

فهرست مطالب

.....نه	مقدمه
.....سیزده	معرفی علائم در این شیوه‌نویسی
.....شانزده	کوک تاز برای اجرای ردیف دوره عالی

دستگاه شور

.....۱۹۳	۱. درآمد (کرشمه)
.....۲۰۶	۲. چهارمضراب
.....۲۲۸	۳. درآمد اول
.....۲۳۹	۴. درآمد دوم
.....۲۴۱۰	۵. آواز (نغمه)
.....۲۵۱۱	۶. کرشمه
.....۲۶۱۳	۷. گوشه تُرک
.....۲۷۱۴	۸. چهارمضراب گوشه تُرک
.....۲۸۱۵	۹. تحریر فرود
.....۲۹۱۶	۱۰. حزین و فرود
.....۳۱۱۷	۱۱. غزال و کرشمه (شور پایین دسته)
.....۱۲۱۲	۱۲. آواز
.....۱۳۱۳	۱۳. فرود آور (کرشمه)
.....۱۴۱۴	۱۴. هشتتری و فرود به شور
.....۱۵۱۵	۱۵. غزال
.....۱۶۱۶	۱۶. نغمه دوضربی
.....۱۷۱۷	۱۷. شهنواز و کرشمه
.....۱۸۱۸	۱۸. کرشمه رضوی
.....۱۹۱۹	۱۹. قرچه
.....۲۰۲۰	۲۰. کرشمه اوج، چهارمضراب و فرود
.....۲۱۲۱	۲۱. گریلی
.....۲۲۲۲	۲۲. فرود به شور

آواز ابوعطا

.....۴۱۳۵	۱. درآمد اول
.....۴۳۳۶	۲. درآمد دوم
.....۴۵۳۸	۳. کرشمه
.....۴۶۴۰	۴. سنجی
.....۵۳۵	۵. چهارمضراب
.....۶۳۶	۶. فرود به شور
.....۷۳۸	۷. درآمد حجاز
.....۸۴۰	۸. عشاق (اوج)

۵۵.....	۱۲. ضربی و فرود به ابوعطا.	۴۸.....	۹. چهارمضراب حجاز.
۵۷.....	۱۳. مثنوی.	۵۱.....	۱۰. عشاق (اوج).
۶۰.....	۱۴. گیلکی.	۵۲.....	۱۱. گوشه ترک با چهارمضراب.

آواز دشتی

۷۰.....	۶. آواز عشاق.	۶۳.....	۱. درآمد اول.
۷۲.....	۷. گوشه ترک با چهارمضراب.	۶۴.....	۲. چهارمضراب.
۷۴.....	۸. آواز ترک.	۶۵.....	۳. درآمد دوم.
۷۶.....	۹. مثنوی.	۶۷.....	۴. آواز.
۷۷.....	۱۰. غم انگیز.	۶۹.....	۵. چهارمضراب عشاق.

آواز افشاری

۸۹.....	۸. چهارمضراب.	۸۱.....	۱. درآمد اول.
۹۰.....	۹. درآمد پنجم.	۸۳.....	۲. چهارمضراب.
۹۱.....	۱۰. نهیب.	۸۴.....	۳. آواز.
۹۳.....	۱۱. رهاوی (زهاب).	۸۵.....	۴. کرشمه.
۹۴.....	۱۲. مثنوی.	۸۶.....	۵. درآمد دوم.
۹۵.....	۱۳. گرلیلی.	۸۷.....	۶. درآمد سوم.
۹۶.....	۱۴. ادامه رهاب و فرود.	۸۸.....	۷. درآمد چهارم.

