

پیش‌گفتار

موضوع این کتاب، مکتوب نمودن یک فرهنگ صوتی است. مصالحی که برای این کار احتیاج داریم عبارتند از یک سری علائم تصویری برای تداعی ارزش‌های صوتی و به کارگیری آن‌ها براساس نظم و یا سیستمی خاص. در انتخاب و به کارگیری این علائم باید نکاتی چند مدنظر قرار گیرد:

سادگی و روانی در هنگام فرآگیری و کاربرد عملی، در برگرفتن نکات و خصوصیات اصلی موسیقی ایرانی، لطمہ‌نzedن و مغایرنبودن با پندرهای اصولی این فرهنگ خاص موسیقایی (مانند نظم زمانی و نظم فواصل صداها و درجات)، مخلوطنکردن علائمی که برای ترسیم استخوان‌بندی اصلی و تزئینات فرعی به کار می‌روند و انتخاب روشی که از جهت تصویری، راهنمایی و هدایت‌کننده هنرجو به نحوه ساختار و جمله‌بندی این موسیقی باشد.

چون ترجمة صوت به تصویر به طور کامل و صددرد صد امکان‌پذیر نیست باید آنچه را که مهم‌ترین و عام‌ترین عوامل در فرهنگ موسیقی ایرانی است انتخاب کنیم و موارد شخصی را همچنان در حیطه شفاهی آزاد بگذاریم. چنان‌که وقتی در نگارش یک زبان از خط استفاده می‌کنیم؛ جنس صدا، نحوه تکلم، آهنگ کلام، مکث و تکیه در جملات و بسیاری خصوصیات دیگر ثبت نمی‌شود و نمی‌توان از روی نوشته به این خصوصیات پی برد؛ زیرا در نگارش کلام، این موارد در زمرة مختصات شخصی و فردی متکلم محسوب می‌شود. این حدود آزادی فردی در کلام، نه تنها در موسیقی ایرانی صدق می‌کند، بلکه از مختصات مهم بیانی و هنری آن نیز هست. نکته دیگر، جمله‌بندی و نشان‌دادن رابطه جملات با هم است. به این منظور، بازیز هم قرار دادن جملاتِ مرتبط با یکدیگر توجه هنرجو به این ساختار جمله‌بندی جلب شده است. مسئله تفکیک اصول از فروع مربوط به استفاده از علائم خاصی است که در این نگارش آمده و در ادامه تبیین خواهد شد.

امید است که این روش نت‌نویسی به پیشرفت و ترقی موسیقی ایرانی کمک کند و با این روش هنرجویان و پژوهشگران موسیقی بتوانند ارتباطی کتبی با این موسیقی برقرار کنند که از سادگی و گویایی بیشتری برخوردار باشد. این کتاب، در حقیقت تکمیل‌کننده روش جدید آموزشی و تئوریکی است که نگارنده در مورد موسیقی ایرانی تدوین و پیشنهاد کرده است. روشی که در آن موسیقی ایرانی باید در دو بخش مجزا، یعنی ساختار مُدال (مایگی) و ساختار ملودیک (نغمگی)، تفکیک و تفهیم شود. تئوری مربوط به سیستم مُدال موسیقی دستگاهی ایران توسط نگارنده به چاپ رسیده است و بخش مربوط به تحلیل نغمات را هم اکنون پیش رو دارید.

داریوش طلانی
تهران، اردیبهشت ۱۳۷۴

فهرست نت‌ها

دستگاه شور

۲۵	۱۸. خارا
۲۶	۱۹. قجر
۲۷	۲۰. حزین
۲۸	۲۱. سور پایین دسته
۲۹	۲۲. رهاب
۳۰	۲۳. چهارگوش
۳۳	۲۴. مقدمه گریلی
۳۵	۲۵. رضوی
۴۱	۲۶. شهناز
۴۳	۲۷. مقدمه قرچه
۴۴	۲۸. قرچه
۴۶	۲۹. شهناز کُت یا عاشق کش
۴۷	۳۰. گریلی
۵۱	۳۱. گریلی شستی
۵۳	۳۲. رنگ هشتري
۵۴	۳۳. رنگ شهرآشوب
۶۸	۳۴. رنگ ضرب اصول

