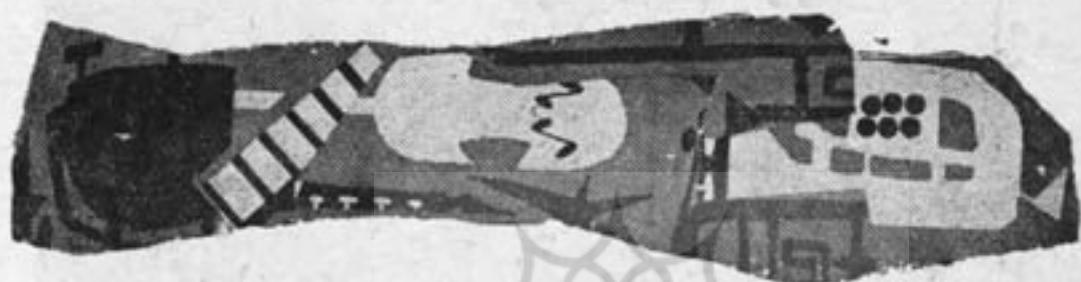

سازشناسی ... برای همه ...

دو سبک - سازهای نخستین - سه خانواده - اصوات اصلی
و فرعی - نخستین سازهای زهی - سازهای قرون وسطی.

دو سبک
موسیقی حاصل فعالیت و حرکات طبیعی عضلات، لحنجه و اعضای

بدن ماست.

همه کودکان زمزمه می کنند و فریاد می کشند، دست می ڈسند، پای
بر زمین می کوبند و بر روی اشیاء مختلف « ضرب می گیرند »؛ بعبارت دیگر،
در حقیقت می دقند و آواز می خوانند ...

در همه انواع موسیقی از این دو عامل مقدماتی - یعنی رقص و آواز -
نشانی می توان باز یافت. در برخی از انواع موسیقی این دو عامل همزیستی
و همکاری مسالمت آمیزی دارند، و در برخی دیگر با هم دیگر مقابله و مجادله
می کنند. از این عوامل دو گانه، آواز از همکاری کلام یاری می جوید و رقص
از سازها مدد می گیرد.

از این دو عامل مقدماتی، دو سبک اساسی موسیقی پدید آمده است که
یکی حالت آوازی دارد - Chantant - و دیگری « رقصان » - Dansant -
است. بدین نکته توجه باید داشت که هر کدام از سبکهای مزبور اختصاص
به آواز یا به رقص ندارد؛ بدین معنی که با سازهای موسیقی نیز می توان
حالت و سبک آوازی ایجاد نمود؛ فی المثل ممکنست که بیولون یافلوت « آواز
بغواند » یعنی حالت صدای آدمی را، با قابلیت انعطاف، پیوستگی و روانی
آن، تقلید نماید. همچنین بر عکس ممکنست که صدای آدمی ضربها و اوزان
رقصی را تشدید نماید یا ضربهای طبل را تقلید کند.

