

همراه با نوای موسیقی برگزار می شد. پس این نوا را باید خاموش می کرد تا مردم به ندای پروردگار گوش فراهم نهاد و دل به هدف های متین تر بسپارند.

اماً موسیقی را بدنی شیوه، یا حتی با حکم مقام، نمی شد به یکباره از بینان برآنداخت چه در مزاج و سنت اعراب و ایرانیان، هر دو به یکسان، ریشه‌ای استوار داشت. زندگی ساده چادر تزیین عرب‌ها به تکامل معماری یانیل به مدارجی رفیع در هنرهای تزیین مددی نرسانده بود، و حتی موقعی که اعراب شهر نشین شدند از ذوق زیبا بستدی بهره چندانی نداشتند؛ از این لحاظ شعر و نغمه سرانی مهم ترین هنرهای آنان محسوب می شد. روح عرب با آواز خوانی همزاد و دمساز بود، و حتی در دربار خلفای اموی، در عهدی که هنوز خاطره شور و اشتیاق پیغمبر نازه بود،

منع موسیقی در اسلام اهمیتی بیش از منع صور نگری (Figural painting) داشت، و میدان از وجود مؤمنین متعصبی که نهی این منکر کنند، هرگز خالی نبوده است. با این وصف، ممالک اسلامی، از جمله ایران و عربستان، همواره در بسط و احتلالی این هنر کوشای بوده‌اند. تحریر موسیقی از جانب محمد (ص) (با موقعیت و مقصود آن) حضرت مناسبت داشت. وی، مقدم بر هر چیز، یک مصلح اجتماعی بود، و نفوذ کلام و تأثیر اهمالش منبع قدرت او در مقام یک معرض اخلاقی بود. حضرت محمد، موسیقی را که سخت مورد توجه مردم بی بند و بار بود - «مؤذن شیطان» می شمرد. وی در صدد برکنندن ریشه‌های عشرت طلبی بی قید و بتدی بود که ملکه و نظری هموطنانش شده بود. بزم‌های خانمانسوز، باده گساری و فست و فجور اعراب

نوشته: فیلیس اکرمن Phyllis Ackerman

ترجمه: احمد کریمی
The Persian Art (A. U. pope)

۲۸

خصوصیات موسیقی ایرانی

کلیات

موسیقی و عیش و طرب رواج داشت. معهداً، هر وقت که خلیفه میل به این وسیله انصراف خاطر من کرد، به رامشگران اجازه نمی داد که بدون واسطه در حضور او نفعه ساز کنند، بلکه، به پیروی از تشریفات دربار ساسانی، پرده‌ای بزرگ خلبه را از آنان جدا نمی ساخت.

عشق به موسیقی چنان با روح ایرانیان عجین شده بود که مایل نبودند از آن چشم بپوشند. عملآنما فرمانروایان بزرگ از عهد هخامنشی تا عصر حاضر، به عنوان رونق و جلال بارگاه و نیز منبع التذاذ شخصی، دونوع نوازنده (Musician) در درباره خود نگاه می داشتند: نوازنده‌گان (Band) رزمی، و خنیاگران و نوازنده‌گان درباری، که معمولاً آهنگساز نیز بودند. نوازنده‌گان رزمی برای تحریض

ولی نعمت خود به جنگ، تشجیع او در آغاز پیکار، و اعلام مراجعت مظفرانه پادشاه به نواختن من پرداختند. این گروه به هنگام صلح نیز دست از کار نمی کشیدند. نقل مکان مردمی بزرگ با حرکت انبوه مردم (Procession) همراه بود، بر تخت نشستن یا نمایش اعلام می شد. سفرای خارجی با تشریفات خاص به حضور شاه بار می یافتند، ملاقات صاحبان مناصب عالی غالباً مخصوص تکلف بسیار بود، و در تمام این قبیل موارد، در ادور مختلف، موسیقی نواخته می شد. همراهان عروس و داماد با نوای یک دسته نوازنده در کوچه و خیابان حرکت می کردند. یک مینیاتور قرن شانزدهم نشان می دهد که در جریان بازی چوگان، گروهی نوازنده مشغول نواختن هستند. شاهزادگان معمولاً رامشگرانی داشتند که شب و صبح در پای دروازه کاخ، یا در میدان نبرد

یافت. فقهاء و حکماء، که به هر حال در چاره سازی و گره گشایی صادق بودند، استثنایان را مباح و جائز شمردند.

عام بودن کشش و نفوذ موسیقی توسط عارف بزرگ جلال الدین رومی - که شخصیتی بزرگ و هنرمندی راستین بود - به نحوی پر شور بیان گردیده است. از آن جا که در خلوص عقیدت و ایمان مولانا شبه نمی شد که، دفاع وی از موسیقی به جهات روحانی برای بسیاری از مردم حجت بود. دفتر اول مشتی با «بانگ نای» و در اینجا مراد از نی با فلوت، مطلق موسیقی است، آغاز می شود.

«بشنواز نی چون حکایت می کند
از جدایی هاشکایت می کند
کز نیستان تامرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
نهنه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کس کار دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
من به هر جمیعتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوشحال شدم»

آتش است این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
آتش هشقت است کاندرنی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد
نی حریف هر که از یاری بربرد
پرده هایش پرده های مادرید
همجونی زهری و تریاقی که دید؟
نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های هشقت مجعون می کند
محرم این هوش جز بیهود نیست
مرزیان را مشتری جز گوش نیست
علاوه بر این موارد دفاع کلی، صاحبدلان برای ساعت و
فناء کلاه شرعی پیدا می کردند، که اباحت آن در موارد
خاص فتوی می دادند، و چنان که در هر توجیه و تعطیلی
می توان انتظار داشت، برای گسترش دامنه مناسبت های
شرهنی که در آنها نواختن موسیقی، مجاز بود، راه هایی
کشف می کردند: از موسیقی رزمی به لحاظ رهیب لشگریان
به جهاد، چنگی که برای اشاعة حق با کافران صورت
می شد هنری را که در هر مناسبتی به کار گرفته می شد و
مواره مایه تسلی خاطر عوام و مشغله غصی خواص بود،
از زندگی طرد کرد. این بود که دونیا همیق [دینی و فتوی]
با یکدیگر به سیز پرداختند. اکثریت عظیم ایرانیان طی قرون
متعددی مؤمنان صادقی بودند و نمی خواستند و نمی نواختند
که شریعت را زیر پا بگذارند. مع الوصف زندگی بدون
موسیقی هیچ قابل تصور بوده: نفس لطفخوار خلودزاره حلی

در پای خیمه هاشان به نوازنده کی می پرداختند، و این امر از اسباب جلال و ثروت آنها به شمار می آمد.

