

موسیقی ایران از دوران کهنسویی تا حاضر

علی سامی

نواختن چنگ . در گور ملکه «شوب آد» ضمن کاوشهای باستان‌شناسان انگلیسی همراه ملکه ، اشخاصی نیز دفن شده‌اند که در صفحه باتوان ، یک نوازنده چنگ که تاجی بر سردارد با چنگ خود دیده شده است^۳ .

در تورات کتاب دینی قوم یهود ، معکس است که حضرت داود پیغمبر آن قوم صدای خوبی داشته و سرایندگان و نوازنده‌گان بسیاری در خدمت او بوده‌اند و نعمه داده معروف است . زبور با آهنگ مخصوص خوانده میشده است و از مندرجات این کتاب به پایه موسیقی و انواع سازهای یهودیان میتوان پی برد .

در اخبار یهود آمده که : «بعضی از کاهنان و روحانیان آنها هنگامی میخواسته‌اند از مغیبات خبر دهند ، نیز نی را میگفتند برای آنها نی بنوازد و در تیجه تأثیر نوای نی ، حالتی شبیه بخواب مغناطیسی در کاهن پیدا میشده ، آنگاه از آینده خبر میداده است . حضرت موسیع از «بوبال» پدر نوازنده‌گان چنگ «شالومو»^۴ یاد کرده است . در بارگاه سليمان پادشاه یهود نوشتهداند که خوانندگان با سنج و سیتار و هارپ وارد معبد میشند ، دو روحانی با شیپورهای خود ورود آنان را اعلام می‌اشتند . در جشن‌های مذهبی یهود سازهای همانند سنج و طبل نواخته میشده است .

عیلامیها ساکنان قوم سرزمین استان خوزستان ، سازی شبیه به ستور داشته‌اند و در آثار آنها دو نمونه از دسته نوازنده‌گان و سرایندگان دیده شده است . این نمونه در هوزه بریتانیا و یازده نفرند که چنگ ونی و ستور و یک آلت دیگر شبیه به ضرب می‌نوازند . آسوریها برای خاطر خشنودی خدایان خود سرود ها و آوازهای داشته که میخوانده‌اند و هشت یا نه جور ساز داشته‌اند . از جمله آلات طربی که از این قوم پیدا شده ، چنگ ذات‌الاوتار است که ۱۶ رشته سیم تار داشته و مریوط بهزاره دوم پیش از میلاد میباشد . این چنگ سه گوش دارد و یک طرف آن پهن است .

موسیقی نماینده ذوق خدادادی و اندیشه مردم دنیای کهن و از هنرهای زیبا و نخستین جهان است که حتی پیش از آفرینش بشر بصورت صدای ریش آب جویباران و آشاره‌ها وزمزمه باد و حرکت برگ درختان و آهنگ دلنواز پرنده‌گان خوش‌خوان و مانند آنها ، جلوه‌گری مینموده است .

آنگاه که بشر آفریده شد ، طی صدھا هزار سال عمر و پیمودن مراحل اولیه و ابتدائی تمدن ، همگام با بوجود آوردن زبان و واژه و بکار بردن آن ، در اثر هوش و غریزه فطری و خدادادی و انگیزه طبیعی ، از نهمه‌ها و آواز طبیعی بوسیله حجره و آلات گوناگون موسیقی تقلید کرد و این هنر زیبا و شادی افرا را بوجود آورد .

موسیقی زبان حال بشر و نمودار احساسات و اندیشه‌هایی است که بصورت آهنگهای موزون و دلنواز ، جلوه مینماید . وضع جغرافیائی و اقلیم ، عوالمی که بر حسب زمان در روحیات و معنویات مردم دست میدهد ، نیازمندیهای زندگی ، سابقه‌های تاریخی و پیشرفت فرهنگ و حتی دین ، در موسیقی اقوام و ملل تأثیر داشته ، و از همین جهت است که موسیقی کشورها و طوائف با یکدیگر اختلاف دارند .

آلات موسیقی اولیه بشر محدود بود ، از شاخ و پوست و صدف و عاج حیوانات و زره کمان و خیزان اسباب و ادواتی شبیه طبل و نی و شیپور و سنج و زنگ ساخته‌اند .

