

عشقت

رسد به پرواز

متن سخنرانی مهندس امیر همایون خرم
در چهل و ششمین کنسرت پژوهشی - آموزشی
در مرکز موسیقی حوزه هنری

آنگساز را اجرا می‌کند، چه یک بداهه‌نواز باشد. چه با کلام باشد و چه بی‌کلام و انواع آن که هر یک از آن‌ها را بخواهیم شرح بدھیم شاید جلسه‌ای نظری جلسه امروز لازم است. غرض این بود که بگوییم: ما رابع به موسیقی غربی زیاد می‌شنویم. موسیقی غربی، خالی از تقصیب موسیقی‌ای است که بسیار پیشرفته است. دلیلش هم این است که خیلی خوب روی آن کار کرده‌اند ولی اگر بخواهیم مقایسه‌ای انجام بدھیم اول باید بگوییم موسیقی ایرانی امروز چه وصیتی دارد، موسیقی غرب چه وضعیتی دارد و آیا اگر این دو را با هم مقایسه کنیم چه نتیجه‌ای را خواهیم گرفت؟ در این نتیجه‌گیری، تکیه می‌کنم به «بالقوه بودن».

چرا که «بالفعل» بودن مسئله‌ای دیگر است. وقتی که مطالعات درباره پیدایش و یا به وجود آمدن موسیقی از زمان‌های بسیار قدمی شود می‌بینیم این تو موسیقی از همدیگر جدا نیست. این طور نیست که بگوییم آن یکی از آسمان‌آمده و دیگری از زمین و این دو با هم تفاوت دارند! این طور نیست. این طور که تحقیق شده موسیقی یا از ایران به یونان رفته یا از یونان به ایران آمده است. بدون این که بخواهیم روی این مسئله اصرار ننمایم.

موسیقی به صورت مُد (Mode) بوده یعنی موسیقی مدار (Modal) و طن نت‌های متواتی پشت هم بوده است. حتی آنها را نام گذاری هم کرده بودند. مثلاً دورین، فیزین، هیپورین، لیدین و هیپولیدین و الی آخر.... این موسیقی در حقیقت بازمانده‌ای از یونان قدمی است که بعد از آن هم موسیقی قرون وسطی بوده است. خیلی خلاصه می‌خواهیم این را عرض کنم موضوع مهم بر سر تعديل موسیقی‌هاست و چه طور شده که موسیقی‌های شرقی و غربی اختلاف ظاهراً بارز پیدا کرده‌اند.

در این موسیقی (موسیقی غرب) به تدریج دو تامپرمان (دو تعديل) انجام شده که یکی کاملاً علمی است و کاملاً درست است و یکی دیگر

گفتار حاضر، متن سخنرانی هنرمند ارجمند جناب استاد همایون خرم است که روی نوار ریل در تالار اندیشه ضبط شده و بعضی جملات آن از کیفیت ضبط مطلوب برخوردار نبوده است. در این متن، نزدیک به پنج جمله حذف شده که لطمه‌ای به اصل مطلب وارد نکرده است. مدیریت تالار اندیشه از این نواساز و نوآور نزد پروازه که با حضور خود شنوندگان برنامه‌های پژوهشی - آموزشی را به فیض رساندند، سپاسگزاری می‌کند. در ابتدای برنامه طبق روال و سنت همیشگی رضا مهدوی پیشگفتاری را در رابطه با موضوع مطروحه و شخصیت استاد همایون خرم بیان کرد و سپس صحنه را به میهمان برنامه سپرد.

از صدای سخن عشق ندیدم خوشت
یادگاری که در این گندبد دوار بماند

**وقتی کار از
موسیقی، به گفتار
می‌رسد، یعنی
موسیقی بازمی‌ماند
و سخن آغاز
می‌شود. با دلایل
علمی، آن وقت
است که موسیقی
به طرف ترقی
حرکت می‌کند**