در مجالس خصوصی تر سرور و عشرت، خوانندگان و نوازنده گان سازهای زمی، اصم از زن و مرد، حضور می یافتدند، محاذل درباری، جشن ها، ضیافت ها، و مجالس می گسارتی همگی با موسیقی گرم جان می گرفت. باز رگانان، و حتی مردم عامی، غالباً یک یادو دختر خواننده به مجالس جشن خود دعوت می کردند تا به شادمانی و نشاط بیفزایند، و از این لحاظ در ادبیات فارسی بندرت شرح مجلس هشتگی را می خوانیم که موسیقی در آن متنم نباشد.

موسیقی جزئی از تصور ایرانیان از زندگی خوب بود. توصیف و تصویر سرزین هایان، بهشت، و دیوار نیک بهختان مهواره شامل موسیقی و نیز سایر چیزهای مطبوع مانند درخت، گل، آب روان، خوراک لدید، شراب گوارا، حوریان سیمین تن و شادمانی است. در بهشت مصنوع و شگفت لذایان اسماعیلیه در الموت، موسیقی هنرمند می بود، در باغ و گلستان، که انواع گوناگون درختان میوه در آن کاشته شده و مزین به خیمه و خرگاه زرنگار و پرنقش بود، و در جوی هایش شیر و شراب جاری بود، دختر کان زیبا می خرامیدند، ترانه می سروند و ساز می نواختند. سلیمان بر تخت جادوی خود، با نوای نای و دف و عود در آسمان ها نفرج می کرد.

علاوه بر این ها، موسیقی در ایران فقط یک پیشه نیست. بلکه ظاهرآ وسیله طبیعی بیان احساسات و افعالات مردم نیز می باشد. پسرخ خردسال تنها، در حالی که آهنگی را زمزمه می کند، از کوچه می گذرد. کاسپی که از یام ناشام در دکان به داد و ستد مشغول بوده، به تحریض نفمه و سوسه انگزی که خود پرداخته، عازم خانه می شود. شب های ماه رمضان هواش شهرهای ایران بالحن زیبای مناجات که از هر باطن بر می خیزد، مرتضی است. ایرانی بسی احتیار آواز سر من دهد. مخصوصاً شایان توجه است که بسیاری از ایرانیان که در روشهای دیگری غیر از موسیقی، برجسته بوده اند، به سالنه ذوق، نواختن آنکه را نیز آموخته اند. هالب شاهران، مغفیان (Troubadours) چجزه دستی بوده اند، و به حسب ضرورت این پیشه را به خوبی می آموختند. تعداد نقاشان و دانشمندانی که قریحة موسیقی داشته اند اندک نبوده است و آشنازی با موسیقی از جمله کمالات بسیاری از شاهزادگان و حکام ولایات به شمار می رفته است.

نمی شد هنری را که در هر مناسبتی به کار گرفته می شد و مهواره مایه تسلی خاطر عوام و مشغله غصی خواص بود، از زندگی طرد کرد. این بود که دونیا همیق [دینی و فتوی] با یکدیگر به سیز پرداختند. اکثریت عظیم ایرانیان طی قرون متعددی مؤمنان صادقی بودند و نمی خواستند و نمی نواختند که شریعت را زیر پا بگذارند. مع الوصف زندگی بدون موسیقی هیچ قابل تصور بوده: نفس لطفخوار خلودزاره حلی

مهم زندگی فرد که صبغه و جنبه مذهبی به خود می گرفت
مانند: ولادت، ختنه، تراشیدن موی سر طفل برای اولین بار
(حقیقه)، هنگام که طفل آموختن قرآن را تمام کرده بود، و
خروس. استقبال از مسافری که از سفر بازمی گشت، ممکن

بود با موسیقی همراه باشد، حتی هنگام که اولیاء‌الله از
سفر بازمی گشته‌اند، زنان شهر برای خانه‌ها من رفته‌اند و با
خواندن شعر به همسرانی دف و دایره از آنها استقبال
می کردند. و نیز، زائران کعبه، قبل از عزیمت به مکه، در
کوی و بزرگ من گشته‌اند و قصایدی را که در نعمت کعبه و سایر
اماکن مقدسه، به خصوص انجام مناسک حج و وصف بادیه
سروده شده بود می خواندند، و این کار در شمار ملاحتی
نیود. رسم قدیم نوحه خواندن بر مزار مرده بیش از سایر
مازاد مایه در دسر متشرعنین بود چرا که مرگ مشیت الهی
تلقی می شد. با این حال، شخص مجاز بود که بر معاصی
خوبی نوحه سرایی کند. خواندن مرثیه متلاول بود، و
مذبحه معمولاً از آن جهت سروده می شد که نظر لطف
دولتشند با امیری مطلق العنان را جلب نماید. زیرا که
بالاخص در ایران که اجتماع بر نظام فتوحاتی بنیان داشت،
حمایت از سخنوران رسمی بود که از نیازهای اقتصادی
سرچشمه می گرفت.

