

موسیقی

ابن زیله اصفهانی

یکی از نخستین
موسیقی‌شناسان بزرگ
دوران اسلامی ایران

دکتر تحقیقی بینش
عضو هیأت علمی دانشکده هنرهای زیبا
گروه آموزشی موسیقی

آهنگها» آورده است (الحون=لحنها=آهنگها Melody) و بدین صورت ذکر می‌کند: «و من اصناف اللحنون: الرواسين، و هي العحان تؤخذ و تستعمل في الآلات و الحلوق... كما في الضرب الآخر المسمى: الدستانات .. كالدستانات الخراسانية والمعروفة بالاصفهانية»^۱.

رواسین که در کتاب الموسيقى الكبير فارابی با اختلاف نسخه‌ها به صورت «الرواشين» و «الدواشين» آمده است^۲، جمع عربی گونه مکسر (راس) فارسی یا پهلوی (rAs) باید باشد که در فارسی دری «راه» شده است زیرا «س» پهلوی بدیل «ه» فارسی است، همچنان که «گاس» (gAs) بدیل «ه» در فارسی «گاه» شده است^۳ و «راه» پهلوی در فارسی «گاه» شده است^۴ و «راه» اصطلاح معروفی در موسیقی سنتی و قدیم ایران معادل «مقام» (Mode)، «نغمه» (Note) و «پرده» (Tone) بوده است که در فرهنگها از جمله در فرهنگ نقیسی در ترکیباتی مانند: «راه خسروانی» (راه روح) (یا: راح روح)، دیده می‌شود؛ بنابراین رواشین یا دواشین را در نسخه چاپی کتاب فارابی نمی‌توان صحیح دانست! گرچه تبدیل «س» و «ش» در زبان فارسی نظری دارد مثل «خروس» و «خروش»^۵. در همینجا اشاره ابن زیله به «دستانات» جمع عربی گونه مؤنث «دستان» فارسی به معنی پرده (Tone, Mode) و بویژه «خراسانی» و «اصفهانی» نیز نکته در خور توجهی است که از رواج یا کارایی آهنگهای خراسانی را حتی در «اصفهان» حکایت می‌کند.

سپس ابن زیله برای هر دو نوع: رواسین و دستانات مثالهایی ذکر کرده است: «بیورمنک»، «رویع» (کامکار)، و «وردنس» از گونه اول^۶ و «اراخسین»، «مردادت هوف»، «خرossal» و «افرمورد» از گونه دوم^۷ که در این مثالها تنها بعضی از آنها مانند «خرossal» و «افرمورد» قابل توجیه به نظر می‌رسد زیرا «خرossal» با پسوند «ال» می‌تواند منسوب به «اصناف اللحنون» یعنی «گونه‌های

شرح رسالت حبی بن يقطان و اختصار طبیعت الشفاء ابن سينا را به او نسبت داده‌اند، ولی در موسیقی تنها اثر مختصری به نام الكافی في الموسيقی به عربی از او باقی مانده است که در عین اختصار به قول شادروان علامه محمد قزوینی می‌توان آن را «صغیرة الحجم و كثيرة الفائد» نامید.

از این کتاب نقیس تاکنون تنها دو نسخه خطی به دست آمده یا شناخته شده است: یکی نسخه موزه لندن (British Museum) در مجموعه‌ای به شماره 2361 Or. 11 سده ۱۷ هجری (1۰۷۳ میلادی) نوشته شده است (به دلیل آمدن تاریخ ۱۰۷۳ هجری قمری در پایان همین رسالت از این مجموعه) و دیگری نسخه مجموعه رامپور هند، که تاریخ تحریر ندارد و چنین پیداست که به دست کاتبی کم اطلاع از موسیقی و زبان عربی نگارش یافته است زیرا در آن اغلات بسیار مشاهده می‌شود.

چاپی از کتاب الكافی به اهتمام «زکریا یوسف» موسیقی شناس مصری به سال ۱۹۶۴ میلادی با استفاده از آن دو نسخه، در قاهره منتشر شده است که مقدمه کوتاهی دارد و زکریا یوسف با استفاده از روش التقاطی، ضبط هر نسخه‌ای را که ترجیح داده، در متن قرار داده و ضبط نسخه دیگر را به عنوان نسخه بدل (Variance) در زیر صفحات آورده است^۸.

تحلیل هنری و شرح متدرجات الكافی ابن زیله فرصتی دیگر لازم ندارد، ولی برای نشان دادن ویژگی‌های ارزنده آن می‌توان به ارائه چند نمونه بسته کرد:

یکی از موضوعهای شایان توجه در الكافی اشاره به آهنگهای ایرانی است که متأسفانه به علت مغلوط بودن دو نسخه خطی الكافی، استفاده از آنها به آسانی میسر نیست. این بحث را ابن زیله ذیل «اصناف اللحنون» یعنی «گونه‌های

ابو منصور حسین بن محمد بن عمر بن زیله اصفهانی» که بنا بر سنت پدر سالاری در دوران خویش، به نام جدش مشهور و به ابن زیله معروف شده است (متوفی ۴۴۰ هجری قمری / ۱۰۴۸ میلادی) از جمله موسیقی‌شناسان و موسیقی‌دانان والامقام ایران است که مانند بسیاری از هنرمندان ایرانی گمنام یا کم‌نام باقی مانده است.

متأسفانه اطلاع زیادی درباره او وجود ندارد و با آن که شرح حاشش را کسانی از قدماء مانند «بیهقی» در تاریخ حکماء‌الاسلام و «ابن ابی اصیبیعه» در عیون الانباء فی طبقات الاطباء و «زرکلی» در الاعلام، نوشته‌اند، تنها محدود به این می‌شود که از شاگردان ممتاز ابن سينا (شيخ الرئيس ابو على حسین بن عبد الله بن حسن بن على بن سينا، متوفی ۴۲۸ ه / ۱۰۳۶ م) Avicenna بوده و عمر زیادی نکرده است. گرایش یا توجه ابن زیله را به موسیقی باید فرع بر نظام فرهنگی دورانهای پیشین و مبتنی بر این دانست که موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضیات می‌دانسته‌اند، چنان که ابن سينا می‌گوید «و قدحان لنا ان نختم الجزء الرياضي من [التعليمات] بایراد جوامع علم الموسيقى»^۹ (وقت آن شد که جزء ریاضی از جمله «علوم تعلیمات»، کتاب شفافا را به ایراد جوامع علم موسیقی» ختم کنیم)؛ یا اخوان الصفاء «رسالة موسیقی»، را بعد از «رسالة جغرافیا» و در «قسم» یا بخش ریاضی از رسائل خود قرار داده‌اند^{۱۰}.

بدین ترتیب می‌توان گفت که ابن زیله هم مثل ابن سينا دوستدار موسیقی آماتور (Amateur) بوده است نه حرفه‌ای (Professional)، ولی به شرحی که پس از این گفته می‌آید چنین پیداست که مانند استادش تنها به مسائل فلسفی یا نظری موسیقی نپرداخته و جنبه‌های هنری و عملی این هنر والا را نیز تا حدی مورد توجه قرار داده است. گرچه آثار نسبتاً متعددی مانند: کتاب فی النفس،

الهام پذیری از صدای پرندگان را در نام آهنگهای ایرانی نظیر: «چکاوک» (که در ردیفهای سنتی موسیقی ایران در دستگاه همایون باقی مانده است) مشاهده می‌کنیم و از سوی دیگر خروس در آیین مهر (Mithraism) و ادب فارسی پایگاهی داشته و حتی روح نفسانی را به «خروس کنگره عقل» تعبیر می‌کرده‌اند.^۱ اما «مورد» (در پهلوی Murt) یا «آس» نماد سبزی و مورد توجه در ایران باستان بوده است و «آفر» هم می‌تواند معرب «آبر» به معنی «بالا» و مجازاً «آرمانی» باشد.^{۱۱}

نمونه دیگر، بخش سازشناسی (Instrumentation) کتاب الكافی است که ابن زیله در آنجا «آلات المستعملة في الموسيقى» یا سازها را در کمال دقت دسته‌بندی کرده است: «ذوات اوتار (یا: ذوات الاوتار) و دساتین مشدوده»، یعنی آنها که پرده (Fret) بسته شده و محکم دارند؛ «ذوات اوتار بلا دساتین» یا سازهای رشته‌ای (Chordophone) بدون پرده؛ «ذوات اوتار یجر علیها» یا سازهای رشته‌ای که با کمانه یا آرشه (Bow) نواخته می‌شوند؛ و سپس «آلات لاوتارلها» یا سازهایی که رشته و تار ندارند شامل «منفوخ فيه» یعنی «سازهای بادی» که با دمیدن باید نواخت، و «منفوخ فيه من ثقب» یعنی «سازهای بادی Aerophones یا Wind Instruments»، و «منفوخ فيه باللة صناعية» مثل «مزمار الجراب» (نای ابیان یا خیک نای Bagpipe) که به وسیله اسباب ساخته شده‌ای به صدارت می‌آید، و «آلات طرق بالمطارق» یا «سازهای کوبیشی» که با کوبهای نواخته می‌شوند مثل «صنج صینی» یا «صنج چینی» (Percussion Instruments)، و بالآخره «آلات اعدت لاتخاذ نقرات النغم» یعنی آنها که برای تولید نغمehا باید تکرار کرد.^{۱۲}

این تقسیم‌بندی با آنچه اکنون در سازشناسی پذیرفته شده و معتبر است انطباق دارد، و بعد از ابن زیله نیز مورد پیروی موسیقی‌دانان یا

(سی بکار)	ج	موسیقی‌شناسان بزرگ ایران قرار داشته است، چنان که «عبدالقدور مراغی» (متوفی ۱۴۳۴ / ۵۸۳۸) نیز تقریباً آن را در آثار خود ملحوظ داشته است. از جمله در مقاصد الالحان، «آلات الحان» (سازها) را به «ذوات الاوتار» یا «سازهای رشته‌ای» (Ringued Chordophones) و آلات «ذوات النفح» (سازهای بادی یا دمیدنی) و «کاسات» و «طاسات» و «الواح» (سازهای کوبیشی یا کوبهایی) تقسیم می‌کند و برای آنها دو گونه «مطلقات» یعنی «آزاد» (Open String) و بدون پرده یا گذاشتن انگشت روی آنها، و «مقیدات» یعنی «دارای پرده» که با گذاشتن انگشت روی دسته ساز و به طور کلی گرفتن، نواخته می‌شوند، قائل می‌شود. ^{۱۳}
(دو بکار)	د	از ذکر اسامی سازهایی که ابن زیله به قصد ارائه مثال در هرگونه از سازها آورده است به منظور جلوگیری از اطاله کلام خودداری و به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که تصور می‌رود یکی از مهمترین مطالب در کتاب الكافی موضوع «نغمه‌پردازی» (Notation) باشد.
(دو دیز)	ه	نشان دادن نغمehا (Notes) یا صدایهای موسیقایی به وسیله حروف در ایران و دیگر کشورهای اسلامی سابقهای طولانی دارد. آنچه مدارک نشان می‌دهد نخستین نمونه‌ای که از این روش (Method) در دست داریم در آثار یعقوب بن اسحق (ع) معروف به «کندی»، فیلسوف عرب (در گذشته ۲۵۸ ه / ۸۷۱ م) است. وی در «گامی» (Scale) که می‌شناخته «اکتاو اول» (First Octave) را با ۱۲ حرف از حروف اول ابجد به ترتیب ابجدی و با تکرار آنها می‌داده است: (ا. ب. ج. د. ه. و. ز. ح. ط. ی. ک. ل.) که چون در زمان او کوچک (Minor) را بر بزرگ (Major) ترجیح می‌داده‌اند، «الف» معادل la می‌شده است:
(ربکار)	و	۱ (لا بکار)
(می بعل)	ز	۱ (سی بعل)
(می بکار)	ح	
(فا بکار)	ط	
(فا دیز)	ی	
(سل بکار)	ک	
(لا بعل)	ل	
(لا بکار)	۱	

و همانها را در «اکتاو دوم» (Second Octave) به کار می‌برده است.

