

نظام سرکلیدها

پژوهشی برای ثبت سرکلیدها
در نگارش موسیقی ایرانی

| حمید متسم و مهرداد مومنی |

بتهوون

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

نشر نای ونی

ناشر تخصصی موسیقی

نظام سرکلیدها
بزوشنی برای تثبیت سرکلیدها
در نگارش موسیقی ایرانی

حیدر متبسم، مهرداد مومنی

ویراستاری: فرشاد توکلی
صفحه آرایی: مهدی نعمتی
طرح جلد: علی شرس
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱
شمارگان: ۲۵ - تسبیح

سرشاسمه: متبسم، حمید، ۱۳۳۷
عنوان: نظام سرکلیدها: بزوشنی برای تثبیت سرکلیدها
در نگارش موسیقی ایرانی
پدیدآور: حیدر متبسم، مهرداد مومنی
مشخصات نشر: تهران نای ونی ۱۴۰۱
مشخصات ظاهروی: تصویر، جدول، پارتیسیون
شایک: ۹۰۰-۶۲۲-۹۸۴۰۲-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی: فریبا
موضوع: نت موسیقی - ایران
ردیف‌بندی کنگره: MT۳۵
ردیف‌بندی دیوبی: ۷۸۰/۱۴۸۰۹۵۵
شماره کتابشناسی ملی: ۸۹۶۰۵۷۴

تهران، خیابان اشلاط، مطالعه‌دانشگاه تهران، مجتمع
تجاری فروزنده، طبقه همکف شماره ۳۰۸
فروشگاه: ۶۶۴۶۷۴۰۵- پخش: ۶۶۴۶۷۱۴۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به نشر نای ونی می‌باشد.
هرگونه تکثیر و اولویه (اکسل و جزئی) به مردم نوشته
(حاج، قوکس، جوتی، شبوری و اکبروییکی) وارد نمی‌شود.
مدون عغیز کنسر ناشر، مسونج بود و بسکود قلتونی دارد.

فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com

فهرست

۹	مقدمه
۱۳	پیش‌گفتار
فصل نخست . مقدمات	
۱۷	حامل و کلید
۱۸	علائم تغییر زیرایی
۱۹	سرکلید
۲۰	علائم عَرضی
۲۲	نکات قابل توجه در مورد کاربردهای علائم تغییر زیرایی
۲۳	توصیف روش تشخیص و ایجاد سرکلیدها در فصل‌های آینده
فصل دوم . کلاس‌های سرکلید	
۲۵	فوائل

۲۸	گام بالقوه
۳۳	از مقام یا مُد به کلاس سرکلید
۳۸	شور
۴۰	ابوعطا
۴۰	بیات ترک
۴۱	افشاری
۴۳	دشتی
۴۴	سه‌گاه
۴۷	همایون
۴۹	بیات اصفهان
۴۹	چهارگاه
۵۲	ماهور
۵۷	نوا
۵۸	راست‌پنجگاه
۶۱	نتیجه‌گیری و تشخیص کلاس‌های سرکلید

۶۵	فصل سوم . توسعه‌ی یک روش نظاممند برای به دست آوردن سرکلیدها
۶۷	پیشنهاد استاندارد برای سرکلیدهای موسیقی کلاسیک ایرانی
۷۰	تشخیص روابط بین کلاس‌های سرکلید
۸۱	نتیجه‌گیری و ارائه‌ی نظام تولید سرکلیدها
۸۲	سرکلید ماهور
۸۲	سرکلید عراق‌ماهور

۸۳	سرکلید شور
۸۴	سرکلید عراق‌افشاری
۸۵	سرکلید سه‌گاه
۸۶	سرکلید مخالف سه‌گاه
۸۷	سرکلید همایون
۸۸	سرکلید چهارگاه
۸۹	سرکلید، کلاس و مبنا: تولید و تشخیص
۹۱	تولید سرکلید از یک کلاس و یک مبنا
۹۲	تشخیص کلاس و مبنا از یک سرکلید

