

بررسی تطبیقی شیوه‌های پی‌شنهادی آفرینش موسیقی ایران در آثار مکتوب فرهاد فخرالدینی و شریف لطفی

چکیده

برخی از آهنگسازان ایرانی پس از تحصیل تعالیم آهنگسازی موسیقی کلاسیک غرب و با توجه به نوع شناختشان از ویژگی‌های موسیقی ایرانی، به خلق آثاری پرداخته‌اند. در این میان فرهاد فخرالدینی و شریف لطفی روش‌هایی را جهت آفرینش اثری موسیقایی بر اساس موسیقی ایرانی به صورت مکتوب ارائه کرده‌اند. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و مصاحبه، به تحلیل و تطبیق شیوه‌ها و استخراج شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که این دو در شیوه‌های پی‌شنهادی آفرینش خود ارائه کرده‌اند، پرداخته شده و این دیدگاه‌ها با دیدگاه سایر افراد در این حوزه مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که واژه‌ی آفرینش نزد فخرالدینی و لطفی با دو تعبیر استفاده شده است: ۱. وجود خلاقیت در ساخت اثر. ۲. تأکید بر تمایز میان شیوه‌ی ساخت اثر بر اساس موسیقی فرهنگ‌های غیروپای‌ی با اروپایی. همچنین ترکیب موسیقی ایرانی نیز با دو تعبیر به کار برده شده است: ۱. استفاده از متیف و گوشه‌ها که در ردیف موسیقی ایران آمده است. ۲. استفاده از گام‌های مستخرج از ملودی‌های موسیقی دستگاهی و محلی ایران. با توجه به پاسخ مصاحبه‌شوندگان درباره‌ی ملودی، بافت (هارمونی و کنترپوان)، فرم و ریتم، هر دو بدون در نظر گرفتن مواردی که از عناصر موسیقی ایرانی استفاده می‌کنند، روشی متفاوت با شیوه‌ی آفرینش در موسیقی غربی ارائه نکرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: فرهاد فخرالدینی، شریف لطفی، آفرینش، آهنگسازی، موسیقی کلاسیک غرب، موسیقی ایران

مقدمه

آفرینش در موسیقی ایرانی در شکل‌گیری و تحکیم هویت ملی در نوع خاصی از موسیقی و در پی آن در تقویت هویت فرهنگی و هنری آهنگسازان، مجریان موسیقی و شنوندگان تخصصی نقش مؤثری می‌تواند داشته باشد. با توجه به گرایش رو به افزایش به ساخت موسیقی چندصدایی بر اساس موسیقی ایرانی پس از بیش از دو دهه فعالیت رشته‌ی آهنگسازی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ضرورت بررسی شیوه‌های پی‌شنهادی برای آفرینش موسیقی ایرانی و تحلیل دیدگاه‌های مکتوب در این حوزه و مقایسه‌ی آن‌ها با نظرات دیگران می‌تواند به روشن‌تر شدن شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در زمینه‌ی آفرینش موسیقی ایرانی کمک کند چراکه محدودیت منابع مکتوب جامع در زمینه‌ی آفرینش موسیقی ایرانی و وجود ابهام در این زمینه و ضرورت شفاف‌سازی ارتباط این شیوه‌ها با موسیقی کلاسیک غرب و پیوند این شیوه‌ها با تحولات جهان موسیقی معاصر می‌تواند زمینه‌ساز کاربردی شدن ایده‌ها برای نسل جوان شود. از این رو واکاوی دیدگاه‌های فرهاد فخرالدینی و شریف لطفی بر اساس مصاحبه با آنان و نگاشته‌هایشان در کتاب‌های *فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی* و *مبانی آفرینش در موسیقی ایرانی* (روش شریف لطفی) که توسط علی ابراهیمی نگاشته شده است، و نظریات دیگر موجود در این زمینه و تلاش برای استخراج نتایج کاربردی برای علاقه‌مندان آهنگسازی بر اساس موسیقی ایرانی با روش‌های گوناگون از اهداف این پژوهش است.

پرسش‌های تحقیق:

1. مفهوم آفرینش، موسیقی ایرانی، ملودی، بافت (هارمونی و کنترپوان)، فرم و ریتم چگونه در دیدگاه‌های فخرالدینی و لطفی تعریف شده است؟
2. دیدگاه‌های فخرالدینی و لطفی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

روش پژوهش

پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و توصیفی-تحلیلی بر مبنای پرسش از مصاحبه‌شوندگان و تحلیل نگاشته‌های آنان انجام شده است.

پیشینه‌ی پژوهش

از منابعی که پیشینه‌ی نظری این پژوهش بر آن‌ها استوار است، می‌توان به کتاب‌های فرم و آفرینش در موسیقی ایران نوشته‌ی فرهاد فخرالدینی و مبانی آفرینش در موسیقی ایران (روش شریف لطفی) که توسط علی ابراهیمی از پایان‌نامه‌اش استخراج و نگاشته شده است، اشاره نمود. علاوه بر این موارد مقاله‌ی بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران نوشته‌ی احسان ذبیحی فر و مقاله‌های در رابطه با ارائه‌ی راهکارهای در جهت ساخت اثر ایرانی دارای بافت همگنی و پلی‌فنی منتشر شده بودند. همچنین سه پایان‌نامه‌ی بررسی فضای مدال، ارکستراسیون و ارتباط با درام در موسیقی سریال سربداران نوشته‌ی فرید اسماعیلی، همگنی و پلی‌فنی در آثار مرتضی حنانه، احمد پژمان و شریف لطفی نوشته‌ی علی اکبر پاشازاده و استخراج هارمونی از ملودی در موسیقی ایرانی براساس دیدگاه‌های: مرتضی حنانه، شریفی لطفی و داریوش طلایی نوشته‌ی امیر لطفی به منظور آشنایی بیشتر با دیدگاه فخرالدینی و لطفی مورد بررسی قرار گرفتند.

مبانی نظری پژوهش

پژوهش حاضر، در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش اصلی است که از مقایسه‌ی دیدگاه فخرالدینی و لطفی درباره‌ی آفرینش در موسیقی ایران و مقایسه‌ی دیدگاه این دو با سایر صاحب‌نظران در این زمینه چه نتایج حاصل می‌شود. در این راستا از آنجاکه فخرالدینی و لطفی تنها موسیقی‌دانان ایرانی هستند که در ارتباط با آفرینش در موسیقی ایران ایده‌های خود را مکتوب نموده‌اند، سؤال‌های زیر از آن‌ها پرسیده شده است.

1. در عنوان آفرینش در موسیقی ایران، تعبیر شما از واژه‌ی آفرینش چیست؟

2. در عنوان آفرینش در موسیقی ایران، تعبیر شما از موسیقی ایران چیست؟
 3. آیا آفرینش موسیقی مبانی ثابتی دارد؟
 4. آیا کشورهای غیروپایه‌ی مانند هند، چین و... همانند کشور ما، ایران، لازم است پی‌شنهاد روش آفرینش در موسیقی خاص خود را ارائه نمایند.
 5. از آنجاکه هر دو ترکیب موسیقی ایران و موسیقی ایرانی در میان اهالی موسیقی به‌کار برده می‌شوند، آیا شما تفاوتی میان این دو می‌بینید؟ اگر آری، لطفاً شرح دهید.
 6. روی‌کرد شما به مواردی چون ملدی، بافت (هارمونی و کنترپوان) و فرم در شیوه‌ی آفرینش که بر اساس موسیقی ایران ارائه کرده‌اید، چیست؟
- بر این اساس جهت ساماندهی ساختار چارچوب نظری در این مقاله دیدگاه‌های موجود درباره‌ی مفاهیم آفرینش، موسیقی ایران، ملدی، بافت (هارمونی و کنترپوان) و فرم موردبررسی قرار گرفته است.
- درباره‌ی:

۱. آفرینش

در پژوهش حاضر منظور از مفهوم آفرینش در موسیقی ایرانی روشی جامع برای سازمان‌دهی عناصر موسیقی ایرانی به‌منظور خلق اثر موسیقایی است. در همین راستا بعضی از آهنگسازان اروپای شرقی از جمله یاناک و بارتک نیز شیوه‌هایی را برای آفرینش اثر موسیقایی در قالب مقاله و کتاب بر مبنای موسیقی کشورشان ارائه داده‌اند. یاناک بر اساس الگوهای گفتاری، ریتم‌های زبان چکی و عناصر فُلکُلریک منطقه‌ی بومی خود (Zemanová, 2002, 4) و بارتک نیز بر اساس موسیقی محلی کشورش (Somfai, 2023, 1) شیوه‌هایشان را ارائه داده‌اند.

۲. موسیقی ایرانی

تلاش‌هایی جهت دسته‌بندی انواع موسیقی در ایران شده است. به‌عنوان مثال: دکتر بابک خضرای (۱۳۹۷) موسیقی ایرانی را به سه دسته تقسیم می‌نماید. موسیقی کلاسیک، موسیقی فُلکُلریک (مردمی) و موسیقی پاپ (پاپیولاریسم مردم‌پسند). وی در خصوص موسیقی

کلاسیک بیان می‌نماید که عناصر و بیان موسیقی‌ای آن پی‌چیده و درک آن نیازمند ممارست است و معمولن مخاطبان برگزیده دارد. همچنین موسیقی دستگاهی زیرمجموعه‌ای از موسیقی کلاسیک دانسته می‌شود. خضرای موسیقی فلکلریک را به‌عنوان موسیقی‌ای تعریف می‌کند که عناصر و بیان آن ساده است، باین‌همه درک همه‌جانبه‌ی آن نیازمند داشتن پیشینه‌ی فرهنگی است و بیان می‌کند که شنوندگان و مخاطبان اصلی آن غالبن محدودند و معمولن از یک قوم یا منطقه‌ی خاص هستند و درنهایت از موسیقی پاپ این‌گونه یاد می‌نماید که موسیقی‌ای است که به جهت عناصر و بیان ساده است و زود با طیف وسیعی ارتباط برقرار می‌کند.

رضا والی در خصوص موسیقی‌ای‌رانی آورده است در بیان موسیقی‌های خاورمیانه، موسیقی‌ای‌ران دارای ویژگی به خصوصی است. این ویژگی به خاطر این است که موسیقی‌ای‌ران از دو نظام موسیقی‌ای در هم تنیده شده تشکیل شده است. این دو نظام، سیستم‌های دستگاه و مقام هستند. سیستم دستگاه از لحاظ تاریخی جوان‌تر است و از اوایل قرن ۱۹ میلادی شکل گرفته است. سیستم مقام قدیمی‌تر است و عمر آن به قرن ۸ میلادی بازمی‌گردد. هر دو سیستم از نظام قدیمی‌تر دستان که عمر آن به قرون دوم و سوم میلادی برمی‌گردد، سرچشمه گرفته اند. (توکل، ۱۴۰۰، ۳۷)

۳. ملدی

محسن حجازی‌ان ملدی (۱۳۸۵) در موسیقی‌ای‌رانی را به لایه‌های مختلفی تقسیم می‌کند که از انتزاع تا تعین گسترده شده‌اند. او معتقد است مجردترین لایه‌ی ملدی، سیر نغمگی است که به‌عنوان انتزاعی‌ترین لایه می‌تواند در مفهوم فرافرهنگی مد مورد قبول واقع شود. حجازی‌ان تأکید می‌کند که این سیر نغمگی نه‌ای‌تن‌ری‌شه در اندیشه و احساس هر فرهنگ دارد. مری‌م چالش و دکتر هومان اسعدی (۱۳۹۶) در مورد ملدی در موسیقی‌ای‌رانی آورده‌اند که سیر نغمگی به‌عنوان زیربنای‌تری‌ن و انتزاعی‌ترین لایه در ساختار هر ملدی، مسیری را ترسیم می‌کند که بدون الزام به پی‌روی از الگوی خاص ملدی‌کی، مختصات ویژه‌ای را برای حرکت ملدی مشخص می‌کند. این سیر نغمگی به‌عنوان اسکلت ملدی عمل می‌کند که لایه‌های متعین‌تر ملدی بر روی آن شکل می‌گیرند. علی‌افضل‌خانی (۱۴۰۲) معتقد است که ملدی‌های گوشه‌های ردیف موسیقی‌ای‌رانی از نظر ریتم و گردش ملدی‌ک، اغلب از فی‌گورها و الگوهای پی‌روی

می‌کنند که برخلاف ملدی‌مدل که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است، تقریباً عینی هستند. دکتر محمدرضا آزاده‌فر (۱۳۹۵) اشاره می‌کند که در ساختار ملدی‌های ردیف موسیقی ایرانی، حرکت‌های بالارونده چندان رایج نیستند و گرایش به حرکت‌های وضعی بیشتر از حرکت‌های انتقالی است. حرکت‌های وضعی معمولن از طریق حرکت‌های افقی و دورزننده ملدی ایجاد می‌شوند، درحالی‌که حرکت‌های انتقالی به واسطه حرکت‌های بالارونده و پای‌ن‌رونده شکل می‌گیرند.

