

دایرة المعارف سازهای ایران

جلد اول

سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای

نواحی ایران

محمد رضا درویشی

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور

تهران، خیابان حقوقی، شماره‌ی ۴۲، طبقه‌ی همکف
کدپستی ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷۷-۱۹۵۷۵
تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۷۵۰۶۵۵۳

www.mahoor.com
info@mahoor.com

محمد رضا درویشی

دایرةالمعارف سازهای ایران

جلداول

(سازهای زهی مضرابی و آرشه‌ای نواحی ایران)

محمد افتخاری	ویراستار
جمشید حقیقت‌شناس	طرح روی جلد
یگانه رحمانیان	اجرای طرح، طراحی صفحات و عکس‌ها
ماندانا آقایی‌پور، علی بوستان	طراحی سازها
پریسا مهدی‌زاده	بالایش عکس‌ها و رسم نقشه‌ها
فرشید جم، حمید قربان‌جو	حروف‌نگاری
کریم بختیارفر	صفحه‌آرایی
علی صمدپور	نت‌نگاری
سیدرضا معطریان	عکاسی
هومان اسعدی	مترجم
۱۳۹۰	جواب چهارم
۲۰۰۰	شمارگان
باران	لیتوگرافی
البرز	چاپ
فکرسیز	صحافی

مدیرمسئول سیدمحمد موسوی

همه‌ی حقوق چاپ و نشر این اثر انحصاراً (طبق قرارداد) محفوظ است.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۴۰۹-۴۵-۳ ISBN 978-964-6409-45-3

فهرست

۱۱ پیشگفتار
۱۲ فهرست نام هنرمندان مورد استناد در جلد نخست
 مقدمه
۱۹ اهمیت شناسایی سازها
۲۱ پیدایش سازها
۲۳ سمبولیسم سازها
۲۶ سابقه رده‌بندی سازها
۵۴ رده‌بندی سازهای رایج در ایران
۵۵ دایرةالمعارف سازهای ایران
۵۸ شرح جدول‌ها و روش محاسبه و اندازه‌گیری فواصل دستان‌ها
۶۶ نمودار طبقه‌بندی سازهای زهی ایران
۶۷ نقشه - پراکندگی سازهای زهی زخمه‌ای و آرشه‌ای در ایران
۶۸ نقشه مسیرهای پیموده شده

بخش اول - سازهای زهی زخمه‌ای (مضربی)

