

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سازشناسی ایرانی

رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی -
نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی)

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۳۶۰۴

سازشناسی ایرانی / مؤلفان : ارفع اطرابی، محمدرضا درویشی	۲۲
ص ۱۹۲ : مصور - (آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۳۶۰۴)	۱۳۹۲
متون درسی رشته‌های موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی - نوازندگی ساز جهانی - مبانی آهنگ‌سازی) گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته‌های موسیقی دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پژوهش	

همکاران محترم و دانشآموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران- صندوق پستی شماره ۱۵۰۴/۴۸۷۴ دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

tvoccd @roshd.ir

پیام نگار(ایمیل)

www.tvoccd.medu ir

وبگاه (وبسایت)

وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : سازشناسی ایرانی - ۴۵۲

مؤلفان : ارفع اطرابی، محمدرضا درویشی

ویراستار ادبی : محمد افتخاری

اعضای کمیسیون تخصصی : دکتر عبدالجید کیانی، دکتر شاهین فرهت، مهندس ابراهیم آزاد، رضا مهدوی، احمد نوری،

حمیدرضا جهانی و ستاره فولادی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۶۱-۱۶۱۳۱۸۸۳، دورنگار : ۰۲۶۶-۸۸۳۰۰۸۸۳، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

مدیر امور فنی و چاپ : سید احمد حسینی

طراح جلد : سینا برومندی

صفحه آرا : راحله زادفتح الله

حروفچین : زهرا ایمانی نصر

مصحح : حسین قاسم پور اقدم، علیرضا ملکان

امور آماده‌سازی خبر : زینت بهشتی شیرازی

امور فنی رایانه‌ای : حمید ثابت کلاچاهی، ناهید خیام باشی

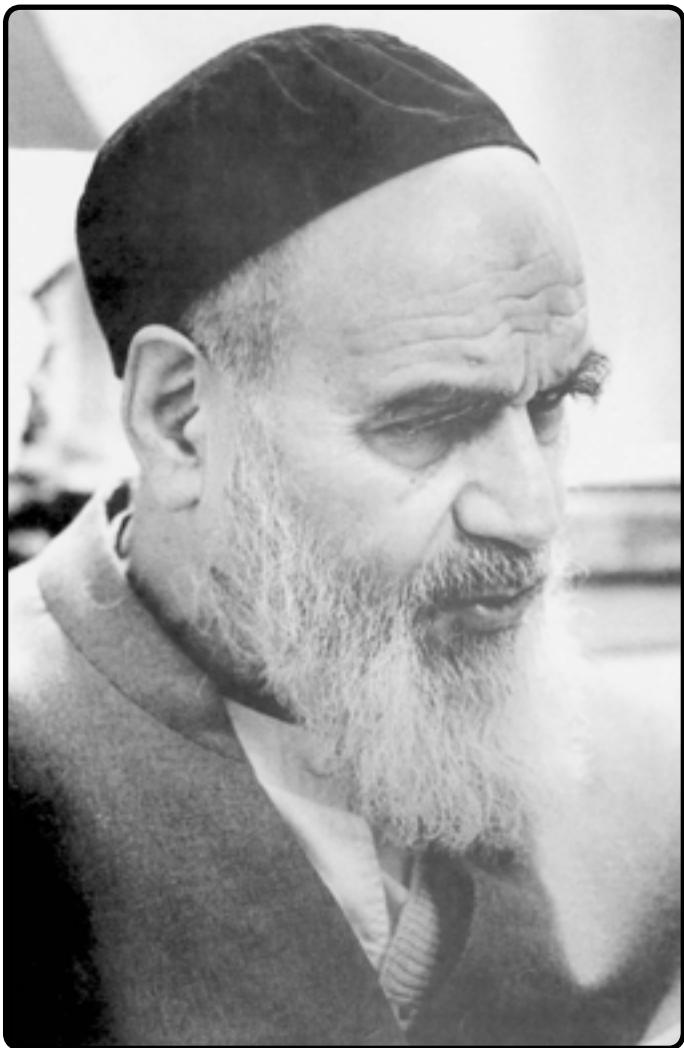
ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن : ۰۹۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۰۹۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه : راوی

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ سوم ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است.

