

فزن در موسیقی ایران

فریدون اردبیلی

انتشارات معین

۱۴۰۵ دانشگاه تهران، فضای ازی، فاتمی داریان، پلاک ۳

@moinpublisher

www.moin-publisher.com

E-mail: info@moin-publisher.com

@moinpublisher

فخرالدینی، فرهاد

وزن در موسیقی ایران

چاپ اول: ۱۴۰۲

شمارگان: ۱۰۲۰ نسخه

ناظرچاپ: علی اکبر قربانی

نت‌نویسی: علیرضا راد

صفحه‌آرایی: مسعود فیروزخانی

خط جلد: بیژن بیژنی

طرح جلد: ترنم حسن پور

نمودنخوان: محمد صالحی

لیتوگرافی: کهربا / چاپ: مهارت

این اثر تحت «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان»

قرار دارد و تمامی حقوق آن برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

تلفن مرکز پخش: ۶۶۹۶۱۴۹۵-۶۶۴۱۴۲۳۰

فهرست مطالب

۱۱	پیش‌گفتار
۱۳	جدول تطبيق حروف لاتین با حروف فارسی

بخش یکم

۱۷	تعريف ریتم
۲۰	وزن و ریتم (ایقاع) در موسیقی قدیم ایران
۲۳	دورهای ايقاعی بوعلی سینا
۲۷	ارکان سه‌گانه
۲۹	ترکیب دوتایی و سه‌تایی از ارکان سه‌گانه در کتاب شرح ادوار صفوی‌الدین (میزان‌های دوضربی و سه‌ضربی)
۳۱	وزن‌های مهم در موسیقی قدیم ایران
۳۱	دایره‌های دورهای ايقاعی
۴۵	چند نمونه از نغمه‌پردازی‌های صفوی‌الدین با دورهای ايقاعی
۵۰	ترکیب دورهای ايقاعی
۵۱	وزن‌های رساله بهجت‌الروح

بخش دوم

۵۹	وزن شعر در موسیقی باکلام
۶۲	ارکان اصلی وزن‌های عروضی
۶۹	وزن در اشعار مولانا
۸۷	گسترش شعر با تکرار و تقلید کلمه‌ها در اشعار مولانا
۹۰	چند نظر از «علی دشتی» و «جلال الدین همایی» درباره مولانا

۹۵	نقش شعرای دیگر در موسیقی ایران
۹۷	وزن‌های استاد سخن سعدی
۱۱۱	وزن‌های دیوان خواجه حافظ شیرازی
۱۲۴	قابلیت تغییر و گسترش وزن‌های عروضی در موسیقی ایران
۱۳۴	ُتنگاری وزن‌های عروضی براساس معیارها و اصول موسیقی

بخش سوم

۱۴۲	وزن و ریتم در موسیقی کنونی ایران
۱۴۵	الف: فیگورها یا الگوهای باکلام
۱۴۶	الگوهای موزون با متر معین و آزاد در ردیف موسیقی ایران
۱۴۶	کوشمه
۱۴۷	چهار باغ یا چهار پاره
۱۴۸	طرز
۱۴۹	لیلی و مجنون
۱۵۰	وزن‌های خاص در ردیف موسیقی ایران
۱۵۰	بحر هرج مسدس مقصور
۱۵۱	بحر مجتث مثمن مجنون ابر
۱۵۱	بحر مُثْمَن سالم
۱۵۱	بحر متقارب متقارب مُثْمَن محدود مقصور
۱۵۱	بحر رمل مسدس محدود مقصور
۱۵۳	ب: فیگورها و الگوهای موزون بدون شعر
۱۵۴	گریلی
۱۵۵	زنگوله
۱۵۶	پیش زنگوله
۱۵۷	حزین
۱۵۷	بسته‌نگار
۱۵۹	مجلس افروز
۱۵۹	خوارزمی
۱۵۹	حربی
۱۶۰	زنگ شتر
۱۶۰	نستاری یا نستوری
۱۶۱	حاشیه

۱۶۱	متن
۱۶۱	هشتري
۱۶۱	پيش درآمدها
۱۶۵	چهار مضرابها
۱۷۶	رنگها
۱۷۹	آهنگسازی در موسیقی قدیم ایران
۱۹۳	وزن در تصنیف‌های شیدا
۱۹۹	وزن در تصنیف‌های عارف
۲۰۲	وزن تصنیف بهار دلکش از درویش خان
۲۰۴	یادی از ترانه و تصنیف‌سازان دیگر
۲۰۵	نقش تمبک در همراهی قطعات موزون

