

نخستین صفحات تاریخ موسیقی (مئادیه رالیج لاین، ۲۰۰۷) تجربه اندیشه‌گری
و نویسندگی را در پیش می‌گیرد. این کتاب معرفتی از تاریخ موسیقی اسلامی و ایرانی
در دوران اسلامی (۷۰۰-۱۴۰۰) است. این کتاب از نظر تاریخی از این دو دوره می‌باشد.
و از نظر علمی این کتاب از این دو دوره می‌باشد. این کتاب از این دو دوره می‌باشد.
و از نظر علمی این کتاب از این دو دوره می‌باشد.

نخستین صفحات تاریخ موسیقی ...

چگونگی پیدایش موسیقی موضوعی بس‌مبهم و تاریک است. اطلاعاتی
که در این باره در دست هست از حدود چند فرضیه علمی و فلسفی فراتر نمی‌رود
و هیچ آگاهی دقیق و مستندی، از آغاز و نخستین تحولات موسیقی، به دست
نیامده است.

با اینحال مسلم است که موسیقی همیشه وجود داشته است. آدمی
در حقیقت همراه با سازی به دنیا می‌آید (حنجره)، به جهانی چشم می‌گشاید
که سرشار از اصوات واوزان طبیعت است، و به کمک گوش - که دستگاهی
پیچیده و شگفت‌انگیز است - بسیاری از اصوات طبیعت را در می‌یابد. بنابراین
قابلیت ایجاد و احساس موسیقی موهبتی است که طبیعت به همه آدمیان ارزانی
می‌دارد.

موسیقی نخستین وسیله بیان غریزی انسان بوده است. احتمالاً پیش
از اینکه انسان زبان تکلمی و ملفوظی بکار برد، به وسیله اصوات موزونی
ادای مقصد می‌کرده که خود نوعی موسیقی بوده است.

مهمنت‌بین و مقدماتی ترین عواملی که موسیقی را تشکیل می‌دهند عبارتند از وزن و صوت . ولی پدرستی معلوم نیست که انسان کدامیک از این عوامل دوگانه را، پیش از دیگری، کشف کرده و بکار برده است .

می‌توان فرض نمود که لذت حاصله از شنیدن برخی از اصوات و صدا - های طبیعت - از قبیل وزش باد ، ریزش آب ، غرش رعد ، صدای جانوران و غیره - انسان را برانگیخته است که بیاری حنجره خود و یا اشیاء مصوت، آن صداها را تقلید نماید و بدینگونه دریافته است که صدای او قابلیت انحنای دارد که می‌تواند « آواز بخواند ». سپس ، میل به تشدید اوزان و ضربهای آواز ، اورا به کشف وزن هدایت کرده است .

همچنین می‌توان ، بر عکس ، فرض نمود که انسان نخست به کشف وزن و سپس صوت توفیق یافته باشد . کودک نوزاد ، خیلی پیش از آنکه کلامهای تلفظ نماید، زمزمه می‌کند و « آواز » می‌خواند ، و حتی پیش از آنکه به لذت ادای اصوات بی‌پیرد ، بادست و بای خود حرکاتی موزون انجام می- دهد . از همین‌رو بسیاری از متخصصان را عقیده براینست که رجرم و انگیزه پیدایش زبان سحرآمیز موسیقی ، وزن بوده است .

