

الشیرین

شماره شانزدهم
تابستان ۱۳۹۰
صفحات ۳۵-۵۸

موسیقایی بودن ساختار در کلیدر

دکتر قهرمان شیری*

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعالی سینای همدان

چکیده

از آزوهای ادبیات همواره آن بوده است که خود را به موسیقی نزدیک کند. در عرصه داستان‌نویسی، تلاش‌ها همواره معطوف بر ایجاد همانندی بین شعر و نثر در صور خیال و اغراض و موضوعات، و انواع موسیقی متداول در بطون و بافت عبارت‌ها بوده است. در مقایسه با شعر، داستان در به‌کارگیری همزمان تکنوازی‌ها و گروه‌نوازی‌ها و هماهنگ‌سازی سازها و صدایها و یا تغییر مداوم در آواها و نواها و رسیدن به ساحت هماهنگ سمعفونی‌ها بسیار توانمند است.

موسیقی متن رمان کلیدر، اثر محمود دولت‌آبادی، به‌وسیله عناصر و عوامل مختلف شکل گرفته است که شماری از آنها به اختصار چنین است: گزینش کلمات خوش‌ساخت، رعایت تناسب هجایها و اوج‌ها در چینش واژه‌ها و جمله‌ها، تنوع جمله‌بندی‌ها، تأثیرپذیری از موقعیت‌ها در انتخاب کلمات و ساختار جملات، تغییر مداوم در لحن بیان و ریتم روایت در آغاز فصل‌ها، تنوع در توزیع و ترکیب شیوه‌های بیان، رعایت ملازمات مرتبط با نوع ادبی، همسویی نثر و روایت با جهان‌نگری هنری، همنوایی اطناب‌ها و ایجازها با آهنگ روایت، پیوند مستقیم انواع پیرنگ با آهنگ روایت، هارمونی مضاعف با تیپ‌ها و طبقات، و نیز هماهنگی اجزای فرعی با ارکان اصلی در شکل‌دهی به موسیقی متن.

وازگان کلیدی: کلیدر، دولت‌آبادی، هارمونی، سمعفونی، موسیقی

*ghahreman.shiri@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۱۰/۱۲

نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۷/۳

۱- مقدمه

کلیدر، اثر محمود دولت‌آبادی، مفصل‌ترین رمان فارسی است که نویسنده آن پانزده سال از سال‌های زندگی خود (۱۳۶۲-۱۳۴۷) را صرف نگارش آن کرده‌است. بسیاری از خوانندگان این رمان نیز این تجربه را داشته‌اند که گویی مدتی از عمرشان را در دنیای کلیدر و با شخصیت‌های آن سپری کرده‌اند. نثر استثنایی، ساختار استوار روایی، حوادث پر فراز و فرود، و ماجراهای پر کشمکش، کلیدر را به یکی از رمان‌های صاحب‌سبک و متفاوت فارسی بدل کرده‌است که توضیح جنبه‌های مختلف روایی، زبانی و محتوای آن می‌تواند جلوه‌های هنری و رازهای زیبایی‌شناختی این اثر را بهتر معرفی کند و ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها، جذابیت‌های آشکار و پنهان، و جایگاه واقعی رمان و توانمندی‌های نویسنده آن را از منظرهای مختلف در برابر دیدگان مخاطبان قرار دهد. درباره جایگاه موسیقی در متون منثور روایی تاکنون نوشهای چندانی به فارسی انتشار نیافته‌است و آثار به چاپ رسیده نیز همواره موسیقی را از منظر ظرفیت‌های زبانی بررسی کرده‌اند. در این مقاله موسیقی موجود در ساختار کلیدر، از منظر شیوه روایت و بافت واقعیت مورد تحلیل قرار گرفته‌است.

۲- داستان و موسیقی

نzdیک کردن رمان به جایگاه پراقتدار سمفونی‌ها، همواره از آرزوهای بسیاری از نویسنده‌گان بوده‌است. ادوارد مورگان فوستر بر این اعتقاد بود که وزن و ریتم روایت گاهی بسیار ساده و آسان‌یاب است، مثل آغاز سمفونی پنجم بتھوون که ریتم «دی-دی-دی-دی-دام» آن را همه می‌توانند با پنجه‌های خود ضرب بگیرند، ولی خود سمفونی، در کلیت تامش، و در میان موومان‌ها یا قطعات آن، ریتم و آهنگی دارد که نمی‌توان آن را با انگشت ضرب گرفت (آلوت، ۱۳۶۸: ۳۴۱-۳۳۷). وضعیت‌هایی شبیه به ریتم و آهنگ سمفونی‌ها، با آن کلیت تام و پراجزا، در داستان‌های سنتی چندان نمودی نداشت، اما در روایت‌های مدرن، به دلیل افزایش چشمگیر حوادث و شخصیت‌ها، وجود خطوط متعدد و موازی در اغلب ماجراهای و تمرکز بر اوج و فرود وقایع، موسیقی‌وارگی در سیر طبیعی ماجراهای و اجرای طرح و پیرنگ داستان‌ها، حضور بارز دارد، چنان‌که بسیاری از

خصوصیات صوری و صوتی موسیقی، یعنی نوع سازها، نغمه‌ها و مlodی‌ها و کنش‌های نوازنده‌گان آن، در شباهت تمام‌عیار با داستان قرار می‌گیرد. حتی طرح ذهنی یک قطعه موسیقی از سازوکاری شبیه داستان برخوردار است:

هنگامی که آهنگ‌ساز به تصنیف آهنگی مشغول است، در ذهن و تصور وی انواع صدای مختلف زاییده می‌شوند. این اصوات که با افکار و نظرات و احساسات مختلف آهنگ‌ساز ارتباط دارند، در هم می‌آمیزند، متحده می‌شوند، به هم می‌پیچند، سپس از یکدیگر جدا می‌شوند، از هم می‌پاشند و به صورت صدای متعددی که به یکدیگر شباهتی ندارند درمی‌آیند. بدینسان است که مlodی‌های شاد و غم‌انگیز، هیجان‌آور و آرام‌بخش، رزمی و خیال‌انگیز شکل می‌پذیرند (کولوسووا، ۱۳۸۰: ۲۷).

در سمعونی پنجم بتهوون، مومنان یا قطعه آغازین، قطعه ملایمی که در پی آن می‌آید و آنگاه «تریو - اسکرتسو - تریو - فیناله - تریو - فیناله» که سومین پاره سمعونی را می‌سازد، همه با هم و در هماهنگی با یکدیگر وارد مغز شنونده می‌شوند و همدیگر را به واقعیتی یگانه تبدیل می‌کنند. این کلیت تام یا واقعیت یگانه، از رهگذر رابطه‌ای پدید آمده که در میان سه قطعه بزرگ و سازنده ساختار کلی سمعونی برقرار شده و همین رابطه است که وزن و ریتم را به وجود آورده است. فوستر می‌گوید که موسیقی، حتی اگر آدمیان را برای آواز خواندن به کار نگیرد و از قوانین بسیار پیچیده پیروی کند، در واپسین جلوه‌اش نوعی از زیبایی را فراپیش می‌نهد که داستان نیز می‌تواند به شیوه خاص خود به آن دست یابد:

و این فکری است که رمان‌نویس هرگز نباید از سر به در کند... وقتی که سمعونی به پایان می‌رسد، احساس می‌کنیم که نغمه‌ها و الحانی که در کار آن کرده بوده‌اند، اینک آزاد شده‌اند [و] در وزن کل سمعونی آزادی فردی خود را بازیافته‌اند. آیا رمان نیز به همین صورت نمی‌تواند باشد؟ (آلت، ۱۳۶۸: ۳۴۱-۳۷۳).

آنچه کلیت یک قطعه از آهنگ را می‌سازد، در کنار هم قرار گرفتن و عملکرد هماهنگ سازها و صدایها در شکل‌دهی به کل آن قطعه است. سازها مانند شخصیت‌های داستان، و ریتم‌ها و مlodی‌ها مانند کنش‌ها و حوادث، کیفیت سرعت و سیر اجزای روایت و هارمونی اصوات موسیقی را تعیین می‌کنند؛ حاصل کار در قلمرو موسیقی، سمعونی می‌شود و در حوزه روایت، داستان بلند و رمان.

ارگ که بزرگ‌ترین آلت موسیقی است، ملودی‌ها را وقتی شکوهمند، عظیم و موزون باشند به خوبی طبیعت انداز می‌کند، ولی قادر به ایجاد صدای تنده، شتابنده و متغیر نیست. ویلون که ساز فوق‌العاده جالبی است و صدای دقيق‌تر، گویانتر و پرتحرک‌تری را تولید می‌کند، نمی‌تواند منظور آهنگ‌ساز را به طور کامل بیان سازد، بهویژه اگر آهنگ‌ساز اثر قهرمانان بزرگی را در سر پرورانده باشد. و اما اگر بخواهیم سازهای بادی را به ویلون و سازهای خانواده آن اضافه کنیم، ضمناً سازهای پوستی، انگشتی، مضرابی و زبانه‌دار را هم به آنها بیافزاییم و به هر یک از این سازها وظیفه‌ای نظری آنچه که خوانندگان در اپرا دارند واگذار کنیم، و آنگاه صدای آنها را در برابر هم قرار دهیم و تفاوت آنها را بیکدیگر بنماییم و همهٔ امکانات سازها و مهارت نوازندگان را مورد بهره‌گیری قرار دهیم، چه نتیجه حاصل می‌شود؟ در این صورت متوجه خواهیم شد که موسیقی دیگری به وجود می‌آید که آن را سمفونی می‌نامند (کولوسووا، ۲۷: ۱۳۸۰).

