

کتاب اول

دستور مقدماتی

تار و سه تار

سال اول هنرستان

تهیه: موسی معروفی، نصرالله زرین پنجه

گردآوری و تنظیم: روح الله خالقی

بازنگری هوشنگ ظریف

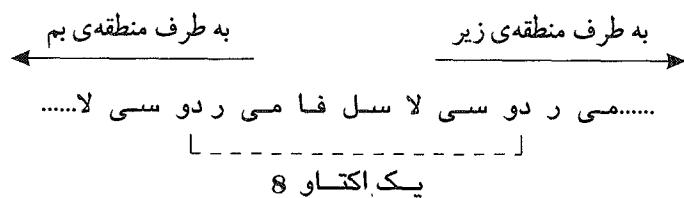
مؤسسه فرهنگی - هنری ماهور

تهران ۱۳۸۶

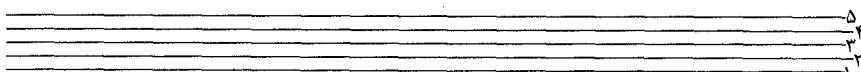
شناسایی علامت‌های موسیقی

موسیقی از دو بخش صدا و زمان تشکیل شده است. بخش صدا، یعنی صدای ای با زیر و بمی مشخص که به آن صدای موسیقاًی می‌گویند (صدای حاصل از سازهای موسیقی یا صدای انسان) و بخش زمان، فاصله‌ی زمانی بین دو صدا و یا زمان کشیدگی یک صدا را شامل می‌شود. نت‌های موسیقی در برگیرنده‌ی هر دو بخش هستند و هنرجوی موسیقی باید آنها را یاد بگیرد.

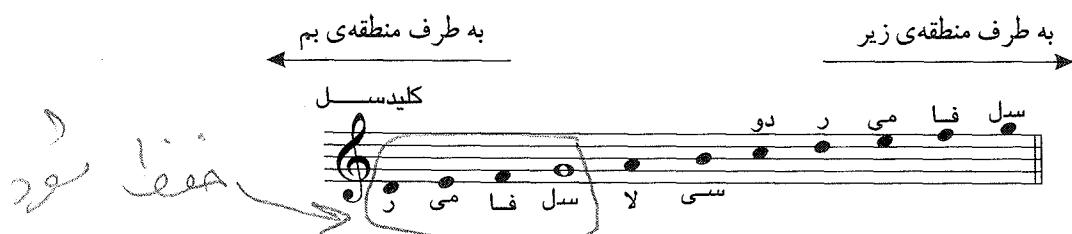
الفبای صوتی، هفت صدا پی در پی تا حدود ۶۰ صدا، از سویی به سمت صدای بم، و از سویی دیگر به سمت صدای زیر در حرکت‌اند. در این تکرارها، از هر نت تا نت همنام خودش را یک اکتاو می‌نامند.

حامل: پنج خط موازی به نام حامل که از پایین به بالا شماره‌گذاری می‌شوند.

کلید: در ابتدای هر قطعه‌ی موسیقی باید کلید نوشته شود. در تار و سه‌تار، از کلید سُل^۱ استفاده می‌شود، نقطه‌ی شروع کلید سل روی خط دوم حامل است و معنایش این است که هر نتی روی خط دوم حامل قرار گیرد سل نام دارد. به این ترتیب نام بقیه‌ی نت‌ها روی حامل مشخص می‌شود.

نت‌ها روی حامل به سه طریق: روی خطها، بین خطها و بیرون خطها (با خط اضافه) نوشته می‌شوند.

۱. کلیدهای دو و فانیز وجود دارند.

محدوده‌ی صوتی تار و سه‌تار، دو اکتاو و پنج نت است که در این کتاب این نت‌ها به سه بخش تقسیم شده‌اند و در مراحل مختلف، با نام‌های بالادسته، وسطدسته و پایین‌دسته معرفی می‌شوند.

اینها نت‌های اصلی هستند. بین هر دو نت، نت‌های دیگری نیز وجود دارند که در بخش علامت‌های تغییر‌دهنده، آنها را معرفی خواهیم کرد.