۴. فرم

دکتر ساسان فاطمی (۱۳۸۹) مبحث فرم در موسیقی ایرانی را هم از نظر خُرد ساختاری و هم از نظر کلان ساختاری بررسی کرده است. وی از نظر کلان ساختاری، به فرم‌های معینی که از پیوستن چند قطعه‌ی مشخص تشکیل می‌شوند، اشاره می‌کند و بیان می‌کند که این فرم‌های ترکیبی در ادبیات قوم موسیقی‌شناسی معمولن به نام‌های سوئیت یا سیکل شناخته می‌شوند؛ اما در مورد موسیقی ایرانی و به تأسیس از رسالات قدیمی، این نوع فرم‌ها نوبت نامیده می‌شود. بابک خضرائی (۱۳۹۵) در خصوص مقوله‌ی فرم در موسیقی کلاسیک معاصر ایرانی بیان می‌کند که به نظر می‌رسد دو مقوله‌ی کلی اصلی در موسیقی کلاسیک معاصر ایران (مبتنی بر نظام دستگاهی) با تعریف یادشده از فرم سازگاری دارد: ۱. قطعاتی با بند برگردان (نوعی رندو). ۲. ترتیبی از پیش تعیین‌شده برای از پی هم آمدن قطعات که می‌توان آن را فرمی ترکیبی دانست (نوعی سوئیت).

۵. بافت (هارمونی و کنترپوان)

منوچهر صهبایی (۱۳۸۲، ۱۰) معتقد است که لومر چندصدایی را در موسیقی ایران پایه‌گذاری کرد، ولی بر پایه‌ای سست و لرزان. لومر ملدی‌های ایرانی را با تعدیل (تامپره کردن) بر مبنای موسیقی غربی و نیز استفاده از هارمونی فنکسیونل غربی، هارمونی‌زه کرده است. البته این بدین معنی نیست که این قطعات، تمان غربی هستند. در چنین قطعاتی، لومر ملدی ایرانی را بر مبنای انطباق با گام دوازده نیم‌پرده‌ای به کار

گرفته است؛ ولی تأکیدات، فاصله‌ی ساختاری، انگاره‌های ملدی‌ک، شاهدها و ایست‌ها همچون موسیقی ایرانی بوده، و صرفاً هارمونی‌زده کردن بر مبنای نظام فنکسی‌نل در موسیقی [کلاسیک] غرب صورت‌پذیری گرفته است. (تفضلی و قنبری، ۱۳۹۶)

روی‌کرد چندصدایی در موسیقی ملی-اصلائی‌ان، برخلاف [آثار وزیری و خالقی]، فنکسی‌نل و در بسیاری مقاطع بر اساس فواصل سوم‌نیست. وی به دنبال روی‌کرد جدیدی برای هارمونی‌زده کردن قطعاتش بر مبنای موسیقی ایرانی بود. او بر این باور بود که در هارمونی‌زده کردن موسیقی ایرانی، نباید تسلی‌م هارمونی غرب شد. (تفضلی و قنبری، ۱۳۹۶)

محمدرضا تفضلی و همکاران (۱۳۹۹) بیان می‌کنند که روی‌کردهای متفاوتی را می‌توان در چندصدایی موسیقی ایران مدنظر داشت. در برخی نمونه‌ها تم مبتنی بر موسیقی ایرانی ولی هارمونی برگرفته از سیستم فنکسی‌نل غربی است. درحالی‌که در برخی آثار با کنار گذاشتن نظام فنکسی‌نل دوران هارمونی عمومی، تأثیرات مدهای ایرانی در زمینه‌ی چندصدایی نیز مشاهده می‌شود. در این نگاشته اشاره شده است که حنانه در جستجوی راهی نو برای پدیدآوردن چندصدایی در موسیقی ایران بود و هارمونی فنکسینل غرب را برای پدیدآوردن چندصدایی در موسیقی ایران کارآمد نمی‌دانست. او بر این باور بود که اساس موسیقی ایرانی نه بر مبنای تم بلکه بر مبنای تعدادی از ایده‌ها استوار است و چندصدایی موسیقی ایران [ضروری است] برگرفته از مصالح موسیقی ایران باشد و بر این اساس سیستم هارمونی زوج را پیشنهاد می‌دهد.

تقی مسعودی (۱۳۷۷) ردیف موسیقی سنتی و موسیقی مناطق ایران را همانند موسیقی سائر کشورهای خاورمیانه یکصدایی و اکثراً تابع هتروفونی می‌داند. بدین معنا که ملدی واحد با دو یا چند اجراکننده ارائه شده و تغیری بر می‌یابد. تغیری بر ملدی واحد توسط دو یا چند اجراکننده یا به‌وسیله‌ی خواننده و نوازنده گاهی به برخورد دو صدای مختلف منجر می‌شود. برخورد یا ترکیب دو صدای مختلف بدین‌صورت ناشی از هتروفونی است و این دو صدا نسبت به هم به‌هیچ‌وجه در رابطه‌ی هارمونیکی یا آکردی قرار ندارند. برخورد دو صدا یا ترکیبات چندصدایی در هتروفونی غیرقابل‌پیش‌بینی است و به علت اجرای انتزاعی ملدی توسط دو اجراکننده تصادف تحقق می‌یابد و از این‌رو چندصدایی یا پلی‌فونی به حساب نمی‌آید. مع‌هذا علی‌رغم احاطه‌ی هتروفونی در ردیف موسیقی سنتی و موسیقی مناطق ایران به فرم‌های چندصدایی - گرچه اکثراً ناخودآگاه - برخورد می‌شود.

سپهر سراجی (۱۴۰۱) در پژوهشی بافت در موسیقی ایرانی را با پرسشی پیرامون چرایی و چگونگی چندصدایی در بستر سنت مطرح می‌نماید و بیان می‌کند که آنچه در متن عمل موسیقیایی دیده می‌شود، این است که بافت قطعه می‌تواند تک‌صدا و یا چندصدا باشد. وی ادامه می‌دهد که هرچند توجه به بافت‌های غیرتک‌صدایی یکی از ظرفیت‌های موردتوجه آهنگساز است، با این وجود قطعاً هم وجود دارند که همچنان تک‌صدا هستند. با این حال در مورد نوع روی‌کرد به چندصدایی و چگونگی طرح‌ریزی و اعمال آن در آثار نمی‌توان از یک الگوی یکسان سخن گفت. گاه این خروجی صوتی با تلفیق ملدی‌ها شکل می‌گیرد و نتیجتاً بافتی کنتربوآنی پدید می‌آورد و گاه بهره‌گیری از آگردها خود را بی‌شتر نشان می‌دهد و بافت [هارمونی] به گوش می‌رسد.

۱،۱ آفرینش

در حوزه آفرینش موسیقی، آهنگسازی مثل یانچک و بارتک بر اساس شناختشان از ویژگی‌های خاص موسیقی، زبان و فرهنگ کشورهایشان چک و مجارستان، و دانشی که از موسیقی کلاسیک غرب داشتند، راه‌حل‌های جدیدی را در آهنگسازی تجربه کردند و این راه‌حل‌ها را در نگاشته‌هایشان به‌عنوان شیوه‌های آهنگسازی بر اساس موسیقی کشورشان ارائه داده‌اند. این امر نشان‌دهنده ضرورتی تاریخی در پی تشخیص آنان از ناکارآمدی ساختار هارمونی ثنال در ارتباط با هارمونی‌زده‌کردن موسیقی کشورشان بود که به ملدی‌نویسی و فرم‌نویز تسری پیدا می‌کرد.

یانچک در خلق آثار خود در صدد نوآوری در ملدی، هارمونی و سبک عناصر موسیقیایی بود. وی هارمونی سنتی را به شیوه‌ای که در آهنگ‌های مردمی به کار گرفته می‌شد، کنار گذاشت و به جای آن از لایه‌های صوتی فعال و متغیر برای همراهی ملدی‌ها استفاده کرد. یانچک تحت تأثیر زی‌بایی‌شناسی هربارتی، از تزئینات هارمونی‌ک معمول دوری جست و به تضادهای رنگ‌آوایی یعنی تضادهای ملدی‌ک و هارمونی‌ک برگرفته شده از ویژگی‌های زبانی کشورش روی آورد. همچنین، زبان هارمونی‌ک و ملدی‌ک او با استفاده از واریاسیون‌های مدال، گام‌های تمام‌پرده‌ای، اکتانتیک و دی‌گر گام‌های غیردی‌انتیک غنی شد. تضادهای سریعی و جانشینی احساسی از دی‌گر عناصر سبک آفرینش اوست. (Kalhous, 2013)

بارتک نیز در آفرینش موسیقی از منابع سنتی و محلی بهره می‌برد. در زمینه هارمونی، بارتک تحت تأثیر موسیقی محلی، از تسلط نظام سنتی مازر و می‌نر عبور کرد و با استفاده از مدهای قدیمی که در موسیقی غربی فراموش شده بودند، ترکیب‌های جدیدی ایجاد کرد. او از گام‌های پنتاتونیک و مدهای دی‌گر برای

خلق هارمنی‌های غیرمتعارف استفاده می‌نمود و گاهی هارمنی‌هایی را به کار می‌گرفت که به جای تکیه بر تری‌ادها، بر استفاده‌ی آزاد از ترائی‌تن و آکردهای غیردیتاتیک استوار بودند. بارتک همچنین مفهوم پلی‌مدالی‌ته را مطرح کرد، جایی که بیش از یک مد هم‌زمان بر پای‌های یک صدای مشترک استفاده می‌شوند. از نظر فرمی، بارتک ساختارهای سستی را با شیوه‌های نوین آمیخته است. او در برخی از آثارش به‌طور هم‌زمان از دو یا حتی چند مد استفاده می‌کرد و فرم‌های خود را بر اساس تعامل میان این‌مدها و هارمنی‌ها می‌ساخت. در زمینه‌ی بافت، بارتک از عناصر موسیقی محلی، به‌ویژه در تنظیم‌هایش، استفاده می‌کرد و از تضادهای صوتی برای ایجاد بافت‌های پی‌چیده و چندلایه بهره می‌برد. (الی‌اسی و فقیه‌نصیری، ۱۳۹۳)

