

بررسی موسیقایی شاهنامه و حماسه بانگاهی به طبل^۱

عبدالحمید حبیبی اصل^۱

^۱ استاد پاره وقت دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده

شاهنامه، اثر بزرگ حماسه سرای طوس، کلمه به کلمه ی آن ارزشمند است و دارای مفاهیم خاص. در این مقاله با موسیقی هایی آشنا می شویم که کاربرد آنها بیشتر در میادین رزم شاهنامه بوده است و روش این مقاله ابتدا، شناسایی انواع موسیقی رزمی و بزمی است. سپس در ادامه به معانی مختلف یکی از آلات موسیقیایی رزمی به نام طبل (کوس) می پردازیم. بی تردید آن چه در صحنه جنگ، سبب می شود که انسان عزیز ترین دارایی خود را یعنی جان خود را در معرض خطر قراردهد، علاوه بر هدف وانگیزه، نیازمند محرك هایی در خود صحنه است. اسباب موسیقی که در این نوشتار مختصر به آن ها اشاره شده است نمونه ای از این محرك هایی هستند که حماسه سرایان نامداری چون فردوسی جهت آرایش صحنه های رزمی، در جاجای شاهنامه از آن ها استفاده می کند. هدف از این مقاله آشنایی بیشتر خوانندگان با آلات موسیقی رزمی، مخصوصاً «طبل» می باشد که در پرشور کردن میدان های جنگ و نیز پرمایه کردن اشعار حماسی شاهنامه بسیار مؤثر بوده است. بی گمان حکیم بزرگ طوس با آشنایی کامل با کاربرد این اسباب و ذهن خلاق خویش توانسته است به گونه ای استادانه صحنه های رزم را به تصویر بکشد و در لابلای این هنر پردازیهای بسیار باشکوه، از کیان ایران زمین و زبان شیرین فارسی دفاع کند.

واژه های کلیدی: موسیقی، شاهنامه، سازهای رزمی، حماسه، طبل.

^۱ داوری و گزینش توسط کنگره بین المللی زبان و ادبیات مشهد

۱- مقدمه

بدون شک می توان گفت که هنر موسیقی ایرانی به مانند تاریخ بسیار بزرگش_ فرازونشیب های بسیاری داشته است. در زوایای این تاریخ کهن به مواردی برمی خوریم که باربد به طبقه بندی ونظم دادن انواع آهنگ های ایرانی اهتمام می ورزد و از سویی به استادانی همچون نکیسا، چنگنواز و خواننده عهد ساسانی است که نظامی گنجه‌ای در کتاب خسرو و شیرین، و به‌تبع او، امیرخسرو دهلوی در کتاب شیرین و خسرو از او یاد کرده‌اند، برمی خوریم که با آفریدن الحان خوش روح شاهان مقتندر و ماجراجویی همچون خسرو پرویز را به تسخیر در می آورد. (ستایشگر، ۱۳۷۶)

رودکی در نواختن چنگ استادی بی نظیر بود توان و چیرگی رودکی در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بوده است که نیروی افسونگری شعر و نوازنگی وی در ابونصر سامانی چنان تأثیر گذاشت که وی پس از شنیدن شعر «بوی جوی مولیان» بدون کفش، هرات را به مقصد بخارا ترک کرد. این داستان در کتاب چهار مقاله از نظامی عروضی آمده است. (نظامی عروضی، ۱۳۸۶، صص ۵۳-۵۵)

بدیهی است که حکیم توos که هدفش از نوشتن شاهنامه پاسداشت زبان فارسی بوده است در این زمینه نیز هنرنمایی کرده باشد تا بتواند گوشه‌ای از موسیقی ایرانی را به نسل‌های بعد منتقل کند و آن گونه که در همین مقاله می خوانیم همسر وی نیز چنگ می نواخته و در این فن استاد بوده است.

هدف از این نوشتار آشنایی خوانندگان با گوشه‌ای از هنر موسیقی ایرانی در عرصه حمامه، بانگاهی به اثر جاویران حمامه سرای بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی است و شیوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده است که نبود کتابخانه‌های مجهر در شهرهای کوچک و حتی در همسایگی آنان سبب می شود آنگونه که انتظار می رود مقاله نتواند به بیان دیدگاه‌های نویسنده بپردازد که این مقاله نیز تاحدوی دایین مشکل مواجه بود.