علامت‌های تغییر‌دهنده

شكل و کشش نت‌ها

دو عامل اصلی در ساختار موسیقی، صدا و زمان هستند. عامل صدارا شناختیم و اکنون به عامل زمان یا کشش نت‌ها می‌پردازیم. این کشش‌ها به تهایی معنی ندارند و در کنار یکدیگر دارای حرکت و معنای ریتمیک می‌شوند. کشش‌گرد، واحد اندازه‌گیری بقیه‌ی کشش‌ها محسوب می‌شود^۱ و بقیه‌ی نت‌ها، به نسبت گرد، نصف می‌شوند. یعنی: سفید ۱/۲ گرد، سیاه ۱/۸ گرد، چنگ ۱/۱۶ گرد، دولاچنگ ۱/۳۲ گرد، و سه‌لاچنگ ۱/۳۲ گرد هستند.

نت‌های پرچم‌دار وقتی کنار هم قرار می‌گیرند (بسته به نوع ریتم) با یک خط به هم متصل می‌شوند که به آن شاهین می‌گویند.

توجه کنید که جدا بودن یا چسبیدن کشش‌های پرچم‌دار تأثیری در اجرای زمان‌بندی آنها ندارد.

در موسیقی لحظه‌هایی هستند که باید سکوت کنیم. این سکوت‌ها برای جدا کردن جمله‌ها و معنی دار کردن آنها و در تنظیم قطعات ارکستری کاربرد دارند. سکوت‌ها در موسیقی با شکل‌های زیر شناخته می‌شوند و اندازه‌ی آنها مانند کشش نت‌ها محاسبه می‌شود. سکوت سفید ۱/۲ واحد و به همین ترتیب:

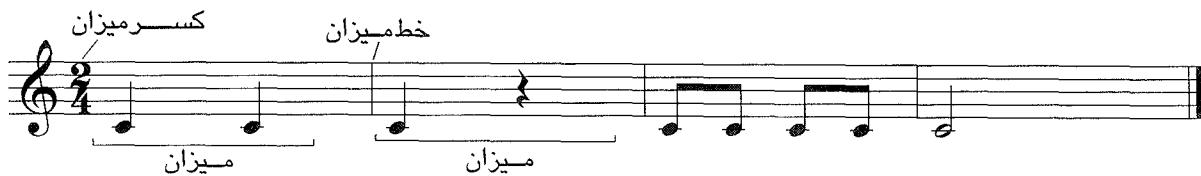

۱. کشش چهارلاچنگ و پنجلاچنگ هم وجود دارند.

۲. کشش گرد مضاعف نیز وجود دارد که دو برابر گرد است.

ریتم، وزن و میزان

کنار هم قرار گرفتن کشش‌های مختلف (صدا و سکوت) را ریتم یا وزن می‌گوییم. این کشش‌ها را همان گرد، سفید، سیاه و... می‌سازند. کشش‌ها در مجموعه‌های مساوی به نام میزان نوشته و با خط میزان از هم جدا می‌شوند. مقدار کشش داخل هر میزان توسط دو عدد که به شکل کسر^۱ نوشته می‌شوند و کسر میزان نام دارد مشخص می‌شود. معنای عدد پایین کسر، یکی از تقسیم‌های گرد است، و معنای عدد بالا تعداد آن کشش در یک میزان. مثلاً در میزان $\frac{2}{4}$ به معنای یک چهارم گرد (یعنی سیاه) است و $\frac{2}{2}$ یعنی دو سیاه در هر میزان وجود دارد.