پس از او ابونصر محمد فارابی (در گذشته ۳۳۹ ه / ۹۵۰ م) معروف به «معلم ثانی» (Second Master) روش «کندی» را ادامه داد، با این تفاوت که در «اکتاو» (هنگام) (دوم دنباله حروف ابجد را آورد: م. ن. س. ع. ف.. وغیره. در این گونه نغمه‌پردازی، درجات نغمehای (نها) «گام» با حساب ابجدی از «ی» (= ۱۰) به بعد تطبیق نمی‌کرد زیرا بعد از «ی» حرف «ک» بود که به حساب ابجد ۲۰ می‌شود در صورتی که از لحاظ درجه ۱۱ است، بنابراین ابن زیله با ابتکاری که اعمال داشت این نقص را توانست مرتفع بکند. وی بعد از «ی» که برابر ۱۰ می‌شد به جای «ک» از «یا» استفاده کرد که ۱۱ می‌شد (۱۰ = ی و ۱ = الف) و همین‌طور، یب (۱۰ + ۲ = ۱۲)، یج (۱۰ + ۳ = ۱۳)، ید (۱۰ + ۴ = ۱۴) و یه (۱۰ + ۵ = ۱۵).

همین روش بود که بواسیله «صفی الدین اُموی» هنرمند والامقام ایرانی (در گذشته ۶۹۳ ه / ۱۲۹۳ م) به کمال رسید. به عبارت دیگر اکتاو (هنگام) اول دارای ۱۸ نغمه (نها) یا ۱۷ فاصله شد از (الف) تا یع و بر همین منوال اکتاو دوم که به شرح زیر نغمه‌پردازی می‌شود:

دو بکار ۱

ابن الکافی^۱ در موسیقی ایلی شعر بر زیده قال: شیخ بزم صور الحج بنین بن محجن بن
بن زیده هشم طویل شیخ علی بشیش، دعما الحکم عن احوال تهم حیثیت^۲ لاش مدن
دان غنی البخت من مت دیر لازمه المیکنه بن الفهم و یعنی عدم از بقیع غصه بهزین
حرفه ناید التهنی و لحدا العالم باد و اصول مسلم کرون چنانچه صفات آگر و گون
نمودان مسلم خواسته باز میانی هر اعلام و امتحان الكلام علیها فقول ان الصوت یکروش
نمیز عیف من جسم مقاوم جسم مقاوم تخرج له امور اذی چهارها بعنه تمر جایزه^۳
الصوان مفعع^۴، سی سمعی شکل اغراق و متوجه و قد کشیده من فوج جسم هر جسم ذکر شد
دان الا سر است که تنه، گاره با بخاره و احتمانه و داره بالهد و والفل و ایان بدده
وال فعل حال الله ایت بهای مختلف حکم انت ف نلاد مهاد تمازی ها ذمکتی دیر و ایزه^۵
پنهان لحق و همی و میاسب شایه دادن سبیله حکمه صلبه للقرع و ملاسته فرعون
الاجسام و قصره و شدمای احقر بایاد الولی و ایزاد الجه و ایقی ف المجه ایقی ف
بعضه چیخی خود امور و قربه من بالتفخ بعضاها فخرت من هد الاسباب لرز
د قدره و طابسه و زر ایز ایمن المولود المتعج بسادی هی چندہ الصورة الى السبع
و سهیجہ بالفضل اضداده و دان مل و احمد من هد الاسباب کند لذیانه داعفه^۶
نیقعنی باده و نقصان للسبب اذی بورقة الصوت و فعله علی نسبت هیانه^۷
هو سباب نادت النسبات هی اسب و احمد بایکس نیکون بنی الطولی^۸ الاطوله
نسبة ایکل ایغیره که داشت ایکن خرق الطول و القصر هر چرا و احمد کند که
حکم سایر الاسباب نیکون شلائقه نصف الطول نصف قدر الکل و کند که ایکل
المقدار الایز دیکیون الفعل باییس ایم المقدار الاینقدر کند که ایکل که
ولا کند بذکر حال ایسباب و ایمان اذی سهلان بیخون من میان^۹
بین ایتمه های تحقق بایطون و التصریف که مدل هم چهارمیمه کند پیان خواه
ایم علیک المتفق نهان هیللتیق هم بجهش علی ایکاف المتفقات هم بجهش علی ایکاف^{۱۰}

صفحه اول کتاب الکافی ابن زیله، نسخه موزه لندن

● پاورقی ها

۱. ابن سینا، الشفاء، جوامع علم الموسیقی، ص ۳، قاهره ۱۹۵۶.
۲. رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، ج ۱، صص ۱۸۳-۲۲۱-۲۰۵-۱۴۰.
۳. یوسف، زکریا، الکافی، ص ۷، قاهره ۱۹۶۴.
۴. همان، ص ۶۶.
۵. فارابی، ابونصر محمد، الموسیقی الكبير، ص ۶۹، قاهره ۱۹۶۷.
۶. حواسی دکتر محمد معین بربرهان قاطع.
۷. الکافی، ص ۶۶.
۸. الکافی، ص ۶۷.
۹. الکافی، ص ۶۷.
۱۰. بربرهان قاطع.
۱۱. فرمگ معنی.
۱۲. الکافی، ص ۷۳.
۱۳. مقاصد الالحان، به اهتمام نقی بیشن، چاپ دوم، صص ۱۲۴-۱۲۵.
۱۴. شرح ادوار، به اهتمام نقی بیشن، چاپ دوم، صص ۲۸۰-۲۸۳.
۱۵. جامع الالحان، به اهتمام نقی بیشن، صص ۲۲۸-۲۲۱.
۱۶. De Candt-Roland, Dictionnaire music pp. 114-115.
۱۷. الکافی، ص ۶۷.
۱۸. الکافی، ص ۷۰.

تقسیم کرده است^{۱۷}. و در جای دیگر صداها یا آهنگها را تشییه به «الادویه» (داروها) می کند که یادآور موسیقی درمانی است. و نیز به «السموم» (زهراها) که می توانند «المهلهکه» و «المصممه» یعنی کشنده یا گوشخراش و کرکننده باشند^{۱۸}.

در پایان بسی آن که قصد مبالغه ای باشد فکر می کنم شاید ما به مصدق: «آنچه خود داشت ز بیگانه تمی می کرد» نه تنها از شناخت و نگاهداری میراثهای ارزنده هنری خود در موسیقی غافل مانده ایم بلکه برای هر کاری دست نیاز به سوی بیگانگان دراز کرده ایم. اگر جز این بود نمی گذاشتیم آثاری مانند موسیقی کبیر را کسانی چون ارلانژه (Baron d' Erlanger) ترجمه و شرح کنند و خود ما هنوز آن را به فارسی نداشته باشیم (البته مرحوم دکتر برکشلی آن را از اصل عربی ترجمه کرده است و انتشارات سروش هم دست در کار ویرایش و چاپ این ترجمه است اما هنوز که منتشر نشده است) و یا نظیر فارمها (H.G. Farmer) برای ما تاریخ موسیقی بنویست!

ب	ربمل
ج	دو دیز
د	ربکار
ه	می بمل
و	ر دیز
ز	می بکار
ح	فابکار
ط	سل بمل
ی	فادیز
با	سل بکار
بب	لامل
یج	سل دیز
بد	لابکار
به	سی بمل
بو	لادیز
بز	سی بکار
بح	دو بکار

بعد از او «عبدالقادر مراغی» دیگر هنرمند بزرگ ایرانی این گونه نغمه پردازی را در آثار خود به بهترین شکلی معرفی کرد و تا آنجا پیش رفت که توانست بر سه آهنگی که صفت الدین ارمی در فصل پانزدهم (الفصل الخامس عشر) از کتاب الادوار نغمه پردازی کرده بود^{۱۹} چند آهنگ یا به قول خودش «تصنیف» دیگر وجدید را به شکل کاملتری نغمه پردازی کند^{۲۰} و در آنها وزن یا کشش صوتی هر نغمه ای را با عددی نشان بدهد. نکته در خور توجه این است که زیر ساز این گونه نغمه پردازی و برساخته هنرمندان ایرانی هنوز هم در کشورهای بزرگ غربی زنده و رایج است. به عبارت دیگر در کشورهایی چون: فرانسه، آلمان و انگلستان نتها را با حروف الفباء (Alphabet) نشان می دهند و حتی مانند فارابی، A را برابر با la (لا) می گیرند (یعنی Minor) و تنها در بعضی از کشورها اندک اختلافی دارد (مانند آلمان که سی si را با H نشان می دهند).

پس نغمه پردازی مشهور mi,rA,do .. منشأ کلیساپی دارد و کشیشی به نام گیدو دارزو (Guido Arezzo d') در سده بیازدهم میلادی (پنجم هجری) با استفاده از نیایش (Hymn) یا دعای مذهبی یوحنا مقدس (Saint Jean) ساخته است^{۲۱}.

درینغ است به برداشتی از فلسفی ابن زیله از موسیقی اشاره ای نکنم. این هنرمند بزرگ به سائق علاقه و اموزشی که از فلسفه داشت در کتاب الکافی مکرر موسیقی را از دیدگاه فلسفه مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال یک جا العحان یا آهنگها (Melodies) را به سه دسته اصلی: ملذه (لذت بخش، لذت آفرین)، مخیله (تخیل آفرین یا خیال انگیز) افعالیه (دارای واکنشهای نفسانی)

همبستگی هنرها در زیر گنبد مینا

طبیعت منشأ و الهام بخش همه هنرهاست، آسمان لاجوردی و آبی، ابر سفید و فضای مه گرفته دریاها و دریاچه‌ها، حرکت ابرها بر بلندای کوهها و ریزش برف و باران و پوشش قلل آنها از برف، جاری شدن رودها در دره‌ها و رویش گلها و گیاهان بر بستر آنها، حرکاتی موزون و دلچسب، توأم با تزیینات و رنگ‌آمیزی متنوع و زیبا در فراز و نشیب طبیعت به وجود آورده است.

به نظر می‌رسد که اکثر هنرجویان رشته‌های مختلف هنری و همچنین اکثر دوستداران هنر به همبستگی و رابطه میان هنرها اندیشه و عوامل آنها را در طبیعت جستجو کرده باشند. برای مثال هنرجویان رشته موسیقی با مشاهده پستی و بلندی کوهها و دشتها به یاد زیر و بمی یک خط ملودی می‌افتد یا اینکه این پستی و بلندی رانموداری از نوанс^۱ یا شدت و ضعف صداهای یک قطعه موسیقی می‌دانند و احتمالاً در آفرینش یک تم یا یک خط ملودی از این نمودار بهره یا الهام می‌گیرند.

