

دکتر مصطفی کمال پورتراب علم تجربی و ابداعاتی که به وسیله آن در هنر موسیقی نوین حاصل شده است

بشر امروزی، بیشتر از علمی بهره می‌گیرد که روش به کار گرفتن آن تجربه است و آن را علم تجربی می‌نامد. تجربه‌ای که معمولاً نتیجه آن برای همگان یکسان باشد. این علم شامل معارفی قطعی و کلی است که اجزای آن با هم مرتبط بوده و با وسائل و روش‌های مربوط به خود به اثبات می‌رسد. علم تجربی روش‌مند (Methodic) بوده و دارای ترتیب و نظام معینی است؛ به طوری که معارف آن با یکدیگر رابطه و پیوستگی دارند. در این علم برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید راه‌هایی معین را انتخاب کرده و از قواعد معینی پیروی نمود. این راه‌ها و قواعد می‌توانند بر حسب نوع موضوع مورد تحقیق، با هم متفاوت باشد، به همین دلیل مجموع راه‌ها و قواعدی که برای تحقیق در هر علم مورد استفاده قرار می‌گیرد طریقه یا روش آن علم به شمار می‌رود. البته پژوهش در هر رشته از علوم اگر بر مبنای ترتیب و قواده صحیح آن علم نباشد، یا پژوهشگر از آن نتیجه قانع‌کننده‌ای نخواهد گرفت، یا اگر نتیجه‌ای داشته باشد زمان پژوهش طولانی‌تر خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که «علم عبارت است از مساعی منظم و مستمر ذهن برای کشف علل و قوانین امور و مربوط ساختن آنها با یکدیگر به صورتی که تشکیل یک سیستم بدنه‌ند». سیستم نیز به معنای وسیع کلمه عبارت است از مجموعه اجزا و عناصری که وابسته به یکدیگر بوده و بر روی هم عامل واحدی را تشکیل داده و وظیفه ویژه‌ای را عهده‌دار باشند. به تجربه ثابت شده است که

تأثیر عوامل خارجی بر روی دستگاه‌ها یا اندام‌های حسی انسان، باعث تغییراتی در آنها شده و انعکاس آنها احساس (sensation) را در او به وجود می‌آورد که در این صورت عوامل مختلف می‌توانند موجب واکنش اندام‌های مختلف انسان شوند که نتیجه آن باعث احساس خواهد شد. تحریک خارجی عاملی است که باعث تأثرات اندام‌های مختلفی مانند: چشم، گوش و غیره می‌شود و تأثر عضوی تغییراتی است که در یک یا چند عضو از اعضای حسی انسان حاصل شده و به وسیله اعصاب ویژه آن عضو به مغز منتقل می‌شود و در نتیجه احساس به وجود می‌آید. احساس که عبارت از انعکاس ذهنی تأثرات است و به صورت اطلاعات به مغز داده می‌شود، به وسیله ذهن انسان تعبیر و تفسیر می‌شود؛ به این معنی که ذهن به کمک توانایی‌های بالقوه و تجربیات و دانستنی‌های قبلی خود آنها را تفسیر می‌کند و در نتیجه «ادراک حسی» (Sensual perception) به وجود می‌آید. مثلاً صدایی، در اثر حرکت‌های خارجی، شنیده می‌شود، یعنی جسمی که قابلیت ارتجاعی دارد به وسیله ضریبه و یا عوامل دیگری مرتعش می‌شود و هوا (که آن نیز قابلیت ارتجاعی دارد) قسمتی از این ارتعاشات را که گوش انسان توانایی شنیدن آنها را دارد، از راه لاله گوش به پرده آن و سپس به گوش میانی و داخلی منتقل می‌کند و در دستگاه شنوایی احساس صدا حاصل می‌شود. پس از این فعل و افعال‌ها، ذهن، کیفیت آن را، که این چه صدایی و مربوط به کدام شیء یا سازی بوده است تعیین می‌کند. در این زمان است که ادراک حسی شنوایی حاصل می‌شود.