پژوهندگان و کاوشگران که کوشش‌های فراوانی برای خواندن لوحه‌های سومری پیدا شده در جلگه بین‌النهرین و نمایانین فرهنگ و هنر این قوم پیش رو و هنرمند باستانی بکار برده‌اند ، برآند که در یکی از لوحه‌ها نواختن چنگ همراه با سرود آفرینش ، اشاره گردیده است و آنان موسیقی پیش رفته‌ای داشته و با آلانی از قبیل طبل و سنج و زنگ و فلوت و بوق و شیپور و چنگ و عود ، آشنائی داشته‌اند .^۱

درون گور یکی از پادشاهان «اور» شهر قدیمی سومر ، نقشی دیده شده که نمودار صحنه رقص بانوئی است در حال

مصریهای قدیم ۱۳ یا ۱۴ ساز مختلف داشته‌اند . برینده گورهای پادشاهان باستانی مصر چند صحنه رقص نقاشی شده و پیکر کوچک یک رقصه مربوط بحدود چهار هزار سال پیش از میلاد بست آمده است .

بابلیها بیش از سایر کشورهای قدیمه باموسیقی سروکار داشته‌اند و نوشته‌اند که انواع سازها و خنیاگران و نوازندگان داشته‌اند . دانیال رهبر دین یهود در کتاب خود از انواع سازها و موسیقی عرضش که در بابل سیری شده ، یاد مینماید .

فیقیها ، لیدیها ، فریکیدهها و درینها و سایر اقوامی که تحت لوای شاهنشاهی بزرگ هخامنشی درآمدند ، همه با موسیقی آشنا بوده ، آلات و ادوات این هنر را داشته‌اند و چون همه این کشورها تحت نفوذ ایران درآمدند بنابراین اختلاط و نفوذ هنر موسیقی‌شان در موسیقی محلی و اصیل ایرانی بی تأثیر نبوده است .

اسپارتیها آوازه‌های دسته‌جمعی توأم با موسیقی و رقص داشته‌اند که برسم کریت اجرا میشده . این آوازها در تشریفات و مراسم دینی و جشنها و مسابقه‌ها اجرا میشده و هنگام برگزاری آن یکعده از شرکت کنندگان قسمت جالب رقص را انعام میدادند و یا آنکه فقط یکعده دختران جوان قسمتهای ملایم سرود را میخوانندند .

آتنیها درنیمه اول قرن پنجم پیش از میلاد اشعار شعرای حمله‌گو داستان سرا با آواز دسته‌جمعی توأم باموسیقی و رقص باختخار خدایان و قهرمانان میخوانند و وسائل موسیقی عبارت بوده است از چنگ و سیتار که بتدریج تعداد سیمهای آن به ۱۲ رشته رسیده بود .

در چین باستان هم موسیقی پایه رفیعی داشته و حکیم بزرگ چینی «کنقوسیوس» با آنکه تعلم موضوعات عالی را بمردم کم اندیشه غدغنه کرده ، درباره آموختن فن موسیقی تأکید کرده است . او معتقد بود که : «وقتی کسی موسیقی را درست فرا بگیرد و دل و جان خود را با آن همنوا سازد ، قلب پر خلوص و آرام و سالم و طبیعی بهولت کمال مییابد ، و کمال آن با سرور همراه است بهترین راه اصلاح آداب و رسوم اینست که به تنظیم موسیقی کشور توجه شود آداب و موسیقی را هیچکس نباید دمی از نظر دوربیارد نیکخواهی ، قرین موسیقی ، و پرهیزگاری همراه با آداب نیکوست .»

ژاپنیها معتقد بودند که موسیقی هم مانند زندگی از طرف خدایان به قوم ژاپن ارزانی گردیده است . ایزاناگی^۶ و ایزانامی^۷ (دو خدایانی که با مر خدایان سالخورده ، ژاپن را آفریدند) هنگام آفرینش زمین سرود میخوانند و هزار سال بعد در سال ۴۱۹ امپراتور این کیبو^۸ هنگام گشایش یک قصر

جدید . واگون^۹ (نوعی قانون) نواخت و ملکه رقص کرد . وقتی که این کیبو درگذشت ، پادشاه کره هشتاد تن خنیاگر براپون فرستاد تا در مراسم تشییع جنازه او شرکت کند . اینان دستگاهها و ابزارهای موسیقی تازه‌ای که از آن مردم کرده و چین و هند بود براپونیان آموختند^{۱۰} .