گوستاو فلوبر صحنه‌هایی از داستان را که در آنها حوادث مختلفی به موازات یکدیگر رخ می‌دهند، برخوردار از تأثیر یک سمفونی می‌شمرد (آلوت، ۱۳۶۸: ۳۴۱). آندره ژید نوعی نویسنده‌گی شبیه به «هنر فوگ» را دوست داشت و می‌گفت: «من نمی‌توانم بفهمم چرا آنچه در موسیقی میسر است، در ادبیات نباید میسر باشد» (همان: ۳۴۲). آلدوس هاکسلی نیز موسیقایی کردن داستان را «در سطحی وسیع‌تر، یعنی در سطح ساخت و ترکیب» و به شیوهٔ بتھوون آرزو می‌کرد: «تغییر در مقام‌ها، انتقال‌های ناگهانی» از یک مایه و مقام به مایه و مقام دیگر، «توالی و تغییر و شکوه و شوخی». یعنی به این صورت که «تم یا ملودی‌ای آورده می‌شود، آنگاه آن تم توسعه داده می‌شود، آنگاه در شکلش دست‌کاری می‌شود، آنگاه - بی‌آنکه بفهمی - از شکل انداخته می‌شود، تا اینکه سرانجام می‌بینی به چیزی کاملاً متفاوت بدل شده‌است؛ هرچند که هنوز هم گویی همان چیز اول است». این وضعیت را می‌توان با جایه‌جایی یک‌درمیانِ مضمون‌ها و با کفایت شخصیت‌ها و طرح‌های موازی وارد رمان کرد. از رهگذر مکرر ساختن موقعیت‌ها و شخصیت‌ها می‌توان تغییر دشوار مقام‌ها و واریاسیون‌های موسیقی را در رمان تعديل و میزان کرد. می‌توان نشان داد که افراد مختلفی در حال عاشق شدن یا در حال مردن یا به شیوه‌های متفاوت در حال نیایش هستند (همان: ۳۴۲-۳۴۳).

در ایران نخستین بار نیما یوشیج از اصطلاحات موسیقی - آرمونی - برای بیان ویژگی‌های شعر خود استفاده کرد (نک. نیما یوشیج، ۱۳۸۵: ۶۳، ۳۲۰ و ۳۴۰). پس از او دکتر

شفیعی کدکنی نیز اصطلاح «موسیقی شعر» را - که نام یک کتاب معروف از اوست - به مجموعه‌ای از ردیف و قافیه و وزن و تناسب‌های لفظی و معنوی موجود در شعر اطلاق کرد و به تحلیل آنها پرداخت. اصطلاح معروفی که نیما همواره برای توضیح «هماهنگی کل اجزای شعر با یکدیگر» به کار می‌برد، «آرمونی»^۱ بود. براهنی عصارة نظر نیما درباره آرمونی را چنین بازگو کرده است:

وقتی که [در یک شعر]، مصرع به قدر حس و عاطفه و اندیشه جمع شده در آن، کوتاه و بلند شود، و پایان‌بندی هر مصرع اجازه ندهد که مفاعیلن‌ها مسلسل‌وار خوانده شوند، و در عین حال همه‌چیز به یکدیگر و به کل ساخت شعر از درون ارتباط داشته باشد و شکل درونی ناشی از به‌هم‌پیوستگی تصاویر یا به قول نیما «تصویرات» شعر، این مجموعه را به هم پیوند بزند، شما با چیزی سروکار پیدا می‌کنید که نیما به حق آن را آرمونی شعر نامیده است» (براهنی، ۱۳۷۱: ۱۷۱۶/۳).

در عبارتی کوتاه‌تر، هارمونی عبارت است از «هماهنگی وزنی، هماهنگی تصویری، و هماهنگی مضمونی و معنایی» در یک شعر (همان: ۱۷۱۷). نیما در توصیه‌های خود به شین پرتو می‌نویسد: شاعر باید «تونیک‌ها^۲ و روتونیک‌های وزن شعر خود را با جان جلا [دهد] و با قوّت رسوخ به میان بگذارد. به آکوردهای^۳ لازم راه ورود داده، آنها را به جای مطمئن و بی‌تزلزل خود بنشاند. بالاخره تنالیتۀ^۴ باتناسب‌تر و آرمونی لازم و مطبوع را (که مجموع کلی وزن شعر او شناخته می‌شود) در شعر خود به وجود بیاورد» (نیما یوشیج، ۱۳۸۵: ۳۴۰).

۳- سمفونی وارگی در کلیدر

یکی از خصوصیات اساسی در ساختار کلیدر، شباهت سازوکار روایت به ساختار سمفونی‌هاست؛ درست شبیه شعرهای طولانی و روایت‌گرانه اخوان ثالث، از جمله «زمستان»، «کتیبه» و «آنگاه پس از تندر». آغازی با یک صدا و با تصویر زنی که سوار بر اسبی در حال تاختن است. سپس سر زدن او به زندان و وارد شدن پدر و نامزد زن به روایت. آنگاه دوباره تنهایی و تاخت در بیابان و پس از آن وارد شدن به یک محیط شلوغ:

1. harmonie
2. tonique
3. accords
4. tonalite

سوزن ده و زن‌هایی که در حال پختن نان هستند. آشنایی با خانواده نسبتاً شلوغ و پر جنب و جوش کلمی‌شی‌ها. و در ادامه به وجود آمدن چند ماجرا موازی در چند محیط مختلف: ماه درویش و شیرو، مدیار و صوقی، گل محمد و زیور، باقلی بندار و الاجاقی، قدیر و عباس جان و خداداد، و بسیاری دیگر. آنگاه پیشبرد موازی و متناوب چند ماجرا به طور همزمان و گاه پیوستن آن ماجراها به یکدیگر و گاه جدا شدن و دور شدن. و در لحظه‌های بسیار، تکثیر صداها و صحنه‌ها، موقعیت‌ها و منظرها، تسلسل‌ها و تداخل‌ها، تنگناها و تکرارها، تناوب‌ها و توالی‌ها، پیوست‌ها و گستاخ‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها، آمدن‌ها و رفتن‌ها، جنگ‌ها و جدال‌ها، شلغی‌ها و ازدحام‌ها، توطندها و پنهان‌کاری‌ها، اعتراض‌ها و تسلیم‌ها، خروش‌ها و شورش‌ها، سکوت‌ها و سادگی‌ها، عقده‌ها و سرکوب‌ها، خلوت‌ها و رخوت‌ها، عشق‌ها و جنون‌ها، تسلیم‌ها و تردیدها، زورگویی‌ها و زبونی‌ها، تعدد شخصیت‌ها و حادثه‌ها، برش‌ها و پرش‌ها، اطباب‌ها و اختصارها، درون‌کاوی‌ها و توصیف‌ها، توضیح‌ها و تحلیل‌ها، و کنش‌های بی‌شماری که به رغم فراوانی و گوناگونی، اجزای مختلف یک مجموعه یگانه را پدید آورده‌اند و در هماهنگی کامل با یکدیگر مثل زندگی، پویا و پایدار به پیش می‌رond و پس از پایان مصیبت‌بار و غمنگیز رمان نیز همچنان در ذهن مخاطب به حیات خود ادامه می‌دهند. این فراز و فرودهای است که سبک روایی کلیدر را به ساختار سمفونی‌ها شیوه کرده‌است؛ ساختاری که می‌توان آن را «کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت» نام‌گذاری کرد.

همه این صحنه‌ها، موقعیت‌ها و حوادث گوناگون، با عناصر و جزئیات گوناگون، سمفونی بزرگی را تداعی می‌کنند که رهبر آن با چوبی کوچک و اشارات گوناگون دست، مجموعه بزرگی از نوازندها و خوانندها را ابتدا با شمار اندکی از سازها، آرام و ملایم - همانند آغاز کلیدر - به نواختن وامی دارد و آنگاه اندک‌اندک صداها قوت می‌گیرند. گاه ترکیب سازها و صداها اندک می‌شود و شدت آنها کمتر، و گاه همه سازها به نوا درمی‌آیند و توفانی از تنوع سازها و صداها همه‌چیز را در کام خود فرو می‌برد. در پاره‌ای اوقات نیز به تناب، تنها صدای دو سه گونه از سازها به صورت گروهی به گوش می‌رسد و این اوج و فرودها بارها تکرار می‌شوند. در موقعیت‌های نیز آن اوج‌های توفانی - که تداعی‌کننده شدت‌گیری جدال‌ها در کلیدر است - فروکش می‌کند و همه‌چیز برای لحظاتی اندک در آرامش و سکوت مطلق فرومی‌رود و آنگاه از درون این فضا، یک صدای ملایم

