

کاوشی در قلمرو «موسیقی ایرانی»

(۴)

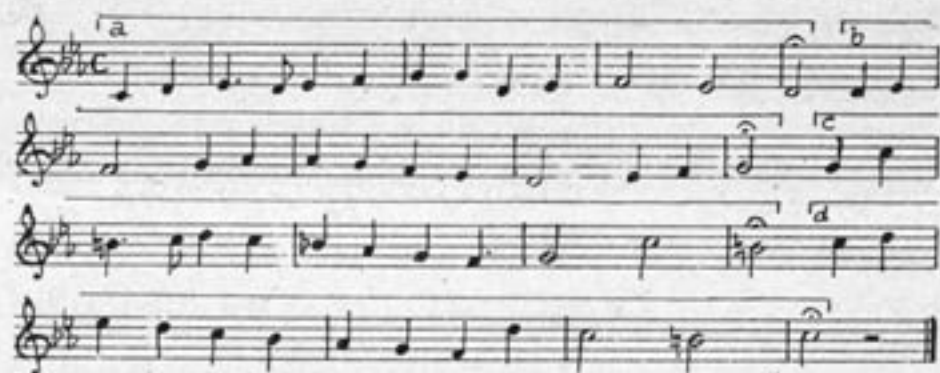
۴ - درجه‌های گامها (یا تتراکوردها) ی ایرانی
هریک دارای چه فونکسیون هستند؟

پرویز منصوری

فونکسیون چیست؟

فونکسیون در لغت بمعنای «نقش» و «وظیفه» آمده است. در موسیقی نیز از این کلمه بهمین مفهوم استفاده میشود. بایک تجربه ساده میتوان فهمید که هر یک از درجه‌های گام دارای تأثیری بخصوص است. ولی این تأثیر - و بالنتیجه نقش و وظیفه آن درجه وقتی ظاهر میشود که طی درجه‌های متوالی گام یا دریک «خط موسیقی» (ملودی) آمده باشد. نمونه زیر (مثال ۲۰) توضیحاتی که پس از آن آمده است، میتواند ما را در فهم مطلب بهتر راهنمایی کند.

(مثال ۲۰)

ملودی بالا از چهار قسمت چهارمیزانی ، (a , b , c , d) تشکیل شده

است . در انتهای قسمت ها بترتیب نت های «ر» ، «سل» ، «سی» و «دو» و هر يك با نقشی معین و مخصوص بخود ، آمده اند . مثلاً نقش نت «ر» با نقشی که نت «سل» ایفا میکند همگون نیست و نیز نت های «ر» و «سل» هر يك بنوبه خود نقشی نا- برابر و ناهمگون با نت «سی» دارند . همچنین نقش نت های «سی» و «دو» را نمیتوان یکنواخت دانست .

سوی نت های چهار گانه پیشگفته نت های دیگر نیز هر يك نقشی ناهمگون با دیگری بردوش دارند ، ولی از آنجا که ملودی داده شده بر روی آنها نمی ایستد ، نقششان کیفیتی گذرا داشته درك آن برای گوش های نیمه ورزیده مشکل است و از همین رو غالباً وظیفه این نت ها غیر مهم جلوه میکند .

وظیفه و نقش نت ها در يك گام امروزی غربی تا آنجا بر سمیت شناخته شده اند که برای هر کدام نامی اختصاص یافته است ،

درجه -	به فارسی	به فرانسوی	به انگلیسی	به آلمانی
VIII.	حکام	Octave	Octave	Oktave -
VII.	مورس	Sensible	Leading note	7. Stufe & Leitton
VI.	روزن	Sus dominante	Supermediant	6. Stufe -
V.	نایون	Dominante	Dominant	5. Stufe & Dominant
IV.	زرنه	Subdominante	Subdominant	4. Stufe & Subdominant
III.	بیسای	Mediante	Mediant	3. Stufe & Mediant
II.	روزنیک	Sus tonique	Supertonic	2. Stufe -
I.	تزنیک	Tonique	Tonic	1. Stufe & Tonika

بر همین سیاق ، اگر يك نت معین (مثلاً «ر») در گام های مختلف - یا ملودی هایی که در گام های مختلف ترکیب شده اند - شنیده شود ، تأثیر هائی کاملاً متفاوت در شنونده ایجاد میکند . (این نت را طی ملودی هایی که بترتیب در تونالیته های «رمازور» ، «فاما زور» ، «لامینور» و «می بمل مازور (یامینور)» ... ترکیب شده اند بشنوید و تأثیر متفاوت آنرا تشخیص دهید) و از همین رو نت مزبور دو تونالیته های مختلف نقش ، وظیفه یا فونکسیون دیگری دارد .

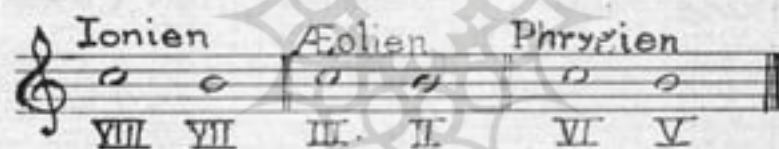
از خصوصیت هر يك از فونکسیون های تونالیته و از رابطه ای که هر يك با دیگری و با مجموعه فونکسیون های تونالیته دارد ، يك زمینه صحیح و منطقی «هارمونی» و «آکور د بندی» بدست می آید . بعبارت واضحتر ، بافت هارمونی چیزی نیست جز جلوه دادن و مشخص کردن فونکسیون های تونالیته و نمایانیدن رابطه آنها

با یکدیگر^۱.

