

آرایه به مثابه عنصری ساختاری در موسیقی دستگاهی ایران*

علی کاظمی**

کارشناس ارشد فناوری موسیقی ایرانی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۲/۶، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۱/۴/۱۰)

چکیده

این مقاله در پی آن است تا بر پایه مطالعات عملی و بررسی نمونه‌های اجرایی متعدد نشان دهد که در موسیقی دستگاهی ایران آرایه‌ها، علی‌رغم معنای مستتر در نامشان، صرفاً برای آراستن نیستند. در این راستا، ابتدا توضیحاتی کوتاه درباره مفهوم و جایگاه آرایه در موسیقی دستگاهی خواهد آمد، سپس آرایه‌ها با دیدگاهی متفاوت، به دو دسته آرایه‌های نغمه‌محور و آرایه‌های مایه‌محور تقسیم‌بندی خواهد گردید. در ادامه پس از توضیحاتی مفصل در مورد عنصر تحریر، به عنوان مهم‌ترین آرایه در شکل‌دهی به ساختار موسیقی دستگاهی، با تکیه بر مطالعه‌ای آماری نشان خواهیم داد که تحریرها بیش از نیمی از بار اجراهای این موسیقی را به دوش خود دارند. این مطالعه در مورد موسیقی آوازی بر پایه بررسی ۳۵ نمونه از اجراهای استاید این رشته در دستگاه چهارگاه و آواز بیات اصفهان و محاسبه زمان اجرای تحریرها انجام خواهد شد. براین اساس خواهیم دید که بیش از ۵۵ درصد کل اجراهای موسیقی آوازی را الگوهای متنوع تحریری تشکیل می‌دهند. به عنوان نتیجه اصلی این مقاله می‌توان گفت، دست‌کم در مورد موسیقی دستگاهی، آرایه‌های تنها صرفاً عناصر تزئینی قابل حذف نیستند، بلکه با بدنه اصلی این موسیقی ارتباطی اندام‌واره دارند و در شکل‌دهی به زبان ویژه آن، نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

واژه‌های کلیدی

آرایه، مُد، تحریر، موسیقی دستگاهی، موسیقی آوازی.

*مبحث اصلی این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نگارنده تحت عنوان «نقش تحریر در موسیقی دستگاهی ایران» است که با راهنمایی جناب آقای دکتر هومان اسعدي انجام شده است.

**تلفن: ۰۹۲۵۲۶۴۵۶۸، ۰۹۲۳۰۲۳۵۹، نامبر: ۰۳۶۱-۳۳۰۲۳۵۹. E-mail: alikazemi83@yahoo.com

مقدمه

واقع امر این است که در موسیقی دستگاهی «یکی از ویژگی‌های زیبایی گوشها و نغمه‌ها، تزیین‌های بسیار ظریف و پیچیده آنها است» (همان، ۵۶)؛ با نگاه به همین ظریف و پیچیدگی‌هاست که دورینگ اظهار می‌کند: «یکی از مشکلات عظیم موسیقی علمی در هنر آرایه نهفته است. در مدتی کمتر از ده سال مشق موسیقی نمی‌توان بر وجه فنی آرایه مسلط شد. و برای تعمق در روح و هنر آرایه نهفته است. در جمله موسیقی علمی در هنر آرایه زیبایی ردیف، بیست سال تمرین و تجربه زیاده نیست» (دورینگ، ۲۴۲، ۱۳۸۳). این علاقه به تزیین‌کاری موجب شده تا جراحت‌گان موسیقی دستگاهی، تا حد ممکن، هیچ نغمه‌ای را بدون تزیین و آرایه به حال خود رها نکند؛ و به عبارتی دیگر «همچون دیگر موسیقی‌های سنتی شرق، موسیقی ایرانی هم تمام هم خود را بر هنر آرایه گذارد است» (همان، ۲۴۱).

پیش از این مقاله، در بسیاری از کتب معتبری که در زمینه موسیقی دستگاهی نگاشته شده است و نیز در مقالاتی البته انگشت‌شمار، به مسئله آرایه پرداخته شده و به برخی از زوایای آن پرتوهایی افکنده شده است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد، با تکیه بر واقعیت عملی آرایه‌ها و به برخی از تئوری‌پردازی صرف، از زوایایی دیگر، مسئله آرایه در موسیقی دستگاهی را بشکافیم و اهمیت آن را در ساختار این موسیقی بیش از پیش نشان دهیم. ابتدا، متناسب با بحث اصلی مقاله، تقسیم‌بندی متفاوتی از آرایه‌ها ارائه خواهد شد؛ در ادامه به بررسی تفصیلی آرایه تحریر، به دلیل نقش بی‌بدیل‌شان در ساختار اجراهای خواهیم پرداخت. در پایان نیز برای نشان دادن فراوانی تحریر در اجراهای موسیقی آوازی، ۳۵ نمونه از اجراهای استاید بر جسته آواز ایرانی را که همگی از دستگاه چهارگاه و آواز بیات اصفهان، پایین‌تر هنگام بحث تفصیلی این موضوع، اشاره خواهد شد.

بی‌گمان تزیین و اندیشه تزیین‌کاری، از اصلی‌ترین مبانی اندیشه‌گی هنرمند ایرانی است. با این‌که در نگاه نخست به نظر می‌رسد تزیینات جزو عناصر فرعی هنر به شمار می‌آید، اما گاه میزان و شکل به کارگیری این عناصر در هنرهای ایرانی به‌گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان برای آن صرفاً نقشی فرعی قائل شد و آن را در شمار عناصر قابل حذف به شمار آورد؛ بر عکس، در بسیاری از هنرهای ایرانی، از جمله موسیقی، تزیینات نه تنها حذف‌شدنی نیستند بلکه، در ساخت اصلی اثر هنری، نقشی اساسی داشته و به عبارتی «عامل پدیدآورنده ساختار» هستند: «اگرچه تزیین، زیور کردن و آراستن است و از همین نظر نقشی مهم در اجرای موسیقی سنتی ایران دارد، اما این تنها یک تزیین مطلق برای زیباسازی نیست بلکه، اساساً ساختار (فرم) و بافت موسیقی بر پایه آن استوار است» (کیانی، ۱۳۷۱، ۲۰۳). از این رو، به باور نگارنده، پرداختن به این بخش از موسیقی دستگاهی ایران می‌باشد در شمار مقولات مهم پژوهشی این عرصه قرار گیرد و بی‌تردد نباید به حکم -البته نسنجدۀ- این‌که در درجات پایین‌تری از اهمیت قرار دارد، به حاشیه تحقیقات هنری رانده شود؛ به‌ویژه که موسیقی دستگاهی، اکنون دوره‌ای از حیات خود را سپری می‌کند که به نظر می‌رسد هنر آرایه‌پردازی نزد مجریان آن، روز به روز بیشتر به مُحاق می‌رود. این موضوع هم در زمینه پایین آمدن کیفیت اجرایی آرایه‌ها و هم در فراوانی به کارگیری آن در اجراهای، قابل پیگیری است^۱؛ به دیگر سخن، در آن سوی بی‌التقاضی نظری به نقش ساختاری تزیینات در موسیقی دستگاهی، کمک شاهد رانده شدن آن به حاشیه عمل موسیقی‌ای نیز هستیم.

