

همنوآزی

در موسیقی ایران

نوشته روح الله خالقی

در موسیقی شرقی همواره تک نوازی اهمیت خاص داشته. هنگامی که داستانهای کهن موسیقی ایران را مطالعه می‌کنیم بدرستی متوجه این موضوع می‌شویم چه همه جا سخن از اینست که نوازنده‌ای باساز خود تنها تواخته و یا همراه آواز خود هتر نمائی کرده امیت و در بسیاری از موارد چنان خوب از عهده این کار برآمده که در خاطر شنونده اثری نیکو گذاشته و اورا شیفته و مجنوب هتر خود کرده و کمتر سخن از تواختن گروهی یا همنوازی و اجرای دسته جمعی شده است ولی با جستجوی اوراق کتابهای قدیم چند نمونه از این موسیقی نیز بدست می‌آید.

در نقش بر جسته طاق بستان کرمانشاهان که از آثار دوره ساسانی است چند زن چنگک زن در قایقی نشته‌اند و بنوازندگی مشغولند و بید است که نوازنده‌گی آنها صورت اجتماعی داشته است. در نقاشیهای تالار چهل ستون اصفهان که یادگار دوره صفوی است، جمعی نوازنده دیده می‌شوند که کمانچه و عود و سنتور و نای و دف میزند و نوعی از ارکستر مجلس بزم را نشان میدهند. در اغلب مینیاتورهایی که در کتابهای خطی قدیم کشیده شده نوازنده‌گانی بحال اجتماع بچشم می‌آیند.

بنا بر نوشتة مؤلف تاریخ عنصری « بازیگرها که بحسب تعداد متجاوز از پنجاه بودند سپرده به استاد مینا و استاد زهره بود و در حقیقت دودسته بودند که با تمام اسباب طرب از تار و سه تار و کمانچه و ستور و ضرب و خواندنگان و رقصان نصف در دسته زهره و نصف در دسته مینا خوانده میشدند.»^۱

اوژن فلانلن فرانسوی که در زمان محمد شاه قاجار با بران آمده در سفرنامه خود مینویسد: « ایرانیانی که بسیار دولتمندند، بسرتار دو سه مطرب میآورند... سازهای که با این آواز همراهست یک دایره زنگی است، یک چنگ (مقصودش تار است) و یک نوع دیوان که آنرا کمانچه می گویند.»^۲

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه که وقایع روزانه دربار ناصرالدین شاه را در پانزده سال آخر عمرش نوشت و یادداشت‌های سه سال آن بنام « وقایع دربار » بجای رسیده مکرر از دسته نوازنگان که برسم آن زمان « عمله طرب » نامیده میشدند نام برده است. از جمله مینویسد: « در قصر قاجار بعد از ناهار شاه مارا خواست. وارد باغ شدیم. عمله طرب بودند... ». در جای دیگر مینویسد: « ... شش به غروب مانده وارد سلطنت آباد شدیم. در سرقات آفتاب کردن زدم بودند. شاه ناهار خوردند. عمله طرب خبر کرد بودند. از شهر آمدند. زیر درختهای آلو بالو که تازه شکوفه کرده بود شاه نشد. قدری ساز زدند.»^۳

دوستعلی معیرالمالک مینویسد: « در روز آش پزان، میان سفره تنی چند از خواص نوازنگان جامیگرفتند... ملک الشمراء، بیتی چند... خوانده... آنکاه نوازنگان آهنگ عراق و حجاز کرده باصفهان باز می گشتند.»^۴

« ادوارد برون » مینویسد: « میزبان برای سرگرمی مهمانها هیئت ارکسترهم میآورد و این هیئت جز درمهایانهای بزرگ درباری مرکب از سه نفر است که یکی از آنها تار میزند و دیگری طبلی موسوم به دنبک را مینوازد و سومی آواز میخوانند.»^۵ بنا به نوشتة معیرالمالک در اوآخر دوره ناصرالدین شاه دو دسته مطرب بوده‌اند که یکی را دسته « کورها » و دیگری را دسته « مؤمن » مینامیدند. دسته کورها مرکب بود از چهار مرد و دو زن. رئیس آنها « کریم » نام داشت و تار و کمانچه میزد.