بدوی ترین موجودات نسبت به هر چیزی که حالت نوسان ورفت و برگشت مرتبی در برداشته باشد حساسیت نشان می‌دهد و وزن بصورت خالص ، چون ایجاد یا شنیدن صدای ساده‌ای که به فوائل معینی تکرار شود ، موجب خوشی و رضایت خاطر او می‌گردد . وزن از عوامل اساسی طبیعت وجود آدمیست . در آسمان و بر روی زمین و در وجود آدمی ، همه‌چیز از اصول وزنی دقیقی تعیین می‌کند : امواج و جزر و مد دریا ، تشکیلات دقیق کواکب ، تسلیل روز و شب و فصول چهارگانه ، ضربان نبض و پیش قلب ، همه جنبشی موزون دارند . در طبیعت هیچ چیز زنده در طی دو تانیه متواالی یکسان و لا یتغیر نمی‌ماند و همه‌چیز پیوسته در جنبش و دگرگونیست . حتی اجزای تشکیل دهنده موادی چون سنگ و چوب ، که معمولاً ثابت و لا یتغیرشان می‌بنداریم ، پیوسته از روی وزنی دقیق در فعالیت هستند . سرتاسر زندگی طبیعت و وجود آدمی آمیخته با اوزانی مختلف ولی همیشگی است .

با براین می‌توان احتمال داد که انسان نخستین ، برای تعجم دادن

بهیجانات درونی خود، به دست زدن و « ضرب گرفتن » با اشیاء مختلف، و یا با انقباض و انبساط عضلانی و حرکات موزون، پرداخته باشد؛ و سپس، برای اینکه این اوزان و ضربها را آراسته‌تر سازد، بدانها صوت و « آواز »ی افزوده باشد.

در این صورت کشف و پیدایش وزن را در موسیقی باید مقدم بر کشف و پیدایش صوت شمرد. به عبارت دیگر، موسیقی - هنر اصوات - را زاده رقص - هنر حرکات - انگاشت. کهنسال ترین سازهای موسیقی که به دست آمده آلات ضریبی بوده ویژتتر سازهای دیگر هم، در آغاز، چون آلات ضریبی به کار می‌رفته‌اند. از طرف دیگر، در موسیقی اقوام و قبایل بدوي عامل وزن بر عامل صوت برتری و تسلط دارد. این دونکته فرضیه تقدم کشف وزن را بر صوت تأیید می‌تواند کرد.

با زهم می‌توان فرض کرد که انسان، پس از ترکیب وزن و صوت، بجستجوی آنچه که به کار ایجاد صوت و وزن می‌آمد، برخاسته باشد. کار « اختراع » و ساختن سازهای موسیقی با آلات ضریبی آغاز گشته و شاید استخوان و جمجمه جانوران و یک قطعه پوست گسترده، نخستین نمونه طبل را تشکیل می‌داده است. درامر « اختراع » و ساختن سازهای دیگر مسلمًا پیش آمد و تصادف نقشی مهم داشته است. فی المثل پس از اینکه بادمیدن در استخوانی تو خالی از آن صدای بیرون آمده بدین نکته بی‌برده شده است که با نفس آدمی می‌توان هوای متراکم در لوله‌ای را به نوسان درآورد. از آن پس انسان همین تجربه را در مورد لوله‌های از جنسها و به اندازه‌ها و اشكال مختلف بکار بسته و دنگهای صوتی (« تمبر ») مختلفی بدست آورده است. بعدها به دهانه لوله‌ها صفحهٔ ظریفی (قمیش) افزوده که به صدای آن دنگ و جلایی تازه بخشیده، بر بدن لوله‌ها سوراخهای تعبیه کرده که اصواتی بیشتر ایجاد می‌نموده و سپس لوله‌هارا به مخزن نهایی هوایی و ریه‌های مصنوعی - که قوی‌تر از ریه‌های آدمی بود - وصل کرده تا ادامه اجرای اصوات بدون خستگی بکمال دست عملی باشد. بدینگونه سازهای بادی متنوعی پدید آمده که در طی قرن‌های متوالی، و با استفاده از کشفیات و وسائلی که پیشرفت تمدن در اختیار انسان گذاشت، اندک اندک تحول و تکامل یافته‌اند.

