

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

مرجع تخصصی کنکور هنر (حضوری / آنلاین)
با حضور اساتید مطرح و مولفان با تجربه کشور

۰۹۳۰۶۷۰۸۸۵۵

konkorkarnamehsazan

karnamehsazan.com

مشاوره آنلاین ۱۴۰۲ کارنامه

با آخرین تغییرات مهم سازمان سنجش

زیر نظر مستقیم سرکار خانم شقایق بهروزی
مشاور بیشترین رتبه های تک رقمی و دو رقمی سالهای اخیر کشور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

رشته های موسیقی

(نوازندگی ساز ایرانی - نوازنده‌گی ساز جهانی)

گروه تحصیلی هنر

زمینه هنر

شاخه فنی و حرفه‌ای

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی / مؤلفان : مصطفی کمال پورترباب ... [و دیگران]. – تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۷۱ ص. : مصور. – (شاخه فنی و حرفه‌ای)

متن درسی رشته های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی - نوازنده‌گی ساز جهانی)، گروه تحصیلی هنر، زمینه هنر. بررسی و تصویب محتوا : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

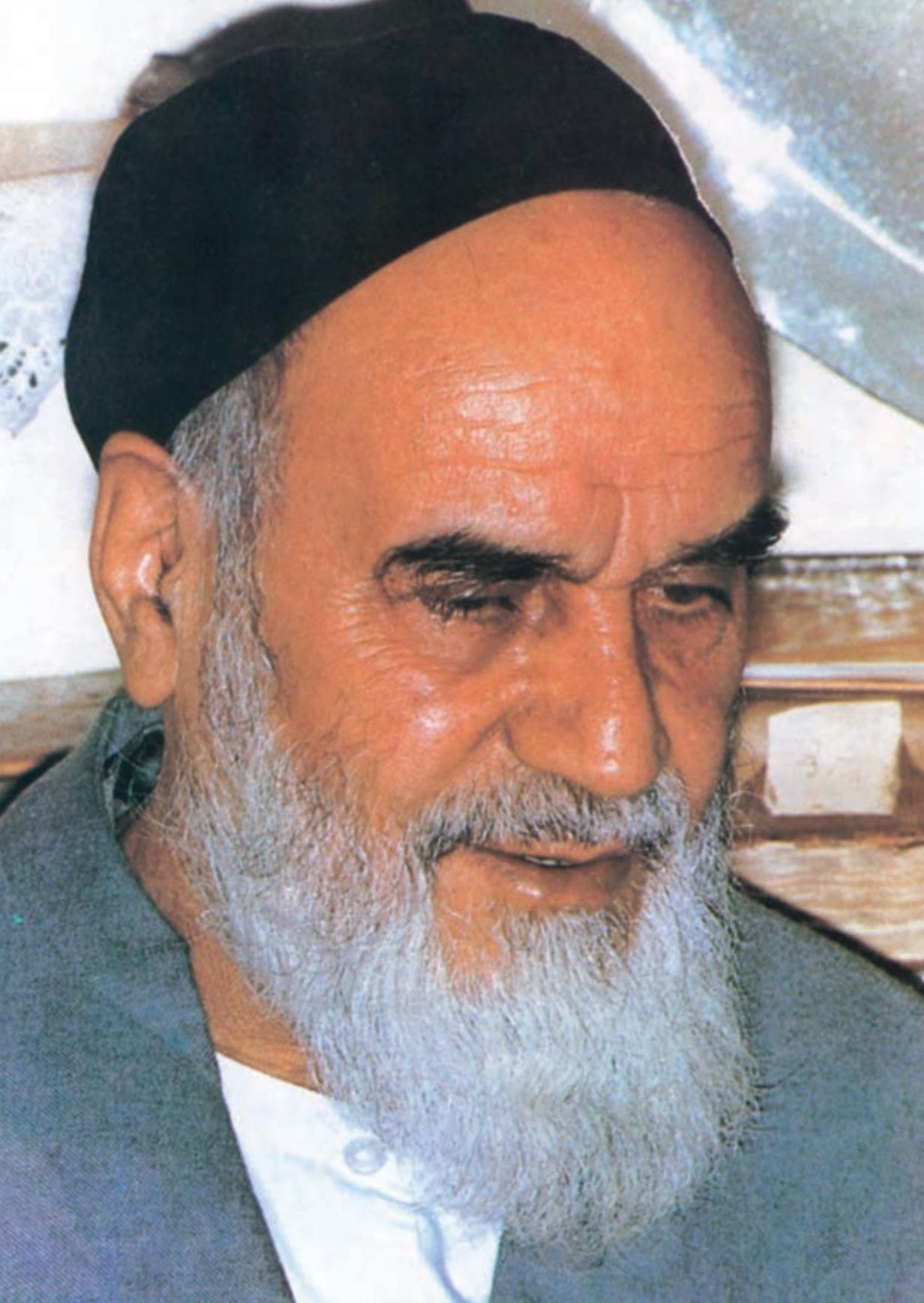
وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی - ۲۱۰۶۵۹
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
مجری :	دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری - معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	عبدالمجید کیانی، فردیون شهبازیان، رضا مهدوی، احمد نوری، شاهین فرهت، مهدی جوبینه و مهرانو توفیق (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
مصنفوی کمال بورتراب، حسین علیزاده، مینا افتاده، هومان اسعدی، علی بیانی و سasan فاطمی (اعضای گروه تألیف)	
عیسی کشاورز، میترا استادقاسم و حسین سروی (اعضای کمیسیون دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری) ماهان نهروندی (نت‌نگار) - سasan فاطمی (ویراستار فنی) - محمد افتخاری (ویراستار ادبی)	
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	شهرزاد قبیری (صفحه آرا) - آرلین وارطایان (طراح جلد)
نشانی سازمان :	تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن :	۰۲۶۶، ۸۸۳۰، ۸۸۳۰، ۱۶۱۳۱۳۱۶۱ - دورنگار : ۰۲۶۶، ۰۲۶۶، ۰۲۶۶، ۰۲۶۶، ۰۲۶۶
وبگاه :	www.irtexbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران - تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱
دارویخن (تلفن :	(دارویخن) تلفن : ۰۲۶۶-۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۲۶۶-۱۶۰، ۰۲۶۶-۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»
سال انتشار :	۱۴۰۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن بهصورت چالی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

مقدمه

۱	فصل اول : نغمه و فاصله
۱	۱- صدا
۲	۱- نغمه
۶	۱-۳- فاصله (بعد)
۱۶	۴- دانگ
۱۸	پرسش

فصل دوم : مفاهیم بنیادین

۱۹	۱- بستر صوتی، گام بالقوه و گام بالفعل
۱۹	۲- مُد و مقام
۲۳	۲-۲- دستگاه و آواز
۲۶	۲-۴- چند اصطلاح مهم
۲۹	۲-۵- انواع گوشه
۳۲	۲-۶- ردیف
۳۳	جمع‌بندی فصل دوم
۳۵	پرسش
۳۶	

۳۷	فصل سوم : شناخت درآمدهای دستگاه‌ها و آوازها
۳۷	۳-۱_ دستگاه سور
۴۱	۳-۲_ آواز ابو عطا
۴۳	۳-۳_ آواز بیات ترک
۴۶	۳-۴_ آواز افساری
۴۸	۳-۵_ آواز دشتی
۵۱	۳-۶_ دستگاه نوا
۵۳	۳-۷_ دستگاه سه‌گاه
۵۶	۳-۸_ دستگاه چهارگاه
۵۸	۳-۹_ دستگاه همایون
۶۰	۳-۱۰_ آواز بیات اصفهان
۶۳	۳-۱۱_ دستگاه ماهور
۶۵	۳-۱۲_ دستگاه راست پنجگاه
۶۹	پرسش

فهرست منابع

مقدمه

موسیقی ایرانی به همراه موسیقی‌های عربی و ترکی خانواده بزرگی را تشکیل می‌دهد که بیش از هزار سال قدمت دارد. این خانواده قرن‌ها دارای اصول و قواعد تقریباً واحدی بوده است و همه فرهنگ‌های تشکیل‌دهنده آن، در تدوین این قواعد نقش داشته‌اند. از حدود سه - چهار قرن پیش، رفتار فتح، اعضای این خانواده بزرگ هر کدام راه جدایی‌آمیز در پیش گرفته و مسیرهای منفاوتی برای تحول خود برگزیده‌اند. این تجزیه منجر به پیدایش خانواده‌های موسیقایی کوچک‌تری، مثل خانواده موسیقی عربی (شرق و غرب) و خانواده موسیقی آسیای میانه و غیره شده است که با وجود پاره‌ای اختلافات، در بسیاری از مبانی نظری با هم اشتراک دارند. در این میان، موسیقی ایرانی به همراه موسیقی آذربایجانی خانواده واحدی تشکیل می‌دهند که نکات مشترک فراوانی با موسیقی عراقی دارد.

تئوری‌هایی که در قرن حاضر برای موسیقی ایرانی نوشته شده‌اند بیشتر به مبانی نظری موسیقی اروپایی توجه کرده‌اند تا به پیشینه طولانی مباحث نظری در موسیقی ایرانی - عربی - ترکی و سال‌ها است که ضرورت تدوین یک تئوری موسیقی ایرانی برای آموزش در هنرستان‌ها، که از دل همین موسیقی برآمده باشد احساس می‌شود.

این کتاب، با آگاهی از اینکه نظام موسیقایی ایران در حال حاضر باگذشته تفاوت‌هایی دارد، مفاهیم نظری بنیادین را از رسالات نظری کهن اخذ کرده و اصول و قواعد موسیقی ایرانی را از آنچه امروزه در عمل اجرا می‌شود استخراج کرده است. این اصول و قواعد، مربوط به موسیقی کلاسیک ایرانی است که آن را معمولاً «موسیقی ردیفی» می‌نامند، مبنای تئوری حاضر، بنابراین، ردیف موسیقی ایرانی، به معنای عام آن است و از ملاک قرار گرفتن یک ردیف واحد برای تدوین مبانی نظری موسیقی کلاسیک ایرانی اجتناب شده است.

مؤلفان

هدف کلی

شناخت مبانی نظری (تئوری) و عناصر سازنده موسیقی ایرانی

فصل ۱

نغمه و فاصله

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- فاصله‌های مختلف موسیقی ایرانی را نام ببرد.
- ۲- فاصله‌های ملایم و ناملایم در موسیقی ایرانی را توضیح دهد.
- ۳- مفهوم دانگ و شرایط ایجاد آن در موسیقی ایرانی را توضیح دهد.

همه می‌دانیم که موسیقی، پیش از هر چیز، از صوت یا صدا ساخته می‌شود. به عبارت دیگر، بدون صدا هیچ نوع موسیقی‌ای وجود نخواهد داشت. بنابراین، قبل از هر چیز، صدا و مسایل مربوط به آن تعریف می‌شود.

۱-۱- صدا

صدا از ارتعاش اجسام به وجود می‌آید. هنگامی که جسمی مرتعش می‌شود هوای اطراف خود را نیز به ارتعاش درمی‌آورد. به این ترتیب، صدایی تولید می‌کند که توسط همین هوا منتقل می‌شود و به گوش ما می‌رسد. تماس هوا با اجسام هم (مثل وزش باد در میان سیم‌های برق) آن‌ها را به ارتعاش درمی‌آورد و ایجاد صدا می‌کند.

﴿ توجه: بدون هوا یا هر سیال دیگری (گاز یا مایع) صدایی وجود نخواهد داشت. اگر جسمی در خلاً مرتعش شود صدایی تولید نمی‌کند. جسمی که مرتعش می‌شود و صدا تولید می‌کند می‌تواند مایع، گاز یا جامد باشد. این جسم مرتعش را منبع صدا یا منبع صوت می‌نامند.

بعضی صدای دارای ارتعاش منظمی هستند. یعنی کاملاً معلوم است اجمامی که این صدایا

را به وجود می آورند در یک ثانیه چندبار نوسان می کنند، مثل صدای تار، پیانو، نی، کمانچه و مانند آن ها.

فرکانس یا بسامد: تعداد ارتعاشات یک جسم در ثانیه را فرکانس یا بسامد می نامند که واحد سنجش آن هرتز (Hz) است.

یک کوکه (دیپازون) شاخه ای را به ارتعاش درآورید (از نوع کوکه هایی که صدای «ل») میان خط دوم در کلید سُل را تولید می کنند). این کوکه هنگام برخورد با یک جسم ۱۴۴۰ بار در ثانیه نوسان می کند (یعنی فرکانس آن ۱۴۴۰ هرتز است) که همان فرکانس یا بسامد نت «ل» است. ارتعاشات شاخه های این کوکه به قدری سریع و ریز است که به سختی دیده می شوند.

بعضی صداها دارای ارتعاش منظمی نیستند. یعنی معلوم نیست اجسامی که این صداها را به وجود آورده اند چندبار در ثانیه نوسان می کنند، مثل صدای قاشقک، شکستن شیشه و مانند آن ها.

● صدا، علاوه بر بسامد، مشخصات دیگری نیز دارد که عبارتند از: شدت، کشش و رنگ یا طینی. شدت صدا کیفیتی است که صدای قوی را از صدای ضعیف متمایز می کند. کشش (یا دیرند) کیفیتی است که صدای طولانی را از صدای کوتاه متمایز می کند و رنگ یا طینی کیفیتی است که صداهای تولید شده از منابع صوتی مختلف (مثلًا تار یا کمانچه یا پیانو) را از هم متمایز می کند.

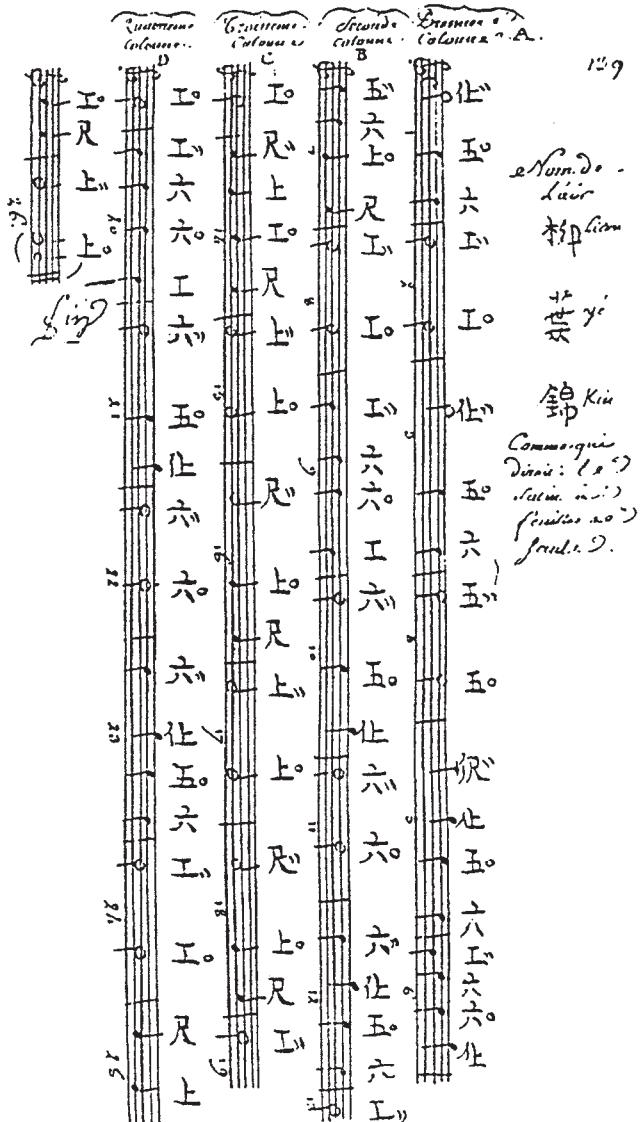

۱-۲ نغمه

نغمه در لغت به معنای آوا، آواز و نوا است. در ادبیات به معنای سرود و آهنگ نیز به کار رفته است. اما در رسالات موسیقی معناهای متفاوتی دارد که رایج ترین آن ها صدایی است که دارای بسامد مشخص و ثابتی باشد.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا از شیوه نغمه‌نگاری اروپایی برای ثبت موسیقی استفاده می‌شود. اما شیوه‌های دیگری هم نزد اقوام و ملل مختلف وجود دارد. مثلًاً چینی‌ها، هندی‌ها و تبتی‌ها به شیوه‌های خاص خود نغمه‌نگاری می‌کنند.

نمونه نغمه‌نگاری چینی (نغمه‌نگاری اروپایی در زیر نغمه‌نگاری چینی آمده است)

● در ایران قدیم، یکی از روش‌های دانشمندان موسیقی‌شناس برای نغمه‌نگاری استفاده از حروف ابجد بوده است. این حروف همان حروف الفبای فارسی است که به ترتیب خاصی به دنبال هم می‌آیند: ا ب ج د (آبجده)، ه و ز (هَوَز)، ح ط ی (حُطَّی)، ک ل م ن (کَلْمَن)، س ع ف ص (سَعَفَص)، ق ر ش ت (قَرَشَت)، ث خ ذ (ثَخِذَن)، ض ظ غ (ضَظِّغَن).