۱ - تاریخ عنصری تألیف احمد میرزا ضد الدوّله پسر فتحعلیشاه قاجار که وصفی از زمان او یعنی دوره محمد شاه و فتحعلیشاه قاجار است.

۲ - سفرنامه اوژن فلانلن - ترجمه حسین نور صادقی - چاپخانه روزنامه نقش جهان - چاپ سال ۱۳۳۶ هجری شمسی.

۳ - کتاب وقایع روزانه دربار ناصری - صفحات ۸۸-۹۳.

۴ - یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه - صفحه ۱۳۷.

۵ - کتاب یک سال در میان ایرانیان - صفحه ۱۱۵.

سه مرد دیگر یکی ضرب میگرفت و دو تن دف میزدند. دختر کریم کمانچه میکشید.
زن دیگرهم میخواند. درسته مؤمن خود مؤمن دایره میزد و میخواند و در علم موسیقی
ورست خواندن مهارت داشت. اورا دودختر بود که یکی از گهه دستی مینواخت و
دیگری میرقصید. مادرشان هم ضرب میگرفت^۱

معیرالملک از چند دسته نوازندگان زنانه دیگر هم صحبت میکنند بنام دسته
«گل دشتی»، دسته «طاووس» و دسته «ماشا الله» که آنها نیز در اواسط بهار
روزی که شاه باز نهاد و دختران و خانمهای شاهزادگان در قصر قاجار بودند و آش
رشته میبخندند، نوازندگی میگردند.^۲
اوژن فلاندن در سفرنامه خود از مجلس انس ملک قاسم میرزا چنین حکایت
میکند:

«در تمام مدت صرف غذا آهنگهای موسیقی و رقص رقصان ادامه داشت.
نوازندگان باستثنای کمانچه کش از خانمهای بودند. یکی از سازها کمانچه بود که از
استخوان ماهی ساخته شده و دسته درازی باسه سیم داشت... در کنارش زنی باعضا را
فلزی چنگ (تار) مینواخت. زنی دیگر تنبکی کوچک در زیر بازوی چپ داشت که
بادو دست مینواخت وزن دیگری دایره میزد.»^۳

در عکس‌هایی که از دوره ناصرالدین شاه باقی مانده و در بعضی از کتابهای ایران
شده هیئت نوازندگان درباری زیاد هستند که معلوم میشود در مجالس انس درباری
بهیئت اجتماع نوازندگی میگردند. مانند عکسی که از محمد صادق خان (ستور) –
اسعیل خان (کمانچه) – و آقا غلامحسین (تار) باعدهای از بازیگران هست که اصل آن
تابلوی است که در سال ۱۳۱۰ ق. کشیده شده و در موزه گلستان موجود است.
عکس دیگری از حسن ستور خان – آقامطلب (کمانچه) – میرزا عبدالمولی
و آقا غلامحسین (تار) و محمد صادق خان (ستور) دیده میشود که چند خواننده هم پشت
سر آنها ایستاده‌اند.^۴

عکس دیگریست از حسین کریم کور و قلی خان (کمانچه) – محمد صادق خان
(ستور) – آقا حسینقلی و میرزا عبدالله (تار) و چند نوازندگی دیگر.^۵
«تاور نیه» که در زمان صفویه در ایران بوده است در کتاب خود از مجلس عیش

۱ - کتاب معیرالملک صفحه ۳۹

۲ - کتاب معیر صفحه ۱۳۶-۱۳۴

۳ - سفرنامه اوژن فلاندن - صفحه ۶۹

۴ - جلد اول کتاب سرگذشت موسیقی ایران تأثیف نگارنده صفحه ۶۵

۵ - سرگذشت موسیقی ایران - صفحه ۱۳۳

پادشاه گفتگو میکند و مینویسد :

«شاه خواست موزیک خود را بباشتنواند که مرکب بود از ساز و آواز .
این سازها به آلات موسیقی بی شیاهت نیستند. یک قسم چنگ است و یک گیتار (بر بوط)
و یک سنتور کوچک و دو سه ته کلفت.»^۱

