

نامه

روز در روی نوشته

مختلف که در هر کدام تعداد خیلی کمتری از ۱۷ پرده به کار میرفته موجودیت پیدا میکردند...» (ص ۸۴ ستون اول)

در صحت نظریات نقل شده در بالا، دست کم نگارنده، تردید نتواند کرد، چنانکه در رساله‌ای تحت عنوان «کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی» (مدرجه در مجله موسیقی: شماره‌های ۱۳۳ به بعد) نظریاتی کم و بیش شبیه به دونظر بالا داده است. به عنوان نمونه در شماره ۱۳۴ - ۱۳۳ مجله موسیقی، ص ۴۱؛ گفته است:

«... مصنف... البته اگر یک تنه دست به این اقدام عظیم و «زمینه‌ای» بزند، نباید زیاد از محصول کار تحقیقی خویش مطمئن باشد، زیرا این کاری دسته جمعی است و به حق وقت و حوصله دو سه نسل از مصنفین را خواهد گرفت...»

و نظری دیگر از نگارنده (مجله موسیقی ۱۳۶ - ۱۳۵ - ص ۵۸):

«باید دانست که در کیفیت فعلی موسیقی ایران، حتی اگر چند مقام دیگر از گوشه‌های تاریخ «کشف» و به آن بیافزائیم، به همه رابع پرده‌ها... نیاز نداریم، هیچ سندی در دست نیست که پرده‌بندی عود یا تار سیستم بیست و چهار پرده‌ای پیشنهاد کند...»

در نوشته آقای هرمز فرهنگ نظری آمده که نگارنده کم و بیش برخلاف آن می‌اندیشد:

«... حتی فاصله پنجم که در موسیقی غربی خیلی اساسی است در موسیقی ایرانی چندان اساسی نبوده و تغییرپذیر است

«نظری درباره فواصل موسیقی»
- فرهنگ وزندگی - شهر یورماه
(۱۳۵۰)

نوشته‌ای از آقای هرمز فرهنگ در شماره مذکور در بالا درج شده، که حاکی از برخی نظریات درست از یکسو و دعاوی‌ای است از سویی که نمی‌توان آن‌ها را بدون بحث و فحص، و به نحوی مطلق، پذیره شد. نگارنده از میان نظریات مین و صائب او یکی دو مورد نقل می‌کند:

«... عاقلانه نیست کسی اصرار ورزد که تمام موضوع را دقیقاً دریافته است. نبایستی فروتنی داشت و کار کرد و اجازه داد تا دیگران نیز کار کنند. نبایستی زود قانع شد و سنگر بست...»

(ص ۸۲ - ستون اول)
تکیه بر روی جمله‌ها از من است.
و نظری دیگر:

«... همچنین باید روشن ساخت که هیچ اثر موسیقی با تمام این هفده پرده سروکار نداشته است. موسیقی آن زمان نیز مانند امروز بر اساس مقام‌های

و همیشه فاصله درست به ما نمی‌دهد...»

(ص ۸۷ ستون دوم)
درحالی‌که نگارنده این ستور در شماره ۱۲۶ - ۱۲۵ - ص ۷۷ - مجله موسیقی، برداشتی دیگر از مطلب دارد:

«... در مثال بالا (مثال ۱۱ - سرتاسری رساله) نکته جالبی به چشم می‌خورد که ما در آینده درباره آن صحبت خواهیم کرد: فواصل چهارم و پنجم در تمام گام‌ها برابر و درست است...»

من خیال می‌کنم ریشه این اختلاف نظر از آنجاست که فرهنگ «گام مادر» را، که در آن فاصله پنجم همواره درست است، به عنوان زمینه کلی تمام مقام‌ها منظور نمی‌کند. در این حالت باید گفت که فاصله پنجم حتی در موسیقی غرب هم گاهی، فاصله‌ای نه اساسی و نه درست است. توجه کنید که این فاصله در «مدهای کلیسا»، از تونیک، همیشه فاصله‌ای درست نیست (مثلاً در مد «لیدین») و در موسیقی معتدل نیز، گاهی نظریاتی آمیخته با وسواس از موسیقیدانان غربی اظهار شده مبنی بر آنکه «گوش قادر نیست فاصله بین درجه دوم و درجه ششم را در یک گام مازور، فاصله‌ای درست بشنود.»

