

نگارش : روح الله خالقی

رئیس هنرستان موسیقی ملی

وزن . وزن که در موسیقی هند «تala» (۱) گفته میشود یکی از عناصر مهم است که موضوع بسیار پیچیده‌ایست و در آن موشکافی زیاد شده است . در آلات ضربی که مهمترین آنها طبله و بخواج (۲) و مردنگا (۳) میباشد انواع و زنهای مختلف که تشخیص اغلب آنها دشوار است اجرا میشود . بدینهی است که رابطه خیلی تردیک میان وزن موسیقی و اوزان نظم و نثر زبان هند نیز موجود میباشد . رابطه وزن شعر و موسیقی امری طبیعی است ولی علت اینکه این رابطه در نثرهم دیده میشود از این جهت است که ادبیات فنی هند هم تاقردن نوژدهم علا نوعی از شعر بوده است . ذیرا چه در زبان سانسکریت و چه در لاهجهای بومی و محلی تمام سیلا . ها از لحاظ مدت و زمان تقسیم بندی شده‌اند .

داستانی خیالی راجع بوزن شهرت دارد مثلاً چنین گویند که «بهاراتا» سی و دو وزن مختلف در آواز چکاوک و کاکلی یافته است . در اهمیت مقام وزن مثالی دارد و میگویند آواز بی ضرب مانند چهره بدن و بینی است .

واحد وزن را «ماترا» (۴) گویند . اختلاف اینجاست که در موسیقی غربی واحد، نت گرد است که طولی ترین گشش میباشد و صورتی که در موسیقی هند ماترا (یا واحد زمان) گوთا هنر بن کشش است که مساوی یک سیلا حساب میشود . نکته دیگر اینجاست که در موسیقی غربی چیزی که سبب اختلاف وزن میشود، قوت ضرب است یعنی ضرب قوی در آغاز میزان واقع میشود و بقیه ضربهای یک میزان، ضعیف هستند . ما اختلاف اوزان را از وضع میزانها تشخیص میدهیم که در حقیقت دو ضربی یاسه ضربیست ذیرا انواع دیگر از آنها مشتق شده‌اند یا بعبارت دیگر، تنوع را در میزان میدانیم ولی در هند تنوع را در ضربهای میدانند که دارای ترکیبات مختلف می-

باشد. در حقیقت اگر بخواهیم بمفهوم واقعی زمان در وزنهای مختلف هند بی بزیم
باید از موضوع قوت ضرب چنانکه در موسیقی غربی با آن عادت کرد و این صرفنظر کنیم
و موضوع را از لحاظ زمانهای کوتاه و بلند مطالعه نماییم.

همین ترتیب عیناً در اوزان قدیم موسیقی ایران نیز مدعایات شده است
چنانکه قدماء، کوتاهترین زمان را همانطور که در هند معمول است واحد زمان
شمرده‌اند و در ايقاع قدیم (۱) واحد زمان را کوتاهترین امتداد تصور کرده‌اند.

وزن موسیقی هند از سه عنصر ترکیب می‌شود:

۱- ضربه نخستین یا «ساما» (۲) که در مثالهای زیر با عدد یک نشان داده
شده است.

۲- ضربه‌های دیگر یا تالی (۳) که بوسیله اعداد ۲-۳-۴ و غیره نموده
شده است.

۳- ضربه خالی یا باقی‌مانده یا استراحت که در حقیقت سکوت است و آنرا
خالی (Khali) نامند و با سکوت نشان میدهیم.

در موسیقی هند، وزنهای بسیار متنوع است و در شمال و جنوب هم اسمی آنها
ب اختلاف نیست و تا ۱۲۰ نمونه مختلف ذکر کرده‌اند.

