

تئوری موسیقی و کیهان‌شناسی باستانی

ارنست جی مک‌کلین (Ernest G. Mc Clain)

ترجمه: ابوالفضل حُرَى

ویرایش و بازنویسی و توضیح اصطلاحات موسیقایی: دکتر مصطفی کمال پورترباب

[تلخیص]

در بین النهرین باستان، موسیقی، ریاضیات، هنر، علم، مذهب و فانتزی شاعرانه (poetic fantasy) همگی به صورت مجموعه‌ای از معارف در هم تبیه شده بودند. در حدود سه هزار سال پیش از میلاد، سومریان، خط میخی را، که با آن به ثبت ادعیه در معابد خدايان می‌پرداختند، همراه با نظام اعدادی که بر مبنای شصت بود تکمیل کردند. خدايان سومری هر یک با عددی شناخته می‌شدند و همچنین نخستین نسبت‌های فاصله‌های موسیقی در آن زمان با این اعداد مشخص می‌شد، به طوری که نقش و عملکرد خدايان و اعداد مربوط به آنها با تئوری آکوستیکی (acoustical theory) مطابقت می‌کرد. بدین ترتیب می‌توان گفت که سومریان الگوی صوتی ریاضی (tonal arithmetical) گسترده‌ای را برای جهان ابداع نمودند.

در این تمثیل (allegory) گسترده که دارای پیامدهای با اهمیت است، جهان فیزیکی توسط همانندی (analogy) شناخته می‌شود و خدايان نه فقط به قدرت‌های طبیعی، بلکه به درک شهودی غیر دنیوی الگوهای ریاضی و نیروهای روان شناختی نیز الوهیت می‌بخشند. نشانه گذاری نمادهای ریاضی به خط میخی که به وسیله سومریان ابداع شد، به صورت کامل در محاسبات استادانه بابلی‌ها که در هزاره دوم دارای قدرت سیاسی بودند مورد استفاده قرار گرفت.

تعداد نشانه‌های نت نویسی (notation) که در طرح‌های آشنا برای چشم توزیع شده است چندان زیاد نبود، به همین علت عمل به یادسپاری آن نشانه یا نمادها چندان مشکل‌آفرین نیست. در بین النهرین اسطوره، نمودی عینی و ذاتی داشت، به عنوان مثال وظایف مهم خدايان را به عنوان «رویدادها» در جدول ضربی که به عنوان یک ماتریکس (matrix) روی خشت‌های سومری نشانه گذاری شده است می‌توان مشاهده کرد. یونانیان باستان بر اساس این تمثیل دو هزار ساله سومری بابلی دست به تلخیص تمام مفاهیم صوتی گویا زدند. فقط آن چه که باقی می‌ماند این است که از این تمثیل اسطوره‌زادایی می‌شود. وانگهی چون اساطیر مذهبی هندی، چینی، بابلی، یونانی، عبری و اروپایی از منابع و شمارش اعداد سومری استفاده می‌کنند، لازم می‌آید که الهیات نیز از دیدگاه علم موسیقی مورد مطالعه قرار گیرد. اگر علم را به مثابه دانش و فلسفه را خرد و خردمند دوستی در نظر بگیریم، آنگاه ابداع تئوری موسیقی آشکارا از جمله عظیم‌ترین ره‌آوردهای علمی و فلسفی محسوب می‌شود.

تئوری موسیقی چه وقت، کجا و چگونه به وجود آمد؟

اگر فرض کنیم که انسان کروماینون^۱ (Cro - Magnon) صدا را با همان بیولوژی (biology) ایجاد می‌کرد که ما واجد آن هستیم، اینای بشر در برخورداری از حس شنوایی باید دارای پیشینه پنجاه هزار ساله باشد. تئوری موسیقی به

عنوان علم صوتی (acoustic) همگام با تعریف فاصله‌ها یا فاصله میان اصوات زیر و بم بر اساس نسبت اعداد صحیح یا اعداد شمارشی - که به طور سنتی ابداع آن را به فیثاغورس در قرن ششم قبل از میلاد نسبت می‌دهند - پا به عرصه وجود می‌گذارد.

تا قرن شانزدهم بعد از میلاد - یعنی زمانی که وینچنزو گالیله (Vincenzo Galilei) پدر گالیله، موسیقی دان معروف - در صدد برآمد که بعضی از تجربیات متناسب به فیثاغورس را آزمایش کند، کسی متوجه نشد که این تجربیات بی‌اساس بوده یا نتایج اشتباه داشته است. امروزه به برکت مطالعات باستان‌شناسی (archaeological) و زبان‌شناسی، آگاهی و دانش ما درباره فرهنگ‌های کهن‌تر از فرهنگ یونان به صورت چشمگیری فرونی یافته است؛ این امر سبب می‌شود که ابداعات خسته‌کننده فیثاغورس را کنار گذاشته و به نقل داستانی باورپذیرتر که قهرمانانی ناشناخته دارد و حوادث آن در میان ملل دیگر روی داده است پیردازیم. داستان من در بین النهرین به وقوع می‌پیوندد. به این ترتیب که در حداقل هزار سال و شاید دو هزار سال قبل - پیش از آن که خردمندان یونانی از میان اسطوره‌های خود به تکوین آن چه که امروزه علم نامیده می‌شود پیردازند - تئوری سیستم فیثاغورسی در ریاضیات و اسطوره‌شناسی در بین النهرین شناخته شده بود.

آن چه که در بین النهرین باستان بسیار شگفت‌آور است در هم ذوب شدن همه جانبه‌ای است که امروزه آن را به صورت چند موضوع مختلف: موسیقی، ریاضیات، هنر، مذهب، و فانتزی شاعرانه تفکیک می‌کنیم. به این ذوب شدگی و درهم تنیدگی کسی جز افلاطون که وارث آن بود توجهی نکرد. اظهار نظر سقراط درباره اصول کلی تحقیقات علمی در کتاب هفتتمجمه‌ی افلاطون به همراه تمثیل‌های هارمونیک (harmonical allegories) که دقیقاً در کتاب‌های هشتم و نهم ادامه می‌باید، منظور مرا از این درهم تنیدگی روشن می‌کند. تحسین نمونه‌های به دست آمده از بین النهرین که کلید راه گشایی برای شناخت این سرزمین است نحوه برخورد سقراط را از قصه‌اش به نام مایه خنده الهگان^۲ هنر باستان (jest) که او آن را از تمدن باشکوه گذشته به ارث برده است توجیه می‌کند. محققانی که گوش موسیقایی خود را آنقدر از دست داده‌اند که مشارکت بشر را در الوهیت درک نمی‌کنند، برای درک مفاهیم، متکی به افلاطون هستند زیرا نوشه‌های زیادی از او درباره علم هارمونیک‌ها^۳ harmonics و موسیقی به جای مانده است. موسیقی در هند، مصر، و چین باستان اهمیت مانند اهمیت موسیقی در بین النهرین و یونان داشت. این فرهنگ‌ها همه دارای تصورات اسطوره‌ مشابهی بودند به طوری که تأکیدشان بر اعدادی یکسان بود. این اعداد برای تعیین فاصله‌های موسیقایی نقشی بر جسته دارند و به همین دلیل این شک را به وجود می‌آورند که کدام یک از ملت‌ها تئوری آکوستیک (acoustical theory) را ابداع کرده‌اند.

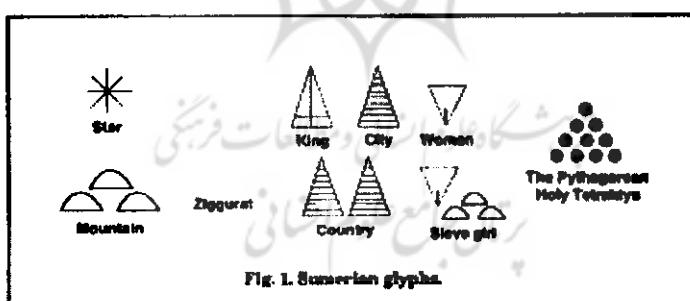
برای نمونه در هر فرهنگی که ساز چنگ (harp) را - همان طور که در مصر و بین النهرین می‌شناستند - مورد استفاده قرار می‌دهند، تنوع طول سیم‌ها و صرفه‌جویی در مواد، سازندگان آن را وامی دارد که به خاطر دوام آن، به همبستگی میان طول سیم و زیریمی (pitch) حاصل از آن دقت بیشتری مبذول دارند، چون ساختن سیم‌ها نیازمند وقت و زحمت فراوان است. به همین ترتیب، وقتی در کشور چین در پیش هزار سال قبل از میلاد روی استخوان پای پرندگان بزرگ به منظور ایجاد صدای گام (scale) سوراخ‌های صوتی تعییه شد و به عنوان فلوت‌های مضاعف (paired flutes) در مراسم خاک‌سپاری آئینی مورد استفاده قرار گرفت، لزوم استفاده از مواد و مصالح مناسب، سازندگان این ساز را واداشت تا در مورد طول آن نهایت دقت را به کار ببرند. به نظر می‌رسد که در واقع، این صنعتگران و متخصصان دل سوخته بودند که در اعصار و مکان‌های مختلف پیش از و پیش از فلاسفه، به نسبت‌های اساسی

سازندگی دست یافته و آنها را کشف کرده‌اند. آن چه که قطعی به نظر می‌رسد این است که دسترسی به این نسبت‌ها در هزاره چهارم پیش از میلاد، حتی قبل از آن که نخستین سلسله حکومت در مصر ایجاد شود یا پایی یونانیان به سواحل مدیترانه برسد، میسر گردید.

ظهور دیدگاهی جدید

در هزاره چهارم پیش از میلاد، سومری‌ها که مردمانی غیر سامی و از نژادی نامعلوم بودند در بین النهرین - قسمت جنوبی کشور عراق امروزی - اساس تمدن پیشرفته‌ای را بنیاد کردند. این مردمان به دلایلی که قاطعانه مورد بحث واقع شده ولی هم‌چنان بدون پاسخ مانده است، ابداع کننده نظام مبتنی بر عدد شصت به حساب می‌آیند. نظام فوق در هند و بابل و یونان بعداً مبنای اصلی تئوری هارمونیک (harmonical theory) قرار می‌گیرد. مقابله سومری‌های اولیه به تعداد زیادی از سازهای چنگ، نی، (Lyre) لیر (pipe) مفتوش است و نوشته‌هایی نقر شده روی لوح‌های گلی حاوی سرودهای مذهبی (hymns) است.