مطالب بالا، کم و بیش دربارهٔ «مدهای کلیسا» نیز صدق میکنند. در آنجا نیز، مانند گام‌های امروزی، «درجه»ها نسبت به فواصل پرده یا نیم پرده‌ای که با درجه‌های ماقبل و مابعد خود دارند، حالات متفاوتی نمایان می‌سازند. مثلاً در مثال زیر، در نمونه الف) نت‌های «می» و «ر» و در نمونه ب) نت‌های «لا» و «سل» بهم وصل شده‌اند. در هر دو نمونه فواصل وصل‌ها یکپرده است ولی اگر حدود وصل از حد دوت فراتر رود، یعنی وصل الف) از نت «فا» و وصل ب) از نت «سی» آغاز شود، آنوقت کیفیت وصل‌های پیشگفته در دو نمونه الف و ب تفاوت می‌کنند. (مثال ۲۱)

ایضاً مقام و موقعیت نت‌ها در حوزه یک «مده» عاملی است که موجب تغییر و تمایز فونکسیون‌ها می‌کردد. مثلاً وصل نت‌های («دو»-«سی») وقتی در موقعیت‌های مختلف قرار گیرند، دارای نقش‌های متفاوت خواهند شد. (مثال ۲۲)

مطالب بالا، مفهوم «فونکسیون» را در گام (ودر «مده») بمقداری که برای این بحث لازم و کافی باشد روشن کرده و اینک وقت آنست که بررسی خود را درباره اصل مطلب آغاز کنیم.

قطعی‌ترین شباهتی که بین تتراکوردها در موسیقی ایرانی و تتراکورد در گام غربی مشاهده میشود، تعداد نت‌های متشکله آنهاست؛ هر دو از چهار نت تشکیل می‌گردند.

اما این مسئله هنوز مطرح است که آیا فونکسیون درجه‌های تتراکورد در گام غربی از یکسو و موسیقی ایرانی از سوی دیگر با هم برابرند؟ بعبارت دیگر، با دانستن این مطلب که نوت اول تتراکورد اول گام غربی «تونیک» نامیده میشود،

۱- در این تعریف ریزه‌کاریهای ناشی از تمهیدات «پولیفونسم» در نظر گرفته نشده است.

آیا نوت اول تراکورد مقامهای ایرانی نیز باید تونیک خوانده شود؟ این سؤال را میتوان بشکل دیگر نیز مطرح کرد؛ این یا آن مدایرانی را چگونه باید تنظیم نمود که نوت اول آن حالتی «ایستا» یا همان حالتی را داشته باشد که نوت «تونیک» در مد غربی دارد؟ البته بدتبال این سؤال، مسائل دیگری نیز مطرح میشوند؛ وقتی مد ایرانی - بصورتی که گفته شد تنظیم گردید، اینک باید دید نوتهای دیگر آن هریک دارای چه فونکسیون هستند.

فونکسیون «دومینانت»^۱ کدامیک از آنهاست و «میانی»^۲ کدام؟ آیا تمام آن اسامی ای که بر روی درجه‌های گام غربی مصطلح گردیده - و حتی وجه تسمیه آنها - در مدهای ایرانی نیز میتوانند مورد استفاده قرار گیرند یا خیر؟

در بررسی مسائل پیشگفته بدو باید در نظر داشت که نسبت مدهای ایرانی در دستگاههای مختلف با این نسبت در مدهای کلیسا از یکسو و با گامهای امروزی موسیقی غرب از سوی دیگر عیناً تطبیق نمیکند؛ با اینحال در بعضی موارد - نه در حد «نسبت»ها، بلکه بین یک مد معین کلیسا و یک مد ایرانی - شباهتهایی دیده میشود، مثلاً در وقتی که مد «یونین» (Ionien) با «مد - ماهور» مقایسه شود. در این مقایسه البته «شباهتها» تا آنجا پیش نمیرود که آنرا بتوان قطعاً و کلاً با «گام بزرگ غربی» یکی دانست. در کتاب «نظری بموسیقی - بخش دوم، نکارش روح الله خالقی» صفحه ۱۵۷ چنین میخوانیم: «گام ماهور بدون هیچ اختلاف مانند گام بزرگ است که طبیعی‌ترین گام و اساس موسیقی فرنگی است ولی مقام ماهور خواص دیگری هم دارد. (تکیه بر روی کلمات از من است.)

