

Pathology of Contemporary Song Lyrics

Mohammad. Sabri¹

1: Phd Student of Persian Language and Literature, Kharazmi University, Tehran, Iran:
m.sabri@khu.ac.ir

Abstract: Song lyrics, as an interartistic and interdisciplinary genre, follows principles that are often overlooked in many contemporary musical works. The growing dominance of commerce and industry over art, and the subsequent mass production of musical works, have overshadowed many of the literary and musical values and conventions of song lyrics. The excessive focus on quantity over quality has led contemporary lyrics to face serious challenges and flaws. These issues have not only destabilized the position of lyrics but have also negatively influenced the artistic taste of audiences. The present study aims to identify and examine the most common structural and content-related flaws in contemporary lyrics and to analyze the underlying causes of their emergence. The data of this research include a selected sample of popular lyrics from pop, traditional, and fusion styles, analyzed through a descriptive-analytical method, utilizing qualitative content analysis, and considering the principles of literary criticism and lyric studies with regard to structural and thematic features. The findings of the research reveal eleven recurring types of flaws in the structure and content of contemporary Lyrics. These flaws include the mixture of standard and colloquial language, defective rhymes such as redundancy (tā'ā) and pleonasm (shaygān), inconsistency between positive and negative verbs, faulty rhyming patterns, weak composition such as omitted words or phrases, inappropriate expressions, incorrect use of prepositions and misplacement of sentence components, redundancy, diminishing the status of the beloved, gender bias, incorporation of foreign words, lack of cohesion and coherence, misinterpretation or arbitrary reading of lyrics, and excessive focus on melody at the expense of lyrical quality.

Keywords: Lyrics, Pop Music, hybrid Music, Pathology, Criticism.

- S.M. Arta (2025). "Pathology of Contemporary Song Lyrics". Semnan University: *Journal of Linguistic and Rhetorical Studies*. 16(42). 311-350.

[Doi: 10.22075/jlrs.2025.36189.2567](https://doi.org/10.22075/jlrs.2025.36189.2567)

1. Introduction

In the modern era, audiovisual media have deeply permeated society, shaping both collective culture and individual experience. Among artistic forms, music holds a particularly influential position, given its continuous presence in everyday life and its capacity to reflect and affect public emotion. The proliferation of digital and virtual platforms has intensified this influence, increasing the quantity of music produced while often diminishing artistic and literary quality. This rapid production and distribution have led to the neglect of poetic and musical standards, as commercial and industrial priorities increasingly determine artistic direction. In a country like Iran renowned for its rich poetic tradition lyrics represent a vital link between contemporary audiences and the nation's literary heritage. When public engagement with literature declines, lyrics can act as a bridge connecting everyday listeners with poetic language. However, this role requires that songwriters adhere to both literary and musical principles, ensuring artistic integrity across structure, theme, and expression. This research thus addresses a central question: *What are the major structural and thematic weaknesses in contemporary Persian song lyrics?*

2. Methodology

The research focuses primarily on popular and widely circulated songs produced in recent years, while also considering select older works. By listening to a diverse array of tracks across pop, traditional, and hybrid pop-traditional styles, and simultaneously analyzing their lyrics, the study identifies recurring weaknesses. A descriptive-analytical approach, grounded in these auditory and textual observations, is employed to examine the structural and thematic characteristics of the lyrics.

3. Results

The study reveals several recurring weaknesses in contemporary Persian lyrics. These include the mixing of standard and colloquial language, defective rhymes such as redundancy (īfā) and pleonasm (shaygān), inconsistency between positive and negative verbs, faulty rhyming patterns, weak composition such as omitted words or phrases, inappropriate expressions, incorrect use of prepositions and misplacement of sentence components, redundancy, diminishing the status of the beloved, gender bias, incorporation of foreign words, lack of cohesion and coherence, misinterpretation or arbitrary reading of lyrics, and excessive focus on melody at the expense of lyrical quality.

Additional issues, though often external to the lyrics themselves, include song covers and copying, neglect of social themes, censorship, unequal competition, and low-quality music videos that fail to reflect the lyrical content. These aspects warrant separate investigation to facilitate a comprehensive critique of the music industry.

4. Discussion and Conclusion

Many weaknesses in contemporary lyrics, including those examined in this study, are concealed beneath elaborate melodies. Music practitioners often prioritize melody and arrangement, with considerable attention given to how a track sounds on car stereos, large speakers, or at social gatherings. Arrangements, mixing, and mastering processes are designed primarily to enhance this auditory experience.

Audiences typically engage first with melody, and their satisfaction is closely linked to the pleasure derived from rhythm and note sequences.

The structural and thematic weaknesses of contemporary lyrics largely stem from a commercially driven focus and a neglect of literary and musical principles. Addressing these issues requires balanced attention to both form and content. Music professionals should approach lyrics and melody with equal care, avoiding excessive reliance on melody alone, and fostering an integrated development of both elements. Recognizing these shortcomings and striving to remedy them can improve lyrical quality and, ultimately, elevate the artistic sensibilities of audiences.

سال شانزدهم - شماره ۴۲ - زمستان ۱۴۰۴

صفحات ۳۵۰ - ۳۱۱ (مقاله پژوهشی)

تاریخ: وصول ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ بازنگری ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ پذیرش ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

آسیب‌شناسی ترانه معاصر

محمد صبری^۱

m.sabri@khu.ac.ir

۱: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده: ترانه، به‌عنوان گونه‌ای بینا هنری و بینارشته‌ای، تابع اصولی است که امروزه در بسیاری از آثار موسیقایی به آن توجه نمی‌شود. غلبه روزافزون تجارت و صنعت بر هنر و به تبع آن تولید انبوه آثار موسیقایی، بسیاری از ارزش‌ها و قواعد ادبی و موسیقایی ترانه را تحت الشعاع خود قرار داده است. توجه افراطی به کمیت به جای کیفیت، ترانه معاصر را با چالش‌ها و آسیب‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. این آسیب‌ها نه تنها جایگاه ترانه را متزلزل کرده، بلکه بر ذائقه هنری مخاطبان نیز تأثیر منفی گذاشته است. مسئله پژوهش حاضر شناسایی و بررسی شایع‌ترین آسیب‌های ساختاری و محتوایی ترانه معاصر و تحلیل زمینه‌های بروز آن‌هاست. داده‌های این پژوهش دربردارنده نمونه‌ای منتخب از ترانه‌های مشهور سبک‌های پاپ، سنتی و تلفیقی است که با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی و با نظر به اصول نقد ادبی و مطالعات ترانه از نظر ویژگی‌های ساختاری و محتوایی بررسی و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان‌دهنده ۱۱ نوع آسیب پرتکرار در ساختار و محتوای ترانه معاصر است. این آسیب‌ها عبارت‌اند از اختلاط زبان معیار و محاوره، قافیه‌های معیوب تحت عنوان ایطاء، شایگان، افعال مثبت و منفی، ردیف به جای قافیه و قافیه غلط، ضعف تألیف‌هایی چون افتادن واژه و عبارت، به کار بردن تعبیر نادرست، کاربرد نادرست حروف اضافه و جابه‌جایی ارکان جمله، حشو، تقلیل دادن شأن معشوق، جنسیت‌زدگی، استفاده از واژه‌های بیگانه، فقدان پیوستگی ساختاری و محتوایی، خوانش غلط، خوانش سلیقه‌ای و ملودی‌گرایی.

کلیدواژه: ترانه، موسیقی پاپ، موسیقی تلفیقی، آسیب‌شناسی، نقد.

۱. مقدمه

امروزه رسانه‌های دیداری و شنیداری به شکل فراگیری جامعه معاصر را به تسخیر خود درآورده‌اند. اجتماع نیز به شدت تحت تأثیر این رسانه‌ها قرار دارد. هنرهای گوناگونی چون سینما، موسیقی، از این رسانه‌ها به منزله بستر برای عرضه محصولات خود استفاده می‌کنند و حضور مستمری در بطن زندگی مردم دارند. در این بین، موسیقی به نسبت دیگر هنرها، نقش گسترده‌تری در اذهان و ارکان زندگی عامه مردم ایفا می‌کند. این حضور گسترده و مستمر، امروزه به یاری تعدد رسانه‌ها و از همه مهم‌تر به دلیل سیطره بی‌چون‌وچرای فضای مجازی و دنیای رایانه‌ای، شکل بی‌واسطه‌ای به خود گرفته است. البته در این میان، موسیقی با کلام، به مثابه عنصری زنده و پویا، به دلیل وجه غالب کلام در آن و سویه بازتاب‌دهنده‌اش، از اقبال چشمگیرتری در بین مردم برخوردار است.

مرکز توجه پژوهش حاضر، موسیقی با کلام پاپ^۱ یا مردم‌پسند یا به تعبیری دقیق‌تر، موسیقی پایولار^۲ است؛ سبک موسیقی‌ای که دایره مخاطبان آن گسترده‌تر است و بیشتر عامه مردم را شامل می‌شود. البته در این پژوهش، در مواردی محدود به ترانه‌های سبک تلفیقی پاپ-سنتی^۳ و همچنین سبک سنتی (تنها قطعات معاصر از خوانندگان بعضاً جوان و تجربه‌گرا) نیز پرداخته شده است؛ چراکه در این سبک‌ها، به دلیل احاطه نداشتن خواننده به اشعار کلاسیک و مدرن‌گرایی افراطی در آهنگسازی‌ها و خوانش‌ها، آسیب‌ها و ضعف‌های زیادی مشاهده می‌شود.

1. Pop

2. Popular

۳. لازم به ذکر است که منظور از این سبک، تلفیقی است که هنرمندان ایرانی بین سبک پاپ و سبک سنتی، که دو سبک جدا هستند، انجام می‌دهند. از این رو، آن را نباید با اصطلاح «پاپ سنتی» (Traditional Pop) در غرب اشتباه گرفت. پاپ سنتی اصطلاحی است در موسیقی غربی که برای اشاره به موسیقی پاپ پیش از «راک اند رول» (Rock & Roll) به کار می‌رود. این اصطلاح در اشاره به موسیقی میانه دهه ۵۰ میلادی کاربرد دارد.

از منظر موسیقایی، منظور از موسیقی پاپ، آن موسیقی‌ای است که در وهله نخست در سازبندی، ملودی^۱، ریتم^۲ و... وجوه عامه‌پسندانه‌ای را دنبال می‌کند؛ برای مثال در آن، از سازهایی چون گیتار، پیانو، ویولن و... و ملودی‌هایی گیرا، ساده و جذاب استفاده می‌شود که عموم مردم را با خود همراه می‌کند. از منظر کلامی نیز، ترانه‌های مورد استفاده در این سبک، اغلب از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند و موضوعاتی را دستمایه کار قرار می‌دهند که جزء امور روزمره جامعه هستند. مجموع این ویژگی‌ها باعث می‌شوند مردم در تمامی لحظات زندگی خود، از رانندگی گرفته تا اوقات فراغت، گوش به موسیقی‌ای بسپارند که قابلیت زمزمه‌پذیری، درک و همراهی آن زیاد است.