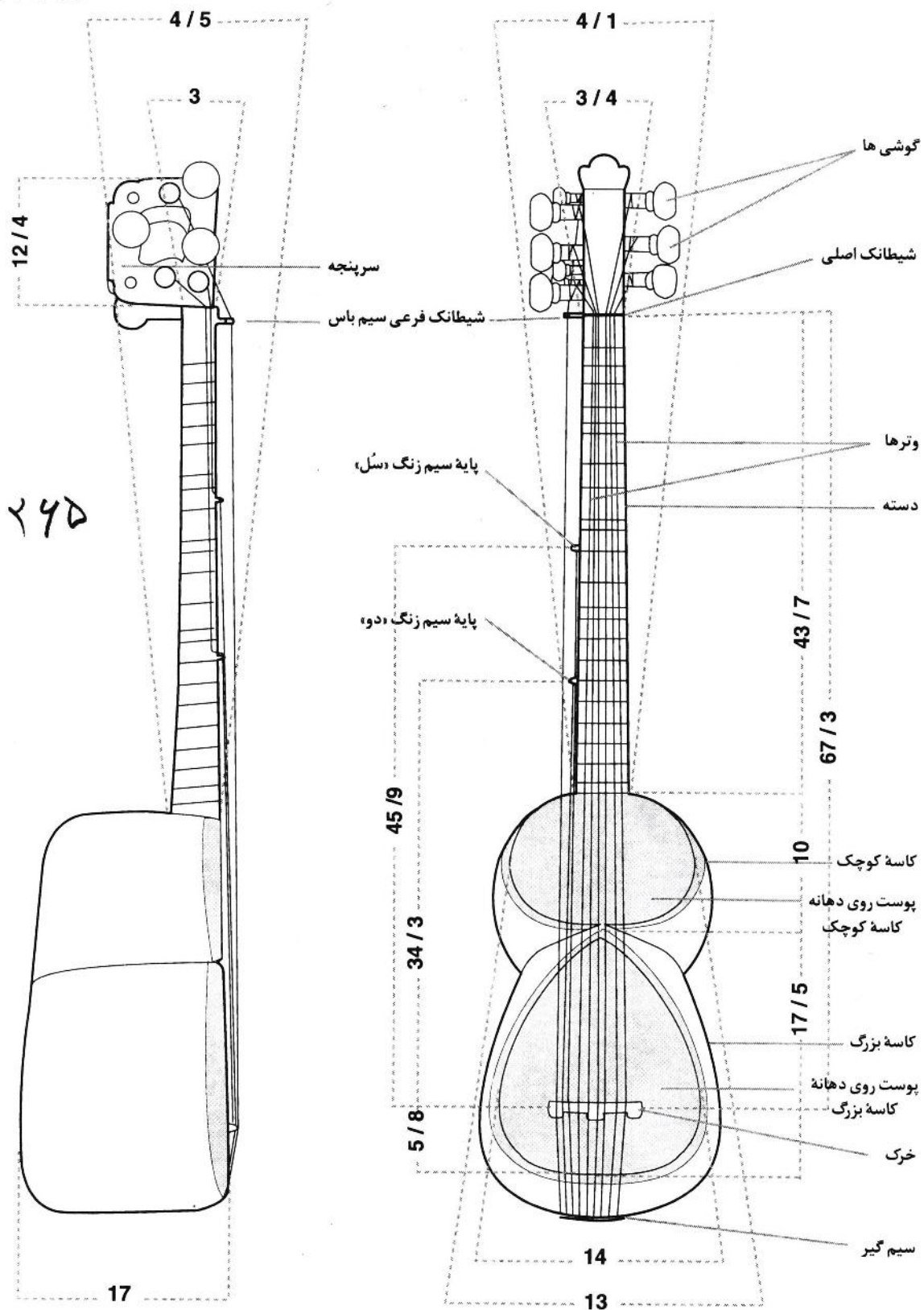
۷۱ رباب (هجده‌تار) - بلوچستان، سیستان
۸۷ رباب (پنج‌تار) - بلوچستان
۹۵ تمبورک - بلوچستان
۱۰۷ بینجو - بلوچستان
۱۱۹ دو تار - شرق خراسان
۱۴۷ دو تار - شمال خراسان
۱۶۵ تامدیره (دو تار) - ترکمن صحرا (گلستان)
۱۸۵ دو تار - منطقه کتول (گلستان)
۱۹۷ دو تار - شرق مازندران
۲۱۳ تمبوره - منطقه تالش (گیلان)
۲۲۳ ساز (ساز عاشیقی - قوپوز) - آذربایجان شرقی و غربی
۲۶۳ تار آذربایجانی - آذربایجان شرقی

۲۸۵	باغلاما و سازهای هم خانواده - آذربایجان غربی، کردستان
۳۰۳	تنبور - کرمانشاهان
۳۳۹	تمبیره نوبان - هرمزگان
۳۵۱	چورگیر (کَر ک گیر) - جنوب خراسان، سیستان، اردبیل

بخش دوم - سازهای زهی آرشه‌ای (کمانی)

۳۵۹	سروز (سرود - قیچک) - بلوچستان
۳۷۳	قیچک - سیستان
۳۸۳	کمانچه - شمال خراسان
۳۹۳	قیچاق (کمانچه) - ترکمن صحرا (گلستان)
۴۰۷	کمانچه - منطقه کتول (گلستان)
۴۱۷	کمانچه - شرق مازندران
۴۲۷	کمانچه - دامغان (منطقه کومش، سمنان)
۴۳۵	کمانچه - منطقه طالقان (تهران)
۴۴۳	کمانچه - منطقه دیلمان (گیلان)
۴۵۵	کمانچه - آذربایجان شرقی
۴۶۹	کمانچه - آذربایجان غربی
۴۷۷	موکش (کمانچه) - کرمانشاهان
۴۸۳	تال (کمانچه) - لرستان
۴۹۳	کمانچه - چهارمحال و بختیاری
۵۰۷	کمانچه - منطقه قشقایی (فارس)
۵۱۹	ریاب (ربابه) - خوزستان
۵۳۰	جدول اصطلاحات - تکنیک‌های مختلف آرشه‌کشی
۵۳۱	تصاویر نوازندگان و سازها