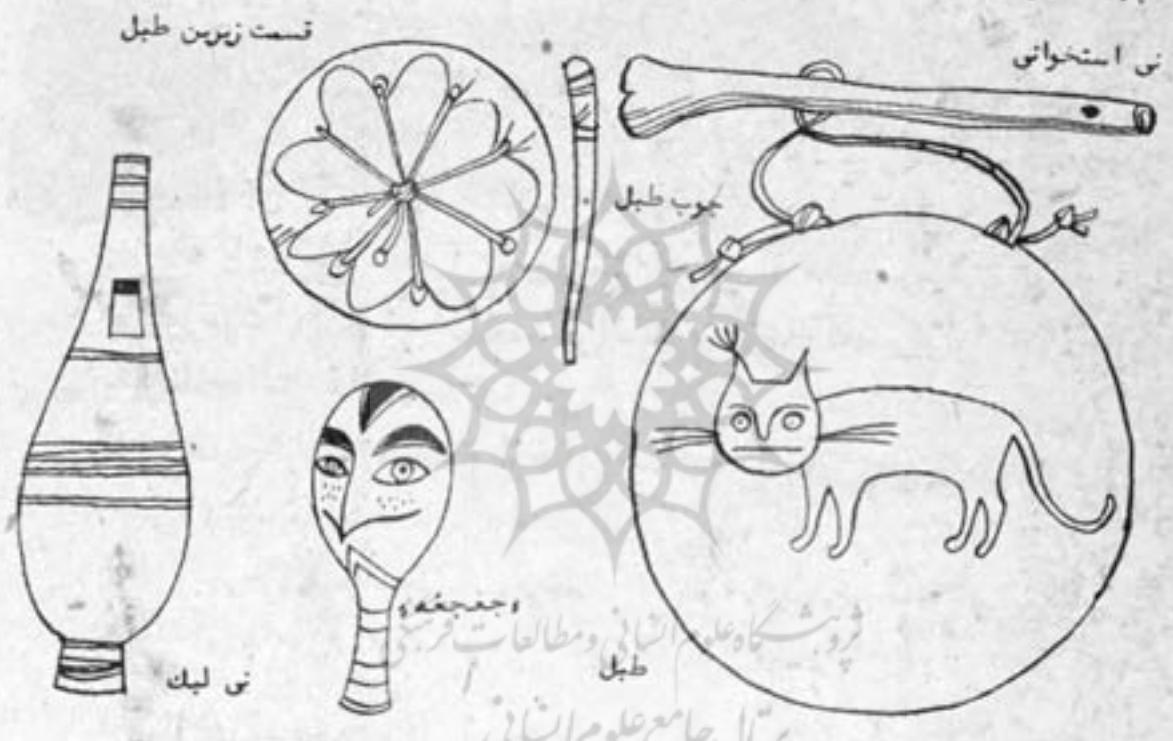
بهر حال آنچه مسلم است از خلال تاریخ و « فورم » های موسیقی، پیوسته
دو گانگی رقص و آواز، سبک آوازی و « رقصی » مشهود بوده و هست.

سازهای نخستین پرال جامع علوم انسانی

کهنسال ترین و نخستین سازهایی که آدمی « کشف » کرده احتمالاً
اشیائی بوده است که انسان اولیه بر آنها می زده و از آن صداهایی بر می خاسته
است. همچنین استخوان یا ساقه ای تو خالی را که انسان در آن دمیده و از آن
صدایی بیرون کشیده یا سیم کشیده کمانی را که بلزه در آورده است در شمار
نخستین سازها جای باید داد ...

در نظر انسان اولیه، دنیا عالم سحر و جادو و مسکن ارواح و اجنه
بود که برخی مهربان و نیکوکار و بعضی مغرب و بدکار بودند ... از همین رو
انسان اولیه در صدد دفع و راندن اجنه و ارواح خطرناک، و دفاع خود در

برابر آنها برآمد؛ مؤثر ترین راهی که بنظرش رسید این بود که آنها را با سروصدای بسیار بترساند ...
 بنا بر این می‌توان گفت که سازهای موسیقی، از همان آغاز کار، جنبه واهمیت «مندهبی» و معاوراء الطبیعی شدیدی پیدا کردند؛ اولین نمونه سازهای بادی در حقیقت بلندگوهای بوده است که از پوست و ساقه درختان و نباتات می‌ساخته‌اند. هنگامی که در آنها «حرف می‌زدند» یا می‌دمیدند صدای وحشتناکی از آنها برمی‌خاست. برخی از انواع صدف دریائی نیز بجای کرنا و شپور بکار می‌رفت.

بعضی از این سازها جزو بکار ایجاد صدای نامطبوع و ترسناک نمی‌آمد، از قبیل اسبابهای شبیه «جفجفه» (Crécelle) که عبارت بود از یک قطعه چوب که بر سر ریسمانی غلت می‌زد و پیچ می‌خورد. ولی همه سازهای نخستین پرسرو صدا و وحشت زا نبود؛ اما کلیه آنها، و بخصوص انواع نی که از استخوان یا خیز ران ساخته می‌شد، در مراسم «مندهبی» و دینی بکار می‌رفت. سازهای دیگری هم بود که از کاسه‌لاک پشت و تکه‌ای چوب تشکیل می‌شد و آنرا بادست بصفا درمی‌آوردند. به برخی از این سازها چنان قدرت سحرانگیزی نسبت می‌دادند که حتی نگاه کردن بدانها، جز برای محدودی از پیشوایان مندهبی، گناهی نابخشودنی بشمار می‌رفت.

