

آهنگسازی

براساس نظم‌های از پیش ساخته

علیرضا مشایخی*

چکیده:

«نظم» یکی از مسائل اصلی مورد توجه آهنگسازان قرن بیستم بوده است. در نوشته حاضر «نظم» به عنوان «متد برخورده» با «آن» بررسی شده، چنین متدی طبیعی است که نظم دوازده نتی را نیز دربر می‌گیرد و مقدمه‌ای است بر تعمیم بحث «نظم» به سایر پارامترهای آهنگسازی.

کلید واژه:

نظام صوتی، دوازه تنی، آلبان برگ، یلينک، روند، روش عمودی، روش افقی.

*. عضویات علمی گروه آموزشی موسیقی، دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران.

نتهای روند بیشتر شده‌اند و فاصله جدیدی که اضافه شد چند صدایی‌های جدیدی را در اختیار مامی گذاشت. به مثال ۴ دقیق شویم. (مثال ۴)

در مثال ۴، ضمن مشترک قرار دادن بعضی نتها، سه بار روند خود را از نظر امکانات چند صدایی، تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار می‌دهیم. آکوردهای متعددی بدست آورده‌ایم ولی در عین حال بخصوص در روند ملودی به شدت متأثر از فاصله دوم بزرگ هستیم.

جستجوی خود را در زمینه روند پیش ساخته ادامه می‌دهیم. به مثال ۵، نگاه کنیم.

در مثال ۵، روندی داریم غنی از روابط مشابه. کل آن مشکل از هشت نت است. چهار گروه دوتایی، فواصل دوم بزرگ، به ما می‌دهند و مرزهای سه‌گانه را فواصل سوم تشکیل می‌دهند. بعضی از چند صدایی‌های حاصل را در مثال ۶ ملاحظه فرمایید.

طبعی است که وقتی روند از چهار

گروه دو تایی

تشکیل می‌شود

می‌توان آنرا از زاویه

چند گروه

چهارتایی هم مورد

مطالعه قرار داد. به چند نمونه چهار صدایی در مثال ۷، توجه کنید که از همین روند استخراج شده است.

در مثال ۲، روندی که در مثال ۱ معرفی شده بود، دو بار تکرار می‌شود و تمام نتها را می‌توانید به ترتیب تعقیب کنید. در آغاز میزان دوم یک آکورد سه صدایی داریم که از نتهاش شماره چهار، پنج و شش روند ما تشکیل شده است.

هرچه «روند» در خود منظم‌تر باشد، قطعه‌ای که براساس آن می‌نویسیم همگن‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.

بحث را در زمینه شناخت «روند»‌های گوناگون ادامه می‌دهیم: در مثال ۲، «روند» مادران خود نظمی بسیار متقاض را حمل می‌کرد، نیمی از نتهاشی یک گام کروماتیک در یک نظم شش پرده‌ای. مانه می‌خواهیم و نه می‌توانیم همیشه نظام‌هایی بوجود آوریم که تا این حد قرینه‌ای باشند و در نهایت می‌توانیم با کم کردن تدریجی تقارن‌ها به همانجا ی برسیم که سفر خود را آغاز کردیم، یعنی مقداری نت بدون نظم‌های پیش ساخته به عنوان مصالح ساختمانی. ولی تا آنجا راه درازی در پیش است، راهی که

هنگامی از «نظم پیش‌ساخته» صحبت می‌کنیم که «نظم» صوتی، خود اساس «آکورددشناسی» قطعه قرار گیرد. در کلاس‌های آهنگسازی در مورد برخوردار آماری با فواصل بحث کردیم و گفته‌ایم که گاهی توجه خاص به بعضی از فواصل می‌تواند شخصیت قطعه موسیقی را تحت تأثیر قرار دهد و یا اصولاً قطعه را شکل دهد. حال می‌خواهیم توجه به بعضی فواصل را جزیی از ساختمان نظام صوتی کنیم و سپس خود نظام را منبع مصالح ساختمانی قطعه قرار دهیم. برای این منظور اول فاصله یا فواصل مورد نظر را تعیین می‌کنیم و بعد آنها را در نظم مطلوب قرار می‌دهیم. در مثال ۱، فاصله مورد نظر فاصله دوم بزرگ است و نظم مطلوب یک نظام شش پرده‌ای (تکرار نت اول حذف شده) می‌باشد. این نظم را می‌توانیم یک «سری» بنامیم و من ترجیح می‌دهم به جای آن از لنت «روند» استفاده کنم. (مثال ۱)

