

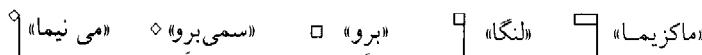
موسیقی

پژوهشی به منظور اجرای صحیح ارزش‌های غیرمتعارف زمانی نت‌ها در آثار موسیقایی جدید

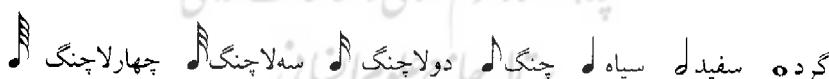
مصطفی پورتراب

بشر متغیر از زمانی که توانایی‌های خود را شناخت، با توجه به هوش سرشارش، که او را اشرف مخلوقات ساخته بود، به تدریج در صدد برطرف کردن نیازهایش برآمد؛ و چون دسترسی به اکثر آنها مستلزم داشتن وسایل و ابزاری متناسب با آن نیازها بود، سعی در ابداع و ساخت این ابزارها نمود و سپس با کمک آن‌ها توانست تا حدی، نخستین نیازهای خود را تأمین کند؛ ولی از آنجا که آرزوهای بشر پایان‌نایذیر است، به تدریج با نیازهای جدیدتری مواجه می‌شود و پس از مدتی به لوازم پیشرفته‌تر و کامل‌تری نیاز پیدا می‌کند. انسان نسبتاً پیشرفته، پس از ابداعات فراوان خود باز هم متوجه نواقص جدیدی در آنها شد و در اثر کوشش‌های زیاد سعی در رفع آن نیازها نموده و دوباره دست به ابداعات جدیدتری زد و در این راه به مراتب بالاتر و والاتری دست یافت. این امر در طی قرون‌ها ادامه یافته و بشر را به جایی رسانده است که در زندگی پیشرفته امروزی ملاحظه می‌کنیم. مشابه این فرایندها در عالم موسیقی و در میان هنرمندان آن نیز صادق بوده است و آنها هم همیشه سعی کرده‌اند تا با ایجاد نوآوری‌های خود، برپایه روش‌های گذشته، کوشانند. در قرون اولیه مسیحیت، ارزش‌زمانی (Temporal) اصوات موسیقایی به صورت آزاد تابع کلام بود ولی در حدود

قرن سیزدهم تغییراتی در شکل نت‌ها داده شد و تناسبی میان آن‌ها به وجود آمد که آن را «موسیقی نسبی» (La Musique Proportionnelle) یا «میزان بندی شده» (Mesuree) نامیدند. در این موسیقی بزرگترین نت‌ها از نظر زمان «ماکریما» (Maxima) و پس از آن به ترتیب لنگا (Longa) و «برو» (Breve) و «سمی برو» (Semi-breve) و «منی نیما» (Minima) نام داشت که به این شکل بودند:

بعدها که اصوات موسیقایی سرعت بیشتری پیدا کردند، «سمی برو» به صورت «نت گرد» (Whole-note) به عنوان واحد موسیقی تعیین شد و گاهی نیز «برو» (Breve) به نام «گرد مضاعف» (Double whole-note) به کار می‌رفت. از زمانی که نت گرد (Whole-note) بزرگترین واحد زمانی (Quarter-note) در نظر گرفته شد، کاربرد زیر مجموعه هایی مانند «سفید» (Half-note)، «سیاه» (Sixteenth-note) و «چنگ» (Eighth-note) «دوا لچنگ» (Thirty-second note) سه لچنگ (Sixteenth-note) و چهار لچنگ (Eighteenth-note) نیز به عنوان واحدهای کوچکتر در موسیقی معمول گردید که در موسیقی دوران «بارُک» (Baroque)، کلاسیک، رمانتیک و غیره کاربرد دارد به طوری که در زبان انگلیسی نت گرد را «سمی برو» (Semi breve) نت سفید را «می نیم» (Minim) نت سیاه را «کراچت» (Crotchet) چنگ را «کوی ور» (Quaver)، دولا چنگ را «سمی کوی ور» (Semi-Quaver) و چهار لچنگ را «همی دمی سیمی کوی لچنگ را «دِمی سِمی کوی ور» (Demi-Semi-Quaver) نامیدند. این نت‌ها به این شکل نوشته می‌شوند:

وارزش زمانی آنها به صورت توان های دو، یعنی به ترتیب $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64})$ است که اگر نقطه‌ای در سمت راست آنها قرار گیرد به ترتیب می‌توانند به تقسیماتی که تابع فرمول دو به توان 2^n در سه (3×2^n) هستند تبدیل شوند یعنی به ترتیب قابل تقسیم به سه، شش، دوازده، بیست و چهار، چهل و هشت، نود و شش و یکصد و نود و دو قسمت شوند. به عبارت ساده تر یک چهار لاچنگ نقطه دار معادل با سه پنج لاچنگ (Semi-hemi-demi-semi-quaver) است که به این شکل نوشته می‌شود و به همین ترتیب یک سه لاچنگ نقطه دار، به سه چهار لاچنگ و یک

دولاچنگ نقطه دار به سه سه لاچنگ، و یک چنگ نقطه دار به سه دولاچنگ و یک سیاه نقطه دار به سه چنگ و یک سفید نقطه دار به سه سیاه و یک گرد نقطه دار به سه سفید تقسیم می‌شوند. به این ترتیب اگر در بالای یک اثر موسیقایی « $=60$ » نوشته شده باشد، منظور آن است که یک نت سفید معادل با یک ضرب (Beat) یعنی یک ثانیه و یک نت گرد معادل با دو ضرب (دو ثانیه) است. به این ترتیب نت سیاه $\frac{1}{2}$ ثانیه، چنگ $\frac{1}{4}$ ، دولاچنگ $\frac{1}{8}$ ، سه لاچنگ $\frac{1}{16}$ و چهارلاچنگ $\frac{1}{32}$ ثانیه طول خواهد کشید و همچنین اگر « $=60$ » در بالای قطعه موسیقی باشد، سفید نقطه دار یک ثانیه، گرد نقطه دار دو ثانیه و به همین ترتیب، سیاه نقطه دار $\frac{1}{4}$ ثانیه، چنگ نقطه دار $\frac{1}{8}$ ثانیه، دولاچنگ نقطه دار $\frac{1}{16}$ و سه لاچنگ نقطه دار $\frac{1}{32}$ ثانیه ارزش زمانی دارند که در اینجا هر ثانیه به $48, 12, 6, 3$ و $2, 1$ قسمت تقسیم خواهند شد. این تقسیمات همان‌هایی است که در آثار موسیقی دوران‌های گذشته به غیر از موارد استثنایی مانند $\frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{7}, \frac{8}{5}$ وغیره وجود داشته است که متأسفانه اکثر نوازندگان به علت عدم آشنایی با نحوه تقسیم آنها این قبیل تقسیمات را به دلخواه اجرا می‌نمودند و چون نت‌های آن‌ها جزئی از ثانیه بود، شنوندگان این اشتباهات را احساس نمی‌کردند. به عنوان نمونه در میزان (Measure) هشتاد و چهارم والس (Waltz) اپوس ۶۴ شماره ۲ (Opus 64 No2) اثر شوپن

: (Chopin)

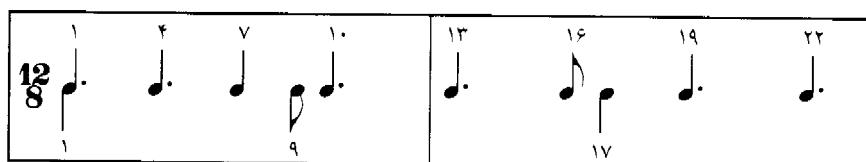

را که در آن باید هشت نت مساوی همزمان با سه ضرب مساوی اجرا شود، نوازندگان پیانو (Piano) در اثر عدم آشنایی با تقسیم آنها، این میزان را نادرست اجرا می‌کنند. راه حل این مشکل که به وسیله نگارنده در ایران پیدا شده و به هنرجویان و دانشجویان تعلیم داده می‌شد، در سال ۱۳۴۶ شمسی معادل ۱۹۶۸ میلادی در دانشکده علوم پاریس در کشور فرانسه به درخواست مسئول آزمایشگاه آکوستیک آن دانشکده «پروفسور لپ» (Leip) در حضور استادان کنسرواتوار (Conservatoire) های پاریس مطرح و عملاً اجرا گردید و صحت آن به وسیله دستگاه سوناگراف (Sonagraph) تأیید گردید و چون در این