فصل چهارم . محدودیت‌های نظری و عملی اجرای مدها از مبناهای مختلف

۱۰۴	محدودیت مجموعه‌فواصل پنجم‌تبار و مجتب‌تبار
۱۰۵	محدودیت گام بالقوه
۱۱۰	نغمات کم‌کاربرد در موسیقی کلاسیک ایرانی
۱۱۱	محدودیت‌های عملی (سازها و اجرای موسیقی)

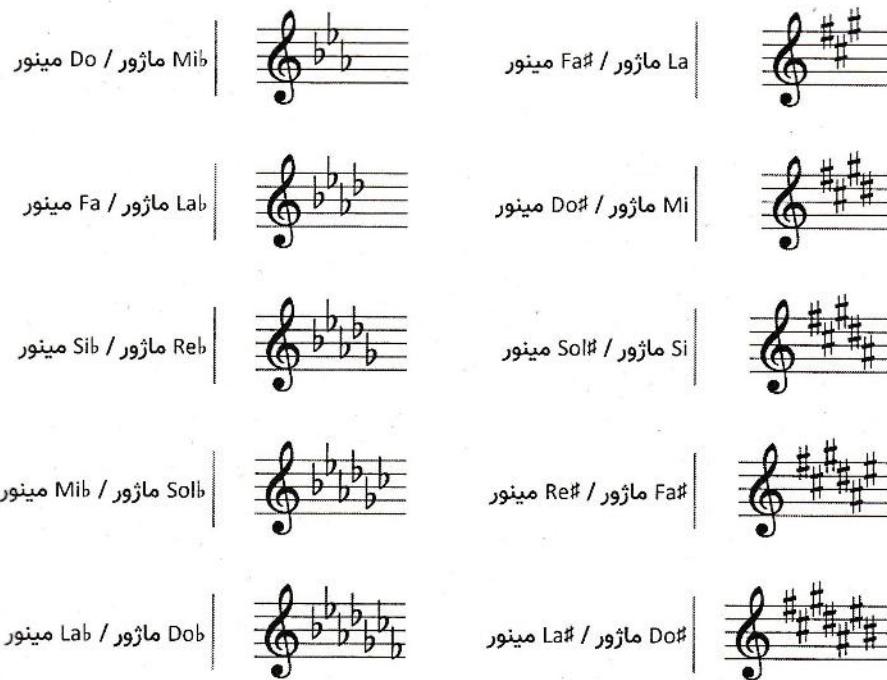
فصل پنجم . فهرست کامل مقام‌ها و سرکلیدها

۱۱۹	کلاس‌های سرکلید موسیقی ایرانی از مبناهای مختلف
۱۲۴	سرکلیدهای مورد استفاده در دستگاه‌های موسیقی ایرانی (از مبناهای مرسوم)

پیوست ۱ . کلید در نت‌نویسی موسیقی (شکل‌ها و کارکردها)

۱۳۵	پیوست ۲ . توضیح نظری عملگرهای مورد استفاده در تبدیل سرکلیدها
۱۳۶	فواصل موسیقایی پایه
۱۳۸	فواصل اختصاصی موسیقی ایرانی
۱۳۹	مجنّب فرعی و روابط خاص
۱۴۳	کتابنامه

۲۲ | نظام سرکلیدها، پژوهشی برای تئیت سرکلیدها در نگارش موسیقی ایرانی

همان طور که مشاهده می‌کنید، سرکلیدهای موسیقی کلاسیک غربی از نظام مستحکم برخوردارند و مبتنی بر روابط نتها (فواصل، تونالیته و مُدالیته) ایجاد شده‌اند. هدف اصلی مادر این کتاب پیشنهاد چنین نظامی، متناسب با موسیقی ایرانی، برای تولید سرکلیدهای مورد استفاده در این موسیقی است.