در ادامه نوشته هرمز فرهنگ، به نظری کم و بیش درست از او، می‌رسیم:

«... خواست و سلیقه نوازنده همیشه در کم و زیاد شدن فواصل دخالت دارد. پس در واقع می‌توان گفت که دید علمی راجع به تئوری فواصل اغلب با واقعیت‌های آن فواصل در عمل متفاوت خواهد بود...»

به منظور تعلیل و تکمیل نظر فرهنگ چنین باید گفت که «خواست و سلیقه» بنوبه خود معلول «عادت و سنت» است.

«عادت و سنت» در تعیین و تشخیص درستی یا مطلوبیت فاصله‌ها از دو راه مؤثر است. بی‌مناسبت نیست که در بررسی راه‌های دوگانه پیش گفته، باز نقل قولی از رساله فوق‌الذکر بیاوریم:

(۱) «... گوش انسان قادر است فاصله‌ای را - که در اثر تکرار شنیدن به آن عادت کرده - هنجار، و فاصله دیگری را که همواره به عنوان نامالایم شنیده است، ناهنجار تلقی کند. به عبارت دیگر تلقین روانی شنونده موسیقی، نوعی تشخیص برایش به وجود می‌آورد.»

(۲) «عامل «عادت» به نوعی دیگر نیز عمل می‌کند: گوش در شنیدن يك قطعه موسیقی، همیشه اصل تناسب را در نظر می‌گیرد، در يك قطعه موسیقی ممکن است تمام یا بیشتر فواصل - نسبت به يك قطعه دیگر، نامالایم باشد، ولی گوش در این قطعه «مالایم‌ترین» فواصل را (اگرچه خود، یا دیدی نظری، نامالایم باشد)، مالایم تشخیص خواهد داد.»

(همان رساله - مجله موسیقی شماره ۱۲۸ - ۱۲۷ - ص ۲۴)

تردید نیست که چکیده کلیه تحقیقاتی که بر روی موسیقی ایران انجام می‌گیرد، باید رهنمودهایی عملی و قابل استفاده به دست دهد. و ناگزیر سبب اعتلا، این موسیقی شود. اما از آنجاکه یکی از شروط مهم موسیقی اعتلا، یافته ایران، «حفظ اصالت» آن است، برنامه‌ریزی تحقیقات «زمینه‌ای» و «آزمایشگاهی» نباید بر اساس یافتن راهی آسان و به قصد کوتاه کردن راه انجام گیرد.

در واقع آنجاکه کار ما تحقیق درباره

فواصل موجود (یا تاریخی) موسیقی ایرانی است، این کار هرچه دقیق‌تر دنبال شود، بهتر است. اما از سوی دیگر این تحقیق بنوبه خود هدفی دارد: موسیقی ایران باید اعتلا، باید و از این صورت مهجوری و دل‌خستگی بدرآید.

بنظرمی‌رسد که تحقیقات آقای برکشلی (منتشره در «ردیف موسیقی ایران») هنرهای زیبای کل کشور) و آقای فرهنگ و چند تن دیگر در زمینه‌های آزمایشگاهی و علمی، تا جائیکه بتواند زمینه‌ای در کار مصنفین باشد، قطعاً به حد کفایت وسیع است. بهتر بگوئیم: تحقیقات آزمایشگاهی‌ای که تاکنون درباره «فواصل موسیقی ایران» انجام یافته، حجم و اهمیتی به مراتب بزرگتر و بیشتر از کار عملی و عرضه آثاری همسطح با آثار بین‌المللی، یافته است. اکنون دیگر وقت آن رسیده است که در فضای این موسیقی، و کمابیش بر پایه همین تحقیقات به تصنیف آثار موسیقی ایرانی پرداخته، از این رهگذر این موسیقی را وسعت بخشید.