تعبیر فخرالدینی از واژه‌ی آفرینش تأکید بر عملی خلاقانه، با استفاده از امکاناتِ مُدگردی و بهره‌مندی از متر و ریتم‌های متنوع که می‌تواند ملّاجربه آفرینش اثر موسیقی‌ای شود، است.^۸

در آهنگسازی [ضروری است] استفاده از مایه‌ها و مقام‌های موسیقی ایران با آفرینش و نوآوری توأم باشد و آهنگساز همواره کوشش نماید تا راه‌های جدیدی برای آهنگسازی پیدا کند. فی‌المثل با مُدگردی‌های مناسب [...] و از نظر ریتم کوشش کند تا به ریتم‌های تازه‌ای دست یافته و در این راه همواره به این فکر باشد که ریتم موردنظر دارای چه می‌زنان‌هایی می‌تواند باشد. (فخرالدینی، ۱۳۹۴، ۹۰)

هم‌چنین فخرالدینی معتقد است تسلط بر ردیف موسیقی دستگاهی و مقام‌های موسیقی ایرانی که آن‌ها را مهم‌ترین گنجینه‌ی موسیقی ایرانی می‌داند، توانایی در ثبتِ ثبوتِ قطعات با تمام جزئیات، داشتن دانش تئری موسیقی و توانایی سلفژ و دی‌کته‌ی موسیقی، داشتن ذوق و سلیقه جهت آفرینش اثر، بهره‌مندی از ادبیات فارسی برای ساختن تصنیف و اطلاع داشتن از [ویژگی‌های] فرم‌های موسیقی کلاسیک غرب جهت نظام دادن به جملات و ایجاد وحدت از ویژگی‌های آهنگسازی است که قصد ساخت قطعه در فرم‌های ایرانی را دارد.

در این‌باره لطفی واژه‌ی آفرینش را به عملی اطلاق می‌کند که بدون استفاده از قوانین موسیقی اروپا منتج به ساخت اثر موسیقی‌ای شود. او لزوم استفاده از این واژه را در تمایز شیوه‌ی ساخت اثر موسیقی‌ای غیراروپایی با اثری اروپایی می‌داند و از واژه‌ی آهنگسازی به‌عنوان عملی که با استفاده از قوانین موسیقی غرب منجر به تولید اثر می‌شود، استفاده می‌کند.

درنتیجه فخرالدینی بر تلفیق خلاقیت با میراث موسیقی ایران تأکید دارد و با نوآوری در مدها و ریتم‌ها، به حفظ پویایی موسیقی ایرانی می‌پردازد. از سوی دیگر، لطفی بر اصالت موسیقی ایرانی تأکید می‌کند و تلاش دارد آن را از تأثیرات قوانین موسیقی کلاسیک غرب دور نگه دارد.

۲،۱ موسیقی ایرانی

دراین‌باره فخرالدینی (۱۴۰۲) می‌گوید:

وقتی صحبت از موسیقی ایرانی به میان می‌آید، [...] کلی‌تی به نام ردیف موسیقی ایرانی را می‌بینم که شامل مقام‌های موسیقی ایرانی است و مدهای موسیقی ایرانی برگرفته از این مقام‌ها هستند. موسیقی ایرانی از قدیم تا به حال در هر اکتاو بر پایه‌ی هجده درجه و هفده فاصله‌ی میانی بنیان گذاشته شده است. زمانی که موسیقی محلی ایران را تجزیه و تحلیل می‌کنیم، در بعضی از قطعات شاهد استفاده از این درجه و فاصله‌ها هستیم.

فرید اسماعیلی (۱۳۹۷) در پایان‌نامه‌ی خود به بررسی موسیقی سریال سربل/ران پرداخته است و در این نگاشته ادعا می‌کند که خصوصیات موسیقی ایرانی و ردیف، برای همراهی درام و تصویر سازگاری چندانی ندارد و این اثر فخرالدینی را از اولین تجربه‌های موفق در حوزه‌ی پیوند موسیقی دستگاهی ایرانی با درام می‌داند.

دراین‌باره لطفی (۱۴۰۲) معتقد است: «منظور از این ترکیب، بهره‌جویی از سکیل‌های موسیقی ایرانی است که همان دستگاه‌های موسیقی ایرانی هستند که به عنوان حمی‌رمای‌های اولیه‌ی آهنگسازی موسیقی ایرانی با ایرانی استفاده می‌شود.» دیدگاه او درباره‌ی ترکیب موسیقی ایرانی، مجموعه‌ی موسیقی دستگاهی و موسیقی محلی است که منطبق بر موسیقی دستگاهی موسیقی ایرانی هستند.

باتوجه به تعابیر ارائه شده این‌گونه به نظر می‌رسد که دیدگاه فخرالدینی و لطفی در ارتباط با موسیقی ایرانی، کلی‌تی است به نام موسیقی ردیفی ایرانی که شامل مقام‌ها و مدهای موسیقی ایرانی است. اما تعبیر لطفی از این ترکیب به صورت جزئی‌تر به استفاده از نُت‌هایی که در این مجموعه استفاده شده و می‌توان از آن‌ها سکیل استخراج کرد و بدون در نظر گرفتن الویت‌های ملدیک نت‌ها در مقایسه با گوشه‌های ردیف از آن‌ها استفاده کرد، اشاره دارد.

برونو نتل (۱۹۹۲) موسیقی سنتی ایرانی را با عناوین موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی به کار می‌برد و بدنه‌ی اصلی موسیقی سنتی ایرانی را ردیف معرفی می‌کند.

تعاریف بالا باهم همسو هستند و تنها تفاوت در این است که نعل ردیف را معادل موسیقی ایرانی می‌داند اما فخرالدینی و لطفی ردیف را به عنوان بستری برای آفرینش موسیقی ایرانی می‌پندارند.

همچنین والی در این باره معتقد است هسته مرکزی سیستم دستگاه-مقام، دانگ‌ها هستند. دانگ‌ها معمولن چهارنغمه‌ای یا چهارگرفت‌اند (تراگرد اما دانگ‌های پنج‌نغمه‌ای یا پنج‌گرفت پنتاگرد) هم وجود دارند. از به هم پیوستن دانگ‌ها، مدهای مختلف به وجود می‌آیند. (توکل، ۱۴۰۰، ۳۷)

حنانه یکی از خصوصیات مهم موسیقی ایران که از قدیم متداول بوده و هنوز هم در قطعات ضربی شنیده می‌شود، دوره‌های ریتمیک موسیقی (ادوار ایقاعی) است که خوشبختانه چون با اوزان عروضی هم‌چون دو فرزند دوقلو نسبت دارند و بدون وجود یکی دی‌گری نمی‌تواند وجود داشته باشد و چون اوزان عروضی طر قرون گذشته سالم به دست ما رسیده است، ادوار ایقاعی نیز پا به پای آن از گزند بلیات محفوظ مانده و امروز در ایلات عشایر و موسیقی محلی و به خصوص در موسیقی کلاسیک یا ردیف موسیقی ایران وجودش احساس می‌گردد. (حنانه، ۱۳۸۹، ۲۵) وی یکی دی‌گر از خصوصیات موسیقی ایران را این می‌داند که بنای آن بر پایه‌های محکم و استوار مدها و فواصل مختلف نهاده شده است. (حنانه، ۱۳۸۹، ۲۹)

درباره‌ی آفرینش موسیقی ایرانی^۱

۱.۲ ملّدی در موسیقی ایران

روی‌کرد فخرالدینی و لطفی به موضوع ملّدی از جهت منبع الهام ملّدی دارای اشتراک و از جهت روش ساخت و پی‌شروی آن دارای تفاوت است. هر دو معتقدند که آهنگساز می‌تواند از ایده‌ها و دریافته‌های شخصی خود از موسیقی محلی ایران طبق سلیقه‌ی خود ملّدی جدی‌دی خلق کند. البته لطفی شی‌وه‌ای جهت ساختن ملّدی جدی‌د ارائه نکرده است و صرفن بر اساس ملّدی قطعه‌های محلی از پیش ساخته شده به ارائه‌ی شی‌وه‌ی آفرینش خود پرداخته است.

فخرالدینی معتقد است معمولن یک ملّدی خوب ترکیبی از صدا‌های^۳ با فواصل متّصل یا پی‌درپی مثل فواصل دوّم کوچک، دوّم بزرگ، دوّم نیم بزرگ، دوّم بیش بزرگ و یا دوّم افزوده و فواصل ملّدی که منفصل شامل انواع فواصل سوّم، چهارم، پنجم، ششم و گاهی هفتم کوچک و هشتم درست است. (۱۳۹۶، ۹)

او معتقد است آهنگساز می‌تواند با بسط و گسترش‌های مُتی‌ف، استفاده از فواصل متّصل و منفصل ملّدی، بهره‌مندی از مترها و الگوهای ریتمیک متنوع چون وزن یک شعر، دوره‌های ریتمیک موسیقی قدیم ایران و حتّاً ریتم حاصله از راه رفتن یک شتر در صحرا و با تکیه بر نیروی آفرینش و داشتن ذوق سلیم به خلق ملّدی زی‌با و دلنشین بپردازد. اگرچه که این روش ساخت ملّدی در تعالیم آهنگسازی موسیقی غرب آمده است، امّا ساختار مُتی‌فیک در آثار موسیقی ایران اعم از گوشه‌های ردیف موسیقی ایران و... دیده می‌شود. در این باره آزاده‌فر آورده است که در خصوص ساختار مُتی‌فیک باتوجه به نقش تعین‌کننده الگوهای عروضی شعر فارسی در ساختمان جملات موسیقایی ردیف، می‌توان پیش‌بینی کرد که ساختار مُتی‌فیک بیش از سایر شیوه‌ها در شکل‌گیری ساختمان جملات ردیف موسیقی ایرانی مورد استفاده داشته است. (۱۳۹۶، ۷۳ و ۷۴)

علاوه بر مطالب فوق، فخرالدینی معتقد است برای تصنیف یک اثر، پری‌ودها و عبارت‌ها لازم است متضاد باشند، تاروپود (بافت) اثر وحدت و هماهنگی داشته باشد و شروع و خاتمه‌ی آن اثر دارای حالتی مشخصی باشد. (۱۳۹۴، ۱۹) او برای ملّدی‌های آوازی گستره‌ای بین فاصله‌ی سوم کوچک تا دوازدهم درست و برای ملّدی‌های غی‌رآوازی گستره‌ای وسیع‌تر را توصیه می‌کند.