می‌تواند بسیار آموزنده باشد. سعی کنیم به تدریج هم به تعداد نتهاشی نظام خود اضافه کنیم و هم سعی در این داشته باشیم که نظام یا روند صوتی، نوع خاصی از آکورد شناسی را ارائه کند. در مثال ۳، فاصله پنجم و معکوس آن چهارم را به روندی که قبل از داشتیم اضافه می‌کنیم. (مثال ۳)

حال اگر بخواهیم براساس نظم پیش‌ساخته قطعه خود را تصنیف کنیم، دیگر در طول قطعه محل نتها را تغییر نمی‌دهیم.

البته این ساده‌ترین تعبیر است، زیرا اگر بخواهیم، محل نتها می‌تواند دچار تغییراتی شود که با روند اصلی مغایرت نداشته باشد. ولی ترجیح می‌دهیم که این نوع شکستن‌های منظم روند را در مرحله‌ای دیگر مورد مطالعه قرار دهیم. حال به عنوان مثال، چند میزان براساس روند فوق ارایه می‌دهیم. (مثال ۲)

4.

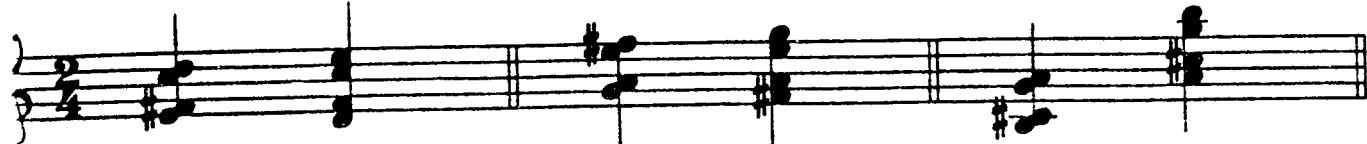
5.

B

6.

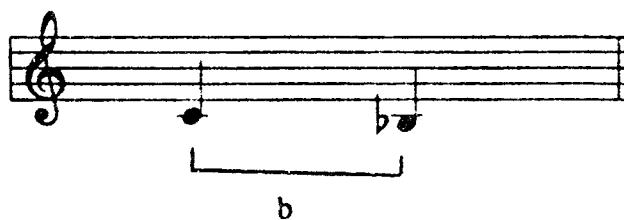

7.

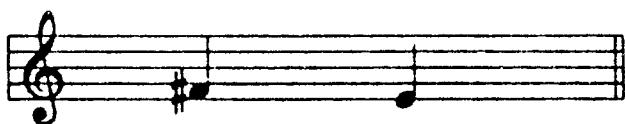

برای فهم دقیق‌تر از شکل اصلی روند
به بحث «به کارگیری شکل‌های اصلی
رونده» رجوع کنید. دوباره به مثال ۵ باز
گردیم:

به رابطه جذاب B در مقابل A و C
دقیق شویم.

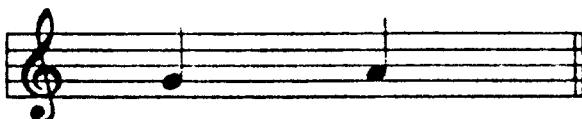

انتقال معکوس a_1 از نت «فادیز» که مساوی b_1 می‌شود.