این بود مختصه از تاریخ و چگونگی موسیقی در کشورهای باستانی که بطور مقدمه بیان شد . اینک میبردارد باصل موضوع یعنی موسیقی در ایران از کهنترین ایام و در عهد هخامنشی .

موسیقی در ایران باستان :

ایرانیان از همان دورانی که با سایر همتردان خود یعنی طوائف آریائی در آغوش دشتمدن بس میبرند با نغمه‌های جانبیش موسیقی و خواندن سرود و عبارات منظوم ، آن کشش و سروری را که دیدار مناظر دلپذیر طبیعت و آسمان صاف و نیلگون و رنگهای گوناگون افق ، در هر پیگاهی و شامگاهی بوجود میآورده ، نمودار می‌ساخته‌اند .

انگیزه‌هایی را که زیبائی و فریبندگی‌های این زندگی بی‌بندوبار و آزاد ، در آغوش طبیعت ، برای این مردم بوجود میآورده و با آهنگهای دلنواز غمزدا از دهان آنها بیرون نماید . اگر هر آینه ضبط شده بود ، امروز ما از نحوه اندیشه و احساسات و تأملات آنان گنجینه‌های گرانبهائی داشتیم و لازم نبود بحده و مطلع متول شویم . همانطور که بقایای آثار هنری‌شان ، گنجینه‌های فرهنگی ارزشی و جالبی را برای ما بیانگار گذارده است .

وجود قطعات مسجع و منظومی در ریگ و دا واوستا ، دوازد دینی وادی کهن آریایی هند و ایران و موسیقی و رقص

۱ - تاریخ علم تألیف ژرژ سارتن صفحه ۱۰۱ به نقل از Music of the Sumerian F. W. Galpin

۲ - صفحه ۲۶۸ کتاب جهانهای گمشده تألیف آن تری وایت ترجمه آقای کیکاووس جهانداری .

۳ - Jubal.

۴ - Chalumeau.

۵ - تاریخ تمدن تألیف ویل دورانت «جین و همایگانش» ترجمه آقای آریان پور صفحه ۲۹۸ بنقل از :

Li-Chi, XVII Brown Story of Confucius 181.

6 - Izanagi.

7 - Izanami.

8 - Inkyo.

9 - Wagon.

۱۰ - صفحه ۱۱۸۴ همان کتاب (تاریخ تمدن)

دنیال آنرا خواندند ، و چون سرود بیان رسید ، آزاد مردان با گامهای برابر ، با نظم و ترتیب تمام برآ افتدند .. درجای دیگر مینویسد : « کوروش برای حرکت سپاه

چنین دستور داد که صدای شیپور ، علامت حرکت و عزیمت خواهد بود و همینکه صدای شیپور بلند شد باید همه سربازان حاضر باشند و حرکت کنند ». وهمچنین مینویسد ، « در نیمه شب که صدای شیپور عزیمت و کوچ کردن بلند شد کوروش سردار سپاه را فرمان داد تا با همراهان خود در جلو صفووف منظم سپاهیان قرار گیرد . بعد کوروش گفت همینکه بمحل مقصود رسیدم و حملات دوسپاه نزدیک شد ، سرود چنگی را میخوانم و شما می درنگ پاسخ مرا بدھید ». هنگام حمله چنانکه گفته بود کوروش سرود چنگ را آغاز کرد و سپاهیان همگی با وی هم آواز شدند .