پیدا است که هرمز فرهنگ در نوشته خود، در برابر تقسیمات معتدل گام به «ربع پرده» و در نتیجه تشکیل گام ۴ ربع پرده‌ای لحنی مخالف گرفته است. او در آن مقاله چنین می‌گوید: «... فرضیه مزبور (تقسیم بندی مصنوعی فاصله اکتاو به ۴ فاصله تعدیل شده)، ناشی از این اعتقاد است که موسیقی ایرانی بایستی در درون نوعی هارمونی که از تئوری هارمونی غربی سرچشمه گرفته باشد، توجیه شود... تصور نمی‌شود که دور بودن این فرضیه به واقعیت موسیقی ایرانی... مکتوم مانده باشد... متأسفانه، ظاهراً کسی... نبود که بگوید اصلاً چرا بایستی موسیقی ایرانی با هارمونی توأم شود... کسی توجه نداشت به اینکه سیستم هارمونی غربی

طی تحولات قرون به طور طبیعی و منطقی برای نیازهای خاصی به تدریج به وجود آمد و مهمتر اینکه در قرون معاصر به طور کلی در مکتب موسیقی جدی غربی، سیستم «هارمونی ترشیا» تقریباً رها شده و کنار رفته است. (تأکید بر روی برخی کلمات از من است.) بدیهی است تا آنجا که هر مرفهت با «تقسیم بندی مصنوعی فواصل» مخالفت می کند، نمی توان نظرش را یکسره نادرست انگاشت (و این بحثی است که در موسیقی مدون و تثبیت شده غربی هم، از زمانیکه فواصل بین اصوات معتدل شده تاکنون، همواره بین فیزیکدانان و آکوستیسین ها از یک طرف و موسیقیدانان و تئورسین های هارمونی از طرف دیگر، بازار داغی داشته است) ولی در جمله های بالا دو نکته بدون توجه با هم مخلوط شده و در ملازمه یکدیگر قرار گرفته اند. توضیح آنکه به زعم ایشان اگر در موسیقی ایرانی هم پیشنهاد اعتدال فواصل داده شده هدف «توجیه نوعی هارمونیزاسیون» برای موسیقی ایرانی بوده و به گفته دیگر تنها راه هارمونیزه کردن موسیقی ایرانی، تعدیل فواصل آن است. و نیز، هر جا صحبت از «هارمونی» در موسیقی ایرانی شده مقصود «هارمونی باسیستم ترشیا» بوده است. این استنتاج نادرست است. موضوع «اعتدال فواصل» در موسیقی ایران و «لژوم هارمونیزه کردن آن» مسأله دوگانه است که باید هر کدام مستقلاً و بدون ارتباط با دیگری مورد مذاقه و بررسی قرار گیرد. کمی بر روی مسائل دوگانه فوق، تأمل کنیم:

۱ - اعتدال فواصل:
ظاهراً به نظر می رسد که عمل اعتدال لحن مخصوص موسیقی ایرانی را از میان می برد، من با آنکه زیاد با اعتدال فواصل (به مفهوم تقسیم اکتاو به ۲۴ ربع پرده مساوی) در موسیقی ایرانی موافق نیستم

(و بیشتر ترجیح می دهم به خاطر «اعتدال» موسیقی ما راه حل دیگری یافت شود)، اما از جهت دیگر خیال نمی کنم که علت وجودی لحن موسیقی ما به خاطر فواصل بسیار پیچیده و مشکل فهم بین اصوات و نت های آن باشد. اگر قرار بر اینست که دفاع از لحن موسیقی ما، بیانه ای برای مخالفت با اعتدال فواصل باشد، خوبست که ضمناً ناهمگونی ها و درهم برهمی های فواصل، که امروزه در اجرای موسیقی ایرانی به چشم می خورد، در نظر گرفته شود (مثلاً فاصله پرده های میانی، بر طبق آزمایشهای آقای هرمز فرخت، در موارد مختلف از ۱۲۰ تا ۱۴۵ سنت نوسان می یابد). اما، اگر اعتدال را به مفهومی دیگر، متناسب با لحن موسیقی ایرانی و منطبق با بدیهه ها و تغییرات آن در نظر بگیریم، باید اعتراف کنیم که این عمل، خیلی بیشتر از تحقق پذیرفته و موسیقی ما از مدت ها قبل، یعنی از زمان صفی الدین و به دست او، «معتدل» شده است. بر بنیاد این سیستم، فاصله اکتاو از فواصل دوگانه «تمام پرده» و «نیم پرده» تشکیل شده که اگرچه اختلاف کمی با سیستم معتدل غربی دارد، اما، برخلاف آن، قابل تقسیم بر یکدیگر نیست. توضیح آنکه در گام معتدل غربی هر نیم پرده درست دو برابر هر نیم پرده فرض شده ولی در گام ایرانی - و بر طبق سیستم بالا - نسبت مزبور اینچنین ساده نیست. این دو سیستم را با جمع بندی ای از نظریات فرخت و آنچه که از نوشته اش می توان درک کرد، با تکیه بر احتساب «فاصله اکتاو به ۱۲۰۰ سنت» (طبق پیشنهاد «الکساندر الیس») با هم مقایسه کنیم:

سیستم صفی الدین ارموی
۲۰۴ - ۲۰۴ - ۹۰ - ۲۰۴
۹۰ - ۲۰۴ - ۲۰۴
سیستم مد میکسولودین معتدل

۲۰۰ - ۱۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰
۱۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰
اختلاف تک تک فواصل
+۴ / -۱۰ / +۴
+۴ / +۴ / -۱۰
حداکثر اختلاف
+۴ -۱۰ +۸
+۸ -۱۰

چنانکه در این مقایسه دیده می شود، حداکثر اختلاف از حدود ۸ و ۱۰ سنت، یعنی تقریباً یک دهم «نیم پرده» تجاوز نمی کند که البته فاصله ای بسیار کوچک و در عمل قابل اغماض است. اگرچه دیده شده است که گاهی حد اغماض، حتی به ۵۰ سنت رسیده است (مثلاً در مدشورلا، این روزها گاهی نت «سی کرن» تبدیل به «سی بمل» می شود)، اما باید دانست که موارد اغماض ۵۰ سنتی بسیار محدود است. در هر حال اگر ما گام ۱۷ پرده ای را منطقی و اصولی بدانیم هیچوقت به اغماض ۵۰ سنتی (و نه ۲۵ سنتی) حاجت نخواهیم داشت.

نکته دیگر اینکه یک فاصله «تمام پرده» (۲۰۴ سنتی)، خود ازدو فاصله «نیم پرده» (۹۰ سنتی) به اضافه ۲۴ سنت تشکیل شده است. مشکل اعتدال در تقسیم بندی منسوب به صفی الدین از اینجا ناشی می شود که اعداد ۹۰ و ۲۴ قابلیت تقسیم به هم را ندارند. بنابراین اگر نخواهیم که از حداکثر اختلاف فواصل مابین این سیستم و سیستم تأمیره گام غربی (۸ و ۱۰ سنت) چشم ببوشیم، باید در جهت اعتدال، موسیقی ایران، اعتدال را با همان مفهوم دوم، تثبیت شده انگاشته و در پی ساختن یا پرده بندی (دستان نشانی) سازها در همین سیستم باشیم.

اما استنتاج بالا هنوز تمام واقعیت را در بر نگرفته است. در حقیقت مسأله

موسیقی ایران را باید ضمناً از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داد: ما میدانیم که موسیقی غربی از زمان ژان سباستیان باخ، و رفورم اعتدال، به بعد بر روی دو مد ماژور و مینور خلاصه شده که در حقیقت همان مدهای معتدل شده «یونین» و «اکولین» کلیسا بودند (مد «فریزین» نیز تا کمی پس از اعتدال هنوز از طرف موسیقیدانان به رسمیت شناخته می شد).

اما تعداد مدهای موسیقی ایرانی، هم بیشتر وهم، صرف نظر از فواصل پیچیده بین درجه‌های آن، متنوع تر است. اکنون سؤال این است که آیا می توان (همچنانکه در مدهای کلیسا عملی است) به یک «اشل مادر» دست یافت که هر کدام از درجه‌های آن آغازی بر هر یک از مدهای موسیقی ایرانی باشد؟ از آنجا که الگوهای مدها در موسیقی ما، به علل مختلف، بسیار متنوع است، شاید نتوان برای تمام آنها یک «اشل» واحد تحت عنوان «مادر مدها» (یا دستگاه مادر) تنظیم نمود، ولی از سوی دیگر، اگر نگاهی به تاریخ تطور مدهای کلیسا بیاندازیم، به «تغییراتی عرضی» در آنها برخورد می کنیم. مثلاً در مدهای که فاصله تونیک (فینالیس) آنها با درجه‌های قبلی و بعدی خود یک پرده‌ای است («دورین» و «میکسولودین»)، درجه هفتم را، به منظور ایجاد حالت محسوس، به طور مصنوعی نیم پرده بالا