وامادرمود سازهای ذهنی، تصور می‌رود که انسان خیلی زود به خاصیت اجتماعی یا کرشته یا زه کشیده بی‌برده و از آن استفاده کرده باشد. صدائی که از یک سیم کشیده پدیده آید نیز مسلمان از دیده - و گوش - انسان نخستین مخفی نمانده است. به قول یکی از موسیقی‌دانان: «کمان شکارچی ساکن غارها خود نوعی چنگ یک ذهنی بوده است! صدائی که از نوسان این زه، پس از پرتاب تیر و درحال برگشت بحالت اولیه خود، بر میخاسته شاید برای نخستین بار انسان را به فکر ساختن آلاتی با استفاده از چندزه اندادته باشد...» بعدها و بطور اتفاق، انسان به خواص «جعبه طنینی»^۱ بی‌برده و آنرا برای تقویت نوسان آلات ذهنی خود به کار برده همچنین دریافته است که ذههارا می‌توان با انواع مختلف به صدا درآورد (با کشیدن یامالش و یا زدن بر روی آن به وسیله دست یا انگشت، به وسیله مضراب یا به وسیله کمان...) و حالت‌های متنوعی ایجاد کرد. بدین ترتیب اعضای مختلف خانواده سازهای ذهنی به تدریج با به عرصه وجود نهاده و با گذشت قرنها متوالی رو به کمال رفته و به شکل امروزی خود درآمده‌اند.

موسیقی از همان آغاز کار چنین‌ای باصطلاح دینی و مذهبی، یا «افسون‌خوانی»^۲ داشته است. انسان نخستین اصوات و صداهای طبیعت را مظاهر قدرت‌های ماوراء الطبيعة می‌دانسته و آنها را به ارواح نامرئی که بر طبیعت حکمرانی دارند نسبت می‌داده است! غرش رعد و برق صدای ارواح شهر شمار می‌آمد، واقوام بدؤی که ساکن سواحل دریا بودند، صدای امواج متلاطم یا آرام دریارا حمل بر غضب بالطف خدایان خود می‌کردند... از همین‌رو نخستین موجودات انسانی موسیقی را وسیله ارتباط با قدرت‌های ماوراء الطبيعة می‌شمردند. فی المثل با تقلید صدا و وزن باران از خدایان خود می‌خواستند که بارانی نازل کند، و یامی پنداشتند که با تقلید صدای رعد و طوفان می‌توان ارواح شر را مسحور و مرعوب ساخت...

نخستین ساخته‌های موسیقی آدمی خطاب به قدرت‌های الهی ویا افسون-

خوانی بوده و با رقص و ایماء و اشاره^۱ همراه بوده است. آواز و رقص و «میم» (یانمایش) پیوسته ارکان اساسی مراسم مذهبی یا جادوئی همه اقوام را تشکیل داده است. مطالعاتی که مورخان و متخصصان علم مردم‌شناسی به عمل آورده‌اند نشان داده است که همه ملل و اقوام از ساکنان قدیم استرالیا، سیاهان افریقا، سرخپوستان امریکا و اهالی جزائر «بولی‌نژی» تا هندیان و چینیان مراسم مذهبی مشابهی، توأم با موسیقی و رقص و نمایش، داشته و دارند. این مراسم با «تراژدی» باستانی یونانیان و تعزیه ایرانیان اساساً اختلافی ندارد. موسیقی برخی از ملل باستانی هنوز یادگارهای از اصل و ریشه مذهبی خود را حفظ کرده است: موسیقی هند هنوز مظہر اسرار الهیست و هر کدام از «نوت»‌های «گام» چینی مظہر و معرف یکی از خدایان به شمار می‌رود ...

ولی موسیقی منحصرآ در همان نقش مذهبی و روحانی خود محدود نماند؛ انسان که خیلی زود قدرت افسونگر، آرام‌بخش و شورانگیز موسیقی را دریافت بود آنرا در همه شئون زندگی خود راه داد. بدین گونه موسیقی به صورت وسیله بیان احساسات آدمی، و بطور کلی هر آنچه که به وسیله کلام ناگفتنی می‌نمود، در آمد؛ برای تهییج سر بازان به کار رفت؛ با مراسم عید و سوگواری و همچنین کار و کوشش‌های مختلف آدمی در هم آمیخت.

