

نکته‌هایی از

موسیقی دوره ساسانیان^۱

موسیقی یکی از عوامل مهم تمدن ایرانی در عهد ساسانی بوده است ولی متأسفانه هیچ نغمه‌ای از آن دوره که بخط موسیقی نوشته شده باشد بدست نیامده و از تئوری موسیقی ساسانیان نیز اطلاعاتی در دست نیست. با اینحال هنگام شنیدن موسیقی حقیقی ایرانی دوره ما، یعنی موسیقی‌ای که از تأثیرات اروپائی بر کنار مانده باشد، میتوان آگاهی مبهمی از موسیقی دوره خسرو پرویز در آغاز قرن هفتم میلادی بدست آورد. زیرا موسیقی شرقی بطور کلی بسیار محافظه کار است.

موسیقی عرب که در بغداد و در دربار خلفا پرورش می‌یافت در حقیقت

۱ - « کریستن سن » خاورشناس ارجمند دانمارکی در ضمن تحقیقات خود هرگاه که فرصتی یافته نسبت بموسیقی دوره‌های گذشته نیز توجهی خاص مبذول داشته است. کتاب مشهور وی : « امپراطوری ساسانیان » خود شاهد این مدعا است که نکات مربوط بموسیقی آن، در مباحث مربوط بموسیقی غالباً جسته گریخته نقل میشود.

مقاله حاضر که از نوشته‌های اوست از مجموعه

La Civilisation Iranienne (Ed. Payot 1952, Paris)

استخراج و ترجمه گردیده است. این مقاله البته کمتر جنبه فنی دارد و بیشتر اشاره پداستانها و افسانه‌های مربوط بموسیقی است که در کتابهای قدیمی آمده است. در اینجا بیناسبت نسبت این نکته تذکر داده شود که تحقیقاتی که متخصصین موسیقی بر روی سازهای دوره‌های گذشته و طرز برده بندی آنها و همچنین بر روی کتابهایی که در طی قرون اول هجری درباره موسیقی نوشته شده است بعمل آورده اند نکات بسیار جالبی در اهمیت تاریخی و فنی موسیقی ایران بدست داده است که ضمناً برخی از روایات مربوط بموسیقی دوره ساسانیان را نیز تأیید مینماید.

مترجم

زائیده موسیقی ایران بوده، چه، میدانیم که آهنگ‌هایی که در عهد خسرو پرویز ساخته شده بود تا چهار صد سال پس از انقراض ساسانیان خوانده و نواخته میشد. هنر موسیقی اعراب از موسیقی ایران سرچشمه میگیرد. برخی از اسامی مقامات آن تغییر یافته، نغمه‌های جدیدی ساخته شده و یا متون جدیدی را با نغمه‌های قدیمی همراه ساخته‌اند ولی اساس حس و روح موسیقی و تغییرات مقام (Modulations) و اصول وزنی آن لاین تغییر مانده است. با وجود اینکه در اسپانی، آوازهای عربی بوسیله ملتی که از حیث نژاد و مذهب با اعراب اختلاف دارد، تغییراتی حاصل کرده و از سبک اصلی آن دور شده است، با اینحال ترانه‌های عامیانه اندلسی - که اصل عربی آنها غیر قابل انکار است - روح و حالت آهنگهای ایرانی را در بردارد. در اینجا بی‌مناسبت نیست که نکته جالبی تذکر داده شود و آن اینکه در میان اصطلاحات موسیقی که در قرن یازدهم بوسیله منوچهری ضبط شده است - و تقریباً ریشه کلیه آنها بدوره ساسانیان میرسد - با اصطلاح «راست» بر میخوریم که تا کنون نیام یکی از مقامات عرب باقی مانده در صورتیکه اصول موسیقی ایرانی در طی قرون نوزدهم و بیستم، این مقام را متروک گردانیده است.

.... در موسیقی شرقی و بخصوص در مورد اشکال وزنی، آزادی فردی نوازنده اهمیت بسیار دارد. تنوری موسیقی عرب بر اساس تارهای پنجگانه عود استوار است با اینحال چنین بنظر میرسد که در زمان ساسانیان، چنگ، ساز اصلی بشمار میرفته است.

