

فهرست

- ۸..... دیباچه
- ۱۰..... پیش‌گفتار
- ۱۷..... ۱. تنوع و تشابه
- ۱۷..... سه توصیف
- ۱۷..... توصیف ۱: معبد اراوان
- ۱۹..... توصیف ۲: نوازنده‌ی فلوت در انکور وات
- ۲۱..... توصیف ۳: جشنواره‌ی ارواح
- ۲۹..... تاثیرات فرهنگی بر آسیای جنوب شرقی
- ۳۰..... ملت-کشورهای امروزی
- ۳۰..... برمه/میانمار (اتحاد میانمار)
- ۳۳..... تایلند (پادشاهی تایلند)
- ۳۴..... کامبوج (پادشاهی کامبوج)
- ۳۸..... ویتنام (جمهوری سوسیالیستی ویتنام)
- ۳۹..... سازمان‌دهی بحث هندوچین
- ۴۱..... مذهب در سرزمین هندوچین
- ۴۲..... بوداییسم تراوادا
- ۴۸..... آواز بودایی تراوادا
- ۵۱..... سه گوهر
- ۵۳..... بوداییسم ویتنامی
- ۵۵..... خلاصه
- ۵۶..... **سنت‌های کلاسیک، سنت‌های درباری، سنت‌های ملی**
- ۵۶..... موسیقی «کلاسیک» در جنوب شرقی آسیا چیست؟
- ۵۸..... گروه‌های مهم موسیقی دربار
- ۶۰..... برمه/میانمار
- ۶۱..... گروه موسیقی ساین واین
- ۶۵..... **مَدها و کوک برمه‌ای**

Shiraz-Beethoven.ir

۶۹ موسیقی مجلسی برمه
۷۵ تایلد و کامبوج
۷۸ پیپهات (تایلندی)، پین پیت (خمیری)
۸۴ وای کرو
۸۵ رقص اسپارا
۸۵ سایر گروه‌های تایلندی و خمیری
۸۷ ویتنام
۸۸ سازهای ویتنامی
۸۸ دان بااو (تک‌سیم)
۸۹ دان تران (زیترا)
۹۱ خلاصه

۹۲ ۳. پراکندگی و تنوعات منطقه‌ای
۹۲ مفهوم قومیت در آسیای جنوب شرقی
۹۴ خانواده‌های زبانی
۱۰۰ تفاوت‌های موسیقایی میان گروه‌ها
۱۰۱ پراکندگی قومی در برمه/میانمار
۱۰۲ توصیف: جشن معبد بودایی (پایا پو)
۱۰۵ توصیف: سرود خوانان کریسمس در کارن
۱۰۹ موسیقی و اجتماع در منطقه‌ی شمال شرقی تایلند، در ایسان
۱۱۶ خوانندگان در لائوس و خوانندگان در تایلند
۱۱۷ همونگ در ویتنام، لائوس و تایلند
۱۱۸ موسیقی و زبان در میان همونگ‌ها
۱۲۳ خلاصه

۱۲۴ ۴. موسیقی و آشوب سیاسی
۱۲۵ از بالا به پایین: استعمار، استقلال، و ساختن ملت
۱۲۶ سرود ملی
۱۲۸ کلاسیک‌سازی: خلق یک ملت از طریق موسیقی هنری
۱۳۵ موسیقی‌های برضد حکومت: از مردم به سوی بالا

- ۱۴۸ برمه / میانمار
- ۱۵۲ خلاصه
۵. جهانی شدن و تطبیق محلی ۱۵۴
- جهانی شدن ۱۵۴
- مفاهیم و پیش نمونه‌های غربی ۱۵۸
- سرگذشت طولانی جهانی شدن ۱۵۹
- برمه‌ای‌ها در آوتایا ۱۶۰
- امروزی کردن تایلند ۱۶۱
- ویتنام تحت نفوذ فرانسه ۱۶۴
- نت‌نویسی موسیقی و جهانی شدن ۱۶۵
- نت‌نویسی‌های تایلندی و برمه‌ای ۱۶۷
- سازهای جهانی و رسانه‌های گروهی ۱۷۶
- بافت‌های در حال تغییر ۱۸۴
- مهاجرت و سرگردانی ۱۸۶
- مطالعات موردی در موسیقی کامبوجی آمریکایی ۱۸۶
- پراچ ۱۸۶
- تب دانگ ۱۸۸
- جایی برای گریه‌ی فیل‌ها ۱۸۹
- انقلاب در اینترنت ۱۹۰
- خلاصه ۱۹۳
- واژه‌نامه ۱۹۵
- مراجع ۲۰۴