نغمه‌نگاری با این حروف به شیوهٔ زیر صورت می‌گرفته است:

مقایسه نغمه‌نگاری اروپایی و نغمه‌نگاری با حروف ابجد

همان طور که ملاحظه می‌شود، از نت سل به بعد به ابتدای حروف ابجد، هوز و حرف «ح» از حُطّی یک حرف «ی» اضافه شده است.

(حروف از راست به چپ خوانده می‌شوند و اعداد، نشان‌دهنده تعداد ضرب‌های هر نغمه‌اند. در اینجا واحد ضرب را یک چنگ در نظر گرفته‌ایم.)

نمونه‌ای از نغمه‌نگاری یک ملودی با حروف ابجد

زیر و بمی نغمه: وقتی بسامد یک نغمه از بسامد نغمه دیگر بیشتر باشد نغمه اول زیرتر از نغمه دوم است. مثلاً فرض کنید جسمی 44° بار در ثانیه ارتعاش کند و جسمی دیگر 22° بار در ثانیه. در این صورت، صدایی که جسم اول تولید می‌کند زیرتر از صدای تولیدشده توسط جسم دوم است.

● مثال: اگر تسمه‌ای را با سرعت‌های مختلف در هوا بچرخاند، وقتی سرعت چرخاندن تسمه زیاد می‌شود صدا نیز زیرتر می‌شود.

تذکر: در فیزیک و در تئوری موسیقی غرب، به جای اصطلاحات زیر و بم، از اصطلاحات بالا و پایین استفاده می‌شود. یعنی نغمه‌ای را که بسامد آن زیاد است بالا می‌نامند و نغمه‌ای را که بسامد آن کم است پایین می‌نامند. در این کتاب نیز از این دو اصطلاح در کنار اصطلاحات «زیر» و «بم» استفاده شده و لازم است هنرجو با هر دو آن‌ها آشنا شود.

● آیا توجه کرده‌اید نحوه نام‌گذاری اول (زیر و بم) درست عکس نحوه نام‌گذاری دوم (بالا و پایین) است؟ در اولی به صدایی که بسامد زیادی داشته باشد زیر می‌گوییم و در دومی همین صدا را بالا می‌نامیم. می‌دانید که «زیر» در فارسی به معنای «پایین» و درست عکس «بالا» است. در عین حال «بم» نیز در فارسی به معنای بالا است و در نتیجه، درست عکس «پایین» در نام‌گذاری دوم است.

نباید تصور کرد که یکی از این نام‌گذاری‌ها «درست» و دیگری «غلط» است. فرنگ‌های مختلف تصویرهای مختلفی از کیفیت صدای دارند که می‌توانند گاهی درست عکس یکدیگر باشند.

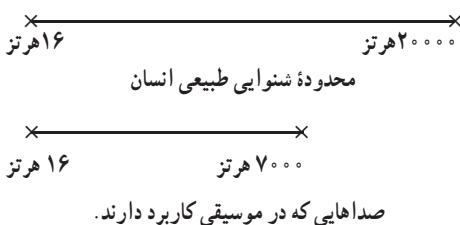
علت این نام‌گذاری‌ها چیست؟ نمی‌توان پاسخ دقیقی به این پرسش داد. ولی در مورد ایرانی‌ها می‌توان تصور کرد که زیر یا بم دانستن صدای دارند، به ساختمان عود که مهم‌ترین ساز موسیقی ما بوده ارتباط داشته است. در عود (وسازهای مشابه آن) صدای سیم‌های پایین بسامد پیشتری نسبت به صدای سیم‌های بالا دارند. به همین دلیل، بسامد پیشتر با مفهوم «پایین» یا «زیر» متراffد شده است و بسامد کمتر با مفهوم «بالا» یا «بم». اصطلاحات «پایین دسته» و «بالادسته» در سازهایی مثل تار و سه‌تار نیز با این مفاهیم سازگاری دارند.

در اروپا هنگامی که نت‌نویسی به شیوه تازه ابداع شد فقط یک خط حامل وجود داشت. احتمالاً چون نت‌های با بسامد پیشتر را بالای خط حامل می‌نوشتند و نت‌های با بسامد کمتر را پایین خط حامل، از همان ابتدا مفاهیم «بالا» و «پایین»، به ترتیب، با سامدهای پیشتر و کمتر منطبق شده است.

نکته: در گفت و گوهای عادی میان مردم اصطلاحات دیگری نیز برای زیر و بمی صداها به کار می‌رود. مثلاً صدای زیر را نازک و صدای بم را کلفت می‌گویند.

در رساله‌های قدیمی موسیقی ایرانی نیز از اصطلاحات «حدّت» و «تِقل» یا «تیزی» و «گرانی» برای زیری و بمی استفاده شده است. «حدّت» و «تیزی» معادل «زیری» و «تِقل» و «گرانی» (سنگینی) معادل «بمی» است.

محدوده شناوای طبیعی انسان : انسان نمی‌تواند همه صدای های موجود در طبیعت راشنود اگر بسامد صدایی کمتر از ۱۶ هرتز یا بیشتر از ۲۰۰۰۰ هرتز باشد گوش انسان قادر به شنیدن آن نخواهد بود. بنابراین، محدوده شناوای طبیعی انسان از بسامد ۱۶ هرتز تا ۲۰۰۰۰ هرتز است. البته همه صدای های که گوش انسان قادر به شنیدن آنها است در موسیقی کاربرد ندارند. صدای هایی که به طور کلی در موسیقی های مختلف به کار می‌روند. بسامد شان بین ۱۶ تا ۷۰۰۰ است.

۱-۳ - فاصله (بعد)

اختلاف زیر و بمی دو نغمه را فاصله یا بعد می‌نامند. به عبارت دیگر، وقتی بسامد دو نغمه با یکدیگر تفاوت دارد، این دو نغمه از یکدیگر فاصله دارند.

فاصله‌های هماهنگ و لحنی : اگر دو نغمه همزمان شنیده شوند فاصله میان آنها را فاصله هماهنگ (هارمونیک) می‌گویند و اگر به دنبال یکدیگر بیابند فاصله میان آنها را فاصله لحنی (ملودیک) می‌گویند.

فاصله بین دو نغمه را به شیوه‌های مختلف اندازه می‌گیرند و به آنها نام‌های مختلف می‌دهند. در اینجا فاصله‌ها با استفاده از یکی از این شیوه‌ها که از قدیم در ایران مرسوم بوده است معرفی می‌شوند.

سه فاصله بسیار مهم

۱ - هنگام یا ذی‌الکل یا اکتاو : زمانی که دو نغمه کاملاً بهم شبیه‌اند، اما یکی زیرتر و دیگری بمتر است فاصله میان آنها یک یا چند هنگام یا ذی‌الکل (بخوانید: ذل‌کل) است.

● «هنگام» واژه فارسی، «ذی الکل» واژه عربی و «اکتاو» واژه فرانسوی برای این فاصله است.

این فاصله را چگونه اندازه می‌گیرند؟ این کار بسیار ساده است. اگر طول یک سیم را نصف کنیم نغمه‌ای که از نواختن نصف سیم حاصل می‌شود یک هنگام زیرتر (بالاتر) از نغمه‌ای است که با نواختن تمام طول سیم شنیده می‌شود.

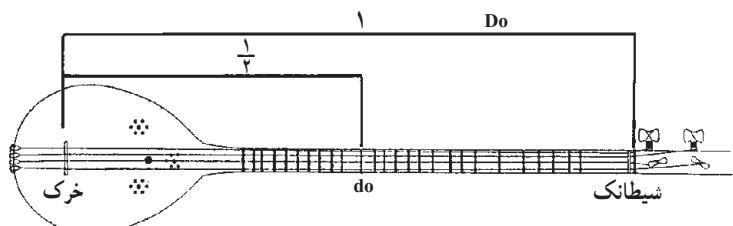

طول سیم اول (پایین) تار یا سه تار را اندازه بگیرید (از شیطانک تا خرک). حالا طول سیم از خرک تا پرده یا دستان دورا (که یک هنگام بالاتر از سیم دست باز است) نیز اندازه بگیرید. خواهید دید که این طول (اگر ساز شما درست پرده‌بندی شده باشد) نصف $\left(\frac{1}{2}\right)$ طول تمام سیم است. اندازه‌گیری این فاصله به شیوه‌های دیگر و در سازه‌های دیگر نیز ممکن است.

دقت کنید: وقتی شما پرده یا دستان دو را با انگشت خود می‌گیرید، به این معنی است که طول سیم را نصف کرده‌اید زیرا نیمی از سیم که پشت انگشت شما قرار دارد به ارتعاش درنمی‌آید. اگر طول سیم یک ساز را نصف کنیم بسامد آن دو برابر می‌شود. بنابراین وقتی یک نغمه به اندازه یک هنگام بالاتر از نغمه دیگر باشد بسامد آن دو برابر این نغمه خواهد بود.

● مثال: اگر نغمه سیم اول تار، دو زیر خطِ حامل (در کلید سل) با بسامد تقریبی ۲۶۱ هرتز باشد بسامد هنگام آن، یعنی دو میان خط سوم، $261 \times 2 = 522$ Hz خواهد بود.

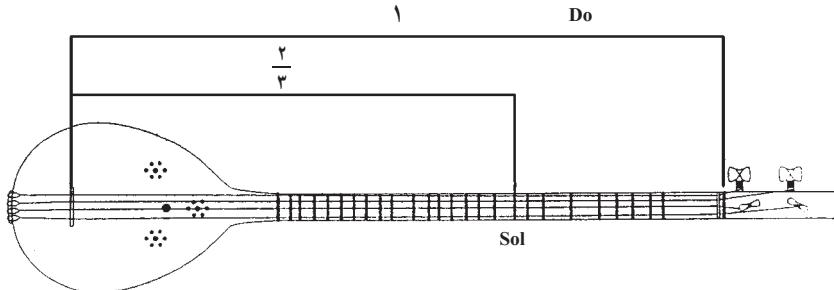
تصویر دسته سه تار (اندازه‌گیری فاصله هنگام)

۲—پنجم درست یا ذی‌الخمس: سیمی از تار یا سه‌تار را به ارتعاش درآورید و نغمه حاصل از آن را به خاطر بسپارید. حالا این سیم را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و با قرار دادن انگشت روی فاصله $\frac{1}{3}$ (از شیطانک) دو قسمت دیگر را به ارتعاش درآورید. فاصله نغمه‌ای که حاصل می‌شود با نغمه اول، یک پنجم درست یا ذی‌الخمس (بخوانید: ذلْ خَمْسٌ) است.

طول سیم اول تار یا سه‌تار، از خرک تا پرده یا دستان سل را (که یک پنجم درست بالاتر از سیم دست‌باز است) اندازه بگیرید. خواهید دید که این طول (اگر ساز شما درست پرده‌بندی شده باشد) $\frac{3}{4}$ طول تمام سیم است.

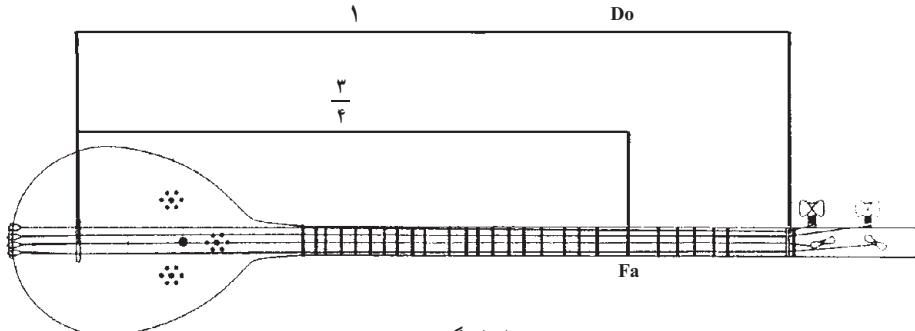
تصویر دسته سه‌تار (اندازه‌گیری فاصله پنجم درست)

● **مثال:** اگر نغمه سیم اول تار، دو زیر خطِ حامل (در کلید سل) با بسامد تقریبی $261 \text{ Hz} = \frac{391}{5} \text{ Hz}$ هرتز باشد بسامد پنجم درست آن، یعنی نغمه سل، با بسامد $261 \times \frac{3}{4} = 196 \text{ Hz}$ خواهد بود.

۳—چهارم درست یا ذی‌الاربع: سیمی از تار یا سه‌تار را به ارتعاش درآورید و نغمه حاصل از آن را به خاطر بسپارید. حالا این سیم را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و با قرار دادن انگشت روی فاصله $\frac{1}{4}$ (از شیطانک) سه قسمت دیگر را به ارتعاش درآورید. فاصله نغمه‌ای که حاصل می‌شود با نغمه اول یک چهارم درست یا ذی‌الاربع (بخوانید: ذلْ أَرْبَعٌ) است.

طول سیم اول تار یا سه تار، از خرک تا پرده یا دستان فارا (که یک چهارم درست بالاتر از سیم دست باز است) اندازه بگیرید. خواهید دید که این طول (اگر ساز شما درست پرده بندی شده باشد) $\frac{3}{4}$ طول تمام سیم است.

تصویر دسته سه تار (اندازه گیری فاصله چهارم درست)

مثال: اگر نغمه سیم اول تار، دو زیر خط حامل (در کلید سل) با بسامد تقریبی $261 \times \frac{3}{4} = 348 \text{ Hz}$ هرتز باشد بسامد چهارم درست آن، یعنی نغمه فا، پنجم درست و چهارم درست فاصله های ملایم به حساب می آیند. این فاصله های هماهنگ (هارمونیک) که در بسیاری از موسیقی های دنیا رایج اند، در موسیقی ایرانی نیز کاربرد فراوانی دارند. بود.

این فاصله ها را ملایم می نامند زیرا نغمه های آن ها وقتی به صورت همزمان شنیده شوند. برای شنوند خوشایند خواهند بود. به عبارت دیگر، فاصله های هماهنگ (هارمونیک) هنگام، پنجم درست و چهارم درست فاصله های ملایم به حساب می آیند. این فاصله های هماهنگ (هارمونیک) که در بسیاری از موسیقی های دنیا رایج اند، در موسیقی ایرانی نیز کاربرد فراوانی دارند.

چهار فاصله مهم دیگر (انواع دوم ها)

چهار فاصله مهم دیگر در موسیقی ایرانی وجود دارند که چون اندازه گیری آن ها کمی پیچیده تر است فقط به معرفی آن ها اکتفا می شود. این فاصله ها همه از خانواده دوم ها هستند.

۱- فاصله نغمه دو تا نغمه ر (و فاصله های مشابه) را در موسیقی ایرانی طینی می نامند و آن را با حرف «ط» نشان می دهند. این همان فاصله ای است که در موسیقی غربی به آن دوم بزرگ می گویند. بنابراین، فاصله طینی برابر با یک پرده است.

۲- فاصله نغمه رتا نغمه می بُمُل (و فاصله های مشابه) را در موسیقی ایرانی بقیه می نامند و آن را با حرف «ب» نشان می دهند. این همان فاصله ای است که در موسیقی غربی به آن دوم کوچک می گویند. بنابراین، فاصله بقیه برابر با نیم پرده است.

۳- فاصله نغمه رتا نغمه می کُن (و فاصله های مشابه، مثل می تا فاشری) را در موسیقی ایرانی مُجَنَّب می نامند و آن را با حرف «ج» نشان می دهند. بنابراین، فاصله مُجَنَّب بزرگ تر از نیم پرده و کوچک تر از یک پرده است. این فاصله در موسیقی غربی وجود ندارد. در کتاب نظری به موسیقی، نوشته روح الله خالقی، این فاصله دوم نیم بزرگ نامیده شده است.

﴿) توجه: اندازه این فاصله را گاهی به طور تقریبی سه ربع پرده می دانند. اما این اندازه کاملاً تقریبی است و سه ربع پرده واقعی در موسیقی ایرانی وجود ندارد.

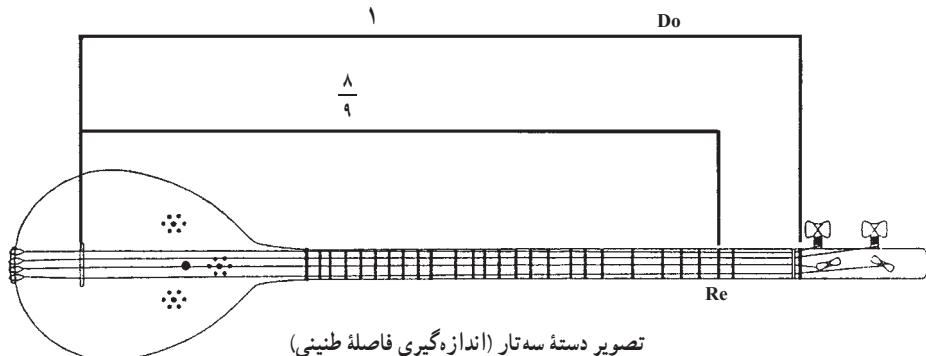
۴- فاصله نغمه رکُن تا نغمه می (و فاصله های مشابه) را می توان در موسیقی ایرانی بیش طنینی نامید. این فاصله را در برخی رسالات با حرف «هـ» نشان داده اند و ما نیز در این کتاب از همین نشانه استفاده خواهیم کرد. بنابراین، فاصله بیش طنینی بزرگ تر از یک پرده و کوچک تر از یک و نیم پرده است و از مجموع یک مُجَنَّب و یک بقیه به دست می آید. این فاصله در موسیقی غربی وجود ندارد. در بعضی تئوری های موسیقی ایرانی، این فاصله دوم بیش بزرگ نامیده شده است.