به آهستگی به عرصه وارد می‌شود. این گونه تکنووازی‌ها، تداعی‌کننده کنش‌ها و درون‌کاوی‌های بعضی از آدم‌های تنها در دل تاریکی شب، در کلیدر است. موسیقی روایت در کلیدر بیش از هر چیزی به سمفونی‌های مکتب رمانتیسم (۱۸۲۰-۱۹۰۰) که اکنون یک مکتب کلاسیک تلقی می‌شود، شباهت دارد، و نه سمفونی‌های مدرن و پسامدرن؛ آن نوع از سمفونی که پیشینه آن به بتهون بازمی‌گردد: بیان حالت، نخست از زمان بتهون معمول شد. بتهون موسیقی هیجان‌آمیز را از انکاس افکار خود در برابر طبیعت ناسازگار به وجود آورد. پیش از بتهون هیجان و احساسات در آثار آهنگ‌سازان یافت نمی‌شد. هرچند که گلوک و موتسارت آهنگ‌هایی ساخته‌اند که آنها را به ایده بتهون نزدیک می‌کند، اما بتهون توانست برای بیان «اشتorm اوندرانگ» از بسط و تکرار یک آهنگ کوچک به طور متصاعد و با نوای افزاینده حالت متغیر و مهیجی به موسیقی بدهد. سکوت‌های او بسیار پرمعنی و حزن‌انگیز است. نوای موسیقی غالباً از ضعف عاجزانه‌ای به منتهای قدرت و عظمت می‌رسد. و به این طریق در اورتورهای اگمونت، کریولان و لئونور به بیان و زجر و شکنجه روح و علو طبع انسان نائل شده‌است (حسنی، ۱۳۵۲: ۱۰۲).

تلاش آهنگ‌سازان رمانتیک برای تجسم‌بخشی به حالات‌های روانی چون ترس، هیجان، درد، زjer و سکوت‌های حزن‌انگیز، شباهت بسیار به تلاش‌های دولت‌آبادی برای عینیت‌بخشی به حالات و روحیات شخصیت‌ها در تنهایی‌ها و یا در برابر مصیبت‌ها و ماجراهای دارد. شماری از خصوصیات موسیقی دوره رمانتیک‌ها با بافت زبانی و ساخت روایی کلیدر همانندی بسیار دارد. این خصوصیات عبارت‌اند از: به کارگیری واژگان هارمونیک، تأکید بر آکوردهای رنگارنگ و ناپایدار، شکل‌گیری فرم‌های تازه، تنش بیشتر و نقش کمتر دادن به توازن، رسیدن به سکون و حل، اهمیت بسیاری خودنگاری و سبک شخصی، جلوه‌نمایی و صمیمیت، غافل‌گیری و مالیخولیا، شعف و آرزومندی و مجدوب شدن به تمام سویه‌های طبیعت (کیمی بین، ۱۳۸۰: ۴۲۰ و ۴۲۲).

۴- آهنگ نثر

تردیدی نیست که بخش عمداتی از موسیقی هر متن را آهنگ جمله‌ها تشکیل می‌دهد. آهنگ جمله‌ها نیز ارتباط تنگاتنگی با سبک و سلوک و شخصیت نویسنده دارد. از آنجاکه هر نویسنده‌ای به دلیل روحیات، رفتارها، افکار و آموزه‌های مخصوص به خود، از سبک مستقلی برخوردار است، ریتم زبان نیز از آهنگی خاص و همسو با سبک نویسنده

پیروی می کند. بر این اساس، بعضی از محققان سبک را با تمرکز بر تأثیر نویسنده تعریف کرده‌اند. بوفن گفته است «سبک، نام گوینده را جار می زند» و «سبک، خود شخص است»؛ شوپنهاور بر این اعتقاد است که «سبک، قیافه‌شناسی ذهنی صاحب قلم است»؛ و امرسون نیز با این عبارت به تعریف سبک پرداخته است: «سبک، صدای ذهن نویسنده است» (شمیسا، ۱۳۸۰: ۱۸). شیوه گزینش، چینش و آمیزش واژگان، و حتی وسوس در «ساخت کلمات و ترکیبات ابتکاری و تازه»، تابعی از خصوصیات خلقی نویسنده و ماهیت و مقتضیات اثر است (شیری، ۱۳۸۲: ۹۱)، و سبک چیزی جز بازتاب خصوصیات روانی نویسنده نیست. سبک شاخص دولت آبادی نیز در داستان‌هایی چون جای خالی سلوچ و کلیدر، با نگارش و نگرش ویژه در زبان و بیان، تصویرپردازی‌های ظریف و شاعرانه از واقعیت‌های بیرونی و درونی، و تخیلات عمّق‌آمیز در همهٔ عرصه‌های آفرینشگری، حکایت از نویسنده‌ای دارد که کوله‌بار سنگینی از تجربه‌های زندگی را همراه با مطالعات و تعلیمات گران‌باری از زبان و ادب گذشته و معاصر، بر دوش دارد.

شیوه چینش کلمات از عوامل اساسی آفرینش آهنگ در کلام است. چگونگی قرار دادن کلمات در زنجیره کلام، نظم حاکم بر یک نوشه را پدید می‌آورد و از آنجاکه رمان، مثل زندگی از قسمت‌های متعددی تشکیل شده‌است، نظم موجود در آن، از آهنگ‌ها، نغمه‌ها و ملودی‌های متنوعی برخوردار است. براساس چگونگی گزینش و چینش واژه‌های است که گاهی کلام، «روح تراژیک» می‌گیرد و گاه «روح دراماتیک»، و زمانی «روح طرب» و وقتی دیگر «روح طنز». گرچه این عبارت‌ها را سینا جهاندیده در توضیح نثر تاریخ بیهقی - که خود تاریخی رمان‌واره است - به کار می‌برد (جهاندیده، ۱۳۷۹: ۳۲)، مصدق آن بیشتر در حوزهٔ رمان‌نویسی است تا تاریخ‌نگاری. با آنکه کلیدر بافتی حماسی و تراژیک دارد، گاه رگه‌های کمرنگی از این طنز و طرب نیز در آن می‌توان یافت که آهنگی متفاوت‌تر در کلام ایجاد می‌کنند:

عروسوی بود و شرنگ بود و هیاهو بود؛ هرچه که روزی دیگر بود. روزی که ضرب دهل و نوای سُرنا، خواه ناخواه، رخوت یکنواخت زندگانی را بر هم می‌زد و این خود، خُرد و ناچیز نبود (دولت‌آبادی، ۱۳۶۸: ۲۳۶۷/۹).

گاهی نیز هماهنگی آهنگ غمگینانه جملات با وضعیت تراژیک در نثر کلیدر دیده می‌شود:

فتح نامراد، ناکام. تلخ؛ تلخی کاری بسفرگام. تلخ کامی و تیگدلی. نامرادی و پریشانی. دل آزدگی از آزار دیگری، نه کمترین حس نشاط از پسله کار. نارضایی از خود؛ خشمی رضایت‌نیافتہ، قانع نشده (همان: ۲۵۸۹ / ۱۰).

متغیر بودن جایگاه فعل و فاعل و مفعول و قیدها در جمله‌بندی‌های تاریخ بیهقی و کلیدر دولت‌آبادی، ریشه در این حقیقت دارد که ساختار جمله‌ها، تابعی از موضوع و موقعیت کلام است. بر این اساس است که دکتر شفیعی کدکنی با استفاده از «نظریه نظم» از عبدالقاهر جرجانی، می‌گوید هیچ کلمه‌ای به خودی خود نه خوب است و نه بد، مجموعهٔ ترکیبی کلام است که احساس زیبایی و زشتی را القا می‌کند. با استناد به همین تئوری زیبایی‌شناسی، وی معتقد است: «در بسیاری از عبارات بیهقی یا تذکره‌الاولیا و یا نوشته‌ای عین‌القضات همدانی، شما به حالتی از اجتماع کلمات برخورد می‌کنید که در منتهای قدرت ترکیب و انتظام قرار دارند؛ به حدّی که اگر کلمه‌ای پس و پیش شود یا کلمه‌ای به متراff خود... تبدیل شود، آن سلسله و انتظام به هم می‌خورد». (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۸: ۲۳۸).

صوت‌های بلند و هجاهای کشیده، موسیقی کلام را سنگین و پرطنین و عمقدانگیز و حزن‌آمیز می‌کنند و صوت‌ها و هجاهای کوتاه نیز آهنگی پرخیزش و نشاط‌انگیز به کلام می‌دهند. نمونه‌های تاریخی و معروفِ تأثیرگذاری چیش هجاهای بر موسیقی کلام، گلستان سعدی و تاریخ بیهقی است. آهنگ سنگین و باوقار و پرطمأنی‌تاریخ بیهقی، ریشه در هجاهای بلند و کشیدهٔ فراوان آن دارد: «وقار و سنگینی نثر بیهقی، تا میزان بسیار زیادی مرهون گرایش او به هجاهای بلند و کشیده است» (ابومحبوب، ۱۳۸۲: ۶۲). آهنگ تند و سبک و پرپر فرود ساختار گلستان نیز محصول استفاده از هجاهای کوتاه است؛ و البته سهم جملات کوتاه و بی‌فعل و گزینش کلمات متنوع و سجع و موازنه را نیز نباید نادیده انگاشت.