علام عَرضی

برای تغییر نتها نسبت به آنچه در سرکلید مشخص شده است، از علام تغییر زیراچی «صورت عَرضی» استفاده می‌شود. این علام پیش از نتها درج می‌شوند. در موسیقی کلاسیک غربی، تقریباً همیشه از سرکلیدهای استاندارد استفاده می‌شود. حتی اگر اشل مورد استفاده موسیقی به صورت اساسی متفاوت از اشل سرکلید باشد، سرکلید استاندارد حفظ می‌شود؛ تفاوت‌ها به صورت علام عَرضی بازنمایی می‌شوند. نمونه‌های بسیاری از موسیقی نوشته شده اشل‌های مینور هارمونیک یا ملودیک در دست است که همه‌شان با سرکلیدهای استاندارد مازو د مینور (طبیعی)، که پیش از این ذکر کردیم، نوشته شده‌اند و درجات هفتم (و یا ششم) مینور در آنها - حسب مورد - با علام عَرضی آمده‌اند. مثلاً، اشل D0 مینور هارمونیک به صورت زیر (سرکلید D0 مینور طبیعی و Si به صورت عَرضی) نوشته می‌شود:

| ۲۴ | نظام سرکلیدها، پژوهش برای ثبت سرکلیدها در نگارش موسیقی ایرانی

تا پیش از علامت عرضی بعدی همان نت) معتبر استند. در قطعه‌ی زیر، د میزان اول، Si اول بمل، Si دوم بکار و Si سوم بمل است. در میزان دوم هر دو آ بکار استند.

توصیف روش تشخیص و ایجاد سرکلیدها در فصل‌های آینده

در فصل‌های آتی، ابتدا مفهومی به نام «کلاس سرکلید» را تعریف خواهیم کرد و خواهیم دید که همه‌ی سرکلیدهای موسیقی کلاسیک غربی، مطابق تعریف ما، در یک کلاس مشترک قابل طبقه‌بندی هستند. با بررسی دستگاه‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی، مشخص شد که منجر به تشخیص کلاس سرکلید در آنها می‌شوند را استخراج می‌کنیم و به این ترتیب کلاس‌های سرکلید مورد نیاز برای نگارش موسیقی ایرانی را به دست می‌آوریم. همچنین نشان خواهیم داد که یکی از این کلاس‌ها همان کلاسی است که در موسیقی کلاسیک غربی مشاهده می‌شود.

مشخصه‌ی اصلی کلاسی که در موسیقی کلاسیک غربی وجود دارد مبتنی بودن آن به دایره‌ی پنجم‌ها است. این ابتناء باعث می‌شود که گام‌ها (اشل‌ها)، یا بهتر بگوییم مجموعه‌ی فواصل و نت‌های مورد نیاز، را بتوانیم به سادگی از مبنای‌های مختلف استخراج کنیم. مادر ادامه، روش‌هایی را توسعه خواهیم داد که با استفاده از آنها بتوانیم، بالحظ کردن هر اشل معیار از موسیقی کلاسیک غربی (اشل‌های پانزده‌گانه‌ی پیش‌گفته)، کلاس‌های سرکلید هم خانواده در موسیقی کلاسیک ایرانی را استخراج کنیم. با این روش، می‌توانیم از همان دایره‌ی پنجم‌ها برای ایجاد کلاس‌های مورد نظرمان از-هر مبنای دلخواه-استفاده کنیم با این کار، در انتهای، همه‌ی سرکلیدهای قابل تصور در موسیقی کلاسیک ایرانی از مبنای‌های مختلف را به دست خواهیم آورد.

بسامد دو صدا تعریف می‌شود. صدای موسیقایی (نغمه‌ها) که دارای زیرایی مشخص و از پیش تعریف شده هستند، نسبت به هم فاصله‌های از پیش مشخص و قابل پیش‌بینی دارند.