موسیقی، شعر، معماری و هنرها دیگر نیز دارای منحنیهای متعددی است که با پستی و بلندی طبیعت و برجستگیها و انحنای اعضاء بدن انسان هماهنگی دارد. این منحنیها در هنرها مختلف - از نظر حسی - تقریباً دارای معانی یکسان هستند. مثلاً در هر کلام شعر گونه یک نوع موسیقی خفیف نهفته است که به آن موسیقی شعر می‌گوییم و می‌دانیم که شعر و موسیقی در دو عامل وزن و صدا با هم مشترکند. البته دامنه این دو عامل در موسیقی وسیعتر و در شعر محدودتر است. ولی در بعضی از اشعار شعراء می‌توان موسیقی شعر را به وضوح شنید برای مثال در این مصراج از غزل حافظ می‌توان صدای دف را به خوبی شنید:

من که شبها ره تقوی زده‌ام با دف و چنگ

یادآور می‌شوم که هجاهای «هم آوا» و «هماهنگی» چون «ها» و «وا» و «با» (که با علامت فلش مشخص گردیده‌اند) در نقاط معینی از شعر قرار دارند و در استخوان‌بندی و اسکلت و شکل و وزن آن نقش عمده داشته و در حکم تکیه‌گاه و ستونهای اصلی وزن این شعر به حساب می‌آیند. شکل زیر با توجه به وزن شعر و زیر و بم هجاهای آن نت نویسی و مقایسه تطبیقی شده است:

ملاحظه می‌کنید که وزن شعر و زیر و بم خفیف آن خود می‌تواند استخوان‌بندی، فرم و ساختمان یک جمله موسیقی را به وجود آورد.

فرهاد فخرالدینی

مدرس دانشکده هنرها زیبا

گروه آموزشی موسیقی

صدای مبنا دورتر می‌گردد نسبت به یکدیگر پیچیده‌تر می‌شوند. به عبارت دیگر هارمونیکهای نزدیک به پایه دارای نسبتهاي ساده‌تری هستند مثل $\frac{2}{3}$ و $\frac{4}{3}$ و ... این فواصل با این نسبتها در گوش انسان خوش آیند هستند و به آنها فواصل مطبوع یا ملایم می‌گوییم و نوازندهان، سازهای خود را با احساس ملایمت و براساس این فواصل کوک می‌کنند.

این نسبتها که معرف ابعاد و فواصل موسیقی هستند در معماری و هنرهای دیگر نیز وضعی مشابه دارند. مثلاً نسبتهاي $\frac{3}{4}$ و $\frac{5}{4}$ و ... را در ابعاد اتفاقها، کتابها، عکسها و غیره می‌بینیم. بنابراین رابطه‌ای از این نظر بین نسبتهاي عینی و ذهنی برقرار است. اگر یک آهنگساز بتواند ذهنیتش را عینی‌تر صحیح بپختد، یا با آن عینی‌تر که برخورد می‌کند رابطه ذهنی درستی با توجه به فواصل و ابعاد موسیقی - برقرار کند، طبعاً به دلخواه خود نزدیک شده است. پس اینکه ما می‌توانیم مشاهدات خود را بشنویم و شنیده‌های ما برایمان تصویر مبینی را ارائه دهند، چیزی طبیعی است، یعنی مغز ما به طور روشن این تجزیه و تحلیل را انجام می‌دهد. علاوه بر آن یک آهنگساز با تجربه در موقع کار همواره به این نکته حساس توجه داشته و هنگام نوشتن، به جنبه‌های نمایشی کار و به حالت نوازندهان ارکستر از نظر اجرا فکر می‌کند. یعنی تصویر نوازندهان را در اجرای قطعه مورد نظر در ذهن خود مجسم می‌سازد. برای مثال، فیگورها و جمله‌های سازهای ذهنی را طوری آرشه گذاری می‌کند که از نظر اجرا دارای پزیسیون زیبایی باشد، یعنی با اندیشه معماري گونه با موسیقی برخورد می‌کند.

قوه تخیل و تصور در آهنگسازی و بداهه نوازی یکی از عوامل سازنده بسط و پرورش است. به کمک این نیرو، آهنگساز به ابداعات تازه‌ای دست می‌یابد و ذهنیات خویش را با صدای موسیقی به تصویر می‌کشد. بدون شک چنین رابطه‌ای بین شنیدن و دیدن، مطلب تازه‌ای نیست و عملکرد بشر در بیان اندیشه و احساس به وسیله صدای رنگها، مواد و غیره این موضوع را به اثبات می‌رساند. فارابی در کتاب موسیقی کبیر در مبحث «اقسام موسیقی و تأثیر آنها»، در این مورد می‌گوید:

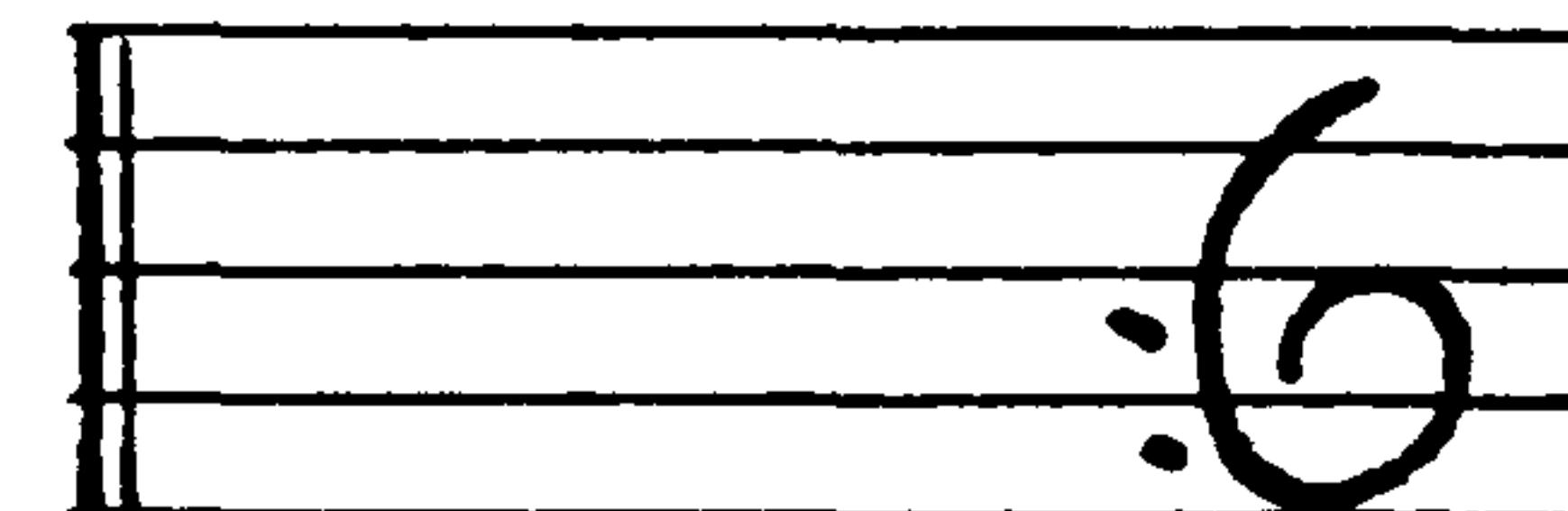
«آهنگها به هر دو صورت از نهاد خود (ساختن و اجرا کردن) بر سه قسم‌اند: قسم اول که بیشتر متداول است، برای انسان دلنشیز و آرامش افزایست بدون آنکه توجه هنری را تحریک و جلب کند.

قسم دوم همین صفات را دارد و علاوه بر آن قوه تخیل و تصور ما را بر می‌انگیزد و تصاویری از اشیاء در ذهن ایجاد می‌کند. این قسم موسیقی افکاری را تلقین می‌کند و آنها را چنان بیان می‌کند که در ذهن ما نقش می‌بنند و شکل می‌گیرد.

تأثیر قسم اول را بر گوش می‌توان به تأثیر یک نقش تزیینی بر چشم

ناگفته نماند که آهنگساز خلاق و خوش قریحه، از نیروی آفرینش و دانش خود در جهت تکامل آن استفاده خواهد کرد و این موسیقی خفیف را با دامنه‌ای گسترده‌تر و درخششی دیگر جان خواهد بخشید.

○ رابطه و همبستگی موسیقی با معماری و هنرهای دیگر در فیزیک صوت (آکوستیک) فواصل یا ابعاد موسیقی را با اعداد کسری نشان می‌دهند و می‌دانیم صدای حاصل از یک سیم مثلاً نت «دو» خود از هارمونیکها یا صدای‌های فرعی بسی شماری تشکیل شده است (مثل نور خورشید که خود از رنگهای مختلف تشکیل شده است).

فرکانس یا زیر و برعی این هارمونیکها به ترتیب نسبت به صدای پایه یا مبنا با اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و ... متناسبند و هر چه این صدای‌های فرعی از صدای پایه دور می‌شوند شدت صدایشان کمتر می‌شود به طوری که گوش انسان تا حدود هارمونیک هفتم را می‌تواند تشخیص دهد. البته هارمونیکهای بعد از هفتم نیز در تمپر یا طنین صدا نقش دارند.

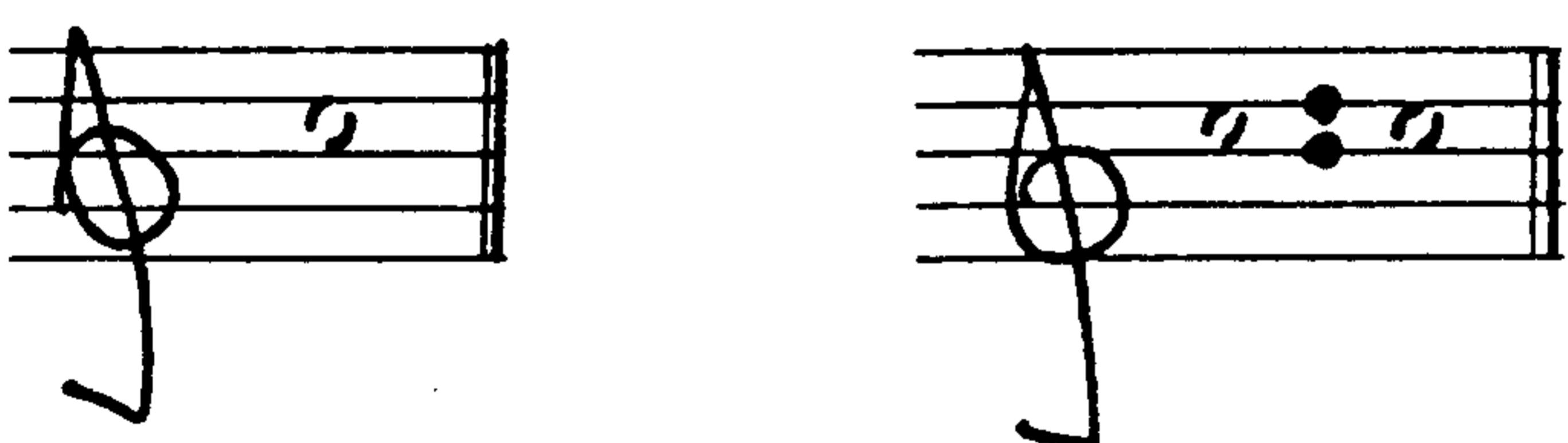
طبعی است روابطی که بین صدای پایه با هارمونیکهای نزدیک به آن موجود است با طبع انسان سازگارتر خواهد بود. در شکل زیر هارمونیک‌های صدای دو (Ut) با کسرهای معرف آنها نسبت به یکدیگر نشان داده شده است:

به طوری که ملاحظه می‌کنید نسبتهاي هارمونیکهای فوق هر چه از

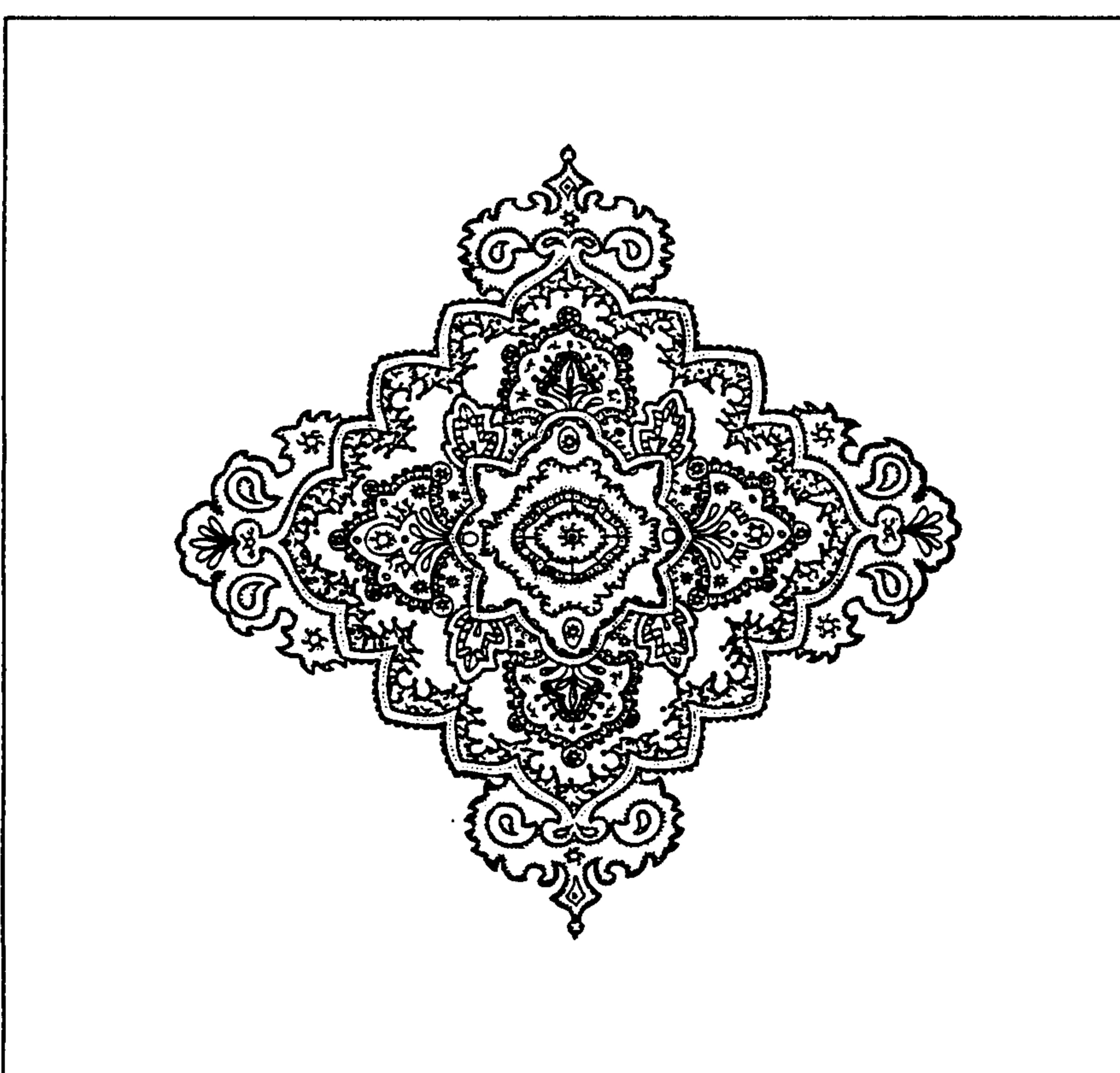
و گاهی نیز بر محور سه نت قرار می‌گیرد: بدینهی است که نت شاهد به

عنوان شروع و خاتمه جملات نیز به دفعات شنیده می‌شود و شکل تنهای آن به عنوان محور یا مرکز ملودی مورد نظر است. در بسیاری از نغمه‌های موسیقی ایرانی این صدا اولین و آخرین نغمه است.

حال اگر شکل‌های حاصله را بدون در نظر گرفتن پنج خط حامل در داخل هم‌بندی بر محور نت شاهد قرار دهیم شکل زیر به دست می‌آید:

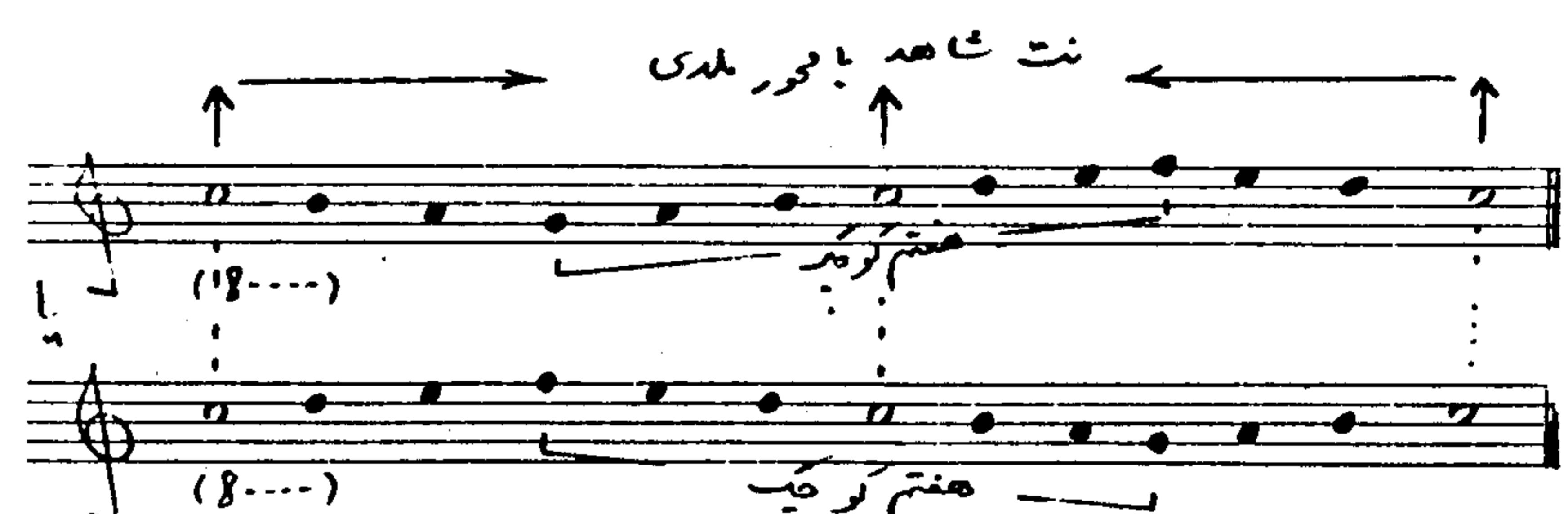

آیا این شکل را در طرحها و نقشهای قالیهای ایرانی نمی‌بینیم و این همان ترجیح فرش نیست؟ و یا همان دوایر متعدد مرکزی که سقفهای گنبدهای تشکیل می‌دهد؟

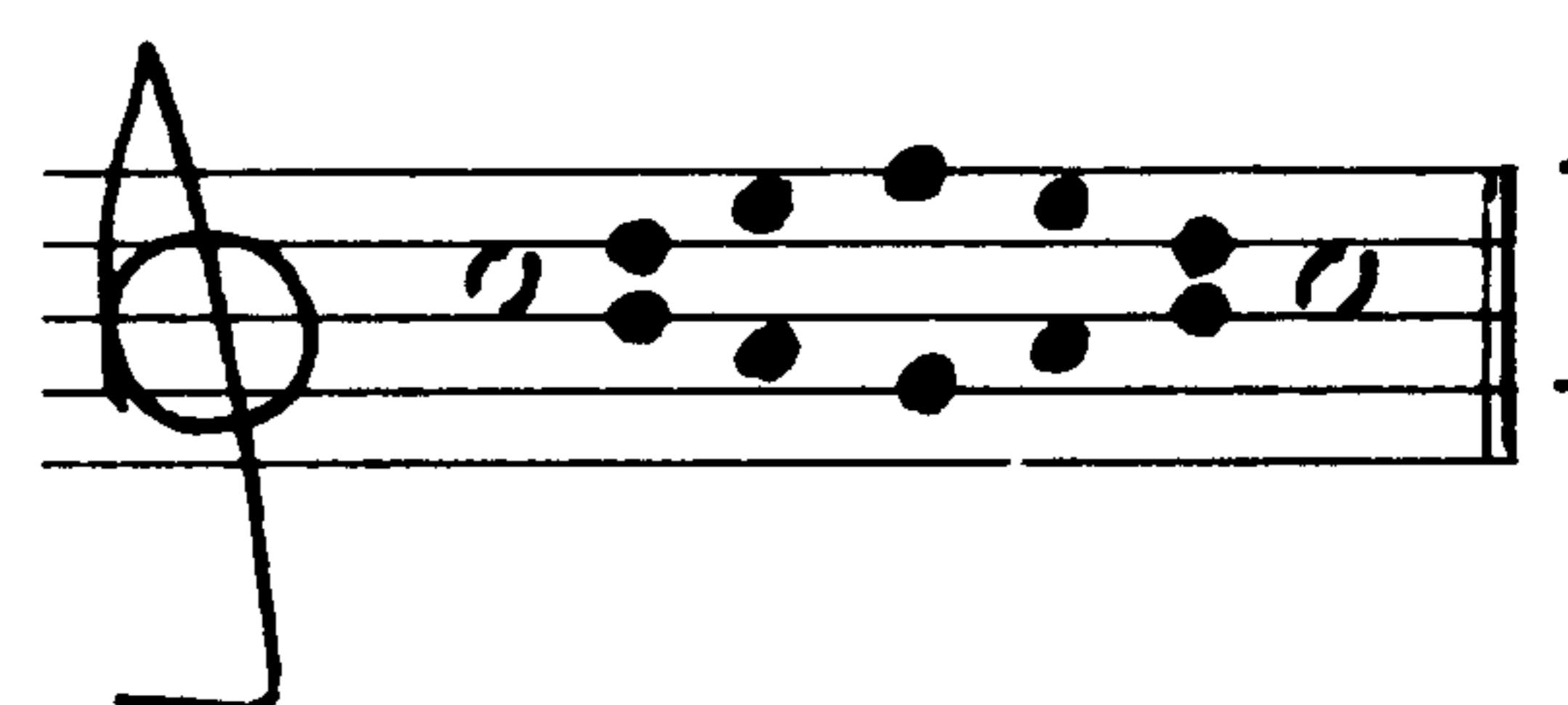
تشبیه کرد. در صورتی که تأثیر قسم دوم شبیه تأثیر یک نقاشی تصویری بر چشم است. یک نقش تزیینی تنها برای چشم خوش آیند است؛ در حالی که یک تابلوی نقاشی علاوه بر آن، نهادهای موجودات، تمایلها، افعال، اخلاق و روحیات آنها را در ذهن مجسم می‌سازد، چنانکه بتها در زمانهای قدیم با اشکال و حالات خود، عملیات، ویژگیها و اراده‌الهه‌ها را به نظر بعضی از مردم مجسم می‌ساختند..^۵