پرطنین و سنگین بودن آهنگ جملات در کلیدر نیز، نخست مرهون انتخاب کلمات خوش‌ساخت و بافحامت است و سپس، رعایت قاعدهٔ خوش‌نشینی در همنشینی، با توزیع مناسب هم‌صدایی‌ها؛ و بعد از آن، افزودن قیدها و صفت‌ها و متراff‌ها، تا مایه و ملات کلام سنگین‌تر شود. حتی در جایی که جمله‌ها کوتاه‌اند نیز آهنگ کلی کلام همچنان سنگین و کشدار است:

کینه اولین منزلکاهی است که زن در درون خود به آن می‌رسد. کینه ویرانگر، غوغایی از خشم درونش را برمی‌آشوبد. آتش‌فشن درد، گریه خشمگین، دستی به نوازش، نگاهی به پذیرفتنش، فریادرسی در دسترس. آنی بر آتش (دولت‌آبادی، ۱۳۶۸: ۵۶/۱).

ریتم جمله‌ها در زبان، به تناسب موقعیت‌ها و وضعیت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. بعضی از موقعیت‌ها در روایت، به گونه‌ای پیش می‌رود که گویی روند حوادث، آرامش یکنواخت و رخوت‌انگیزی را بر ذهنیت آدم‌ها و رخدادهای بیرونی حاکم کرده است. در چنین وضعیت‌هایی، آهنگ جملات نیز حالتی کش‌دار و درنگ‌آمیز پیدا می‌کند. اما گاه وضعیت به گونه‌ای وارونه، سیل حوادث را به عرصه وارد می‌کند. در چنین وضعیتی، شور و شتاب شگفت‌انگیز وقایع یا کنش‌های آدمیان، باعث کوتاهی جملات و فراوانی فعل‌ها و تند شدن آهنگ جملات می‌شود. در ادامه نمونه‌ای از جملات بلند توصیفی و نیز نمونه‌ای از جملات کوتاه روایتی در کلییر ارائه می‌شود:

مارال، دختر گُرد، دهنه اسب سیاهش را به شانه انداخته بود، گردنش را سخت و راست گرفته بود و با گام‌های بلند، خوددار و آرام رو به نظمیه می‌رفت. گونه‌هایش بر افروخته بودند. پولک‌های کهنه برنجی از کناره‌های چارقوش به روی پیشانی و چهره گرد و گرگرفته‌اش ریخته بودند و با هر قدم پولک‌ها به نرمی دور گونه‌ها و ابروهایش پر می‌زدند (همان: ۱۱/۱). مدیار سر را دزدید و بر یال اسب خمید. پارس سگ خوابید. مدیار دمی دیگر درنگ کرد. راهی نمانده بود. دل به دریا می‌باید زد. مدیار دهنے به قاج زین انداخت و تفنگ بر سر دست گرفت و بار دیگر گردن کشید و به آوایی خفه صوقی را خواند (همان: ۱۶۵/۱).

گونه‌های زبان نیز یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در ریتم زبان‌اند. یک زبان، به رغم آنکه در کلیت خود وجودی یگانه دارد، از شاخه‌های فرعی نیز برخوردار است و از آنجاکه سازوکار متون روایتی چندان تفاوتی با زندگی ندارد، بسیاری از آن گونه‌های زبانی می‌توانند در متون ادبی و روایتی کاربردی گسترده داشته باشند. هریک از این گونه‌های زبانی، ریتم و کاربرد خاص خود را دارند و در یک متن روایتی که از تعدد موضوع و ماجرا و موقعیت برخوردار است، می‌توانند متناسب با تغییر وضعیت‌ها، ریتم کلام را نیز با خود هماهنگ نمایند. بعضی از این گونه‌های زبانی عبارت‌اند از: زبان گفتاری، زبان عامیانه، زبان لهجه‌ای، زبان ادبی، زبان علمی، زبان معیار، زبان اداری، زبان تخصصی، زبان تجاری و... .

به دلایلی چند، گونه‌های مختلف زبان در کلیدر چندان جایگاهی نیافته است: ماجراهای رمان در محیط‌هایی به وقوع می‌پیوندد که عموماً آدمها و نویسنده از گویش نسبتاً همسانی استفاده می‌کنند؛ بسیاری از گونه‌های زبانی به خاطر ماهیت متفاوت ماجراهای، موضوعیتی برای مطرح شدن نداشته‌اند؛ و مهم‌تر آنکه، نویسنده خود را مقید کرده است از محدوده امکانات زبان گویشی و نیز زبان ادبی و شاعرانه‌ای که خود انتخاب کرده است، خارج نشود. در همان حال، دولت‌آبادی زبان ادبی و گویشی را در زمینه گسترده‌ای از امکانات زبان رسمی و دستورمند، به کنشگری واداشته و به تبعیت آن، امکانات زبان محاوره‌ای و گفتاری، مغلوب آن زبان رسمی شده است؛ چراکه ترکیب زبان ادبی و گویش خاص خراسانی، با آن زبان رسمی و معیار گونه، از ساخت و مناسبت بیشتری برخوردار است تا با زبان محاوره‌ای و گفتارگرا.

یکی از انواع آهنگ‌های کلام، لحن بیان یا ریتم روایت در فصل‌ها و بخش‌های مختلف و در کلیت یک اثر است که از طریق کمیت و کیفیت استفاده از شیوه‌های بیانی و ترکیب و تنظیم آنها حاصل می‌شود. بیان روایی، پویاترین بخش یک داستان است که اعمال و حرکت‌های فیزیکی را به تصویر می‌کشد و نمودی از فرازهای پرتحرک یک آهنگ است. تمام کنش‌ها و واکنش‌های آدم‌ها در صحنه‌ها و موقعیت‌های مختلف را می‌توان نمودی از صدای انسانی انواع آلات موسیقی تلقی کرد و کیفیت و کمیت آن کنشگری‌ها را نیز با ماهیت ابزارهای موسیقی به سنجش گذاشت.

بیان توصیفی، تجسم‌بخشی به تصویر موقعیت‌ها و وضعیت‌های زمانی و مکانی در حالتی ایستا با جزئیات ریز است که می‌توان نمود آن را در ریتم‌های کش‌دار و پرتکرار، اصوات و ایقاع‌های برخوردار از درنگ‌های یکنواخت و طولانی، و تکنوازی‌هایی با فرکانس‌های مقطع و با تکرارهای جزء‌به‌جزء در یک پاره از آهنگ، یا درآمددها و پیش درآمددهای ملایم و زمینه‌ساز دانست که شباهت بسیار به توصیف‌های ساده و سرراست در آغاز و میانه‌های روایت دارد. نقش متعادل‌کننده این توصیف‌ها در برابر شور و شتاب کنشگری‌ها و همنوازی‌ها که در بطن روایت‌ها و سمفونی‌ها وجود دارد، قابل انکار نیست.

بیان نمایشی نیز، صحنه هم کلام شدن شخصیت‌ها و ایجاد صدای انسانی مختلف در یک محیط هم‌جوار و رو در رو است که مشابه آن را می‌توان در تصنیف‌ها و تصنیف‌واره‌ها و سازه‌های همسان با پرسش و پاسخ سازه‌ها، و یا صدایها و نجواها و جواب آن صدایها و

نجواها در یک آهنگ جستجو کرد. گفتگوهای گروهی آدمها نمودی از همسازی سازهای مختلف در یک جمع‌نوازی، و مونولوگ‌های آدمها یا تک‌گویی‌های نویسنده در فواصل روایت، نمایشی از تک‌نوازی‌های متداول در سمعقونی‌ها یا گروه‌نوازی‌ها است.

عامل دیگری که در شکل‌دهی به آهنگ جمله‌ها تأثیر دارد، ماهیت موضوع و محتوای متون است. موضوع‌بندی متون یا از منظر انواع ادبی قابل بررسی است و یا از منظر مکتب‌های ادبی. با نگاهی ساده به متون حماسی می‌توان دریافت که بافت پرجنش و پرچالش آنها، زبانی متفاوت‌تر از متون غنایی یا تعلیمی می‌طلبد. زبان متون حماسی، اغلب دارای ریتمی تندر و توفانی است، در حالی که زبان متون غنایی، آرام و عاطفی و تداعی‌کننده حرکت یک جویبار است. ریتم متون توضیحی و تعلیمی نیز، دور از هرگونه فراز و فرود، با آهنگی معمول و ملایم پیش می‌رود؛ موسیقی کلام در آنها بیشتر خاصیتی خنثی دارد و از جلوه بارز و برجسته کننده بافت کلام برخوردار نیست. در ادامه، به ترتیب نمونه‌هایی از نثر حماسی، نثر توضیحی و تعلیمی، و نثر عاطفی در کلیدر ارائه می‌شود: برخوش ای زبان بربده، بیوہ مغلوب، مادر سیاهپوش من؛ ای سیاه‌جامه! برخوش ای خاک! فرزندان خود بازیاب! (همان: ۴۹۳/۲).

طاغ، درختی است نه افراشته و سر به آسمان برداشته. کوتاه است و ریشه در ژرف‌ها دارد. گاه بیش از بیست پا، تا که ریشه به نم رساند، در دل خاک، بی‌امان فرومی‌دود (همان: ۴۱۹/۲). شب است و شب چه سیاه است، شب است و شب چه بلندیلا. ای ستارگان قدیمی، یاران سال‌خوردگان، این پیر ما کلمیشی است که چنین سرگشته می‌رود. او در بیابان خود گم شده است، راهش بنمایید ای دست کوتهان (همان: ۱۰/۲۸۳۰).