بنده وقتی می‌بینم جوانان عزیز برای شنیدن مسائل موسیقی در مجالس سخنرانی شرکت می‌کنند و گاهی پرسش و پاسخی در این مورد به وجود می‌آید از یک نظر نسبت به وضعیت موسیقی ایرانی امیدوار می‌شوم. احساس می‌کنم کار از سطح به عمق می‌رود. موسیقی ماتا وقتی که در سطح باشد، تا وقتی که هنرجویان هرچه را آموخته‌اند همان‌ها را پس بدهند، موسیقی نمی‌تواند به صورت بحر یا به صورت اقیانوسی درآید. در آن نمی‌توان غوطه‌ور شد و ذخایر را کشف کرد. این موسیقی می‌شود موسیقی تقلیدی. موسیقی‌ای را که آموخته‌ایم باید بیشتر و بیشتر بیاموزیم و همان را که آموخته‌ایم به نوا درآوریم. اما وقتی کار از موسیقی، به گفتار می‌رسد، یعنی موسیقی بازمی‌ماند و سخن آغاز می‌شود. با دلایل علمی، آن وقت است که موسیقی به طرف ترقی حرکت می‌کند. آنچاست که موسیقی عمیق می‌شود و شونده را به اندیشه و ایمی دارد، حالا چه اجرائی‌نده یک ارکستر باشد که ساخته

عادت کرده‌ایم سال‌های سال «فارسی» را مثلاً در سه گاه بشنویم (اگر با اجرای چپ کوک روی ویولون باشد) «فارسی» را می‌شنویم و لذت می‌بریم. چرا باید این صدا شنیده نشود و «فارسی» حذف شود؟ چرا می‌باشد «دوسنی» حذف شود فقط دو «بکار» باشد و دو دیز؟ این فاصله‌ها شنیدنی بوده است. کما این که وقتی مخالف سه گاه اجرا می‌کنیم، می‌بینیم «وسنی» در مخالف سه گاه «فارسی» می‌تواند خیلی لذت‌بخش و زیبا باشد.

عادت زدایی از گوش‌ها یک مقدار از عدم انصاف است. من قضیه را حتی در جاهای دیگر بسط دادم: در یکی از دانشگاه‌های خارج کشور هم گفتم که اعتقاد دارم گرسنگی فقط گرسنگی مادی نیست. ما گرسنگی روحی هم می‌توانیم داشته باشیم، گرسنگی صوتی هم می‌توانیم داشته باشیم. گوشی که بتواند ربع پرده‌ها را درک کند، اگر آن گوش را از درک اگر ربع پرده محروم کیم به نظرم از یک غذای روحی آن را محروم کرده‌ایم و این بی‌انصافی کامل است. دنیا باید برود به طرف این که این ربع پرده‌ها را اجرا کند و نتیجه‌گیری‌های درخشنان بکند و بر کارهایی که لازم است تعمق کند. چه از نظر هم‌نوازی، بدنه‌نوازی، تک‌نوازی و چه کارهای ارکستری و چه ارکستراسیون و چه زامرونی‌هایی که انشاء‌الله اگر وقتی بود صحبت می‌کنیم. بنابراین این تعديل، تعديل درستی نبوده است.

این تعديل، محروم کردن تعنی‌داری زیادی گوش در عالم موسیقی است و این کار درستی نیست در حال حاضر، ذیماً موسیقی نیم‌پرده‌ای را بسط داده است در همه جا؛ البته در این زمینه خیلی کار کرده‌اند و کارهای بسیار بالارزش چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی انجام داده‌اند که این

«غیرمنصفانه» انجام شده است. این که عرض می‌کنم غیرمنصفانه دلیل برای آن وجود دارد. تعديل اول را که همه می‌دانند تعديل باخ است - که مثلاً وقتی می‌فرمایید فادیز - سل بمل یا سل دیز - لا بمل، این دو صدا در حقیقت یکی هستند اگرچه نامشان با همدیگر تقابلاً دارد بنابراین روی کلاویه پیانو ما لا بمل و سل دیز جدایانه نداریم و این دو یکی شده است. این تعديل از لحاظ موسیقی درست است، در صورتی که شاید از لحاظ ریاضی - فیزیکی، این دو نت با هم فرق دارند، یعنی فرکانس‌هایشان با هم فرق دارد، ولی گوش موسیقیدان این دو را با یک صوت می‌شنود و در این جا چون موسیقی مطرح است گوش اهل موسیقی باید در نظر گرفته شود بنابراین تعديل باخ درست است. تعديل دیگر این بوده است که در حرکت چند نت متولی، شروع هر نت به نت اکتاو خودش برسد. (مثلاً) آن موقع مدلیدن از یک نت شروع می‌شده و به نت همان‌خودش ختم می‌شده است. اما این طور که مطالعه شده معلوم است که در فوایلی که بین نت‌ها تعییه می‌شده علاوه بر نیم‌پرده، ربع پرده هم بوده است. یعنی بعد از حرکت کروماتیک ربع پرده‌ای به کروماتیک نیم‌پرده‌ای رسیده است.