آواز بیات ترک

۱۱۲.....	۱۲. چهارمضراب و ادامه دلکش.	۹۹.....	۱. چهارمضراب.
۱۱۴.....	۱۳. چهارمضراب گوشه ابوعطا.	۱۰۱.....	۲. برداشت.
۱۱۷.....	۱۴. گوشه افشاری.	۱۰۲.....	۳. درآمد اول.
۱۱۸.....	۱۵. چهارمضراب.	۱۰۳.....	۴. درآمد دوم (کرشمه).
۱۱۹.....	۱۶. رهاوی (زهاب).	۱۰۴.....	۵. درآمد سوم.
۱۲۰.....	۱۷. فرود به بیات ترک.	۱۰۵.....	۶. درآمد چهارم و پنجم.
۱۲۱.....	۱۸. مثنوی.	۱۰۶.....	۷. درآمد ششم.
۱۲۲.....	۱۹. ضربی.	۱۰۷.....	۸. درآمد هفتم.
۱۲۴.....	۲۰. گرلیلی.	۱۰۸.....	۹. فیللی.
۱۲۵.....	۲۱. فرود به دلکش.	۱۱۰.....	۱۰. دلکش.
۱۲۶.....	۲۲. فرود به بیات ترک.	۱۱۱.....	۱۱. کرشمه دلکش.

دستگاه سه ۵۵

..... ۱۲۹ ۱۴ ۱
..... ۱۳۱ ۱۵ ۲
..... ۱۳۲ ۱۶ ۳
..... ۱۳۴ ۱۷ ۴
..... ۱۳۵ ۱۸ ۵
..... ۱۳۷ ۱۹ ۶
..... ۱۴۰ ۲۰ ۷
..... ۱۴۱ ۲۱ ۸
..... ۱۴۲ ۲۲ ۹
..... ۱۴۶ ۲۳ ۱۰
..... ۱۴۸ ۲۴ ۱۱
..... ۱۵۰ ۲۵ ۱۲
..... ۱۵۱	 ۱۳

دستگاه چهارگاه

..... ۱۷۱ ۱۰ ۱
..... ۱۷۳ ۱۱ ۲
..... ۱۷۵ ۱۲ ۳
..... ۱۷۷ ۱۳ ۴
..... ۱۷۹ ۱۴ ۵
..... ۱۸۰ ۱۵ ۶
..... ۱۸۲ ۱۶ ۷
..... ۱۸۴ ۱۷ ۸
..... ۱۸۵ ۱۸ ۹

دستگاه ماهور

..... ۲۰۷ ۶ ۱
..... ۲۰۹ ۷ ۲
..... ۲۱۱ ۸ ۳
..... ۲۱۲ ۹ ۴
..... ۲۱۳ ۱۰ ۵

۲۲۹.....	۱۶. دوضربی راک	۲۲۳.....	۱۱. نیریز، چهارمضراب و فرود
۲۳۰.....	۱۷. کرشمه عراق	۲۲۴.....	۱۲. راک
۲۳۱.....	۱۸. آواز عراق	۲۲۵.....	۱۳. صغیر راک یا چهارمضراب
۲۳۲.....	۱۹. فرود به ماهور	۲۲۶.....	۱۴. کرشمه راک
		۲۲۸.....	۱۵. راک کشمیر

دستگاه همایون

۲۴۹.....	۹. چهارمضراب بیداد	۲۳۵.....	۱. درآمد
۲۵۲.....	۱۰. بیات راجع (ادامه بیداد)	۲۳۶.....	۲. کرشمه
۲۵۴.....	۱۱. چهارمضراب بیات راجع	۲۳۷.....	۳. چهارمضراب
۲۵۶.....	۱۲. شوشتری و منصوری	۲۳۹.....	۴. کرشمه
۲۵۷.....	۱۳. ضربی منصوری	۲۴۲.....	۵. چهارمضراب
۲۵۹.....	۱۴. بختیاری	۲۴۳.....	۶. چکاوک
۲۶۰.....	۱۵. فرود	۲۴۵.....	۷. چهارمضراب چکاوک
		۲۴۸.....	۸. بیداد