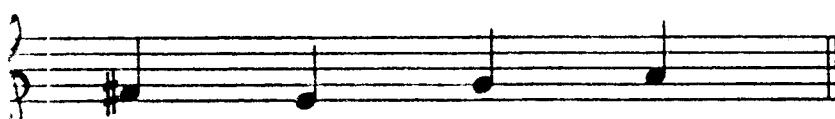
b_1

انتقال a_1 از نت «سل» مساوی a_2 می‌شود.

a_2

b_1 باضافه a_2 مساوی B می‌باشد.

b_1

a_2

قبل از آنکه وارد مرحله جدیدی از گفتار خود شویم، خوبست یک نمونه متفاوت را تحلیل کنیم. به مثال ۸، دقت کنیم.
(مثال ۸)

۸.

A

B

روند فوق شامل ده نت است. این ده نت را می‌توان در خویشاوندی‌های زیر مورد مطالعه قرار داد.

گروه‌های دوتایی: a_1, a_2 و b_1, b_2

گروه‌های سه‌تایی: c_1, c_2

گروه‌های پنج‌تایی: A و B

روابط درونی این گروه‌ها قابل تعمق است:

برگشت a_1 است.

برگشت b_1 است.

برگشت c_1 است.

برگشت A است.

در مثال ۱۰ به موارد زیر توجه کنید:
۱. قابلیت آکوردهای سه صدایی که در روند موجود است، در قطعه مورد استفاده قرار گرفته است.

۲. گرایش اصلی این قطعه کوتاه، کمتر شدن تدریجی حجم صداست. آکوردهای سه صدایی در آغاز بدرقه کننده فواصل هفتم بزرگ (اکتاو کاسته) هستند که بعد به صورت فشرده‌تر در می‌آیند (با ستاره مشخص شده). سپس به دو صدایی که در عین حال یادآور بخش فوقانی دو میزان اول است تبدیل می‌شوند (با دو ستاره مشخص شده‌اند) و بعد بصورت یک صدایی در میزان آخر، قطعه کوتاه ما را به پایان می‌رسانند.

در یک نتیجه‌گیری تکرار می‌کنیم که درون یک روند، آمادگی‌هایی هست که توجه به آنها به قطعه موسیقی عمق بیشتری می‌بخشد.

۳. مهم‌ترین نکته قابل توجه اولیت فضای حاکم بر قطعه است که از فاصله دوم کوچک بهره گرفته و در حالی که در نیمه اول به دو صدایی قناعت شده، در نیمه دوم از آکوردهای سه صدایی هم استفاده کردایم که با در نظر گرفتن وجود فاصله هفتم بزرگ در آکورد، فضای فاصله دوم فقط غنی‌تر شده است (به ستاره‌های دو تایی توجه کنید). لازم به تأکید است که با شناخت کافی از «روند»، بهتر می‌توانیم آن را در خدمت تفکر موسیقایی خود بکار گیریم. در مثال ۱۰ سعی می‌کنم ویژگی دیگری را مورد توجه قرار دهیم.

تعداد اجزاء یک روند را در موسیقی سازی (تاجایی که در محدوده گام تعديل شده فکر می‌کنیم) می‌توان بیشتر کرد تا به یک روند از ۱۲ نت متفاوت رسید. اینجا تغییرات کمی ما را در یک تغییر کیفی بسیار متفاوت قرار می‌دهد. خود را در مقابل موسیقی ۱۲ تنی می‌باییم که از بحث ما خارج است و زمینه دیگری از تفکر موسیقی است. در این مرحله ترجیح می‌دهیم وارد نکاتی در تکنیک‌های اصلی آهنگسازی در روندهای از پیش ساخته شویم.

در مثال ۹، یک قطعه کوتاه که براساس روند مثال ۸ نوشته شده را ملاحظه می‌کنیم.

به نکاتی که می‌توانیم از مثال ۹ بیاموزیم، دقت کنید:

۱. از نظر بکارگیری ترتیب نتهای روند، آنچه در مثال ۲ داشتیم تکرار شده یعنی روند در کل، دو بار بکار گرفته شده است.

