

هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ

جمیله اخیانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

اصغر بیرانوند

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

(از ص ۱۱۷ تا ۱۲۵)

تاریخ دریافت: ۹۱/۰۸/۰۹

تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۲/۲۱

چکیده

آشنایی حافظ با موسیقی و همچنین آوازخوانی او از موضوعاتی است که حافظ پژوهان بر آن اتفاق نظر دارند. درباره اصطلاحات موسیقیایی به کاررفته در اشعار او نیز بسیار سخن گفته شده است؛ اما واژه‌هایی را نیز می‌توان یافت که در عین حال که معنی لغوی آنها در شعر حافظ مورد نظر است، هاله‌ای از معنای موسیقیایی هم آنها را احاطه کرده است؛ به گونه‌ای که بدون توجه به این هاله‌های موسیقیایی، ظرايف هنری شعر حافظ به کمال درک نمی‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد این هاله‌های موسیقیایی را درباره دو واژه «حزین» و «کار» که بهدلیل معنای متداول غیر موسیقیایی‌شان مورد غفلت واقع شده‌اند، بررسی کند و تناسب‌ها و زیبایی‌های بلاغی ایجاد شده به‌وسیله این واژه‌ها را در شعر حافظ آشکار سازد.

واژه‌های کلیدی: حافظ، موسیقی، گوش، حزن و کار.

۱. مقدمه

درباره حافظ و اشعارش، کم کندوکاو نشده است؛ درباره او از هر دری سخن رانده‌اند و از زوایای مختلف غزلیاتش را کاویده‌اند؛ اما هنوز هم می‌توان ناگفته‌هایی درباره او یافت که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است.

یکی از موضوعاتی که همیشه درباره حافظ مطرح بوده است، مسئله موسیقی‌دانی اوست. در اینکه حافظ با موسیقی و آواز آشنا بوده، تردیدی نیست. شارحان دیوان حافظ اغلب بر این موضوع تأکید کرده‌اند؛ علاوه بر آنکه وی خود نیز بارها به آوازخوانی‌اش اشاره کرده است^(۱). برای آوازخوانی به طورقطع آگاهی از ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی الزامی بوده است؛ چنانکه به گفتۀ ملاح، قرائت قرآن با صوت خوش نیز بدون آشنایی با موسیقی میسر نبوده است و حافظان قرآن می‌باشند پرده‌های موسیقی را بشناسند (مالح، ۱۳۶۷: ۱۰). حافظ به تصریح خودش، حافظ قرآن بوده^(۲) و این موضوع نیز الزام دیگری بر موسیقی‌شناسی او بوده است؛ علاوه بر آن که چند موسیقی‌دان نامدار عصر حافظ را می‌شناسیم که به احتمال زیاد با حافظ مؤانت و مجالست داشته‌اند^(۳). از این رو حافظ بسیاری از اصطلاحات موسیقی‌ای را به‌دلیل موسیقی‌دانی خود و شناخت ردیف‌های آوازی، آگاهانه در شعرش گنجانده و تناسبات لفظی‌ای در اشعارش ایجاد کرده است که در نگاه اول از چشم خواننده پنهان می‌ماند. بسیاری از این اصطلاحات را پژوهندگان توضیح داده‌اند؛ حسینعلی ملاح کتاب حافظ و موسیقی را به این موضوع اختصاص داده، بسیاری از حافظ پژوهان در این زمینه سخن گفته‌اند و شارحان دیوان حافظ به اصطلاحات مربوط به موسیقی در غزل‌های او اشاره کرده‌اند؛ اما هنوز هم می‌توان واژه‌هایی در شعر حافظ یافت که هاله‌های موسیقی‌ای تنبیده شده در اطراف آنها از چشم پژوهندگان مخفی مانده است؛ در حالی که بدون توجه به این هاله‌های معنایی، درک کامل زیبایی‌های بلاغی شعر حافظ محقق نمی‌گردد. این مقاله می‌خواهد از رهگذر ارائه این یافته‌ها و تناسب‌های ایجاد شده با آنها، هم به لذت هنری خوانندگان شعر حافظ بیفزاید و هم گوشه‌ای دیگر از هنر این شاعر بزرگ را بنمایاند و بخش دیگری از راز ماندگاری سخن او را آشکار سازد.