در طول سه دهه‌ی اخیر علاقه به موسیقی در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است. گواه این امر را می‌توان در افزایش دوره‌های موسیقی در دانشگاه‌ها، رونق یافتن بازار «موسیقی ملل» در حرفه‌ی ضبط و پخش موسیقی، و رواج اجرای موسیقی به عنوان یک جاذبه در صنعت گردشگری بین‌المللی یافت. این امر موجب شده تا شمار تحقیقات و انتشارات در زمینه‌ی موسیقی‌شناسی قومی که شامل ایجاد ابزارها و متون مرجع می‌شود افزایش چشمگیری یابد. الگوی اصلی دوره‌های آموزشی «موسیقی ملل» (که مثل تورهای جهانگردی آدم‌ها را طوری اسیر برنامه‌ی سفر می‌برد و می‌آورد که گویی نه چشم دارند و نه مغز) مانند ساختار کتاب‌های آن دیگر قدیمی شده است؛ خواه این کتاب‌ها، مجموعه‌ای تک جلدی از مقالات با نویسندگان متعدد باشند که وجه اشتراک آن‌ها در ایده‌ی «بررسی» با منابعی معتبر برای مطالعه‌ی فرهنگ‌ها است و خواه مجموعه‌پژوهش‌هایی با یک نویسنده که مدعی دربرداشتن موسیقی ملل و موسیقی‌شناسی قومی هستند. زمان تغییر فرا رسیده است.

مجموعه‌ی حاضر با عنوان مجموعه‌ی موسیقی جهان الگوی جدیدی را ارائه می‌دهد. اکنون مدرسین با انتخاب از میان گروهی از پژوهش‌های موردی، می‌توانند دوره‌های آموزشی خودشان را طرح‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند که چه موسیقی‌ای و چقدر می‌خواهند تدریس کنند. این مجموعه ویژگی دیگری نیز دارد. به جای آن‌که منطقه‌ی جغرافیایی وسیعی را به صورت یکپارچه در نظر بگیرد و از کشورهای مختلف آن منطقه مثال‌های سطحی بیاورد، پژوهش‌های موردی را به دو شکل ارائه کرده است: یک دسته بر روی فرهنگ خاصی متمرکز شده‌اند و دسته‌ی دیگر بر یک منطقه‌ی جغرافیایی مجزا. در هر صورت، هر جلد از این مجموعه ژرفای بیشتری از بررسی‌های متداول را نشان می‌دهد. مضمون برجسته در هر پژوهش ملاک انتخاب موسیقی مورد بحث بوده و موسیقی معاصر، نقطه‌ی آغازین هر مجموعه است. به

اطلاعات تاریخی و رسوم نیز به دلیل اینکه شرح مفیدی از زمان حال ارائه می کنند، پرداخته شده است. افزون بر این، مباحثی از قبیل جنسیت، جهانی شدن و اصالت نیز به جهت ایجاد یکپارچگی در خلال مجموعه مطرح می شوند. این مباحث در جلدی با عنوان موسیقایی بیان‌دیشیم (نوشته‌ی وید) که حکم چارچوبی برای کل مجموعه را دارد، مطرح شده‌اند. این کتاب راهنما با معرفی موضوعات فوق و روش‌های دیگر اندیشیدن به اینکه افراد چگونه در زندگی خود به موسیقی معنا بخشیده و از آن بهره می‌برند، راه را برای موردپژوهی‌های آتی هموار می‌کند. به علاوه، موسیقایی بیان‌دیشیم مولفه‌های بنیادین موسیقی را که در نظام‌های موسیقی سراسر دنیا به کار برده می‌شوند معرفی می‌کند. به این ترتیب، نویسندگان هر یک از پژوهش‌های موردی می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به صرف زمان برای توضیح آن مولفه‌ها، به موضوع مورد مطالعه‌ی خود بپردازند. آموزش جهانی موسیقی (نوشته‌ی گمبل) نیز کتاب مبنای دیگری است که مدرسین را در استفاده از کتاب موسیقایی بیان‌دیشیم و پژوهش‌های موردی مجموعه راهنمایی می‌کند.