بدیهی است اگر اختلاف فونکسیون بندای «گام ماهور» را با «گام بزرگ» در نظر بگیریم، بهیچوجه نمیتوانیم این دورا بدون هیچ اختلاف، همانند بدانیم. و دیگر اینکه در جمله منقوله بالا «گام بزرگ» بعنوان «اساس موسیقی فرنگی» تلقی گشته و این میرساند که منظور «گام تامپره بزرگ غربی» بوده است که البته اشتباه دیگری است، بعبارت دیگر جمله بالا باید باینشکل تصحیح گردد: «گام ماهور» با در نظر گرفتن وجود اختلاف فیما بین شباهت زیادی با «مد Ionien» دارد؛ زیرا معمولاً وقتی از مد یونین صحبت میشود، موسیقیدان نیمه تحصیل کرده ایرانی آنرا کاملاً منطبق بر «گام ماژور غربی» میداند، در حالیکه این مقایسه، فقط بدون در نظر گرفتن فواصل بین درجه‌ها، درستی‌ای نسبی دارد.

۱- در اینجا شاید بکار بردن کلمات «دومینانت» و «میانی» صحیح نباشد ولی از آنجا که منظور فقط مقایسه با گام (یا «مد») غربی است از این کلمات استفاده شد.

ولی آنجا که حدود این مقایسه فراتر رفته و مقام ماهر نیز با دوشکل قبلی - یکجا مورد مقایسه قرار گرفته و برابر شناخته میشود ، نمیتوان بر آن صحنه گذاشت . در مدهای کلیسا همیشه يك «تونیک» (یا با اصطلاح صحیح تر ، «فینالیس» = Finalis) و يك «دومینانت» (که در آن مقوله «تنور»^۱ Tenor خوانده میشود) وجود دارد ، در حالیکه در مقام ماهر وضع برروال دیگری است .

مثال دیگر ، مقایسه بین مقام شور و یکی از مدهای کلیسا است ، در این مقایسه می بینیم که نزدیکترین «مد» کلیسا بمقام شور «مد فریزین» است . روح الله خالقی در کتاب «نظری بموسیقی - بخش دوم» در این مورد چنین مینویسد (زیر نویسی صفحه ۱۱۶) ،

« (۱) یکی از مقامات یونان قدیم ... مقام ائولین (Eolien) است ... و این گام بدون داشتن علامات تغییر دهنده با نت های طبیعی از لا شروع میشده و به لا خاتمه مییافته است . پس گام شور شبیه آنست و تنها اختلافی که دارد در گام ائولین میان درجه اول و دوم يك پرده بوده و در گام شور این فاصله سه ربع پرده یعنی دوم نیم بزرگ شده است . از اینجا میتوان بر رابطه موسیقی قدیم ایران و یونان پی برد و شاید در یونان قدیم هم این گام بصورت گام شور ما بوده است .»

(تکیه بر روی کلمات ازن است)

جای بسی شگفتی است که خالقی با آن همه دقت و موشکافی در بیان و استنتاج مطالب ، مرتکب چنین لغزشی شده است . او گام (یا «مد») شور را با Aolien مقایسه میکند ، در حالیکه بسیار صحیح تر میبود این «مد» را با «فریزین» برابر میدانست . توضیح آنکه او درجه دوم مد شور را ، که «سی کرن» است ، بطرف درجه دوم یکپرده ای لغزایده بطور ضمنی چنین بیان میکند که فاصله بین درجه های اول و دوم بیشتر یکپرده ایست تا نیم پرده ای ، در حالیکه در ادامه بحث صفحه بعد (۱۱۷) در بیان یکی از خصوصیات شور با تذکر این نکته که ،

« ۵ - گام شور پائین رونده است زیرا در حال صعود محسوس ندارد در صورتیکه در موقع پائین آمدن درجه دوم گام ... با درجه اول فاصله دوم نیم بزرگ دارد که به نیم پرده بیشتر از پرده شباهت دارد (سی کرن ، بطرف «لا» متعادل تر است تا بطرف «دو») ،»

۱ - کلمه تنور (با تلفظ Ténor) بمعنای برنده ، کشنده ، حمل کننده نباید با کلمه

(Tenor) بمفهوم یکی از بخشهای چهار گانه آواز جمعی اشتباه شود .

استنتاج قبلی را که نادرست است ، ناآگاهانه تصحیح میکنند . در زیر نویس پیشگفته تنها باین «اصل» استناد میشود که :

«... این گام (منظور «مد ائولین» است) ... ازلا شروع میشده و به لا خاتمه مییافته است. پس ...»

که البته میتوان به سهولت به سستی این استدلال حکم کرد .

در این بحث ما توجه بیشتر را بر روی فونکسیون درجه‌ها - و ارتباط فونکسیونها بایکدیگر - معطوف کرده‌ایم . یکی از نشانه‌های فونکسیون‌شناسی در مد‌ها - چه ایرانی و چه کلیسا - حالت پائین روندگی یا بالاروندگی آنهاست . «مد Aeolien» «مد»ی بالا رونده است^۱ . در حالیکه «مد»های شور و فریزین هر دو پائین رونده‌اند و از این رهگذر میتوان بجرئت حکم کرد که درجه دوم مد شور محسوس است .