پرواضح است که حضور این سبک موسیقی در بطن و متن زندگی مردم دارای چه گستره و میدانی عملی است؛ به‌ویژه در عصر حاضر که میزان تولیدات موسیقایی از شماره بیرون است. از آنجایی که این آثار تأثیر مستقیمی بر فرهنگ، هنر و ادب جامعه دارد، لازم است از جنبه‌های مختلفی واکاوی و آسیب‌شناسی شود که این کار، هم می‌تواند در حوزه موسیقایی و هم در حوزه کلامی انجام پذیرد. امروزه سرعت بالای تولید و انتشار سبب شده بسیاری از استانداردهای موسیقایی و کلامی در آثار رعایت نشود و اغلب سویه تجاری و صنعتی موسیقی مدنظر قرار بگیرد. در این بین، ترانه یا همان کلام، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه در جامعه‌ای چون ایران که پیشینه ژرف و درخشانی در حوزه ادبیات و شعر دارد. اکنون، در بسیاری از موارد که ارتباط جامعه با شعر و به‌طور کلی ادبیات کمرنگ شده و مردم آنچنان که باید وقت و هزینه لازم را برای تقویت این ارتباط صرف نمی‌کنند، این ترانه است که نقش بلامنازعی در ترمیم این رابطه ایفا می‌کند. پس لازم است که ترانه‌های تولیدی، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی، تابع اصول استاندارد باشد و هم وجوه موسیقایی و هم وجوه ادبی را مدنظر قرار بدهند. متأسفانه امروزه در بسیاری از آثار

1. Melody
2. Rhythm

تولیدی به این جنبه‌ها توجهی نمی‌شود و غلبه روزافزون تجارت و صنعت بر هنر، بسیاری از ارزش‌ها و قواعد موسیقایی و ادبی ترانه را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ به‌ویژه که در حال حاضر وجود ابزارهای رایانه‌ای متعدد نظیر نرم‌افزارهای آهنگ‌سازی، صداسازی، فالش‌گیری یا اصطلاحاً تیون^۲ کردن صدا و... و همچنین ظهور پدیده نویی چون هوش مصنوعی^۳، کار را بیش از پیش دشوار کرده‌اند؛ چراکه این ابزارها می‌کوشند بعضاً آسیب‌های موجود را بپوشانند. این معضل اغلب به دلیل توجه افراطی به کمیت به جای کیفیت است؛ معضلی که ترانه معاصر را با چالش‌ها و آسیب‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. این آسیب‌ها نه تنها جایگاه ترانه را متزلزل کرده، بلکه بر ذائقه هنری مخاطبان نیز تأثیر منفی گذاشته‌اند. از این‌رو، مسئله پژوهش حاضر شناسایی و بررسی شایع‌ترین آسیب‌های ساختاری و محتوایی ترانه معاصر و تحلیل زمینه‌های بروز آن‌هاست. چراکه لازم است آسیب‌ها شناسایی و بررسی شوند تا کارورزان حوزه ترانه و موسیقی با اشراف به ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در راستای رفع آن‌ها بکوشند.

۱-۱. روش پژوهش

نگارنده در این پژوهش کوشید نمونه‌های مورد بررسی را از میان آثار مشهور و پرمخاطبی برگزیند که تاریخ انتشارشان نزدیک به زمان نگارش مقاله حاضر است. البته در مواردی هم به نمونه‌های قدیمی‌تر پرداخته شده است. از این‌رو، پس از گوش سپردن به قطعات گوناگون و آثار خوانندگان مختلف و متعددی در سبک پاپ و بعضاً سنتی و سبک تلفیقی پاپ سنتی و خواندن همزمان شکل نوشتاری ترانه‌های قطعات مذکور، از آسیب‌ها و ضعف‌های موجود فیش‌برداری شده، سپس به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر همان داده‌های شنیداری و نوشتاری، به بررسی ساختاری و محتوایی آن‌ها پرداخته شده است.

1. False

2. Tune

3. Artificial Intelligence (AI)

۲-۱. پیشینه پژوهش

در خصوص ترانه در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی انجام شده که توجه اصلی نویسندگان آن‌ها روی چیستی ترانه و تاریخچه تحول و تطور آن بوده است. در سه مورد از این پژوهش‌ها که به شکل کتاب انتشار یافته‌اند، در خلال بحث اصلی، به موضوع آسیب‌شناسی در ترانه نیز اشاراتی شده است که در ادامه به ذکر آن می‌پردازیم.

کتاب *مبانی ترانه‌سرایی* (۱۳۹۳) از سعید کریمی و کتاب‌های *هنر ترانه‌سرایی* (۱۳۹۳) و *بنیاد ترانه* (۱۳۹۵) نوشته علی کمارجی، پژوهش‌هایی در خصوص چیستی ترانه و اصول ترانه‌سرایی هستند. هر دو نویسنده در پژوهش خود بخشی را به آسیب‌شناسی ترانه اختصاص داده‌اند. بخشی از پژوهش آن‌ها کاستی‌هایی دارد. اول اینکه کوتاه و اجمالی است؛ چراکه هدف اصلی نگارندگان بررسی زوایای دیگر ترانه بوده است و در این بخش اشاره‌وار به آسیب‌ها پرداخته‌اند. دوم اینکه موارد مطرح‌شده، همه آسیب‌ها را دربرنگرفته است.

علی کمارجی در هر دو کتاب خود مطالب یکسانی را در خصوص آسیب‌شناسی ترانه آورده است. به عبارت دیگر، مطالب مربوط به آسیب‌شناسی در کتاب دوم، چاپ مجدد همان مطالب کتاب اولی است. نمونه‌هایی که او برای تحلیل آسیب‌های مطرح‌شده ذکر کرده اغلب از خود اوست. وی در تبیین گفته‌هایش به موسیقی معاصر توجهی نداشته و تنوع و تعدد آسیب‌ها و نمونه‌ها در پژوهش وی مغفول مانده است.

سعید کریمی نیز، به اذعان خود، مواردی را در کتاب خود یادآوری کرده که عمومیت داشته‌اند و با اینکه بخش مورد بحث خود را «نقد و داوری در ترانه» نامگذاری کرده است، اما به شکلی متناقض، نقد در ترانه را پرداختن به مسائلی ورای آسیب‌های مطرح‌شده می‌داند. علاوه بر این، او نیز همانند کمارجی، در نقد خود، به لایه‌های خلاقانه و بحث‌های ساختاری در راستای ارتباط ترانه با وجوه موسیقایی و ملودیک اثر، نحوه خوانش‌ها و... اشاره‌ای نکرده است.

علاوه بر این، دو مقاله یا به تعبیر دقیق‌تر، دو یادداشت نیز در این خصوص نوشته شده است که آن‌ها نیز کمبودهایی دارند:

- یادداشت «آسیب‌شناسی ترانه امروز» (۱۳۸۷) از عبدالجبار کاکایی. این نوشته، یادداشتی دو صفحه‌ای است که ساختار مقاله پژوهشی را ندارد و در اصل پیش‌درآمدی برای ورود به بحث اصلی محسوب می‌شود. نویسنده در آن از بی‌توجهی خوانندگان و آهنگسازان به ضعف‌های ترانه‌ها گفته و به مواردی چون سودجویی، کسادبازار نقد و وجود سانسور و ممیزی اشاره کرده است. جدای از کوتاهی یادداشت، اشارات یادشده جامعیت ندارند و اندک هستند. همچنین نویسنده برای مباحث خود نمونه و مثالی ذکر نکرده است.

- یادداشت «آسیب‌شناسی ترانه امروز» (۱۳۹۸) از الهه عزیزی‌فرد. این نوشته نیز ساختار مقاله ندارد و یادداشتی اینترنتی، منتشرشده در سایت «شهرستان ادب» است. به عبارتی، بخش‌هایی چون بیان مسئله، پیشینه، مبانی نظری و نتیجه در آن ذکر نشده و مطالب و نمونه‌های آن فاقد ارجاع و منبع هستند. کاستی دیگرش، جامع نبودن آن است. در این یادداشت نیز، همانند دو پژوهش اول، تنها به ذکر چند آسیب شایع اشاره شده که همین اشاره‌ها نیز کمبودهایی دارند: ۱- مثال‌های ذکرشده در آن متنوع نیستند و همه مربوط به یک جریان موسیقایی اند. ۲- آسیب‌های موجود بدون توجه به زمینه موسیقایی آهنگ‌ها بررسی شده‌اند و نویسنده توجهی به ارتباط ترانه‌ها با ملودی استفاده‌شده، لحن و نحوه ادای کلمات توسط خواننده نداشته است. ۳- در تحلیل‌ها اشتباهات و ضعف‌هایی دیده می‌شود؛ به عنوان نمونه، نویسنده در مورد «قافیه اشتباه»، وجه شکستگی و محاوره بودن زبان در ترانه را مدنظر قرار نداده و واژه‌های «نباش» و «نداشت» را در یکی از ترانه‌ها معیوب تلقی کرده است؛ در صورتی که واژه «نداشت» در زبان محاوره به صورت «نداش» نیز تلفظ می‌شود و از این منظر، دو واژه یادشده با هم قافیه می‌سازند؛ بنابراین هیچ‌گونه آسیبی متوجه این بخش از ترانه نیست.

۲. مبانی نظری پژوهش

لازم است پیش از ورود به بخش تحلیل و بررسی، به مواردی چند در خصوص چیستی ترانه، ساختار آن و ارتباطش با موسیقی بپردازیم، تا با تبیین استانداردهای حداقلی در ترانه، بهتر بتوانیم آسیب‌های موجود در این حوزه را بررسی و تحلیل کنیم.

۲-۱. چیستی و پیشینه ترانه

ترانه در میان کارورزان این حوزه تعریف جامع و کاملی ندارد. دایره این تعریف بعضاً چنان گسترده است که در بررسی تاریخ ترانه، نخستین ترانه‌ها را برگرفته از اصوات طبیعت نظیر وزش نسیم، جریان آب، رعد و ریزش باران و همچنین صدای پرندگان، حیوانات و بشر می‌دانند (رک. به: محمدپور و باباصفری، ۱۴۰۲: ۱۳). گذشته از این، هریک از فعالین حوزه ترانه و موسیقی، تعریفی از ترانه ارائه داده‌اند که این تعاریف خالی از اشکال نیستند. به‌نوعی خود این موضوع نیز یکی از آسیب‌های اساسی و اولیه در این حوزه محسوب می‌شود. بخش اعظم این کاستی متوجه ادبای کلاسیک و معاصر است؛ چراکه ترانه اغلب کاری غیرجدی، غیرادبی و غیرهنری تلقی می‌شده و آن‌چنان که باید منزلتی برای آن قائل نبوده‌اند. از این‌روست که ادبای گذشته، ترانه را وجهی نازل از شعر می‌دانسته‌اند و هیچ‌گاه برای آن هویت مستقلی در نظر نگرفته‌اند. در بهترین حالت، رباعی را ترانه می‌نامیده‌اند؛ چنانکه شمیسا می‌گوید: «اسم قدیمی دیگر رباعی، ترانه است» (شمیسا، ۱۴۰۲: ۲۰).

واژه ترانه مرکب از دو جزء «تر» + پسوند «انه» است. معادل آن در زبان انگلیسی، اصطلاح لیریک^۱ است. این واژه در ادبیات انگلیسی متضمن دو معنا است: یکی شعر کوتاهی که احساسات و افکار شخصی سراینده را بیان می‌کند.^۲ دوم اثری که برای تولید آواز و موسیقی سروده شده است (Brewster, 2009: 1). معنای مدنظر ما نیز دومی است.

1. Lyric

۲. برگردان آن به فارسی «شعر غنایی» است.

شمس قیس رازی درباره وجه تسمیه ترانه می‌گوید: «به حکم آن که مُنش و منشی و بادی و بانی آن وزن، کودکی بود نیک موزون و دلبر و جوانی سخت تازه و تر، آن را ترانه نام نهاده[اند]» (شمس قیس، ۱۳۸۸: ۱۴۱). البته این سخن درست نیست. پیشینه این واژه به عهد باستان می‌رسد. «واژه ترانه چنان که از حواشی برهان قاطع برمی‌آید از ریشه اوستایی تَورَوَنَه^۱ به معنی خرد و تر و تازه است» (شمیسا، ۱۴۰۲: ۲۲).

مسئله مهم در خصوص ترانه، ارتباط آن با موسیقی است که پیشینه این موضوع نیز به عهد باستان برمی‌گردد. «برابر کردن هجاها یا سیلاب‌های کلام را با اصوات در قدیم تقطیع می‌گفتند و معروف است که برای اولین بار این رسم توسط نکیسا، یکی از خوانندگان و نوازندگان نامدار عصر خسرو پرویز ساسانی معمول گشته است» (طهماسبی، ۱۳۸۰: ۴۰).