بررسی‌های عملی نشان می‌دهد که تزیینات در همه گونه‌ها و فرم‌های موسیقی دستگاهی نقش بسزایی ایفا می‌کنند: موسیقی آوازی، موسیقی‌سازی، تصنیف، رنگ، چهارمضراب و جز آن.

۱. انواع آرایه در موسیقی دستگاهی

آرایه‌های در موسیقی دستگاهی ایران- به اعتباری- به دو بخش کلی قابل تقسیم‌اند:

۱.۱ آرایه‌های نغمه‌محور

تزریقاتی هستند که روی یک نغمه اعمال می‌شوند و آن را از حالت یک نغمه ساده بدون آرایه بیرون می‌آورند. این نوع از تزریقات در موسیقی دستگاهی -خواه موسیقی‌سازی، خواه موسیقی آوازی^۲- بسیار متنوع و پرکاربردند که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: تکیه، انواع ویره، تریل، انواع رین، انواع دراب، کندن، انواع اشاره، لغزه (گلیساندو)، انواع خفه کردن صدا، شلال، گزش و مواردی دیگر. در واقع این حجم چشمگیر

عناصر تزئینی، خود نمایانگر میزان اهمیت این مقوله از سوی هنرمند ایرانی است. البته ناگفته پیداست که در اجرای بسیاری از این آرایه‌ها، سوای نغمه اصلی آرایه‌پذیر، نغمه‌های دیگری نیز دخالت دارند که می‌توان به آنها نغمه‌های آرایه‌گر نام نهاد که دسته‌ای از آنها، همان نغمه آرایه‌پذیرند و برخی دیگر غیر همانم. بدین معنی که اگر نغمه آرایه‌پذیر به طور مثال نت‌سل باشد نغمه - یا نغمه‌های - آرایه‌گر یا نت سل است، یا نتی غیر از سل که در این صورت، این نغمه یا نغمه‌های غیر همانم بر حسب اینکه از چه آرایه‌ای قرار است استفاده شود انتخاب می‌شوند. به عنوان مثال دو تکنیک تکیه و تریل همواره با استفاده از نغمه‌ای غیر همانم اجرا می‌شوند، در حالی که برای اجرای تکنیک‌هایی چون ریز و دراب و ویراسیون معمولاً نغمه غیر همانمی به کار گرفته نمی‌شود. بررسی‌های عملی نشان می‌دهد که تعداد آن دسته از تزریقاتی که

به ویژه در موسیقی دستگاهی که به هر حال مُدها (مایه‌ها) همواره جایگاهی مهم‌تر از تن‌ها (نغمه‌ها) دارند. از آنجایی که این دسته از تزیینات، نقشی اساسی در شکل‌گیری زبان ویژه موسیقی دستگاهی ایفامی کنند و همان‌گونه که پایین‌تر خواهیم دید، همواره مدت زمانی در خور تامل از اجراهای این موسیقی را نیز به خود اختصاص می‌دهند، به طور بالقوه از اهمیت زیادی برای امر پژوهش در موسیقی دستگاهی برخوردارند؛ به همین لحظه در ادامه، با تمرکز روی مهم‌ترین این نوع تزیینات یعنی تحریرها، بحث اصلی این مقاله را به این مقوله اختصاص خواهیم داد. از دیگر عناصر تزیینی که می‌توانند در این دسته جای گیرند می‌توان به واخوان‌ها و غلت‌ها اشاره کرد که البته در اجراهای موسیقی دستگاهی، در قیاس با تحریرها، از اهمیت کمتری برخوردارند.

۲. تحریر

تحریر، مهم‌ترین عنصر تزیینی در موسیقی دستگاهی ایران و یکی از بارزترین ویژگی‌های آواز ایرانی است. با این‌که محل پیدایش این مقوله تکنیکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما به نظر نمی‌رسد خاستگاهی جز فلات ایران داشته باشد. تحقیقات پژوهشگران این حوزهٔ جغرافیایی به ویژه میلر (Miller, 1999, 108) نشان می‌دهد که محدودهٔ جغرافیایی این تکنیک و تکنیک‌های مشابه آن در حال حاضر قسمت وسیعی از شرق دور تا اسپانیا را در بر می‌گیرد؛ چنان‌که به عنوان نمونه، گونهٔ مشابه این تکنیک را در اروپا می‌توان در شکل یوبل (yodel) شناسایی کرد. گونه‌های دیگری از آن را می‌توان «در کره، مغولستان، هندوچین، ترکمنستان، و حتی لپیش یویک^۱، که می‌تواند به عنوان پدیده‌ای مرتبه در نظر گرفته شود، پیدا کرد» (ibid, 108). البته تحریر به شکلی که در ایران اجرا می‌شود - را تقریباً فقط در ایران و آذربایجان می‌توان مشاهده کرد و همان‌گونه که بالاتر اشاره شد، در مناطق دیگر صرفاً تکنیک‌هایی مشابه تحریر به کار گرفته می‌شوند. به طور مثال همین گونهٔ تزیین در هند بسیار نرم‌تر اجرا می‌شود که در آن «به جای وضوح دادن به نغمه‌ها با ایجاد شکافت و شکست در صدا، آنها را به شکل به هم پیوسته و بدون خطوط تمایز، شبیه به گلیساندو [در آواز ایرانی به گونهٔ مشابه چنین تکنیکی غلت گفته می‌شود] اجرا می‌کنند. ترکها و عرب‌هانیز معمولاً گونهٔ اخیر را ترجیح می‌دهند، اگرچه در عراق و سوریه، گونهٔ ایرانی آن [یعنی تحریر] هم رواج دارد. این آرایه در موسیقی آوازی فلامنکوی اسپانیا نیز یافت می‌شود» (ibid, 108). اما به هر روی همان‌طور که می‌لر نیز به درستی در همان‌جا اشاره کرده است، ایرانیان پیچیده‌ترین و استادانه‌ترین شکل تحریر را در جهان دارا هستند.

تکنیک تحریر در موسیقی ایران از عنصری پایه‌ای به نام تکیه ساخته می‌شود که مهم‌ترین ابزار اجرای تحریرهای است. تکیه در موسیقی سازی، به‌نوعی، با خفه‌کردن نغمه‌ها اجرا می‌شود؛ بدین صورت که، طینی‌نغمه‌ای که قرار است با تکیه نواخته شود، به‌وسیلهٔ تماس ملایم انگشت (در سازهای دستگاهی دار) یا سازهای

در آنها نغمه‌های آرایه‌گر با نغمهٔ آرایه‌پذیر همنام نیستند، بیشتر است. اما نکته‌ای که نباید مورد غفلت واقع شود این است که به هر روی، نغمه‌های آرایه‌گر، فرع بر نغمهٔ آرایه‌پذیر هستند و تنها به قصد آراستن نغمهٔ اصلی که در حین اجرا دارای نقشی محوری است به کار گرفته می‌شوند. این نکته‌ای است که هنگام پژوهش روی موضوع آرایه می‌باشد بدان توجهی ویژه مبدول داشت. از این روزت که به نظر نگارند، تقسیم‌بندی آرایه‌ها به تکنتی، دو نتی، سه نتی و غیره خالی از اشکال نیست^۲ و تنها در صورتی پذیرفتی می‌نماید که از آنها برای ایضاح دقیق‌تر آرایه‌هایی که روی یک نغمهٔ اعمال می‌شوند استفاده شودند به عنوان پیشنهادی برای طبقه‌بندی آرایه‌ها.