 ۱ پرده
 بیش طنینی
 بیش طنینی

اگر مایل باشید می‌توانید فاصلهٔ طنینی را به این صورت اندازه‌گیری کنید:

طول سیم از خرک تا پرده را (که یک طنینی بالاتر از سیم دست‌باز است) اندازه بگیرید. خواهد دید که این طول (اگر ساز شما درست پرده‌بندی شده باشد) $\frac{8}{9}$ طول تمام سیم است.

مثال: اگر نغمهٔ سیم اول تار، دو زیر خط حامل (در کلید سل) با بسامد تقریبی $261 \times \frac{9}{8} = 293.6 \text{ Hz}$ هرتز باشد بسامد یک طنینی بالاتر از آن، یعنی نغمهٔ ر، خواهد بود.

اصطلاحات «کُون» و «سُری» توسط علینقی وزیری ابداع شده‌اند. وی این کار را با استفاده از حروف ابجد انجام داده است. هر یک از این حروف (به ترتیب زیر) با یک عدد ارتباط دارد:

۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
الف	ب	ج	د	ه	و	ز	ح	ط
۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰
ک	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	
۱۰۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰	۷۰۰۰	۸۰۰۰	۹۰۰۰
ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ

همان‌گونه که می‌بینید اعداد مربوط به حروف اسم «علینقی» به شرح زیرند:

ع = ۷۰، ل = ۳۰، ی = ۱۰، ن = ۵۰، ق = ۱۰۰، ه = ۱۰

اکنون اگر این اعداد را با هم جمع کنیم عدد ۲۷۰ حاصل می‌شود. مرحله بعدی

این است که این عدد حاصله را به مجموع سه عدد تبدیل کنیم. علینقی وزیری آن را یک بار به صورت مجموع اعداد ۲۰۰ و ۵۰ در نظر گرفته است و یک بار به صورت مجموع اعداد ۶۰، ۲۰۰ و ۱۰. اگر هر کدام از این مجموعه‌ها را دوباره با جدول فوق

تطبیق دهیم، به ترتیب، حروف زیر به دست می‌آیند:

۲۰ = ک، ۲۰۰ = ر، ۵۰ = ن، که می‌شود کُرُن

و ۶۰ = س، ۲۰۰ = ر، ۱۰ = ی، که می‌شود سُری.

در زیباشناسی موسیقی ایرانی، چهار فاصله فوق اگر به صورت همزمان نواخته شوند همه ناملايم هستند اما اگر به صورت بی دریی نواخته شوند کاملاً ملايم‌اند. به عبارت دیگر، فاصله‌های هماهنگ (هارمونیک) طنینی، بقیه، مُجَنَّب و بیش‌طنینی ناملايم هستند اما فاصله‌های لحنی (ملودیک) طنینی، بقیه، مُجَنَّب و بیش‌طنینی ملايم‌اند.

در رساله‌های قدیمی موسیقی ایرانی به سه فاصله اول (یعنی طنینی، بقیه و مُجَنَّب) ابعاد ثالثه لحنیه می‌گفتند. «ثلاثه» یعنی «سه گانه» و «لحنیه» یعنی «ملودیک» (لحن = ملودی). به عبارت دیگر، آن‌ها را فاصله‌های سه گانه ملودیک می‌نامیدند زیرا برای ساختن ملودی از آن‌ها استفاده می‌شود و اگر آن‌ها را همزمان بنوازنند ناخوشایند صدا خواهند داد.

نکته مهم: ملايم یا ناملايم دانستن فاصله‌ها یک چیز مطلق نیست و فرهنگ‌های مختلف، ذوق و سلیقه‌های مختلف در این زمینه دارند. یک فاصله ممکن است در یک فرهنگ ملايم به حساب آید اما در فرهنگی دیگر ناملايم محسوب شود. در نتیجه باید گفت که ملايم یا ناملايم دانستن فاصله‌ها به زیبایی‌شناسی و حافظه تاریخی اقوام و فرهنگ‌ها بستگی دارد. البته بعضی فاصله‌ها مثل سه فاصله مهم هنگام، پنجم درست و چهارم درست، تقریباً در همه فرهنگ‌ها ملايم دانسته می‌شوند.

فاصله‌های لحنی (ملودیک) ناملایم : در موسیقی ایرانی اجرای دو فاصله بقیه یا سه فاصله طبینی به صورت بی دربی ناملایم محسوب می‌شود و معمولاً فاصله‌های ملودیک بیش از پنجم درست به کار برده نمی‌شوند. همچنین سه فاصله مُجَبَّ نیز به صورت بی دربی امروزه در موسیقی ایرانی کاربرد ندارند. اکنون می‌توانیم فاصله‌های پنجم درست (ذی‌الخسن) و چهارم درست (ذی‌الاربع) را به شکل دیگری تعریف کنیم. فاصله پنجم درست، از سه‌طبینی و یک بقیه تشکیل شده است :

پنجم درست یا ذی‌الخمس = ط + ط + ط + ب'

﴿**توجه :** مسلماً فاصله پنجم درست می‌تواند از ترکیب فاصله‌های دیگر نیز به دست آید، اما در اینجا برای سهولت یادگیری یکی از این ترکیبات انتخاب شده است. در ضمن، ترتیب فوق می‌تواند رعایت نشود. به عبارت دیگر، پنجم درست از مجموع سه‌طبینی و یک بقیه با هر ترتیبی به دست می‌آید (مثل ط + ب + ط + ط + ب + ط + ط + ط + غیره).

مطلوب فوق برای بقیه فاصله‌هایی که در بی می‌آیند نیز صادق است.

فاصله چهارم درست، از دو طبینی و یک بقیه تشکیل شده است :

چهارم درست یا ذی‌الاربع = ط + ط + ب

• صدا یا نغمه هیچ‌سازی یک صدای ساده نیست بلکه هر نغمه از مجموعه نغمه‌هایی تشکیل شده است که در شرایط معینی می‌توان تعدادی از آن‌ها را شنید. مجموع این نغمه‌ها طیف یا نغمه‌های فرعی صدای مینا یا اصوات هارمونیک می‌نامند. به عبارت دیگر، وقتی نغمه‌ای از یک ساز تولید می‌شود این نغمه در دل خود صدای دیگری دارد که به شکل زیر تولید می‌شوند :

*هارمونیک‌های ۷، ۱۱ و ۱۳ به طور تقریبی با سی‌بمل، فا و لا منطبق می‌شوند.

نغمه‌های فرعی یا هارمونیک‌ها

۱- به طور کلی در تمام این کتاب، حروف فواصل از راست به چپ خوانده می‌شوند.

صداهای مبنا هارمونیک اول به حساب می‌آید و بسامد هارمونیک‌های بعدی، به ترتیب، دو برابر، سه برابر، چهار برابر، ... صدای مبنا است. بعضی از نسبت‌هایی که هنگام اندازه‌گیری فاصله‌ها در بالا با آن‌ها آشنا شدیم در این اصوات هارمونیک به روشی دیده می‌شوند. مثلاً:

— بسامد هارمونیک دوم که یک هنگام با صدای مبنا فاصله دارد دو برابر بسامد صدای مبنا است.

— هارمونیک‌های دوم و سوم (دو و سُل با کلید فا) که یک پنجم درست با هم فاصله دارند، نسبت بسامدهایشان $\frac{2}{3}$ است.

— هارمونیک‌های سوم و چهارم (سُل و دو) که یک چهارم درست با هم فاصله دارند، نسبت بسامدهایشان $\frac{3}{4}$ است (فاصله‌های هنگام و پنجم و چهارم را به این علت که از نخستین و روشن‌ترین هارمونیک‌های یک صوت به دست می‌آیند «درست» می‌نامند).

— هارمونیک‌های هشتم و نهم (دو، ر) که یک طنینی با هم فاصله دارند، نسبت بسامدهایشان $\frac{8}{9}$ است.

فاصله‌های دیگر

۱— فاصله هم صدا (یکم درست) که مشابه همین فاصله در موسیقی غربی است.

۲— فاصله دو تا می (و فاصله‌های مشابه) را که از دو طنینی تشکیل شده است سوم بزرگ می‌نامند.

۳— فاصله دو تا می‌بمل (و فاصله‌های مشابه) را که از یک طنینی و یک بقیه تشکیل شده است سوم کوچک می‌نامند.

۴— فاصله دو تا می‌کرن (و فاصله‌های مشابه) را که در موسیقی غربی وجود ندارد و از یک طنینی و یک مُجنَّب تشکیل شده است سوم نیم بزرگ می‌نامند.

تذکر: همان‌گونه که گفته شد فاصله‌های ملودیک بیش از پنجم درست معمولاً در موسیقی ایرانی کاربرد ندارند.

جدول فاصله‌ها

فاصله‌هایی را که شناختیم می‌توانیم به صورت زیر، از کوچک به بزرگ طبقه‌بندی کنیم:

(الف) دوم‌ها

۲- طبینی: ط

۱- بقیه: ب

۴- پیش‌طبینی: ج + ب

۳- مُجَبَّ: ج

ب) سوم‌ها

۱- سوم کوچک: ط + ب

۲- سوم نیم‌بزرگ: ط + ج

۳- سوم بزرگ: ط + ط

ج) چهارم درست یا ذی‌الاربع: ط + ط + ب

د) پنجم درست یا ذی‌الخمس: ط + ط + ط + ب

ه) هنگام یا ذی‌الکل: چهارم درست + پنجم درست

﴿ توجه: در جدول فوق، از بقیه کوچک‌تر فاصله‌ای وجود ندارد اما حتماً متوجه شده‌اید که فاصله کوچک‌تری (مثلاً میان می‌بل و می‌کرن) نیز در پرده‌بندی تار موجود است که اصطلاحاً آن را ربع پرده می‌نامند. از این فاصله در موسیقی ایرانی عملاً بسیار به ندرت استفاده می‌شود و به همین دلیل از شرح آن صرف نظر شده است. در ضمن، اندازه ربع پرده کاملاً تقریبی است.

فاصله‌های مختلف در موسیقی ایرانی

۱-۱- دانگ

هنگامی که چهار نغمه به صورت پی در پی در فاصله یک چهارم درست قرار می‌گیرند یک دانگ به وجود می‌آید. بنابراین، در یک دانگ چهار نغمه پی در پی وجود دارند که اولین و آخرین آن‌ها به اندازه یک چهارم درست از یکدیگر فاصله دارند.

● مثال: هر یک از مجموعه نغمه‌های زیر یک دانگ تشکیل می‌دهند:

- ۱- دور، ر، می، فا
- ۲- ر، می‌کرن، فا، سل
- ۳- لا، سی‌بل، دو، ر
- ۴- می‌کرن، فا، سل، لاکرن
- ۵- سی، دو، ر، می

چند مثال دیگر به همین ترتیب می‌توانید بیاورید؟ سعی کنید.

به نظر می‌رسد تعداد مثال‌ها می‌توانند بسیار زیاد باشند اما در نظر داشته باشید که در عمل، همه دانگ‌هایی که به فکر شما می‌رسند کاربرد ندارند.

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

- ۱- دو، رکرن، ربکار، فا
- ۲- سل، لا بل، لا بکار، دو
- ۳- فا، لا بل، لاکرن، سی‌بل
- ۴- می، سل، لا بل، لا بکار

دانگ‌های فوق در موسیقی ایرانی غیرقابل تصورند. زیرا در اولی و سومی فاصله کوچک‌تر از بقیه (موسوم به ربع برده) وجود دارد و در دومی و چهارمی دو فاصله بقیه به صورت پی در پی آمده‌اند. همان‌گونه که قبلاً ذکر شد فاصله موسوم به ربع برده عملاً در موسیقی ایرانی بسیار به ندرت استفاده می‌شود (یا، به عبارت دیگر، فقط در شرایط خاصی قابل استفاده است) و تسلسلِ دو فاصله بقیه نیز ناملاًیم به حساب می‌آید.

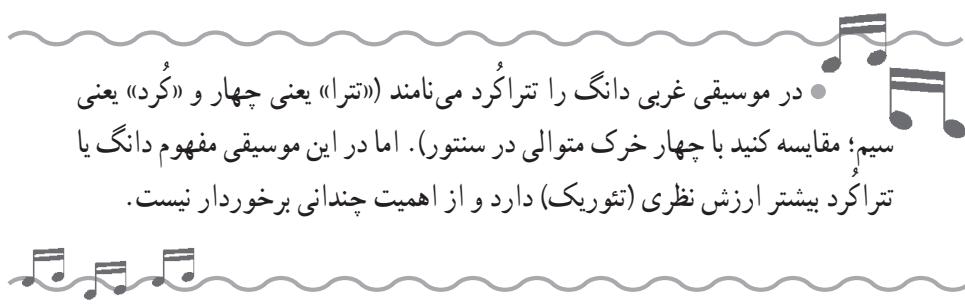
در نتیجه باید گفت دانگ‌های موسیقی ایرانی فقط از تسلسلِ فاصله‌های طبیعی، مُجنَّب، بقیه و بیش‌طبیعی به وجود می‌آیند، به طوری که هرگز دو بقیه متواالی در آن‌ها به کار برده نمی‌شوند.

● مثال: دانگ‌های مثال قبل از نظر توالی فاصله‌ها به شرح زیرند:

- ۱- دو، ر، می، فا: ط ط ب
- ۲- ر، می کرن، فا، سل: ج- ج ط
- ۳- لا، سی بمل، دو، ر: ب ط ط
- ۴- می کرن، فا، سل، لاکرن: ج ط ج
- ۵- سی، دو، ر، می: ب ط ط

دانگ یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش نظری موسیقی ایرانی است. در این موسیقی، گرددش نعمات عموماً در محدودهٔ یک دانگ صورت می‌گیرد.

در موسیقی ایرانی، با کنار هم گذاشتن دانگ‌های مختلف، محدوده‌ای را که ملودی (لحن) در آن گرددش می‌کند گسترش می‌دهند.

● در موسیقی غربی دانگ را تتراکُرد می‌نامند («تترا» یعنی چهار و «کرد» یعنی سیم؛ مقایسه کنید با چهار خرک متواالی در سنتور). اما در این موسیقی مفهوم دانگ یا تتراکرد بیشتر ارزش نظری (تئوریک) دارد و از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

پرسش

۱- فاصله‌های زیر را نام ببرید :

فاصله رکن تا می

فاصله می کرن تا لا کرن

فاصله سی کرن تار

فاصله فا تا دو

۲- فاصله‌های زیر را که نعمه‌های آن‌ها با حروف ابجد آمده است توضیح دهید :

فاصله ه تا ز

فاصله ب تا ه

فاصله د تا و

فاصله ج تا ز

۳- چهار فاصله طنینی مثال بزنید.

۴- دو فاصله بیش‌طنینی مثال بزنید.

۵- چهار فاصله مُجَنَّب مثال بزنید.

۶- سه فاصله سوم نیم‌بزرگ مثال بزنید.

۷- برای هر کدام از توالی فاصله‌های زیر حداقل دو مثال بر روی حامل بنویسید.

ط ب ط

ب ط ب

ط ج ج

ط ط ب

۸- کدام یک از مجموعه فواصل زیر در موسیقی ایرانی یک دانگ تشکیل می‌دهند؟

ط ط ط

ج ه ب

ب ب ط ب

ط ب ط

فصل ۲

مفاهیم بنیادین

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- مفاهیم بستر صوتی، گام بالقوه و گام بالفعل را توضیح دهد.
- ۲- چگونگی ایجاد یک مُدر را توضیح دهد.
- ۳- مفاهیم مقام و دستگاه را بیان کند.
- ۴- درجه‌های مهم مقام‌های ایرانی و ویژگی‌های آن‌ها را توضیح دهد.
- ۵- انواع گوشه را تعریف کند.
- ۶- ردیف را تعریف کند.

۱-۲- بستر صوتی، گام بالقوه و گام بالفعل

بستر صوتی : اگر همه نغمه‌های مورد استفاده در یک موسیقی (مثلاً موسیقی ایرانی، هندی یا اروپایی) را به ترتیب از به زیر بنویسیم، به بستر صوتی آن موسیقی دست پیدا می‌کیم. بستر صوتی موسیقی ایرانی به قرار زیر است:

بستر صوتی نت عود

زیرbastar-e-Sohuti نت سنتور

بستر صوتی موسیقی ایرانی

گام بالقوه : هنگامی که تمام نغمه‌های مورد استفاده در یک موسیقی (مثلاً موسیقی ایرانی، هندی یا اروپایی) را به ترتیب از به به زیر، در فاصله یک اکتاو می‌نویسیم، به گام بالقوه آن موسیقی دست پیدا می‌کنیم. گام بالقوه موسیقی ایرانی به قرار زیر است :

گام بالقوه موسیقی ایرانی

﴿**توجه :** بستر صوتی و گام بالقوه فوق بر مبنای کوکه (دیاپازون) استاندارد و با تکیه بر ردیف و پرده‌بندی تار و سه تار نوشته شده و بیشتر جنبه نظری دارد. اگر سنتور یا نی ملاک باشد تفاوت‌هایی در بستر صوتی به وجود خواهد آمد.