«بعد از اسلام، دوییتی‌های محلی را که فلهویات نیز نامیده شده‌اند ترانه خوانده‌اند. ... از خصوصیات این نوع شعر غنایی بودن آن است. بعدها ترانه در برابر غزل و اشعار تغزلی و غنایی نیز به کار رفت» (داد، ۱۳۸۵: ۱۲۹).

در مجموع، ترانه در ادبیات کلاسیک اصطلاحی عام بوده که به تمام قالب شعری ملحون که با اجرای موسیقی همراه بوده، اطلاق می‌شده است.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، تصنیف است. این واژه در لغت به معنای دسته‌دسته کردن و صنف‌صنف کردن است و در اصطلاح به شعری می‌گویند که همراه با موسیقی اجرا می‌شود. «اصطلاح تصنیف از قرن دهم به بعد، به این معنی به کار رفته است. پیش از آن، کلمه قول یا غزل را معادل تصنیف به کار می‌برده‌اند. در قرن هفتم و هشتم، اصطلاح تصنیف قول و تصنیف صوت به معنی آهنگسازی معمول بوده و بعدها کلمه تصنیف به تنهایی به همان معنی آهنگسازی به کار رفته است و به تدریج این کلمه به معنی شعر و غزلی که متناسب و همراه با موسیقی ساخته شده باشد، مصطلح شده است» (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۷۱). پیش‌تر از آن که حسن وحید دستگردی عنوان ترانه را

به جای تصنیف پیشنهاد دهد، ترجیح خود ترانه سرا هم این بود که سروده اش را تصنیف بنامند (ایمان، ۱۳۸۷: ۱۸).

شکل امروزی ترانه، برآیند فعالیت هایی است که از سال ۱۳۵۰ ش. به بعد ترانه سراهای بنامی چون ایرج جنتی عطایی، شهیار قنبری، اردلان سرافراز، زویا زاکاریان و... تحت عنوان «ترانه نوین» انجام داده اند. «در سال های میانی دهه ۴۰ شمسی، همزمان که فضای سیاسی اجتماعی کشور در حال دگردیسی بود، نیاز فکری و سلیقه مردمی که در حال تجربه وقایع مدرن بودند، با تولیدات پیشین راضی نمی شد. جهان پویا از طریق رسانه هایی مانند رادیو، سینما و تلویزیون به جامعه عرضه می شد و نیازهای دیداری- شنیداری جامعه و سلیقه ایرانیان در حال حرکت به سوی تازگی بود» (کمارجی، ۱۳۹۵: ۳۸-۳۹). اینجاست که «ترانه سرایی نوین با تأخیری ۵۰ ساله نسبت به شعر معاصر از زیر سایه سنگین شعر کلاسیک رها می شود و به عنوان عنصری پویا (و نه تفننی) در زندگی شهروند معاصر ایرانی حیات خود را آغاز می کند. ترانه سرایانی که در این طیف قرار می گیرند، شروع به نوشتن آثاری می کنند که از یک سو به مقبولیت و محبوبیت در میان عامه مردم می رسد و از سویی دیگر وجهه ادبی خود را دارند» (کریمی، ۱۴۰۱: ۵۱).

در اینجا لازم است، تعریف ترانه را از دیدگاه فعالان این عرصه مرور کنیم. ایرج جنتی عطایی درباره ترانه می گوید: «ترانه نخستین آفرینش گری هنری آدمیه در زمانی که اجتماع رو تشکیل داد. حالا این اجتماع می تونه از دو نفر تشکیل شده باشه، یا از بیست هزار نفر. ترانه مجموعه ای از تولیدات هنری آدمی ست که با خودش صوت، موسیقی، حس به دنبال داره و مهم تر از همه سامانده آهنگ کاره. ... یکی از اصول مشخص این کار نسبت به آثار دیگه هنری احتمالاً برمی گرده به ترانگی و تربودنش و در پیوند آنچه که هم اکنون در پیرامون ترانه اجتماعی اتفاق میفته؛ سخن گفتن با زبان و لحن جامعه» (گلرویی، ۱۳۸۴: ۷۵-۷۴).

شهیار قنبری می گوید: «ترانه یعنی شکار زمان های ازدست رفته. با ترانه است که خود را به دیروز و امروز و همیشه جهان سنجاق می زنی. ترانه کمی اکسیژن به خانه ات

می‌آورد. ترانه یعنی آرشیو خاطره‌ها. ترانه یعنی تقویم، روزشمار و بغض‌شمار سرزمین‌ها. ترانه یعنی حافظه‌ما» (قنبری، ۱۳۷۹: ۱۸۲).

مشکل عمده این تعاریف، بعضاً وجه شخصی و احساسی آن است؛ چراکه در آن‌ها وجه نظری، تخصصی و همچنین شکل اجرایی ترانه مدنظر قرار نگرفته است. جدای از این، تعاریف پژوهشگران این حوزه هم خالی از اشکال نیست. عده‌ای ترانه را یکی از قالب‌های شعری می‌دانند (ر.ک به: رشیدی، ۱۳۸۷: ۳۱). عده‌ای ترانه را شعری غنایی می‌خوانند که به بلندی و کوتاهی مصرع‌های آن توجهی نمی‌شود (ر.ک به: انوشه، ۱۳۷۶: ۳۳۸). بعضی نیز ترانه را اساساً صورت و شاخه‌ای از شعر (ر.ک به: میرکلاهی، ۱۳۹۴: ۱۷-۱۶ و همچنین: گلروبی، ۱۳۹۱: ۳۳) و عده‌ای نیز آن را معادل تصنیف می‌دانند (ر.ک به: داد، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۲۸).

در تعریف ترانه باید هر دو وجه ادبی و موسیقایی مدنظر قرار بگیرد. ترانه قالب، سبک، موضوع و مضمون نیست؛ ترانه ژانر^۱ یا گونه است. ترانه گونه‌ای ادبی-موسیقایی یا به عبارتی دقیق‌تر «گونه‌ای بیناهنری است که از تلفیق ادبیات و موسیقی تولید می‌شود» (صبری، ۱۳۹۶: ۱). البته در نظر داشته باشید که ترانه در ذات خود باید استانداردهای لازم را داشته باشد؛ چراکه این موضوع بعضاً دستاویزی می‌شود که یک ترانه‌سرا یا خواننده ضعف‌های ترانه خود را زیر پوشش موسیقی پنهان کند.

۲-۲. ساختار ترانه

در تبیین ساختار اولیه ترانه، باید همانند شعر، به مؤلفه‌های عمده‌ای چون زبان، وزن، قافیه، قالب و... توجه کرد.

زبان مورد استفاده در غالب ترانه‌ها، زبان محاوره و شکسته با لهجه تهرانی است. «زبان محاوره گرچه تکیه بر ستون‌های زبان معیار دارد، اما دریچه‌هایش همیشه به روی تجربیات زیستی جامعه باز است؛ به این معنی که پیوسته موتورهای تولید کلمات، اصطلاحات و تعابیر منطبق با وقایع پیرامونی براساس وقایع اجتماعی و تاریخی در

محاورة روشن است» (حسینی نژاد، ۱۳۹۶: ۹۲). البته در بعضی از ترانه‌ها از زبان معیار یا هر دو استفاده می‌شود. در مورد آخر باید دقت داشت که ترانه دچار اختلاط و دوگانگی زبانی نشود.

«وزن به عنوان اولین ویژگی سرایش یک ترانه از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های هنر ترانه‌سرایی است؛ ... زیرا این وزن است که با نت‌های^۱ ملودی و کال^۲ و درنهایت با سازبندی اثر پیوند مستقیم دارد و اگر ترانه‌ای فاقد وزن مشخص باشد، شانس چندانی برای اجرا نخواهد داشت» (کمارجی، ۱۳۹۶: ۱۴). وزن مورد استفاده در ترانه گوناگون است. از آنجایی که ترانه غالباً با موسیقی ترکیب می‌شود، وزنش نیز تا حدود زیادی تابع قواعد موسیقایی است. وزن‌های مورد استفاده در ترانه اغلب هجایی یا عددی^۳، ضربی یا تکیه‌ای^۴ و به ندرت عروضی است.

قافیه به نوعی مکمل وزن و «ملموس‌ترین وجه موسیقایی ترانه است و با توجه به شنیداری بودن آن، شناخت قافیه ضروری می‌نماید. قافیه به انسجام و درک درست شنونده از ملودی کمک کرده، در به خاطر سپاری کلام همراه با ملودی نیز نقش مؤثری دارد» (کریمی، ۱۴۰۱: ۱۰۳).

ترانه همانند شعر از قالب‌هایی برای عرضه خود بهره می‌گیرد. متداول‌ترین قالب‌های مورد استفاده در ترانه چهارپاره، مثنوی و در مواردی هم غزل ترانه است (ر.ک به: یداللهی، ۱۳۹۷: ۴۶۱-۴۵۸). البته در نمونه‌هایی خاص از قالب‌های نیمایی و آزاد هم استفاده شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان ترانه‌های «جمعه»، «مرد تنها» و «کودکانه»، سروده شهیار قنبری و با اجرای فرهاد مهراد را نام برد. لازم به ذکر است که «وفاداری به یک قالب در ترانه الزامی نیست و بعضاً چندین قالب در یک ترانه با هم درمی‌آمیزند؛ به ویژه در ترانه‌هایی که بر روی ملودی سروده می‌شوند» (کریمی، ۱۳۸۶: ۸۷).

1. Note
2. Vocal
3. Numerical
4. Accentual

در ساحتی تخصصی‌تر، ساختار ترانه دارای اجزایی است که این اجزا در تلفیق با موسیقی مطرح می‌شوند. این اجزا فرم ترانه را تعیین می‌کنند. تعادل و ترتیب کلمات و عبارات در هر بخش، میزان فاصله آن‌ها، ارتباط اجزا با محتوای مطرح‌شده و همچنین میزان فشردگی و تکرار از اهمیت بالایی برخوردار است (Perricone, 2018: 181). اجزای ترانه عبارت‌اند از بند (ورس)^۱، ترجیع‌بند (کروس)^۲، پل^۳، برگردان^۴ و هریک از این بخش‌ها وظیفه خاص خود را دارند. البته لازم نیست یک ترانه همه این بخش‌ها را با هم داشته باشد. در این بین، بند و ترجیع‌بند جزء بخش‌های اصلی یک ترانه هستند. ایده مرکزی در بند مطرح می‌شود و توسعه می‌یابد. ترجیع‌بند کامل‌کننده ایده مرکزی ترانه است؛ ترانه‌سرا در این بخش، چکیده مضمون خود را بیان می‌کند و بخش‌ها را به تعادل می‌رساند. ترانه در پل از ایده‌های قبلی دور می‌شود و با ایجاد دیدگاهی تازه، تعادل بندها را برهم می‌زند. برگردان درواقع بخشی از بند و حاوی ایده مرکزی است که تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که از بند کوتاه‌تر است (Patisson, 1991: 52-61).

در مواردی نیز ترانه بخش دیگری به نام پیش‌ترجیع^۵ یا سکو دارد. «در بعضی ترانه‌ها بین بند و ترجیع‌بند، بند دیگری وجود دارد که در هر بخش از آهنگ (مانند ترجیع‌بند) تکرار می‌شود. درواقع، این بند (به لحاظ کلامی و موسیقایی) زمینه‌ساز ورود ترجیع‌بند است» (افشار، ۱۴۰۱: ۲۳-۲۱).

-
1. Verse
 2. Chorus
 3. Bridge
 4. Refrain
 5. Pre-Chorus

۳. آسیب‌شناسی ترانه

۱-۳. اختلاط زبانی

یکی از آسیب‌های شایع و بسیار پربسامد در موسیقی امروز، معضل اختلاط زبان معیار و محاوره است. ترانه‌سرای این گونه ترانه‌ها بدون ضرورت‌های هنری و سبک‌شناختی، به شکل همزمان و ناهماهنگ از عناصر زبانی مربوط به دو نظام متفاوت، یعنی زبان معیار و رسمی استفاده می‌کند. این بی‌دقتی باعث دوگانگی زبان، بی‌ثباتی لحن، کاهش انسجام زبانی و تضعیف یکپارچگی بافت اثر می‌شود. در چنین مواردی، ترانه از نظر زبانی دچار نوعی آشفتگی می‌شود که کیفیت ادبی و هنری اثر را زیر سؤال می‌برد.