آرایه‌های نغمه‌محور، نقشی در شکل‌دهی به سامانهٔ دستگاه‌ها ندارند، اما این آرایه‌ها به واسطهٔ کیفیات الگرایانه و حالت‌های حسی ویژه‌ای که ایجاد می‌کنند، در شکل‌دهی به «شخصیت و اندیشهٔ مُدالی» ویژهٔ بعضی از مایه‌ها و گوشه‌ها نقشی قابل تامل دارند. برای نمونه پژواک، ویبراسیون یا تریلی^۳ که همواره روی درجهٔ دوم مایهٔ درآمد دستگاه نوا اجرا می‌شود؛ تریل یا ویبراسیون روی نغمهٔ شاهد گوشة قرچه؛ اشاره یا تکیهٔ کروماتیک گوشة عشیران روی درجهٔ سوم شاهد دستگاه نوا؛ استفاده از مُردان معکوس در بخش فرودی گوشة نهفت روی درجهٔ سوم دستگاه نوا و مواردی دیگر، تاثیر به سزاپای در انتقال اندیشهٔ مُدالی این مایه‌ها دارند. با این همه، از آنجایی که این موارد بسیار معدود و انگشت‌شمارند، نهایتاً در ساخت گوشه‌ها نیز نمی‌توان نقش چندانی برای این آرایه‌ها قائل شد. ولی به هر روی نمی‌توان نقش این آرایه‌ها را در شکل‌دهی به زبان ویژهٔ موسیقی دستگاهی نادیده انگاشت. گاهی حذف یک اشاره، تغییر در مضراب‌گذاری‌ها و آرشه‌گذاری‌ها، جایگزین کردن ریز پُر به جای تکریز، تغییر نغمه‌هایی که روی آنها ویبراسیون اعمال می‌شود و موارد فراوان دیگری از این دست می‌تواند به کلی بیان موسیقایی مایهٔ یا گوشهٔ مربوطه را مخدوش کند.

۱. آرایه‌های مایه‌محور

در میان تکنیک‌های اجرایی مهمی که همواره از سوی اجراکنندگان و موسیقی‌شناسان جزو عناصر تزیینی موسیقی دستگاهی به شمار آمده‌اند^۴، مواردی هستند که گاه از زنجیرهای طولانی از نغمات ساخته می‌شوند و نقشی اساسی در ساختار اجراهای ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد این نوع تزیینات، که بسیار فراتر از تزیین یک نغمهٔ هستند و گاه می‌توانند حتی به عنوان جملاتی کاملاً مستقل به حساب آیند، تزییناتی‌اند که روی یک گوشه، مُد یا مایهٔ اعمال می‌شوند. به سخن دیگر این تزیینات، نه حول یک نغمهٔ خاص که حول محور یک مایهٔ یا گوشه ساخته و اجرایی شوند و به جز نقش تزیینی، دارای کارکردهای دیگری نیز هستند که همین کارکردهای آنها نقشی ساختاری در اجراهای موسیقی دستگاهی می‌بخشد. در واقع، یکی از دلایلی که موجب می‌شود برای این گونه از آرایه‌ها، سوای کارکرد تزیینی‌شان، نقشی ساختاری نیز قائل شویم، مایه‌محور بودن آنهاست؛

تولید شود که این اختلافات بیشتر مبتنی بر تغییرات شدت و فشار هوای هنگام اجرای آن است که موجب می‌شود تکیه نرمتر، یا زبرتر و خشکتر به نظر برسد.^۷ شاید این ویژگی رابتوان اساس گونه‌ای تقسیم‌بندی برای تحریرهای نیز قلمداد نمود.

تحریرهای آواز در بسیاری از موقع ترکیبی هستند از نغمه‌های تکیه‌دار و غلت. حرکت بدون تکیه از نغمه‌ای به نغمه دیگر که حالتی لگاتو دارد، غلت نامیده می‌شود. در آواز ایرانی، کمتر شنیده می‌شود که جمله‌ای مستقل، تنها با غلت اجرا شود و در عمل، غلتها بیشتر لا بلای نغمه‌های تکیه‌دار پدیدار می‌شوند. گاهی نیز از غلتهای هنگام اجرای ترنم‌های لغوی^۸ استفاده می‌شود که بیشتر در آغاز دستگاهها و گوشه‌های مهم شنیده می‌شود. حضور غلتها از سویی برای آسان‌تر کردن اجرای جملات تحریری است که آنکه از نغمه‌های تکیه‌دار هستند و اجرای بدون وقفه آنها دشواری هایی به همراه دارد؛ و از سوی دیگر، شاید برای تلطیف جملات تحریری است که به دلیل استفاده از تکیه و به دنبال آن ایجاد شکافت در صدا، به هر حال میزانی از خشکی و زبری را با خود به همراه داردند. همین ترکیب ویژه تحریر و غلت و تفاوت در میزان به کارگیری غلت در جملات تحریر، به نوبه خود به هر یک از این جملات پرداختی دیگرگونه می‌بخشد و موجب ایجاد تنوع در جملات مستقل از کلام می‌گردد.

در ادامه برای روشن‌تر شدن این بحث و مشاهده عینی گوهای تحریری پُر تکیه و کم تکیه، نیز نحوه در هم تنیده شدن نغمه‌های تکیه‌دار و غلتها، ۳ نمونه‌آوانگاری، به ترتیب میزان استفاده از غلت، از کمتر به بیشتر، خواهد آمد^۹:

بادی) یا مضراب (در سازهای زهی مضرابی مطلق) روی فاصله دوم تا چهارم، گرفته می‌شود. در موسیقی آوازی نیز اساس تکنیکی اجرای تکیه، مانند موسیقی سازی است اما با ابزاری متفاوت؛ می‌دانیم که صدای انسان هنگام بازدم و با ارتعاش «تار آواها» در حنجره، تولید می‌شود. «از ارتعاش تار آواها و اک ساخته می‌شود. و اک آوایی است بالمواج منظم، نظم امواج و اک به آن خاصیت موسیقاری [موسیقایی] می‌دهد. از همین ویژگی و اک است که آوازخوانان در تحریر آواز استفاده می‌کنند» (حق‌شناس، ۱۳۸۸، ۴۲). در واقع برای اجرای تکیه در آواز، می‌باشد حین عبور هوای بازدمی از تار آواها، لحظه‌ای وقفه و گرفت در آنها ایجاد کرد. تحریرها در عمل، با اجرای مداوم تکیه‌ها به وجود می‌آیند؛ البته تکیه روی یک نغمه نیز امکان‌پذیر است اما به هر روی، برای ساخت تحریر باید نغمات بیشتری به کار گرفته شوند که بنیادی ترین شیوه برای ساخت و پرداخت چنین تحریرهایی، استفاده از گروههای نغمگی دوتایی همنام و گسترش آن، به صورت بالارونده یا پایین‌رونده، به نغمات دیگر است؛ این شیوه ساخت تحریر، هم در موسیقی آوازی و هم در موسیقی سازی از معمول‌ترین روش‌هاست. برای اجرای تکیه‌ها در آواز همواره از آواز «ه» استفاده می‌شود که همراه است با اعراب‌گذاری‌های متنوع که البته «در آواگذاری تحریرهای مستقل از کلام، دو آواز آ» و «ه» نقشی اساسی دارند و تحریرها بیشتر با این دو آوا و ترکیبات متنوع آنها اجرا می‌شوند؛ در صورتی که باقی آواها («ا»، «او»، «او»)، در تحریرهای مستقل، به ندرت به کار گرفته می‌شوند» (کاظمی، ۱۳۹۰، ۲۷).