آواز بیات اصفهان

۲۷۵.....	۹. زهاب (رهاوی)	۲۶۳.....	۱. درآمد اول (کرشمه)
۲۷۶.....	۱۰. گونه افشاری	۲۶۵.....	۲. چهارمضراب
۲۷۷.....	۱۱. چهارمضراب افشاری	۲۶۶.....	۳. درآمد دوم
۲۷۸.....	۱۲. آواز افشاری	۲۶۷.....	۴. بیات راجع
۲۸۰.....	۱۳. شاهختایی	۲۶۸.....	۵. چهارمضراب بیات راجع
۲۸۱.....	۱۴. عشاق	۲۷۰.....	۶. آواز بیات راجع
۲۸۲.....	۱۵. فرود به اصفهان	۲۷۳.....	۷. عشاق (اوج)
		۲۷۴.....	۸. شاهختایی

مقدمه

علی اکبر شهنازی چهره‌ای است که جایگاه و نقش ویژه‌اش در موسیقی ایرانی به درستی شناخته نشده است. او به عنوان وارث مهم‌ترین خاندان هنر نارتوازی (خانوادهٔ فراهانی) — که بنیان‌گذاران آموزش مکتبی موسیقی ایرانی (ردیف) به شمار می‌روند — دست‌کم سه جریان اصلی موسیقی ایرانی را به هم پیوند زده و آن‌ها را با جریان‌های نوگرای بعدی همراه ساخته است. نخستین این جریان‌ها تداوم میراث خاندان پدری اوست. ^۱ دومین جریان موسیقی نوین است که مهم‌ترین معرف آن علی تقی وزیری است. وزیری ساز تار را، در مقام مهم‌ترین ساز نمایندهٔ موسیقی ایران، با پرده‌بندی جدید و سیستم ربع پرده‌ای تطبیق داد و تعداد پرده‌های تار را تا ۲۸ پرده افزایش داد؛ همچنین، آن را با دیدگاه تئوریک غربی مبتنی بر سیستم «گام»، حرکات‌های عرضی دست چپ روی دستهٔ تار (در محدوده‌های وسیع‌تر و در حد گام به جای دانگا)، پرش‌ها، و سؤال و جواب‌ها در اکتاواهای زیر و به همراه ساخت. سومین جریان نیز منجر شد به ساخت انواع جدیدی از چهارمضراب‌های متنوع در بخش‌های مدال دستگاه. این چهارمضراب‌ها طولانی‌تر از چهارمضراب‌های قدیم‌اند و برخلاف آن‌ها به سبب متریک (ضربی) بودن قابلیت همراهی با تنبک و نت‌نویسی میزان‌بندی شده را دارند. این نوع از چهارمضراب، به خصوص در میان نوازندگان موسیقی دستگاهی در رادیو ایران بسیار رایج و محبوب شد. همچنین نباید فراموش کرد که برادر کوچک او، عبدالحسین، که بسیاری از موسیقیدانان نسل رادیو خود را تحت تأثیر او می‌دانند خود تحت تأثیر و آموزش یافته نزد برادر بزرگش علی اکبر شهنازی بوده است.

شهنازی در دوره‌ای به جهان چشم گشود که جامعهٔ ایران شاهد دگرگونی‌های شدید سیاسی-اجتماعی بود. تلاش‌های تحول‌خواهانه و حرکت به طرف جامعهٔ مدرن به تغییر رژیم سیاسی می‌انجامید و او نه‌ساله بود که فرمان مشروطیت امضا شد. شهنازی هجده‌ساله وقتی پدرش را از دست داد در بین دو جریان قرار گرفت: از یک سو جانشین پدر شده بود و می‌بایست کرسی و مکتب پدرش را حفظ می‌کرد؛ و از سوی دیگر، مواجه بود با جامعهٔ ایرانی که به سمت مدرنیته و تغییرات رادیکال پیش می‌رفت. ^۲ بازتاب این اوضاع در هنر شهنازی به نوازندگی، ذوق و سلیقه، و جایگاه هنری‌اش خصیصتی منحصر به فرد و قابل توجه بخشید که در آیندهٔ موسیقی ایرانی نیز تأثیر گذار شد.

