מוסיקה בשירה

אנשים שלא אוהבים שירה מזהים אותה מייד לפי השורות הקצרות והשוות, פחות או יותר ועוברים לקריאת מאמרים או סיפורים. אבל אם גם אתם חשבתם ששירה – אני מדברת כמובן על שירה כתובה, לא מושרת – חייבת להיות כתובה בשורות קצרות, אז יש לי חדשות: "שיר השירים אשר לשלמה יישקני מנשיקות פיהו", "סבוני גם סבבוני - זה שירה או פרוזה? "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעלי ישראל לא ידע עמי לא התבונן", "סבוני כדבורים ... סבוני גם סבבוני" – זה פרוזה? ברור שזה שירה, למרות שזה לא כתוב בשורות קצרות. איך יודעים? כי זה מוסיקלי. המוסיקליות היא אחד מהדברים שלא הולכים לאיבוד עם הזמן, אבל קשה מאד שלא לאבד בתרגום, לפחות חלקית. כשמשווים את הפסוקים המוסיקליים בתנך לתרגום שלהם, אפילו לתרגום טוב, שלא מממש את הפוטנציאל המוסיקלי של המקור, מרגישים מייד מין אכזבה, כאילו אוכלים תבשיל שעמד והתקרר (כמו שמרגישים גם מול פרפרזה של השיר). כן, משהו בטמפרטורה הרגשית הולך לאיבוד, או במלים אחרות: המוסיקליות מבטאת טמפרטורה רגשית גבוהה כלשהי והיא אמורה לפעול על הטמפרטורה הרגשית של הקורא – להפתיע, לרגש, לעורר התפעלות, להוציא מאדישות, לחלוק עם הקורא משהו בלתי רגיל, לעורר בו השתאות לנוכח יפי הצורה.

ובאמת: איזה בן אדם נורמלי מדבר בצורה מוסיקלית? הדיבור המוסיקלי הוא לא דיבור נורמלי. דיבור מוסיקלי יוצא לנו מהפה באופן טבעי כאשר אנו מבולבלים או נרגשים או אקסטטיים או רוצים לשעשע ילד קטן. זאת אומרת שהמוסיקליות בשיר היא ביטוי טבעי לטמפרטורה רגשית גבוהה, שיכולה להתאים או לא להתאים למה שהמלים בשיר מביעות. היא יכולה לבטא גם מאמץ להכניס סדר ברגשות פרועים. בכל מקרה היא מייצגת, מבטאת בעקיפין, רוצה לעורר רגש כלשהו שלא נאמר במפורש. איזה רגש? תלוי בשיר, תלוי בסוג המוסיקליות שהמשורר בחר להשתמש בה.

המוסיקה של השיר יכולה להיות יותר פשוטה, גסה, או יותר מעודנת. נשווה את השיר העתיק ביותר בתנך, שירת למך, לשירו של לנסקי "מעריב היום על האגם".

זה אומר שאם קוראים בשיר רק את המלים ולא שמים לב למוסיקה שהן יוצרות מחמיצים לא רק משהו ממה שהמשורר רצה לומר או להביע אלא גם את ההישג האמנותי שלו בהיבט הזה, המוסיקילי.

כך אנו מחמיצים את שירת ביאליק. ההתפעלות של לאה גולדברג מהחריזה ב"צנח לו זלזל". שנת-לי - כתלי.

האם בלי מוסיקליות אין שירה? לאה גולדברג בהרצאה ידועה בשם "חמישה פרקים ביסודות השירה" השעינה את השירה על שלוש רגליים: חרוז, ריתמוס ומה שהיא קראה "סמלי לשון". יוצא מדבריה שבלי חרוזים ו/או בלי ריתמוס אין שיר. היא הרחיקה לכת ודרשה לא סתם חרוזים, אלא דווקא חרוזים עשירים, מתוחכמים לא דלים ובנליים, ועל כך אדבר בהמשך.