هرچه بین اندام‌های مختلف، رابطه و بستگی بیشتری باشد و هرچه میان این روابط تناسب و هم‌خوانی بیشتری وجود داشته باشد، مطالبی که در ذهن جایگزین می‌شوند عمیق‌تر بوده و دوام آنها بیشتر خواهد بود. گوش انسان یکی از اندام‌های مهم برای شنیدن اصوات با کیفیت‌های گوناگون مانند «رنگ صوتی» (Tone-colour) و «زیر و بعی» (Pitch) و «شدت» (Intensity) و «دیرش» (Duration) و بسیاری از امکانات کشف شده و کشف نشده است. تربیت شنوایی گوش (Ear-training) را می‌توان به حدی رسانید که بتواند چندین صوت موسیقایی همزمان را از یکدیگر تشخیص دهد. یکی از توانایی‌های شنیداری گوش، حساسیت آن از نظر زیر و بعی است، به این معنی که افراد مختلف ممکن است در مورد شنیدن و درک صدای نزدیک به هم از نظر بسامد (Frequency) اختلاف شنیداری داشته باشند؛ این امر را حساسیت گوش می‌نامند. به عنوان مثال اگر با شنیدن دو «فاصله موسیقایی» (Musical interval) مساوی که اندکی با هم اختلاف دارند، شنونده‌ای این اختلاف را تشخیص دهد، شنوایی گوش او از فردی که آن دو فاصله را مساوی احساس می‌کند حساس‌تر است. مثلاً اگر فردی صدای ثابت «لا» (La) با بسامد ۴۴۰ دور بر ثانیه (c.p.s) را به ترتیب با سه صدای دیگر که دارای بسامدهای ۶۵۹، ۶۶۰ و ۶۶۱ هستند بشنود و در میان آنها بسامد ۶۶۰ را با مقایسه با بسامدهای ۶۵۹ و ۶۶۱ به عنوان فاصله «پنجم درست» (Perfect fifth) با نسبت $\frac{3}{2}$ ،

صحیح تر بداند، گوش او از افراد دیگری که بسامد ۶۵۹ و ۶۶۱ را نسبت به بسامد ۴۴۰ صحیح می‌دانند حساس‌تر است. بنابراین، حساسیت نسبی گوش برای نفر اول، یک و برای افراد دیگر ۶۵۹ (۱۹۹۷، ۰) است. در این راستا می‌توان گفت که این اندام بسیار مهم که ناکارآمد بودن آن در کودکی، باعث کرو لال بودن می‌شود، فقط بسامدهای میان شانزده تا حدود بیست هزار دور بر ثانیه (c.p.s) را ممکن است بشنود و توانایی شنیدن دور بر ثانیه (c.p.s 16) یا «مادون صوت» (Ultra sound) و بسامدهای پایین‌تر از شانزده دور بر ثانیه (c.p.s 16) یا «مادون صوت» (Infra sound) را ندارد. در ضمن ثابت شده است که اگر بسامدهای مادون صوت را تقویت کنند علاوه بر آن که گوش انسان آنها را نمی‌شنود بلکه باعث نابودی او خواهد شد. این امر به وسیله پروفسور «گاور» (Gavreau) فرانسوی به تجربه ثابت شده است. قضیه از این قرار است که او در مرکزی در شهر مارسی (Marseille) کار تحقیقاتی انجام می‌داد، پس از مدتی حالات خاصی او را ناراحت می‌کرد. پس از بررسی‌های زیاد معلوم شد، اطاق کار او، که در بالای ساختمان قرار داشت، با بسامد بسیار کمی می‌لرزد و منبع این لرزش، وجود دستگاه تهویه‌ای است که در پشت بام ساختمان قرار دارد و ویژگی‌های اطاق او نسبت به دستگاه تهویه طوری است که با روشن بودن آن دستگاه، به صورتی هماهنگ می‌لرزد و این ارتعاشات تعداد هفت دور بر ثانیه را دارد. پس از بررسی‌های مجدد معلوم شد که همین ارتعاشات «مادون صوت» باعث ناراحتی او شده است. پروفسور گاور در اثر کنجکاوی، به تحقیق در این باره پرداخت و دریافت که در سوت ژاندارم‌های فرانسوی گلوه کروی کوچکی وجود دارد که باعث ایجاد ارتعاشات مادون صوت می‌شود. برای