

اوحدی مراغه‌ای و موسیقی

طغرل طهماسبی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

و عضو پیوسته‌ی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

toghrol7@gmail.com

چکیده

پیش درآمد: «شعر تسلی‌بخشِ ناکامی‌ها و موسیقی مونسِ تنهایی‌ها و سختی‌هاست. نوای سازِ آدمی را به عالمِ آرزوها می‌کشاند و نگاشته‌یی نغز و بدیع به او بال و پرِ خیال می‌بخشد تا بتواند در آسمان‌هایی که روح حسّاسِ سرمدی برای وی به وجود آورده و با مبدأ و کل، که هستی‌بخشِ عالم وجود است، راز و نیاز کند»^۱.

اما بعد ... با کمال تأسف بایست اذعان نمود: در مقدمه‌ها و شروع نگاشته شده بر دیوانِ شعرا، به ندرت اصطلاحاتِ موسیقی، نام سازها و نواها مد نظر قرار گرفته و تنها - همچون فرهنگ‌های لغت - ذکر نموده‌اند که: «نواپی است از موسیقی» و یا: «سازی است که نوازند» و ...؛ در حالی که اگر خواننده و قوف لازم بر اصطلاحاتِ موسیقی مندرج در دواوین را نداشته باشد، درکِ زیبایی از شعر نخواهد داشت و یا اصلاً شعر و بیت را به صورت صحیح تعبیر نخواهد نمود؛ و ما در این نیم نگاه، سعی خواهیم نمود تا نمونه‌یی از اشعار موسیقایی را - که به نوعی در آن‌ها نام الحان و یا سازهای موسیقی به کار رفته - به صورت هرچند مختصر تشریح نماییم.

۱. موسیقی در ادبیات، ص ۵۹.

دفتر سوم: مراغه‌پژوهی / ۲۲۹

درآمد: یکی از ارکان اصلی موسیقی، «وزن» است که آن را در گذشته «اصول» می‌نامیدند. وزن (= بحر یا ایقاع)، عاملی است بر موسیقایی‌تر شدن هر شعر که اعتبار آن نزد شعرای گذشته بسیار ثمین بوده است و تنوع آن بازدارنده‌ی ملال برای خواننده.

ارسطو شعر را زاییده‌ی دو نیرو می‌داند که یکی غریزه‌ی مُحاکات است و دیگری خاصیت درک وزن و آهنگ.^۱ دکتر شفیع کدکنی نیز در موسیقی شعر آورده:^۲ «شعر دو موسیقی دارد: ۱- موسیقی بیرونی که همان وزن عروضی است بر اساس کشش هجاها و تکیه‌ها ۲- موسیقی درونی، که عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر».

★ واژگان کلیدی: ادبیات فارسی، اوحدی مراغه‌یی، وزن در شعر اوحدی، اصطلاحات موسیقایی.

۱. (← هنر شاعری، بوطیقا، صص ۵۵-۵۴).

۲. ص ۵۱.

مقدمه

پیرِ طریقت^۱ شیخ رُکن‌الدین (اوحدالدین) بن حسین اوحدی مراغی اصفهانی از عارفان و شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجری به سال ۶۷۰ ه.ق. متوگد شد. در محلّ توگد اوحدی اختلاف نظر وجود دارد. استاد ذبیح‌الله صفا در کتاب *تاریخ ادبیات در ایران*^۲ آورده: «علّت آن است که پدرش اصفهانی بوده، لیکن چون ولادت و وفات شاعر در مراغه اتفاق افتاده و مدّتی دراز نیز در آن شهر به سر بُرده به مراغی اشتهاار یافته است». اما در کتاب *تاریخ ادبیات ایران* تألیف یان‌ریپکا و ... (ص ۳۷۸) آمده: «او از خاندانی آذربایجانی بود، اما در اصفهان زاده شد».

برخی تذکره‌نویسان وی را از جمله‌ی اصحاب شیخ اوحدالدین کرمانی ذکر کرده‌اند، اما اتّخاذ تخلّص اوحدی را تنها باید ارادت معنوی شاعر به شیخ اوحدالدین کرمانی دانست و گرنه اوحدی تقریباً ۳۵ سال پس از فوت اوحدالدین پا به عرصه‌ی هستی نهاده است.