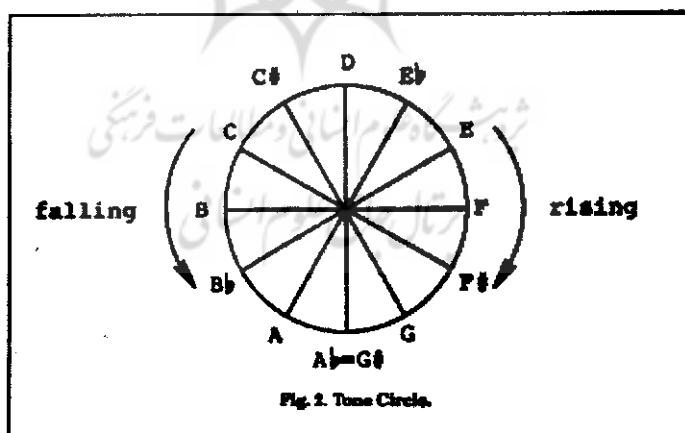
در نوشته‌های به صورت خط میخی سومری‌ها که همزمان با نظام عددی بر مبنای شصت ابداع گردیده ساختن معابد الهگان با توجه به نسبت‌های این اعداد با خدایان طراز اول، به صورت امری منطقی و عاقلانه درآمده و از طرف دیگر اعداد یاد شده نخستین نسبت‌های فاصله‌های موسیقایی را پایه گذاری کرده‌اند. گلیف (glyph) یا نماد ملکوت (heaven) یا ستاره (star) به همراه عددی مناسب در حکم لقب خدا (god nickname) به شمار می‌رود. (نمودار شماره یک، ارزش عددی خدایان سومری را نشان می‌دهد). شماره سنگریزه‌ها به صورت آرایش مثلث گونه، میین اهمیت اعداد مربوط به خدایان است.

علاوه بر این، در اساطیر دینی سومری‌ها، مسئولیت و رفتار خدایان، با نقش شماره ویژه خدا در مبنای شصت مربوط به صوت‌شناسی (acoustics) مطابقت دارد. کیهان‌شناسی یا جهان‌آفرینی سومری، مبتنی بر جفت‌گیری استعاری آرایش عددی مذکور A و مونث ۷ می‌باشد. تراکتیس مقدس یونانی - مربوط به مکتب فیثاغورس - از این کیهان‌شناسی منبع شود. برای نمونه، خدای آسمان، «آن» (AN) دارای عدد ۶ - که در خط میخی به صورت عدد یک بزرگ نوشته می‌شود (نمودار ۵) در رأس پرستشگاه قرار داشته و پدر خدایان به شمار می‌رود. از آنجاکه اعداد با مبنای شصت به لحاظ ارزش معنایی، مضرب یا زیر مضرب عدد شصت هستند (مانند واحد در حساب اعشاری)، خدای «آن» (AN) که معرف عدد شصت است و به صورت عدد یک معرفی می‌شود، در مرکز اعداد گویا (rational)

(numbers) نوشته می شود. به زبان ریاضی «آن» میانگین هندسی خودش محسوب می شود که در میان عدد و متقابل عدد فوار می گیرد. بنابراین «آن آن» در اصل خدایی است که هیچ کاری انجام نمی دهد، همان گونه که بعدها متهم می شود که او به عنوان نقطه مرجع در میانه آسمان، یعنی مرکز حوزه عدد (number field) جای دارد و نیز صدای مرجع میانی (در زبان یونانی «مز» Mese) در نظام کامل موسیقی (Greater perfect system) به شمار می رود. سرنوشت او این بود که به وسیله قدرتمندترین فرزندان خود از میان برداشته شود، به همان ترتیب که منطق هارمونیک مبتنی بر ساختار و مهارت صرف، در محاسبه، به صورت تابع و زیردست بیش عمیق تر ریاضی درآمد.

الهیات که از ابتدای تولد خود به عنوان گفتار عقلی درباره خدایان و در بسیاری از فرهنگ های بعدی زیر نفوذ سومری ها بود، تمثیلی ریاضی با پشتونه غنی موسیقی به شمار می آید، در صورتی که تئوری موسیقی امروزی را که هیچگونه تغییری در شاخص (parameter) های اصلی آن - با توجه به عواملی که در قالب عدد از زمان پیدایش سومری ها در ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد که به وسیله خدایان پی ریزی شده بود - داده نشده دانشی فسیل شده می دانند. برای درک این دیدگاه جدید، شایسته است که جبر (algebra)، کامپیوتر و افتخار به برتر بودن عقل خود را کنار گذاشته و اعداد را همان گونه که در دوران باستان به کار گرفته می شدند - به صورت عینی و ملموس - مورد توجه فرار دهیم. باید بدانیم که مجبوریم تئوری اعداد مربوط به موسیقی را به صورت سنگربزه های مثلث شکل یا «چارگان مقدس» درآورده و اجرا کنیم و برای رسیدن به این منظور - بنا به عقیده فیثاغورسی ها - لازم است که از الگوهای خشنی موجود در نماد سومری «کوه» تبعیت نماییم و سپس مانند سقراط دلالت های هارمونیک تئوری اعداد مربوط به موسیقی را به صورت دایره ای بر روی شن (sand) به تصویر درآوریم. این دایره همان جهان یا کیهان است که همانند صدای های گام (scale) ۱۲ درجه ای تا بدل به صورت دایره ای خواهد بود.

من در ادامه بحث، به بررسی جایگاه علم ریاضی در بین النهرين - به همان صورتی که در قرن چهارم پیش از میلاد مورد استفاده، افلاطون بود - پرداخته و تمثیل های ریاضی گونه او را درباره نمونه هایی که قبلاً ذکر شد، مورد مذاقه فرار می دهم. افلاطون آخرین اسطوره نگار هارمونیک برجسته اروپا محسوب می شود که تاکنون هیچ فیلسوفی نتوانسته است به جایگاه فکری او در هنر موسیقی به طور کامل دست یابد. با نظری به گذشته متوجه می شویم که رمزگشایی

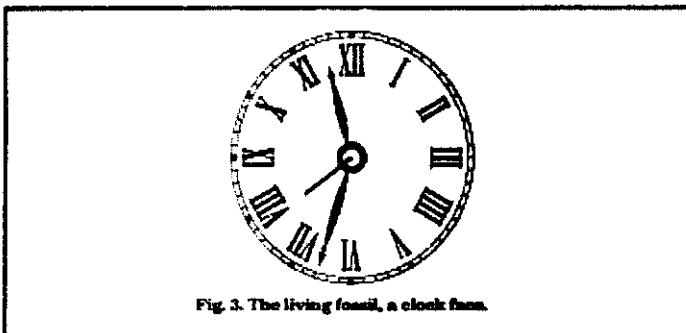
هارمونیک سومری - افلاطونی بی‌نهایت ساده و پیش افتاده جلوه می‌کند. به طوری که هر کسی - حتی یک کودک که بتواند تا عدد ده بشمارد و بخواند یا یک «گام» (scale) موسیقایی را بتواند به سهولت می‌تواند ساز و کار ساختمانی گام را که زمانی الگوی کیهانی به شمار می‌رفت درک کند. چون عدد ۶۰ از نظر انتگرال (integral) به اعداد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۵ قابل تقسیم است، اعداد مبنای ۶۰ می‌تواند با زیر مجموعه‌های بسیاری مرتبط شده و کسرهای زیادی را به وجود آورد. این استادی صرف در ایجاد کسرها، مبنای ارائه تعریف ریاضی مناسب، از نسبت‌های بسامدی مربوط به زیر و بمی (pitch) و طول سیم روی سازهای چنگ اولیه و احتمالاً طول فلوت‌های پان^۴ (panpipes) و فاصله بین سوراخ‌ها در فلوت‌های آولس^۵ (Aulos) یونانی - قرار می‌گیرد، ولی تعداد صدایها و جهت بالارونده یا پایین رونده بودن آنها اهمیت زیادی ندارد. حدود ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد، بابلی‌ها از نظر سیاسی قدرت را در دست گرفته و به بازسازی پرستشگاه سومریان مبادرت کرده و از اعداد مربوط به خدایان و اصطلاحات ریاضی مربوط به آنها نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورده‌اند. بابلی‌ها محاسبه بر مبنای عدد ۶۰ را که تا حدود ۱۶۰۰ بعد از میلاد همنایی در اروپا نداشت - و حتی تا اواسط قرن بیستم نیز مردم عصر جدید آن را درک نکردند - تا سطح مهارت در ریاضیات ارتقاء دادند، تا اینکه «نویگه باور» (Neugebauer) و «زاکس» (sachs) (در سال ۱۹۴۵، از مجموعه دانشگاه «ییل» (Yale) ترجمه لوح میخنی YBC ۷۲۸۹ ارائه کردند. بنابراین تا آن زمان جهانیان نمی‌دانستند که فرمول اعداد بر مبنای ۶۰ برای محاسبه ریشه دوم عدد دو با ۵ رقم اعشاری معادل این عدد $1/\sqrt{1421}$ می‌باشد. همان طور که از فرمول سه گانه (triples) ای فیثاغورسی، مثلثی با اضلاع ۳ و ۴ و ۵ نیز بی‌اطلاع بودند. هزار سال پیش از آن که فیثاغورسی‌ها فرمول اعداد بر مبنای ۶۰ را تبیین کنند در بابل باستان (۱۸۰۰ - تا ۱۶۰۰ قبل از میلاد) مورد استفاده بوده است.

یونانی‌ها که هنوز هم از کسرهای واحد مصری بهره می‌گیرند (به عنوان مثال نسبت فاصله دو بزرگ با نسبت بسامدی $\frac{9}{8}$ را از اضافه کردن نسبت $\frac{1}{8}$ به طول اصلی سیم یعنی $\frac{8}{8}$ به دست می‌آورند) از این که می‌دیدند مصریان - که مورد احترام آنها بودند - در تسریع امر محاسبه از همسایه قدیمی خود فراتر رفته‌اند دچار تعجب می‌شدند.

کمبود متون ریاضی به جای مانده از دوران سومریان محققین را وادار ساخته که از دیگر آثار به جای مانده از بابلیان، دست به استنتاجات زیادی بزنند، به طوری که هنوز هم بخش اعظم ادبیات سومری، یا ترجمه نشده و یا دور از دسترس مانده است، بنابراین با روی کار آمدن ابزارهای زبان‌شناسخنی (linguistic) گستردگر، داستان من نیز از بازنگری و ارائه اطلاعات دقیق‌تر، معنای روشن‌تر و در دسترس گذاشتن آسان‌تر جزئیات بی‌نیاز نیست.

در قرن دوم بعد از میلاد بطمبوس در کتاب «هارمونیکا» با بررسی تاریخ و بی‌بردن به ماندگاری روش‌های سومری/بابلی به ثبت و ضبط بیست صدای موجود در موسیقی یونان که او آنها را با کسرهای اعداد مبنای شصت می‌شناخت همت گماشت. در حدود سال ۵۰۰ پیش از میلاد تا سال ۱۵۰ بعد از میلاد، اخترشناسی بابلی و یونانی نیز بر اساس اعداد مبنای شصت از رونق فراوانی برخوردار بود. همچنین در قرن پانزدهم میلادی کوپرنيک این مبدأ را مورد استفاده قرار داد به طوری که تا عصر حاضر نیز از این سیستم استفاده می‌شود. تقویم کشور چین نیز هم چنان با این سیستم محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود. با این حال، اخترشناسی همان گونه که بعد‌آب «علم اندازه‌گیری دقیق ملقب شده» به صورت عملی در سومر باستان مورد استفاده قرار نمی‌گرفت زیرا بنا به نظر کرامر (Kramer) امروزه ما جز

فهرستی از حدود ۲۵ ستاره خبر دیگری در اختیار نداریم. نحوه بقای سیستم مبنای ۶۰ در اندازه‌گیری زمان ساعت‌های عقربه‌دار مجهز به عقربه‌های ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار از فسیل‌های موجود به جامانده از ریاضیات سومری به شمار می‌روند:

الف - اعداد روی صفحه ساعت میان ثابت بودن چرخه متناوب زمانی است. این اعداد عمل به خاطر سپردن زمان را آسان می‌کند و همچنین عملکرد ساعت از طریق محاسبه و جمع کردن اعداد مشخص می‌شود.