پیگیری این امر و رسیدن به نتیجه، سوت بزرگی به طول دو متر، با همان ویژگی‌ها ساخت و تصمیم گرفت با کمک هوای فشرده آن را به صدا درآورد و برای دیدن نتیجه در این مورد به آزمایش پردازد. روز قبل از آزمایش، دستیار او به علت کنجکاوی، سوت را با استفاده از کمپرسور (Compressor) هوا به کار انداخت و بلا فاصله جان خود را از دست داد. روز بعد که پروفسور گاور برای انجام آزمایش به محل آمد و با جسد دستیار خود روبرو شد، متوجه شد که این آزمایش کاری بسیار خطرناک بوده است. کالبد شکافی دستیار او نشان داد که تمامی اعضای داخلی او در اثر نوسان‌های مادون صوت به صورت ژله درآمده و با هم مخلوط شده است. پروفسور گاور پس از این اتفاق دلخراش تصمیم گرفت با توجه به سوابق امر آزمایش خود را با احتیاط زیادتری و در فضای بزرگ‌تری دنبال کند. پس از تمهداتی محتاطانه معلوم شد که یک مولد قوی امواج مادون صوت می‌تواند زلزله‌ای نیرومند ساختمان بزرگی را به تلی خاک مبدل کند. با توجه به این حوادث عجیب و غیرقابل تصور، ملاحظه می‌شود که سازوکار (Mechanism) اندام‌های مختلف انسان چگونه با بعضی از نوسان (Vibration) ها ارتباط برقرار کرده و با بعضی دیگر واکنش نشان

می‌دهد. به عنوان مثال اگر حد شنواهی گوش انسان را که میان شانزده تا حدود بیست هزار سیکل بر ثانیه (c.p.s) است با حد بینایی چشم او مقایسه کنیم ملاحظه می‌شود که در این عضو نوسان‌هایی بین هفتصد و پنجاه تری لیون^(۱۳) تا هزار و پانصد تری لیون^(۱۴) ۱۵x سیکل بر ثانیه، که به عقیده فرنل (Fresnel) در فضای قابل ارجاعی به نام اتر (Ether) منتشر می‌شوند، به صورت رنگ‌های قرمز نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش قابل رویت هستند. از آنجا که اساس معرفت بر پایه مشهودات حسی گذاشته شده، هر قدر سازوکار اجزای اندام‌های حسی کار خود را سهل‌تر و سریع‌تر انجام دهنده، دانستنی‌های ذهن از نظر کیفی دقیق‌تر و ظرفی‌تر و از نظر کمی بیشتر شده و در نتیجه در ترکیبات و ابتکارات اعمال نفسانی، تأثیرهای مطلوب‌تری پذیدار می‌شود. تربیت این اندام‌ها باعث می‌شود که تعییر و تفسیر ذهن در مقابل مشهودات، صحیح‌تر انجام گیرد و در صد خطأ در آنها کمتر شود، به ویژه در مواردی که عضوی وظیفه عضو دیگر را عهده‌دار می‌شود؛ مانند زمانی که چشم به جای حسِ لامسه، وزن یا فاصله اجسام را تصور می‌کند. ولی چنانچه دو یا چند عضو از اندام‌های حسی به صورت همزمان با هم ارتباط مستقیم داشته باشند، نتیجه احساس عمیق‌تر و گویا تر و متداوم‌تر به ذهن انتقال می‌یابد. مثلاً موضوع داستانی را که در صحنهٔ تئاتر یا اپرا (opera) اجرا می‌شود، به‌خاطر وجود ارتباط میان عوامل موجود در صحنه و تعدد آنها مانند اجرای موسیقی، نور، صحنه‌آرایی و کیفیت‌های گوناگونی که به صورت همزمان، متناسب و متجانس و موزون، تأم با بازی بازیگران یا خوانندگان اپرا دیده و شنیده می‌شود به مراتب عمیق‌تر از داستانی که می‌شنویم و یا از روی کتاب می‌خوانیم در ذهن رسوخ می‌کند. به تجربه ثابت شده است، نخستین آثاری که در ذهن کودکان باقی می‌ماند، آنهاست که در نتیجه تأثرات طبیعی و همزمان اندام‌های مختلف حسی آنها