عادت‌زدایی از گوش‌ها

یک مقدار از عدم انصاف است گرسنگی
صوتی هم می‌توانیم داشته باشیم. گوشی
که بتواند ربع پرده‌ها را درک کند، اگر آن گوش را از درک محروم کنیم به نظرم از یک غذای روحی آن را محروم کرده‌ایم

این جاست که تعديل دیگری صورت گرفته است: غرب قبلاً در سنتور بسیار قدیم تقسیمات اعشاری یا نصف‌شده نیم‌پرده را در موسیقی خود داشته است. این جا نصف‌شده ریاضی مطرح نیست بلکه آن «نصف» مطرح در موسیقی مورد نظر است. گفته می‌شود که در قدیم یک‌چهارم پرده خف شده است. تعديل دوم همین است و این جاست که کار «غیرمنصفانه» انجام شده. چرا؟ علت این است که گوش عملاً این ربع پرده را می‌شنود. ما که

مبحثی جداست و بسیار تحسین برانگیز، ولی آن طرف قضیه، یعنی حذف کردن هر چیزی که شنیده شود - خوب هم شنیده شود و لذت‌بخش هم هست - گمان می‌کنم کار درستی نبوده است. حالا باییم موسیقی خودمان را در این مورد نگاه کنیم؛ این موسیقی که ربع پرده را حفظ کرده در حقیقت مد (مقام / Mode) را حفظ کرده است.

یعنی ما که می‌گوییم مقام ابوعطای دستگاه شور درحقیقت همان «مد» است نه «تون» (Tone). با این تعديل غیرمنصفانه بسیاری نت‌ها طبیعاً خلیل مقامات موسیقی ایرانی یا مذهبها از میان رفته‌اند. در حالی که با حفظ کردن این مذهبها است که موسیقی ما یک موسیقی «نمایل» شده و مختصات خاص خود را پیدا کرده است. باید به جوانان توصیه کنم کتابی که دو سال پیش به نام «توای مهر» منتشر شد را بخوانند. بخصوص مقدمه‌هایش را بخوانند. البته سهم نت و اوّلها و قطعات و مطالب مربوط به یاد دادن هرجو، محفوظ است. ولی مقدمه‌ها همه درباره مسائل نظری موسیقی و تحلیل موسیقی است. اگر موسیقی را به این صورت یاد بگیریم که فقط تعنیاد گوشة را حفظ کنیم و بنوازیم در حکم نوار ضبط صوت خواهیم بود. کسی با این روش موسیقیدان و هنرمند نخواهد شد.

اگر موسیقی را به این صورت یاد بگیریم که فقط تعنیاد گوشة را حفظ کنیم و بنوازیم در حکم نوار ضبط صوت خواهیم بود. کسی با این روش موسیقیدان و هنرمند نخواهد شد. کسی که فقط آموخته‌ها را پس بدهد، هنرمند نیست

پارامترها یا عوامل ضرب و ریتم را کنار می‌گذاریم. قرارگرفتن نت‌ها، حقیقت سازندگی است، مطلبی در ریاضیات عالی وجود دارد که می‌گوید اگر عواملی کنار هم قرار بگیرند تعلاّن نو شدن این‌ها با هم به فاکتوریل تعنیاد این عوامل بستگی ندارد. این معنایش چیست؟ یعنی اگر شما عامل در اختیار داشته باشی فاکتوریل عتعنیاد می‌تواند کنار هم نت‌ها قرار بگیرد.