ب - هر یکبار گردش عقربه ثانیه شمار یا دقیقه شمار، روی صفحه ساعت میان عدد 60° به عنوان واحد بزرگ و هر حرکت کوچک عقربه، میان واحد کوچک $\frac{1}{60}$ است.

ج - به همین ترتیب، واحد بزرگ میان قدرت بالاتر یعنی عدد 60° است که با گردش عقربه‌های ثانیه شمار و دقیقه شمار همبسته است زیرا ضرب عدد 60° در عدد 60° معادل 3600° ثانیه یعنی همان یک ساعت خواهد بود که عکس آن ارزش $\frac{1}{3600}$ است.

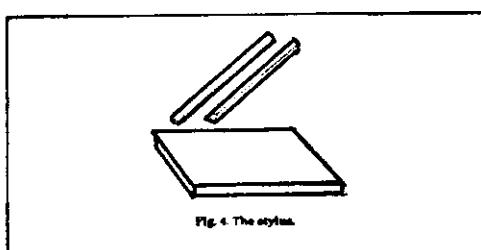
د - دوازده ساعت هم‌چنان یک واحد بزرگ یا یک بار گردش عقربه ساعت شمار بر روی صفحه ساعت یا 720° دقیقه 43200° ثانیه است که عکس آن کوچکترین واحد $\frac{1}{43200}$ خواهد بود.

ه - ما نیز مانند سومربیان در درک معنای ریاضی این اعداد دچار اشتباہ نخواهیم شد.

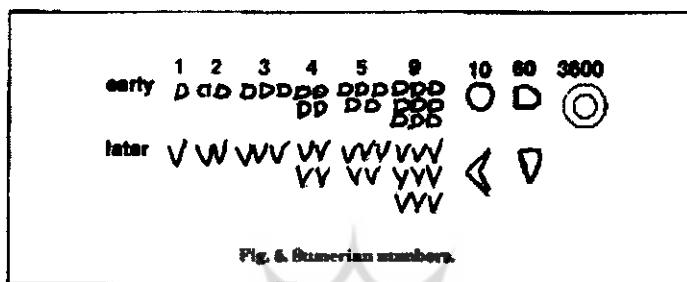
و - وجود نحوه متفاوت دیگری برای بیان واحد، نشان‌دهنده و تأکیدکننده معکوس‌ها است. موسیقی‌دانان به تبعیت از افلاطون، اصوات موسیقی را - به منظور حذف اکتاو (octave)‌های تکراری بالا یا پایین‌روند، بر روی یک دایره رسم می‌کنند (افلاطون در رساله تیمایوس (Timaeus) بر این نکته پافشاری دارد که خداوند از هر چیز فقط یک نمونه می‌آفریند).

بنابراین، امروزه مامی توانیم، به عنوان غبطه خوردن به تقویم نویسانی که به علت سر و کار داشتن با روزها، ماهها، سال‌های نامساوی و بی‌نظم خود به گام دوازده درجه‌ای مارشگ می‌برند، با استفاده از «نظام اعتدال مساوی» (Equal temperament system)، هر فاصله موسیقایی را به راحتی محاسبه و شناسایی کنیم ولی در نظر داشته باشیم که علت وجودی این دوازده فاصله مساوی در میان اکتاو (octave) همان محاسبه بر مبنای 60° است.

اعداد سومری

این اعداد به وسیله یک قلم آهنی - که در ابتدا گرد بود و بعداً به شکل مثلث درآمد - (نمودار ۴) بر روی لوح های سفالی کوچک حک می شد. طرز نگاهداشتن این قلم برای بعضی اعداد، مایل و برای برخی عمودی بود. به این ترتیب که اعداد از دو تا نه به وسیله نوک قلم و عدد ده به وسیله انتهای آن که گرد بود بر روی لوح حک می شد. عدد ۶۰ به عنوان یک بزرگ، با فشار بیشتر قلم، به وجود می آمد. برای نوشتن اعداد، فقط به تعداد محدودی از نمادها نیاز داشتند. در نتیجه، تکرار نمادها کار رمزگشایی آنها را ساده و به خاطر سپردن آنها را آسان می نمود (نمودار ۵).

به عقیده کرامر (Kramer) جدول های مربوط به اعداد متقابل (reciprocals) ضرب ها (Squares)، توان های دوم (multiplications)، ریشه های دوم (cubs)، مکعب ها (square roots)، ریشه های سوم (cube roots)، توابع نمایی (exponential functions)، ضرایب مخصوص محاسبات عملی و روش های بی شمار در اندازه گیری مستطیل ها و دایره ها کار اندازه گیری را سیار آسان کرده است. بسیاری از این فهرست ها یا جداول به ما نیز به ارث رسیده است. جدول ضرب های استاندارد هر عدد که با مقابل آن به صورت جفت قرار دارد به زیر مجموعه اعداد صحیح که عامل نخست آنها به ۲، ۳ و ۵ ختم می شود ارزش ویژه ای می بخشد. در نمودار ۶ اعداد صحیح تا ۶۰ به همراه مقابل آنها به نمایش درآمده است بنابراین مقابل $\frac{4}{6}$ برابر $\frac{2}{3}$ و... بوده و به صورت $\frac{1}{60}$ خوانده می شود که به معنای $\frac{9}{6}$ معادل $\frac{3}{2}$ است. لازم به یادآوری است که فقط مهم ترین کسرهای عدد ۶۰ $\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ و $\frac{6}{5}$ مورد تقدیس قرار می گیرند.

<i>Cods</i>	<i>Semigesimal reciprocals</i>	<i>Tonal (in modern notation, nearest reciprocal; tonal approximation)</i>
All from 1 to 60	2 30 3 20 4 15 5 12 6 10 8 7,30 9 6,40	c [#] c [#] string length versus frequency as viewed from the perspective of G = 60 = 1 = D
Marduk	10 6 12 5	A G
Ishtar	15 4 16 3,45 18 3,20 20 3 24 2,30 25 2,24 27 2,13,20	D D
Sin	30 2 32 1,52,30 36 1,40 40 1,30 45 1,20 48 1,15	D D
Ea-Enki	50 1,12 54 1,0,40	b f
Anu-An	1 1	D D

diatonic and chromatic octave

Fig. 6. Tonal interpretation of the semigesimal system.

تقارن متضادهای سومری

کلید راهگشای روان سومریان، افلاطون و خود ما، گرایش و تمایل به تقارن متضادهای است. تقارن معکوس مبنای محاسبه نظام شصت تابی (مبنای ۶۰) به شمار می‌رود، به طوری که مبنای دیالکتیک افلاطون نیز محسوب می‌شود. بعضی چیزها محرک ذهن اند و برخی نیستند. چیزهای محرک به همراه متضادهای خود، وارد حریم حواس ما می‌شوند (جمهوری ۵۲۴d). وقتی ما در مقابل آینه می‌ایستیم، تصویر خود را به صورت تقارن متضادهای راست/چپ می‌بینیم.

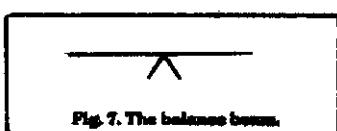

Fig. 7. The balance beam.

ترازوی قدیمی یا شاهین ترازو میان این نکته است. عملکرد ترازو بسته به نیروی گرانش دارد اما جذابیت ترازو برای ما به سبب وجود اندامی به نام گوش است. زیرا علاوه بر آنکه این عضو در احساس شنیدن دخالت دارد، عضو متعادل‌کننده بدن نیز هست.

توجه به تعادل شاهین ترازو از این نظر حائز اهمیت است که بدن انسان نیز به نوعی این تعادل را تجربه می‌کند، تعادلی که چشم در آن دخالتی ندارد و فقط به وسیله اندام گوش ایجاد می‌شود. کلیه محاسباتی که بعداً ابداع می‌شوند با این تقارن بنیادی همسو هستند و در این همسو بودن «آنواآن» (*Anu/An*) برابر 60° (و به معنای یک) در نقطه تعادل جای دارد. هنر سومری به صورتی وسیع و گسترده به تبیین و توجیه تقارن متضادها می‌پردازد.

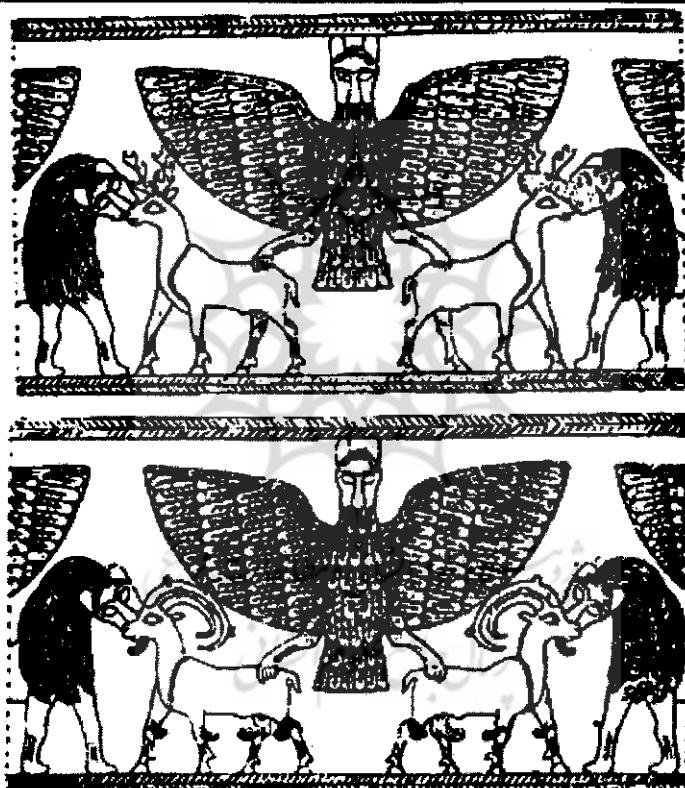

Fig. 8. Inverse symmetry in Sumerian art.