۱	۱. درآمد
۲	۲. پنجه شعری
۳	۳. کرشمه
۴	۴. رهاب
۵	۵. اوج
۶	۶. ملانازی
۸	۷. نغمه اول
۹	۸. نغمه دوم
۱۲	۹. زیرکش سلمک
۱۴	۱۰. سلمک
۱۶	۱۱. گلریز
۱۷	۱۲. مجلس افروز
۱۹	۱۳. عزال
۲۰	۱۴. صفا
۲۲	۱۵. بزرگ
۲۳	۱۶. کوچک
۲۴	۱۷. دوبیتی

آواز بیات گرد

۷۶	۴. حاجی حسنی
۷۷	۵. درآمد سوم
۷۹	۶. درآمد چهارم

۷۱	۱. درآمد اول
۷۳	۲. درآمد دوم
۷۵	۳. بسته‌نگار

آواز دشته

۸۷	۴. حاجیانی
۹۰	۵. غمانگیز
۹۱	۶. گیلکی

۸۲	۱. درآمد
۸۳	۲. اوج
۸۵	۳. بیدگانی

آواز بیات ترک

۱۰۵.....	۹. نفمه	۹۴.....	۱. درآمد اول
۱۰۶.....	۱۰. فیلی	۹۵.....	۲. دوگاه
۱۰۷.....	۱۱. شکسته	۹۶.....	۳. درآمد دوم
۱۰۸.....	۱۲. مهریانی	۹۸.....	۴. درآمد سوم
۱۱۰.....	۱۳. جامه‌دران	۱۰۰.....	۵. حاجی حسنی
۱۱۲.....	۱۴. مهدی ضرابی	۱۰۲.....	۶. بسته‌نگار
۱۱۴.....	۱۵. روح‌الارواح	۱۰۳.....	۷. زنگوله
۱۱۶.....	۱۶. قطار	۱۰۴.....	۸. خسروانی

آواز ابو عطا

۱۲۶.....	۵. بسته‌نگار	۱۱۹.....	۱. رامکلی
۱۲۹.....	۶. چهارپاره	۱۲۰.....	۲. درآمد
۱۳۲.....	۷. گبری	۱۲۲.....	۳. سیخی
		۱۲۴.....	۴. حجاز

آواز افساری

۱۴۱.....	۳. عراق	۱۳۵.....	۱. درآمد
۱۴۴.....	۴. قرایی	۱۳۷.....	۲. بسته‌نگار

دستگاه سه‌گاه

۱۵۸.....	۸. بسته‌نگار	۱۴۷.....	۱. چهارمضراب
۱۵۹.....	۹. موبیه	۱۴۹.....	۲. درآمد
۱۶۱.....	۱۰. مخالف	۱۵۰.....	۳. نفمه
۱۶۴.....	۱۱. حاجی حسنی	۱۵۱.....	۴. کوشمه
۱۶۶.....	۱۲. بسته‌نگار	۱۵۲.....	۵. کوشمه با موبیه
۱۶۸.....	۱۳. مغلوب	۱۵۵.....	۶. زنگ شتر
۱۶۹.....	۱۴. نفمه	۱۵۷.....	۷. زابل

۱۷۶.....	۱۹. شاه ختایی	۱۷۱.....	۱۵. حزین
۱۷۷.....	۲۰. تخت طاقدیس	۱۷۳.....	۱۶. موبیه
۱۷۸.....	۲۱. رنگ دلگشا	۱۷۴.....	۱۷. رهاب
		۱۷۵.....	۱۸. مسیحی

دستگاه نوا

۱۹۹.....	۱۲. عشیران	۱۸۱.....	۱. چهارمضراب
۲۰۰.....	۱۳. نیشابورک	۱۸۳.....	۲. درآمد اول
۲۰۲.....	۱۴. مجسلی	۱۸۴.....	۳. درآمد دوم
۲۰۳.....	۱۵. خجسته	۱۸۷.....	۴. کرشمه
۲۰۵.....	۱۶. ملک حسین	۱۸۹.....	۵. گردونیه
۲۰۶.....	۱۷. حسین	۱۹۱.....	۶. نفمه
۲۰۸.....	۱۸. بوسليک	۱۹۲.....	۷. بیات راجه
۲۰۹.....	۱۹. نیریز	۱۹۳.....	۸. حزین
۲۱۱.....	۲۰. رنگ نستاری	۱۹۵.....	۹. عشق
۲۱۴.....	۲۱. رنگ نوا	۱۹۷.....	۱۰. نهفت
		۱۹۸.....	۱۱. گوشت

