

شاهنامهٔ فردوسی و موسیقی

مصطلحات موسیقی در شاهنامه

حسینعلی ملاح

چنین گفت روشنلی پارسی
که بگذشت سال از برش چارسی (جلد ۵/ص ۲۴۹۲)^۱
ظاهر آشنا نام خوانی، در عصری که فردوسی می‌زیسته، آدایی
داشت. ژول مول (J.Mohl) فرانسوی می‌نویسد: «گویا
هر داستان شاهنامه را که فردوسی به پایان می‌رسانیده است برای
سلطان می‌خوانده‌اند و نقل آن با موسیقی و رقص همراهی می‌شده
است. در یکی از قدیمترین رونویشهای شاهنامه طرح جالبی در
حضور سلطان نشان می‌دهد که شاعر بر مخدّه‌ای نشسته و کتابش
بر روی پیش‌دستی کوتاه بر ابرش گشوده است. رویارویی او
نوازندگانی که همراهیش می‌کنند ایستاده‌اند و رقص‌گان به نوای
ساز به چپ و راست خم می‌شوند. این گونه نمایش نیمه تئاتری
از شعر حماسی چیز تازه‌ای نبود؛ چه می‌دانیم که نصر بن‌الحارث
از دربار اتوشیر وان زنان خوانده‌ای به همراه برد که نفعهٔ پیروز
گریهای رستم می‌خواندند. حتی امروزه هم در قاهره و عربستان
«شاعر» به کسی می‌گویند که منظمهٔ حماسی ابوسعید را به
همراه ساز نک‌سیمی رباب^۲ بخواند» (ژول مول، دیباچه شاهنامهٔ
فردوسی، ترجمهٔ جهانگیر افکاری، چاپ جیبی). بخشی از
حکایاتِ الاغانی تألیف ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ تا ۳۵۶هـ) که
در قالب شعر و موسیقی به نظر صاحب قدرتان رسیده برخاسته از
همین آیین شاهنامه خوانی با موسیقی بوده است. این رسم بعدها
هم ادامه یافته است و اگر معتقد باشیم که ایرانیان در حفظِ
ستهای ملی خود سخت محافظه کارند باید گفت نواهایی که
هنوز هم در این روزگار همراه شاهنامه خوانی تقنی می‌شوند
قدمتی هزار وان ساله دارند.

در شاهنامهٔ فردوسی می‌توان از نظرگاههای زیر مباحث
موسیقی را مورد مطالعه قرارداد: ۱) موسیقی دانان، ۲) سازها، ۳)
آهنگها، ۴) مصطلحات موسیقی.

۱. موسیقی دانان

یکی از نام‌آورترین موسیقی دانانِ عصر خسرو پرویز ساسانی

به فرمانِ سرداری هوشمند و زورمند، به نامِ ابو منصور طوسی،
دانشمندانی چند گماشته می‌شوند تا تاریخ ایران پیش از اسلام را
به زبان پارسی دری بنویسند. نگارش این تاریخ در محرم سال
۳۴۶هـ. به پایان می‌رسد که امروز از آن به نام شاهنامهٔ
ابو منصوری یاد می‌شود.

شادروان استاد مجتبی مینوی براین رای بود که «غیر از این
کتاب، شاهنامه‌های دیگری نیز بوده است از آن جمله شاهنامه‌ای
به ترتیب انشای ابوالمؤید بلخی و شاهنامه‌ای ابوعلی محمد بن احمد
بلخی و شاهنامهٔ منظوم مسعودی مروزی» (دیباچهٔ رستم و
سهراب، انتشارات بنیاد شاهنامه، ص ۶). دقیقی شاعر، که
ظاهر تا حدود ۳۶۵هـ. زنده بوده، برآن می‌شود شاهنامهٔ
ابو منصوری را به نظم در آورد «و محتمل است که از ابتدای
پادشاهی گشتن اسپ آغاز کرده باشد و تزدیک به هزار بیتی منظوم
کرده و سپس به دست بنده خویش گشته شده باشد.» (همان،
ص ۷).

حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی (۳۲۸ تا ۴۴۱هـ). که سال‌ها
آرزو داشت تاریخ ایران را به نظم در آورد، به رنجی تمام شاهنامهٔ
منتشر ابو منصوری و شاهنامهٔ منظوم دقیقی را به دست می‌آورد و
کار خود را آغاز می‌کند. استاد مینوی نوشته است: «برای به نظم
آوردن شاهنامهٔ گذشته از شاهنامهٔ ابو منصوری، مأخذ دیگری نیز
ظاهر است فردوسی بوده است که بعضی از داستانهای
شاهنامهٔ خود را از آنها گرفته است، زیرا که این قصه‌ها (مثل
داستان مینیزه و بیژن، و همین داستان سهراب و رستم) ظاهراً در
شاهنامهٔ ابو منصوری نبوده است و در غرر السیر و تاریخ طبری و
ترجمهٔ بلعمی از طبری هم نیامده است.» (همان، ص ۸)

ترددیدی نیست که فردوسی مضاف بر مأخذ یادشده از منابع
دیگری نیز بهره می‌گرفته کما اینکه در سر گذشت باربد و سرگش
خود بصراحت می‌گوید که از سالخورده مردی یکصد و بیست
ساله مطلب را شنیده است:

«خسروپریز و باربد» (از نسخه شاهنامه شیراز، ۷۷۲ هـ، محفوظ در کتابخانه توبیاقوسراي، استانبول).

باربد جهرمی است که ذکر شد در شاهنامه (سرگذشت سرگش و باربد رامشگر با خسروپریز) آمده است. باربد موسیقی دانی بود که هم صدای خوش داشت هم در نواختن بربط (عود یا رود) بیمانند بود و هم به نیکویی آهنگ می ساخت و شعر می سرود. این هنرمند، چون از حشمت و جلال بارگاه خسروپریز آگاه گشت، برآن شد که خویشتن را به درگاهش برساند:

زکشور بشد تا به درگاه شاه
همی کرد رامشگران را نگاه (۲۴۸۹/۵)
در آن ایام، رامشگرِ محبوبِ خسروپریز بود موسم به سرگش.
وی، چون از مرتبت و الای هنر باربد آگاهی یافت، کوشید تا مانع ورود او به حضور شاه شود:

چو بشنید سرگش دلش تیره گشت
به زخمِ سرود اندرون خیره گشت
بیامد به نزدیک سالار باد
درم کرد و دینار چندی بداد
بدو گفت رامشگری بر درست
که از من به سال و هنر برتر است
نباید که در پیش خسرو شود
که ما کهنه گشتم و او تو شود
ز سرگش چو بشنید در بیان شاه
زرامشگر ساده بر بست راه
چو رفته به نزدیک او باربد
همش کاربد بُد همش باز بد (همان)

برگ می شود:

برآن سرو شد بربط اندر کنار
نهانی همی بود تا شهر بار
از ایوان برآمد بدان جشنگاه
بیماراست پالیزبان جای شاه (همان)
همینکه شاه جامی چند می نوشد و هوا رو به تیرگی می نهد، باربد
رامشگری را آغاز می کند:

یکی نغز دستان بزد برد رخت
کزان خیره شدم رد بیدار بخت
سرودی به آواز خوش برکشید
که اکتون تو خوانیش داد آفرید (همان)
شاه و حاضران در شکفت می شوند که این چه آواز و سازی است.
سرگش، که با آن زخمه و آن صوت خوش آشنایی داشت، سخت آشفته می گردد. شاه می گوید بجوبید و رامشگر را بیاید. جستجو سودی نمی دهد. باربد خواندن سرود دیگری را آغاز می کند به نام «پیکار گرد» و بعد از آن سرود دیگر و سرود دیگر تا سرانجام سرود «سبز در سبز» را می خواند. شاه بانگ بر می دارد: هر کس که هست،