مقدمه انگلیسی

تار آذربایجانی - آذربایجان شرقی

ابعاد و اندازه های تار آذربایجانی، حبیب صیرفی، تبریز - آذربایجان شرقی

مقایسه تطبیقی با فواصل نظام صفی‌الدین، بر حسب سِنت

عاشیق اصلان	ج+۵	ج-۱۴	ب-۴	ب+۱۱	ب+۷	ب-۹	ب+۷	ب+۱۲	ج-۲۲	ط+۱۵	ج+۷	ج+۲۲	ج+۱۵
عاشیق درویش	ج+۲۲	ج-۲۱	ب-۳			ب	ب+۴	ب+۱۰	ج-۲۳	ط-۲	ط-۱۷	ج-۲۳	
عاشیق یوسف	ط+۱	ب+۲۵	ب-۹	ب+۸	ب+۳	ب+۲	ب+۱۱	ب+۱۷	ف+۱۰	ط-۲۶	ط-۲	ج+۷	ج+۱۵
عاشیق دهقان، الف	ط-۶	ج-۲	ب-۲	ب+۹	ب+۷	ب-۳	ب+۸	ب+۷	ج-۸	ط	ج+۱۳	ج+۹	ج+۲۹
عاشیق دهقان، ب	ط-۱۶	ج-۱۴	ب	ب+۱۱	ب+۱	ب+۵	ب+۴	ب+۲	ج-۱۸	ط+۱۱	ج+۱۸	ج-۱۶	ط

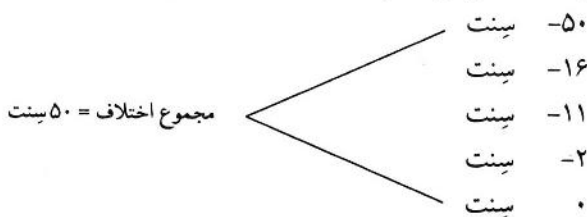
مقایسه تطبیقی با فواصل گام تامپره، بر حسب سِنت

۲. فاصله پنجم درست (چیره) نسبت به صدای دست‌باز در ۵ ساز مورد مطالعه، وضعیتی به شرح زیر دارد:

– در ساز عاشیق اصلان این فاصله به اندازه ۵۰ سِنت از فاصله پنجم درست در گام تامپره کم‌تر است: $G-50$. در واقع در این ساز، دستانی که فاصله پنجم درست نسبت به صدای دست‌باز را ایجاد کند، وجود ندارد و این کاستی احتمالاً به علت کهنوت ایشان بوده است.

– در ساز عاشیق درویش و عاشیق یوسف فاصله پنجم درست نسبت به صدای دست‌باز از فاصله مشابه در گام تامپره کم‌تر و اختلاف آن به ترتیب ۱۱- سِنت و ۱۶- سِنت است. در ساز الف و ب متعلق به عاشیق دهقان، فاصله پنجم درست تقریباً منطبق با گام تامپره است؛ بدین صورت که در ساز الف این فاصله کاملاً، و در ساز ب با اختلاف ۲- سِنت با فاصله مورد نظر در گام تامپره منطبق است. به هر حال، منحی این انحراف معیار به صورت زیر است:

۳. فاصله هنگام (اکتاو درست) نسبت به صدای دست‌باز در ۵ ساز مورد مطالعه، وضعیتی به شرح زیر دارد:

از مقایسه تطبیقی دست‌اندازی سازهای بررسی شده می‌توان به اجمال استنباط کرد که:

۱. فاصله چهارم درست (دانگ یا تراکورد) نسبت به صدای دست‌باز در ۵ ساز مورد مطالعه، وضعیتی به شرح زیر دارد:

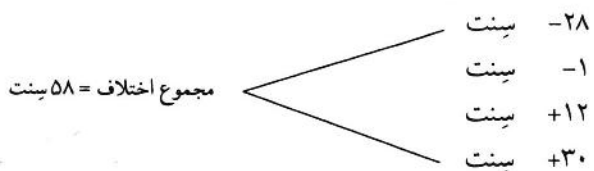
– در ساز عاشیق اصلان این فاصله از چهارم درست در گام تامپره کم‌تر است: $F-28$.