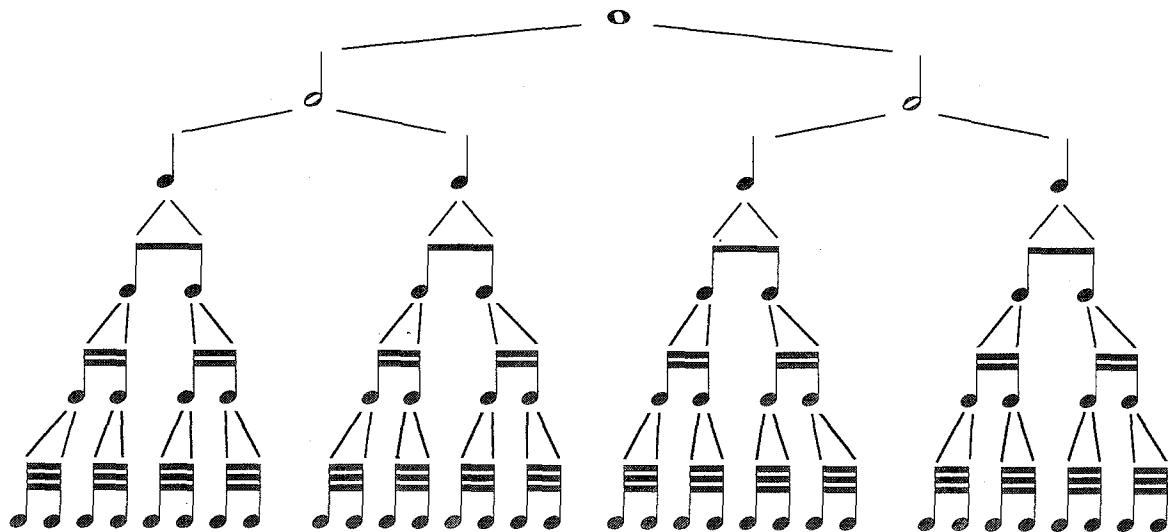
انواع کسر میزان

ساده: $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{4}{4}$ هر ضرب آن برابر یک سیاه است.

ترکیبی: $\frac{6}{8}$ ، $\frac{3}{8}$ هر ضرب آن برابر یک سیاه نقطه‌دار است.

نقطه در سمت راست نت که قرار بگیرد نصف کشش نت را به خود نت می‌افزاید.

تقسیم‌های کشش گرد

۱. این کسر به معنای کسر متعارفی در ریاضیات نیست.

معرفی سیم‌های تار و سه‌تار

سیم‌های تار و سه‌تار برای اجرای قطعات موسیقی ایرانی باید به ترتیبی کوک شوند که بهترین صدادهی را در اختیار نوازنده قرار دهند. این کوک‌ها برای اجرای دستگاه‌های مختلف بسیار متنوع هستند اما کوکی که فعلًا با آن سروکار داریم یکی از کوک‌های رایج این دو ساز است که در اجرای اغلب دستگاه‌ها کاربرد دارد.

تار شش سیم دارد که از پایین: سیم‌های سفید (نت دو)، سیم‌های زرد (نت سُل) و سیم‌های واخوان و بم، با فاصله‌ی اکتاو نسبت به سیم سفید (دو) کوک می‌شوند.

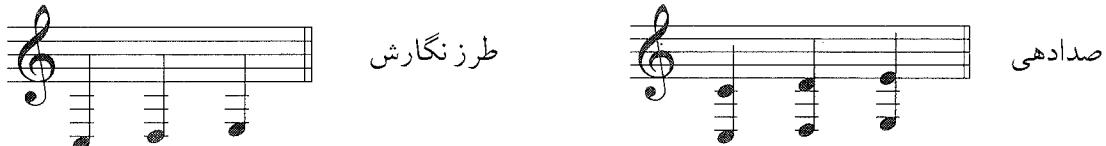
سه‌تار چهار سیم دارد و کوک آن مانند تار است، با این تفاوت که سیم‌های سفید و زرد در سه‌تار، مانند تار، جفت نیستند و تک‌رشته‌ای‌اند.

سیم‌های زرد در بعضی دستگاه‌ها و آوازها «فا» هم کوک می‌شوند.

سیم‌های واخوان و بم اگر «دو» کوک شوند سیم سفید آن با سیم سفید پایین، هم‌صدا کوک می‌شوند. در این صورت هر نتی که روی این سیم به صادر آید، با فاصله‌ی اکتاو (یا هشتتم) شنیده می‌شود و طرز نگارش آن همان نت بم تراست.

سیم‌های واخوان و بم در دستگاه‌های دیگر، با فواصل دیگر نیز کوک می‌شوند که در این صورت غالباً به‌طور دست‌باز از آنها استفاده می‌شود.