بدین ترتیب، بی آنکه نقض شرایع دینی شود، هر کس
می توانست به هنگام مصاف، در مراسم شادمانی، در تکریم
آداب حج یا ترتیب مقدمات سفر، در موقع [لابه] و هزاداری
آواز بخواند، اما در شرق مهم تر از همه اینها غزل‌های
عاشقانه بود، آیا می شد راهی برای قبولاندن آوازهای
عاشقانه در جهان اسلام پیدا کرد؟ غزالی می گوید آری،
هر کس می تواند و باید برای محبوب خود ترانه بخواند زیرا
که ترانه خواندن، به عنوان وسیله‌ای برای برانگیختن عشق،
مباح است مشروط بر آن که خود مشق مشروع باشد. مشق به
زن شرعی خود. در حضور مشوق غزل عاشقانه خواندن،
مشق را بر می انگیزد، لبک مشوق را افزون می کند، باعث
فراموشی خود می شود. لیکن در هیباب مشوق، موسیقی
عاشقانه در شیرین اشتباق را بیدار می کند. و بالاخره،
علی ترین توجه چنین ارائه می شود: موسیقی عشق به خدا
را بیدار می کند و باب پی بردن به جمال حق را می گشاید، و
با این تعبیر طریف، موسیقی عاشقانه روح را مستقیماً با ذات
باری مربوط می کند، چه در عین حال که عده‌ای مسکن
است دستخوش وجود شوند. که عبارت است از ارتباط
بین واسطه با پروردگار از طریق تلاوت آیات آسمانی - گروهی
دیگر با موسیقی عشق، ره به این عالم هلوي می بوند.^۱

مریلان [صوفیان] حلقه وار می نشستند و به نفعه مهیجی
گوش می دادند تا این که یکی از آنها از حرارت سماع لبریز
می شد و شدت هیجان خود را که به جمال حق متعطوف بود
بروزم داد، اما اگر وجود کننده از عروج دادن دیگران به عالم
وجود و بی خودی عاجز می آمد، مخفی نفعه دیگری ساز

که باید نشان داد. از این نخست پردازی میزان و حاضران همگی به شور آمدند و به پاکوبی و دست افشاری پرداختند. هدایتی گران بها نثار او کردند، و در آن میان کنیز کی بود که بدوسخت دل بست. وقتی مخارق در جواب علت غیبت خویش ماقع را به هارون بازگفت، خلیفه به تمام کسانی که در مجلس مذبور بودند، به خاطر درک موسیقی عالی مخارق، مبالغی گزاف عطاء نمود.

از این مثال‌ها بسیار می‌توان نقل کرد. در هر یک از دوره‌های بزرگ فرهنگی ایران موسیقی دانان همایه علماء و شعراء بودند و هنرمندانی در خورشان و عزت به شمار می‌آمدند، و بر همین منوال، از آن جا که موسیقی هنری بسیار جدی و متین شمرده می‌شد، آلات موسیقی ارزش بسیار داشتند و در ساختن آنها دقت به عمل می‌آمد. برخی از کشورها به سبب ساختن بعضی سازهای موسیقی شهرت یافتند. به عنوان مثال، گفته‌اند که طنبور راموصلى اختیاع کرد و در «هزار و یک شب» در چند مورد که از حیث داستان پردازی به موسیقی زیبا نیاز بوده، از نواختن عود صلابت شده است، و در یک افسانه قدیمی می‌خوانیم که چگونه عود از تکه‌های ظرفی چوب پسته ساخته می‌شود.

بدین ترتیب موسیقی به رغم تحريم شرعاً آن نه تنها مورد قبول بلکه ساخت مورد احترام بود. این امر با چه شیوه استدلالی میسر بود؟ دلایلی که اقامه شده، بسیار است؛ اما مهم ترین آنها دلایلی است که اهتمام استعمال موسیقی، و نیز انواع موسیقی را از یکدیگر متمایز می‌کند.

به دونحو می‌توان به موسیقی گوش کرد. می‌توان آن را فقط به عنوان صوتی مادی شنید، و یا به عنوان یک مفهوم روحانی، نه به عنوان مجموعه‌ای از نت، مقام‌ها یا ضرب‌ها، بلکه به عنوان موسیقی فی نفسه. فقط صوت و موسیقی فیزیکی است که باعث می‌شود «کفر و ریا در قلب آدمی رشد کند، چنان که آب جوانه گندم را رشد می‌دهد»^۷. موسیقی واقعی انسان را گمراه نمی‌کند، چرا که تجربه‌ای روحانی است. همچنین موسیقی سه وجه دارد:

«وجه اول احساسی مطبوع، مکيف و آرامش بخش در ما پدید می‌آورد. وجه دوم از همین كیفیات برخوردار است: لیکن قوه تخیل انسان را نیز منبسط می‌کند، و خیالات و اوهامی در روح ما بر می‌انگیرد... نوع سوم موسیقی بستگی به حالت روحی ما دارد و از عواطف هیجانی ما الهام می‌پذیرد... این نوع موسیقی می‌تواند مبنی‌اندوه، وقت، یا خشم باشد. از سوی دیگر، این اصوات و این زخم‌ها در شنوونده همان هیجان و همان حال روحی را بر می‌انگیرد، و یا این حال را تشدید می‌کند یا تسکین می‌دهد.

جالب توجه است که ایرانیان در انواع مختلف موسیقی به همان تمايزی قائل اند که در هنرها طراحی وجود دارد، چه موسیقی مطبوع برگوش های ما همان اثر را دارد که طرح های تزئینی بر چشم هایمان. بنابراین، نقش موسیقی نوع دوم قابل قیاس با شیوه سازی است. زیرا که یک طرح تزئینی فقط مطلوب چشم است، و حال آنکه نقاشی موجودی را باز من نمایند.^۸ علاوه بر این، هماهنگی (هارمونی) که عبارت است از تأثیر مطلوب دونت در حال ترکیب، خواه همزمان نواخته شوند، خواه پیاپی، لذتی می‌بخشید که مشابه خرسندي حاصل از دورنگ موافق است. «در مورد کمال یا نقص ترکیب نت‌ها، می‌توان این کار را با ترکیب هماهنگ یا متنافر رنگ‌ها در یک البر تزیینی قیاس کرد». ^۹ فارابی، که بدین طریق همبستگی موسیقی و هنرهاي بصری را تأکید می‌کند، فقط عالم نظری یا موسیقی شناس نبود؛ بلکه هم مصنف بود و هم نوازنده، و بعضی از نعمات قدیم که در مجالس سمع در اویش مولویه هنوز هم خوانده می‌شود، منسوب به اوست.