۲. در مواردی که با ستاره مشخص شده، یکی از نتهای روند تکرار شده است. در مورد اول، نت «سی» و در مورد دوم، نت «فا». این موضوع جدیدی است که در آینده بحث خواهد شد.

۹.

10.

تکرار نت

نتهای یک روند به شیوه‌های گوناگون قابلیت تکرار دارند و من در بررسی امکانات تکرار، تا حدی ملهم از روش تحقیقی هستم که استادم هانس یلی نک در تحلیل آثار شونبرگ بکار برده است. به مثال ۱۱ دقیق شوید، این مثال با استفاده از روندی نوشته شده که در مثال ۸ معرفی کردیم.

(مثال ۱۱)

۱۱.

عرضه می‌کند. («سی بکار» و «دو» بصورت «سه لا چنگ»).

۶. در میزان ۴، نوع دیگر از تکرار را می‌بینیم: نتهای «سل بمل» و «فا» در سه اکتاو مستقابت عرضه می‌شوند. این در حقیقت چیزی نیست جز اشاره به دونتی که در سه اکتاو بطور همزمان حضور دارند و بطور شکسته بکار گرفته شده‌اند.

۷. نتهای «فا» و «سل بمل» در آخرین محلی که عرضه شده‌اند، برای سه تکرار دیگر باقی می‌مانند. در حقیقت بتدریج از منطقه‌ای به منطقه دیگر عبور کرده‌اند.

در مثال شماره ۱۱، شاهد شیوه‌های گوناگون «تکرار نت» هستیم:

۱. در میزان ۱، نتهای «ر» و «می» در اکتاو بکار گرفته شده‌اند.
۲. در میزان ۱، آکورد در یک تقسیم پنج تایی تکرار می‌شود.
۳. در میزان ۲، آخرین نت آکورد در روند، که نت «ر» می‌باشد تکرار و به نت بعدی روند که «سی بمل» می‌باشد حرکت می‌کند و دوباره تکرار می‌شود. حالا دیگر نت آخر روند، نت «ر» نیست بلکه نت «سی بمل» می‌باشد یعنی مجبوریم دوباره به

معمولاً در چهار شکل اصلی نمایش داد.
حال در مثال ۱۳ الف به چها شکل اصلی دقیق شویم که «روند» مورد بحث را نمایش می‌دهند.

مطلوب و نتیجه‌گیری‌های مهم در ارتباط با مثال ۱۲:
۱. در آغاز بهتر است نگاهی به اشکال اصلی «روند» داشته باشیم. به مثال ۱۳ الف دقت کنید.

مثال ۱۳ (الف)
در بحث «موتیو و خویشاوندهایش» در مورد شکل‌های اصلی موتیو صحبت کرده‌ایم و می‌دانیم که هر موتیور امی توان

بکارگیری شکل‌های اصلی «روند»
امیدوارم بحث مرا در مورد «موتیو و خویشاوندهایش» مطالعه کرده باشید. در این صورت می‌دانید که هر نوع «گروه» قابل ارایه در چهار شکل اصلی است. «روند» نیز براساس خصلت‌گروهی خود از این قاعده مستثنی نیست و در آهنگسازی با روند می‌توانیم از این اشکال اصلی هم استفاده کنیم. به مثال ۱۲ توجه کنید. (مثال ۱۲)

12.

13.

مثال ۱۳ ب: در این مثال انتقالهای دوازده گانه سه نت اول روند هایی که در مثال ۱۳ الف معرفی شد دیده می شود. شما می توانید انتقال را به تمامی روند تعمیم دهید.

The musical score is composed of 12 staves of music in 3/4 time, treble clef, and a key signature of one flat. The staves are labeled R, B, M, and BM at the top. The music consists of short note patterns primarily in the treble clef staff. The notes are mostly eighth notes, with some sixteenth notes and quarter notes. The patterns change every measure, reflecting the different modes mentioned in the title. The score is written on a single page with a light background.