تو آمدی و به خاطر تو
یک لحظه ستاره‌ها بخفتند
آن شب ز تو از برای مهتاب
تا وقت سپیده، قصه‌گفتند

امروز که رفته‌ای دوباره
در جم سtarه‌ها هیا هوست
خورشید نشسته سرد و خاموش
گل نیز به روی شاخه بی‌بوست

فهرست مطالب

پیشگفتار		فصل اول: سازهای مورد استفاده در موسیقی دستگاهی ایران	
۷	رباب پنج تار – بلوچستان		
۷۲	بینجو – بلوچستان		
	ساز (ساز عاشیقی – قوپوز) –		
۷۴	آذربایجان شرقی و غربی و سایر مناطق تُرك‌نشین	۱	دستگاهی ایران
۷۸	تار آذربایجانی – آذربایجان شرقی	۳	تار
	باغلاما و سازهای هم خانواده آن –	۸	سه‌تار
۸۲	آذربایجان غربی و کردستان	۱۱	بریط
۸۵	تمبیره نوبان – هرمزگان	۱۵	ستور
	قسمت دوم: زه‌صدای های آرشه‌ای (کمانچی) ...	۲۲	قانون
۸۸	سروز (سرود)، قیچک – بلوچستان	۲۸	نی
۹۱	قیچک – سیستان	۳۱	کمانچه
۹۳	کمانچه‌ها – نواحی مختلف ایران	۳۵	قیچک
۱	رباب (ربابه) – خوزستان	۳۸	رباب
۱۲	تمرین‌های فصل دوم – بخش اول:	۴۲	تمبک
	زه‌صدایها (کوردوфон‌ها)	۴۵	دف – دایره – دایره‌زنگی
	بخش دوم:	۴۸	تمرین‌های فصل اول
	پوست صدایها (ممبرانوفون‌ها) سازهای کوبه‌ای و	۵۱	منابع
۱۰۷	ضریبه‌ای دارای پوست		
۱۱۱	۱- دهل – سیستان		فصل دوم: سازهای مورد استفاده در موسیقی نواحی
۱۱۳	۲- دهل – خراسان		ایران
۱۱۵	۳- دَمَّام – بوشهر		
۱۱۷	۴- ڈُگر (ڈُھلُک) – بلوچستان	۵۳	بخش اول: زه‌صدایها (کوردوfon‌ها) – سازهای زهی
۱۱۸	۵- نقاره (درستکوتین) – مازندران مرکزی	۵۴	قسمت اول: زه‌صدای های مضرابی (زخمه‌ای) ...
۱۱۹	۶- نقارة نقارة خانه	۵۶	دواتار – خراسان، ترکمن صحرا، کنول، مازندران
۱۲۱	۷- تمبک – نواحی مختلف ایران	۶۲	تبور – کرمانشاهان و لرستان
۱۲۲	۸- تمبک زورخانه – برخی نواحی ایران	۶۴	تمبوره – تالش
۱۲۵	۹- دَف – کردستان و برخی نواحی ایران	۶۶	تمبورک – بلوچستان
۱۲۷	۱- دایره – نواحی مختلف ایران	۶۸	رباب حجه‌تار – بلوحتستان و سیستان

تمرین‌های فصل دوم – بخش دوم :
بوست صداها (ممبرانوفون‌ها)

بخش سوم :

خودصداها (ایدیوفون‌ها) – سازهای کوبه‌ای، ضربه‌ای
و سایشی بدون پوست

۱- چاک (تخته) – هرمگان

۲- گرب – برخی نواحی ایران

۳- سنج – بوشهر

۴- شنک و کوزه (کوزک و تال) – بلوچستان

۵- زنگ‌ها، زنگوله‌ها و ناقوس‌ها –

نواحی مختلف ایران

۶- ترکی – مازندران

۷- قوبوز (قاوز) – زنبورک – گلستان (منطقه ترکمن‌نشین)

و برخی نواحی ایران

۸- قارقارک – برخی نواحی ایران

تمرین‌های فصل دوم – بخش سوم :

خودصداها (ایدیوفون‌ها)

بخش چهارم :