نظريه تأثیر مستقيم موسیقی بر عواطف، از اركان انساني فلسفه موسیقی ایران است. «نت‌ها و نغمه‌ها، به واسطه ارتباط موافق و موزون خود، بر جان مستمع همان اثر را دارند که دارو، شربت و تریاق بر قرن وی.^{۱۰} رابطه‌ای میان آهنگ‌های موزون و روح آدمی وجود دارد، بدین معنی که آهنگ‌ها بر روح تأثیر غربی می‌گذارند. برخی از العان غم انگیزند و برخی فرح زا، بعضی انسان را به خواب فرو می‌برند و بعضی انسان را می‌خندانند، برخی هیجان برمن انگیزند و برخی دیگر بر حسب وزن خود اعضاء بدن را به حرکت در می‌آورند... و نباید فرض کرد که این تأثیر حاصل درک معنی شعر است، چرا که آلات زهی نیز همین تأثیر را دارند.^{۱۱} «تأثیر موسیقی در مزاج انسان به حدی قاطع تلقن می‌شد که معمولاً برای مداوای امراض جسمی و روحی تجویز می‌گردید.^{۱۲} به عنوان مثال حکایت کردند که در قرن سیزدهم (میلادی) یکی از خلفاً «شراب نمی‌نوشید، نوشابه او عصاره پرتقال آبیخته با شکر بود. مردم مسلمان غرب آسیا، سازی دارند که ۳۶ سیم دارد. روزی سر خلیفه درد گرفت، و موقعی که اهلاء از درمانش عجز آمدند، مردی را احضار کردند که ساز جدید الاداعی می‌نمود. این را شنید و آن را در ۷۲ سیم داشت. سر درد خلیفه بلا فاصله پس از شنیدن نغمه رفع شد.»

اخوان الصفا نیز موسیقی را برای تهدیب اخلاق مؤثر می‌دانستند.

مع الوصف موسیقی نمی‌تواند در نغییر دادن انسان،

عصری جدید وارد فطرش کند، بلکه فقط آن چیزی را که در درون اوست قوام و نصیح می‌دهد.^{۱۷} بدین گونه موسیقی جنبه و ارزش تربیتی، به مفهوم اخلاق و دقیق کلمه، دارد. موسیقی با تصرف در تعادلی که بین عناصر مؤلفه مزاج اختلاط- وجود دارد، تأثیر تربیتی خود را به ظهور می‌رساند. صوت موسیقی (Tone) قدر و عدد معنی دارد، و معادل عددي آن بر حسب وزن و ضخامت و طول زه (وتر) کشیده شده‌ای که وقت زخمی زدن تولید لحن می‌کند، تعیین من گردد. از این لحظات نغمه (Melody) ترکیبی از مناسبات عددي است. به همین نهج، نفس انسان مجموعه غامض از روابط ریاضی است، که از اختلاط اربی که دارای خصوصیات عددي قابل تعیین است تشکیل شده. موسیقی، که بیان قابل شنیدن مناسبات متغیر عددي است، روابط عددي اختلاط (Humours) جسم و روح را تغییر می‌دهد، و بدین نحو عواطف متناظری بر می‌انگیرد، و نیز موج مرض یا سلامت می‌شود. اما گذشته از این، تمام کائنات مبنای ریاضی دارد. ساختمان ریاضی بنیاد منظومه‌های فلکی است، و در واقع اکثر موسیقی شناسان ایرانی در قرون وسطی معتقد بودند که بین موسیقی و عالم سیارات ارتباطی وجود دارد، و الحان موسیقی بر اثر حرکت اجسام سماوی پدید می‌آید.^{۱۸} اخوان الصفاء حتی بر این نظر بودند که لحن موسیقی در حقیقت حاصل اصطکاک اجرام سماوی است. به هر صورت واقعاً اعتقاد بر این بود که موسیقی، موسیقی افلاک است.

این نظریه که موسیقی منشأ اختری دارد قبل از توسط آشوریان که وارث ستاره شناسان بابلی بودند، ابراز گردیده بود. سپس این اندیشه به یونان منتقل شد، و جای شک نیست که موسیقی شناسان ایرانی در قرون وسطی معتقدات خود را مستقیماً از این منبع اخذ کردند، چه رساله‌های عمده یونانی در این باب به عربی، که زبان علمی اسلام بود، ترجمه شده بود. ولی شاید نظر مزبور به موطن باستانی خود بازگشت، زیرا فرهنگ ایران در دوره قبل از هخامنشیان، اگر از فرهنگ آشوری اخذ نشده باشد. چنانکه عده‌ای گمان برده‌اند. بر روی هم با آن توازن و تشابه داشت، و این امر متحمل‌درباره موسیقی نیز صادق بود. موسیقی آشوری علی‌الظاهر محلود بود به قوایی ضربی و میثی بر تغییر مقام، که به همراهی یک ساز، ساده اجرامی شد. نغمه‌ها به احتمال کوتاه بود، یعنی دو یا سه میزان (Bar) و هر یک مشتمل بر چهار یا پنج نت، که شامل فواصل یک سوم و یک چهارم پرده بود. وزن اعمیتی بیشتر داشت و با کوفنم دست و نویس «سازهای کوبی» (Percussive) نمایان می‌شد.