– در ساز عاشیق درویش، این فاصله ثبت نشده است.
– در ساز عاشیق یوسف، این فاصله با اختلاف ۱- سِنت با فاصله مشابه در گام تامپره منطبق است.

– در ساز عاشیق دهقان (نمونه الف) این فاصله از فاصله مشابه در گام تامپره بیش‌تر است: $F+30$.

– در ساز عاشیق دهقان (نمونه ب) این فاصله از فاصله مشابه در گام تامپره بیش‌تر است: $F+12$.

بنابر این، فاصله چهارم درست در این سازها وضع ثابتی ندارد و متغیر و سیال است. دامنه این انحراف معیار از $28-$ سِنت (ساز عاشیق اصلان) تا $30+$ سِنت (ساز عاشیق دهقان، نمونه الف) در نوسان است. منحی این انحراف معیار به ترتیب زیر است:

- دستان سوم: محترمی
 دستان چهارم: شاه‌پرده (کَسَمه دیوان)
 دستان پنجم: گرایلی
 دستان ششم: اُر تا گرایلی سی
 دستان هفتم: همدان گرایلی سی
 دستان هشتم: مصری
 دستان نهم: گوز لَمَه شاه‌پرده
 دستان دهم: گؤل
 دستان یازدهم: گؤل
 دستان دوازدهم: گؤل
 دستان سیزدهم: گؤل

نام اغلب این دستان‌ها مأخوذ از نام هاوایی است که با آن دستان آغاز می‌شوند یا مورد تأکید قرار می‌گیرند.

تکنیک‌های اجرایی

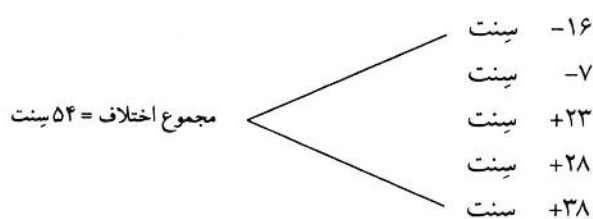
ساز عاشیقی با مضراب نواخته می‌شود. مضراب در قدیم از جنس پوست درخت گیلان بود^۱ و امروزه بیش‌تر از جنس پلاستیک نرم است. تکنیک‌های اجرایی ساز عاشیقی در نیم‌قرن اخیر به شکل سنتی پیشرفت چندانی نکرده است. در آذربایجان غربی و شرقی دو عامل مختلف باعث افت تکنیک‌های نوازندگی ساز شده است: موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی متکی به آواز و داستان‌گویی است و به همین دلیل، نواختن ساز نقش فرعی یافته است. در موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی، ورود بالابان و قوالان باعث افت تکنیک‌های نوازندگی ساز شده است؛ زیرا جواب‌های آواز بیش‌تر توسط بالابان، اجرا یا تقویت می‌شود و عاشیق معمولاً یا با گرفتن شاه‌پرده، بالابان را همراهی می‌کند یا جواب آواز را به صورت دست و پا شکسته و ناقص اجرا می‌کند.

در چند دهه گذشته تحت تأثیر پیشرفت تکنیک‌های نوازندگی ساز در جمهوری آذربایجان توسط نوازندگانی مانند عاشیق عدالت نصیب‌اف، نواختن و تکنوازی ساز عاشیقی تحرکی چشمگیر یافته است. امروزه در آذربایجان شرقی تکنوازی هم‌چون عاشیق ایمران حیدری و عاشیق چنگیز مهدی‌پور وجود دارند که در نواختن ساز عاشیقی از تکنیکی برتر برخوردارند و ما نیز در بحث خود پیرامون تکنیک‌های اجرایی به‌شیوه این نوازندگان تکیه کرده‌ایم.