دهان و بَرَشْ بُرْ زَگُوهْ كَنم
برین رود سازنش مهتر كنم (۲۴۹۱/۵)

حاشیه:

- (۱) مأخذ ایات، در این گفتار، شاهنامه فردوسی شش جلدی، چاپ آفای دکتر محمد دیرسیاقی است، و هر جا ضرورت ایجاد کرده به شاهنامه ژول مول با مقدمه جهانگیر افکاری (چاپ جیمی) رجوع شده است. در یک یا دو مورد نیز از لفظنامه دهخدا و یا شاهنامه چاپ امیرکبیر شاهد به دست داده شده است.
- (۲) به همین سبب نام این رَبَاب را رَبَابُ الشاعر نهاده اند

باربد بربط به دست، نامید باز می گردد و به نزد باغبان دربار، که مَردوی نام داشت می رود:

کجا باغبان بود مردوی نام
شد از دیدنش باربد شادکام (همان)
مردوی همینکه آواز خوش و ساز دلپذیر باربد را می شنود سخت
شیفته وی می شود. هنرمند از او می خواهد:

کنون آرزو خواهم از تو یکی
که آن هست نزد تو سخت اندکی
چون آید بدين یاغ شاو جهان
مرا راه ده تا بینم نهان
که تا چون بود شاه را جشنگاه

بیشم نهفتی یکی روی شاه (۲۴۹۰/۵)
با غبان می پذیرد و قرار براین می گذارند که پیش از حضور شاه در
جشنگاه، باربد بربط خواهد بود و کهنسالی که مجلس بزم زیر آن
درخت ترتیب داده می شود، برود. چندی بعد با غبان
بر باربد شد یگفت آن که شاه
همی رفت خواهد بدين جشنگاه (همان)
باربد جامه‌ای سبز بر تن می کند و بربطی سبزرنگ با خود
بر می دارد و دور از نگاه نگاهبانان برآن درخت کهنسال پرشاخ و

به افسون رستم و دیگر پهلوانان ایران را به دام بیندازد. افراسیاب می‌گوید:

ترا کار جز بربط و چنگ نیست
دو چنگ تو اندر خور چنگ نیست. (ملحقات/ ۱۶۴)

سوسن پاسخ می‌دهد:

که گفست دنای پیشین زمان
میباشد این زمکر زنان (همان)

به هر تقدیر، سوسن رامشگر دست به کار می‌شود و برسان بازارگان، در پناه دلاوری پیلسم نام از مرز توران بیرون می‌آید: برون آمد از پیش شه شادمان
ابا او برون شد دلیر جهان
از آن ده شتر بارشان خوردنی
دگر گونه خرگاه و گستردنی
دگر عود و بربط دُو نای و چنگ
هم از بهر شادی هم از بهر چنگ (همان)
و در ریاطی کنار چشم‌مساری که نزدیک اردوگاه ایرانیان بود سر اپرده بر پا می‌کند و در مدت چند روز چندتن از پهلوانان ایران را به دام می‌اندازد و سرانجام او و پیلسم به دست رستم کشته می‌شوند.

۲. سازها

● بربط، آلتی است از خانواده سازهای^۳ رشته‌ای مقید. ساختمان این ساز تشکیل می‌شود از یک کاسه صوتی گلابی شکل پر حجم با دسته‌ای کوتاه که سیم گیر ساز عمود بر آن است. چهار رشته سیم مزدوج دارد. به آن عود یا رود نیز گویند. اینک چند شاهد ذکر آن در شاهنامه:

همه شهر زاوای هندی درای
زنالیدن بربط و چنگ و نای (۱۹۴/۱)
چو نومید برگشت از آن بارگاه
ابا بربط آمد سوی باغ شاه (۲۴۸۹/۵)
بسازید نوحه به آواز رود
به بربط همی مویه زد با سرود (۲۵۳۱/۵)

● بوق، سازی است بادی. جنس این ساز بیشتر از شاخ حیوانات و احتمالاً از فلز است. کاربرد بوق اغلب برای اعلام خبر و ایجاد صوت هراس انگیز است:

زنالیدن بوق و بانگ سرود
هوگشت از آواز بی تارو بود. (۲۸۰/۵)
برآمد زهر دو سهی بوق و کوس
هوا نیلگون شد زمین آبنوس. (۳۲۸/۱)
به پیش سپاه اندرون بوق و کوس
درفش از پس پشت گودرز و طوس. (۹۸۸/۲)
● تبیه، سازی است کوهای که در ساختمان آن پوست به کار

باربد از درخت به زیر می‌آید و روی برخاک می‌مالد:
چنین گفت شاهای کی بندام
به آواز تو در جهان زنده‌ام (همان)

بدين گونه باربد به بارگاه خسرو پر ویز ساسانی راه می‌یابد:
بشد باربد شاه رامشگران
یکی نامداری شد از مهران (همان)

در بارهٔ پایان کار باربد، روایتها گوناگون است. شاعری نقل می‌کند: «سرکش که به برتری باربد و توجه شاه نسبت بدو حسادت می‌ورزید وی را مسموم ساخت... خسرو چون دریافت که سرکش موجب مرگ باربد گردیده است، بدو گفت: من از شنیدن آواز باربد پس از آواز تو لذت می‌بردم و می‌خواستم که در بی آوازا به آواز تو گوش دهم و تو از این که نیمی از لذت مرا از بین برده‌ای شایسته مجازات هستی. سرکش پاسخ داد: شاه‌ها اگر بخواهی نیمی از لذتی را که برایت باقی مانده است از بین ببری، تو خود همه آن را از بین برده‌ای. و بدين گونه شاه از تقصیر او در گذشت.»

در شاهنامه فردوسی سخن به گونه‌ای دیگر است. یعنی باربد تا زمان مرگ خسرو پر ویز زنده است:

جو آگاه شد باربد زان که شاه
بهرداخت ناکام و بی رای گاه
زجهرم بیامد سوی طیسفون
پرازآب مزگان و دل پر زخون
زمانی همی بود بر پیش شاه
خر و شان بیامد سوی بارگاه
به بیزدان و نام تو ای شهریار
به نوروز و مهر و به خرم بهار
اگر دست من زین سهی نیز رود
بسازد میادا به من بر درود
بسونم همه آلت خویش را
بدان تا نبینم بداندیش را
برید هرچار انگشت خویش
بریده همی داشت در مشت خویش
چو در خانه شد آتشی بر فروخت
همه آلت خویش یکسر بسوخت (۲۵۳۱ - ۲/۵)

یکی دیگر از موسیقی دانانی که در ملحقات شاهنامه نامش ذکر شده سوسن رامشگر است:

زنی بود رامشگر آن جایگاه

بدو گفت کای در خور تاج و کاه (۱۶۳/۶)

سوسن زنی بود در نواختن سازهای بربط و چنگ و نای سخت چیره دست. این هنرمند وقتی ولينعمت خود، افراسیاب، را دلتگ از شکست می‌بیند، ازوی می‌خواهد که رخصت دهد تا او

هردو عدد از آنها را بر انگشتان یک دست می‌بندند و اصول موسیقی را با زدن آنها به یکدیگر حفظ می‌کنند (لغت‌نامه). این همان سازی است که منوچهری دامغانی در شعر خود بدان اشاره کرده است:

آخته چنگ و چلب ساخته چنگ و رباب
دیده به شکر لبان گوش به شکر توین
(دیوان منوچهری/۱۴۶)

