

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشکده موسیقی

اجرای پایانی جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

بخش عملی :

نوازندگی سه تار در حجاز ، شور و نوا

استاد رهنمای بخش عملی :

مجید درخشانی

بخش نظری :

بررسی تطبیقی چهار اثر بداهه نوازی در دستگاه نوا

استاد رهنمای بخش نظری :

دکتر محمد رضا آزاده فر

دانشجو :

حسین تهذیبی

بهمن 1388

چکیده:

بداهه نوازی یکی از اصلی ترین شیوه های اجرا در موسیقی دستگاهی ایران است. هر بداهه نواز با بهره گیری از دانش موسیقایی خویش (آنچه از گذشتگان و استادان خود آموخته است) و قدرت خلاقیت خود، در هر اجرا اثری نو می آفریند. در این جستار، چهار اثر بداهه نوازی را مورد تحلیل قرار داده ایم که هر سه در دستگاه نوا اجرا شده اند:

1- نوا، سه تار: ابوالحسن صبا

2- قافله سالار، سه تار: محمدرضا لطفی

3- پرند، سه تار: جلال ذوالفنون، تمبک: بیژن زنگنه، دف: بیژن کامکار

4- کنسرت نوا، تار: حسین علیزاده، تمبک: مجید خلج

این بررسی از چهار دیدگاه انجام می شود:

1- ویژگی های مدال

2- ویژگی های ریتمیک

3- ویژگی های ملودیک

4- ویژگی های دینامیکی

نتیجه، شناخت بهتر و ژرفتر شیوه ی بداهه نوازی این استادان و ویژگی های یک

بداهه نوازی خلاقانه در موسیقی دستگاهی ایران است.

واژه های کلیدی:

بررسی تطبیقی، بداهه نوازی، دستگاه نوا.

فهرست مطالب :

1	مقدمه .....
13	1 - ساختار کلی آثار .....
13	1 - 1 - صبا .....
14	1 - 2 - قافله سالار .....
14	1 - 3 - پرند .....
15	1 - 4 - کنسرت نوا .....
16	2 - ویژگیهای مدال .....
16	2 - 1 - صبا .....
20	2 - 2 - قافله سالار .....
22	2 - 3 - پرند .....
23	2 - 4 - کنسرت نوا .....
24	3 - ویژگیهای ریتیمک .....
24	3 - 1 - صبا .....
28	3 - 2 - قافله سالار .....
32	3 - 3 - پرند .....
36	3 - 4 - کنسرت نوا .....
39	4 - ویژگیهای ملودیک .....
39	4 - 1 - صبا .....

43	..... 4-2 - قافله سالار
48	..... 4-3 - پرند
51	..... 4-4 - کنسرت نوا
57	..... 5- ویژگیهای دینامیکی
57	..... 5-1 - صبا
57	..... 5-2 - قافله سالار
58	..... 5-3 - پرند
59	..... 5-4 - کنسرت نوا
60	..... نتیجه گیری
60	..... 1- ویژگیهای مدال
62	..... 2- ویژگیهای ریتمیک
64	..... 3- ویژگیهای ملودیک
67	..... 4- ویژگیهای دینامیکی
70	..... فهرست منابع