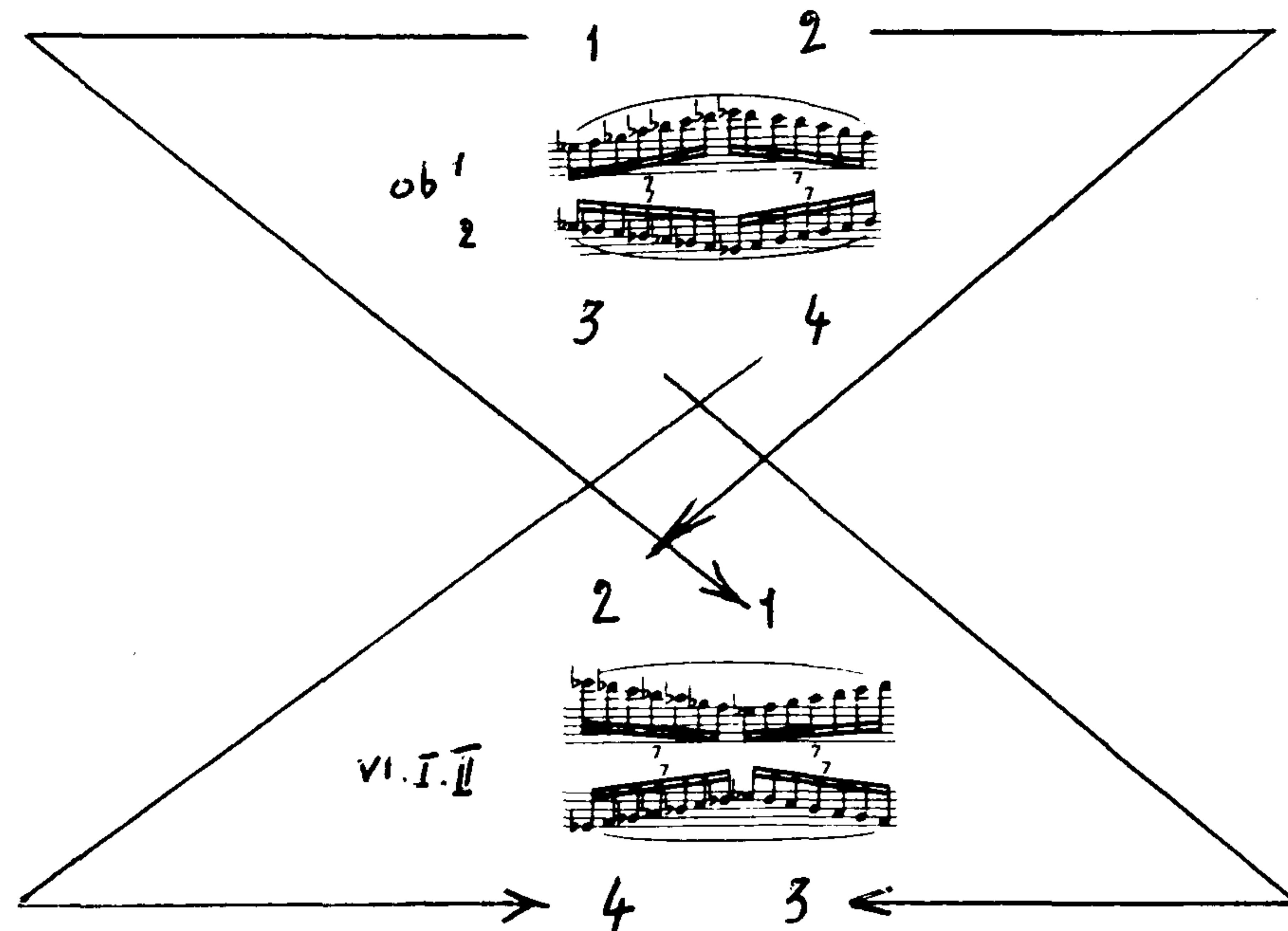
۰ دایره ملودی و گنبده و ترجیح و دویستی حدود صوتی یا وسعت ملودی در مقامات و گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانی حدود یک فاصله هفتم است و معمولاً این وسعت متناسب با دست‌باز، سیم و انگشتان دست در اجرای این گوشه‌ها در دو سیم‌ساز که با فاصله چهارم درست کوک شده باشد، است (البته در وضعیت ثابت دست). نحوه گردش ملودی طوری است که یک صدا بیش از صدای دیگر به گوش می‌رسد و این صدا در مرکز ملودی واقع می‌گردد یعنی ملودی بر محور آن به بسط و پرورش خود ادامه می‌دهد. به این صدانت «شاهد» می‌گوییم و به طوری که به زودی خواهیم دید گردش نتها بر حول این محور (نت شاهد) گنبده شکل خواهد بود.

در دو شکل زیر نتهای مقام ماهور (DO) در حالات بالارونده و پایین‌رونده نسبت به نت شاهد که محور یا مرکز تنهای تشکیل دهنده این مقام در مایه اصلی (DO) است، نشان داده شده است: حال اگر هر یک از این دو شکل را بر محور نت شاهد که در وسط قرار گرفته است ۱۸۰ درجه بچرخانیم شکل زیر حاصل می‌شود.

نت شاهد ممکن است در بعضی از جملات موسیقی در محور یک حدود صوتی پنج نتی واقع شود.

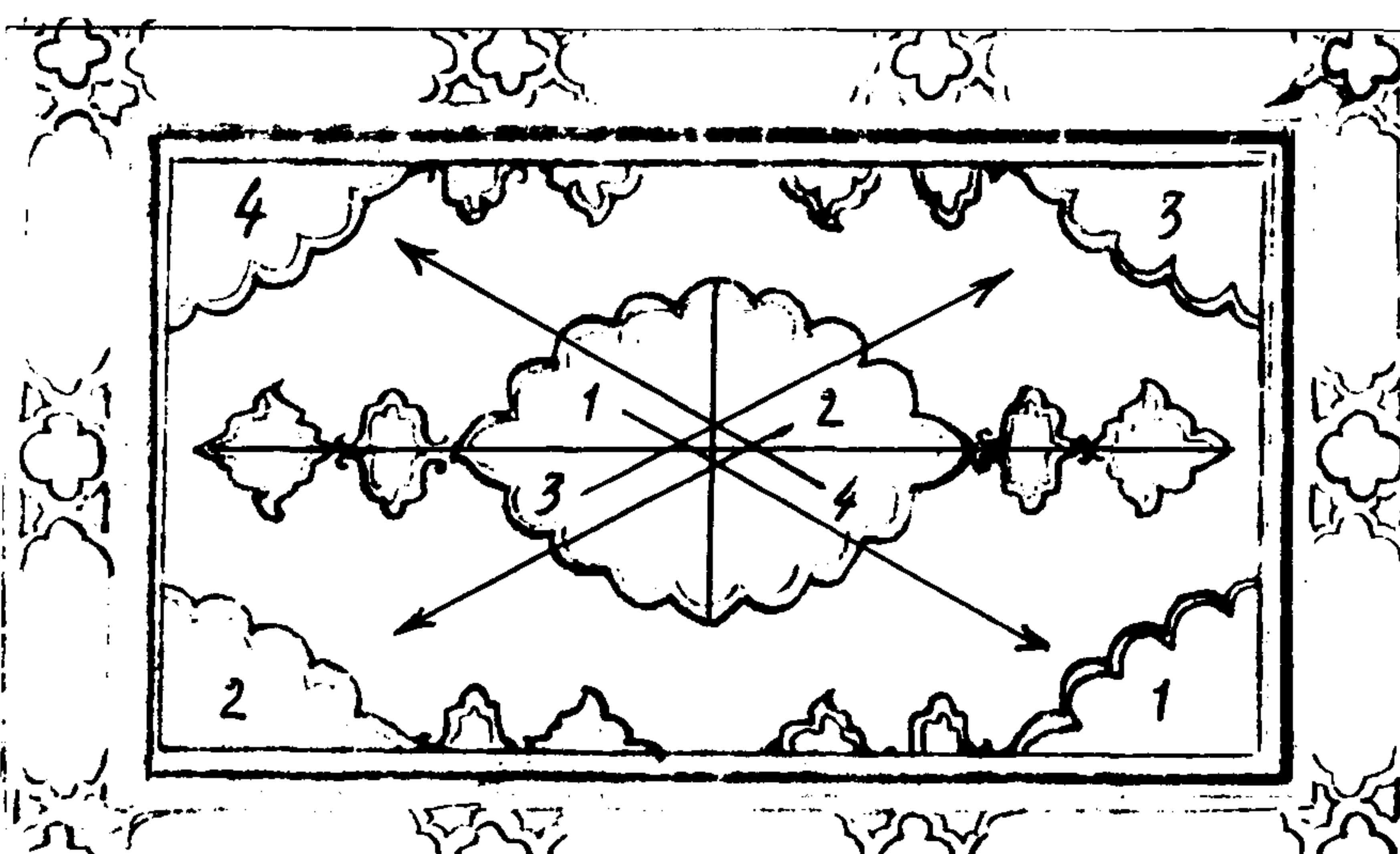

به مثال بالای صفحه که از قطعه «پرستش بهار» اثر «ایگور استراوینسکی» استخراج شده است توجه کنید.