● چنگ

همه شهر زآوای هندی درای
زنالین بربط و چنگ و نای
تو گفتی در و بام رامشگرست
زمانه به آرایش دیگرست (۱۹۴/۱)
چو آمد از ایوان او بانگ چنگ
معنی به قانون درآورده چنگ (ملحقات/۵۵)

چنگ سازی است از خانواده رشته‌ای مطلق، که نوع تکامل یافته آن در این روزگار هارپ نام دارد. تارهای این ساز از جنس ابریشم تاییده بوده است:

زن چنگ زن چنگ در بر گرفت
نخستین خروش مغافن در گرفت
چو رود بر پیش سخنگوی گشت
همه خانه ازوی سمن بوی گشت (۱۸۸۶/۴)

● خم، سازی است کوبه‌ای. ساختمان این ساز تشکیل می‌شود از خمره‌ای مخروطی شکل که بردهانه آن پوست کشند و قسمت باریک آن را در حلقه‌ای از جنس طناب قرار دهند. در قدیم، نوازندۀ دو عدد از این ساز را بر کوهه پیل می‌بسته و در میدان نبرد بر پوست آنها می‌کوبیده است:

بفرمود تا بردرش گاوید

زدن و بیستند بر بیل خم (۹۹۷/۲)

چنانچه کاسه صوتی خم از «روی» ساخته می‌شد به آن رویینه خم و اگر از طلا ساخته می‌شد به آن زرینه خم می‌گفتند: برآمد خروشیدن گاوید

دم نای روین و رویینه خم (۶۰۴/۲)

واژه خم در پاره‌ای از فرهنگها به فتح اول ثبت و بوق و نفیر معنا

حاشیه:

(۳) به سازهایی که در ساختمان آنها رشته یا تار به کار رفته است سازهای رشته‌ای می‌گویند. این گروه ساز دو نوع است: (الف) سازهای رشته‌ای مقید که دسته دارند و با مقید کردن سیمها (با دست چب) و زخم زدن یا کمانه کشیدن (با دست راست) از آنها نفعه (نت) بر می‌خیزد. (ب) سازهای رشته‌ای مطلق، که در آنها برای هر نفعه یک رشته سیم منظور کرده‌اند: مانند ستور، قانون، و چنگ. سازهایی که در ساختمان آنها پوست به کار رفته و با کوبه‌ای به صدا می‌آیند و یا سازهایی که با زدن اجزای آنها به یکدیگر و یا تکان دادنشان استخراج صوت صورت می‌گیرد سازهای ضربی یا کوبه‌ای خوانده می‌شوند. سازهایی که با مدین در استوانه آنها استخراج صوت حاصل می‌شود سازهای بادی نامیده می‌شوند.

رفته است. تبیره بظاهر نوع کوچک تبیر است. ولی در اشعار حماسی نام تبیره بیش از تبیر به کار رفته است. فرهنگ نویسان این ساز را نوعی «طبیل، کوس و دهل» نوشتند. منحصرًا در فرهنگ برهان است که می‌خوانیم: «بعضی گویند تبیره، دهلی است که میان آن باریک و هردو سرش پهن است».

تبیره زنان پیش پیلان بهای

زهر سو خروشیدن کرّنای (۹۳/۱)

برآمد خروش از در پهلوان

زیانگ تبیره زمین شد نوان (۹۹۹/۳)

چنانچه تبیره را ساز کوس بدانیم ساختمان آن تشکیل می‌شود از کاسه‌ای بزرگ از جنس مس که بردهانه آن پوست خام کشیده‌اند و اگر تبیره را سازدهل یا طبل تصور کیم استوانه‌ای است که بر دوسوی آن پوست کشیده‌اند.

● جام و مهره

بزد مهره بر پشت پیلان به جام

سپه تغیر کین بر کشید از نیام (۶۰۴/۲)

زنگی بوده بزرگ از مس به شکل جام. این زنگ ریسمانی داشته که به انتهایش مهره‌ای از جنس پولاد بسته بوده‌اند. در رزمگاهها این زنگ یا این «جام مُهره‌دار» را، که به چهار چوبی مقید بوده است، برپشت پیل می‌نهاده اند و به هنگام ضرورت مهره را سخت به بدنه جام می‌کوییده‌اند.

● جَرَس

غو پاسبانان و بانگ جرس

همی آمد از هرسوی پیش و پس (۱۶۷۸/۴)

شب آمد غمی شد زگفتار شاه

خروش جرس خاست از بارگاه (۲۲۰۴/۵)

جرس چندگونه است: نوعی از آن زنگی بوده از جنس مس به شکل مخروط ناقص با حجم‌های مختلف که در موارد گوناگون به کار می‌رفته است. نوع بزرگ آن مانند جام مُهره‌دار در کارزارها به کار می‌رفته. نوع کوچکتر آن خاص پیکها، شبکردها و پاسبانان بوده. گونه‌ای از آن نیز زنگی است که بر گردین چهار پایان می‌بندند.

● چَلَبْ

چو یک پاس بگذشت از نیمه شب

زیشن اندر آمد خروش چَلَبْ (لغت‌نامه)

سازی است ضربی از رده سنج که بردوگونه است: نوعی از آن دو صفحه مدور بزرگ فلزی است که در پیکارهای هنگامهای و جشن‌های میدانی آنها را به یکدیگر می‌زندند. هم اکنون به نام سنج و سنبال در ارکسترها بزرگ مورد استفاده است (← سنج). نوع دیگر آن چهار صفحه مدور فلزی کوچک است که رفاقتان

است. ساز کمانچه نوع کمال یافته ریاب و ساز ویلن نوع کمال یافته کمانچه است.

● رود، در موسیقی به سه معناست:

الف) مطلق ساز و یا مطلق موسیقی:

بفرمود تا پیش در خوانند

بر رود سازانش بشانند

چو نان خورده شد مجلس آراستند

نوازنده رود و می خواستند (۱۹۳۴/۴).

نهی دست بی رود و گل می خورند

توانگر همان جان و دل پرورند.

(۱۹۶۱/۴).

(ب) در معنای تار ساز یا سیمهایی که بر سازها می بندند:

به بربط چوبایست برساخت رود

برآورد مازندرانی سرود. (۲۸۱/۱)

ناصر خسرو سروده است:

کاردنیا را همان داند که کرد

رطبل پر کن رود بر کشن بر رباب.

نظمی می گوید:

تا به نوای مدیع وصف تو برداشتم

رود رباب منست روده اهل ریا

براین اساس، وقتی فردوسی می فرماید:

زندنه دگرگون بیاراست رود

برآورد ناگاه دیگر سرود

یعنی باربد تارهای بربط را برای نواختن سرودی دیگر همنتو و راست کرد. در بیت زیر نیز «زمخ رود» در معنای شیوه مضراب زدن بر سیم ساز است:

که چون باربد کس چنان زخم رود

نداند نه آن پهلوانی سرود (۲۴۹۰/۵)

فردوسی در جای دیگر از رود یا رشتادی سخن به میان می آورد که از جنس ابریشم است:

زن چنگ زن چنگ در برجرفت

نخستین خوش مغان در گرفت

چو رود بربیشم سخنگوی گشت

همه خانه از اوی سمن بوی گشت (۱۸۸۶/۴)

ج) در معنای سازی که به آن بربط یا عود گویند: چنانکه گفته شد، باربد بربط نواز بوده است (بر آن سرو شد بربط اندر کار). بنابراین، وقتی فردوسی در داستان باربد می فرماید:

زننده بدان سرو برداشت رود

هم آن ساخته پهلوانی درود.