سه خانواده

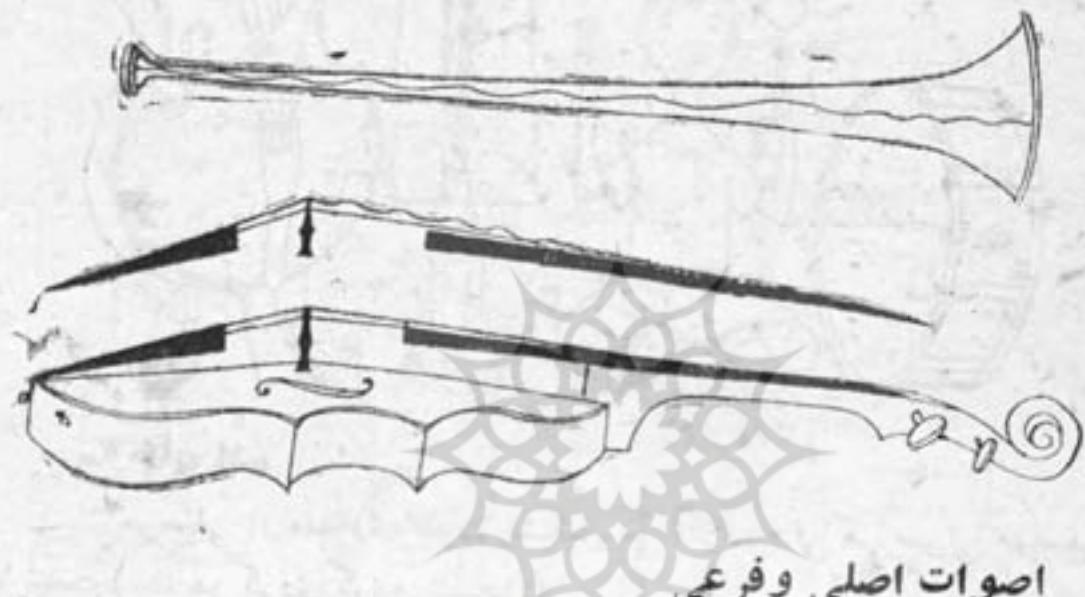
موسیقی از مقداری صوت تشكیل می‌گردد ولی هر صوتی موسیقی نیست (... هر گردی گردو نیست!)

صدا، یا صوت، در اثر حرکت رفت و بر کشت بسیار سریعی در هوا پدید می‌آید که نوسان خواهد نمود. این نوسانها امواجی بوجود می‌آورند که پرده‌گوش ما را متاثر می‌سازد.

اگر بر روی قطعه فلزی ضربه‌ای وارد نمائیم نوسانها و امواجی که بدین وسیله در هوا پدید می‌آید نامرتب و ناهمانند خواهند بود و در نتیجه «صدا» نی بگوش خواهد رسید. ولی اصوات موسیقی حاصل نوسانها و امواج مرتب و پیوسته است. بنابراین موسیقی شکل مخصوصی از صوت است. آدمی تا کنون برای ایجاد صوت بوسیله سازها سه طریقه‌های کشف کرده است. یکی از این سه طریقه عبارتست از به نوسان در آوردن یک سیم یا زه (مثل ویولون)؛ دومی از نوسان یک ستون هوا در داخل لوله‌ای پدید می‌آید (مثل قره‌نه)؛ طریقه سوم به نوسان در آوردن جسمی است چون زنگ یا سنج.

بدینگونه سازهای موسیقی به سه طبقه یا خانواده اساسی تقسیم می-
گردد: خانواده ذهنی، بادی و ضربی. تقریباً کلیه سازهایی که تاکنون
بوجود آمده یکی از این خانواده‌های سه‌گانه متعلق ووابسته است.

در سالهای اخیر بكمك وسائل فنی والکترونیکی جدید، سازهایی اختراع
شده است که شاید در آینده خانواده جدیدی تشکیل دهند. ولی از آنجا که
این سازهای نوظهور هنوز در موسیقی جا و مقام ثابتی احراء نکرده‌اند بحث
درباره آنها در اینجا بی مورد می‌نماید.