در «سیستم» و اصول موسیقی عرب و ایران، قطعات موسیقی بصورت «دوره» و «رشته» ترکیب یافته است که اعراب سوره آنرا «مقام» میخوانند و ایرانیان دستگاه می نامند. یک چنین دوره‌ای شامل قطعات مختلف است که بر روی «موتیف» واحدی ساخته شده‌اند. ولی «تسم» اصلی پیوسته مکتوم و ناگفته میماند و فقط بصورت اندیشه‌ای افلاطونی تجلی می کند... از آنجا که برخی از فواصل صوتی مقامات ایرانی با فواصل موسیقی غرب اختلاف دارد، غالباً این تصور برای ما ایجاد میشود که این فواصل نادرست و «خارج» است، ولی ظاهراً در موسیقی ایرانی و شرقی مقاماتی یافت میشود که جز فواصل معمول در موسیقی غربی فاصله دیگری در آن بکار نمیروند.

این ملاحظات کلی که بموسیقی عرب و ایرانی از اوایل قرون وسطی تا دوره معاصر مربوط میشود، از لحاظ خصوصیات اساسی آن در مورد موسیقی ساسانیان نیز صادق میباشد.

آلات موسیقی دوره ساسانی

از دوره های بسیار کهن ، شیپور که از مفرغ و یامس زرد ساخته میشد احتمالاً مهترین آلات موسیقی لشکریان در جنگ بوده است. «آمین مارسلن» در توصیف نبردهای شدیدی که گرداگرد شهر «آمیدا» در گسرفته بود میگوید که شهر مزبور با صدای شیپور به محاصره ایرانیان درآمد. «الیزه» در تعریفی که از یکی از جنگ های میان ایرانیان و ارمنیان میکند مینویسد که سر بازان ایرانی دستور داده شد که خود را آماده حمله ای نمایند که بوسیله شیپورها اعلام خواهد گردید. در شاهنامه نیز صدای شیپور (کرنای) که از محوطه چادرهای شاه برمیخیزد نشانه آغاز نبرد است. جام کنده کاری شده ای که در لنینگراد محفوظ است نوازندگانی را نشان میدهد که بر بالای دیوارهای شهر محصور بنواختن یک نوع «سرنام» مشغولند و از این راه از نزدیکی دشمن خبر میدهند. ولی شیپور تنها آلت موسیقی نظامی نیست، در یکی از متون پهلوی «یادگار زریر» ابیات زیر بنظر میرسد:

«همه مردانی که بکاخ و یشتان سب خوانده شده اند، در حال نواختن نی و طبل گرد می آیند»

اصطلاحات پهلوی این دو ساز «نای» و «تومیک» است. در متون و کتابهای مربوط بایران باستان که بزبانهای پهلوی د عربی و فارسی نوشته شده است بیشتر سخن از آنچه در دربار میگردد در میان است و از همین رو در آثار مزبور فقط از موسیقی درباری صحبت میشود. موسیقی عامل مسلم و تغییر ناپذیر همه اعیاد و جشنهای پادشاهان و قهرمانان تاریخی و افسانه ای است و در آنها از موسیقی سازی و آوازی هر دو یکجا یاد میشود. آوازه خوانان بوسیله سازی آواز خود را همراهی میکنند مگر در صورتیکه قطعه موسیقی مورد نظر از بخش های سازی و آوازی مثل موسیقی فعلی اعراب و ایرانیان تشکیل یافته باشد. هنگامی که بیژن بجادر منیژه میرسد رامشگران را فرا میخوانند و اینان بحالت ایستاده چنگ و نی مینوازند و آواز میخوانند. پس از آن منیژه بیژن را بکاخ خود میبرد که مجلس شادمانی دیگری برپاست و ششصد تن از کنیزان رباب مینوازند و می در جام مهمانان میریزند. از اینگونه داستانها و افسانه ها ، بیشمار میتوان یاد کرد .

... ولی فردوسی فقط از برخی از سازهای بسیار معمول آن دوره سخن میگوید از قبیل چنگ و عود و رباب و نی. مسعودی از قول ابن خردادبه نقل می کند که ایرانیان نی را که متناسب و همساز با عود و نی دوتائی را

که با تنبور سازگار است و چنگ را که با سنج هم آهنگ است اختراع کرده اند. بنا بر این بنظر میرسد که ترکیبات سازی دو گانه ای وجود داشته است که آنها را بایکدیگر همساز و متناسب می پنداشته اند. ولی بدیهی است که این امر بهیچوجه حاکی از نوعی تعدد اصوات (Polyphonie) نمیتواند بود. این خرداد به اضافه میکند که ایرانیان آوازهای خود را با عود و چنگ همراهی میکنند که هر دو از سازهای خاص آنان است.

ساکنان خراسان چنگی که بر آن هفت تار می بستند بکار میبردند حال آنکه در ری و طبرستان و دیلم، تنبور را بر آن ترجیح میدادند و ایرانیان آنرا بالاتر از سازهای دیگر بشمار آورده اند.