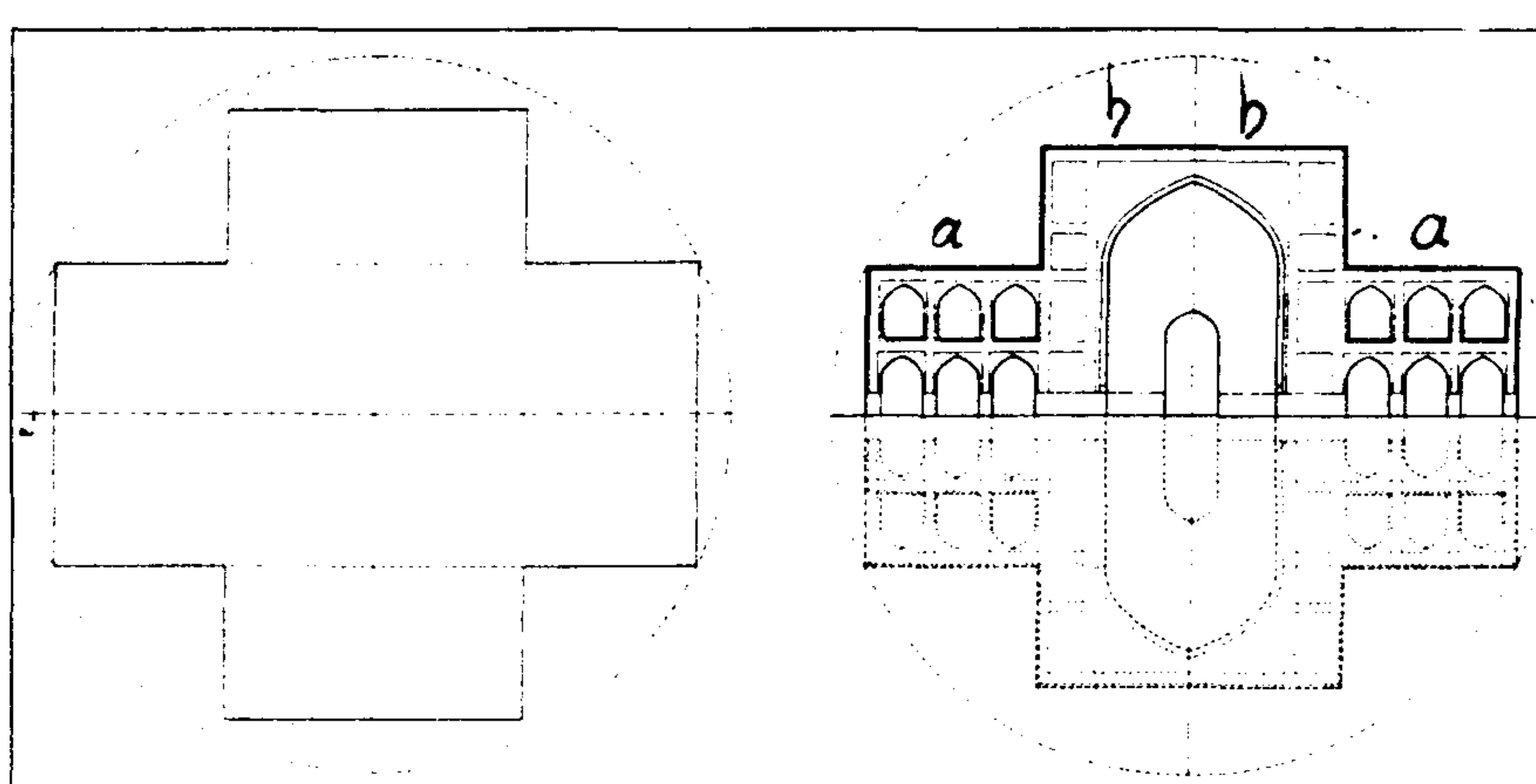
آیا با شکل A یکی نیست؟

ملحوظه می‌شود که دو ساز بادی ابوا شکل ترنج گونه و سازهای زمی ویلن اول و دوم اجرای لچکها را به عهده دارند. مسلماً این یک امر اتفاقی نیست و «استراوینسکی» در طراحی آن همانند یک مهندس معمار عمل نموده است.

در معماری نیز در بعضی از ساختمانها این لچک به صورت قرینه تکرار می‌شود و در بعضی از این ساختمانها با ساختن حوض و استخرهای مناسب، تصویر بنا را بر محور سطح آب منعکس می‌کنند که خود تکرار وارونه شکل ساختمان است. مانند شکل زیر و عمارت چهلستون اصفهان. بدیهی است این نوع تقارن در بسط و پرورش تمها و نیم جمله‌ها و موتیفهای موسیقی نیز رایج است و همچنین است در شعر و هنرهای دیگر مثل تذهیب و کاشیکاری.

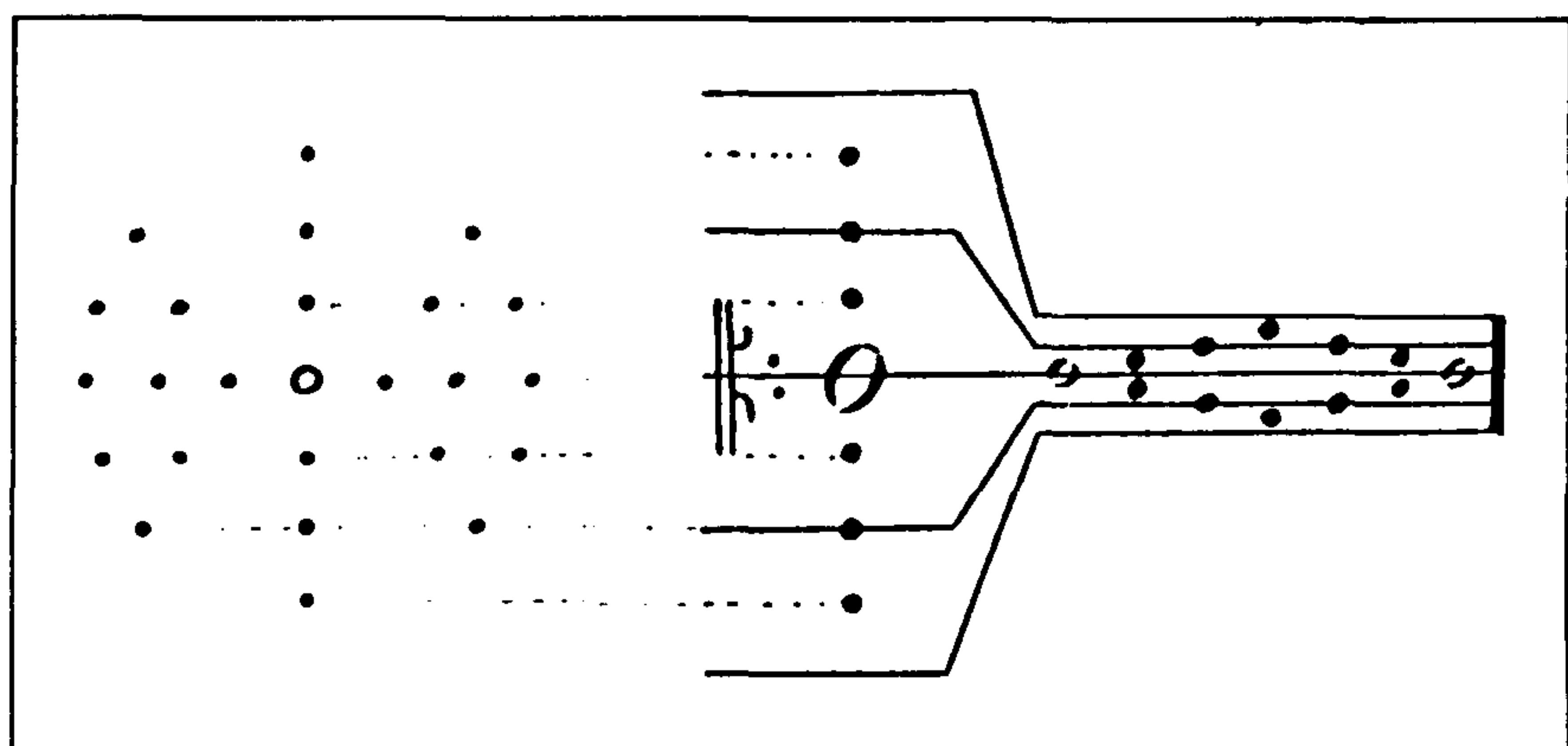
شاعر می‌گوید:

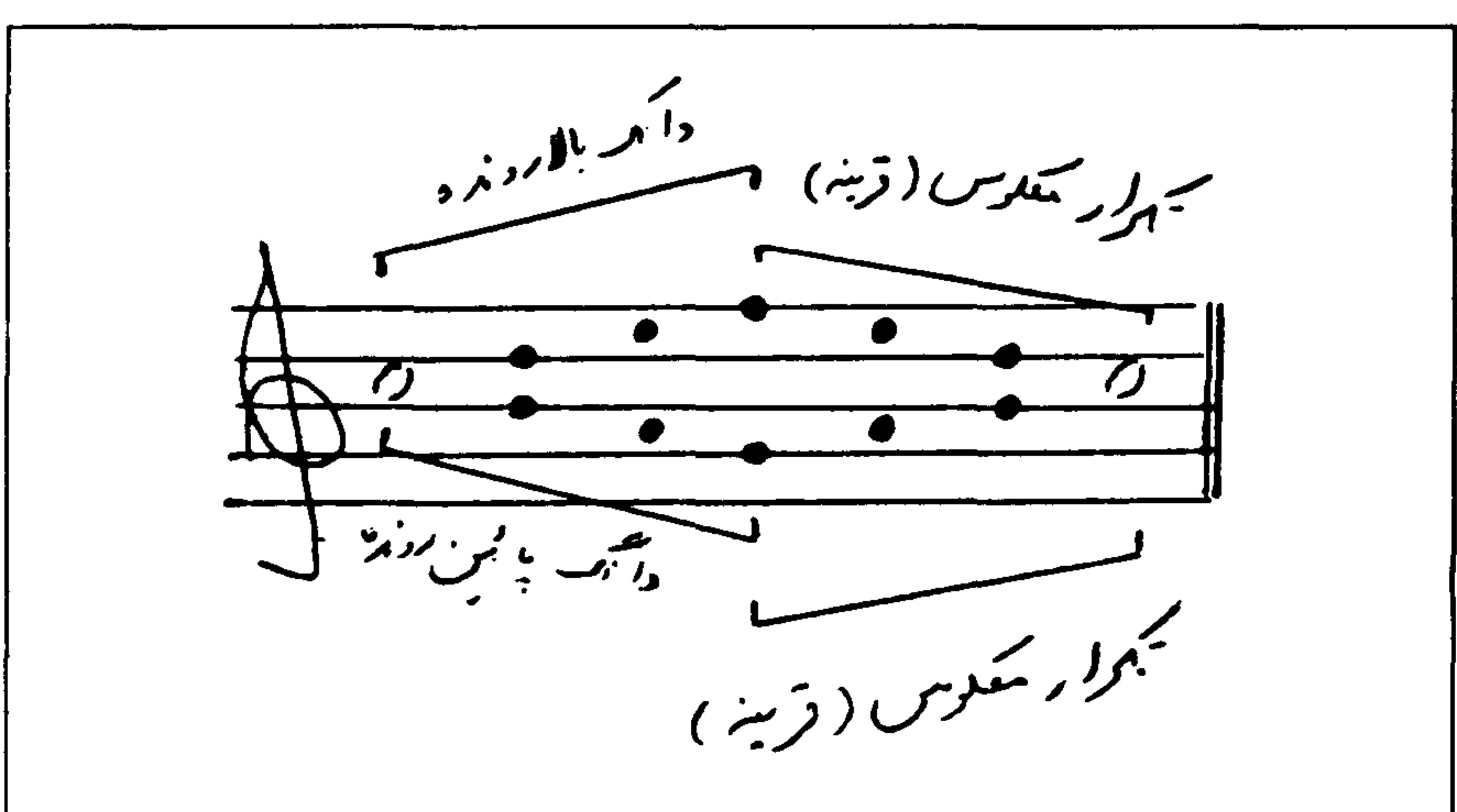
یادآور می‌شود که در موسیقی ایرانی این مجموعه صدایها (ترنج) به صورت یک خط افقی شنیده می‌شود. یعنی صدایها به طور پی در پی و به دنبال هم می‌آیند ولی در مشاهده ترنج فرش، این مجموعه با هم دیده می‌شود.

در شکل زیر وضع قرار گرفتن نتهای مقام ماهر بر محور نت D0 بر روی دواير متعدد مرکز ترسیم گردیده است که می‌توانند نموداری از سقفهای گنبدی باشد.

در حقیقت این گنبد یا ترنج در موسیقی از تکرار یا تقلید آینه‌وار (معکوس) دو دانگ یا تراکورد بالارونده و پایین رونده که نسبت به هم حالت قرینه دارند تشکیل می‌گردد و هر یک از این دانگها معرف شعاع بزرگترین دایره ملودی است.

در ترنج فرش نیز این بسط و پرورش بر اساس قرینه‌سازی $\frac{1}{4}$ طرح ترنج است. بدیهی است که این $\frac{1}{4}$ ترنج با نام لچک در گوشهای فرش تکرار می‌گردد و در واقع از جمع آین چهار لچک (براساس قرینه سازی)، ترنج وسط فرش تشکیل می‌شود که در اشعار دو بیتی و رباعی نیز چنین است و اکثر عبارات و جملات موسیقی هم بر همین اساس شکل می‌گیرد.