مناسبی را انتخاب می کرد، سرودوی را در همان مقام من خواند، باتأکید بر نت های اول، نمایان (Dominant)، و آخر. آنگاه در این مایه چهار بیت شعر من، خوانند و در همان حال نوازنده‌گان گوش به آواز او داده و به نفع وی سازهای خود را من نواختند. هنگامی که خواندن از تسام می شد، نوازنده‌گان نوچی برگردان مضمون (Ritournelle) را که «پیشرو» خوانده می شد، در همان مقام اجر امی کردند. پیشرو تشکیل می شد از یک مزدوج (Coupé), یک بازگردد، و یک ترجیع (Refrain). آنگاه خواننده در همان مایه یا دو قول (Air) کوتاه تغفیل می کرد یا یک قول، طولانی. اقوال معمولاً از تعبیف عبدالقدیر اصفهانی بود، آنکه متجاوز از دو هزار قول تصنیف کرده بود. سپس نهمه های دیگری، که همگی در همان مقام و مایه بودند، نواخته می شد. برنامه هر مجلس تشکیل می شد از دو فقره از این نوع خوب اندن و نواختن، هر یک در مقامی متفاوت، ولی در طول هر فقره، مقام تغییر نمی کرد. هرگاه مجلس طولانی می شد، فقره سومی نیز اجرا می گردید که در مقامی به جز مقام های فقره ات ارتباط نزدیک موسیقی و شعر، و در واقع وابستگی یک قبلى بود.

در رسالت امحق موصلى موسیقی ایرانی به ساده ترین صورت ظاهر می شود. در آن جا وی می گوید که «اقوال»، همه مقامات آوازی و سازی را که در آن عهد متداول بوده، در بر دارد. این مقدمات على الظاهر به ده پرده محدود بود، و از وزن ها ظاهرآ فقط سه وزن شناخته شده بود. در اوایل قرون وسطی میstem کامل تری تدوین گردید، که با وجود جرح و تعدیل های فراوان هنوز پایدار مانده و اساس موسیقی کوئن ایرانی را تشکیل می دهد. در ابتدای دستگاه (سبست) با ۲۴ نت در هر اوکتاو، که دارای فواصل چهارم بود، ساخته شده بود. مدتی بعد فاصله سوم نیز به عنوان فاصله مطبوع مورد قبول قرار گرفت. پس از غلبه مغلوب در اوایل قرن سیزدهم گامی (جنس = Scale) که دارای هفت پرده و پنج نیم پرده بود رواج یافت. سرانجام، اغراط در همین قرن از دستگاه که هر آکتاو آن هفت نت داشت استفاده می گردند، و بین موسیقی ایرانی و عرب تبادل و رابطه زیادی وجود داشت. در نتیجه همزیستی این دستگاه های متغیر موسیقی، تئوری موسیقی ایرانی مخصوصاً در ادوار اخیر، چهار چنان آشناست که سخن عاریه کند. معنی این گفته آن است که شخصی که صوت و نغمه ایجاد می کند، همواره محتاج کسی است که سخن می آفریند. فی الجمله، شعر عروس است و موسیقی زیور آن. اگر عروس دلام است، عبیش نبود که زب و زبورش نیست.^{۱۷}

در موسیقی تکامل یافته دوره صفویه همکاری متوازنی بین موسیقی آوازی و سازی وجود داشت، گواینده تفوق نهابین همچنان با خواننده بود، چه وی رهبری دسته را به عهده داشت، بدین معنی که با آواز خود تا حدودی نوازنده‌گان را هدایت می کرد. در آن زمان ارکستر شامل حدائق شش ساز مختلف بود: عود، نی، سرنا، طنبور، قانون و کمانچه. رهبر دسته به نواختن تنبک می پرداخت، وی با ضرب گرفتن شروع می کرد، و بعد از آن که مقام

لیکن گذشته از این خصوصیات کلی، به هر مقام خصوصیت معنی نسبت داده می شد. هر یک نامی از آن خود داشتند، گو اینکه همپای تغییر دستگاه موسیقی و در نتیجه تغییر بنیاد مقامها، وصف هر یک از مقامها مورد جرح و تعدیل قرار می گرفت، و حتی گامی از توصیف آنها خودداری می شد. اولین مقام، عشق، با دلدادگان بود، یعنی گام میکسولیدین (Mixo-IY dian)^۱ که در قرون وسطی در اروپا متداول بود، یعنی گام بزرگ (ماژور = فوی) با یک فاصله هفتم کوچک (مینور = لین)، و در ابتداء میان دلاوری تلقی می شد. و از این رو در خواندن ایات شاهنامه به کار می رفت، گرچه بعدها نصوح می شد که موجب خنده است. نوا یک گام هیپوفریزین (Hypo- Phrygian)^۲، گام کوچک «فروشو» ملودیک اروپایی بود و سرورانگیز بود، گو اینکه بعدها پنداشته می شد که بخشندۀ جرات و دلیری است. بولسلیک، که نام آن علی الروایت از نام یکی از غلامان امرای عرب گرفته شده، در ابتدای برانگیختن شادی و شعف به کار می رفت، سپس برای بیان جبن مناسب تشخیص داده شد، اما عاقبت جزء مقام‌های فنی محسوب شد که در ساختن آهنگ‌های مشکل به کار می رفت. گفته اند که این سه مقام برای مردم کوه نشین ترک، حبسی، و ایرانی مناسب بود. راست یا مقام «ستقیم»، گام هیپودورین (Hypo-Dorian)^۳ بود، و قالب آن تا عصر حاضر ثابت مانده است، گو این که تعبیری که از حالت آن می شود دستخوش دگرگونی شده بدین معنی که زمانی جزء مقام‌های آرامش بخش و معتدل تلقی می شد، اماً بعدها به جای عشق برای خواندن شاهنامه مورد استفاده قرار گرفت.