هواصداها (آیروفون‌ها) – سازهای بادی

هواصدای آزاد

ویروزک

هواصدای مقید لبه‌دار لوله‌ای

نی

هواصدای مقید لبه‌دار لوله‌ای

نی لبک

هواصدای مقید لبه‌دار محفظه‌ای

سوتک

هواصدای مقید زبانه‌دار – زبانه‌یک لایه –

لوله‌صوتی منفرد

قرینی (قرنه) – مازندران

هواصداهای مقید زبانه‌دار –

۱۳

زبانه‌یک لایه – لوله‌صوتی مضاعف

۱۶۳

دوزله – کردستان

۱۶۳

نی جفتی – هرمگان

۱۶۵

هواصدای مقید زبانه‌دار – زبانه‌یک لایه –

۱۳۱

لوله‌صوتی مضاعف – با مخزن هوا

۱۶۶

نی انبان – بوشهر

۱۶۶

هواصدای مقید زبانه‌دار – زبانه‌دو لایه –

۱۳۴

لوله‌صوتی منفرد

۱۶۸

سُرنا – شرق خراسان

۱۶۹

سُرنا – کرمانشاه

۱۷۱

گرنا – فارس

۱۷۳

بالابان – آذربایجان شرقی

۱۷۵

هواصدای مقید با دهانه پیاله‌ای

۱۷۷

بوق صدفی – شاهروド

۱۷۷

هواصدای مطلق زبانه‌دار – زبانه‌یک لایه –

۱۷۹

لوله‌صوتی منفرد

۱۷۹

نی زبانه‌دار ترکمنی

۱۴۷

هواصدای مطلق زبانه‌دار – زبانه‌یک لایه – لوله‌صوتی

۱۸

چندتایی – با مخزن هوا

۱۵۱

۱۸

هارمونی (هارمونیا) – بلوچستان

۱۵۱

۱۸۲

گارمون – آذربایجان شرقی

۱۵۲

۱۸۳

هواصداهای مطلق با دهانه پیاله‌ای

۱۵۲

۱۸۳

گرنا – گیلان

۱۵۶

۱۸۵

گرنا – مازندران

۱۵۶

۱۸۶

بوق – بوشهر

۱۵۹

۱۸۸

نفیر

۱۵۹

۱۸۹

شیپور

۱۶۱

تمرین‌های فصل دوم – بخش چهارم :

۱۹

هواصداها (آیروفون‌ها)

۱۶۱

پیشگفتار

این کتاب که به مطالعه سازه‌های ایران می‌پردازد بر اساس سطح، نیاز و برنامه دوره متوسطه هنرستان‌های موسیقی کشور طراحی و تأثیف شده است و از این‌رو در همه موارد سعی در ایجاد و حتی حذف پاره‌ای مسائل فنی فراتر از سطح و نیاز هنرجویان دارد. کتاب سازه‌های ایران در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به مطالعه سازه‌های مورد استفاده در موسیقی دستگاهی – یا مبتنی بر موسیقی دستگاهی – اختصاص دارد. مؤلف این فصل، ارفع اطرافی، این گروه از سازه‌ها را سازه‌ای ملی ایران می‌نامد و در مورد «زه‌صدایها» یا سازه‌های زهی، عنوان «وترا» را برای سازه‌ای که رشته‌های مرتعش آن‌ها از جنس زه، ابریشم یا نایلون است (مانند عود، رباب و قانون) به کار برد و برای سازه‌ای که رشته‌های مرتعش آن‌ها از جنس فلز است، از عنوان «سیم» استفاده کرده است. فصل دوم به مطالعه اجمالی سازه‌های مورد استفاده در موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران اختصاص دارد. مؤلف این فصل، محمد رضا درویشی، در مورد «زه‌صدایها»، عنوان «وترا» را صرف‌نظر از جنس آن برای تمام رشته‌های مرتعش در سازه‌های زهی نواحی ایران استفاده کرده است.

مؤلفان این کتاب در بیان نکات زیر، تأکید دارند :

یکم : سازه‌های ایران در طول تاریخ پُرپُر از و نسب خود، بنا به ماهیت همه انواع موسیقی‌های سنتی ایران که غالباً مبتنی بر تک‌نوازی بوده‌اند تغییر، تحول و تکامل یافته‌اند و از این‌رو نیاز چندانی به ایجاد یا حفظ استاندارد، از جهت اندازه و حتی متحددشکل بودن کامل ندارند. به همین دلیل است که نه تنها سازندگان سازها اغلب از تجربه یا سلیقه شخصی خود – با رعایت اصول کلی در ساختار – استفاده می‌کرده‌اند، بلکه حتی سازهای ساخته شده توسط سازنده واحد نیز ممکن است به خاطر برخی ضرورت‌ها، ابعاد و اندازه‌های ثابت و حتی صداده‌ی یکسانی نداشته باشند. البته این موضوع فقط به سازه‌های ایران اختصاص ندارد و در مورد سازه‌های مورد استفاده در همه فرهنگ‌های غیرغربی نیز صادق است واقعیت این است که در تک‌نوازی، متفاوت بودن ابعاد و اندازه سازها – براساس نیاز نوازنده – هیچ خللی در اجرای موسیقی ایجاد نمی‌کند اما در گروه‌نوازی و اجرای آثار ارکستری، رعایت استاندارد، از لحاظ شکل، اندازه و حتی جنس و مواد به کار رفته در ساختمان سازها اهمیت زیادی دارد. از حدود هشتاد سال پیش که ذهنیت چندصدایی در موسیقی ایران به تدریج ایجاد شد و ضرورت تصنیف و اجرای موسیقی ایرانی با ارکستر احساس شد، توجه به رعایت استاندارد سازه‌ها نیز برای سهولت اجرای آثار ارکستری در موسیقی‌های شهری روزبه روز فزونی یافت. با وجود این و به رغم تلاش‌های قابل توجه برخی آهنگسازان و سازندگان ساز، در مورد ساختن سازهای استاندارد برای اجراهای گروهی، این موضوع به دلیل نیاز به حمایت‌های سازمان‌های مسئول و متولی امر فرهنگ و موسیقی هنوز به تابع درخور توجهی نرسیده است.