دستگاه همایون

۲۳۵.....	۱۰. باوی با چهارمضراب	۲۱۸.....	۱. چهارمضراب
۲۳۷.....	۱۱. سوز و گداز	۲۲۰.....	۲. درآمد اول
۲۳۹.....	۱۲. ابوالچپ	۲۲۱.....	۳. درآمد دوم
۲۴۰.....	۱۳. لیلی و مجنون	۲۲۳.....	۴. موالیان
۲۴۱.....	۱۴. راوندی	۲۲۵.....	۵. چکاوک
۲۴۲.....	۱۵. نوروز عرب	۲۲۷.....	۶. طرز
۲۴۴.....	۱۶. نوروز صبا	۲۲۹.....	۷. بیداد
۲۴۶.....	۱۷. نوروز خارا	۲۳۱.....	۸. بیداد گت
۲۴۷.....	۱۸. نفیر	۲۳۲.....	۹. نی داود

۲۵۴	۲۴. مؤالف	۲۴۸	۱۹. فرنگ با شوستری گردان
۲۵۵	۲۵. بختیاری با مؤالف	۲۵۰	۲۰. شوستری
۲۵۷	۲۶. عزال	۲۵۱	۲۱. جامه دران
۲۵۹	۲۷. دناسری	۲۵۲	۲۲. راز و نیاز
۲۶۰	۲۸. رنگ فرح	۲۵۳	۲۳. میگلی

آواز بیات اصفهان

۲۷۳	۴. نغمه	۲۶۳	۱. درآمد
۲۷۶	۵. سوز و گداز	۲۶۶	۲. جامه دران
		۲۶۸	۳. بیات راجه و فرود

دستگاه چهارگاه

۳۰۳	۱۸. پس حصار	۲۷۷	۱. درآمد اول
۳۰۵	۱۹. مويه	۲۷۸	۲. درآمد دوم
۳۰۶	۲۰. مخالف	۲۸۰	۳. درآمد سوم: پیش زنگوله و زنگوله
۳۰۹	۲۱. حاجی حسنی	۲۸۲	۴. درآمد چهارم
۳۱۱	۲۲. بسته نگار	۲۸۴	۵. نغمه
۳۱۳	۲۳. مغلوب	۲۸۵	۶. کرشمه
۳۱۴	۲۴. نغمه	۲۸۶	۷. کرشمه با مويه
۳۱۶	۲۵. حزین	۲۸۹	۸. زنگ شتر
۳۱۸	۲۶. خدی	۲۹۱	۹. زابل
۳۱۹	۲۷. پهلوی	۲۹۲	۱۰. بسته نگار
۳۲۰	۲۸. رجز	۲۹۳	۱۱. مويه
۳۲۱	۲۹. منصوری	۲۹۴	۱۲. فرود
۳۲۲	۳۰. منصوری، قسمت دوم	۲۹۵	۱۳. حصار
۳۲۵	۳۱. منصوری، قسمت سوم	۲۹۷	۱۴. حصار، قسمت دوم
۳۲۸	۳۲. لزگی	۲۹۸	۱۵. حصار، قسمت سوم
۳۳۰	۳۳. متن و حاشیه	۳۰۰	۱۶. حصار، قسمت چهارم
۳۳۱	۳۴. رنگ شهر آشوب	۳۰۱	۱۷. چهارم ضرب حصار