عراق و اصفهان نیز ابتدأ مقام‌های معتقد بودند: اولی مخصوصاً در شدید‌الذت، و دومی در تحریض سخاوت مژده بودند، چنان که یکی از مؤلفان پیشنهاد می کند که اصفهان را باید ادر مجلس مشوق نواخت زیرا که رضایت خاطر و انبساط روح را فراهم می کند^۴. معملاً، بعد این دو، مقاماتی فاضلابه به شمار آمدند که در تأثیر نهادن بر ادبیان، دانشمندان و متشیان مخصوصاً واجد ارزش بودند. و چنین بود مقام راست، شش مقام بقیه عبارت بودند از: رهایی، که از نام شهری [الرها = Edessa]^۵ گرفته شده بود که می گفتند وقی فیثاغورث در آن جا مشغول تحصیل علم بود این مقام را بداع کرد. بزرگ، زیر افکند (کوچک)، مقام شادی که ابتدا فقط هفت پرده داشت، زنگوله، که در دوره صفویان مخصوصاً مقام شادی به شمار می آمد و حجاز، که این از مقامات سرورانگیز عهد صفویه بود. شایان توجه است که نام کلیه این مقام‌ها به جز عشق، بولسلیک، عراق و حجاز، فارسی است. آوازات همگی نام فارسی داشتند، و به اختصار قوی از نام سرودهای مشتق شده اند که مبنای آنها بوده اند: شهناز (مداهنه گوی سلطان)، گردانیه (رقص)، تقریباً یک گام کروماتیک) نوروز، سلمک، مایه، گوشت.

نت، یعنی یک تراکورد (Tetrachord) و یک پنتاکورد (Pentachord)، تشکیل می شد، در ساختن شش مقام اول، اولین و آخرین نت تراکورد (دانگ یا «ذوی الاربع») ثابت بود، و نیز نت‌های اول، چهارم و پنجم پنتاکورد؛ ولی نت اول به ناچار، ثابت بود چرا که آخرین نت تراکورد است. بدین ترتیب در هر دسته نت، واریاسیون محدود بود به نت‌های دوم و سوم. اولین شش واریاسیون ممکن فواصل این پرده‌ها، شش مقام مزبور را تشکیل می دادند که در آنها فواصل پنتاکورد با فواصل پنتاکورد به نت‌های دوی و سوم. اولین شش واریاسیون ممکن فواصل تراکورد متناظر بود. معهذا، این ترتیب منطقی در شش مقام بعدی (آوازات) رعایت نمی شد، گو اینکه کلیه مقامات به جز مقام آخری، که فقط دارای هفت نت بود، می‌آکتو اصطلاح داشتند. فواصل مربوط کاملاً اختیاری بود. از طرف دیگر، در «آوازات» رعایت اکتاو نمی شد و هر یک از آنها از بین نت‌های داشتند. استدلال شده است که این شش مقام ثانوی، بازمانده ترانه‌های قدیمی اند. در صدر اسلام مقام‌های باربد - خنیاگر بنام دوره ساسانیان - که بهتر است آنها را تم بخوانیم، در دستگاهی که به اسم وی مشهور است، موسوم به فهلویات [هفت خسروانی]، همچنان نواخته و سروده می شد، و محتمل است که «آوازات» نیز به همین منوال نفعه‌هایی بوده است که از آثار استادان قبلی اقتباس شده و به یادگار مانده است. اکثر این دستگاه‌ها، اعم از «مقامات» یا «آوازات»، موقعی که دستگاه‌های جدید فواصل ریبع پرده و کمتر متداول گردید، مورد جرح و تعدیل قرار گرفتند به نحوی که در عهد صفویه و بعد از آن حتی از مقامات دستگاهی گروه اول، شالوده عملی خود را از دست دادند و فواصلی فرعی پیدا کردند که تا^۶ نت می رسید.

هر نوع مقامی کیفیت ذاتی خود را داشت. به طور کلی، مقام‌هایی را ضعیف می دانستند که در آنها مجموع فواصل بین نت دوم و سوم، و سوم و چهارم تراکورد و پنتاکورد کمتر از فاصله اول است، و هر اندازه که فواصل آخری هرگروهی کمتر بود، گام ضعیف تر بود. بدین نحو، خوارزمی، به پیروی از موسیقی دانان یونانی گام دیاتونیک (طنینی) را مردانه شمرد او اظهار داشت که این فواصل روح را به بزرگواری، قوت، کف نفس و سرست سوق می دهد^۷ و تأثیفی (Enharmonic) را زنانه (نسوی) به شمار آورد که «نسبت حزن، اندوه و قبض است»، در حالی که گام کروماتیک (ملون) را خشن محسوب داشت، برای این که در حد واسطه آن دو قرارداد و روح را از مسک و ضبط نفس به سخاوت، آزادی و شجاعت رهمنمون می شود^۸. بر روی هم، این زیله^۹ عقیده داشت که مایه «برشو» (صاعده) مشابه احساس خشم است، و مایه «فروشو» (نازل) مشابه احساس رقت قلب و معرفت، و از این لحاظ ترکیبات مختلف این دو مایه تأثیرات روحی شدیدی دارند.

جادل توجه است که یکی از مستگاههای باریک نوروز بزرگ نام داشت. آیا «آوازات نوروز» بازمانده یکی از خسروانی های دوره ساسانیان نبود؟

هر مقام، به واسطه موقعی که در بنیان و نظام علدي جهان داشت، با یکی از صورت های دوازده گانه فلکی [منطقة البروج]، وقت معینی از روز، تناظر و انتباط داشت.^{۲۲} به علاوه، هر مقام معادل رنگ، و حتی رایحه ای معین، به شمار می آمد، یا اگر تمام مقام از این نوازی تبعیت نمی کرد نت شاهد (Dominant tone) گام دارای تناظر مربوط بود. بدین ترتیب، سیم سُل (به عنوان مثال) که با ماه و زهره ارتباط داشت و برای مذبح و تحسین مقتضی شناخته شده بود، با رنگ گل میخک و بوی بخشش مربوط بود.