هر شکل را برای سهولت «مُد» نام
می‌گذاریم و هر مُدراماً توانیم ۱۱ بار انتقال
دهیم. مُدهای اصلی را چنین می‌نامیم:

- روند (R)

- معکوس (M)

- برگشت (B)

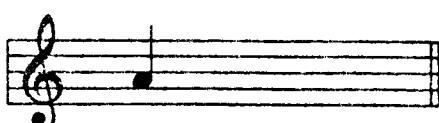
- برگشت معکوس (BM)

در موقع کار روی یک قطعه بهتر است
تمام انتقال‌ها را جلو چشم داشته باشیم و
صحیح آن است که همه را زیک نت شروع
کنیم. بنابراین اگر روندان‌الی در مثال ۱۲
الف از نت «می بمل» شروع شده، برگشت،
معکوس و برگشت معکوس هم باید از «می
بمل» شروع شود و همه با شماره مشخص
خواهند شد. به مثال ۱۳ ب، توجه کنید.

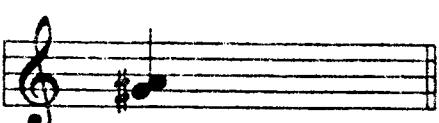
۲. در مثال ۱۲ هر چهار نوع، یعنی هر
چهار مد بکار گرفته شده‌اند. روند در
میزان ۱ شروع می‌شود و بانت «لا» (در «دو
لا چنگ» میزان ۲) به پایان می‌رسد.
یادآوری: نت‌هایی که بصورت آکورد
بین پایان یک روند و آغاز انتقال دیگری از
آن مشترک هستند می‌توانند نقش پل یا
رابط داشته باشند. (درباره پل یا رابط بعداً
صحبت خواهیم کرد).

بعد از آنکه «روند» در نمایش اصلی
خود بانت «لا» به پایان رسید، شکل
برگشت شروع می‌شود. برگشت را در مثال
۱۲ الف ملاحظه کنید و حالا به مثال ۱۲
برگردیم؛ نت‌های آخر «روند» بصورت دو
صدایی «سل دیز - لا»، نت‌های آغاز
برگشت را در اختیار ما می‌گذارند و حالا
تسلسل نت‌ها را تعقیب کنید. در دو
صدایی «ار - می بمل» برگشت به پایان
می‌رسد. دو نت اول (این بار به صورت «ر
دیز - می») شروع مدل معکوس هستند که
با دو صدایی «سی بمل - لا» به پایان
می‌رسد و بالاخره «سی بمل - لا» دوباره
نت‌های مدل جدید (این بار برگشت
معکوس) را در اختیار ما می‌گذارد. «سی
بمل» تکرار می‌شود و بقیه نت‌ها برگشت
معکوس، راه را آدمه می‌دهند.

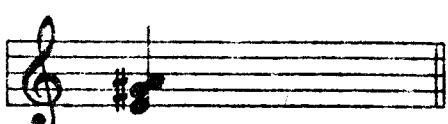
۳. در میزان ۶ در دست چپ نت‌های
«فا دیز - سل» از فن تکرار بهره گرفته‌اند.

پل شامل یک نت

پل شامل دو نت

پل شامل سه نت

ت - پل می تواند از فرآیند تکرار نیز استفاده کند. (مثال ۱۵)

برای اینکه مثال ۱۵ را بهتر بفهمیم نگاهی هم به دست راست می‌کنیم:

و دقیقاً معکوس را در اختیار خواهید داشت.

۱۵.

از طرف دیگر «رونده» را با برگشت معکوس مقایسه کنید، باز هم با اختلاف یک پنجم درست، همان روایت را در اختیار دارید. بنابراین روند را می‌توانید در ۱۲ انتقال گوناگون داشته باشید و معکوس را هم می‌توانید در ۱۲ انتقال داشته باشید، در نتیجه جماعتیش از ۲۴ انتقال در اختیار نخواهید داشت.