Nمونه ۱-ستگاه چهارگاه، گوشۀ مختلف، رضاقلی میرزا ظلی

Nمونه ۲-آواز بیات کرد، سید حسین طاهرزاده.

نشیب و فزان، تحریر جوادخانی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطاء، تحریر چکشی، تحریر دوتایکی، تحریر زنگ شتر و تحریر زیر و رو. تعدادی از گوشه‌هایی که در این ردیف بدون پیشوند تحریر آمده‌اند نیز، بی‌گمان الگوهای تحریری هستند، مانند: محمدصادق‌خانی، فرود متمم (شور)، حاجی حسنی (بیات‌ترک)، ناقوس، موالف، میرزا زی (چهارگاه)، حُزان، ساربانگ (ماهور)، محیر، حزین (عراق‌ماهور)، صفیر (راک)، راست (راست‌پنجگاه) و سپهر. در ردیف‌های دیگر به اسمای دیگری نیز بر می‌خوریم: ردیف میرزا حسین‌قلی؛ اوج و حضیض، تحریر بغدادی، سملی، شمالی، پنجه‌کردی (بیات‌کرد).

ردیف موسی معروفی: پر پرستو (سه‌گاه)، دلنواز (همایون).

.

ردیف میرزا عبدالله: تحریر ببلی، حرامزاده.
مباحث بالا می‌تواند ما را در درک این مطلب که تحریرها تزییناتی مایه‌محورند نیز یاری رساند؛ چراکه هر گوشه‌ای در موسیقی دستگاهی، فارغ از میزان اهمیت آن در ساخت دستگاه، حاوی بار مُدالی است؛ از این روی، پُرواضح است که هر عنصر و عاملی که در ساخت یک گوشه نقشی اساسی ایفا می‌کند می‌بايستی در ارتباط‌تام با یک مایه یا مُدمور برسی قرار گیرد. الگوهای تحریری نه تنها در بسیاری از موقع از نقشی بنیادین در ساخت گوشه‌ها برخوردار هستند بلکه همان‌گونه که بالاتر اشاره کردیم تعدادی از گوشه‌های موسیقی دستگاهی صرفاً از الگوهای گونه‌گون تحریری ساخته شده‌اند؛ از این روی، به طور قطع، هنگام دسته‌بندی آرایه‌های موسیقی دستگاهی، تحریرها را می‌بايست ذیل عنوانی جداگانه قرار داد، که عنوان «آرایه‌های مایه‌محور» پیشنهادی است برای اطلاق به این دسته از تزیینات در موسیقی دستگاهی ایران.

۶. فراوانی تحریر در اجراهای موسیقی دستگاهی ایران

با بررسی فراوانی تحریر، به عنوان تنها آرایه‌ای که نقشی اساسی و مهم در ساختار اجراهای موسیقی دستگاهی ایران دارد، بحث اصلی این مقاله که تحقیق درباره نقش آرایه‌ها در ساخت سامانه گوشه‌ها و دستگاه‌های ساختاری از این دسته از تزیینات خواهد رسید.

آن گونه که تحقیقات عملی نشان می‌دهند تحریرها بخش بزرگی از بار اجرای موسیقی دستگاهی را بر دوش خود دارند. این مطلب که در نگاه نخست شاید اندکی دور از واقعیت به نظر آید، بر پایه بررسی‌هایی که نگارنده به عمل آورده، و پایین‌تر مفصلاً به آن خواهیم پرداخت، کاملاً رنگ واقعیت به خود می‌گیرد؛ به طوری که به جرأت می‌توان گفت نزدیک به نیمی

۳. تحریر در ردیف‌ها

این مطلب که برخی از گوشه‌های موسیقی دستگاهی ایران صرفاً از الگوهای تحریری ساخته شده‌اند یا دست‌کم بنای آنها با استفاده از تحریرهای متنوع سامان بیدار کرده است، خود می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که تحریرها به عنوان عناصری تزیینی، جایگاهی ویژه در صورت‌بندی سامانه دستگاه‌ها دارند. گوشه‌هایی از این دست البته در ردیف‌های آوازی بیشتر از ردیف‌های سازی است، چرا که در موسیقی آوازی، سوای کلام و شعر، تحریرها یگانه دست‌مایه آوازخوان برای آفرینش موسیقی هستند و همین مطلب سبب می‌شود تا در این شکل از موسیقی ایرانی، هم میزان استفاده از تحریر بیشتر باشد و هم حد و مرزشان، برای شناسایی، مشخص‌تر. با این حال ردیف‌ای این گوشه‌های دستگاهی سازی نیز کاملاً اشکار و هویداست و این نکته که الگوهای تحریری کم و بیش در همه گوشه‌های ردیف سازی وجود دارند، ناگفته بپیاس است. برای مثال در ردیف میرزا عبدالله، با تفکیک دستگاه‌ها، می‌توان از این گوشه‌ها، به عنوان گوشه‌هایی که برای ساخت بدنۀ اصلی آنها از الگوهای تحریری گونه‌گون استفاده شده است، نام برد:

دستگاه شور: چهارگوش، شهناز؛ بیدگانی و گیلکی در آواز دشتی؛ در آمد و سیخی در آواز ابوعطاء.

دستگاه سه‌گاه: زابل، مخالف، مغلوب، مسیحی.

دستگاه نو: نهفت، مجسلی.

دستگاه همایون: چکاوک؛ بیات راجه در آواز بیات اصفهان.

دستگاه چهارگاه: زابل، حصار، مخالف، مغلوب، منصوری (قسمت دوم).

دستگاه ماهور: آواز، عراق، نهیب، آشور آوند، صفیر راک. در روایات مختلفی که از ردیف‌های موسیقی دستگاهی به جا مانده، گاهی به نام‌هایی بر می‌خوریم که با پیشوند تحریر همراهند. این «تکه»‌ها همواره در همه ردیف‌ها به عنوان گوشه‌هایی مجزا مشخص نشده‌اند و در بیشتر مواقع، دانستن اسامی آنها، جزو اطلاعات جانبی ردیف‌دانها و ردیف‌نوازها محسوب می‌شود، اما، از اهمیت آنها در ساختار تعداد قابل توجهی از گوشه‌ها به هیچ وجه نمی‌توان چشم پوشید. اسامی بسیاری از این، در واقع «تکه‌ها» یا «تحریرهای خاص» در ردیف استاد دوامی نوشته استاد پاییور، که اتفاقاً ردیفی است آوازی و مرتبط با مقاله حاضر، قابل مشاهده است. جالب توجه است که تعدادی از این تحریرها، در صفحه فهرست گوشه‌ها و دستگاه‌های ابتدای کتاب ردیف استاد دوامی، مستقل‌ابه مثابه یک گوشه نام‌گذاری شده‌اند. اسامی گوشه‌هایی که با پیشوند تحریر آمده‌اند عیناً عبارت‌اند از: تحریر

ضرورتی نداشت و از این رو این بخش با بخش تحریرها ادغام شد. لازم است به چند نکته مهم دیگر درباره جداول پایین اشاره کنیم:

- در این بررسی، خرد تحریرها^{۱۳} محاسبه نشده‌اند و زمان آنها طبیعتاً جزو بخش شعری محاسبه شده است.