به‌ویژه حسِ بینایی و شنواهی حاصل می‌شود. به همین دلیل گفته‌اند: «دانشی که در دوران کودکی فراگرفته شود مانند نقشی است که بر سنگ حک شده باشد» (العلمُ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشُ فِي الْحَجَرِ). از آنجا که ذهن کودکان مانند لوحی سفید است و همچنین کلیه حواس آنها (به علت عدم مسئولیتی که در بزرگسالان وجود دارد) بر روی یک موضوع متمرکز می‌شود، مطالب و مناظر، با عمق بیشتری در ذهن آنها رسوخ می‌کند. امروزه برای تربیت گوش کودکان راه‌های مختلفی وجود دارد، از جمله این که از دستگاه‌یا سازی که دارای سیزده زنگ می‌باشد و صدای هر یک از آنها معرف یکی از صدای‌های تشکیل‌دهنده دوازده نیم پردهٔ کُرماتیک (Chromatic) در «سیستم اعتدال مساوی» (Equal temperament system) است استفاده می‌کنند. به این ترتیب که طفل صدایی را که مربی او بر روی دستگاه مشابهی می‌نوازد می‌شناسد و آن را مشخص می‌کند. یا این که کودکان را قبلًا با صدای‌ها و شکل‌های گوناگون سازها آشنا می‌کنند و سپس از آنها می‌خواهند تا پس از شنیدن صدای سازی معین یا چند ساز، صدای هر

یک از آنها را نام برد و شکل آن ساز را بازگو کنند.

دانستن این که شکل و جنس و سایر ویژگی‌های هر ساز در کیفیت ایجاد آن مؤثر است، کودکان را برای شناختن صدای ساز مورد نظر بیشتر باری می‌کند. به عنوان مثال، دانستن این که سیم یا لوله کوتاه‌تر و نازک‌تر، صدای زیر (Treble) تری از سیم یا لوله بلندتر و قطورتر، در سازها، ایجاد می‌کند، در ادراک دقیق‌تر و کامل‌تر آنها اثر سازنده دارد و این اثربذیری از طریق دید و شنویدی (Audio visual) بهتر امکان‌پذیر است. بشر همیشه در پی این بوده است که با استفاده از حواس مختلف و تجربیات خود، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل امور، دستگاه‌هایی جدید را اختراع و یا روشی نوین را ابداع کند تا راه او را برای رسیدن به احساس و ادراک دقیق‌تر و کامل‌تر هموار سازد. این سعی و کوشش با پیدا شدن فن آوری‌ها و وسایل مختلف، کم کم به نتیجه رسیده است؛ به طوری که بشر امروزی با استفاده از وسایل دید و شنویدی مانند تلویزیون، کامپیوتر و پروژکتورهای نمایش دهنده فیلم و اسلاید، از مجموعه تأثیرات عوامل خارجی مانند رنگ‌ها و اصوات گوناگون و تصاویر متحرک چند بعدی برجسته و زنده و مناظر بدیع و زیبا، ادراک و تجسمی به مراتب قابل لمس تر از تئوری و کتاب حاصل می‌کند و در نتیجه میدان دید و تخیلات و تصورات او بسیار وسیع‌تر می‌شود. به این ترتیب ثابت شده است که هرچه به کمک وسایل و روش‌های جدید، به تعداد ابعاد گوناگون دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها و لمس کردنی‌ها افزوده شود، تجسم و دریافت و اثر آنها در بینندگان و شنوندگان به مراتب بیشتر است. مثلاً اثر فوق العاده تصویری که در استریوسکپ (stereo scope) به صورت برجسته دیده می‌شود به خاطر آن است که این دستگاه، تصاویر را با استفاده از قرینه‌های گوناگون اشکال به صورت سه‌بعدی نمایش می‌دهد. حال اگر اثری موسیقایی با روش‌های فیدلیتی (High - fidelity) و یا استریوفنیک (Stereophonic) یا کواردرفنیک (Quadraphonic) پخش شود