اصوات اصلی و فرعی

پس از اینکه آدمی به «کشف» موسیقی نائل آمد دریافت که برخی از اصوات بم و پرسخی دیگر زیر نداشت، و این نخستین قدمی بود که در همه تشخیص مایه («تون») و تدوین کام (تسلیل و درجه بندی اصوات) پرداخته شد.

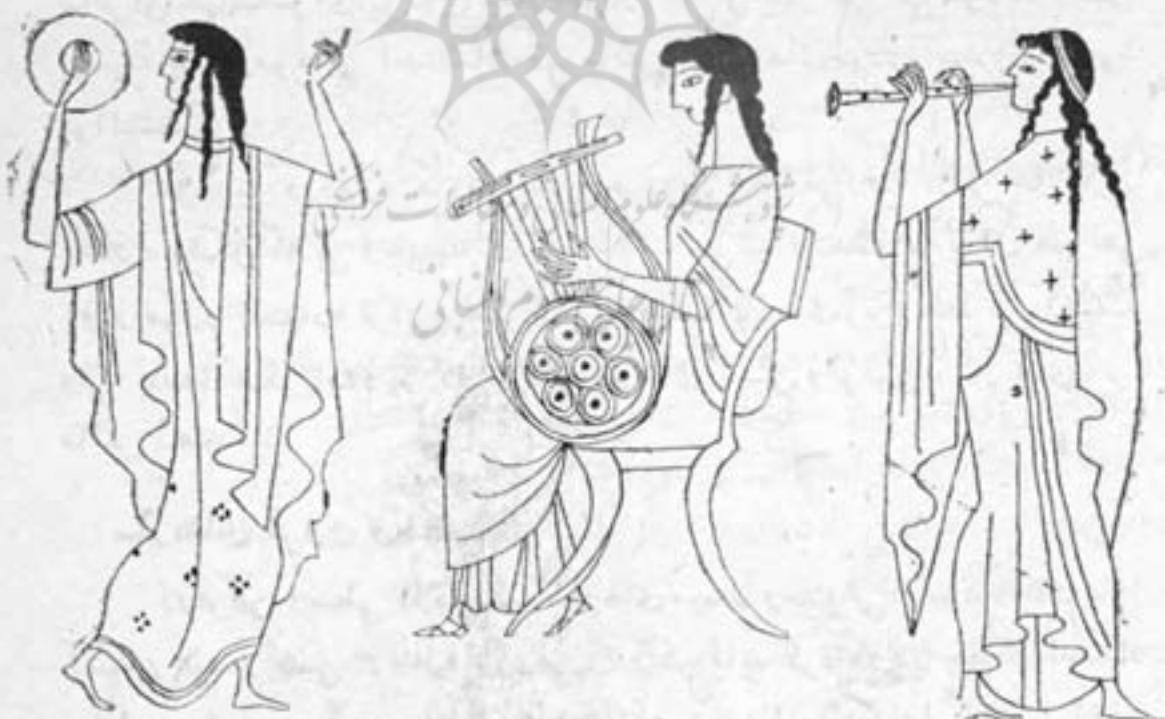
زیر وبمی هر صوت به تعداد نوسانهایی که يك ساز موسیقی ایجاد می-
کند، پستگی دارد. (носانهای ذه و یولون، ستون هوای قره‌نی، پوست طبل...) هرچه تعداد نوسان بیشتر پاشد صوت زیر تراست. فی المثل زیر توین نوتی که بر روی پیانو ایجاد می‌توان کرد با لرزاندن سیمی بدست می‌آید که در هر تانیه تقریباً ۴۰۰۰ نوسان دارد. بترین نوت همان پیانو از اهتزاز سیمی بر می‌آید که در هر تانیه در حدود ۳۲ نوسان ایجاد می‌کند.