نکته : در نگارش گام بالقوه، اینکه هر کدام از نغمه‌ها می‌توانند در منطقه‌های صوتی مختلف (بمتریا یا زیرتر) اجرا شوند در نظر گرفته نشده است. مثلاً نغمه سل می‌تواند در یک اکتاو بهمتر یا یک اکتاو زیرتر از آن چه در گام آمده است نیز اجرا شوند. در تعیین گام بالقوه فقط نام نغمه‌ها اهمیت دارد.

● منطقه صوتی محدوده‌ای است که تعدادی از نغمه‌ها را در خود جای می‌دهد.

منطقه‌های صوتی از نظر زیر و بمی با هم اختلاف دارند. هر سازی منطقه‌های صوتی مختلفی دارد. مثلاً نغمه‌هایی که روی سیم ششم تار وجود دارند از نغمه‌هایی که روی سیم اول وجود دارند بمترند. بنابراین، منطقه صوتی سیم ششم، بمتر از منطقه صوتی سیم اول است. منطقه‌های صوتی مختلف در صدای خوانندگان نیز وجود دارند.

● علینقی وزیری (۱۲۶۶-۱۳۵۸) بین نغمات دو و ریک پرده ربل و بین نغمات فا و سل یک پرده فادیز اضافه کرده است.

همان‌گونه که می‌بینید موسیقی ایرانی فقط از تعداد مشخصی نغمه که در فاصله یک اکتاو وجود دارند استفاده می‌کند. انتخاب بیشتر این نغمه‌ها به سلیقه و ذوق فرهنگی ارتباط دارد. مثلاً در سنت موسیقی اروپایی از ۱۲ نغمه که با هم فاصله‌های مساوی دارند استفاده می‌کند. بعضی فرهنگ‌های

دیگر ممکن است از تعداد کمتری نغمه در فاصله یک اکتاو استفاده کنند.

گام بالفعل : هیچ وقت در یک قطعه موسیقی ایرانی از همه نغمه‌های موجود در گام بالقوه استفاده نمی‌شود. این مسئله در مورد بسیاری از موسیقی‌های دنیا نیز صادق است. به همین دلیل است که گام فوق را بالقوه می‌نامیم. یعنی این گام، از نظر تعداد نغمه‌ها، همه امکانات موجود در موسیقی ایرانی را به ما عرضه می‌کند اما همه این امکانات، یکجا، و در یک قطعه موسیقی واحد، قابل استفاده نیستند.

سعی کنید یک ملودی ساده با استفاده از همه نغمه‌های گام بالقوه بسازید.

آیا نتیجه برای گوش آزاده‌نده نیست؟

در موسیقی ایرانی اگر قطعه‌ای در محدوده یک اکتاو نواخته شود هیچ وقت از نظر تنوریک، پیش از هفت نغمه از اکتاو را به کار نمی‌گیرد. به همین دلیل، موسیقی ایرانی هم، مثل بسیاری از موسیقی‌ها، **هیپاتونیک** یا هفت‌نغمه‌ای است («هپتا» یعنی هفت و «تون» یعنی نغمه).

موسیقی پیتاتونیک یا پنج نغمه‌ای در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در خاور دور، آفریقا و نزد سرخ‌بوستان امریکا رایج است. در این موسیقی فقط از پنج نغمه داخل یک اکتاو استفاده می‌شود. رایج‌ترین گام این موسیقی فاقد نیم پرده است: دو، ر، می، سل، لا، دو.

برای این که تصویری از این نوع موسیقی داشته باشید سعی کنید فقط با استفاده از شستی‌های سیاه پیانو یک ملودی بنوازید.

به محض این که هفت نغمه از نغمه‌های گام بالقوه را انتخاب و آن‌ها را به ترتیب، از بم به زیر، مرتب کنیم (مثلاً: دو، ر، می، فا، سل، لا، سی‌بل، دو) یک گام بالفعل خواهیم داشت. برخلاف آنچه درباره گام بالقوه ذکر کردیم هنگام ساختن یک قطعه موسیقی می‌توانیم از همه امکاناتی که گام بالفعل در اختیارمان می‌گذارد استفاده کنیم.

از همه نغمه‌های گام بالقوه که انتخاب کرده‌ایم استفاده کنید و سعی کنید قطعه‌ای بسازید. آیا نتیجه برای گوش خوشایندتر از تجربه اول نیست؟

توجه داشته باشید که انتخاب هفت نغمه از نغمه‌های گام بالقوه دلخواهی نیست. مثلاً نمی‌توان در موسیقی ایرانی هفت نغمه دو، رکن، می‌کرن، می‌بکار، فا، سی را انتخاب کرد زیرا این کار با معیارهای رایج ملایمتِ فاصله‌ها که در فصل اول ذکر شد مغایرت دارد (به قسمت مربوط به ملایمت‌ها در فصل اول نگاه کنید).

از نغمه‌های گام فرضی فوق برای ساختن یک قطع استفاده کنید. آیا نتیجه ناخوشایند نیست؟

نحوه انتخاب گام‌های بالقوه تا حدود زیادی یک مسئله فهنجی است و با زیبایی‌شناسی هر ملتی ارتباط دارد.

انتخاب گام‌ها شباهت بسیاری به انتخاب صداها در زبان‌های مختلف دارد. هر ملتی، از میان امکانات بی‌شماری که طبیعت در اختیارش گذاشته است فقط بخشی از صداها را برای ساختن زبان خود انتخاب می‌کند. به همین علت، مثلاً در زبان عربی صداهای چ، گ، پ، ژ وجود ندارند و، متقابلاً، ایرانی‌ها تلفظ‌های مختلف حروف ض، ذ، ظ را که مختص اعراب است در زبان خود ندارند.

نکته مهم: ممکن است ما از گام بالقوه موسیقی ایرانی یک گام بالقوه استخراج کنیم. در استخراج این گام، قوانین ملایمت (ذکر شده در فصل اول) را هم در نظر بگیریم. اما قطعه‌ای که با این گام می‌سازیم شبیه موسیقی ایرانی نباشد.

باید گفت که انتخاب یک گام بالفعل برای ایجاد فضای موسیقی ایرانی کافی نیست. ایجاد این فضا به عوامل دیگری بستگی دارد که از آن‌ها در قسمت بعدی (مُد و مقام) سخن خواهیم گفت. اما همین جا خاطرشناس می‌کنیم که یکی از این عوامل با مفهوم دانگ (نگاه کنید به فصل اول) ارتباط دارد.

گام بالفعل و مفهوم دانگ : ملودی، در موسیقی ایرانی، نه در محدوده اکتاو، بلکه عموماً در محدوده بک دانگ حرکت می‌کند، یعنی چهار (یا حداکثر پنج) نغمه را به کار می‌گیرد.

بنابراین، وقتی از گام بالفعل در این موسیقی صحبت می‌کنیم مفهوم «گام» فقط جنبه تئوریک دارد. این گام، در حقیقت، از دو دانگ و یک طنینی تشکیل شده است و ملودی بهنوبت در هر کدام از دانگ‌ها حرکت می‌کند. حتی ممکن است فقط از یک دانگ برای ساختن یک قطعه استفاده شود.

﴿﴿ توجه : این امکان وجود دارد که از یک گام بالقوه بتوان بیش از یک گام بالفعل استخراج کرد اما، به هر حال، در موسیقی‌های هِپتاتُنیک (مثل موسیقی ایرانی) همه این گام‌های بالفعل حداکثر هفت نغمه خواهند داشت.

نتیجه : ابزار اولیه موسیقی ایرانی، مثل همه موسیقی‌ها، تعدادی نغمه است که می‌توان آن‌ها را در محدوده یک اکتاو جا داد و به این ترتیب گام بالقوه موسیقی ایرانی را به دست آورد. از این گام، دانگ‌های متعددی استخراج می‌شوند که در محدوده آن‌ها می‌توان قطعات موسیقی خلق کرد. اما برای اینکه قطعات ساخته شده در محدوده این دانگ‌ها خصوصیات ایرانی داشته باشند باید نکات دیگری نیز در نظر گرفته شوند که در قسمت بعدی به آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲-۲- مُد و مقام

مُد : برای آشنا شدن با مفهوم مُد، ابتدا مثالی می‌زنیم. همان‌گونه که گفتیم در فاصله یک اکتاو ممکن است نغمه‌های زیادی وجود داشته باشند که در این صورت، توالی نغمه‌ها گام بالقوه را می‌سازد. اما بسیاری از موسیقی‌ها حداکثر از هفت نغمه (از میان این نغمه‌ها) برای ساختن یا اجرای یک قطعه استفاده می‌کنند که توالی آن‌ها گام بالفعل را می‌سازد.

اکنون فرض کنید یک گام بالفعل، مثل آنچه در بالا ذکر شد، یعنی : دو، ر، می، فا، سل، لا، سی‌بل، دو را انتخاب کرده‌ایم. بعد تصمیم می‌گیریم با این تعداد نغمه یک قطعه موسیقی بسازیم. فرض کنید در این قطعه، به نغمه سل بیش از دیگر نغمه‌ها اهمیت می‌دهیم (روی آن به شکل‌های مختلف تأکید می‌کنیم) و قطعه را با نغمه ر خاتمه می‌دهیم.

در گام بالفعل فوق قطعه‌ای بسازید که روی نغمه سل تأکید می‌کند و روی

نغمه‌ر خاتمه می‌یابد.

به این ترتیب، بعضی نغمه‌ها اهمیت و نقش خاصی پیدا کرده‌اند و بقیه نغمه‌ها اهمیت کمتری دارند. وقتی به یک یا چند نغمه در یک گام بالفعل اهمیت بیشتری می‌دهیم می‌توانیم بگوییم یک مُد ساخته‌ایم.

عوامل دیگری هم برای ساختن مُد وجود دارند که اکنون به آن‌ها می‌پردازیم.

درجه‌ها و سلسله مراتب آن‌ها : در اینجا ما به نغمه‌های مختلف گام درجه می‌گوییم و به هر کدام از آن‌ها شماره‌ای می‌دهیم. یعنی نغمه دو : درجه اول، نغمه ر : درجه دوم، نغمه می : درجه سوم و غیره.

بنابراین، در مُد فرضی ما، درجه‌های دوم و پنجم از اهمیت بیشتری نسبت به درجه‌های دیگر برخوردارند. این مفهوم را که به اهمیت درجه‌های مختلف یک گام ارتباط دارد سلسله مراتب درجه‌ها می‌نامیم.

سرمشق یا الگوی لحنی (ملودی مدل) : اکنون فرض کنید با همین گام بالفعل و همین سلسله مراتب میان درجه‌ها، چندین قطعه موسیقی بسازیم، به‌طوری که در همه آن‌ها یک یا چند نوع لحن (ملودی) مشترک باشد. این عمل هم می‌تواند یکی دیگر از وجود مشخصه مُد به حساب آید. در ضمن، وقتی یک یا چند نوع لحن را در قطعات مختلف تکرار می‌کنیم این لحن‌ها تبدیل به الگو یا مدل می‌شوند و به آن‌ها سرمشق یا الگوی لحنی می‌گوییم.

حتماً تا به حال متوجه شده‌اید که بعضی فرمول‌های لحنی خاص در موسیقی ایرانی به دفعات شنیده می‌شوند. اینها همان سرمشق‌های لحنی هستند.

پس با داشتن یک گام بالفعل، یک نظام سلسله مراتب درجه‌ها و یک یا چند سرمشق لحنی که در قطعات مختلف تکرار می‌شوند می‌توان یک مُد به وجود آورد. بعضی موسیقی‌های دنیا فقط یکی از این سه عامل را برجسته می‌کنند. در موسیقی ایرانی هر سه عامل تقریباً همیشه مهم‌اند.

﴿توجه﴾: مثالی که در بالا برای ساختن مُد آورده شد فقط برای روشن کردن مفهوم مُد و مقام بود. و گرنه، هیچ مُدی به‌طور دلخواهی و با یک انتخاب و تصمیم‌گیری ساده به وجود نمی‌آید. مُدها، در فرهنگ‌های مختلف، در طی قرن‌ها و براساس زیبایی‌شناسی جمعی شکل گرفته‌اند.

تذکر : همان‌گونه که در قسمت پیشین ذکر شد، در موسیقی ایرانی، به جای انتخاب یک گام بالفعل (در محدوده اکتاو) یک یا دو دانگ انتخاب می‌شوند. یعنی یک مُد می‌تواند به طور نظری تنها با ۴ نغمه ساخته شود.

مقام : در فرهنگ موسیقایی ایرانی - عربی - ترکی به مُدهای مختلفی که به شکل ذکر شده در بالا به وجود می‌آمدند «مقام» می‌گفتند و به هر کدام از آن‌ها نامی می‌دادند : مقام راست، مقام عشاق، مقام حسینی و غیره.

امروزه در ایران از اصطلاح مقام بسیار کم استفاده می‌شود اما مقام‌ها در عمل وجود دارند. به همین دلیل، در این کتاب ما از اصطلاح مقام به عنوان معادل مفهوم مُد برای موسیقی ایرانی استفاده می‌کنیم.

- در بعضی موسیقی‌ها ممکن است برای به وجود آوردن مُد، سلسله‌مراتب درجه‌ها مهم‌تر از سرمشق لحنی باشد و در بعضی موسیقی‌های دیگر، سرمشق‌های لحنی مهم‌تر باشند، در هر حال، اصطلاح مُد برای همه‌این موسیقی‌ها به کار برده می‌شود.
- هر فرهنگ موسیقایی برای مفهوم مُد (که یک اصطلاح لاتین است) واره خاص خودش را دارد. در فرهنگ موسیقایی ایرانی - عربی - ترکی به این مفهوم مقام می‌گوییم. برای به وجود آوردن مقام، هر سه عامل (گام بالفعل، نظام سلسله‌مراتب درجه‌ها و سرمشق لحنی) مهم‌اند.

احساس مُدال : به محض اینکه به شیوه‌های فوق یک مُد به وجود آمد، این مُد دارای قابلیت بیانگری و تأثیرگذاری خاصی می‌شود. به عبارت دیگر، هر کدام از مُدهای مختلف، در یک فرهنگ موسیقایی، احساس خاصی را بیان می‌کنند و بر شنوونده تأثیر ویژه خود را می‌گذارند. این احساس ویژه را احساس مُدال می‌نامند.

برخی مقام‌های موسیقی ایرانی عبارت‌اند از : ماهور، عراق، مخالف، زابل، دشتی.

نتیجه : می‌توان گفت مقام‌های مختلف در موسیقی ایرانی به واسطه موارد زیر از یکدیگر متمایز می‌شوند :

۱- هر کدام از آن‌ها دانگ یا دانگ‌های خاص خود را دارند که از گام بالفعل موسیقی ایرانی

استخراج شده‌اند؛

۲- هر کدام از آن‌ها درجه‌های مهم خود را دارند؛

۳- هر کدام از آن‌ها غالباً سرمشق‌های لحنی خاص خود را دارند.

۲-۳- دستگاه و آواز

مبحث «احساس مُدال» که پیش از این تعریف شد، از اهمیت بسیار برخوردار است. در واقع، تمام اعمالی که ما در مثال فرضی برای به وجود آوردن مُد انجام دادیم برای ایجاد «احساس مُدال» بود و برای اینکه حس خاصی را بیان کنیم یا بر شنووند تأثیر خاصی بگذاریم.

بدیهی است هر قطعه‌ای بیان و تأثیر ویژه خود را دارد اما هر قطعه‌ای نیز در مُد یا (در موسیقی ایرانی) در مقام خاصی ساخته می‌شود. بنابراین، بیان و تأثیر قطعه‌های مختلف، در نهایت، از بیان و تأثیر مقامی که در آن ساخته می‌شود تعیین می‌کند.

دستگاه

در موسیقی ایرانی این امکان وجود دارد که از مقامی به مقام دیگر برویم. به عبارت دیگر، می‌توانیم در طی اجرا احساس مُدال را پیوسته تغییر دهیم اما باید توجه داشت که این تغییر مقام (یا تغییر احساس مُدال) عمل بسیار حساس و ظرفی است. گذر از یک مقام به مقام دیگر، اگر بدون رعایت قواعد و اصول مربوطه صورت گیرد بسیار ناخوشایند صدا خواهد داد، زیرا باعث تغییر احساس مُدال به صورت ناگهانی خواهد شد.

استادان قدیم موسیقی ایرانی برحی از بهترین راه‌های تغییر مقام را در مجموعه‌هایی به نام دستگاه برای ما به یادگار گذاشته‌اند (یکی از معانی دستگاه که به بحث ما ارتباط دارد «مجموعه» است).