کتاب دیگری بزبان پهلوی «کارنامه اردشیر بابکان» صحنه ای را توصیف میکند که اردشیر جوان که در اصطبل اردوان بحالت تبعید بسر میبرد، بانواختن تنبور خود را سرگرم میسازد. موسیقی مجلسی شاهان و شاهزادگان از تعداد بسیاری آلات موسیقی تشکیل می یافت. در متن دیگری بزبان پهلوی که به «خسر و فرزند قباد و غلام او» مشهور است فهرست طولبلی از اسامی این سازها گردآوری شده که میتوان کم و بیش کامل دانست.

غلام جوان هنگامیکه کلیه معلومات خود را در باره موضوعاتی که مورد توجه درباریان است باز می شمارد از موسیقی نیز نام میبرد. سازهایی که وی بدانها اشاره میکند عبارتند از عود معمولی (که «دار» میخوانند) عود هندی (وین)، نوعی از چنگ، بربط، چنگ، تنبور، عود بزوک، سیتار (کنار)، عود سیتار (وین کنار)، زنگ، فلوت (بای) «او بوا» (؟) (مار)، تمبال (طاس)، تنبور کوچک (دنبالک) طبل کوچک (چمبر)، سمبال (زبده) و نوع دیگری از چنگ (اندروای) و چند ساز دیگر که تشخیص و تعیین آنها ناممکن مینماید از قبیل: زنجیر، تیر، سپر، شمشیر، مستق رسن، و ندهاک، شیشک، کپیک و غیره که کیفیت و خصوصیات آنها مبهم و مشکوک است. بعلاوه غلام کوچک میگوید که از میان آوازه خوانان زن آنکه صدای تیز تر و زنک صدای زیبا تر دارد پسندیده تر از دیگران است ...

در ترجمه ثعالبی که متن مزبور را بصورت دیگری بری در آورده است جواب غلام را میتوان اینگونه خلاصه نمود: خوش آیندترین موسیقی آنست که از سازی زهی برخیزد و لحن آن چون لحن آدمی باشد و پس از آن آواز آدمی است که صدایش بصدای ساز شباهت یابد و بعبارت دیگر موسیقی که بوسیله چنگی مرکب از چهار تار و تنبوری خوش کوك و خیلی ساده نواخته شود،

آواز اصفهان (سپاهانیک) و آواز نساوندی (نپاوندک) و آواز نیشابور (نیشابورک) و بطوری کلی «آوازی که ازدهانی سیلدار بر نیاید»...

رامشگران و موسیقی دانان

از آثار برخی دیگر از نویسندگان عرب چون جاحظ و مسعودی اطلاعات جالبی راجع بمقام و طبقه موسیقی دانان، در دربارهای ایران بدست آمده است. از آثار مزبور چنین بر می آید که اردشیر اول خوانندگان و نوازندگان و همه کسانی را که بکار موسیقی میپرداختند در طبقه و صنف خاصی جای میداد. بهرام گور (۴۳۸ - ۴۲۰) که بموسیقی علاقه بسیار داشت در طبقه بندی مزبور تغییراتی داده و بر رتبه و مقام موسیقی دانان افزوده بود. این سازمان جدید بوسیله جانشینان او نیز حفظ گردید تا دوره خسرو انوشیروان (۵۷۱ - ۵۳۱) که تشکیلات معمول دوره اردشیر را از نو بر قرار ساخت. در قبول این ادعا اندکی تأمل باید کرد چه در زمان خسرو انوشیروان اغلب بنام اردشیر استناد می‌جستند و تاریخ نویسان همه سازمان های اجتماعی و اداری را بر سلسله ساسانیان نسبت میدادند. ولی راست است که بهرام گور بر مقام و رتبه موسیقی دانان افزود و جانشینان او نیز این رسم را محترم شمردند. شاهد این مدعا را میتوان در اصول تکوینی عالم که مزدک فرض نموده است یافت: مزدک در دوره سلطنت قباد آئین و مذهبی اشتراکی آورد که در آن، خداوند عالم را در حالیکه بر تخت سلطنت دنیای علوی نشسته است مجسم مینمود، همانگونه که شاهنشاه ایران در عالم سفلی سلطنت میکند. در برابر او نیروهای چهار گانه ای که مظاهر زندگی است ایستاده اند که عبارتند از عقل، هوش، حافظه و خوشی. در قسمت پائین تر نیز همین ترتیب حفظ شده است بدین معنی که در برابر شاهنشاه ایران نیز چهار شخصیت مختلف قرار دارند که عبارتند از موبدان موبد، هیربدان هیربد که نگهبان آتشکده هاست، «ایران سپهبد» که فرمانده سپاهیان است و رامشگر یا رئیس موسیقی دانان. در اینسکه خسرو انوشیروان از اهمیت مقام رامشگران کاسته نباید تردید داشت، زیرا مدارک مربوط باین دوره معمولاً درخور اعتماد است.