علامت‌های تغییردهنده

بِمَل^۱ ♭: صدای نت را نیم پرده بم می‌کند.

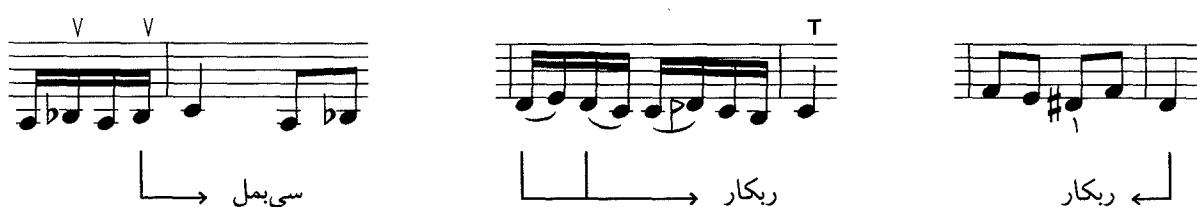
گُون^۲ ♪: صدای نت را ربع پرده بم می‌کند.

بِکار^۳ ♯: صدای اصلی (صدای تغییریافته را به حالت قبل برمی‌گرداند)

دِی‌پِز^۴ #: صدای نت را نیم پرده زیر می‌کند.

سُری^۵ #: صدای نت را ربع پرده زیر می‌کند.

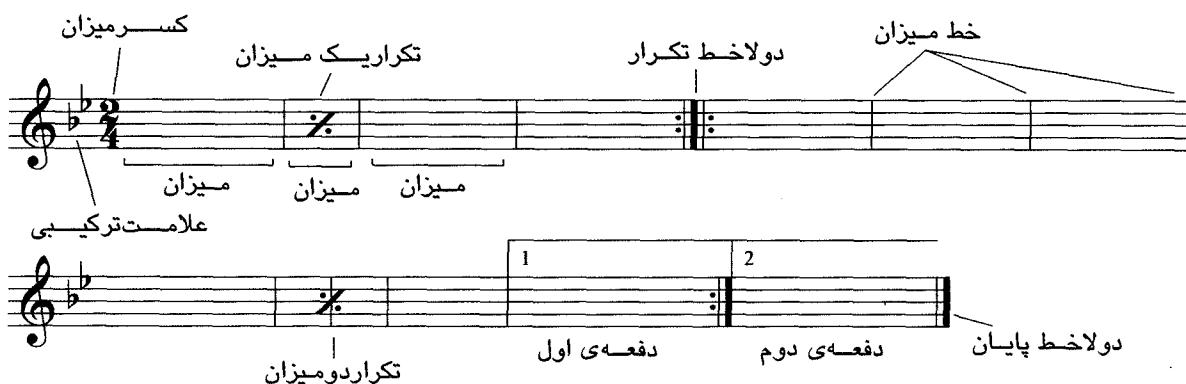
این علامت‌ها در سمت چپ نت نوشته می‌شوند و صدای نت را به اندازه‌ی تعریف شده، بم یا زیر می‌کنند. این علامت‌ها روی تمام نت‌های همنام بعد از خود، تا آخر همان میزان تأثیر دارند ولی در میزان بعد اعتباری ندارند و در صورت لزوم باید تکرار شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

علامت ترکیبی: روش دیگر نوشتن علامت‌ها به این صورت است که در اول قطعه بعد از کلید و قبل از کسر میزان نوشته می‌شوند و در این صورت، علامت‌ها روی تمام قطعه و در تمام اکتاوهای تأثیر دارند.

اجزای دیگر خط‌های حامل

۲. علامت گُون و سُری مخصوص موسیقی ایرانی و از ابداعات استاد علینقی وزیری است.

(Diése Fr.) Sharp .۴

(Bémol Fr.) Flat .۱

(Bécarré Fr.) Natural .۳

معرفی مضراب‌ها

مضراب راست: ۸ مضراب چپ: ۷

برای صداده‌ی بهتر لازم است که به سیم‌ها طوری ضربه بزنید که به حالت کنده شدن، از محور خود خارج نشوند. در این مورد باید به راهنمایی‌های هنرآموز و نمونه‌ی صوتی توجه کنید.