نوازندگان آلات ضربی سیک خاصی برای نواختن دارند و بسته باینکه کف-
دست یا یکی یا تمام انگشتان در وسط یا کنار طبله بخورد علامات اختصاری بکار
می‌برند و گاه عین آن علامات را که هر کدام یک سیک است تکرار می‌کنند مثل در
شمال هند Tin-Trik-T'a-Na-Dhin بادست راست Ta-Dha بادست چپ و
Dhin-Dha بیشتر است از این قرار:

Ta با چهار انگشت دست چپ

Ti با چهار انگشت دست راست در وسط طبله

Nam با تمام انگشتان دست چپ

- Tom با هر دو دست و تمام انگشتان (در اصطلاح موسیقی ما نیز همین لفظ
برای سر ضرب بکار می‌ورد)

عدد این الفاظ بسیار است که فقط بذکر چند نمای آنها برداخت

اینکه چند نمونه از اوزان موسیقی هند:

۱- Tala Dadara مساوی $\frac{6}{4}$ که دارای یک ضربه نخستین و یک ضربه

خایم است و ضربه تالی ندارد و رو به مرفت از شش ماترا ترکیب می‌شود:

(۱) قدماء در ایران وزن را ايقاع می‌گفتند

Tali (۳) Sama (۲)

♩	♩	♩	♩	♩	♩
Dhin	Dhin	Dha	—	Dha	Ti
1	1	1	1	1	1

۷ - Rupaka مساوی که دارای یک ضربه نخستین، دو ضربه تالی و هفت

ماترا میباشد:

♩	♩	♩	♩	♩	♩
Dhin	Dha	Trik	Dhin	Dhin	Dha
1	1	1	2	2	3

۱۰ - Jhampa مساوی که دارای یک ضربه نخستین، دو ضربه تالی و یک

ضربه خالیست و رو به مرتفه از ۱۰ ماترا ترکیب میشود:

♩	♩	♩	♩	♩
Dhi	Na	Dhi	Na	Ti
1	1	2	2	0

۱۲ - Chautala مساوی که دارای یک ضربه نخستین، چهار ضربه تالی

و دو ضربه خالیست و رو به مرتفه از ۱۲ ماترا ترکیب میشود:

♩	♩	♩	♩	♩
Dha	Dha	—	Din	Ta
1	0	0	2	0

♩	♩	♩	♩	♩
Ti	Ta	Dha	—	Din
0	0	0	3	0

♩	♩	♩	♩	♩
Ti	Ta	Ka	Ta	Ga
0	0	0	1	0

♩	♩	♩	♩	♩
Ga	Di	—	Ga	Na
4	0	0	0	0

چنانکه ذکر شد و زنها انواع مختلف دارد که برای نمونه چند تای آنها را

نوشت.

ترکیب الحان تابع نجاست اولیه مصالح اویله موسیقی هند مانند فواصل، گامها و اوزان را شرح دادم. حالا با ایده ای دیگر میتوان جیگونه الحان را ترکیب میکنند. با اینکه اصول اولیه یکیست ولی درین موضوع نیز از لحاظ اسمی اختلافاتی در موسیقی شمال و جنوب دیده میشود. از لحاظ لحن یا نغمه (ملودی) در اهمیت تنیک (Tonique) شکی نیست ولی چنانکه قبله شد هر را کا دارای نت مهم دیگریست که اهمیت مخصوص دارد و امسا (Amsa) نامیده میشود. (۱)

موضوع دیگر اهمیت نت های زینت است که مانند موسیقی غربی نت خارجی و اتفاقی محسوب نمیشود بلکه نت اساسی است. اکثر اوقات برای عبور از یک صدا

(۱) در آوازهای ایرانی نیز همین طور است و آنرا نت شاهد گوییم چنانکه

در همایون، درجه دوم و درجه گام، درجه سوم گام، نت شاهد است.