نگهبان پرده ای که تخت شاهنشاه در پس آن جای دارد، خدمتگزار عالی رتبه ای است که «خرم باش» نام دارد. هنگامیکه شاه دوستان محرم خود را بحضور بار میداد، «خرم باش» یکی از گماشتگان امر می کرد تا

بر بالای ساختمان برود و بصدامی که بگوش همه حضار برسد فریاد بر آورد که «گفتار خود را بسنجید زیرا که امروز شما در پیشگاه شاهنشاه هستید» این رسم را هر گاه که مجلس و بزمی در حضور شاه ترتیب می یافت بکار می بستند. در باربان بترتیب مقام، خاموش و بدون کوچکترین حرکتی پشت سرهم قرار میگرفتند. پرده دار آنرا يك يك فرا میخواند تا نغمه ای را که خود تعیین مینمود بخواند و یابیکی از مقامات را بنوازد.

شور و علاقه ای که بهرام گور نسبت بموسیقی ابراز میداشت، در داستانهای متعدد و کم و بیش افسانه ای تأیید شده است. معروف است که وی از هندوستان عده ای رامشگر بایران آورد تا اتباعش از لذت موسیقی بی بهره نمانند.

ولی عصر پهلایی موسیقی ساسانیان را دوره سلطنت خسرو پرویز باید دانست. (۶۲۸ - ۵۹۰) از خسرو پرویز نقشهائی باقی مانده است که او را در ساعات تفریح در میان رامشگران زن نشان میدهد. این نقشها عبارتند از دو نقش برجسته که بامروی بر دیوارهای غار بزرگ طاق بستان تراشیده اند. نخستین آنها صحنه ای از شکار گوزن را نشان میدهد که در قسمت بالای آن پشت سر شاه، رامشگران زن دیده میشوند. دو تن از آنها نوعی از شیپور و یکی دیگر طبل کوچکی در دست دارد. بر روی منبری که نردبانی بدان تکیه داده اند، زنان در حالت نشسته بنواختن چنگ سرگرمند در حالیکه دیگران بدست زدن مشغولند. نقش برجسته دیگر که منظره ای از شکار گراز است يك كشتی پاروئی را نشان میدهد که پر است از زنان آوازخوان و نوازنده چنگ. در کنار شاه زن دیگری دیده میشود که ایستاده چنگ می نوازد.

رساله جامع علوم انسانی

سرکش و باربد

قطر در دوره سلطنت خسرو دوم (پرویز)، بنام برخی از نوازندگان میتوان برخورد. شاعران ایران از مردی بنام نکسیا بعنوان هنرمندی بزرگ یاد می کنند. نظامی در منظومه مشهور خود «خسرو و شیرین» از او سخن میگوید ولی بخصوص نام دو تن از موسیقی دانان بسیار بجا می آید که هیچگاه از شهرت و افتخارشان کاسته نشده است. نام مسن ترین این دورا «سرکش» و یا «سرگش» میتوان خواند. این نام را برخی، شکل فارسی شده ای از «Sergius» دانسته اند که شاید بتواند حاکی از تأثیر موسیقی

روم شرقی در موسیقی ایران بشمار آید. ولی اگر این نام را سرکش بخوانیم خود را در برابر اسمی کاملاً ایرانی خواهیم یافت که احتمالاً طرز تلفظ صحیح آنست. شاید هم این اسم تخلصی باشد، چه، کسی نمیداند که مبداء تخلصی چه زبانی بوده است. جواترین این دو که مشهور تر نیز هست، باربد نام داشت. قرائت نادرستی از القبای پهلوی، شکل نادرستی از این اسم را بصورت « فهلبد » (Fahlbadh) بوجود آورده (که در عربی بصورت فهلبد آمده است) و از آنجا در برخی از متون عربی نیز راه یافته است. از داستان زندگی این دو و ماجرای رقابت آنان، در کتاب «خدای نامه» (Khvachaynamagh) - که مأخذ نویسندگان عرب و ایرانی در تحقیقات مربوط بایران باستان است - نشانی نیست ولی فردوسی و تعاللی و دیگران در این باره داستان سرامی بسیار کرده اند. این داستانها غالباً بسیار زیبا و دل انگیزند و اگر چه بی شک جنبه های افسانه ای در خود دارند ولی شاید خالی از بعضی حقایق تاریخی نباشد. اینک خلاصه ای از آنچه تعاللی در این باره نقل می کند.