از منظر مکتب‌های ادبی نیز، زبان متون رئالیستی، با متون سمبولیستی یا رمان‌نیستی بسیار متفاوت است. در متون رئالیستی، زبان، اغلب بافتی معمولی و به دور از جلوه‌های ادبی دارد، درحالی که در متون رمان‌نیستی، زبان به دلیل درگیری با موضوعات عاطفی، از بافتی مشابه ادبیات غنایی استفاده می‌کند. در متون سمبولیستی نیز زبان از وجهه ادبی خشک و به نسبت رسمی برخوردار است و احساس و عطوفت در زبان - در برابر حضور بیان استعاری و تمثیلی - عرصه مناسبی نمی‌یابد.

رئالیسم و رمان‌نیستی، در اغلب قسمت‌های کلیدر حضوری قدرتمند، شبکه‌وار و در هم‌تنیده دارد. ماجراهای اصلی داستان با یک حرکت رمان‌نیستی آغاز و تا پایان بند دوم از بخش چهارم ادامه می‌یابد. با ورود ماهدوپیش و قدیر به ماجرا، نخستین جرقه‌های

رئالیسم چهره می‌نماید که تا پایان بخش هفتم تداوم دارد. در بخش هشتم، بازگشت به رمانتیسم انجام می‌شود و در بخش نهم، واقعیت‌های رئالیستی استمرار می‌یابد. در بخش دهم، بار دیگر رمانتیسم ظاهر می‌شود، اما فقط در بند اول؛ بقیه بندها تا پایان بخش دهم به رئالیسم اختصاص می‌یابد. «از بخش یازدهم تا آخر رمان، رئالیسم و رمانتیسیسم پایه‌پایی هم، به طور موازی پیش می‌روند و ضمن پیشروی خود، هر کدام به طور مستقل ساختمان داستانی خود را شکل می‌دهند»، به‌گونه‌ای که گویی نویسنده، مجموعه حوادث و شخصیت‌های متفاوت دو رمان را با مهارتی استادانه به یکدیگر گره زده و به وحدت رسانیده است (قریانی، ۱۳۷۳: ۹۴).

ریتم زبان، ارتباط تنگاتنگی نیز با وضعیت‌ها و موقعیت‌ها، سوزه‌ها و فضاسازی‌ها، و حالات و روحیات شخصیت‌ها دارد. یکی از خصوصیات شاخص مکتب تأثیرگرایی (امپرسیونیسم) نیز بر این حقیقت استوار است که نویسنده و یا شخصیت داستانی یا شعری، از منظر تأثیرات و احساسات خود به تصویر واقعیت‌ها یا حالات و فضاها می‌پردازد. وقتی نوشهای بر این اساس به وجود آید، حالات و عواطف شخص، نه تنها بر شیوه گزینش او از واقعیت‌ها، بلکه بر شیوه بیان و آهنگ کلام نیز تأثیر مطلق می‌گذارد. این خصوصیت می‌تواند نویسنده را نیز در حوزه تأثیر خود قرار دهد. در کلیدر استفاده از این شیوه بسیار گسترده است (برای نمونه نک. دولت‌آبادی، ۱۳۶۸: ۱-۱۴۴ و ۴۹۲-۴۹۱ و ۳۲۵-۳۲۴).

نخستین بار پوزیتیویست‌ها یا تجربه‌گرایان بودند که با آزمایش‌هایی دریافتند که «زیبایی در نگاه بیننده است»، نه در اشیاء بیرونی؛ چون فرایند روان‌شناسختی دریافت‌های حسی نیز در درک حقایق طبیعت، جایگاه خاص خود را دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد (واین، ۱۳۸۵: ۴۸۶/۱). به تبعیت از این دیدگاه بود که امپرسیونیسم در هنر مطرح گردید (نک. راد، ۱۳۷۱: ۵۹).

به کارگیری هم‌زمان ایجاز و اطناب و مساوات، اگر از نظم و ترتیب منطقی و اعتدال آمیزی برخوردار باشد، و هر کدام در موقعیت‌های مناسب خود، روایت از سیر یکسان و کسلت‌آور به در آورند، می‌تواند نقش عمده‌ای در شاکله موسیقایی داستان بازی کند. این واقعیت در بسیاری از بخش‌های کلیدر به درستی به کار گرفته شده است. درنگ و در خود فرورفتن‌های راوی در بعضی موقعیت‌ها که اغلب با توصیف‌های طولانی

و عبارت پردازی‌های شاعرانه همراه می‌شود، یکی از نمودهای چنین اطنابی است. ریزشدن در جزئیات بعضی صحنه‌ها و وضعیت‌ها و کش دادن آنها نیز جلوه دیگری از آن است. گذارهای سریع از بعضی واقعیت‌ها که گاه با اختصار و اجمال همراه می‌شود و گاه با حذف قسمت‌هایی از واقعیت، نمونه‌هایی از ایجاز در کلام‌اند که آهنگی متفاوت‌تر در روایت به وجود می‌آورند. همین تغییر قطعات و قسمت‌هایی از ایجاد در ساختار روایت که آواها و نواهای متن‌وعی در ساختار روایت به وجود می‌آورد و حالات مختلف اما همانگ آن را به هارمونی حاکم بر سمفونی‌ها همانند می‌کند:

بلقیس و شویش به یاری مارال، زمین دیم را درویده، خرم‌کرده، کوفته و باد داده، کاه از دانه جدا کرده و هرچه را سر جای خود انبار کرده، دست و پا را ورقیده و درهای خانه‌ها را کلون کرده، روی به چادرها آمدۀ و قرار گرفته بودند (دولت‌آبادی، ۱۳۶۸/۱: ۲۵۳).

۵- موسیقی پیرنگ

طریقۀ طرح حوادث نیز از نوعی بافت موسیقایی پیروی می‌کند. طرح حادثه‌ای، اگر ساختار کامل و معمول خود را داشته باشد، آهنگ پرشور و شتابی به روایت می‌دهد که هول و ولای آن قابل مقایسه با هیچ آهنگ و پیرنگ دیگری نیست. گاهی «زیر و بم آهنگ کلام، تابع زیر و بم‌های حادثی است که اتفاق می‌افتد» (ابومحبوب، ۱۳۸۲: ۶۲).

طرح‌های شخصیتی و ذهنی- روانی، به دلیل تمرکز بر کنش‌های معمول فیزیکی در بیرون و درون آدم‌ها، آرام‌ترین آهنگ‌ها را در روایت ایجاد می‌کنند، اما در طرح‌های ماجراجویی، به خاطر آمیزش با پیرنگ‌های حادثه‌ای، شخصیتی و روان‌شناسی، تنوع ریتم و آهنگ به‌گونه‌ای است که همه آواها و اصوات زیر و بم موسیقایی را می‌توان در ساختار آنها مشاهده کرد.

ترکیب طرح‌های گوناگون و استفاده متواالی و متناسب از آنها نیز بر ریتم روایت تأثیر مستقیم دارد. گاه عرصه روایت به‌طور کامل در اختیار حوادث چندگانه قرار می‌گیرد و گاهی نیز به روای شخصیت‌پردازی‌های معمول، به درون کلوبی یا تصویر حالات و روحیات آدم‌ها اختصاص می‌یابد و یا حتی رها کردن روایت برای لحظاتی اندک و حضور پرنمود راوی شکل می‌گیرد. این شیوه نوعی اوج و فرود دادن به آهنگ روایت است که بارها در قسمت‌های مختلف کلیدر به روش‌های گوناگون تکرار شده است. قسمت‌هایی از کلیدر که شخصیت‌ها در تنها‌ی های خود به نجواهای درونی می‌بردازند و یا راوی از

زبان آنها درد و داغها و دغدغه‌هایشان را بیرون می‌ریزد، نمونه‌های شاخصی از درون کاوی شخصیت در روایت است که وضعیتی شبیه به تکنوازی در سمفونی دارد (برای نمونه نک. دولت‌آبادی، ۱۳۶۸: ۴۶۷-۴۶۲-۳۴۸/۲؛ ۵۵۱).

روایت چند حادثه یا ماجراهای موازی که ساختار کلیدر براساس آن شکل گرفته است، آن هم به صورت متناوب، تشابه بسیار به اجرای یک آهنگ با ترکیبی از ریتم‌ها و ملودی‌های مختلف بهوسیله گروه‌های گوناگونی از نوازندگان در یک سمفونی بزرگ دارد که هر قسمت از آن، گاه به ترتیب و گاه به تناوب، بهوسیله بخش‌هایی از یک گروه اجرا می‌شود و آنگاه مجموعه آنها، با همه فرازهای خود، کلیت یک آهنگ مستقل موسیقایی را تشکیل می‌دهد.