۱. شادروان عاشیق اصلان طالبی (خوی) در اهمیت جنس مضراب ساز عاشیقی به‌شوخی می‌گفت: خداوند درخت گیلان را آفرید برای آن‌که عاشیق‌ها از پوست آن مضراب درست کنند.

– در ساز عاشیق اصلان و عاشیق یوسف این فاصله از فاصله مشابه در گام تامپره کم‌تر و اختلاف آن به ترتیب ۷- و ۱۶- سینت است.

– در ساز عاشیق درویش و عاشیق دهقان (الف و ب) این فاصله از فاصله مشابه در گام تامپره بیش‌تر و اختلاف آن به ترتیب ۲۳+، ۲۸+ و ۳۸+ سینت است. منحنی این انحراف معیار به صورت زیر است:

۴. صدای سایر دستان‌ها نیز بجز دستان G عاشیق دهقان (نمونه الف) با فواصل گام تامپره انطباق کامل ندارند. در این میان برخی از صداهایی که تقریباً با ۱- تا ۳- سینت و ۱+ تا ۳+ سینت نسبت به فواصل گام تامپره انحراف معیار دارند، قابل اغماض هستند.

۵. تکرار بیش‌تر دستان‌ها در اکتاو زیر نیز در اغلب سازهای مورد مطالعه با فاصله اکتاودرست در گام تامپره منطبق نیستند. در این میان صدای D و اکتاو آن (دستان اول و یازدهم) در ساز عاشیق دهقان (الف) بر هم منطبق و با انحراف ۲- سینت با فاصله اکتاو در گام تامپره تطابق دارد و صدای D# و اکتاو آن (دستان دوم و دوازدهم) در ساز عاشیق دهقان (ب) با انحراف ۲۱+ و ۲۴+ (اختلاف ۳ سینت) نسبت به هم درست هستند.

۶. فواصل دستان‌ها بجز چند فاصله با فواصل نظام صفی‌الدین انطباق کامل ندارند. در این میان برخی از فاصله‌ها که تقریباً با ۱- تا ۳- سینت و ۱+ تا ۳+ سینت نسبت به فواصل این نظام انحراف معیار دارند، قابل اغماض هستند.

۷. ممکن است در بررسی سازهای دیگری از آذربایجان غربی به نتایج نسبتاً متفاوتی رسید.

۸. از این مقایسه تطبیقی می‌توان استنباط کرد که فواصل در موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی سیال و متحرک است.

۹. درباره تعداد دستان‌های ساز عاشیقی در آذربایجان غربی تشتت آرا وجود ندارد. تعداد دستان‌ها بین دوازده تا سیزده دستان متغیر است. عاشیق‌های قدیمی این منطقه معتقدند که ساز در اصل چهارده دستان داشته که به علت عدم نیاز، یک یا دو دستان آن باز شده است.

دستان‌های ساز عاشیقی در آذربایجان غربی نیز هر کدام نام معینی دارند. نام این دستان‌ها به نظر عاشیق دهقان چنین است:

دستان اول: دیوان شاختایی

دستان دوم: تجنیس

۱. کنده‌کاری

کندن و ترها در شیوه سنتی نوازندگی ساز عاشیقی معمول نیست، اما در شیوه‌های جدید گاه به کار می‌رود.

۲. ویراسیون

در ساز عاشیقی سه نوع ویراسیون رایج است:

الف. ویراسیون طولی

در ویراسیون طولی، انگشت در پشت دستان و در طول دسته حرکت می‌کند. در موسیقی عاشیقی از این نوع ویراسیون کم‌تر استفاده می‌شود.

ب. ویراسیون عرضی

در ویراسیون عرضی، انگشت در پشت دستان و در عرض دسته حرکت می‌کند. در موسیقی عاشیقی این نوع ویراسیون به کار می‌رود. با استفاده از این تکنیک، صدا در حدود ربع و حتی نیم‌پرده می‌تواند تغییر کند. در آشکال شدیدتر این نوع ویراسیون می‌توان صداهای مربوط به یک یا دو دستان بعدی را نیز ایجاد کرد. از این رو، ویراسیون عرضی می‌تواند نقش نغمگی نیز داشته باشد.