"Of all ancient peoples, the Sumerians seem to have been particularly fond of strict bilateral or heraldic symmetry. A typical design on the famous silver vase of King Entemena, who ruled in the city of Lagash around 2700 B.C., shows a lion-headed eagle with spread wings in face, each of whose claws grips a stag in side view, which in its turn is frontally attacked by a lion (the stags in the upper design are replaced by goats in the lower). Extension of the exact symmetry of the eagle to the other beasts obviously enforces their duplication. Not much later the eagle is given two heads facing in each direction, the formal principle of symmetry thus completely overwhelming the imitative principle of truth to nature." (Hermann Weyl, Symmetry, 1952)

به نظر می‌رسد که در میان جوامع باستانی، سومریان به مقایسه دقیق دو طرفه مربوط به نشان و نسب خانوادگی علاقه زیادی داشتند. یک طرح نمونه روی یک گلدان نقره مربوط به انتمنا (Entemena) پادشاه شهر لاقاش (Lagash) که در حدود سال ۲۷۰۰ پیش از میلاد در آن شهر حکومت می‌کرد، عقابی به شکل سر شیر و بال‌های گسترشده دیده می‌شود که با پنجه‌هایش دو گوزن را به چنگ دارد که به صورت مقایسه دو طرفه مشاهده می‌شوند. این دو گوزن نیز از دو طرف مورد حمله دو شیر گرفته‌اند. به طوری که در تصویر دیده می‌شود دو بزرگانشین دو گوزن شده است.

خداوارگی یا خداگونگی اعداد مربوط به صوت

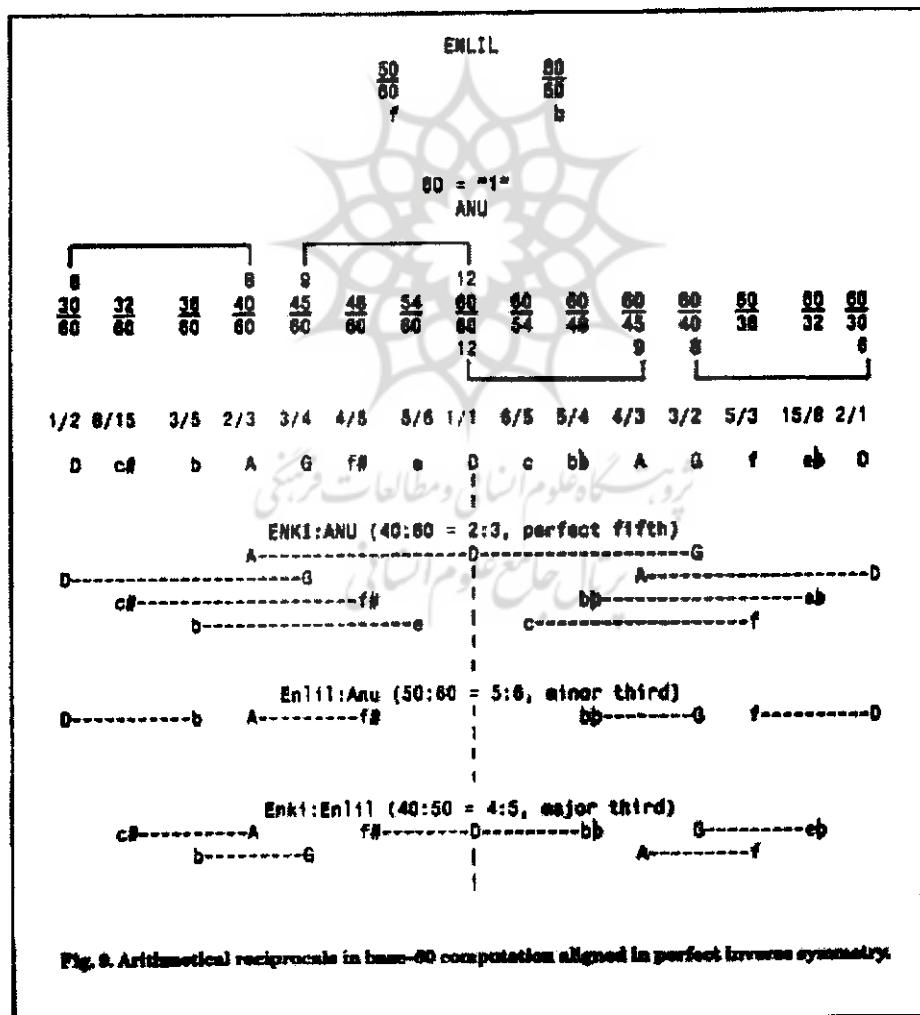
اعداد خداگونه سومری که با بلی‌ها آنها را به عاریت گرفتند اعداد ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ هستند که همگی قسمت‌های کسری «پدر» آتو آآن (معادل $\frac{6}{5}$) سرپرست و رئیس معبد خدایان به شمار می‌روند. در اینجا به ارزش کسری و اسامی خدایان با شرح کوتاهی از نقش‌های اسطوره‌ای آنها می‌پردازیم: آتو آآن با رازش عددی $\frac{6}{5}$ که به صورت عدد یک بزرگ نوشته می‌شود، خدای خدایان و نخستین سرپرست پرستشگاه، با عنوان واحد مرجع محاسب می‌شود.

در نمادگذاری امروزی «آتو» به صورت $\frac{6}{5}$ در نظر گرفته می‌شود. در این نمادگذاری «آتو» در مقام «میانگین هندسی در حوزه اعداد گویا» انجام وظیفه می‌کند. «ان لیل» (Enlil) با عدد $\frac{5}{4}$ ، خدای ساکن کوهستان، دارای ۵۰ نام، محافظ و پیزه‌ابنای بشر محسوب شده و در حدود سال ۲۵۰۰ پیش از میلاد به سرپرستی معبد ارتقاء یافت. «ان لیل» آن چه را که یونانیان در هارمونیک‌های بامبای ۱۰ به عنوان عامل نخست (یعنی عدد $\frac{5}{4}$) می‌شناسند در نظام مبنای ۶ به صورت مقدس درمی‌آورد. «ان لیل» با ابداع فاصله موسیقایی سوم بزرگ (Major third) با نسبت $\frac{3}{5}$ و سوم کوچک (minor third) با نسبت $\frac{5}{6}$ سخت‌کوشی عظیم در ریاضیات سومری را حفظ کرد.

«ایا انکی» (Ea/Enki) (نماینده عدد $\frac{4}{3}$ عدد $\frac{2}{3}$) خدای آب‌های شیرین و شاید مشغول‌ترین خدای سومری، کره زمین و از جمله «گام موسیقی» (musical scale) را سامان بخشید و ضمناً «عدد اول» سه را با استفاده از نسبت $\frac{2}{3}$ یعنی فاصله پنجم درست (perfect fifth) که قدرتمندترین فاصله‌ها پس از اکتاو است به صورت خداگونه درآورد. لازم به تذکر است که عدد سه $\frac{7}{5}$ پس از نسبت «اکتاو» نیرومندترین نیروی موجود موسیقی به شمار می‌رود و در ضمن سه خدای طراز اول که با اعداد ۴، ۵، ۶ معرفی می‌شوند نماینده سه گانه‌ای اصلی در اصوات فرعی یعنی هارمونیک‌های ۴ و ۵ و ۶ (که تشکیل دهنده آکورد دو، می، سل در حالت بالارونده و می، دو، لا، در حالت پایین رونده می‌باشند) هستند. نسبت $\frac{4}{5}$ معرف فاصله سوم بزرگ (Major third) و نسبت $\frac{5}{6}$ معرف سوم کوچک (minor third) است که در جدول فاصله‌های میان فاصله اکتاو (هشتة) به صورت فاصله بالارونده یا پایین رونده وجود دارد. «سین» (Sin) معرف عدد $\frac{3}{2}$ (۱ عدد $\frac{6}{5}$) خدا - ماه جدول فاصله اکتاو سومری $\frac{1}{3}$ یا $\frac{3}{5}$ را پی‌ریزی کرده است. «شاماش» (Shamash) خدا - خورشید معرف عدد $\frac{2}{3}$ (یا $\frac{1}{3}$ عدد $\frac{6}{5}$) داور خدایان به شمار می‌رود. «ایشتار» (Ishtar) معرف عدد $\frac{15}{4}$ (۱ عدد $\frac{6}{5}$) مظہر زنانگی مانند دوشیزگی، همسر و کدبانو بودن است. «نرگال» (Nergal) معرف عدد $\frac{12}{5}$ عدد $\frac{6}{5}$ خدای عالم ارواح بود. بل/مردوک (Bel/Marduk) معرف عدد $\frac{10}{7}$ (یا $\frac{1}{7}$ بعل (Baal)) کتاب مقدس است که در اصل خدایی کم اهمیت به شمار می‌رفت ولی به ناگاه در هزاره دوم پیش از میلاد به ریاست معبد بابلی ارتقاء یافته و وارث قدرت خدایان دیگر به انضمام ۵۰ نام «ان لیل» (که قدم بزرگی به سوی یکتاپرستی فیتاگورسی بر مبنای اعداد یک تا ده در نظام دهدی است) گردید.

اصول هارمونیک یونانی در ریاضیات سومری

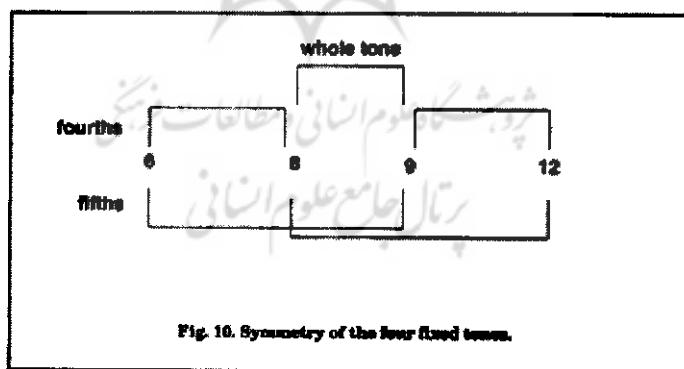
در اینجا به بعضی از تقارن‌های بنیادی ریاضی بر مبنای ۶۰ هارمونیک‌های سومری که قبلاً در قالب تقارن نشان دار (heraldic) معکوس به طور خلاصه ذکر شد اشاره می‌کیم. این تقارن‌ها بی شمار مربوط به خدایان ظاهر می‌شود و نسبت‌های دیگر به منزله مشتقات این نسبت‌های شماری روند که از طریق عمل ضرب به دست می‌آیند. (و این همان موردی است که افلاطون در کتاب جمهوری با استعاره استادانه به صورت ازدواج از آن نام می‌برد). باید خاطر نشان کنم که کلیه مفاهیم هارمونیک مورد استفاده من در این مقاله یونانی هستند. افلاطون در کتاب هشتم جمهوری، دستورالعملی را برای این ساختار بخصوص ارائه داده است بنابراین بحث درباره اصول هارمونیک او را می‌توان در رساله تیمایوس (Timaeus) مشاهده نمود.

کلیه رده‌های زیرایی (pitch classes) یا زیر و بعی که به وسیله اعداد اول ۲، ۳، ۵ و غیره تا عدد شصت ایجاد شده، در نمودار ۹ آمده است. باید توجه داشت که دوگانه (doubles) با یکدیگر قرینه و هم ارز هستند، به طوری که اعداد ۳، ۶، ۱۲ و ۲۴ (به عنوان مثال) زیرایی ۴۸ را دارند، بنابراین: الف - صدایها به وسیله اعداد تعریف می‌شوند. ب - اهمیت هر عدد بستگی به نسبت آن با اعداد دیگر دارد. ج - عددگذاری از نوعی اقتصاد اکید ریاضی تعیت می‌کند و از آنجاکه معانی دوگانه سومری در اینجا مدنظر است، اعداد ۳۰، ۳۲، ۳۴ و... کوچک‌ترین اعداد صحیح به شمار می‌روند و چنان‌چه نسبت‌های رابه صورت کسر بنویسیم، این اقتصاد تا حدودی به هم می‌خورد.