دوم : موضوع نسبت کوک سازهای ایرانی با اصوات دیاپازون است که با موضوع اول (رعایت استاندارد) نیز ارتباط دارد آنچه امروزه دیاپازون نامیده می شود – صرفنظر از ابزارهای ایجادکننده صداهای معین – معیاری است برای سنجش صداها با فرکانس‌های معین که بنا بر ضرورت‌های مختلفی در موسیقی غرب ایجاد شده است موسیقی مبتنی بر فواصل گام تامپره (فواصل تعديل شده یا مساوی پنداشته شده)، موسیقی چندصدایی، موسیقی ارکستری و پیامد آن، یعنی تعديل سازها از نظر اندازه با همان استاندارد کردن، برخی از این ضرورت‌ها در موسیقی اروپا بود به این ترتیب، به عنوان مثال، صدای سیم دوم در همه بولن‌هایی که در موسیقی کلاسیک و رسمی غرب استفاده می‌شوند تقریباً یکسان‌اند و این صدا، نت «لا» با فرکانس متوسط ۴۴ هرتز است می‌گوییم متوسط، زیرا صدای «لا» می‌تواند بنا بر ضرورت، براساس فرکانس‌های دیگری، مثل ۴۳۹، ۴۴۲، ۴۴۱، ۴۴۴ هرتز و ... نیز تعبیر و تعیین شود بنابراین، موسیقی‌های غیرغربي – از جمله موسیقی ایرانی – تا زمانی که ضرورت‌های یادشده در موسیقی غربی ایجاب نکند نیازی به استفاده از معیار دیاپازون نداشته و ندارند این نکته را نیز یادآوری می‌کنیم که در برخی تمدن‌های کهن، مانند چین، هند و ... معیارهای دیگری به عنوان دیاپازون مطرح بوده‌اند که شرح آن‌ها در حوصله این مقدمه نیست

آنچه می‌توان در مورد کوک سازهای ایرانی گفت این است که صرفنظر از نسبت‌های مختلفی که میان وترهای یک‌ساز، به صورت عرف و گاه ثبت شده وجود دارند، صدای مطلق هیچ وتری الزاماً منطبق بر معیار دیاپازون نیست به عنوان مثال اگرچه در عرف، صدای دست باز و ترهای مضاعف ردیف اول در ساز «تار»، «دو» نامیده می‌شوند، این نام‌گذاری یک امر فرضی است نه حقیقی، زیرا با مطالعه عینی تارهای مختلف متوجه می‌شویم که صدای حقیقی براساس دیاپازون، مثلًا «سی»، «سی‌پل»، «لا»، «دودیز»، ... است بنابراین آنچه در این کتاب در نت‌نگاری کوک‌ها، دستان‌بندی‌ها و سایر موارد مشاهده می‌شود نسبت میان صداهاست که اهمیت دارد، نه مطلق صداها که همه فرضی‌اند به هر ترتیب انتشار این کتاب را با این ویژگی‌ها به فال نیک می‌گیریم و از همه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهویژه دفتر مطالعات، برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزش‌های فرهنگی هنری و نیز وزارت آموزش و پرورش، بهویژه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که اقدام به چنین امری کرده‌اند و نیز مؤسسه فرهنگی – هنری ماهور که عهده‌دار آماده‌سازی این کتاب بوده است سپاسگزاریم.

مؤلفان

۱۳۸۶

هدف کلی

آشنایی با سازهای ملی و نواحی ایران از طریق مطالعه خصوصیات ظاهری، تکنیک‌های اجرایی، کوک، دستان‌بندی، جنس مواد به کار رفته در ساختمان ساز و موقعیت‌های اجرایی سازها به منظور درک بخش مهمی از سنت موسیقی ایران