بخش چهارم

۲۱۷	وزن در آهنگ‌های محلی ایران
۲۲۲	ترانه‌ها و نغمه‌های محلی آذربایجان
۲۴۳	ترانه‌های محلی خراسان
۲۵۴	فرم آهنگ‌های محلی
۲۵۴	موسیقی لرستان
۲۶۳	موسیقی بختیاری
۲۶۵	اهمیت وزن در آهنگ‌های محلی
۲۶۶	موسیقی عامیانه الهام‌بخش آهنگسازان
۲۷۱	آهنگ‌های سوگواری
۲۷۴	چند نظر درباره ترانه و تصنیف
۲۸۰	نمونه‌ای از آهنگ‌های سرگرم‌کننده
۲۸۴	موسیقی بلوچستان

بخش پنجم

۳۰۳	وزن در موسیقی زورخانه
-----	-----------------------

۳۱۱	منابع و مأخذ
-----	--------------

جدول تطبیق حروف لاتین با حروف فارسی

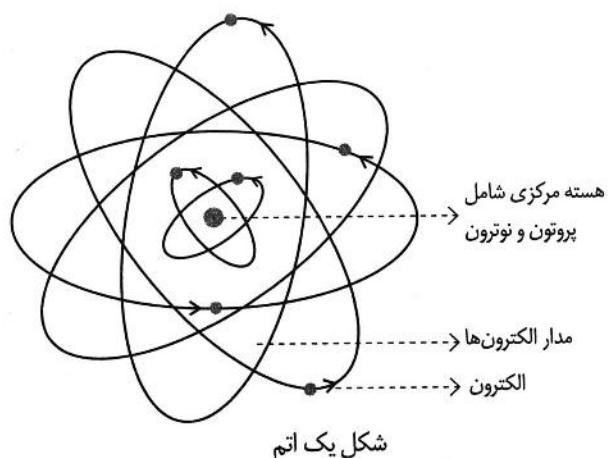
حروف		مثال‌ها							
ā	آ، عا	āb	آب	bād	باد	doā	دعا	rahā	رها
a	آ، آء	abad	ابد	degar	دگر	āngah	آنگه	amal	عمل
b	ب	bād	باد	yād	یاد	śarāb	شراب	golbāng	گلبانگ
c	ج	cerā	چرا	cenān	چنان	hamco	همچو		
d	د	del	دل	adab	ادب	zadam	زدم	faryād	فرياد
e	ء، ئ	er'āb	ارعاب	kenār	کنار	bekoye	به کوی		
f	ف	forib	فریب	rafiq	رفیق	śarif	شريف	raft	رفت
g	گ	garm	گرم	agar	اگر	našgoft	نشگفت		
h	ح، هـ	hekāyat	حکایت	hami	همی	zāhed	زاهد		
i	ای، عی، نی	in vafāi	این وفای	zibā (vafayi)	زیبا (وفای)	fāni robāi	فانی ریاضی	qanimat	غニمت
j	ج	jamāl	جمال	ajab	عجب	xarāj	خارج		
k	ک	kār	کار	akbar	اکبر	ašk	اشک	kamin	کمین
l	ل	lab	لب	la'l	لعل	zolm	ظلم	hāsel	حاصل
m	م	man	من	āmad	آمد	motreb	مطلوب	begeryam	پگریم
n	ن	nām	نام	ān	آن	zabān	زبان	aknun	اکنون
o	أ	omid	امید	borun	برون	to	تو	con	چون
ow	او	owj	اوج	mowj	موج	gowhar	گوهر	mow	مو
p	پ	por	پر	śāhpars	شاهپر	penhān	پنهان		
q	غ، غق	qam	غم	qāfel	غافل	qamar	قمر	eṣrāq	اشراق
r	ر	rāz	راز	dar	در	sarā	مرا	asrār	اسرار
s	ث، س، صن	sāqi	ساقی	hadis	حدیث	sohbat	صحبت	sabuh	صبح
ś(s)	ش	śab	شب	afšan	افشان	xoś	خوش	mesālaś	مثالش
t	ت، ط	to	تو	ātaś	آتش	hayāt	حیات	tabib	طیبیب
u	او (کوتاه)	ustā	اوستا	rustā	روستا	digargun	دیگرگون	ud	عد
ū	او (کشیده)	cūb	چوب	dūd	دود	kūzeh	کوزه	kūrowś	کوروش
v	و	vatan	وطن	śsvad	شود	javān	جان	gerove	گرو
x	خ	xabar	خبر	naxāhad	نخواهد	xiyāl	خيال	xoś	خوش
y	ی	yād	یاد	siyah	سبه	rūy	روی	besyār	بسیار
z	ذ، ز، ض، ظ	zehn	ذهن	zamin	زمین	rāzi	راضی	māzi	ماضی
		zālem	ظالم	mazhar	مظہر	nāzok	نازک		
ž	ژ	žāle	ژاله	dežam	دزمن	nažand	نژند		
,	، ع ساکن، میل همze، آخر و ساکن وسط آخر ()	ebtelā'	ابتلاء	samā'	سماع	ma'ni	معنی	ta'zir	تعزیر
		tolu'	طلع	ta'bir	تعبیر	ma'ni	معنی	qo're	قعر