دستگاه ماهور

۳۷۵.....	۲۰. نیریز.....	۳۳۷.....	۱. درآمد.....
۳۷۷.....	۲۱. شکسته.....	۳۳۸.....	۲. کوشمه.....
۳۸۰.....	۲۲. عراق.....	۳۴۰.....	۳. آواز.....
۳۸۱.....	۲۳. نهیب.....	۳۴۳.....	۴. مقدمه داد.....
۳۸۳.....	۲۴. محتر.....	۳۴۴.....	۵. داد.....
۳۸۴.....	۲۵. آشور آوند.....	۳۴۵.....	۶. مجلس افروز.....
۳۸۵.....	۲۶. اصفهانک.....	۳۴۸.....	۷. خسروانی.....
۳۸۶.....	۲۷. حزین.....	۳۵۰.....	۸. دلکش.....
۳۸۷.....	۲۸. کوشمه.....	۳۵۳.....	۹. چهارمضراب و فرود.....
۳۸۸.....	۲۹. زنگوله.....	۳۵۶.....	۱۰. خاوران.....
۳۸۹.....	۳۰. راک هندی.....	۳۵۹.....	۱۱. طربانگیز.....
۳۹۱.....	۳۱. راک کشمیر.....	۳۶۱.....	۱۲. نیشاپورک.....
۳۹۲.....	۳۲. راک عبدالله.....	۳۶۳.....	۱۳. نصیرخانی یا طوسی.....
۳۹۴.....	۳۳. کوشمه راک.....	۳۶۵.....	۱۴. چهارپاره یا مرادخانی.....
۳۹۵.....	۳۴. صفیر راک.....	۳۶۶.....	۱۵. فیلی.....
۳۹۷.....	۳۵. رنگ حریب.....	۳۶۷.....	۱۶. ماهور صغیر.....
۴۰۰.....	۳۶. رنگ یکچوبه.....	۳۶۹.....	۱۷. آذربایجانی.....
۴۰۲.....	۳۷. رنگ شلخو.....	۳۷۱.....	۱۸. حصار ماهور یا ابول.....
۴۰۴.....	۳۸. ساقی نامه، کشته و صوفی نامه.....	۳۷۴.....	۱۹. زیرافکند.....

دستگاه راست پنجگاه

۴۱۵.....	۷. پنجگاه.....	۴۰۶.....	۱. درآمد.....
۴۱۶.....	۸. سپهر.....	۴۰۸.....	۲. درآمد دوم، زنگ شتر.....
۴۱۸.....	۹. عاشق.....	۴۱۰.....	۳. زنگوله.....
۴۲۱.....	۱۰. نیریز.....	۴۱۲.....	۴. پروانه.....
۴۲۳.....	۱۱. بیات عجم.....	۴۱۳.....	۵. خسروانی.....
۴۲۴.....	۱۲. بحر نور.....	۴۱۴.....	۶. روح افرا.....

۴۳۴.....	۱۹. نوروز عرب	۴۲۵.....	۱۳. فرجه
۴۳۶.....	۲۰. نوروز صبا	۴۲۶.....	۱۴. میرفع
۴۳۸.....	۲۱. نوروز خارا	۴۲۸.....	۱۵. طرز
۴۴۰.....	۲۲. ماوراء الهر	۴۳۱.....	۱۶. ابوالحیب
۴۴۲.....	۲۳. نفیر	۴۳۲.....	۱۷. لیلی و معجون
۴۴۳.....	۲۴. فرنگ	۴۳۳.....	۱۸. راوندی

صفا
Safâ

The musical score consists of four staves of music, each starting with a treble clef and a key signature of one flat. The first three staves begin with a 'P' dynamic, while the fourth staff begins with a 'B' dynamic. Measure numbers 2, 3, and 4 are indicated above the first, second, and third staves respectively. Measure 2 of the first staff features a boxed measure containing a sixteenth-note pattern. Measures 3 and 4 of the first staff contain eighth-note patterns. Measure 3 of the second staff includes a fermata over the first note and a double bar line with repeat dots. Measures 2 and 3 of the third staff contain eighth-note patterns. Measure 4 of the fourth staff contains a sixteenth-note pattern. Measures 3 and 4 of the fourth staff contain eighth-note patterns.

شنهناز
Shahnâz

The musical score consists of eleven staves of music for a single melodic line. The key signature is one flat, and the time signature varies between common time and 2/4. The music features various rhythmic patterns, including eighth-note groups, sixteenth-note groups, and grace notes. Measure numbers 1 through 11 are indicated above each staff. Measure 1 starts with a single eighth note followed by a sixteenth-note group. Measure 2 shows a sixteenth-note group followed by eighth notes. Measure 3 contains a sixteenth-note group followed by eighth notes, with measure 4 continuing the pattern. Measure 5 includes a sixteenth-note group followed by eighth notes, with measure 6 continuing. Measure 7 shows a sixteenth-note group followed by eighth notes, with measure 8 continuing. Measure 9 shows a sixteenth-note group followed by eighth notes, with measure 10 continuing. Measure 11 concludes the piece.