رفته بودی حالا می‌خوای باز برگردی که چی؟ لابه‌لای زخم‌هایم استخوان کردی که چی؟
آدم رفتن نبودی پس چرا رفتی بگو! طعم شورشک من را امتحان کردی که چی؟
(افشار، «رفته بودی»، ۱۴۰۲)

ترانهٔ بالا، سرودهٔ علیرضا مرتضی‌قلی، با مصرع «من یه دیوونهٔ زنجیری بیمار توام» شروع می‌شود و زبان آن محاوره است؛ اما در دو بیت بالا این رویه مختل شده است. کلماتی چون «زخم‌هایم» و «را» مربوط به زبان معیار است و ترانه‌سرا باید به جای آن‌ها از «زخمام» و «رو» (یا در ترکیب با کلمهٔ قبلی به شکل «منو»)، البته با رعایت وزن، استفاده می‌کرد. این جابه‌جایی بی‌ضابطه انسجام روایی و هماهنگی موسیقایی اثر را تضعیف کرده و مخاطب را در دریافت پیام ترانه با مشکل مواجه ساخته است؛ به طوری که لحظه‌ای در فضای رسمی و غیرصمیمی قرار می‌گیرد و لحظه‌ای دیگر در فضای صمیمی و غیررسمی.

بی‌تاب توام به دلم تاب ندارم شب اومد و من خبر از خواب ندارم
مستانه بیا که تو را سخت ببوسم لب وا نکنی غزلی ناب ندارم
(باقری، «شب آغوش»، ۱۴۰۳)

واژهٔ «را» در این ترانه، سرودهٔ اهورا ایمان، متعلق به گونهٔ معیار زبان است و با دیگر بخش‌های ترانه که در گونهٔ محاوره سروده شده‌اند، تناسب ندارد.

عکس این مورد نیز در موسیقی معاصر وجود دارد؛ یعنی گاهی اوقات کلیت ترانه به زبان معیار است؛ اما در آن بعضاً واژه‌هایی از زبان محاوره و به شکل شکسته دیده می‌شود:

ماه شدی، گمراه شدم، دلم رفت برای خنده‌هایت ای نفسم، زندگی‌ام، به کی بگم مُردم برایت؟
(هیراد، «کنارم باش»، ۱۴۰۰)

زبان ترانه در مصرع نخست معیار است و حتی زمینه اثر در جملاتی چون «ماه شدی» و «گمراه شدم» به ادبیات کلاسیک ارجاع دارد؛ اما در مصرع دوم به ناگاه عبارت «به کی بگم» آمده و یکنواختی لحن و زبان اثر را تضعیف کرده است. واژه «بگم» هیچ تناسبی با دیگر کلمات ندارد و باید به شکل «بگویم» می‌آمد. در مصرع نخست نیز عبارت «دلم رفت» کمی لحن محاوره‌ای دارد و با عبارات پیش از خود پیوستگی ندارد. نمونه‌ای دیگر:

حالا که نفس می‌کشم در هوات، نخور غصه ماندنم را دگر می‌خوام صدای خنده‌ها ت کنه گوش آسمونو کر
(عقیلی، «نفس»، ۱۴۰۲)

۳-۲. قافیه معیوب و غلط

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، قافیه یکی از نمودهای ملموس موسیقی در ترانه است. اگرچه عده‌ای اعتقادی به رعایت دقیق آن ندارند و بر این باورند که ملودی و آهنگ بر قافیه و وزن ارجحیت دارد، اما پذیرفتنی نیست که ترانه‌سرا شناختی نسبت به قافیه درست و استاندارد نداشته باشد.

قدمای شعر، عیوبی را برای قافیه بر شمرده‌اند؛ از جمله اکفا، اقوا، ایطا، شایگان و غلو که براساس سه مورد از آن، یعنی اکفا، ایطا و شایگان که شایع‌ترین نوع عیوب محسوب می‌شوند، می‌توان قافیه در ترانه را نیز بررسی کرد.

۱-۲-۳. اکفا

اکفا به دو صورت روی می‌دهد: در حالت اول، واك آخر قافیه یا همان «روی» در «تلفظ یکسان، اما در رسم الخط متفاوت‌اند؛ مانند قافیه‌ساختن چراغ و فراق» (شمیسا،

۱۳۸۳: ۹۳). این مورد امروز در شعر معاصر عیب محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه در ترانه که وجه شنیداری آن غالب است؛ اما حالت دوم، مربوط به کلماتی است که روی آن‌ها در تلفظ نزدیک به هم‌اند؛ مانند قافیه کردن مرگ و ترک (همان).

همه جای تنمی تو عین رگ اصلاً راه نده به دلت حتی شک

(پازل بند، «آدم و حوا»، ۱۴۰۲)

در این نمونه حروف «گک» و «کک» واجگاه یکسانی دارند (هر دو کامی هستند)، همین باعث شده ترانه‌سرا به اشتباه دو واژه «رگک» و «شکک» را قافیه در نظر بگیرد.

من سربه‌هوا رو تو گرفتی تو دستات دل من که نمی‌رفت تو رو دید و نفس داد

(دارابی، «تیکه‌تیکه»، ۱۴۰۴)

در این مورد نیز صامت‌های «ت» و «د» واجگاه مشترکی دارند (هر دو لبی - دندانی هستند).

نمونه‌ای دیگر از این دست مربوط به ترانه‌ای از علی بحرینی است:

من عاشق بودم به چشم سیات واسه اینه هیشکی جات نمیاد

(بابایی، «چشم سیاه»، ۱۴۰۴)

۲-۳. ایطا

«ایطا عیبی است که در قافیه شدن کلمات مرکب پیش می‌آید؛ بدین معنی که جزء دوم کلمه مرکب در مقام قافیه تکرار می‌شود و آن بر دو نوع است: الف - ایطای جلی یا آشکار و آن وقتی است که تکرار جزء دوم آشکار باشد؛ مثل قافیه ساختن دانشمند و حاجتمند. ... ب - ایطای خفی یا پنهان و آن وقتی است که تکرار جزء دوم کلمه که معمولاً پسوند است، چندان آشکار نباشد؛ مثل قافیه کردن رنجور و مزدور» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۹۵). البته امروزه مورد دوم به علت پنهان بودن حروف الحاقی، حکم واژه بسیط را دارد و عیب قافیه محسوب نمی‌شود؛ بنابراین تنها به نوع اول می‌پردازیم.

تواز هر کی که ادعاش می‌شه خوبه، قشنگ‌تری تو از تمام آدما تو زندگی بهم نزدیک‌تری

تو عطرت دلنشینه، دلت پاکه، تواز گل بهتری تو از هر چی مهمه واسه من مهم‌تری

(ماکان بند، «قول بده»، ۱۴۰۲)

در ابیات بالا، سروده طاهایوسفی، پسوند «تر» جزء حروف الحاقی است و بدون در نظر گرفتن آن، واژه‌های «قشنگ»، «نزدیک» و «مهم» قافیه‌ای با هم نمی‌سازند.

بی‌تو در انفرادی‌ام، غمی درون شادی‌ام / بریدم از خودم امید، همه می‌گن روانی‌ام
(شارومین، «تا کی؟»، ۱۴۰۴)

«ام» در بیت بالا صورت اول شخص فعل بودن است؛ با حذف آن، کلمات «شادی» و «روانی» باقی می‌مانند که هم‌قافیه نیستند.

۳-۲-۳. شایگان

شایگان «معادل فارسی ایطای جلی است؛ ولی معمولاً آن را در مورد تکرار علامات جمع به کار می‌برند» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۹۶).

چه کنم با خاطره‌ها؟ تو بگو! چه کنم با فکر چشات؟ تو بگو!
(بمانی، «تاریک»، ۱۴۰۲)

در بیت بالا، سروده روزبه بمانی، «ات» جزء حروف الحاقی محسوب می‌شوند که در این بین، «الف» علامت جمع است. با حذف آن‌ها، می‌بینیم که واژه‌های «خاطره» و «چش» با یکدیگر هم‌قافیه نیستند.

گیس سفید زنا رو بین حسرت و غم و دردا رو بین
(ناظری، «عمو نوروز»، ۱۴۰۴)

در این بیت، سروده پوریا سوری، نیز با شایگان مواجهیم. «الف» جمع در واژه‌های «زنا» و «دردا» جزء حروف الحاقی محسوب می‌شود؛ بنابراین کلمات «زن» و «درد» هم‌قافیه نیستند.

۳-۲-۴. افعال مثبت و منفی

گاهی ترانه‌سرا با استفاده از صورت مثبت و منفی یک فعل قافیه می‌سازد که این مورد اشتباه نیز در ترانه‌های معاصر به وفور دیده می‌شود. به نمونه‌های زیر، به ترتیب سروده محسن حق‌نظری، آراز شیرافکن و حامد دهقانی توجه کنید.

کجای قلبمو زدی، با این همه نمی‌شه که نبینم پای تو دیوونه شدم، کاش قبل مردنم یه بار دیگه ببینم (صادقی، «کجای قلبمو زدی؟»، ۱۴۰۳)

چشات نفس گیره، نفسمو می گیره میاد و می زنه می ره، گردن نمی گیره (فرزین، «چشمت»، ۱۴۰۳)

به خواب من یا آرامشم بین چگونه نازت می کشم
بین هوای دل ماتم زده من از خواب تو دست نمی کشم
(بهرام، «هوای دل»، ۱۴۰۰)

۵-۲-۳. ردیف به جای قافیه

که تنهایی اگه عمری بخواد بی تو به سر شه از این بهتره همراه تو باشم
اگه این شب و تنهایی بخواد بی تو سحر شه از این بهتره دنبال تو باشم
(قمیشی، «می ری»، ۱۴۰۲)

به هر مسافری که جز من از لب تو سهم داشت بگو جهان جدید نیست، بگو فقط گناه داشت
(چاوشی، «جهان لاغر»، ۱۴۰۳)

یادش به خیر یه وقتایی دوتایی لب پنجره ماهو نشونم می دادی
لب دیوار قلبمو تو رنگ می زدی باغچه قلبمو خودت آب می دادی
(ابراهیم زاده، «دیده‌م که می گم»، ۱۴۰۳)

عبارت «تو باشم» در نمونه نخست، سروده رضا میرفخرایی، فعل «داشت» در نمونه دوم، سروده محسن بوالحسنی و «می دادی» در نمونه سوم، سروده امیر کیان، ردیف هستند و قافیه گرفتن آن‌ها امری اشتباه است.

۶-۲-۳. قافیه غلط

عیوبی که تا به اینجا ذکرش رفت، استثنائات و انحرافات بودند که بعضاً آن‌ها را به طرق مختلف توجیه می‌کنند. از این رو، آن‌ها با قافیه غلط تفاوت دارند. منظور از قافیه

غلط، قافیه‌ای است که به هیچ وجه توجیه‌پذیر و پذیرفتنی نیست و واژه‌هایی که قافیه در نظر گرفته شده‌اند، هیچ‌گونه تشابهی به هم ندارند.

ازم بخواه؛ دار و ندارم برا چشات
از تو قشنگ‌تر نمی‌شه داشت
(عقیلی، «پیش تو»، ۱۴۰۲)

خاطره، دلت مونده دستم
کاش دستامون بازم به هم وصل شن
(درخشنده، «خاطره»، ۱۴۰۲)

فانوس چشاتو به تن شعله من کن
از کویچه معشوق اگه ای باد گذشتی
پیراهن آغوشمو تن کن
از حال دلم یارو خبر کن
(طهماسبی، «هزارویک شب»، ۱۴۰۳)

واژه‌های «چشات» و «داشت» در نمونه نخست، سروده امیرعلی بهادری، «دستم» و «شن» در نمونه دوم و «تن» و «خبر» در نمونه سوم، سروده حسین محمودی، قافیه‌هایی غلط هستند.