از نت «فا دیز» به طرف گروه تکرار حرکت می‌کنیم. هنگامی که دست چپ وارد دومین تکرار می‌شود، نت «فا دیز» (این بار به عنوان پنجمین نت برگشت) تکرار می‌شود و اکنون ما در برگشت هستیم و دست چپ همان طور که گذشت برگشت را ارائه می‌دهد. «دو - سی»، نت‌های ششم و هفتم برگشت هستند و قطعه ادامه دارد.

«انتقال‌ها»
یکی از طبیعی‌ترین راه‌های وسعت دادن به مواد ساختمنی، همیشه «انتقال» بوده است. آهنگسازی با نظم‌های از پیش ساخته هم از این روش کار مستثنی نیست. از بحث‌هایی که در دروس دیگر پخصوص شکل‌شناسی و تحلیل موسیقی داشته‌ایم، بیان داریم که هر وقت در محدوده گام تعديل شده فعالیت می‌کنیم، هر شکل اصلی یا مدامع از روند، برگشت، معکوس و معکوس برگشت قابل انتقال به تمام درجات گام کروماتیک است. بنابراین از هر روند یا موتیو یا تم می‌توان ۴۸ انتقال داشت. هر آینه مواردی هست که انتقال‌های ما از ۲۴ بار تجاوز نمی‌کند. لطفاً به روند زیر و مدهای گوناگون آن در مثال ۱۷، توجه کنید.

(مثال ۱۷)

اگر به روند شش نتی مثال ۱۷ دقیق شوید، می‌بینید که برگشت در حقیقت معادل معکوس است، فقط کافی است آنرا به یک پنجم درست پایین تر انتقال دهید

در مثال ۱۵، دست چپ از تکرار چهار نت به عنوان رابط دو شکل اصلی استفاده می‌کند. در مثال ۱۳ الف می‌بینید که نت‌های آخر یا به عبارت دیگر چهار نت آخر روند، مشابه چهار نت اول برگشت هستند. ما در اینجا آکوردهای مرکب از چهار نت آخر روند را می‌بینیم که در عین حال حامل چهار نت اول برگشت است و این آکورد را بعد از ورود به مُد برگشت از آخر به اول شکسته‌ایم. به مثال ۱۶ نگاه کنید.

(مثال ۱۶ الف): اگر چهار نت آخر روند واول برگشت را به صورت آکوردهای چهار صدایی بکار گیریم:

۱۶.

(مثال ۱۶ ب): اگر چهار نت اول برگشت را به ترتیبی که در برگشت ظاهر شده، بکار گیریم:

(مثال ۱۶ پ): همانند نوعی که در مثال ۱۵ عمل کردیم. برگشت را دوباره برگشت داده‌ایم و به ترتیب روند اصلی دست یافته‌ایم:

17.

R

B

و ۵ و ۶ می باشد. قطعه کوتاه، با ارائه چهار نت آخر همین نت‌های ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ بصورت یک صدایی به پایان می‌رسد.

در مثال ۱۹، معکوس «رونده» جمع‌آدو بار بکار گرفته شده است.

یادآوری: در مثال فوق، اعداد ارتباطی با ساختار ندارند فقط محل نت را در «رونده» نشان می‌دهند. در میزان اول، نت‌های ۱ و ۲ بصورت دو صدایی آمده‌اند. در همین میزان نت‌های ۴ و ۵ هم بصورت دو صدایی آمده‌اند. اگر بقیه نت‌ها را تعقیب کنیم، به «لا» می‌رسیم که آخرین،

روش‌های اصلی بکارگیری «رونده»

۱. **روش عمودی**
هنگامی که نت‌های یک روند را به همان ترتیبی که در روند ظاهر شده‌اند بکار گیریم، از روش عمودی استفاده کردایم. مثال‌های ما در روش عمودی نوشته شده بودند و برای اینکه موضوع کامل‌آ روشن شود، چند مثال دیگر را توضیح می‌دهیم.
(مثال ۱۸)

18.