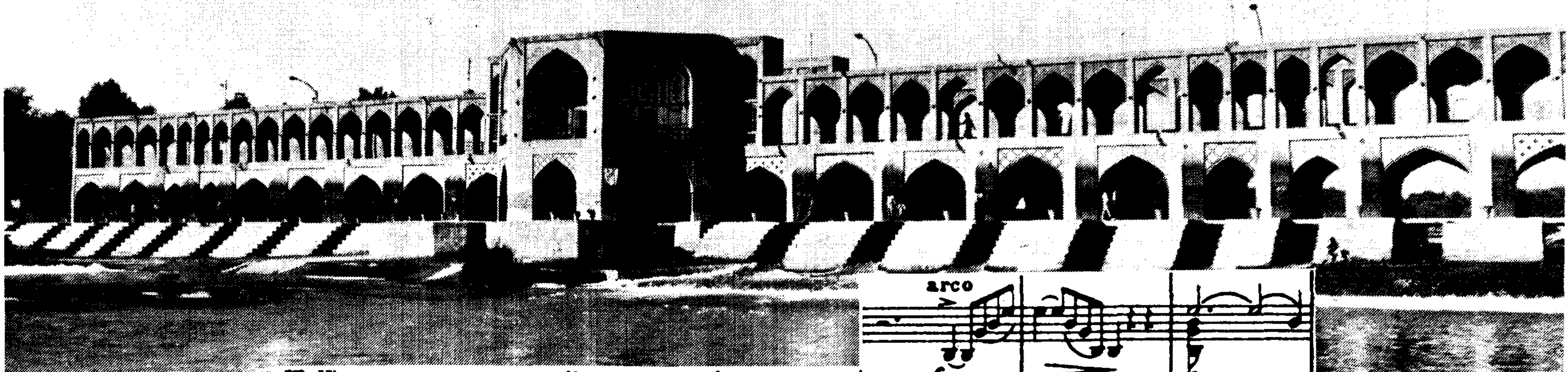
سوئیت شهرزاد - سی و سه پل

دلبر جانان من بردہ دل و جان من
بردہ دل و جان من دلبر جانان من

○ تزیین و آرایش

بسط و پرورش هنرها بر اصل تکرار و تقلید و قرینه‌سازی جریان می‌یابد. نقش تزیین و آرایش را نیز نباید نادیده گرفت. در تزیینات و آرایش هنرها خطوط منحنی نقشی مهم ایفا می‌کنند.

باید گفت که اصولاً طبع زیبا پستانه هنرمندان از خطوط تیز و برزنده گریزان است و این امر بسیار طبیعی است زیرا بشر از اجسام تیز و بران (که بیشتر از خطوط مستقیم تشکیل شده‌اند) خاطره خوشی ندارد، یعنی در تجربیات زندگیش از اجسام تیز و سخت به اشکال مختلف صدمه دیده است، شاید هنرمندان از خطوط مستقیم و تیز بیاد تیزی نیزه و پیکان و کارد و خنجر و شمشیر می‌افتد که در جنگها سینه‌ها و بدنها انسانهای بی‌گناهی را دریده است. در طبیعت نیز چنین است. ما خطوط منحنی را در مناظر طبیعی می‌بینیم و همچنین اعضاء بدن موجودات جاندار از جمله انسان از خطوط یا سطوح منحنی تشکیل شده است. مثلاً سر، ابرو، چشمها و غیره که همه حالت قوسی و گنبدی دارند. و همچنین در نباتات و گیاهان نیز خطوط منحنی حاکم است. گلها و میوه‌ها حالتی صیقل یافته با خطوط یا سطوح منحنی دارند. این قوس و منحنی را در اکثر هنرهای دنیا به خصوص در هنر مشرق زمین می‌بینیم.

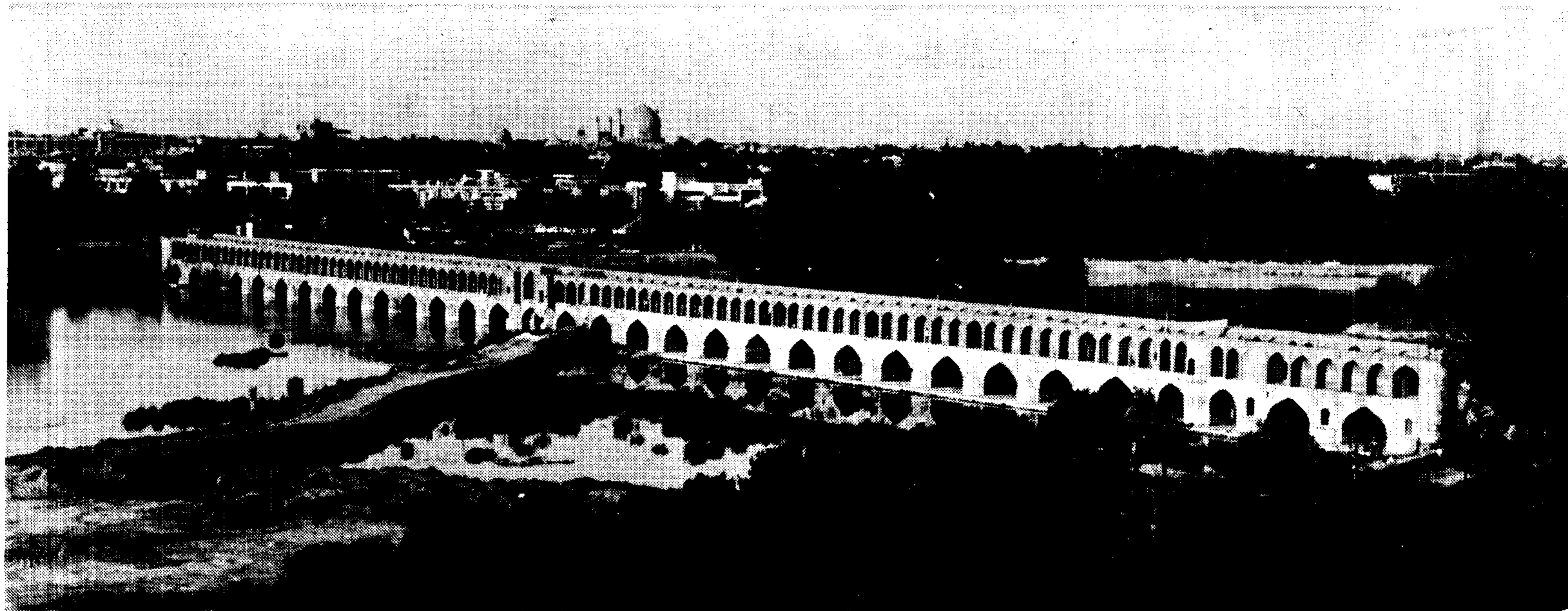

سوئیت شهرزاد - پل خواجو

Fl. picc.
 Fl. gr.
 Fl. alto
 Ob.
 C. ing.
 Cl. picc.
 in Re
 Cl. in La
 Cl. in Sib
 Cl. bas.
 in Sib
 Fag.
 C. Fag.
 Cor. in Fa
 Tr. picc.
 in Re
 VI. I
 Solo
 Vle.
 div.
 2 Vc.
 Soli
 6 Cb.
 Soli

B. & H. 19441

استراوینسکی - از پرستش بهار

سونیت شهرزاد - پل خواجو

Vlc.

Vlc.

Cb.

pizz.

pp

1 Vi. I

2 Va.

Viol.

Viola

I Vc.

II

Ctrb.

بی‌ساقی آن می‌که حال آورد کرامت فراید کمال آورد
ملاحظه می‌شود که هجاهای کوتاهی که در انتهای میزانها قرار گرفته‌اند
(چنگهای آخر میزان) معادل با یک هجای بلند اجرا می‌شوند.

در خاتمه یادآوری می‌کند که در موسیقی ایرانی و در هنرهای بومی ایران به فراوانی می‌توان از انحنایها و قوسهای متعدد و زیبا مثال و نمونه آورد. بررسی تحریرها و پیچشهای نغمه‌های موسیقی ایرانی و مقایسه تطبیقی آن با هنرهای بومی و سنتی دیگر نظری معماری، نقاشی، مینیاتور، تذهیب، کاشیکاری، منبت کاری، قالیبافی، شعر، خط و غیره، خود بحث تحقیقی جالبی می‌تواند باشد. که امید است در آینده شاهد کارهای تازه‌ای در این زمینه‌ها باشیم.

1. Nuance

در هنر معماری و در سقفهای گنبدی این قوس علاوه بر وجه کاربردی آن از نظر استحکام، سبب زیبایی بنا از نظر شکل ظاهری می‌شود. هنر معماری از این نظر نیز با هنرهای دیگر از جمله موسیقی همبستگی و رابطه دارد. برای روشنتر شدن مطلب، مقایسه‌ای بین پل سی و سه پل اصفهان (الهورديخان) و پل خواجو با سوئیت شهرزاد («ریمسکی کرساکف») و آهنگسازان دیگر به عمل می‌آوریم که در ساختار و بسط و پروژه همه آنها از خطوط منحنی و قوسی شکل به صورت مشابه استفاده شده است.

در این موسیقی دو دکافونیک (dodÅcaphonique) در هر میزان از ۱۲ نیم پرده تعديل شده به شکل دولا چنگ استفاده شده است که اگر نتهاي هر میزان را به ترتیب از بهم به زیر به دنبال هم قرار دهیم یک گام دوازده نیم پرده‌ای (گام کروماتیک=chromatic scale) به دست خواهد آمد. طراحی آهنگساز بیشتر به کار یک مهندس معمار می‌ماند. اونتهاي هر میزان را از یک بخش به میزان بالاتر در بخش دیگر منتقل کرده و این تکرارها را تا میزان ۲۴ (ویلن شامل ۲۴ پنج خط حامل) ادامه داده و دوباره با ارکستراسیون دیگر تا میزان ۴۸ تکرار نموده است (در الواقع با توسل به چنین تمهدی ۴۸ میزان پرکار از یک قطعه موسیقی را بسط داده است). در مثال زیر فقط ۴ میزان از این موسیقی چند صدایی به منظور مقایسه تطبیقی با اشکال مشابه آن در معماری، جاجیم و گلیم‌بافی و هنرهای دیگر آورده شده است.

منذکر می‌گردد که مثالهای متعدد از این انحنایها و قوسهای اشکال دیگر را در موسیقی ایرانی نیز به فراوانی می‌توان جست.