عنوان فرعی این مجموعه، «تجربه‌ی موسیقی، باز نمود فرهنگ»، نیز، اشخاصی که یا موسیقی می‌سازند و یا به طریقی آن را تجربه می‌کنند و از این راه، از فرهنگی مشترک سخن می‌گویند را در صف اول قرار می‌دهد. این هم‌صدایی با مطالعات جهانی در رشته‌هایی مانند تاریخ و مردم‌شناسی با تمرکزشان روی روندها و درون‌مایه‌هایی که پژوهش‌های بین‌رشته‌ای را موجب می‌شوند، دلیل نام‌گذاری این مجموعه است، یعنی مجموعه‌ی موسیقی جهان.

ویراستاران مجموعه
بانی سی وید
پاتریشیا شیهان گمبل

توصیف ۱: معبد ارآوان^۱. در ایستگاه چیتلوم^۲ از قطار هوایی پیاده می شوم و موجی از هوای گرم، سنگین از رطوبت و مملو از بوی روغن پخت و پز و بنزین، به صورتم می خورد. ساعت تازه ۱۰ صبح است اما بدون شک بوی بانکوک استشمام می شود (تصویر ۱-۱). دهه های غذافروشی حاشیه ی خیابان هایی را خط کشی کرده اند که از شدت ترافیکی که فراتر از حد تحمل شهر است، دارند خفه می شوند، مسئله ای که پیامد دستاوردهای اقتصادی تایلند در طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. سطح خیابان چندین طبقه از سکوی قطار پایین تر است. آنچه که می توانم در تقاطع خیابان های راجادامری^۳ و پلونچیت^۴ ببینم این است: در آن طرف خیابان، ساختمان غول آسای سترال پلازا (که قبلا World Trade Center نام داشت)؛ در بالای خیابان، گایسورن پلازا و آمارین پلازا؛ و مغازه ی صنایع دستی نارای فان^۵ که مورد علاقه ی بسیاری از گردشگران بانکوک است. امکان خرید در مراکز خرید عظیم با تهویه ی مطبوع در همه جا میسر است.

با گذر از کنار هزاران دست فروشی که زیورآلات بدلی، تی شرت، غذا و حلقه ی گل می فروشند، یک مغازه ی مک دونالد و یک رستوران سوشی ژاپنی، به سان فرا فروم^۶ یا معبد ارآوان رسیدم (تصور ۱-۲). این معبد که به هتل بزرگ هایت ارآوان^۷ چسبیده است، درست در تقاطع یک خیابان شلوغ واقع شده. معبد ارآوان که در سال ۱۹۵۶ به مقاصد حفاظتی بنا شد، به خوش یمنی معروف است. افراد معتقد و گردشگران، برای تسلی خاطر خود در حین رفت و آمد به کار و یا در فاصله ی بین خریدهایشان، به این معبد وارد می شوند تا حلقه ی گل هدیه کنند، عود بسوزانند، و آرزو کنند. اگر آرزوی آن ها برآورده شود، باید بازگردند و به نوازنده ها/رقاصان

سیدارتا به این نتیجه رسید که ریشه‌ی زجر کشیدن در وابستگی ما به دنیا است یعنی وابستگی به اجتماع مان، ثروت مادی، خانواده، به جسم و خودمان. او به بُدا گایا در شمال شرقی هند سفر کرد و چهارزانو زیر درخت بودی نشست و مراقبه کرد. با وجود وسوسه‌های دنیوی بسیار او از طریق مراقبه به دهارما^۱ آگاهی یافت که همان حقیقت یا قوانین زندگی انسان است. این شروع روشن بینی وی بود یعنی دانش تهی بودن. در این زمان او بودا شد یعنی همان فرد روشن بین.