تعريف دستگاه : هر دستگاه مجموعه‌ای است از قطعات موسیقی که به آن‌ها گوشه می‌گوییم. گوشه‌ها در مقام‌های مختلف ساخته شده‌اند و براساس نظم خاصی به هم پیوند خورده‌اند. یکی از نتایج این نظم خاص این است که گذر از یک مقام به مقامی دیگر در درون یک دستگاه، به شکل خوشایند صورت می‌گیرد.

در همه دستگاه‌ها یک مقام مادر وجود دارد که نام خود را به دستگاه می‌دهد.

● مثال: مقام ماهور، مقام مادرِ دستگاه ماهور است و یا مقام مادرِ دستگاه شور، مقام شور است.

همه دستگاه‌ها با درآمد شروع می‌شوند که معرف مقام مادر است. در ضمن، اغلب گوشه‌ها، اگر هم در مقام دیگری باشند، سرانجام به این مقام بازمی‌گردند. بنابراین در انتهای هر دستگاه همواره به مقام مادر بازمی‌گردیم.

درآمد: از مصدر درآمدن، به معنای وارد شدن یا داخل شدن است. در موسیقی نیز به معنی قطعه‌ای است که توسط آن به یک دستگاه وارد می‌شویم یا، به عبارت دیگر، دستگاه را با آن شروع می‌کنیم.

فروض: نوعی سرمشق یا الگوی لحنی است که در انتهای اغلب گوشه‌های یک دستگاه برای خاتمه دادن به آن گوشه‌ها اجرا می‌شود. این سرمشق‌های لحنی امکان بازگشت به مقام اصلی دستگاه را فراهم می‌آورند. به عبارت دیگر، فرودها عامل پیوند دادن گوشه‌های مختلف به درآمد (یا مقام مادر) محسوب می‌شوند.

البته باید درنظر داشت که در مواردی نیز گوشه‌ها فاقد فرودند و به جای برگشت به مقام اصلی، به گوشة بعدی می‌روند.

● مثال: نمونه‌ای از فرود ماهور :

بنابراین، دستگاه را می‌توان به صورت یک چرخه تصور کرد که از یک مقام شروع و به همان مقام ختم می‌شود و در مسیر خود از مقام‌های متعددی عبور می‌کند. در موسیقی ایرانی، هفت دستگاه وجود دارند که عبارت‌اند از: شور، نوا، سه‌گاه، چهارگاه، همايون، ماهور و راست پنجگاه.

مفهوم دستگاه در موسیقی قدیم ایرانی وجود نداشته است. در میان موسیقی‌های ایرانی - عربی - ترکی نیز فقط موسیقی ایرانی و آذربایجانی (که خوشنودی بسیار تزدیکی با موسیقی ایرانی دارد) از حدود دو قرن پیش به این طرف از این اصطلاح استفاده می‌کنند.

آواز : آواز از نظر لغوی، به معنای صوت و بانگ و نیز به معنای خواندن است اما امروزه در موسیقی ایرانی به دو معنای دیگر نیز به کار می‌رود. در معنای اول، آواز، اصطلاحاً، به گونه‌ای از موسیقی (چه آوازی باشد و چه سازی) گفته می‌شود که دارای وزن آزاد (متراز) باشد؛ در مقابل موسیقی با وزن مقید (ضربی). در معنای دوم، که در اینجا مورد نظر ما است، آواز به یک دستگاه کوچک یا فرعی می‌گویند که از یک دستگاه اصلی مشتق شده باشد.

همه مواردی که برای دستگاه گفتیم برای آواز (به معنای دوم) نیز صادق است اما باید دانست که آواز محدودتر از دستگاه است، به این معنی که هم محدوده صوتی اش کوچک‌تر است و هم تعداد گوشش‌های آن کمتر. آوازها غالباً به دستگاه مادر خود، یعنی دستگاهی که از آن مشتق شده‌اند، باز می‌گردند.

در موسیقی کلاسیک ایرانی پنج آواز وجود دارند : ابوعطلا، بیات‌ترک، افساری و دشتی - که از شور مشتق شده‌اند - و اصفهان، یا بیات اصفهان که از همایون مشتق شده است. بقیه دستگاه‌ها فاقد آوازنند.

برخی نظریه‌دانان، آواز بیات کُرده را نیز که از مشتقات شور است، به این فهرست اضافه می‌کنند. اما این آواز، با اینکه الگوهای لحنی خاص خود را دارد، بسیار به آواز دشتی تزدیک است و در ضمن، به طور مکرر به شور رجعت می‌کند. در کتاب حاضر از ذکر این آواز به عنوان آواز ششم در نظام موسیقی ایرانی صرف نظر شده است.

● به نظر می‌رسد دسته‌بندی گوشه‌ها در هفت دستگاه و پنج آواز به علت اهمیت اعداد ۷ و ۵ و ۱۲ (مجموع ۷ دستگاه و ۵ آواز) باشد. این اعداد در قدیم بسیار مهم بوده‌اند و معانیٰ ضمنیٰ فلسفی و مذهبی داشته‌اند. احتمالاً حذف بیات کرد از مجموعهٰ آوازها به این دلیل بوده است که نمی‌خواسته‌اند عدد ۵ به ۶ و عدد ۱۲ به ۱۳ تبدیل شود.

باید متذکر شد که گوشه‌های دیگری هم قابلیت این را داشته‌اند که تبدیل به یک دستگاه فرعی یا یک آواز مستقل شوند، مثل شوشتاری، مخالف، حصار و غیره.

نتیجه: دستگاه، مجموعه‌ای از گوشه‌ها است که در چرخه‌ای چندمقامی با نظم خاصی تدوین شده‌اند. در این چرخه، یک مقام مادر وجود دارد. نام دستگاه از نام این مقام گرفته شده است و غالباً گوشه‌ها به آن بازمی‌گردند. این مقام، همهٰ اجزای دستگاه را به هم پیوند می‌دهد و یک کلیت یکپارچه و هماهنگ به وجود می‌آورد. بنابراین، در برداشت سنتی مقام‌ها به طور مستقل از دستگاه‌ها وجود ندارد و همهٰ آن‌ها در قالب دستگاه‌ها هویت پیدا می‌کنند.

آواز نوعی دستگاه در مقیاسی کوچک‌تر است. در واقع، آواز یک دستگاه فرعی است که از یک دستگاه اصلی مشتق شده است.
به طور کلی، دستگاه مهم‌ترین مفهوم در موسیقی ایرانی است.

۴-۲- چند اصطلاح مهم

تا اینجا برخی اصطلاحات اساسی موسیقی کلاسیک ایرانی را تعریف کردیم. دانستیم که نغمه‌های مورد استفاده در موسیقی کلاسیک ایرانی کدام‌اند؛ چگونه می‌توان از این نغمه‌ها استفاده کرد؛ یک مُد یا مقام چگونه به وجود می‌آید؛ یک دستگاه یا یک آواز چگونه مقام‌های متعدد را سازماندهی می‌کند تا یک کل یکپارچه و هماهنگ تشکیل دهد؛ گوشه چیست و غیره.

اکنون لازم است به بعضی جزئیات پردازیم و اصطلاحات دیگری را تعریف کنیم.
پیش از این گفتیم که یک مقام از یک یا دو دانگ به وجود می‌آید، الگوهای لحنی خاصی را

به کار می‌گیرد و سلسله مراتب درجه‌های ویژه خود را دارد. در مورد دانگ‌ها و سرمشق‌های لحنی در فصل سوم به تفصیل سخن خواهیم گفت. در اینجا تنها به نام درجه‌های مهم می‌پردازیم و آن‌ها را تعریف می‌کنیم.

ام درجه‌های مهم : در اینجا اصطلاحات مربوط به سلسله مراتب درجه‌ها در موسیقی ایرانی

معرفی می‌شوند. این درجه‌های مهم که نام‌ها و نقش‌های متفاوتی دارند عبارت‌اند از:

۱- شاهد: درجه‌ای است که بیش از همه درجه‌ها بر آن تأکید می‌شود. این درجه نقش محوری دارد و به نظر می‌رسد که مسیر مlodی به سوی آن گرایش دارد. اغلب مقام‌ها فقط یک شاهد دارند اما مقام‌های دارای دو شاهد نیز وجود دارند. شاهد را از این پس، در آوانگاری‌ها و جدول‌ها، با حرف «ش» نشان می‌دهیم.

• مثال: نمونه‌ای با یک شاهد و نمونه‌ای با دو شاهد

The image shows two lines of musical notation. The top line consists of a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It features a series of eighth notes followed by a sixteenth note, then a quarter note, another quarter note, and a sixteenth note. Below the notes are three Persian 'sh' characters. The bottom line also has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It features a series of eighth notes followed by a sixteenth note, then a quarter note, another quarter note, and a sixteenth note. Below the notes are four Persian 'sh' characters.

قطعه‌ای با یک شاهد (درآمد دوم نوا از ردیف میرزا عبدالله)

Musical notation for the words 'ش ش ش' and 'ش ش ش ش ش'. The first line shows a single note followed by three eighth notes, each with a vertical stroke below it. The second line shows a single note followed by four eighth notes, with the first three having vertical strokes below them.

قطعه‌ای با دو شاهد (درآمد اول راست ینجگاه از ردیف میرزا عبدالله)

۲- ایست و خاتمه: درجه‌های هستند که ملودی یا روی آن‌ها توقف می‌کند. این درجه‌ها

دو نوع اند:

(الف) اگر توقف قطعی و نهایی باشد، به طوری که شنونده احساس کند گوشی خاتمه یافته است،

به در حه مو ر دنظر ((خاتمه)) مي گويم.

توجه داشته باشید، همان‌گونه که پیش از این گفته شد، همه مقام‌ها متعلق به یکی از دستگاه‌ها یا آوازها هستند. بنابراین، احساس خاتمه نهایی وقتی ایجاد می‌شود که قطعه به مقام مادر (درآمد) بازگردد. از این‌رو، درجهٔ خاتمه فقط مربوط به مقام مادر (درآمد) دستگاه یا آواز است.

نکته: بعضی دستگاه‌ها یا آوازها بیش از یک خاتمه دارند (مثل افساری).

خاتمه را از این پس، در آوانگاری‌ها و جدول‌ها، با حرف «خ» نشان می‌دهیم.

ب) اگر توقف موقتی باشد، به‌طوری که شنونده منتظر بقیهٔ قطعه بماند، به آن «ایست» می‌گوییم.
یک مقام می‌تواند بیش از یک ایست داشته باشد.

﴿ توجه: در حالت دوم، ایست انواع متعددی دارد که فعلاً در این کتاب از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنیم. ﴾

ایست را از این پس، در آوانگاری‌ها و جدول‌ها، با حرف «ی» نشان می‌دهیم.

● **مثال:** نمونه‌ای با درجه‌های خاتمه و ایست آن

درآمد دوم نوا از ردیف میرزا عبدالله

۳—**متغیر:** درجه‌ای است که از نظر زیر و بمی در طی قطعه تغییر می‌کند. این تغییر تابع جاذبه درجه‌های مجاور آن است. به این معنی که، در حرکات بالارونده و پایین‌رونده، برای اینکه این درجه به درجهٔ بعد از آن تزدیک شود آن را تغییر می‌دهند.

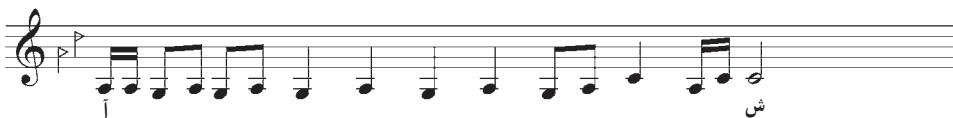
متغیر را از این پس، در آوانگاری‌ها و جدول‌ها، با حرف «م» نشان می‌دهیم.

● **مثال:** نمونه‌ای با درجهٔ متغیر آن

درآمد دشته از ردیف میرزا عبدالله

۴- آغاز: درجه‌ای است که قطعه با آن شروع می‌شود. این درجه سیر حرکت ملودی را در ابتدای قطعه تعیین می‌کند. یک گوشه، دستگاه یا آواز می‌تواند درجه‌های آغاز مختلفی داشته باشد. آغاز را از این پس، در آوانگاری‌ها و جدول‌ها، با حرف «آ» نشان می‌دهیم.

● **مثال** : نمونه‌ای با درجه آغاز آن

در آمد چهارگاه از ردیف میرزا عبدالله

در تعیین مقام و احساس مُدال یک مقام، همه این درجه‌ها اهمیت یکسانی ندارند. از همه مهم‌تر در میان آن‌ها شاهد است. یعنی اگر شاهد را تغییر دهیم مقام تغییر می‌کند. معنای کلمه شاهد (گواهی دهنده، شهادت‌دهنده) نیز بر اهمیت این درجه تأکید می‌کند. به عبارت دیگر، این درجه گواهی می‌دهد که در چه مقامی هستیم. بر عکس، اهمیت درجه آغاز از همه درجه‌های دیگر کمتر است و سایر درجه‌ها، بسته به مورد، در تعیین مقام و احساس مُدال یک مقام اهمیت می‌یابند.

۵- ۲- انواع گوشه

همان‌طور که گفتیم قطعه‌هایی از اجزای یک دستگاه را تشکیل می‌دهند گوشه نام دارند. دو نوع گوشه در هر دستگاه یا آواز وجود دارند :

۱- گوشه‌های با مُد معین : به یاد بیاورید که هر دستگاه یا آواز، حاوی تعدادی مقام غیر از مقام مادر است. برخی گوشه‌های یک دستگاه یا آواز، به طور مشخص، خصلت این مقام‌ها را ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر، این گوشه‌ها هر کدام نماینده یک مقام خاص‌اند. به همین دلیل آن‌ها را گوشه‌های با مُد معین می‌نامیم.

● **مثال** : گوشه‌های دلکش و عراق را گوشه‌های با مُد معین در دستگاه ماهورند و گوشه‌های زابل و مخالف از گوشه‌های با مُد معین در سه‌گاه و چهارگاه‌اند.

۲- گوشه‌های با مُد غیرمعین : بقیه گوشه‌های یک دستگاه یا آواز مقام ویژه‌ای برای خود ندارند و در بسیاری از دستگاه‌ها یا آوازها مشترک‌اند. این گوشه‌ها می‌توانند در مقام‌های مختلف اجرا شوند و به همین دلیل آن‌ها را گوشه‌های با مُد غیرمعین می‌نامیم. مثل کرشمه، بستانگار، مجلس

افروز و غیره.

﴿توجه﴾: گوشه‌های با مُد غیرمعین انواع مختلفی دارند که در مقاطع تحصیلی بالاتر بررسی می‌شوند.

نام‌گذاری گوشه‌ها: بعضی گوشه‌های نام یک منطقه یا یک شهر را برخود دارند، مثل اصفهانک، زابل، حجاز، نیشابورک، شوستری، عراق، ماواراءالنهر و حصار (شهری در ماواراءالنهر). بعضی دیگر نام خود را از نام یک قوم یا یک طایفه گرفته‌اند، مثل بختیاری، نوروز عرب، گریلی و فجر. نام بعضی گوشه‌ها به یک حالت عاطفی خاص اشاره می‌کند، مثل سوز و گداز، حزین، طربانگیز، جامه‌دران و مویه. بعضی‌ها نام شخص خاصی را بر خود دارند، مثل مهدی ضرایبی، حاجی حسنی، ملک حسین و شاه‌اختایی. بعضی دیگر به نام قالب‌های شعری اشاره می‌کنند، مثل دویستی، مثنوی و چهارپاره. علت نام‌گذاری بعضی گوشه‌ها هم به درستی معلوم نیست، مثل بسته‌نگار، مخالف، سیَّخی، بیات راجع و مَجْسُلی.

۶-۲- ردیف

به پشت‌سر هم قرار گرفتن گوشه‌ها در یک دستگاه و یا کل دستگاه‌ها ردیف گفته می‌شود. بنابراین، مفهوم ردیف در موسیقی ایرانی دو صورت دارد:

۱- گفته شد که دستگاه مجموعه‌ای از گوشه‌ها است که براساس نظم خاصی سازماندهی شده‌اند. هنگامی که این گوشه‌ها براساس این نظم خاص در یک دستگاه «پشت‌سرهم» قرار می‌گیرند ردیف حاصل می‌شود. پس اصطلاح «ردیف»، در معنای اول، به نظمی که براساس آن گوشه‌های یک دستگاه به ترتیب، یکی پس از دیگری، اجرا و شنیده می‌شوند ارتباط دارد.

۲- هنگامی که همه گوشه‌ها در هفت دستگاه و پنج آواز به شکل فوق سازماندهی می‌شوند، باز هم به حاصل کار ردیف می‌گوییم. بنابراین، در این حالت، ردیف به مجموعه هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی گفته می‌شود که در آن‌ها گوشه‌ها بانظم خاصی در بی‌یکدیگر قرار گرفته‌اند. ردیف، یک مجموعه الگو یا مجموعه مدل است که پایه و اساس موسیقی ایرانی را تشکیل می‌دهد.