یکی از جلوه‌های مهم این تحول را می‌توان در رپرتوار آموزشی او برای تار سراغ گرفت. شهنازی، ضمن آن‌که سنت پدر را در حفظ و تداوم میراث شفاهی موسیقی ایرانی و آموزش سینه‌به‌سینهٔ ردیف ادامه داد، رپرتوار آموزشی‌اش را همگام با تحولات

۱. خود در مصاحبه‌ای، در دههٔ پنجاه با هوشنگ ابتهاج، متأثر شده و با گریه تعریف می‌کند وقتی صفحهٔ وی در چهارده‌سالگی‌اش منتشر شده، پدرش — که مردی خشک بوده — او را روی زانوی خود نشاند و به مادرش می‌گوید: «این پسر اسم من را زنده نگه خواهد داشت».

۲. وزیری که ده‌سال بزرگ‌تر از شهنازی و شاگرد پدر او در تار بود، در همین زمان به مدت پنج‌سال برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت و در بازگشت با کوله‌بار جدیدش موسیقی نوین ایرانی را در هنرستان موسیقی خود بنیاد نهاد.

مدرنیته و با حفظ خصوصیات اصیل موسیقی ایرانی روزآمد ساخت. او این رپرتوار جدید را در مقابل ردیف پدرش — که به آن ردیف کلاسیک می گفت — «ردیف دوره عالی» نامید. در این ردیف، قطعات ضربی — در واقع نوع جدید چهارمضراب — بیشتر شده و آن را از دیگر ردیف‌ها متنوع‌تر ساخته است. چهارمضراب در ردیف قدما متشکل از یک پایه است که در آغاز بخش‌های مهم آوازها به صورت کوتاه و مقدمه‌وار و غیرضربی می آید، ولی در ردیف دوره عالی چهارمضراب‌ها عمدتاً طولانی، مفصل، ملودیک، ضربی و قابل همراهی با تنبک‌اند. این چهارمضراب‌ها در دوره‌های بعد، الگوی چهارمضراب‌های مدرن برای دیگر موسیقیدان‌ها قرار گرفتند. در بخش‌های آوازی ردیف عالی نیز گوشه‌های اصلی یا شاه‌گوشه‌ها انتخاب شده و گه‌گاه به گوشه‌هایی با تم ملودیک یا وزن عروضی مشخص اشاره می‌شود. برای مثال، از وزن کرشمه به وفور و در شکلی پرتحرک و مدرن استفاده می‌شود. جملات نیز بسیار حساب‌شده و منسجم‌اند و جای چندانی برای تغییر نمی‌گذارند. باید توجه داشت که این ردیف، با وجود جذابیت و الهام‌بخشی برای همه موسیقیدانان، مخصوص تار تدوین شده و با اقتضات نوازندگی این ساز تناسب یافته است؛ بدین لحاظ، از مضراب‌گذاری‌ها و انگشت‌گذاری‌های خاص شهنازی در تارنوازی برخوردار است. ویژگی تازه دیگر، سؤال و جواب‌های زیر و بم است. استفاده شهنازی از تار ۲۸ پرده‌ای امکان اجرای مدها در تنالیه‌های جدید را فراهم می‌سازد. مثلاً در این ردیف، افشاری از پرده لا (شور می) اجرا شده که تنالیه‌ای نامعمول در تار است. در این نظام جدید، حرکات پنجه روی دسته ساز پرتحرک‌تر و با جابجایی‌های سریع و متعدد انجام می‌شود. از طرفی، به سبب قرارگیری کاسه تار روی پا (نه چون گذشتگان روی سینه)، دست چپ آزاد بوده و به راحتی می‌تواند به بالا و پایین برود. این ویژگی از مختصات قطعات وزیری نیز به شمار می‌رود.