تمرین‌های مضراب

مضراب راست و مضراب چپ.

مضراب راست و چپ، به صورت پیوسته، اول آهسته و به تدریج تندتر.

این تمرین‌ها روی هر سه سیم حداقل چند دقیقه و چندین بار در روز انجام شوند.

بعد از تمرین‌ها می‌توانید مضراب ریز را تمرین کنید. مضراب ریز از پیوستگی مضراب راست و چپ به وجود می‌آید.

بعد از تمرین‌های راست و چپ می‌توانید به تمرین‌های مضرابی مختلفی در گروه‌های سه‌تایی، چهارتایی و...

بیشتر از دیگر، به عنوان مثال:

گروه چهارتایی مضراب ۸ ۸ ۸ ۷ ۸ ۸ ۷ ۸ ۸ ۷ ۸ ۸

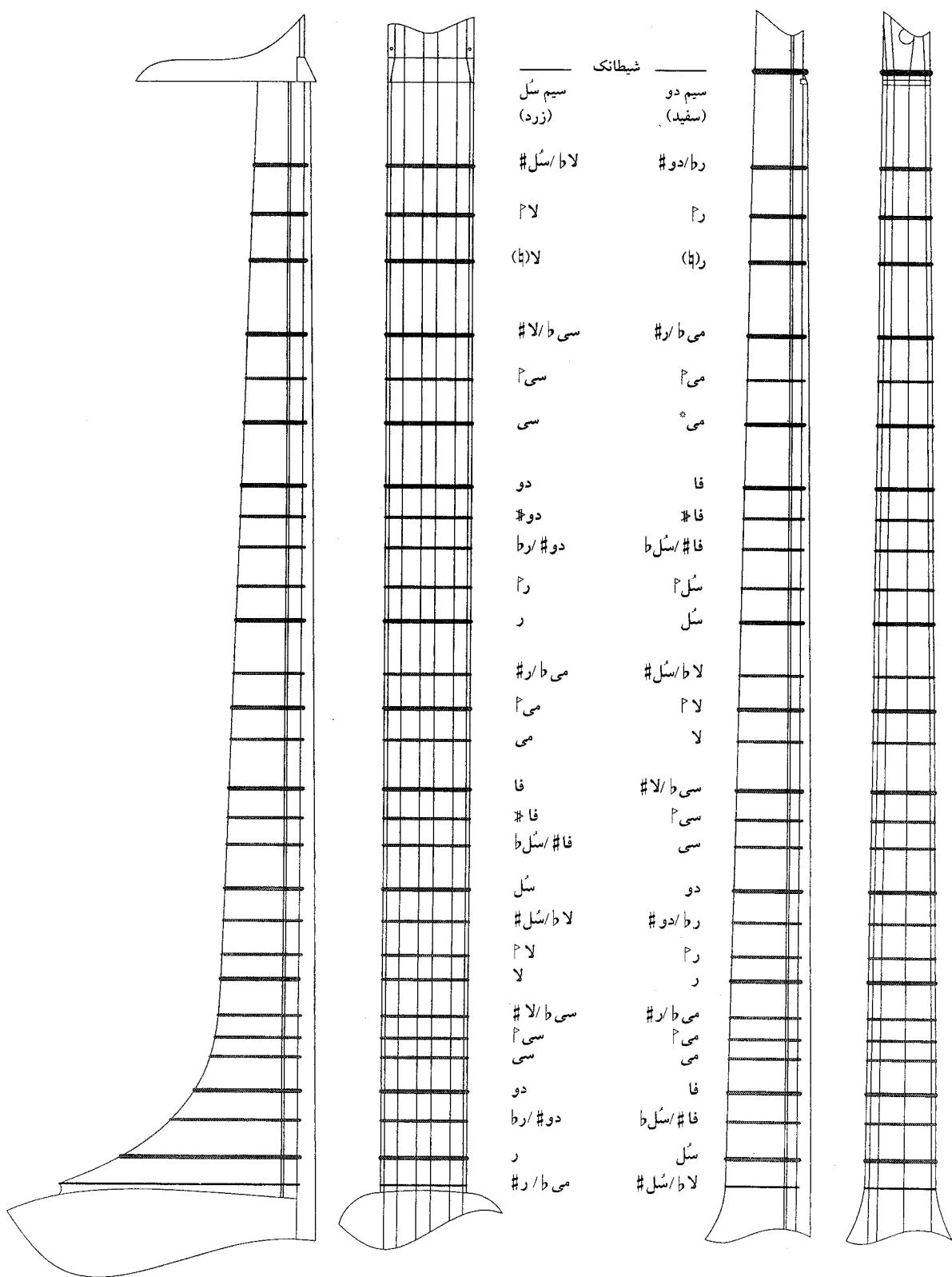
گروه سه‌تایی مضراب ۸ ۸ ۷ ۸ ۷ ۸

در گروه‌های دیگر نیز می‌توانید به همین صورت، طرح مضراب بنویسید و تمرین کنید. معمولاً در تار و سه‌تار جمله‌ها با مضراب راست شروع می‌شوند.

این الگوها را اول روی یک سیم و بعد از مدتی، به طور ترکیبی با راهنمایی هنرآموز، روی سیم‌های مختلف ساز تمرین کنید. تمرین‌های بالا در این مرحله از آموزش به پایان نمی‌رسند و شما باید در طول نواختن مطالب کتاب، این تمرین‌ها را هم انجام دهید.

نمای دسته‌ی سه تار

نمای دسته‌ی تار

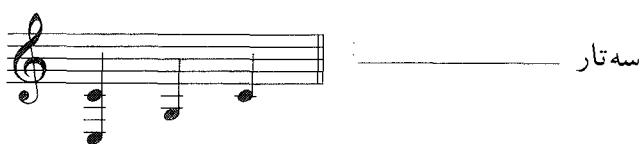
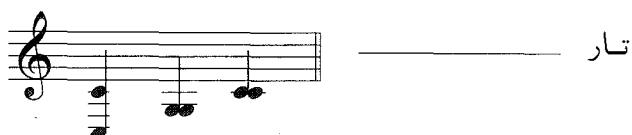

* نت‌های بدون علامت، بکار هستند.

علامت‌ها و نشانه‌ها

^	مضراب راست
V	مضراب چپ
T	مضراب ریز
۱ ۲ ۳ ۴	انگشت‌گذاری روی سیم سفید
۴ ۳ ۲ ۱	انگشت‌گذاری روی سیم زرد
۱ ۲ ۳ ۴	انگشت‌گذاری روی سیم بم
+	انگشت شست
tr	تریل