مهمنترین نتیجه حاصل از این تحقیق را می توان عالم‌مند ساختن خوانندگان به تحقیق بیشتر و جمیع به منابع موسیقی ایرانی دانست. انتظار می رود خوانندگان این مقاله با علاقه بیشتری به سراغ موسیقی ایرانی بروند و اطلاعات خود را نسبت به موسیقی های اصیل ایرانی بیشتر کنند.

۲- گفتمانی در باره‌ی موسیقی ایرانی

هنر موسیقی در ایران عمری به بلند ای تاریخ سرزمین آربایی دارد. در ایران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به نواختن طبل و کرنا می پرداختند. در آن زمان سه نوع موسیقی آئینی، بز می و رزمی مرسوم بوده است. همچنین در جشنها و روزهای تاریخی و ملی، نوای موسیقی ایرانی به گوش می رسید. ملتی که خود را رقیب یونان می دانسته و با اهالی آن سرزمین روابط تاریخی داشته و از حیث آثار صنعتی نمونه‌های پر ارزشی مانند هجار یهای تخت جمشید به یادگار گذاشته، بی شک از موسیقی هم بی بهره نبوده است. (چاردی، ۱۳۸۷)

هردوت در تاریخ خود راجع به ایرانیها می گوید: ایرانیان برای تقدیم نذر و قربانی به خدا و مقدمات خود، مذبح ندارند، آتش روشن نمی کنند، بر قبور شراب نمی پاشند، ولی یکی از موبدان حاضر می شود و یکی از سروده‌های مقدس مذهبی را می خواند. از این نوشته چنین بر می آید که ایرانیان در آن موقع موسیقی مخصوصی برای تشریفات مذہبی داشته اند.

مانی، مصلح ایرانی، پایه و جایگاه آواز را بسیار بلند می شمارد و با کوشش فراوان موسیقی دینی را در آین خود رواج و گسترش می دهد و مزدک موسیقی را به عنوان یکی از نیروهای معنوی شناخته و رامشگر (سر پرست موسیقی) را یکی از چهار بزرگان و نزدیکان پادشاه جای داده بود.

رزم و جایگاه لشکریان در دربار با توجه به اندیشه‌های بلند پروازانه‌ی آن‌ها بسیار و الا بوده و سرودهایی که حمامی بوده و نشان از وطن پرستی داشته است، از جایگاه ارزشمندی بر خودار است. از آنجا که پادشاهان ساسانی، ایرانی نژاد بودند و به بسط و توسعه تمدن ایرانی علاقه مخصوصی داشتند، در دوره‌ی آنها علوم و صنایع ترقی کردو موسیقی هم در اثر تر غیب و تشویق آنها بیش از پیش رواج و رونق گرفت.

اردشیر ساسانی مردم را به طبقات مختلف تقسیم کرده بود که از آن جمله موسیقی دانها طبقه خاصی را تشکیل می دادند و در نزد او مقام مخصوص داشتند. ذوق ادبی و موسیقی بهرام گور معروف است، چنانکه نوشه اند وی چهارصد تن نوازنده و خواننده از هند به ایران آورد و در زمان او موسیقی دانها بر سایر طبقات مردم مقدم بودند و او آنها را نوازش بسیار می کرد. موسیقی دوره‌ی ساسانی مخصوصاً در زمان خسرو پرویز بیشتر ترقی کرد و بارید، موسیقی دان خاص او بود که در کتاب‌های ادب و تاریخ مانند شاهنامه‌ی فردوسی و خسرو شیرین نظامی حکایاتی از او نقل شده است. موسیقی ایران پیوستگی روح و جسم را به همراه دارد و روح‌های بیشماری را به یگانگی می خواند. نکته‌ای که در این برخورد بسیار پر اهمیت است، جان مایه ملی و آئینی این هنر است که آن را ایرانی نگه می دارد. موسیقی ایرانی بدن را به چرخش درمی آوردو آوازپیغام‌هایی را که از جانب عرفای ایرانی در قالب وزن و قافیه بر ایمان آورده اند به صورتی خوش، در گوش جانمان می نشانند.