به خاطر وجود ابعاد مختلف و گوناگون صوتی، شنونده در موقع شنیدن، خود را در سالن کنسرت و یا غرق در دریابی از اصوات دلپذیر و زیبا تصور می‌کند و به این جهت چون تمرکز شنونده به صورت کامل به موسیقی معطوف می‌شود، درک و دریافت موسیقی و شناخت عوامل سازنده و اجرائی‌کننده آن برایش به مراتب سهل‌تر خواهد بود و بهتر می‌تواند کیفیت صوتی سازها و موقعیت و اثر آنها را به طور جدا یا به صورت جمعی مجسم نموده و کمیت و چگونگی درک خود را به تخیلات و تصورات مصنّف آن اثر نزدیک سازد. به طوری که می‌دانیم صوت (sound) احساسی است که در نتیجه حرکت ارتعاشی جسم، در فضای قابل ارتعاش ایجاد می‌شود و گوش اندامی بسیار پیچیده است که این ارتعاشات را دریافت و به‌وسیله اعصاب ویژه به مرکز شنوایی منتقل می‌کند. نتیجه کلی این سلسله اعمال، درک کمی و کیفی ارتعاشات یاد شده است. بنابراین می‌توان استفاده‌های بهینه دیگری نیز از این عوامل به دست آورد. به عنوان مثال به تجربه ثابت شده

است که اجرای دو صدای همزمان باعث می‌شود صدای دیگری که از آن بم (Low) تراست و نسبت بسامد آن تفاضل نسبت بسامدهای آن دو صداست و همچنین صدای دیگری که نسبت بسامد آن مجموع نسبت بسامدهای آن دو است ایجاد شود که اولی را تفاضلی (Difference-tone) و دومی را صدای مجموع (Summationtone) می‌نامند. مثلاً دو صدابه فاصله پنجم درست (Perfect fifth) با نسبت بسامد $\frac{3}{2}$ صدابه فاصله اکتاو پایین تر از صدای بم و صدای مجموع آن دو، صدابه است که یک فاصله ششم بزرگ (Major sixth) بالاتر از صدای بالایی و یک فاصله دهم بزرگ بالاتر از صدای پایینی قرار دارد. حال اگر گوش فردی توانایی شنیدن اصوات تفاضلی و مجموع را داشته باشد و یا آن صدابه صورت مجزا با وسایل دیگری همراه با اصوات اصلی برای او ایجاد کنند، چون به تعداد ابعاد این اصوات اضافه شده است، اثر صوتی این مجموعه ویژگی‌های چند بعدی خود را به مراتب بهتر القا خواهد کرد، به خصوص که این اصوات، همزمان با نور و دکور و رنگ‌های متنوع از طریق حس شنوایی و بینایی همزمان، میدان چند بعدی وسیع تری را ایجاد می‌کند. هنرمندان در قرون اخیر سعی داشته‌اند از طریق جایگشت یا فاکتوریل (Factorial) و با اختلاط و ترکیب عناصر مختلف و متنوع «صوتی، تصویری» (Audio Visual) و سایر ابتکارات، بیش از پیش به ایجاد افکت‌های جدید (New Effects) پردازنند. مثلاً در «موسیقی ذاتی» (concret Music) با استفاده از دستگاه جدیدی به نام «مولد صوت کشودار» (Phonogone coulisse) و مولد صوت کروماتیک (Phonogone chromatic) که سرعت نوار ضبط صوت را به صورت دلخواه تغییر می‌دهد، با توجه به این که سرعت نوار در زیر و بمی (Pitch) و تتدی و کتدی (Duration) ریتم و ایجاد افکت‌های دیگر صوتی مؤثر است، فضاهای صوتی گوناگون و نوینی از یک اثر موسیقایی خاص با ضبط یا پخش آن به دست می‌آورند، ضمناً با ضبط کردن چند نوار مختلف از موسیقی‌های متجانس گوناگون، با درنظر گرفتن تناسب زمانی و صوتی و کیفیت‌های دیگر، نوعی موسیقی پولیفونیک (polyphonic) با ترکیبی از تأثیرهای مختلف ایجاد می‌کنند. در موسیقی ذاتی (concrete) از اکثر ابداعات گوناگون علمی