی از مصوت های سه گانه‌ی «ـ ـ ـ»^۴ به حرکت درمی آیند. ولی از میان الفبای فارسی فقط سه حرف «الف، ی، واو» علاوه بر این که به صداهای «ـ ـ ـ» درمی آیند، حروف دیگر رانیز به صدا و حرکت «آ، ای، او»^۵ درمی آورند. برای مثال در کلمات «ابر، انسان، امید»، الف (به تعبیر اهل ادب، همزه) به وسیله‌ی مصوت «ـ» در کلمه‌ی «ابر» و «ـ» در کلمه‌ی «انسان» و «ـ» در کلمه‌ی «امید» به حرکت درآمده، ولی در کلمه‌ی «جان»، «الف» حرف صدادار (مصطفوت) است که حرف بی صدای «ج» را به صدای «آ» و تلفظ «جا» به حرکت دارد است. بنابراین حروف «ا، ای، و» زمانی می توانند حروف دیگر را به صدای «آ، ای، او» درآورند که دو مین حرف هجا قرار گیرند. پس مصوت های اصلی در زبان فارسی عبارتند از: «ـ، ـ، ـ» و «ـ، ای، او» که سه مصوت اول را «کوتاه» و سه مصوت بعدی را «بلند» می نامند. اگر این مصوت ها با یکی از حروف بی صدا ترکیب شوند آن حرف را به صدای خود درمی آورند و از این رو «متحرک» (مصطفوت) خوانده می شوند. برای نمونه، اگر حرف «ب» پیش از مصوت بلند «الف» قرار گیرد، «با» خوانده می شود، یعنی حرف «ب» به حرکت و صدای «آ» درآمده است و آن را متحرک (مصطفوت) گوییم و اگر حرف «ب» و امثال آن بعد از «آ» یا یکی دیگر از مصوت ها به کار برد شود، بدون حرکت است و آن را «ساکن» (صامت) می گوییم؛ بنا بر این در کلمه‌ی «آب»، حرف متحرک «الف» است که به صدای «آ» درآمده و حرف «ب» ساکن (صامت) است.

مثال‌های دیگر

در کلمه‌ی «دل» حرف «د» به صدا و حرکت «ـ» درآمده و متحرک است، ولی حرف «ل» بدون حرکت و ساکن (صامت) است. به همین ترتیب، کلماتی مانند شب، گل و مشابه آن‌ها از یک حرف متحرک (مصطفوت) و یک ساکن (صامت)

۲. در عروض مبنای وزن را ب متخرکات و سواکن گذارده‌اند (خانلری، پرویز، همان، ص ۲۵۷).

۳. حروف بی صدا را ساکن یا صامت یا مصمت گویند.

۴. حرکت‌های «ـ ـ ـ» را صدادار کوتاه و یا به بیانی هجای «تند» گویند که معمولاً جزو حروف الفبای فارسی نوشته نمی شوند.

۵. «آ، ای، او» را صدادار بلند و به بیانی هجای «کند» گویند که جزو الفبا نوشته می شوند.

تشکیل شده‌اند و یا در کلمه‌ی درخشان، حروف «د، ر، ش» متتحرک و حروف «خ، ن» ساکن‌اند. بنابراین در کلمات فارسی تمام حروفی که به صدای یکی از صوت‌های شش‌گانه‌ی «ت، ی، آ، ای، او» درآیند، «متتحرک» (صوت) و حروف دیگری که حرکت ندارند «ساکن» (صامت) نامیده می‌شوند. اینک با شناخت حروف متتحرک و ساکن (صوت و صامت) به تعریف هجا می‌پردازیم.

هجا

هجا یا سیلا布^۶ بخشی از یک کلمه است که به‌نهایی قابل تلفظ باشد.^۷ کلمات یک‌هایی نیز یک بخش یا یک هجا محسوب می‌شوند. در کتاب فنون و صنایع ادبی (عروض)^۸ درباره‌ی هجا چنین آمده‌است: «هجا (بخش) یک واحد گفتار است که با هر ضربه‌ی هوای ریه به بیرون رانده می‌شود. در زبان فارسی هر هجا دارای یک صوت است که دو مین حرف هجاست، لذا در هر گفته به تعداد صوت‌ها هجا وجود دارد. مثلاً کلمه‌ی "پر" یک‌هایی و کلمه‌ی "پر-وا" دو‌هایی و کلمه‌ی "پر-وا-نه" سه‌هایی و کلمه‌ی آ-زا-د-گی "چهارهایی است». بنابراین در هر هجا بیش از یک صوت وجود ندارد. این نکته نیز قابل توجه است که در زبان فارسی کنونی یک یا چند حرف ساکن (صامت) بدون صوت قابل تلفظ نیست و نمی‌تواند هجایی را تشکیل دهد.^۹