باری آنچه مسلم است در دوران گذشته ارکستر ایرانی عبارت بوده است از چند نوازنده که گاه بهیت اجتماع و زمانی تک تک نوازنده کی میکردند ولی شک نیست که هم آهنگی در کار نبوده و اگر هم باهم مینوشتند اند همه یک نغمه یا لحن را میزدند و ضرب (تبک) و دف در واقع اکمپانیان را تشکیل میدادند. قسمت های ضربی که چند نوازنده میتوانستند باهم بتوانند در سالهای اخیر که از آن پیشتر باخبریم «پیش در آمد» و تصنیف ورنک بوده است که پیش در آمد از آن دونوع دیگر چدیدتر است. رنگها و تصنیفها سابقه پیشتری دارند. یک دسته از رنگها حتی در دیف قدمای هم دیده میشود مانند ضرب اصول^۲ در شور - حریق ماهور - رنگ دلگشا در سه گاه - لزگی و حاشیه در چهار گاه - رنگ فرح در همایون - فرح انگیز در اصفهان و شیر آشوب در شور^۳ و چهار گاه.

در اوایل دوره مشروطه که اجتماعات آزاد شد در تهران بتشویق صفاعی ظهیرالدوله مرشد درویشان اخوان صفائی در چشم تولد حضرت علی علیه السلام که مصادف با روز سیزدهم ماه رجب بود، مجلس بزرگی در انجمن اخوت برپا میشد و وسائل تقریبی برای شرکت کنندگان فراهم میشد که از آن جمله «کنسرت» بود. رئیس ارکستر غلامحسین درویش بود و بهترین نوازنده‌گان و خواننده‌گان زمانه دادین کنسرت شرکت میکردند. گویند کاهی هیئت ارکستر به بیست نفر هم میرساند. تصنیف معروف «مولود نبی» که آهنگ و شعر آن را علی اکبر شیدا ساخته است نفمه خاص این جله بود که با عنوان اشعار آغاز میشد:

مولود نبی معیوب خداست
نازم بچین بزمی که یاست

به به چه شهر
به به چه کدا ...

۱ - سفر نامه ناورنیہ - صفحہ ۷۳۹

۳ - ضرب اصول وزن خاصی داشته که مسابقه بسیار قدیم دارد چنانکه سعدی گوید:
پندوستی که ز دست تو ضربت شمشیر چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول
و حافظ گوید :

مغنى نوای طرب ساز کن
که پار غم بزمیں دوخت پای
بقو! و غزل قصه آغاز کن
بضرب اصولم برآور ز جای

انجمن اخوت سرودی هم داشت که در آغاز کنسرت نواخته میشد ولی با شعر توأم نبود و آهنگ آن در مایه دشتی بود.

پس از آن که «باقر اوف» در خیابان لاله زار مهمانخانه‌ای بنام «گراندهتل» بنام نمود و در جشب آن تالار نمایشی احداث کرد کنسرتهاي در این تالار داده میشد که موسیقی‌دانهای چون درویش و عارف از پیشقدمان آن بودند. برنامه این کنسرتها از پیش درآمد و آواز و تصنیف و رنگ تشکیل میشد که قسمت‌های ضربی را هیئت ارکستر بطور دسته‌جمعی مینواختند. بتدریج سازهای اروپائی نیز به این ارکسترها اضافه شد مانند پیانو و ویولن، با این ترتیب که ارکستر تشکیل میشد از یک دسته نوازنده‌گان و ویولن و کمانچه و یک دسته نوازنده‌گان تار و یک نوازنده پیانو و یک نوازنده تمبک.

بعضی از مستجات موزیک نظام هم ارکستر سازهای آرشه‌ای داشتند که علاوه بر اجرای آهنگهای اروپائی گاه بگاه نعمات ایرانی نیز مینواختند و آهنگهای وطنی این ارکستر را افسران موزیک نظام تنظیم و با هارمونی مختصه اجرا میکردند. در موزیکهای بادی نظامی هم علاوه بر مارشها و آهنگهای اروپائی نعماتی از موسیقی ملی در پرده‌های ماهور و اصفهان و چهارگاه نواخته میشد و این نعمات او لین نموده هایست که با هارمونی مختصه از موسیقی ایرانی در ارکستر اجرا شده است.