-۳- موسیقی در شاهنامه

کاربرد موسیقی در شاهنامه در دو بخش قابل بررسی است: یکی نام ساز هاست که در صحنه‌های رزم و یا مجالس بزم آمده است. و دیگری موسیقی کلمات و ترکیب آن‌ها در سروده‌های شاهنامه. ساز‌هایی که در قسمت رزمی شاهنامه از آن‌ها نام برده شد شامل: شیپور، درای، رویینه، خم، گاودم، بوق، کوس، طبل، تبیره، شندف، نای، نی، تفسیر، کرنای، جرس، چلب، زنگ و سنج می باشند (کیانی، ۱۳۷۲، ص ۱)

ز آواز شیپور و هندی درای	همی کوه را دل برآمد ز جای
فرو رفت بر پیل روئینه خم	دمیدند شیپور با گاودم
بر آمد دم بوق و آوای کوس	زمین آهنین شد هوا آبنوس
چو بر خیز د آواز طبل رحیل	به خاک اندر آید سر شیر و پیل
تبیره بزد شندف و نای ونی	سوی جنگ دشمن نهادند پی
زکوس و نفیر و خروش و درای	زشیپور و از ناله کرنای
و نیز در قسمت های دیگر:	
شب آمد غمی شد ز گفتار شاه	خروش جرس خاست از بارگاه
چو یک پاس بگذشت از نیمه شب	زپیش اندر آمد خروش چلب
ز بس ناله‌ی کوس از کرنای	جرنگیدن زنگ هندی درای
ابا کوس و با نای رویینه سنج	ابا تازی اسبان پیلان گنج

(فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، چاپ مسکو).

در شاهنامه بزم و رزم، شادی و غم، جنگ و صلح و چند قدمی یکدیگر قرار می گیرند به گونه‌ای که جنگ جوی شاهنامه همانگونه که رزم ساز است بزم نیز می سازد و عقیده او بر این است که تا زندگی ادامه دارد هر چند هم کوتاه باشد شادی نیز وجود دارد نیرو‌های اهریمنی همیشه در جهت ایجاد درگیری‌ها، جنگ‌ها و ایجاد سایر موارد که سبب به وجود آمدن اختلاف‌ها می شوند کوشش می کنند و انسان‌هایی نیز در تلاشند که خیر و خوبی را در جامعه رواج دهند. جنگ‌های بی پایان و بلند پروازی‌های شاهانه سبب آن‌ها است. در این میان اسباب موسیقی متناسب با این موارد، مورد بهره برداری قرار می گیرد. موسیقی لشکریان را به خروش و ایجاد و ضربات کوفتن و ضرب انواع آلات موسیقی در گرمای رد و بدل شدن تیرها و چکاچک برخورد شمشیر‌ها، فضایی حمامی به وجود می آورد به گونه‌ای که خواننده‌ی این گونه متون فارغ از خطرات احتمالی حضور در این گونه میادین، دوست دارد یکی از طرفین درگیری باشد و چه بسا در خیال خود نقش یکی از قهرمانان را به خود نسبت دهد.

هنگامی که کاوس شاه پس از جنگ با بربرها و خراج گرفتن از مردم آن نواحی به سیستان به میهمانی زال زر می‌رود خبردارمی شود که اعراب در نواحی مصر و شام سربه شورش برداشته اندو...
چوآمدبه شاه جهان آگهی ازان لشکر و بارگاه مهی