«بداهه نوازی» در فرهنگ خنیایی ایران پدیده ای پیچیده است، با مرزها و ساختارهایی نه چندان روشن و آشکار که بتوانیم بر پایه آن ها درباره ی نواخته های گوناگون داوری کردن. هر هنرمند نیز از این پدیده دریافتی کمابیش ویژه دارد که در پیوند است با شیوه ی نواختن و اندیشه ها و باورها و آموخته هایش. پاره ای از نوازندگان سخت در بند خوی کردگی ها و هنجارهای خنیایی آشکار و پذیرفته شده اند و پاره ای دیگر بندهای خوی کردگی را می گسلند و در پی برگشودن راهی نو و رنگ و ریختی تازه در خنیای ایرانی اند. داوری درباره ی این اندیشه ها از هر دیدگاه راه به سوی می برد که در پایان نیز هوده و حاصلی روشن ندارد. هر کس با پیش اندیشیده های خویش دست به داوری می برد و از سرپندار و باور خود اثری را می ستاید و اثری را خوار می شمارد. برای این گزینش نیز معمولاً دلیلی روشن ندارد؛ چون هنر، وارون علم، با نفی و اثبات سروکار ندارد. هیچ کس نمی تواند ارزش یک پدیده ی هنری را از آن روی که باخواست و خوی کردگی او همساز نیست، نفی کردن و یا از آن روی که با باور و اندیشه ی او همسوی است، اثبات کردن. از این دیدگاه، داوری درباره هنر کاری سخت پیچیده است. دشوار و آسان نمای است. در پایان نیز کار بدان جای می رسد

که هر کس یا هر گروه و مکتب می گوید که: «این اثر مرا خوش میاید و آن دیگری خوش نمیاید».

بدین سان مکتب های هنری با دیدگاه های گوناگون می توانند در کنار هم زیستن و کار خود کردن. با این همه، داوری یا نقد هنری چندان هم بی سروسامان نیست که به هیچ کار نیاید. کمینه با دانستن بنیادهای اندیشگی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هر مکتب، کما بیش ارج و پایگاه آثار پدید آمده در آن مکتب را می توانیم دریافتن. اگر بدانیم که هر اثر هنری ریشه در کدام اندیشه و فرهنگ دارد و با چه سویمندی و کار کردی پدید آمده است و بنیادهای ساختاری و اصول زیبا شناسانه اش چیست و ویژگی های سبک شناختی آن کدام است، می توانیم چند و چون آن پدیده را بهتر و ژرفتر کاویدن. این کار از چند سوی ارزشمند است:

نخست آن که برای بیننده یا شنونده، گزینش آثار هنری را آسان تر و بسامان تر می کند. بدین گونه او می داند که برای چه کار کرد و چه اندیشه ای، کدام اثر را برگزیند و در میانه ی انبوه آثار هنری سرگردان نمی شود.

دوم آن که هنرمندان را از سستی و گزاف کاری باز می دارد. زمانی که بیننده یا شنونده از ساختارها و درونمایه ی یک مکتب هنری آگاه باشد، آثار

برتر هنری را در آن مکتب دیده یا شنیده باشد، سویمندی فرهنگی و نیز روند تاریخی پدیداری آن مکتب را کما بیش بداند و با خرد پردازشگر با آثار هنری رویاروی شود، دیگر هنرمند نمی تواند با سستی و خام دستی و دروغ پردازی او را بفریبد.

سوم آن که ارزش آثار برتر آشکار می شود. اگر هنر را ابزار پدیداری و جلوه گری فرهنگ و منش فردی یا جمعی بدانیم، اثر برتر اثری است که از یک سوی نمودهایی ژرفتر و شگرفتر از آن فرهنگ و منش را پیش چشم آورد و از سوی دیگر آن نمودها را به زیبایی بیاراید و بازگفتی شیوا و رسا و روشن از آن ها فرانماید. سوی نخست در پیوند با درونمایه ی اثر است و سوی دوم با کالبد و ساختار بیرونی آن سروکار دارد. بدین سان ارزش راستین اثر هنری با نگاهی فراگیر و ژرف به پیوستگی و هماهنگی و استواری درون و بیرون آن نمایان می شود. در این میان، پسند توده، بسیاری ستاینندگان و آفرین گویان و انبوهی خواستاران نشانه ی ارزش راستین اثر نیست، مگر آن که برتری را در همین ها بجوییم، چنان که هنر توده گرای یا پاپیولار می جوید.