با اینحال هنگامی که دو ساز، فی المثل ویولون و قره‌نی، هر دونوت واحد و بخصوصی دارند صوت هر کدام از آن دو ساز کاملاً مشخص

است و بادیگری اختلاف دارد. این اختلاف از کجا می‌آید؟ این اختلاف از اصوات «فرعی»، یا «آرمونیک»‌ها (Harmoniques)، ناشی می‌شود. سیم ویولون، برای اینکه از آن صدای بگوش برسد، در تمام طول خود بلرزش و نوسان درمی‌آید، ولی، در همین حال، بعضی از قسمت‌های این سیم با سرعت‌های متفاوت می‌لرزند و در نتیجه اصواتی زیرتر ایجاد می‌کنند. این اصوات را اصوات «آرمونیک» یا فرعی می‌خوانند. اصوات فرعی چنان ضعیفند که آنها را نمی‌توان جدا گانه شنید. «آرمونیک»‌ها با صوت اصلی درهم می‌آمیزند و بدان طنین و زنگ خاصی می‌بخشند.

در قره‌نی نیز ستون هوا بهمین ترتیب به نوسان درمی‌آید و لیست های مختلف ستون هوای آن بصورتی جز سیم ویولون می‌لرزد و در نتیجه اصوات فرعی آن به طین قره‌نی زنگ و زنگ خاصی می‌بخشد که باطنین ویولون اختلاف دارد.

از همینرو، هرسازی طین و لحن و زنگ صدای خاصی دارد که مخصوص خود آنست. این طین خاص را «تمبر» (Timbre) ساز یا «سونوریته» (Sonorité) می‌خوانند. اگر زیر و پیمی یک صوت را کمیت آن صوت بشماریم، «تمبر» کیفیت آن صوت و ساز خواهد بود.

نخستین سازهای زهی

البجا نای، هی، هزیلوان هزیلاد همال، موسیقی را دارای قدرتی سحرانگیز و

افونگر می‌شدند. ولی در عین حال انسانهای نخستین نسبت به اصوات و تغیه‌های خوش‌آهنگ نیز علاقه نشان می‌دادند و از همین‌رو اندک اندک سازهای متنوعی برای ایجاد الحان خوش ساخته و پرداخته شد.

بدون تردید شکارچیان بدین نکته بی‌برده بودند که از زهی که برای پرتاب تیر بر کمان بسته شده بود، هنگامی که با انگشت کشیده می‌شد، صدای مطبوعی بر می‌خیزد. شاید هم روزی یکی از این شکارچیان بخود گفته باشد که «اگر یک زه خالی چنین صوت خوش آیندی می‌خواند، حتماً چندین زه دیگر اصوات زیباتری بگوش خواهند رساند!...» چنگ و «لیر» (که بشکل «حرف ل» فرنگی ساخته می‌شد و سیمهای آنرا در بالای آن بر میله‌ای می‌بستند) احتمالاً از اعقاب تیر و کمان شکارچیان عهد حجر بوده‌اند!... در آغاز امر، «لیر» را معمولاً از چوب یا فلز ماهی می‌ساختند و بر آن نسوج بارشته‌های کتانی می‌بستند و کوک می‌کردند. سیمهای آنرا با انگشت یا بکمک مضرابی چوبی یا از شاخ، می‌کشیدند.