۳-۳. ضعف تألیف

ضعف تألیف از آسیب‌های جدی و شایع ادبیات امروز ماست که در نتیجه رعایت نکردن قواعد دستور زبان به وجود می‌آید. این آسیب در ترانه معاصر نیز بسامد بالایی دارد. تألیف در لغت به معنای جمع کردن، ترتیب دادن، پیوستگی و سازگاری برقرار کردن بین دو یا چند چیز است (دهخدا، ذیل واژه «تألیف»). «ترکیب کلمات با هم و ساخت عبارات و جملات نباید مغشوش و سست باشد؛ مخصوصاً اجزای کلام باید در جای خود قرار داشته باشند تا معنی به روشنی منتقل شود (شمیسا، ۱۳۹۳: ۱۱۹). اگر این موضوع رعایت شود، نوشته اصطلاحاً دارای «حسن تألیف» خواهد بود، در غیر این صورت «ضعف تألیف» دارد. این آسیب مصداق‌های متعددی را شامل می‌شود که در اینجا به مهم‌ترین آن‌ها با ذکر نمونه اشاره می‌کنیم.

۱-۳-۳. افتادن واژه یا عبارت

دیوونه، واسه ت می‌مُردم اما باز از ت می‌خوردم

(رضایی، «مجرم»، ۱۳۹۸)

در مصرع دوم، یکی از ارکان جمله حذف شده و مشخص نیست مفعول فعل «می‌خوردم» چیست! برای مثال واژه‌های «فریب» و «رکب» می‌تواند تکمیل‌کننده جمله باشد؛ البته با رعایت وزن ترانه.

یکیو دارم کنارم که حالم بد باشه، سرمو روی شونه‌ش بذارم

(حامیم، «یکیو دارم»، ۱۴۰۱)

در نمونه بالا ادات شرط «اگه» یا قید زمان «وقتی» حذف شده و شکل درست جمله این گونه است: «یکیو دارم کنارم، که اگه (یا وقتی) حالم بد باشه، سرمو روی شونه‌ش بذارم».

باید تو رو پیدا کنم هر روز تنهاتر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی
(عقیلی، «تقدیر»، ۱۳۸۸)

در این نمونه، سروده مونا برزویی، نیز با افتادگی واژه در مصرع اول مواجهیم. واژه «که» یا «تا» حذف شده: «باید تو رو پیدا کنم که (یا تا) هر روز تنهاتر نشی».

۲-۳-۳. به کار بردن تعبیر نادرست

یه شبی می‌سازم برات که آدما حسودت بشن یه جور می‌گردم دور تو که همه از دورت برن

(همایون، «منو نگاه کن»، ۱۴۰۲)

جمله «آدما حسودن بشن» در بیت بالا، سروده امین فرد، تعبیر نادرستی است. منظور

ترانه‌سرا از این جمله این بوده: «شبی برات می‌سازم که آدما بهت حسودی کنن».

مثل پروانه دورت می‌سوزم کافیه فقط لب تر کنی، زمین و آسمون واسه ت می‌دوزم

(صادقی، «قسم»، ۱۴۰۳)

عبارت «زمین و آسمون رو دوختن» در بیت بالا، سروده صالح نیازی، تعبیر نادرست

و ناقصی از ضرب‌المثل «آسمان را به زمین دوختن» یا «زمین را به آسمان دوختن» است.

جمله پایانی مصرع مذکور می‌تواند این‌گونه اصلاح شود: «زمینو به آسمون (یا آسمونو به زمین) می‌دوزم».

من از تو راه برگشتی ندارم به سمت تو سرازیرم همیشه
تو می‌دونی اگه از من جدا شی منم که سمت تو می‌رم همیشه
(اقبال، «من از تو»، ۱۳۸۹)

جمله «[به] سمت تو می‌رم» در نمونه بالا، سروده روزبه بمانی، تعبیر نادرستی است. از آنجایی که مخاطب در اینجا دوم شخص (تو) است، باید فعل «مِی‌ام» (می‌آیم) استفاده می‌شد. معمولاً هنگامی که فردی را با ضمیر «تو» خطاب قرار می‌دهیم و قرار است به لحاظ مکانی به او نزدیک شویم و به‌سوی او حرکت کنیم، طبیعی و منطقی آن است که فعل «می‌آیم» را به کار ببریم: «منم که سمت تو می‌ام همیشه».

۳-۳-۳. کاربرد نادرست حرف اضافه

اینجوری نکن با من هی دوری نکن با من
(طلیسی، «قاف»، ۱۳۹۹)

کاربرد حرف اضافه «با» در مصرع دوم نادرست است و ترانه‌سرا باید از حرف اضافه «از» استفاده می‌کرد: «هی دوری نکن از من».

کجایی داره که سر می‌ره حوصله من کجایی خیلی زیاده فاصله من
(زد، «تن صدات»، ۱۴۰۲)

در نمونه بالا، حرف اضافه «که» در جای نامناسبی به کار رفته است و باید قبل از فعل «داره» می‌آمد: «کجایی که داره سر می‌ره حوصله من». البته با حذف آن نیز جمله کامل خواهد بود. علاوه بر این، ایراد دیگری نیز در بیت بالا وجود دارد که به گزینه الف، یعنی «افتادن واژه و عبارت» مربوط می‌شود. مصرع دوم ناقص است. معمولاً وقتی صحبت از کیفیت و کمیت فاصله می‌شود، این فاصله بین دو چیز برقرار است؛ اما در مصرع مذکور، طرف دوم این فاصله ذکر نشده است. شکل درست آن این‌گونه است: «کجایی؟ خیلی زیاده فاصله من از تو».

۳-۳-۴. جابه‌جایی ارکان جمله

جابه‌جایی ارکان جمله به خودی خود امر نادرستی نیست، اما این عمل باید به‌اندازه و همسو با فصاحت کلام باشد؛ و گرنه ساختمان جمله مغشوش می‌شود.

واسم بخند، حواسمو مثل هر دفعه پرت کن قلبمو بردار ببر، با من تو همه رو بد کن
(ستین، «ای داد بر من»، ۱۴۰۲)

در جمله دوم مصرع دوم، سه رکن فاعل، مفعول و متمم جابه‌جا شده است که می‌توان آن را این‌گونه مرتب کرد: «تو همه رو با من بد کن.»

تو که موهاتو می‌ریزی رو صورتت می‌خوام هی بشم فدات آخه من
(رضوی، «نگین قلبی»، ۱۴۰۰)

مصرع دوم را می‌توان این‌گونه مرتب کرد: «آخه من هی می‌خوام فدات بشم.»
یه روزی فرار می‌کنیم یه روزی که قلبته سرد وقتی دیدی هیچ احدی واسه زخمت کاری نکرد
(حاجی‌پور، «شبنه»، ۱۴۰۳)

در مصرع اول نمونه بالا، فعل جمله جابه‌جا به کار رفته است. «ه» در اینجا شکل محاوره فعل «است» است و طبق ترتیب طبیعی جملات فارسی باید در انتها بیاید: «... یه روزی که قلبت سرده.» البته در اینجا چون به‌صورت جزئی پیوسته با اسم قبل از خود به کار رفته، جابه‌جایی آن بیشتر به چشم می‌آید.

۳-۳-۴. حشو

حشو اصطلاحاً «آن است که در اثنای بیت یا قرینه نثر، جمله معترضه یا کلمه‌ای زاید بیاورند که در معنی بدان احتیاج نباشد و آن بر سه نوع است: ۱- حشو ملیح ۲- حشو متوسط ۳- حشو قبیح» (همایی، ۱۳۸۹: ۲۰۸). در مقاله حاضر، تنها به نوع سوم می‌پردازیم.

چشم بذار می‌خوام از خودم حتی قایم بشم نه تسکینتم، نه آرامش
(مظفری، «شناسنامه»، ۱۳۹۹)

دو واژه «تسکین» و «آرامش» در نمونه بالا، سروده مهرزاد امیرخانی، مترادف هم‌اند.

دل به دلم بده عزیزم، واسه‌ت جونمو می‌دم بهت قلبمو کادو میارم به تو می‌دم
(فرخ، «شاهکار خدا»، ۱۴۰۲)

واژه‌های «بهت» و «به تو»، در نمونه بالا نیز هم‌معنی‌اند. یکی از آسیب‌های پرتکراری که در این بخش باید به آن پرداخت، استفاده حشوگونه از ضمیر متصل است. این مورد اغلب به‌خاطر رفع عیوب و کاستی‌های مربوط به وزن و قافیه رخ می‌دهد.

تو را در اشک و خون، به وقت جنون می‌بوسمت تو را در کوچه‌ها، آزاد و رها می‌بوسمت
(ابی، «خروش زندگی»، ۱۴۰۲)

در بیت بالا، سروده بابک صحرایی، ضمیر متصل دوم شخص «ت» در واژه «می‌بوسمت» حشو است؛ چراکه در ابتدای هر دو مصرع، ضمیر منفصل دوم شخص «تو» آمده است و دیگر نیازی به تکرار آن به‌صورت متصل نیست.

تو می‌تونی منو آروم کنی من نبضم با لبخند تو می‌زنه
(یگانه، «موهات»، ۱۳۹۸)

در بیت بالا دو مورد حشو ضمیر متصل اول شخص دیده می‌شود. ضمیر متصل «م» در واژه‌های «آروم» و «نبضم» زائد است. البته در مورد دوم، پس از حذف «م»، باید واژه «نبض» به ابتدای جمله بیاید و واژه «من» به آن اضافه شود.

۳-۵. تقلیل دادن شأن معشوق

بعضاً در ترانه‌های معاصر، معشوق با الفاظی خطاب می‌شود که در شأن او نیست.

انقد می‌خوامت، به همه می‌گم: «من و این؛ شما همه!» توی هر بازی این دنیای بی‌معرفت همیشه برد با تیم تو با منه
(صادقی، «بیشتر از عشق»، ۱۴۰۲)

صفت اشاره «این» برای جانوران، گیاهان و به‌طور کل غیرانسان به‌کار می‌رود. کاربرد آن برای اشاره به انسان، نامتعارف و به‌دوراز احترام است؛ به‌ویژه اگر انسان مدنظر، معشوق باشد. علاوه بر ایراد مذکور، بیت بالا، سروده نوید بهبودی، ضعف تألیف و عیب قافیه نیز دارد.

مدلته که خوب باشی که قلب من برات پر بزنه
پُرتو بده که این مال منه
(زمانی، «مدلته»، ۱۴۰۲)

در نمونه بالا نیز با کاربرد نادرست صفت اشاره «این» روبه‌رو هستیم. علاوه‌بر این، عبارت «مال منه» نیز تعبیری وهن‌آلود و به‌نوعی شیء‌انگاری^۱ معشوق است. البته این موضوع از مصداق‌های جنسیت‌زدگی نیز محسوب می‌شود که در بخش بعد به آن می‌پردازیم.

۳-۶. جنسیت‌زدگی

جنسیت‌زدگی یا سکسیسم^۲ به رفتارهای ناعادلانه و پیش‌داورانه، کلیشه‌سازی و تبعیضی اشاره دارد که علیه افراد و بر مبنای جنسیت آن‌ها صورت می‌گیرد (Oxford, word “Sexism”). این موضوع در ترانه معاصر و در برخورد با معشوق دیده می‌شود. می‌خوان نگاهش کنن؟ نه نه نه! صداش کنن؟ نه نه نه!
غیرتی‌ام خب! من غیرتی‌ام خب!
(ماکان‌بند، «حالا که اومدی»، ۱۴۰۱)

مفهوم غیرت و غیرتی‌شدن و به‌تبع آن محدود کردن زن یکی از مصداق‌های جنسیت‌زدگی است.