بز کوس و برداشت از نیمروز سپه شادمان، شاه گیتی فروز (شاهنامه فلورانس، ج ۲، ص ۳۵۴)
در سایر کتب و آثار هم می‌توان به کارایی موسیقی، که به آرایش صحنه‌های رزم شکوهی جاودا نه می‌باشد برخورد: «وچون مغول از آن حمله پشت نمودند و راه مرکز خود پیمودند، سلطان بفرمود تاکوس فرو کوفتند و تمامت لشکر سوار گشتند و به یکبار حمله آوردند». (جوینی، ۱۳۸۴، ص ۱۵۲)
در مرزبان نامه در باب دوم هنگامی که ملک زاده حکایت غلام بازگان را تعریف می‌نماید و پس از افتادن غلام به جزیره و دیدن شهری که مردمش همگی به طرف بیرون شهر می‌آیند چنین می‌خوانیم: «عالمی مردو زن از آن شهریرون آمدند با اسباب لهو و خرمی و انانع تجمل و تبرّج. زلزله مواكب در سرزمین و جمجمه مراکب در آسمان افکنده، ناله نای روئین و صدای کوس و طبلک دماغ فلک پرطین کرده، و....» (خطیب رهبر، ۱۳۸۴، ص ۱۰۶)
در میان آلات مختلف موسیقی در جنگ، کوس نقش اصلی را ایفا می‌کرد و از میان اسباب موسیقی حمامی مانند بوق، درای، کرنای، تبیره، سنج و... نیز کوس رتبه‌ی اول را داشت.

برآمد خروشیدن بوق و کوس خروش آمد از دشت و آوای کوس جهان شد ز گرد سپاه آبنوس (همان ص ۵۸۴)

کوس هر گاه با سایر آلات موسیقی هم صدا می‌شد، گوش فلک را کر می‌کرد و می‌توان گفت در چنین میادینی هر کس بتوانست بیشتر ایجاد سر و صدا کند، موقیت بیشتری داشت.

در تاریخ بیهقی می‌خوانیم: «ملاعین حصار غور بر جوشیدند و بیکارگی خروش کردند سخت هول که زمین بخواست درید». (بیهقی، جلد اول، ص ۱۶۸).

و در جای دیگر می‌نویسد: «بامداد امیر فرمود تاکوس بکوفتند و بر نشست و قصد حصارشان کرد». (همان، ص ۱۷۰). پس می‌توان گفت که کوس یا همان طبل بزرگ از جمله آلات جنگ بود که به سبب صدای مهیبی که داشت حضورش در جنگ‌ها الزامی بود و چه بسا افرادی مسئول مراقبت از محدوده‌ی این طبل جنگی و خدمه‌ی آن بود.

۴- فردوسی و چگونگی آشنایی او با آلات موسیقی

به طور کلی موسیقی در شاهنامه به صورتی استدانه به کار گرفته شده است. در میانه‌ی میدان جنگ موسیقی متناسب با رزم و در مجلس شادی و سرور، اسباب موسیقی متناسب با شادی و شور.

اما آیا می‌توان گفت کسی که چنین شاهکاری را خلق کرده و برای هر موقعیتی موسیقی متناسب با آن را به کار برد، خود از دنیای موسیقی بی اطلاع است؟

یا کسی که صحنه‌های درگیری پهلوانانش را به نظم و تصویر می‌کشد، خود از ابتدایی ترین فنون جنگاوری بی خبر است؟ چنین بر می‌آید که فردوسی، مدتی از روزگار کودکی و نوجوانی را در تحصیل دانش گذرانده بود و علاوه بر ادب فارسی و تاریخ، زبان و ادبیات عربی و علوم دینی نیز تحصیل کرده بود.

فراتر از این، چنان که رسم آن روزگاران بود، سواری و تیر اندازی و شاید فنون جنگاوری را نیز فرا گرفته بود.

از همان روزگار جوانی به شعر سرایی علاقه داشته و بعضی از متون کهن ایرانی را به نظم می‌کشیده است. (انوری، ۱۳۷۲، ص ۷۶).

در روزگار جوانی همسر گزیده بود و چنانکه از سرآغاز داستان بیش و منیزه بر می آید، همسرش باساد و هنرمند بوده، چنگ می نواخته و زبان پهلوی می دانسته است و از روی کتاب های پهلوی همین داستان بیش و منیزه را برای فردوسی می خواند تا آن را به نظم در آورد. (همان، صص ۷ و ۸)

البته نمی توان گفت فردوسی خود از عالم موسیقی بی اطلاع بوده و صرفا همسر وی کارگردانی موسیقی های به کار رفته را به عهده گرفته بود، ولی به هر جهت از تاثیر آن نیز نمی توان به سادگی گذشت.