روش ارزش زمانی نت‌ها اجزاء بسیار کوچکی از ثانیه است، از واژه کوانتم (Quantum)، که ذره بسیار کوچکی در علم فیزیک به شمار می‌رود، استفاده کرده و این عمل را کوانتايز (Quantize) یا کوانتنی فی کی‌شن (Quantification) نام نهادند ولی چون روش اجرای آن که ابداع نگارنده بود، به نوازنده‌گان پیانو تعلیم داده نشد، هنوز هم این نوازنده‌گان مانند سابق این تقسیمات را نادرست اجرا می‌کنند. البته اصطلاح (Quantize)، که تقسیمات بسیار کوچک ثانیه است، و فهم آن در ریاضیات مشکلی نیست بعد از آن زمان در کامپیوترها و سایر دستگاه‌های الکترونیک لحاظ شده است و این دستگاه‌ها می‌توانند این تقسیمات را انجام دهند، ولی چون نوازنده‌گان اصول اجرای آن را نمی‌دانند، این کار عملاً در نوازنده‌گی نادرست انجام می‌شود. البته روش ارزشیابی این تقسیمات در ریاضیات، از نظر نگارنده، عملی بسیار ساده است. به عنوان مثال اگر بخواهیم هشت نت چنگ را در مقابل سه نت سیاه، همان طور که در «والس شوین» آمده است اجرا کنیم، باید این میزان را یک واحد زمانی تصور کرده و آن را به هشت قسمت مساوی تقسیم کنیم. در نتیجه ارزش زمانی هر یک از چنگ‌ها معادل یک هشتمن میزان و نت‌های سیاه دست چپ نیز هر یک، یک سوم میزان ارزش خواهد داشت. در این صورت با گرفتن «مخرج مشترک» بیست و چهار، کسرهای $\frac{3}{24}$ و $\frac{8}{24}$ حاصل می‌شود که باید برای هر یک از چنگ‌های هشتگانه سه واحد و برای هر یک از سیاه‌ها، هشت واحد کوانتمی در نظر گرفت:

حال اگر هر یک از اجزاء بیست و چهارگانه را که یک کوانتم زمانی است یک نت چنگ فرض کنیم و برای نت اول دست راست که قبل از رسیدن به نت دوم، سه واحد است یک سیاه نقطه‌دار بنویسیم و نت سوم دست راست را که دو واحد قبل از نت دوم دست چپ آمده و دو واحد ارزش دارد، به صورت نت سیاه، و نت دوم دست چپ را که یک واحد قبل از نت چهارم دست راست آمده است یک چنگ تصور کنیم، این ریتم (Rhythm) حاصل می‌شود:

که حاصل آن در واقع دومیزانِ دوازده هشتم بوده و برای نوازنده‌گان به راحتی قابل محاسبه و قابل اجرا است.

این ریتم را می‌توان پالیندروم (Palindrom) نامید، چون اگر آن را از سمت راست به چپ یا از چپ به راست اجرا کنند، هر دو مانند کلمات «درد و داد» با هم تفاوتی نخواهند داشت. برای اجرای صحیح این قبیل تقسیمات، هنرجویان و دانشجویان ابتدا باید ضرباً هنگ آنها را با استفاده از «مخرج مشترک» پیدا کنند، سپس تنها کاری که آن‌ها انجام می‌دهند آنست که این ضرباً هنگ‌ها را باید به تعداد بسیار زیاد دفعات، با نسبت‌های زمانی صحیح اجرا کنند تا کوانتم‌های زمانی ضرباً هنگ‌ها ملکه ذهن شود، بعد آنها را با همان نسبت‌ها به صورت دقیق، به تدریج تند و تندتر انجام دهند تا اجرای آنها به صورت صحیح درآید. البته این امر باید در کلاس، زیر نظر مدرسان آگاه و آشنا به این روش انجام شود و گرنه نتیجه رضایت بخش نخواهد بود. از اوآخر قرن نوزدهم به بعد نیز آهنگسازان مدرن در آثار خود تقسیمات زمانی (Temporal) از این قبیل به وجود آوردند، ولی از آنجا که این تقسیمات با ضوابط نت نویسی (Notation) دوره‌های گذشته چندان مناسبتی نداشت، با تغییر دادن شکل نت‌ها آنها را معرفی نمودند. به عنوان نمونه این شکل‌ها:

فصلنامه هنر
۸۰، شماره

۱۵۶

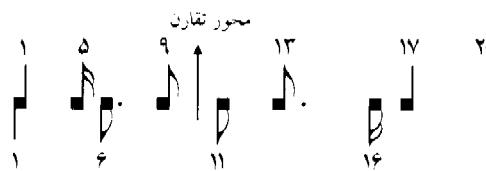

ارزش زمانی نت گرد را دارند. به این ترتیب امکانات بیشتری از ارزش‌های زمانی در موسیقی

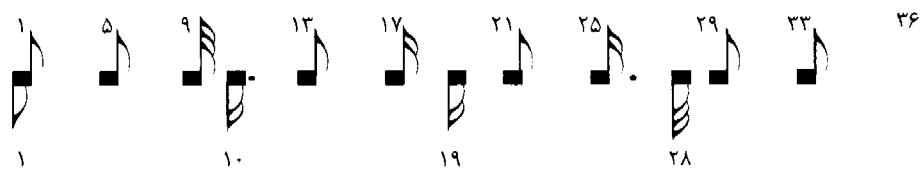
ایجاد شده است و به این ترتیب در نوآوری ها وسعت بیشتری به وجود آمده است. بنابراین اگر در یکی از آثار پیانو، پنج نت مساوی برای دست راست، و چهار نت برای دست چپ نوشته شود:

پس از محاسبه، نت نویسی آن با روش کوانتايز، به طوری که کوچک‌ترین واحد آن کوانتايز $\frac{1}{20}$ است، به این شکل درمی‌آید:

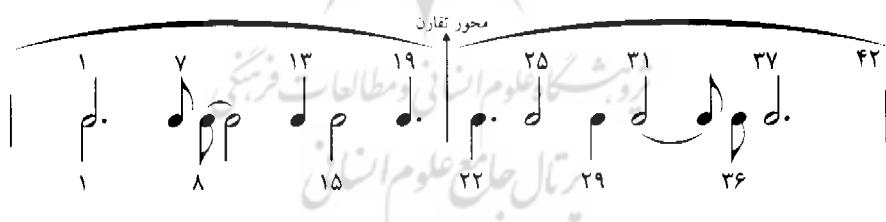
که ریتم (Rhythm) آن به صورت پالیندروم (Palindrom) است و از دو میزان $\frac{5}{8}$ تشکیل شده است که میزان دوم قرینه میزان اول و بالعکس، میزان اول قرینه میزان دوم است. به طوری که در نمونه بالا ملاحظه می‌شود، ضربه‌های پنجگانه مربوط به دست راست که در آن «دسته» (Stem) نت‌های به طرف بالا است در نقاط کوانتمی یک-سیزده-هفده و ضربه‌های دست چپ که «دسته» نت‌های آن به طرف پایین است در نقاط یک-شش-یازده-شانزده و هر دو دست تا انتهای کوانتم بیست ادامه یافته است. بنابراین اگر بخواهند جای دست چپ و راست را عوض کنند، باید نقاط کوانتمی بالا و پایین با هم عوض شوند. لازم به یادآوری است که در شروع ریتم ترکیب یافته از دو دست، در نقطه نخست کوانتمی دست چپ و راست هر دو با هم وارد می‌شوند. به همین دلیل نخستین نت در این ترکیبات همیشه یک «دسته» (Stem) به بالا و یک «دسته» به پایین دارد. در ترکیب نه ضربه دست راست در مقابل چهار ضربه دست چپ، مخرج مشترک سی و شش است و ضربات دست راست هر یک چهار کوانتم زمانی سهم دارند و این سی و شش سهم، به ترتیب برروی کوانتم‌های یک-پنج-نه-سیزده-هفده-بیست و یک-بیست و پنج-بیست و نه و سی و سه قرار می‌گیرند. قسمت دست چپ نیز هر یک دارای ارزش نه کوانتم است که به ترتیب برروی نخستین کوانتم دهم-نوزدهم و بیست و هشتم قرار می‌گیرند. در این تقسیم‌بندی از نت نویسی جدید مستطیل شکل که هشت‌نهم نت گرد ارزش دارد استفاده می‌کنیم که در اینجا هر سه لامگی یک واحد کوانتمی در نظر گرفته شده است:

این توالی ریتم (Rhythm) بانت نویسی قدیم و برروی یک خط به این شکل است:

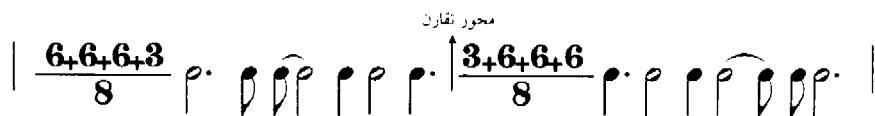

که نت های یکم-دوم-سوم-پنجم-ششم-هشتم-نهم-یازدهم و دوازدهم آن مربوط به ضربه های دست راست و نت های یکم-چهارم-هفتم و دهم آن مربوط به ضربه های دست چپ است. این ضرباهنگ نیز به صورت پالیندرُم (Palindrom) است و در نتیجه اجرای آن از طرف راست به چپ بالاجرای از چپ به راست تفاوتی ندارد. البته اگر ضربه های دست راست (که نه ضربه است) با دست چپ، و ضربه های دست چپ، (که چهار ضربه است)، با دست راست نوخته شود توالی ریتم تغییر نمی کند و فقط وظیفه دست ها عوض می شود. در میزان (Measure) چهاردهم نُکتورن (Nocturne) اپوس (Opus) نُه، شماره یک اثر «شوپن» (Chopin)، هفت نت : فا-می-فا-سل-لا-سی-دو، در مقابل شش نت فا-دو-لا-می-دو-فا، قرار دارند که از ترکیب آنها ریتم (Rhythm) :

حاصل می شود که ضربه های دست راست برروی کوانتم های یک-هفت-سیزده-نوزده-بیست و پنج-سی و یک و سی و هفت است و ضربه های دست چپ روی کوانتم های یک هشت-پانزده-بیست و دو-بیست و نه و سی و شش قرار دارند. به طوری که ملاحظه می شود مخرج مشترک این محاسبه، چهل و دو است که ضربه های دست راست هر یک شش سهم و ضربه های دست چپ هر یک هفت سهم کوانتمی دارند. این ریتم نیز به صورت «پالیندرُم» است و محور تقارن آن بین دو سیاه نقطه دار قرار دارد به طوری که می توان آن را به صورت دومیزان بیست و یک هشت (۲۱) $\frac{1}{8}$

تصور نمود که هر دو میزان با یکدیگر قرینه هستند:

در میزان های دوم و سوم و دهم نکتورن اپوس نم شماره یک شوپن، یازده نت: سی بمل - دو ریمل - لا بکار - سی بمل - لا بکار - سل دی بز - لا - دو - سی بمل - سل بمل در مقابل شش نت: سی بمل - فا - ریمل - سی بمل - فا - فا قرار دارند که از ترکیب آنها این ریتم (Rhythm) ۶۶ کواتنمی به وجود می آید:

مرکز تقارن

فصلنامه هنر
شماره ۸۰

۱۵۹

ضربه های دست راست بر روی کواتنم های یکم - هفتم - سیزدهم - نوزدهم - بیست و پنجم - سی و یکم - سی و هفتم - چهل و سوم - چهل و نهم - پنجاه و پنجم و شصت و یکم و ضربه های دست چپ بر روی کواتنم های یکم - دوازدهم - بیست و سوم - سی و چهارم - چهل و پنجم و پنجاه و ششم قرار دارند که هر یک از دو بخش متقارن آن از پنج میزان شش هشتم و یک سه هشتم تشکیل شده است:

$$\frac{6+6+6+6+3}{8} \quad \frac{3+6+6+6+6+6}{8}$$

در ترکیب چهارنت در مقابل سه نت مساوی که در فانتزی آمپرمپتو (Phantaisie Impromptue) اثر شوپن میان دست راست و چپ وجود دارد، می توان از کواتنم دوازده استفاده کرد. در این ترکیب، ضربه های دست راست بر روی کواتنم های یکم - چهارم - هفتم و دهم و ضربه های دست چپ بر روی کواتنم های یکم - پنجم و نهم قرار می گیرند:

مرکز تقارن

که اگر نت نویسی آن را با استفاده از آشکال نوین بنویسیم و از شکل های دو سوم گرد و یک سوم و یک ششم و یک دوازدهم آن استفاده کنیم، این شکل حاصل می شود:

محور تقارن

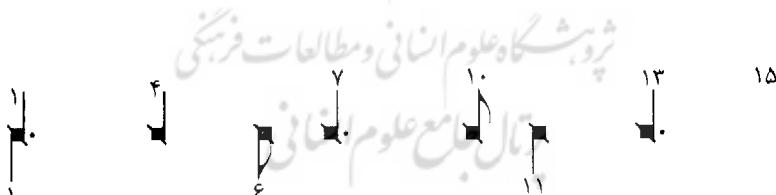
که در این نمونه شکل « م » $\frac{1}{12}$ و « م » $\frac{3}{12}$ یا $\frac{1}{6}$ و « م » $\frac{3}{12}$ نت گرد ارزش زمانی دارند و در ترکیب هفت با چهار که ۲۸ کوانتم زمانی وجود دارد، نت های هفت گانه ببر روی کوانتم های یک- پنج- نه- سیزده- هفده- بیست و یک- بیست و پنج و نت های چهار گانه که هر یک دارای هفت کوانتم هستند ببر روی کوانتم های یک- هشت- پانزده و بیست و دو قرار گرفته و این ریتم را ایجاد می کنند:

فصلنامه هنر
شعاهد ۸۰

۱۶۰

در ترکیب پنج در سه که دوره ریتم عدد پانزده است، از سیستم نت نویسی نوین $\frac{1}{15}$ « م » استفاده می کنیم. در نتیجه ریتم های ترکیب یافته این قالب به صورت

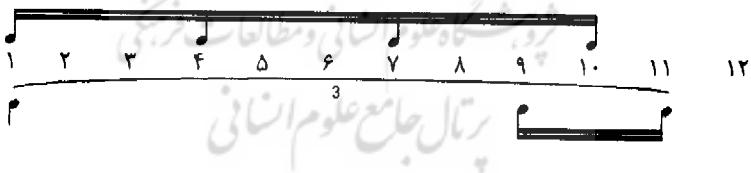

مجموعه الگوهای ریتمی در میان آن محور تقارن وجود ندارد و به صورت پالیندرم نیست. در آثار دوران گذشته تا اواخر قرن نوزدهم و همچین دوره های بعدی، بسیاری از این قبیل تقسیمات مساوی غیر مشابه، مانند هشت نت مساوی با یکدیگر، برای دست راست، در مقابل سه نت مساوی، برای دست چپ، که باید همزمان با یکدیگر شروع شوند، وجود دارد که متأسفانه به علت عدم شناخت نوازندگان با روش «کوانتایز» به صورت نادرست اجرا می شوند. ولی در این میان ترکیبات

دیگری نیز وجوددارند که تقسیمات آن ها با هم برابر نیست و در مقابل تقسیمات دیگر قرار می‌گیرند. به عنوان مثال در این دو گروه نت:

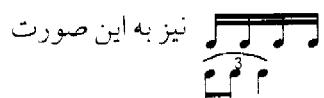
مساوی برای دست راست در مقابل یک نت سیاه «سه بردو» (Triplet) و دو عدد دولاچنگ سه بردو، که مجموع آنها نیز یک ضرب است، برای دست چپ در نظر گرفته شده است، پس اکردن مخرج مشترک قدری مشکل تر است. برای روش شدن موضوع، اگر چهار دولاچنگ دست راست را یک ضرب (Beat) فرض کنیم، ارزش زمانی هر یک از آن یک چهارم ضرب خواهد بود ولی چون در قالب دست چپ، که سه بردو (Triplet) به کار رفته، سیاه، دوسوم و هر یک از دولاچنگ‌ها نیز یک ششم ضرب ارزش دارند، بنابراین ضرب باید به شش قسمت شود، حال ملاحظه می‌شود که مخرج مشترک میان اعداد چهار و شش، معمولاً بیست و چهار واحد خواهد بود. ولی چون عدد دوازده نیز به هر دو مخرج چهار و شش قابل قسمت است، برای سهولت در محاسبه از عدد دوازده برای مخرج مشترک در میان چهار و شش استفاده می‌کنیم. به این ترتیب هر دولاچنگ دست راست سه سهم از دوازده سهم و سیاه دست چپ هشت سهم و هر یک از دولاچنگ‌های دست چپ دو سهم خواهند داشت. در نتیجه ترکیب این دو گروه به این شکل در می‌آید:

وبه طوری که ملاحظه می‌شود، دولاچنگ‌های دست راست روی کوانتمهای یک-چهار-هفت و ده قرار گرفته‌اند که هر یک سه واحد را به خود اختصاص داده‌اند، در عوض نت سیاه دست چپ از کوانتم نخست تا هشتمی را و دولاچنگ‌های را به ترتیب نهمی و دهمی، یازدهمی و دوازدهمی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین اگر واحد کوچک زمان را چنگ تصور کنیم، از ترکیب این دو گروه ریتمی به این شکل ایجاد خواهد شد:

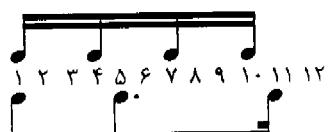
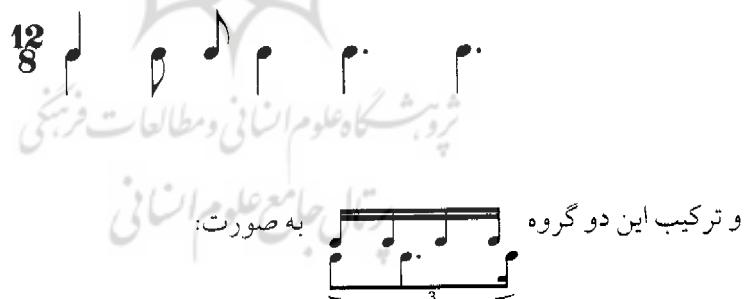
که البته به صورت «پالیندروم» نخواهد بود، یعنی اجرای از راست و چپ این ریتم با اجرای از چپ به راست آن یکی نیست. به این ترتیب و با محاسبه صحیح کوانتمی ترکیب این نت‌ها

یعنی دست راست برروی کوانتم‌های یک-چهار-هفت و ده، ولی کوانتم‌های دست چپ برروی یک-سه-پنج قرار می‌گیرند و ریتم آنها به این صورت در می‌آید:

فصلنامه هنر
شماره ۸۰

۱۶۲

خواهد بود، که دست راست برروی کوانتم‌های یکم-چهارم-هفتم و دهم قرار می‌گیرد و دست چپ

برروی کوانتمهای یکم-پنجم و یازدهم، در نتیجه ضرباً هنگ آنها به این صورت در می‌آید:

به نظر می‌رسد که اگر هنرستان‌ها و دانشگاه‌های ما کلاس‌هایی برای آشنا کردن هنرجویان و دانشجویان موسیقی با این روش تشکیل دهند، هترمندان کشور ما با استفاده از این فناوری، آثار موسیقایی کشورهای پیشرفته را، که قرن‌هاست با آن آشنا هستند، صحیح‌تر و دقیق‌تر از آنها اجرا خواهند نمود. این قبیل ریتم‌ها را که نوعی موسیقی «پلی فُنیک» (Polyphonic) است و از ترکیب (Cross Rhythm) چند ریتم مختلف دریختش (Part) های مختلف ایجاد می‌شود، «ریتم‌های متقطع» می‌نامند.