فاصله‌ها با «شماره‌گذاری» شناسایی می‌شوند. به دلیل ناشناخته‌ی تاریخی، این شماره‌گذاری از عدد یک آغاز می‌شود؛ به بیان دیگر، فاصله‌ی صفر به رسمیت ناشناخته نشده است و فاصله‌ی دونت هم صدا (فاصله‌ای که در عمل وجود ندارد) فاصله‌ی اول درست نامیده می‌شود. از سوی دیگر، فاصله‌ی دونت که به اندازه‌ی اکتاوا با هم اختلاف داشته باشند هشت‌تم درست نامیده می‌شود. این فاصله عملاً ناشی از آن است که بسامد نت زیرتر دوبرابر بسامد نت بمتر است. فاصله‌ی مهم بعدی فاصله‌ی پنجم درست است. در دونت که با هم فاصله‌ی پنجم درست داشته باشند، بسامد نت زیرتر یک‌ونیم برابر بسامد نت بمتر است. در موسیقی کلاسیک غربی، همه‌ی سایر فواصل از همین دو فاصله‌ی هشت‌تم درست (P8) و پنجم درست (P5) قابل استخراج هستند:

هشت‌تم درست از یک پنجم درست و یک چهارم درست (P4) تشکیل شده است. در نتیجه، فاصله‌ی چهارم درست از دو فاصله‌ی دیگر قابل استخراج است:

$$P8 = P5 + P4 \rightarrow P4 = P8 - P5$$

فاصله‌ی پنجم درست از یک چهارم درست و یک دوم بزرگ (M2) تشکیل شده است. در نتیجه، فاصله‌ی دوم بزرگ از دو فاصله‌ی دیگر قابل استخراج است:

$$P5 = P4 + M2 \rightarrow M2 = P5 - P4$$

فاصله‌ی چهارم درست از دو فاصله‌ی دوم بزرگ و یک فاصله‌ی دوم کوچک (m2) تشکیل شده است. در نتیجه، فاصله‌ی دوم کوچک از دو فاصله‌ی دیگر قابل استخراج است:

$$P4 = M2 + m2 \rightarrow m2 = P4 - M2$$

همه‌ی سایر فواصل را می‌توانیم از ترکیب تعدادی دوم بزرگ و دوم کوچک حاصل کنیم: سوم بزرگ (M3) از دو دوم بزرگ تشکیل می‌شود و سوم کوچک (m3) از یک دوم بزرگ و یک دوم کوچک تشکیل می‌شود:

$$M3 = M2 + M2$$

$$m3 = M2 + m2$$

فاصلی که تا اینجا حاصل کردیم - همگی، عیناً - در موسیقی کلاسیک ایرانی هم وجود دارند. در متون تاریخی موسیقی‌شناسی فارسی و عربی، به فاصله‌ی دوم بزرگ «طنینی» و به فاصله‌ی دوم کوچک «بقيه» گفته شده است. این دونام در ادبیات معاصر موسیقی‌شناسی نیز متداول است و ما

تبادل ایده‌های موسیقائی از طریق نت‌های نوشته‌شده، بیش از همه، به کار آهنگسازان و آموزگاران موسیقی می‌آید. عدم وجود استاندارد قابل انکا و قابل قبول در نگارش نت‌برگ‌ها و، به خصوص، استاندارد مورد استفاده در علاوه سرکلید، بیش از همه، برای این دو گروه مشکل آفرین است – به بیان دیگر، اگر استاندارد قابل قبول وجود داشته باشد، بیش از همه، برای این گروه‌ها مفید خواهد بود.

نقش سرکلید، در نگارش معیار و معمول موسیقی، بازنمایی بستر صوتی اصلی یک قطعه‌ی موسیقائی است، به گونه‌ای که نوازنده یا خواننده، در یک نگاه، سیستم صوتی‌ای که نغمه‌ها در آن جاری هستند را تشخیص بدهد. در این کتاب، تلاش ما بر آن است تا به اهمیت و نقش سرکلیدها در موسیقی تأکید کنیم و، با استفاده از یک روش نظاممند و مبتنی بر استدلال، سرکلیدهای موسیقی ایرانی را مشخص کرده و ثبت کنیم.

ISBN: 978-622-98402-9-0

9 786229 840290