در پهنه ی موسیقی دستگاهی ایران، کاویدن بنیادهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ساختاری از یک سوی آسان است و از دیگر سوی، دشوار. آسان است چون سامانندی آن به روزگاری نه بسیار دور باز می گردد. میانه

های دوره ی قاجار زمانی است که ساختارهای این سامانه ی خنیایی استوار و پذیرفته می شود و روایی می یابد. این دوره، روزگاری دیرین نیست که در تاریکی های تاریخ گم شده باشد. دشوار است از آن روی که ریشه های پدیداری این سامانه ناپیداست. هنوز دلیلی روشن برای برچیده شدن ناگهانی سامانه ی دیرین خنیای مقامی در ایران و جایگزینی سامانه ی دستگاهی به دست نیامده است. همچنین دلیلی استوار برای برچیده شدن ناگهانی سازهای بنیادین ایران: عود و چنگ و قانون و جایگزینی تارو سه تارو سنتور نداریم. این نادانسته ها، کار را در کاوش و موی شکافی تاریخی و فرهنگی خنیای دستگاهی ایران دشوار می کند و داوری ها را با پندار در میامیزد.

به هر روی، دیرین ترین نمونه هایی که از موسیقی دستگاهی در دست داریم، همین چند ردیف بازمانده از دوره ی قاجار است و صفحه هایی که از نواخته ها و خواننده های استادان آن روزگار برجای مانده است. در این میان، کار کرد بداهه نوازی و چند و چون روایی اش در آن دوره چندان که باید روشن نیست. امروز به درستی نمی دانیم که نوازندگان بزرگ آن روزگار چگونه از بداهه نوازی در اجراهای خود بهره می برده اند و به این پدیده چگونه می نگریسته اند. آیا همه ی نوازندگان در هنگام اجرا از یک ردیف ویژه پیروی می کرده اند و ساختارهای آن ردیف را بنیاد کار خویش می نهاده

اند یا با اندیشه و نیروی آفرینندگی خود در هر دم رنگ و ریختی نو به کار می بخشیده اند؟

همچنین بر ما روشن نیست که ردیف هایی که از دوره ی قاجار بازمانده اند، تا چه اندازه نمودار و نماینده ی موسیقی آن روزگار اند. آیا سراسر خنیای دستگاهی ایران از دیدگاه مدال و ریتمیک و ملودیک و فرمال، در چهار چوب همین ردیف ها و «تصنیف های قدیمی» می گنجد؟ آیا نوازندگانی که در آن دوره در چیره دستی و استادی سرآمد روزگار بوده اند به هنگام نواختن، تنها همین را در دست داشته اند؟

آیا آن همه داستان ها و افسانه ها که درباره ی استادان گذشته زبان به زبان گشته است و بارها گفته و شنوده شده است در همین حد و اندازه بوده است؟ اگر چنین باشد، جای افسوس و دریغ است. اگر همه ی نوازندگان و خنیاگران در چهار چوب این ردیف ها فروبسته و فرومانده بودند، بی گمان خنیای آن دوره، خرد و بی رنگ و روی می بایست بود. بی گمان چنین نبوده است. این نکته را از صفحه های بازمانده از آن زمان، نیک می توانیم دریافتن. آثار نوازندگانی شگرف کار همچون میرزا حسینقلی، درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده، باقرخان رامشگر، مرتضی خان نی داوود، علی اکبر و عبدالحسین شهنازی و از آن ها شگرفتر، خوانندگانی همچون ابوالحسن اقبال

آذر، سید حسین طاهرزاده، قمرالملوک وزیری، رضا قلی خان ظللی و دیگران، با آن که بسیار کم و کوتاه اند و نیک پیداست که اندکی هستند از بسیار و مشتی از خروار، اما باز نماینده ی رنگارنگی و گوناگونی و گستردگی موسیقی آن زمان و آزادی و گشاده دستی خنیاگران اند. ما می بینیم که فرزندان یک خانواده که در همه ی بخش های زندگی از یک آبشخور فرهنگی و خنیایی بهره جسته اند، دو شیوه ی گوناگون برای بیان موسیقایی خود برگزیده و سامان داده اند. شیوه ی میرزا عبدا... بسیار متفاوت است با شیوه ی برادرش میرزا احسینقلی. همچنین شیوه ی علی اکبرخان و عبدالحسین خان شهنازی و نیز پسر عموی ایشان احمد عبادی.