همچنین، به لحاظ تئوریک، ویژگی دیگر موسیقی شهنازی اهمیت یافتن گام و اکتاواست در مقابله سیستم نوازندگی پدرش که در آن دانگ نقش اصلی را داشت؛ در نظام پیشین، ملودی در محدوده‌های دانگ و پنجم شکل می‌گرفت و حرکت روی دسته ساز در منطقه‌های دانگی (بالادسته، وسط‌دسته، پایین‌دسته) تقسیم و به صورت تدریجی و پلکانی انجام می‌شد؛ اما در نظام جدید، با جابجایی‌های پرشی و جهشی مواجهیم. البته ویژگی اخیر در ساز شهنازی نه چون وزیری به صورت افراط‌آمیز بلکه به شکل معتدل و ترکیبی از هر دو سبک نوازندگی قدیم و جدید بروز می‌یابد.

در یک جمع‌بندی، این نکات اصلی و مهم را می‌توان برای ردیف عالی شهنازی برشمرد: تغییر نحوه نشستن (روی صندلی) و آزاد شدن دست چپ؛ پرش روی دسته با بم و زیرهای متعدد و در نتیجه حرکات پاساژمانند؛ کرشمه‌های متنوع و پرشور در جاهای مختلف ساز؛ پایه‌ها و چهارمضراب‌های مختلف؛ گوشه‌هایی با ساخت و پرداخت آرتیستیک‌تر (به لحاظ انسجام در تألیف و کنتراست‌های مختلف همچون نوانس‌ها و پروخالی شدن بافت مضرابی)؛ غلبه اسلوب سازی در گوشه‌ها (در برابر حالت آوازی در ردیف قدما). قابل توجه است که برخی از ویژگی‌های مذکور از جمله تنوع در بافت مضرابی یا تغییر نوانس و تراکم مضراب را، بعد از شهنازی، در سبک‌های دیگر نیز مانند سه‌تارنوازی عبادی و فروتن می‌بینیم.

هنگامی که در نوجوانی در سال‌های ۴۰ خورشیدی هنرجوی کلاس شهنازی شدم — با این که سبک وزیری را نزد استاد ظریف تکمیل کرده بودم — مجذوب هنر او شدم؛ هنری که آمیزه‌ای بود از تمام اصالت‌های ایرانی ولی، در عین حال، عجین شده با مؤلفه‌های پیشرو و مدرن. همچنین، وقتی که در سال‌های ۷۰ خورشیدی پس از یک دوره اقامت در خارج به ایران بازگشتم، ضمن این که با رونق آموزش موسیقی در ایران مواجه شدم، متأسفانه نقش این ردیف در آموزش را کم‌رنگ و تا حدی فراموش شده یافتیم و تلاش کردم این ردیف را به هنرجویان موسیقی ایرانی آموزش دهم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردم (انتشار کتاب حاضر نیز قدمی است در این جهت). باید گفت که از همان زمان آموزش شفاهی خود استاد شهنازی، این مکتب شیفتگان زیادی داشته که بعضی از آن‌ها در پیشبرد و انتقال این مکتب نقش بسزایی داشته‌اند و از جمله این اشخاصی که امروز در بین ما نیستند می‌توان از فرهاد ارزنگی، حبیب‌الله صالحی و رضا وهدانی یاد کرد؛ روحشان شاد.

خوشبختانه امروز می‌توان گفت سبک شهنازی طی همه این سال‌ها بر موسیقی ایرانی تأثیرگذار بوده و، با وجود تمام فرازونشیب‌های موسیقی ایرانی در نیم قرن اخیر، ارزش و اهمیتش را تثبیت کرده است.

این کتاب به روش نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی نوشته شده است؛ همان روشی که سال‌ها پیش برای نگارش ردیف میرزا عبدالله به کار بردم و شرح خصوصیات آن قبلاً رفته است. از لحاظ ترتیب و نظم گوشه‌ها و جملات و حالت‌ها و زمانبندی‌ها و انگشت‌گذاری‌ها و مضارب‌گذاری‌ها و بسیاری نکات ظریف در تزیینات و غیره، به‌طور اخص، از چهار منبع استفاده شده است: ۱. آموخته‌های خودم از آموزش مستقیم از استاد شهنازی ۲. نوار به‌جامانده از اجرای استاد از این ردیف ۳. نت‌نویسی حبیب‌الله صالحی ۴. نت‌نویسی فرهاد ارژنگی.

