

پیش درآمد سخن:

چهارم درست و یک پنجم درست باشد، البته این تعریف و استفاده از کلمات «در هر اکتاو» این معنی را می‌رساند که تعریف کننده دستگاه را چیزی بیش از یک مقام می‌بیند که خود موجب خوشحالی است ولی دواکننده درد نادوای ما از مفهوم و معنی دستگاه نیست. آقای پرویز منصوری نیز در سلسله مقالات خود که تحت عنوان «کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی» به چاپ رسید در معنی دستگاه درمانده می‌نمایند و درمانده تر از آن، اینکه نمی‌دانند از کجا و به چه طریق معنی دستگاه را دریابند!

شاید تنها کسی که بیشتر از دیگران سعی نمود دستگاه را جدا از برداشتهای بالا به تعریف بکشاند، آقای مجید کیانی بود که در کتاب «هفت دستگاه...» خود به تعریفی دست یازید. آقای کیانی در باب ردیف و در نهایت دستگاه گفته است: «دستگاهها و آوازهای ردیف جایگزین مقامهای پیشین

با پوزش از بزرگان موسیقی کشورمان؛ عرضه می‌دارم که تاکنون کسی تعریف دقیقی از دستگاه به دست نداده است. مرحوم علینقی وزیری (کلنل) در کتاب «دستور تار»، چاپ برلین و مرحوم روح‌الله خالقی در کتاب «نظری به موسیقی» (دو جلد) و نیز هنرجویان مکتب ایشان همچون مرحوم استاد صبا (در کتاب دوم «دستور سنتور»)، دستگاه را در محدوده مقام، البته مقام معادل گام اروپائی خلاصه دیده‌اند (نه مقام موسیقی ادواری قدیم).

مرحوم حنا در کتاب «گامهای گمشده»، دستگاه را مرکب از دو کلمه مجزای دست و گاه پنداشته‌اند، مرحوم دکتر برکشلی در مقدمه خود به ردیف موسی خان معروفی در مورد دستگاه می‌فرماید: «هر دستگاه بوسیله یک سلسله صداهایی مشخص می‌شوند که در هر اکتاو شامل یک

روشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
موسیقی ردیف و دستگاهی
موسیقی در ایران

• آریا کبیری شناخت تحلیلی

دستگاههای موسیقی ایران

بستر، امکان حرکت موسیقی را در خود فراهم می آورد
دستگاه است نه ردیف و ردیف طریق رفتن در این راه است نه
بیشتر.

به عنوان معترضه عرضه بدارم که جای جای موسیقی
دستگاهی و لُفت به لُفت این موسیقی، اکثراً، خود بار معنی
خوش را به دوش می کشد، پس چگونه می توان ردیف که به
معنی نظم پی در پی است را سرفصل هفت دستگاه دید، مگر
اینکه هفت دستگاه را از جهت نظم موسیقایی بتوانیم
پی در پی هم و به استدلال در پی هم بنشانیم که نه آقای کیانی
اینکار را کرده اند نه کلاً این کار عملی است.

می گفتم که دستگاه مقام نیست، دست و گاه نیست،
بخشی از ردیف نیست، پس چیست؟ ضمن اینکه حضور
درجات چهارم و پنجم درست در اکتاو در معنی مقام صادق

ایران هستند. ... در بررسی موسیقی دستگاهی جدید
مشاهده می شود که فواصل و درجات و دانگها و ترتیب آنها
همانند موسیقی مقامی گذشته است، بسیاری از آنها حذف
شده یا تغییر نام داده اند و در یک سیستم یا مجموعه که ردیف
نامیده می شود در روند ویژه ای در بخشهای گوناگون به نام
دستگاهها و آوازاها ترتیب می یابند. به عبارتی دیگر ردیف
مجموعه ای از مقامهای پیشین است و دستگاه حاوی چند
مقام از آن (صفحه ۳ از بخش دستگاهها و آوازاها) گذشته از
اینکه مشخص نکردند که دستگاه دقیقاً چیست، اشتباه
فاحشی را به نمایش گذاشتند، چرا که ردیف را سرفصل
موسیقی امروز کشورمان دیده اند و دستگاه را بخشی
از ردیف، در حالیکه ردیف، مربوط به کیفیت و سبک و
سیاق اجرایی هر دستگاه است نه مجموع دستگاهها. آنچه که
سخن از قانونمندی فواصل موسیقایی دارد و به عنوان راه یا