اشاره دارد به ساز بربط. باز می فرماید:

همه شب ببودند با نای و رود

همی داد هر کس به خسرو درود (۲۴۹۱/۵)

در تأیید این معنا که رود همان بربط یا عود است ذکر این نکته

شده است (فرهنگ آلات موسیقی ساکس؛ لغت فرس اسدی طوسی؛ برهان). جلال الدین همایی نوشه است: «خم و گاودم مانند نای ترکی و سرغین هندی از جمله آلات ذوات النفخ بوده است.» (تاریخ ادبیات، ص ۱۷۰). مؤلف فرنگ نظام خم را سازی شبیه نقاره و کوس دانسته و نوشه است: «اگر به معنی بوق کوچک بود چه لازم بود فردوسی آن را بربشت پیل بیندد.» (لغتنامه)

● درای، سازی است که بهای یا ضربی که انواع دارد:

الف) زنگی بوده درشت جنه که برپایه ای استوار می شده و در پیکارها و کارزارها با پتک و یامهره به صدارم آمده است. به این نوع زنگ هندی درای نیز می گفتند:

سواران و پیلان به در بر بهای

خر

وشیدن زنگ و هندی درای (۱۹۳۰/۴)

ب) زنگولهای خردی بوده که به صورت گوی می ساختند و درونش مهره ای کوچک می نهادند و تعدادی از آنها را برسر چوبی و یا برنواری استوار می کردند؛ مانند دبوس، زنجیر، چلاجل، خلخال و جزاینها. گاه تعداد زیادی از این نوع درای خرد را بر جامه پیلان و اسبیان و شتران می دوختند:

بیارای پیلان به زنگ و درای

جهان کرکن از ناله کر نای. (۸۲۹/۲)

ج) نوع دیگر، که به آن نیز هندی درای گویند، خاص مجلس بزم بوده؛ چنانکه فردوسی از این ساز، که به احتمال زیاد همان خلخال و چلاجل است، همراه چند ساز بزمی، مانند بربط و چنگ و نای، یاد کرده است:

همه شهر زآوای هندی درای

زنالیدن بربط و چنگ و نای

توگفتی درو بام رامشگرست

زمانه به آرایشی دیگر است (۱۹۴/۱)

د) زنگی است که همچون جرس به گردن چهارپایان می بندند.

● ریاب (به فتح اول)، سازی است از خانواده سازهای

رشتهای مقید که با کمانه (آرشه) نواخته می شود.

کسی را نیامد بر آن دشت خواب

می و گوشت تغیر و چنگ و ریاب (۱۸۹۲/۴)

ریاب را در آغاز راواناسترون (Ravanastron) می نامیدند^۴. این واژه بتدریج خلاصه شده و به راواوا، رواوه و ریاب تبدیل گشته

سنجه همان چلپ است و آن دو صفحه گرد فلزی است که درونشان اندکی گود است و بر ونشان در ناحیه میانه برآمدگی دارد که تسمه‌ای حلقه مانند بر آن نصب است. نوازنده دست خود را درون این حلقه می‌کند و دو صفحه فلزی را به هم می‌کوبد (→ چلپ). این توضیح سودمند می‌نماید که واژه «سنجه» در هر دو متن شاهنامه، یعنی چاپ مول (ج ۱، ص ۱۶۸) و چاپ دبیر سیاقی، به تبع کتابت عربی به صورت «صنجه» نوشته شده است. نام «صنجه» در متون قدیمی موسیقی به دوساز اطلاق می‌شده است: «صنجه و هو من آلات الیقاع» (صنجه و آن سازی است از آلات ضربی) (كتاب الموسيقى الكبير، ص ۷۷). فارابی در کتاب الموسيقى الكبير (ص ۸۲۲)، ضمن توصیف سازهای رشته‌ای مطلق نوشته است: «مثل المعاوز والصنوج وما جانسها» (مانند معزوفه‌ها و صنجه‌ها و نظایر آنها). مصحح متن عربی درباره صنوج ذیل همین صفحه آورده است «جمع صنجه است که چنگ باشد و این صنجه غیر از سازی است که از آلات ایقاعی است». به همین سبب اهل موسیقی برای این که «صنجه» (در معنای ساز چنگ) و «صنجه» (در معنای ساز زنگ) اشتباه نشود یکی را با صاد و دیگری را با سین نوشته‌اند.

● شیپور

چو برخاست آواز شیپور و نای
به قلب اندرون شاه بگردید جای. (۱۰۸/۱)
بگفت این و آواز شیپور و نای
برآمد ز دهلیز پرده سرای. (همان)
از آوای شیپور و هندی درای
همی کوه را دل برآمد ز جای (۳۵۱/۱)
شیپور بظاهر کلمه‌ای است مأخوذه از لفظ عبری شبور (Chabur) به معنای نای رومی یا نای رویین. مرحوم نقی زاده نوشته است: «شیپور از آرامی و سریانی گرفته شده است.» (مجله یادگار، سال ۴، شماره ۶). ساکس (در فرهنگ آلات موسیقی) نوشته است: «ارمنی این کلمه شفور (Shephor) و عبری آن صوفار (Sofar) باشد.» بر این اساس، شیپورسازی است بادی که از کرنای کوچکتر است و جنس آن از فلز است و احتمالاً تفاوت آن با نفیر و کرنا و سایر سازهای بادی رزمی در خمیدگی و یا حتی مدور بودن استوانه آن است.

● طبل، سازی است کوبه‌ای؛ و آن استوانه‌ای است میان تهی که بر دوسویش پوست کشیده‌اند. فرهنگها نوشته‌اند: «طبل همان دهل است». تفاوت طبل با دهل در این است که طبل انواع دارد

حاشیه:

4) Lavignac, *La Musique et les Musiciens*, Paris, 1930, p. 156.

بیفایده نیست. در اسطوره آمده است که زهره (مظهر موسیقی) در نواختن بر بطری یا عود توانا بوده است:

زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد.

(حافظ خانلری (۳۴۴/۲)

براین اساس، وقتی خواجه شیراز می‌گوید:

که حافظ چوستانه سازد سرو

زیرخش دهد رود زهره درود (همان، ملحقات / ۱۰۵۴)

نظر بر ساز بر بطری زهره دارد.

● روینه خم

فرو کوفت بر پیل روینه خم

دمیدند شیبور با گاردن (۹۸۶/۲)

برآمد خروشیدن گاردن

دم نای روین و روینه خم. (۶۰۴/۲)

خروش آمد و ناله گاردن

بیستند بر پیل روینه خم (۲۰۹۴/۵) (→ خم)

● زنگ، انواع دارد. نوع درشت جثه آن، که ویژه کارزار و جشنها میدانی است، همان جام یا جرس است که با مهره و یا کوبه به صدا در می‌آید (→ جام و جرس)

خروش آمد از کوه و آوای زنگ

ندید ایچ لهاک جای درنگ (۷۹۰/۲)

سواران و پیلان به در بر به پای

خروشیدن زنگ و هندی درای (۱۹۳۰/۴)

گاه لوحه‌ای است فلزی که بر چهارچوبی اویزان است و با کوبیدن چکش به صدا در می‌آید. در فرهنگ معین آمده است: «آلته فلزی که به وسیله کوبیدن چکش مانندی بر آن صدا کند.» گاهی گونه کوچک آن را برای آراستن چهارپایان (خاصه پیلان) به جُل و جامه آن حیوان بندند.

بیارای پیلان به زنگ و درای

جهان کرکن از ناله کرنای (۸۲۹/۲)

بیفایده نیست گفته شود که زنگی را که از طلا ساخته می‌شد «زنگ زرین» می‌نامیدند.