روی‌کرد لطفی به ملّدی در موضوع آفرینش موسیقی متفاوت از شیوه‌ی فخرالدینی است. در این شیوه، ملّدی اصلی مبنای آفرینش قرار گرفته و تأکید شده است که تمام عناصر موردنیاز گُمپزی‌سین از دل آن استخراج می‌شود و به هیچ عامل موسیقایی خارج از ملّدی اصلی نیاز نیست. با توجه به اهمیتی که ملّدی اصلی در این شیوه دارد، هیچ‌گونه پیشنهادی برای ساخت آن ارائه نشده است. لطفی اشاره می‌کند که ضروری است ملّدی اصلی: ۱. درک‌شدنی باشد ۲. گوش آشنا باشد ۳. دارای می‌زان‌های کم باشد. دو شاخصه‌ی آخر کمی و قابل‌سنجش هستند امّا شاخصه‌ی اوّل کیفی است و ملاکی برای سنجش آن ارائه نشده است. (۱۴۰۰، ۴)

مرحله‌ی دی‌گری که در روش لطفی معرفی می‌شود، شکستن ملّدی اصلی به قسمت‌های کوچک‌تر و پخش کردن آن قسمت‌ها در رجی‌ستر های صدایِ دی‌گر است. خلاءهای موجود در خطوط صوتی طبق راهکارهای گذشته پُر می‌شوند. ارزش زمانی نُت‌ها معیاری است که طبق آن به شکستن خط ملّدی اصلی به قسمت‌های کوچک‌تر پرداخته می‌شود. به این ترتیب که هرگاه نُت‌ها از یک ارزش زمانی کمتر به ارزش زمانی بی‌شتر برسند می‌توان یک قسمت در نظر گرفت. دلیل این نوع تقطیع کردن ملّدی اصلی حس خاتمه‌ای است که ارزش زمانی بی‌شتر در مقایسه با ارزش زمانی کمتر دارد، عنوان شده است. لطفی به علت آن که فقط یک ساز وظیفه‌ی اجرای تمام خط ملّدی اصلی را بر عهده ندارد، عمل تقطیع را مؤثر می‌داند. شکل مشابهی از این تنظیم را می‌توان در بسط و گسترش یک تم در ارکستر مشاهده کرد که یک تم به اجزای کوچک‌تر تقسیم شده و توسط سازهای گوناگون در رجی‌سترهای مختلف اجرا می‌شود.

در این راستا حجاریان آورده است سیر نغمگی ریشه در اندیشه و احساس هر فرهنگ دارد. اسعدی و چالش سیر نغمگی را اسکلت ملّدی می‌دانند که لایه‌های متعین‌تر روی آن شکل می‌گیرد. افضل‌خانی بیان می‌کند که ملّدی‌های ردیف موسیقی ایرانی از نظر ریتم و گردش ملّدی، اغلب از فی‌گورها و الگوهای پی‌روی می‌کنند که برخلاف ملّدی مدل که یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است، تقریباً عینی است.

مسعودی‌ه نیز آورده است:

مقایسه‌ی ملّدی موسیقی سنتی ایران با یکدیگر نشان می‌دهد که نه فقط گوشه‌های هر یک از دستگاه‌ها بلکه تمامی ملّدی‌های ردیف موسیقی سنتی ایران از تغیری و تحول تعداد محدودی نمونه‌های مبنایی شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. خوی‌شاوندی گوشه‌ها مخصوصاً در شروع و خاتمه‌ی پریودها، جملات و قسمت‌های ملّدی به چشم می‌خورد. شروع و خاتمه‌ی پریودها، قسمت‌ها جملات و قسمت‌های ملّدی اغلب مشابه‌اند. (مسعودی، ۱۳۶۵، ۱۸۳) توالی جمله‌ی فی‌گور ملّدی اساس طرح گوشه در جملات یا اجزای ملّدی هست به عبارت دی‌گر توالی جملات یا اجزای ملّدی به تنوع بی‌شمار فرم در موسیقی سنتی ایران شکل می‌دهد. (مسعودی، ۱۳۶۵، ۱۹۴)

۳،۲ فرم در موسیقی ایرانی

فخرالدینی فرم هر قطعه را منحصر به خود آن قطعه می‌داند و توضیح می‌دهد که یک قطعه‌ی موسیقی نمی‌تواند دارای دو فرم متفاوت باشد. در مقابل لطفی معتقد است فرم هر قطعه پس از آنالیز آن اثر مشخص

می‌شود. بنابراین آهنگساز لزومن از فرم‌های معمول استفاده نمی‌کند و می‌تواند فرم و ساختار وی‌ژهای شخصی را برای اثرش طراحی کند. در این شیوه، هر بخش بر اساس محتوا و حالت خاتمه (کادانس) تمی‌ز داده می‌شود. به عنوان مثال در قطعه‌ی محلی ۳ از آلبوم محلی‌ها، بخش ابتدایی با عنوان عامل وحدت بخش (A) معرفی شده است که بر اساس ملودی اصلی توسط آهنگساز ساخته شده است. دو بخش دی‌گر (B و C)، بر اساس حالت خاتمه‌ای که در انتهای هر بخش ملودی اصلی وجود دارد از هم تمی‌ز داده شده‌اند و آهنگساز به آن بخش‌ها ترتیبی داده است و درنهایت با این فرم به ساخت اثر پرداخته است (ABACABAB). در مقابل فخرالدینی معتقد است هر پریود، در گوشه‌ی مقامی جدید ارائه می‌شود. بنابراین از نظر مقیاس و ساختار (کادانس)، معیاری برای تعی‌ن محدوده‌ی پریودها وجود ندارد. مفهوم فرم در موسیقی صرفن مطالعه‌ی تنوع مدهای استفاده شده در یک اثر نیست. درنتیجه دیدگاه او در موضوع عبارت‌بندی و فرم در موسیقی ایرانی، صرفن تعی‌ن پریودها و فرازها بر اساس تغیی‌ر مد یا مقام است.

فخرالدینی عناوی‌نی چون پیش‌درآمد، چهارمضرب، تصنیف، رنگ و قطعات آزاد را مهم‌ترین فرم‌های ایرانی معرفی می‌کند و در بررسی و تحلیل قطعات موسیقی، از سی‌سٲم جمله‌بندی‌های که از موسیقی کلاسیک غربی گرفته شده، استفاده کرده است و در این مورد می‌گوید:

کسانی هم بودند مانند درویش خان، که از شاگردان لمر (می‌سو لمر) بود، با خطٲئت آشنایی پیدا کرد و آنچه به نام پیش‌درآمد یا رنگ ساخته بود، بر اساس فرم‌های اروپایی که فرانسوی‌ها در [...] ایران تدریس می‌کردند، شکل گرفته بود. یعنی اساس و استخوان‌بندی فرم‌های مورداستفاده، همان فرم‌های برگرفته از موسیقی اروپایی است که می‌توانند دارای دو پریود (بای‌نری) و سه پریود (ترنری) (لٲی‌ا حتا گسترده‌تر باشند). محتوای موسیقی مهم است که نشان‌گر هویت آن است. (فخرالدینی، ۱۴۶۲)

فخرالدینی (۱۳۹۶، ۸۷) بیان می‌کند که بر اساس تعریفی که از فرم و ژانر در موسیقی کلاسیک غرب وجود دارد عناوی‌نی که برای قطعات موسیقی ایرانی در نظر گرفته شده است با تعریف ژانر مطابقت دارند. فرم به مطالعه‌ی ساختار قطعه از نظر تعی‌ن جمله‌ها، پریودها و... می‌پردازد و به‌طور کلی چهارچوب ساختمان‌ی یک قطعه را موردبحث قرار می‌دهد. اما مواردی چون محتوا، ضرب‌آهنگ و حالت‌های اجرایی، مباحثی هستند که مربوط به مفهوم ژانر می‌شوند. به عنوان مثال، قطعاتی چون چهارمضرب و پیش‌درآمد می‌تواند بر اساس فرم رُندو ساخته شود. اما یک اثر با فرم رُندو نمی‌تواند فرم دو قسمتی و... داشته باشد. او ساختار پیش‌درآمد و چهارمضرب را به‌صورت مشابه ارائه کرده است (مانند):

ABCD...) و تفاوت را در محتوا و حالت اجرای آنها می‌داند. در این باره آزاده‌فر (۱۳۹۵، ۱۰۲) چهارمضرب در موسیقی امروزی ایران را یکی از ژانرهای می‌داند که بیش از [دی‌گر ژانرها در موسیقی ایران] توسعه یافته و در مرکز توجه موسیقی‌دانان بوده است. همچنین خضرائی در مورد چهارمضرب آورده که گونه‌ای سازی (معمولن با هجای کوتاه پی‌درپی و بدون متی‌ف‌های عروضی و غیرقابل تلفیق با کلام) و متری‌ک و معمولن کلاسیک است که طی یک فرایند آهنگسازی گاه از پیش و گاه بداهتن بر روی یک پایه (در بسیاری از اوقات در می‌زانبندی شش‌هشت یا شش‌شانزده) ساخته می‌شود. چهارمضرب گاه چند مودی، اما در بسیاری از اوقات تک مودی است؛ ممکن است در جای‌جای یک برنامه موسیقی نواخته شود و معمولن تندترین قطعات موسیقی کلاسیک ایران (گاه تا محدوده‌ی پرستو) در این گونه است.

فخرالدینی (۱۳۹۶، ۹۵) در نگاشته‌هایش برای تصنیف و رنگ ساختار مشخصی ارائه نکرده است. او قطعاتی را که با شعر یا ترانه همراه باشند را تصنیف می‌نامد. اما به وی‌ژگی‌های آن از جمله متر، اشاره نکرده است که آیا این قطعات لزومن دارای متر مشخص هستند یا می‌توانند متر آزاد داشته باشند؟ آزاده‌فر در مورد تصنیف بیان کرده است که برخلاف بسیاری از آوازهای موزون موسیقی اروپایی، تصنیف به شیوه‌ی امروزی آن در ایران فاقد فرم از پیش تعیین‌شده با چارچوب محدود است. همچنین (۱۳۹۵، ۱۰۲) خضرائی تصنیف را گونه‌ای آوازی (با کلام)، متری‌ک و از پیش ساخته‌شده‌ای می‌داند که هم در موسیقی کلاسیک (غالبین در این حالت چند مودی و با اشعار به اصطلاح فاخر) و هم مردمی (غالبین تک مودی و با شعر عامیانه) رایج است.

فخرالدینی، آهنگسازی در فرم‌های سنت، سویی‌ت، کنسرتو و... را بر اساس مقام های موسیقی ایرانی^۳ پی‌شنهاد می‌کند.

والی معتقد است که سه فرم در موسیقی ایران هست که در آثارش از آنها بهره گرفته است:

۱. گسترش موزای‌یکی یا طرح موزای‌یکی

۲. قری‌نه سازی در فرم

۳. فرم های موسیقی قدیم ایران

وی بیان می‌کند:

ما شکل‌گیری خرد به کلان را در دانگ‌ها دیدیم که از چند دانگ ساده‌مان ما شکل‌گیری حرکت از . مجموعه‌ی پی‌چیده‌ی دستگاه شکل می‌گیرد. همچنین در مورد ریتم این مسئله را دیدیم که چگونه از چند مقوله‌ی ساده‌ی ریتم وزنه‌ای پی‌چیده شکل می‌گیرند. بر پای‌های دانگ‌ها، گوشه‌های دستگاه بر اساس واحدهای ملدی‌ک معرفی می‌شوند. این واحدها معمولن کوچک هستند و از چند نغمه تجاوز نمی‌کنند در طول، گوشه این واحدها گسترش و کاهش پیدا می‌کنند یعنی تحت روند گسترش (expansion) و کاهش (contraction) قرار می‌گیرند. در عبور به گوشه‌های دیگر این واحدها تحت دگردیسی‌های مختلف قرار می‌گیرند که این دگردیسی‌ها می‌توانند انتقال مدگردی یا مدولاسیون، دگردیسی ریتم، و عوض شدن رجیستر باشند. این واحدهای ملودی‌ک را مثل موزای‌ک‌های بی‌تصور کنی که به طور گوناگون از جمله رنگ، شکل و اندازه وجود دارند با کنار هم گذاردن این موزای‌ک‌ها، طرح‌های زیبای معماری ایران نظیر طاقها و گنبد‌های مسجدها نمونه‌های زیبای موزای‌ک ایران طرح‌های درها و پنجره‌ها در معماری ایران و بالاخره طرح فرش ایرانی در ذهن ترسیم می‌شوند. (توکل، ۱۴۰۰، ۷۰)