	خط اتصال - با اجرای شکال
	خط اتصال - اشاره با ریز به نت بعد ^۱
	خط اتحاد - کشش دو نت همنام را درهم ادغام می‌کند
	اکتاو

کوک ساز

۱. نت آخر را می‌توانید به سه حالت اجرا کنید: مضراب راست، مضراب چپ، و یا ریز.

۱. پرده‌شناسی در بالادسته

The image contains seven musical staves, each with a number from 1 to 7 above it. Each staff is in 2/4 time with a treble clef. The notes are primarily eighth notes, though some sixteenth notes appear in staff 3, 4, and 6. Below the notes in staff 4, there are numerical markings '1 2' under pairs of notes, which likely correspond to the 'one-and' and 'two-and' counts mentioned in the accompanying text.

- $\frac{2}{4}$ ریتمی است دو ضربی که هر ضرب آن برابر است با یک نت سیاه. بنابراین هر میزان از دو سیاه تشکیل می‌شود. برای هر سیاه یک پا بزنید.
- نتهای بدون مضراب را با مضراب راست بزنید. معمولاً مضراب راست نوشته نمی‌شود.
- عددهای لاتین برای شمارش وزن هستند. هنرآموز بشمارد و هنرجو بنوازد.
- در درس ۱، علامت آخر، سکوت سیاه نام دارد و کشش آن برابر یک نت سیاه است.
- در درس ۴، هر نت سیاه به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر قسمت چنگ نام دارد. چنگ، از نظر زمان کشش، نصف سیاه است.
- دو نقطه در انتهای درس ۶، علامت تکرار کامل جمله است.
- در درس ۷، عدد یک (۱) علامت انگشت اول است.