۲. موسیقی و شعر

موسیقی ایرانی شامل تعدادی دستگاه است که هر کدام از تعدادی گوشه (سازی و آوازی) تشکیل شده است و مبتنی بر نظم و انضباطی خاص و یادگیری اش سخت و مستلزم صرف وقت می‌باشد. در این میان، گوشه‌های آوازی به دلیل همراهی با کلام، دلپذیرتر و فراگیرتر و حتی ماندگارترند؛ چنان‌که از ترانه‌ها و تصنیف‌های کهن، اشعارشان بر جا مانده است و امروزه هم می‌توان با استفاده از امکانات دنیای مدرن آنها را بازسازی کرد.

به دلیل کم بودن تعداد مقام‌ها و سازها، موسیقی ایرانی نمی‌تواند به تنها‌ی از عهده تمامی احساسات و عواطف و حالات نوایی برآید و به ناچار همیشه محتاج شعر بوده است (نفری، ۱۳۸۰: ۹۱). همین موضوع، ارتباط شعر و موسیقی را به صورت سنتی دیرپا درآورده است؛ به طوری که از گذشته‌های دور موسیقی و شعر با هم همراه بوده‌اند: گوسانان یا خنیاگران پارتی، نوازنده‌گان دوره‌گرددی بودند که شعرشان را فی‌الدahه می‌سروده و با موسیقی همراه می‌کرده‌اند و بعدها آنها که دارای مهارت و هنر بیشتری بودند به دربار راه می‌یافتنند؛ چنان‌که نوازنده‌گان دوره ساسانی مانند باربد و نکیسا را از همین گروه دانسته‌اند (رک؛ اخیانی، ۱۳۸۸: ۱۸۳). ملاح پیوند شعر و موسیقی را از این هم دورتر می‌برد و به زمان کوروش هخامنشی می‌رساند که او و سربازانش سرود جنگی می‌خوانندند (نک به: ملاح، ۱۳۶۷: ۹۹).

پس از اسلام نیز با برقراری حکومت‌های ایرانی، سنت گوسانی دوباره احیا شد؛ چنان‌که رودکی، شاعر و خواننده و نوازنده دربار سامانیان، یادآور باربد و نکیسای ساسانی است (رک؛ اخیانی، ۱۳۸۸: ۱۸۴) همچنان که امروز نیز عاشیق‌ها (عاشق‌ها) ای آذربایجان ادامه‌دهنده‌گان این سنت دیرپا هستند.

بر اساس همین پیوند دیرین شعر و موسیقی است که کمتر شاعر پارسی‌گویی را می‌شناسیم که به موسیقی و ابزار و ادوات آن توجه نداشته و در شعرش از آن استفاده نکرده باشد. نیز از آنجا که برخلاف امروز که ما اکثراً موسیقی را تنها از راه گوش و بصورت غیر زنده می‌شنویم، موسیقی مورد استفاده در گذشته، تنها موسیقی زنده بوده و شنونده‌گان، نوازنده‌گان و سازهایشان را هم می‌دیده‌اند؛ طبیعتاً توجه به خصوصیات این

سازها بیشتر از امروز بوده و شاعران می‌توانسته‌اند بسیاری از مضامین شعرشان را با استفاده از خصوصیات همین سازها بسازند؛ همچنان که وقتی سعدی می‌گوید:

سر نتوانم که برآرم چو چنگ
ور چو دفم پوست بدرد قفا

(سعدی، ۱۳۶۳: ۴۱۲)

روشن است که این مضامین را از دقت در شکل ظاهری چنگ و دف ساخته است. به همین ترتیب، آنها شاهد آوازخوانی خوانندگان و همراهی کلامشان با ساز بوده و از این رو اگر شاعری مانند حافظ خود اهل آواز هم می‌بوده، طبیعتاً دقت وی به عناصر مربوط به آواز و ردیف‌ها و گوشدهای آوازی، بیشتر از شنوندۀ امروزی جلب می‌شده است.