از دیگر مصداق‌های جنسیت‌زدگی، می‌توان به توصیفات جنسی از بدن زن، شیء‌انگاری اندام‌های او، درخواست‌های شهوت‌آلود از وی و... اشاره کرد که نمونه‌هایش در ترانه‌های خوانندگان چونسازی مانکن دیده می‌شود.

۳-۷. استفاده از واژه‌های بیگانه

بسامد بالای واژه‌های بیگانه (اکثراً انگلیسی و فرانسوی) از آسیب‌هایی است که عموماً در بین ترانه‌سراها و خوانندگان جوان بیشتر به چشم می‌خورد. بخش اعظم آن حاصل تقلید از موسیقی خارجی است.

تو جات اینجا سیفه، نه نه نه نرو بیبه
بکن کلکشو، بکن کلکشو
(دریادل، «بیت»، ۱۴۰۲)

1. Objectification
2. Sexism

سیف (Safe) = امن، ایمن | بیه یا بیبی (Baby) = عزیزم
 دلم می‌خواد یه جای شیک و پیکو تو باشی و من و یه موزیک هیتو
 (جم، «شیک و پیک»، ۱۳۹۸)
 شیک (Chic) = زیبا، آراسته | موزیک (Music) = آهنگ، آواز | هیت (Hit) =
 موفق، محبوب

۸-۳. فقدان پیوستگی ساختاری و محتوایی

همان‌طور که پیشتر که در بخش مبانی نظری به آن اشاره شد، ترانه به لحاظ ساختار متشکل از بخش‌های چون بند، ترجیع‌بند و... است. هریک از این بخش‌ها وظایفی دارند که به آن اشاره کردیم. متأسفانه در بسیاری از ترانه‌های معاصر به این موضوع توجه نمی‌شود و ترانه‌سرا ابیاتی را در بند و ترجیع‌بند می‌گنجاند که این ابیات اولاً از نظر ساختاری متعلق به آن بخش نیستند و ثانیاً به لحاظ محتوایی نیز ارتباطی با ابیات پس و پیش خود ندارند.

همه چی جوهره و کنار همیم و جز عشق می‌خوایم چیو
 نباشی، زمستون یا تابستون فرقی نداره بی‌تو
 جمعمون جمعه، یه چیزی کمه؛ آخر چرا نیومدی، فقط تو بهم میومدی
 (درخشنده، «پا شو بیا»، ۱۳۹۸)

ترانه‌سرا در مصرع اول از با هم بودن می‌گوید و از اینکه معشوق را در کنار خود دارد ابراز رضایت می‌کند؛ اما به ناگاه در مصرع سوم، از دوری از عشق حکایت می‌کند. این تناقض، پیوستگی محتوایی ترانه را مختل کرده است.

بی من نتوانی؛ این خط و نشان لبریزم از عشق آرامش جان
 باران ببارد، عجب حال خوشی شاید ندانی، ولی باعشی
 (افشار، «خط‌ونشان»، ۱۳۹۸)

در ابیات بالا، سروده امیرحسام افشار، نیز فقدان پیوستگی محتوایی دیده می‌شود؛ بیت دوم هیچ ارتباطی به بیت اول ندارد.

با تو دریا جوابه اصلاً، هر جا جوابه اصلاً، تو تو یه زیبای نابی، دلو بردی حسابی، تو بخند
بخند تا بمیرم برات تا بمیرم برات
(عبدالمالکی، «این هوا می‌طلبه»، ۱۴۰۲)

بیت بالا ترجیع‌بند ترانه مذکور است. مضمونی که در بند اول مطرح می‌شود، از این
قرار است:

این هوا می‌طلبه بزیم تو دل خیابون با یه آهنگ قشنگ و صدای نم‌نم بارون
این هوا می‌طلبه بگیری دست منو تا با هم آشتی بدیم، اونایی که با هم قهرنو
(همان)

فراهم بودن اوضاع برای انجام کار مدنظر، مضمون اصلی این ترانه است که در عنوان
ترانه و بند اول آن نیز منعکس شده است. ترجیع‌بند که قرار است ایده مرکزی ترانه را
کامل کند و به نوعی چکیده‌ای از مضمون اصلی در آن مطرح شود، به بیراهه می‌رود و
میدان عمل ناگهان از «خیابان» به «دریا» تغییر می‌یابد. مهم‌تر از آن، اینکه جمله «تو بخند
تا بمیرم برات»، پیوستگی ساختاری و محتوایی بند و ترجیع‌بند را از بین برده و ایده اصلی
را در بلا تکلیفی رها کرده است. این رویه به بند دوم کار نیز سرایت کرده و بیتی که در
ادامه می‌آید، نه تنها کارکردی در راستای محتوای کلی ترانه ندارد که به لحاظ ساختاری
نیز با بند اول تفاوت دارد. طول جملات و به طور کل طول مصرع‌های آن هم اندازه طول
مصرع‌های ترجیع‌بند است:

قدم قدم بیا سمت قلب من، به من حرفاتو بزن دار و ندارم یه کم یه کم، بذار تا بهت بگم، تو دلت نباشه غم دار و ندارم
(همان)

۹-۳. خوانش غلط

این مورد، از جمله آسیب‌هایی است که اغلب در سبک‌های تلفیقی و سنتی با آن
مواجه می‌شویم؛ آنجایی که خواننده از اشعار شاعران کلاسیک در آهنگ خود استفاده
می‌کند.

رو رو که نه‌ای عاشق ای زلفک و ای خالک ای نازک و ای خشمک، پابسته به خلخالک...
ای نازک نازک دل! دل جو که دلت ماند روزی که جدا مانی از زرک و از مالک
(ناظری، «رو رو که نه‌ای عاشق»، ۱۳۸۶)

ابیات فوق از غزل شماره ۱۳۱۶ «دیوان شمس» مولانا است. سیاوش ناظری در
آهنگ خود واژه «نازک» (به فتح ز) در مصرع دوم و ابتدای مصرع سوم را به اشتباه
«نازک» (به ضم ز) تلفظ کرده است. وی با این تلفظ اشتباه، کارکرد زیبایی‌شناسانه
جناس را که بین واژه‌های نازک و نازک وجود دارد، مخدوش کرده است.

یکی از اشتباهات فاحش در خصوص اشعار کلاسیک، مربوط به آلبومی تحت
عنوان «حافظ» از «نیاز نواب» است که در آن اشعاری از حافظ را اجرا کرده است. این
آلبوم ۹ قطعه دارد که در ۷ قطعه از آن خوانش اشتباه دیده می‌شود. تعداد اشتباهات ۱۵
مورد است که در ادامه به چندتای آن اشاره می‌شود.

حسد چه می‌بری ای سست‌نظم بر حافظ؟ قبولِ خاطر و لطف، سخنِ خداداد است
(نواب، «باده»، ۱۳۹۴)

در مصرع دوم بیت بالا، واژه «لطف» به سکون «ف» تلفظ شده و واژه «سخن» به
«خداداد» اضافه شده است. شکل صحیح آن این گونه است: «قبولِ خاطر و لطفِ سخن،
خداداد است.»

سحر کرشمه چشمت به خواب می‌دیدم زهی مرا تبِ خوابی که به ز بیداری ست
دلش به ناله میازار و خسته‌م کن حافظ که رستگاری جاوید در کم آزاری ست
(همو، «بلبل»، ۱۳۹۴)

خواننده در مصرع دوم بیت اول، واژه «مراتب» را به اشتباه دو واژه (مرا / تب) در نظر
گرفته است. در مصرع اول بیت بعدی اشتباه بسیار فاحشی رخ داده که در نوع خود
عجیب است. واژه «خسته‌م» جدا از شکل محاوره آن که هیچ تناسبی از لحاظ زبانی با
دیگر کلمات ندارد، اساساً اشتباه در اینجا آمده و واژه درست، «ختم» است.

خوانش‌های نادرست اشعار کلاسیک تنها مربوط به خوانندگان جوان و نوگرا نیست و بعضاً خوانندگان مشهور و باتجربه هم مرتکب آن می‌شوند: ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار از او من کس نمی‌دانم جز او، مستان سلامت می‌کنند (شجریان، «رندان مست»، ۱۳۸۸)

صورت صحیح عبارتی که زیر آن خط کشیده شده «زو» است. موضوع خوانش اشتباه تنها مختص اشعار کلاسیک نیست و در بین ترانه‌های معاصر نیز دیده می‌شود. مشهورترین این اشتباهات مربوط به آهنگ «سوغاتی» از هایده است. دست کبوترای عشق، واسه کی دونه پاشه مگه تن من می‌تونه بدون تو زنده باشه؟! (هایده، «سوغاتی»، ۱۳۵۵)

ترانه این آهنگ سروده اردلان سرفراز است. اشتباهی که خواننده در خوانش این ترانه انجام داده، در نتیجه جابه‌جایی دو واژه «دست» و «واسه» است. صورت صحیح آن واسه کبوترای عشق، دست کی دونه پاشه است.

۱۰-۳. خوانش سلیقه‌ای

این مورد می‌تواند جزء مورد قبلی باشد؛ چراکه خواننده با خوانش سلیقه‌ای و دل‌به‌خواهی خود به‌نوعی واژه‌ها و عبارات مورد نظر را اشتباه تلفظ می‌کند؛ اما از آنجایی که این نوع تلفظ‌ها و خوانش‌ها - برخلاف مورد قبلی - اغلب تعمدی بوده و بعضاً برای جبران کاستی‌های وزنی و قافیه‌ای انجام شده است، در دسته جداگانه‌ای به آن می‌پردازیم.

تقصیرِ منه اَصَن بد کردم کوتاه اومدم تو رو بدعادت کردم ... من دیگه ولی این دلو ادب کردم من خودمونی بگم، خودمونی بگم غلط کردم (احمدوند، «غلط کردم»، ۱۴۰۳)

در نمونه بالا حروف «د» و «ل» به ترتیب در واژه‌های «اومدم» و «دل»، مشدد ادا شده‌اند؛ در صورتی که در شکل اصلی واژه‌ها، هیچ‌گونه تشدید وجود ندارد. این کار

به شکل بی‌رویه‌ای در این آهنگ تکرار شده است؛ به طوری که این آسیب در ۱۱ واژه دیگر نیز از جمله «شدی»، «آدمآ»، «یادته» و... دیده می‌شود.

۱۱-۳. ملودی‌گرایی

اکثر آسیب‌های ترانه معاصر، از جمله آسیب‌هایی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته‌ایم، زیر پوشش ملودی‌هایی پرزرق‌وبرق پنهان شده‌اند. اغلب کارورزان موسیقی بیشتر به ملودی و آهنگ توجه دارند. اینکه خروجی یک آهنگ در ضبط ماشین‌ها، باندهای بزرگ، مهمانی‌ها و... به چه شکلی باشد، برایشان از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم‌ها، میکس و مسترها نیز در راستای تقویت این خروجی عمل می‌کنند. مخاطب نیز پیش از همه چیز اغلب با ملودی ارتباط برقرار می‌کند و میزان رضایت وی از آهنگ مدنظر، به میزان سرخوشی و لذتی که از ضرباهنگ و چینش نت‌ها دریافت می‌کند، بستگی دارد. برای نمونه می‌توان به این قطعات اشاره کرد: «صد ریشتری» (۱۳۹۷) از آرش و مسیح، «مثلاً» (۱۴۰۱) از زانکو، «کارت ملی» (۱۴۰۲) از دنیا دادرسان، «چشمون سیاه» (۱۴۰۳) و «غریبه» (۱۴۰۴) از اشوان.

جدای از این ۱۱ موردی که ذکرش رفت، به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد؛ مواردی از جمله، کاور کردن و کپی کردن، توجه نکردن به مسائل اجتماعی، سانسور و ممیزی، رقابت نابرابر و موزیک‌ویدیوهای ضعیف و بی‌ارتباط با متن ترانه، اما از آنجایی که این موارد بعضاً جدا از متن ترانه هستند، نیازمند پژوهشی جداگانه‌اند؛ پژوهشی که در آن بتوان به نقد کلی بازار موسیقی پرداخت.