خروشیدن کوس با کرنای

همان زنگ زرین و هندی درای (۱۲۵۰/۱)

● سنج

بفرمود تا سنج و هندی درای

به میدان در آرنند باکر نای. (۱۸۸/۱)

وزان جایگه، بانگ سنج و درای

خروش آمد و ناله کرنای (۳۳۸/۱)

ابا کوس و با نای روین و سنج

ابا تازی اسبان و پیلان و گنج (۱۶۵/۱)

(طبل بزرگ، طبل کوچک، طبل شکار، طبل باز طبل عس و طبل جنگ)؛ ولی دهل تقریباً یک نوع است. تفاوت دیگر این دوساز در کوبه آنهاست. کوبه‌های دهل همسان نیست، کوبه دست چپ ترکای است بی‌انحنا و کوبه دست راست، که ضخیمتر است، چوبی است به شکل عصا (کوبه ترکه مانند به پوست زیرین و کوبه عصاگونه به پوست برین زده می‌شود). درحالی که کوبه‌های طبل هر دو یک اندازه و از نظر ضخامت همسانند. چنین پنداشته می‌شود که از ساز طبل بیشتر برای ابلاغ خبر و صحنه‌های شکار و رساندن فرمان فرماندهان به سپاهیان استفاده می‌شده است:

جو برخیزد آواز طبلِ رحیل

به خاک اندر آید سر شیر و پبل (۲۴۹۷/۵)

چو خورشید بر چرخ بگشاد راز

سپهدار جنگی بزد طبل باز (۲۰۹۵/۵)

(در بیت اخیر، «طبل باز» را «طبل باز» هم می‌توان خواند که در این صورت مراد طبل کوچکی و بیزه شکار است.):

بزد طبل و طفرل شد اندر هوا

شکیبا نید مرغ فرمانرو (۱۸۷۷/۴)

(طفرل نام باز شکاری بهرام گور بوده است.)

● طنبور

ابامی یکی نز نه طنبور بود

بیابان چنان خانه سور بود

تهمتن مرآن را به بردر گرفت

بزد رود و گفتارها بر گرفت

که «آواره بدن شان رستمست

که از روز شادیش بهره کمست» (۳۰۵/۱)

و چهار بیت دیگر که مضمون ترانه یا آوازی است که رستم همراه اسازِ تنبور خود می‌خواند. فردوسی با ترسیم این صحنه نشان داده است که هنرها رستم منحصر به پهلوانی نبوده و از خواندن سرود و نواختن تنبور نیز بهره داشته است.

طنبور (به ضم اول در تداول اعراب) و تنبور (با تای دونقطه و فتح اول در عرف فارسی زبانان) سازی است از خانواده رشتهدی مقید، که کاسه صوتی و دسته آن از ساز سه تار بزرگتر و بلندتر است و چون دارای دورشته سیم است به آن دوتار نیزی می‌گویند. نوازنده با سر انگشتان دست راست تارها، یا به گفته فردوسی رودها، را به ارتعاش می‌آورد (بزد رود و گفتارها بر گرفت. یعنی: زخمه بر تار تنبور زد و ترانهها سرداد) و با انگشتان دست چپ بر پرده‌ها یا دستانهای ساز انگشت می‌نهد.

● کرنای، نام این ساز به صورتهای کرنا، کارنای، خرنا و خرناکی ثبت شده است. سازی است بادی. جنس آن از فلز است و

در ازای آن گاه به هفت متر می‌رسد. چون سوراخی بر بدنه استوانه آن نیست، نمی‌توان از این ساز نعماتِ متنوع استخراج کرد. صدایش درشت، گوشخراش و هراس انگیز است و به همین سبب در رزمگاهها تعدادی از آنها را بر شتران یا پیلان می‌نهاند و بیکباره در آنها می‌دمیدند و موجب رعب و هراس و وحشت در دشمنان و مرکوب آنان می‌شدند. این لفظ در شاهنامه به صورت «کرنای» با رای مشدد آمده است:

خوشیدن کوس با کرنای

همان زنگ زرین و هندی درای (۱۲۵/۱)

وزان جایگه بانک سنج و درای

خوش آمد و ناله کرنای (۳۲۸/۱)

خاقانی در بیتی کرنای را بی‌تشدید به کار برده است:

کوسِ جاجست که دیو از فزعش گردد کر

زو چو کرنای سلیمان دم عَقا شوند. (دیوان/۱۰۱/۱)

● کوس

مهان پیش او خاک دادند بوس

ز درگاه برخاست آواز کوس (۵۵/۱)

بزرگترین ساز کوبه‌ای است و آن کاسه‌ای است بزرگ (از روی یا مس) که بر دهانه آن پوست گاو یا گاویش بر کشیده‌اند. کوبه کوس در رزمگاهها و جشن‌های میدانی تسمه‌ایست چرمی موسوم به دوال. نظامی سروده است:

خرس غنوده فرو کوفت بال

دهل زن بزد بر تیره دوال.

گاه کاسه صوتی این ساز را از «روی» می‌ساختند و در این

صورت به آن «کوس رویین» می‌گفتند:

بفرمود تا کوس رویین و نای

بیارند در پیش پرده سرای (۱۱۲/۱)

در میان سازهای رزمی این ساز و یکی دوساز دیگر اعتبار خاصی داشته‌اند و، چنانکه پیداست، هر سرداری یا امیری بی‌رخصت شاه حق داشتن و نواختن کوس یا تیره را در محیط فرماندهی و یا سرا پرده خویش نداشته است:

ابا کوس و با نای رویین و سنج

ابا تازی اسبان و پیلان و گنج. (۵۵/۱)

بزرگان پیاده پذیره شدند

ابا کوس و طوق و تیره شدند (۶۰۲/۲)

● گاودم

بفرمود تا گیو و گودرز و طوس
برفند با نای سرغین و کوس (۶۷۶/۲)

بفرمود تا گیو و گودرز و طوس
برفند با نای سرغین و کوس (۶۷۶/۲)

خروش آمد و ناله گاودم
دم نای سرغین و روینه خم (۶۱۲/۲)

چو آمد به تزدیکی رزمگاه
دم نای سرغین برآمد به ماه (۲۲۷۱/۵)

سازی است بادی و زبانه دار که نوع کوچک آن در سورها و نوع
بزرگ آن در کارزارها و معركدها نواخته می شده است. در
فرهنگها آمده است: «سَرْغِين، سُرْنَا كَه مَخْفَف سُورَنَايِ است و
آن را نای ترکی نیز خوانند و در اصل سورنای است که در
عرسوی و عشرت نوازنده و آن را نای سَرْغِينَه نیز گفته اند».
(برهان، آندراج، انجمن آرای ناصری).

● هندی درای، چنانکه ذیل ماده «درای» آمده است، هندی
درای انواع داشته که نوعی از آن خاص رزمگاه و گونه ای از آن
ویژه رزمگاه بوده است. اگر نام این ساز در کنار دیگر سازهای
بزمی پنشیند، همان سازی است که به آن خلخال یا جلاجل و یا
زنگ و زنگوله می گویند. در این صورت، ساختمان آن عبارت
است از تعدادی مهره های فلزی میان تهی که در ونشان ریگ
نهاده اند و بر چوبی یا نواری استوار کرده اند و برای حفظ اصول
موسیقی به کار می برند.