۳. بازنگری دو واژه در شعر حافظ

چنانکه گفته شد، درباره اصطلاحات موسیقیایی شعر حافظ زیاد سخن گفته شده، اما به نظر می‌رسد معنای موسیقیایی دو واژه «حزین» و «کار» از قلم افتاده است. پیش از آنکه به این دو واژه بپردازیم، از یادآوری یک نکته نیز ناگزیریم و آن اینکه «در سبک‌شناسی حافظ، ایهام از عناصر سبک‌ساز مهم است» (شمیسا، ۱۳۷۴: ۱۰۲). ایهام خود به چندین نوع تقسیم می‌شود که تقریباً همه آنها را می‌توان به فراوانی در دیوان حافظ یافت (رك؛ راستگو، ۱۳۷۹: ۱۲۳ به بعد). یکی از انواع ایهام، ایهام تناسب است که کثرت آن از مختصات سبکی حافظ است (شمیسا، ۱۳۷۴: ۱۰۳). در ایهام تناسب « فقط یکی از دو معنی کلمه در کلام حضور دارد، اما معنی غایب با کلمه یا کلماتی از کلام، رابطه و تناسب دارد» (همان: ۱۰۲). به عبارت دیگر این نوع ایهام، به نوعی مراعات نظری پنهانی در بیت ایجاد می‌کند که در نگاه اول دیده نمی‌شود. آنچه درباره هاله‌های موسیقیایی واژه‌های مذکور گفته خواهد شد، صرفاً از همین نوع است؛ یعنی از نوع ایهام تناسب یا مراعات نظری پنهان. این موضوع به این معنی است که عدم آگاهی از معانی پنهان این واژه‌ها، ابهامی در معنای بیت به وجود نمی‌آورد؛ اما آشکار شدن این مناسبات پنهانی، لذت هنری خواننده را مضاعف می‌سازد.

در ادامه به بررسی واژه‌های مورد نظر در اشعار حافظ می‌پردازیم.

۱.۳. حزین

«حزین» فرمی است در موسیقی ردیف با مضارب مخصوصی که مشخصه حالت آن است و به مناسبت محل و جایگاه اجرائی اش در دستگاهها و آوازهای ایرانی اجرا می‌شود (ستایشگر، ۱۳۷۴: ۳۷۷). «در ردیف کنونی موسیقی ایرانی، گوشاهای در دستگاه شور نواخته می‌شود که به آن "نغمه حزین" می‌گویند» (ملاح، ۱۳۶۷: ۲۷۷).

حافظ واژه «حزین» را سه بار در اشعارش بکار برده و به نظر می‌رسد در هر سه مورد، معنای موسیقیایی آن را هم در نظر داشته است؛ ابیات مورد بحث از این قرار است:

الف) سر فرا گوش من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
(حافظ، ۱۳۶۸: ۱۰۹)

«آواز» در اینجا به معنی «آوا» و «صدا» است؛ ولی «آواز» معنای موسیقیایی هم دارد و آن «به معنی عام نغمه، سرود، آهنگ و بانگ موزون زیر و بمی است که از گلوب انسان و یا از سیم انواع سازها برآید» (ستایشگر، ۱۳۷۴: ۳۷). به این ترتیب میان «حزین» و «آواز» در معنای موسیقیایی شان ایهام تناسب به وجود می‌آید. قرینه‌ای که این گمان را که حافظ معنای موسیقیایی این دو واژه را هم در نظر داشته - و به این ترتیب، نه ایهام تناسب که حتی ایهام را مورد نظر داشته است - قوت می‌بخشد، بیت قبل آن است که در آن، معشوقی که به سراغ حافظ آمده، «غزل خوان» هم هست و می‌توانسته غزلش را با «آواز حزین» در معنای موسیقیایی اش بخواند:

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
(حافظ، ۱۳۶۸: ۱۰۹)

ب) ای نور چشم مستان در عین انتظارم
چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان
(همان: ۳۰۲)
در بیت فوق، «حزین» به معنی «حزن آلود» و «اندوهناک» است؛ اما میان این واژه در معنای موسیقیایی اش با «چنگ» و «نواختن» ایهام تناسب وجود دارد؛ در عین حال که «چنگ حزین» می‌تواند معنای «چنگی» که نغمه حزین بنوازد را هم تداعی کند.

ج) کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد
(همان: ۱۸۱)

روشن است که در این بیت «حزین» به معنای «اندوهگین» است، ولی با در نظر گرفتن معنای موسیقیایی این واژه، میان واژه «شعر» و «حزین» ایهام تناسب به وجود می‌آید.