موسیقی، بارقص، قدیمی ترین هنرهاست ولی، «با اینحال، تاریخ آن از تاریخ هنرهای دیگر کوتاهتر و جوانتر است؛ تصویرهای که انسانهای او لیه، هزاران هزار سال پیش از این، بر دیوارهای غارها نقش کرده‌اند، یا بنایهای مجسمه‌هایی که از دوره‌های باستانی به یادگار مانده است شواهدیست که به گذشته‌های بسیار دور هنرهاي «پلاستیک» راهی می‌گشاید؛ سنگ نشسته‌ها، افسانه‌ها، اشعار، متن‌های ادبی و فلسفی و بنایهای متعلق به تمدن‌های کهن‌سال مارا با شون مختلف تمدن‌های از بین رفته آشنا می‌سازد. ولی در میان این یادگارهای زمانهای بسیار دور کمتر مدرک و شاهد معتبری، که از لحاظ فنی کیفیت موسیقی را در آن دوره‌ها روشن سازد، باز می‌توان یافت. علت این امر آنست که هنر فرّار و ناپایدار موسیقی دیر زمانی از نعمت

داشتن وسیله نسبت و نوشتمن محروم مانده و طریقه نوت نویسی کم و بیش کامل، اختراعی نسبه جدید و جوانست. نوشتهای اینها و متنها که از دوره‌های کهن بدست آمده حاکی از اینست که موسیقی در نزد همه ملل قدیمی مقامی بس ارجمند داشته و از آن نه فقط برای ستایش پروردگار و تهییج چنگجویان، بلکه برای تربیت نوجوانان و درمان بیماریها استفاده می‌کردند. آثاری که باستان - شناسان از دل خاک یرون کشیده‌اند و همچنین بنایها و مجسمه‌های باستانی حاوی نقشهای متعددی است که نوازنده‌گان و خواننده‌گان و سازها و آلات موسیقی بسیاری را نشان می‌دهد. ولی با اینهمه بهیچوجه بدست معلوم نیست که این نوازنده‌گان و خواننده‌گان چه آهنگهایی اجرا می‌کردند، موسیقی آنها بر روی چه اصولی استوار بوده و از آن سازها چه صدائی بر می‌خاسته است. حتی قسمتها و تکه‌هایی از سازهای باستانی که در طی کاوش‌های باستان - شناسی بدست آمده از خاموشی مطلق اعصار گذشته صدای دوشنی بهمراه نیاورده است^۱ ..

نخستین و قدیمی ترین اطلاعات و روایات و افسانه‌های مربوط به موسیقی از سرزمین‌ها و ملل و اقوام آسیائی بدست آمده، و همچنین مسلم شده است که نخستین اکتشافات و اختراقات فنی موسیقی نیز در مشرق زمین صورت گرفته است. هنر موسیقی اصل وریشه‌ای شرقی دارد. موسیقی غرب زمین زاده موسیقی شرقی شرقت و باهم وسعت و توانگری خود^۲ از لحاظ قدمت و سابقه تاریخی در برابر موسیقی شرقی کوچک نوزادی بیش به شمار نمی‌تواند آمد... در حدود چهارهزار و پانصد سال بیش از این بخش از دانشمندان شرقی - وبخصوص چینی - طریقه و گام «پانتاتونیک»^۳ را تدوین کرده‌اند. در

۱ - با اینحال به نظر نمی‌رسد که صدای موسیقی اعصار کهن یک‌ره و برای همیشه خاموش شده باشد. توسعه علم «موزیکولوژی» در قرن اخیر و همچنین تحقیقات و کشفیات تاریخی و باستان‌شناسی روز به روز حدود و معلومات تاریخی موسیقی را وسیعتر می‌سازد. باقراطنی که در دست هست می‌توان احتمال داد که در آینده پرده‌ای بهام و تاریکی از بسیاری از اسرار گذشته موسیقی برداشته شود.