نیک آشکار است که ایشان در رویکرد هنری خویش آزاد بوده اند و در بند هنجارهای بیرونی و بندها و مرزهایی که امروزیان می پندارند نبوده اند. ایشان نه تنها پیروان موی به موی استادان پیشین نبوده اند، بسیار هم نوگرا بوده اند و آفریننده. هنرمندانی همچون علی اکبر شهنازی و احمد عبادی در کار خود، سخت ساختار شکن بوده اند و هنجار ستیز. بی هراس از سرزنش سنت گرایان کهنه پرست، کار خویش می کرده اند و کاخ خویش می افراخته اند. با نگاهی به این چند تن که فرزندان یک خاندان اند، چند و چون کار را درباره ی دیگران می توانیم پنداشتن.

بی گمان در آن زمان هم پیروان و مقلدان فراوان بوده اند، اما همواره آزاد اندیشان و آفرینندگان، درفش دار پیش روی و باز زایی و بالیدن هنر و فرهنگ در جامعه اند نه مقلدان.

در این میان، آن پرسش بنیادین بر جای خویش هست: این آفرینشگران در کار خود تا چه پایه به بداهه نوازی و بداهه خوانی می پرداخته اند؟ آیا همه ی نواخته های ایشان بر پایه ی ساخته های پیشین پدید آمده است؟ آیا ایشان ردیف یا ردیف مانندی ساخته اند و قطعاتی که تا پایان عمر همان ها را بنوازند؟ بانگاه به آثار بازمانده از ایشان تا اندازه ای پاسخ را می توانیم یافت. برای نمونه آثاری که از علی اکبر شهنازی برجای مانده است، کما بیش نشان از چنین شیوه ای در کار دارد. آن چه از او در زمان های گوناگون جوانی، میان سالی و سالخوردگی ضبط شده است، شباهت های بسیار به هم دارد. این شباهت ها چندان اند که پا را از ویژگی های سبک شناختی فراتر می نهند و نشان می دهند که استاد در بیشینه ی نواخته ها پیرو پیش ساخته های خویش است: یک ردیف و مجموعه ای از قطعات ضربی. بدین گونه او در پی آن نبوده است که در ضبط های گوناگون آثاری متفاوت بیافریند یا در همان دم به بداهه نوازی بپردازد. داستان درباره سعید هرمزی نیز کما بیش به همین گونه است. در آثار ضبط شده از او هم

شبهات ها فراوان اند. اگر دو بار یک دستگاه را در زمان های مختلف نواخته باشد، با چشم پوشی از جزئیات که به طور طبیعی در هر اجرا تغییر می کنند، و با نگاهی فراگیر به دو اثر، ساختاری یکسان یا مشابه در هر دو می بینیم.

این ویژگی، کارکرد بداهه نوازی را در شیوه ی این استادان کم رنگ می کند و به درستی وارون شیوه ای است که پس از ایشان در نوازندگی کسانی همچون جلیل شهناز، فرهنگ شریف، حسن کسایی و دیگران روایی یافت. با این همه به استواری نمی توانیم گفتن که در میان نوازندگان دوره ی قاجار و سال های آغازین دوره ی پهلوی، بداهه نوازی کارآیی نداشته است و بداهه نواز یافت نمی شده است. این یک داوری سست و بی بنیاد است؛ چون گواه ما در این داوری، صفحه هایی چند است که به روشنی کارکرد بداهه نوازی و بداهه خوانی و تفاوت شیوه های استادان گوناگون را در این کار به ما باز نمی نماید.