هنوز درباره فاصله بین درجه‌های اول و دوم در «مد شور» و «مد فریزین» نکته‌ای گفتنی است؛ ظاهراً این فاصله در «مد» شور «دوم نیم بزرگ» و در «مد» فریزین «دوم کوچک» است . بر روی این اختلاف اندکی تأمل میکنیم :

اگر برای سنجش این اختلاف نوعی «سیستم معتدل ربع پرده‌ای» اختیار کنیم ، البته اختلاف دو «مد» بالا ، قطعاً ربع پرده خواهد بود . در اینصورت اختلاف مزبور آنقدر نامحسوس نیست که بتوان از آن صرف نظر نمود . ولی مسئله در اینجا است که فواصل ما بین درجه‌ها - در هیچ يك از «مد»ها - با سیستم معتدل سنجیده نشده بلکه سیستم «زارلن» احتساب میشود . در نتیجه فاصله نیم پرده‌ای

۱- در غالب نمونه‌های تصانیف قدیم ، درجه هفتم «مد» ائولین ، بطور مصنوعی یعنی با «دبزه کردن» آن بطوریکه محسوس در می‌آید ؛ (اینکار کم و بیش در تمام «مد»هاییکه «تونیک» شان با درجه‌های مجاور خود - یعنی درجه‌های دوم و هفتم -

فواصل یک پرده داشتند ، اعمال میشد.) ایجاد محسوس مصنوعی در «مد» Aeolien نشان میدهد که این «مد» اساساً محسوس پائین رونده ندارد . اگر قبول کنیم که فواصل بین درجه‌ها در تمام «مد»های کلیسا از فواصل متناظر درجه‌های «مد» Ionien احتساب میشده ، بنابراین فاصله بین درجه‌های اول و دوم در «مد» ائولین

برابر با فاصله بین درجه‌های ششم و هفتم در «مد» یونین (یعنی برابر کسر $\frac{9}{8}$) است که آنرا در اصطلاح ماخوذه از سیستم «زارلن» پرده بزرگ مینامند . این فاصله مطلقاً شباهتی با نیم پرده ندارد .

ما بین درجه‌های اول و دوم «مد» فریزین کمی بزرگتر از «نیم پرده» یا «نیم پرده» خواهد بود.

و از سوی دیگر فاصله ما بین درجه‌های اول و دوم در «مد» شور نیز از «سه ربع پرده» کمتر است، زیرا درجه دوم کیفیتی محسوس دارد و همین کیفیت آنرا کمی بطرف پائین میکشاند تا به فاصله نیم پرده نزدیک کند. نتیجه اینکه اختلاف فاصله ما بین درجه‌های اول و دوم در «مد» فریزین و «مد» شور بسیار کمتر از «ربع پرده» است که با احتمال قوی میتوان از آن چشم پوشید.

تا اینجا مدهای ماهور و شور بترتیب با مدهای «یونین» و «فریزین» فقط مورد مقایسه قرار گرفته‌اند، بدون آنکه درباره فونکسیون (یا نقش) هر یک از درجه‌های آنها - بطور همه جانبه و کامل، نظریاتی عرضه شود. در عین حال باید گفت که تعیین فونکسیون درجه‌ها در مقامهای ایرانی عملی چندان سهل و ساده نیست، زیرا مقامهای ایرانی را ناگزیر باید در فضای «تترا کورد» بررسی کرد و عمل تعیین فونکسیون درجه‌ها غالباً در فضای گام صورت میگیرد. مثلاً در مقام ماهور تا وقتی که گردش ملودی، فضائی پنج درجه‌ای - از درجه I تا درجه V - اشغال میکند، فواصل بین درجه‌ها نیز ثابت میمانند ولی وقتی گردش از این حد فراتر رود، فواصل غالباً تغییر میکنند. در اینجا کلمه «غالباً» را بکار برده‌ایم، زیرا در بعضی گردش‌های گذرا درجه‌هایی مورد استفاده قرار میگیرند که خارج از حدود درجه‌های پنجگانه پیشگفته هستند. مثلاً در آغاز درآمد ماهور میتوان اشاره‌هایی گذرا به درجه‌های ششم و هفتم آن گام - و البته در جهت پائین رونده نمود،

(مثال ۲۳) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نمونه از کتاب خاکی

ولی چنانکه گفته شد، از این درجه‌ها غالباً گذرا استفاده شده و آنچنان

۱- در این باره، در گفتار دوم این رساله (مجله موسیقی ۱۲۶-۱۲۵) با اندازه کافی صحبت شده است.

۲- تغییر این فواصل «مد»ی شبیه به «مد» شور - بنام‌های «شکسته» و «دلکش» می‌سازند.

اهمیتی پیدا نمیکنند که بتوان نقش مستقل و کاملی برای شان در نظر گرفت. عبارت دیگر میتوان گفت که درجه‌های VI و VII دارای «فونکسیون محسوس گذر (پاساژ)» هستند.

برخی از موسیقیدانان بر این عقیده‌اند که فونکسیون‌های «تونیک» و «شاهد» در ماهور یکپس است^۱ و هر دو بر روی درجه I قرار دارند. بدیهی است این موسیقیدانان درباره اینکه «شاهد» و «تونیک» دارای چه کیفیاتی در این مقام هستند، کم و بیش سکوت کرده‌اند. شاید باین علت که مطلب برای خودشان بدیهی است یا اساساً در مورد «فونکسیون» درجه‌ها دچار بی‌توجهی بوده‌اند. خالقی در کتاب خود (فصل هشتم، صفحات ۱۳۴، ۱۳۵ و بعد از آن) به نکته‌هایی درباره نت‌های «تونیک»، «شاهد» و «ایست» اشاره میکند که اگرچه قابل استفاده است، اما هنوز آنقدر دقیق و روشن نیست که نشاننده عطش تحقیقاتی محققان باشد.