۲ - یا «یک دانگی» - ترجمه نمودگاهیست که از پنج صدا - یاد رجه - تشکیل می‌شود. این گام که یکی از قدیمترین انواع گام می‌باشد در ترد اقوام و ملل همه قاره‌های جهان مرسوم بوده است. موسیقی شرقی و موسیقی ایرانی و همچنین موسیقی عالمیانه برشی از ملل اروپا، علاوه هنوز بر روی چنین گامی استوار است. احتمالاً این گام شکل وسیع - شده گام سه‌صدائی («تری تر فال» Tritonal) قدیمی تریست که هنوز نزد اقوام و قبایل بدوي افریقا و امریکا وجود دارد.

خرابهای شهر عور پایتخت امپراطوری سومر و کلده در نزدیکیهای خلیج-فارس چنگی به دست آمده که پنجهزار سال از عمرش می‌گذرد. به نظر می-رسد که سومریها در همان دوره سازهای دیگری نیز، چون نی تقره‌ای و چوبی و انواع مختلف چنگ، داشته‌اند. مصریان باستانی نیز، تقریباً در همان دوره، تمدن موسیقی بسیار وسیعی داشته‌اند. ساز چنگ بخصوص در مصر قدیم رواجی بسزا داشته ولی با اینحال یک شیبور بر رنجی و نیز ساز بادی دیگری بادو قمیش، شبیه «او بو» ای امروزی، در آن سرزمین کشف شده است. چنانکه از نقشهای باستانی مصر بر می‌آید همه خانواده‌های سازها (بادی، زهی، ضربی...) به صورت نسبه مشکلی در مصر وجود داشته است. ولی قدیمی‌ترین سازی که کشف شده متعلق به جزیره سیلان است. این ساز که در حقیقت باید جد سازهای ذهنی اش شمرد «راواناسترون»^۱ نام دارد و معروف است که به وسیله یک سلطان افسانه‌ای که هفت‌هزار سال پیش لذ این سلطنت می‌کرده ساخته شده است. «راواناسترون» هنوز در بسیاری از نواحی خاور دور رواج دارد. تمدن موسیقی در هند نیز سابقه‌ای بسیار کهن‌سال و درخشنان دارد؛ حتی بنابر «ساماودا»، کتاب مقدس هندیان، ساز «وینا» را خدای برهمن آورده است... تاریخ قوم یهود نیز مشحون از شواهدیست که اهمیت مقام موسیقی را در میان آن قوم می‌رساند. بنابر روایات و شواهد بی‌شمار دو تن از پادشاهان آن قوم حضرت داود (در حدود ۱۰ قرن ق. م.) و جانشین وی حضرت سلیمان خود موسیقی دانانی زبردست بوده‌اند.

موسیقی در ایران باستان نیز دارای ارج و اهمیتی بسزا بوده و از اجزای لاينفک کلیه مراسم منذهبی و رسمی بشمار آمده است. سرودهای کتاب گاتها منسوب به زرتشت که کهن‌سال‌ترین قسمتهای اوست است با احتمال قوی آهنگ موسیقی خاصی داشته است. مؤرخان باستانی از آهنگ‌های رزمی و همچنین سازهای متنوعی که در ایران باستان رواج داشته است نام می‌برند.

فرهنگ موسیقی یونان باستان، که در حقیقت اساس موسیقی مغرب زمین است، در بسیاری موارد از موسیقی ایران بهره‌مند و متأثر بوده است

اهمیت تاریخی موسیقی باستانی ایران چنانست که در بسیاری از کشورهای آسیا و افریقا و اروپا نفوذ و تأثیر آن هنوز زنده و پا بر جاست . دانشمندان و متخصصان فن ، خاصه در سالهای اخیر روز بروز بدین نکته وقوف بیشتری می یابند تا جایی که هم اکنون گروهی از متخصصان صاحب نظر فرهنگ کهن‌الموسيقی ایران را از لحاظ اهمیت تاریخی درصف اول فرهنگ‌های موسیقی جای می دهند .

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی