

مکتب صبا

نیشنامه
نامه

فصل نامه داخلی، پیش شماره ۱، آذر ۱۳۹۹، ۲۹

در این شماره می خوانید:

- * مکتب صبا
- * نظریه موزیکالیته و خلاقیت
- * مبانی حکمت و موسیقی در عصر اسلامی
- * عکس نامه
- * مقاهیم بنیادین در اجرای موسیقی ایرانی
- * ساختار مدل ردیف صبا
- * سیم مشتاق
- * ووو...

مکتب صبا

فصل نامه داخلی

سال اول، پیش شماره ۱، زمستان ۱۳۹۹

تاریخ نشر: ۲۹ آذر ۱۳۹۹

سردییر: عباس حمزوی

همکاران: اعضای مکتب صبا، نویسنده‌گان مدعو

تحت نظرارت: طینوش بهرامی

طراح لوگو: داود دل‌اصانلو

گرافیک و صفحه آرایی: رؤیا گرافیک

توزیع: مکتب صبا

تلفن و واتس‌آپ: ۰۹۱۰۲۷۷۳۱۹۰

ایمیل: info@maktababsaba.com

وب سایت: www.maktababsaba.com

دیدگاه نویسنده‌گان الزاماً مبین موضع مکتب صبا نیست.

مکتب صبا، مدرسه تعلیم ردیف موسیقی صبا زیر نظر طینوش بهرامی است.

این فصلنامه (داخلی) صرفاً برای انگلیسی‌زبان مطالعه و محتواهای آموزشی مرتبط با مکتب صبا است.

بازنشر همه یا بخشی از مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

برای نشر کامل هر کدام از مقالات بصورت مستقل اجازه کتبی نویسنده ضروریست.

فهرست:

- * سخن آغازین / عباس حمزوی / ۲
- * مکتب صبا / طینوش بهرامی / ۳
- * مبانی حکمت و موسیقی در عصر اسلامی / کاوه خورابه / ۹
- * عکس نوشته / بهرام جمالی / ۲۰
- * نظریه موزیکالیته و خلاقیت / طینوش بهرامی / ۲۱
- * سیم مشتاق: بدعتی در کمال / احمد صدری / ۲۸
- * ساختار مدل ردیف صبا (۱) آواز دشتی / فرزام اعتمادی / ۳۰

سخن آغازین

مترقبی، بدور از تکثیر آراء و تضارب دیدگاهها به ارائه مطلب مباردت ورزیده شود. این مجله در بر گیرنده مطالبی چون: مقالات علمی، مفاهیم بنیادین، تجزیه و تحلیل ردیف صبا، مبانی و اصول اجرای موسیقی ایرانی، تاریخ شفاهی و... می باشد.

شایان ذکر است، که تاریخ ۲۹ آذر ماه و به مناسبت سالروز درگذشت ابوالحسن خان صبا، به پاسداشت یاد و نام آن معلم بی‌بدیل و استاد بی‌نظیر مبداء انتشار اولین نسخه (الکترونیکی) مدافعه نظر واقع شد و اهتمام تامه همراهان همکار منجر به خلق این اثر در وقت مقتضی گشت.

روش ارائه و نحوه نشر این اثر (بولتن) بصورت الکترونیکی است و در هر فصل یک شماره تولید و در اختیار قرار می‌گیرد. بدیهی است، مسئولیت علمی و فنی مقالات و محتوای ارائه شده در این نشریه بر عهده نویسنده‌گان آن مطالب می‌باشد. همچنین تیم اجرایی "مكتب صبا" به گرمی پذیرای حضور همه عزیزانیست که علاقمند به همکاری در بخش‌های مختلف نشریه بوده و از ارائه ایده‌های اثربخش با اشتیاق استقبال می‌نماید.

در پایان از همه کسانی که در طراحی، اجرا، تولید محتوا، ارسال مقاله و ارائه پیشنهادات سازنده خود برای ظهرور و حضور این شماره ما را یاری رسانده‌اند صمیمانه تشکر می‌نماییم. امید است که با راهنمایی شما عزیزان و راهگردانی اساتید همراه، "مكتب صبا" به اهداف موصوف خود نائل آید.

۱۳۹۹ آذر ماه ۲۹

عباس حمزوى

"مكتب صبا" زاییده تلاقي دو تلقي از «توگرایی» و «نوژایی» موسیقی در دو دوره تاریخی است. یکی خلق گونه‌ای نو از کارگان موسیقی ایرانی به دست و اندیشه «ابوالحسن خان صبا» و دیگری بازآفرینی، ترجمان و تأليف این کارگان خلوت و جلوت یافته از آستین و اثر روایی یک «روايتگر معاصر».

ضرورت تولید محتوای فاخر و مستند و معلوم و بدور از هیجانات عاطفی و روایات احساسی از الزامات روز و جامعه توسعه یافته امروز است. متأسفانه در شهر شبکه‌ها و در دنیای مجاز اکنون حشویات کثیر و کشفیات قلیل گشته اند و تشخیص برای مخاطب مشتاق، ثقیل. بدین روی، این دفتر با رویکردی هدفمند و در قالب بافت کلامی منسجمی در جهت شرح و بسط موسیقی ایرانی بطور اعم و «ردیف موسیقی صبا» بطور اخص به کوشش تعدادی از پژوهندگان و علاقمندان گشوده شد.

فصلنامه "مكتب صبا"، نشریه‌ایست داخلی، که با خرد و تلاش جمعی به قلم گروهی از نویسنده‌گان همکار و آزاد بهم رسیده است. در این مجموعه تلاش می‌گردد، اسلوب (طرز) علمی پیشه شود و سعی بر شناخت و گسترش معلومات معقول در حوزه موسیقی ایرانی، بدون وابستگی به هیچ خطمسی فکری و فارغ از خط‌کشی‌های سنتی-غیرسنتی، کلاسیک-مدرن، متحجر-

از آنجا که تبیین این مؤلفه‌ها در تشریح بیان موسیقایی تأثیر مستقیم دارند می‌توان به آنها "مفاهیم بنیادی" نام داد. مفاهیم بنیادی به مثابه دانش پایه یا "ساد موسیقی" و شکل‌دهنده‌ی بیان در موسیقی هستند. جدای از مبانی تئوریک، که به تشریح برخی از همین مفاهیم بنیادی می‌پردازد، بسیاری از عوامل تشکیل‌دهنده‌ی بیان موسیقایی مربوط به تکنیک و ویژگی‌های سازها هستند. بسیاری دیگر از این موارد نیز مربوط به حوزه‌ی فرهنگ و زیباشناسی هستند که تئوری موسیقی ممکن است رأی روشنی در مورد آن‌ها نداشته باشد. بیان موسیقایی در فرا هم‌آمدن سبک‌ها و مکتب‌های موسیقی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. به این معنی که بدون بیان مشخص، ما دارای سبک و در نتیجه پیرو یک مکتب موسیقایی معین نیستیم.

سبک در این سلسله نوشتار به مفهوم: مجموعه‌ای انتخابی از کنش‌های ریتمیک-متريک، گردش ملودی، نقوش آهنگین، و ادوات اجرایی است؛ که از گزیده‌ی واژگان و کارگان موسیقی ساخته و پرداخته می‌شود. سبک تا حد بسیار زیادی شخصی و سلیقه‌ای و تحت تأثیر یک بیان موسیقایی است. براین سبک‌های مختلف ممکن است همگی یک بیان موسیقایی را دنبال کنند ولی نمودهای متفاوتی داشته باشند. وقتی چندین سبک مختلف تحت یک بیان مشترک عمل نمایند، یک "مکتب" به وجود می‌آید. پر واضح است که دوران تاریخی و مناسبات اجتماعی در بوجود آمدن مکاتب هنری دخیل هستند اما آنچه در این نوشتار مد نظر ماست، بیان موسیقایی و تحلیل عناصر آن می‌باشد. هنگامی که ما از مکتب صبا نام می‌بریم؛ منظورمان مجموعه‌ی درهم پیچیده‌ای از عناصر موسیقایی و فرهنگی است که در کنار

طینوش بهرامی

مکتب صبا

مقدمه

بیان موسیقایی، که گاهی به مفهوم "مکتب" و یا تلویحاً "سبک" هم از آن یاد می‌کنند، دارای اجزاء و شناسه‌های متعددی است که در سه حوزه‌ی کلی: وزنی، نغمگی و اجرایی قابل بررسی هستند.

در حوزه‌ی زمانی (وزنی) هرآنچه در رابطه با وزن، زمان‌بندی، ضرب، تأکیدات، بازه‌های زمانی، سرعت موسیقی و امثال آن باشد، جای می‌گیرد. حوزه‌ی نغمگی خصیصه‌های صوتی موسیقی مانند تزئینات، جمله‌بندی، کارگان، کوک و فواصل را شامل می‌شود. عوامل اجرایی نیز شامل تکنیک‌های ویژه درسازها، دینامیک، سونوریته و سازبندی "آسامبل"‌ها است. البته ممکن است که در برخی از موارد شاهد هم‌پوشانی در مفاهیم باشیم. بطور مثال مبحث سونوریته هم یک مبحث اجرایی است و هم در حوزه‌ی نغمگی قابل تأمل است. یا کارگان موسیقی در ضمن اینکه یک مبحث نغمگی است، در حیطه‌ی اجرایی نیز قابل بحث است. پس می‌توان تصور کرد که شبکه‌ی درهم پیچیده‌ای از روابط متقابل عوامل بالا به بیان موسیقایی، هویت و شکل می‌دهند.

ابوالحسن صبا چنین بازتابی دارد. او صاحب سبک در نوازنده‌گی و آغازگر یک مکتب موسیقایی است. شاگردان صبا، از تجویدی و پایور و صفوت گرفته تا فخرالدینی و دهلوی، طیف گسترده‌ای از سبک‌های اجرایی را در برمی‌گیرند که با وجود تفاوت، قائل به بیان موسیقایی مکتب صبا هستند. ما در این سلسله نوشتار سعی برآن داریم تا مفاهیم بنیادین و بیان موسیقایی مکتب صبا را از دریچه‌ی ساز سه‌تار، در حد بضاعت توضیح دهیم.

ساز صبا

عناصر موسیقایی در ساز و ردیف صبا در یک پیوستگی و امتزاج تکنیکی و بیانی منسجم قرار دارند، به طرزی که قابل جداسازی نیستند. یعنی بیان موسیقایی و سبک اجرایی وی، همان متن موسیقی اوست. به این منظور در این نوشتار ردیف مبنا را ردیف استاد صبا برای سه‌تار قرار داده‌ایم که توسط نگارنده از روی ردیف سنتور ایشان برای ساز سه‌تار ترجمه و تصحیح و روایت شده است. ردیف صبا مجموعه‌ای از آهنگها و نواهای است که از منابع موجود برای سازهای مختلف ایرانی، ردیف آوازی و حتی نغمه‌های موسیقی نواحی ایران تشکیل شده است. منظور از ردیف صبا محتوای موسیقایی تنظیم شده توسط اوست که به صورت منسجم برای سازهای ویلن و سنتور گردآوری شده‌اند. هر چند که سه‌تار ساز اصلی و شخصی صبا بوده، اما به دلایل مختلفی وی ردیفی مخصوص برای این ساز تنظیم نکرده است. آنچه از صبا برای ساز سه‌تار به جامانده، دو دستگاه ماهور و همایون است که خلاصه‌ای از ردیف قدماست. این ردیف از نظر جمله

هم و در ارتباط متقابل با یکدیگر، یک نوع زبان موسیقی و یا بیان موسیقایی را تشکیل می‌دهند. مجریان این نوع بیان، بنابر سلیقه‌ی شخصی، هر کدام بخشی از آن عناصر موسیقایی را به گونه‌های مختلف به کار می‌گیرند. با این انتخاب آنها گاهی تا اندازه‌ای از دیگر عاملین یک بیان موسیقایی جدا شده و دارای سبکی شخصی در ارائه و ساخت موسیقی می‌شوند. اما واضح است که مجموعه‌ی این سبک‌ها تحت همان مفاهیم بنیادی اولیه عمل می‌کنند. لذا عناصر بنیادین، در همه‌ی سبک‌های تابع یک مکتب، به‌طور یکسان عمل نمی‌کنند و تغییراتی در آنها دیده می‌شود. از این موضوع، یعنی لحاظ کردن تغییرات و وجود تفاوت‌ها، گاهی به عنوان بیان شخصی نیز یاد می‌شود. هرچند نمی‌توان گفت که هر مجری موسیقی کاملاً آگاهانه و بر طبق قوانین از پیش تعیین شده به خلق یا اجرای موسیقی می‌پردازد، اما می‌توان به این امکان باور داشت که مجری موسیقی در خلال یک "پیش‌آگاهی" ناخودآگاه که از تعلیماتش سرچشمه گرفته باشد عمل کند. سرچشمه‌ی این تعلیمات در موسیقی‌های غیرغربی "فرهنگ" است و تنها عامل انتقال آن "استاد". پس استاد قبل از آنکه شخصی واقف به مبانی نظری موسیقی و زیر و بم‌های تکنیکی باشد، یک آگاه فرهنگی است.

استاد موسیقی با آگاهی به مبانی نظری، عملی و فرهنگی به تبیین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی موسیقی می‌پردازد. وی ممکن است به تنها یک صاحب یک بیان موسیقایی، سبک اجرایی و آغازگر یک مکتب فکری در موسیقی باشد. به این معنی که شاگردانی تربیت کند که بیان موسیقایی او را به شیوه‌های مختلفی دنبال کنند و هر کدام صاحب سبک بوده، اما به همان مکتب موسیقایی تعلق داشته باشند. در موسیقی معاصر ایرانی شخصیت

اختلاف‌های ردیف صبا با ردیف‌های دوره‌ی قاجار را مدنظر قرار دهیم، به عناصر سازنده‌ی "موسیقی" و بیان موسیقایی او می‌پردازیم. در این خصوص

چنانکه گفته شد ما مطالعه خود را در سه حوزه پیش می‌بریم:

(۱) حوزه‌ی وزنی:

الف. تندا

ب. بازه‌های زمانی

ج. اوزان عروضی

د. متر

ه. ریتم

و. تأکیدها

(۲) حوزه‌ی نغمگی:

الف. تریین

ب. واژگان موسیقی؛ جمله‌بندی

ج. دگره‌سازی

د. کارگان موسیقی

ه. وضعیت مдал

و. کوک؛ راستکوک، چپکوک، مایه‌شناسی

(۳) حوزه‌ی اجرایی:

الف. تکنیک‌های ویژه

ب. دینامیک؛ خلوت و جلوت

ج. نواخت؛ اعمال اصلی در آرتیکولاسیون (انتخاب تکنیک مناسب

برای نواختن هر نغمه)

بندی و روند و تکنیک با روایات "مهدیقلی هدایت" و "موسی معروفی" قابل مقایسه است.

آنچه از ضبط‌های سه‌تار صبا به‌جامانده، خوشبختانه چندین قطعه از دستگاه‌ها و آوازهای مختلف است که به سیاق ردیف و با نگاه کرسی‌بندی دستگاهی نواخته شده است. نحوه اجرای این قطعات تا حدی متفاوت با شیوه‌ی سه‌تار نوازی امروزی است. این تفاوت هم در محتوا و هم در تکنیک هویدا است. سه‌تار صبا به لحاظ کرسی‌بندی دارای اسلوب دستگاهی است و در حین اجرا ترتیب گوشه‌ها را رعایت می‌کند. اما به لحاظ بهره‌برداری از ردیف، بیشتر معطوف به ردیف آوازی است. به این مفهوم که صبا سه‌تار را به مثابه‌ی حنجره‌ی آوازخوانی می‌پندرد که گسترش نغمات و ادای تحریرها را با عنایت به ردیف و اسلوب آواز پیش می‌برد. در میان نواخته‌های سه‌تار صبا، ماهور و سه‌گاه و نوا بیشترین گرایش را به ردیف سازی دارند. عناصر موسیقایی به کار رفته در ردیف سنتور صبا به نواخته‌های سه‌تار به‌جا مانده از او شباهت بسیار دارند. همراهی شعر و حالت آوازی این ردیف، محتوای آن را بسیار شبیه به نواخته‌های سه‌تار صبا می‌کند؛ به نحوی که با تکریشی تطبیقی بین نواخته‌های سه‌تار و ردیف سنتور او، شباهت در ادای تحریرها و روند جملات بیش از پیش نمایان می‌شود.

عناصر موسیقایی

گذشته از آنکه بخواهیم بدانیم منابع صبا برای روایت موسیقی ایرانی چه بوده و بی آنکه بخواهیم ریشه‌یابی‌های بی‌مورد انجام داده یا شباهت‌ها و

رفتارهای نغمگی و ملودیک و آهنگین سرو کار داریم. این رفتارها از جمله-
بندی و گردش ملودی گرفته تا روند تحریرها (واژگان موسیقی) و ریشه‌یابی
آنها در ردیفهای مرجع (کارگان موسیقی)، همینطور واریاسیون‌ها و
دگرگونه‌سازی‌های جملات ردیف صبا به عنوان دستمایه یا تم در آثار صبا و
شاگردانش، همچنین تحلیل وضعیت مдал ردیف او مدنظر است.^۱ مجموعه
عناصر یادشده، صورت آهنگین ساز صبا یا جادوی موسیقی او را تشکیل می-
دهد.

۳) حوزه‌ی اجرایی:

همانطور که قبلاً گفته شد برخی از عناصر بالا ممکن است در حوزه‌های متفاوتی نمود پیدا کنند. مانند تزیینات که هم در مبحث تأثیرات نغمگی و هم در حوزه‌ی ادوات اجرایی قابل بررسی است. حوزه‌ی اجرایی دارای اجزاء بسیاری است از جمله: تکنیک‌های ویژه، دینامیک (خلوت و جلوت)، مفصل-بندی (تقطیع)، نواخت (چهار عمل اصلی در آرتیکولاسیون و یا انتخاب تکنیک مناسب برای نواختن هر نغمه)، تقسیم: لگاتو (تقسیم ریز بین چند نغمه)، تفریق: استاکاتو (خفه کردن، کم کردن از زمان نغمه‌ها)، تجمعیع: تنوتو (اضافه کردن به زمان نغمه‌ها، اتصال دو نغمه با ریز)، تضریب: مارکاتو (تشدید نغمه‌ها، تأکید)، سونوریته: هیرارکی سونوریته (ترتیب صداداری مضراب‌ها براساس قوت و ضعف).

^۱ قسمت نخست تجزیه و تحلیل وضعیت مdal (۲-۵) ردیف دشتی را به قلم دوست و هنرمند گرامی جناب آقای فرزام اعتمادی، که در آوانگاری ردیف صبا یار و همکار نگارنده بوده‌اند، در همین شماره بخوانید. در این مقاله ایشان همچنین به توضیح و تدقیک اوزان عروضی (۱-ج) استفاده شده در ردیف دشتی صبا پرداخته‌اند.

د. مفصل‌بندی: تقطیع

۵. تقسیم: لگاتو (تقسیم ریز بین چند نغمه)

و. تفریق: استاکاتو (خفه کردن، کم کردن از زمان نغمه‌ها)

ز. تجمعیع: تنوتو (اضافه کردن به زمان نغمه‌ها، اتصال دو نغمه با ریز)

ح. تضریب: مارکاتو (تشدید نغمه‌ها، تأکید)

ط. سونوریته: هیرارکی سونوریته (ترتیب صداداری مضراب‌ها براساس

قوت و ضعف)

ی. ساز: تنظیمات (رگلاز، صدادهی، ساختار، سازبندی آنسامبل)

۱) حوزه‌ی وزنی:

این حوزه شامل: تندا یا تمپو، بازه‌های زمانی یا دیرندوها، متر، ریتم، وزن‌های عروضی و تأکیدها است. در این مبحث سرعت اجرای موسیقی و نگرش به ریتم و واحدهای انسجام دهنده‌ی آن یعنی بازه‌های زمانی مورد توجه هستند. وزن‌ها و تأکیدها از نقطه نظر اجرایی و پیوند شعر و موسیقی دارای اهمیت بسیارند. وزن‌های شعری در ساز او نه تنها به صورت متربیک، بلکه در بستر تحریرها و آوازگونه شنیده می‌شوند. ضرب‌آهنگ ساز صبا، ایست و حرکت‌ها و تپش مخصوص ساز او نتیجه‌ی فراهم آمدن چنین خصوصیاتی است که در نظر اول هر شنونده‌ای را مسحور می‌کند.

۲) حوزه‌ی نغمگی:

شامل تزیینات، واژگان موسیقی، دگره‌سازی، کارگان موسیقی، وضعیت مdal، کوک: راست‌کوک، چپ‌کوک، مایه‌شناسی است. در این حوزه ما با

مخصوص خودش تبدیل می‌کند. صبا برای سازهایی که تدریس می‌نمود هیچ‌گاه دستور ننوشت. بلکه برای آن‌ها ردیف "ایجاد" کرد. این نشان می‌دهد که او چگونه عناصر موسیقایی مکتب خود را انتقال می‌داده است. به این معنی که این عناصر، در محتوای موسیقایی ردیف نهفته است. صبا به عنوان آهنگ‌ساز خیلی پرکار به نظر نمی‌آید اما به عنوان یک استاد موسیقی "نوگرا" اتفاقاً به تجدید نظر در ردیف موسیقی ایرانی می‌پردازد و به همین دلیل هم صاحب فکر و مکتب شناخته می‌شود. سه‌تار صبا پیش از آنکه به لحاظ تکنیکی چالش برانگیز باشد، به لحاظ فضای صوتی، تپش ضرب آهنگ-های جوشنده، صدادهی دلفریب و محتوای موسیقایی شیواش منحصر به فرد است.

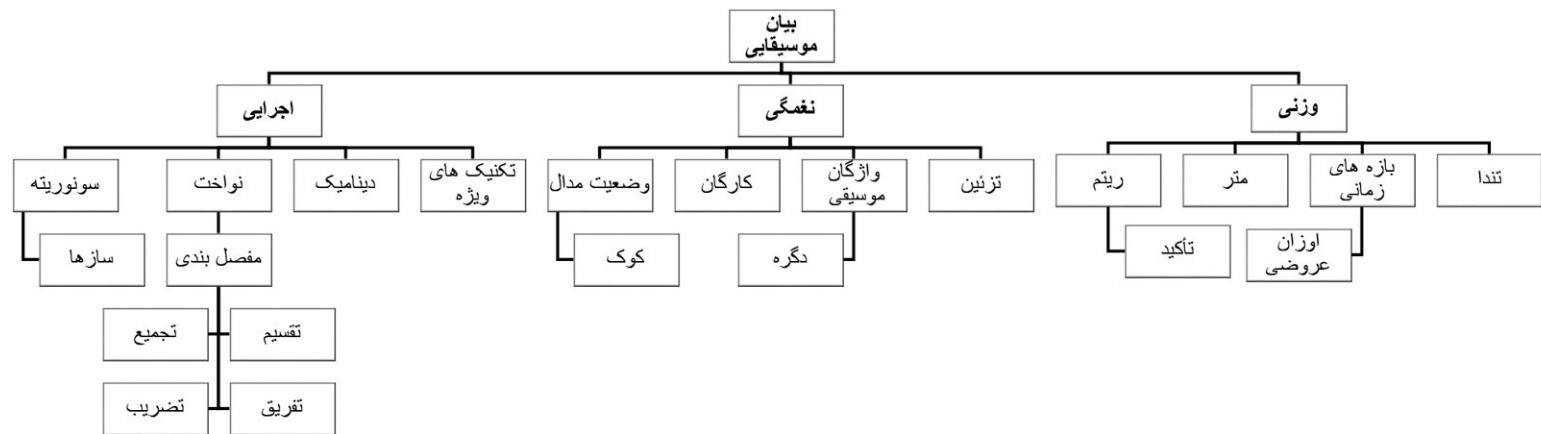
اعتقاد نگارنده این است، که بدون شناخت عناصر بیان موسیقایی صبا، از طریق دقت در محتوای موسیقی اش، نمی‌توان با مکتب او آشنا شد. بهترین راه برای شناخت مکتب صبا درک محضر استادانی است که در مکتب او پرورش پیدا کرده‌اند. با تأسف تقریباً همه‌ی این استادان یا جهان ما را ترک گفته‌اند و یا در دسترس نیستند. راه دیگر، تجزیه و تحلیل موسیقی-شناختی و روش‌های تجربی است. مطمئن‌ترین راه به زعم نگارنده، تکیه بر میراث موسیقایی خود صبا و تشریح عناصر موسیقایی سازنده‌ی آن است. مسلم است که تشریح همه‌ی این عناصر در یک نوشتار کاری است دشوار و خارج از حوصله و ظرفیت یک مقاله. این نوشه‌ته تنها مدخلی بود برای طرح مسئله و امیدواریم که در این نشریه بتوانیم به صورت چند وجهی و شاید با قلم نویسنده‌گان مختلف به این مهم بپردازیم.

مضراب‌ها بر اساس قوت و ضعف)، ساز؛ تنظیمات (رگلاژ، صدادهی، ساختار، سازیندی آنسامبل). در این حوزه همه‌ی عوامل اجرایی مورد نظر هستند. بسیاری از این عوامل در حیطه‌ی وزن دخیل هستند و پاره‌ای نیز در حوزه‌ی نغمگی.

روابط متقابل و درون سازمانی این عناصر لایه‌های رنگین و در عین حال متجانسی را بوجود می‌آورند که در قالب سیک‌های متفاوت اجرایی یک مکتب عمل می‌کنند.

نتیجه‌گیری

سه‌تار صبا به قدری دلفریب است که هر شنونده‌ای را به سوی خود جلب می‌کند. اما چنانچه محتوای موسیقایی آن نادیده گرفته شود، شاید از راه تقلید و کپی کردن قطعات نواخته شده توسط وی تنها بتوان کمی به ظاهر ساز او نزدیک شد. درک دایره‌ی واژگان و کارگان موسیقی صبا برای فهم خط فکری او در جمله‌سازی الزامی به نظر می‌رسد. ردیف صبا حاوی دانش او از موسیقی ایرانی است که در قالب دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی ارائه شده است. این ردیف منظومه‌ی موسیقایی وی را تشکیل می‌دهد که علاوه بر قطعات برجسته در هر دستگاه یا آواز، حاوی قطعاتی است که در ردیف‌های رسمی دیده نمی‌شوند. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که موسیقی صبا تا چه حد شخصی و روایی است. هر چند در بسیاری از بخش‌ها ردیف او با ردیف استادانش مشابهت دارد، اما تلخیص و روان سازی و ایجاد تعادل در میزان محتوای گوشه‌ها، بی‌شك آن را به روایتی شخصی و

نمودار عناصر موسيقائي

از جمله بسترهای و منابع مهم اخذ علوم عقلی که بر نگرش اندیشگی اندیشوران جهان اسلامی تأثیر بسزایی گذاشت می‌توان به منابعی همچون حوزه علمی اسکندریه، مراکز علمی سریانی، مراکز علمی ایران و دانش‌ها و معارف هندی‌ها اشاره کرد.

در این میان آشنایی با آثار تألیفی یونانی تأثیری مانا و جاودان بر سیر تحولی دانشوران ایرانی - اسلامی بر جای نهاد. که نقش و وساطت دو مرکز علمی سریانی و ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

«دانشمندان سریانی زبان در عین اثبات اصول معتقدات دینی و مذهبی خود به علم یونانی از منطق و ریاضیات و طبیعتیات و الهیات و نجوم و کیمیا و طب سرگرم بودند. و به ترجمه کتب معتبر یونانی خاصه ارسسطو و افلاطون و افلاطونیان جدید به سریانی توجه بسیار داشته و از کتب پهلوی نیز ترجمه می‌کرده‌اند (مانند کلیله و دمنه منقول از سانسکریت و اسکندرنامه منقول از یونانی به پهلوی و سندباد نامه). مدارس سریانی تا مدتی از دوره اسلامی با رونق پیش از اسلام باقی مانده بود و این قوم واسطه‌ی نقل علوم یونانی و عربی شده و تقریباً همه کتب فلاسفه و اطباء و ریاضیون و منجمین یونانی و اسکندرانی و سریانی را ترجمه کرده و یا عامل این امر بوده‌اند و از این روی اثر آنان در نقل علوم یونانی به تمدن اسلامی بیش از اقوام دیگر بوده است.»

(صفا، ۱۳۷۴، ص ۱۴).

ایرانیان که از سده‌های پیش و از دوره هخامنشیان باب آشنایی و ارتباط با یونان و زبان یونانی را گشوده بودند نقشی مؤثر در انتقال علوم فلسفی یونانیان ایفا نمودند تا آنجا که مسعودی در کتاب «مروج الذهب» خود

کاوه خوارابه

مبانی حکمت و فلسفه موسیقی در عصر اسلامی

(قسمت اول)

چکیده

آنچه از آن تعبیر به حکمت و فلسفه موسیقی می‌شود شاخه‌ای از دانش عام فلسفه بوده است که در طبقه‌ای خاص و تحت فلسفه وسطی یا ریاضی مورد کنکاش و نظرورزی قرار گرفته است. تمزیج و ترکیب عناصر تفکر ایرانی و یونانی و هندی عزیمت‌گاه برهمنهاده‌ای شده است که خود را در رسالات فلسفی و موسیقایی در دوره اسلامی به منصه ظهور رسانده است. در این میان تفکیک دو رویکرد استدلالی و اشرافی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد که هریک به فراخور، پایه‌های بنیادین اندیشه موسیقایی را پی‌ریزی نموده‌اند. در این نوشتار تلاش بر آن است تا با واکاوی بنیان‌های تاثیر گزار بر این حوزه به بررسی مبانی و مبادی فلسفی مترتب بر این دو رویکرد پرداخته شود.

کلید واژه: موسیقی - فلسفه - ریاضیات - حکمت عقلانی - حکمت ذوقی.

۱- رویکرد عقلانی - استدلالی

مقدمه

تاریخ اندیشگی در ایران پس از حمله اعراب دستخوش تحولاتی کیفی شد که ضمن دربرداشت‌های کهن - اندیشگی، برهمنهاده‌ای نوین عرضه داشت که از شاخص‌های اصلی آن می‌توان به رهیافت عقلانی - استدلالی جاری و ساری در اندیشه اندیشوران ایرانی - اسلامی اشاره کرد.

هنرمندان ایرانی، رومی و مصری بر اندیشه عرب به این نکته اشاره می‌کند که:

«کذلک تأثیرت الموسيقى العربيه بنظريريات الموسيقى اليونانيه تأثرا كبيراً ظهر في مصنفات العرب و كتبهم على نحو ما سنتوضحه فيما بعد.» (ابن سينا، ١٤٠٥، ص ٣).

ترجمه: همچنین موسيقى عرب [از]م به ذكر است که منظور رسالات و اندیشه‌هایی است که به زبان عربی نگاشته شده است که اکثر فریب به اتفاق آنها به قول ابن خلدون(بنگرید به مقدمه ابن خلدون ،ص ١١٤٨) از ذهن ایرانی تراویش پیدا کرده است] تأثیر بسزایی را از نظرات موسيقى یونانی پذیرفته است که در تأليفات و كتابهای عرب آشکار است. چنانچه در آينده به توضیح آن خواهیم پرداخت.

در این میان نظم و نسق و مباحث طبقه‌بندی شده ارسسطو سبب‌ساز نفوذ و تأثیر این فيلسوف یونانی بر اندیشمندان جهان اسلام داشت که از این نظر شاید مهمترین دستاوردها، طبقه‌بندی علوم می‌باشد که هرچند در گفتارها و نوشته‌های موجود آن را به ارسسطو منسوب داشته‌اند – که از نظر حسن تقدم سخنی است راست- اما ایضاً و دسته‌بندی بر اساس آنچه متأخرین به ثبت آن پرداخته و تا به امروز مورد اتفاق نظر اکثريت واقع شده است، همانا کوششی است که توسط فيلسوفان ایرانی - اسلامی و افرادی چون فارابی، ابن سینا، آملی و غيره به انجام رسیده است.

هرچند سرچشممه اصلی دسته‌بندی و تمایز علوم به ارسسطو بازگردانده می‌شود اما «در نوشته‌های خود او اشاره به یک تقسیم‌بندی مشخص و قطعی را که پایه پژوهش فلسفی ارسسطو باشد، نمی‌توان یافت». (خراسانی،

آشنایی «ایرانیان با اندیشه‌های سقراط و افلاطون را به «تنسر» روحانی معروف عهد اردشیر بابکان نسب می‌دهد. (همان، ۱۷ و ۱۸).

نقشه عطف و تأثیرگذار در ترجمه و گردآوری آثار فلسفی و علمی را باید پس از چیرگی اعراب بر مناطقی وسیع بر بلادی از آسیای صغیر، ایران و اروپا پیگیری نمود که در این میان تأسیس «بیت‌الحكمه»، مقارن سلطنت هارون‌الرشید از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. بیت‌الحكمه به متابه مرکزی علمی - فرهنگی بستری فراهم آورده بود تا در آن ضمن گردآوری کتب و رسالات متعدد علمی - فلسفی به زبان‌های مختلف خاصه یونانی و پهلوی پذیرای افراد و خاندان‌های معتبری باشد که پایه‌گذار جنبشی به نام نهضت ترجمه شدند.^۲

ماحصل نهضت ترجمه توجه بیش از پیش متفکرین اسلامی به حوزه‌های فلسفی یونان و بالاخص فیلسوفانی چونان افلاطون، ارسسطو و افلوطین بود. تأثیر این بذل توجه به اندیشه یونانی در سنت‌های رساله‌نویسی در موسيقى نيز خود را به عيان مي‌نمایاند. محمود‌احمد‌الحفى در مقدمه‌ای که بر بخش موسيقى كتاب شفا نگاشته است علاوه بر تأثیر اندیشمندان و

^۲- اشاره‌ای هرچند مختصر به نوایغ این عصر و خاندان‌های محترم تأثیرگذار در انتقال علوم از زبان‌های دیگر به عربی و فارسی خارج از حوصله این مقاله است. لذا خواننده محترم را جهت اطلاع بیشتر به کتبی همچون «تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» تأییف ذبیح‌الله صفا، انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی تأییف دلیسی اولیری، تفکر یونانی، فرهنگ عربی (نهضت ترجمه كتابهای یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغازین مبانی تأییف دیمیتری گوتاس، و از آثار مقدم «النھرست» تأییف ابن ندیم، «مروج‌الذب و معادن‌الجواهر» تأییف مسعودی، «تاریخ‌الحكماء قسطی» تأییف ابن‌القطبی، «تاریخ حکماء یونان» ترجمه میرزا محمد ملک الكتاب شیرازی، «وفیات‌الاعیان و انباء‌الزمان» تأییف ابوالعباس شمس‌الدین احمدبن محمدبن ابی بکر بن خلکان البرمکی الاربی.

کار دانش نظری است؛ اما مطمئناً نه کار دانش طبیعی است (زیرا فیزیک با چیزهای متحرک سر و کار دارد)، نه کار ریاضیات؛ بلکه کار (دانشی است که بر هر دوی [این دانش‌ها] مقدم است. زیرا دانش طبیعی با چیزهای جدا از ماده، اما نه نامتحرک، سر و کار دارد. برخی از شاخه‌های دانش ریاضی نیز به چیزهای نامتحرک می‌پردازد؛ اما چیزهای [نامتحرکی] که احتمالاً جدا از ماده نیستند، بلکه در ماده‌اند. اما دانش نخستین (hé proté) به چیزهای جدا از ماده (مفارقات، khörista)، و چیزهای نامتحرک (akinéta) می‌پردازد. همانا همه علت‌ها باید جاویدان باشند، اما بیش از همه، و به ویژه اینها. زیرا اینها علت‌های آشکار الاهی‌اند. بنابراین فلسفه‌های نظری (بر سه گونه‌اند: ریاضی، طبیعی، الاهی filosofiai theörétikai (theologiké) (ارسطو، ۱۳۷۹، ص ۱۹۵).)

چرایی جایگیری موسیقی تحت فلسفه ریاضی

پیگیری و تبارشناسی اهمیت ریاضی در تفکر فلسفی بی‌تردید ما را رهنمون به آموزه‌های پیتاکوریان (فیثاغورثیان) می‌نمایاند. فیثاغوریان برخلاف نظر فیلسوفان سوฟسطاپی و دموکریت که پُرسمن (موضوع) موسیقی را پُرسمنی حسی می‌دانستند، شالوده و اساس موسیقی را در ریاضیات جستجو می‌کردند. این درحالی است که اتخاذ رویکرد ریاضی‌گون به موسیقی به موازات رویکرد دیگری بود که می‌توان از آن به رویکرد متافیزیکی و رازورانه مبتنی بر هارمونی موسیقی‌ای کیهانی نام برد. (تاتارکویچ، ۱۳۸۵، ص ۷۷). از همین رو ارسطو در فصل پنجم کتاب آلفای

۱۳۷۹، به نقل از متافیزیک ارسطو، ص چهل و چهل و یک). به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی فلسفه به عنوان مادر علوم به دو حوزه نظر و عمل از سوی ارسطو مقدمه‌ای برای متأخرین بوده تا با تأمل و تفکر بیشینه هریک به فراخور هیمه‌ای بر این آتش برنهنده چرا که به قول ارسطو «در نظر به حقیقت هیچ‌کس نمی‌تواند چنانکه شایسته است به آن دست یابد؛ اما همه انسان‌ها هم در این کوشش خطا نمی‌کنند، بلکه هر یک درباره طبیعت چیزی می‌گوید، و هرچند، منفرداً، یا چیزی از حقیقت درنمی‌یابد یا اندکی از آن را در می‌یابد، اما از گرد آمدده همه آنها مقدار با ارزشی پدید می‌آید.» (ارسطو، ۱۳۷۹، ص ۴۷).

مسئله غایت و رهنمونی به علتی که هر حرکتی را سبب‌ساز می‌شود در تقسیم‌بندی ارسطو عاملی است تأثیرگذار که دائمًا خود می‌نمایاند. «این درست است که فلسفه شناخت حقیقت نامیده می‌شود زیرا هدف شناخت نظری حقیقت و هدف شناخت عملی کنش است.» (همان، ص ۴۸). مقسم و تأکید ارسطو بر «چیزهای مفارق یا غیر مفارق با ماده» و «چیزهای متحرک یا نا متحرک» او را رهنمون به تقسیم‌بندی‌ای کرده است که پایه و اساس متأخرین قرار گرفته است.

«بنابراین، از اینجا پی می‌توان برد که «فیزیک» نیز گونه‌ای از دانش نظری است. اما دانش ریاضی نیز، نظری است. ولی اینکه آیا با چیزهای نامتحرک و جدا از ماده (مفارق) سر و کار دارد اکنون هنوز روشن نیست. لکن اینکه برخی از شاخه‌های ریاضی چیزهایی نامتحرک و جدا از ماده را بررسی می‌کنند روشن است. اما چیزی اگر هست که همیشگی (ابدی)، نامتحرک و جدا از ماده (khöriston) است، بدیهی است که شناخت آن

۹ و غیره نشانگر اعداد مربعی و اعدادی مانند ۶ و ۱۲ بیانگر اعداد مستطیلی بودند. در دومین رویکرد بر این اعتقاد بودند که می‌توان تسویه‌های سه‌گانه موسیقی یعنی فواصل چهارم (دوازده، تراکورد)، پنجم (ذوالخمس)، پنتماکورد) و هشتم (ذوالکل، اکتاو) را با روابط عددی ساده یعنی $\frac{4}{3}$ ، $\frac{3}{2}$ و $\frac{5}{4}$ نمایش داد. از این‌رو می‌توان به نسبت‌های هماهنگی دست یافت که این هر سه فاصله را شامل شود و آن نسبت میان اعداد ۸، ۶ و ۱۲ است که عدد وسط دارای رابطه‌ای با چنین نسبت‌هایی است: $(\frac{6}{5})^+ = \frac{8}{7} = (\frac{12}{9})^-$.

در سومین رویکرد، بر جنبه‌های نمادین اعداد به عنوان نمودی از ذات و ماهیت اشیاء تأکید می‌گردد. چنانکه عدد ۴ را نماد و مظهری از عدالت، عدد ۷ مظهر فرصت مناسب، عدد ۶ مظهر نشاط و ۵ مظهر ازدواج در نظر گرفته می‌شده است.

رهیافت ریاضی‌گون به موسیقی از سوی فیثاغوریان عزیمت‌گاه دیگری شد تا اینان بتوانند تفسیری اخلاقی و زیباشناسانه به دست دهند. تفسیری که همچنان تا به امروز در مباحث فلسفی - موسیقایی مطرح می‌شود که عبارت است از این که سر منشاء و سرچشمۀ زیبایی و لذت در نظم و تناسب بود و این همانا نقطه تلاقی‌ای بود که در موسیقی یافت می‌شود.

اما به راستی اگر از حوزه دانشی به نام ریاضی بحث می‌شود، در ابتدا پیوند و ارتباط امر نیک و خیر با ریاضی درhalt‌های از ابهام قرار می‌گیرد؛ لذا این چنین پرسمانی ما را رهنمون به تفکری صرفاً مکانیکی می‌نمایاند که گذشتگان بهخصوص یونانیان را در مظلان این اتهام قرار می‌دهد. در این مورد ارسسطو در کتاب «مو» متافیزیک خود صرحتاً به تبیین این رابطه می‌پردازد:

بزرگ درباره نقش ریاضی و عدد در دیدگاه متافیزیکی و موسیقایی فیثاغوریان می‌نویسد:

«... چون دیدند که خصوصیات و نسبت‌های گام‌های موسیقی در اعداد بیان‌پذیراند و از آنجا که همه‌ی چیزهای دیگر [هم] چنین به نظر می‌رسید که در طبیعت (یا ماهیت) کلی‌شان همانند اعدادند و عده‌ها در همه طبیعت چیزهای نخستین‌اند، ایشان تصور کردند که عناصر اعداد، عناصر همه چیزاند و همه‌ی کیهان یک هماهنگی موسیقی (هارمونیا) و عدد است؛ و هرگونه همانندی‌هایی را که می‌توانستند در میان اعداد و هماهنگی‌های موسیقی با خصوصیات و بخش‌های کیهان و همه نظام جهانی نشان دهند همه را گرد آورند و بر هم نهادند.» (ارسطو، ۱۳۷۹، ص ۱۹).

از این‌رو سنت یونانی که خود را بسیار متأثر از دیدگاه‌های فیثاغوری می‌دید، پذیرای رهیافت‌های ریاضی گون موسیقی نیز شد. سنتی که افلاطون، ارسطو، تئوفراستوس و اریستوکسنوس (از شاگران بزرگ ارسطو) آن را در آغوش آموزه‌های اندیشه‌گی خود جای نهادند.

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت نظرات فلسفی - موسیقایی فیثاغوریان می‌توان سه رهیافت عمده را از هم تفکیک نمود که جنبه‌هایی مهم از این رهیافت از طریق نهضت ترجمه در اندیشه متفکران اسلامی نیز جاری و ساری گردیده است. نخستین رویکرد مبتنی بر ارتباط میان اعداد و صور هندسی است؛ زیرا از آنجا که در آن زمان نمایش اعداد با حروف خاص میسر بود، به ناچار هر عددی را به شکل مجموعه‌ای از نقاط به تعداد آحاد آن نشان می‌دادند و این نقاط را بر حسب ترتیب هندسی مرتب می‌کردند. چنانکه قرار گرفتن اعدادی مانند ۳، ۶ و ۱۰ بیانگر شکل مثلث و اعداد ۴ و

برشماری و احصاء کتب و رسائل ارسطو، تأکیدی مؤکدانه بر دانش ریاضی دارد:

«چه اگر کسی فاقد دانش ریاضی – که علم حساب و هندسه و نجوم و موسیقی است- باشد و همه عصر خود را در تحصیل این آثار [آثار ارسطو] صرف کند، به کمال شناخت هیچ یک از آنها نمی‌رسد و تلاش او در آنچه به دست آورده، جز نقل نخواهد بود، آن هم در صورتی که حافظه خوب داشته باشد، ولی علم به کنه آنهاو تحصیل این علوم در او متحقق نخواهد بود، البته اگر فاقد دانش ریاضی باشد.» (کندی، ۱۳۸۷، ص ۱۸۷).

کندی ضمن تعریف ریاضیات به «علم هیأت کل عالم و تعداد اجسام کلی آن و حرکات آنها و کمیت حرکات آنها و آنچه از انواع اعداد عارض آن می‌شود» (همان، ۱۸۸) بر این اعتقاد است که پژوهش در ریاضیات را توانایی به عهده دو دانش است: یکی دانش حساب است که در آن بحث از کمیت مفرد می‌شود و دیگری دانش موسیقی است که همانا عبارت از «ایجاد نسبت یک عدد به عدد دیگر است و نزدیکی اش به آن و شناخت اعداد تألیف‌پذیر و تألیف‌ناپذیر، و این امر مورد بحث همان کمیت است در حالی که برخی از آن به برخی دیگر سنجیده می‌شود.» (همان ۱۹۳ و ۱۹۴).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود کندی سعی وافر در به جای نشاندن اندیشه ریاضی - موسیقی دارد و تا به آنچا پیش می‌رود که موسیقی را علمی مرکب از حساب و هندسه و نجوم می‌داند و لذا بر این نکته پا می‌فشارد که عالم غوطه‌ور در دانش اگر دانایی به اعراض کمیت و کیفیت - که به خصوص در علم موسیقی نهفته است - نیابد فاقد آگاهی به جوهر خواهد شد و لذا «آن که فاقد علم به کم وکیف و جوهر باشد، فاقد فلسفه است.» (همان).

«اما از آنجا که نیکی (خیر) و زیبایی (جمال) مختلفند (زیرا نیکی همیشه در کردار است، اما زیبایی در چیزهای نامتحرک نیز وجود دارد)، پس خطای کنند کسانی که می‌گویند دانش‌های ریاضی درباره زیبا یا نیک سخن نمی‌گویند و بر آن برهان هم می‌آورند. زیرا اگر هم از آنها نام نمی‌برند، اعمال و مفاهیم آنها را مبرهن می‌سازند؛ و این نه بدان معنا است که درباره آن چیزی نمی‌گویند. انواع برجسته زیبایی عبارتند از نظم و تناسب و تعیین. اینها را بیش از همه دانش‌های ریاضی اثبات می‌کنند. و از آنجا که اینها (منظور نظم و تعیین است) همچون علت‌های بسیاری چیزها آشکار می‌شوند، پس روشن است که آن دانش‌ها به اینگونه علت نیز می‌پردازند، که همچون زیبا به نحوی علت است.» (ارسطو، ۱۳۷۹، ص ۴۲۶).

تقسیم بندي علوم توسط متفکرین مسلمان بی‌تردید آشنایی مسلمانان با نوشتارها و مباحث جاری و ساری در سنت یونانی در شکل‌گیری نظرات و اندیشه‌های آنان نقش بسزایی را ایفا نموده است. هر چند این مسئله به معنای پذیرش بی‌چون و چرا از دست‌یافته‌های یونانی نبود یا با اتخاذ رویکردی انتقادی و تفسیری به مسائل متنبلا به زمان خود زمینه‌ساز مدخلی جدید از رو به رو شدن با پرسمنها و دیدگاه‌های وارداتی بود اما تاثیر اندیشه یونانی بالاخص ارسطو مبنی بر نگاه ریاضی گون به موسیقی مهر و نشان خود را بر جای نهاده است. در این زمینه آرای فیلسوف مشایی یعنی ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی خود شاهدی براین امر است. کندی در رساله‌ای موجز و مختصر به نام «درباره کمیت کتاب‌های ارسطو و آنچه در تحصیل فلسفه بدان نیاز است» ضمن

از این رو او علوم رمان خود را به ۵ دسته تقسیم می کند: «فصل اول: علم زبان و بخش‌های آن، فصل دوم: علم منطق و بخش‌های آن، فصل سوم: علوم تعلیمی که عبارتند از: حساب و هندسه و علم مناظر و علم نجوم تعلیمی و علم موسیقی و علم اثقال و علم حیل، فصل چهارم: علوم طبیعی و بخش‌های آن و علم الهی و بخش‌های آن، فصل پنجم: علوم مدنی و بخش‌های آن و علوم فقه و علم کلام.» (همان ص ۳۹).

همان‌طور که ملاحظه می‌شود فارابی نیز موسیقی را در ذیل مجموعه علوم تعلیمی یا ریاضی قرار می‌دهد. او به تبع تقسیم ریاضی، هندسه و غیره به نظری و عملی، موسیقی را نیز به دو حوزه نظری و عملی تقسیم می‌کند. فارابی موسیقی را به طور کلی علمی می‌داند که در آن از یک سو از شناخت انواع آهنگ‌ها، آنچه که سبب‌ساز تألیف و ساخت آهنگ می‌شود، سخن می‌رود و از سوی دیگر از غایت و اهدافی بحث می‌شود که این آهنگ‌ها را به وجود می‌آورد ولذا به بررسی حالات و گونه‌های تالیفاتی می‌پردازد که در ترکیب و تالیف نغمات آنها را پر تاثر و دلنشیان‌تر سازد. (همان، ص ۸۶).

این در حالیست که ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا معروف به ابن‌سینا فیلسوف و اندیشمند سترگ قرون چهارم و پنجم هجری، ضمن دربرداشت‌های متقدم بر خودش، علوم زمانه‌ی خود را از منظری دیگر می‌پوید. او در ابتدا اندیشیدن به عوامل و عناصری که تمایز علوم را سبب‌ساز می‌شود، مورد تأکید قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر بتوان موضوع هر علمی را عبارت از امری دانست که در آن علم از عوارض ذاتی آن امر سخن به میان می‌آورد، مورد مدافعه و تحقیق قرار داد و سپس به منصه شناخت درآورده آنگاه تقسیم‌بندی علوم نیز کاری می‌شود در خور خرد و دانایی. ابن‌سینا

گرچه حق این است که سخن در این باره را با فیلسفی چون کندي بیاغازیم که بر حسب زمانمندی و حسن تقدم امری نیکو ایده و برازنده است اما آنگاه که بخواهیم از محتوا و تاثیر گذاری معنوی مانا به روزگاران سخن برانیم بی تردید فارابی بر همگان متقدم می‌شود. همنوا با قول وايتهد، فیلسوف انگلیسی، که در اهمیت افلاطون گفته بود؛ همین بس که هر فلسفه ای که پس از افلاطون پیدا شده حاشیه ای است بر فلسفه او، بطريق اولی و به اثبات و برهان می‌توان مدعی شد هر آنچه که در تاریخ اندیشه دوره اسلامی و به خصوص در مُلک موسیقی به منصه کتابت درآمده است، تحسیله ای است که بی حضور فارابی رو سوی وادی هیچ دارد. ابونصر محمدبن محمد فارابی از جمله نخستین فیلسوفانی بود که در تقسیم‌بندی علوم و تعیین جایگاه از آنان به تناسب موضوع، مبادی و مسائل کوشش‌های جدی نمود. تجمیع و گردآوری مدون شده‌ای از نظریات او در حوزه تقسیم‌بندی علوم در کتاب «احصاء العلوم» قابل پیگیری است. فارابی هدف خود از چیدمان علوم به این نحو را چنین برمی‌شمارد:

«مطلوب این کتاب از آن جهت سودمند است که چون آدمی بخواهد علمی از این علوم را فرآگیرد، و در آن به پژوهش بپردازد، بداند که به چه کار اقدام می‌کند و در چه چیز به پژوهش می‌پردازد و او را از این پژوهش چه سودی حاصل می‌شود، و به چه سرمایه‌ای می‌رسد و از چه فضیلتی بهره‌ور خواهد شد. دانستن این مقدمات سبب می‌شود که انسان برای فرآگیری هر دانش و فنی با آگاهی و دوراندیشی گام بردارد، نه از سر غفلت و بی‌خبری.» (فارابی، ۱۳۸۲، ص ۳۹ و ۴۰).

«و قدحان لنا أن نختم الجزء الرياضي من الفلسفه با يراد جوامع علم الموسيقي، مقتصرین من علمه على ما هو ذاتی منه، و داخل فی مذهبہ، و متفرع علی مبادیه و اصوله، غير مطولین ایاه باصول عدیه و فروع حسابیه.....» (ابن سینا، ۱۴۰۵، ص ۳).

اینک هنگام آن فرا رسیده تا بخش ریاضی را با سخن از جوامع علم موسيقي به پایان رسانيم، [درحالیکه] تنها به قسمتی از اين علم که ذاتی آن بوده و داخل در روش آن باشد و فرع بر مبادی و اصول هستند، اکتفا می کنيم؛ [از اين رو] سخن را با اصول عدی و فروع حسابی به درازا نمی کشانيم.....».

او همچنین در تعریف علم موسيقي می گويد: «فالموسيقى علم رياضي يبحث عن احوال النغم من حيث...» (همان، ص ۹). (ترجمه: موسيقي علم رياضي است که در آن از احوال و نعمات از حيث ملايمت و عدم ملايمت بحث می شود.....)

به تحقیق می توان گفت موسيقى به عنوان بخشی از ریاضیات یا فلسفه اوسط به مثابه مبنای فلسفی و اندیشگی است که نه تنها مورد پذیرش و قبول اهل نظر است بلکه توافق و موافقت اهل عمل را نیز به همراه داشته است. در زیر به اختصار به نمونه هایی از این پذیرش اشاره می شود.

ابو عبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی در کتاب مفاتیح العلوم: «علم تعليمی و رياضی بر چهار قسم است: ۱- علم ارثماطيقی: يعني علم عدد و حساب. ۲- علم جومطريا: علم هندسه. ۳- علم اسطرونومیا: علم نجوم. ۴- علم موسيقي: علم الحان.» (خوارزمی، ۱۳۸۲، ص ۱۲۸ و ۱۲۹).

موضوع هر علمی را در نسبت با کنش و فعل هر انسان مورد بررسی قرار می دهد. حال هستی این موضوع اگر در نسبت با عمل و کردار ما باشد آن را در مجموعه ای تحت عنوان حکمت علمی قرار می دهد و اگر موضوع علم در نسبت با عمل و کردار جسمانی آدمی نباشد بلکه در حقایق اشیاء خارج از ذهن باشد که با عمل و کردار ذهن عوارض ذاتی آن زیر نظر قرار می گیرد، آن را حکمت نظری می خواند:

«پس علمهای حکمت دو گونه بُوند: گونهای آن بود که از حال کنش ما آگاهی دهد و این را علم عملی خوانند، زیرا که فایده وی آنست که بدانیم که ما را چه باید کردن تا کار این جهانی ما ساخته باشد و کار آن جهانی امیدوار بود. و دیگر آن بود که از حال هستی چیزها ما را آگاهی دهد تا جان م صورت خویش بیابد و نیکبخت آن جهانی بود چنانکه به جای خویش پیدا کرده آید و این را علم نظری خوانند....» (ابوعلی سینا، ۱۳۸۳، ص ۱ و ۲).

او علم نظری را به سه شاخه بخش می کند: «یکی را علم برين خوانند، و علم پیشین، و علم آنچه سپس طبیعت است خوانند و یکی را علم میانگین و علم فرهنگ و ریاضت خوانند و علم تعلیمی خوانند و یکی را علم طبیعی و علم زیرین خوانند.» (همان، ص ۳). بی تردید همنشین کردن فرهنگ و ریاضت در کنار یکدیگر از سوی ابن سینا نظرارت بر تعلق موسيقایی او و پیروی از سنتی بوده است که موسيقی را رياضی وار تعریف می کرده است. ابن سینا نیز چون متقدمین موضوع علم رياضی را «چندی» یا «کم» دانسته و آن را به علومی چون هندسه، حساب و هیأت عالم و موسيقی و مناظر و غیره بخش می نماید. از این رو در بخش «فن الثالث من الرياضيات و هو فی علم الموسيقى» کتاب شفا می نویسد:

«.... که فن موسیقی که عقول فحول اذکیاء علماء و ابکار افکار عظاماء
مطمئن انتظار اولی الابصار و مطرح انوار اهل استبصر داشته‌اند و علمی و عملی
و قواعد و قوانین آن فن بدیع آیین را از امهات علوم حکمت و اصول ریاضی
بر لوح اعتیار نگاشته‌اند....» (بنایی، ۱۳۶۸، ص ۲ و ۳).

نگارنده را همچنان توانمندی هست که این سیاهه را با شواهدی پر
بیشینه‌تر از این آراسته گرداند، اما به پیروی از مثل مشت نشانه خروار است،
بر این حد قناعت نموده و از آن در می‌گذرد. حال که مشخص شد نحوه
روبارویی مصنفین اسلامی با موسیقی از کدامیں آبشخورها سیراب گشته
است و نحوه معرفت‌شناسیک آنها در جای‌دهی و تقسیم‌بندی موسیقی در
میان علوم، به عنوان اس و اساس مبنای معرفتی آنان، بر چه سبیل بوده
است، اینک هنگام آن فرا رسیده که رویکردهای اندیشگی آنان را از منظری
دیگر واکاویم.

هرگاه سخن از چیستی موسیقی به میان آید به پیروی از
«بندتوکروچه» فیلسوف و اندیشمند ایتالیایی می‌توان پاسخ گفت که
موسیقی همان چیزی است که همگان می‌دانند. (کروچه، ۱۳۸۸، ص ۴۴). از
این‌روست که مؤلفین در پاسخ به چیستی موسیقی گفته‌اند که «معنی لفظ
موسیقی الحان است». (فارابی، ۱۳۷۵، ص ۱۱). اکتفا به این تعریف این
اشکال منطقی را به همراه می‌آورد که معرف نه تنها اجلی و اعم از معرف
نیست بلکه تنها مترادفی به گویش و زبانی دیگر است. گرچه در نظر
نخستین، بتوان چنین انگاشت اما از آنجا که فیلسوف - موسیقی‌دان برآن
است تا در پاسخ به چیستی یک امر به کنه و حقیقت آن اشاره نماید، ناگزیر
از بسط و توسع مسئله می‌شود. از جمله مباحثی که در فلسفه موسیقی از

علامه قطب‌الدین محمود بن ضیاء الدین بن مسعود شیرازی در کتاب
«دره‌التاج»: «از جمله چهارم کی در علم ریاضی است در علم موسیقی یعنی
علم الحان....» (قطب‌الدین شیرازی، ۱۳۸۷، ص ۳۱).

عبدالقدربن غبی حافظ مراغی در رساله شرح ادوار: «چون موضوع هر
علمی آن است که در آن علم از احوال ذاتیه آن بحث کنند و در علم
موسیقی بحث می‌کنند از عوارض ذاتیه نعم از این حیثیت که عارض شود بر
نغمه نسبت عددیه که مقتضی تأثیف باشد، پس موضوع موسیقی نغمه
باشد.... مبادی موسیقی بعضی از علم عدد است..... و بعضی از علم هندسه و
....» (مراغی، ۱۵۷، ص ۸۰ و ۸۱).

عبدالحمید‌الاذقی در رساله فتحه:
«فیقول العبد الفقیر محمد بن عبدالحميد الاذقى الحقير عفرذنبوبهما
بلطف الغفار البصیر وستر عبوبهما بستر السtar الخبیر لمaries ان اشرف
الرياضيات هو العلم الموسوم بموسیقی بين الوضيع و الرفيع من عباد
الحالق....» (نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی شماره ۱۴۲).

صدرالمتألهین شیرای ملاصدرا در رساله شواهد الروبیه: «.... در علوم
جزئی که تحت علم طبیعی و تعلیمی است، به این مقدار از تخصیص نیز
بسنده نمی‌شود. بلکه در این علوم، مخصوص‌های دیگری که دارای طبیعت
مطلق یا کمیت مطلق نباشد افزوده می‌شود. مانند مباحثی که با انواع
ترکیب‌های عنصری امتزاج یافته است و مانند اقسام صوت‌ها و تأثیف‌های آن
و آوازها ....» (ملاصدرا: ۱۳۸۷، ص ۱۶).

علی بن محمد المعمار مشهور به بنایی در «رساله در موسیقی»:

را نمایندگی می‌کند که «برای دلالت برعنای معقول و در مخاطبه به کار می‌رود».» (همان).

فارابی تعریف نخست را به اعتبار تقدم مقدمات هر شیء بر خود آن شیء و تعریف دوم را به اعتبار تقدم غایات بر مقدمات در نظر می‌گیرد. ولذا از آنجا که آبشخور اندیشه فارابی مشرب افلاطونی – ارسسطوی دارد مسئله غایت و هدف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و ولذا در تقدیم یکی از این دو تعریف بر دیگری، مسلماً تعریف دوم را پذیرا می‌شود: «اما از آنجا که آنچه به حالت دوم (اعتبار تقدم غایات بر مقدمات) است، چنانکه در بسیاری جای‌ها بیان شده، به آنچه به حالت اول (اعتبار تقدم مقدمات بر غایات) است سزاوارتر به تقدم است. بهتر آن است که دلالت لفظ لحن را بر معنای دوم مقدم بر دلالت آن بر معنی نخست بدانیم.» (همان، ص ۱۲).

به نظر می‌رسد تعریفی که فارابی از موسیقی و لحن به دست می‌دهد مورد تأیید پسینیان قرار گرفته است؛ هرچند در تعریف لحن کسانی چون صاحب رساله شرفیه یعنی صفوی‌الدین ارمومی و عبدالقدار مراغی ایرادی چند بر آن روا داشته‌اند. عبدالقدار مراغی ضمن پذیرش نقد صفوی‌الدین بر فارابی مبنی بر اینکه اگر در موسیقی بحث از جماعت نغمات می‌شود جمع نغمات به ما هو مدنظر نیست بلکه منظور جماعتی از نغمات است که با شاخص ملایمت تحدید شده باشد، ولذا عبدالقدار در جمع نظرات فارابی و صفوی‌الدین موسیقی را چنین تعریف می‌کند:

«پس می‌گوییم موسیقی عبارت است از جمع [مجموع] نغمات ملائم که بر شعری ترتیب کنند در دوری از ادوار ایقاعی.» (مراغی، ۱۳۶۶، ص ۸ و ۹).

دوران کهن تا به امروز مطرح بوده است مسئله ارتباط موسیقی با زبان است. به این معنا که آیا موسیقی را می‌توان به تنها‌ی به عنوان ابزاری انگاشت که توانایی ابراز و بازنمایی معنا، بیان و مفهومی را داشته باشد بی‌آنکه خواستار بهره‌گیری از کلام و کلمات باشد. به عبارت دیگر آیا می‌توان آن را در نوعی زبان انگاشت- زبانی که حتی ممکن است مزیتی بر زبان گفتاری داشته باشد – زیرا جنبه‌هایی از بودن در جهان را آشکار می‌سازد که زبان گفتاری قادر به آشکار ساختن آن نیست» (ببوی، ۱۳۸۵، ص ۱۷۵). یا اینکه موسیقی برای اینکه در حیطه ادراک مفهومی و پذیرنده از سوی مخاطب قرار گیرد ناگزیر از تعامل و ارتباطی تنگاتنگ با کلام و واژگان است. فارابی در ادامه پاسخ به چیستی موسیقی این هر دو جنبه را نیک مورد مدافعه و پژوهش قرار می‌دهد. به نظر او هنگامی که از آهنگ یا لحن سخن به میان می‌آید از دو منظر می‌توان آن را پژوهید: یکی اینکه لحن یا آهنگ را مجموعه‌ای از نغمات مختلف بدانیم که بر ترتیبی معین مرتب شده‌اند و دیگر اینکه منظور از لحن و آهنگ عبارتند از «گروهی از نغمه‌ها که به وجهی معین تألیف شده باشند و حروفی مقتن به آنها باشند که از ترکیب آنها الفاظی معنی‌دار ساخته شده باشد که این الفاظ، بنابر معمول، بر فکر و معنایی دلالت دارند.» (فارابی، ۱۳۷۵، ص ۱۱).

فارابی خود اذعان دارد که تعریف لحن و آهنگ به طریق اول اعم از طریق دوم است به این صورت که در معنای نخست این گروه نغمات مرتب شده اختصاص به منبع صوتی خاصی نداشته و آلات موسیقی و حتی آواز برخاسته از حلق و حنجره انسان را نیز شامل می‌شود در حالیکه در معنای دومین، همنشینی آهنگ با حروف کلماتِ معنادار تنها حیطه اصوات انسانی

قطعات موسیقی را می‌توان «چیزهایی» دانست که به حس و تخیل و تعقل درمی‌آیند.» (فارابی، ۱۳۷۵، ص. ۱۲).

امر محسوس، متخیل و معقول از انواع و اقسام موجود در قوه ادراک آدمی در فلسفه قدمایی بوده است و لذا خود ادراک را اقسامی به نام احساس، تخیل و تعقل دربرمی‌گیرد. احساس را چنین تعریف کرده‌اند که «ادراک چیزی است که با هیئت مخصوص و عوارض محسوس از مکان و زمان و وضع و کیف و جز آن در نزد دریابنده در ماده معین حاضر باشد.» تخييل «عبارت از دریافت صور جزئی محسوس است خواه آنکه پیش دریابنده حاضر باشد یا غایب» و تعقل «عبارت از دریافت کلی و مفاهیم مجرد از ماده است» (ابن‌سینا، ۱۳۸۵، ص ۱۷۵ و ۱۷۶). فارابی بر این اعتقاد است که صناعت یا هنر موسیقی را می‌توان از یک وجه به دو حوزه عمل و نظر تقسیم نمود و از وجه دیگر از سه منظر به آن نگریست. وجه عملی موسیقی آن است که موسیقی عملی «یا هم ساختن الحان است و اجرای آنها برای شنوندگان محسوس گردد یا تنها ساختن و ترکیب آنهاست صرف نظر از اجرای آنها.» (فارابی، ۱۳۷۵، ص ۱۲). بنابراین موسیقی را باید از دو منظر سازنده و شنوونده یا به عبارت دیگر عامل و مخاطب مورد بررسی قرار داد. از این‌رو آنچه از مجموعه الحان و نغمات به درجه محسوسیت درمی‌آید و قابل شنیدن می‌شود همانا امری است محسوس و عینی که می‌توان از آن تعبیر به موسیقی عینی و متحقّق خارجی کرد، اما اگر در کنار هم قرار گیری الحان و نغمات مورد نظر باشد بدون قصدی برای اجرای آن، پس آن را وعاء و ظرفی لازم است که در آن جای گیرد. این وعاء یا ظرف از سه حال خارج نیست؛ یا جای تحقق را ذهن انتخاب می‌کند- که بنا بر اتحاد عاقل و معقول

در این میان مولانا مبارک شاه از شارحین و موسیقیدانان قرن هفتم هجری تعریف بهینه موسیقی را تعریفی می‌داند که در آن چهار علت اسطوی یعنی علل مادی، فاعلی، صوری و غایی منظور شده باشد: یکی از افضل موسیقی را چنین تعریف کرده است: آن علمی است که در آن از کیفیت تالیفی نغمات صحبت می‌شود و در آن نغمات بر نسبت‌های می‌آیند که آن نسب آنها را ملایم می‌گردانند و نیز با ازمنه بین خود ارائه می‌گردند و آن ازمنه آنها را موزون می‌نماید. این تعریف به تعریف دقیق منطقی شبیه‌تر است زیرا آن واجد چهار علت است: «نغمات» علت مادی، «تالیف» علت صوری، «ملایمت» و وزن «علت غایی است و «علت فاعلی آن هم مستقیم از طریق دلالت التزامی فهمیده می‌شود، چه هیچ تالیفی بدون «مؤلف» نیست. (مبارک شاه، ۱۳۹۱، ص ۲۱).

به عبارت دیگر بنا به نظر مبارک شاه ترجیح این تعریف بر سایر تعاریف در این نکته نهفته است که ضمن تعریف علم موسیقی و موضوع آن، در تمایز آن با سایر علوم، به بررسی علت نیاز و غایت این علم نیز اشاره شده است.

موسیقی عینی، موسیقی ذهنی، موسیقی مكتوب^۳
در منطق و فلسفه قدیم برای وجود مراتب و انواعی همچون وجود عینی، وجود ذهنی، لفظی و وجود کتبی قائل شده‌اند. حال باید دید که آیا در موسیقی نیز ما را توانایی بر چنین تمایز و تفارقی هست یا خیر؟ نغمات و

^۳- یک چنین رهیافتی به تقسیم موسیقی تا کنون در رساله‌ای ملاحظه نشده است و لذا حسن و قبح آن از آن نگارنده خواهد بود.

صادق حاصل در نفس عمل می‌کند و این تخیلی است که «الحان ساخته شده را محسوس می‌سازد.» (همان). نکته قابل توجه در این قول تمایز و تفارق میان صورت حسی موسیقی با سایر صور محسوسات است به این معنا که صورت حسی موسیقی صورتیست که ذهن ابتدا به صورت کلی در خود ایجاد کرده است و سپس برای بروز آن به عالم خارج این صور کلی را جزئی می‌سازد به خیال می‌سپارد و سپس خیال هم آن را یا از طریق حنجره یا آلات موسیقایی مسموم می‌گرداند و در عالم خارج می‌پراکند و هر چه وسایل خارجی مستعدتر بر این پذیرش باشد می‌تواند آن را نیکوتر ارایه دهد. اما آنچه که از آن تعبیر به موسیقی ذهنی می‌شود همانا از نظر فارابی استعدادی است مقارن با خصلتی عقلانی که عملکرد آن منوط به تصور صادق حاصل شده در نفس است و این همانا تصوری است که سبب ساخته شدن الحان و نغمات ترکیب شده و ساخته شده در ذهن می‌شود بی‌آنکه نظر به اجرای آن باشد. اما آنچه به عنوان موسیقی کتبی یا مکتوب یا موجی می‌نامیم ناظر بر دو حال است. یکی این صور مکتوب و علایم یعنی (حروف و نت‌ها) یا طول موج‌ها و فرکانس‌ها صورتی از مجموعه نغمات یا قطعه‌ای موسیقایی است و مباشر آن از این منظر خود را در حیطه موسیقی عملی می‌یابد و دیگر مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظری است که در آن بحث از روابط و چگونگی ماهیت موجودات موسیقی می‌شود. از این تعبیر متاخر، فارابی و فیلسوف - موسیقی‌دانان اسلامی تعبیر به علم نظری موسیقی یا صناعت موسیقی نظری می‌کنند که بنابر تعریف گویند: «صناعت موسیقی نظری هیئتی است ناطق [عقلانی] و عالم بر الحان و لواحق الحان از تصوراتی صادق که از قبل در نفس حاصل شده‌اند.» (همان، ص ۳۱).

(قسمت دوم و پایانی در شماره بعد)

در این هنگام، ذهن پذیرای صورتی محسوس می‌شود که از طریق گوش و تاثیر حس و محسوس ایجاد شده است و لذا ذهن نیز در مرتبه‌ی اعلا با تحويل صورتِ خیالی از خیال به صورتی در می‌آید که آن صورت، نتیجه تاثیر ذهن بر آن صورت خیالی است - یا حالتی مكتوب به خود می‌گیرد و خود را با مدلولات و علائمی موسیقایی در آغوش صحیفه یا انواع الواح جای می‌نهد یا به صورت امواجی در می‌آید که آن امواج می‌تواند مبین آن آهنگ و دوباره پس دادن صورت لفظی آن آهنگ شود. پس مراد ما از موسیقی ذهنی همانا نغمات و الحان ساختاریافته‌ای است که از وعاء ذهن خارج نشده است و آنچه را که شکلی مكتوب و به نت درآمده یافته همانا موسیقی مکتوب خواهیم خواند و به همین نحو موسیقی موجی، امواجی است با فرکانس‌ها و طول موج‌های معین. حال با توجه به تقسیم‌بندی که نگارنده از انواع موسیقی به مثابه‌ی هستی وجودی موسیقایی داده است برآئیم تا به مطابقت هر یک از این سه با آنچه فارابی آن را «صناعات سه‌گانه» (همان: ۱۳) می‌نامد بپردازیم و این در حالی است که فارابی به واسطه عدم آشنایی به مبانی موج از صور موجی ثبت‌شونده غفلت ورزیده است.

فارابی هنر و صناعت موسیقی را ذوق، ملکه و استعداد می‌داند و از این‌رو این صناعت را مملو از نطق و عامل عقلانی می‌انگارد که خود به صراحة منظورش را از نطق «همانا عقل خاص انسانی» (همان: ۱۳) می‌نامد و لذا تأکید می‌نماید که «صناعت، ذوق و استعدادی است همراه با عنصر عقلانی.» (همان).

فارابی برآن است که آنچه از آن تعبیر به موسیقی عینی یا محسوس می‌شود برگرفته شده از استعدادی است عقلانی که برایه تصور و تخیل

**بهرام جمالی
عکس نوشت**

این تصویر شاگردی را نشان می‌دهد که بر روی شانه‌های استاد ایستاده و معلمی را معرفی می‌کند که سرشار از فروتنی است. حالت چهره، سبکی دستها و آرامش صبا و تجویدی نشان از قطعه‌ای دراماتیک دارد و با توجه به آثار بجا مانده از تجویدی این اثر می‌تواند در آواز دشتی یا بیات اصفهان باشد. در نهایت می‌توان گفت این تصویر بیانگر روح بزرگ و منش انسانی و حرفاًی صbast است. آنچه که به عنوان اخلاق حرفاًی می‌توان از آن یاد کرد و نتیجه چنین منشی، تربیت شاگردانی است که هر کدام در کار خود به استادی رسیدند. یادشان گرامی باد.

این عکس مربوط به یکی از ضبطهای موسیقی در رادیو است. در این تصویر صبا، تجویدی و محجوی حضور دارند. صبا و محجوی قطعه را از روی نت می‌نوازند، ولی تجویدی از حفظ و با توجه به وضعیت بدن و نگاه تجویدی (ارتباط چشمی با سایر نوازندگان و احتمالاً خواننده، برای هماهنگی در اجرا، مسئولیت سرپرستی اجرا نیز به عهده اوست. این به معنای آن است که احتمالاً قطعه ساخته و تنظیم تجویدی است. صبا با فروتنی و بزرگواری تمام پشت سر شاگردش ایستاده و اثر تنظیم شده شاگردش را اجرا می‌کند. از نوع انگشت‌گذاری صبا و تجویدی مشخص است که برای ویولن دو خط جداگانه نوشته شده و خط دوم را صبا اجرا می‌کند.

نظریه موزیکالیته و خلاقیت

مقدمه

همچنین میدانیم که موزیکالیته یکی از اصول اولیه‌ی اجرای موسیقی است.^۲ لذا با درک موزیکالیته و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن لاجرم به عوامل تقویت کننده‌ی آن نیز پی خواهیم برد. اما تعریف موزیکالیته بطور کامل چیست؟ و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن کدامند؟ آیا پدیده‌ای کیفی است؟ آیا قابل سنجش است؟ آیا قابل پرورش است؟ آیا بعضی‌ها فاقد آن هستند؟

موسیقی در کنار زبان و گفتار اولین پدیده‌ی صوتی است که مختص انسان فرض شده است. چگونگی درک و دریافت موسیقی سؤالی است که ذهن روان‌شناسان و بیولوژیست‌ها را در کنار موسیقی‌شناسان برای سال‌های زیادی اشغال کرده است. تحقیقات چشمگیری که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم تحت تأثیر تحقیقات زبان‌شناسی در این مورد انجام گرفت، بسیاری از نقاط تاریک را در مورد چگونگی ادراک موسیقی روشن کرد و به یکی از معماهای بزرگ موسیقایی یعنی "موزیکالیته" نیز پاسخ نسبتاً روشنی داد.

بحث و تأمل در مورد موزیکالیته از چندین نقطه نظر دارای اهمیت است. همانطور که میدانیم "موسیقایی بودن" و یا موزیکالیته به معنی:

"عامل بالقوه و ذاتی است که به شکل قابل تأملی در قالب توانایی موسیقایی نمایان شده باشد، خواه در نوازنده، خواه در آهنگساز و یا در مخاطب."^۱

^۲ نک: شریف لطفی: مبانی و اصول اجرای موسیقی

موزیکالیته

بازپردازی هردو پدیده از همان ناحیه بهره می‌برد. جالب توجه اینکه موزیکالیته تا این دوره پدیده‌ای کیفی پنداشته می‌شده است و درنتیجه به منظور مطالعه‌ی نظریه‌ی بلکینگ یک تیم سه نفره از روانشناسان به این امر پرداختند.^۵ نتیجه‌ی تحقیقات این تیم سه نفره‌ی روانشناسی که در مجله‌ی سایکولوژیست در سال ۱۹۹۴^۶ منتشر شد مبتنی بر این بود که بطور خلاصه:

اعتقاد عمومی "استعداد خدادادی" که بعضی از افراد را قادر می‌سازد که بدون زحمت موسیقی را فرا گرفته، اجرا کنند و یا بازآن دنیز مستدل نیست... این نظریه که "همه کس" بطور بالقوه میتواند موسیقیدان شود به واقعیت نزدیکتر است. (بهرامی: ۱۳۹۳)

به موازات مطالعات روان‌شناختی بررسی‌های انجام شده در رابطه با کارکرد مغز در زمینه زبان و گفتار نیز راهگشا بود. در این میان مهمترین مطلبی که برای دانشمندان و موسیقی‌شناسان روشن شد این بود، که مکانیزم زبان و موسیقی در مغز مجزا است. اگر موسیقی از زبان مجزا باشد می‌باشد دارای مکانیزم پردازش مستقلی نیز در مغز باشد. مکانیزمی که موسیقی را از اصوات دیگر تمیز داده و جدا کند از جمله از زبان.

تحقیقات علمی در مورد سیستم صوتی مغز به نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم برمی‌گردد. در سال ۱۸۶۱ پل بروکا^۷ جراح فرانسوی متوجه شد که توان گفتار در صورت صدمه خوردن قسمت مخصوصی از مغز کاوش می

در خصوص موزیکالیته سه نظریه مهم توسط جان بلکینگ موسیقی‌شناس انگلیسی در ژورنال اتنوموزیکولوژی در سال ۱۹۹۲ تحت عنوان بیولوژی ساخت موسیقی^۳ عنوان شده است:

۱. توانایی موسیقایی (موزیکالیته) به صورت مستقل در انسان و در بیولوژی او وجود دارد و امری طبیعی است.
۲. موزیکالیته به صورت ژنتیکی موروثی است و جوامعی که دارای موزیکالیته عمومی میباشند از این ژن بیشتر برخوردار هستند.

۳. موزیکالیته به مانند قدرت تکلم و توانایی فرآکیری زبان به صورت ژنتیکی موروثی است. این توانایی در بدن انسان و در سیستم عصبی او به ودیعه گذاشته شده است، لکن برای رسیدن به کمال مطلوب نیازمند محیط و شرایط مناسب است.

تا اینجا بلکینگ و دیگر موسیقی‌شناسان تحت تأثیر زبان‌شناسانی چون چامسکی^۴ که منشاء زبان را مادرزادی می‌دانند و به نوعی توانایی فرآکیری و درک و دریافت موسیقی یا موزیکالیته را با توانایی بالقوه‌ی فرآگیری زبان مترادف می‌دانند و یا تصور می‌شوند مکانیزم مغز در

³ Blacking, John. 1992. "The Biology of Music-Making," in *Ethnomusicology: An Introduction*, Editor Helen Myers. The Norton/Grove Handbooks in Music, New York, NY: W.W. Norton. ML3799.E826 1992.

⁴ Chomsky. Avram Noam 1928

⁵ Sloboda, John. Davidson, Jane. Howe, Micheal.

⁶ Sloboda, John A. et al. 1994, "Is Everyone Musical?" *The Psychologist*, 7(8):349-354

⁷ Paul Broca: 1824-1880

را پیدا کند؛ اما قادر نبود که آهنگ‌های مشهور را شناسایی نماید. حتی سرود ملی کشورش را!

آزمایشات دقیق در مورد پردازش موسیقی در چند سال اخیر به طور تخصصی توسط ایزابل پرتر^{۱۰} صورت گرفت. در اوخر سال ۱۹۹۰ دکتر پرتر شست و پنج بیمار مبتلا به صرع، که مورد عمل جراحتی برداشت از مغز (لوبوتومی) قرار گرفته بودند را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی‌ها نه تنها روشن نمود که موسیقی مانند زبان در کدام نیم کره مغز مورد پردازش قرار می‌گیرد، بلکه به آنها این امکان را داد تا بفهمند هر قسمت از مغز به چه کاری مشغول است. برای رسیدن به این نتیجه این محققین مlodی‌های موسیقی را به شش جزء تشکیل دهنده تقسیم کردند:

زیری و بمی یا نواک^{۱۱}

فواصل^{۱۲}

تنالیته یا مد^{۱۳}

گردش مlodی^{۱۴}

ریتم یا وزن^{۱۵}

تندا یا تمپو^{۱۶}

^{۱۰} Peretz, I. (1990) Processing of local and global musical information in unilateral brain-damaged patients. *Brain*, vol. 113, pp. 1185-1205

^{۱۱} Pitch

^{۱۲} interval

^{۱۳} key

^{۱۴} Contour

^{۱۵} Rhythm

یابد. قسمتی که اکنون به منطقه‌ی بروکا مشهور است، همچنان در سال ۱۸۷۴ کارل ورنیکه^۸ عصب شناس آلمانی مشاهده مشابهی داشت در مورد قسمت دیگری از مغز که باز به همان نام شناخته می‌شود. شناسایی مکان‌های دوگانه‌ی پردازش گفتار و زبان در مناطق بروکا و ورنیکه، که هر دو در نیم کره چپ مغز و تقریباً بالای گوش قرار دارند، یکی از اولین شواهدی بودند که اثبات می‌کرد که مناطق مختلف مغز مسئولیت انجام دادن کارهای متفاوت را دارند. شواهد نشان می‌دهند افرادی که مرکز پردازش گفتار و زبان مغزشان صدمه دیده است، به طور خودکار توانایی‌های موسیقی خود را از دست نمی‌دهند. این امر نشان می‌دهد که موسیقی و زبان به طور جداگانه و مستقل در مغز پردازش می‌شوند. اما سوای جدا بودن پردازش زبان، پردازش موسیقی به اجزاء متعددی قابل تقسیم است، که نه تنها توسط یک نقطه از مغز بلکه توسط نقاط مختلفی از مغز انسان مورد پردازش قرار می‌گیرد. این یافته به گمان صاحب این قلم گذشته از اهمیت علمی آن واجد اهمیتی موسیقایی و تئوریک نیز هست، چرا که سوای تعاریف موسیقی شناسانه از موزیکالیته، ما را با یک سیستم پردازشی ثابت و تغییرناپذیر روبرو می‌کند. از آنجا که وظیفه‌ی پردازش موسیقی با مغز انسان است پس کارکرد آن در تعریف موزیکالیته تعیین کننده‌ترین عامل است.

در اوایل سال ۱۹۰۵ میلادی عصب شناسی بنام بون ویسینی^۹

شخصی را مورد مطالعه قرار داد که به علت صدمه‌ی مغزی قادر بود صدای سازهای مختلف را از هم تشخیص دهد و حتی در یک قطعه نت‌های اشتباہ

^۸ Karl Wernicke 1848-1905

^۹ Bonvicini,G.(1905):Subcortical sensorische Aphasie, *Journal of Psychiatry and neurology*

موسیقی مانند زبان بطور قرینه در مغز مورد پردازش قرار می‌گیرد، البته نه دقیقاً مطابق با زبان. همچنین این آزمایشات نمایانگر این امر است، که محل پردازش موسیقی در نیم کره‌ی راست مغز قرار دارد. با ادامه‌ی آزمایشات نشان داده شد که قسمت‌های مختلف مغز وظیفه‌ی پردازش اجزاء متفاوتی از موسیقی را به عهده دارد و تنها یک نقطه از مغز محل درک موسیقی نیست.¹⁷

لذا چنانکه عناصر ششگانه‌ی بالا را عناصر لازم اولیه برای درک موسیقی بدانیم می‌توانیم چنین نتیجه‌گیری کنیم که ادراک موسیقی و یا قدرت گیرایی موسیقی بر حسب کارکرد، فعل و انفعال و پردازش مناطق مختلفه‌ی مغز از طریق شش محرك بالا ادراک می‌گردد. به عبارتی گیرایی و یا قدرت جذب موسیقی توانایی، شخص و یا حساسیت و دانش و واکنش وی در مقابل محرك‌های موسیقایی مانند: ریتم، تمپو، جمله‌بندی و غیره است. اما این تنها قدرت ادراک موسیقی است و ابراز و بازنمایی و خلاقیت در ساخت و اجرا و یا حتی شنیدن موسیقی بخشی مهم از موزیکالیته به حساب می‌آید. لذا موزیکالیته می‌بایست دارای دو وجه کلی و دو تقسیم‌بندی بزرگ باشد: دریافت¹⁸ و خلاقیت.¹⁹

خلاقیت

در پروسه‌ی بازپردازی موسیقی ما مستقیماً با خلاقیت سروکار خواهیم داشت. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نواختن یک قطعه‌ی

آنها از افراد خواستند که به یک سری از مlodی‌ها که مخصوص این آزمایش نوشته شده بود گوش دهند و هر کدام از این اجزاء تشکیل دهنده را به طور مجزا مورد مطالعه قرار دادند. آزمایش اول مربوط به قوه‌ی ادراک تنالیته و گردش مlodی می‌شد. هر مlodی دوبار نواخته می‌شد. بعضی از موارد هر دو مرتبه درست مانند هم و در برخی موارد تنالیته و یا گردش مlodی دستکاری شده بودند:

نمونه مlodی انتقال یافته با گردش مlodی دستکاری شده.

نتیجه‌ی تحقیقات نشان داد افرادی که سمت راست نیم کره‌ی مغز آنها صدمه دیده است در پردازش هر دو اجزاء تنالیته و گردش مlodی مشکل داشته‌اند. در حالیکه بیمارانی که صدمه در سمت چپ مغز آنها بوده است تنها در تشخیص تنالیته دچار مشکل بوده اند. این نشان می‌دهد که

¹⁶ Tempo

¹⁷ "The Economist":Feb:2000

¹⁸ Receptivity

¹⁹ Creativity

اصالت، بلاغت و تسلط:

اصالت:

در مورد اصالت مخصوصاً در حیطه‌ی موسیقی ایرانی می‌بایست نکاتی را مورد نظر قرار داد. اگر اثر اصیل را اثر "اوریجینال" در نظر بگیریم، سوال اینجاست که در موسیقی ایرانی که قائل به متن^{۲۰} از پیش تعریف شده است، آیا ارائه‌ی اثر "اوریجینال" اساساً میسر خواهد بود یا خیر؟ و اتكاء به متن و یا دوری از آن هر کدام تا چه حدی اثر را "غیر اوریجینال" می‌کنند^{۲۱} و مرزبندی‌های آنان کجا هستند؟

همانطور که می‌بینیم مفهوم اصالت در موسیقی‌های غیرغربی با /وریجینالیته^{۲۲} به مفهوم عمومی آن کمی متفاوت است. یعنی در حین نظر بهبیان شخصی، تکیه بر متن از پیش تعیین شده یا سنت تعریف شده نیز دارد. در حقیقت خلاقیت در زمینه‌ی موسیقی سنتی بر اساس آیدیوم^{۲۳} یا "شناسه‌هایی که خود تحت تأثیر دو /توریته^{۲۴} "سبک"^{۲۵} و "مد"^{۲۶} می-باشند صورت می‌گیرد، که هر دو تا حد زیادی دارای مرزبندی‌های مشخص و محدود‌کننده هستند. ظاهرآ معيار سنجش‌پذیر قابل ملاحظه‌ای برای شناسایی نسبت تقابل این دو وجه وجود ندارد، که بتوان میزان خلاقیت و

²⁰Text

^{۲۱} اتكاء به متن نتیجه را از حالت "اثر موسیقایی" خارج و به "روایت" نزدیک می‌نماید. در عین حال دوری از متن شناسه‌ها را از بین می‌برد.

²² Originality

^{۲۳} کلیه‌ی شاخصه‌هایی که یک موسیقی را از نظر جغرافیای فرهنگی قابل شناسایی می‌کند. Idiom

²⁴ Authority

²⁵ چیزیش نغمات، گردش ملودی و ادوات اجرا

موسیقی عیناً از روی نت نگاشته شده بدون کم و کاست تا چه اندازه به خلاقیت احتیاج دارد؟ جواب این سؤال البته در اجراهای متفاوت و بی‌نظیر برخی از نوازندگان از قطعات مشابه نهفته است. اما نکته مهم آن است که آیا می‌توان خلاقیت را سنجید؟ آیا خلاقیت قابل اندازه‌گیری است؟ آیا معیار و یا معیارهایی وجود دارد که اثری را کمتر و یا بیشتر خلاقانه کند؟ آیا این معیارها شناخته شده هستند؟ آیا در روند فرآگیری موسیقی خلاقیت وجود دارد؟ تئوری‌های متعددی در دسترس است که خلاقیت را به طور عام مورد بررسی قرار داده‌اند. چنانچه از تبیین فلسفی خلاقیت چشم‌پوشی نماییم می‌بایست به معیاری قابل سنجش دست بیابیم که بتوانیم برآن اساس یک اثر را از جنبه‌ی خلاقه مورد بررسی قرار دهیم.

بخش دوم موزیکالیته یا بخش خلاقیت را نباید تنها در ساخت موسیقی سراغ گرفت، بلکه هرگونه عکس‌العمل و واکنش نسبت به موسیقی توسط نوازندگان، آهنگساز، خواننده، هنرجو و حتی شنونده مربوط به موزیکالیته می‌شود و درصدی از خلاقیت موسیقایی را با خود همراه دارد. هرچه این واکنش‌ها دارای جزیبات بیشتر و مبسوط‌تر و هرچه غیرقابل پیش‌بینی تر و شخصی‌تر و روان‌تر باشند، مسلماً ما آنرا خلاق‌تر می‌بینیم. بر پایه‌ی همین ایده، نگارنده نظریه‌ی خلاقیت در موسیقی ایرانی را در اولین سمینار خلاقیت در موسیقی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران ارائه نمود. از مجموع صفات بی‌شماری که می‌توان برای توصیف یک اثر خلاقانه برشمرد، شاید آنچه به‌طور جامع در برگیرنده‌ی یک تعامل خلاق است صفات زیر باشند:

سازنده و تشکیل دهنده‌ی آن بیشتر باشد، فهم بینامتنی^{۳۲} و در نتیجه نگاه خلاقانه و اصیل میسرتر خواهد شد. در حقیقت تسلط عبارت است از: **فاصله گرفتن خلاقانه و آگاهانه از متن.**

تحقیقات قرن بیستم در این زمینه نیز ما را به نتیجه‌ی یکسان می‌رسانند. در سال ۱۹۷۶ گروه جی.بی. گیلفورد^{۳۳} روشی برای اندازه‌گیری خلاقیت ابداع می‌کند بنام "رویکرد روانسنجی به خلاقیت"^{۳۴} در این روش با طرح پرسشنامه‌هایی شرکت کنندگان را به اشکال مختلف مورد آزمایش قرار می‌دهند و از آنها خواسته می‌شود، که بلاfaciale در مقابل کلمه‌ای اولین چیزی را که به ذهنشان می‌رسد بنویسند و یا فضای خالی بین کلمات را پر کنند. همینطور در این روش تست‌های مختلف توسط اشکال وجود دارد. در این شیوه او بر مبنای سه اصل به خلاقیت شرکت کنندگان امتیاز داده می‌شود:

روانی^{۳۵}=اصالت^{۳۶}=جزیبات^{۳۷}

چنانکه می‌بینیم شباهت بسیار زیادی بین عناصر تشکیل دهنده‌ی هر دو نظریه موجود است:

روانی=سلط اصالت=اصالت جزیبات^{۳۸}=بلاغت.

³¹ Intuition
³² Intertextual
³³ Guilford.J.P:1897-1987
³⁴ Psychometric Approach to Creativity
³⁵ Fluency
³⁶ Originality
³⁷ Elaboration

۳۰. تکنیک برتر: Virtuosity

اصلت یک اثر را با آن سنجید و تا حدود زیادی سلیقه در آن دخیل است. اما در کل می‌توان گفت تقریباً هیچ اثری در این زمینه نمی‌توان متصور شد که بدون توجه نسبی به متن اولیه و مختصات آن ایجاد شده باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که: اثر اصیل در زمینه موسیقی ایرانی دارای شناسه‌های معینی است که در عین تکیه بر متن، حاوی خصایص سبکی و مدل آن باشد.

بلاغت:

در بیان موسیقی ایرانی به مفهوم اجرای تناسبات زمان^{۳۹} و نواخت صحیح جملات، در طرح کلی اجرا است. تجمعیع دو عامل تشکیل دهنده‌ی اصل بلاغت در اجرا علاوه بر روانی جملات تأثیر مستقیم بر سونوریته^{۴۰} سازها دارد. نواخت صحیح به معنی بکارگیری ادوات و تکنیک درست برای اجرای جمله است و چنانچه این ادوات و تکنیک‌ها در زمان‌بندی دقیق بکار روند، نتیجه "تن"^{۴۱} مطلوب خواهد بود.

لذا سونوریته از هم‌آمیختگی "تن" و زمان‌بندی مطلوب به دست آمده^{۴۲} و روانی و اتصال جملات در بستر آن، صدای مطلوب را تشکیل می‌دهد.

سلط:

کاملاً به مفهوم ویرتئوزیته^{۴۳} نیست. بلکه مفاهیم/شرف و پیش-آگاهی^{۴۱} در آن مستتر هستند. هر چه اشراف به متن و آگاهی به اجزای

۲۶ Time

۲۸ Tone

۲۹ Time + Tone = Sonority

۲۷ صداداری یا صدادهی:

مقام نوازنده، آهنگساز، خواننده و یا حتی مخاطب، به این واکنش‌ها، خلاقیت موسیقایی نام دارد. واکنش ما به محرک موسیقایی هر چه اصلی‌تر و بلیغ‌تر و روان و مسلط‌تر باشد خلاقانه‌تر به نظر می‌رسد. از آنجا که در موسیقی‌های غیرغربی انتقال شفاهی و روایت شخصی دارای اهمیت فراوان است، لذا نقش استاد در انتقال فرهنگ موسیقی و فرهنگ‌آموزی حیاتی است. برای بالفعل نمودن نیروی بالقوه‌ی موسیقایی می‌باشد نیروی دریافت موسیقی را از طریق تقویت واکنش به شش محرک اصلی موسیقی تربیت نمود.

واکنش خلاقانه به محرک‌های موسیقی ارتباط مستقیم با شناخت ما از شناسه‌ها و متن موسیقی ایرانی دارد. هر چه شناخت ما از این عوامل بیشتر باشد اشراف و پیش‌آگاهی ما بیشتر خواهد شد. درک تناسبات زمانی و اجرایی در بسیاری از موارد شبکه‌ی پیچیده‌ای از تعلیمات موسیقایی و فرهنگی را طلب می‌کند که تنها از طریق استاد قابل انتقال است. مجموعه‌ی عوامل یادشده را می‌توان بنیان‌های موزیکالیته و مدخلی به نظریه‌ی خلاقیت در موسیقی ایرانی نامید.

پس این مبانی را می‌توان به عنوان مبانی بنیادین خلاقیت موسیقایی پذیرفت. این مبانی در کنار شش محرک موسیقایی یاد شده مجموعه‌ی بنیان‌های موزیکالیته یا دریافت و خلاقیت موسیقایی را تشکیل می‌دهند. اما در موسیقی‌های غیرغربی، در کنار قوه‌های دریافت و خلاقیت، ما قائل به اصل سومی نیز هستیم که نقشی اساسی در تکوین ساختار فرهنگی ذهن فراگیرنده دارد. این اصل "فرهنگ‌آموزی"^{۳۹} نامیده می‌شود که تنها از طریق "استاد" قابل انتقال است. نقش استاد در فرهنگ‌آموزی نقشی حیاتی است که بدون آن بخش مهمی از رویداد انتقال فرهنگ موسیقایی صورت نمی‌پذیرد. هر استاد روایت و برداشت خاص خود از فرهنگ موسیقی را از طریق آموزه‌های شفاهی و مکتوب، آنطور که خود برداشت کرده است با بیانی شخصی و منحصر به فرد به هترجو انتقال می‌دهد. این بیان ممکن است در ذیل چتر مکتب موسیقایی خاصی قرار گیرد و ارکان بنیادین خود را از یک مکتب موسیقایی وام گرفته باشد، لکن منحصر به هر استاد موسیقی است و غیر قابل تکرار.

نتیجه‌گیری

موزیکالیته به عنوان نیروی بالقوه‌ی موسیقایی دارای دو وجه اساسی است که در وحله‌ی اول به دریافت موسیقی مربوط است. دریافت موسیقی از طریق محرک‌های شش گانه‌ی موسیقایی صورت می‌پذیرد که عناصر بنیادین سازنده‌ی یک خط موسیقی ساده هستند. واکنش ما، چه در

^{۳۸} منظور از جزئیات همان بسط و گسترش و شاخ و برگ دادن و بیان بلیغ و مبسوط است.

^{۳۹} Enculturation

احمد صدری

سیم مشتاق : بدعتی در کمال

“مشهور چنان است که تا قبل از مشتاق علیشاه ساز سه‌تار دارای سه سیم بوده و سیم چهارم را مشتاق علیشاه که خود آوازی دلنшин و سه‌تار را به کمال می‌نواخته است به این ساز اضافه نموده – این سیم را اصطلاحاً در میان نوازنده‌گان سه‌تار، سیم مشتاق نامیده می‌شود.” (خالقی ۱۳۸۱: ۱۲۸).

اگر چه در خصوص اضافه شدن وتر چهارم توسط مشتاق علیشاه تاکنون سند دست اول مکتوبی بددت نیامده است، ولی با توجه به برخی از منابع مکتوب چون: طرائق الحقایق و رساله غرایب مبنی بر چیره‌دستی و خوش‌پنجه بودن وی در نوازنده‌گی و خوش‌حن بودن در خوانندگی که صاحبان فن به استادیش اذعان داشته‌اند، چندان بعيد نمی‌نماید که این ابداع توسط وی صورت گرفته باشد، و یا ممکن است کسی که این سیم را به سه‌تار اضافه کرده به یاد و احترام وی این سیم را به نام او نامگذاری کرده باشد.

به هر روی چه این که وتر فوق‌الذکر توسط مشتاق اضافه شده باشد را بپذیریم یا نپذیریم آنچه مهم است این است، که این تغییر تا چه اندازه با ساختمان ساز و نیز موسیقی مورد نظر هماهنگ بوده است. پذیرش همگانی این تغییر -علیرغم ناهماهنگی با نام سه‌تار- تا حد زیادی این مسأله را پیش‌پیش روشن می‌کند. اما موضوع را از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان بررسی کرد.

از اصول بنیادین نوازنده‌گی سازهای زهی‌مضرابی موسیقی ایرانی، آن است که هیچ‌گاه نغمه‌ای (تنی) به صورت تنها اجرا نمی‌شود، بلکه همیشه با

سه‌تار امروزی علی‌رغم نامی که از گذشته برایش به یادگار باقی مانده دارد چهار وتر است، که به چهارگوشی در انتهای دسته ساز متصل می‌گردد. وترهای سه‌تار از بالا به پایین بدین ترتیب هستند؛ وتر بم با سیمی به قطر تقریبی ۲۵ - ۳۵ میکرون از جنس برنج. وتر مشتاق(زنگ) با سیمی به قطر تقریبی ۲۰ - ۱۸ میکرون از جنس فولاد.

وتر زیر با سیمی به قطر تقریبی ۲۰ - ۱۸ میکرون از جنس برنج. وتر حاد با سیمی به قطر تقریبی ۲۰ - ۱۸ میکرون از جنس فولاد. چنین به نظر می‌رسد، اضافه شدن چهارمین وتر به سه‌تار توسط مشتاق علیشاه را، برای اولین بار نوازنده برجسته سه‌تار ابوالحسن صبا بیان نموده باشند. به نظر می‌رسد دیگر منابعی که این مسأله را ذکر کرده‌اند همگی از همان روایت شفاهی صبا نقل قول کرده‌اند. به احتمال قریب به یقین صبا نیز خود از استادانش -میرزا عبدالله و درویش خان- این روایت را شنیده است. بر این اساس تا سطح تحقیقات کنونی هیچ سند مکتوبی که پیش از این منبع شفاهی، در این مورد سخنی ذکر کرده باشد وجود ندارد. روح‌الله خالقی نیز در کتاب سرگذشت موسیقی ایران با استفاده از عبارت ”مشهور چنان است“ به این مسأله می‌پردازد و البته روشن نمی‌کند که روایت شفاهی را نیز از چه کسی یا کسانی اخذ کرده است.

به ترتیب: سیم به، سیم مشتاق، سیم سل، سیم دو
کوک چهار گاه: دو، دو، سل، دو
کوک ترک چپ کوک: فا، سی بمل، سل، دو
کوک ماهور چپ کوک: سی بمل، سی بمل، فا، دو
کوک سور: فا، دو، سل، دو** (پور عیسی، ۱۳۹۰، ۴۹)

این بدعت (اضافه نمودن چهارمین وتر به سه‌تار) گرچه در ظاهر به نظر امری بسیار ساده می‌آید، اما مشاهده می‌کنیم تا چه حد این نوآوری با موسیقی همانگی داشته و قابلیت صدا دهی ساز سه‌تار را گسترش و امکانات جدیدی را در اختیار نوازنده به منظور بیان ایده‌های موسیقایی قرار داده است.

پی‌نوشت:

- * برای اطلاع بیشتر درخصوص شرح احوال مشتاق علیشاه به منابع مکتوب دست اول زیر مراجعه کنید:
- طرایق الحقایق، معصوم علیشاه شیرازی، سنایی، تهران، بدون تاریخ غرایب، میرزا محمدحسین "رونق علیشاه کرمانی، خانقاہ نعمت اللهی، تهران، ۱۳۵۲،
دیوان مشتاقیه، میرزا محمد تقی "مظفرعلیشاه"، خانقاہ نعمت اللهی، تهران، ۱۳۴۷
- ** برای اطلاع بیشتر از تنوع شیوه‌های کوک قدیم و جدید تار و سه‌تار به متن بروشور و آلبوم: شیوه‌های نوین کوک سه‌تار اثر استاد احمد عبادی، انتشارات سروش مراجعه کنید.

کتابنامه:

- توكلی، فرشاد، فصلنامه ماهور، مؤسسه فرهنگی- هنری ماهور، تهران، ش ۱۴، ۱۳۸۰.
- خالقی، روح الله، سرگذشت موسیقی ایران، ویرایش ۲، مؤسسه فرهنگی- هنری ماهور، تهران، ۱۳۸۱.
- مسعودیه، محمدتقی، مبانی اتوموزیکولوژی، سروش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۳.
- پور عیسی، سمن، ماهور به قلم مخبرالسلطنه، فرهنگستان هنر، تهران، ۱۳۹۰.

یک صدای واخوان پشتیبانی می‌شود. «واخوان عبارت است از اجرای مدادوم یک یا چند صدا در طول اجرای قطعه» (مسعودیه ۱۳۸۳: ۱۲۹) چنانچه در نوازنده‌گی تمام سازهای ذهنی- مضرابی (انواع تنبور و دوتار) در موسیقی معاصر اقوام مختلف ایران، خراسان (شمال، شرق)، گلستان (ترکمن و آباد کتول)، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان (شرقی، غربی) مشاهده می‌شود آن است، که همواره یکی از سیم‌ها وظیفه اجرای ملودی و سیم دیگر که معمولاً به فاصله چهارم یا پنجم نسبت به سیم اول کوک شده نقش واخوان را به عهده دارد.

در نوازنده‌گی سه‌تار معاصر به شیوه قدما نیز مضراب به گونه‌ای نواخته می‌شود که همواره هنگامی که سیمی به ارتعاش در می‌آید سیم بالای آن به عنوان واخوان به ارتعاش در می‌آید. "با اضافه شدن سیم مشتاق در حقیقت سیم‌های سه‌تار متتشکل از سه "دو تار" گردید. سیم حاد و زیر، سیم زیر و مشتاق، سیم مشتاق و بم که در اجرای نعمه بر روی یک سیم، سیم دیگر به عنوان واخوان عمل می‌نماید" (توكلی ۱۳۸۰: ۸۲)

نکته قابل توجه انتخاب محل قراردادن وتر چهارم (سیم مشتاق) است، برخلاف سیم‌های اول و دوم که سیم واخوان در بالای دیگری قرار دارد، سیم واخوان بم در پایین آن قرار گرفته است تا ضمن ایجاد امکان جدیدی برای سیم زرد، سیم بم نیز دارای واخوان گردد (در حقیقت سیم مشتاق همزمان با دو سیم به عنوان واخوان عمل می‌نماید). در این حالت در هنگام استفاده از سیم بم که در موسیقی دستگاهی گاه به منظورهای ملودیک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد واخوانی برای نغمات وجود دارد، چرا که طبق سنت نوازنده‌گی سیم‌های مشتاق و بم در این موقع به صورت جفت مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این روی واخوان نغمات سیم بم همیشه ثابت نبوده و متناسب با هر پرده تغییر می‌کند، این مسئله همچنین در هنگام اجرای ملودی بر روی این سیم به منظور صدا دهی بهتر سیم بم و نیز امکان استفاده از کوک‌های متنوع به منظور ایجاد فضاهای صوتی جدید در نواختن دستگاهها را فراهم آورده است.

بر اساس منابع مکتوب چنین به نظر می‌رسد، برای اولین بار مهدی قلی هدایت در کتاب مجمع‌الادوار از کوک‌های مختلف و ترهای سه‌تار برای نواختن موسیقی ردیف- دستگاهی نام برده است. او از نوزده کوک مختلف به عنوان فروعات شش کوک اصلی یاد کرده است. (شش کوک اصلی عبارتند از: چهار گاه، سه گاه، شور، نوا، همایون، راستوپنجگاه)

وی برای نواختن دستگاه ماهور از چهار کوک مختلف نام می‌برد:

بررسی آواز دشتی در ردیف صبا

از منظر مدل و فیگورشناسی

ملودی مدل‌ها که الگوهایی ذهنی و انتزاعی هستند در قالب نقش‌مایه‌ها تجلی می‌یابند. نقش‌مایه‌ها در واقع قالب‌هایی هستند بسیار انعطاف‌پذیر که اجرای‌کننده‌ی موسیقی برای عینیت دادن به ذهنیت ملودیک خود (که بر مبنای مد و ملودی‌مدل‌های آن شکل گرفته است) و تبدیل آن به ملودی‌های عینی از آن‌ها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بهره می‌گیرد (جریته، ۱۳۸۸).

حجم عظیمی از ساختار ملودیک گوشش‌های ردیف در تصرف تعداد محدودی فیگورهای ملودیک عام است، که می‌توان آن‌ها را به پنج گروه تقسیم کرد (برای اطلاعات بیشتر نک. جریته ۱۳۸۸). نقش‌مایه‌های ریتمیکی که بر اساس اوزان شعری هستند بخش مهمی از رپرتوار موسیقی ایرانی را شکل می‌دهند. این دسته از نقش‌مایه‌ها با حرف "V" مشخص شده‌اند. فرود اشاره به جایگاهی در ساختار اجرایی موسیقی ایرانی دارد که در آن بخش موسیقی با ملودی‌هایی ویژه رو به خاتمه می‌رود (FO). نقش‌مایه‌های گروه "M" که نقش‌مایه‌های ریتمیک-متريک هستند که گاه قسمتی از یک گوش و گاه خود گوش‌های مستقل محسوب می‌شوند (جدای از ضربی‌هایی مانند چهارمضراب و رنگ). نقش‌مایه‌های با متر آزاد از جنس تحریر که می‌توان آن را با تکنیک‌های ملیسما و فالستو که نوعی غلت و شکست در صدا هنگام اجرای آواز است مقایسه کرد (گروه T).

به نظر می‌رسد تحلیل اجراهای مختلف از دستگاه‌ها/آوازها از نظر مدل و فیگورشناسی در راستای حصول شناخت جامع از موسیقی کلاسیک ایران

۱- مقدمه

هر دستگاه/آواز از لحاظ ساختاری متشكل از دو لایه‌ی اصلی است. لایه‌ی زیرین، که زیربنای هر دستگاه/آواز را شکل می‌دهد، مبنی بر یک چرخه‌ی چند مدی است، که در آن انواعی از مدها، در نسبت با مد مبنا، با منطق خاصی سازماندهی می‌شوند. لایه‌ی دوم نیز متشكل از الحانی سیار، یا فیگورهایی ملودیک/ریتمیک، است که روی لایه‌ی نخست قرار می‌گیرند. (برای اطلاعات بیشتر نک. اسعدی ۱۳۸۲).

مد به عنوان یک مفهوم موسیقی‌شناختی، متشكل از سه مولفه‌ی اصلی است: بستر نغمگی، کارکرد نغمات و فرمول‌های ملودیک خاص. منطق سازماندهی مدها در هر سیکل یک‌دین ترتیب است که نخست مد مبنا در منطقه‌ی درآمد معرفی می‌شود و در پی آن منتخبی از انواع دیگری از مدهای ثانویه، اولیه و یا انتقالی ارائه می‌شوند. مد ثانویه دارای بستر نغمگی مشترک با مد مبنا است، اما دو مولفه‌ی دیگر مد، بهویژه کارکرد نغمات (علی‌الخصوص نغمه‌ی شاهد)، در آن، نسبت به درآمد تغییر می‌کند. در مدهای اولیه هر سه مولفه‌ی سازنده‌ی مد در نسبت با مد مبنا تغییر می‌کند. (اسعدی ۱۳۸۷).

لایه‌ی دوم یا لایه‌ی رویی دستگاه/آواز شامل ملودی‌ها و آهنگ‌های موسیقی ایرانی است، که با ذوق و سلیقه‌ی راوی پردازش شده‌اند. برای درک ساختار ملودی و نحوه‌ی پردازش آن می‌توان متن موسیقایی را از منظر فیگورشناسی بررسی کرد.

۳- طرح مдал آواز دشتی در ردیف صبا

و همچنین جستجوی راههای خلاقانه و کارآمد برای آموزش، همچنین پرورش خلاقیت در ساخت و اجرای موسیقی موثر باشد.

۱- طرح مдал درآمد دشتی- مبنا

۲- طرح مдал درآمد عشق- اولیه

طرح مдал نغمه‌نگاری شده ۱

۴- نقش‌مايه‌های شاخص

۱- نقش‌مايه‌های مبتنی بر اوزان شعری

۱-۱-۴- بحر مجتث-۷ (کرشمه): این وزن در موسیقی ایرانی به کرشمه مشهور است و در آواز دشتی در ردیف صبا به صورت زیر اجرا شده است:

- بحر مجتث مثمن مخبون : مقاعلن فعلاتن مقاعلن فعلاتن

از این وزن در درآمد (همراه با شعر) و کرشمه عشق (به صورت سازی) استفاده شده است.

تصویر ۱

۲- ساختار مдал آواز دشتی در ردیف صبا

آواز دشتی در ردیف صبا از دو فضای مDAL برجسته و یک فضای مDAL ثانویه تشکیل شده است. مانند بیشتر روایت‌ها از آواز دشتی دو فضای مDAL اصلی شامل درآمد (مبنا) و اوج یا عشق است که فضای اولیه‌ای نسبت به درآمد شکل می‌دهد. در این روایت از آواز دشتی در برخی فرودها فضای ثانویه و کوتاهی شکل می‌گیرد که سارنج نام دارد و بر ایست موقع مد مبنا تأکید می‌کند.

۱-۲- درآمد- مبنا: در این منطقه درجه‌ی پنجم بالای شور مبنای شاهد قرار می‌گیرد، که با تغییر ریزپرده‌ای به صورت بهتر نعمه‌ی متغیر را که از ویژگی‌های برجسته‌ی دشتی است ایجاد می‌کند. درجات سوم و پنجم پایین شاهد به ترتیب ایست و خاتمه‌ی این منطقه‌ی مDAL محسوب می‌شوند. در محدوده‌ی درآمد بیشترین گردش نغمات در یک محدوده‌ی پنج نتی از سوم پایین شاهد تا سوم بالای شاهد صورت می‌گیرد.

۲- عشق- اولیه: در این منطقه شور جدیدی بر مبنای شاهد دشتی ایجاد می‌شود. در این منطقه که اوج دشتی محسوب می‌شود، درجه‌ی چهارم بالای شاهد دشتی، شاهد جدید قرار می‌گیرد. در این اجرا از عشق نت سل (درجه‌ی پنجم پایین شاهد عشق) به عنوان ایست در بمنتهی بخش محدوده‌ی صوتی (قطب به محدوده‌ی صوتی) مورد استفاده قرار گرفته که اصطلاحاً ایست قطبی نامیده می‌شود. ایست این منطقه معمولاً درجه‌ی چهارم پایین شاهد جدید یا همان شاهد مد مبنای دشتی است.

۳- سارنج- ثانویه: در برخی از فرودها ایست موقع مد مبنا (درجه‌ی سوم پایین شاهد مد مبنا) به صورت مقطعی مؤکد شده و شاهدی موقعی ایجاد می‌شود. این حالت در ردیف صبا سارنج نام گرفته است.

- بحر رمل مسدس محدود : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

این وزن در مثنوی کوچکی که پس از چوپانی آمده ارائه شده است.

تصویر۵

۴-۲-نقش‌مايه‌های فروودی

فرودهای ارائه شده در این اجرا از آواز دشتی از اجزای مختلفی تشکیل می‌شوند. اجزاء این فرودها به شرح زیر است:

TFo1: این تحریر با اجرای پاسازی به قطب بالایی محدوده‌ی صوتی درآمد رفته و طی چند مرحله برایست تعلیقی شور مبنا (درجه‌ی دوم بالای خاتمه و شاهد شور) توقف می‌کند.

تصویر۶

تصویر۷

TFo2: اشاره‌ی کوتاهی به فضای دشتی کرده و بر قطب بالایی دانگ شور مبنا (نت سل) توقف می‌کند.

۴-۳-بحر هرج-V2(دو بیتی): از این وزن در این اجرا از آواز دشتی استفاده‌ی زیادی شده است. بعضی از گوشه‌ها مانند دشتستانی، گیلکی، غمانگیز و ... که ملودی مشخصی دارند با این وزن شعری اجرا شده‌اند. این وزن در آواز دشتی به صورت زیر ارائه شده است:

- بحر هرج مسدس محدود : مقاعیلن مقاعیلن فمولن

این وزن در گوشه‌های حاجیانی، دشتستانی، گیلکی، غمانگیز، چوپانی و دیلمان ارائه شده است.

تصویر۲

تصویر۳

۴-۴-بحر رمل-V3(مثنوی): این وزن که به مثنوی مشهور است در این اجرا به دو صورت ارائه شده است:

- بحر رمل مثمن محدود : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

این وزن در ادامه‌ی کرشمه‌ی عشق ارائه شده است.

تصویر۴

T_{Fo6}: این تحریر در فرود دیلمان به جای T_{Fo2} آمده است. این نقش‌مايه که به پنجه‌مويه نيز مشهور است از وزن دوبيتی (بحر هرج) استفاده می‌کند.

تصویر ۱۳

با توجه به نقش‌مايه‌های استخراج شده فرودهای شاخص این اجرا از آواز دشتی را به صورت زیر می‌توان نشان داد:

نوع فرود	منطقه مدار/گوشه
F _{O1} : T _{Fo1} , T _{Fo2} , T _{Fo3}	درآمد
F _{O1} : T _{Fo1} , T _{Fo2} , T _{Fo3}	حاجیانی
F _{O1} : T _{Fo1} , T _{Fo4} , T _{Fo3}	عشاق
F _{O2} : T _{Fo1} , T _{Fo5}	دشتستانی
F _{O2} : T _{Fo5}	غم‌انگیز
F _{O1} : T _{Fo1} , T _{Fo6} , T _{Fo3}	دیلمان

جدول ۱

۴-نقش‌مايه‌های از نوع تحریر
T₁: از اين تحرير در درآمد و گيلکي استفاده شده است.

تصویر ۱۴

تصویر ۸

T_{Fo3}: این تحریر با تاکید بر دانگ شور، فضا را برای فرود قطعی بر خاتمه‌ی شور مهیا می‌کند.

تصویر ۱۰

T_{Fo4}: این تحریر در فرود بخش عشق به جای T_{Fo2} آمده است و درجات مهم گستره‌ی صوتی دشتی را مورد تأکید قرار می‌دهد (ایست موقت دشتی، شاهد دشتی و قطب بالایی دانگ نوا در محدوده‌ی صوتی دشتی).

تصویر ۱۱

T_{Fo5}: این تحریر در فرودهای دشتستانی و غم‌انگیز به کار رفته است و با تأکید بر درجه‌ی بالای خاتمه‌ی شور، فضا را برای توقف بر خاتمه‌ی شور مهیا می‌کند.

تصویر ۱۲

T₆: این تحریر نیز در سارنج ارائه شده است.

تصویر ۲۰

T₇: این تحریر نیز در سارنج و برای تاکید بر شاهد موقت ارائه شده است.

تصویر ۲۱

T₈: این تحریر در گیلکی ارائه شده است.

تصویر ۲۲

T₂: این تحریر در آمد ارائه شده است.

تصویر ۱۵

T₃: این تحریر در حاجیانی ارائه شده و در ادامه به تحریر فروودی ۲ (TFo2) وصل می‌شود.

تصویر ۱۶

T₄: این تحریر در قسمت عشاق به دو صورت ارائه شده است.

تصویر ۱۷

تصویر ۱۸

T₅: این تحریر در نمود اول سارنج ارائه شده است و برخی به آن دو تا یکی نیز گفته‌اند.

تصویر ۱۹

۵- طرح کلی ساختار آواز دشتی در ردیف ابوالحسن صبا

شماره	نام گوشه	منطقه MDAL	نقش مایه‌ها	توضیحات
۱	درآمد اول	درآمد-مبنا	-	
۲	شعر	درآمد-مبنا	V_1, T_1, T_2, F_{01}	
۳	حاجیانی (بیدگانی)	درآمد-مبنا	V_2, T_3, F_{01}	
۴	عشاق (درآمد اوج)	عشاق-اولیه	T_4	
۵	کرشمہ عشاق	عشاق-اولیه	V_1, T_4, V_3	
۶	سارنج	سارنج-ثانویه	T_4, F_{01}	ایست موقع مدل مبنای (درجه سوم پایین مدل مبنای) به صورت مقطعی موکد می‌شود. این تکه پیش از فرود قطعی ارائه می‌شود.
۷	دشتستانی	درآمد-مبنا	V_2	
۸	سارنج	سارنج-ثانویه	T_6, T_7, F_{02}	
۹	گیلکی	درآمد-مبنا	V_2, T_1, T_8	گوشه‌های گیلکی و غمانگیز در بعضی ردیف‌ها در ابوعطای اجرا شده‌اند.
۱۰	غمانگیز	درآمد-مبنا	V_2	در این گوشه خمی نیمپرده‌ای بر شاهد صورت می‌گیرد و حالت ویژه‌ای ایجاد می‌شود.
۱۱	سارنج	سارنج-ثانویه	T_1, F_{02}	
۱۲	چوپانی	درآمد-مبنا	V_2	حالت غمانگیز در این گوشه نیز ایجاد می‌شود.
۱۳	مشتوی	درآمد-مبنا	V_3	
۱۴	دیلمان	درآمد-مبنا	V_2	در بعضی از قسمت‌ها اشاره‌ای به فضای اوج صورت می‌گیرد.

جدول ۲

فهرست منابع:

اسعدی، هومان

۱۳۸۲ "بنیادهای نظری موسیقی کلاسیک ایران"، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره ۲۲، صفحات ۴۳-۵۵ ، تهران: ماهور.

۱۳۸۵ مفهوم و ساختار دستگاه در موسیقی کلاسیک ایران-بررسی تطبیقی ردیف. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتری پژوهش هنر.

پاورز، هرولد

۱۳۸۲ "مد به عنوان مفهومی موسیقی شناختی" (ترجمه علی پاپلی بزدی)، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره ۲۲، صفحات ۱۲۱-۱۴۳ ، تهران: ماهور.

جريدة، علی

۱۳۸۸ "بررسی فیگورهای ملودیک در ردیف میرزا عبدالله"، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره ۴۶، صفحات ۷۵-۱۱۹ ، تهران: ماهور.

طلایی، داریوش

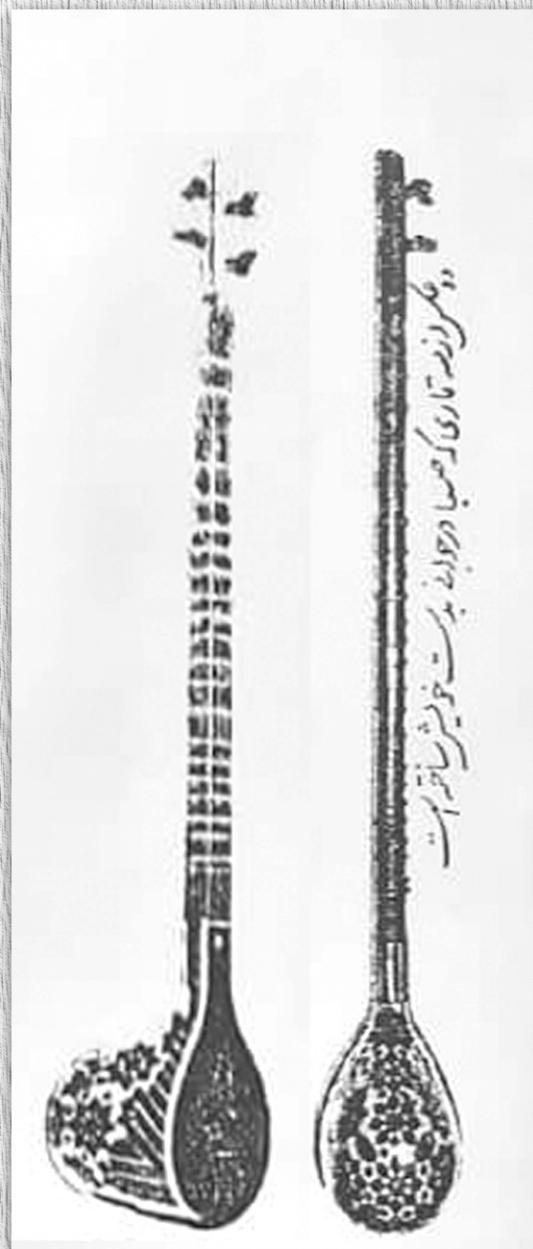
۱۳۷۲ نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی (ردیف و سیستم مдал)، تهران: ماهور.

فرهت، هرمز

۱۳۸۲ دستگاه در موسیقی ایرانی (ترجمه محمد مهدی پور) چاپ دوم، تهران: انتشارات پارت (چاپ اول ۱۳۸۰).

کردمافی، سعید

۱۳۸۸ "بررسی پاره‌ای از امکانات بالقوه‌ی مdal در موسیقی دستگاهی ایران"، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره ۴۶، صفحات ۷۵-۱۹ ، تهران: ماهور.

A B O L H A S A N   S A B A

www.maktab-saba.com

فصلنامه داخلی مکتب صبا، پیش شماره ۱، زمستان نامه ۱۳۹۹

- 09102773190
- @maktab.saba
- www.maktab-saba.com
- info@maktab-saba.com
- maktabsaba@gmail.com
- t.me/setartechnique