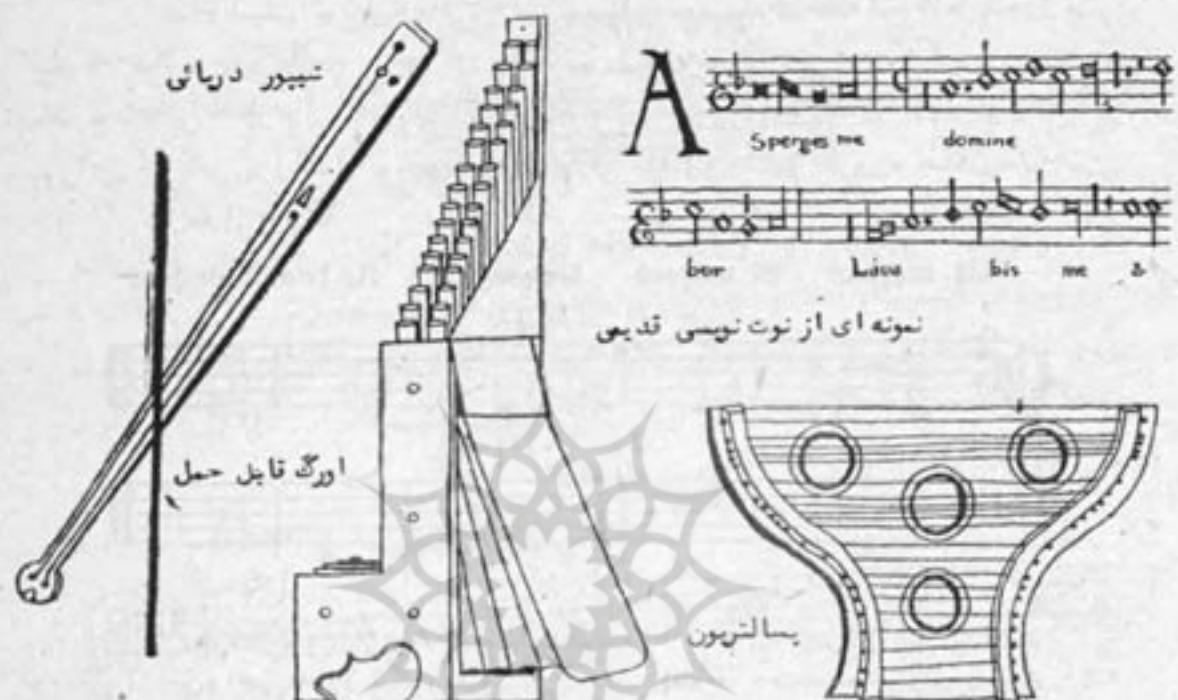
در میان اقوام باستانی، و بخصوص یونانیان، «لیر» رواج بسیار داشت. شاعران حماسه‌سرای یونان اشعار خود را با آن همراهی می‌کردند زیرا بوسیله ساز و موسیقی احساسات قهرمانان حماسه‌های خود را بهتر بیان می‌توانستند کرد.

عود تیز در دوره‌های باستانی فراوان بکار می‌رفت. این ساز در آغاز، بشکل گلابی و بادسته‌ای بلند ساخته می‌شد و بخصوص برای همراهی آواز مورد استفاده قرار می‌گرفت. در ابتدا تارهای آنرا فقط می‌کشیدند ولی بعدها بفکر افتادند که با «آرشه» ای، مثل ویولون، تارهای آنرا مالش دهند.

سازهای قرون وسطی

در قرون وسطی در فرنگ سازهای متعدد و متنوعی وجود داشت. از آنیان عود و بعضی از سازهای ذهنی را ذکر باید کرد که در حقیقت اجداد ویولون بشمار می‌آیند. «کور»، «ترومپت»، انواع «اورگ»، نی انبان (Cornemuse) و نی («فلوت») نیز از جمله سازهای معمول آن دوره‌است. برخی از این سازها در دوره‌ما یکسره متروک شده و در بوته اجمال

فرو رفته‌اند. از آن جمله ساز عجیبی بود که «شیپور دریائی» (Trompette marine) نام داشت. این ساز - که نه باشیورد و نه بادریا هیچ ارتباطی نداشت - ساز بزرگی بود که از چوب می‌ساختند، بر آن یکی دو سیم می‌بستند و با آرشهای می‌نواخند. صدائی که از آن بر می‌خاست طنین بر نجعی خاصی داشت.

دیگر از سازهایی که در آن دوره بسیار معمول بود «فلازوله» (Flageolet) را نام باید برد که نی‌ساده‌ای بود که بادمیدن از یکی از سرهای آن به صدا درمی‌آمد. این ساز بعد از قرون وسطی بکلی متروک و فراموش شد ولی در دوره ما از سر نو رواج یافته است.

«فلازوله» از چوب ساخته می‌شود و صوت وطنی ملایم و خوش لحن دارد. برای این ساز قطعات دل‌انگیزی نوشته‌اند. در انگلستان، در عهد سلطنت ملکه «الیزابت» در باریان و شاهزاده خانه‌ها، با لباسهای فاخر و موج‌دار، ساعات فراغت خود را بنواختن «فلازوله» (که باندازمهای مختلف ساخته می‌شد) می‌گذراندند.

نواختن این ساز نسبت آسان و از همین‌رو برای مبتدیان بسیار مناسب است.

در شماره آینده : سازهای زهی