از زمان ورود روش نت‌نویسی غربی به ایران و استفاده از آن برای مکتوب کردن موسیقی ایرانی، مراحل مختلفی طی شده است تا پذیرفتن و درک این‌که نت‌نویسی و قواعد آن، قوانین آسمانی و ابدی نیستند، بلکه سیستمی برای نوشتن تفکرات موسیقایی و فنون نوازندگی و ... هستند - که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست. برای مثال، یکی از مواردی که در روش نت‌نویسی غربی^۱ برای تطبیق آن با موسیقی ایرانی به تعاریف جدید و متفاوتی نیاز داشت، مسئله ریتم بود که بخشی از آن، در روش نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی در بخش‌های آوازی که با متر آزاد هستند، واحدهای زمانی به سیاق زبان و شعر فارسی، هجایی تعریف شده‌اند (در این خصوص در کتاب حاضر و کتاب‌های قبلی نگارنده توضیح داده شده است). ولی در اینجا می‌خواهم به آن دسته از دوره‌های ریتمیک اشاره کنم که با روش میزان‌بندی نوشته می‌شوند؛ یکی از موارد خیلی رایج دور کرشمه است که غالباً با میزان سه‌ضربی و مثلاً (در نت‌نویسی صالحی) $\frac{3}{8}$ نوشته شده است. با شناخت درست این ریتم مشاهده خواهیم کرد که وزن کرشمه از ترکیب دو جنس ریتمیک، یعنی دوتایی و سه‌تایی، ساخته شده است. درست است که این دو بخش هر یک از ۶ ضرب تشکیل شده، ولی اولی از ۲ رکن سه‌تایی و بخش دوم از ۳ رکن دوتایی شکل گرفته است $(1, 2 | 1, 2 | 1, 2) + (1, 2, 3 | 1, 2, 3)$. ریتم‌هایی که از ترکیب میزان‌های $\frac{6}{8}$ و $\frac{3}{4}$ یا $\frac{6}{16}$ و $\frac{3}{8}$ شکل گرفته‌اند، در موسیقی ایرانی بسیار معمول‌اند و کاربرد فراوان در چهارمضرب‌ها و رنگ‌ها (علاوه بر کرشمه‌ها) دارند. برای نوشتن این ریتم‌ها در روش‌های تا کنون متداول که از یک نوع میزان‌بندی استفاده می‌شود، یکی از مشکلاتی که پیش می‌آید این است که خط میزان در وسط کشش نت قرار می‌گیرد و آن را به دو قسمت تقسیم می‌کند و دو نیمه‌نت با خط اتحاد به هم وصل می‌شوند. این نوع نگارش در ضمن این‌که کاری زاید است و پیچیدگی بی‌دلیل به همراه دارد، به درک درست آرتیکولاسیون و آکسان‌ها و ضرب‌های قوی و ضعیف لطمه وارد می‌کند.^۲ در این کتاب برای کرشمه ضرورتی به میزان‌بندی دیده نشده و در چهارمضرب‌ها علامت $\frac{6}{8}$ سر کلید قرار گرفته است، ولی در نگارش و اتصال پرچم نت‌ها، تقسیم‌بندی ترکیبی رعایت شده و به‌ضرورت، بعضی از خطوط میزان (موجود در قاعده نت‌نویسی) که ایجاد سنکوپ بی‌مورد می‌کنند به‌صورت نقطه‌چین ترسیم شده‌اند.