- در درس ۸، کمان زیر عدد، علامت سیم زرد است.
- درس هایی را که نت سفید دارند هم باریز، و هم بدون ریز تمرین کنید. کشش نت سفید دو برابر سیاه است.
- در درس ۱۳، عدد (۲)، علامت انگشت دوم است.

The musical score consists of six staves of music notation in 2/4 time. The notation uses a treble clef and includes various note values such as eighth and sixteenth notes. The score is divided into measures by vertical bar lines.

سرود مُلکِ ایران

اثر: علینقی وزیری

The musical score for the national anthem of Iran, "Soroush-e-Mulk-e-Iran", includes lyrics in Persian. The lyrics are:

ای مُلکِ ایران
ما را چو جانی
در بدنِ ما
روح و روانی
پیوسته در دهر
پاینده مانی

- در درس ۱۹، عدد ۳، علامت انگشت سوم است.
- در درس ۲۰، صفر (۰) علامت دست باز است.
- در میزان آخر درس ۲۱، مضراب راهنمای به سیم‌های زرد و سفید بزنید.

۲۳

۱ 2

دفعه‌ی اول دفعه‌ی دوم

سرودنیکی

اثر: علینقی وزیری

۲۴

نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار

۲۵

چونیکی کنی نیکی آید برأت بدی را بدی باشد اندر خورت

۲۶

۲۷

- در درس ۲۳، ضرب اول به چهار قسمت تقسیم شده که دولاضنگ نامیده می‌شود. چهار دولاضنگ را در زمان یک سیاه اجرا کنید.
- در درس ۲۳ (Volta) در برگشت، به جای دفعه‌ی اول، دفعه‌ی دوم را اجرا کنید.
- در درس ۲۵، به جای سکوت، ضرباب را به سیم بینید (در سه تار با ضرباب چپ). این درس را با سکوت هم اجرا کنید.
- در درس ۲۶، علامت «♩»، بیمُل نام دارد. از بالا که بشمارید، پرده‌ی چهارم روی سیم سفید می‌بمل، و روی سیم زرد سی بمل است.

ریتم ترکیبی

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

- نقطه در سمت راست نت، نصف کشش نت را به خود نت می افزاید.

$$\text{♩} = \text{♪} + \text{♪} = \text{♪♪}$$

- قابل توجه هنرآموز. برای اینکه هنرجو میزان $\frac{6}{8}$ را خوب اجرا کند بگویید در هر ضرب بشمارد: ۱-۲-۳، ۱-۲-۳.
- در درس ۲۹، تمام نتهای سی و می، بمل هستند.
- در درس ۳۰، علامت $\frac{6}{8}$ برای تکرار یک میزان قبل است.
- در درس ۳۱، چنگ اول به دو قسمت تقسیم شده است، بگویید: ۱-۲-۳ و ۱-۲-۳.
- در درس ۳۲، چنگ دوم به دو قسمت تقسیم شده است، بگویید: ۱-۲-۳ و ۱-۲-۳.

یک آهنگ قدیمی

33

34

35

36

رنگ کوچک

اثر: روح الله خالقی

37

- هنرآموز باید شاگرد را به حفظ کردن درس‌های زیبا تشویق کند تا آنها را از حفظ با ضرب صحیح بنوازد.
- در درس ۳۳ (میزان پنجم خط دوم) چنگ دوم و سوم به دو قسمت تقسیم شده‌اند، بگویید: ۱-۲ و ۳-۱
- در درس ۳۴، چنگ اول و دوم به دو قسمت تقسیم شده‌اند، بگویید: ۱-۲ و ۳-۱
- در درس ۳۵ هر سه چنگ به دولا چنگ تقسیم شده‌اند، بگویید: ۱-۲ و ۳-۱. این درس را به دو صورت دست باز و سیم زرد اجرا کنید.
- این وزن در موسیقی ما بسیار کاربرد دارد و به دو صورت مضراب گذاری می‌شود. بهتر است درس ۳۷ را به دو صورت تمرین کنید.