به معنای این است که فاکتوریل U می‌شود $= 720 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 1440$ اگر

۳ عامل داشته باشیم $U = 3 \times 2 \times 1$ یعنی عبارت می‌تواند سازندگی صورت بگیرد

تا نت‌ها چگونه کنار هم‌دیگر قرار بگیرند. حالا اگر نت فرق کند آهنگ

هم فرق نمی‌کند. اگر قرار باشد قضیه را ساده بگیریم ۱۲ نت در اختیارمان

باشد تعنیاد سازندگی ما فاکتوریل ۱۲ می‌شود. اما اگر ۲۴ واحدی یعنی

درحقیقت ربع پرده را در نظر بگیریم می‌شود فاکتوریل ۱۲. تا زه حاصل آن

$1440^* \times 10^*$ یعنی حاصل آن یک عدد نجومی می‌شود. پس دیدیم

که این بهترین دلیل برای غنای موسیقی است.

این بهترین دلیل برای این است که بگوییم موسیقی ما وسعت

بسیاری زارد. وسعت موسیقی به این استه نه این که ما بگوییم در ماهور

چهل تا گوشة می‌دانیم این حرفا در این زمان برای جوانانی که واقعاً

در دروس پایه پیشرفت‌هایی کرده‌اند و کارهای مختلفی می‌کنند با همه

علوم پایه سروکار دارند، می‌تواند خنده‌دار باشد.

یک کس نام خودش را استاد بگذارد و

استادیش در این باشد که بگویید من ۴ گوشة

در این دستگاه من دانم! ۲۰ تا در دستگاه دیگر!

این طوری کاری در موسیقی انجام نمی‌شود فقط

باشت می‌شود که بگویند موسیقی ما یک‌نوآخت

است. برای کسانی که به موسیقی عشق من ورزند

این وضیعت جانا خلیلی تاسف‌بار است و انشاء‌الله

که جوانان بروند کنکاش بیشتری کنند.

در این کتاب (توای مهر) یکی از نظریاتی

که بیشتر روی آن تکیه کرده‌ام مربوط به زمانی

است که نزد استاد صبا من رفتم و «نوا» کار

می‌کردم. استاد در درس نوا مطلبی برایم گفت.

شاید روزی موقعیت فراهم شد که حرفا

راجع به استاد صبا بگوییم. ایشان به من گفتند

پسرم اگر بخواهی به گوشه‌های نوا برسی باید

طی مراحل صعودی را بکنی و ...

مدت‌ها گذشت و من روی این مساله فکر

وجود استاد در مرحله اول لازم است. در مرحله دوم، ادامه کار و زحمت کشیدن است. ولی برای طیران، قدرت و انرژی دیگری هم لازم است و آن قدرت عشق است. درحقیقت عشق است که با این دو بال باشد طیران من شود. از آن به بعد است که شخص مستعد به طرف هنرمند شدن «بروای» می‌کند. کسی که دو بال بدون عشق دارد، در مرحله هنرمندی نیست هرچند ممکن است در یک مرحله به تسلط در خوب یاد دادن هم برسد تا بگویند فلانی خوب درس من دهد، مدرس خوبی است و در این رشته استاد است. ولی همان مدرس اگر بخواهد استاد هنرمند بشود می‌باشد این تحدیث این مرحله هم فراتر برود که درباره این مرحله من صحبت کردم و اسم آن را گذاشتهم «لوافق شوی» با توجه به آن بیت لسان‌الغیب که من فرمایند:

بشوی اوراق اگر همدرس مای

که درس عشق در دفتر نباشد

حافظ نفی دفتر نکرده است بلکه می‌گوید
 تمام این‌ها یاد گرفته می‌شود که آخر سایعی،
ابتكاری، کار نویسی بر شالوده اصالت‌ها بریا شود.
اگر جز این باشد حرکت در جهت هنرمندی نیست
در جهت تقليد است. به همین دلیل بعضی از
دوستان که با ما تماش می‌گیرند و من پرسند چرا
موسیقی ایرانی این قدر یک نوآخت است؟ من به
آنها در این مورد حق من دهم. چرا که بعضی