در چشم فارغ‌التحصیلی مدرسه موزیک نیز که سالی یک بار تشکیل میشده است ارکستر مدرسه هزبور نعماتی مینواختند که از جمله در سال ۱۳۰۵ هیئت ارکستر مدرسه پیش درآمد ماهوری را که سالار معزز برای ارکستر هارمونیزه کرده بود نواخت و نگارنده که در میان تماشاییان حضور داشته آنرا استماع کرده است.

موضوع هارمونی هنوز بگوش ایرانیان آشنا نبود و درست آنرا در ک نمی‌کردند. از سال ۱۳۰۲ که آقای علینقی وزیری مدرسه عالی موسیقی را تأسیس کرد و از سال بعد هیئت ارکستر آن مدرسه تشکیل شد و انجمنی بنام «کلوب موزیکال» در آن مدرسه آغاز شد در هفته یک شب که هیئت ارکستر مدرسه برای اعضای کلوب نوازنده‌گی میکردند، ساخته‌های وزیری را که هارمونیزه شده بود مینواختند و او لین کنسرتهاي عمومی آن مدرسه از سال ۱۳۰۴ آغاز شد و چند سال ادامه داشت. سازهای این ارکستر نیز عبارت بود از ویولن - ویولن سل - کتر بس - فلوت و انواع تار.

درین موقع وزیری ابتکاری کرد و چند نوع تار را در ارکستر وارد کرد. تاری کوچکتر از تار معمولی بنام «تار سپرانو» که یک پنجم از تار معمولی ذیرتر بود و دو تار دیگر با سیمهای رودهای آلت و بس که یکی یک پنجم از تار معمولی بمتر و دیگری یک هنگام پایین‌تر از تار کوک میشد.

وژیری چند «دوست» برای دو نوازنده تار نوشت که بعضی از آنها در کتاب دستور تار چاپ شده است و یک «تریو» هم برای تار - تار آلت و تار باس نوشته است که در همان زمان چندبار اجرا شده ولی بچاپ نرسیده است.

پس از آنکه مدرسه موزیک تبدیل به مدرسه موسیقی دولتی شد و وزیری رئیس آن گردید دور اکستر آن مدرسه که از سازهای مختلف اروپائی و ملی تشکیل میگردید، گاه بگاه آهنگهای ایرانی هم که بیشتر از تصنیفات وزیری بود نواخته میشد. این مدرسه بعد تبدیل به هنرستان موسیقی گردید و از زمانی که ریاست آن با آقای غلامحسین مین باشیان شد دیگر توجهی بموسیقی ملی در آن بعمل نیامد. و بعدها که ارکستر آن توسعه یافت و هنرستان عالی موسیقی شد، چون در حقیقت نمونه کنسرتو اتور ایران شد ارکستر آنهم بسبک کاملاً غربی درآمد و هبته آثار موسیقی کلاسیک خارجی را اجرا میکرد، تا اینکه چند سال قبل او کستر سنفو نیک واحد مجزائی شد و او کستر هنرستان که محدود به نوجوان است جنبه ارکستر آموذشی هنرستان را پیدا کرد.

پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در سال ۱۳۲۳ ارکستری نیز در آن انجمن تشکیل شد که قسمی از آهنگهای باهار مونی مینواخت و بعد از چند سال که از تأسیس هنرستان موسیقی ملی گذشت، ارکستر آن هنرستان بصورت کاملتری تشکیل شد و نواختن آهنگهای موسیقی ملی را مخصوصاً از سال ۱۳۲۶ که چهار سال از تأسیس آن هنرستان گذشته بود ادامه داد.

طولی نکشید که هنرهای زیبای کشور تصویم گرفت ارکستر هایی تشکیل دهد که از واحد های آن اداره باشند مانند ارکستر هایی که ابوالحسن صبا - علی محمد خادم میثاق - حسن راد مردم رهبری میگردند و بعدها ارکستر هایی که آقایان دهلوی - پور تراب - کسری و حق کردار رهبری مینمودند. در این ارکسترها علاوه بر سازهای اروپائی از ستور و تار نیز استفاده شده است.

