

۱۸

اشارتی بر

رجزخوانی در شاهنامه^۱

بهرام پروین گنابادی

شاهنامه استاد تو س نمونه عالی و برتر گره خورده‌گی عناصر داستان از یک سو و انسجام^۲ ساخت و صورت^۳ از سویین دیگر است، و در کل نیز بر این مجموعه نظمی حاکم است. رجزخوانی بخش کوچکی از این کل است که ما آنرا در اینجا بررسی می‌کنیم. نخست جنبه سُنتی رجز. رجز را در فرهنگها چنین تعریف کرده‌اند: نظام الاطبا در فرهنگ نفیسی آورده است:

«اعماری که در معركه در مقام مفاخرت و شرافت خود می‌خوانند».

و در لغت نامه دهخدا ذیل رجزخوانی آمده است: «دعوی و غالباً به لاف» با بررسی سروده‌های استاد تو س می‌توان گفت که: در شاهنامه رجز نخستین مرحله جنگ است، پهلوانان پیش از آغاز جنگ از نام، تبار و نژاد یکدیگر سوال می‌کنند، چراکه نژاد در فرهنگ ایرانی ارزشی ویژه دارد. سپس برای تضعیف روحیه حریف نژادش را خوار و بی ارزش شمرده، به تبار خود فخر می‌کنند. دو

جنگجو از نبردهای بیشمار و سهمگین خود سخن می‌گویند و می‌کوشند به هر شکلی که هست جنگهای حریف را کوچک بشمارند.

استاد توس بیشتر در نبردهای پهلوانان بزرگ شاهنامه - در بخش پهلوانی- رجزخوانی آنها را ذکر می‌کند، و این تنها مختص به نبرد بین دو پهلوان نیست، بلکه در نبرد با حیوانات نمادین نیز این سنت رعایت شده است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

در رجزخوانی نخست دوپهلوان نام، نژاد، یار و پشتیبان یکدیگر را می‌پرسند تا بدانند که هماور دشان کیست. در خان (خوان) پنجم در نبرد رستم با اولاد غندي می خوانیم که :

بدو گفت اولاد: نام تو چیست؟ چه مردی و شاه و پناه تو کیست؟
(مسکو، ج ۲، ص ۱۰۱)

ویا در داستان خاقان چن:

بدو گفت چنگش که نام تو چیست؟ نژادت کدامست و کام تو چیست؟
(مسکو، ج ۴، ص ۲۱۱)

در نبرد با اژدها، که حیوانی نمادین است، نیز این سنت رعایت شده است. رستم در خان سوم با اژدها روبرو می‌شود؛ و:

بدان اژدها گفت «بر گوی نام کزین پس نبینی تو گیتی به کام نباید که بی نام بر دست من روانست برآید ز تاریک تن»
(مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

در تمامی جنگها پرسش از تبار و نژاد و نام آمده است، بجز در داستانهایی که پهلوانان حریفان خود را می‌شناسند، مانند رستم و اسفندیار، و یا داستان رستم و سهراب که تحت شرایط خاص این تراژدی، این دو شخصیت نام و نژاد خود را برای یکدیگر فاش نمی‌سازند.

پهلوانان جواب حریف را به دو شکل می‌دهند، یا اینکه صریحاً نام و نژاد و

دلاوریهای خود را به رخ او می کشند، و یا با استفاده از کنایه، تشبیه و تمثیل سعی در ترساندن حریف خود دارند؛ مانند:

اگر ابر باشد به زور هزبر
سران را سر اندر کنار آورد
دم و جان و خون دلت بفسرد
کمان و کمند گو پیلسن
(مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

بدو گفت رستم: که نام من ابر
همه نیزه و تیغ بار آورد
به گوش تو گر نام من بگذرد
نیامد به گوشت به هر انجمن

تن بی سرت را که خواهد گریست؟
چه پرسی کزین پس نبینی تو کام
زمانه مرا پتک ترگ تو کرد
(مسکو، ج ۴، ص ۱۹۶)

و یا در نبرد رستم با اشکبوس:

بدو گفت خندان که: نام تو چیست؟
تهمن چنین داد پاسخ که نام
مرا مام من نام مرگ تو کرد

که هرگز مبادا گل آن درخت
چو تو میوه اندر شمار آورد
سر نیزه و نام من مرگ تست
(مسکو، ج ۴، ص ۲۱۱)

و نیز در نبرد رستم با چنگش:

bedo گفت رستم که: ای شوربخت
کجا چون تو در باغ بار آورد
سر نیزه و نام من مرگ تست

و یا اینکه به مانند بیت زیر صریحاً نژاد و نام خود را می گوید. در این بیت رستم علاوه بر نام و نژاد به رخش نیز می بالد:

چنین داد پاسخ که من رستم
ز دستان و از سام و از نیرمم
به تنها یکی کینهور لشکرم
(مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

چنین داد پاسخ که من رستم
به تنها یکی کینهور لشکرم

در رجز، پهلوانان به شیوه‌های خاص سعی در ترساندن و تحریر هماورده خود

دارند، این نیز یکی دیگر از شاهکارهای داستان پردازی فردوسی است که جنگجویان در رجز گاهی با نقل داستانی یا ضرب المثلی و یا استدلال کردن آن می خواهند به حریف ثابت کنند که شکست خواهد خورد.
در داستان بیژن و منیزه رستم به افراسیاب می گوید:

که دارد به یاد از گه باستان
ستاره نتابد به تابنده هوز
اگر بشنود نام چنگال گرگ
بترسد ز چنگال او کبک نر
نه گوران پسایند چنگال شیر
چو باشد، دهد پادشاهی به باد
رهایی نیایی به جان و به تن
ز دستان تو نشینیدی آن داستان
که شیری نترسد ز یک دشت گور
بدرد دل و گوش غرم سترگ
چو اندر هوا باز گسترد پر
نه رویه شود ز آزمودن دلیر
چو تو کس سکسار خسرو مباد
بدین دست هامون تو از دست من
وبنگرید که این شیوه تا چه اندازه سریع بر روی حریف تأثیر می گذارد، که در بیت
بعد می خوانیم:

چو این گفته بشنید تُرك دژم بلرزید و برزد یکی تیز دم
(مسکو، ج ۵، ص ۷۹)

و در نبرد رستم و اولاد غندي، رستم به او می گوید:

تو با این سپه پیش من رانده ای «همی گوز بر گنبد افشارنده ای»
(مسکو، ج ۲، ص ۱۰۱)

که با بیان این کلام تمثیلی زیبا سعی دارد به حریف بقبولاند که نبرد تو بیهوده است و
شکست خواهی خورد.

و در نبرد رستم و اشکبوس، زمانی که اشکبوس به رستم می گوید که بدون اسپ تن
به کشنخ خواهی داد، رستم با حسن تعلیل گونه ای می گوید:

پیاده مرا زان فرستاد طوس که تا اسپ بستانم از اشکبوس
(مسکو، ج ۴، ص ۱۵۰)

با آوردن این دلیل و قافیه کردن اشکبوس تأثیر سخن به حد اعلای خود می‌رسد
چراکه در شعر بهترین راه برای بر جسته کردن نام، قافیه کردن آن است، که ما در این
مقاله در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از راههای ترساندن حریف در جنگ این است که به گونه‌ای تصویر
گریان مادر هماورد خود را پیش چشمش بیاورند، تا بدین طریق روحیه خود را بازد
چرا که مادر غم‌خوارترین کس انسان است.
سه راب به هُجیر می‌گوید:

چه مردی و نام و نشان تو چیست؟ که زاینده را برابر تو باید گریست؟
(رستم و سه راب چاپ زنده‌یاد استاد مینوی، ص ۳۵)

بَدو ازدها گفت: «نام تو چیست؟ که زاینده را برابر تو باید گریست؟»
(مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

در نبرد رستم با جویان، رستم با او چنین می‌گوید:
بگرید ترا آنکه زاینده بود فرزاینده بود ار گزاینده بود
و جویان چنین جواب می‌دهد که:

بَدو گفت جویان که: «ایمن مشو از جویان و از خنجر سرد رو
که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بدین جوشن و مغفرت»
(مسکو، ج ۲، ص ۱۱۹)

و یا به گونه‌ای دیگر رستم به اولا: غندی چنین می‌گوید:
«هر آن مام کو چون تو دارد پسر کفن دوز خوانیمش ار مویه‌گر»
(هفتاخان رستم، ج ۲، ص ۱۰۱)

در بعض موارد پهلوان برای تضعیف روحیه حریف خدار اسپاس می‌گزارد که
این حریف را به جنگ او آورده است، در نبرد بیژن با هومان می‌خوانیم که:
چو بشنید هومان بَدو گفت: «زه زره را به کینم تو بستی گره

ز یزدان سپاس و بدؤیم پناه کت آورد پیشم بدین رزمگاه»
(مسکو، ج ۵، ص ۱۲۶، ب ۷۱۹)

و نیز دربرد رستم با شنگل:

چنین گفت رستم که: «از کردگار
که بیگانه‌ای زان بزرگ انجمن
دلیری کند رزم جوید زمن»
(مسکو، ج ۴، ص ۲۴۳)