چهار حقیقت اصیل که توسط بودا تدریس شدند در تمامی سنت‌های بودایی مشترک هستند. این «چهار حقیقت اصیل» اولین موعظه‌ای بود که پس از روشن بینی سیدارتا گوتاما توسط وی ارائه شد.

۱. دنیا زجر کشیدن است.
۲. ریشه زجر کشیدن وابستگی است.
۳. پایان دادن به وابستگی قابل انجام است.
۴. راه پایان زجر در راه‌های هشت گانه‌ی اصیلی است که شامل دیدگاه درست، نیت درست، سخن درست، عمل درست، زندگی درست، تفکر درست، و تمرکز درست است.

امروزه در آسیا سنت‌های متعددی از بوداییسم وجود دارد. مهم‌ترین تمایز میان

همونگ‌های لائو توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکا (CIA) به خدمت گرفته شدند و آموزش دیدند تا با نیروهای در حال رشد کمونیستی پات لائو مبارزه کنند. بعد از پیروزی پات لائو در ۱۹۷۵، و متحد شدن ویتنام تحت لوای قوانین کمونیستی، هزارها همونگ به اردوگاه‌های پناهندگان در مرزهای تایلند و لائوس گریختند. به پادشاهی کمکی که آن‌ها در جنگ ویتنام کردند، بسیاری از ایشان به کانادا، استرالیا و فرانسه منتقل شدند، که البته بزرگترین جمعیت آن‌ها خارج جنوب شرقی آسیا را می‌توان در ایالات متحده یافت. این امر نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده در هنگام جنگ ویتنام و پس از آن است. در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰,۰۰۰ همونگ در ایالات متحده زندگی می‌کنند که در کالیفرنیا، مینسوتا و ویسکانسین متمرکز هستند.

موسیقی و زبان در میان همونگ‌ها. از آن‌جا که زبان نخستین شاخص هویتی تنیده در فرهنگ همونگ است، واضح است که موسیقی همونگ‌ها پیوند عمیقی با زبان آن‌ها دارد. برداشت اکثریت این است که می‌توان واژه‌ها را با ساز «بیان کرد» و این که شعر این «واژه‌ها» که با ساز نواخته می‌شود مشابه آواز است. به بیان دیگر، موسیقی همونگ و زبان همونگ ناگسستی‌اند. مردمان همونگ میان آن‌چه ما «موسیقی» می‌خوانیم و خواندن «موسیقی» واژه‌ها تمایزی نمی‌گذارند. به این ترتیب، درک کامل موسیقی همونگ، یعنی همان‌طور که همونگ‌ها آن را درک می‌کنند، نیاز به دانستن آن زبان دارد. با وجود هفت نواخت در این زبان، تمامی لهجه‌های آن آهنگ ملودیکی طبیعی‌ای در گفتار عادی دارند.

گالینگ! گالینگ (با تلفظ «gaeng») مهم‌ترین ساز در فرهنگ همونگ‌ها است. مانند کال لائوسی، این ساز نیز یک ساز بادی زبانه‌آزاد است که از لوله‌های بلند بامبو ساخته می‌شود (تصویر ۳-۶، تراک ۲۲ سی دی). با این که گالینگ در ظاهر و در تلفظ (البته نه در شیوه‌ی نگارش نام آن) به سایر سازهای بادی زبانه‌آزاد گروه‌های قومی جنوب آسیا شباهت بسیاری دارد، به نظر همونگ‌ها، عملکرد، صدا، و اهمیت گالینگ منحصر به خود آن‌ها است. هرگونه شباهتی میان گالینگ و کال گمراه‌کننده است. منحصر به فرد بودن گالینگ را می‌توان در قابلیت آن برای بیان ویژگی‌های ترانه‌گونه‌ی ذاتی زبان نواختی همونگ‌ها دانست که آهنگ زیرومی هجاهای آن با معنای واژگانی در ارتباط است. از نظر همونگ‌ها، تفاوت اصلی ساز آن‌ها با سایر گروه‌های