۴. نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر به بررسی آسیب‌شناسانه ترانه معاصر پرداخته شد. این بررسی با تکیه بر داده‌های شنیداری و نوشتاری و با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت. مهم‌ترین و شایع‌ترین آسیب‌هایی که در ترانه معاصر وجود دارد، عبارت‌اند از اختلاط زبان معیار و محاوره، قافیه‌های معیوب تحت عنوان ایطاً، شایگان، افعال مثبت و منفی، ردیف به جای قافیه و قافیه غلط، ضعف تألیف‌هایی چون افتادن واژه و عبارت، به کار

بردن تعبیر نادرست، کاربرد نادرست حروف اضافه و جابه‌جایی ارکان جمله، حشو، تقلیل دادن شأن معشوق، جنسیت‌زدگی، استفاده از واژه‌های بیگانه، فقدان پیوستگی ساختاری و محتوایی، خوانش غلط، خوانش سلیقه‌ای و ملودی‌گرایی. جدای از این ۱۱ موردی که ذکرش رفت، به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد؛ مواردی از جمله کاورکردن و کپی کردن، توجه نکردن به مسائل اجتماعی، سانسور و ممیزی، رقابت نابرابر، موزیک‌ویدیوهای ضعیف و بی‌ارتباط با متن ترانه و...؛ اما از آنجایی که این موارد بعضاً جدا از متن ترانه هستند، نیازمند پژوهشی جداگانه‌اند؛ پژوهشی که در آن بتوان به نقد کلی بازار موسیقی معاصر پرداخت. بررسی نمونه‌های متعددی که در راستای آسیب‌های یادشده ارائه شد، مؤید آن است که ضعف در رعایت معیارهای زبانی و محتوایی، نه تنها به تضعیف وحدت ساختاری و انسجام محتوایی قطعات موسیقی انجامیده، بلکه در مواردی به تغییر و بدفهمی پیام هنری اثر نیز دامن زده است. از این رو، لازم است فعالان حوزه موسیقی از ملودی‌گرایی‌های افراطی پرهیزند و آهنگ و ترانه را همپای یکدیگر پیورند. تداوم حیات کیفی ترانه معاصر مستلزم ارتقای سطح دانش نظری و مهارت علمی کارورزان حوزه موسیقی و ترانه در زمینه زبان و ادبیات فارسی، بازنگری در رویکردهای آموزشی و توجه به مبانی زیبایی‌شناسی در دو سطح ساختار و محتوا و آگاهی‌های انتقادی در میان ترانه‌سرایان و تولیدکنندگان است.

مشارکت‌های نویسنده: این پژوهش توسط نویسنده، آماده شده است.

تضاد منافع: نویسنده (نویسندگان) هیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله را اعلام نکردند.

تقدیر و تشکر: این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است.

منابع مالی: نویسنده هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکردند.

منابع

- آرش و مسیح (۱۳۹۷). صد ریشتری. آلبوم دریا. تهران: آراد.
- ابراهیم‌زاده، محسن (۱۴۰۳). دیده‌م که می‌گم. تهران: نوای ناب.
- ابی (۱۴۰۲). خروش زندگی. تک آهنگ. لس آنجلس: EMH Productions.

- احمدوند، مهدی (۱۴۰۳). غلط کردم. تک آهنگ. تهران.
- اشوان (۱۴۰۴). غریبه. تک آهنگ. تهران.
- افشار، آرش (۱۴۰۱). راه و رسم ترانه: راهنمای کاربردی ترانه‌سرایی. چاپ دوم. تهران: نگاه.
- افشار، آرون (۱۳۹۸). خط‌ونشان. تک آهنگ. تهران: آوای فروهر.
- افشار، قاسم و فرنود (۱۴۰۲). رفته بودی. تک آهنگ. تهران: تلنتا رکورد.
- اقبالی، داریوش (۱۳۸۹). من از تو. آلبوم دنیای این روزای من. لس آنجلس: DLM Enterprises.
- انوشه، حسن (۱۳۷۶). فرهنگ‌نامه ادب فارسی. جلد ۲. تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه.
- ایمان، اهورا (۱۳۸۷). «واژه‌شناسی شعر». پرونده ترانه امروز. شعر. شماره ۵۶. صص ۲۰-۱۷.
- باقری، میلاد (۱۴۰۳). شب آغوش. تک آهنگ. تهران.
- بابایی، میلاد (۱۴۰۴). چشم سیاه. تک آهنگ. تهران: آوای نصر.
- بمانی، روزبه (۱۴۰۲). تاریک. تک آهنگ. تهران: آوای هنر.
- بهرام، رضا (۱۴۰۰). هوای دل. تک آهنگ. تهران: ققنوس.
- پازل‌بند (۱۴۰۲). آدم و حوا. تک آهنگ. تهران.
- جم، مهرداد (۱۳۹۸). شیک و پیک. تک آهنگ. تهران.
- چاوشی، محسن (۱۴۰۳). جهان لاغر. تک آهنگ. تهران.
- حامیم (۱۴۰۱). یک‌یو دارم. تک آهنگ. تهران: آراد.
- حاجی‌پور، شروین (۱۴۰۳). شبونه. تک آهنگ. تهران.
- حسینی‌نژاد، هادی (۱۳۹۶). ترانه‌ای که من می‌شناسم: رساله‌ای درباره ترانه و ترانه‌سرایی. تهران: آنیما.
- داد، سیما (۱۳۸۵). فرهنگ اصطلاحات ادبی؛ واژه‌نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی. ویرایش جدید. چاپ سوم. تهران: مروارید.
- دادرسان، دنیا (۱۴۰۲). کارت ملی. تک آهنگ. ملبورن.
- دارابی، مهدی (۱۴۰۴). تیکه تیکه. تک آهنگ. تهران: ققنوس.
- درخشنده، سینا (۱۳۹۸). پا شو بیا. تک آهنگ. تهران.
- درخشنده، سینا (۱۴۰۲). خاطره. آلبوم ستاره. تهران: آوازی نو.
- دریادل، احسان (۱۴۰۲). بیت. تک آهنگ. تهران.

- دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). لغت نامه. زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.
- رشیدی، سمیه (۱۳۸۷). «ترانه امروز ایران (نگاهی اجمالی به وضعیت ترانه و شوراها شعر و ترانه کشور)». شعر. شماره ۵۶. صص ۳۳-۳۱.
- رضایی، گرشا (۱۳۹۸). مجرم. تک آهنگ. تهران.
- رضوی، مجید (۱۴۰۰). نگین قلبی. تک آهنگ. تهران: اکسیر نوین.
- زانکو (۱۴۰۱). مثلاً. تک آهنگ. تهران.
- زد، معین (۱۴۰۲). تن صدات. تک آهنگ. تهران: آوای هنر.
- زمانی، یوسف (۱۴۰۲). مدلتله. تک آهنگ. تهران.
- زینلی، ناصر (۱۴۰۳). چشمون سیاه. تک آهنگ. تهران.
- ستین (۱۴۰۲). ای داد بر من، با همراهی اپیکور. آلبوم دنیای عجیب. تورنتو: هارمونی بیتس (Harmony Beats).
- شارومین (۱۴۰۴). تا کی؟. تک آهنگ. تهران: ققنوس.
- شجریان، محمدرضا (۱۳۸۸). رندان مست. آلبوم رندان مست. تهران: دل آواز.
- شمس قیس، محمد بن قیس (۱۳۸۸). المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیح علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تصحیح مجدد مدرس رضوی، تصحیح مجدد سیروس شمیسا. تهران: علم.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۳). عروض و قافیه. چاپ چهاردهم. تهران: دانشگاه پیام نور.
- شمیسا، سیروس (۱۳۹۳). بیان و معانی. ویراست دوم. چاپ چهارم. تهران: میترا.
- شمیسا، سیروس (۱۴۰۲). سیر رباعی. تهران: قطره.
- صادقی، رضا (۱۴۰۲). بیشتر از عشق. تک آهنگ. تهران: لیما.
- صادقی، رضا (۱۴۰۳). قسم. آلبوم برنده. تهران: لیما.
- صادقی، رضا (۱۴۰۳). کجای قلبمو زدی؟. تک آهنگ. تهران.
- صبری، محمد (۱۳۹۶). «ترانه؛ گونه‌ای ادبی-موسیقایی». مجموعه مقالات نهمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی. انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران و دانشگاه بیرجند. ۱۴-۱.
- طلایچی، علیرضا (۱۳۹۹). قاف. تک آهنگ. تهران.
- طهماسبی، طغرل (۱۳۸۰). موسیقی در ادبیات. تهران: رهام.
- طهماسبی، عرفان (۱۴۰۳). هزارویک شب. تک آهنگ. تهران: آوای هنر.

- عبدالمالکی، علی (۱۴۰۲). این هوا می‌طلبه. تک آهنگ. تهران.
- عقیلی، سالار (۱۴۰۲). نفس. تک آهنگ. تهران.
- عقیلی، شادمهر (۱۳۸۸). تقدیر. آلبوم تقدیر. لس آنجلس: سنچری مدیا رکوردز (Century Media Records).
- عقیلی، شادمهر (۱۴۰۲). پیش تو. تک آهنگ. لس آنجلس.
- فرخ، فرزاد (۱۴۰۲). شاهکار خدا. تک آهنگ. تهران: آوازی نو.
- فرزین، فرزاد (۱۴۰۳). چشمت. تک آهنگ. تهران: آوای دوران.
- قمیشی، سیاوش (۱۴۰۲). می‌ری. تک آهنگ. لس آنجلس: شرکت ترانه.
- قنبری، شهیار (۱۳۷۹). دریا در من: گزینۀ ترانه‌ها ۱۳۷۴-۱۳۴۸. چاپ سوم. تهران: جاویدان.
- کریمی، سعید (۱۳۸۶). مکث در مه: نظریات بنیادین ترانه و ترانه‌سرایی در ایران. کرج: دقایق.
- کریمی، سعید (۱۴۰۱). مبانی ترانه‌سرایی. چاپ هفتم. تهران: فصل پنجم.
- کمارجی، علی (۱۳۹۵). بنیاد ترانه: کتاب جامع ترانه‌سرایی. تهران: نیماژ.
- کمارجی، علی (۱۳۹۶). هنر ترانه‌سرایی. به کوشش ناصر ندیمی. چاپ دوم. تهران: مایا.
- گلروبی، یغما (۱۳۸۴). مرا به خانه‌ام ببر: ایرج جنتی عطایی (گفت‌وگو، گزینۀ ترانه، نقد و نظر). چاپ دوم. تهران: دارینوش.
- گلروبی، یغما (۱۳۹۱). رانندگی در مستی: گفت‌وگو، گزینۀ ترانه، از نگاه دیگران. آلمان: زخمه.
- ماکان‌بند (۱۴۰۱). حالا که اومدی. تک آهنگ. تهران: آوازی نو.
- ماکان‌بند (۱۴۰۲). قول بده. تک آهنگ. تهران: آوازی نو.
- محمدپور، محمدامین؛ باباصفری، علی اصغر (۱۴۰۲). سیری در ترانه‌سرایی فارسی: از آغاز تا امروز. تهران: مروارید.
- مظفری، شهاب (۱۳۹۹). شناسنامه. تک آهنگ. تهران: آراد.
- موسوی میرکلایی، سید مهدی (۱۳۹۴). پله‌های شیشه‌ای: تاریخ تحلیلی ترانه فارسی (بررسی جریان‌ها، انواع ترانه، گزینۀ ترانه پس از انقلاب). مشهد: بو تیمار.
- میرصادقی، میمنت (۱۳۷۶). واژه‌نامه هنری شاعری: فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فن شعر و سبک‌ها و مکتب‌های آن. چاپ دوم همراه با افزوده‌ها. تهران: کتاب مهناز.
- ناظری، سیاوش (۱۳۸۶). رو رو که نه‌ای عاشق. آلبوم رقص و آتش. تهران: نهاله رودکی.
- ناظری، شهرام (۱۴۰۴). عمو نوروز. تک آهنگ. تهران: فیدیبو.