ج. ویراسیون از طریق لرزاندن کاسه ساز در بغل

این نوع ویراسیون معمولاً روی صداهای حاصل از دست‌باز و ترها نتیجه بهتری دارد و در مقایسه با دو نوع قبلی، ظریف‌تر و حساس‌تر است و در لحظه‌های خاص باعث ایجاد طنین ویژه‌ای در ساز می‌شود.

۳. گلیساندو

صداهای گلیساندو اگرچه گاهی اجرا می‌شوند، اما کاربرد چندانی هم در شیوه‌های قدیم و جدید ندارند. البته در اجراهای جدیدتر، نمونه‌هایی را می‌توان یافت که حتی فاصله اکتاو توسط گلیساندو پیموده شده است.

به‌طور کلی، امروزه بسیاری از تکنیک‌های اجرایی تار آذربایجانی توسط نوازندگان چیره‌دست ساز عاشیقی به‌ویژه هنگام اجرای موعامات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

موارد و نوع استفاده

ساز عاشیقی مهم‌ترین و اصلی‌ترین وسیله در فرهنگ موسیقی عاشیقی آذربایجان شرقی و غربی است. در فرهنگ سنتی موسیقی عاشیقی، ساز توسط عاشیق که خود خواننده نیز هست نواخته می‌شود؛ اما در شیوه‌های جدیدتر، تک‌نوازهایی ظهور کردند که فقط ساز می‌نوازند و معمولاً آواز نمی‌خوانند. در فرهنگ سنتی موسیقی عاشیقی، ساز بیش‌تر نقش همراهی آواز را به عهده دارد و

درمی‌آیند و به همین دلیل، آسیب و فرسایش صفحه نیز کم‌تر خواهد بود.

اندازه مضراب، هم به کوچکی و بزرگی دست و انگشت‌های نوازنده بستگی دارد و هم به شیوه نواختن او. معمولاً عاشیق‌هایی که از تکنیک «ریز» بیش‌تر استفاده می‌کنند، مضراب‌های کوچک‌تر و ظریف‌تر را به کار می‌برند.

ب. تکنیک‌های اجرایی دست چپ

در انگشت‌گذاری روی دسته ساز عاشیقی از هر پنج انگشت دست چپ استفاده می‌شود. انگشت‌گذاری روی وترهای ردیف وسط در موسیقی عاشیقی معمول نیست؛ اما برای اجرای موعامات، گاه روی وترهای ردیف وسط نیز انگشت‌گذاری می‌شود.

روی وترهای ردیف پایین از هر چهار انگشت استفاده می‌شود. از انگشت چهارم تنها مواقعی استفاده می‌شود که فاصله مورد نظر بیش از ۱/۵ پرده - نسبت به انگشت اول - باشد که این امر در اجرای هاواهای عاشیقی کم‌تر اتفاق می‌افتد و بیش‌تر به موعامات (از جمله زایل) مربوط می‌شود. بنابراین هنگام اجرای هاواهای عاشیقی معمولاً از سه انگشت، روی وترهای ردیف پایین استفاده می‌شود. روی وترهای ردیف بالا معمولاً از انگشت شست استفاده می‌کنند؛ مگر در اجرای برخی از هاواها مانند «کشیش اوغلو»، بخشی از «عثمانلی دیوانی سی» و «بهمنی» که آن‌هم فقط از انگشت سوم استفاده می‌شود. استفاده از انگشت شست روی وترهای ردیف بالا در ساز عاشیقی اهمیت بسیاری دارد. این کار علاوه بر ایجاد واخوان‌های متنوع، نقشی نغمگی نیز دارد و از حرکت‌های زیاد دست چپ و پرش‌های زیاد چهار انگشت در وترهای ردیف پایین جلوگیری می‌کند. اغلب پایه‌های اصلی در هاواهای عاشیقی بر اساس استفاده زیاد از انگشت شست شکل می‌گیرند. هنگام اجرای موعامات گاه از سایر انگشت‌ها نیز روی وترهای ردیف بالا استفاده می‌شود. اکنون برخی از تکنیک‌های اجرایی دست چپ را اجمالاً مرور می‌کنیم.