سایر تاریخ نویسان یونانی نوشتند که : « پادشاهان ایران هنگامی که برخوردن طعام می نشستند ، دسته ای از کیزان به خنیاگری مشغول میشدند و رامشگری میکردند و می رقصیدند ، نوازندهان و خنیاگران کشورهای تابعه چون بابل و هند و مصر در دربار بوده اند و بطوریکه نوشتند در چنگ « ایوسوس » پس از شکست داریوش سوم سیصد و پیست زن نوازنده خمن اسیران بدست پارمنیون سردار اسکندر افتاد . آئنده مورخ قرن سوم میلادی از قول دوریس تاریخ نویس قرن چهارم پیش از میلاد ، درباره تشریفات جشن مهر گان نوشت که : « در آن جشن در حضور شاهنشاه نوازندهان و خوانندهان به نوازندهگی و خوانندهگی میپرداختند ». در کتاب پهلوی « ایاتکارزیران » عبارتی است بدینضمون : « تمام لشکریانی که بکاخ ویستاپ احضار شدند ، بصدای نای و طبل صفا آرائی کردند ». «

در سال ۱۳۴۹ خورشیدی ، ضمن کاوشهای باستان شناسی پیرامون آرامگاه اردشیر سوم هخامنشی در تخت جمشید یک شیپور بلند فلزی که اینک در موزه تخت جمشید نگاهداری میشود ، بدست آمد . بلندی این شیپور ۲۰ متر و قطر دهنه آن پنجاه سانتیمتر میباشد . این نوع شیپور را در قدیم « کرنا » یا « کارنای » یعنی (نای چنگی) مینامیده اند که هنگام چنگ بکار میرفته است . کار یعنی چنگ (کارزار از همین واژه است) و نای همان نی میباشد .

در دوران قدیم و عهد هخامنشی دوسته آلات موسیقی معمول بود : بعضی برای رزم و پاره ای جهت بزم . سازهای رزمی عبارت بوده است از کوس ، کرنا ، نی ، شیپور ، سنج و درای . فردوسی در شاهنامه بچند نوع آن اشاره کرده است :

تبیره برآمد بهدو سرای

جهان پر شد از ناله کرنای

raig در میان هندیان که از تشریفات مذهبی آنان بوده است ، بخوبی وجود و اهمیت این هنر را در قبائل آریائی نمودار میسازد .

یک بخش مهم از اوستا « گاثاها » مشتمل بر نیایش و سرودهای مذهبی است که با آهنگهای مخصوص و تشریفات ویژه ای هنگام نیایش اهورمزدا خوانده میشد ، و سرودهای اوستا برای پذیرش حافظ مردم که از خط و سواد بی بهره بوده اند ، آسان و موزون بوده و بعلاوه مقاہیم گفته های هنگامی که منظوم و با آواز ادا میشد ، در دلها بیشتر اثر میکرده است .

از تاریخ موسیقی ایران در ادوار خیلی دور و حتی در دوره مخامنشی و اشکانی همانطور که گفته شد بواسطه درست نبودن مدارک ، مانند بعضی دیگر از تمدن این سرزمین ، اطلاعات کافی و موقتی درست نیست و همچنان تاریک و مبهم مانده است ، ولی با درنظر گرفتن تمدن تراثی و ارتباط با تمدن سایر کشورهای همسایه و تابعه که فی الجمله اشاره ای بدانها شد ، میتوان تصور کرد که نوازندهان و خوانندهان و موسیقی دانانی داشته اند و با درنظر گرفتن ذوق و استعداد سرشار ایرانیان که بوجود آورنده کاچهای عظیم که از زیبائی و شکوه و هنر و تزیینات سرآمد کاچهای زمان خود و پیش از آن بوده اند ، به پیشرفت آنان در این فن نیز میتوان معتقد و مطمئن شد ، منتهای همانطور که هم اکنون گاهی نوازندهان قطعاتی میسازند و هنرمندی مینمایند در حالی که از اصول و قواعد علمی این فن اطلاعات کافی ندارند ، در گذشته هم تصور میرود که چندان مقید باجراء قواعد و ارتباط اصوات والحان نبوده اند .

قسمتی از اطلاعات مارا در این باره روایات تاریخ نویسان یونانی و گفته های شاهنامه فردوسی و کتابهای دینی و مختصراً از اشیاء و آلات موسیقی که احیاناً در کاوشها بدست آمده ، تشکیل میدهد .

هروdot تاریخ نویس یونانی مینویسد : « ایرانیان برای تقدیم نذر و قربانی بخدا و مقدسات خود مذبح ندارند و آتش مقدس روش نمیکنند ، بر قبور شراب نمی پاشند ، ولی یکی از مودبان حاضر میشود و یکی از سرودهای مقدس دینی را میخواند ». شاید مقصود هروdot همان قطعات گاتاهای اوستا بوده است .