د - هر عدد به دو شکل عدد بزرگ و عدد کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو شکل در اینجا به صورت کسرهای متقابل نمایش داده شده است. ه - معانی دوگانه عدد بزرگ و کوچک اقتضا می‌کند که الگوی اصلی اکتاو، در میان فاصله اکتاو مضاعف (double octave) از $\frac{1}{2}$ به $\frac{3}{2}$ گسترش یابد. و - صدایها به وسیله «دانگ» (tetrachord) می‌شنوند یعنی به صورت دسته‌های چهارتایی درمی‌آیند) که محدوده ثابت آنها در میان نسبت‌های موسیقایی $9:12 = 9:8$ است همان‌طور که فاصله اکتاو $1:2 = 12:6$ و پنجم درست $6:9 = 8:12 = 3:2$ و چهارم درست $12:9 = 8:6 = 4:3$ است.

باید توجه داشت که چگونه (در نمودار ۱۰) عدد ۹ با هارمونیک هشتم تقارن معکوس ایجاد کرده و فاصله استاندارد یک پرده (standard whole tone) (۸:۹) را مشخص می‌کند. در تئوری فیثاغورس این نسبت‌ها فقط مشخص کننده پرده‌های ثابت است که بدون تغییر باقی می‌مانند. فیثاغورس این نسبت را از بابلیان قرن ششم قبل از میلاد به عاریت گرفته بود. در نظام اعدادی که بر مبنای ۶۰ هستند این اعداد ساختاری لزوماً در عدد پنج ضرب شده و به صورت $45:60 = 30:40 = 9:8$ درمی‌آیند:

توجه کنید که آیا آنکی (Ea/Enki) خدای ۴۰ با نقش دوگانه ۶۰:۴۰ و ۴۰:۶۰ خود نسبت‌های پنجم درست بالارونده مانند «سل ور» و پایین رونده مانند «رولا» را مشخص نمود، بنابراین او کره زمین را مجازاً به صورت مبنای‌های هارمونیک دو \rightarrow فا و سل دوی گام مدرن (با استفاده از سیم) سر و سامان بخشید. ز - آن لیل خدای ۵۵ صدای رده‌های زیرایی سی و فا را متعلق به «گام مقابل» (opposite scale) می‌داند، به همین جهت نظارت او بر این امر تذکری به تقارن متقابل برای مابه شمار می‌رود و ارتقاء او به سرپرستی پرستشگاه احتمالاً به

دیز (sharp = g) پدیدار می شود. این تقریب، فقط اندکی با ارزش ایده‌آلی مورد نظر ما (وازن نسبت خدایی ۵ به ۴ که میان صدای های دو (e) و می (E) وجود دارد) تفاوت است.

در نمودار ۱۲ پوزیدون و ده پرسش به همراه جفت متقارن جدید دو (C) و می (E) و جفت متناوب لابل (ab) و سل دیز (G#) (در نسبت $\frac{۳۶۰}{۷۲}$ اکتاو) به نمایش در آمده است (که همیشه یکی از این دو جفت غایب است). همان‌گونه که اعداد در جهت بالا رونده (ascending) و پایین رونده (descending) گام به طور متناوب خوانده می شود، آونگ ساعت مورد نظر من نیز به آرامی به این سو و آن سوی ساعت شش در نوسان است.

مردمان دوران باستان، در مورد مکان هندسی ۵۱۲ که در آنجا لابل (a flat) کاملاً با سل دیز (g sharp) برابر نیست، از آزادی عمل چندانی برخوردار نبودند. با این حال می توان این اتحاد ریاضی را با وجود تقارن معکوس کامل پذیرفت. زیرا با درنظر داشتن همبستگی های کاملاً دیرینه میان گام و تقویم و استفاده از تخلیل خود می توان فهمید که مردمان نخستین، چگونه چنین تقارن معکوس و پیچیده‌ای را معمولانه جلوه می دادند. این الگوی بر مبنای $\frac{۶۰}{۳۰}$ می تواند همبسته مناسبی برای تقویم قمری سومری و بابلی در نظر گرفته شود، همان‌گونه که بعداً نیز این الگو در قوانین افلاطون به صورت نقشه آرمانی شهر مدور درآمد. ثانیاً فرض می کنیم که تقویم و گام موسیقایی، از کیهان‌شناسی مشابهی برخوردارند.

برای دریافت بهتر موضوع، اکنون بهتر است به مطابقت‌های زیر توجه کنیم:

الف: لازمه گام اصلی هفت درجه‌ای (heptatonic) این است که عکس نسبت بسامد (frequency) فاصله اکتاو $\frac{۶۰}{۳۰}$ باشد و همان‌گونه که می دانیم، عدد $\frac{۳۰}{۳۰}$ متعلق به «سین» (Sin) (خدادا - ماه) است.

ب - دو گام متقابل هفت درجه‌ای و دایره صوتی (tone circle) متقارن، با دو فصل کشاورزی تابستانی سومریان مطابقت دارد. در این دو فصل آبیاری در تابستان خشک مکمل برداشت محصول در زمستان بارانی به شمار می آید. ج - در فاصله اکتاو، دو برابر شدن $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ به $\frac{۷۲۰}{۷۲۰}$ که جمع متقابل‌ها به شما می رود، $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ واحد وجود دارد که این عدد از شمارش تقویم قیاسی یعنی $\frac{۱۲}{۳۰}$ روزه حاصل می شود. متعاقباً، اخترشناسان بابلی و هندی این واحد را «تی‌ثیس» (Tithis) به معنای $\frac{۱}{۳۰}$ متوسط سال قمری سیصد و پنجاه روزه (چند روز کمتر از سال شمسی) می نامند. اخترشناسان یونانی همین $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ واحد را به صورت درجات هندسی به شمار می آورند ولی هیچیک از این پیشرفت‌ها ربطی به سومر باستان ندارد.

د - نیم پرده‌های کوچک $\frac{۹}{۱۵}$ با نسبت $\frac{۲۵}{۲۴}$ و بزرگ $\frac{۱۰}{۱۶}$ از نظر آکوستیکی غیر دقیق هستند و از نظر ثال (tonal) (قابل قبولند، به ترتیب با ماه‌های قمری آئینی که بین $\frac{۲۹}{۳۰}$ تا $\frac{۳۰}{۳۰}$ روز در تغییرند مطابقت دارند).

ه - اختلاف فاصله میان لابل (A flat) معادل $\frac{۵۱۲}{۳۶۰}$ و سل دیز (G Sharp)، در جهت مقابل آن با چند روز اضافه بودن سال شمسی ($\frac{۳۶۵}{۳۶۰}$ روز) از عدد $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ و با چند روز کم بودن سال قمری $\frac{۳۵۴}{۳۶۰}$ روز از عدد $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ نیز مطابقت دارد چون پنج و یک چهارم روز اضافی سال شمسی حدود $\frac{۱}{۳۶۰}$ عدد $\frac{۹}{۹۹}$ است در حالی که در کو‌ما (comma) تعریف شده ^{۱۱} (reduced comma) این فاصله دقیقاً یک شصتم یک اکتاو می شود.

از آنجاکه هر جامعه کشاورزی موفق باید به نحوی ادوار قمری، شمسی، آئینی و کلی خود را با ادوار افزون شونده تطبیق دهد، تصور این که سومریان یا دیگران سال را $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ روز در نظر می گرفتند لزومی ندارد و فقط در موسیقی است که سال با دقت و ایجار عددی به $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ روز و $\frac{۳۶۰}{۳۶۰}$ شب تقسیم می شود و در کیهان‌شناسی تقسیم‌بندی درستی به شمار می آید.

حساب ماتریسی (Matrix Arithmetic)

کلیه روابط صوتی ریاضی و تقویمی که قبل از آنها اشاره شد روابطی اتفاقی و تصادفی هستند و با آگاه بودن افراد، به هر صورت در میان اعداد بر مبنای 6^0 به چشم می خورند زیرا عدد 6^0 فقط به سه عدد اول ۲ و ۳ و ۵ قابل تقسیم است و در ضمن این عدد همانند آنکه نظام اعشاری ممیز شناور (floating - point decimal system) را به کار می بردیم مورد استفاده بوده است. اگر در اسطوره شناسی سومری، به دلائل قاطعی برخورد نمی کنیم که میان آگاه بودن سومریان از درگیری های صوتی باشد، پس ایجاد نظام حصصی که محوری برای الگوهای کامل برای فرهنگ قمری و اصوات هارمونیک فیثاغورسی در دو هزار سال بعد می شد، باید نوعی خوش شانسی بیش نباشد، به این معنا که وجود این نظام، جایزه جستجوی موارد با ارزشی است که هیچ گونه تلاشی برای آنها به عمل نیامده است. اما روشن ترین دلائلی که نشان می دهد سومریان از علم هارمونی آگاهی داشته اند به وسیله نوع ماتریس های مثلثی مورد استفاده افلاتون معلوم و مشخص می شود. این ماتریس ها در ریاضیات هارمونیک نقش های اصلی را به عنوان منبع و سرچشمه عهده دار هستند. در یونان زمان افلاتون، خرد هارمونیک بابلی و هندی به صورت نظریه سیاسی در می آید. هم اکنون مردان در نقش هایی ظاهر می شوند که زمانی از آن خدایان بود. چهار شهر نمونه مورد نظر افلاتون یعنی شهر های کالیپلیس (Callipolis) [در جمهوری] آتن باستان و آتلانتیس (Atlantis) [هر دو در رساله کریتیاس (Critias)]] و مانگسیا (Magnesia) [در رساله قوانین] هر کدام با یک الگوی موسیقایی ریاضی ویژه در ارتباط بودند. همه این شهرها از نخستین ده عدد صحیح ناشی می شوند و نیز این چهار شهر تا حد بررسی چهار عدد اول، ۲، ۳، ۵ و ۷ در ریاضیات تحويل پذیر هستند.

در «جمهوری» و «قوانين» افلاتون، شهر و ندان آرمانی (که با اعداد مشخص می شوند) فقط از نخستین عدد اول حیات (the prime of life) به وجود می آیند. در نظر افلاتون این به آن معناست که از عدد ۲ به جز اکتاو ($1+2$) الگوی دیگری ناشی نمی شود، زیرا عدد باکره و مؤنث دو با تمام نیرویی که در اختیار دارد رده زیر و بمی (Pitch) Class را همانند یک مرجع تعیین می کند که حاصل ضرب های آن به خودش به صورت $4, 8, 16, \dots$ فقط به ایجاد اتحادهای دوری یا اکتاوهای گوناگونی منجر می شود که هم اکنون در موسیقی مورداستفاده هستند. این اتحادها به منزله «پرستاران کودک» افلاتون به شمار می روند که آنقدر کنار بچه ها (صدایها) می مانند تا آنها بتوانند مانند اعداد صحیح روی پای خود به ایستند؛ و البته همان طور که افلاتون نیز می گوید، پرستاران مورد نظر او نیاز به برخورداری از بنیة قوی فیزیکی دارند. با وجود این، تضریب عدد سه در پنج که هر دو از اعداد فرد و مذکور هستند، مارپیچ (spiral) مای پایان ناپذیری متشكل از فاصله های موسیقایی پنجم پایین رونده یا چهارم بالا رونده و سوم ها تولید می کند؛ اصوات زیر و بم جدید نیز با همان نسبت های تغییرناپذیر از بطن اکتاو مؤنث با نسبت $2+1$ متولد می شوند.