همه شهر ز آوای هندی درای

زنالیدن بربط و چنگ و نای

تو گفتی در و یام رامشگرست

زمانه به آرایشی دیگر است (۱۹۴/۱)

خروش آمد و ناله کرنای

دم نای سرغین و هندی درای (۶۴۷/۲)

گونه دیگر آن جرس و جام مهره دار است (← جرس)

۳. نام آهنگها

● پیکار گرد، چنانکه ذیل عنوان «موسیقیدانان» گفته آمد،
دومن سرو دی که بارید بر درخت سرو نواخت پیکار گرد^۵ نام
داشت:

زنده دگرگون بیاراست رود

برآورد ناگاه دیگر سرو

حاشیه:

(۵) ظاهراً باید پیکار کرد (با کاف) باشد در معنای پیکار کردن. فردوسی خود
سروده است:

چنین برو بالا و این کار کرد

نه خویست با دیو پیکار کرد (۳۰۹/۶)

در فرهنگ فارسی معین نیز این کلمه «پیکار کرد» ضبط شده ولی در شاهنامه مول و
شاهنامه چاپ محمد دیرسیاقی پیکار گرد با کاف فارسی است.

برآمد خروشیدن گاودم
دم نای رویین و روینه خم (۶۰۴/۱)

فرو کوفت بر پبل روینه خم
دمیدند شبیور با گاودم (۹۸۶/۲)

خروش آمد و ناله گاودم
بیستند بر پبل روینه خم (۲۰۹۴/۵)

بفرمود تا گاودم بر درش
دمیدند و پر پانگ شد کشورش (۲۴۷۰/۵)

فرهنگ نویسان گاودم را «نفیر که برادر کوچک کر ناست» معنا
کرده و آن را از سازهای جنگی دانسته اند. بنابراین، سازی است
بادی و ظاهرآ چون شبیه دم گاود ساخته می شده است به آن «گاو
دم» گفته اند. در لفتنامه دهخدا، از قول او بهی، آمده است: «نای
رویین که بر صورت دم گاوی است و در وقت جنگ زند و به نفیر
مشهور است.»

● نای رویین، چنانچه واژه نای در کنار نام سازهای رزمی
پنشیند، دیگر آن سازی نیست که شبانان می نوازنند و دلدادگان به
آواش دل می بندند. این ساز دیگر نی یا نای هفت بند نیست، بلکه
استوانه ای توخالی است از جنس فلز که آوایی سخت درشت دارد
و لفظ عامی است برای کر نای، رویین نای، زرین نای و پاره ای از
سازهای بادی رزمی که «نای» در ترکیب آنها به کار رفته است:

بفرمود تا پر کشیدند نای

سیاه اندر آمد زهر سو به جای (۲۵۶۷/۵)

به شبک آواز شبیور و نای

برآمد زده لیز پرده سرای. (۱۰۷۵/۳)

بگفت این و آواز شبیور و نای

برآمد زده لیز پرده سرای. (۱۰۸/۱)

لیکن چون با نام سازهای بزمی پنشیند همان نای ساده اهل دل است:

تن نای شد رخندرخنه زغم

که دیگر نخواهد برآمدش دم. (۶/ ص ۵۵)

(«رخندرخنه» اشاره است به سوراخهای رو و زیر استوانه نای).

همه شهر ز آوای هندی درای

زنالیدن بربط و چنگ و نای (۱۹۴/۱)

نای رویین نیز چنانکه گفته آمد، همان نفیر یا کر نای است:

ابا کوس و با نای رویین و سنج

ابا تازی اسبان و پیلان و گنج (۱۶۵/۱)

● نای سرغین

خروش آمد و ناله کرنای

دم نای سرغین و هندی درای (۶۴۷/۲)

بعدها پهلو به معنی شهر و پهلوی در معنای شهری گرفته شد.
(فرهنگ معین)

بفرمود تا جمله بیرون شدند
ز «پهلو» سوی دشت و هامون شدند (۴۹۴/۲)
رستم می‌گوید:
چو بازارگانان، درین دز شوم
نداند کس از دن، که من پهلوم (۱۴۱۴/۳)
نسبت به آن «پهلوی» است:
چو نزدیکی شهر ایران رسید
همه جامه پهلوی بردرید (۶۰۱/۲)
و «پهلوانی»:

اگر پهلوانی ندانی زبان
به نازی، تو «آرُوند» را دجله دان (۴۷/۱)
که در این بیت هم آمده است:

بسی رنج بودم بسی نامه خواندم
بگفتار نازی واژه پهلوانی

● سرود خسروانی، واژه «سرود» به آهنگهای اطلاق می‌شده است که مضمون شعر آن وصف طبیعت یا بزرگداشت صاحب منزلتی بوده است. مطلق آواز یا گویندگی و خوانندگی نیز هست. سرود خسروانی، قطع نظر از معنای لغوی آن که لحنی است برای شاهان و یا به قول اعراب «الطرائق الملوکیه»، سرودهایی بوده که در یکی از خسروانیات ساخته می‌شده است.

در قرن پنجم میلادی (عصر بهرام گور)، موسیقی ایران در هفت یا هشت واحد که به آن «خسروانیات» می‌گفتهند تنظیم گردید. نام این هفت یا هشت خسروانی، چنانکه این خرداد به در رساله اللهو والملاهی ذکر کرده چنین است: بنستان [یا «سیند دستان»]، بهار، ابرین، ابرینه، ماذرو و اسبیان [و به تقریر دیگر: ماه در بستان]، ششم، قیمه [گوه یا گوشت]، اسپراس [اسپرس]. (الدراسات الادیه، سال ۳، شماره ۳، سال ۱۳۴۰ خ / ۱۹۶۱ م، ص ۳۱۸)

این که نوشته شده هفت یا هشت خسروانی، از آن روست که پاره‌ای از محققان «ابرین» و «ابرینه» را دستگاه واحدی دانسته‌اند، کما اینکه در این روزگار نیز اهل موسیقی «همایون» و «اصفهان» را دستگاه واحدی می‌دانند.

با در نظر گرفتن معنای خسروانی و خسروانیات، مشاهده می‌شود که فردوسی نیز در «سرگذشت باربد» این واژه را در همین معنا که یاد شد به کار برده است:

بдан گه که خورشید برگشت زرد
همی بود تا گشت شب لاثورد
زننده بدان سرو برداشت رود
هم آن ساخته خسروانی سرو

که پیکار گردش همی خوانند
چنین نام از آواز او رانند. (۲۴۹۱/۵)

● تخت طاقدیس، «تخت معروف خسرو پرویز که بزرگترین نفایس دربار وی محسوب است. گویند به شکل طاق، و آسمانه آن از طلا و سنگ لا جورد بود، و ستاره‌ها، هفت اقلیم، صور پادشاهان، و غیره بر آن نقش شده بود، و چهار قالی از دیای زربفت مرصع به مروارید و یاقوت در آن گسترده بودند» (دایرة المعارف فارسی).

زنخنی که خوانی و را طاقدیس

که بنهد پرویز در اسپرس. (۲۶۸۴/۴)

در دیوان نظامی پنجمین لحن از الحان سی گانه باربد تخت طاقدیسی خوانده شده است:

چو تخت طاقدیسی ساز کردی

بهشت از طاقها در باز کردی. (دیوان/ ۲۴۵)

در ردیف کنونی موسیقی ایران گوشه‌ای به نام تخت طاقدیس در دستگاه نوا نواخته می‌شود.