سرکش رئیس و سردسته رامشگران مجالس خصوصی خسرو پرویز بود. روزی بدو خبر رسید که جوانی مروی که زبردست ترین نوازندگان عود است و صدائی خوش دارد بدربار آمده است تا بعنوان رامشگر بحضور شاه باریابد. سرکش از این خبر پریشان خاطر گردید و بهر وسیله ای متشبث شد تا وی را از مجامع نزدیک شاه دور سازد. پیشخدمتان و دربانان را تطمیع نمود و از دوستان و میهمانان شاه درخواست کرد که از وی سخنی بمیان نیاورند. باربد چون این دید، بفرست تدبیری اندیشید و با تطمیع نگهبان باغی که شاه گاهی برای گردش و پاده نویسی بدانجا میرفت، اجازه یافت که بر بالای درختی رود که بر محوطه بزم مسلط بود. روزی که شاه بیباغ آمد، باربد که جامه ای سبز بتن کرده و عودی سبزرنگ نیز بدست داشت بر بالای سروی رفت و در میان شاخ و برگ آن مخفی گشت. هنگامی که شاه جامی بدست گرفت، باربد عود را بصدا درآورد و بخواندن آواز ساده و دل انگیزی پرداخت که بسیار موثر افتاد. این آواز « یزدان آفرید » نام داشت. شاه که از شنیدن آن بسیار مسرور گردیده بود نام رامشگر را پرسید، بچستجوی او برخاستند ولی به نهانگاهش پی نبردند. شاه جام دومی بدست گرفت و در این بین باربد بسرودن آواز دیگری پرداخت که بسیار پر مایه و مسرت- انگیز بود و « پرتو فرخار » نام داشت. خسرو چنان شیفته آن گشته بود

که می گفت همه اعضای بدن میخواهند برای بهره بردن از آن سراپا گوش گردند و امر داد تنها بار دیگر بجهت جوی رامشگر پردازند ولی این بار هم باز نیافتند، سرانجام خسرو سومین جام خود را بدست گرفت این بار بارید بانوای شکوه آمیز ساز و صدای گرم خود شنوندگان را مبهوت ساخت، آهنگی که او میخواند «سز اندرسبز» نام داشت و بداهه سرائی ای بود که در آن بمخفی گاه خود اشاره مینمود. خسرو بپا خاست و گفت این آواز بی شک از فرشته ای برمی خیزد که پروردگار برای تهییج و خوشی من فرستاده است و از رامشگر درخواست کرد که خود را بنمایاند. بارید از درخت پائین آمد و بسجده بر پای خسرو افتاد، شاه مقدم او را گرامی داشت و جوایای ماجرایی او شد و از آن پس او را از نزدیکان خود ساخت و در مقام ریاست رامشگران جایش داد.

و اما از پایان زندگی بارید روایات متفاوتی نقل میشود.

تعالیمی نقل میکند که سرکش و بارید هر دو از رامشگران خسرو پرویز بودند ولی سرکش که به برتری بارید توجه شاه نسبت بدو حسادت می ورزید و برا مسموم ساخت خسرو از مرگ وی بسیار اندوهناک گشت و چون دریافت که سرکش موجب مرگ او گردیده است بدو گفت «من از شنیدن آواز بارید پس از آواز تو لذت میبردم و میخواستم که در پی آواز او با آواز تو گوش دهم و تو از اینکه نیمی از لذت مرا از بین برده ای شایسته مجازات مرگ هستی» سرکش پاسخ داد «شاه! اگر بخواهی نیمی از لذتی را که برایت باقی مانده است از بین ببری، تو خود همه آنرا از بین برده ای» و بدینگونه شاه از سر تقصیر او در گذشت.

روشنکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ولی ظاهراً فردوسی این داستان شوم را نمی شناخته است. در روایتی که وی نقل می کند، هنگامی که خسرو بواسطه فرزند خود شیرویه بزندان افتاده بارید هنوز زنده است و بازنگی بریده و قلبی اندوه بار بدرون خانه ای که خسرو محروم از تاج و تخت در آن زندانیست میرود و در برابر او آهنگی نوحه آمیز که خود ساخته است میخواند، سپس چهار انگشت خود را بریده بمنزل بر میگردد، آتشی میافروزد و همه سازهای خود را در آن میسوزاند.

ترجمه ه.