ردیف از نظر ابزار اجرایی دو نوع است: ردیف‌سازی و ردیف آوازی. این دو نوع ردیف در اساس باهم تفاوت زیادی ندارند و اختلاف آن‌ها فقط محدود به مواردی می‌شود که به فنون آوازی و امکانات سازی ارتباط می‌یابند. در ضمن، شعر در ردیف آوازی، چه از نظر مضمون و چه از نظر

وزن، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. البته باید خاطر نشان کرد که ردیف‌سازی گستردگرتر از ردیف آوازی است.

● ردیف‌های مختلفی از موسیقی ایرانی وجود دارند. به این معنا که استادان ساز و آواز گذشته هر کدام به شیوهٔ خاص خود گوشه‌هارا در دستگاه‌ها و آوازها سازماندهی کرده‌اند. اینجا نیز شیوه‌های سازماندهی این استادان با یکدیگر تفاوت‌های اساسی ندارد. به عبارت دیگر، ردیف‌های مختلف فقط در جزئیات با هم تفاوت دارند.

ردیف‌های مختلف عبارت‌انداز : ردیف‌سازی میرزا عبدالله، ردیف‌سازی آقا حسینقلی، مجموعه ردیف گردآوری شده توسط موسی معروفی، ردیف آوازی عبدالله خان دوامی وغیره. از میان این ردیف‌ها، امروزه، ردیف میرزا عبدالله و آقا حسینقلی برای ساز و ردیف عبدالله خان دوامی و کریمی برای آواز از همه متداول‌ترند.

● حدود چهار دهه پیش، به دعوت اداره هنرهای زیبای وقت، جلساتی با حضور استادان : نورعلی برومند، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، احمد عبادی، رکن‌الدین مختاری و موسی معروفی تشکیل شد تا یک‌یک دستگاه‌ها و آوازها و گوشه‌های ردیف توسط آن استادان مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که پس از یک‌سال و نیم بحث و تبادل نظر، توافقی میان استادان در مورد نام و روند گوشه‌ها به عمل نیامد، ردیف گردآوری شده توسط موسی معروفی به عنوان نمونه برای چاپ در نظر گرفته شد. موسی معروفی استاد تار و از شاگردان برجسته درویش خان بود. این استاد با تکیه بر ردیف آقا حسینقلی و میرزا عبدالله و استفاده از نوشته‌های استاد علینقی وزیری ردیف مذکور را گردآوری کرد و در سال ۱۳۴۲ آن را به چاپ رساند. این ردیف را می‌توان همچون دائرة المعارفی را روایات برگزیده متعدد به حساب آورد.

جمع‌بندی فصل دوم

موسیقی کلاسیک ایرانی همچون درختی است که ریشه آن را سابقه کهن این موسیقی تشکیل می‌دهد. تنہ اصلی این درخت، ردیف یا، به عبارت دقیق‌تر، مجموع ردیف‌های سازی و آوازی است. از این تنہ هفت شاخه اصلی منشعب می‌شوند که هفت دستگاه موسیقی ایرانی را تشکیل می‌دهند. این هفت دستگاه عبارت‌اند از: سور، نوا، سه‌گاه، چهارگاه، همایون، ماهور و راست پنجگاه.

از شاخه شور چهار شاخه کوچک‌تر منشعب می‌شوند که آوازهای این دستگاه را تشکیل می‌دهند. این آوازها عبارت‌اند از: ابوعطاء، بیات‌ترک، افساری و دشتی.

از شاخه همایون یک شاخه کوچک‌تر منشعب می‌شود که آواز بیات اصفهان است.

هر کدام از این دوازده شاخه گوشه‌های مختلفی را در خود جا داده‌اند. برخی از این گوشه‌ها، گوشه‌های با مُد معین‌اند و برخی دیگر گوشه‌های با مُد غیر معین. در ضمن، هر دستگاه یا آواز یک مقام اصلی دارد که به آن مقام مادر می‌گویند. این مقام در درآمد دستگاه‌ها معرفی می‌شود که محل رجوع همه گوشه‌ها است و باعث یکپارچگی دستگاه یا آواز می‌شود.

مقام مادر و مقام‌های گوشه‌های با مُد معین به این شکل به وجود می‌آیند: همه آن‌ها نغمه‌هایی از گام بالقوه موسیقی ایرانی (که در آن همه نغمه‌های مورد استفاده در موسیقی ایرانی وجود دارند) را مورد استفاده قرار می‌دهند و آن‌ها را در یک یا دو دانگ می‌گذانند و بر بعضی نغمه‌ها (یا درجه‌ها) تأکید می‌کنند (این درجه‌ها را شاهد، خاتمه، متغیر، ایست و آغاز می‌نامند) و همچنین سرمشق‌های لحنی خاص خود را به وجود می‌آورند.

به این ترتیب، درخت موسیقی ایرانی، با ریشه کهن آن و با تنہ ردیف، شاخه‌های اصلی دستگاه‌ها، شاخه‌های فرعی آوازها و شاخه‌های نازک گوشه‌ها شکل می‌گیرد. برگ‌ها و میوه‌های این درخت قطعات موسیقی‌ای هستند که توسط موسیقی‌دانان مختلف ساخته یا به صورت بداهه اجرا می‌شوند. این برگ‌ها و میوه‌ها از همان شیرهای تغذیه می‌کنند که در درون تنه و شاخه‌ها جریان دارد. به عبارت دیگر، ردیف دستگاه‌ها و آوازها، منبع تغذیه و سرچشمۀ اصلی قطعاتی است که توسط موسیقی‌دانان آفریده می‌شوند.

پرسش

- ۱- تفاوت میان بستر صوتی و گام بالقوه را توضیح دهید.
- ۲- تفاوت میان گام بالقوه و گام بالفعل را توضیح دهید.
- ۳- چگونه از یک گام بالفعل یا از یک دانگ مُد ساخته می‌شود؟
- ۴- آیا می‌توان از هر مقامی به دلخواه، به مقامی دیگر رفت؟ چرا؟
- ۵- چه عاملی وحدت یک دستگاه را حفظ می‌کند؟
- ۶- چه عاملی باعث ایجاد تنوع و عدم یکنواختی در یک دستگاه می‌شود؟
- ۷- چه درجه‌ای بیشترین اهمیت را در تشخیص یک مقام دارد؟
- ۸- آیا می‌توان مقامی در موسیقی کلاسیک ایرانی یافت که متعلق به یک دستگاه نباشد؟
- ۹- تفاوت میان ایست و خاتمه چیست؟
- ۱۰- تفاوت میان گوشه‌های با مُد معین و گوشه‌های با مُد غیرمعین چیست؟
- ۱۱- آیا می‌توان تصور کرد که ردیف‌های تازه‌ای در موسیقی ایرانی به وجود آیند؟

۳ فصل

شناخت درآمدهای دستگاهها و آوازها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:

- ۱- بستر صوتی همه‌درآمدهای دستگاهها و آوازها را توضیح دهد.
- ۲- دانگ‌ها و درجه‌های مهم همه‌درآمدهای دستگاهها و آوازها را (از مبنای‌های مختلف) بیان کند.

در این فصل، پس از معرفی کلی و ارائه بستر صوتی هر یک از دستگاهها و آوازها، به معرفی مقام‌های مادر (درآمد) آن‌ها می‌پردازیم، یعنی دانگ‌ها و درجه‌های مهم این مقام‌ها و در مواردی، الگوهای لحنی آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

درآمد، همان‌گونه که قبلاً اشاره کردیم، آغازگر دستگاهها و آوازها است و مقام مادر آن‌ها را معرفی می‌کند. درآمدها در دستگاهها و آوازها نقش محوری دارند و تقریباً همه‌گوشه‌ها با فرود دستگاه یا آواز به آن باز می‌گردند. به این ترتیب، درآمد، یکپارچگی دستگاه را تأمین می‌کند.

نکتهٔ ۱: همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، بستر صوتی یک موسیقی، مجموعه تمام نغمه‌هایی است که در آن موسیقی به کار برده می‌شوند. به همین ترتیب، بستر صوتی یک دستگاه نیز مجموعه تمام نغمه‌هایی است که در آن دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکتهٔ ۲ : دانگ‌هایی که در این فصل مشخص می‌شوند محورهای اصلی درآمدها به حساب می‌آیند. در عمل، بعضی درآمدها، مانند درآمد ماهور، درگسترش ملودي، می‌توانند به دانگ‌های دیگر نیز بروند. ولی در اینجا، برای ساده کردن مطلب، به معرفی محورهای اصلی اکتفا شده است.

۱-۳- دستگاه شور

این دستگاه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است که چهار آواز ابوعطاء، بیات

ترک، افشاری و دشتی از آن مشتق می‌شوند. گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت‌اند از: رهاب، شهناز، قرچه، رضوی و
بستر صوتی دستگاه شور به این قرار است:

بستر صوتی دستگاه شور سل

دانگ‌های درآمد شور سل و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند:

دانگ‌های درآمد شور سل

﴿) توجه: دانگ‌های فوق براساس درآمد خارا مشخص شده‌اند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد شور از دو دانگ بهم پیوسته و متناظر تشکیل شده است. فاصله‌های این دانگ‌ها به قرار زیرند:

دانگ اول: ج-ج-ط

دانگ دوم: ج-ج-ط

درجه‌های مهم، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از:

شاهد و خاتمه: درجهٔ چهارم دانگ اول (نغمهٔ سل)

تذکر: توجه داشته باشید که از این پس همواره درجه‌های مهم، نسبت به شاهد سنجدیده می‌شوند یعنی هنگامی که می‌گوییم «متغیر، درجهٔ پنجم بالا است» یا «آغاز، درجهٔ دوم پایین است» منظور درجهٔ پنجم بالای شاهد و درجهٔ دوم پایین شاهد است.

متغیر: درجهٔ پنجم بالا (نغمهٔ ر که می‌تواند کرن یا بکار بارد)

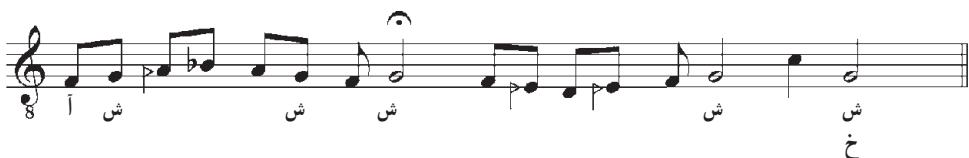
آغاز: دو آغاز وجود دارند: یکی همان شاهد است و دیگری درجهٔ دوم پایین (سل و فا).

به این ترتیب، درجه‌های شاهد و خاتمه و یکی از آغازها بر هم منطبق‌اند و این درجه در مرز میان دو دانگ قرار دارد.

● در درآمد خارا که نوعی درآمد شور است درجه آغاز، نغمه سل و حرکت ملودی به صورت پایین رونده است. دیگر درآمدهای شور از نغمه فا آغاز می‌شوند و حرکت ملودی آن‌ها بالارونده است.

● امروزه سیم به تار و سه تار را، برای اجرای دستگاه شور سل، فا کوک می‌کنند. این امر باعث شده است در اجراهای این دو ساز دانگ اول حذف شود و فقط نغمه فا از این دانگ باقی بماند. اما از آنجا که نوع کوک ساز در ردیف آوازی تأثیری نداشته است، درآمد این ردیف (درآمد خارا) حرکت کامل خود را در دو دانگ حفظ کرده است.

نمونه گردش نغمات در درآمد شور

● مثال:

Three staves of musical notation in G clef and 8/8 time, illustrating different melodic patterns for Daramed Shor. The first staff shows a simple eighth-note pattern. The second staff shows a more complex pattern with eighth and sixteenth notes. The third staff shows a rapid sixteenth-note run.

درآمد شور (درآمد خارا، به روایت عبدالله دوامی، ۱۴۰۹-۱۲۷۰)

Ey a - mân az fe - râ - qat â - mân
 Mor - da - maz esh - ti - yâ - qat â - mân
 Az ke gi - ram so - râ - qat â - mân A -
 mân â - mân â - mân

یک تصنیف در شور (ای آمان : عارف قزوینی، ۱۲۵۹-۱۳۱۲)

تذکر: علامت‌های سر کلید براساس روش پیشینیان (علینقی وزیری و روح الله خالقی) انتخاب شده، اما دقیق‌تر شده‌اند. این علامت‌ها به ترتیب ردیف بمل‌ها (سی، می، لا، ر، سل، دو، فا) آورده شده‌اند. با این حال، اگر در دستگاه یا آوازی، بعضی نغمه‌های اول ردیف بمل‌ها (مثل سی یا می) بمل یاکن نشوند، این نغمه‌ها در سر کلید با علامت «بکار» مشخص نخواهند شد.

در ضمن، در بعضی موارد، مثل دستگاه شور، یک نغمه اگر در منطقه صوتی بالا باشد یک علامت و اگر در منطقه صوتی پایین باشد علامت دیگری به خود می‌گیرد.

در این گونه موارد، هر دو علامت در سر کلید آمده‌اند، مثل نغمه می در شور که دو علامت دارد : یکی بمل، مربوط به می میانخط چهارم و دیگری کرن، مربوط به می خط اول.

مبناهای مختلف دستگاه شور : همه دستگاه‌ها و آوازها بر مبنای شاهد آن‌ها نام‌گذاری می‌شوند، مثل «شور سل» که شاهد آن سل است.

دستگاه شور می‌تواند از مبناهای لا و رو گاهی از دو و می و سی (دو رایج‌تر از می و سی است) نیز اجرا شود. به این معنی که دانگ‌های فوق، به ترتیب، به فاصله‌های دوم بزرگ، پنجم درست، چهارم درست، ششم بزرگ و سوم بزرگ بالاتر منتقل می‌شوند. در این صورت، از آنجا که شاهد آن‌ها به نغمه‌های لا، ر، دو، می و سی انتقال می‌یابند آن‌ها را شور لا، شور ر، شور دو، شور می و شور سی می‌نامند.

توجه : کوک سازها، بسته به مبناهای مختلف، تغییر می‌کند. مثلاً برای شور سل، ساز تار

به صورت دو، سل، دو، فا (از پایین به بالا) و برای شور لا، به صورت دو، سل، ر، ری دو، سل، لا، ر کوک می‌شود.

در ضمن باید توجه داشت که وجود مبناهای مختلف بستگی به امکانات ساز دارد. فقط از بعضی مبناهای و با بعضی کوک‌ها می‌توان هم اجرای روان‌تری بر روی ساز داشت و هم فاصله‌های هماهنگ (هارمونیک) ملایمی بین اصوات برقرار کرد.

۳-۲ آواز ابوعطای

ابوعطا یکی از دستگاه‌های فرعی (آواز) موسیقی کلاسیک ایرانی است که از شور مشتق شده است و شاخه‌ای از این دستگاه به حساب می‌آید. مهم‌ترین گوشه‌های این آواز عبارت‌اند از: گبری، سیخی، حجاز و ...
بستر صوتی آواز ابوعطای به این قرار است:

بستر صوتی آواز ابوعطای (متعلق به شور سل)

توجه: در ردیف‌سازی، ابوعطای و دیگر شاخه‌های شور عموماً یک اکتاو بالاتر از دستگاه مادر (شور) اجرا می‌شوند. در نتیجه باید توجه داشت که خاتمه ابوعطای یک اکتاو بالاتر از خاتمه شور سل است. این مسئله در مورد دیگر مشتقات شور که در اینجا دانگ‌های آن‌ها بررسی شده است نیز صدق می‌کند.

دانگ‌های درآمد ابوعطای لакرن (در مقایسه با دانگ‌های شور) و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند:

دانگ‌های درآمد شور سل

دانگ‌های درآمد ابوعطای لакرن

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد ابوعطا از دو دانگ به هم پیوسته تشکیل شده است.

فاصله‌های این دانگ‌ها به قرار زیرند:

دانگ اول: ج ج ط

دانگ دوم: طب ط

درجہ‌های مهم عبارت‌اند از :

شاهددها : درجهٔ چهارم بالا (دو) و درجهٔ دوم بالا (لاکرن)

تذکر : توجه داشته باشید که همه درجه‌های مهم شاخه‌ها (چه شاخه‌های شور و چه آواز اصفهان که شاخه همایون است) نسبت به شاهد دستگاه مادر سنجیده می‌شوند. یعنی وقتی می‌گوییم «شاهد ابوعطای درجه دوم بالاست» یا «آغاز ابوعطای درجه چهارم بالا است» منظور این است که شاهد و آغاز ابوعطای، به ترتیب، درجه دوم و درجه چهارم بالای شاهد شور است.

خاتمه: همان شاهد شور (سل)

اپست : درجہ دوم بالا (لاکرن)

آغاز : درجہ دوم و چہارم بالا (لاکرن و دو)

﴿) توجه: درآمد ابوعطای دو شاهد دارد: یکی روی درجه دوم بالا و دیگری روی درجه چهارم بالا. هر دو در حم نعمه های آغاز نیز هستند.

از میان آوازهای دستگاه شور، ابوعطاییش از بقیه به دستگاه مادر وابسته است. بنابراین، خاتمه آن همان خاتمه دستگاه شور است.

نمونه گردش نغمات در درآمد ابوعطای و فرود به شور

The musical score consists of two staves of music. The top staff starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a common time signature. It features a series of eighth-note patterns with rests, accompanied by the lyrics 'ش ش ش ش ش ش ش' (Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh) and 'شی' (Shi) on the right. The bottom staff continues the musical line with a similar pattern of eighth notes and rests, with the lyrics 'ش ش' (Sh Sh) and 'خ' (Kh) appearing below it. The overall style is melodic and rhythmic.