یافته دیدند (صفحات ۳۲ و ۳۳ بخش دستگاه و آوازهای کتاب هفت دستگاه):

- ۱- عشاق قدیم $b b b b b b$
- ۲- عشاق از درجه چهارم $b b b b b b$
- ۳- مقام راست $b b b b b b$
- ۴- دایره دلگشا $b b b b b b$
- ۵- دایره بوستان $b b b b b b$
- ۶- دایره سب (ملایم ۲۲) $b b b b b b$

ایشان این ۶ مقام و دایره را، نه بر پایه استدلال که با پی گیری ملودیهای مورد اجرا در دستگاه ماهر امروز استخراج کردند. مقامها و دوایری که هیچ دلیلی برای حضورشان در مجموعه ماهر نیست. فواصل اول و دوم که عشاقند. فواصل سوم مقام راست است دایره ۴ و ۵ جز و زیرمجموعه های مقام راستند و فواصل ششم جزو زیرمجموعه راهوی محسوب می شود. (همین اشتباه در اجراء و برداشت از اجراء بود که موجب شد فواصل «راست و پنجگاه» و «ماهور» یکی دیده شوند که به هیچ وجه اینگونه نیست)

اگر به مقام عشاق و دوایر زیرمجموعه آن توجه کنیم می بینیم که این فواصل به اعتبار منطقی دقیق شکل یافته اند:

- دایره ۱ عشاق (مقام) $b b b b b b$
- دایره ۲ $b b b b b b$
- دایره ۳ $b b b b b b$
- دایره ۴ $b b b b b b$
- دایره ۵ $b b b b b b$
- دایره ۶ $b b b b b b$
- دایره ۷ $b b b b b b$
- دایره ۸ $b b b b b b$

می بینیم همه دوایر از چهار گانه یا ذی الاربع $b b b b$ برخوردارند همان چهار گانه ای که نمود اصلی مقام عشاق است. که توجه به این منطق راهگشای بسیار مناسبی است برای پی بردن به شکل گیری منطق هر دستگاه.

این منطق موسیقایی قدیم را نگاه می داریم و به سراغ ماهر می رویم که چرا عشاق با فواصل چهار گانه اصلی $b b b b$ به ماهر تفسیر نام داد.

ماهور از جهت ذی الاربع (چهار گانه؟ چهار نغمه؟) با عشاق مشترک است یعنی هر دو از نمود $b b b b$ برخوردارند، پس هر ناظمی در ابتدای جمع کردن مجموعه ای با سرفصل فواصل ذی الاربع $b b b b$ می توانست هر یک از این نامها، عشاق یا ماهر را به عنوان نام دستگاه خود برگزیند، با توجه به پنداری که در بکار گیری حتمی کلمات ایرانی در این مجموعه سازی (شکل دادن به دستگاهها) وجود دارد استفاده از نام ماهر در مقابل عشاق عربی معقول می نمود (از نظر ما هم شاید). برای

است در حالیکه دستگاه فراتر از مقام پیمایش دارد ضمن اینکه اگر دستگاه همان مقام بود دیگر چه ضرورتی بر تغییر نام مقام به دستگاه وجود داشت؟ و باز گفتم که دستگاه ردیف نیست، چرا که ردیف، اجرای درجه به درجه و منظم دستگاه است در قالب مقام و گوشه.

در هر حال به زعم حقیر، دستگاه به معنای مجموعه است. مجموعه ای از چند مقام. اما بحث اینجاست که چه مقامها و دوایر و یا چه قانونمندی و استدلالی با تجمع خود، هر یک از دستگاهها را پدیدار ساختند؟ برای درک مقصود نظری، اجمالی و کوتاه به موسیقی ماقبل دستگاه یعنی موسیقی ادواری می انگشیم.