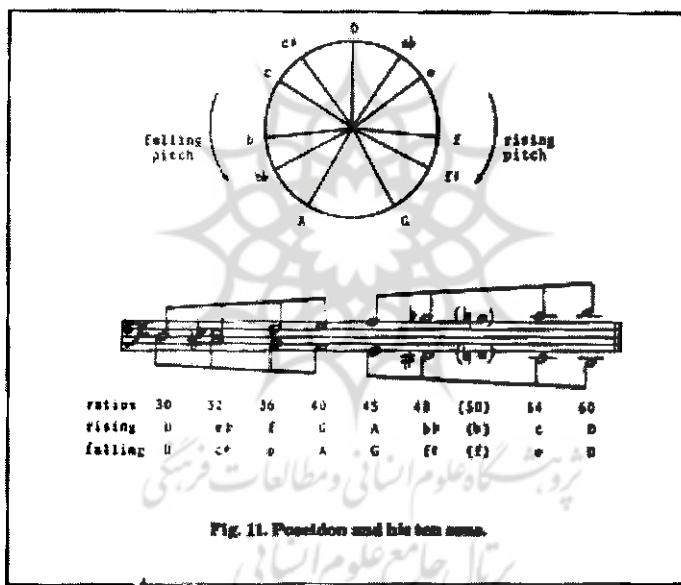
در زبان یونانی تقارن به معنای تناسب آمده است. بنابر این تناسب هندسی اعدادی مانند ۱، ۳، ۹، ۲۷ و ... یا ۱، ۵، ۲۵، و ... بهترین گُند و زنجیر یا قید و بند های جهان (World's best bonds) به شمار آمده و میزان تقارن را افزایش می دهد.

جدل ضرب 3×5 مجموعه های چندگانه ای از تقارن های صوتی هندسی را ترسیم می کند. یونان راه و رسم حساب خود از قبیل کسر های واحد، برای تعریف نسبت فاصله های موسیقایی مانند نسبت $\frac{9}{8}$ (یعنی $1 + \frac{1}{8}$) و غیره را از مصر به عاریت گرفت و فقط آنگاه از توری اعداد آگاه گردید که با راه و رسم روش های بین النهرينی آشنا شد. بنابر این سفر های فیثاغورس چه صورت افسانه ای داشته باشد در اینجا اهمیت زیادی پیدا می کند. این روش ها برای

خاطر این بیش است. انلیل خدایی پر جنب و جوش به شمار می‌رفته که علاوه بر موارد بالا فاصله‌های متعددی را نیز تولید کرده است که در واقع باعث کاهش شمارش اعداد می‌شود، حال آنکه خدای اصلی یعنی آنوا آن با عدد ۶۰ خدایی است که هیچ کاری از او برنمی‌آید و در بابل و سومر خدایی کم اهمیت جلوه می‌کند.

ح - نسخه حالت بالارونده و پایین‌رونده این گام به صورت مقام بزرگ (Major mode) نوشته می‌شود که برای ما مقامی آشتایه شمار می‌رود. (نمودار ۹) این گام معمولاً یک پرده پایین‌تر، یعنی روی شستی‌های سفید پیانو میان فاصله اکتاو از دو تا دو نت نویسی می‌شود. در نتیجه گام بالارونده مربوط به دست راست، گام متقابل و متقارن گام اصلی یونان، هند و بابل باستان به شمار می‌رود. این گام معمولاً به صورت یک پرده بالاتر، روی شستی‌های سفید، در میان فاصله اکتاو از می تا می مانند مقام فریزین (phrygian) نت نویسی می‌شود.

نگاهی به تقویم و گام

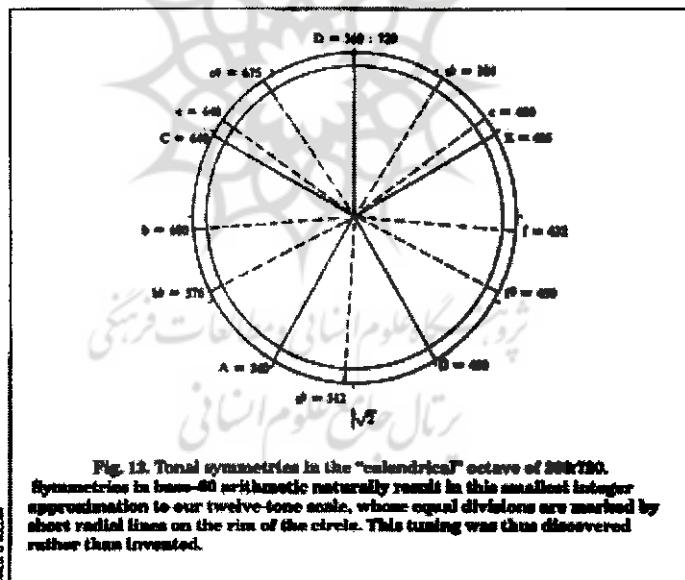

برای آنکه تقابل‌های را که در نمودار بالا نشان داده شده است به صورت دیدگاه یک پارچه سومری/افلاطونی در هم ادغام کنیم فقط باید این صدای را روی همان دایره صوتی (tone circle) به نمایش بگذاریم. در اسطوره‌شناسی افلاطون، در رساله کرتیاس (Critias) (به «پوزیدون») (Poseidon) و پنج جفت پسران دو قلوی او (نمودار ۱۱) اشاره شده است. تقابل متقارن کامل سومری هم ردیف تقارن عمودی و مرکزی قرار دارد. «پوزیدون» در ساعت ۱۲ با سلف یونانی خود آلانکی (Ea/Enki) (خدا - آب) متقارن بوده به طوری که آنها هم شروع و هم پایان اکتاو به شمار می‌روند. این یازده صدا تنها ردیف زیر و برعی متقارن تا شاخص ۶۰ محسوب می‌شوند.

برای آنکه کسرهای متقابله را طوری با هم ادغام کنیم که اعداد، نسبت‌های یکسانی را از هر طرف به نمایش بگذارند باید نسبت فاصله اکتاو پایین‌تر یعنی $\frac{1}{2}$ را تا $\frac{360}{720} = \frac{1}{2}$ (نمودار ۱۲) گسترش دهیم.

اگر ما خود را به اعداد سه رقمی محدود کنیم، علاوه بر اعداد مربوط به ده پسر «پوزندون» یک جفت دیگر از اعداد متقارن یعنی 405 و 640 باقی می‌ماند و با توجه به اینکه نسبت $360:640$ با نسبت $405:720$ برابر است، اعداد 405 و 640 روی نمودار 12 به صورت صدای های C (دو) و E (می) نمایش داده شده‌اند. در ضمن اعداد دیگری نیز در کنار آنها به صورت صدای های (دو) و e (می) دیده می‌شوند که نسبت میان این اعداد با اعداد قبلی تفاوت چندانی ندارد. این تفاوت که کوئی میکروتنال^۸ (microtonal comma) نام دارد، دارای نسبت $\frac{81}{80}$ است و فقط در آزمایشگاه یا به وسیله گوش‌های بسیار حساس و تربیت شده قابل احساس است، نسبت $\frac{81}{80}$ از نظر یونانیان کوچک‌ترین واحد اندازه‌گیری فاصله‌ها از نظر زیر و بعی می‌باشد. شمار رفته و مقدار آن $\frac{1}{9}$ پرده $\frac{1}{8}$ است که فقط از نظر تئوریک، واحد قابل استفاده شناخته شده است.

فاصله یک پرده‌ای میان لا (A) و سل (G) در نمودارهای 11 و 12 تقسیم فرعی مشابهی پدید می‌آورد و لازمه تقارن آن است که نقطه تقارن، درست نقطه مقابل مرجع مورد نظر ما یعنی صدای «ر» (D) قرار گیرد. با استفاده از ریشه دوم عدد 2 می‌توان این مکان هندسی یعنی نقطه تقارن میان لا (A) و سل (G) را مشخص کرد که در میان مجموعه اعداد باستانی جایی ندارد. بنابر این لازم است که ما در صدد دستیابی به یک تقریب برآییم.

نمودار 12 . تقارن‌های ثالث در اکتاو تقویمی $720 \div 360 = 2$. در ریاضیات بر مبنای 60 . تقارن‌ها به طور طبیعی از کوچک‌ترین عدد صحیح حاصل می‌شود که فراتب آن با گام 12 درجه‌ای ما (که تقسیمات مساوی آن به وسیله خطوط ساعی بریده نشان داده شده) مشخص می‌شود. این نوع تقسیم‌بندی کوک، ابداع نشده، بلکه کشف شده است.

چنان‌چه در صدد یافتن تقریب برای مکان هندسی (نقطه تقارن لا (A) و سل (G) برآئیم، در می‌یابیم که تقریب قابل قبول موسیقایی که در صد خطای آن از یک کوما (Comma) کمتر باشد، میان صدای لابل (a - flat = 512) و سل

افلاطون قرن چهارم پیش از میلاد به قدری جدید و بدیع جلوه می‌کند که او به کمک آنها دست به اشاعه مباحثت خود می‌زند. اما همین روش‌های تازه و بدیع پنجاه سال بعد از طرف آریستوکسن (Aristoxéne) مورد انکار قرار می‌گیرد. تعمیم موسیقایی فرمول کوک شصتی ($4+3$) ممزوج با (5) رابه افلاطون نسبت می‌دهند. اعداد $3, 4$ و 5 افلاطون با اعداد سی یعنی سیین = خدا - ماه، چهل ((آ)) و پنجاه (ان لیل) متناظر بوده و به ما یادآوری می‌کند که تمام اصوات موسیقایی به وسیله فاصله چهارم درست (perfect fourth) با نسبت بسامدی $\frac{4}{3}$ که میان چارچوب و قالب «دانگ»، وسیله احتمالی است و فاصله سوم بزرگ با نسبت $\frac{5}{4}$ به هم مرتبط می‌شوند. آخرین بازمانده از پیروان فیثاغورس نیکوماخوس (Nicomachus) است که در قرن دوم پیش از میلاد به درستی معنای ازدواج‌های افلاطونی را درک کرد و پی‌گیری توضیحات لازم رابه عهده گرفت ولی متأسفانه عمرش وفا نکرد.

بازسازی پرستشگاه بابلی‌ها

در هزاره دوم قبل از میلاد، بابلی‌ها دست به بازسازی پرستشگاه به جا مانده از سومربیان، به طریقی که به سختی اشاره به امید موفقیت فیثاغورسی داشته باشد زدن.