FL

یعنی دهمین نت «رونده» است و کل روند تکرار می‌شود و این بار شروع آن با یک آکورد سه صدایی مرکب از نت‌های ۱ و ۲ و ۳ اعلام می‌شود (در نظر داشته باشید که به جای «می بمل» از «ر دیز» استفاده شده است) و بلافاصله در میزان شماره ۳ این سه صدایی با سه صدایی دست راست پاسخ‌گفته می‌شود که مرکب از نت‌های ۴

مثال ۱۸، یک ملودی کوتاه را که برای فلوت نوشته شده نشان می‌دهد. نت‌ها به همان ترتیب که «رونده» قبل از ماده مثال ۱۳ الف معرفی کرد، پشت سر هم می‌آیند. در مثال ۱۹، که از آکورد نیز استفاده شده، همان نظم رعایت شده است.
(مثال ۱۹)

19.

منابع و مأخذ:

- Hans Oesch: Henry Cowell. B. Schotts Söhne 65 Mains Weinhergarten.
- Philippe Torrens: A vantgarde Frankreich. Melos Heft V. Jahrgang September / Oktober 1973.
- Cyclopedia. Edited by Oscar Thompson. Dodd, M. & Company New York, London, 1975.
- Hanns Jelinek: Zwolf ton komposition. Universal Edition, 12084a.
- Walter Piston: Harmony. Victor Gollancz LTD. London, 1976.
- Paul Fontaine: Basic Formal Structure in Music. Prentice Hall, Inc. 1967 Eaglewood Cliffs, New Jersey.

۲. روش افقی

روش افقی از انتقال‌های متفاوت بطور همزمان استفاده می‌کند. در مثال ۲۰، به قطعه کوتاهی برای دو ویلن نگاه کنیم.

(مثال ۲۰)

در مثال ۲۰، ویلن ۱ به ترتیب R2 و BM7 را اجرا می‌کند. و ویلن ۲ به ترتیب M1 و R1 را رائمه می‌دهد. بطور همزمان و در کنار هم انتقال‌های گوناگون در جریان هستند و در اینجا لازم می‌دانم توجه شما را به یک موضوع که خیلی اوقات باعث سوء تفاهم می‌شود، جلب کنم: روش افقی و عمودی را لطفاً با کنترپوان و هارمونی مقایسه نکنید، این یک مقوله کاملاً متفاوت است.

شمامی توانید با روش افقی، موسیقی چند صدایی با گرایش‌های «هموفونی» تصنیف کنید و با استفاده از روش عمودی، خط افقی ملهم از «کنترپوان» بنویسید. به مثال‌های ۲۱ الف و ب توجه کنید.

در مثال ۲۱ الف، صراحتاً با یک برخورد «هموفونی» یا چند صدایی عمودی سروکار داریم. در حالی که فن بکارگیری روند، افقی است، دست راست پیانو انتقال دوم روند را عرضه می‌کند و دست چپ از معکوس اول استفاده کرده است.

در مثال ۲۱ ب، هریک از دو ویلن، بخش مستقل خود را به عهده دارند، یعنی برخوردي کاملاً پولیفونی در حالی که نت‌ها مشترک از یک روند استفاده کرده‌اند: دو میزان اول از برگشت معکوس و دو میزان آخر از برگشت. بنابراین کاملاً روشن است که چه در روش افقی و چه در روش عمودی می‌توانیم برداشتی در خدمت چند صدایی مورد نیاز داشته باشیم.

20.

R2

violin 1

violin 2

piano

M1

BM7

ff

pizz

fp

ff

pp

ff

ff

21.a

xylo

R2

M1

ff

pp

3 3 3 3 3 3

21.b. BM

violin 1

violin 2

piano

f

p

f

mf

f

B

3

3

شماره ۱۰۴