● مثال:

Musical notation for the song 'Dar Amed Abou Gata'. The notation is in common time (indicated by 'P') and consists of two staves. The first staff starts with a quarter note followed by a sixteenth-note pattern. The second staff begins with an eighth note. The lyrics 'در آمد ابو عطا' are written below the notes.

در آمد ابو عطا (به روایت میرزا عبدالله)

Musical notation for the song 'Del Hava Se'. The notation is in common time (indicated by 'P') and consists of two staves. The lyrics 'Del ha - va - se' are written below the notes. The melody includes eighth and sixteenth notes.

یک تصنیف در ابو عطا (دل هوس: عارف قزوینی)

مبناهای مختلف آواز ابو عطا: ابو عطایی که در اینجا معرفی شده، ابو عطایی لاکرن است. این آواز می‌تواند از مبناهای سی‌کرن و می‌کرن و گاهی از رکرن و فاسری و دوسری نیز اجرا شود.

۳-۳- آواز بیات ترک

بیات ترک یکی دیگر از دستگاه‌های فرعی (آواز) موسیقی کلاسیک ایرانی است که از شور مشتق شده است. مهم‌ترین گوشه‌های این آواز عبارت‌اند از: فیلی، شکسته، مهربانی و روح‌الارواح. بستر صوتی آواز بیات ترک به این قرار است:

Musical notation for the song 'Bastar-e-Sotuni'. The notation is in common time (indicated by 'P') and consists of one staff. The melody features eighth and sixteenth notes.

بستر صوتی آواز بیات ترک (متعلق به شور سل)

دانگ‌های درآمد بیات ترک سی‌بل (در مقایسه با دانگ‌های شور) و درجه‌های مهم آن به شرح

زیرند:

دانگ دوم شور در بیات ترک

دانگ های درآمد بیات ترک سی بمل

دانگ های درآمد شور سل

همان گونه که ملاحظه می شود، درآمد بیات ترک از دو دانگ بهم پیوسته تشکیل شده است.

فاصله های این دانگ ها عبارت اند از :

دانگ اول : ط ج ج

دانگ دوم : ط ط ب

درجه های مهم عبارت اند از :

شاهد : درجه سوم بالا (سی بمل)

خاتمه ها : درجه سوم بالا و شاهد شور (سی بمل و سل)

ایست : درجه دوم پایین (فا)

آغاز : درجه دوم پایین (فا)

درجه شاهد در مرز دو دانگ قرار دارد. این درجه، در ضمن، یک سوم کوچک بالاتر از شاهد
شور است.

دانگ دوم بیات ترک از نظر فاصله ها شبیه دانگ های ماهور است. در ضمن،
این آواز گوشه های مشترکی نیز با ماهور دارد (مثل فلی و شکسته و خسروانی). به
همین دلیل، بیات ترک حالتی دو گانه را القا می کند که ترکیبی از حال و هوای ماهور و
شور است.

نکته: در گذشته اصولاً بیات ترک را مثل ابو عطا روی شور تمام می کرده اند. به عبارت دیگر،
خاتمه این آواز همان خاتمه شور (یعنی نغمه سل) بوده است. به همین علت، ما دانگ دوم شور را نیز
در شکل بالا آورده ایم و حرف اختصاری «خ» را میان پرانتز در زیر نغمه سل نوشته ایم. به هر حال،

امروزه کمتر در این آواز به شور رجعت می‌شود و درجهٔ خاتمه آن همان درجهٔ شاهد، یعنی نغمهٔ سی‌بمل است.

نمونهٔ گردش نغمات در درآمد بیات ترک

• مثال:

Two staves of musical notation in G major, both starting with a quarter note. The first staff consists of eighth and sixteenth notes. The second staff consists of sixteenth and eighth notes.

درآمد بیات ترک (به روایت آفاحسینقلی ۱۲۳۰-۱۲۹۴)

A musical score for 'Darāmad-e Biyat-e Ṭurk'. The score consists of eight staves of music in G major, mostly in common time. The lyrics are provided in Persian and English. The score includes sections for 1. Che shava - d be cheh - re - ye za - r de man and 2. Na - za - ri ze - râ - he kho - dâ ko - ni. It also includes sections for 1. Ke a - ga - r ko - ni ha - me da - r de man (jâ - nam) and 2. Be ye - ki ne - zâ - re da - vâ. The score concludes with sections for 1. To ka - mâ - n kc - shi - dc o da - r and 2. Ke za - ni be ti ra - mo ma - n, followed by sections for ka - min ha - me - ye qa - mam bo - vâ da - z and qâ - min ha - min ke kho - dâ na - kar - de khâ - ta. The final section is 1. ko - ni (jâ - nam) and 2. ko - ni.

یک تصنیف قدیمی در بیات ترک (مهربانی)

مبناهای مختلف آواز بیات ترک : بیات ترکی که در اینجا معرفی شده، بیات ترک سی‌بمل است. این آواز می‌تواند از مبناهای دو و فا و گاهی از می‌بمل و سل و رنیز اجرا شود.

۴-۳- آواز افشاری

افشاری یکی دیگر از دستگاه‌های فرعی (آواز) موسیقی کلاسیک ایرانی است که از شور مشتق شده است. مهم‌ترین گوشه‌های این آواز عبارت‌اند از : رهاب، قرایی و عراق. بستر صوتی آواز افشاری به این قرار است :

بستر صوتی آواز افشاری (متعلق به شور سل)

دانگ‌های درآمد افشاری دو (در مقایسه با دانگ‌های شور) و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

دانگ‌های درآمد افشاری دو

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد افشاری از سه دانگ «درهم تنیده» تشکیل شده است. فاصله‌های این دانگ‌ها به شرح زیرند :

دانگ اول : ط ج ج

دانگ دوم : ج ط ج

دانگ سوم : ط ب ط

درجه‌های مهم عبارت‌اند از :

شاهد : درجه چهارم بالا (دو)

خاتمه‌ها : شاهد شور و درجه‌های دوم پایین و دوم بالا (سل، فا و لاکرن)

متغیر : درجهٔ پنجم بالا (نغمهٔ ر که گاهی بکار می‌شود و گاهی کرن)

ایست : درجهٔ دوم بالا (لاکرن)

آغازها : درجهٔ دوم پایین و چهارم بالا (فا و دو)

﴿ توجه : هنگامی که مولودی در دانگ سوم گردش می‌کند درجهٔ پنجم بالا متغیر نمی‌شود. فقط در مواردی که گردش نغمات اساساً در دانگ دوم صورت می‌گیرد، اما اشاره‌هایی به دانگ سوم می‌شود، این درجهٔ تغییر می‌کند.

نکتهٔ ۱: هرگاه افشاری به صورت مستقل اجرا شود خاتمه آن نغمهٔ فا (درجهٔ دوم پایین) است. گاهی نیز می‌توان آن را روی درجهٔ دوم بالا خاتمه داد. اما اگر افشاری به عنوان وابستهٔ شور اجرا شود خاتمه آن همان خاتمهٔ شور، یعنی نغمهٔ سل خواهد بود. به همین دلیل دانگ دوم شور نیز در شکل نشان داده شده است.

نکتهٔ ۲: حرکت لاکرن – فا، به صورت پوش پایین رونده با اجتناب از نغمهٔ سل، حرکت شاخص افشاری است.

نکتهٔ ۳: ویژگی درجهٔ متغیر افشاری این است که تقریباً همیشه (برخلاف همین درجه در شور و دشتی) در حرکت بالارونده کرن است و در حرکت پایین رونده بکار، مگر وقتی که نغمهٔ «دو» محور حرکت مولودی باشد و قرار باشد روی این نغمهٔ مکث شود.

نکتهٔ ۴: اگر دانگ پایین رونده از رکن باشد خاتمه آن لاکرن خواهد بود و اگر از سی بمل باشد خاتمه آن فا و اگر حرکت دانگ از دو باشد خاتمه آن سل، یعنی همان خاتمهٔ شور خواهد بود.

نمونه‌های گردش نغمات در درآمد افشاری

• مثال:

درآمد افشاری (به روایت میرزا عبدالله)

Na - ra - vad ma - rā az sa - t(o) sow - dā - yat bi - run
A - ga - rash be - ku -
bi to sa - re sow - dā - yi rā

یک تصنیف در افشاری (نکنم اگر چاره : عارف قزوینی)

مبناهای مختلف آواز افشاری: افشاری‌ای که در اینجا معرفی شده، افشاری دو است. این آواز می‌تواند از مبناهای روسل و گاهی از فاولا و می نیز اجرا شود.

۳-۵ آواز دشتی

دشتی یکی دیگر از دستگاه‌های فرعی (آواز) موسیقی کلاسیک ایرانی است که از شور مشتق شده است. مهم‌ترین گوشه‌های این آواز عبارت‌اند از: از حاجیانی، گیلکی، اوچ و ... بستر صوتی آواز دشتی به این قرار است:

بستر صوتی آواز دشتی (متعلق به شور سل)

دانگ‌های درآمد دشتی ر (در مقایسه با دانگ‌های شور) و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

دانگ‌های درآمد شورِ سل

دانگ‌های درآمد دشتی ر

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد دشتی از دو دانگ بهم پیوسته تشکیل شده است.

فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت‌اند از :

دانگ اول : ج - ج - ط

دانگ دوم : ط - ب - ط (ج - ج - ط)

درجه‌های مهم عبارت‌اند از :

شاهد : درجه پنجم بالا (ربکار)

خاتمه : شاهد شور (سل)

متغیر : درجه پنجم بالا (نغمه ر که گاهی بکار می‌شود و گاهی کرن)

آغازها : درجه سوم بالا (سی‌بمل) و گاهی درجه چهارم بالا (دو)

پیش‌خاتمه : درجه سوم بالا (سی‌بمل)

نکته: نغمه سی‌بمل در برخی جمله‌های این آواز زمینه را برای خاتمه فراهم می‌کند (روی آن اندکی مکث می‌شود) و به همین دلیل آنرا «پیش‌خاتمه» می‌نامیم و با «پ خ» نشان می‌دهیم. بنابراین، پیش‌خاتمه درجه‌ای است که تأکید و مکث بر روی آن انتظار خاتمه را به وجود می‌آورد.

نمونه گردش نغمات در درآمد دشتی

آ ش ش م ش م خ

• مثال:

در آمد دشتی (به روایت محمود کریمی)

Ger - ya râ be mas - ti ba - hâ - ne kar - dam

یک تصنیف در دشتی (گریه را به مستی : عارف قزوینی)

مبناهای مختلف آواز دشتی : دشتی ای که در اینجا معروفی شده، دشتی «ر» است. این آواز می‌تواند از مبناهای می و لا و گاهی از سل و سی و فادیز نیز اجرا شود.

دانگ‌های شور و شاهدهای شور و مشتقات یا شاخه‌های آن

نکته: حتماً توجه کرده‌اید که شاهدهای آوازهای دستگاه شور، به ترتیب، روی درجه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم بالا قرار می‌گیرند.

دانگ‌های شور در مقایسه با دانگ‌های شاخه‌های آن :

شور

ابوعطا

بیات ترک

افشاری

دشتی

۶-۳- دستگاه نوا

نوا یکی از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است. گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت اند از : گردانیه، بیات راجع، عشقاق، نیشابورک و نهفت.

بستر صوتی دستگاه نوا به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه نوای سل

دانگ اول

دانگ دوم

ش

خ

دانگ‌های درآمد نوای سل

دانگ‌های درآمد نوای سل
و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

همان گونه که ملاحظه می شود، درآمد نوا از دو دانگ به هم پیوسته تشکیل شده است. فاصله های این دانگ ها عبارت اند از :

دانگ اول : ج - ج - ط

دانگ دوم : ط ب ط

درجه های مهم عبارت اند از :
شاهد و خاتمه : درجه چهارم دانگ اول (سل)

ایست : درجه سوم پایین (می کرن)

آغاز : درجه دوم پایین (فا)

شاهد و خاتمه در مرز دو دانگ قرار دارند.

گردش نغمات و سرمشق های نوا

نمونه گردش نغمات در درآمد نوا

سرمشق های اصلی نوا

سرمشق فرود نوا

• مثال:

در آمد نوا (در آمد دوم، به روایت میرزا عبدالله)

یک تصنیف قدیمی در نوا (نبوذ زرخَت)

مبناهای مختلف دستگاه نوا : نوایی که در اینجا معرفی شده، نوای سل است. این دستگاه می‌تواند از مبنای دو و ریز اجرا شود.

۳-۷- دستگاه سه‌گاه

سه‌گاه یکی دیگر از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است و گوشه‌های مهم آن عبارت اند از : زابل، مویه، مخالف و مغلوب.

بستر صوتی دستگاه سه‌گاه به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه سه‌گاه لاکرن

نکته: همان‌طور که مشاهده می‌شود بستر صوتی سه‌گاه دقیقاً مثل بستر صوتی شور است، با این تفاوت که بمترین صدا در سه‌گاه می‌کرن است (به جای ربکار).

● نغمه درجه پنجم شور است که در شور و بعضی شاخه‌های آن به صورت متغیر نواخته می‌شود. در سه گاه نیز همین درجه با عنوان حصار و یتیم سه گاه به صورت متغیر نواخته می‌شود (ربکار، رکن).

دانگ‌های درآمد سه‌گاه لاکرن و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند:

The image shows musical notation on a treble clef staff. The first measure, labeled 'دانگ اول' (Dang-e Ool), consists of a quarter note followed by three eighth notes. The second measure, labeled 'دانگ دوم' (Dang-e Doo), consists of a quarter note followed by two eighth notes. Below the staff, the Persian lyrics 'ش خ آ' are written under each corresponding note.

دانگ‌های درآمد سه‌گاه لاکرن

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد سه‌گاه از دو دانگ متناظر بهم پیوسته تشکیل شده است. فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت‌اند از:

دانگ اول: ج ٹ ج

دانگ دوم: ج ٹ ج

درجه های مهم، به ترتیب اهمیت، عبارت اند از :

شاهد : درجہ چہارم دانگ اول (لاکرن)

خاتمه: درجه چهارم دانگ اول (لاکرن)

آغازها: هر کدام از شاهدها درجه آغاز نیز هستند.

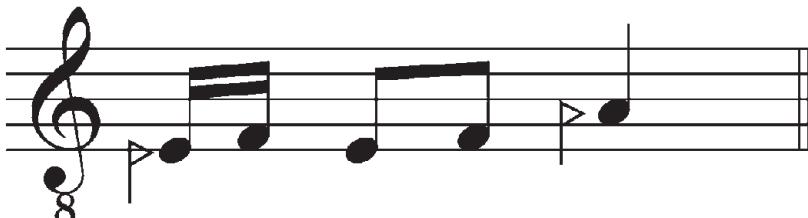
شاهد درآمد سهگاه در مرز دو دانگ قرار دارد و، در عین حال، نقش خاتمه و آغاز را نیز بازی می‌کند.

در ضمن، نعمت فا در فرودهای این مقام مادر اهمیت ویژه‌ای دارد. نعمت سل نیز در خاتمه و شروع جمله‌ها حذف می‌شود.

گردش نغمات و یکی از سرمشق‌های سه‌گاه

نمونه گردش نغمات در درآمد سه‌گاه

یکی از سرمشق‌های سه‌گاه که در آغاز و خاتمه سه‌گاه و چهارگاه مشترک است.

مثال:

درآمد سه‌گاه (به روایت عبدالله دوامی)

1. sob - he - dam ze mash - req to - lu - i dar ja - hân kon
2. Ti - re qam - ze an - dar ka - mâ - ne ab - ro - vân kon

Baz - me mâ mo - nav - var be ru - yat yek za - mân kon

Mol - ke del mo - sakh - khar be ru - yat nâ - ga - hân kon

یک تصنیف در سه‌گاه (صیحدم ز مشرق: درویش خان، ۱۲۵۰-۱۳۰۵)

مبناهای مختلف دستگاه سه‌گاه : سه‌گاهی که در اینجا معرفی شده، سه‌گاه لاکرن است. این دستگاه می‌تواند از مبنای می‌کرن و، به ندرت، سی‌کرن و فاسری نیز اجرا شود.

۳-۸ دستگاه چهارگاه

چهارگاه یکی دیگر از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است. این دستگاه از نظر نام و محتوای گوشه‌ها بسیار شبیه سه‌گاه است و گوشه‌های مهم آن عبارت‌اند از : زابل، مويه، مخالف، حصار و منصوری.

بستر صوتی دستگاه چهارگاه به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه چهارگاه دو

دانگ‌های درآمد چهارگاه دو و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد چهارگاه نیز از دو دانگ متناظر بهم پیوسته تشکیل شده است. فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت‌اند از :

دانگ اول : ج-ه-ب

دانگ دوم : ج-ه-ب

درجه‌های مهم، به ترتیب اهمیت، عبارت‌اند از :

شاهد و خاتمه : درجه چهارم دانگ اول (دو)

آغاز : درجه سوم پایین (لاکرن)

شاهد و خاتمه درآمد چهارگاه در مرز میان دو دانگ قرار دارند.