شاید آخرین کتابی که در مقوله موسیقی مقامی و ادواری در دست باشد، کتاب «بهجت الروح» اثر عبدالؤمن صفی الدین است که در «موضوع» به موسیقی زمان، خود (به عقیده فارمر صفویه) می پردازد و به دلیل عرضه نکردن فواصل موسیقایی امکان بررسی نمی دهد. پیش از این کتاب «رساله موسیقی» محمدبن معمار (بنائی) را در دست داریم که بیش از هفتاد سال پس از نوشته شدن کتاب «مقاصدالاحسان» عبدالقادر مراغی نگاشته شده است، در این کتاب نیز همچون کتب قبیل از آن، سخن از ۱۲ مقام است و اینکه هر یک از مقامات مشتمل بر دوایری در زیرمجموعه خود هستند که این دوایر با قاعده ای منطقی مقام را وسعت می بخشند و بعد سخن از ۲۴ شعبه است، شعباتی که برخلاف مقامها و دوایر ایشان، امکان گردش در خود را ندارند، اگر چه بعضی از این شعبات از هفت فاصله مقامی نیز برخوردارند. برای شناختن مفهوم مقام و شعبه فواصل، مقام عشاق را در کنار شعبه ماهر قدیم می گذارم

- مقام عشاق در گردش $b b b b b b$
- شعبه ماهر ج $b b b b b b$

می بینیم که مقام، امکانات اجرایی وسیع تری را فراهم دارد ضمن اینکه بعضی از شعبات ۲۴، گانه خود در فواصل مقامها قابلیت اجرا می یابند. حال وجود حدود ۸۴ دایره و مقام (مجموع فواصل موجود اهم از ملایم و هیر ملایم) به اضافه ۲۴ شعبه و نیز ۶ آوازه (که ضمن استقلال، هر یک از جمع بعضی از فواصل دو مقام مختلف شکل می گرفتند) چه در همی و چه بهم ریختگی در یادگیری و بعد اجراء را فراهم می آورد. دستگاهها در حقیقت جهت جمع آوردن منطقی این همه، شکل یافتند. هفت دستگاهی که یا قانونمندی دقیقی توانست اینهمه را در شکلی منطقی در خویش جمع کند و به نظم بکشاند.

من برای شروع، ماهر را برگزیدم و به همین خاطر با دستگاه ماهر بحث را می گشایم.

دستگاه ماهر

آقای کیانی دستگاه ماهر را از مقامها و دوایر زیر، جمع

آوازا و دستگاهها) دیده بودیم که فواصلی با ذی الاربع ج b (مقام راست و دوایر دلگشا و بوستان) و نیز با ذی الاربع ح b (دایره سب) ماهور را می سازند که هیچگونه دلیلی برای حضور در این دستگاه ندارند، این نوع برداشت اینگونه القا می کند که:

الف: برای تشکیل یک دستگاه هیچ منطق و برهانی وجود نداشته است.

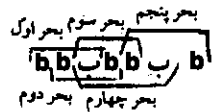
ب: این امکان بود (و ناگزیر هست) که بجای مثلاً مقام راست از مقام حسینی استفاده می شد یا زنگوله و یا هر دایره یا مقامی به دلخواه. اصولاً از آنچه که سینه به سینه و برای نواختن به ما عرضه شده است، (با همه اختلافهای موجود در این انتقال) نمی توانیم به نظم قانونمندی یک موسیقی برسیم چرا که اولین شنود بوسیله دو نوجوان بنامهای میرزا عبدالله (استاد) و میرزا حسینقلی (استاد) و از پشت پرده انجام یافته است، بدین ترتیب که نقل است این دو بزرگوار موسیقی را (از ترس) از پشت پرده از آقا غلامحسین شنیدند و استاد آقا غلامحسین خود اینهمه را از علی اکبرخان فراهانی آموخت. و بخاطر سپرد و بعد به دیگران منتقل کرد، ضمن اینکه در مورد شخص استاد فراهانی منقول است که ایشان بسیاری از قطعات را در خواب و یا از شیطان دریافته است (مقدمه مهدیقلی خان هدایت در ردیف موسی خان معروفی)، که این قصه ها و نفس انتقال سینه به سینه امکان هر اشتباهی را فراهم می آورد قبل از پایان این بخش به جمله ای از مهدیقلی خان هدایت که در کتاب دستگاههای موسیقی ایران نوشته دکتر سبتا مضبوط است اشاره می کنیم تا از این مجمل حدیثی مفصل بخوانید:

«... موسیقی اخیر زمان قاجار، اجرای قطعات خود ساخته و من درآوردی است با استفاده از اسامی و عناوین موسیقی گذشته...» (نقل به معنی)

گوشه ها و گردش ملودی در ماهور چه در دستگاه به زعم من قانونمند و چه در دستگاه مورد اجرای امروزان ببینیم چه ملودیهایی حضور و به چه ترتیبی گردش دارند: قبلاً لازم است به توصیف گوشه بپردازم اگر آنچنانکه امروز مرسوم است، همه قطعات موجود و مورد اجرا در هر دستگاه را گوشه بنامیم مسلماً راه