یکی دیگر از شیوه‌های بیان دلاوریها و جنگها شاهد گرفتن ستاره است که
رستم در اینجا ستاره را گواه کار گرفته است:
رستم می‌گوید:

مرا دید در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه
چه کردم، ستاره گوای منست به مردی جهان زیر پای منست
(داستان رستم و سهراب چاپ زنده‌یاد استاد مینوی، ص ۶۵)

در رجز برای خوارکردن حریف، از او یا یکی از ساز و برگ جنگی وی به
خواری یاد می‌کند، این کار به جای اینکه حریف را تحقیر کند تحریکش می‌کند،
مانند:

بغرید شنگل ز پیش سپاه «منم» گفت: «گرد اوژن رزم خواه
بگویید کان مرد سگزی کجاست یکی کرد خواهم بر او نیزه راست»
رستم که صدای شنگل را می‌شنود، به نزد او می‌رود، و:

که: «ای بدنژاد فرومایه جفت
تو سگزی چرا خوانی ای بدنگهر
کفن بی گمان جوشن و ترگ تُست
(مسکو، ج ۴، ص ۲۴۳)

و نیز در داستان کاموس کشانی زمانی که رستم به نزد کاموس می‌رود:

کمندی به بازو و گُرzi به دست
به نیروی این رشته شصت خم
چو نخچیر بیند بفرّد دلیر
ز ایران بکشتی یکی نامور
بیینی همی تنگ و بند مرا
(مسکو، ج ۴، ص ۲۰۵)

بیامد بغرید چون پیل مست
بدو گفت کاموس: «چندین مدم
چنین پاسخ آورد رستم که: «شیر
نخستین بر این کنیه بستی کمر
کنون رشته خوانی کمند مرا

و می بینیم که کلمات سگزی و رشته چگونه رستم را به خشم می آورد.
در رجزخوانی به خوارکردن و تحقیر نژاد بسیار برمی خوریم و دلیل آن اینست
که نژاد در نزد قوم ایرانی از دیرباز دارای اهمیت بسیار بوده است و این را در بسیاری
از داستانهای شاهنامه می بینیم. اوج خوارکردن نژاد در داستان رستم و اسفندیار
است که برای جلوگیری از اطباب کلام به مختصر ذکری بمنه می کنیم:
هنگامی که اسفندیار رستم را در انتظار دیدار خود گذاشته است، واخشمگین به
نزد اسفندیار می رود، دو پهلوان می نشینند و از نژاد خود سخن می رانند:

چنین گفت با رستم اسفندیار که: «ای نیکدل مهتر نامدار
من ایدون شنیدهستم از بخردان بزرگان و بیداردل موبدان...
که دستان بدگوه‌ر دیوزاد به گیتی فزونی ندارد نژاد
فراوان ز سامش نهان داشتند همی رستخیز جهان داشتند
و تا آنجا که می گوید:

زنادانی و پیری و غرچگی
چه گویی سخنهای نادلپذیر؟
بزرگ است و بادانش و نیک نام
نریمان گرد از کریمان بُدهست
به گیتی بُدی خسرو تاجور
بُد در زمانه چُنو نیک نام
(مسکو، ایات ۶۳۵ تا ۶۴۵، ج ۶، ص ۲۵۶)

پذیرفت سامش زبی بچگی
bedo گفت رستم که: «آرام گیر
جهاندار داند که دستان سام
همان سام پور نریمان بُدهست
بزرگ است و گرشاسب بودش پدر
همانا شنیدهستی آواز سام

بدین شکل هریک به نژاد خود می‌بالند و نژاد آن دیگری را خوار می‌کنند. (رجوع
کنید به استان رستم و اسفندیار، ابیات ۶۲۵ تا ۶۸۵)

نکاتی که به آن اشاره شد جنبهٔ سنتی رجز بود، بررسی دیگر ما جنبهٔ کلامی و
بیانی هنر فردوسی در رجزخوانی است. برای نشان دادن هنر استاد توپ چند بیت
که از کوبندگی در کلام بهرهٔ بیشتری دارد بررسی می‌شود.