«... در هر یک از این آوازاها - (منظور متعلقات گام شور یعنی ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی است) - علاوه بر تونیک گام شور که اهمیت اصلی خود را از دست نمیدهد یک یا دو نوت دیگر نیز بی‌اهمیت نیست. چنانکه از توقف روی همان نوت‌هاست که این آوازاها از یکدیگر ممتاز میشوند و این دو نوت را **شاهد** و **ایست** مینامیم.

نوت شاهد - نوتیست که پیش از سایر نوت‌ها خود را نشان میدهد. در ابوعطا و افشاری درجه چهارم گام شور و در بیات ترک درجه سوم و در دشتی درجه پنجم گام شور این حالت را دارد و نوت شاهد نامیده میشود. **نوت ایست** - نوتیست که پس از جلوه و خودنمایی مکرر نوت شاهد میتوان روی آن توقف کرد ولی توقف روی این نوت بطور کامل فرود و خاتمه آواز را نشان نمیدهد و برای تمام کردن نعمات و فرود کامل باید عاقبت روی تونیک گام شور ایستاد در ابوعطا و افشاری در دوم و در دشتی درجه سوم گام شور نوت ایست محسوب میشود. در بیات ترک درجه دوم یا هفتم گام شور را ممکن است نوت ایست بنامیم ولی در حقیقت این آواز نوت ایست ندارد و بهتر است که درجه سوم را شاهد بدانیم هم ایست زیرا تمام فرودها روی آنست ...»

۱ - روح‌الله خالقی، نظری بموسیقی - بخش دوم صفحه ۱۵۷، حسینعلی

ملاح، سخنی کوتاه درباره، موسیقی ایران صفحه ۲۴.

معلوم است که تعاریف منقوله درباره نت‌های «شاهد» و «تونیک» (و «ایست») نمیتوانند رهنمودی کامل بدست دهند. ازین گذشته نکات بالا درحوزه مقام شور بیان شده‌اند نه در کلیه مقامها (و منجمله مقام ماهور).

بیشتر گفتیم که درجه I مقام ماهور را میتوان نت یا فونکسیون تونیک بحساب آورد. ظاهراً دلیلی وجود ندارد که خلاف این استنتاج را نشان دهد و ما نیز بر همین اعتقاد باقی خواهیم ماند.

درباره درجه II در این مقام چه میتوان گفت؟ باز قولی را از همان کتاب (صفحه ۱۵۷) نقل میکنیم:

«... آواز ماهور پس از آنکه از تونیک شروع شد و روی نوت‌های روتنیک و نمایان و رونمایان گردش کرد... با نغمه مخصوصی روی روتونیک توقف میکند و این درجه حالت دومین شاهد را پیدا میکند...»

(تکیه روی کلمات ازمن است.)

در اینجا استعمال اصطلاح «دومین شاهد» کمی مطلب را منشوش میکند و محقق را در برابر مسئله‌ای قرار میدهد، آیا یک مقام (یک مد، یک تتراکورد) میتواند دو شاهد داشته باشد؟ بدیهی است اگر بتعریفی که درباره «نت‌شاهد» شده است اکتفا کنیم، «نوت شاهد نوتیست که پیش از سایر نوت‌ها خود را نشان میدهد...»، میتوان پاسخ مثبتی در مقابل مسئله بالا قرارداد. اما در عمل می‌بینیم که این استنتاج نادرست است. بخصوص اگر در نظر بگیریم که درآینده، در راه اعمال کوشش‌هایی بخاطر اعتلاء موسیقی ایران (و مقام ماهور) ممکن است نت‌های دیگر نیز همین کیفیت را پیدا کنند - یعنی در طی تصنیف هر یک «بیشتر خود را نشان دهند». در اینصورت بر طبق تعریف بالا، شاهد‌های سومین و چهارمین نیز پدیدار خواهند شد و این البته بسیار بعید و غیر منطقی بنظر میرسد.

آنچه که از تجسس عملی بدست می‌آید اینست که درجه II در مقام ماهور نوعی دومینانت^۱ (یا نیم خاتمه) است. درجه II در «مد»های کلیسا بفاصله یکپرده‌ای از درجه I قرار دارند، بدون اشکال میتوانسته‌اند فونکسیون «محسوس» داشته باشند و اگرچه این «محسوس» با تونیک ماهور دارای فاصله‌ای یکپرده‌ای است، توقف ملودی بر روی آن و تکرار این درجه کیفیت «محسوس

۱- باید دانست که مقام ماهور اساساً فاقد دومینانتی است که بر روی درجه V قرار گرفته است. زیرا وقتی ملودی در این مقام به درجه V میرسد، در اغلب حالات وارد مقام دیگری (از مشتقات شور) میگردد.