در موسیقی آوازی ایران وجود این منحنیها به صورت تحریرهای مختلف و متعدد، نرم و زیبایی خاصی به ملودی می‌دهد، در حقیقت می‌توان گفت که این تحریرها به مثابه حاشیه‌ای زیبا و تذهیب کاری شده ملودی را در بر می‌گیرد و گاهی نیز تیزی و خشونت شعر را در موسیقی تعديل می‌کند. مثلاً می‌دانیم که بحر متفاری که فردوسی شاهنامه را در آن وزن سروده است، یک وزن حماسی و رزمی است ولی بسیاری از شعرای ایران، در این بحر، اشعار عرفانی هم سروده‌اند. مثلاً در این شعر حافظ که در گوشه صوفی نامه یا ساقی نامه بر وزن «فعولن فعلون فعلون فعلون فعلون» خوانده می‌شود وجود تحریرهای متعدد آن از یکسو و بلند اجرا کردن هجاهای کوتاه آن از سوی دیگر سبب نرم شدن ملودی گردیده و تیزی هجاهای کوتاه آن گرفته شده است و در نتیجه شعر از حالت حماسی و رزمی به حالتی عرفانی و بزمی تبدیل گردیده است:

عنوان بالا یعنی «جایگاه موسیقی ایرانی در جهان» دو معنی دارد. یکی این که در حال حاضر موسیقی ایرانی در میان دوستداران موسیقی و جوامع بین‌المللی جهان تا چنداندازه جای خود را باز کرده و چه جایگاهی دارد و دیگر اینکه این موسیقی از لحاظ اهمیت و ارزش هنری استحقاق چه مکانی را دارد؟ به عبارت دیگر حق و جایگاهش چیست؟ برای درک این مطالب، بخصوص نکته دوم- باید این موسیقی را شناخت و قدری بیشتر به آن دقت کرد. ملت کهنسال ایران، با فرهنگی مملو از بزرگترین و ارزشمندترین خصوصیات انسانی، دارای ادبیاتی بی‌نظیر است. ادبیاتی که چه از لحاظ زیبایی و لطافت کلام و چه از لحاظ ارزش‌های معنوی، همتایی برای آن نمی‌توان یافت.

شعر در زبان فارسی جایگاه خاصی دارد که طی قرنها با آثار ارزشمندی تثبیت شده است. کمتر زبانی را در دنیا می‌توان یافت که طی سالها و یا بهتر بگوییم قرنها، یا تغییر نکرده و یا تغییرات آن ناچیز بوده باشد. حتی در زبانهای مهم غربی همچون انگلیسی و فرانسه که میلیونها تن با آنها تکلم می‌کنند و دارای ادبیات و پشتونه فرهنگی غنی نیز هستند این تغییرات چشمگیر بوده است. به طور مثال، متونی را که «شکسپیر» چهارصد سال قبل برای انگلیسی زبانها و یا آثاری را که «ولتر» برای سیصد سال قبل فرانسویها نگاشته است اکنون به آسانی قابل درک نیست. به عبارت دیگر (به جز برای عده‌خاصی) آثار شکسپیر باید به زبان انگلیسی امروزی ترجمه شود تا برای همه انگلیسی زبانها قابل درک باشد.

این مسئله در زبان فارسی به طوری دیگر است. یعنی ما اکنون زبان فردوسی، حافظ و سعدی را بخوبی می‌فهمیم. همان زبان ماست. در بیشتر موارد این معنی و عرفان ادبیات ماست که

جایگاه موسیقی ایرانی در جهان

دکتر شاهین فرمت
استادیار دانشکده هنرهای زیبا
گروه آموزشی موسیقی

احتیاج به تفکر دارد نه لغات و اصطلاحات آن.
در مورد موسیقی ایرانی و خصوصیات شعری
هم این چنین است و تا آنجا که از نظر تاریخی
اطلاع داریم، اصول و پایه موسیقی ایران آن چنان
محکم بوده که اتفاقات و فراز و نشیبهای تاریخی
نتوانسته است اساس این موسیقی را دچار
دگرگونیهای بنیادی سازد و تغییرات آن بیشتر
متناوب با زمان و ظاهری بوده است. به عبارت
دیگر موسیقی ما نیز مانند شعر ما، همچون کوهی
استوار بر جای باقی مانده است. برای اثبات این
نظریه دلایل زیادی وجود دارد که به دو مورد از
مهتمرین آنها اشاره می‌کنم.

اول آنکه، موسیقی ایرانی دارای اساسی است
که آن را همیشه نو و زنده نگاه می‌دارد و این
اساس همان بداهه‌سرایی در موسیقی است.

می‌دانیم که موسیقی ایرانی دارای فواصل خاصی
است که پایه و اساس شخصیت این موسیقی را
تشکیل می‌دهد، و در نتیجه این فواصل گامهایی به
وجود می‌آید که بسیار جالب و منحصر به فرد
است. از این جمله‌اند گامهای «ماژور» و «مینور»
که با تغییراتی در موسیقی ایرانی وجود دارند.

موسیقی ایرانی از الحانی بسیار خوش‌آهنگ
تشکیل شده که نوازنده و سازنده بر روی آن الحان
بداهه‌سرایی می‌کنند. در نتیجه این عمل، همیشه
موسیقی نو به وجود می‌آید.

دلیل دوم ملودی در موسیقی ایرانی است، که
بدون شک اهمیت فوق العاده دارد. ملودیهای
موسیقی ایرانی از جهت خط آوازی و منطق
ملودیک منحصر به فرد است. به طور خلاصه
می‌توان گفت که موسیقی ما مجموعه این
ملودی‌هاست که هر مجموعه به نام یک دستگاه و
یا آواز معرفی می‌شود. هفت دستگاه موسیقی
ایرانی که تشکیل شده‌اند از «ماژور»، «راست»
«پنجگاه»، «همایون»، «شور سه‌گاه»، «چهارگاه»،

از لطف، معنی و زیبایی خود را از دست داده است یعنی شعر در ترجمه‌گاهی اساس فضای خود را به کلی از دست می‌دهد. اما موسیقی چنین نیست و با آموزش می‌تواند به صورت بنیادی حس و فهمیده شود.

مگر نه این است که شهرت آثار آهنگسازان بزرگ جهان چون «باخ»، «بتهون»، «شوبرت»، «چاکوفسکی» و دیگران از مرزهای زادگاهشان گذشته است؟ موسیقی مانیز چنین قابلیتی را دارد. این یک ادعا نیست، بلکه من آن را بارها امتحان کرده‌ام. چه نزد شاگردان موسیقی مدارس مختلف در خارج از ایران و چه در سالنها و محافل گوناگون، تأثیر موسیقی ایران را بروی شنوندان گشوده‌ام، و این همه و همه به خاطر پشتونه غنی موسیقی ماست.

آیا موسیقی ما آن گونه که باید و شاید به جهان و جهانیان معرفی شده است؟ متأسفانه بازهم جواب منفی است.

همه می‌دانیم که موسیقی ما حتی در خود ایران آن طور که باید معرفی نشده است، چه رسد به دیگر نقاط جهان!

برای اینکه این هنر والا به جهانیان معرفی شود، موسیقی‌دانان ما باید نهایت کوشش خود را به کار گیرند. این امر از عهدۀ یک نفر خارج است و کلید آن همکاری و یاری تمامی موسیقی‌دانان ایرانی است. آنچه همه هنرمندان یک جا باید داشته باشند، صداقت و ایمان است و تنها در این صورت است که موسیقی ما جایگاه واقعی خود را ابتدا در ایران و سپس در دیگر کشورها خواهد یافت.

با شرحی که رفت می‌توان به جرئت اذعان کرد که موسیقی ما قابل و تواناست و می‌تواند در قلب جهانیان جای گیرد. اما آیا جایگاه به حق خود را یافته است؟ راه در پیش است و باید برای نیل به آن جایگاه بکوشیم.

منطق خاصی در آن نهفته است. در شروع هر کدام از این دستگاهها، تم اصلی که نشان دهنده شخصیت آن دستگاه است اجرا می‌شود (که در اصطلاح به آن درآمد می‌گویند)، بعد از این مرحله است که فراز و نشیبهای توسط اجرای قسمتهای بعدی (که اصطلاحاً به آن گوشش می‌گویند) آغاز می‌شود. ما در این قسمت غالباً شاهد «مد» یا «مدولاسیون» هم هستیم که وارد شدن به مطلب و بررسی آن به طور دقیق، از گفتار ما خارج است و در آخر مراجعت به نعمۀ اصلی (که در اصطلاح فرود نامیده می‌شود) شخصیت اصلی دستگاه را دوباره نشان می‌دهد. با کمی دقت می‌توان دریافت که فرم اصلی شاهکارهای موسیقی کلاسیک نیز در اصل همین است.

با مختصری که راجع به چگونگی موسیقی ایرانی بیان شد، به آسانی به این موضوع پی‌می‌بریم که موسیقی ما تا چه اندازه حائز اهمیت است و ارزش آن را با تمام وجود احساس می‌کنیم. ارزشی که کمتر از شعر فارسی نیست. حال با توصیفاتی که شد این سؤال پیش می‌آید که آیا این موسیقی جایگاه به حق خود را در جهان یافته است؟ متأسفانه جواب منفی است. نه تنها موسیقی ایرانی در جهان جایگاه خود را نیافته، بلکه بجز در مواردی خاص، معرفی لازم هم نشده است. اما نغمات موسیقی ایرانی در دراز مدت می‌تواند مورد درک و فهم عده زیادی در جهان باشد.

می‌دانیم که موسیقی، تجربیدی‌ترین هنر ماست. برای مثال اگر آن را با شعر مقایسه کنیم می‌بینیم که برای درک یک قطعه شعر حتماً باید آن شعر به زبان مادری سروده شده باشد، یا لااقل آن زبان را باید به خوبی فراگرفته باشیم؛ شعر اصولاً ترجمه‌پذیر نیست؛ گاهی که ترجمۀ بعضی از شاهکارهای ادبیات فارسی را به زبانهای انگلیسی و یا فرانسه مطالعه می‌کنیم، می‌بینم که لااقل نیمی

«نو» و پنج آواز «بیات اصفهان»، «بیات زند»، «افشاری»، «ابوعطا» و «دشتی» هر کدام حال و هوای خاصی دارند.

ماهور، که اصل و اساس آن به گام «مازور» بی‌شباهت نیست، لحنی بسیار مصمم و گاهی قهرمانی دارد، در همان حال همایون که نوعی «مینور» است از غمی عمیق سخن می‌گوید. درام این دستگاه دارای حالتی بسیار پر معنی است و تا حدی بیات اصفهان با آن شباهت دارد. باید گفت که جالبترین مlodی‌ها و حالات موسیقی ایرانی را می‌توان در این دو دستگاه یافت. در دستگاه سور، که برخی آن را بزرگترین و سر منشأ موسیقی ایرانی می‌دانند، احساسات مختلف و رنگارنگی را می‌یابیم، این دستگاه دریایی بی‌کرانی است با فراز و نشیبهای گوناگون. گام آن مдал است و دریای مlodی در آن موج می‌زند.

در حالی که چهارگاه لحنی حماسی و قهرمانی دارد و قدمت و عظمت تمها و موتیفهای آن مورد توجه همه موسیقی‌دانان بوده است، سه گاه بیشتر مجلسی است و به اصطلاح، دنیایی‌تر است و نغمات آن بر دل مردم کوچه و بازار می‌نشینند. دشتی چنانچه از اسمش پیداست مربوط به دشت است و لحن آن خصوصی و غمگین. افشاری نیز تا حدودی چنین است، در حالی که لحن ابوعطا مانند پیری است که به زیباترین وجه ما را نصیحت می‌کند. گامهای مдал، افشاری، ابوعطا و دشتی در عین شباهت، از لحاظ اهمیت درجات با هم متفاوتند. در حقیقت همه دستگاهها و آوازهای موسیقی ایرانی دارای چنین خصوصیاتی هستند. بیات ترک تا حدودی به ماهور شبیه است و دستگاه نوا برای خود حالتی یگانه دارد و همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا اقیانوسی از احساسات بشری را توصیف کنند.

از جهت فرم نیز موسیقی ایرانی جالب بوده و