و دستگاه‌های الکترونیک و حتی از صدای اجسام مختلف، مانند صدای حاصل از شکستن بشقاب یا بطری و یا صدای ضربان قلب و سوت قطار و غیره، به منظور ایجاد و ضبط صوت‌های نامتنظر، استفاده می‌شود و باز هم به منظور ایجاد رنگ‌ها و طینهای (Tone colours) ای شنیده نشده و جدید در موسیقی، و غنی کردن و ازدیاد حدود صوتی آنها، با استفاده از وسایلی مانند فیلترهای الکترونیک، که قسمتی از اجزای طیفی (spectral) صدا را در منطقه بسامدهای پایین (Low frequency) و بسامدهای بالا (High frequencies) حذف می‌کنند، به ایجاد تأثیرهای جدید می‌افزایند. علاوه بر این ابتکارات، با تشدید نمودن بعضی از اصوات، به بر جسته نمودن آنها می‌افزایند تا حجم‌های چند بعدی قابل رویت و قابل شنیدن، با پستی و بلندی

ورنگ‌های جالب، در ذهن و ضمیر شنوندگان ایجاد نمایند. یکی از سازهایی که دارای طبیعتی جدید است و «امواج موسیقایی» (Ondes musicales) نام دارد و به وسیله موریس مارتون (Maurice Martenot) موسیقی دان فرانسوی در قرن بیستم ابداع شده است. در این ساز الکترونیک که در ایجاد اصوات آن از اصل «هترودین» (Hetrodyne) (یعنی اختلاف بسامد دو جریان غیر مشابه با اندکی اختلاف) استفاده شده است، اصواتی را با صد هارنگ مختلف با کمک صافی‌های الکترونیک و چند بلندگو با ابعاد مختلف ایجاد می‌کنند. این ساز دارای یک سری شستی مانند شستی‌ها (Keyboard) ی پیانو به همراه یک باند به شکل رویان است. شستی‌های این ساز برای ایجاد صد اهای دیاتونیک (Diatonic) و کرماتیک (chromatic) در سیستم کام تعديل شده (Equal temperament) به کار می‌روند که صد اهای لرزان (Vibrato) نیز ایجاد می‌کند. باند رویانی شکل در این ساز، برای ایجاد فاصله‌های ریزپرده (Microtone) مانند ربع پرده در موسیقی ایران و سروتی (Sruti) در موسیقی هند و حتی صد اهای آژیر مانند می‌باشد و آهنگ‌سازانی مانند «هونگر» (Honegger)، میلو (Milhaud)، ژولیوه (Jolivet) و مسیان (Messiaen) آثار بدیعی برای این ساز تصنیف نموده‌اند که اکثر آنها به وسیله ژینت مارتون (Ginette Martenot) خواهر مخترع این ساز (که یکی از پیانیست‌های فرانسوی است) در مجتمع هنری اجرا شده است. ساز دیگری که به منظور ایجاد حالت‌های نوین ابداع شده ترمنن نام دارد که به نام مخترع آن (Victor theremin) نام‌گذاری شده است. در این ساز دست راست نوازنده نزدیک یک آتن قائم و دست چپ او در نزدیکی یک آتن افقی حلقوی، در فضای حرکت می‌کند. با نزدیک کردن و دور کردن دست راست به آتن قائم، صد اهای ایجاد شده به نسبت زیر و بم می‌شوند، و با دور و نزدیک کردن دست چپ به آتن افقی، حجم و شدت صد اهای آتن قائم کم و زیاد می‌شود. این ساز دارای محدوده صوتی معادل چهار اکتاو (Octave) است که صد اهای آن در قسمت‌های زیر (Treble) به ساز ویلن (Violin) و در قسمت‌های بم (Bass) به ساز ویلنسل (Violoncello) شباهت دارد. اگر موسیقی قدیم نتیجه قدرت تخیل بالقوه در نوابغی مانند موتزارت، بتهون و سایرین بوده است، موسیقی ذاتی باعث ایجاد و پرورش تخیل بالفعل در تمام افرادی است که آن را می‌شنوند، به ویژه که این نوع موسیقی با استفاده از عوامل مختلف، فضای