به همین نحو، از آنجا که ترتیبات عددی اصل قاطع است، وزن (بحر)، که تأکید ترکیب عددی است، اهمیت عمله داشت، و هر مقام را فقط می شد در وزن های معینی به نحوی مثایسته اجرا نمود، زیرا اوزان مربوط برای نیل به هدف عاطفی واحد، به مقام ملد می رسانند. در واقع، حتی می توان گفت که، حداقل در برخی موارد، وزن بر مlodی تفوق دارد، چنانکه موسیقی قدیم شرقی همین حال را داشت. از همین جهت بود که ابن سریع^{۲۴} موقعي که می خواست نغمه ای تصنیف کند، جامه ای بر تن من کرد که به زنگوله هایی مزین بود، و صدایی که از آنها بر می خاست تقریباً همنوا با صوت وی بود. آنگاه شانه هایش را، و تمام بدنش را با وزن معینی نکان می داد و در همان حال شروع به زمزمه می کرد. هنگامی که فرود (Cadence) «مد گردی» (Moldolasion) با ضرب آهنگ (Tempo) و زنی که انتخاب کرده بود، مقارنه پیدا می کرد، نغمه ای که مظورش بود در ذهنش به کمال صورت می بست، و مصنف لب به تفی می گشود.^{۲۵} علاوه بر این، آهنگسازان دریافته بودند که بدون وزن، گوش نمی تواند توالی نت ها را، هر اندازه هم که خوب تلفیق شده باشد، به عنوان یک تأثیف موسیقی درک نماید.

موسیقی ایرانی کاملاً یک صدایی (Homophonic) است و حتی امکانات استخراج الحان [ساختن مlodی] ضعیف به نظر می رسد، چه دامنه اصوات موسیقی از دو اکتاو تجاوز نمی کند. اما شکی نیست که همین امر باعث شده است که آهنگساز در این هنر به ابداعاتی زیر کانه دست بزنند؛ ظرافت و ریزه کاری تدارج صوتی و تعدد مقام ها، مصالحتی در اختیارش گذاشته که با آن انبیشه های خود راپوراند. غنای عمیق این مصالح دست کم تا حدودی جبران کمود و سمعت دامنه آن را می کند. به همین منوال، مستمعان، که گوششان با غموض پر سر و صدای هارمونی خراشیده و کرخت شده، می توانند تمایزات لطیف و زیر و بم اصوات موسیقی را درک کنند، و واقع امر آن است که یکی از عوامل عنده

ادرال موسیقی در ایران، درک ظرایف و لطایف است که در پرداخت (Elaboration) لحن وجود دارد، یعنی آن نت های بسیار ظریف و دلکش پر زیر و بم، چیزهایی بی مانند نوازنده در بیرون کشیدن صدا از ماز، در عین حال، فرد ایرانی، که اگر شاهر باشد، با فرهنگ نیز هست، کمال وزن را که بیان موسیقی بحور اشعار است احساس می کند.

و برای ایرانی که ضمناً حارف مسلک است. چنان که بسیاری از بزرگان آن چنین بوده اند. نوع موسیقی ای که مطلوب طبع او است، معنی و مفهومی بیش از این دارد. زیرا اگر این جهان جز حجاجی در بر ایر چمال خداوند نیست. به نحوی که زمان واقعیتی ندارد و تجربه و ادرال آدمی چیزی جز لحظه ای زودگذر نیست که حتی دامن ندارد، پس موسیقی، که در هر نوابی تنها آن را می ریابد، می تواند آن چه را که در جهان فرودین واقعی است در خود گیرد، و خلاصه ای از آن به دست دهد. با کمال پلیر فتن لحن، آن لحظه ربوود شده (The seized moment) نیز کمال می پذیرد؛ لیکن بسی مهمن تراز لحن وزن است، چه وزن طرح آنات، زمان است^{۲۶}، که هر یک به عنوان واحدی متفرد تجربه می شود. و بدین گونه حارفان اسلامی می توانند در موسیقی، در تأکیدات اوزان موسیقی، آن چیز اندکی را که در عالم واقع (Actual) حقیقی (Real) است بشنوند، یا با عروج روحی و اعراض از جنبه دنیوی و هواجس جسمانی، بتوانند ضریبان قلب آفریدگار را گوش کنند.

□ پانویس:

۱. مستخر جاتی از عقیده امام غزالی (در کیمی ای سعادت) در بابت موسیقی: «سماع آواز خوش و موزون [گوهر] آدمی را بجهاند و دروی چیزی پدید آردی آن که آدمی را در آن اختیار باشد و سبب آن مناسباتی است که گوهر آدمی را با عالم علوی که عالم ارواح گویند، هست... و عالم علوی عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است، و هرچه متناسب است نمودگاری است ز جمال آن عالم... پس آواز خوش موزون مناسب هم شبهت دارد از عجایب آن عالم، بدان سبب آگاهی در دل پدید آید و حرکت و شوقی پدید آید... و هر که را دوستی خدای تعالی بر دل غالب باشد، سمع وی را مهمن بود که آن آتش [عشق به خدا] تیزتر گردد... [پس هر را که] [سماع را] حرام کرده است از اهل ظاهر بوده است...

۲. عزت المیلاء زنی بوده است خوش آواز که به سال ۸۶ هجری در گذشته است. ابوابوب المدینی و اسحق موصلي کتاب هایی در شرح حال وی نگاشته اند.

۳. سائب خاور - (متولد حدود ۶۸۳ میلادی). ایرانی، اهل مدینه. از «مغتبان» معروف او ایل عهد اموی بود. در زمان بزید بن معاویه در حرم بقتل رسید.

۴. نشیط - از «مغتبان» بزرگ ایرانی بود. یکی از کسانی که عرب «غنا» را در اسلام از ایشان گرفت. سائب خاور شاگرد وی بود.