غرب براساس موسیقی تُنال (Tonal) است و هارمونی‌ها باید براساس موسیقی مُنال (Modal) ساخته شود. نکر کنید سه گاه سی کرن را اگر بخواهد کسی بزند درجه چهارش من کرن است. اگر کسی بخواهد این صدا را نایه‌جا استفاده کند حاصل کار به قدری ناطمبوغ می‌شود که همه از این هارمونی که برای موسیقی نوشته شده است بیزار می‌شوند. بنابراین جوانها باید واقعاً با برداشت‌هایی جلو بروند که برای ارکستر کارهایی در حد و با خصوصیت ایرانی انجام بدهند. «هد» ابوعطای برای خودش یک مد خاص است. برای ارکستراسیون و هارمونی باید زیر آن هارمونی ابوعطای گذاشته شود نه این که ما فکر کنیم چه جوری این ابوعطای را منطبق تن مازور یا مینور بکنیم. موسیقیدان برای نوشتن هارمونی مخصوص خود، باید راه حل را پیدا کند که مثلاً برای سه گاه چه کار کند... البته باید بگوییم که یکی از دلایل این که این موسیقی پالقوه این چنین بالقوه بوده، که اگر مطالعه کنیم می‌بینیم که از

عهد عبدالقدار مراغه‌ای شاید حدوداً قرن هشتم و نهم تا موقعی که کلمل وزیری آمده هیج مکتبی و تحقیقی درباره موسیقی ایرانی نوشته نشده است. تجربه تبدیل به علم نشده است. این همه پیشرفت در علوم دیگر برای این است که تجربه‌ها را به صورت کتاب درآورده‌اند. تجربه‌ها را فرموله می‌کنند فیزیک علم تجربه است اول تجربه می‌کند بعد تجربه را فرموله می‌کنند یک پاندول را حرکت می‌دهد بعد تواترشن را حساب می‌کند که زمانش چقدر می‌شود. بعد می‌نویسد و مکتب می‌کند. حالا فکر کنید اگر موسیقی نوشته نشود ششصد سال هیج کتابی نوشته نشد و موسیقی تبدیل شد فقط به یک کار عملی. به همین دلیل متأسفانه به کسانی که این کار را می‌کردند مغلوب طوب! طوب، در اصل یعنی این که زدن ساز در شما یک حالتی ایجاد می‌کند. این هم بسیار خوب است معنای مطرب واقعی هم بسیار بالرزش است:

مطرب عشق عجب ساز و نوای دارد

نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد

ولی اگر موسیقی مدون نشود ترقی نمی‌کند. آقای وزیری آمده این کتاب را اولین کتابش به نام موسیقی نظری را چاپ سنگی منتشر کرده است. بعد بدتر بیرون شاگرد خلفش آقای روح الله خالقی آمد نظری موسیقی جلد نوشته. این‌ها حرکت به طرف درک قضیه یعنی حرکت به طرف عمق نه در سطح مانند بنابراین هرچه روی این کارها کار شود مسلماً پیشرفت موسیقی و به نتیجه تنوع و زنده بودنش برای همه محسوس خواهد شد. وقتی رامع به موسیقی صحبت شود و ادم و وقتی عاشق این راه باشد، یک مقدار هم احساساتی می‌شود. به هر حال باید گفت: هرچه گوییم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل گرد از آن راجع به این موسیقی عزیز هرچه قدر صحبت کنم کم است و به همین دلیل هم برای این که عزیزان را خسته نکرده باشم به این مقال خاتمه می‌دهم. ولی انشاء الله اگر در بین عزیزانی که این جا نشسته‌اند بجانانی باشند که نتیجه‌ای بگیرند و بروند موسیقی را بشناسند و روزی بشود که خود من شاهد و ناظر باشم که این‌ها در موسیقی تغییرات خلی خوبی را ایجاد کرده‌اند و خود بندۀ اولین کسی باشم که برایشان کف بزنم.

■ مشترکمن!