کوتاه سخن این‌که پژوهش حاضر متکی است بر آموخته‌های شخصی‌ام از شهنازی در دوران یادشده و همچنین نوارهایی که از اجرای خود استاد در سال ۱۳۵۶ برای اداره فرهنگ و هنر ضبط شده است. همچنین باید از دو نفر یاد کنم که در این پژوهش از کار آن‌ها استفاده کرده‌ام: نخست، شادروان حبیب‌الله صالحی. اگرچه ایشان به‌لحاظ قدرت و تکنیک نوازندگی برجسته نبود ولی از جهت دقت و حفظ مطالب آموزشی و صبر و حوصله در آموزش و نت‌نویسی آن‌چنان ممتاز بود که استاد شهنازی ایشان

۱. البته منظور کنوری مقدمانی موسیقی غربی است که در بدو آشنایی ایرانیان با موسیقی غربی در شعبه موسیقی نظام دارالفنون، مدرسه موسیقی وزیری، و خارج از آن تدریس می‌شد. وگرنه موسیقی غربی برای نوشتن تفکرات جدید موسیقایی، خصوصاً در دوره مدرن، روش‌های متفاوتی را ابداع می‌کند و به کار می‌گیرد و از ابداع روش‌های جدید هم استقبال می‌کند.

۲. بین نت‌هایی که در دو میزان قسمت شده‌اند و با خط اتحاد به هم متصل می‌شوند در واقع هیچ سنکویی وجود ندارد و آکسان‌ها و ضرب‌های قوی، به‌شکلی که در مثال تول گفته شد، اگر با میزان‌بندی ترکیبی از دوتایی و سه‌تایی نوشته شوند به‌سادگی نوشته و خوانده و درک می‌شوند.

را دستیار و خلیفه کلاس قرار داده بود. زمانی که در هنرستان از استاد شهنازی درس می‌درخیم، آقای صالحی در کلاس مجاور تدریس می‌کرد. گاهی که استاد مطلبی را فراموش می‌کرد، شاگردان را به ایشان ارجاع می‌داد. اشراف و حضور ذهن ایشان چنان بود که در میانه تدریس به هنرجوی دیگری در دستگامی دیگر، درس را قطع و در لحظه آن قطعه را یادآوری می‌کرد. آقای صالحی دست‌نوشته‌ای از ردیف عالی داشت که سال‌ها بعد از فوت ایشان به واسطه فرزندانش در سال ۱۳۶۷ از سوی نشر کتیبه در تیراژ محدود به چاپ رسید. هنگامی که در سال ۱۳۷۰ به ایران بازگشتم، احساس کردم این ردیف به فراموشی سپرده شده است. از این رو، آن را با اتکا به همین نسخه به بسیاری از هنرجویان پیشرفته تار و سه‌تار آموزش دادم که این دوره‌ها تاکنون نیز ادامه داشته است. پژوهش حاضر از لحاظ ترتیب و نظم مطالب، اتکای بیشتری به روایت مرحوم صالحی دارد.

همچنین باید از شخصی یاد کنم که دست‌نوشته‌هایش از کلاس شهنازی، در بیش از پنجاه و پنج سال پیش، اخیراً به دست ما رسیده است. از نخستین روزهای کلاس استاد شهنازی به یاد دارم استاد از جوانی نام می‌برد که نابغه‌ای در تار بوده و در عنوان جوانی (بیست و سه سالگی) به طرز مشکوک در گذشته بود. استاد شهنازی او را بهترین شاگرد خود می‌دانست و هر بار با دریغ و افسوس از او یاد می‌کرد. فرهاد ارزنگی تا چندی پیش در تاریخ موسیقی ایران نامی نداشت و محو بود و افراد معدودی وی را می‌شناختند؛ اما اخیراً علاوه بر انتشار چند فیلم کوتاه از اجراهای او، دست‌نوشته‌هایش از ردیف کلاسیک و ردیف دوره عالی استاد شهنازی نیز به همت خواهر گرامی‌اش و از سوی انتشارات سوره مهر در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است. نسخه اخیر نیز از مراجع تطبیقی این پژوهش بوده است.

در کتاب پیش رو، ضمن تطبیق این چهار مرجع ذکر شده، ردیف عالی را به روش نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی خود نوشته‌ام. کتاب حاضر در وهله اول به کار تارنوازان می‌آید، اما از آنجا که این ردیف سرشار از ایده‌های بکر موسیقایی است و از جهت ترکیب روح سستی و مدرن دارای بیان هنری و جایگاهی منحصر به فرد در موسیقی ایرانی است، برای عموم موسیقیدانان نیز قابل استفاده است.