۴. تغییر دستان بندی

۵. تغییر کوک

۶. تغییر شکل دسته

۷. تغییر شکل لانه کوک (جعبه گوشی ها)، سرپنجه

۸. تغییر شکل خرک

۹. تغییر شکل سیم گیر

۱۰. تغییر شکل شیطانک

۱۱. تغییر نحوه اتصال دسته به کاسه

۱۲. تغییر شیوه به دست گرفتن تار

۱۳. تغییر شیوه نواختن مضراب

۱۴. تغییر شکل مضراب

۱۵. تغییر شیوه کلی نوازندگی

حاصل این تغییرات، سازی است که امروزه به نام تار آذربایجانی معروف است. از آنجا که این ساز مراحل تکامل خود را در قفقاز گذرانده است و به طور کلی در تمام این منطقه نیز رواج دارد، گاه به آن تار قفقازی نیز گفته می شود. این ساز پس از تغییرات مذکور دارای هجده سیم شد؛ اما فشار زیاد سیم ها به خرک و پوست، مشکلات کوک و... سبب شدند که به تازگی یازده سیم تبدیل شود. تار آذربایجانی با تغییرات جدید، ویژگی های تازه ای نیز یافت:

۱. وزن کلی ساز کم شد و این امکان را به نوازنده داد تا بتواند آن را به راحتی در بغل بگیرد و روی سینه خود قرار دهد.
۲. صدای آن با توجه به وجود وترهای فرعی (واخوان ها) افزایش یافت.
۳. ترتیب دستان ها با فواصل مورد نیاز در مقامات آذربایجانی تطابق یافت.
۴. تغییر شکل کاسه طنینی، قرار گرفتن ساز را در بغل نوازنده آسان تر کرد.

تصویرهای به جای مانده از نوازندگان تار در قرن هجدهم میلادی در ارمنستان و آذربایجان نشان می دهد که این ساز قبل از تغییرات صادق جان، روی پای نوازنده قرار می گرفته است؛ اما پس از تغییرات مذکور، قرارگاه آن از روی پای به سینه نوازنده منتقل شده است.

۱. شوشا، یکی از شهرهای آذربایجان در ناحیه قره باغ است و این ناحیه امروز در جمهوری آذربایجان واقع است. شوشا در قرن هجدهم میلادی و پس از آن به عنوان یک مرکز فرهنگی - هنری، هنرمندان بسیاری از جمله میرزا صادق اسداوغلو، جمیل امیراف، میرحسین نواب و... را در دامان خود پرورش داده است.

و گاه با هم، آواز را همراهی می کنند و جواب می دهند. در مجموع می توان گفت که تار آذربایجانی مهم ترین ساز در حوزه مقامات است.

تار آذربایجانی

تار آذربایجانی مهم ترین ساز در اجرای مقامات آذربایجان است. براساس اطلاعات به دست آمده و اسناد مکتوب، این ساز حاصل تغییراتی است که روی تار پنج سیم فارسی ایجاد شده است. از آنجا که در سده های گذشته، جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و نخجوان در قلمرو سیاسی ایران قرار داشته اند، وجود سازهای مشترک در این قلمرو و وسیع امری طبیعی است. سندها و تصویرهای به دست آمده حاکی از آنند که تار ایرانی حداقل در قرن هجدهم میلادی در ارمنستان، قفقاز، آذربایجان، تاجیکستان و ایران کنونی رایج بوده است.

میرزا صادق اسداوغلو (۱۹۰۲-۱۸۴۶) - قفقاز

در قرن هجدهم میلادی، نوازنده و موسیقی دانی به نام میرزا صادق اسداوغلو (صادق جان) در شهر شوشا، تار آذربایجانی را با ایجاد تغییرات زیر بر روی تار ایرانی به وجود آورد:

۱. افزایش تعداد وترها - این افزایش مربوط به وترهای فرعی (واخوان ها) است.
۲. کم کردن حجم کاسه طنینی
۳. تغییر شکل کاسه طنینی

Encyclopaedia of the Musical Instruments of Iran

Volume 1

Chordophones in Regional Music

Mohammad-Rezâ Darvishi

بتهوون
مرکز موسیقی بتهوون شیراز
مؤسسه‌ی فرهنگی-هنری ماهور
Mahoor Institute of Culture and Art
www.mahoor.com info@mahoor.com