وی قری‌نه‌سازی را یکی از مهم‌ترین شالوده‌های هنر ایران مثل معماری، هنرهای تجسمی، خوشنویسی و... می‌داند. (توکل، ۱۴۰۰، ۷۳) والی ادامه می‌دهد که فرم‌های موسیقی قدیم ایران بسیار هستند از جمله پی‌شرو، کار، عمل، نشید، نقش غزل، ترانه و... مطالعه‌ی این فرم‌ها برای آهنگسازان ایرانی بسیار مهم هستند. برخی از این فرم‌ها با فرم اروپایی روند و شباهت دارند اما از این شباهت نباید نتیجه گرفت که این فرم‌ها مثل فرم روند و هستند چراکه از نظر حرکت موسیقی‌ای این فرم‌ها با فرم روند و اروپایی و به خصوص با فرم روند و سوناتای اروپایی تفاوت بسیار دارند. (توکل، ۱۴۰۰، ۷۶)

احسان ذبیحی‌فر (۱۳۹۹) ضمن نقد دیدگاه فخرالدینی در کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران در خصوص فرم بیان می‌کند که در مبحث "تعریف فرم" در این کتاب فقط به این تعریف بسنده شده است که "فرم در موسیقی به شکل یا ساختاری که قطعه موسیقی اطلاق می‌شود" همچنین به نظر نویسنده "تشخیص و تجزیه و تحلیل فرم مستلزم بررسی آثار ارزنده موسیقی‌دانان بزرگ است"، اما منبع یا روشی برای این کار ارائه نشده است. وی ادامه می‌دهد که بعد از این بخش، نویسنده توصیه‌فی از منطبق نبودن کتاب‌های درسی با آثار ارزنده موسیقی‌ای ارائه می‌کند. از سویی هنرجو را به تقلید آموختن اصول گفته‌شده ناچار می‌داند و از سویی دیگر معتقد است وی پس از فراگیری اصول مذکور می‌تواند با احساس ذوق خویشتن تغیری را در فرم قطعه پدید آورد. این توصیه و مرزبندی پیش‌داوری چندان مطلوبی برای مخاطب مرتبط با مقوله فرم در نسبت با ذوق و احساس فردی ارائه نمی‌کند. اساس فرم از عوامل انسجام بخش اثر است، نه الزام عامل زیبای‌بخشی به آن. زیبای‌ی و

تنوع قطعه موسیقی می‌تواند به عوامل گوناگونی از جمله ریتم، ملودی، فرم، ارکستراسیون، یا تمهیدات آهنگسازی مرتبط باشد.

۳

۴

۵.۲ بافت در موسیقی ایران

استفاده از چندصدایی در موسیقی ایران را معمولن به لومر نسبت می‌دهند. البته طبق گفته‌ی خود لومر، دلیل این امر دستور مظفرالدین شاه مبنی بر گذاشتن آکمپانی‌مان برای آوازهای ایرانی بود. وی برای هارمونی‌زده کردن آوازهای ایرانی از سیستم فُنکسیونل غربی استفاده کرد. به جهت شباهت بستر صوتی ماهور با ماژر و نیز تشابه بیشتر اصفهان با مینر هارمونی‌ک، روی کرد هارمونی‌ک لومر در برخی موارد تا حدودی کارآمد بود، اما در خصوص تطبیق دستگاه‌های همچون چهارگاه با هارمونی غربی، این روی کرد از تأثیر چهارگاه کاسته است؛ چراکه در روی کرد لومر، درجه‌ی یک چهارگاه، درجه‌ی پنجم تلقی شده است. (تفضلی و قنبری، ۱۳۹۶)

فخرالدینی موسیقی ایرانی را یک موسیقی تکامل‌یافته‌ی یک‌صدایی می‌داند که رابطی چندانی با موسیقی چندصدایی ندارد. اما معتقد است با استفاده از تعالیم موسیقی کلاسیک غرب که آن را موسیقی علمی معرفی کرده است، قطعاتی بر اساس موسیقی ایرانی و با بافت‌های گوناگون می‌توان ساخت.

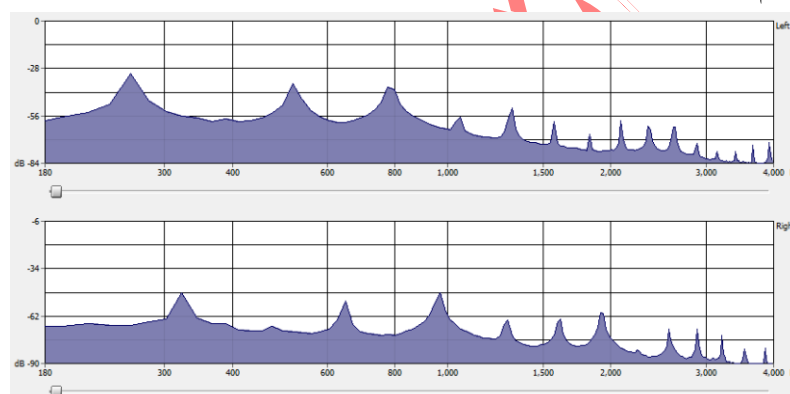
لطفی (۱۴۰۰، ذ) آورده است:

تک‌صدایی بودن موسیقی ایرانی با استناد به ردیف و نوازندگی آن، عقی‌ده‌ای است که از دی‌رباز تاکنون پاسخی مطلق به چندصدایی بوده است. به درستی موسیقی ایران در بنیان تک‌صدایی بوده است. اما چه موسیقی دی‌گری در دنیا از ابتدا با چندصدایی آغاز نشده است؟ آیا چندصدایی شکل تکامل‌یافته‌ی مُنْفَنی نیست؟ اگر موسیقی ایرانی مطلقن تک‌صدایی است، صدای همراهی‌کننده‌ی نلِ دَوَم در ساز دَوَنَلی در موسیقی بلوچستان، یا همراهی صداها چهارم و پنجم درست، سوَم کوچک و بزرگ و... (به موازات ملُدی اصلی) در دوتار نوازی خراسان و حتا به کارگیری واخوان‌ها و نقش بسیار مؤثر آن در ردیف نوازی در پاسخ به چه نیازی است؟ چرا در بیش‌تر موارد ملُدی اصلی در گوشه‌ها با نُت‌های شبیه به پِدال همراه‌اند؟

سراجی (۱۴۰۱) استفاده از بافت چندصدا را به دو صورت مطرح می‌کند؛ بافت دوصدایی و سه‌صدایی. درباره‌ی بافت تک‌صدا، استفاده‌ی کم و مقتصدانه از آن را پی‌شنهاد می‌دهد چراکه در سنت ایرانی تک‌صدا بودن گروه در آغاز رشد گروه نوازی، روال اصلی صدادهی بود اما در ادامه به ره‌گیری از چندصدایی

در سنت، رو به افزایش گذاشت. وی درباره‌ی بافت اثر بی‌ان می‌کند که با در نظر گرفتن مفهوم بافت کنترپوانی به معنای ترکیب و هم‌زمانی خطوط ملدی، می‌توان تفکر حاکم بر چندصدایی بخش بزرگی از قطعات را بافت کنترپوانی دانست، گرچه قواعد و اصول تاریخی و رایج کنترپوان در آنجایی ندارد.

فخرالدینی (۱۳۹۶، ۱۴) در ارتباط با آکردها آورده: «مهم‌ترین آکردها از فواصل سوم، سوم روی هم تشکیل می‌شوند.» او با تغیی و کرماتی یک ربع‌پرده‌ای در آکردهای تیرسی، آکردهای را با به‌کارگیری فواصلی که بر اساس گام‌های موسیقی ایرانی می‌تواند بوجود بی‌اید، ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال آکرد «د»، می‌گرن، سُل. اگر از دیدگاه کلاسیک این آکرد بررسی شود، ملایمت صدای می‌گرن با تعاریف کلاسیک توجیه نمی‌شود. زیرا این صدا در سری هارمونیک تِن دُنیز وجود ندارد. از طرفی در سری هارمونیک تِن می‌گرن نیز تِنی مشترک با تِن‌های موجود در سری هارمونیک تِن دُ یافت نمی‌شود که بتوان فاصله‌ی این دو تِن را ملایم دانست.

شکل ۱- تصویری سیکترام نت‌های دو و می‌گرن برگرفته از آزمایش

طبق آنالیز صوتی انجام شده که در تصویری بالا آمده است، سیکترام تِن‌های دُ (سیکترام بالا) و می‌گرن (سیکترام پایینی) نشان داده شده است. در این آنالیز، هر قله نشان‌دهنده‌ی فرکانس یک هارمونیکی از سری هارمونیکی تِن‌های «د» و «می‌گرن» است. با توجه به این آنالیز، این دو تِن در هیچ هارمونیکی منطبق نیستند. بین تِن‌های می‌گرن و سُل هم این وضع نمایان است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تِن می‌گرن هم با تِن دُ و هم با سُل، طبق تعریف ملایمت سنجی کلاسیک دارای فاصله‌ی ناملایم است. اما بر اساس تحلیل انجام شده نتیجه‌ی حاصل از بررسی ملایمت فواصل تشکیل‌دهنده‌ی آکردهای که فخرالدینی با تغیی‌رات کرماتیکی آن‌ها را معرفی کرده است، مغایر با نقل‌قول بالا است. اگرچه که در دوره‌ی حاضر، استفاده از آکردهای تیرسی (چه با تغیی‌رات ربع‌پرده‌ای و چه در شکل ماژر، مینر، افزوده و کاسته) به‌عنوان یکی از امکانات در اختیاریار آهنگساز است.

در ارتباط با نحوه‌ی به‌کارگیری آگردهای ی که فخرالدینی آن‌ها را معرفی کرده است، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

1. روی‌کرد فُنکسیُنل برای معرفی آگردها و کاربرد آن در موسیقی ایران که مُدال است، نه تنال.
2. بهره بردن از تمام امکاناتی که هارمونی موسیقی کلاسیک غربی در ارتباط با تغیی ر چیدمان ، حذف و تکرار نُت‌های آگُرد در اختیَار آهنگساز قرار می‌دهد.
3. امکان تکرار نُت‌های ی که در موسیقی ایران نقشِ مُلّدی یک بیش‌تری دارند. مانند نُت شاهد که آهنگساز می‌تواند دویا سه بار آن را تکرار کند.
4. امکان استفاده از دویا سه خطِ صوتی جهت نوشتنِ هارمونی و یا کنترپوان.
5. چینیِش آگُرد برای سازآرای ی طبقِ فضاگذاریِ سریِ هارمونی یک
6. استفاده از انواع آگردهای هفتم که در موسیقی کلاسیک غرب معرفی شده است و ای‌جادِ تغیی راتِ گُرماتی یک ربع‌پرده‌ای در ساختار آن‌ها.
7. معرفی و استفاده از آگردهای نهم که در موسیقی کلاسیک غرب مورد استفاده قرار گرفته است.
8. استفاده از نُت‌های موسوم به نُتِ زی‌نتی یا غی ر هارمونی یک
9. استفاده از آگردهای ی با نت اضافه شده به آن

در ادامه فخرالدینی (۱۳۹۴، ۵۷) متذکر می‌شود که در دوره‌ی معاصر می‌توان از بعضی از قوانینِ هارمونی قرنِ هجده و نوزده چشم‌پوشی کرد. استفاده از قوانینِ عمومی و صل آگردها مانند ماندن صدای بدون حرکت در همان بخش و حرکت باقی نت‌ها به نزدیکی‌ترین نتِ هارمونی یک، فارغ از ای‌که هارمونی برای موسیقی تنال نوشته می‌شود یا مدال، می‌تواند استفاده شود. زی را این قوانین علاوه بر زی‌بای‌شناسی، در علم آگُستی یک ری‌شه دارد. مانند خطای پنجم یا اکتاو مخفی.