درآمد اول (از درجه اول، ماهور از پایه دو)

خطائش رفته ایم چرا که گوشه حتماً یک آهنگ یا قطعه یا ملودی نیست بلکه گوشه به فواصل کوچکی از یک دستگاه اطلاق می شود. کلمه گوشه را اولین بار در کتاب «بهجت الروح» می بینیم که مختصراً توصیف آن رفت. در این کتاب، گوشه، بر اساس تشکیلات یک مقام شکل گرفته است. یعنی اینکه هر مقام دو شعبه دارد و هر شعبه دو گوشه باز هم می بینیم گوشه به عنوان کوچکترین فواصل معنی گرفته است. ضمناً در کتب مراعی و بنائی به فواصل بنام بحر اشاره دارد و آن اینکه هر مقام از پنج فاصله با نام بحر شکل می گیرد:



می بینیم این بحور ضمن اینکه فواصل برابر دارند اما موقعیت برابری ندارند چرا که بحر اول از درجه اول تا درجه چهارم را می پوشاند، در حالیکه بحر سوم ضمن اینکه از فواصل (b) (بحر سوم) سود می برد ضمناً امکان بهره یابی از بحور قبل و بعد خود را نیز دارد. ضمن اینکه بحر اول امکان حضور بطرف درجات زیرتر را می یابد و بطرف بم حرکتی ندارد. ما این معنی را در حرکت موسیقایی گوشه ها نیز می بینیم و حقیر احتمال قریب به یقین می دهد که گوشه ها فارسی شده فواصل بحورند.

برنی گردیم به ماهور، اولین مقامی که در ماهور به عنوان دستگاه عرض وجود می کند فواصل زیر است:

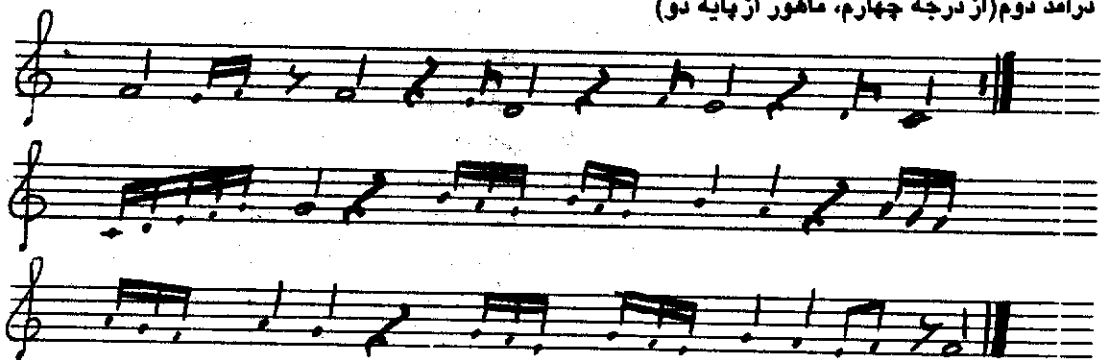
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

b b b b b b b

ولی عیب اینکه ما ماهور را از درجه ۴ شروع و نیز براین درجه فرود می آوریم. یعنی پایه مان را در ماهور بر درجه ۴ استوار می بینیم و همینگونه است در مورد سایر گوشه ها: گشایش درجه پنجم - سه گاه آذری (کشته و مرده) درجه ششم و فیلی درجه هشتم.

از درجات اول تا چهارم برای مانور درآمد ماهور بطرف بم استفاده می کنیم - برای اینکه به نتیجه و استدلال جدیدی دست یابیم و اشتباه مهم دیگری را عرضه کنیم دو درآمد ماهور، را یکی از درجه اول و دیگری از درجه چهارم





می نویسیم تا به مقایسه بنشینیم:

این قطعات از ریتم ثابت (ضرباهنگ مشخص) ولی ملودی یا آهنگ متغیر، بهره می گیرند. اطلاق کردن گوشه به این قطعات یک غلط فاحش است، چرا که گوشه بر درجه مشخص از دستگاه مشخص می نشیند و به اعتبار شاهد گرفتن همین درجه خاص از دستگاه خاص، گوشه نامیده می شود مانند گشایش که تنها درجه دوم دستگاه ماهور را شاهد می گیرد (درجه دوم به نسبت درآمد که درجه اول است) و یا گوشه فیلی باز هم در ماهور که درجه پنجم را به نسبت درآمد شاهد می آورد و غیره در حالیکه قطعات عام مثلاً نظیر کرشمه، در همه گوشه ها و بالمآل در همه دستگاهها قابلیت اجراء دارند. چند نمونه از قطعات عام را با ضرباهنگ خاص و مشخص شان عرضه می دارم و با همین شرح کوتاه به این بخش خاتمه می دهم.