از آنجا که استاد شهنازی در دوران جوانی و میانسالی بزرگ‌ترین نوازنده تار به حساب می‌آمده و ضمن اجرای کنسرت، صفحات متعددی به صورت تکنوازی و گروه‌نوازی از او به یادگار مانده است، علاوه بر چهار مضراب‌های روایت شده در ردیف عالی، ضربی‌هایی نیز به شکل پیش‌درآمد، تصنیف و رنگ ساخته که در کنسرت‌ها و صفحه‌ها ارائه داده است. این ضربی‌ها نیز بخشی از مطالب آموزشی ایشان را تشکیل می‌دادند که البته تحت عنوان ردیف عالی به حساب نمی‌آیند؛ هر چند در ضبط ردیف عالی در شروع هر دستگاه قطعاتی از این ساخته‌ها به عنوان پیش‌درآمد آمده است. از این ضربی‌ها چند نت‌نویسی به چاپ رسیده است که علاقه‌مندان می‌توانند به آنها مراجعه کنند.^۱

شایان ذکر است که در این کتاب، برای نشان دادن انواع مضراب ریز فقط از یک نوع علامت استفاده شده است. اما باید توجه داشت که در مکتب تارنوازی استاد شهنازی از انواع گوناگون مضراب ریز استفاده می‌شود که، به نظر نگارنده، مهارت پیدا کردن در این گونه‌ها، مرحله عالی فراگیری نوازندگی تار است که باید به صورت شفاهی یا با رجوع به ضبط‌های خود استاد شهنازی کسب شود.

در پایان از شاگرد عزیزم آقای جعفر صالحی که علاوه بر انجام خوش‌نویسی کامپیوتری نت‌ها در بازبینی و تطبیق نهایی دستیار من بودند و دوست گرامی‌ام آقای همایی، مدیر نشرنی، که کار چاپ کتاب را به عهده داشتند تشکر می‌کنم.

زمستان ۱۳۹۶
داریوش طلایی

۱. صالحی، حبیب‌الله. مجموعه پیش‌درآمد و رنگ، اثر استاد شهنازی. تهران، کتیبه، ۱۳۸۳.
طلایی، داریوش. ۳۳ قطعه (پیش‌درآمدها و رنگ‌های استاد علی‌اکبرخان شهنازی). تهران، ماهور، ۱۳۸۱.

The image displays a musical score for a piece titled "Qaracheh" (قرچه). The score is written on six staves, each beginning with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The music is characterized by a series of eighth and sixteenth notes, often grouped into slurs and triplets. Fingerings (1, 2, 3) are indicated throughout the score. Some notes are marked with accents (>). The score concludes with a double bar line on the sixth staff.

The image displays a musical score for the Chahârmezrâb, a traditional Persian string instrument. The score is written in G major (one sharp) and consists of six staves of music. The notation includes various rhythmic patterns, such as eighth and sixteenth notes, and rests. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, and 3 below the notes. Some notes are marked with a 'V' above them, likely indicating vibrato or a specific bowing technique. The score is divided into measures, with measure numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 22, and 26 clearly visible. The music concludes with a double bar line and repeat dots at the end of the sixth staff.

Musical score for guitar, measures 12 to 22. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The notation includes various rhythmic values, accidentals, and fingering indications (1, 2, 3, 0). Measure numbers 12 through 22 are indicated at the beginning of each line. The score features several slurs, accents, and dynamic markings such as 'p' (piano) and 'V' (accents).

چهارمضرب داد
Chahármezrâb-e Dâd

The image displays a musical score for the piece "Chahármezrâb-e Dâd". The score is written on ten staves, each beginning with a treble clef and a 4/4 time signature. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, rests, and slurs. Fingerings are indicated by numbers 1, 2, 3, and 0 (representing the open string). Dynamic markings like accents (>) and breath marks (V) are present throughout. The score is divided into measures, with measure numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, and 100 marked. The piece concludes with a final cadence on the tenth staff.