یک کسی نام خودش را استاد بگذارد و استادیش در این باشد که بگویید من ۴۰ گوشه در این دستگاه می‌دانم! ۲۰ تا در دستگاه دیگر! این طوری کاری در موسیقی انجام نمی‌شود فقط باعث می‌شود که بگویند موسیقی ما یک نواخت است

می‌کردم. بعدها که سنه بیشتر می‌شد فهمیدم که این مسائل در کل موسیقی و در همه چیز صادق است. به خاطر این که علم معنایش «ترتیب» است. همین معنای ردیف یعنی ترتیب و معلوم شد که همان نت‌هایی که در ایران حفظ شده است با یک تصاعدی که نزخ آن یک است شروع می‌شود.... یک نت بالا می‌رود و بعد همین‌ها هست که می‌تواند یک دستگاه را بسازد و... من اسم این‌ها را گذاشتم تصاعد کل وقتی دستگاه ساخته می‌شود. تصاعد جزئی، وقتی است که در این دستگاه مقامات ساخته می‌شوند. مثل این که شور می‌شود ابوعطای که جزو متعلقات آن است یا می‌گویند مقام که البته این هم بحث دیگری دارد یا بیات ترک است یا افساری و یا دشته که این‌ها تصاعد جزئی هستند و تازه در خود این تصاعد جزئی تصاعد جزئی تری هم هست برای این که در خود مقامات، گوشه‌ها درست می‌شوند. گوشه‌ها هم از همین تصاعدان نشأت گیرند.

مالحظه بفرمایید وقتی شخص مستعد با این برداشت حرکت کرد و اگر استاد به هنرجو چنین گفت (البته حین تعلیم و حین آموزش تکنیک آن ساز و همه چیزهایی که در کنار هم هستند) این جا قدرت کنگناواری و خلاقیت آن هنرجو به حرکت درمی‌آید. البته [هنرجو] به نسبت استعدادش جلو می‌رود. مهم این است که بین سه هزار حنائق چهار نفر اهل موسیقی داشته باشیم که به راستی خلق کنند در حقیقت خلق آثاری کنند که در حقیقت پله جدیدی بر مبنای پله‌های قدیم بر پله‌های گذشته بگذارد. این کار درست است و واقعاً هنر همین است که اگر در سه هزار نفر، چهار نفر موسیقیدان واقعی بشوند بسیار خوب است ولی وای به وقتی که تعداد بسیار زیاد نوازنده به میدان موسیقی بیایند و ماننینم کسی که کار تازه‌ای بکند.

این وضعیت برای موسیقی اسفار است. همان جاست که موسیقی متعادل زیادی شونده را ممکن است از دست بدهد. مانند خواهیم بگوییم همه باید موسیقیدان شوند. خیر! شونده هم به سهم خود حق خلی بزرگی دارد. شونده هست که موسیقی را می‌سازند بنابراین احترام گذاشتن به شونده، یعنی این که هنرجو، استاد... بروند موسیقی خوب بسازند و این‌ها را تحويل شونده بدهند. ما می‌شونیم از بعضی ها می‌گویند هنرمندان ما متوجه نیستند که این موسیقی چیست؟! در حالی که ایراد بر خود آن فرد وارد است. عالمه^۱ شونده اشتباه نمی‌کند همین که می‌گوید یکنواخت است درست می‌گوید. حالا باید دید تو «آقای همایون خرم» چه تحويل او داده‌ای؟ اگر مطالب پیش‌پافتاذه را تحويل دادی نتیجه‌گیری همان است که گفتیم. ولی اگر کار درست تحويل او دادی و زحمت کشیدی، اگر اول شناخت خوب روی موسیقی پیدا کردی بعد کار کردی مسلماً جواب جز تحسین چیز دیگری نیست. بحث موسیقی ما بحث بسیار بسیار طولانی است و شاید حوصله این مجلس اجازه ندهد ولی در هر حال من بایستی مجالسی تشکیل شود و دور هم جمع شدن‌هایی، تا راه حل هایی... ارائه شود.

از عهد عبدالقدار مراغه‌ای شاید حدوداً قرن هشتم و نهم تا موقعی که کلمل وزیری آمده هیج مکتبی و تحقیقی درباره موسیقی ایرانی نوشته نشده است. تجربه تبدیل به علم نشده است. تجربه هارا به صورت کتاب در آورده‌اند. دیگر برای این است که تجربه هارا به صورت کتاب درآورده‌اند

متلاً خلیلی‌ها راجع به ارکستراسیون در موسیقی ایرانی صحبت می‌کنند. آیا این ارکستراسیون یا هارمونی که راجع به آن صحبت می‌شود، باید همان ارکستراسیون هارمونی غرب باشد؟ بندۀ همین جا عرض می‌کنم: خیر! هارمونی