در واقع شمول مضامین شاهنامه طیفی گستردۀ را در روابط انسان و هستی در بر می گیرد در این گستره انسان در برابر کل نظام هستی قرار داده می شود. (پناهی ۱۳۷، ص ۲۳۷)

فردوسی را (سروده خوان وحدت ملل و اقوام ایران) و اثر بزرگ او؛ یعنی شاهنامه را ((گنجینه‌ی گران بهای ملی)) و ((ویکی از مهمترین یادگار های ادب و هنر جهان)) شمرده اند. (استار یکوف، ۱۳۴۶، صص ۹ و ۷)

۵- معانی (طلب) کوس در لغت نامه ها و فرهنگ های فارسی

کوس در لغت فرس اسدی به معنی طبل بزرگ است و در صحاج الفرس به معنی طبل بزرگ که در لشکر ها و مصاف هاز نند و در برخان آتندرج آمده است که کوس نقاره ای بزرگ است که آن را به سبب فروکوفتن به این نام خوانده اند (برخان) (آندرج) در فرهنگ (ناظم الاطباء) به معنی نقاره و طبل بزرگ است و در فرهنگ فارسی معین در معنی کوس آمده است که: نقاره بزرگ که عبارت از یک پارچه‌ی پوست که بر روی بدن ای به شکل کاسه‌ی بزرگ کشیده شده. طبل کلان. و به خط مرحوم دهخدا کوس به معنی طبل و دهل است که برای معنی خود ابیاتی از شاعران مختلف شاهدآورده است.

ها نیلگون شد زمین آبنوس	جنبیده هامون ز آوای کوس	(فردوسی)
چو دانست کامد و رایار طوس	همی بر خراشید برسان کوس	(فردوسی)
بریده همه کوس رویینه خم	دریده همه کوس رویینه خم	(فردوسی)
گردون ز برق تیغ چوآتش لیان لیان	کوه از غریبو کوس چو کشته نوان نوان	(فرخی)
کوس تو کرده ست بر ره دامن کوهی غریبو	اسب تو کرده است بر هر خامه‌ی ریگی صهیل	(فرخی)
زبانگ بوق و هول کوس زمان	در افتاد زلزله در هفت کشور	(عنصری)
و نیز در آثار منثور:		

امیر فرمود: خلعت احمد ر است کردن، طبل و علم و کوی و آنچه به آن رود که سالاران را دهنند. (تاریخ بیهقی ج ادیب، ص ۲۷۰)

آواز بوق و کوس و دهل و کاسه پیل برخاست	(تاریخ بیهقی ج ادیب، ص ۲۹۰)
فرعون کوس داشت که آواز آن چهار فرستگ برفتی.	(قصص النبیا ص ۱۰۷)
بشنیدند نام بطلمویس	پرغان و میان تهی چون کوس
چنبر کوس اوخم فلک است	ساقی کوی او صف ملک است
چون زهره شیران بدرد نعره‌ی کوس	برباد مده جان گرامی به فسوس
در فرهنگ شمیم کوس نوعی از آلات موسیقی تعریف شده است ضربی شبیه به طبل که در قدیم معروف بوده است و نیز فرو	(سعدی)
گفتن (شمیم، ۱۳۷۹ ص ۸۷۳)	
در فرهنگ فارسی امروز کوس طبل بزرگی که در قدیم بوبیزه در جنگ‌ها نواخته می شد. کوس بستن به معنی آماده جهش به سوی چیزی شدن است (گر به کوس بست قناری را بگیرد که شستم خبردار شد). (افشار، ۱۳۷۳، ص ۹۲۹)	
و نیز ضربه‌ای که بر کسی یا چیزی می کوبند:	
بزدتند یک دست بر دست طوس	تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس
	(رستم و سهراب، ص ۳۷۴)

۶- ترکیبات به وجود آمده با کوس و معانی آنها

کوس بر پیل بستن: استوار کردن کوس بر پیل (آندراج) کنایه از مجهز شدن برای جنگ (فرهنگ معین)
 چنین نامداران و گردان که هست ببندیم کوس از بر پیل مست (فردوسی)

از این شعر فردوسی و شاعران دیگر که نمونه ای از شعرشان آورده می شود مشخص است.
 چرا می کنی بر تن خود فسوس نترسی چو بر پیل بندند کوس (فردوسی)