علاوه بر این او به معرفی آگردهای کوارتال و کوئی‌تنال می‌پردازد و در پیِ جُستنِ ملای‌متِ ی یا ناملای‌متِ این آگردها با نگاهِ کلاسیک بر اساسِ وجودِ فاصله‌های چهارم افزوده در ساختار آگُرد است. «اگر فواصلِ چهارم درست را که از نظر ملای‌مت در هارمونی موسیقی کلاسیک غربی به‌عنوانِ مطبوعِ مشترک به شمار می‌روند، در هارمونی کوارتال، ملای‌م به حساب آوری‌م، در گام‌های ماژر پنج آگُرد کوارتال سه‌صدای ی ملای‌م و دو آگُرد کوارتال سه‌صدای ی ناملای‌م خواهی‌م داشت.» (فخرالدینی، ۱۳۹۴، ۳۹) اما با روی‌کرد غی رتنال به هارمونی، ملای‌مت و ناملای‌متِ فواصلِ نوعی دی‌گر تعبیر می‌شوند. روشِ آهنگساز در به‌کارگیریِ فواصل می‌تواند مفاهیمیِ مطبوعیّت را تعیی ن کند. باتوجه‌به این مطالبِ دلی ل فخرالدینی

جهت پرهیز از استفاده از فواصل چهارم افزوده، هم می‌تواند حاصل روی‌کرد برگرفته از قواعد موسیقی تئال او باشد و هم جای‌گاه خاصی که فاصله‌ی چهارم درست در موسیقی ایرانی دارد. به‌عنوان مثال او معتقد است آگردهای کوارتال که روی درجات اول، چهارم، پنجم و هفتم مقام شور ساخته می‌شوند، دارای هویت موسیقی ایرانی هستند.

در شیوه‌ی پیشنهادی لطفی، ترکیبی با عنوان تُن یا تَن‌های نافذ معرفی می‌شوند که یافتن آن‌ها اولین مرحله برای نوشتن هارمونی است. لطفی روشی را برای تشکیل و تحرک آگردها که به گفته‌ی او بر اساس علم آگوستیک به وجود آمده‌اند، ارائه کرده است. شیوه‌ی ایجاد و وصل آگردها در روش لطفی به این ترتیب است:

الف. استفاده از صوت خاتمه در بم‌ترین بخش آگرد می‌زان نخست. ب. پرهیز از فاصله‌ی بیش از یک اکتاو در بخش‌های صوتی مجاور در یک آگرد. پ. بهره‌گیری از تغیری و وضعیتی در آگردهای مشابه متوالی. ت. پرهیز از حرکت یک‌سوی‌ی همه‌ی بخش‌های صوتی در دو آگرد متوالی. ث. مشترک نگه‌داشتن نُت‌های هم‌نام در تسلسل آگردها. ج. حرکت نُت‌ها به نزدیکی‌ترین حالت در بخش‌های صوتی متناظرشان در دو آگرد متوالی. (ابراهیمی، ۱۴۰۰، ۲۰)

لطفی تذکر داده است که در صورت نبودن نُت مشترک بین دو آگرد، همه‌ی بخش‌های صوتی به یک جهت حرکت نکنند. بنابراین به‌جز مورد الف که به نُت خاتمه که از شاخصه‌های موسیقی دستگاهی ایرانی است، اشاره شده است، باقی موارد راهکارهایی مشابه با آنچه که در هارمونی کلاسیک غرب آمده است، هستند. اما وجود این راهکارها زمانی معنا پیدا می‌کند که در صورت عدم رعایت آن‌ها قاعده‌ای نقض شود. در هارمونی کلاسیک موسیقی غربی وجود این راهکارهای وصل آگردها به‌منظور جلوگیری از بروز حالت‌هایی است که به‌عنوان خطا در آن روش مطرح شده‌اند. در روش چندصدایی نویسی که لطفی آن را مطرح کرده است، نکاتی به‌عنوان خطا ذکر نشده است که جهت جلوگیری از بروز آن‌ها راه‌کاری ارائه شود.

در ادامه‌ی دستورالعمل‌ها چند نکته و استثنا به‌عنوان نکات تکمیلی آمده است: «در صورتی که در یک می‌زان، بیش از دو صوت نافذ وجود نداشته باشد، برای تکمیل آگرد سه‌صدایی، باید یکی از اصوات نافذ موجود تکرار شود (تُن تکرار ترجیحی‌جن شاهد، خاتمه‌ی صوتی موجود در ملودی اصلی خواهد بود)». (ابراهیمی، ۱۴۰۰، ۲۰) لطفی در این بخش هیچ مختصاتی از صوت موجود در ملودی ارائه نکرده است. یکی از امکانات برای تکمیل آگرد احتمالن استفاده از فاصله دوازدهم نت شاهد برای تکمیل نت‌های آگرد است.

همچنین می‌توان از نت متغیر به منظور تکمیل آکورد استفاده کرد که لطفی استفاده از آن‌ها را مقدم بر تن نافذ می‌داند. بنابراین لطفی از آگردهای سه‌صدایی استفاده می‌کند که لزومن خاصیت تریاد را ندارند؛ مانند ر-لا-ر؛ او پی‌شنهاد می‌کند که بهتر است برای هر می‌زان یک آکورد و در می‌زان نخست، اولین آکورد با تکرار صوت خاتمه در بخش باس نوشته شود. لطفی معتقد است این شکل قرارگیری تن‌ها، حالت پای‌گی آکورد است و تأثیر آن را در معرفی بهتر مد قطع می‌داند.

در این راستا ملیک-اصلانیان با هارمنی‌زه‌کردن موسیقی ایرانی بر مبنای موسیقی غربی موافق نبود (تفضلی و قنبری، ۱۳۹۶) و حتی بر آهنگسازان ارمنی در زمی‌نه‌ی هارمنی‌زه‌کردن موسیقی ملی‌شان خرده می‌گرفت؛ چراکه برای این باور بود که آن‌ها نیز صرفن آنچه را که در غرب فرا گرفته‌اند، به کار می‌بندند (سورنیان و امی‌رخانیان، ۱۳۸۰). البته به نظر می‌رسد مراد ملیک-اصلانیان از هارمنی غرب، دوران هارمنی عمومی (باخ تا برامس) یا درنهایت هارمنی دوره‌ی رمانتیک متأخر، یا به تعبیری کلی‌تر هارمنی فُنکسی‌نل باشد، و هارمنی و چندصدایی اوایل قرن بیستم مدنظر او نیست. وی معتقد بود که آهنگسازی بر مبنای موسیقی قدیم در دوران کنونی مؤثر نیست، به همین دلیل در آهنگسازی گرایش به موسیقی قرن بیستم داشت. از طرفی نیز تحقیقات وی در زمی‌نه‌ی موسیقی ایرانی (به‌خصوص دستگاه‌های چهارگاه و همایون) او را بر آن داشته بود تا آثاری با روی‌کرد چندصدایی در قرن بیستم و در عین حال بر مبنای مصالح موسیقی ایران بی‌افری‌ند. (تفضلی و قنبری، ۱۳۹۶)

حنانه نیز هارمنی فُنکسی‌نل غرب را برای موسیقی ایرانی کارآمد نمی‌داند و از این رو روش هارمنی زوج را مطرح نمود. (تفضلی و همکاران، ۱۳۹۹) حنانه معتقد بود موسیقی ایران را نمی‌توان با پُلّی‌فنی غربی یعنی علوم هارمنی و کنترپوآن سروسامان داد، بنابراین ضروری است بر اساس ویژگی‌های مدهای ایرانی قواعدی برای هارمنی‌زه‌کردن گام‌های موسیقی ایرانی جست‌وجو کرد (پاشازاده، ۱۴۰۳)

در رویکرد هارمنی زوج بجای استفاده از فواصل یکم، سوم، پنجم، هفتم و فواصل فرد برای هارمنی‌زه کردن از مکمل آن یعنی دوم، چهارم، ششم و... استفاده می‌شود. (روشن‌روان، ۱۳۶۹، ۴۹) حنانه بر این باور بود که فواصل شاخص مدهای ایرانی در این رویکرد برجسته می‌شوند و اهمیت این فواصل به‌اندازه‌ای است که اساسن کوک تار و سه‌تار بر مبنای فواصل چهارم است. برای نمونه در شور، اهمیت درجه‌ی چهارم و دوم و در رتبه‌ی بعد درجه ششم بالای شاهد انکار ناشدنی است؛ این در حالی است که در

موسیقی تنال غرب فاصله پنجم شاخص است (بهروزی، ۱۳۷۲، ۳۳۰) حنانه در نظریه‌ی خود نت ناملایم را واجدی‌کی از شرایط می‌داند جزو اصوات دی‌اتنی‌ک مدی‌ا دستگاه نباشد ی‌ا با توجه به ترکیب اصوات مختلف و مسئله نسبیت و ی‌ا عادت گوش، نامطبوع احساس شود و ی‌ا در خود ملدی حالت انتظار برانگی‌زاند و در شنونده نی‌از به حل ای‌جاد کند (حنانه، ۱۳۵۰، ۴۴). البته وی بر این موضوع نی‌ز تأکید می‌کند که نمی‌توان بر روی هر درجه‌ای چنین آکردی را گذاشت و هر صدا منطق خاص به خود را داراست.

با توجه به موارد مطرح‌شده و تحلی‌ل‌های انجام‌شده پی‌رامون آفری‌نش در موسیقی ایران و بی‌ان دی‌دگاه‌های مختلف، اکنون می‌توان به نتایجی دست یافت. در همین راستا، برای جمع‌بندی و بررسی دقی‌ق‌تر ابتدا دی‌دگاه‌های فخرالدینی و لطفی به‌صورت خلاصه و مقای‌سه‌ای در جدول زیر ارائه می‌شود.

نشریه هنرهای زیبا

یافته‌ها

لطفی	فخرالدینی
عنوان آفرینش	
به منظور تأکید بر معنای لغوی آن (خلاقیت) به علت تأکید بر تمایز میان شیوهی ساخت اثر موسیقی‌ای غی‌ر غربی و غربی.	به‌کاربرده است.
موسیقی‌ای رانی	
بهره‌مندی از موسیقی محلی و ردیف موسیقی‌ای ران و گوشه‌های آن استخراج می‌شود.	بهره‌مندی از موسیقی محلی و ردیف موسیقی‌ای ران و گوشه‌های آن.
مبانی ثابت برای آفرینش	
آهنگسازان در غرب، با بهره‌گیری از توانایی ذهنی خود و با دانش تئوریک و سلفژی و بدون نیاز به استفاده از ساز، مشغول به آهنگسازی می‌شدند.	معتقد است که مبانی‌ها از آفرینش‌ها به وجود می‌آیند.
لزوم وجود شیوهی آفرینش موسیقی برای هر فرهنگ غی‌ر غربی	
هر فرهنگ غی‌ر غربی نیز می‌تواند بر اساس گام‌های موسیقی خود، روشی غی‌ر غربی را جهت ساخت اثر با عنوان آفرینش طراحی و ارائه کند.	آهنگ‌های موسیقی هر ملت بر اساس فرهنگ موسیقی‌ای خود ساخته می‌شوند و هویت خاص خود را دارند.
مُلدی	
استفاده از ملودی‌های موسیقی محلی و ایده‌های ذهنی آهنگساز در نظر هر دو یکسان است.	