Syllable .۶

۷. دکتر خانلری در تعریف هجا چنین نوشتند: «حروف، اجزای اولی کلمه است اما هچ یک از این اجزاء تنها در کلام نمی‌آید و کوچک‌ترین جزوی که به‌نهایی قابل تلفظ باشد ترکیب و تأثیفی از چند حرف است. (همان، ص ۱۳۶).)

۸. وحیدیان کامیار، تقی. فنون و صنایع ادبی (عروض)، سال چهارم آموزش متوسطه. تهران، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۵، ص ۴.

۹. در برخی از زبان‌ها کلماتی به کار می‌روند که ابتدا به ساکن هستند و با صوت و یا حرف صدادار آغاز نمی‌شوند. مانند کلمه‌ی «Stop» به معنای «ایست، توقف» که در انگلیسی و آلمانی بعد از «تا»، صوتی به کار نرفته است و باید آن را به م ERA حرف بعدی تلفظ کرد. همچنین کلمه‌ی ایتالیایی «Sforzando» که در موسیقی «شدت ناگهانی» صدا را نشان می‌دهد و از نظر تلفظ موقعیتی مشابه کلمه‌ی پیشین دارد. در بعضی از زبان‌های گذشته‌ی ایران‌زمین از جمله فارسی میانه نیز چنین مواردی به کار می‌رفته است. از جمله کلمه‌ی «فرقره» (Fravahr) به معنای «نیروی تعالی، نیروی پیشرفت» که بعد از حرف «ف» (F) صوتی نیامده است. با تشکر از آقای رستم وحیدی (تنظیم‌کننده‌ی مجله‌ی فروهر) که معانی مربوط به کلمه‌ی «فروهر» را توضیح دادند.

اینک با توجه به توضیحات ذکر شده و شناخت هجا، با انواع آن در ارتباط با موسیقی آوازی آشنا می شویم.

انواع هجا

۱. هجای کوتاه

هجائی است که از یک حرف و یک صوت کوتاه «ت + ت» ترکیب شده باشد، مانند:

حرف «ت» در کلمه‌ی «توانا» که از ترکیب «ت + ت» و حرف «غ» در کلمه‌ی «ارغون» که از ترکیب «غ + ت» حاصل شده است. حرف «س» در کلمه‌ی «سپهر» که از ترکیب «س + س» و حرف «د» در کلمه‌ی «زندگانی» که از ترکیب «د + د» حاصل شده است. حرف «خ» در کلمه‌ی «خجسته» که از ترکیب «خ + خ» و حرف «گ» در کلمه‌ی «رهگذر» که از ترکیب «گ + گ» حاصل شده است. کلمات «نه (=ن)، تو (=ث)، دو (=د)» و مشابه آن‌ها نیز یک هجای کوتاه محسوب می‌شوند.^{۱۰}

۲. هجای بلند

هجائی بلند دو صورت دارد:

الف) دو حرف که یک صوت کوتاه در وسط قرار گرفته باشد. به بیان دیگر هجای کوتاهی که یک حرف صامت به دنبال داشته باشد، مانند:

$$\text{سر} = \text{s} + \text{-} + \text{ز}$$

$$\text{دل} = \text{d} + \text{-} + \text{l}$$

$$\text{رخ} = \text{r} + \text{-} + \text{x}$$

ب) یکی از صوت‌های بلند (آ، ای، او) به تنها بی در آن به کار رفته باشد، مانند:

«آ» در کلمه‌ی «آدم»

«ای» در کلمه‌ی «ایران»

«او» ضمیر سوم شخص مفرد

۱۰. وحیدیان کامیار، تقی. فنون و صنایع ادبی، ص ۵.

مرکز موسیقی بهوون شیراز

موسسه فرهنگی هنری ماهور
Mahoor Institute of Culture and Arts
www.mahoor.com info@mahoor.com

9 789646 409644