چند بعدی را برای شنونده به وجود می‌آورد. با درنظر گرفتن روش فاکتوریل، (Factorial) همان‌طور که از کنار هم قرار دادن سه رنگ مختلف، شش حالت، و از چهار رنگ ۲۴ و از ده رنگ ۳۶۲۸۸۰۰ شکل جدید به وجود می‌آید، هرمندان معاصر با کنار هم قرار دادن و اختلاط و ترکیب متناسب اجزاء و کیفیت‌های مختلف اصوات با استفاده از وسایلی مانند میکروفون، آمپلی فایر، بلندگو، ضبط صوت و فیلترهای مختلف و سازهای اکوستیکی و الکترونیک و اصوات طبیعی و همچنین اصوات غیر موسیقایی مانند نویه سفید (white noise) و نویه رنگی (Pink noise) و موج‌های مختلف سینوسی، (sine)، مریعی

(Square)، مثلثی (Triangle)، دندان اره‌ای رو به بالا (sawtooth up) و رو به پایین (sawtooth down) و مستطیل شکل، (Rectangular) و رندوم (Random) و تغییراتی که با فیلتره کردن و اکو (Echo) دادن در آنها ایجاد می‌کنند، جهانی عظیم و رنگارنگ از صوت و تصویر را در ذهن و مخیله انسان مجسم می‌کنند. در طبیعت معمولاً دو نوع صدا وجود دارد: یکی دارای نوسان (Vibration)‌هایی منظم و پریودیک، (Periodic) که آن را صدای موسیقایی می‌نامند و دیگری صدای ای که زیر و بعی (Pitch) مشخصی ندارند و دارای نوسان‌های نامنظم هستند و آنها را صدای غیرموسیقایی یا نویه (Noise) گویند. در موسیقی قرن بیستم به بعد هر دو نوع صدای موسیقایی و غیرموسیقایی به صورت طبیعی و دستکاری شده مورد استفاده قرار گرفته است. درباره هماهنگی صوات و رنگ‌ها مطالعه و تحقیق و آزمایش بسیاری انجام شده است. مثلاً در فیلم «فانتازیا» (phantasia) اثر والت دیسنی و فیلم روسی «گل سنگی» کوشش شده بود که احساسات مختلف را به وسیله رنگ‌ها و به صورت تجزیه طیفی (Irisation) بیان کنند و نشان دهند و به این ترتیب نوعی «تفسیر بصیری موسیقایی» به وجود آورند که به موازات حوادث داستان، صوات فیلم به همان صورتی که به گوش می‌رسد به چشم نیز دیده شود. اگر درنظر آوریم که گذشته از رنگ صوات، صدای هر یک از سازهای موسیقی نیز رنگی خاص دارد که کم و بیش شناخته شده است می‌توان بی برد که ترکیب و آمیزش هماهنگی صوات و رنگ‌ها تا چه حد از لحاظ هنری جالب و بارور و پراهمیت می‌تواند باشد. در یک انکسار و انعکاس طبیعی که در عبور نور از منشور به نظر می‌رسد، بین هیچ یک از رنگ‌ها حد مشخصی که آنها را از یکدیگر جدا کند وجود ندارد. به این معنی که رنگ قرمز تدریجی نارنجی و بعد زرد کم رنگ و بعد کهربایی و بعد مغزپسته‌ای و بعد سبز و سبز تیره و آبی روشن و آبی شده و بالاخره تدریجیاً به بنفش و ماوراء بنفش (که گونه‌ای از نمایش طیف است) می‌رسد. بین این رنگ‌ها در تابلوی انعکاس، حد مشخصی دیده نمی‌شود، در حالی که بین رنگ آبی و قرمز یا سبز، تباين‌هایی به چشم می‌خورد. به منظور ایجاد ارتباط و وابستگی بین دنیای رنگ‌ها و صوات با روش علم تجربی تلاش‌هایی انجام شده است. یکی از این تجربیات استکان‌های استوانه‌ای شکل است که به شستی‌های ساز کلاویکورد (Clavichord) متصل می‌شد. در داخل هر یک از آنها یک رنگ مایع ریخته می‌شد. در یک طرف آنها مانع وجود داشت و در طرف دیگر نور شمع‌هایی به آنها می‌تابید. با فشار هر شستی کلاویکورد، مانع از جلوی استکان مربوط به آن شستی کنار می‌رفت و نور به استکان می‌تابید و بیننده، همزمان با صدای موسیقایی رنگ معینی را می‌دید و با فشار چند شستی کلاویکورد و ایجاد چند صوت همزمان، چند رنگ همزمان مشاهده می‌شد و در نتیجه نوعی موسیقی رنگی یا قابل رویت به وجود می‌آمد. اگر هفت نت موسیقی به صورت بی در بی به وسیله