مرا مام من نام مرگ تو کرد زمانهٔ مرا پتک ترگ تو کرد
(مسکو، ج ۴، ص ۱۹۶)

مضراع اول این بیت را شاهنامهٔ چاپ فرهنگستان علوم شوروی و نسخهٔ ژول مول
بدین شکل ضبط کرده‌اند: مرا مادرم نام مرگ تو کرد
اما نسخهٔ انتینگراد که مورخ به سال ۷۳۳ می‌باشد و یکی از معتبرترین نسخه‌های است
ونسخهٔ ۱۷ متعلق به فرهنگستان علوم شوروی مورخ ۸۴۹، و نیز نسخهٔ ۷۱ که هر سه
نسخه مورد استفاده چاپ مسکو بوده‌اند، همگی ضبط مام را دارند. با توجه به این
سه نسخه و اینکه ضبط مادرم کلام را کمی روایی‌گونه می‌کند و مام، حمامی تر
است، ضبط مام دلنشیں تر می‌نماید.

در این بیت حرف م هفت بار تکرار شده (همحروفی^۵) و مصوت بلند آ نیز
(همصدائی) ۵ بار تکرار شده است، علاوه‌بر آن ردیف توکرد ارزش موسیقیائی
کلام را بالا برده است، ترکیب صامت و مصوت آ باعث شده است که کلام در اوج
کوبندگی خود باشد. و یا در بیت:

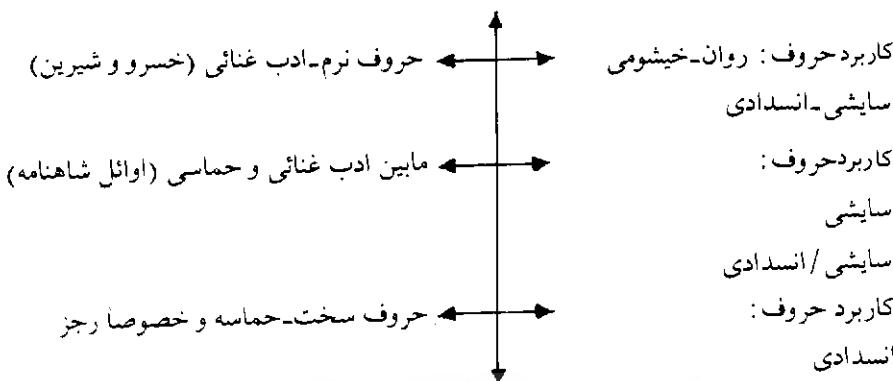
منم رستم زابلی پور زال نه هنگام خوابست و آرام و هال
در این بیت هفت بار مصوت بلند آ تکرار شده است، بین زال و زابل نیز جناسی
هست، خصوصاً برای تشخّص قافیه، زال را قافیه کرده است که این موارد موجب
کوبندگی و غنای موسیقی این بیت شده است. و نیز هنرنمائی فردوسی در این
ابیات:

بکُوبَمْت امروز از آن گونه یال کزین پس نبیند تو را زنده زال
(مسکو، ج ۶، ص ۳۰۱)

غُو کوس خواهیم ز آوای رود به تیغ و به کوپال باشد درود
(مسکو، ج ۶، ص ۲۶۴)

همگی نشانگر هنر فردوسی در انتخاب و شناخت کلمات است. برای نشان دادن هنر استاد توں در انتخاب و شناخت کلمات یک بررسی آماری انجام دادیم، به این صورت که ۱۶ بیت از رجزها و ۱۶ بیت از بخش اول جلد یکم شاهنامه که در آن رجزخوانی و جنگ کم است و ۱۶ بیت از خسرو و شیرین نظامی را که بهترین نماینده ادب غنائی در قالب مثنوی است، انتخاب کردیم و این ابیات را از دید کاربرد نوع حروف سنجیدیم. در ۱۶ بیت رجز که از ۶۴۶ حرف تشکیل شده است ۲/۲۶ در صد آن راحروف انسدادی (پ، ت، ک، ب، د، گ) و ۱۰ در صد آن راحروف سایشی (خ، ش، ز، س)، ۱/۹ در صد راحروف روان (ر، ل) و ۱۴ در صد آن را حروف خیشومی تشکیل داده‌اند. لازم به ذکر است با توجه به گفته استاد دکتر شفیعی کدکنی که: «در عصر فردوسی «ن» در آخر این کلمات [مانند: جان، میان، روان] یا اصلاً تلفظ نمی‌شده یا به صورتی محو تلفظ می‌شده است و هم‌اکنون در خراسان کلماتی مانند (نان) و (جان) به صورت [no] و [jo] تلفظ می‌شود.»^۷ در صد حروف خیشومی به ۱۰ در صد می‌رسد.