۵. ندمه به مردمانی اطلاق می شد که دوستدار موسیقی، شراب و خوشگرانی بوده اند. اسحق موصلي (۱۵۰-۲۳۵) کتابی درباره آنان (الندماء) تأثیف کرده است.

چون سخن نبود همه بی معنی و ابتر بود
نای زن را بین که صوتی دارد و گفتارانی
لا جرم محتاج در قول کسی دیگر بود
بس در این صورت ضرورت صاحب صوت و صماع
از برای شعر محتاج سخن پرورد بود
نظم را حاصل عروسی دان و نفمه زیورش
نیست عیسی گر عروسی خوب بی زیور بود
۱۹. از شاگردان معروف این سینا است که به سال ۱۰۴۸ (۴۴۰ میلادی) درگذشته است. مطالبی که دزباره وزن های موسیقی
(ایقاعات) نقل کرده است، واحد اهمیت بسیار است.
مشهورترین رساله این زیله کتاب الکافی فی الموسيقی است (به
نقل از مقاله «اصحاب رسالات موسیقی» نوشته حسینعلی ملاح) م.
۲۰. مقام یونانی که عبارت بود از در
تراتکوره مجرما که بر روی کلیدهای سفید پیانو با گام دیاتونیک

۶. مخارق بن یحیی (متولد حدود ۸۴۵ میلادی) کیه او ابا المها
بود. از «معنیان» عهد عباسی، نوازنده و خواننده ای معروف بود.

7. Lane, Notes to the Arabian Nights, p. 1019

8. Baron R. D' Erlanger, La Musique Arabe, I, paris 1930,
P.39.

۹. همان کتاب از ۴۰ D' Erlanger, P. 40

۱۰. همان کتاب P. XX VV II.

11. Macdonald, in Jounal of the Royal Asiatic society, 1910,

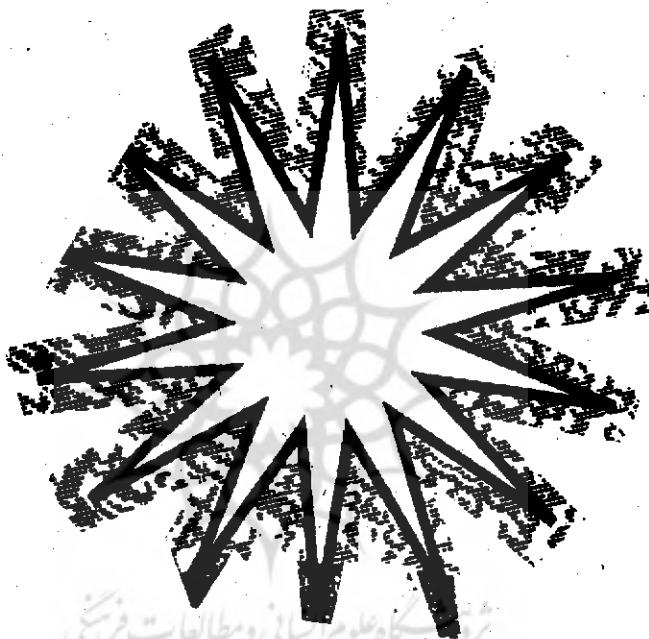
P. 218

12. Farmer, the Influence of music, PP. 12-14,19.

۱۲. مک دونالد، در کتاب فوق، غزالی در این جا نظر ابوسلیمان
عبدالرحمن بن [احمد الاسی] الدارانی را نقل می کند.

۱۴. فارمر، در همان کتاب.

۱۵. کتاب الاغانی

دانشنامه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی

پایین رونده از B تا A نشان داده می شود، در قرون وسطی در
موسیقی کلیسا ای از آن استفاده می شد (نقل از Webster چاپ
سوم. م.).

۲۱. Hypo-phrygian مقام یونانی که شامل دو تراکوره مجرما بود
که بر روی کلیدهای سفید پیانو با گام دیاتونیک پایین رونده از G تا
G نشان داده می شد. (نقل از Webster چاپ سوم. م.).

۲۲. فارمر در کتاب «تأثیر موسیقی» صفحه ۲۴، به نقل از رساله
«احملین مراد». *

* نویسنده در متن، فقط همین ۵ مقام را ذکر کرده و گویا مقام
دیگری حسینی باشد. م.

۲۳. در این مورد به التفہیم... ابوریحان بیرونی (صفحه ۱۴۷)

.رجوع کنید. م.

۲۴. ابوجیه عبیدا... این سریع - خواننده و موسیقی دان عرب،
در خلافت هشام (۱۰۵-۱۲۰) وفات یافت. م.

25. 31- D' Erlanger, La Musique Arabe, P.10.

۲۶. «ایقاع [وزن] سنجه زمان است به وسیله [نقرات]- این
سینا. م.

۱۶. طویس، عیسی بن عبدا... خواننده و دف نواز (و، ۱۱- وفات
۹۲ هجری قمری) م.

۱۷. نگارنده این مطلب را که منقول از امیر خسرو دھلوی است،
 مدیون آقای مجتبی مینوی است.

۱۸. اصل شعر که مترجم آن را از دیوان کامل امیر خسرو دھلوی
 برداشته است، چنین است:

مطربی می گفت خسرو که ای گنج سخن
علم موسیقی زن نظم نیکوترا بود
زانکه این علمی است کز دقت نباید در قلم
وان نه دشوار است کاندر کاغذ و دفتر بود
پاسخش گفتم که من در هر دو معنی کامل
هر دور اسنجه بروزی که آن بهتر بود
نظم را علمی تصور کن به نفس خود تمام
کاونه محتاج سمع و صوت خنیاگر بود
گر کسی می زیر و بم نظمی فرو خواند رواست
ندبه معنی هیچ نقصان نی به لفظ اندر بود
ور کند مطرب بسی هاها و هوهو در سرود