نکته قابل یادآوری در این زمینه اینکه ملاح معتقد است که «حزین» در شعر حافظه به معنای موسیقیایی به کار نرفته است (مالح، ۱۳۶۷ ب: ۲۷۷؛ اما وی به تناسبات لفظی ایجادشده به وسیله معنای موسیقیایی این واژه، توجه نکرده است).

۲.۳ کار

واژه دیگری که به احتمال زیاد معنای موسیقیایی آن هم مورد نظر حافظه بوده است، واژه «کار» است. «کار عمل» یا «کار و عمل» اصطلاحی موسیقیایی است که به دو معنی مورد نظر بوده است: یکی به معنی ابداع آهنگ و لحن بر شعری، به عبارت دیگر، ترکیب از قبل تعیین نشده آهنگ و شعر که به قوه توانایی و سلیقه و ذوق هنرمند بستگی داشته است (ستایشگر، ۱۳۷۴: ۲۵۶) و دیگر به معنی نوعی تصنیف که وزنی سنگین داشته و اشعارش عارفانه بوده و از قدیم متداول بوده است (مالح، ۱۳۶۷ ب: ۱۶۲). حافظ در چند بیت، واژه «کار» را در کنار اصطلاحات موسیقی به کار گرفته و این گمان را که شاید علاوه بر معنای متداول این واژه، اصطلاح «کار عمل» را هم برایش تداعی می‌کرده، دامن زده است؛ از جمله در ابیات زیر:

الف) دلم ز پرده بروون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست
(حافظ، ۱۳۶۸: ۱۰۷)

از آنجا که در این بیت، واژه‌های «پرده»، «مطرب» و «نوا» که از اصطلاحات پرکاربرد و مشهور موسیقی هستند، به کار رفته‌اند، قرار گرفتن واژه «کار» در کنار این اصطلاحات، می‌تواند تداعی‌کننده اصطلاح موسیقیایی «کار عمل» نیز باشد و از این رو میان معنای موسیقیایی آن با این واژه‌ها ایهام تناسب به وجود آید. آنچه به این گمان قوت می‌بخشد،

این است که «کار عمل» از گوشه‌هایی است که در دستگاه «نوا» هم اجرا می‌شود (شجریان، ۱۳۸۱)، توضیح از علیزاده) و کشف این تناسب، لذت هنری دیگری به خواننده می‌بخشد: ب) مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم (حافظ، ۱۳۶۸: ۲۸۴)

چنانکه ملاحظه می‌گردد، در بیت مذکور، واژه «کار» در کنار واژه‌های موسیقیایی «چنگ»، «بریط»، «آواز» و «نی» قرار گرفته و می‌تواند «کار عمل» را هم به ذهن بیاورد و از این رو با واژه‌های مذکور، ایهام تناسب بسازد و به این ترتیب حتی توسعه می‌تواند معنی «چنگ و بربط و نی» که نغمه کار عمل بنوازنده را هم به مصراع دوم، تزریق کند.

ج) که تا وجود را کارسازی کنم به رقص آیم و خرقه‌بازی کنم (همان: ۳۸۲)

در این بیت، حافظ، واژه «کار» را با واژه «رقص» همراه کرده و به نظر می‌رسد «ساختن نغمه کار عمل برای وجود» را هم در ذهن داشته؛ علاوه بر اینکه «ساز» در واژه «کارسازی» نیز قابل توجه است.

د) ز شور عربده شاهدان شیرین کار شکر شکسته سمن ریخته رباب زده (همان: ۳۲۴)

«شیرین کار» در اینجا به معنی «خوش حرکات» است؛ ولی از آنجا که در ارتباط با «شور» که در معنای موسیقیایی اش از مقام‌های بسیار قدیمی موسیقی ایرانی است (ستایشگر، ۱۳۷۴: ۱۱۲) و «رباب» که یکی از آلات موسیقی است، قرار گرفته است، الهام‌بخش معنای «نغمه خوش کار عمل» هم می‌تواند بود.

ه) فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب چنان برند صبر از دل که ترکان خوان یغما را (حافظ، ۹۸: ۱۳۶۸)

«لولیان» یا «لوریان» نوازندگان دوره‌گردی بودند که در زمان بهرام‌گور برای خوانندگی و نوازندگی از هند به ایران آمدند (دایرةالمعارف مصاحب، ذیل کولی). حافظ هر جا «لولی» را به کار برده، طرب‌انگیزی و شادی را هم در نظر داشته است^(۴). در این

بیت نیز هاله معنایی «کار عمل» در واژه «کار» با «لولیان» ایهام تناسب می‌سازد و حتی تداعی‌کننده لولیانی که به شیرینی نغمه کار عمل را می‌نوازند هم تواند بود.