אם כן, מה בנוגע לשירים של עמיחי, של זך, של דליה רביקוביץ המאוחרת, של לאה גולדברג המאוחרת בעצמה, של חיים גורי, של אברהם בן יצחק שאותו העריצה כל כך?

לאה גולדברג – ואם לא היא אז ורלן , שהכריז "המוסיקה לפני הכול" de la musique avant tout – היו עונים, שככל שהשיר יותר מוסיקלי כך הוא יותר שירי, ושבכל שיר – אם אין בו חרוזים – יש בו לפחות ריתמוס שהופך אותו לקצבי ומוסיקלי במקצת.

אפשר גם לומר שאם השיר הוא לא מוסיקלי נעשה קרוב לפרוזה, כלומר, חוסר המוסיקליות משפיע על הנימה או הטון, על הרטוריקה, על האוירה. העדר החריזה הוא טבעי לשירים של עמיחי, שמדברים בנימה לגמרי אחרת מהשירים של אלתרמן או של ביאליק או של יונה וולך. עמיחי מדבר אלינו בתבונה, בעצב, בהומור שקט. אלתרמן מדבר ממעמקי תת-התודעה המסוחררת – ברור שמתבקשת מוסיקליות שונה. יונה וולך וחדוה הרכבי החזירו לשירה העברית את החריזה, שהייתה הכרחית וטבעית לדיבור האקסטטי שלהן. גם בשירים ללא חריזה החלוקה לטורים שווים פחות או יותר יוצרת מקצב.

השיר של ביאליק "על השחיטה" מבטא רגשות קיצוניים ביותר בתוך מסגרת צורנית הדוקה ומלוטשת.

לכן לכתוב שיר שמבטא טמפרטורה רגשית גבוהה ללא כל מוסיקליות – מה שנעשה כיום מאד נפוץ – נראה לי מאכזב. אני קוראת שירים כאלה ומרגישה כאילו הם פרפרזה על שיר שהיה יכול להיכתב על ידי משורר טוב, או תרגום לא מוצלח של שיר טוב.

האם כל טקסט שיש בו מוסיקליות הוא שיר? האם כשאנו אומרים קשקוש בלבוש או גברת מגונדרת יצרנו שיר? לא, אבל התנסינו בחוויית ההנאה הטבעית, ההפתעה הטבעית, מטקסט מוסיקלי, שהיא בהחלט חלק מההנאה שיש בקריאת שיר. יש לא מעט סיסמאות פרסומת שמשתמשות בחרוזים, וזה לא עושה אותם שיר, כי בשיר למוסיקליות, כולל החרוז, יש תפקיד רגשי שכותב הפרסומת מנסה לגייס, לרבו ללא הצלחה. אבל כשנעמי שמר כתבה סיסמת פרסומת לתפוזים "התפוזים התפוזים שווים באלף אחוזים מן הזהב מן הזהב שמחפשים אותו לשווא" היא יצרה ממש שיר קטן ולא רע. לעומת זאת יש לפחות משורר אחד שמנסה לכתוב שירים עמוסי אליטרציות, אבל לעומס הרגשי המתבקש אין כיסוי.

איך בכלל המלים בעצמן יוצרות אפקט מוסיקלי?

חלוקה לטורים ואורך השורות. אורי צבי גרינברג והומרוס לעומת בן יצחק ופוגל.

הפרופיל הגראפי – למשל, בשיר של זלדה "אני צפור מתה".

הצורה הגיאומטרית של השיר: ארבע בתים בני 4 שורות, סונטה. טרצינה. השלמות.

צורה קבועה: הייקו, מרובע. המתח בין צורה לתוכן: "לרקוד בכבלים".

לעומת שירים לא מאורגנים שמנסים לצעוק ולמחות

חריזה דלה לעומת חריזה עשירה ומפתיעה.

אפשרויות של משחק על בסיס צורות מסורתיות - אסוננס, חרוז הולך ומתארגן בהדרגה.