می برده اند (این تغییر بخصوص در انتهای قطعه موسیقی تقریباً همیشه عمل می شده است)؛ یا آنکه در برخی مدها - مثلاً «دورین» - زمانیکه نت «لا» در ملودی قبل وبعد از نت «سی» تکرار شده باشد، نت اخیر نیم پرده پایین آمده و تبدیل به «سی بمل» می گردد. آیا بعید نیست که تنوع الگوها و در نتیجه تعدد «اشل‌های مادر» در موسیقی ما نیز ناشی از نوعی تغییرات عرضی بوده باشد؟ بسیار محتمل است، ولی در هر حال، تا آنجا که من اطلاع دارم، تاکنون هیچ سندی که نشان دهنده صحت یا سقم این ادعا باشد، به دست نیامده است. حتی اگر کسانی در مخالفت با صحت این ادعا، «عرف موسیقی» را به عنوان سند و دلیل ارائه داده اظهار دارند که: «موسیقی ما با وضع موجود مورد قبول موسیقیدانان و عامه مردم است و بنابراین آن را نمی توان «تغییر کرده» انگاشت»، در مقابل استدلال آنها می توان به عامل «عادت» توسل جست چنین گفت: «... هم موسیقیدانان وهم عامه مردم می توانند به موسیقی تغییر کرده عادت کنند و آن را با تمام تغییراتش تثبیت نمایند.»

خلاصه اینکه این مسأله هنوز بکر است و جا دارد که درباره آن بررسی‌ای عمیق و درازمدت تحقیق باید از این گذشته، کم و بیش ثابت شده

است که موسیقی ما بر زمینه «تراکورد» (ونه گام هفت نتی) بنا شده است. آیا اگر مسأله بالا را در محدوده تراکورد بررسی کنیم راهمان کوتاه تر و اشکالمان کمتر نخواهد شد؟

من معتقدم که اگر مسأله موسیقی ایران را از این زاویه روشن کنیم، بی تردید راهی بسیار طبیعی و منطقی برای اعتدال فواصل در آن خواهیم یافت.

۲ - هارمونیزاسیون ملودیهای ایرانی - هرز فرهنگ در نوشته خود مخالفت قاطعانه خویش را با آن هارمونی که در غرب «طبی تحولات قرون به طور طبیعی و منطقی برای نیازهای خاصی به تدریج به وجود» آمده، ابراز می نماید. منظور او از «هارمونی غرب» البته همان «هارمونی ترشیاال» یا هارمونی‌ای بر اساس طبیعت فاصله‌های سوم (کوچک و بزرگ) است، اما خود به این واقعیت آگاهی دارد که در «موسیقی غربی، سیستم هارمونی ترشیاال، تقریباً رها شده و کنار رفته است.»

باید گفت: درست است که سیستم هارمونی ترشیاال اهمیت و قاطعیت خود را در موسیقی غرب از دست داده، اما «هارمونی» به مفهوم اعم آن، هنوز، هم مهم است و هم قاطعانه وجود دارد. امروز، هر آهنگساز برای خود شیوه‌ای برای هارمونیزه کردن کارهایش انتخاب می کند؛ حتی می توان گفت که هر آهنگساز برای هر قطعه سیستمی از نو می آفریند. به طور کلی آهنگسازان امروزی بیشتر به «رنگ آمیزی» توجه دارند و «هارمونی» را، کم و بیش فقط به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف انتخاب می کنند.