هارمونی	
تشکیل آکُرد بر اساس تُن یا تُن‌های نافذ، نت تی‌رسی، کوارتال و کوئینتال و ای‌جاد تغیی‌رات ربع‌پرده‌ای در آن‌ها.	شکل آکُرد بر اساس تُن یا تُن‌های نافذ، نت تی‌رسی، کوارتال و کوئینتال و ای‌جاد تغیی‌رات ربع‌پرده‌ای در آن‌ها.
بافت	
استفاده از بافت‌های گوناگون چون مُنُنی، پُلی‌فُننی و هُمُفُننی و ای‌جاد بافت‌های متری‌ک-ری‌تمی‌ک چون ای‌زُری‌تمی، ای‌زُمتری، پلی‌ری‌تمی و پلی‌متری.	استفاده از خطوط مُلُدی‌ک موازی و به‌نوعی استفاده از بافت پُلی‌فُننی‌ک.
فرم	
استفاده از فرم‌های معمول برای آهنگسازی. تعیی‌ن پری‌ودها و فرازاها بر اساس گوشه‌ای‌که مُلُدی طبق آن ساخته شده است. معرفی پیش‌درآمد، رنگ و... به‌عنوان فرم‌های موسیقی‌ای‌ران.	توانایی آهنگساز برای طراحی فرم دل‌خواه برای اثر خود. تعیی‌ن عبارت‌ها با استفاده از حالت پایانی آن‌ها (کادانس).

نتیجه‌گیری

در این پژوهش دیدگاه‌های فخرالدینی و لطفی در حوزه‌ی آفرینش موسیقی‌ای‌رانی تحلیل شد و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در روش‌های آنان استخراج گردید. همچنین این دیدگاه‌ها با نظرات افرادی که در این زمینه نظری داشته‌اند، نیز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فخرالدینی معتقد است آفرینش به معنای وجود خلاقیت در ساخت اثر با به‌کارگیری ریتم و مترهای متنوع و مُدگردی‌های پی‌درپی است. لطفی، آفرینش را به جهت تمایز بین شیوه‌ی ساخت اثری اروپایی و غیراروپایی تعبیر می‌کند. فخرالدینی استفاده از امکانات آهنگسازی موسیقی غرب را منع نکرده است، بلکه از آن‌ها استفاده می‌کند و آن‌ها را نیز منتسب به غرب می‌داند. لطفی نیز علی‌رغم تأکید بر واژه‌ی آفرینش به‌عنوان عدم استفاده از تعالیم آهنگسازی غربی، به‌نوعی از قوانین هارمونی کلاسیک غرب و

ایجاد بافت پُلی‌فُنیک با استفاده از نوعی کنترپوآن که منشأ آن در موسیقی غرب است، استفاده کرده است. او معتقد است هارمونی و کنترپوآن امکاناتی هستند که آهنگساز می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند؛ استفاده از گام‌های برگرفته‌شده از ساختار موسیقی ایران است که روال آفرینش در موسیقی ایران را با آهنگسازی در موسیقی غرب متفاوت می‌کند. در ارتباط با موضوع مُتی‌ف و ساخت مُلدی، روی‌کرد فخرالدینی بسط و گسترش مُتی‌ف با شیوه‌های معمول در آهنگسازی است. در صورتی که لطفی درباره‌ی آفرینش مُلدی مطلبی را ارائه نکرده و فقط به بیان تنظی‌م‌ی یک مُلدی (مُلدی اصلی) با تقطیع آن به روش خود، پرداخته است. در مورد فُرم در موسیقی نیز فخرالدینی معتقد است قطعات موسیقی بر اساس فرم‌های دوقسمتی، سه‌قسمتی و آن‌هایی که در موسیقی کلاسیک غرب مورد استفاده قرار می‌گیرد، طرح‌ریزی می‌شوند و ضرورتی ندارد آهنگساز برای ساخت اثر، فُرمی را ابداع کند. او پری‌ودها و فرازاها را بر اساس گوشه‌ی مقامی که مُلدی بر اساس آن ساخته شده است، مشخص کرده و از هم تمی‌ز می‌دهد. در مقابل لطفی با توجه به محتوا و حالت پایانی (کادانس) هر پری‌ود، جمله‌ها و پری‌ودها را مشخص می‌کند و معتقد است آهنگساز می‌تواند فُرم اثری که قصد ساختن آن را دارد، طراحی و ابداع کند. در موضوع هارمونی فخرالدینی با روی‌کرد فُنکسی‌نل و استفاده از انواع آگُردهای‌ی که در موسیقی غرب استفاده می‌شوند ترکیبی از ساختار هارمونی تنال و مدال را به وجود آورده است. گاهی با تغیی‌راتِ کُرْماتی‌کِ ربع‌پرده‌ای در نت‌های آن‌ها، آگُردهای‌ی را با استفاده از نُت‌های گام‌های برگرفته‌شده از ساختار دستگاه موسیقی دستگاهی ایران ارائه می‌کند و در تعداد صداها‌ی مورد استفاده محدودیتی قائل نمی‌شود. لطفی آگُردها را از محتویات مُلدی اصلی و گام مستخرج از مُدی که مُلدی بر اساس آن نوشته شده است با توجه به نُت‌های دارای اهمیّت در مُلدی و موسیقی دستگاهی ایران ساخته است. در موضوع بافت با توجه به تحلی‌ل مطالب مکتوب و پاسخ مصاحبه‌شوندگان، مشخص شد که استفاده از شیوه‌ی فخرالدینی محدودیتی در انتخاب بافت برای آهنگساز ایجاد نکرده و او می‌تواند از تمام بافت‌ها اعم از مُنُن، هُمُن و پُلی‌فُن در هر قسمت از اثر خود استفاده کند. اما در مقابل، استفاده از شیوه‌ی لطفی منتج به آفرینش اثری با بافت پُلی‌فُن می‌شود.

منابع

الف) منابع فارسی

- ابراهیمی، علی (۱۴۰۰). مبانی آفرینی‌نش در موسیقی‌ای‌ران (روش شریف لطفی). آواز
- اسپاسی‌ن، ای‌گر ولادی‌می‌رووی‌چ (۱۳۹۴). فرم موسیقی‌تی. (ترجمه‌ی مسعود ابراهیمی). هم‌آواز
- اسماعیلی، فرید (۱۳۹۷). بررسی فضای مدال، ارکستراسیون و ارتباط با درام در موسیقی‌تی سری‌ال سربداران. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر]. تهران.
- افضل‌خانی، علی (۱۴۰۲). کارکرد ملودی‌مدل در سیر نغمگیِ مدهای‌نوا و راست در موسیقی‌تی دستگاهی‌ای‌ران. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر]. تهران.
- الی‌اسی، اتابک، فقیه نصیری، بصیر. (۱۳۹۳). مطالعه‌ی برخی از روی‌کردهای بلابارتوک در آهنگسازی، بر اساس ملودی‌های محلی مجار نامه هنرهای نمایشی و موسیقی‌تی.
- آزاده‌فر، محمدرضا (۱۴۰۰ الف). ساختار ملودی در موسیقی‌تی‌ای‌ران. نشر مرکز
- آزاده‌فر، محمدرضا (۱۴۰۰ ب). مبانی آفرینی‌نش ملودی در آهنگسازی. نشر مرکز
- آزاده‌فر، محمدرضا (۱۳۹۵). نمای حرکت ملودی‌ک در گوشه‌های ردیف موسیقی‌تی‌ای‌ران. نامه هنرهای نمایشی و موسیقی‌تی.

- بنت، رُی (۱۳۸۸). فرم و طرح در موسیقی قی. (ترجمه‌ی احسان امامی). موسسه فرهنگی و هنری ماهور
- بهروزی، شاپور (۱۳۷۲). مشاهیر موسیقی ایران. کتابسرا.
- پاشازاده، علی اکبر (۱۴۰۳). هم‌فنی و پُلی‌فنی در آثار مرتضی حنانه، احمد پژمان و شریف لطفی. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر]. تهران.
- پرسی‌کتی، وی‌نسنت (۱۳۹۱). هارمونی قرن بیستم. (ترجمه‌ی هوشنگ کامکار). دانشگاه هنر
- پژمان، احمد (۱۳۸۷). ماهنامه‌ی گزارش موسیقی قی. شماره ۱۲. موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
- تفضلی، محمدرضا، قنبری احمدآباد، حسین، فخر، ای‌مان. (۱۳۹۹). روی‌کرد هارمونی‌ک مرتضی حنانه با نگاهی بر قطعه "بزرگداشت فردوسی". نشریه هنرهای زی‌با: هنرهای نمای‌شی و موسیقی قی. 10.22059/jfadram.2019.241888.615128. 5-13. 25(2).
- تفضلی، محمدرضا، قنبری احمدآباد، حسین. (۱۳۹۶). بررسی فرم، مد و هارمونی در قطعه‌ی پروانه اثر امانوئل ملیک-اصلائی‌ان نامه هنرهای نمای‌شی و موسیقی قی.
- توکل، احسان، (۱۴۰۰). بازگشت به اصل فنون یک زبان موسیقی قی گفتگو با رضا والی. کارگاه موسیقی قی.
- چالش، مری‌م، اسعدی، هومان (۱۳۹۶)، نشریه هنرهای زی‌با- هنرهای نمای‌شی و موسیقی قی (نشریه دانشگاه تهران).
- حجاریان، محسن (۱۳۸۵)، زمینه‌های تکامل صورت‌بندی موسیقی قی دستگاہی ایران، گاهنامه فرهنگ شناسی موسیقی قی ایران.
- حنانه، مرتضی (۱۳۸۹). گام‌های گمشده، سروش.
- خضرائی، بابک (۱۳۹۷). چرا می‌گوییم موسیقی قی کلاسیک ایران؟. نگاه نو، شماره ۱۱۹.
- خضرائی، بابک (۱۳۹۵). پیش درآمد، چهار مضراب، رنگ و تصنیف و موضوع فرم و گونه (ژانر). موسسه فرهنگی و هنری ماهور
- خی‌الی، نی‌ما (۱۴۰۲، خرداد). [مصاحبه با شریف لطفی، نویسنده و آهنگساز].
- خی‌الی، نی‌ما (۱۴۰۲، خرداد). [مصاحبه با فرهاد فخرالدینی، نویسنده و آهنگساز].

- ذبیحی فر، احسان (۱۳۹۹). بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران. پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی.
- روشن‌روان، کامبی ز (۱۳۶۹)، خانه، موسیقی و...، یادنامه مرتضی حنانه، نشر قطره.
- سراجی، سپهر (۱۴۰۱). معرفی و مطالعه گونه (ژانر) قطعه در سنت آهنگسازی موسیقی کلاسیک ایران از منظر فرم و بافت؛ مطالعه موردی چکاد اثر پرویز مشکاتیان، نشر هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی. 27(3), 17-26.
- 10.22059/jfadram.2022.343673.615676
- سورنیان، واروژ، امیرخانیان، رازی ک (۱۳۸۰). [مصاحبه با امانوئل ملیک-اصلانیان، موسیقی‌دان ایرانی-ارمنی و آهنگساز].
- صهبایی، منوچهر (۱۳۸۲). آوازه‌ها و تصنیف‌های ایرانی. موسسه فرهنگی و هنری ماهور.
- فاطمی، ساسان. (۱۳۸۹). فرم ترکیبی نوبت در موسیقی مردمی فرهنگ‌های ایرانی. نامه هنرهای نمایشی و موسیقی.
- فخرالدینی، فرهاد (۱۳۹۴ الف). فرم و آفرینش در موسیقی ایران، معین.
- فخرالدینی، فرهاد (۱۳۹۴ ب). هارمونی موسیقی ایرانی، معین.
- کنان، کنت (۱۳۹۵). کنترپوان تنال. (ترجمه سی‌اوش بیضایی)، نوگان.
- لطفی، مهدی (۱۳۹۴). استخراج هارمونی از ملودی در موسیقی ایرانی براساس دیدگاه‌های: مرتضی حنانه، شریقی لطفی و داریوش طلایی. [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر]. تهران.
- مسعودی، محمدتقی (۱۳۷۷). چندصدایی در موسیقی ایران. هنرهای زیبا.
- مسعودی، محمدتقی (۱۳۶۵). مبانی اتنوموزیکولوژی (موسیقی‌شناسی تطبیقی). سروش

ب) منابع انگلیسی:

1. Grove, (2008), Dictionary of music and musician.
2. Kalhous, D. (2013). *Leoš Janáček and his works for piano in musical, aesthetic, and cultural context* [Doctoral dissertation, Northwestern University]. Evanston, Illinois.

3. Nettle, B., Babiracki, C. M. (1992). *The Radif of Persian Music: Studies of Structure and Cultural Context in the Classical Music of Iran*. Elephant & Cat.
4. Oxford learner's dictionary. (2 July 2023).
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/scale_1
5. Somfai, L. (2023). *Bela Bartok: Composition, Concepts, and Autograph Sources*. University of California Press.
6. Zemanová, M. (2002). *Janacek: A Composer's Life*. Northeastern University Press.

پی‌نوشت‌ها

^۱ واژه‌ی آفرینش در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنای خلق و ابداع آمده است.

^۲ Western classical music

^۳ متولد ۲۱ اسفند ۱۳۱۶

^۴ متولد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۹

^۵ Texture

^۶ از آن‌جا که فخرالدینی و لطفی معادلی به زبانی دیگر برای واژه‌ی آفرینش در نگاشته‌هایشان نیاورده‌اند برای توسعه‌ی امکان تحقیق در این مورد در این‌جا معادلی که می‌تواند تا حد امکان نزدیک به نظر این دو بزرگوار باشد، آورده شده است. در دیکشنری مریام-وبستر به عنوان عمل آفریدن و به وجود آمدن از هیچ تعریف شده است. همچنین در دیکشنری لانگمن به عنوان عمل آفریدن چیزی تعریف شده است.

^۷ Rhythm

^۸ Composition

^۹ لازم به ذکر است که میزان‌نما، معرفِ مِتر در قطعه است و ریتم را مشخص نمی‌کند.

^{۱۰} به جهت امانت‌داری لازم به ذکر است که به علتِ روان‌تر شدن ساختار نگارشیِ متن، واژه‌ی «یک» حذف شده است.

^{۱۱} فخرالدینی نیز از این واژه به جهت تأکید بر عملیِ خلاقانه، با استفاده از امکاناتِ مُدگردی و بهره‌مندی از مِتر و ریتم‌های متنوع که می‌تواند منجر به آفرینش یک اثرِ موسیقایی شود، استفاده کرده است.

^{۱۲} در کتابِ مَبانیِ آفرینش در موسیقیِ ایران (روش شریف لطفی) به قلم علی ابراهیمی که به جهتِ آموزشِ این شیوه نوشته شده است، به نحوه‌ی ساختنِ ملّدی اشاره‌ای نشده است.

^{۱۳} هرچند که اهالی موسیقیِ ملّدی خوب را به صورت شفاهی بیان می‌کنند و مفهوم آن را می‌فهمند اما مختصاتِ دقیقی از آن تاکنون ارائه نشده است.

۱. Motif

4

۱. تکرار همانند ۲. تکرار با تغییر ۳. تکرار با کاهش ۴. تکرار با افزایش ۵. تکرار با تقلید ۶. تکرار با قرینه‌های افقی و عمودی و هر ترکیبی از این روش‌ها

۱۵ یک ایده موسیقایی کوتاه که ملدیک، هارمونیک، ریتمیک یا هر ترکیبی از این سه باشد. (گرو، ۲۰۰۸)

1 Register

6

۱۶ این نوع تنظیم ملدی صرفن یک انتخاب از شیوه‌های گوناگون چندصدایی نویسی نزد آهنگساز است.

۱۸ مانند ترجیع‌بند

۱۹ «فرم یک قطعه موسیقی را می‌توان به یک درخت تشبیه کرد که در آن یک تنه اصلی (تم و ملدی اصلی) به عنوان مایه و مقام اصلی وجود دارد و مایه‌ها و مقام‌های دیگر همانند شاخه‌های یک درخت به تنه اصلی وصل می‌شوند.» (فخرالدینی، ۱۳۹۴: ۲۳)

۲۰ بابک خضرابی در پژوهشی در این خصوص بیان نموده است که فرم تنها، زمانی تشخیص داده می‌شود که یک قطعه از ابتدا تا انتها شنیده شود. هنگامی که در اولین لحظات [شنیدن] یک قطعه بتوانیم اعلام کنیم که با چه موسیقی‌ای سروکار داریم (چهارمضراب، رنگ، فوگ و غیره)، درحقیقت، مقوله‌های مواد و مصالح به کاررفته و فرآیند آهنگسازی مربوط به قطعه را شناخته‌ایم. وی موارد ذکرشده را ژانر می‌داند. (۱۳۹۵)

۲ ۱۲۵۱-۱۳۰۵

1

2 Alfred Jean-Baptiste Lemaire² (1842 – 1907)

۲۳ لازم به ذکر است که فرم اروپایی وجود ندارد و منظور ایشان فرم‌های موسیقی اروپایی است.

2 Binary

4

2 Ternary

5

۲۶ پایان‌نامه‌ی واکاوی مفاهیم اصالت، هویت و ابتدال در آهنگسازی در آراء موسیقی‌شناسان معاصر ایرانی، استاد راهنما حمیدرضا

دیباذر و نوشته‌ی امیرعلی توحیدی در سال ۱۴۰۲ در دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر ایران به بررسی مفهوم هویت می‌پردازد.

2 Genre

7

۲۸ مانند والس (Waltz) در موسیقی کلاسیک غرب که فرم نیست و صرفن بر اساس حالت اجرایی خاصی که دارد به این نام شناخته می‌شود.

۲۹ [فرم در موسیقی] به بیان کوتاه، نقشه‌ی ساختمانی یک کمپوزیسیون موسیقایی است. (کول، ۱۳۹۶: ۱)

3 Tempo

0

۳۱ ژانر به یک کلاس، نوع یا دسته که توسط یک سنت تأیید شده است، اطلاق می‌شود. (گرو، ۲۰۰۸)

3 Rondo

2

۳۳ مفهوم مقام عمدتن حاکی از توالی‌های ویژه‌ای از اصوات در ارتباط با لحن یا ملدی بوده است. (مسعودیه، ۱۳۶۵: ۶۶-۶۷)

۳۴ بافت به جنبه‌های عمودی یک اثر یا قطعه اشاره می‌نماید و به عنوان روشی که در آن بخش‌ها یا صداها در کنار هم قرار می‌گیرند، تعریف می‌شود. (گرو، ۲۰۰۸)

3 Chromatic

5

3 Scale

6

۳۷ در میان برخی از اهالی موسیقی پُزیشن و پُزیسین نیز گفته می‌شود.

3 Nonchord tone

8

۳۹ ضروری است به تفاوت مفهوم قانون و قاعده توجه شود. مثال: در قوانین علمی از واژه‌ی قانون یا law استفاده می‌شود و در قواعد

هنری از واژه‌ی قاعده یا methode, formula

4Quartal

4Quintal

^{۴۲} «اگر اطرافِ فاصله‌ی چهارمِ درست را فواصلِ نامطبوعِ دربرگیرد، صدا مطبوع و برعکس هنگامی که اطرافش فواصلِ مطبوع باشد،

صدا نامطبوع است.» (پرسی کتی، ۱۳۹۱: ۲۱)

^{۴۳} تُنِ نافذ صوتی است که دیراندی طولانی‌تر از دیگر صداهاى آن میزان دارد. (ابراهیمی، ۱۴۰۰: ۲۰)

^{۴۴} منظور مواردی است که در اصول هارمونی تنال پیشنهاد شده است که انجام نشود. اما در برخی از آثار تنال، لحظاتی وجود دارد که از این منعیات پیروی نشده است. تعبیر خطا یا غلط قرار نیست جلوی آزادی در عملکرد آهنگسازان را (حتّاً درون یک نظام با مختصات مشخص مثل موسیقی تنال) بگیرد.

4 Root position

5

Abstract

In recent decades, Iranian composers have engaged with Western classical music composition while also considering the characteristics of Iranian instrumental music. This has led them to develop methods for creating music that incorporate these teachings into a framework grounded in Iranian traditions. Two notable figures, Farhad Fakhredini, and Sharif Lotfi, have presented strategies for this creative process. By analyzing Fakhredini's books *Form and Creation in Iranian Music* and *Harmony of Iranian Music*, alongside Ali Ebrahimi's *Basics of Creation in Iranian Music* (based on Lotfi's style), we gain valuable insights into their approaches. This research aims to interpret and compare their methods, focusing on their understanding of "creation" in Iranian music. Through library research and interviews with these two composers, it explores how each composer frames the process of making music in the context of Western and Iranian traditions. Farhad Fakhredini emphasizes creativity in music-making, using the term "creation" to highlight the need for originality. For him, creating music is not merely about following established rules but deeply engaging with the material to produce something unique. He believes that Iranian music can benefit from adopting Western harmonic and formal principles while retaining its distinct identity. His approach suggests a balance between innovation and tradition, encouraging composers to explore new ideas within Iran's musical heritage. Sharif Lotfi offers a different perspective in this field. In his approach, he differentiates between "composition" in the Western sense and "creation" in non-Western, particularly Iranian, music. According to Lotfi, Western classical music is characterized by a structured, systematic approach, with form and harmony playing central roles. In contrast, Iranian music creation is seen as a more fluid, spontaneous process, shaped by cultural and aesthetic

traditions rather than rigid compositional rules. For Lotfi, "creation" reflects the intuitive nature of Iranian music, rooted in its cultural context. A comparative analysis of these two approaches reveals both similarities and differences in their interpretations of musical creation. Both Fakhredini and Lotfi value Western composition techniques, but they apply them differently. Fakhredini supports a synthesis of Western methods with Iranian music, while Lotfi focuses more on preserving the authenticity of Iranian traditions and emphasizes the philosophical differences between the two systems. The findings highlight how Iranian composers like Fakhredini and Lotfi have developed unique approaches to music creation, drawing from both Iranian traditions and Western techniques. However, they differ in how they integrate these influences. Fakhredini advocates for blending both traditions, while Lotfi prefers to maintain a clearer distinction between them, particularly in his interpretation of "creation" as inherently Iranian. In conclusion, the methods developed by these composers provide valuable insights into the ongoing dialogue between tradition and innovation in Iranian music. By examining their works and expert interviews, this research sheds light on how they have responded to the challenges of blending Western teachings with Iranian music. Their contributions offer a framework for understanding the complexities of music creation in contemporary Iran and the broader discussion of cultural preservation versus adaptation.

Keywords: Farhad Fakhredini, Sharif Lotfi, creation, composition, western classical music, Iranian music