آغاز فصل‌ها با فاصله زمانی و مکانی از ماجراهای وحوادث مرتبط با فصل قبل نیز، که از شگردهای رایج در کلیدر است، شباهت بسیار به پایان یک مومنان موسیقی و آغاز ملایم و آرام مومنان دیگر دارد؛ در ظاهر، پایان یک قطعه، آغاز قطعه‌ای دیگر را نوید می‌دهد، اما در باطن، همه این قطعات، قسمت‌های مختلف یک ساختار بزرگ‌تر را می‌سازند که وابستگی تمام عیار به یکدیگر دارند. در همین عرصه، نظم روایت نیز با انواع چندگانه خود - نظم خطی، رجعت به گذشته، نظم پیشگویی‌کننده و نظم زمان‌پریش - نوعی آهنگ خاص در روایت به وجود می‌آورد.

یکی از خصوصیاتی که باعث نزدیکی ساختار کلیدر به ساخت صوری سمفونی‌ها می‌شود، این است که حادثه‌پردازی‌ها و درون کاوی‌ها با ترتیبی متناوب به پیش می‌روند. حادثه‌ها روایت را به پویایی و تحرک می‌کشانند، اما درون کاوی‌آدم‌ها و توصیفات و توضیحات نویسنده، آن خیز و خروش‌ها را به‌آرامی فرمومی‌نشاند و روایت را به موقعیت متعادلی می‌رسانند. این وضعیت‌های آرام، هم فرصت تعمق در وقایع را به مخاطب می‌دهد و هم زمینه‌های لازم را برای بسترسازی و شکل‌دهی حوادث فراهم می‌آورد. برای نمونه، در آغاز جلد نهم، ابتداء صحبت از سپیده‌دم و طلوع آفتاب، از خواب برخاستن، صبحانه و صبحی، و سخنان معمولی بین مغیلان و نادعلی در یک قهوه‌خانه است و آنگاه درون کاوی مستقیم نادعلی و پس از آن، آمدن ستار و رد و بدل شدن صحبت‌هایی بین آن دو و سپس وارد شدن افراد و سواران تفنگ‌به‌دست و برهم خوردن آن آرامش پیشین به دلیل یک رخداد مهم، ملاقات گل محمد با جهن خان بلوج و در

انتها درگیر شدن ناداعلی با جلیل پسر آلاجاقی و کنده شدن یکی از گوششای ناداعلی. اما در بند دوم همین بخش، عروسی اصلاح و آمد و رفتها و هول و ولای بندار به تصویر کشیده شده است. ابتدا آمد و رفتهای رفتار بندار آرام است و افراد پیرامون ماجرا، می‌توانند گفتگو یا نجوای داشته باشند؛ به تدریج، آرامش پیشین تبدیل به نمایشی عینی از شتاب و شلوغی، آمد و رفتهای فراوان، درهم پیچیدگی کارها، دلهرهای و دغدغه‌های درونی صاحب مجلس و دستورهای مسلسل وار باقی بندار به افراد برای سروسامان دادن به کارها می‌شود. این قسمت، در عین حال که یک صحنه پرتحرک سینمایی را به نمایش می‌گذارد، با آغاز ملایم و اوج گیری آرام و آنگاه درنگ طولانی در همان اوج، تداعی‌کننده سمفونی‌های خاطره‌انگیز بتهون، موتزارت، چایکوفسکی یا ویوالدی است.

وقتی دومین گروه مأموران حکومتی برای سرکوب خانواده گل محمد عازم قلعه‌چمن می‌شوند، نویسنده عرصه فراخی برای مصورسازی حوادث ایجاد می‌کند و بسیاری از ماجراهای را به موازات حرکت آنها پیش می‌برد. ماهدویش و شیرو از بیمارستان عازم قلعه چمن‌اند، ستار در پی ملاقات با گل محمد است و رساندن پیغام فربخش به او، ناداعلی همچنان سرگردان در حال رفتن به قلعه‌چمن است، و عباس‌جان هم پیغامی از آلاجاقی برای بندار دارد و دائم در پی دستیابی به اطلاعات جدید درباره محل اختفای گل محمدها است. در نهایت تمام این جریانات به خانه بندار منتهی می‌شود که امنیه‌ها برای شام در آن اطراف کرده‌اند. این نوع پراکندگی در وضعیت سیاسی- اجتماعی جامعه هم احساس می‌شود: قیام گل محمد؛ فعالیت‌های پنهان و آشکار حزب توده در شهر و روستا؛ تلاش آلاجاقی برای استفاده از گل محمد و رو در رو قرار دادن او با جهن خان افغان؛ کوشش فربخش، فرمانده نظامی منطقه، برای برقراری ارتباط با گل محمد و تأثیرگذاری بر اهداف و تصمیمات او؛ حرکت نیروهای نظامی برای سرکوب گل محمد... همگی نمایانگر درهم آشфтگی اوضاع‌اند. تأکید نویسنده بر موقعیت شخصیت‌های اصلی داستان حین ورود امنیه‌ها به قلعه چمن نیز به نوعی تصویر موضع تیپ‌ها و طبقات گوناگون در برابر این اوضاع و در برابر قیام گل محمد است.

۶- پلی‌فونی و هارمونی در کنش‌های انسانی

محمد رضا درویشی، از نویسنده‌گان و موسیقی‌دانان مطرح ایران، بر این اعتقاد است که «زندگی ایلی و عشیره‌ای متداول در بسیاری از نواحی ایران و حضور مناسبات اریاب-

رعیتی و حتی بردهداری (در نواحی ساحلی جنوب)، در گذشته باعث ایجاد فشار سنگین بر زندگی مردم می‌شد. فشار خان‌ها، اتابک‌ها، سردارها، ایلخانی‌ها و مالکان بزرگ، همیشه بر گرددۀ مردم سنگینی می‌کرد. مردم عادی و هنرمندان که امکانی برای بروز تمایلات خویش به شکل مستقیم نداشتند، سنگینی این بار را از طریق آوازها و ترانه‌های طنزآمیز و هجوگونه و اغلب به صورت تمثیلی بیان می‌کردند و با این کار، خود را تا حدودی تسلی می‌دادند» (درویشی، ۱۳۸۰: ۶۲). شکل‌گیری داستان یوسف و احمد در موسیقی ترکمن‌صحراء، داستان کوراوغلی و عبدالخوجا در ادبیات عاشیقی آذربایجان، و طنز و هجو خان‌ها در نمایش‌های موزیکال «توره» در فرهنگ کرمانجی شمال خراسان، نمونه‌هایی از این شیوه بیان بوده است که در طول تاریخ به زندگی خود ادامه داده است. دویتی‌ها و اشعار هجایی و ادبیات شفاهی هر ناحیه نیز که در بردارنده «نوعی طنز و هجو و کنایه اجتماعی- سیاسی» است، ریشه در همین حقیقت داشته است (همان: ۶۲).

اگر سختی‌های اقلیمی و اقتصادی، و ستم‌های سیاسی و اجتماعی، باعث گونه‌های خاصی از ادبیات شفاهی و موسیقی‌های محلی شده باشد، بر آثار نویسنده‌گان و شاعران نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری عمده گذاشته است. آشکال این تأثیرگذاری‌ها را با جلوه‌ها و چهره‌های گوناگونی می‌توان نشان داد. موسیقی مسلط بر زمینه کلی آثار، یکی از این آشکال است که بخشی از نمودهای عینی آن را می‌توان در مناسبات تیپ‌ها، طبقات و گروه‌های اجتماعی مشاهده کرد. هماهنگی آهنگ‌های موسیقی با موقعیت‌ها که در تکنوازی‌ها نیز وجود دارد، در چندنوازی‌ها، به‌علت نیاز شدیدتر به هماهنگی و رعایت هارمونی، بیشتر است.

گفته شده است که با ظهور ویولون، آواز ملايم و دسته‌جمعی کلیسا و دریایی از صدای انواع ارگ‌ها در یک ساز متمرکز شد و پاگانینی موفق شد با ویولون شگفتی‌ها بیافریند. در صدای‌ایی که از ساز او برمی‌خاست، گویی زمزمه آرام جویبارهایی مجسم شده است که به تدریج به هم می‌پیوندند، و جریان تند و خروشان رودخانه‌ای را که از فراز و نشیب سنگ‌ها می‌گذرد، به وجود می‌آورند. «در آهنگی که او با ویولون اجرا می‌نمود، صدای پرصلابت و خروشان جریان عظیم رودخانه، شباهت به همهمه عده کثیر مردمی داشت که از کوچه‌های مختلف خود را به میدان وسط شهر می‌رسانند و در آنجا اجتماع عظیمی را تشکیل می‌دهند؛ آنگاه صدای سم اسباب و طنین شلیک گلوله شنیده

می‌شود» (کولوسووا، ۱۳۸۰: ۲۳). وضعیت داستان که ساختار آن را شخصیت‌ها و وقایع و کنش‌های مرتبط با آنها تشکیل می‌دهد، شباهت کامل به این‌گونه موسیقی دارد. به همان سان که تعداد سازها، وظایف هر ساز، چگونگی ترکیب آنها و طول زمان اجرا و برنامه‌ای که برای هر قطعه از موسیقی نوشته شده است، ساختار یک سمفونی را تشکیل می‌دهد، تعداد شخصیت‌ها و نقش آنها در روایت، شمار حوادث، چگونگی روابط آدم‌ها، حجم وقایع و طرح و پیرنگ روایت نیز نقش تعیین‌کننده در پیشرفت داستان و موسیقی حاکم بر روند حوادث و ماجراهای آن دارد.