خدایان نیز به منظور جلوگیری از تخریب پرستشگاه به دست ان‌لیل بازسازی پرستشگاه رابه فرماندهی مردوک (Marduk) که دیگر خدایان قادرت خود رابه او واگذار کرده بودند] بر عهده گرفتند.

در اینجا مهارت سومربیان در ساده کردن کاربرد کسرهای متقابل، با دیدگاهی فلسفی تر درباره علم هارمونی که به وسیله اولین ده عدد صحیح تولید می‌شود، (با توجه به کوکان تا ده سال مورد نظر سقراط در کتاب جمهوری) قابل درک است. چون سقراط شک دارد که شهر و ندان بیشتر از ده سال اصولاً مناسب جوامع آرامانی باشند.

پس از آنکه مردوک اژدهای مؤنث یعنی تیامات (Tiamat) را شکست داد خدایان برای گرامیداشت پیروزی خود، معبدی به نام او ساختند که کار ساخت و ساز خشت‌های آن در سال ($720 = 2 \times 360$) به طول انجامید از این رو است که عدد 720 یعنی واحد سومربی برای اندازه‌گیری خشت و کوچک‌ترین شاخص صوتی که قادر است گام‌های هفت درجه‌ای را با استفاده از اکتاو تقویمی به صورت 12 درجه‌ای درآورد حالتی اسطوره‌ای یافته است. می‌گویند چنان‌چه خشت‌های صوتی / حسابی معبد مردوک در نظم ماتریسی ردیف شوند، طرح کلی آن معبد (با شاخص 720) به شکل توسعه یافته معبد ان‌لیل (با شاخص 64) درمی‌آید و همچنین ان‌لیل پنجاه نام خود رابه مردوک می‌بخشد. در این معبد صورت مردوک دیده می‌شود که از شادی می‌درخشد.

«تنظیم کوک اژدهای چیره دست» (Great Dragon Tuning)

صدای مربوط به گام پنجم درجه‌ای (pentatonic)

می (A) لا (D) ر (G) شل (C) دو

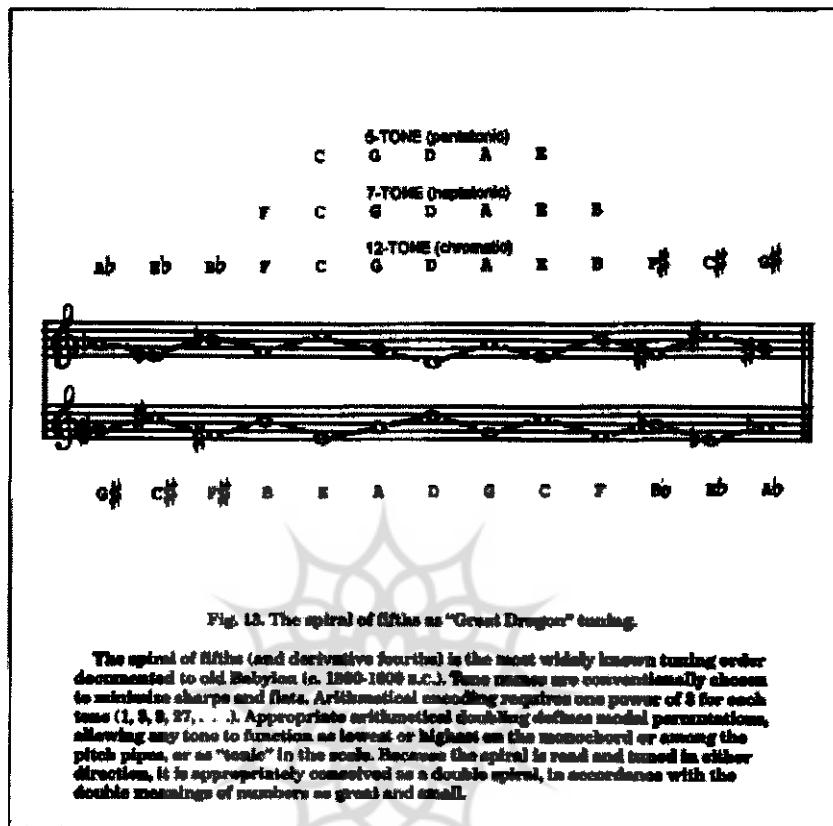
صدای مربوط به گام هفت درجه‌ای (Heptatonic)

سی (E) می (A) لا (D) ر (G) سل (C) دو (F) فا

صدای مربوط به گام ۱۲ درجه‌ای یا کروماتیک (Twelve - tone chromatic)

(G#) سل دیز (C#) دودیز (F#) فادیز (B) اسی (E) امی (A) لا (D) ر (G) سل (C) دو (F) فا (Bb) اسی بمل (Eb) امی بمل (Ab) بمل لا

لابمل (Eb) بمل سی (Bb) اسی بمل (F) فا (C) دو (G) سل (D) ر (A) لا (E) می (B) سی (F) فادیز (C#) دودیز (G#) سل دیز (Ab)

نمودار ۱۳ - فاصله‌های موسیقایی پنجم درست به صورت مارپیچ در سیستم کوک ازدهای چیره دست

مارپیچ فاصله‌های پنجم درست و چهارم‌های درست مربوط به آنها به صورت وسیعی به عنوان ردیف کوکی (tuning order) در بابل باستان (۱۶۰۰ - ۱۸۰۰ قبل از میلاد) شناخته شده است در گام اصوات به منظور صرفه‌جویی، از حروف، و همچنین از نمادهای مربوط به دیز (diéol) و بمل (bémol) استفاده شده است. رمزگذاری ریاضی برای اعداد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ... نیاز به توانهایی از عدد ۳ دارد. اختصاص دادن مضاعف‌های حسابی مشخص کننده جایگشت (factorial) مقامی به منظور در نظر گرفتن هر صدا و نقش دادن به آن، به عنوان پایین‌ترین یا بالاترین اکتاو بر روی مونوکورد (monochord) یا لوله‌های صوتی یا به عنوان «بن‌مایه» (Tonic) در گام است. از آنجاکه صدای های هر مارپیچ از هر یک از جهات خوانده یا کوک می‌شود، بر حسب معنای دوگانه اعداد بزرگ و کوچک، به طور مشخص به عنوان مارپیچ مضاعف طرح ریزی شده است.

هم اکنون، یکی از برنامه‌های معمول در آموزش موسیقی به کودک، شناخت روش اسطوره‌ای مار عظیم و ازدهاست. او در این برنامه آموزشی یاد می‌گیرد که گام را به صورت فاصله‌های موسیقایی پنجم و چهارم درست مارپیچ در نظر بگیرد. این امر شنیدن موسیقی را برابر کودک آسان می‌کند. به نظر من دایره پنجم (Circle of fifth) های بالارونده و پایین رونده یادآور دانش مارغول پیکر و ازدهای اساطیر باستان است. نمودار ۱۳ را به بینید.

تموج مارپیچ در طول سیم‌های متواالی در زمان کوک‌کردن ساز، (همان‌طور که هنوز لزوماً وجود دارند) قابل مشاهده است و در هر مجموعه از ردیف لوله‌های صوتی نیز (به عنوان مثال در چین) می‌توان شاهد این تموج‌ها بود. از آنجاکه اعداد یکسان مربوط به صوت، به‌طور متقابل، نقش مضرب‌های بسامد و طول موج را دارند، امروزه این اعداد نیز همچون زمان سومریان دارای معانی مضاعف مشابه هستند. بنابر این کاملاً جا دارد که مارپیچ بالارونده و پایین رونده را به صورت توانان به شکل مارهای درهم پیچیده نمایش دهیم.

در روایت اسطوره‌ای، مردوک، تیامات را کشته و او را به دو نیم کرده و فاصله اکتاو $1\frac{1}{2}$ را ایجاد می‌کند. وانگهی دو نیم شدن از دهای احتمالاً باعث ایجاد صدای زیر و بم دیگر نیز می‌شود. اعداد بزرگتر از عدد مردوک یعنی عدد ۱۰ در تقسیم‌بندی هندسی سیم هیچ نقشی را ندارند. این معنای مضاعف مارپیچ فاصله‌های پنجم و چهارم درست بالارونده و پایین رونده موسیقایی، اساس آگاهی ما درباره ساختار موسیقی محسوب می‌شود. در این که سومری‌ها مارپیچ مضاعف را در مرکز تقارن جای دهند، هیچ شک و تردیدی ندارند. همان‌طور که روی گلدان گودا (Gudea) در نمونه ۱۴ که متعلق به کاهن - پادشاه لاگاش [Lagash] حدود ۲۴۵۰ قبل از میلاد است، مارپیچ مضاعف به شکل متقارن در کنار دو گریفون (griffin) ایستاده است.

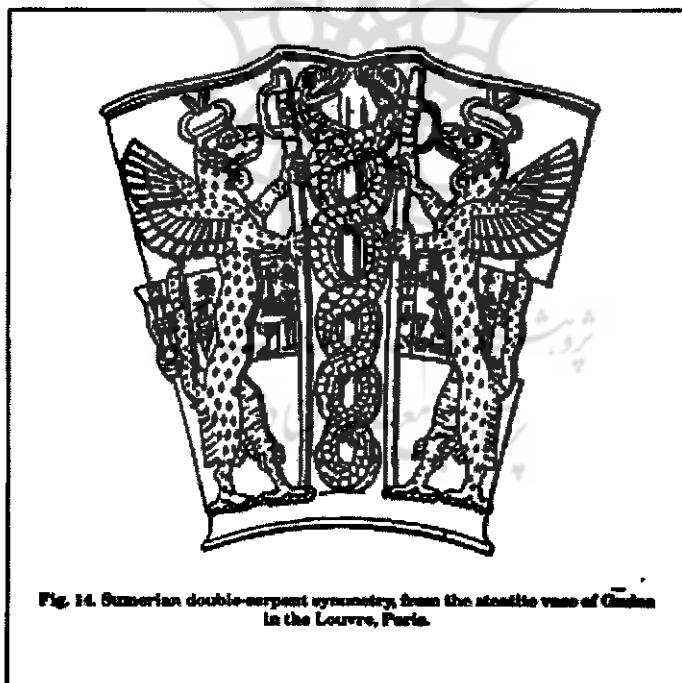

Fig. 14. Sumerian double-serpent symmetry, from the stoneware vase of Gudea in the Louvre, Paris.

نمودار ۱۴ - تصویر مارپیچ مضاعف متقارن سومری از «گلدان گودا» که در موزه لوور در پاریس است.

در صورت کاربرد نسبت‌های $4:5$ و $5:6$ فاصله‌های موسیقایی (که به دست آن لیل ابداع شده‌اند) برای تعریف گام هفت درجه‌ای (که در این صورت همه اعداد دو رقمی خواهند بود) می‌توان از کاربرد اعداد بزرگ و دست و پاگیر

احتراز نمود. اعداد ان لیل که برای گام ۱۲ درجه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، فقط به سه رقم نیاز دارد. بنابراین در سومر که ان لیل معادل عدد ۵۰ است و اعداد با مبنای شصت یا عدد اول و مذکور ۵ خدالنگاری انسان به شمار می‌رود. اعمال محاسباتی ما را (که در آن صدای دوازدهم شامل عدد ۳۱۱ می‌شود و این عدد خود با ۱۷۷ و ۱۴۷ برابر است) به شمارش اعداد رسانده و از تقلیل ثمربخشی ملودیک جلوگیری می‌کند.(نمودار ۱۵). فقط ۵ صدای مرکزی ("E" می‌لا "D" ر "G" سل "C" دو) متعلق به مار غول پیکر در نمودار ۱۲ پدیدار می‌شود. در نمودار ۱۲ خطوط شعاعی ضخیم میان این پنج صدای مرکزی هستند و همه صدای‌های دیگر متعلق به «ان لیل» می‌باشد.