- از آنجایی که این بررسی صرفاً شامل بخش «ساز و آوان» می‌شود، زمان گروه‌های، تصنیف‌ها و آوازهای بدون جواب ساز میان تصنیف‌ها (در صورت وجود) محاسبه نشده‌اند اما، ضربی‌هایی که احیاناً در خالل ساز و آواز به صورت تکنووزی نواخته شده‌اند، به دلیل اینکه جزو بدنه‌ی اصلی بخش ساز و آواز محسوب می‌شوند، محاسبه شده‌اند.

- نکته‌ی آخر این که نگارنده برای بالا بردن دقت آمار، از سویی تعداد نمونه‌های را بیشتر کرده و از سوی دیگر به عدم، تنها به بررسی آواز بیانات اصفهان و دستگاه چهارگاه پرداخته است؛ زیرا از آنجا که تاکنون هیچ پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته و همه‌ی زوایای آن بر ما پوشیده است، اگر به بررسی صرف یک دستگاه یا یک آواز بسنده می‌شد، آن‌گاه به درستی این نقد وارد بود که شاید، بر فرض مثل، در آوازها جملات تحریری بیشتری نسبت به دستگاه‌ها اجرا می‌شود یا بالعکس؛ پس منطقی این بود که برای چنین پژوهشی دستکم یک آواز و یک دستگاه بررسی شود. از سوی دیگر، گزینه‌ی «بررسی نمونه‌های متعدد از دستگاه‌ها و آوازهای مختلف» نیز خط‌«تصادره به مطلوب» را برای نگارنده به دنبال داشت که به همین دلیل حذف شد. بدین ترتیب نگارنده، به طور تصادفی، آواز اصفهان (۲۳ نمونه) و دستگاه چهارگاه (۱۲ نمونه) را برای این پژوهش انتخاب کرده است.

میانگین استفاده از عنصر تحریر در موسیقی آوازی بر پایه‌ی اطلاعات آماری جدول بالا ۵۵/۸ درصد کل اجراهاست که بیش از نیمی از این اجراهای را شامل می‌شود. با این همه، از آنجایی که تحریرها غالباً به عنوان یک عنصر تزئینی صرف در موسیقی دستگاهی ایران به شمار می‌آیند^{۱۴} هنوز آن‌چنان که باید مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته‌اند.

از بار اجرای موسیقی دستگاهی به عهده ترکیبات و الگوهای متنوع تحریری است. تحریرها، خود، به کمک واژگان و آواهایی که کاملاً بیرون از دایره شعر هستند، اجرا می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی قابل تقسیم‌اند: دسته‌ی اول که از واژگان معناداری چون جانم، حبیب، عزیز و امان، تشکیل می‌شوند، ترنم لغوی و دسته‌ی دوم که با الفاظی بی‌معنا مانند هاها، هد و ای‌هی، اجرا می‌شوند، ترنم آوایی نامیده می‌شوند. در این میان، مهم‌ترین ابزار اجرای تحریرها، ترنم‌های آوایی هستند؛ به دیگر سخن، ترنم‌های آوایی ذاتی تحریر هستند و اجرای تحریرها بدون به کارگیری آنها، امریست ناممکن» (کاظمی، ۱۳۹۱). از آنجایی که تنها دستمایه آفرینش موسیقی در آواز ایرانی، سوای شعر، ترنم‌ها هستند و چنان که بالاتر اشاره شد، این ترنم‌ها هستند که تحریرها را به وجود می‌آورند، روشی است که میزان استفاده از عنصر تحریر در این موسیقی می‌باشد چشمگیر و قابل توجه باشد. در موسیقی سازی نیز، با اندکی تفاوت، شاهد همین میزان استفاده از تحریرهای گوناگون در اجراهای هستیم. در ادامه برای سنجش میزان استفاده از تحریر در موسیقی سازی و موسیقی آوازی، دست به مطالعه‌ای آماری خواهیم زد؛ برای بخش موسیقی سازی از مقاله «بررسی فیگورهای ملودیک در ردیف میرزا عبدالله»^{۱۵} نوشته‌ی علی جریته (۱۳۸۸) استفاده خواهیم کرد و برای موسیقی آوازی،^{۱۶} اجرای اسناید این موسیقی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وی در مقاله‌ی مذکور، تمامی نقش‌مایه‌های^{۱۷} به کار رفته در ردیف میرزا عبدالله را که «در ۵ گروه: اوزان شعری، ریتمیک - متريک، ملودیک با متر آزاد، تحریر با متر آزاد و فرود» طبقه‌بندی و کدگذاری نموده، گوش به گوش استخراج کرده و در جداولی در انتهای مقاله آورده است. با محاسبه تعداد کل «نقش‌مایه‌های تحریر» در ردیف میرزا عبدالله و سنجش نسبت آن با تعداد کل نقش‌مایه‌ها، می‌توانیم میزان استفاده از تحریر در ردیف مذکور را، که ردیفی است سازی، محاسبه کنیم.^{۱۸} تعداد کل نقش‌مایه‌هایی که در جداول انتهایی مقاله مذکور برای ردیف میرزا عبدالله ذکر شده، ۱۱۲۱ نقش‌مایه است که از این میان ۶۷۶ مورد مربوط می‌شود به «نقش‌مایه تحریر»؛ به عبارت دیگر، تحریرها به انتهای ۶۰ درصد کل نقش‌مایه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و این یعنی، چهار نقش‌مایه دیگری که بالاتر به آن اشاره شد، تنها ۴۰ درصد ردیف میرزا عبدالله را تشکیل داده‌اند.

برای سنجش میزان استفاده از تحریر در موسیقی آوازی، به بررسی ۳۵ نمونه از اجراهای اسناید مهم آواز پرداخته‌ایم. برای این کار ابتدا زمان کل اجرای آواز را (که شامل هر دو بخش شعری و تحریری می‌شود) محاسبه کردیم و سپس به طور جداگانه زمان اجرای تحریرها را؛ نسبت این دو به آسانی قابل محاسبه بود و نتیجه، پایین‌تر در جداول ۱ و ۲ آمده است. البته نگارنده به این مسئله آگاه است که همه آنچه در آواز، بدون به کارگیری کلام اجرا می‌شود، تحریر نیست و ممکن است جملاتی غیرتحریری که در اغلب موارد با توصل به ترنم‌های لغوی ارائه می‌شوند - نیز وجود داشته باشد، اما، بررسی جداگانه این موارد، به این دلیل که زمان بسیار اندکی از اجراهای را به خود اختصاص می‌دهند،

جدول ۱- میزان استفاده از عنصر تحریر در اجراهای موسیقی آوازی (آواز بیات اصفهان).