بودن آنرا کم و بیش افزایش داده و انتظار شنونده را در حال آن بدرجه I زیاد میکند.

درجه III در ماهور نقشی تعیین کننده دارد. یعنی بکمک تغییر کروماتیک^۲ این درجه میتوان مفهوم «مد» را تغییر داد. بنابراین این درجه از درجه‌های مهم مقام است. معذک صحیح بنظر نمیرسد که ما نیز - مانند مد مازور غرب - آنرا «میانی» (Mediant) بنامیم. این وجه تسمیه وقتی درست است که درجه‌های I و V مهم‌ترین درجه‌های گام (یا «مد») بوده و عوامل توافق (اکورد) I را تشکیل دهند. دیگر اینکه نام «میانی» در واقع از بستگی‌های هارمونی تیرس ریشه گرفته است و ما هنوز در ابتدای انتخاب روش هارمونی در موسیقی ایران هستیم.

و بالاخره درجه IV. فونکسیون محسوس دارد و استفاده از آن در ماهور تا کنون بشکل گلدرا صورت گرفته است. و درجه V را میتوان «درجه مدولاتور» (مدولاسیون کننده) دانست.

درجه‌های VI و VII - به تنها در مقام ماهور بلکه در اغلب مقام‌های ایرانی توأمأ کیفیت «محسوس نغمه‌ای» دارند. در باره درجه‌های VI و VII نکات چند گفتنی است -

۱- بیشتر گفتیم که «مد»های موسیقی ایران غالباً در فضای تتراکورد خودنمایی میکنند. بعبادت دیگر میتوان در اغلب موارد آوازی را در کادربهاریا پنج درجه نشان داد و اگر از درجه‌های پنجگانه یا فراتر گذاریم، با آواز دیگری - معمولاً در داخل یکدستگاه، یا گاهی اوقات به مقامی نزدیک میرسیم.

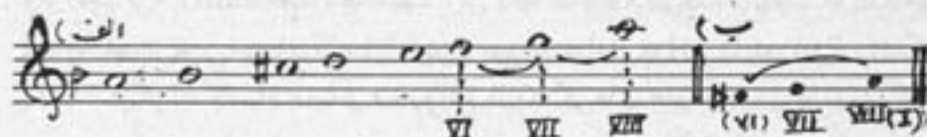
۲- طبیعی است که هر آواز را میتوان در اکتاوهای مختلف اجرا نمود. مثلاً اگر تونیک را در یک اکتاو بالاتر اجرا کنیم، همان مفهومی را خواهیم گرفت که در اکتاو اصلی نشان دهیم.

۳- ملودی آوازه‌ای ایرانی - بعلمت نزدیکی شدید خود به احساس آدمی و طبیعت، غالباً دارای فواصل چسبیده و متصل هستند - از مجموع واقعه‌های بالا استنتاجی این چنین بدست می‌آید،

موسیقیدان ایرانی، گاهی اوقات بخاطر رفع ملال ناشی از یکنواختی - یا بعلمتی دیگر - نوت خاتمه یا تونیک را در اکتاو بالاتر اجرا میکند. در این وضعیت او البته نمیتواند از درجه II (بعنوان محسوس پائین رونده) ناگهان به اکتاو تونیک جهش کند و ناگزیر است با فواصل چسبیده به اکتاو برسد، یعنی از آخرین درجه‌های تتراکورد - درجه‌های IV و V، آغاز کرده و با استفاده از درجه‌های

۲- در اینجا منظور کروماتیک نیم‌پرده‌ای و ربع‌پرده‌ای هر دو است.

VI و VII بشکل گذرا ، به درجه VIII یا اکتاو تونیک فرود آید . در مقامهایی که فواصل درجه‌های پنجم - ششم و هشتم یکپرده است ، يك تغییر کوچک تمهیدی است برای ازدیاد حالت «گذرائی» درجه‌های مذکور و افزودن کیفیت انتظار در «حل» آنها به اکتاو . در اینجا معمولا درجه VI نیم ، یا ربع پرده بالا میرود (و گاهی این تغییر بر روی درجه VII صورت میگیرد .^۱) مثلا در مقام همایون - که دارای این چنین فواصلی است (مثال ۲۴ الف) ،

مثال ۲۴

درجه VI ، با طر حـل روی تونیک ، نیم پرده بالا میرود (مثال ۲۴ ب) . همین کیفیت کم و بیش در مقامهای اصفهان ، شور (و غالب متعلقات آن) دیده میشود .

در مقامهای دیگر مانند «بیات ترک» و «نوا» نیازی به این تمهید نیست ، زیرا فواصل بین درجه‌های ششم و هفتم خود در وضع طبیعی دوم نیم بزرگ (بـادوم کوچک) است .

به آنچه تا کنون بیان شد ، هنوز باید نکته‌هایی چند افزود ، الف - «مده‌های مختلف موسیقی ایرانی همگی یکدیگر وابسته اند» . در گفتار دوم ازین سلسله مقالات ، مقامهای ایرانی با هم مقایسه شده‌اند (مثال ۱۱) . در گفتار حاضر نیز همین مقایسه - منتها بشکلی کاملتر و قابل فهم تر ، طی جدولی نشان داده شده است (مثال ۲۵) .