توضیح: این جدول با بهره‌گیری از تطبیق حروف لاتین با حروف فارسی در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین همراه با کمی تغییر و تلخیص، برای آوانگاری هجاهای کلمات اشعار فارسی در موسیقی آوازی ایران تهیه و تنظیم شده است.

تعريف ریتم^۱

ریتم یکی از اساسی‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده موسیقی است. باید دانست که ریتم از عوامل اساسی طبیعت وجود آدمی است. جزر و مد دریا و رفت و برگشت فصول چهارگانه و شب‌انه‌روز، تپش قلب و ضربان نبض، حرکات دم و بازدم دستگاه تنفس، گردش خون در رگ‌ها و... وجود ریتم را در طبیعت تایید می‌کند.

هر چیزی که در طبیعت وجود دارد، دارای ریتم و حرکت است، حتی اجسامی که به نظر ساکن می‌آیند. اگر کوچکترین ذره هر جسم ساده را که اتم نامیده می‌شود، مورد مطالعه قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که هر اتم از یک هسته مرکزی (که خود شامل پروتون و نوترون است) و الکترون تشکیل شده است. الکترون‌ها به تعداد نوترون‌ها بوده و در اطراف هسته در مدارهایی در حال گردش هستند. سرعت آن‌ها در مدارهای مختلف با هم‌دیگر متفاوت است، یعنی در مدارهای مختلف الکترون‌ها با فرکانس‌های مختلفی در حال چرخش‌اند، یعنی دارای ریتم هستند.

1. Rhythm

دانشمندان، فلاسفه و موسیقی‌دانان تعاریف مختلفی درباره ریتم یا وزن کرده‌اند. به عقیده افلاطون «وزن انتظام جنبش و حرکت است.» و به عقیده اریستوکسن «ریتم عبارت است از نظم در کشش و گذشت زمان.»

زان ژاک روسو نویسنده و فیلسوف فرانسوی ریتم را چنین تعریف می‌کند: «ریتم عبارت است از اختلاف حرکت که سرعت یا کندی و درازی یا کوتاهی زمان را به وجود می‌آورد.» ونسان وندی موسیقی دان فرانسوی می‌گوید: «ریتم عبارت است از نظم و تناسب در زمان و مکان!». مالرب شاعر معروف فرانسوی که ریتم را جوهر و اساس موسیقی می‌داند، می‌گوید: «وظیفه ریتم عبارت است از تقسیم صدا و سکوت بر حسب اقتضای حرکت مکانی ملودی.» دکارت فیلسوف فرانسوی نیز عقیده دارد که: «... توالی صداها بدون ریتم یک نوع هرج و مرج و ناهنجاری است، تحت تأثیر ریتم همه چیز منظم و مرتب می‌شود.»

وزن و ریتم معنی مترادفی دارند. در فرهنگ دکتر معین وزن چنین تعریف شده است: «توالی ضربات آهنگ که برای موزون کردن نوای موسیقی به کار رود، ریتم (Rythme) در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریان پور، هم ریتم به معنی وزن است.

در فرهنگ فارسی و انگلیسی س. حییم هم وزن به معنی ریتم است. و به تعریف دیگر: «جریان و گذران با نظم و ترتیب تکرارها یا دورهای معین و مشخص کشش‌ها یازمان‌های نت‌ها یا نغمات موسیقی را «ریتم یا وزن» می‌گوییم و این تکرارها یا دورها با تأکیدها یا آکسان‌های این زمان‌ها حاصل می‌شود. ابونصر فارابی در کتاب موسیقی کثیر وزن را چنین تعریف کرده است:

«چون نقل از نغمه‌ای [تُنی] به نغمه دیگر زمانی طول می‌کشد، پس در اجرای ردیفی از نغمه‌ها، انتقال‌های پیاپی زمان‌هایی را می‌گذرانند. نغمه‌های این ردیف که انتقال‌های پی در پی بر آن‌ها جریان می‌یابد، تشکیل آهنگ نمی‌دهند مگر آن که زمان‌های انتقال در آن‌ها به مقادیر معین باشند. نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند و اگر نسبت‌های بین آن‌ها محدود نباشد، گوش انسان آن ردیف را آهنگ ساخته شده نمی‌شناسد. بنابراین برای آن که ردیفی از نغمه‌ها آهنگی در گوش تصویر کند، لازم است که اولاً فاصله‌های زمانی انتقال در آن‌ها معین و ثانیاً نسبت‌های بین آن‌ها مشخص باشند. انتقالی را که دارای این ویژگی باشد، وزن نامند. پس وزن، انتقال نغمه‌هاست در فاصله‌های زمانی معین و به نسبت‌های مشخص». *

توضیح: کلام و موسیقی از قدیم به دو شکل متريک و غيرمتريک متداول بوده‌اند و در ادبیات با عنوان نظم و نثر و در موسیقی با عنوان نظم النغمات (نغمه‌های موزون یا متريک) و نثر النغمات (نغمه‌های غيرموزون یا غير متريک) به کار می‌رفته‌اند. در موسیقی متريک یا نظم النغمات، ضرب‌ها با متر یا زمان معین جریان می‌یابند و زمان نتها یا نغمه‌های آن با هم متناسب هستند. ولی در

^۱. يعني ریتم عنصر اولیه تمام هنرهاست و زیبایی خطوط، اشکال، رنگ‌ها و حرکات را به وجود می‌آورد.

۲. نقل از کتاب موسیقی کبیر فارابی ترجمه و شرح به فارسی دکتر مهدی برکشلی، ص ۲۱۲، انتشارات سروش.

بخش یکم؛ تعریف ریتم ۱۹

موسیقی غیرمتريک یا نثرالنغمات، زمان نت‌ها با نغمه‌ها در اختیار تکنواز یا خواننده است، اين زمان‌ها مانند هجاهای یک مصوع از يك شعر یا يك فراز از زمان‌های يك موسیقی متريک بوده و دارای دورهای ریتمیک هستند و به همین جهت در موسیقی قدیم ایران و عرب از آن‌ها با عنوان «ادوار ایقاعی» ياد شده است. در مباحث بعدی باز هم در اين مورد صحبت خواهد شد.

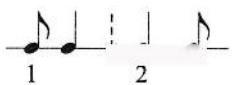
اشاره‌ای به سابقه تاریخی وزن

می‌دانیم که سازهای کوبه‌ای یا ضربی با کوبش یا زدن ضربی به صدا درمی‌آیند و به همین دلیل این سازها، آلات ضربی یا کوبه‌ای نام گرفته‌اند. انسان‌های اولیه با کوبیدن جسمی به جسم دیگر با ضرب یا کوبه که نقش مهمی در ایجاد وزن دارند، آشنا بوده‌اند و خیلی زود متوجه دورهای دو ضربی که حاصل يك ضرب قوی و يك ضرب ضعیف است، می‌شوند. برای مثال در کارگاه‌های اولیه آهنگری، آهن گداخته با کوبش قوی چکش یا پتک استاد و کوبش ضربه‌های ضعیف شاگرد نوجوان يك میزان یا يك دور ریتمیک دو ضربی را به وجود می‌آورد. ضربه‌ای این دور دو ضربی به تدریج به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شوند و بعدها با تقسیمات سه تایی و چهار تایی به کار می‌روند. تقسیمات سه تایی ضرب‌ها هم پایه و اساس میزان‌های سه ضربی را به وجود می‌آورد، بدین ترتیب میزان‌های دو ضربی، سه ضربی و چهار ضربی (که خود شامل دو میزان دو ضربی است)، به شکل‌های ساده و ترکیبی به عنوان الگوها یا قالب‌های اصلی موسیقی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بعدها میزان‌های لنگ و مختلط با تزئینات و تقسیمات متنوع و پیچیده هم به آن‌ها اضافه می‌شود. بدیهی است شعر و موسیقی از قدیم ریشه مشترکی در «وزن» داشته و در کنار هم به سیر تکاملی خود ادامه داده‌اند، این وزن‌ها در شعر با الفاظ و سیلاه‌های کلمات بیان می‌شوند و در موسیقی با صدایها یا نغمه‌ها به صدا درمی‌آیند.