درصد میزان استفاده از تحریر در اجرای آواز	زمان کل اجرای تحریرهای آواز	زمان کل اجرای آواز	زمان کل اجرای ساز و آواز ^{۱۴}	خواننده	
۷۶/۹	۴۰	۵۲	۲۰۵	سیداحمدخان الف ^{۱۵}	۱
۷۰/۵	۳۶	۵۱	۱۳۷	حسین خان تعزیه‌خوان	۲
۳۸/۴	۲۰	۵۲	۱۰۱	قریان خان	۳
۶۴/۹	۵۰	۷۷	۱۷۳	جناب دماوندی	۴
۵۴/۵	۷۸	۱۴۳	۳۱۶	اقبال آذر الف	۵
۷۴/۸	۸۶	۱۱۵	۱۷۴	اقبال آذر ب	۶
۵۳/۶	۴۵	۸۴	۱۸۳	سید حسین طاهرزاده الف	۷
۵۵/۳	۴۷	۸۵	۱۹۰	سید حسین طاهرزاده ب	۸
۶۶/۶	۴۸	۷۲	۱۸۸	سید حسین طاهرزاده ب	۹
۴۶/۵	۴۷	۱۰۱	۲۱۸	حسینعلی نکیسا	۱۰
۶۱	۱۲۲	۲۰۰	۳۶۰	رضاقل میرزا ظلی	۱۱
۵۹/۶	۱۱۸	۱۹۸	۴۶۷	قمرالملوک قمر الف	۱۲
۶۰/۷	۱۱۰	۱۸۱	۳۹۵	قمرالملوک قمر ب	۱۳
۵۱/۱	۲۵۳	۴۹۵	-	عبدالله دوامی	۱۴
۵۵/۷	۱۱۲	۲۰۱	۳۹۵	تاج اصفهانی الف	۱۵
۵۸/۸	۸۰	۱۳۶	۲۹۶	تاج اصفهانی ب	۱۶
۶۴/۳	۱۸۰	۲۸۰	۵۶۸	تاج اصفهانی ج	۱۷
۴۰	۱۷۴	۴۳۵	۹۴۹	غلامحسین بنان الف	۱۸
۶۹/۱	۱۱۴	۱۶۵	۳۵۳	ادیب خوانساری	۱۹
۶۰/۸	۱۹۹	۳۲۷	۶۸۴	حسین قوامی	۲۰
۴۷/۱	۱۲۵	۲۶۵	۸۳۵	محمود محمودی خوانساری	۲۱
۴۹/۲	۱۶۴	۳۳۳	۷۳۶	محمد رضا شجریان الف	۲۲
۳۷/۸	۱۸۱	۴۷۹	۹۲۸	محمد رضا شجریان ب	۲۳
۵۳/۶۵	۲۴۲۹	۴۵۲۷	۸۸۵۱	جمع	

جدول ۲- میزان استفاده از عنصر تحریر در اجراهای موسیقی آوازی (دستگاه چهارگاه).

درصد میزان استفاده از تحریر در اجرای آواز	زمان کل اجرای تحریرهای آواز	زمان کل اجرای آواز	زمان کل اجرای ساز و آواز ^{۱۴}	خواننده	
۶۸/۳	۲۸۵	۴۱۷	۶۱۷	سیداحمدخان ب	۱
۷۴	۲۸۶	۳۸۶	۷۰۸	اقبال آذر الف	۲
۷۲/۴	۷۱	۹۸	۱۷۱	امیرقاسمی	۳
۴۶/۷	۵۰	۱۰۷	۲۱۴	حسینعلی نکیسا	۴
۷۴/۳	۲۲۹	۳۰۸	۴۸۷	رضاقل میرزا ظلی	۵
۵۸/۶	۴۲۶	۷۲۶	-	عبدالله دوامی	۶
۵۱/۳	۲۲۸	۴۴۴	۹۵۹	غلامحسین بنان ب	۷
۵۵/۴	۲۶۴	۴۷۶	۱۳۷۸	حسین خواجه‌امیری (ایرج)	۸
۶۴	۲۴۰	۳۷۵	۷۵۵	محمد رضا شجریان ج	۹
۳۹/۲	۳۵۷	۹۱۰	۱۸۴۹	محمد رضا شجریان د	۱۰
۵۸/۶	۲۸۱	۴۷۹	۱۶۲۰	رضوی سروستانی	۱۱
۵۷	۸۳۴	۱۴۶۲	۲۴۸۱	رامبد صدیف	۱۲
۵۷/۳۸	۳۵۵۱	۶۱۸۸	۱۱۲۳۹	جمع	

نتیجه

که آرایه‌های مایه‌محور نقشی اساسی در سامان‌دهی گوششها و دستگاهها ایفا می‌کنند و در این میان تحریرها با اختصاص ۵۵ درصد از زمان اجراهای موسیقی آوازی به خود، تاثیرگذارترین آرایه در ساختار موسیقی دستگاهی به شمار می‌آید؛ آرایه‌های نغمه‌محور نیز با این‌که در ساخت بدنی اصلی دستگاهها نقشی ندارند، اما در شکل‌دهی به «شخصیت مُدالی» ویژه بعضی از مایه‌ها و گوششها و انتقال اندیشه و بیانِ منحصر به فرد موسیقی دستگاهی نقشی قابل تأمل دارند.

نگارنده را باور این است که به مقولهٔ آرایه در موسیقی دستگاهی ایران می‌بایست با تأمل و تعمق بیش از پیش نگریست و بی‌گمان نباید آن را با این حکم سنجدید که در درجات پایین‌تری از اهمیت قرار دارد، به حاشیه تحقیقات هنری راند.

تلاش نگارنده در مقاله‌ی پیش رو این بود که بر پایه‌ی بررسی نقش آرایه‌ها در پیکربندی گوششها و دستگاههای ایرانی و نیز براساس مطالعه‌ای امراری با استفاده از نمونه‌های اجرایی معنابهی از اساتید موسیقی دستگاهی، پرتوی بر این واقعیت بیان‌دازد که، دلیل وجود آرایه‌ها در موسیقی دستگاهی ایران صرف آراستن نیست؛ آرایه‌ها مانند پوشش و روکشی تزیینی نیستند که کاملاً جدای از بدنی اصلی باشند و به راحتی بتوان آنها را به کناری نهاد. دستکم در مورد موسیقی دستگاهی، آرایه‌ها با بدنی اصلی موسیقی ارتباطی اندام‌واره دارند و در شکل‌دهی به زبان ویژه این موسیقی نقشی اساسی ایفا می‌کنند؛ از این رو به هیچ عنوان قابل حذف کردن نیستند. در این راستا، پس از اینکه آرایه‌ها را با رویکردی متفاوت به دو دسته‌ی آرایه‌های نغمه‌محور و آرایه‌های مایه‌محور تقسیم کردیم، دیدیم

اجرامی شوند، ترم آوابی می‌نامیم (نک. کاظمی، ۱۳۹۰، ۲۲-۲۳).