تحصیلات و تربیت عرفانی اوحدی در زادگاه خود - مراغه - سپری شد. چندگاهی به سیر در آفاق و انفس و درک حضور مشایخ در بلاد مختلف پرداخت و سپس به مراغه بازگشت و در آن‌جا سرگرم ارشاد و نیز نظم اشعار عارفانه‌ی خود شد، تا در نیمه‌ی شعبان سال ۷۳۸ ه.ق. در مراغه بدرود حیات گفت که مقبره‌اش امروزه داخل شهر در کنار موزه‌ی شهر مراغه باقی است.

۱. حافظ در تضمین مصرعی از اوحدی با نام «پیر طریقت» یاد می‌کند:

نصیحتی گُنت، یاد گیر و در عمل آر
که این حدیث ز پیرِ طریقتم یادست

مجو درستی عهد از جهانِ سست نهاد
«که این عجزه عروس هزار دامادست»

۲. جلد سوم، قسمت دوم، ص ۸۳۲.

دفتر سوم: مراغه‌پژوهی / ۲۳۱

اوحدی در آثارش نیازهای زمان خود را شرح داده است. شعرهای وی علاوه بر موضوع‌های عرفانی، گرایش شاعر را نیز به مسایل اجتماعی و تربیتی می‌نمایاند. اوحدی بیش از هر شاعر دیگری به این گونه مسایل توجه ویژه داشته است. ملک‌الشعرای بهار چنین عقیده دارد که اوحدی‌مراغی در شیوه‌ی غزل‌سرایی کمتر از حافظ نیست. پاره‌یی از غزل‌های اوحدی که در دیوان حافظ وارد شده‌اند بدین قراراند:

اوحدی: مده به شاهدِ دنیا عنانِ دل، زنهارا! / که این عَجوزه عروسِ هزاردامادست^۱
حافظ: مَجو درستیِ عهد از جهانِ سُستِ نهاد / که این عَجوز عروسِ هزاردامادست

اوحدی: پیِ همراهیِ این قافله بودم عُمری / تا به گوشِ دَلَمِ آوازِ دَرایی برسید^۲
حافظ: چشمِ من در رهِ این قافله‌ی راهِ بماند / تا به گوشِ دَلَمِ آوازِ دَرَا باز آمد

اوحدی: آواز دهید، تا ببینند / صوفی که به دستِ جام دارد^۳
حافظ: آن کس که به دستِ جام دارد / سلطانیِ جَم مُدام دارد

اوحدی: قَدَش به درختِ سَرو می‌ماند راست / زُلْفَش به رَسَن، که پای‌بندِ دلِ ماست^۴
حافظ: ماهی که قَدَش به سَرو می‌ماند راست / آیینهِ به دست و رُویِ خود می‌آراست^۱

۱. دیوان اشعار «قصاید»، قصیده‌ی شماره‌ی ۶ (وَلَه رُوح‌الله رُوحه)، بیت ۱۱.

۲. دیوان اشعار «غزلیات»، غزل شماره‌ی ۳۷۴، بیت ۶.

۳. دیوان اشعار «مرثع»، بیت ۱۴.

۴. دیوان اشعار «رباعیات»، رباعی شماره‌ی ۱۰.

اوحدی: هزار دیده به روی تو ناظرند و تو خود / نظر به روی کسی بر نمی‌کنی از ناز^۲

حافظ: هزار دیده به روی تو ناظرند و تو خود - نظر به روی کسی بر نمی‌کنی از ناز^۳

آثار اوحدی‌مراغهی

۱- دیوان اشعار، مشتمل بر: قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیات و قطعات، متجاوز از

۸ هزار بیت.

۲- مثنوی دهنامه یا منطق‌العشاق در حدود ششصد بیت و به نام وجیه‌الدین شاه یوسف

-نوهی خواجه نصیرالدین توسی -.

۳- مثنوی جام‌جم در ۵ هزار بیت بر وزن و روش حدیقه‌ی سنایی.^۴

۱. دیوان حافظ «رباعیات»، رباعی شماره‌ی ۴.

۲. دیوان اشعار «غزلیات»، غزل شماره‌ی ۴۰۷، بیت ۷.

۳. از اشعار منتسب به حافظ.

۴. برای مطالعه‌ی بیشتر در مورد زندگانی اوحدی‌مراغی رجوع شود به:

دیوان اوحدی‌مراغی به کوشش سعید نفیسی. دانشمندان آذربایجان اثر محمدعلی تربیت ص ۵۵. از سعدی تا جامی اثر حکمت ص ۱۸۳. نفحات الأنس جامی ص ۶۰۳ تذکره‌ی هفت اقلیم جلد ۲ ص ۹۳۸. بهارستان سخن ص ۳۰۷. مجمع‌الفصا جلد ۱ ص ۹۴. حبیب‌السیر، جلد ۳، ص ۲۲۰. طرائق‌الحقایق، جلد ۲، ص ۱۳۹ و ۲۸۲. ریاض‌العارفین ص ۵۴. مراغه (افرازه رود) به کوشش یونس مروارید چاپ اول ص ۴۱۷. تذکره‌ی دولت‌شاه سمرقندی ص ۲۳۲. آتشکده‌ی آذر ص ۵۲. مجالس‌المؤمنین ۲۹۵. تذکره‌ی خلاصه‌الکلام نسخه‌ی خطی. تذکره‌ی معزن‌الغرایب نسخه‌ی خطی. تاریخ‌گزیده ص ۷۱۸. مجالس‌العشاق چاپ هند ص ۷۵. تاریخ ادبیات دکتر رضا زاده‌ی شفق ۱۳۲۱ ص ۳۰۳.

موسیقی اوحدی

چنانچه گذشت، یکی از ارکان اصلی موسیقی «وزن» است و آن شامل موسیقی بیرونی هر شعری به شمار است. در این مجال نگاهی گذرا به وزن اشعار اوحدی منطبق بر قوالب عروضی خواهیم انداخت تا تنوع وزن و به تبع آن گوناگونی موسیقی بیرونی اشعار وی را به نظاره بنشینیم:

ردیف	وزن	تعداد ابیات	درصد از کل
۱	فَعْلَاتُنْ مِفاعِلنِ فَعْلنِ (خفیف مسدّس مخبون)	۵۳۳۷	۳۶.۳۷
۲	مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مَثَمَنْ اِخرب مکفوف محذوف)	۱۴۰۰	۹.۵۴
۳	فَعْلَاتِنِ فَعْلَاتِنِ فَعْلَاتِنِ فَعْلنِ (رمل مَثَمَنْ مخبون محذوف)	۹۳۲	۶.۳۵
۴	مفاعِلنِ فَعْلَاتِنِ مِفاعِلنِ فَعْلنِ (مجتث مَثَمَنْ مخبون محذوف)	۸۲۲	۵.۶۰
۵	مفاعیلنِ مفاعیلنِ مفاعیلنِ مفاعیلنِ (هزج مَثَمَنْ سالم)	۷۵۰	۵.۱۱
۶	فاعلاتنِ فاعلاتنِ فاعلاتنِ فاعلنِ (رمل مَثَمَنْ محذوف)	۷۰۶	۴.۸۱
۷	مفاعیلنِ مفاعیلنِ فَعولنِ (هزج مسدّس محذوف = وزن دویتی)	۷۰۰	۴.۷۷
۸	فاعلاتنِ فاعلاتنِ فاعلنِ (رمل مسدّس محذوف = وزن مثنوی)	۴۴۹	۳.۰۶
۹	مفعول مفاعیل مفاعیل فَعولنِ (هزج مَثَمَنْ اِخرب مکفوف محذوف)	۳۸۵	۲.۶۲
۱۰	مفعول مفاعیل مفاعیل فَعْل (وزن رباعی)	۳۶۸	۲.۵۱
۱۱	مفعول فاعلاتنِ مفعول فاعلاتنِ (مضارع مَثَمَنْ اِخرب)	۳۶۷	۲.۵۰
۱۲	مفتعلنِ فاعلنِ مفتعلنِ فاعلنِ (مُنسرح مطوی مکشوف)	۳۰۹	۲.۱۱
۱۳	مستفعلنِ مستفعلنِ مستفعلنِ مستفعلنِ (رجز مَثَمَنْ سالم)	۲۷۸	۱.۸۹
۱۴	مفعول مفاعیلنِ مفعول مفاعیلنِ (هزج مَثَمَنْ اِخرب)	۲۱۸	۱.۴۹

۱۳۶	۱۹۹	مفعول مفاعِلن فعولن (هزج مسدّس اِخرب مقبوض محذوف)	۱۵
۱۲۹	۱۹۰	مفاعِلن فعلاَتین مفاعِلن فعلاَتین (مجتثْ مَثْمَنّ مخبون)	۱۶
۱۲۷	۱۸۷	فعولن فعولن فعولن فعل (مقارب مَثْمَنّ محذوف = وزن شاهنامه)	۱۷
۱۲۲	۱۷۹	مفتعلن مفتعلن فاعِلن (سریع مطوی مکشوف)	۱۸
۱۰۴	۱۵۲	مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مَثْمَنّ مطوی منحور)	۱۹
۰۷۷	۱۱۳	مفتعلن مفاعِلن مفتعلن مفاعِلن (رجز مَثْمَنّ مطوی مخبون)	۲۰
۰۶۹	۱۰۱	فاعلات فاعلاتین فاعلات فاعلاتین (رمل مَثْمَنّ مشکول)	۲۱
۰۶۲	۹۱	فاعلاتین فاعلاتین فاعلاتین فاعلاتین (رمل مَثْمَنّ مخبون)	۲۲
۰۶۰	۸۸	فعولن فعولن فعولن فعولن (مقارب مَثْمَنّ سالم)	۲۳
۰۵۵	۸۰	فاعلاتین فاعلاتین فاعلاتین فاعلاتین (رمل مَثْمَنّ سالم)	۲۴
۰۲۹	۴۳	فاعِلن مفاعِلین فاعِلن مفاعِلین (مقتضب مَثْمَنّ مطوی مقطوع)	۲۵
۰۲۰	۳۰	مفعول مفاعِلن مفاعِلین (هزج مسدّس اِخرب مقبوض)	۲۶
۰۱۹	۲۸	مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مَثْمَنّ مطوی)	۲۷
۰۱۳	۱۹	فعولن مفاعِلن فعولن مفاعِلن	۲۸
۰۱۲	۱۸	متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن	۲۹
۰۱۱	۱۶	فعلاَتین فعلاَتین فعِلن (رمل مسدّس مخبون محذوف)	۳۰
۰۱۱	۱۶	فاعلاتین مفاعِلن فعلاَتین مفاعِلن	۳۱
۰۰۹	۱۳	مفعول فاعلات مفاعِلین فاعلاتین	۳۲
۰۰۶	۹	مستفعلن مستفعلن مستفعلن	۳۳
۰۰۶	۹	مستفعلن فعلاَتین فع	۳۴

۰۰۶	۹	فعلون مفاعیلن فعلون مفاعیلن	۳۵
۰۰۶	۹	مفاعیلن مفاعیلن	۳۶
۰۰۶	۹	فعلون فعلون مفاعیلن	۳۷
۰۰۶	۹	مفتعلن فع مفاعیلن فع	۳۸
۰۰۶	۹	مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن	۳۹
۰۰۵	۷	فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن	۴۰
۰۰۵	۷	مفعول فاعلاتن مفعول فاعیلن	۴۱
۰۰۵	۷	مستعلن فع مستعلن فع (مقارب مَثَمَّن ائلم)	۴۲
۰۰۴	۶	فاعلات فع فاعلات فع	۴۳

چنین به نظر می‌رسد که اوحدی‌مراغی به‌طور مستقیم در هنر موسیقی دستی بر آتش نداشته، اما گرایش طبیعی و شاعرانه‌ی وی به موسیقی که به مناسبت دریافت‌های آهنگین کلامی برای شاعر حاصل می‌شده، موجب گردیده تا در اشعارش جنبه‌های موسیقایی را نیز در نظر داشته باشد.

اصطلاحات موسیقایی در اشعار وی، بیانگر اطلاعات در محدوده‌ی مطالب موسیقایی است و به گونه‌ی محسوس و با دید محققانه‌ی اهل فن، موسیقی‌شناس بوده است؛ لکن مورّخین و تذکره‌نویسان بر این مهم چشم پوشیده و با اغماض از کنارش رد شده‌اند:

آقای مهدی ستایشگر در نام‌نامه‌ی موسیقی ایران‌زمین - تنهاترین و مفصل‌ترین تذکره‌ی موجود موسیقی‌دانان - شاعرانی چون «شاکری بخارایی» را تنها با سرودن دو بیت موسیقایی جزو شاعران موسیقی‌دان ذکر نموده‌اند، درحالی‌که یادی از اوحدی‌مراغی که نمونه‌ی از اشعار موسیقایی‌اش در پی خواهد آمد، به میان

نیامده است. حتی مهجور ماندن وی در کتابِ ثقیلی چون «چشمه‌ی روشن» استاد یوسفی - با آن همه تأثیرگذاریش بر شاعرانِ طرازِ اوّل - محسوس می‌نماید.

با نگاهی گذرا به دیوان اشعار مولانا اوحدی‌مراغه‌یی، باید پذیرفت که وی موسیقی را خوب می‌شناخته که ابیات در پی آمده صحّه بر این امر است:

کارِ مخالفِ تو بُرون اُفتد از نوا

چون در عراق سازِ حُسینی کنند راست ص ۶

مخالف در موسیقی گذشته‌ی ایران، شعبه‌یی از مقامِ عراق بوده است و عراق از نغمه‌های موسیقی مقامی پیشین ایران است که تا به امروز به همین نام در ردیفِ موسیقی ما مشهور است. نوا نیز در مفهوم کلی به پرده‌ی موسیقی اطلاق می‌شده است و همچنین یکی از مقامات دوازده‌گانه‌ی قدیم در موسیقی مقامی است که مانند حُسینی در پرده‌ی صفاهان نواخته می‌شده است. حُسینی را هم از نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران ذکر نموده‌اند که در موسیقی مقامی بعد از اسلام تا به امروز ملاحظه می‌شود، و بالاخره راست را از مقامات و یا ادوار مشهور دوازده‌گانه‌ی در موسیقی قدیم دانسته‌اند.

می‌خواهم بگویم: اگر قرار بر این بود که اوحدی‌مراغه‌یی تنها این یک بیتِ موسیقایی را در دیوان خود ذکر می‌کرد، حکم دادن به موسیقی‌دانی و موسیقی‌شناسی وی کافی بود. چه، اهل فن واقف بر این موضوع‌اند.

اما دیگر ابیات موسیقایی اوحدی:

گوش بر چنگک و چشم بر ساقی

جام در دست و جامه در آهار ص ۱۹

دفتر سوم: مراغه‌پژوهی / ۲۳۷

چنگ نام یکی از کهن‌ترین آلات موسیقایی است که امروزه غربیان آن را «هارپ» می‌نامند. جام نیز ایهاماً علاوه بر معنای معروف خود - ساغر - به معنی آلتی موسیقایی ذکر شده است که بر پهلوی فیل می‌بسته‌اند. فردوسی نیز سروده: بزَد مُهره بر جام، بر پشتِ پیل / وز او بر شد آواز بر چند پیل

راهی نه ز پیش و پس، در شهر چُنین بی کس

من خُفته و هم‌هان با طبل و عَلم رفته ص ۳۳

طبل از آلات موسیقی کوبه‌یی دورویه با سابقه‌یی بس طولانی و سمبولیک است.

در دل آهنگِ حجاز است و زهی یاری نیست

گر یک آهنگ درین پرده شود راست مرا ص ۴۷

آهنگِ حجاز از نغمه‌های مشهور موسیقی ایران و مهم‌ترین گوشه‌ی آواز ابو عطا به شمار است. پرده به معنی گوشه، مقام و شعبه به کار رفته است.

تا چه کسم من که بدین دستِ تنگ

ساغر می خواهم و آوازِ چنگ؟ ص ۵۴

نه خرابات خیک و کاسه و می

نه خرابات چنگ و بربط و نی ص ۵۷

بربط یا بربت از آلات موسیقی زهی قدیم ایران که در کشورهای عربی با کمی تغییر به نام عود نواخته می‌شود. نی نیز از سازهای مشهور و بسیار کهن بادی است.

بده ای ساقی آن شرابِ چو زنگ

بزن ای مطربِ حریفان، چنگ ص ۶۱

مطرب اسم فاعل از طَرَب و به معنی رامشی و خنیاگر و موسیقی دان است.

چیست این دیرِ پُر از راهب و قَس

بسته بر هم هزار زنگ و جرس ص ۶۳

زنگ آلتی مانند جرس به شکل دو پیاله‌ی کوچک برنجی که خنیاگران به هنگام خوانندگی و رقص آن‌ها را به انگشت شست و وسطی فرو می‌بردند و در ضرب‌ها آن‌ها را به هم می‌کوبیدند. همچنین زنگ آلتی فلزی توخالی که از درون آن میله‌یی آویخته می‌شود و به واسطه‌ی تماس میله با جداره‌ی درونی آلت، صوت برمی‌خیزد. آن را در مراسم مذهبی و اعدام و میادین جنگ می‌نواختند که اقتباس از فرهنگ کهن آشوری و کلتی است. جرس نیز از آلات کوبه‌یی فلزی است مانند زنگ (درای).

بی‌روی او چون عود می‌سوزد تنم

مطرب تو نیز آخر بساز آن چنگ را ص ۷۷

عود علاوه بر معنای لغوی خود که چوبی سیاه رنگ و خوشبوست، از آلات زهی همچون بریت می‌باشد. ساختن به معنی تنظیم آهنگ و کوک کردن و نواختن موسیقی است.

ای ساریان شبی که گنی عزم کوی او

آگاه گن یکی به صدای جرس مرا ص ۷۹

شاهد بسوز عود که خواهیم عیش کرد

مطرب بساز عود که خواهیم عذر خواست ص ۱۰۱

کار ما امروزان رخ با نواست

شکر ایزد کان مخالف گشت راست ص ۱۰۲

عندلیب از عشق گل در بوستان

نالهی چنگ و رباب انداخته‌ست ص ۱۰۶

رباب از آلات موسیقی رشته‌یی بسیار قدیمی هم‌ردیف عود و چنگ است.

بتی که دامن وصلش به چنگم آمده بود

ز هجر نالهی من چون رباب کرد و برفت ص ۱۳۹

*در اکثر ابیات موسیقایی اوحدی همچون این بیت ابهام تناسب وجود دارد:

رباب و چنگ.

ز چنگ زلفش در، ناگه فغانی بر کشم چون دف

به چین زلف دام او مرا چون چنگ در بندد ص ۱۴۰

دف یادپ واژه‌یی عبری و به معنی کوبیدن است و آن از سازهای ضربی مشهور

به شمار است.

چو چنگم به گفتار خوش می‌نوازد

که فریاد من چون رباب از تو شد ص ۱۷۵

مطرب اوحدی بخوان این غزل از زبان او

تا دل و جان خویش را بر سرنای و دف کند ص ۱۸۸

از این بیت اوحدی چنین برمی‌آید که غزل‌های وی را به آواز می‌خواندند.

دف هر زمانی چونی سر انگشت می‌گزد

ز آن فتنه‌ها که نی به زمانی همی کند ص ۱۹۳

نی بین که چون به درد فغانی همی کند؟

هر دم ز عشق ناله به سانی همی کند

او را همی زنند به صد دست در جهان

وز زیر لب دعای جهانی همی کند ص ۱۹۳

ناله‌ی نی همان آواز و نغمه‌ی است که از نواختن ساز برآید که در ادب پارسی
آوازی حاکی از آلام درونی و شاکی از دردها و غم‌های انسان می‌باشد.

ز چنگِ غمت هر دمی ناله‌ی من

به زاری چو آواز چنگی برآید ص ۲۱۴

چنگی آن که چنگ نواز د.

ز رنگِ ناخنت ای ماه‌چهره می‌نالم

به ناله‌ی بی که چنان ناله‌ها ز چنگ آید ص ۲۱۵

نال در لغت به معنی نی میان تهی یا کاواک است، اما به معنی ناله نیز می‌آید.

ای صنم چنگ ساز تن چه زنی؟ رُود زن

ای بتِ عاشق نواز غم چه خوری؟ باده خور ص ۲۲۰

چنگ ساز به معنی چنگ زن و چنگ نواز است و رُود از آلات زهی هم معنی با

بریت یا عود.

فصلی چنین می‌خواه می برکش نوای چنگ و نی

وَر گم توانی کرد پی، گم کُن که پنهان نیک تر ۲۲۲ ص

هم به چنگت کردمی سازی گرم بودی ولی

بر نمی آید مرا جز ناله از چنگ ای پسر ۲۲۳ ص

به مُنعمان بَهِل آوازِ چنگ، زندان را

ترانه‌ی سبک از چارتای می‌کده بس ۲۳۶ ص

چارتای یا چهارتای هر سازی که چهار زه داشته باشد که بیشتر به تنبور و رباب اطلاق می‌شده است. اما اگر تا را به مفهوم ضرب یا ضربه تعبیر نماییم، واژه‌ی چهارتا یا چهارتایی می‌تواند به معنی چهارضرب و چهارضربی به کار رود.

زاهدان را گذاشتیم به چنگ

ما و جام شراب و نغمه‌ی چنگ ۲۴۹ ص

چُونِ پوشیم راز؟ کاوردیم

طبل در کوچه و عَلم بر بام ۲۵۵ ص

گر محتسبِ شهرم تعزیر کند، شاید

اکنون که به باغستان چنگ و دف ونی بُردم ۲۶۶ ص

بیاورنای و چنگ و دف، می صافم بنه بر کف

نشاید شد بُرون زین صف، که صوفی می دهد پندم ۲۶۹ ص

چون عودت آر بسازم ایمن مشوکه من گر

در پرده‌ات بسازم در دیگرت بسوزم ۲۸۲ ص

گاه از پی یک‌رنگی با مطرب و با چنگی

اسلام برافکنده در شهر تَناَرِ آیم ص ۳۰۰

بیرون شد اختیارِ دل و دین ز چنگِ ما

تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده‌ام ص ۳۰۱

گوش چون پُر گردد از آوازِ چنگ

می به یادِ لعلِ یار اندر کشیم ص ۳۰۶

نیست مجالِ گذر بر سرِ کُویتِ ز بس

و لوله‌ی اهلِ عشقِ دبدبه‌ی حارسان ص ۳۱۱

دبدبه صدای آلات کوبه‌یی چون طبل و کوس و دهل و نقاره را در بیان اظهار
شکوه و عظمت گویند.

گر همی خواهی که چون چنگت نوازد واجب‌ست

گوش پیش گوشمالش چون ربابی داشتن ص ۳۱۷

نای دلم مگیر به چنگِ جفا چنین

کز چنگِ محنتِ تو ننالِم چو نایِ من ص ۳۲۸

آن رنگِ داده ناخن تا بر رگِ دل آمد

چون چنگ نیست یک‌دم خالی ز آه و ناله ص ۳۵۸

چشم به روی لطیف تر کُن و تازه

گوش بر آواز چنگِ دار و چغانه ص ۳۶۱

دفتر سوم: مراغه‌پژوهی / ۲۴۳

چغانه یا چکانه سازی است کوبه‌یی از آلات موسیقیِ عصرِ ساسانیان که اغلب به هنگام رقص به دست می‌گرفته‌اند و آن را موزون به حرکت و صدا درمی‌آورده‌اند.

در مخالف می‌زنی چون دف مرا

راستی نیکم به چنگ آورده‌یی ص ۳۶۷

چو دف آن خسته را مزن که دمی بی حضور تو

نتواند ز چنگ غم که ننالده سان نی ص ۳۷۰

اگر چون نی کنی زاری مه و سال از فراق او

عجب نبود که سال و مه دم او می‌خورم چون نی ص ۳۷۱

می‌زیید او را سلطنت، زیرا که پیش درگهش

هر شب خروش عاشقان باشد چو کوسِ نوبتی

از سرکشی، او چون علم، در جنگ با ما روز و شب

ما در برش زاری گنان مانند کوسِ نوبتی ص ۳۷۲

کوس از بزرگ‌ترین آلات کوبه‌یی که آن را با دو کوبه می‌نواخته‌اند و صدایی بسیار بلند داشت و کوسِ نوبتی طبری بزرگ بوده که در مواقع معینی از شبانه‌روز در نقاره‌خانه‌ی سلطانی به صدا در می‌آمده است.

هر نامه که از پیش تو آمد، همه شد فاش

زیرا که تو آن بادف و طنبور فرستی ص ۳۷۵

نهادی مجلس بزمی بر آواز ریاب و نی

چو لعلت میر مجلس شد به می دادن ستم کردی ص ۳۷۹

بس که چون چنگ به ناکام بنالم ز غم تو
کام دل گرز تو اکنون بستانم که به چنگی ص ۳۹۵
گر راست روی محرم جان سازندت
ور کز بروی ز دل بیاندازندت
در حلقه‌ی عاشقان چو ابریشم چنگ
تا راست نگردی تو، بنوازندت ص ۴۲۳

ابریشم چنگ تارهای ابریشمین ساز چنگ در گذشته، که امروزه جای خود را به تارهای سیمی داده‌اند.

ای پیش تو ماه تا بمانی همه هیچ
وین خواجگی و میری و شاهی همه هیچ
آن دمدمه و غلغل و آوازه و بانگ
با طنطنه‌ی کوس الهی همه هیچ ص ۴۳۸

دمدمه آواز و صوت ناشی از آلات کوبه‌یی چون دهل و کوس است. همچنین از دمدمه به آواز بم آلات موسیقی تعبیر شده است. غلغل صوت پرندگان و آواز و بانگ آلات موسیقی را گویند. آوازه، آواز بلند و نوعی از موسیقی سه‌گانه‌ی قدیمی است که مقام و شعبه و آوازه می‌نامیدند. بانگ مطلق صدا و آواز را می‌نامند و در موسیقی به معنی دانگ آمده‌است.

تا بدین نی کشید چنگ تو دست
عود چون چنگ بر کنار نشست ص ۴۹۵

عود و چنگ و چغان که پر سازند

از درون تھی خوش آوازند ص ۶۰۷

چغان چوبی است مانند مشتهی حلاجان که سر آن را می شکافند و چند جلاجل در آن جا تعبیه می نمایند و اصول موسیقی و سر آوازه خوانان با آن اصول را نگاه می دارند؛ چغانه.

دف چه باید که زخم پنجه خورد

نی ز دست و ز دم شکنجه خورد ص ۶۲۹

زود بر خود چو دف بدری پوست

گر تجلی کند حقیقت دوست

شتر مست را علف چه بود؟

عاشق چنگ و نای و دف چه بود؟ ص ۶۳۰

دف قوال را دریدی تو

ز چه برمی جهی؟ چه دیدی تو؟ ص ۶۳۰

قوال در نزد ایرانیان خنیاگری که شعر را به آواز بخواند؛ مطرب. خواننده. نیز نزد صوفیان گوینده و خواننده‌یی است که به روش سماع باشد.

شمع و قندیل و نای و دف باید

لوت و بریان چهارصف باید ص ۶۳۰

هر کجانغمه‌یی ست یا سازی

بم و زیر و دف و خوش آوازی

عارفی راست این سماع حلال

که بود واقف از حقیقتِ حال ص ۶۳۲

نغمه سرود و آواز و ترانه. ساز مطلق آلات موسیقی یا آهنگ و نغمه را گویند. بم آواز و صدای درشت و نیز سیم ضخیم سازهای زهی است. زیر مقابل بم و صوت و آواز نازک را نامند. سماع در لغت آوازِ خوش را گویند و در اصطلاح موسیقی صوفیان است که موجب تأثیری مناسب در هر سالک می‌شود.

اوحدی، بحث مفصلی درباره‌ی «سماع» در مثنوی «جام‌جم» دارد که عقاید عرفانی در خصوص سماع را به صورت منظوم در فصلی مستقل به رشته‌ی کشیده است. وی همانند «عزالدین کاشانی» در کتاب «مصباح‌الهدایه» به توضیح معنی و حقیقت سماع می‌پردازد. «ابن عربی» در «فتوحات مکیه»، سماع را به سه نوع: سماع طبیعی، سماع روحانی و سماع الهی تقسیم می‌کند و این سه را خاص مبتدیان، متوسطان و منتهیان می‌داند. اوحدی نیز می‌گوید:

این سماعی که عُرف و عادات است

پیش ما مانع سعادات است

تا نمیری ز حرص و شهوت و آز

نشود گوشِ آن سَماعت، باز

در بدایت سماع، بد نبود

در نهایت سماع خود نبود

آن که از جام وصل مست شود

کی به جنبش دراز دست شود ص ۶۲۲

دفتر سوم: مراغه‌پژوهی / ۲۴۷

اوحدی سماعی را حلال و، عارفی را به کمال می‌داند که واقف به حقیقتِ حال
بود:

تو که سودای زلف داری و خال

زین سماعت چه وجد باشد و حال؟

هر کجا نغمه‌بی است یا سازی

بَم و زیر و دف و خوش آوازی

مپسند این سماع در دانش

بی‌زمان و مکان و اخوانش

عارفی راست این سماع حلال

که بُود واقف از حقیقتِ حال ص ۶۳۲

سرچشمه

- اوحدی مراغه‌یی، رکن‌الدین، دیوان اوحدی، به تصحیح سعید نفیسی، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵.
- ارسطو، هنر شاعری «بوطیقا»، ترجمه‌ی فتح‌الله مجتبایی، نشر اندیشه، تهران، ۱۳۳۷.
- ریپکا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه‌ی کیخسرو کشاورزی، نشر گوتمبرگ و جاویدان خرد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰.
- ستایشگر، مهدی، نام‌نامه‌ی موسیقی ایران‌زمین، نشر اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶.
- شفیع‌ی کدکنی، محمدرضا، موسیقی شعر، نشر آگه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۹.
- صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۲.
- طهماسبی، طغرل، فرهنگ سازها، نشر سوره مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰.
- طهماسبی، طغرل، موسیقی در ادبیات، انتشارات رهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، نشر امیرکبیر.