در ۱۶ بیت از اوایل شاهنامه که از ۶۲۰ حرف تشکیل شده است، ۲۰ در صد آن راحروف انسدادی و ۱۳ در صد آن راحروف سایشی و ۶/۶ در صد آن راحروف خیشومی و ۲/۱۰ در صد آنرا حروف روان تشکیل می‌دهند. در ۱۶ بیت خسرو و شیرین که از ۶۴۹ حرف تشکیل شده است، ۳/۲۰ در صد آن راحروف انسدادی، ۶/۳ در صد راحروف روان، ۱۵ در صد سایشی و ۱۳ در صد آن راحروف خیشومی تشکیل داده است. حال با توجه به این آمار می‌توان نمودار زیر را تاحدودی درست دانست. این نمودار تا حدودی بیانگر هنر استاد توں در شناخت و استفاده مناسب از کلمات برای حماسه و رجز است. البته این آمارگیری تنها در ۱۶ بیت و با یک مجموعه غنائی سنجیده شده است، و چنانچه این نحوه و میزان استفاده از حروف در شاهنامه با روزنامه‌های دیگر به صورت گسترده‌تری سنجیده شود، آنگاه هنر فردوسی کاملاً مشخص خواهد شد.

براساس آمار دیگری که از ۱۰۰ بیت رجز در شاهنامه به دست آمده ، ۱۸ بیت آن مردف است، و این ردیفها چنانکه در پیش هم به یک نمونه آن اشاره شد غنای موسیقی را بیشتر می کند.

یکی دیگر از هنرنمایی‌های فردوسی، زیبایی معنوی یا تنوع در عین وحدت در قافیه است. استاد دکتر شفیعی کدکنی در این مورد می گوید: «اینکه شاعری همه جا، جهان را با نهان قافیه کند یا جهان را با مهان، اندھان، شاهنشهان، این خود یکی از جلوه‌های تنوع است زیرا در يك متن داستانی که مرتب نت‌های قافیه تکرار می شود و دایره کلمات در محدوده خاصی بنناچار مکرر است، این تنوع جویی در استفاده از قافیه‌ها خود امری است که به جانب موسیقائی و ساخت شعر یاری می رساند». ^۸ و در بیتهایی که پهلوانان رجز می خوانند، فردوسی اینگونه از تنوع قافیه‌ها استفاده می کند: من، تن/من، انجمن/من، شکن/انجمن، پیلن/کین، بیبن/کین، زمین/زین، زمین/زمین، روین/.

کاربرد دیگر قافیه - که از آن سخن رفت - تشخّصی است که قافیه به کلمات خاص هر شعر می بخشند و «ناگفته پیداست که اگر شاعر بخواهد در شعر روی کلمه خاص تکیه کند، اگر آن کلمه را در قافیه قرار دهد، این تشخّص و بر جستگی در حد اعلای خود خواهد بود». ^۹ در رجزهای شاهنامه این کاربرد قافیه بسیار است، مانند:

بدو ازدها گفت: «نام تو چیست؟
که زاینده را بر تو باید گریست.»
چنین داد پاسخ که: «من رستم
ز دستان و از سام و از نیرمم»
(مسکو، ج ۲، ص ۹۶)

که در اینجا رستم خواسته است نام و نژاد خود را به رخ حرف بکشد.
و یا:

به خورشید و ماه و به آستا و زند
که دل را نرانی به راه گزند
(مسکو، ج ۶، ص ۳۰۲، ب ۱۳۴۴)

و نیز:

همانَا شنیدهستى آواز سام
نبد در زمانه چُنو نیک نام
(مسکو، ج ۶، ص ۲۵۷، ب ۶۵۰)

تمامی اینها برگزیده و بیان گوشه‌ای است از هنر فردوسی در مقوله رجزخوانی
و شاید هم فتح بابی بر این وجه خاص در این منظومه عظیم و عمیق بشری وجا دارد
که بیشتر، دقیقتر و با روشنی علمی بدان پرداخته شود.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برنال جامع علوم انسانی

* * پیو نوشتها و مأخذ:

۱. کلیه ارجاعات به متن شاهنامه فرهنگستان علوم شوروی است. و در داستان رستم و سهراب، و داستان سیاوش از چاپ مرحوم مینوی استفاده شده و هر جا که در متن مقاله آمده مشخص شده است.
۲. harmony .
۳. Form .
۴. نظام الاطباء، فرهنگ نفیسی، چاپ ۱۳۴۳، کتابفروشی خیام.
۵. رجوع کنید به نگاهی تازه به بدیع دکتر سیروس شمیسا، انتشارات فردوس، چاپ اول، صفحه ۵۷.
۶. همان کتاب، ص ۵۸.
۷. موسیقی شعر، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، انتشارات آگاه (چاپ دوم) صفحه ۳۷۹.
۸. همان کتاب، ص ۳۷۸.
۹. همان کتاب، ص ۷۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتابل جامع علوم انسانی