۴. نتیجه

با اینکه درباره موسیقی در شعر حافظ، بسیار نوشته شده؛ اما باز هم می‌توان ناگفته‌هایی در این زمینه یافت. در این مقاله دو واژه «حزین» و «کار» (کار عمل) که معنای موسیقی‌ای آنها از نظر پژوهندگان دور مانده است، مورد بررسی قرار گرفت و شواهد مربوط به آنها از شعر حافظ ارائه شد. توجه به معنای موسیقی‌ای این واژه‌ها می‌تواند خواننده را به ایهام تناسب ایجادشده به‌وسیله واژه‌های مذکور با دیگر واژه‌های بیت رهنمون سازد و بر لذت هنری وی بیفزاید.

پی‌نوشت‌ها

۱. غزل‌سرایی ناهید صرفه‌ای نبرد
حافظ، (۱۳۶۸: ۲۳۱)
۲. غلام حافظ خوش‌لهجه خوش‌آوازم
(همان: ۲۷۳)
۳. که بر نظم تو افشناد فلک عقد ثریا را
(همان: ۹۸)
۴. لطایف حکمی با نکات قرآنی
(همان: ۸۸)
۵. قرآن زبر بخوانی در چارده روایت
(همان: ۱۴۳)
۶. به قرآنی که اندر سینه داری
(همان: ۳۴۱)
۷. ندیدم خوش‌تر از شعر تو حافظ
۸. عشقت رسد به فریاد از خود بسان حافظ
۹. ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت
۱۰. غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
۱۱. ر حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
۱۲. عشقت رسد به فریاد از خود بسان حافظ
۱۳. ندیدم خوش‌تر از شعر تو حافظ
۱۴. نیز هاله معنایی «کار عمل» در واژه «کار» با «لولیان» ایهام تناسب می‌سازد و حتی تداعی‌کننده لولیانی که به شیرینی نغمه کار عمل را می‌نوازند هم تواند بود.

۴. بندۀ طالع خویشم که در این قحط وفا
 عشق آن لولی سرمست خریدار من است
(حافظ، ۱۳۶۸: ۱۲۱)
- دلم رمیده لولی وشی است شورانگیز
 دروغ و عده و قتال وضع و رنگ آمیز
(همان: ۲۳۵)
- صبا زان لولی شنگول سرمست
 چه داری آگهی چونست حاش
(همان: ۲۴۲)

منابع

- اخیانی، جمیله، (۱۳۸۸)، بزم آرایی در منظومه‌های داستانی تا پایان قرن ششم، چاپ اول، انتشارات سخن، تهران.
- حافظ، شمس الدین محمد، (۱۳۶۸)، دیوان حافظ، قزوینی - غنی، به کوشش عبدالکریم جربzedar، چاپ دوم، انتشارات اساطیر، تهران.
- راستگو، سید محمد، (۱۳۷۹)، بزم آرایی در شعر فارسی، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران.
- ستایشگر، مهدی، (۱۳۷۴)، واژه‌نامه موسیقی ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران.
- سعدي، مصلح الدین، (۱۳۶۳)، کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ چهارم، امیرکبیر، تهران.
- شجریان، محمدرضا، (۱۳۸۱)، آلبوم سی تو سر نمی‌شود، شرکت دل آواز، تهران.
- شمیسا، سیروس، (۱۳۷۴)، نگاهی تازه به بدیع، چاپ هفتم، انتشارات فردوس، تهران.
- صاحب، غلامحسین، دیرۀ المعارف فارسی، (۱۳۸۷)، جلد دوم- بخش اول، چاپ پنجم، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران.
- ملح، حسینعلی، (الف)، پیوند موسیقی و شعر، چاپ اول، نشر فضا، تهران.
- ملح، حسینعلی، (ب)، حافظ و موسیقی، چاپ سوم، انتشارات هنر و فرهنگ، تهران.
- نفری، بهرام، (۱۳۸۰)، اطلاعات جامع موسیقی، چاپ پنجم، انتشارات مارلیک، تهران.