نکته: احتمالاً چهارگاه و سه گاه دستگاه واحدی بوده‌اند و با تغییر فاصله میان درجه‌های سوم و چهارم دانگ‌های دستگاه اولیه، دو دستگاه مجزا به وجود آمده‌اند؛ بدون این که سرمشق‌های لحنی جداگانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

مقایسه سه گاه و چهارگاه :

گردش نغمات و یکی از سرمشق‌های چهارگاه

نمونه گردش نغمات در درآمد چهارگاه

یکی از سرمشق‌های چهارگاه

• مثال:

در آمد چهارگاه (به روایت عبدالله دوامی)

یک تصنیف قدیمی در چهارگاه (صورتگر نقاش چین)

مبناهای مختلف دستگاه چهارگاه: چهارگاهی که در اینجا معرفی شده، چهارگاه دو است. این دستگاه می‌تواند از مبنای روسی و لانیز اجرا شود. چهارگاه‌های دو و راز همه متبادل ترند.

۳-۹- دستگاه همایون

همایون یکی از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است. از این دستگاه یک دستگاه فرعی (آواز) مشتق می‌شود که بیات اصفهان نام دارد. گوشه‌های مهم این دستگاه عبارت اند از: چکاوک، طرز، پیداد، شوشتاری، لیلی و مجnoon و

بستر صوتی دستگاه همایون به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه همایون لایکن

دانگ‌های درآمد همایون لاکرن و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

دانگ‌های دستگاه همایون لاکرن

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد همایون نیز از دو دانگ بهم پیوسته تشکیل شده است که یکی منطبق با دانگ شور و دیگری منطبق با دانگ چهارگاه است. فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت اند از :

دانگ اول : ج - ج - ط

دانگ دوم : ج - ه - ب

درجه‌های مهم، به ترتیب اهمیت، عبارت اند از :

شاهد : درجهٔ دوم دانگ دوم (لاکرن)

خاتمه : درجهٔ دوم پایین (سل)

آغازها : درجه‌های سوم و چهارم پایین (فا و می‌کرن)

خاتمه این درآمد در مرز میان دو دانگ قرار دارد.

نمونهٔ گردش نغمات در درآمد همایون

نکته : درآمد همایون، در دوره‌های اخیر، تحت تأثیر نغمهٔ محسوسِ مینور هارمونیک، تغییر یافته است. این تغییرات به شرح زیرند :

۱ - نغمهٔ می، بکار می‌شود؛

۲ - نغمهٔ فا نقش خاتمه را ایفا می‌کند؛

۳ - در حرکت بالارونده، نغمهٔ اول دانگ (ر) حذف و ملودی از نغمهٔ می بکار یا فا آغاز

می‌شود.

• مثال:

Musical notation for the song 'Dar Amd Hmayoun' (به رو ایت محمود کریمی). The notation consists of three staves of music in common time (indicated by 'P') and treble clef. The lyrics are written below the notes.

در آمد همایون (به رو ایت محمود کریمی)

Musical notation for the song 'Yek Tasneef Qadimy' (در همایون آن که هلاک من همی) in common time (P) and treble clef. The lyrics are written below the notes.

1.ÂN ke ha - lâ - - - - ke ma - - n ha - - mi
2.Har che ko - na - d he shâ - - he - di

1.khâ - ha - do ma - - n sa - - lâ - - - - ma - - tash
2.kas ma - ko - na - d mia - - lâ - - - - ma - - tash

یک تصنیف قدیمی در همایون (آن که هلاک من همی)

مبناهای مختلف دستگاه همایون : همایونی که در اینجا معرفی شده، همایون لاکن است.
این دستگاه می‌تواند از مبناهای می‌کرن، سی‌کرن و رکرن نیز اجرا شود.

۱۰-۳-آواز بیات اصفهان

این آواز از دستگاه همایون مشتق شده است و گوشه‌های مهم آن عبارت اند از : جامه‌دران،

بستر صوتی آواز بیات اصفهان به این قرار است:

بستر صوتی آواز بیات اصفهان دو

دانگ‌های درآمد بیات اصفهان دو و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند:

دانگ‌های درآمد آواز بیات اصفهان دو

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، درآمد بیات اصفهان از دو دانگ بهم پیوسته تشکیل شده است. فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت‌اند از:

دانگ اول : حہب

دانگ دوم: طب ط

درجہ‌های مهم عبارت‌اند از :

شاهد : درجه سوم يالا (نسيت به شاهد همايون)، (دو)

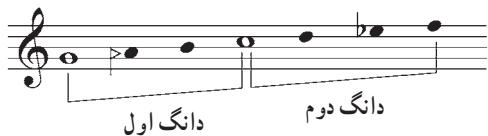
خاتمه‌ها : درجه دوم پایین (سل) و درجه سوم بالا (دو)

ایست: همان درجه شاهد همایون (لاکرن)

آغاز : درجہ سوم بالا (دو)

شاهد این آواز در مرز میان دو دانگ قرار دارد و این نغمه، درجه آغاز این آواز نیز هست. اگر آواز اصفهان به صورت مستقل نواخته شود روی درجه سوم بالا، یعنی درجه شاهد (دو) خاتمه می‌یابد. ولی اگر به همایون بازگردد روی درجه اول پایین (سل) که همان خاتمه همایون است پایان می‌یابد.

نکته ۱ : در واقع، درجه سوم دانگ اول این آواز، اندکی از سی کرن بیشتر است اما امروزه اصفهان را، تحت تأثیر مینور اروپایی، با سی بکار اجرا می‌کنند. در ضمن، در شکل جدید اصفهان، ایست و خاتمه هر دو لاکرن است.

نکته ۲ : در ردیف‌سازی، عموماً اصفهان یک اکتاو بالاتر از دستگاه مادر (همایون) اجرا می‌شود. در نتیجه باید توجه داشت که خاتمه اصفهان یک اکتاو بالاتر از خاتمه همایون است. در ضمن، در برخی ردیف‌ها از جمله ردیف میرزا عبدالله، اصفهان از مبنای سل است، در حالی که با توجه به مبنای همایونِ همین ردیف (لاکرن)، اصفهان باید از مبنای دو باشد.

نمونه‌گردش نغمات در درآمد بیات اصفهان

• مثال:

درآمد بیات اصفهان از میرزا عبدالله

یک تصنیف در بیات اصفهان (ایران هنگام کار است : درویش خان)

مبناهای مختلف آواز بیات اصفهان : بیات اصفهانی که در اینجا معرفی شده، بیات اصفهان دو است. این آواز می‌تواند از مبناهای فا و سل و ، به ندرت، رو لایز اجرا شود. بیات اصفهان‌های دو و سل و فا از همه رایج‌ترند.

۱۱-۳- دستگاه ماهور

ماهور یکی دیگر از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است و گوشه‌های مهم آن عبارت‌اند از : داد، فیلی، شکسته، دلکش، عراق، راک و
بستر صوتی دستگاه ماهور به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه ماهور دو

دانگ‌های درآمد ماهور دو و
درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

همان گونه که ملاحظه می شود، درآمد ماهور نیز از دو دانگ بهم پیوسته تشکیل شده است.
فاصله های این دانگ ها عبارت اند از :

دانگ اول : ط ط ب

دانگ دوم : ط ط ب

درجه های مهم عبارت اند از :

شاهد، خاتمه و آغاز : درجه چهارم دانگ اول (دو)

ایست : درجه چهارم پایین (سل)

شاهد و خاتمه و آغاز بر هم منطبق اند و در مرز این دو دانگ قرار دارند.

نمونه گردش نغمات در درآمد ماهور

مثال:

درآمد ماهور (بدروایت محمود کریمی)

1.Tâ - be ba - naf - she mi - da - had
2.Par - de ya qon - che mi - da - rad

tor - re - ye mosh - k(o) - sâ - ye to
khan - dc - ye del - go - shâ - ye to

یک تصنیف قدیمی در ماهور (تاب بنفسه می دهد)

میناهای مختلف دستگاه ماهور : ماهوری که در اینجا معرفی شده، ماهورِ دو است. این دستگاه می‌تواند از میناهای فا و سل نیز اجرا شود.

۱۲-۳- دستگاه راست پنجگاه

راست پنجگاه یکی دیگر از دستگاه‌های موسیقی کلاسیک ایرانی است و گوشه‌های مهم آن که به صورت مرکب اجرا می‌شوند عبارت اند از : پنجگاه، قَچه، ماوراءالنهر، بیات عجم، طرز، نفیر و فرنگ و

بستر صوتی دستگاه راست پنجگاه به این قرار است :

بستر صوتی دستگاه راست پنجگاه فا

دانگ‌های درآمد راست پنجگاهِ فا و درجه‌های مهم آن به شرح زیرند :

دانگ‌های درآمد راست پنجگاهِ فا

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، درآمد راست پنجگاه از سه دانگ تشکیل شده است که دوتای اول «درهم تنبیده»‌اند. فاصله‌های این دانگ‌ها عبارت اند از :

دانگ اول : ط ط ب

دانگ دوم : ط ب ط

دانگ سوم : ط ب ط

درجه‌های مهم عبارت اند از :

شاهددها : درجهٔ چهارم دانگ اول و درجهٔ چهارم دانگ دوم (فا و سل)

خاتمه و آغاز : درجه چهارم دانگ اول (فا)

این درآمد دو شاهد دارد : یکی درجه چهارم دانگ اول که خاتمه درآمد نیز هست و دیگری درجه چهارم دانگ دوم.

نکته: درآمد راست پنجگاه از نظر فاصله‌ها به درآمد ماهور شباهت دارد اما از نظر مقام و سرمشق لحنی با آن متفاوت است.

گردش نغمات و سرمشق لحنی راست پنجگاه

نمونه گردش نغمات در درآمد راست پنجگاه

سرمشق ملودی اصلی راست پنجگاه

مثال:

درآمد راست پنجگاه (به روایت عبدالله دوامی)

8 Ey meh - ra - bân ta - raz barg dar bu - se - hâ -
ye bâ - rân Bi - dâ - ri - ye se - tâ - re
dar chesh - me - juy bâ - rân

یک تصنیف در راست پنجگاه (بوسه‌های باران: حسین علیزاده، ۱۳۳۰)

راست پنجگاه فقط از مبنای فا نواخته می‌شود و مبناهای دیگری ندارد.

جدول دانگ‌های مشترک دستگاه‌ها و آوازها

(کلمه‌های «اول»، «دوم» و «سوم» به معنای «دانگ اول»، «دانگ دوم» و «دانگ سوم» است.)

نام دستگاه یا آواز	ط ط ب	ط ب ط	ط ج ج	ج ج ط	ج ط ج	ج - ه ب
شور				اول و دوم		
ابوعطا		دوم		اول		اول
بیات ترک	دوم			اول		
افشاری			سوم	اول		دوم
دشتی		دوم		اول (دوم)		
نوا	دوم			اول		
سه‌گاه				اول و دوم		
چهارگاه						اول و دوم
همایون				اول		دوم
بیات اصفهان			دوم			اول
ماهور	اول و دوم					
راست پنجگاه	اول	دوم و سوم				

جدول درجه‌های مهم دستگاه‌ها و آوازها

نام دستگاه یا آواز	شاهد یا شاهدها ^۱	خاتمه	متغیر	ایست یا ایست‌ها	آغاز یا آغازها
شور سل	سل	سل	ر (بالای سل)	-	فا و سل
ابوعطای لاکرن	لاکرن و دو	سل (شور)	-	لاکرن	لاکرن و دو
بیات ترک سی‌بل	سی‌بل	(بیات ترک) و سل (شور)	فا	فا	فا
افشاری دو	دو	لاکرن، فا و سل (شور)	ر	لاکرن	فا و دو
دشتی ر	ر	سل (شور)	ر	-	سی‌بل و دو
نوای سل	سل	سل	-	می‌کرن	فا
سه‌گاه لاکرن	لاکرن	لاکرن	-	-	لاکرن و دو
چهارگاه دو	دو	دو	-	-	لاکرن
همایون لاکرن	لاکرن	سل	-	می‌کرن و فا	می‌کرن
اصفهان دو	دو	سل و دو	-	لاکرن	لاکرن
ماهور دو	دو	دو	-	سل	دو
راست پنجگاه فا	فا و سل	فا	-	-	فا

۱- در تمام دستگاه‌ها و آوازها، شاهد (یا اگر دو شاهد وجود دارد، حداقل یکی از آن‌ها) در مرز میان دو دانگ قرار می‌گیرد، مگر در دستگاه همایون.

پرسش

- ۱- بستر صوتی شور را توضیح دهید.
- ۲- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد شورهای لا، ر، دو، می و سی را پیدا کنید.
- ۳- مبنای ابوعطاهای متعلق به شور لا، ر، دو، می و سی چیست؟ دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد آن‌ها را پیدا کنید.
- ۴- مبنای بیات ترک‌های متعلق به شور لا، ر، دو، می و سی چیست؟ دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد آن‌ها را پیدا کنید.
- ۵- مبنای افساری‌های متعلق به شور لا، ر، دو، می و سی چیست؟ دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد آن‌ها را پیدا کنید.
- ۶- مبنای دشتی‌های متعلق به شور لا، ر، دو، می و سی چیست؟ دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد آن‌ها را پیدا کنید.
- ۷- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد نوای دو و ر را پیدا کنید.
- ۸- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد سه‌گاه می‌کرن، سی‌کرن و فاسری را پیدا کنید.
- ۹- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد چهارگاه رسی‌سل ولا را پیدا کنید.
- ۱۰- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد همایون می‌کرن، سی‌کرن و رکرن را پیدا کنید.
- ۱۱- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد بیات اصفهان فا‌سل و رو‌لا را پیدا کنید.
- ۱۲- دانگ‌ها و درجه‌های مهم درآمد ماهور فا‌سل را پیدا کنید.
- ۱۳- در همه مثال‌های این فصل، درجه‌های مهم را با نگارش حروف اختصاری «ش»، «ی»، «خ» و «آ» مشخص کنید.

فهرست منابع

- اسعدی، هومان، ۱۳۸۱، «ساختار گام بالقوه در موسیقی دوران تیموری»، *فصلنامه موسیقی ماهور*، شماره ۱۸-۹۷: ۱۱۲-۹۷.
- بایلر، فرامرز، ۱۳۸۲، «بنیادهای نظری موسیقی کلاسیک ایران: دستگاه به عنوان مجموعه‌ای چند مُدی»، *فصلنامه موسیقی ماهور*. شماره ۲۲: ۴۴-۵۶.
- پاییور، داریوش، ۱۳۷۵، ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور.
- پیرنیاکان، داریوش، ۱۳۸۰، موسیقی دستگاهی ایران. ردیف میرزا حسینقلی. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور.
- تهماسبی، ارشد، ۱۳۷۵، تصنیف‌های عارف. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور.
- طلایی، داریوش، ۱۳۷۲، نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی. تهران: مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور.
- فرهت، هرمز، ۱۳۸۰، دستگاه در موسیقی ایرانی. ترجمه مهدی پورمحمد. تهران: پارت.
- کیانی، مجید، ۱۳۶۸، هفت دستگاه موسیقی ایران. ناشر: مؤلف.

مراجعی، عبدالقادر، ۱۳۵۶[۲۵۳۶]، مقاصدالالحان. به اهتمام تقی بینش. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

۱۳۶۶، جامع الالحان. به اهتمام تقی بینش. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
۱۳۷۰، شرح ادوار (با متن ادوار و زوائدالفوائد). به اهتمام تقی بینش. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مسعودیه، محمد تقی، ۱۳۷۶، ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی.
کتاب اول: آوانویسی و تجزیه و تحلیل. تهران: انجمن موسیقی ایران با همکاری مؤسسه فرهنگی – هنری ماهور.

۱۳۷۹، ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی کتاب دوم. همراه با ۶ کاست. تهران: مؤسسه فرهنگی – هنری ماهور.

معروفی، موسی، ۱۳۷۴، ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی. همراه با شرح ردیف موسیقی ایران. نوشته دکتر مهدی برکشلی. تهران: انجمن موسیقی ایران.
مولانا، خسرو، درس گفته‌ها

Caron, N. et Dariouche Safvate, 1966 – Les traditions musicales: Iran.
Paris: Buchet/Chastel.

Chailley, J. s.d._ Cours d'histoire de la musique. Paris: Alphonse leduc.

Picard, F. 1999_ «Oralité et notations, de Chine en Europe», Cahiers de Musiques Traditionnelles. N°12:35-53.

Touma, H.H.1996_ La musique arabe. Paris: Buchet/Chastel.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی
و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام نگار (ایمیل) info @tvoccd.sch.ir

وبگاه (وبسایت) www.tvoccd.medu.ir

وقشه بازی رو تغییر بدی!

مرجع تخصصی کنکور هنر (حضوری / آنلاین)
با حضور اساتید مطرح و مولفان با تجربه کشور

☎ ۰۹۳۰۶۷۰۸۸۵۵

👤 konkorkarnamehsazan

🌐 karkardehsazan.com