وز آن جایگه کوس بر پیل بست به گردان بفرمود خود برنشست (فردوسی)

کوس بر بستن: کنایه از آمادگی برای جنگ هم بود.
 چودستان شدآگاه بربست کوس زلشکرزمین شد چون آبنوس (فردوسی)

در فرنگ دهخدا می خوانیم: کوس به زخم آوریدن به معنی کوس زدن و نواختن کوس است.
 بفرموده اسکندر فیلوفوس تبیره به زخم آوریدند و کوس (فردوسی)

ترکیبات متنوع دیگری از جمله: کوس بستن: آماده شدن
 کوس بشارت: در هنگام جشن و شادی نواخته می شد (دهخدا، ص ۱۸۷۱۴)

کاس بخندید کزنشاط سحرگاه کوس بشارت، نوای کاسه گر آورد (خاقانی)

هنوز کوس بشارت تمام نازده بود که تهنيت زدایار عرب رسید و عجم (سعدی)

کوس پیل: طبلی که ببروی فیل می بستند. (دهخدا، ج ۱۲، ص ۱۸۷۳۴)

که دیدی کامد اینجا کوس پیلش که برنامد زپی بانگ رحیلش (نظمی)

کوس رحلت؛ کوس رحیل: طبلی که هنگام کوچ زند.
 خجل آن کس که رفت و کار نساخت کوس رحلت زدن دوبار نساخت (سعدی)

کوس رحیل: نقاره کوچ و رحلت (آندراج). علامت کوچ و اعلان کوچ کردن (ناظم الاطبا)

کوس روئین: طبلی که از روی ساخته باشند (دهخدا، ص ۱۸۷۲۱)

بزد کوس روئین و هندی درای سواران بسوی رزم کردند رای (نامه‌ی نامور، ص ۲۲۶)

معانی متعددی که ترکیب کوس (طبل) با کلمات دیگر می سازد و نیز مناسبت‌هایی که با این آلت طرب و جنگ و شیون و... برپا می شد نشان از اصالت این آلت موسیقی‌ای در دستگاه آهنگ‌های ایرانی دارد.

۷- نتیجه و یافته‌های تحقیق

می توان گفت آهنگ‌های موسیقی از آنجا که با روح انسان سروکار دارند، در هر زمان و مکان کارایی خاص خود را دارند. یکی از این آلات طبل بوده است که خروش هیجان انگیزش باعث ایجاد هیجان و خروش می شد و هرگاه همراه دیگر آلات موسقی به کار می رفت صحنه‌های زیبایی از آرایش شعرهای حماسی را به دنبال داشت.
 لشکریا ن ایران آمده‌ی کاروزار هستند. تقسیم بندی و آرایش نظامی خاص آن روز را گرفته‌اند و فرماندهان نام آشنازی چون رستم و سپهبد طوس و... رادر می‌منه می‌سره و قلب خود دارند. تصور خواننده زمانی هیجانی تر می شود که طبل جنگ به صادر می آید و خروش سربازان، چکاچک شمشیر و گرزوسایر اسباب جنگ، شیوه اسباب جنگی، غرش طبل هاونقاره‌های جنگی و مهر وطن باهم ترکیب می شود. خواننده چنین شعر و حماسه‌ای ناخودآگاه خود رادر متن جنگ احساس می کند و روح حماسه در او جریان می یابد تا جایی که حکومت دیکتاتوری رضا شاه برای سرکوب شورش عشایر جنوب دستور می دهد کتاب های شاهنامه را از میان عشایر جمع آوری کنند.

برآمد دم و بوق و آوای کوس	زمین آهنهین شد هوا آبنوس
شب آمد برآمد زهر سوخروش	توگفتی جهان را بدرید گوش
(شاهنامه، چاپ مسکو، ص ۵۹۰)	زبس ناله‌ی بوق و شیپور و نای

موسیقی ایرانی به تناسب لحن ها خود را با روح خواننده و شنونده هماهنگ می سازد و شکوه، لطافت، مهربانی، تنفرو... را برای شنونده اش به ارمغان می آورد.

منابع