۹ نغمات تکیه‌دار با علامت صفر کوچک زیر نغمه مشخص شده‌اند، بدین ترتیب همه‌ی نغمه‌های بدون تکیه به‌واقع غلت محسوب می‌شوند که در بیشتر مواقع با خطی کشیده پس از یک آوا مشخص شده‌اند و نشان‌دهنده‌ی این است که همه‌ی نغماتی که خط کشیده شامل آن‌ها می‌شود با آوای آغازین آوگذاری می‌شوند، مثلاً در نمونه‌ی ۲ نغمات پس از آوای آغازین همکی با آوای «آ» اجرامی شوند؛ البته بعضاً آن‌جایی که برای نغمات مختلف از آواهای متنوع استفاده می‌شود، آواها عیناً زیر نغمه‌ها نوشته شده‌اند، برای نمونه نک. نمونه‌ی ۲. خط ۴.

۱۰ نام این دو تحریر، که اتفاقاً از مشهورترین و پرکاربردترین تحریرهای موسیقی دستگاهی هستند، در هیچ‌یک از ردیفهای مذکور نیامده است و نگارنده از آن‌جایی که اسامی این تحریرها را هنگام یادگیری شفاهی ردیف میرزا عبدالله شنیده آن‌هارا ذیل این ردیف آورده است.

۱۱ «نقش مایه‌گویی عینی و ملموس برای ملودی پردازی در یک مُدو یا مدهای مختلف است و دو عامل «انگاره‌ی ریتمیک» و «نحوه‌ی گردش ملودیک» ساختار آن را شکل می‌دهند» (جریه، ۱۳۸۸، ۷۷).

۱۲ البته این آمار، به دو دلیل آماری مطلق و دقیق نخواهد بود؛ چراکه از سویی مقادیر زمان اجرایی هیچ‌یک از این نقش‌مایه‌ها در مقاله‌ی مذکور محاسبه نشده است و از آن‌جایی که موسیقی در زمان جاریست و آماری این‌چنینی می‌بایستی بر حسب زمان سنجدیده شوند، این امکان هست که به لحظات زمانی، استفاده از تحریرها مقداری بیشتر یا کمتر از آن رقمی باشد که در مقاله آمده است. از سوی دیگر، در مقاله‌ی یاد شده ذکر نشده است که از یک نقش‌مایه چندبار در گوششی مورد بررسی استفاده شده است؛ در واقع اگر در گوششی ای، یک تحریر خاص (با هر نقش‌مایه‌ی دیگری) مثلاً ده بار به کار گرفته شده، در جدول انتهاهی مقاله تنها یک که برای آن در نظر گرفته شده است که این مسئله نیز به نوبه‌ی خود از دقت آمار مقادیر می‌کاهد. اما به هر روی، با علم به همه‌ی این موارد، از آن‌جا که مقاله‌ی یاد شده، که با صرف زمان و انرژی زیادی نیز نگاشته شده است، از سویی تنها منبع قابل اتکا برای استخراج اطلاعات مورد نیاز مقاله‌ی حاضر بود و از سوی دیگر موارد بالا نهایتاً تاثیر در خور توجهی روی کاستن دقت آمار مقاله‌ی نداشتند، این اطلاعات آماری علی‌رغم تولرنس اندکی که دارند می‌توانند کاملاً قابل اعتنا و اتکا باشند.

پی‌نوشت‌ها

۱ متناسفانه پرداختن به دلایل این تغییر رویکرد و باز کردن مباحثه مرربوط به آن در این نوشتۀ ممکن نیست و می‌بایست در فرضی مقتصی بدان پرداخته شود.

۲ در این مقاله، اصطلاح «موسیقی آوازی» صرفاً برای آن بخش از اجراهای موسیقی دستگاهی که توسط خوانندگان اجرا می‌شود، به کار رفته است.

۳ به عنوان نمونه نک. دورینگ (۱۳۸۰، ۲۵۶-۲۶۳)؛ در واقع در این نوع تقسیم‌بندی‌ها یک مرحله‌ی مهم نادیده گرفته می‌شود، و آن‌چه که به عنوان مبنایی برای تقسیم‌بندی مورده استفاده قرار می‌گیرد خود، شاخه‌ای است متعلق به یک سرشاخه‌ی دیگر که حفظ شده است، اتفاقی که به نوعی دیگر در تقسیم‌بندی تلویحی کارن و صفوت (۱۳۸۸، ۱۵۰) نیز افتاده است، آن‌جا که آرایه‌هارا به دو دسته‌ی قبل و بعد از نت اصلی بخش‌بندی می‌کنند.

۴ استفاده از هر یک از این آرایه‌ها در موسیقی سازی بستگی به نوع ساز دارد؛ در موسیقی آوازی همواره از ویبراسیون ویژه‌ای برای این منظور استفاده می‌شود.

۵ برای نمونه نک (دورینگ، ۱۳۸۳، ۱۱۷-۱۱۹) و (کارن و صفوت، ۱۳۸۸، ۱۹۴).

۶ (Lappish joik) گونه‌ای آواز در کشورهای شمالی اروپا مثل نروژ، فنلاند و سوئد که توسط مردمان کوچ‌نشین اجرا می‌شود.

۷ بدون شک فرض مادر این گفته این بوده که تکیه در محل درست آن، یعنی جایی که تارهای صوتی قرار دارند، اجرا و تولید می‌شود؛ به همین دلیل است که در متن مقاله به شبه تکیه‌هایی که، برای ساخت تحریر، با قسمت درونی دهان تولید می‌شوند اشاره‌ای نشده است.

۸ در آواز ایرانی هنگام اجرای تحریرها و غلت‌ها، از واژگان و آواهایی استفاده می‌شود که کاملاً بیرون از دایره‌ی شعر هستند و ترم نامیده می‌شوند. ترم‌ها خود به دو دسته‌ی کلی قابل تقسیم‌اند: دسته‌ی اول را، که از واژگان معناداری چون جانم، حبیب، عزیز و امان، تشکیل می‌شوند، ترم‌لغوی و دسته‌ی دوم را، که با الفاظی بی‌معنا مانند هاها، هه و ای‌هی،

موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، تهران، سی‌دی.
 حسین خان تعزیه‌خوان (بی‌تا)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با نی تایب اسدالله.
 حقشناس، علی‌محمد (۱۳۸۸)، آواشناسی (فونتیک)، انتشارات آکه، چاپ دوازدهم، تهران.
 خوانساری، ادیب (بی‌تا)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با تار موسی‌خان معروفی و با مطلع: «تور ز حال پریشان ماچه غم دارد».
 دوامی، عبدالله (۱۳۷۶)، ردیف آوازی، تاریخ ضبط ۱۳۵۴، موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، تهران، نوار کاست.
 دوریگ، ران، (۱۳۸۳)، سنت و تحول در موسیقی ایرانی، ترجمه سودابه فضائی، انتشارات توسع، چاپ اول.
 روح انگیز (بی‌تا)، ردیف آوازی همراه با تار سرخوش.
 رضوی سروستانی (بی‌تا)، اجرادر نارنجستان قوم با تار غلامحسین بیگ‌خلی.
 سیداحمدخان (بی‌تا الف)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با تار میرزا حسینقلی و با مطلع: «دوست دارم که خاک پات شوم».
 سید احمدخان (۱۳۸۰ ب)، تار دوره‌ی قاجار، موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، تهران، نوار کاست.
 شجریان، محمدرضا (بی‌تا الف)، برنامه‌ی گل‌های تازه شماره‌ی ۲۵ آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
 شجریان، محمدرضا (بی‌تا ب)، جان عشق، شرکت دل آوان، نوار کاست.
 شجریان، محمدرضا (بی‌تا ج)، برنامه‌ی گل‌های تازه شماره‌ی ۵۳ با عنوان «در باغ سعدی» آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
 شجریان، محمدرضا (۱۳۶۷ د)، دستلن، شرکت دل آوان، نوار کاست.
 صدیف، رامبد (۱۳۶۹)، ترجیع بند، ستور مجید کیانی، شرکت نوآهنگ یزد، نوار کاست.
 صفوت، داریوش و نلی کارن (۱۳۸۸)، موسیقی ملی ایران، مترجم سوسن سلیم زاده، انتشارات کتابسرای نیک، چاپ اول.
 طاهرزاده، سیدحسین (بی‌تا الف)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با کاکانچه‌ی باقرخان.
 طاهرزاده، سیدحسین (۱۳۷۸ ب)، آوازهای طاهرزاده، موسیسه‌ی فرهنگی هنری طلایی، داریوش (۱۳۷۶)، ردیف میرزا عبدالله، موسیسه‌ی فرهنگی هنری ماهور، چاپ دوم، تهران.
 ظلی، رضاقلی میرزا (۱۳۷۸)، آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران: رضاقلی میرزا ظلی، چهارباغ، نوار کاست.
 قربان خان (بی‌تا)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان با تار میرزا غلام‌رضا شیرازی.
 قوامی، حسین (بی‌تا)، برنامه‌ی گل‌های جاویدان شماره‌ی ۱۲۴ آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
 کاظمی، علی (۱۳۹۰)، ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی: مطالعه‌ی موردنی برآمد دستگاه چهارگاه، نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، شماره‌ی ۲، صص ۲۲ - ۳۲.
 کیانی، مجید (۱۳۷۱)، هفت دستگاه موسیقی ایران، ناشر مولف با همکاری موسیسه‌ی ساز نوروز، چاپ دوم، تهران.

- ۱۳ تحریرهای کوتاهی که میان واژگان شعری «زده» می‌شوند.
 - ۱۴ زمان‌ها همگی بر حسب ثانیه محاسبه شده و در جداول آمده‌اند.
 - ۱۵ منابع این نمونه‌های در قسمت فهرست منابع ذکر شده است، نیز منابع نمونه‌هایی که از یک خواننده، به دنبال هم، آمده‌اند به ترتیبی که در جداول آمده ذکر و با حروف ابجد مرتب شده‌اند مگر اینکه مربوط بوده‌اند به یک سی‌دی یا نوار کاست که در این صورت در فهرست منابع صرافی‌کار منبع مربوطه ذکر شده است و از یک حرف ابجد استفاده شده است؛ برای نمونه دو مورد از سه نمونه آواز اصفهان طاهرزاده که مربوط به یک نوار کاست بوده، در جدول با حرف ب مشخص شده‌اند و در فهرست منابع نیز فقط یک بار و با همان حرف ب درج شده‌اند. نمونه‌هایی که از یک خواننده ولی در دو جدول متفاوت آمده‌اند نیز به ترتیب جداول و با حروف ابجد ذکر شده‌اند.
 - ۱۶ البته معدودی از موسیقی‌دانان و پژوهشگران موسیقی به نقش ساختاری آرایه‌ها و به ویژه تحریرها اشاره کردند. مانند استاد مجید کیانی در کتاب هفت دستگاه موسیقی ایران و محمدرضا آزاده‌فر در مقاله‌ی «نقش تحریر در ساختار ریتمیک گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانی».
- ### فهرست منابع
- آزاده فر، محمدرضا (۱۳۸۷)، نقش تحریر در ساختار ریتمیک گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانی، *فصلنامه‌ی موسیقی ماهور*، شماره‌ی ۳۹، صص ۶۱ - ۷۳.
- اقبال آذر، ابوالحسن (۱۳۷۸ الف)، آوازهای اقبال آذر، موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، تهران، نوار کاست.
- اقبال آذر، ابوالحسن (بی‌تا ب)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با تار درویش خان و مطلع: «ماز میخانه‌ی عشقیم».
- امیرقاسمی، سلیمان (۱۳۸۰)، کمانچه‌ی دوره‌ی قاجار، موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، تهران، نوار کاست.
- ایرج (بی‌تا)، برنامه‌ی گل‌های تازه شماره‌ی ۹۶، آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
- بنان، غلامحسین (بی‌تا الف)، برنامه‌ی برگ سیز شماره‌ی ۸۲ آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
- بنان، غلامحسین (بی‌تا ب)، برنامه‌ی برگ سیز شماره‌ی ۸۶، آرشیو برنامه‌ی رادیویی گلها.
- پاییور، فرامرز (۱۳۷۵)، ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت عبدالله دوامی، موسیسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور، اول، تهران.
- پیرنیاکان، داریوش (۱۳۸۰)، ردیف میرزا حسینقلی، موسیسه‌ی فرهنگی هنری ماهور، چاپ اول، تهران.
- تاج اصفهانی (بی‌تا الف)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با تار ارسلان‌خان درگاهی و با مطلع: «خشکید غم تو نهال جوانیم».
- تاج اصفهانی (بی‌تا ب)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با ویولن و با مطلع: «اگر آن عهدشکن بر سر میثاق آید».
- تاج اصفهانی (بی‌تا ج)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان همراه با سنتور و با مطلع: «ای که از سرو روان قد تو چالاکتر است».
- جريته، علی (۱۳۸۸)، بررسی فیگورهای ملویک در ردیف میرزا عبدالله، *فصلنامه‌ی موسیقی ماهور*، شماره‌ی ۶، صص ۷۵ - ۱۱۹.
- جناب دماوندی (۱۳۸۶)، آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا

محمودی خوانساری، محمود (بی‌تا)، برنامه‌ی گلهای رنگارنگ
شماره‌ی ۴۵۶، آرشیو برنامه‌ی رادیویی گل‌ها.

معروفی، موسی (۱۳۷۴)، ریف هفت دستگاه موسیقی ایرانی، انجمن
موسیقی ایران، چاپ سوم، تهران.

نکیسا، حسینعلی (۱۳۸۱)، آوازهای جناب دملوندی و حسینعلی نکیسا،
موسسه‌ی فرهنگ و هنری ماهور، تهران، سی‌دی.

وزیری، قمرالملوک (بی‌تا الف)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان، همراه با
تار مرتضی‌خان نی‌داود و مطلع: «سخن عشق تو هر گه که برآید به
زبان».

وزیری، قمرالملوک (بی‌تا ب)، صفحه‌ی آواز بیات اصفهان، همراه با
تار مرتضی‌خان نی‌داود و مطلع: «هر کسی را هوسمی در سر و کاری
در پیش».

Miller, Lloyd Clifton (1999), *Music and song in Persia, The Art of Avaz*, Curzon Press, First published, Printed in Great Britain.