پایین رونده (E) می (F) فا (G) سل (A) لا (B) سی (C) دو (D) ر (E) می

۳۸۴۴۳۲۲۸۴۵۱۲۵۴۰۵۴۸۷۲۹۷۶۸

بالارونده (E) می (D) ر (C) دو (B) سی (A) لا (G) سل (F) فا (E) می

۴۰ ۴۸ ۵۴ ۴۰ ۴۶ ۳۶ ۳۲ ۲۲ ۲۰

مقایسه گام‌های بابلی، یونانی، هندی، دارای اعداد سه رقمی، نیاز به کوک فیثاغورسی دارد، زیرا محاسبه هر یک از صدای‌های: فا، دو، سل، ر، لا، می، سی در این سیستم که مارپیچ فاصله‌های پنجم نامیده می‌شود با استفاده از توان‌های سه است. مثلًا گستردۀ ترین عدد اصلی سه به توان شش معادل ۷۲۹ می‌باشد، در حالی که پایه شصت رقیب آن فقط نیاز به دو رقم دارد که هر دوی آنها در مقتصدانه ترین روش ریاضی نشان داده شده‌اند. به طوری که چون معکوس‌ها به اعداد وسیع‌تر نیاز دارند، اولی پائین رونده و دومی بالا رونده است.

E	D	C	B	A	G	F	E	(falling)
384	432	486	512	640	648	729	768	
E	f	g	A	B	c	d	E	(rising)
30	23	36	40	45	48	54	60	

Fig. 15. A comparison of the Babylonian, Greek, and Hindu scales in the three-digit numeracy required for "Pythagorean tuning" because the arithmetic requires a power of 3 for each tone in the spiral of fifths. F C G D A E B, the largest essential number is $3^6 = 729$. In contrast, its base-6 competitor needs only two digits. Both are shown in their most economical arithmetic, the first falling and the second rising (because reversals require even larger numbers).

به لحاظ تاریخی، در قرن پانزدهم میلادی، موسیقی اروپایی، به خاطر حفظ آکوردهای سه‌صدایی (Triads) با نسبت‌های $4:5:6$ برای ایجاد هارمونی‌های جدید، بدون تجاوز کردن از دوازده صدا، این «نظام کوک دقیق» (Just Tuning system) را مجددًا مورد استفاده قرار داد.

مردمان باستان شاید این نظام را بیشتر به خاطر ایجاز محاسباتی، تا سادگی و خلوص سه‌صدایی بودن آن دوست می‌داشتند ولی طرفداران فاصله‌های کوچکتر از نیم پرده یا میکرو تنالیست‌ها (microtonalists) امروز که مجهز به فناوری‌های کار آمد و جدید هستند، در صدد برآمده‌اند که دوباره از نسبت‌های خدایان سومربیان باستان به صورتی ثمربخش و مؤثر بهره‌مند شوند.

برخی از نتیجه‌گیری‌های شخصی

اصول نهایی توری موسیقی برخلاف کدگذاری سومری، جایی در گذشته‌های دور مفقود شده است. این منابع مبتنی بر میراث زیست‌شناختی شفاهی مشترک هستند که ما در برخی از این میراث‌های شفاهی، با حیوانات فصل مشترک داریم. این میراث‌ها به گفته ارسسطو متکی به تعریف عدد دقیقی نیستند. به زعم ویلیام تامسون (William Thompson) موسیقی‌شناس (musicologist) برجسته معاصر به منظور سازگاری با محیط پیچیده‌سیستم‌های حسی ما مانند فیلترهای با گذشت و بخشنده عمل کرده و به ما قادر تعمیم‌بخشی می‌دهند. به نظر من این امر نتیجه رفتار سازشی دوران اولیه زندگی انسان است. بخشی که از خوش اقبالی ما هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهد. در این بخش، نظام نرومنی، هزاران هزار شبکه ایجاد کرده است که برای انجام برخی کارهای ساده در دسترس و اختیار ما قرار دارد. سقراط هرگز به امکان برقراری عدالت کامل معتقد نبود. هدف اصلی افلاطون از نگارش کتاب جمهوری این بود که خوانندگان را در برابر هنگارهای فرهنگی متناوب به صافی‌های با گذشت تبدیل کنند، همان‌گونه که درباره تعریف روز، شب، ماه و سال در کتاب جمهوری جای بحث است، درباره تعریف علمی فوائل موسیقایی نیز ابهاماتی وجود دارد. البته، هنر، این فاصله‌ها را به چیزی بدل کرد که ما از آن خرسند و خوشحالیم. سومریان، این «مردمان سرسیاه» (black-headed people) - به اصطلاح خودشان - از نظر تاریخی نشان دادند که همانند قهرمانان بزرگی که می‌شناختند یا خلق می‌کردند، مردمانی جسورند که به ترکیب و تلفیق ارزش‌های فرهنگی دست یافته بودند. سومریان ما را نیز دعوت به چالش می‌کنند تا چنین باشیم.

پی‌نوشت‌ها:

- ۱ - نزادی از انسان‌های ماقبل تاریخ که اسکلت آنان در ۱۸۶۸ میلادی در ناحیه کرومانتیون فرانسه کشف شد.
- ۲ - دختران زنوس که هر یک از آنها - بنابر اسطوره‌های یونانی - الهی یکی از هنرها بودند.
- ۳ - همان طور که نور خورشید در شرایط معبینی تجزیه شده و اصواتی رابه نام هارمونیک‌ها یا فراهنگ‌ها به وجود می‌آورد، هر یک از صداهای موسیقی نیز در شرایط معینی تجزیه شده و اصواتی رابه نام هارمونیک‌ها یا فراهنگ‌ها به وجود می‌آورند.
- ۴ - در مکتب فیثاغورسی فاصله‌های موسیقایی مطبوع کامل (perfect consonance) از اعداد ۱، ۲، ۳ و ۴ حاصل می‌شود که آنها را «چارگان مقدس» (holy tetractys) می‌نامیدند، زیرا از طرفی این اعداد پایه سایر اعداد به شمار می‌روند و از طرف دیگر مجموع آنها عدد ده را به وجود می‌آورد که پایه اعداد اعشاری (decimal) در ریاضیات است. در ضمن این اعداد تعیین‌کننده ابعاد مکان، فضا، زمان و ادراک می‌باشند.
- ۵ - سازی باستانی مربوط به یونان و رم مشکل از تعدادی نی با طول‌های متفاوت که به ترتیب کوتاهی و بلندی در کنار یکدیگر قرار دارند. سوراخ‌های یک طرف آنها که برای نواختن به کار می‌روند، در یک سطح است. این ساز که نام دیگر آن «سیرنکس» (syrinx) است منتب به یکی از خدایان یونانی به نام «پان» (Pan) است.
- ۶ - آولس (Aulos) یا «کالامس» (Kalamos) مهم‌ترین ساز بادی یونان باستان بین سال‌های ۶۰۰ تا ۳۰۰ قبل از میلاد است.
- ۷ - چون در این گام که از تقسیم فاصله اکتاو به دوازده قسمت مساوی حاصل شده است، هر نیم پرده دارای یک واحد (Prony) و هر پرده دو پرونی صد سنتی می‌باشد، نویسنده آن را به اعداد مربوط به مبنای ۶۰ نسبت داده است.
- ۸ - امروزه نیز دانشمندانی مانند هلمهولتز (Helmholtz) پس از تجارت فراوان، اکتاو، با نسبت بسامدی $\frac{1}{2}$ دوازدهم درست با

نسبت $\frac{3}{2}$ و پنجم درست با نسبت $\frac{3}{4}$ و چهارم درست با نسبت $\frac{4}{3}$ را به ترتیب خوش صدایترین فاصله‌های موسیقایی شناخته‌اند. لازم به بادآوری است که نسبت عددی مریوط به فاصله‌های موسیقایی، در زمان‌های گذشته به نسبت طول سیم بوده است ولی امروزه بنا به اصل فیزیکی: «سامد، (frequency) صوت اصلی یک سیم با طول آن نسبت معکوس دارد» برای تطبیق اعداد قدیمی مریوط به این فاصله‌ها باید کسر مریوط به آنها را به صورت معکوس (صورت به جای مخرج و مخرج به جای صورت) به کار برد. به عنوان مثال $\frac{7}{3}$ طول سیم با بسامد $\frac{3}{2}$ و $\frac{3}{4}$ طول سیم با بسامد $\frac{4}{3}$ نشان داده می‌شود.

۹- این فاصله بعدها به نام دیزیس (diesis) یا سنتونیک (syntonic) است و در قرن بیست آن را حد حساسیت گوش دانسته‌اند. نسبت $\frac{81}{80}$ از اختلاف چهار فاصله پنجم درست (دارای نسبت $\frac{8}{7}$) با فاصله هفدهم بزرگ گام زارلن (zarlin) به وجود می‌آید و همچنین این نسبت از اختلاف فاصله پرده بزرگ (با نسبت $\frac{9}{8}$) و پرده کوچک با نسبت $\frac{10}{9}$ نیز حاصل می‌شود که آن را کوما (comma) دیدیمیک (dydimique) و کومای طبیعی نیز می‌نامند.

۱۰- این فاصله (یعنی نسبت $\frac{25}{24}$) که از نسبت طولی سیم حاصل می‌شود، امروزه به صورت $\frac{25}{24}$ (یعنی نسبت بسامد frequency) (بین دو صدا) کاربرد دارد، و از اختلاف زیر و بمی مجموع دو فاصله سوم بزرگ با نسبت $\frac{5}{4}$ و فاصله پنجم درست با نسبت $\frac{3}{2}$ (به این صورت: $\frac{25}{24} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} = \frac{25}{16}$) حاصل می‌شود، که مقدار آن حدود ۱۸ ساوار (Savart) است.

۱۱- فاصله نیم پرده بزرگ با نسبت $\frac{15}{16}$ از نسبت بسامد هارمونیک‌های پانزدهم و شانزدهم در گام طبیعی حاصل شده است که مقدار آن حدود ۲۸ ساوار می‌باشد.

۱۲- اگر با توجه به نظام گام تعديل شده مساوی (equal temperament system) که در آن فاصله اکتاو به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم شده است، این فاصله یعنی اکتاو را به 60° قسمت مساوی تقسیم کنیم، کومای تعديل شده به این صورت: $1/01161944 = 2^{\frac{1}{60}}$ حاصل می‌شود که لگاریتم (logarithm) آن معادل حدود پنج ساوار (Savart) خواهد بود.

پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتوال جامع علوم انسانی