● داد آفرید، نخستین سرودی است که باربد بر درخت سرو خوانده است:

زننده بدان سرو برداشت رود

هم آن ساخته خسروانی سرو

یکی نغز دستان بزد بر درخت

کزان خیره شد مرد بیدار بخت

سرودی به آواز خوش بر کشید

که اکنونش خوانی تو داد آفرید (۲۴۹۰/۵)

● سبز در سبز، یکی دیگر از الحانی است که باربد بر درخت سرو خوانده است. باربد از آن رونام این آهنگ را سبز در سبز نهاد، که خود جامه‌ای سبز بر تن کرده بود، بر بطی سبز رنگ در دست داشت و بر فراز درختی سبز و خرم نشسته بود:

بر آمد دگر باره بانگ سرو

دگر گونه‌تر ساخت آوای رود

همی سبز در سبز خوانی کنون

بدین گونه سازند مردان فسون (۲۴۹۱/۵)

● سرود پهلوانی

سخنهای رستم به نای و به رود

بگفتند بر پهلوانی سرو (۹۱۶/۲)

پهلو (pahlav) عنوان و لقب بخشی از خاندانهای پارتی مانند سورن، قارن و اسپاهبند بوده است. همان گونه که اسم «ماد» (قوم بزرگ شمال و شمال غربی ایران) بعدها به صورت «ماده» بر برخی از شهرها مضاف شد؛ مانند ماه دشت... نام «پهلو»... نیز به عده‌ای از شهرها و نواحی که با قوم مذکور رابطه داشتند اطلاق گردید.

در دیوان نظامی (ص ۲۴۴) سومین لحن از الحان سی گانه باربد
«گنج سوخته» نام دارد:

ز «گنج سوخته» چون ساختی راه
ز گرمی ساختی صد گنج را آه

۴. مصطلحات موسیقی

● آراستن رود، یعنی همتو کردن تار ساز، کوک کردن سیم ساز:

زننده دگرگون بیاراست رود
برآورد ناگاه دیگر سرود

که پیکار گردش همی خوانند
همی نام از آواز او رانند (۲۴۹۱/۵)

جمله «دگرگون بیاراست رود» یعنی کوک ساز را عوض کرد برای
نواختن سرود دیگری موسوم به پیکار گرد.

● آواز آواز، هم در معنای بانگ و فریاد است:

خروش آمد از کوه و آواز زنگ

ندید ایج لهاک جای درنگ (۲۷۰/۲)

چو برخیزد آواز طبل رحیل

به خاک اندر آید سر شیر و پیل (۲۴۹۷/۵)

هم بانگی است رسا و بلند:

به آواز گفتند ما با توایم

زتو بگذرد، پند کس نشنویم (۲۸۵/۱۱)

به آواز گفتند ما که تریم

زمین جز به فرمان تو نسیریم. (۲۸۲/۱۱)

حاشیه:

۶) حکیم فردوسی نام این گنجها را چنین به نظم آورده است:

نخستین که بهناد «گنج عروس»

ز چن و ز بلغار و از روم و روس

دگر «گنج باد آورش» خوانند

شاراش گرفتند و درمانند

دگر آنکه نامش همی بشنوی

تو خوانی و را «بیهه خسروی»

دگر نامور «گنج افراسیاب»

که کس را نبود آن، به خشکی و آب

دگر گنج کش خواندی «سوخته»

کزان گنج بُد کشور افروخته

دگر گنج بر تُر خوشاب بود

که بالاش یک تیر پرتاب بود

که «حضر» نهادند نامش ردان

عمان تازیان نامور بخردان

دگر آنکه بُد «شادُرُد بزرگ»

که گویند رامشگران سترگ

دگر گنج کش «بار» بودیش نام

چنان کس ندیدست از خاص و عام (۲۴۹۷/۵)

یکی نفر دستان بزد بر درخت

کز آن خیره شد مرد بیدار بخت

سرودی به آواز خوش بر کشید

که اکتونش خوانی تو داد آفرید (۲۴۹۰/۵)

جمله «ساخته خسروانی سرود» اشارت بدین معنا دارد که
نوازنده تارهای بربط یا رود خود را برای نواختن سرودی که در
یکی از خسروانیات آفریده بود کوک کرد و سپس آهنگ نغیر «داد
آفرید» را نواخت (در باب واژه‌های «ساختن» و «دستان» ← به
بحث مصطلحات موسیقی در همین مقاله)

● سرود مازندرانی

به بربط چو بایست برساخت رود

برآورد مازندرانی سرود (۲۸۱/۱)

مضمون این سرود چنین است:

که مازندران شهر ما یاد باد

همیشه بروبومش آباد باد....

و ده بیت دیگر:

● شادُرُد بزرگ

دگر آنکه بُد شادُرُد بزرگ

که گویند رامشگران سترگ (۲۴۹۷/۵)

نام یکی از گنج‌های هشتگانه^۳ خسرو پرویز بوده است. در
فرهنگ‌های جهانگیری و برهان مصراج نخستین چنین نقل شده
است: «دگر گنج بُد شادُرُد بزرگ....» و تعریف شده است:
«پرده‌ای است از موسیقی». در خور یادآوری است که «شادُرُد»
هم هاله‌ای است که گاه در دور ماه ایجاد می‌شود و هم در معنای
اورنگ و تخت شاهی است. در میان سی لحن باربد آهنگی است
موسوم به «شادُرُوان مروارید»:

چو شادُرُوان مروارید گفتی

لبش گفتی که مروارید سُفْنی (دیوان نظامی / ۲۴۵)

آیا می‌توان فرض کرد که این هر دو نام یک آهنگ بوده است؟

● گنج بادآوره (یا بادآورد)

دگر گنج بادآورش خوانند

شاراش گرفتند و درمانند (۲۴۹۷/۵)

در دیوان نظامی (ص ۲۴۴) نخستین لحن از سی لحن باربد و در
برهان قاطع شانزدهمین لحن است. در برهان آمده است: «گنج
دویم باشد از جمله هشت گنج خسرو پرویز... باربد این لحن را
ساخت و نواخت.»

● گنج سوخته

دگر گنج کش خواندی سوخته

کز آن گنج بُد کشور افروخته (۲۴۹۷/۵)

رشته‌ای مقید، مانند بربط و تنبور و سهتار و جز اینها بسته می‌شود. از آنجا که هر مقام یا آهنگ و سرودی از دستانی یا پرده‌ای آغاز می‌شود، آن دستان یا آن پرده به نام آن مقام نامیده شده است؛ مانند دستانِ داد آفرید یا پردهٔ عشق و جز اینها. بنابراین دستان یعنی آهنگ و سرود:

یکی نغز دستان بزد بر درخت
کز آن خیره شد مرد بیدار بخت
سرودی به آواز خوش بر کشید
که اکنونش خوانی تو داد آفرید.

● زخمه، مضراب ساز را گویند:

همی تار از زخمه صد پاره بود
که کهزاد را بزم یکباره بود. (ملحقات / ۵۵)
از آن زخمه سرگش چو بیهوش گشت
بدانست کان کیست خاموش گشت
که چون باربد کس چنان زخم رود
نداند نه آن پهلوانی سرود (۲۴۹۰ / ۵)
«زخم رود» اشاره به فن مضراب زدن در حد عالی بر تارهای ساز
برربط است.