۱- کرشمه با ریتم یا ضرباهنگ

$(\text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.}) \text{ } \left(\frac{12}{8} \right)$ و

متناسب بر وزن شعری ثابت مفاعیلن فاعلاتن.

۲- چهارپاره (چهارباغ) با ریتم یا ضرباهنگ

$(\text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.}) \text{ } \left(\frac{8}{8} \right)$

متناسب با وزن شعری ثابت فعلن فعلن.

۳- جامه دران با ریتم و ضرباهنگ

$(\text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.}) \text{ } \left(\frac{12}{8} \right)$ و

متناسب با وزن ثابت شعری مفاعیلن فاعلاتن.

۴- خواززمی با ریتم و ضرباهنگ

$(\text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.} \cdot \text{P.}) \text{ } \left(\frac{4}{4} \right)$ و

متناسب با وزن شعری فعلن فعلن.

و مثنوی بر وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن - زنگ شتر، حزین، پیش زنگوله، بسته نگار، دوپیتی و ... بسیاری دیگر و نیز سخنی در معنی پنجه ها مانند پنجه شعری نیچه کردی (که اشتباهاً گوشه خوانده می شوند) و همچنین است گزایی شستی، دو تاییکی، کرشمه رضوی و ... و ... بسیاری مطالب تحقیقی دیگر.

می بینیم که درآمد اول با آغاز حرکت از درجه اول دستگاه (در اینجا نت دو) نقش ساده ایست از آنچه که امروز به عنوان درآمد راست پنجگاه می نوازیم. درآمد دوم نیز درآمدی است بر ماهور که از درجه چهارم دستگاه (در اینجا نت فا) آغاز حرکت دارد، هر دو درآمد در محدوده دستگاه ماهورند و درآمد اول بخاطر عدم امکان حرکت بطرف بم، فضای گسترده ای ندارد همانگونه که در حالت درآمد راست پنجگاه امروزی دیده می شود.

نتیجه اینکه آیا آنچه که امروز به عنوان راست پنجگاه می نوازیم (با همان فواصل ماهور) در حقیقت درآمد اول ماهور یا مقدمه اصلی نبود؟ که به دلیل اشتباه در انتقال معنی و نیز اشتباه در نواختن شکسته در ماهور که با فواصل راست انجام پذیرفته است بدین حالت درآمده است.

شکسته در فواصل $b \text{ ج ج } b$ یا در منطقه وسیع تری از محدوده دستگاه ماهور و بصورت گوشه ای با امکانات $b \text{ ج ج } b / b$ یا $b \text{ ج ج } b / b$ در مقابل راست یعنی $b \text{ ج ج } b$ واقعاً شکسته است نه راست. اهل فن حتماً معنی حرف حقیر را دریافتند. می بینیم شکسته مثل بسیاری از گوشه های دیگر دستگاهها بار معنی خویش را به دوش می کشد. در هر حال چون شکسته به اشتباه بصورت راست در ماهور نواخته شد این شبهه را فراهم ساخت که دستگاه راست پنجگاه بخشی از دستگاه ماهور است (که در گذشته تر عکس این معنی را می دیدند) تا بدانجا که مرحوم وزیری و مرحوم خالقی و نیز مرحوم استاد صبا (در کتاب دوم سنتور) راست پنجگاه را راست پنجگاه و جزئی از دستگاه ماهور معرفی داشتند (که البته به زعم ایشان بخشی از گام ماهور).

قبل از اینکه به گردش ملودی در دستگاه ماهور پردازم و این معنی را به شرح بکشم که بر هر درجه چه گوشه ای می نشیند و فرق گوشه با قطعه چیست و غیره در این مرحله اختصاراً به موضوع قطعات عام می پردازم و پس از گذری کوتاه در این باب، بحث در دنباله موضوع را به مقال بعد می سپارم.