بنابراین، وقتی صحبت از «هارمونیزاسیون موسیقی ایرانی» هست،

۱ - در این باره، من نظر خوانندگان را مجدداً به رساله «کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی» (متون مقاله اول و دوم و مثال ۲۵ از مقاله چهارم) جلب می کنم. در این منابع اگرچه مسأله مزبور مستقیماً مورد بررسی قرار نگرفته ولی به هر حال رهنمودهایی داده شده که احتمالاً مفید تواند بود. ایضاً آقای مرتضی حسانه، نظریاتی فراهم آورده که مستقیماً با موضوع فوق برخورد می کند. گویا، این نظریات به صورت رساله منتشر خواهند شد.

۲ - این تغییرات به تفصیل در مقدمات درس کنترپوان توضیح داده می شود. برای دانستن آن به یکی از کتابهای کنترپوان مراجعه شود.

علاوه بر این در آن رساله همیشه «نمونه» های عملی نیز عرضه شده و مثلاً پیشنهادهائی برای چند صدائی کردن قطعات موجود مانند آواز سه‌گانه یا چهارمضرب عشاق داده شده است (مجله موسیقی شماره ۱۳۱ - ۱۳۰ فروردین - تیر ۱۳۵۰).

به کمک تجربیات فراوان درهارمونیزه کردن ملودیهای موسیقی ایرانی اعم از آوازاها و «تصنیف» ها، آوازهای ضربی و رنگ‌ها، احتمالاً می‌توان به این نتیجه رسید که «سیستم هارمونی» باید آزاد و به سلیقه مصنف فراهم گردد؛ شاید لازم باشد که برای هر مقام سیستمی جداگانه ابداع شود و بالاخره، نکته جالب اینکه: اگر لازم باشد که فواصل این موسیقی به خاطر برقراری نوعی اعتدال (یا تنظیم فواصل بانست‌هایی ساده و کمابیش قابل انتقال و در نتیجه احترام از نسبت‌های پیچیده و مشکل) کمی جای اصوات پس‌ویش شود، در چند صدائی این تغییرات چندان محسوس نخواهند بود. من درخاتمه این بحث، آقای هرمز فرهنگ و تمام علاقمندان به اعتلاء موسیقی ایران را دعوت به کار عملی می‌کنم. این «همکاری» نیازی به «تشکیل میز گرد» ندارد و بهتر است هر يك از مطلعین در محیط کار خود گوشه‌ای از این تکلیف را بردوش گرفته و به پیش ببرند. این همکاری عملی یقیناً پس از مدتی، نتیجه‌ای درخشان در پی خواهد داشت.

پرویز منصوری

باید به موازات آن، آگاهانه به این نکته توجه داشت که، سیستم آن ناگزیر باید از درون خود این موسیقی استخراج شود. من مایلم در اینجا نظری صریح‌تر و روشن‌تر ابراز کنم:

از آنجا که موسیقی ایرانی، بیش از آنکه «هارمونیک» باشد، «ملودیک» است، اگر قصد «چند صدائی» کردن آن در میان باشد، دست کم در ابتدای انتخاب و تدوین سیستمی در اعمال این منظور، بهتر است به سراغ نوعی «پولیفونسیم» برویم تا «هوموفونسیم». عین همین خط سیر نیز در تاریخچه اعتلاء موسیقی غرب طی شده است و ما با توجه به مجموعه اختلافاتی که ما بین موسیقی غرب - از زمانی که سیستم هارمونی کلاسیک غربی هنوز تدوین نشده بود - از یکسو و موسیقی فعلی ایران از سویی دیگر، می‌توانیم کم و بیش همان خط پیشرفت را، منتها با سیستم‌های دیگر و متناسب با موسیقی خودمان دنبال کنیم.

در رساله «کاوشی در قلمرو موسیقی ایرانی» پس از بیان مطالب مقدماتی، همین روش، زمینه و اساس کار قرار گرفته است. در آنجا، نظریات همواره با کیفیتی بحث‌انگیز مطرح شده است و علت آن تنها تردید نویسنده در بیان آن نظریات نیست، بلکه در ابهام ماهیت موضوع مورد بررسی نیز هست: موسیقی و راه‌های اعتلاء آن را نمی‌توان به اعتبار این یا آن سلیقه و ذوق، قاطعانه مرز بندی کرد. بهترین قواعد و فرمول‌ها در راه «چند صدائی» کردن موسیقی ایران ناگزیر است که فقط از راه تجربه‌های عملی، چند جانبه و طولانی به دست آید.