بعضی از دیگر بکار میرود که بیشتر شباهت به لغزش یا باصطلاح علمی *Glissando* دارد. نت زینت را در اصطلاح موسیقی هندی گامaka (۱) گویند. نوزده قسم نت زینت بکار میرود که ده تای آنها خیلی معمول است و این نت هاست که شیوه مخصوص بغمات موسیقی هند میدهد که آنرا از انواع دیگر موسیقی ممتاز مینماید. یکی از اقسام نت های زینت بوسیله حرکت عرضی (۲) سیم ساز انجام میشود که تا حدود دو پرده صدای اصلی را در حالیکه انگشت در روی همان پرده اصلیست بالا میپردازد. چون طول دسته سازهای هندزیاد و فاصله پرده ها هم همین طور است باین وسیله میتوانند بی آنکه از پردهای به پرده بعد برآورده همان یک پرده از نوع فاصله هارا از حدود یک دفعه پرده تا دو پرده بهمین وسیله ایجاد کنند.

برای نمونه چند اصطلاح را که برای نت های زینت بکار میرند ذکر میکنم:
-۱- *Dalu* یک نوع یثاست (۳) در حقیقت نت هاییست که بنرمی بصدای میباشد.

و به نت بالاتر میرسد.
-۲- *Sphuritan* یک نوع آرپز است که از نت ها یکی در میان سرعت

میگذرند.

-۳- *Andolam*. چنین نت بطرف زیر. (ازین اصطلاحات بسیار است که باختصار میگذرد.)

ازین قسمت که بگذرید موضوع دیگر انواع مختلف ملودیست که هر یک دارای قواعد مخصوص میباشد مانند سبکی که در شمال *Alapana* و در جنوب *Alap* گفته میشود. درین سبک، را گادارای ضرب آزاد است و خواندن آن مهارت آواز خوان را میرساند.

سبک دیگر در جنوب *Kirtana* یا *Kriti* و در شمال *Dhrupad* و خیال (Khyal) گفته میشود.

دروپد یک نوع آواز با وقار مذهبی است که نت های زینت ندارد و «نان سن» در خواندن آن مهارت داشته است. «خیال» سبکی است که اختراع آنرا با میر خسر و دھلوی نسبت میدهد و دارای نت های زینت بسیار میباشد و آواز عشق نام دارد که اگر زنان بخوانند مطلوبتر است. آنها که سبک دروپد را میخوانند خواندن سبک خیال را غیر کلاسیک میدانند و آنرا نمیخوانند و آنها که بسبک خیال میخوانند از همان طبقه هستند که بسبک قولی میخوانند و خوب بیدا است که سبک خیال و قولی سرچشمهاش از ایران است.

سبک دیگر *Hori* نام دارد که مربوط باعیاد مقدس است. -۴- نوع دیگر *Thumri* نام دارد که آوازی عاشقانه است و موسیقی دانهای طبقه اول خواندن آنرا که ساده تر است دون مقام خود میدانند. قسم دیگر *Tappa* نامده میشود که

Gamaka (۱)

(۲) مقصود اینست که انگشت دست چپ، سیم را از جای خود حرکت دهد و

طرف راست ببرد و دوباره بجای خود برگرداند که در تار ایران هم معمول است.

Appoggiature (۳)

آواز مسلمانان هند است درینجا نیز انواع نت‌های زینت بکار میرود و گویند اول دفعه بوسیله خواننده معروفی بنام Shouri از اهل لکنو (۱۸۱۰) بوجود آمده است.

قسم دیگر غزل نام دارد که آنهم عاشقانه است و مسلم است که سابقه اش از ایران است. نوع دیگر مرتبه است که مر بوط بشیعیان میباشد.

سبک دیگر Sargam نام دارد و میتوان آنرا سرایش نامید (۱) درین سبک اسامی نت‌های موسیقی جانشین کامات است. کلمه سارگام از چهار نت Sa-Ri-Ga-Ma بوجود آمده است. این رویه که در شمال و جنوب بیارمود است حتی بوسیله خوانندگان طراز اول هم بکار میرود و هرچه بتوانند فواصل مشکلتر را تبدیل بخوانند نماینده مهارت آنهاست.