در مثال ۲۵ کلیه مقامها از نت «ر» آغاز شده‌اند ، در این وضعیت بستگی مقامها یکدیگر بیشتر محسوس است و نیز باین ترتیب در فاصله بندی مقامها احتیاج به تغییرات کمتری خواهیم داشت ، بطوریکه مجموع پرده‌ها (دستانها) ی سازی که بطور نمونه از روی این جدول ساخته شود به یازده پرده تقلیل خواهند یافت و «ربع پرده» ها در این میان فقط سه عدد (می کرن، فـاسری و سی کرن) خواهند بود .^۲

۱- بیات ترک .

۲- در مدهای کلیسا نیز وضع بر همین منوال است . به مثال ۱ - مقاله اول این رساله - مجله موسیقی شماره ۱۲۴ - ۱۲۳ نگاه کنید .

۳- واضحست که با سیستم داده شده در جدول متن نمیتوان نت‌های مختلف را مبدأ مقامها قرارداد و حتی اجرای دستگاههای ایرانی در دو تونالیته که اصطلاحاً به «چپ کوك» و «راست کوك» موسوم است ، مقدور نیست . ازینرو اگر قرار باشد ، این سیستم مبدأ عملی در پرده بندی (دستان نشانی) قرار گیرد ، باید چند پرده دیگر مانند «دوسر» ، «لا کرن» و غیره بآن افزود . در نتیجه بهمان سیستمی خواهیم رسید که امروزه در پرده بندی سازهای ایرانی مرسوم است .

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII

در این جدول هر دستگاه یا هر مقام - با تمام آوازاها و گوشه‌های (مهم آن) بر روی يك خط حامل قرار گرفته و نیز به تغییرات درجه‌ها در تغییر مقام یا فرودها اشاره شده است .

(ب) پس از آنکه بستگی مقامها ، بكمك جدول، مورد بررسی قرار گرفت، اینك باید به نقش درجه‌ها در مقام توجه کرد .

اگر تمام مقامهای ایرانی ، همچنانکه در جدول نشان داده شد ، از نت «ر» آغاز کردند ، درجه‌های کم و بیش متناظر و مهم عبارت خواهند بود از نت‌های «ر» ، «لا» و «سل» . این نوت‌ها در همه مقامها مشترکند ، اگرچه فونکسیونشان در همه جا همگون نیست . نامگذاری این درجه‌ها ، بنحوی که متناسب با تمام مقامها باشد ، عملی غیر ممکن و مشکل نیست ، ولی بهر حال شایسته نیست که آنها را «تونیک» ، «نمایان» و «زیر نمایان» بنامیم (در مدهای کلیسا نیز این نام‌ها مورد استفاده قرار نکرده‌اند) . نام‌های «تونیک» ، «ایست» و «شاهد» متناسب‌ترند ولی بشرطیکه قبلاً تعریف روشنی از آنها بدست دهیم . مثلاً این تعریف که : «... نوت شاهد نوتیست که بیش از سایر نوت‌ها خود را نشان میدهد ...» تعریف مبهمی است که شاید تا کنون کافی بوده ولی بعدها ، وقتی که مصنفین بر وال سلیقه یا بعلم دیگر تمایل به نشان دادن درجه‌های بیشتری پیدا کنند ، محققاً نه تعریفی جامع است و نه تعریفی درست .

ممکنست محققین آینده روش‌هایی در جهت تعیین فونکسیونها و احتمالاً نامگذاری آنها پیدا کنند . و نیز امروزه میتوان چنین پنداشت که : - دسته‌ای از مقامها (دستگاهها ، گوشه‌ها یا آوازاها) خود تا بمی از درجه‌های يك «مقام مادر» هستند . مثلاً توالی‌ای از نت‌ها انتخاب میکنیم که از نظر فواصل منطبق با توالی نت‌های حامل اول مثال ۲۵ باشد . در این صورت می‌بینیم که :

۱- این سیستم کم و بیش ملهم از سیستمی است که آقای مرتضی حنانه به آن معتقد است . ایضاً آقای روح‌الله خالقی نیز در شرح «مقام سه‌گانه» (نظری بموسیقی- بخش دوم صفحه ۱۹۰) چنین مینویسد : «سه‌گانه چنانکه از اسم آن برمیآید از نعمات قدیم ایران بوده زیرا کلمات **یگانه** و **دوگانه** و **سه‌گانه** و **چهارگانه** و **پنجگانه** در کتابهای قدیم موسیقی ما مذکور است ...» و در زیر نویس همین صفحه اضافه میکند : «کلمات شش‌گانه و هفت‌گانه هم بحدت استعمال شده و با احتمال قوی اصطلاحات هفت‌گانه فوق اسامی درجات کام بوده . بنا بر این میتوان بجای تونیک **یگانه** و بموض روتونیک **دوگانه** و غیره گفت .»

- ۱ - نت اول (درجه I) این توالی (یا مقام مادر) نت ایست آواز نوا ،
- ۲ - دوم (درجه II) « « « « آواز دشتی ،
- ۳ - چهارم (درجه IV) « « « « مقام سه گاه (و افشاری) ،
- ۴ - پنجم (درجه V) « « « « مقام شور ،
- ۵ - ششم (درجه VI) « « « « آواز ابو عطا و بالاخره
- ۶ - هفتم (درجه VII) « « « « آواز بیات ترك است .