به هر روی در سال های پسین، زمانی که پای موسیقی دستگاهی ایران به رادیو باز شد، بداهه نوازی چنان فربه و اندیشه ی نوازندگان از بند ردیف چندان آزاد شد که پیوندشان با ساختارهای پیشین خنیای دستگاهی تا

اندازه ی نگهداری چهار چوب ها و مرزهای کلی مدال دستگاه ها و گوشه های بنیادین فروکاست.

در سال های پایانی دوره پهلوی و پس از انقلاب 57، شیوه ای دیگر به دست هنر آموختگان دانشگاه تهران و مرکز حفظ و اشاعه ی موسیقی چیرگی یافت که در تار و سه تار، سر آمدان ایشان، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون، محمد رضا لطفی و داریوش طلایی بودند. این شیوه که به دست هر یک از این نوازندگان رنگ و رویی دیگر گرفت، گونه ای از آمیزش هر دو رویکرد پیشین بود. هم پیوند با ردیف را از استادان گذشته در برداشت و هم از نوازندگان بزرگ رادیو، آزاد اندیشی را (کما بیش) برگرفته بود. بدین سان آثاری بسیار از ایشان ضبط و پخش شد و در این میان شیوه هایی نوآیین پدید آمد.

حسین علیزاده و جلال ذوالفنون سبک و شیوه ای ویژه ی خویش یافتند. محمدرضا لطفی در میانه ی گرایشی چند سویه به استادان پیشین همچون نی داوود، شهنازی، هرمزی، صبا، عبادی، جلیل شهناز و لطف ... مجد سیر کرد. داریوش طلایی هم پایبندی نیمه استوار خود را به شیوه ی استادانش حفظ کرد. در این بین، بداهه نوازی در کار حسین علیزاده و

محمدرضا لطفی نمودی روشن تر یافت. نمودی که هنوز به ویژه در آثار
علیزاده بر پای و روان است.

در این جستار، ما از دیدگاه های گوناگون به گزارش و سنجش کار
ایشان می پردازیم. برای این کار و برای پژوهشی سامانمندتر، چهار اثر از
دستگاه نوا را برگزیده ایم: 1- تک نوازی سه تار ابوالحسن صبا، 2- قافله
سالار (محمدرضا لطفی)، 3- پرند (جلال ذوالفنون)، 4- کنسرت نوا (حسین
علیزاده). شگرف آن است که هر چهار اثر از بهترین نواخته های این
هنرمندان به شمار می آیند. شاید ویژگی های مدال و ملودیک دستگاه نوا
مایه ی پدیداری این آثار برتر (در سنجش با دیگر آثار این نوازندگان) شده
است.

این ویژگی در آثار خوانندگانی همچون اقبال آذر و محمدرضا شجریان
نیز پدیدار است. دستگاه نوا، اثر اقبال آذر با همراهی تار عبدالحسین شهنازی
یکی از شگرف ترین و ارجمند ترین آثار موسیقی دستگاهی ایران است.
همچنین اند آوازهایی که شجریان در «نوا، مرکب خوانی» با همراهی نی
محمد موسوی و «دودعود» با همراهی کمانچه علی اصغر بهاری و تار داریوش
طلایی خوانده است.

یک پیش آمد شگفت انگیز در موسیقی دوره ی پهلوی آن بود که دستگاه نوا (و راست پنجگاه) به یکباگی به فراموشی سپرده شد. سال ها استادانی که در رادیو به نوازندگی می پرداختند و شاید ده ها بار هر دستگاه را به شیوه های گوناگون نواخته بودند، یادی از دستگاه نوا نکردند و اثری در آن نیافریدند. دلیل این پیش آمد بر ما روشن نیست. شاید دیگرگونی های آن را با آواز ابوعطا یا افشاری در نیافته بودند و نوا را گونه ای از ابوعطا یا افشاری می شمردند. هر چند که هر شنونده ی باریک بین با شنیدن دستگاه نوا به آسانی می تواند آن را از این دو آواز باز شناختن. به هر روی هر چه بود، سال ها این دستگاه، نادیده به کناری نهاده شد تا با روی کار آمدن نسل علیزاده و لطفی و اجرا در جشن هنر شیراز با آواز پریسا و محمدرضا شجریان دیگر باره خونی تازه در رگ های دستگاه نوا روان شد و زندگی دوباره یافت.