اما ارکستری که فقط از سازهای ملی تشکیل شده باشد نخستین بار در هنرستان موسیقی ملی بنام ارکستر تار و سه تار در سال ۱۳۳۱ شروع بکار کرد که رهبر آن آقای ناصرالله زرین پنجه بود. سپس ارکستر سازهای ملی بر هبری آقای مهدی مفتاح در همان هنرستان تشکیل شد که نوازنده گان آن بیشتر بودند. بعدها ارکستر دیگری در هنرهای زیبا شروع بکار کرد که علاوه بر تار و سه تار و کمانچه و عود و قانون و ستور از غبچک هم که نوعی کمانچه قدیمی است استفاده شد و چندی پیش ارکستر دیگری ضمن برنامه های هنرهای زیبا یک بار در تلویزیون بر هبری مرحوم نصرت الله کلبای گانی نوازنده گی کرد که از غبچک آلت و باس هم که در کارگاه سازهای هنر های زیبا تهیه شده بود استفاده کرده بودند و ارکستر خوش صدای منظمی بود که نتاینده زحمات

رهبر آن بشمار میرفت و بادرگذشت رهبر آن معلوم نیست که در آینده چه سر نوشتی خواهد داشت . شک نیست که اگر تمرین این ارکستر ادامه بیداکند از لحاظ هنری و مخصوصاً حفظ خصائص موسیقی ملی در ارکستر شایان اهمیت بسیار میباشد .

از لحاظ همنوازی چندساز، درسالهای قبل دوستی برای دوستور از آثار آقای دهلوی شنیدم که آقایان فرامرز پایور و صفوت مینواختند که قابل تحسین بود . مخصوصاً اگر این روش ادامه یابد و کلاس همنواز در هنرستان موسیقی ملی بکار خود ادامه دهد کاری در خود توجه و برای پیشرفت همنوازی در موسیقی ملی کمال اهمیت را خواهد داشت .

ارکسترها رادیو تقریباً یک صدایی است ولی ارکستر «گلهای» که سابقه چندین ساله دارد و از دو سال پیش در تشکیلات آن تجدیدنظر شده و دارای هارمونی میباشد و نوازنده‌گان این ارکستر هم اکثر از فارغ‌التخصصهای هنرستانها هستند یکی از انواع ارکستر هارمونیزه موسیقی ملی است که چون نگارنده سمت رهبری و تهیه و تنظیم آهنگهای آنرا دارد و خود نباید راجع با آن اظهار نظر بکنم در این قسمت اظهار عقیده باشندگان واهل فن میباشد .

این بود داستانی از همنوازی در موسیقی ایران در گذشته و حال . بنظر نگارنده از نیم قرن باین طرف که برای تشکیل ارکستر در ایران آزمایش شده و خاصه در پیست سال اخیر باندازه کافی در این باره تجربه شده و اکنون دیگر میتوان اظهار نظر کرد که ارکستر موسیقی ایرانی باید از چه سازهایی تشکیل شود و چه روشی را در پیش پیگیرد . تا آنجا که در یافته ام اغلب اروپاییان را عقیده برایست که ارکستر موسیقی ایران باید فقط از سازهای ملی تشکیل شود و نسخه‌های ایرانی باید یک صدایی و بدون هم‌آهنگی اجرا شود و نظر اصلی باید حفظ خصائص موسیقی ملی باشد . حال بینیم در کشورهای دیگر شرقی چه کرده‌اند . تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد یعنی یا از نزد یک دیده یا آنار ارکسترها شرقی بعضی از ملل شرق را از رادیو یا صفحات موسیقی شنیده، در بیشتر کشورها از سازهای اروپایی هم در ارکسترها ملی استفاده کرده‌اند . در ترکیه و سوریه و مصر علاوه بر عود و قانون و امثال آن ازویلن و ویلن سل نیز استفاده شده است . در هندوستان نیز در ارکستر بزرگی که در رادیو دهای دیدم علاوه بر انواع سازهای هندی، ویلن و قره‌نی و کنتریاس نیز در ارکستر بود ولی بطور کلی اغلب ارکسترها شرقی یک صدایی است و چون اکثر نوازنده‌گان بخط موسيقى آشنايی ندارند تمرین بسیار می‌کنند و در اثر همین تمرین زیاد رو به مرتفه صدای ارکستر خوب است .