● زدن، در معنای نواختن ساز است:

که برگیر بربط نوای بزن
فغانی در افگن ابر جان من (ملحقات / ۱۸۳)
زننده در معنای نوازنده ساز (ساز نواز) است:
زننده بدان سرو برداشت رود.... (۲۴۹۰ / ۵)
زننده دگر گون بیاراست رود. (۲۴۹۱ / ۵)
تو پوزش بدان کن که تا چنگ زن
بگوید همان لاله اندر سمن (۱۸۹۱ / ۴)

● ساختن، هم به معنای کوک کردن رشته‌های ساز است:

به بربط چو بایست بر ساخت رود
برآورد مازندرانی سرود (۲۸۱ / ۱)
و هم به معنای همنوا کردن آواز با ساز:

بسازید نوحه به آواز رود

به بربط همی مویه زد با سرود (۲۵۳۱ / ۵)

«ساخته» در معنای فراهم شده و آماده گشته نیز هست:
پس اندر زرامشگران دو هزار
همه ساخته رود روز شکار (۲۴۷۹ / ۵)
یعنی پشت سرِ صفحه‌ای دیگر صفحه رامشگران بود که همگی سازهای ویژه شکار را آماده کرده بودند و در دست داشتند.

● سُراینده، یعنی آوازخوان (خواننده) یا سروددگوی:

سراینده ز آواز برگشت سیر
همش لحن بلبل هم آوای شیر (۵۹۹ / ۲)

و هم سرود و صوتی خوش و یا نوای غم‌آفرین است:
بسازید نوحه به آواز رود

به بربط همی مویه زد با سرود. (۲۵۳۱ / ۵)

سرودی به آواز خوش بر کشید

که اکنونش خوانی تو داد آفرید (۲۴۹۰ / ۵)

وازه آواز در معنای آهنگ و لحن نیز به کار رفته است:
که پیکار گردش همی خوانند

همی نام از آواز او راندند.

یعنی همه جا از آهنگ این سرود سخن به میان بود.

● بانگ، در معنای لحن، آواز و یا مقام موسیقی است:

برآمد دگر باره آواز رود

دگر گونه ساخت بانگ سرود

همان سبز در سبز خوانی کنون

برین گونه سازند مکر و فسون (۲۴۹۱ / ۵)

یعنی: یکبار دیگر مایه یا مقام (tonalité) را تغییر داد و به همراهی ساز سرود سبز در سبز را خواند.

چو آمد ز ایوان او بانگ چنگ

معنی به قانون در آورد چنگ

«بانگ چنگ» یعنی آواز چنگ، نوای چنگ. و در همین معناست بانگ در بیت زیر، با این تفاوت که بانگ به صدای درشتِ جرس

اطلاق شده است:

غو پاسبانان و بانگ جرس

همی بود از دور از پیش و پس (۱۶۷۸ / ۴)

● تار

همی تار از زخمه صد پاره بود

که کهزاد را بزم یکباره بود (ملحقات / ۵۵۱)

تار در معنای رشته و سیم ساز است. خاقانی سروده است:

وان هشت تا بربط نگر جان را بهشت هشت در

هر تار از طوبی شمر صد میوه هر تاریخته (دیوان / ۳۷۸)

(هشت تا بربط اشاره به بربط یا عود هشت رشته‌ای است)

طالب آملی سروده است:

دیدیم بسی ناخوشی از محتسب اما

نه تاربریدیم و نه مضراب شکستیم (الفتنمه)

● دستان، به پرده‌هایی اطلاق می‌شود که بر دسته سازهای

چو بشنید برداشت بربط زجائی
خوشی برآورد نفمه‌سرای (ملحقات/ ۱۸۳)

● سرود، هم در معنای نوعی تصنیف است:

زننده دگرگون پیاراست رود
برآورده ناگاه دیگر سرود (۲۴۹۱/۵)
که پیکار گردش همی خوانند
همی نام از آواز او راندند
برآمد دگر باره آواز رود
دگر گونه‌تر ساخت پانگ سرود (همان)
و هم در معنای مطلق آواز و آهنگ است:
که چون باربد کس چنان زخم رود
نداند نه آن پهلوانی سرود (۲۴۹۰/۵)
برآورده آواز و برداشت رود
آبر پهلوی گفت چندی سرود (ملحقات/ ۱۸۱)

● قانون

چو آمد از ایوان او پانگ چنگ
مغنى به قانون در آورد چنگ

قانون سازی است از خانواده سازهای رشته‌ای مطلق
مانند سنتور که نوازنده با دو انگشت سیاپه، که مضرابهایی
از جنس طلق به آنها بسته شده است، تارهای این ساز را به نوا
می‌آورد. در بیت مذکور، کلمه قانون در معنای آیین و رسم و همنوا
کردن است ولی ایهامی به ساز معهود نیز دارد. «به قانون در آورد
چنگ» یعنی تارهای ساز را به رسم معمول کوک کرد. حافظ
می‌فرماید:

خدایا محتسب ما را به فریاد ف و نی بخش
که ساز شرع از این افسانه بی قانون نخواهد شد
(حافظ خانلری/ ۳۳۸)

با بیت بعدی مطلب روشنتر می‌شود:

همی تار از زخمه صد پاره بود
که کهزاد را بزم یکباره بود (ملحقات/ ۵۵)
یعنی همینکه از تالار، آواز چنگ برخاست و رامشگر چنگ را به
قانون در آورد و مطابق مرسوم کوک کرد، چنان زخمه بر تارهای
آن زد که دل سیم به درد آمد و صدیاره شد و ناله غم انگیزی سرداد
که نشانه آن بود که این آخرین مجلس بزم «کوهزاد» است:

شده نفمه چنگ بر سوگ مرگ
که خواهد فروریختن تار و برق (۵۵/۶)

● گفتن، در معنای خواندن و تغنى کردن است:

برآورده آواز و برداشت رود
آبر پهلوی گفت چندی سرود (ملحقات/ ۱۸۱)
تو پوزش بدان کن که تا چنگ زن
بگوید همان لاله اندر سمن (۱۸۹۱/۴)

يعني ترانه «لاله اندر سمن» را بخواند.

دگر آن که بُد «شادرود بزرگ»

که گویند رامشگران سُترگ (۲۴۹۷/۵)

يعني همان سرودی که معمولاً موسیقیدانهای بزرگ آن را
مي خوانند.

● مطلب، موسیقیدان یا رامشگر است اعم از خواننده،
نوازنده و آهنگساز:

هلا باده پیش آر و مطلب گزین

که نه گاه رزمست و پیکار و کین (ملحقات/ ۵۴)

● مغنى، نيز در معنای موسیقیدان و رامشگر است:

چو آمد از ایوان او پانگ چنگ

مغنى به قانون در آورد چنگ (ملحقات/ ۵۵)

● نفمه، در متون موسیقی به صورت موسیقایی اطلاق شده
است (معادل «نت»)، ولی بهجای آهنگ، آواز، مایه و مقام نيز به
کار رفته است:

شده نفمه چنگ بر سوگ مرگ

که خواهد فروریختن تار و برق (۵۵/۶)

● نوحة، سرودی است سخت غم انگیز و دردآور که در سوگها
خوانند:

بسازید نوحة به آواز رود

به بربط همی مويه زد با سرود (۲۵۳۱/۵)

يعني باربد در حالی که اشک می‌ریخت سرود مرگ خسر و پر ویز
را همراه نوای غم انگیز تارهای بربط بر خواند.

*

این گفتار کوتاه، شاید بتواند به منزله طرح کمرنگی از
تحقیقی جامع مورد عنایت اهل ادب قرار گیرد. نگارنده خود
می‌داند که برای ادای حق مطلب درباره «مصطلحات موسیقی در
شاهنامه فردوسی» لازم است پژوهش دقیق و گستره تری بشود.
چه بسیار نام سازی آهنگ و یا اصطلاح موسیقی که از قلم نگارنده
افتاده است. آرزو می‌کند این کاستیها روزی مرتفع گردد و قدر
رنجهای و کوششهای این بزرگ شاعر حمامه‌سرای ایران و
زنده‌کننده زبان فارسی چنانکه سزاست شناخته شود.