در این سیستم ، درجه III پایه هیچ مقامی نیست ، زیرا این درجه در مقام های مختلف متغیر است و تغییر آن نه تنها نیم پرده ای و ربع پرده ای است ، بلکه بر حسب نوانس و حالت گوشه (آواز ، دستگاه یا مقام) تغییری بسیار جزئی و در حدود «کوما» (و البته قابل چشم پوشی) میکند .

ج) حسینعلی ملاح در جزوه ای بنام «سخنی کوتاه درباره موسیقی ایران» چنین مینویسد (صفحات ۱۳ و ۱۲) ،

«... در نیم قرن اخیر مطالعات دقیق تری در مورد پرده های سازنده مقام بممل آمد و نتیجه مطالعات با پنجا رسید که . . . مقام ها و گوشه ها و آوازهایی که از لحاظ پرده های سازنده با یکدیگر شباهت تام داشتند در واحدهائی متمرکز گردید که تعداد این واحدها هفت عدد است از این قرار: ماهور - سه گاه - چهار گاه - همایون - شور - نوا - راست پنجگاه . هر یک از این واحدها ... از تعدادی مدهای فرعی که به آن گوشه میگویند تشکیل میشود - برخی از این گوشه ها . . . فی نفسه واجد اهمیت مستقلی در یک دستگاه هستند ... و برخی حکم گذار یا پاساژ یا جمله رابط را دارند... مانند همین دستگاه ماهور که ... کاملاً شبیه گام بزرگ (مازور) موسیقی غربی است ولی وقتی به گوشه شکسته یا دلکش میرسد تغییر میکند . برای اینکه این تغییر مد بنحو مطلوبی صورت بگیرد ناگزیر می باید از پاساژهایی استفاده کرد. این گذارها را گوشه های خاصی که ما به آن عنوان جمله رابط داده ایم انجام میدهند. مثلاً در همین ماهور گوشه نیریز این وظیفه را برعهده دارد .»

فرض از نقل جمله های بالا ، بدست دادن یک زمینه فکری درباره ارتباط واحدهای موسیقی ایران با یکدیگر است . یقیناً پس از مطالعه کافی درباره این

واحدها (دستگاه، آواز، گوشه، نغمه و ...) به دو نکته جالب خواهیم رسید :

نکته اول، مقام‌های ایرانی فاقد «گام»ی بمفهوم غربی آن هستند و برای تعیین «اشل» فواصل پرده‌ها (و در نتیجه تعیین فونکسیون درجه‌ها) صحیح‌تر آنست که بجای تنظیم گام بدنبال «مدل»های ملودیک در موسیقی ایرانی بود و آنها را اساس و پایه فرض کرد، و از آنجا مستقیماً به فواصل بین درجه‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر و اهمیت هر یک در هر مقام رسید.

نکته دوم، (که ظاهراً و تلویحاً متضاد با نکته اول است) اینکه، «مدل»های ملودیک چیزی نیست جز نغمه‌ها، گوشه‌ها و آوازهاییکه همگی توسط استادان قدیمی تصنیف شده و بر اثر مرور زمان و اجرا و نقل سینه به سینه‌شان توسط نوازندگان ازمنه مختلف، کیفیتی «تثبیت شده» بخود گرفته و جزو دستگاه درآمده است. بنابراین، هر چند مصنفین دستگاهها خود نوازندگان و موسیقیدانانی بسیار ورزیده و توانا بوده‌اند، اما بهر حال «سلیقه» شخصی ایشان در روش و لحن تصنیفشان دخالت قابل ملاحظه‌ای داشته است. ^۱ ازینرو میتوان بجرئت حکم کرد که موسیقیدان ورزیده و مطلع امروزی نیز میتواند و حق دارد در این مهم سهمی برعهده گیرد و بکمک تصنیف آوازا، گوشه‌ها و نغمه‌ها ... در توسعه دستگاههای موسیقی ایران بکوشد.

نتیجه‌ایکه از دو نکته (ظاهراً متضاد) بالا گرفته میشود بطور خلاصه اینست، در ابتدا تحقیق درباره کیفیت تصنیف‌های تثبیت شده قبلی و استخراج و تدوین قوانین آنها، سپس تصنیف‌های تازه بر روی همان قوانین - یا قوانینی تازه و متناسب - و باین وسیله توسعه دستگاهها ... اینست آنچه که برنامه امروزی ما را طرح ریزی میکند.

رساله جامع علوم انسانی

۱ - با اینحال باید گفت که علل و جهات فراوان و متفاوت مانند علل اجتماعی، احترام بحفظ سنن و غیره سبب شده است که این تصنیف‌ها از یکسو موسیقی را بجایهای دوردست، دور از ذهن و خارج از عرف نکشاند و از سوی دیگر اگر هم چنین تغییراتی حادث شده باشد، بر اثر گذشت از «صافی»های مرور زمان و نقل سینه به سینه مجدداً به «عرف و سنت» برگشته است.