- نواب، نیاز (۱۳۹۴). باده. آلبوم حافظ. پاریس.
- نواب، نیاز (۱۳۹۴). بلبل. آلبوم حافظ. پاریس.
- هایده (۱۳۵۵). سوغاتی. آلبوم شماره ۵. تهران: شرکت آرگامان.
- همایون، حامد (۱۴۰۲). منو نگاه کن. تک آهنگ. تهران: ترانه شرقی.
- همایی، جلال الدین (۱۳۸۹). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: اهورا.
- هیراد، حمید (۱۴۰۰). کنارم باش. تک آهنگ. تهران: آوازی نو.
- یداللهی، افشین (۱۳۹۷). جنون منطقی (مجموعه ترانه‌ها)؛ پیوست: دستور خط زبان گفتار فارسی (ترانه و نثر). چاپ هفتم. تهران: نگاه.
- یگانه، محسن (۱۳۹۸). موهات. تک آهنگ. تهران.

- Brewster, Scott (2009). *Lyric*. London: Routledge.
- Patisson, Pat (1991). *Songwriting: Essential Guide to Lyric Form and Structure: Tools and Techniques for Writing Better Lyrics*. Boston: Berklee Press.
- Perricone, Jack (2018). *Great Songwriting Techniques*. New York: Oxford University Press.
- *Oxford Dictionary of English* (2010). Edit by Angus Stevenson Third edition. Oxford: University Press.

References

- Abdolmaleki, Ali (2023). "In Hava Mitalabeh". Single Track. Tehran.
- Afshar, Arash (2022). The Way and Drawing of a Lyric: A Practical Guide to Songwriting. 2nd publication. Tehran: Negah.[In Persian]
- Afshar, Aron (2019). "Khat-o Neshan". Single Track. Tehran: Ava-ye Farvahar. [In Persian]
- Afshar, Ghasem and Farnood (2023). "Rafte Boodi". Single Track. Tehran: Talenta Record. [In Persian]
- Aghili, Salar (2023). "Nafas". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Aghili, Shadmehr (2009). "Taghdir". Taghdir Album. Los Angeles: Century Media Records. [In Persian]
- Aghili, Shadmehr (2023). "Pish-e To". Single Track. Los Angeles. [In Persian]
- Ahmadvand, Mehdi (2024). "Ghalat Kardam". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Anoooshe, Hasan (1997). *An Encyclopedia of Persian Literature*. Vol 2. Tehran: Daneshnameh. [In Persian]

- Arash and Masih (2018). "Sad Rishteri". Darya Album. Tehran: Arad. [In Persian]
- Ashvan (2025). "Gharibeh". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Babaei, Milad (2025). "Cheshm-e Siyah". Single Track. Tehran: Ava-ye Nasr. [In Persian]
- Bagheri, Milad (2024). "Shabaghoosh". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Bahram, Reza (2021). "Hava-ye Del". Single Track. Tehran: Ghoghnoos. [In Persian]
- Bemani, Roobeh (2023). "Tarik". Single Track. Tehran: Ava-ye Farvahr. [In Persian]
- Brewster, Scott (2009). *Lyric*. London: Routledge.
- Chavoshi, Mohsen (2024). "Jahan-e Laghar". Single Track. Tehran.
- Daad, Sima (2006). *Dictionary of Literary Terms*. New Edition. 3rd Publication. Tehran: Morvarid. [In Persian]
- Dadresan, Donya (2023). "Kart-e Melli". Single Track. Melbourne. [In Persian]
- Darabi, Mehdi (2025). "Tikkeh Tikkeh". Single Track. Tehran: Ghoghnoos. [In Persian]
- Daryadel, Ehsan (2023). "Beyt". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Dehkhoda, Aliakbar (1998). *Dictionary*. Under the Supervision of Mohammad Moein and Seyyed Jaefar Shahidi. 2nd Publication. Tehran: Tehran University. [In Persian]
- Derakhshandeh, Sina (2019). "Pasho Bia". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Derakhshandeh, Sina (2023). "Khatereh". Star Album. Tehran: Avazi No. [In Persian]
- Ebi (2023). "Khoroosh-e Zendegi". Single Track. Los Angeles: EMH Productions. [In Persian]
- Ebrahimzadeh, Mohsen (2024). "Didam Ke Migam". Single Track. Tehran: Nava-ye Nab. [In Persian]
- Eghbali, Dariush (2010). "Man Az To". Donya-ye In Rooza-ye Man. Los Angeles: DLM Enterprises. [In Persian]
- Farrokh, Farzad (2023). "Shahkar-e Khoda". Single Track. Tehran: Avazi No. [In Persian]
- Farzin, Farzad (2024). "Cheshmat". Single Track. Tehran: Ava-ye Doran. [In Persian]

- Ghanbari, Shahyar (2000). *The sea in me: Selected Lyric 1969 - 1995*. 3rd Publication. Tehran: Javidan. [In Persian]
- Ghomayshi, Siavash (2023). "Miri". Single Track. Los Angeles: Taraneh Company. [In Persian]
- Golrouyi, Yaghma (2005). *Take Me Home: Iraj Jannati Atayi (Interview, Selected Lyric, Criticism and Theory)*. 2nd Publication. Tehran: Darinoosh. [In Persian]
- Golrouyi, Yaghma (2012). *Drunk Driving: Interview, Selected Lyric, From the Perspective of Others*. Alman: Zakhmeh. [In Persian]
- Haamim (2022). "Yekio Daram". Single Track. Tehran: Arad. [In Persian]
- Hajipoor, Shervin (2024). "Shabooneh". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Hayedeh (1976). "Soghati". Shomare-ye Panj Album. Tehran: Argaman Company. [In Persian]
- Hiraad, Hamid (2021). "Kenaram Bash". Single Track. Tehran: Avazi No. [In Persian]
- Homayi, Jalal al-Ddin (2010). *Rhetoric Techniques and Literary Industries*. Tehran: Ahoora. [In Persian]
- Homayoun, Hamed (2023). "Mano Negah Kon". Single Track. Tehran: Tarane-ye Sharghi. [In Persian]
- Hosseininezhad, Hadi (2017). *A Lyric I Know: A Treatise on Lyric and Songwriting*. Tehran: Aanima. [In Persian]
- Iman, Ahoora (2008). "Terminology of Poetry". Today's Lyric File. Poetry. Issue 56. pp 17-20. [In Persian]
- Jam, Mehrad (2019). "Shikk-o Pik". Single Track. Tehran.
- Kamareji, Ali (2016). *Lyric Foundation: Comprehensive Book of Songwriting*. Tehran: Nimaj. [In Persian]
- Kamareji, Ali (2017). *The Art of Songwriting*. By the Efforts of Naser Nadimi. 2nd Publication. Tehran: Maya. [In Persian]
- Karimi, Saeed (2007). *Pause in the Fog: the Fundamental Theories of Lyric and Songwriting in Iran*. Karaj: Daghayegh. [In Persian]
- Karimi, Saeed (2022). *Lyrics Foundation*. 7th Publication. Tehran: Fasl-e Panjom. [In Persian]
- Macan Band (2022). "Hala Ke Oomadi". Single Track. Tehran: Avazi No.
- Macan Band (2023). "Ghol Bedeh". Single Track. Tehran: Avazi No. [In Persian]

- Mirsadeghi, Mirmeymanat (1997). *Glossary of Poetic Art: A Detailed Dictionary of the Technical Terms of Poetry and its Styles and Schools*. 2nd Publication with Additions. Tehran: Mahnaz. [In Persian]
- Mohammadpoor, Mohammadamin; Babasafari, Aliasghar (2023). *A Journey in Persian Songwriting from the Beginning to Today*. Tehran: Morvarid. [In Persian]
- Mousavi Mirkalayi, Seyyed Mehdi (2015). *Glass Cocoons (Analytical History of Persian Lyric)*. Mashhad: Boutimar. [In Persian]
- Mozaffari, Shahab (2020). "Shenasnameh". Single Track. Tehran: Arad. [In Persian]
- Navvab, Niaz (2015). "Badeh". Hafez Album. Paris. [In Persian]
- Navvab, Niaz (2015). "Bolbol". Hafez Album. Paris. [In Persian]
- Nazeri, Shahram (2025). "Amoo Nowruz". Single Track. Tehran: Fidibo. [In Persian]
- Nazeri, Siavash (2007). "Ro Ro Ke Ne'ei Ashegh". Raghs-o Atash Album. Tehran: Nahaleh Roudaki. [In Persian]
- *Oxford Dictionary of English* (2010). Edit by Angus Stevenson Third edition. Oxford: University Press.
- Patisson, Pat (1991). *Songwriting: Essential Guide to Lyric Form and Structure: Tools and Techniques for Writing Better Lyrics*. Boston: Berklee Press.
- Perricone, Jack (2018). *Great Songwriting Techniques*. New York: Oxford University Press.
- Puzzle Band (2023). "Adam-o Havva". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Razavi, Majid (2021). "Negin-e Ghalbami". Single Track. Tehran: Eksir-e Novin. [In Persian]
- Rezayi, Garsh (2019). "Mojrem". Single Track. Tehran. [In Persian]
- Sabri, Mohammad (2017). "Lyric: A Musical Literary Genre". Proceeding of the 9th National Conference on Persian Language and Literature Research. Persian Language and Literature Scientific Association of Iran and Birjand University. 1-14. [In Persian]
- Sadeghi, Reza (2023). "Bishtar Az Eshgh". Single Track. Tehran: Lima. [In Persian]
- Sadeghi, Reza (2024). "Ghasam". Barandeh Album. Tehran: Lima. [In Persian]
- Sadeghi, Reza (2024). "Kojaye Ghalbamo Zadi". Single Track. Tehran. [In Persian]

- Satin (2023). “Ey Dad Bar Man”. Feat. Epicure. Donya-ye Ajib Album. Toronto: Harmony Beats. [In Persian]
- Shajarian, Mohammadreza (2009). “Rendan-e Mast”. Rendane Mast Album. Tehran: Delavaz. [In Persian]
- Shamisa, Sirus (2004). *Prosody and Rhyme*. 14th Publication. Tehran: Payam Noor University. [In Persian]
- Shamisa, Sirus (2014). *Figurative Language and Rhetoric*. 2nd Edition. 4th Publication. Tehran: Mitra. [In Persian]
- Shamisa, Sirus (2023). *Quatrains Seasons*. Tehran: Qatre. [In Persian]
- Shams Gheys, Mohammad-ebn Gheys (2009). *Al-Moejam fi Mayir-e Ashar-o al-Ajam*. Corrected by Allame Mohammad-ebn Abdolvahhab Qazvini. Revised by Modarres Razavi. Revised by Sirus Shamisa. Tehran: Elm. [In Persian]
- Sharomin (2025). “Ta Key?”. Single Track. Tehran: Ghoghnoos. [In Persian]
- Tahmasbi, Erfan (2024). “Hezar-o Yek Shab”. Single Track. Tehran: Ava-ye Honar. [In Persian]
- Tahmasbi, Toqrol (2001). *Music in Literature*. Tehran: Roham. [In Persian]
- Talischi, Alireza (2020). “Ghaf”. Single Track. Tehran. [In Persian]
- Yadollahi, Afshin (2018). *Rational Insanity (Collection of Lyrics) Attached: Grammar of Persian Spoken Language (Lyric and Prose)*. 7th Publication. Tehran: Negah. [In Persian]
- Yeganeh, Mohsen (2019). “Moohat”. Single Track. Tehran. [In Persian]
- Zamani, Yousuf (2023). “Modelete”. Single Track. Tehran. [In Persian]
- Zanco (2022). “Masalan”. Single Track. Tehran. [In Persian]
- Zed, Moein (2023). “Ton-e Sedat”. Single Track. Tehran: Ava-ye Honar. [In Persian]
- Zeynali, Naser (2024). “Cheshmoon-e Siyah”. Single Track. Tehran. [In Persian]