در اتحاد شوروی ارکسترها مختلف از سازهای ملی در باکو - تفلیس -

ایران - عشق آباد - تاشکند - دوشنبه و سایر مراکز جمهوریهای آسیائی تشکیل
داده‌اند و تا آنچه که دیده یا آنار آنها را استماع کرده‌ام در هیچ‌کدام از این ارکسترها
از سازهای اروپائی استفاده نشده و تقریباً همه بدون هم آهنگی است ولی یک نمونه
از ارکستر هم آهنگ را در هفت سال پیش در تاشکند شنیدم که در تالار کنسرتو اتوار
مشغول تمرین بود. سازهای ارکستر عبارت بود از انواع کمانچه و رباب و ستورا -
دو تار و نی و سرنا . چهار نوع کمانچه از زیر تابم مثل انواع ویلن ذر ارکستر بکار
برده بودند همین طور چند قسم رباب و دوتار وغیره. این ارکستر هم آهنگی داشت
و «سعیدعلی اوف» رهبر ارکستر از روی پارتیتوری که برای تمام سازها نوشته شده بود
ارکستر را رهبری میکرد و نوازنده‌گان همه از روی نت مینواختند. صداداری ارکستر
بسیار خوب بود و خاصیت محلی و ملی و شرقی آن هم در عین حال خوب حفظ شده
شده بود و این بهترین ارکستر موسیقی شرقی است که من تا آنون شنیده‌ام . البته باز
هم تکرار می‌کنم که در این ارکستر هم سازهای اروپائی بکار نرفته بود.

از طرف دیگر استفاده از سازهای ملی هم در ارکستر سنتوفونیک سابقه دارد
چنانکه در این قسمت هم در اتحاد شوروی تاررا در ارکستر بسبک غربی بکار برده‌اند
و گویا اولین بار آهنگساز معروف آذربایجان شوروی «عزیر حاجی بکوف» این کار را
در پارتیتور اپرا معمول کرده . نگارنده قیز در اپرای باکو این روش را از نزدیک
دیده است .

بنظر نگارنده در مورد موسیقی ایرانی باید از سه نوع ارکستر استفاده شود:

۱ - ارکستری که فقط از سازهای ملی تشکیل شود و نعمات ایرانی را بدون

هم آهنگی بطور یک صدائی با حفظ کامل خصائص ملی اجرا نماید.

۲ - ارکستری که از سازهای مختلف غربی و ایرانی با تشکیلات صحیحی
ترتیب داده شود و آهنگهای ایرانی را با هارمونی مناسب اجرا نماید نظیر ارکستر
صبا و امثال آن در هنرهای زیبای کشور و ارکستر گلهای رادیو ایران. البته در این
نوع ارکستر هم می‌توان خصائص ملی موسیقی مخصوصاً فواصل اختصاصی موسیقی
ملی را حفظ نمود و با همان کیفیت طبیعی خود اجرا کرد بشرط آنکه از استعمال انواع
سازهای مسی و برنجی که برای موسیقی ما با کیفیت طبیعی مناسب نیست احتراز
شود .

۳ - ساختن قطعاتی روی تم‌های موسیقی ملی و آهنگهای محلی و پرورش
آنها و اجرا یافتن در ارکستر سنتوفونیک بسبک موسیقی علمی بدون در نظر گرفتن فواصل
مخصوص موسیقی ایرانی نظیر «رنگارنگ» ساخته آقای حشمت سنجاری و امثال آن.

۱ - سنتور را چنگ مینمایند و کمانچه را غ JACK.

در این قسمت موسیقی دانهای تحصیل کرده ما امثال آقایان ملک اصلاحیان ، فریدون فرزانه ، تمین بافقه بان ، حسین ناصحی ، مرتضی حنانه ، مصطفی پورتراب و امثال آنها می توانند دست بکار شوند . البته توفیق در این امر موکول باینست که ماهی چندبار تمرین ارکستر سفروتیک را باین کار اختصاص دهند که آثار آهنگسازان ایرانی را که برای این نوع ارکستر نوشته شده اجرا نمایند و کسری از این آهنگها ترتیب دهند تا همه بشوند و موضوع آهنگسازی در موسیقی ایرانی بروش علمی ترویج شود تا هم موجب پیشرفت موسیقی ما شود وهم بتوانیم نمونه هایی از موسیقی خود را بدینای متبدن معرفی کنیم .

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برنال جامع علوم انسانی