گرفن تاریخ نویس دیگر یونانی نوشته است : « کوروش بزرگ هنگام حمله به سپاهیان آشور بنا بر عادت خود سرو دی آغاز کرد که سپاهیان با صدائی بلند توأم با ادب و احترام

سخن را چو بشنید از کدخداد
بکرد آنچه گفتش بدو رهنمای
می روشن آورد و رامشگران
هم اندر خورش با گهر مهتران

گاهی برای فتح و فیروزیها و ترغیب شاهان بکشور گشائی
وسرگویی شورشیان ، همین خوانندگان و سرو دسازان و
سرودخوانان ، نقش مهمی را ایفا میکرده اند که در اشعار
فردوسی منعکس میباشد . از آنجلمه تشویق و ترغیب کاوس
است برای فتح مازندران . خواننده و نوازنده در این سرود ،
پرده زیبائی از آب و هوای چهارفصل معتمد و خواسته ها و
موهاب این سرزمین شاداب در ذهن شاه مجسم میسازد :

به بربط چوبایست بر خاست رود
برآورد مازندرانی سرود
که مازندران شاه را یاد باد
همیشه برو بومش آباد باد
هو اخوش گوار و زمین پرنگار
نه گرم و نه سرد و همیشه بهار
دی و بهمن و آذر و فروردین
همیشه پر از لاله بینی زمین
همه ساله خندان لب جوییار
همه ساله باز شکاری بکار
بستان پرستنده با باغ و رز
همه نامداران زرین کمر
کسی کاندران بوم آباد نیست
بکام از دل و جان خود شادنیست

در شاهنامه منعکس است که وقتی بیژن داخل چادر
منیزه میشود ، نوازنده گان را می طلب و میگساری میکند و
نوازنده گان ایستاده بربط و چنگک مینوازنند آوازه میخوانند .
منیزه جوان را بکاخ خود میخواند و از نو جشی بر پا میسازد
که در آن ششصد غلام ، رباب میزدند و آواز میخوانند و می
در جامها میریخته اند .

کریستن سن از قول شاهنامه فردوسی نقل کرده که :
«می و موسیقی نیروی تازه ای بفکر برای نوشتمن میدهد و شاید
برای همین موضوع است که گوییز وقتی نامه پیران رئیس
سپاهیان نشمن را مشعر بر تقاضای صلح دریافت میدارد ، برای
تهیه پاسخ مدت یکهفته میگساری میکند در حالیکه نوازنده گان
در گتار او مینواختند و هر روز سفارش شراب و نوازنده و
خواننده میدهد . تا اینکه موفق به نوشتمن پاسخ میگردد .»

هوا تیره گشت از فروع درفش
تبرخون و شب گون و زرد و بنفس
برآمد دم نای و آوای کوس
همی آسمان بر زمین داد بوس
ز آواز شیپور و زخم درای
همی کوه را دل برآمد ز جای

خر و شی برآمد ز ایران سپاه
تبیره زنان بر گرفتند راه
با بر اندر آمد دم گرنای
خر و شیدن سنج و هندی درای

بدانگه که لشکر بجند ز جای
تبیره برآمد بهر دو سرای
زبس ناله بوق و کوس و درای
همی آسمان آندر آمد ز جای

پادشاهان و امیران و سران قوم و سپاه پس از هرجنگی
و هنگام صلح وصفا مجالسی میآراستند که خالی از می و جام
و خواننده و نوازنده و رامشگر نبوده است ، همانطور که
فردوسی گفته :

سر سال نو هرمز فروردین
برآسود از رنج تن ، دل زکین
بزرگان بشادی بیار استند
می و جام و رامشگران خواستند
به فرمانش مردم نهاده دو گوش
ز رامش جهان پر ز آوای نوش

درباره مجلس بزم فریدون فرموده است :
بفرمود شاه آفریدون بدوى
که دوآلت بزم شاهی بجوی
نبید آر و رامشگران را بخوان
به پیمای جام و برآوای خوان
کسی کو بر امش سزای من است
بدانش همه دل زدای من است
بیار انجمن کن بر تخت من
چنان چون سزد درخور بخت من