گفته شده است که «موسیقی هر ملتی زمان‌بندی و سرعت خاص خود را دارد که با تمام شؤون زندگی طبیعت و نظام‌های فکری و اندیشه‌گی آن ملت پیوند ناگسستنی دارد. ادوار ریتمیک در سنت‌های موسیقی ایرانی نیز دقیقاً منطبق با ویژگی‌های یادشده است. این ادوار از یک طرف بازتاب سرعت زندگی طبیعی و از جانب دیگر بازتاب سرعت زندگی موارء طبیعی، معنوی و درونی در تفکر ایرانی است» (درویشی، ۱۳۸۰: ۲۳۸). این حقیقت را نیز باید افروزد که در درون یک ملت نیز اقوام، گروه‌ها و اقلیم‌های گوناگونی وجود دارند و هر ملت پیشینه تاریخی و فرهنگی خاص خود را دارد که همه آنها بر موسیقی آن ملت تأثیر مستقیم می‌گذارند. از آنجاکه کلیدر علاوه بر نمایندگی از میراث دوره‌های ایلی، عشاپیری و دامپوری، کشاورزی و فئوالیسم، در بی‌نمایش واقعیت‌های زندگی شهری و کشمکش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر پهلوی است، فضای موسیقایی حاکم بر آن نیز آمیزه‌ای از دوره‌های گذشته و دورهٔ تکوین رمان را در خود نهفته دارد. در کلیدر، شتاب حوادث در زندگی ایلی و روستایی از ریتم آرام و کند برخوردار است و در زندگی شهری از ریتم شلغ و تند که زمینه لازم را برای تشابه سازوکار حاکم بر رمان با سمفونی‌ها بیشتر مهیا می‌کند. در اصطلاح موسیقی، هنگامی که یک خط ملودیک تنها به روایت گذاشته می‌شود، داستان نیز بافتی «مونوفونیک» دارد. «جرای همزمان یک خط ملودیک توسط چند ساز یا آوازخوان، هم‌صدایی نامیده می‌شود که بافت مونوفونیک حجمی‌تر و غنی‌تری پیدید می‌آورد» (کیمی‌ین، ۱۳۸۰: ۱۱۷). این وضعیت‌ها را هنگامی که افراد هر گروه از عشاپیری، روستاییان و یا گروه‌های شهری، در فعالیت‌های سیاسی یا زندان، در حال کنش داستانی‌اند، بارها می‌توان مشاهده کرد. اما «جرای همزمان دو یا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیتی کم و بیش یکسان

داشته باشند، بافتی را پدید می‌آورد که پُلی‌فونیک (چندصداهی) نامیده می‌شود. در بافت پُلی‌فونیک، چندین خط ملودیک، از نظر نمود موسیقایی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند» (همان: ۱۱۷). هنگام تداخل ماجراها و درهم‌تنیدگی خطوط موازی - مانند درگیری نادعلی با گل محمدها، درگیری گل محمدها با خان‌ها، مبارزه دهقان‌ها در قلعه‌چمن با ارباب‌ها، یا مبارزه حزبی‌ها با حکومت در سبزوار و بسیاری حوادث پر مقابل و پرتنش دیگر - می‌توان نمونه‌های ملموس این نوع از موسیقی را مشاهده کرد.

در این رمان، وجود ارباب‌هایی چون آلاجاقی، حاجی خرسفی و نجف سنگردی، برای نشان دادن مراتب مختلف در نظام ارباب-رعیتی ضرورت تمام داشته‌است. آلاجاقی از بزرگ‌مالکانی است که در شهر جایگاه قدرتمدانه‌ای یافته‌است و از طریق مباشرش، بابقلی بندار، قدرت خود را اعمال می‌کند، اما دیگران ارباب‌های کوچک‌تری هستند که همچنان در محدوده روستاهای ماندگار شده‌اند. بابقلی بندار ظاهراً نماینده آلاجاقی است، اما قابل پیش‌بینی است که با قبضه کردن تدریجی همه کارها، سرمایه‌دار آینده خواهد شد. این گروه از آدم‌ها، به دلیل اشتراک در منافع و مواضع، گفتار و کرداری به نسبت همسان را بروز می‌دهند؛ درست مانند همنوازی یک ساز واحد به‌وسیله چند نوازنده.

در کلیدر هر شخصیتی مانند یکی از سازها عمل می‌کند. عملکرد هر گروه هماهنگ نیز مانند سازهای همسان و همنواست. هنگام همسوی در کنش‌ها، رفتار آدم‌ها ریتمی هماهنگ تولید می‌کند و جایی که دو یا چند ریتم متضاد و مستقل به‌طور همزمان مطرح می‌شوند، پُلی‌ریتم به وجود می‌آید. هنگام کنش‌ها و واکنش‌های متقابل، تواناییه و زیر و بم صدایها و طول آنها متفاوت می‌شود و از این طریق ملودی‌هایی که تک‌تک سازها به اجرا درمی‌آورند، تولید می‌شود. کنش‌های هر کدام از آدم‌ها در کلیدر، مجموعه‌ای از ملودی‌ها را به وجود می‌آورد. چون «ملودی، زنجیره‌ای از صدای‌های جداگانه و پیاپی است که در مجموع کلیتی در خور تشخیص را می‌سازند. ملودی آغاز شده، پیش می‌رود و پایان می‌یابد و دارای جهت، شکل و پیوستگی است. حرکت بالارونده و پایین‌رونده صدای‌ای زیر و بم ملودی، حسی از تنفس و آسودگی، انتظار و رسیدن را در بر دارد و این همان منحنی یا خط ملودیک است» (کیمی بین، ۹۶: ۱۳۸۰).

همه زن‌های کلیدر نیز گوشه‌ها و زوایای مختلف شخصیت زن را در اجتماع آن روز به نمایش می‌گذارند. زن در این جامعه جایگاه یکسانی ندارد و روحیات زن‌ها نیز به‌رغم

یکدستی و سenn پذیرفته شده، یکسان نیست. بلقیس، مادر گل محمدها، یک زن صبور سنتی است که در یک نظام عشیره‌ای بزرگ شده و همه ملازمات آن را می‌شناسد و به آنها خو گرفته است، اما دختر او، شیرو، نمی‌خواهد به محدودیت‌های این نظام گردن بگذارد و به همین خاطر، به راحتی به جانب عصیان بر خانواده و گریز با یک مرد دوره‌گرد می‌گراید. او نماینده یکی از دیدگاه‌ها و کردارهای زنانه در این‌گونه جوامع است. در قلعه‌چمن، که جامعه‌ای بزرگ‌تر و نزدیک به شهر است، خموشی زن‌ها شکل انحراف‌آمیزتری دارد؛ همچنان‌که مردان هم، به رغم غوطه‌وری در فقر، به قمار و شب‌نشینی و استفاده از خمر و مخدرات می‌پردازند. در چنین محیط‌هایی، شخصیت‌هایی چون باباگلاب، ماهدویش، شیدا، اصلاح، خاکی، قدیر، عباس‌جان، ستار، قربان بلوچ، موسی و...، چهره‌ها و تیپ‌های مختلف و متنوع اجتماع را نمایندگی می‌کنند و نقشی شبیه انواع سازهای زهی و شستی در سمعونی‌ها دارند. اگر گاهی خانواده‌ها دارای اشخاص گوناگون‌اند - درحالی‌که نویسنده می‌توانست تنها به یک نفر اکتفا کند - به این دلیل است که حتی تربیت‌های خانوادگی و تأثیرات اجتماعی یکسان، گاه تیپ‌ها و شخصیت‌های متعدد از افراد یک خانواده و جامعه به وجود می‌آورد؛ همچنان‌که فرزندان باقلی بندار، دو تیپ متفاوت مثل شیدا و اصلاح می‌شوند.

زیور و مارال نیز علاوه بر قرار گرفتن در جایگاه طبیعی خود در خانواده یک مرد ایلیاتی که چندهمسری در آن چندان قبھی ندارد، چهره‌های دیگری از زنان را به تصویر می‌کشند. این دو زن نمودی از دو میراث مبارزه‌جویانه‌اند. زیور میراث جنگ آذربایجان را - که به دلیل قومیت‌گرایانه بودن، محکوم به عقیم بودن است - به خانه گل محمد منتقل کرده است و مارال، میراث سنتیز با صاحبان ثروت و قدرت را که پدر و نامزدش اکنون به خاطر آن محبوس شده‌اند. گل محمد در عین قوم و خویشی با مارال، رفاقت با شوهر زیور و مشارکت در جنگ آذربایجان، تجربیات برادر و عمومیش را نیز به همراه دارد. بنابراین، گویی قرار است خانه گل محمد محل تلاقی همه عصیان‌هایی باشد که در بطن جامعه به وجود آمده است. زیور زن شوهر مرده‌ای است که سال‌ها در حسرت فرزند مانده و اینک ناگزیر از زندگی با یک هووی جوان است. او بخشی از کلیت جامعه‌ای است که ماجراهای کلیدر در آن واقع می‌شود و اگر او با صبوری و سرزنش‌پذیری و در همان حال آشوب‌های خاموش درونی و حقارت‌ها و عقده‌هایش در دنیای کلیدر حضور نداشته

باشد، بر ساختار داستان آسیب‌های جدی وارد می‌شود. مارال، بلقیس و زیور، در خانواده عصیانگر کلمیشی‌ها مظہر برباری و مدارایند و در کنار مردان خانواده که سری پرشور دارند و رفتارشان تداعی‌کننده سازهای کوبه‌ای در سمفونی‌هast است، کنش‌هایی شبیه سازهای بادی و شستی چون نی و فلوت و پیانو دارند. در کنش جمعی گل محمدها یا زن‌های خانواده، رفتار آنها شبیه آکورد در موسیقی است که «گروهی از صدای موسیقایی هم‌زمان [یا] آمیزه‌ای از سه یا چند صدای موسیقایی است که هم‌زمان اجرا می‌شوند... برخی از آکوردها پایدار و ایستا و برخی دیگر ناپایدار و پویا هستند. آمیزه‌ای از صدای که کیفیتی پایدار دارد، کنسونانس نامیده می‌شود. کنسونانس‌ها در موسیقی، نقاط فرود، سکون و ثبات هستند... آمیزه‌ای از صدای که کیفیتی ناپایدار دارد، دیسونانس نامیده می‌شود. کیفیت پُرتنش و بی‌قرار یک دیسونانس، حرکت به سمت آکوردی پایدار را ایجاب می‌کند» (کمی‌ین، ۱۳۸۰: ۱۰۴-۱۰۵).