طرز دیگر Trivata نام دارد که شامل کلمات یعنی است که آنها ازدهان خواننده خارج میشود و سبکی که شامل چهار نوع ذیل باشد: خیال - ترانه - سارگام و تریواتا - باسم آوازی مرکب از چهار قسمت یا Chaturanga نامیده میشود. ترانه هم سبکی است که سیلا بهائی که در آلات ضربی متداول است در آن بکار میرود مانند تاکا - تا - دین - گی - نا - توم وغیره . حالا چه شده است که ترانه یعنی نوعی از آوازهای شعردار قدیم ایران در هند با این سبک بکار رفته معلوم نیست هر چند در هند هم ترانه نوعی آواز محلی و بومی حساب میشود سبک دیگر Ragamala نام دارد که در آن چند راگ‌های مختلف یا هم جمع میشوند و از هر کدام از آنها چند جمله خواننده میشود.

علاوه بر اقسام دیگری که ذکر آنها مطلب را بروای میکشد آهنگهای محلی بسیاری هم در هند معمول است که بادگار دوران بیوار قدم میباشد و اغلب آنها دارای حالات واوزان دلفریبی است. در بنگال این آهنگها را Baul و در جنوب هند Sindhu هم مینامند و بعضی از آنها جنبه مذهبی دارد. البته باید توجه داشت که آوازهای محلی هند بکلی چیزی غیر از راگ‌ها میباشد (۲)

همراهی آواز در موسیقی هند هم آهنگی (Harmony) وجود ندارد و چیزی که جانشین آن میشود Drone نامیده میشود که آوازخوان، خود را بدون آن مانتد کشتی بی سکان احساس میکند و همان‌تست که ما همراهی با کنای Accompagnement گوییم.

- (۱) همان آه در فرانسه Solfège و در انگلیس Sol-fa نام دارد
(۲) در ایران هم همینطور است. موسیقی اساسی‌ها دستگاهها و ردیف است و آهنگهای محلی جزء کوچکی از آن بشار میرود اصولاً تا آنجاکه اطلاع دارم در مشرق زمین اساس موسیقی بر روی مقامات است چنان‌که در موسیقی ترک و عرب هم همینطور است. در حقیقت راگا - دستگاه و مقام که در موسیقی مشرق اساس موضوع است دو موسیقی غربی وجود ندارد. البته اینها را نماید با گام اشتباه کرد که در مشرق و غرب موجود است.

همراهی آواز یا بوسیله طبل است یا با طنبور و یا هردوی آها طبیورهند دارای چهار سیم است که بفاصله پنج و چهارم و هنگام کوک میشود و همواره بطور دست باز صدای آن شنیده میشود آوازخوان آنرا بدست میگیرد و سیمها را که صدای آنها درهم و مخلوط است بصفا میاورد و آواز خود را بهمراهی آن میخواند همچنین طبله را با صدای آن کوک وجفت میکنند و با آن نیز خوانده را همراهی میکنند در موقع نواختن ساز تیزابین موضوع بوسیله سیمهای فرعی بسیاری که سازها دارد و معمولاً سازهای هندی سرشار از آنهاست عملی میشود

موسیقی توصیفی ...

« وقتی گفته میشود که فلان آهنگساز درنوشن اثر خود از یک کتاب و یانمایشname و یا قطعه ادبی الهام گرفته است؛ بی درنگ میپرسند که از کدام فصل آن کتاب و یا اکدام صفحه و صفحه ...، « مفسرین میپرسند که از ما نبررسند که در فلان قطعه موسیقی خودچه خواسته ایم روزی خواهد رسید که از ما نبررسند که آهنگساز آن قلم خود را با آن بگوئیم؛ آنلیکه تصور میکنند که آهنگساز آن قلم خود را با آن نیست روی کاغذ میگذازند که چیزی بخصوصی را بینان نمایند و یا توصیف و نقاشی کنند؛ در اشتباہند ... ولی مفهوم این گفته آن نیست که تأثیر حوادت و عوامل خارجی را این اهمیت بدلیلیم ... جنبه « بصری » تخیل آهنگساز را نباید ناقیدانست ... ولی الهام گرفتن از موقعیت و یا منظره خاصی؛ با توصیف و نقاشی آن منظره و موقعیت، یکی نیست و بین این دو، اختلاف بسیار هست ... »

« شومان »