در این جستار برای کاوش و پژوهش در چند و چون چهار اثر نام برده، نخست به گزارش فراگیر هر اثر می پردازیم.

سپس از چهار دیدگاه مدال، ریتمیک، ملودیک و دینامیک آن ها را با یکدیگر می سنجیم. بی گمان ژرف کاوی در این نواخته ها که از آثار برتر بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران به شمار می روند، از یک سو شناخت ما را از شیوه های گوناگون بداهه نوازی افزون می کند و از سوی

دیگر، راه هایی را برای رسیدن به بیان شیوای موسیقایی پیش چشم
نوازندگان امروز می گشاید.

1- ساختار کلی آثار

1-1- صبا

بداهه نوازی سه تار ابوالحسن صبا که یکی از ناماور ترین آثار اوست در نوای سل اجرا شده است و اندکی بیش از 15 دقیقه به درازا میکشد. این اثر، در برگزیده بخش های زیر است:

درآمد نوا، چهار مضراب، ادامه ی درآمد یا درآمد دوم، کرشمه، نغمه، کرشمه (با اندکی واریاسیون)، جامه دران، کرشمه در دانگ دوم نوا، چهار مضراب نهفت، نهفت، ملک حسین، کرشمه ی نهفت، حسین، تخت طاقدیس، تصنیف «رفتم در میخانه» (با تفاوت هایی در بخش نهفت).

1-2. قافله سالار

این اثر که به گواهی پیشینه ی خنیا شناسان، از بهترین بداهه نواخته های محمدرضا لطفی است، با سه تار تنها اجرا شده است و شباهت هایی بسیار به نوای ابوالحسن صبا دارد و مانند آن در نوای سل است. اما قافله سالار از دیدگاه زمانی و نیز گستره های مدال، ملودیک و ریتمیک در سنجش با نوای صبا بسط و فربهی بیشتری یافته است. لطفی برای اثر خود این بخش ها را برگزیده است:

درآمد، کرشمه، جامه دران، نغمه، ضربی نغمه، چهار مضراب، نهفت، کرشمه ی نهفت، مایه گردانی به شور، ضربی شور و دشتی، تصنیف ابوعطا، ملک حسین، بازگشت به نوا.

1-3- پرند

این اثر یگانه که خود جلال ذوالفنون از آن به عنوان یکی از بهترین آثارش یاد می کند و بسیاری از هنر شناسان هم با این نظر هم داستان اند درنوای دو اجرا شده است و نزدیک به نیم ساعت به درازا میکشد. در این اثر،

بیژن کامکار با دف و بیژن زنگنه با تمبک او را همراهی کرده اند. پرنده این بخش ها را دربر دارد:

درآمد نوا، چهار مضراب، کرشمه، ضربی نوا (تصنیف)، حزین، نهفت، ضربی نهفت، فرود، ضربی نوا، تصنیف «رفتم در میخانه».

1-4- کنسرت نوا

این اثر نامدار و شگرف، با تار حسین علیزاده در نوای فا، به همراهی تمبک مجید خلج اجرا شده است و زمانی نزدیک یک ساعت را در بر می گیرد. از این دیدگاه، از همه ی نمونه های پیشین دراز دامان تر است. علیزاده برای کار خود این بخش ها را برگزیده است:

درآمد، ضربی نوا، گردانیه، ضربی کرشمه، نیشابورک، ضربی نیشابورک، نهفت، ضربی نهفت، بیات کرد، ضربی بسته نگار، فرود به نوا، رنگ نوا.