بخش‌های آغازین رمان، از طریق تلاش‌ها و تعقیب‌های نادعلی، جذبه‌های عشقی و جنایی دارد. صحنه‌های حضور بی‌هوش و بی‌گوش نادعلی در محیط‌های مختلف، اغلب به دلیل آرام شدن ریتم روایت، موسیقی حاکم بر کلیت داستان را برای لحظاتی، با نوعی تکنوازی ملایم و کش‌دار همراه می‌کند؛ رفتار مجnoonانه او همه کنش‌های پیرامونی را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. اما در بسیاری از صحنه‌ها، نقطه‌پایانی این حضور ضرباهنگ تندی می‌یابد، چون معمولاً یک حادثه، روال آرام و قایع را برهم می‌ریزد؛ درست همانند یک ریتم تند و شتابان که سیلان منظم و ملایم موسیقی را به ناگهان تغییر می‌دهد.

۷- هارمونی اجزای فرعی با ارکان اصلی

طرح تلقی‌های دیگرگونه از موضوع مستتر در ماجراهای اصلی، یا به تعبیر دیگر، هویت و هدف همسان بخشیدن به شماری از وقایع فرعی که در سیر واقع‌نمای روایت گزیری از آنها وجود ندارد، از موضوعاتی است که وجود هارمونی هماهنگ در ساختار کلیدر را نشان می‌دهد. نویسنده ضمن پاییندی به قانون‌مندی‌های رئالیسم، توانسته است در لفافه آنها منظر مشابهی برای مصورسازی جنبه‌ها و جلوه‌های موضوع اصلی فراهم آورد تا با تکثربخشی به همان موضوع، بر تعدد موارد شمول و تثبیت مفهوم آن در ذهن مخاطب

تأکید کرده باشد، و منظر متفاوتی نیز برای تصورات تکمیلی یا دیگرسان از موضوع اصلی بگشاید.

علاوه بر قیام گل محمد که مرکز ماجراهast، سه ماجرای موازی نیز در حال وقوع است که روح حاکم بر همه آنها، بر محور یک مفهوم واحد می‌چرخد: اولی ماجرای ماهدرپیش است و ملازمت وجودی او با پیشنهاد منسخ گدایی در سر خمن که تداعی‌کننده دعاعویسی، پرده‌گردانی و پیله‌وری نیز هست؛ و فرجام او که نوکری بندار است. دومی، ماجرای کربلایی خداداد و پسران است و از رونق افتادن حرفه قافله‌داری، و در آخر پیوستن فرزندان به دستگاه بندار. و سومی، ماجرای ناداعلی است که در نقش یک خردۀ‌مالک، به دلیل غفلت‌زدگی و ناتوانی در حفظ موقعیت، به راحتی در حلقوم بزرگ‌مالکی فرومی‌غلت. تمام این وقایع، همسو با واقعه اصلی رمان، از یک مکانیسم واحد پیروی می‌کنند و آن تلاش مالکیت‌های بزرگ و بورژوازی برای اضمحلال سایر نظام‌های تولیدی، مناسبات طبقاتی و شیوه‌های معیشت سنتی است.

۸- نتیجه‌گیری

کلیت یک قطعه از موسیقی را، علاوه بر حضور انواع سازها، عناصری چون کنش‌ها و واکنش‌های هماهنگ صداها به وجود می‌آورد. در داستان، نقش شخصیت‌ها همانند سازها، و اعمال آدم‌ها شبیه عملکرد سازهاست. صحنه‌ها و حوادث داستانی نیز جایگاهی همسان با نغمه‌ها و ملوودی‌ها در آهنگ‌ها دارند. از دحام آدم‌ها در محیط‌ها و موقعیت‌ها، کنش‌های گفتاری و رفتاری، و تنش‌ها و تقابل‌ها، شباهت تمام‌عیار به اجره‌های جمعی و گروه‌نوازی سازها دارد. شدت و شتاب نواختن‌ها که گاه توفانی از تنوع سازها و صداها فضای صحنه را در سیطره خود می‌گیرد یا فروکش کردن صداها، و آرامش و سکوت و تمرکز بر طنین تک‌نوازی‌ها یا دو سه نوازی‌های هماهنگ و همنوا، همه تداعی‌کننده روایت‌هایی با طرح‌های ماجرایی و پرحداده و پرشخصیت است و یا طرح‌های حادثه‌ای با بافت پرتنش و برخوردار از اوج و فرود و گره‌گشایی و آرامش. تک‌نوازی‌ها و چند‌نوازی‌های ملایم نیز همانند داستان‌های موقعیتی یا ذهنی- روانی عمل می‌کنند که همواره مخاطب را به جای درگیر کردن با سیل حوادث، به جانب فضاها و وضعیت‌های پرتأمل می‌کشانند.

سمفونی وار بودن کلیدر نیز در این واقعیت نهفته است که از یک سو حادثه های گوناگون، روایت را با پویایی و تحرک همراه می کنند، و از سوی دیگر، درون کاوی آدمها و توصیفات و توضیحات نویسنده، آن خیز و خروش ها را به آرامی فرمومی نشاند و روایت را به موقعیت متعادل می رسانند. شیوه گزینش و چینش واژگان و ساخت جملات نیز که در اصطلاح ادبی، موسیقی های چهار گانه بیرونی، کناری، درونی و معنوی را تشکیل می دهند، همراه با شیوه های چهار گانه بیان - بیان روایتی، توصیفی، توضیحی و نمایشی - و لحن کلی روایت، در شکل دهی به ریتم حاکم بر فضاهای، صحنه ها، وضعیت ها و موقعیت ها نقش اساسی دارند. زبان روایت نیز از عوامل تعیین کننده در آفرینش فضاهای تراژیک، دراماتیک، طنزآمیز و طربانگیز است.

منابع

آلوت، میریام (۱۳۶۸)، رمان به روایت رمان‌نویس، ترجمه دکتر علی محمد حق‌شناس، تهران: مرکز ابومحوب، احمد (۱۳۸۲)، «زبان پرنیانی» (میزگرد با حضور دکتر احمد ابومحوب، دکتر جعفر یاحقی و سینا جهاندیده درباره تاریخ بیهقی)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۷۰، صص ۵۶-۶۸.

براهنی، رضا (۱۳۷۱)، طلا در مس (در شعر و شاعری)، ۳ جلد، تهران: مؤلف.

جهاندیده، سینا (۱۳۷۹)، متن در غیاب استعاره، رشت: چوبک.

حسنی، سعدی (۱۳۵۲)، تاریخ موسیقی، ۲ جلد، تهران: بنگاه مطبوعاتی صفحه‌علیشا، داد، سیما (۱۳۷۱)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.

درویشی، محمدرضا (۱۳۸۰)، از میان سرودها و سکوت‌ها: گزیده نوشتار و گفتار، تهران: مؤسسه فرهنگی-هنری ماهور.

دولت‌آبادی، محمود (۱۳۶۸)، کلیدر، ۱۰ جلد، تهران: فرهنگ معاصر.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۶۸)، موسیقی شعر، تهران: آگاه.

شمیسا، سیروس (۱۳۸۰)، کلیات سبک‌شناسی، تهران: فردوس.

شیری، قهرمان (۱۳۸۲)، «نشر دولت‌آبادی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، شماره ۱۴۳، صص ۹۲-۷۳.

قریانی، محمدرضا (۱۳۷۳)، نقد و تفسیر آثار محمود دولت‌آبادی، تهران: آرین.

کولوسوا، ن (۱۳۸۰)، مقدمه‌ای بر شناخت موسیقی، ترجمه علی اصغر چارلاقی، تهران: اسرار دانش.

کیمی بین، راجر (۱۳۸۰)، درک و دریافت موسیقی، ترجمه حسین یاسینی، تهران: چشم.

نیما یوشیج (۱۳۸۵)، درباره هنر و شعر و شاعری، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه.

واینر، فیلیپ بی (۱۳۸۵)، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ترجمه گروه مترجمان، جلد اول، تهران: سعاد.