شستی‌های این ساز به صدا درمی‌آمد گام (Scale) رنگ‌ها نیز به وجود می‌آمد که نقاشان می‌توانند این اصطلاح را با کنار هم گذاشتن رنگ‌ها به کار ببرند که موسیقی‌دانان آن را رنگ آمیزی ارکستر (Orchestre) می‌نامند. معروف است که از نابینای مادرزادی سوال شد که رنگ قرمز چگونه است؟ آیا چیزی سخت و محکم و یا چیزی درخشنده و تابناک است، یا چیزی کسل کننده و غمناک، یا چیزی سُبْع و وحشی. کور گفت: «رنگ قرمز باید چیزی شبیه به صدای ترومپت (Trumpet) باشد. این تصور تا حدود زیادی شبیه تصوری است که بسیاری از افراد در مورد این ساز داشته‌اند، مثلًاً صدای «فلوت» (Flute) را آبی آسمانی زیبا و خالص و «أبوا» (Oboe) را که حالتی روستایی و چوپانی دارد به سبز سیر و «قرآنی» (Clarinet) را که دارای صدایی ملایم و گاهی خشن است و گاه اندوهگین، به قرمز خرمایی یا قرمز پوست اناری و رنگ «کُر» (Horn) را زرد مسی خوش‌رنگ و «کُر آنگله» (English horn) را به رنگ بنفش غم‌انگیز که غم مجلس عزاراً مجسم می‌کند تشبیه کرده‌اند. سازهایی را که از خانواده «ترومپت» هستند دارای رنگ‌های مختلف قرمز دانسته‌اند. مثلًاً عقیده دارند که کُرنت (Cornet) رنگ قرمزی مانند رنگ خون دارد که اگر با صدای «کُر» (Horn) همزمان اجرا شود رنگ نارنجی پدیدار می‌شود. صدای «باسُن» (Bassoon) که تاریک و غم‌انگیز و خفه است و درخشندگی خاصی ندارد رنگ خرمایی مخلوط به دودی را تداعی می‌کند. سازهای کوبه‌ای (Percussions) مانند تیمپانی گودال‌های بزرگ سیاهی را تداعی می‌کنند. طبل کوچک، خاکستری و صدای مثلث (Triangle) رنگ نقره‌ای را مجسم می‌کند. سازهای زهی که هر یک طینی ویژه‌ای دارد از آبی شروع می‌شود. مثلًاً ویلن آبی‌تر از صدای فلوت است. ویلن آلتو (ویولا) حالت آبی مه‌آلود دارد. ویلسن که تقریباً همه رنگ‌های آبی را دارد، آبی‌های پر رنگ‌تری را مجسم می‌کند. پیزی کات' (Pizzicato) در این سازها نقاط سیاهی را القاء می‌کند. موسیقی پیانو سیاه و سفید و خاکستری است.

در قسمت دست راست، سفیدی است که هر چه به سمت چپ می‌رود به خاکستری و در انتهای به سیاه می‌رسد. ترمولو (Tremolo) ی پیانو هاشور نقاشی را مجسم می‌کند. گرفتن پدال راست در پیانو مانند عملی است که در نقاشی برای پهن کردن و گسترش رنگ‌ها به کار می‌رود. ارگ (organ) بزرگ کلیسا، با صدای گرم و توانا و آسمانی اش بی شباخت به شیشه‌های رنگی و نقاشی شده پنجره‌های کلیسا نیست. موسیقی مجلسی را به نقاشی آبرنگ تشبیه می‌کنند. بعضی از موسیقی‌دانان هفت رنگ قوس قرح را به هفت درجه گام دیاتئنیک تشبیه کرده‌اند. «آرتور بلیس» (Sir Arthur Bliss) آهنگساز و رهبر انگلیسی (۱۸۹۱-۱۹۷۵) در سمفونی خود به نام سمفونی رنگ‌ها (Symphony of colours) به ترتیب به توصیف رنگ‌های ارغوانی، قرمز، آبی و سبز پرداخته است.