انسان از بدو آفرینش با عدد «دو» انس و الفت ذاتی دارد، چون بیشتر اعضای بدنش از دو عضو قرینه تشکیل شده‌اند، مانند چشم‌ها، گوش‌ها، دست‌ها و پاها که همگی از دو عضو قرینه هم تشکیل شده‌اند. در حقیقت کل بدن انسان از دو نیمه خلق شده که با هم قرینه هستند و طبیعی است که در موسیقی هم ضرب‌های مورد علاقه‌ا، ضرب‌های دوتایی به صورت قرینه باشد یعنی اگر ضرب اول دونت سیاه و چنگ باشد، ضرب دوم دونت چنگ و سیاه خواهد بود که قرینه ضرب اول است:

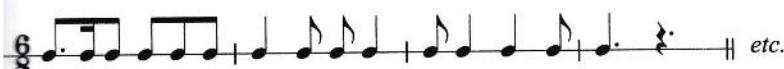

و اگر ضرب اول دونت چنگ و سیاه باشد ضرب دوم (قرینه آن) دونت سیاه و چنگ خواهد بود:

۲۰ وزن در موسیقی ایران

بنابراین بسیار طبیعی است که میزان‌های دوضربی ترکیبی مثل $\frac{6}{8}$ با طبع انسان سازگاری بیشتری داشته باشد، جالب است که هر ضرب میزان $\frac{6}{8}$ ، هم علاوه بر تقسیمات مساوی سه تایی دارای تقسیمات نامساوی هم می‌باشد و این تقسیمات مانند مثال زیر در دورهای ریتمیک شعر و موسیقی ایرانی به فراوانی به اشکال مختلف یافت می‌شوند:

وزن (ایقاع) در موسیقی قدیم ایران

وزن تکرار «زمان»‌های محدود و معین نتها یا نغمه‌هاست که با هم متناسبند، در گردش یا تکرار این زمان‌ها، اکسان‌ها یا تأکیدها نقش مهمی در شکل‌گیری دورهای ریتمیک دارند و به همین جهت است که قدمًا وزن‌ها را «ادوار» یا دورهای ايقاعی نام نهاده‌اند.
به طوری که قبل‌گفته شد، ابونصر فارابی وزن را چنین تعریف کرده است: «... وزن، انتقال نغمه‌هاست در فاصله‌های زمانی معین و به نسبت‌های مشخص». ^۱

فارابی درباره «واحد زمان» چنین ادامه می‌دهد: «... برای اندازه‌گیری زمان‌های وزنی نیز باید واحد زمان معینی انتخاب کرد و آن حداقل زمانی است که بین دو نغمه می‌توان فرض کرد، چنان که بین آن دو نتوان نغمه دیگری برای تقسیم زمان گنجانید. ... زمان‌های موجود بین نغمه‌ها هنگامی تقسیم‌پذیرند که بتوان بین آن‌ها نغمه‌ای جای داد و هنگامی تقسیم‌ناپذیرند که نتوان بین آن‌ها نغمه‌ای جایگزین کرد و در این حال زمان اقل زمان بین دو کوبه‌ای است که نتوان بین آن‌ها کوبه‌ای جای داد و آن زمان واحد است.» ^۲

در حقیقت این زمان کوچکترین واحد زمان در موسیقی قدیم ایران بوده و برابر با یک هجای کوتاه در کلام می‌باشد و در نت‌نویسی‌های وزن‌های قدیم موسیقی ایران، این کوچکترین واحد زمان را می‌توان معادل با یک نت دولاصنگ ($\text{♩} \text{♩}$) یا چنگ (♩) وغیره فرض کرد.

ابونصر فارابی در کتاب موسیقی کبیر در مبحث ايقاع‌ها یا وزن‌های هزج پیوسته، سرعت ضرب‌ها یا نقره‌ها و یا کوشش‌های آهنگ‌ها را با عنوان‌های هزج تند (هزج سریع)، هزج سبک (هزج خفیف)، هزج سبک سنگین (هزج خفیف ثقيل) و هزج سنگین (هزج ثقيل) نام برده و به شرح زیر تعریف کرده است:

وزن‌های هزج پیوسته

زمان‌هایی که بین کوشش‌ها قرار دارند، بعضی مساوی‌اند و برخی نامساوی. وقتی مساوی باشند مقدار هر یک یا برابر زمان واحد است یا مضاربی از آن.

^۱. در موسیقی قدیم ایران به وزن «ایقاع» می‌گفتند.

². accent

³. کتاب موسیقی کبیر فارابی، ترجمه دکتر مهدی برکشلی، ص ۲۱۲ - ۲۱۳.

مركز موسیقی بنهون شیراز

Rhythm in Iranian Music

Farhad Fakhreddini

Moin Publication

9 789941 902819

MoinPublisher