۲. پرده‌شناسی در وسط‌دسته

38

39

40

41

42

43

انگشت اول بماند

انگشت دوم بماند

- ریتم چهار ضربی ساده‌ای است که هر ضرب آن برابر است با یک نت سیاه. برای هر سیاه یک پا بزنید.
- در درس‌های بالا وقتی نت سل را با انگشت اول می‌گیرید باید صدای آن با دست باز سیم زرد یکی باشد (با یک اکتاو اختلاف).

44

1 2

45

1 2

۳. پرده‌شناسی در پایین‌دسته

45

1 2

46

1 2

- در درس‌های ۴۵ و ۴۶ وقتی هنرجو خط بالا را می‌نوازد هنرآموز به همراه او خط پایین را بنوازد و برعکس.
- با هر یک از نمونه‌های اجرشده در نوار، خط دیگر را تمرین کنید.

سرود آسان

۴۸

مشکلی نیست که آسان نشود
مرد باید که هر آسان نشود

سرود تنبلی

اثر: علینقی وزیری

۵۰

گام دو ماژور

۵۱

- اکنون که تا اندازه‌های با پرده‌های ساز آشنا شدید، دست شما را روی دسته‌ی ساز به حرکت می‌آوریم.
- هنرجو باید اول گام را سنگین اجرا کند و پس از اینکه آن را خوب فراگرفت، به تدریج تند کند.

سرود دانش پژوه

اثر: علینقی وزیری

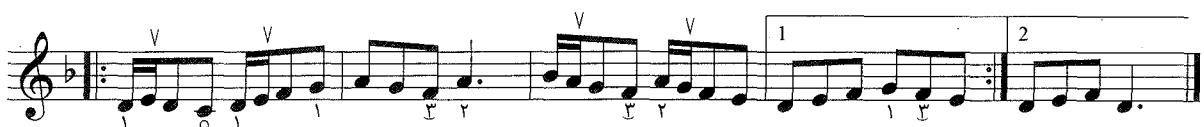
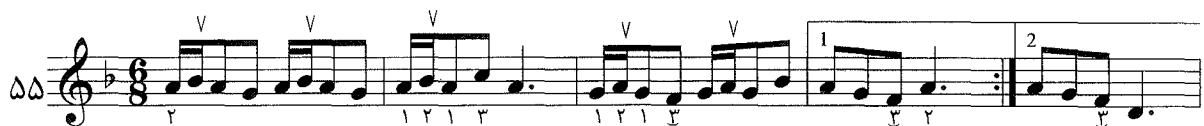
خط اتحاد

همی بر فراز و سر از هر گروه
اگر جان همی خواهی افروختن
بدان کاین جدا و آن جدا نیست زین

چنین گفت با وی که دانش پژوه
زمانی میاسای از آموختن
خیزد همچو آب است و دانش زمین

آهنگی در رمینور

در درس ۵۵، تمام نت‌های سی، بمل هستند.

آهنگی در می مینور

56

پیش در آمد مقدماتی ماهور

اثر: روح الله خالقی

57

دلكش

فروود

■ در درس ۵۶، تمام نت‌های فا، دی بیز هستند.

رنگ ماهور

اثر: علینقی وزیری

دکش

فروود

- فرم پیش درآمد از اوخر دوران قاجار در موسیقی ما متداول شد و مبتکر این فرم درویش خان است. پیش درآمدها با سرعت کُند اجرا می شوند و به برخی از گوشه های مهم دستگاه اشاره می کنند. در این پیش درآمد به گوشه دلکش اشاره شده است.
- برگشتن از هر گوش به دستگاه اصلی را فرود می گویند.
- در درس ۵۷، علامت «۲»، کُن نام دارد. نت لاکرن ربع بردۀ از نت لاکار بهتر است.
- علامت های عرضی فقط در همان میزان که آمده اند معتبر هستند و در میزان های بعدی اعتبار ندارند.
- درس ۵۸ را می توانید با این مضراب هم تمرین کنید.

سحرخیز

اثر: علینقی وزیری

خواب تا چند

اثر: علینقی وزیری

گوی سبقت به تحصیل دریاب	خواب تا چند برخیز بشتاب
موقع کار و بیداری گشت	وقت خواب خوش بگذشت
هیج امید از کس مدار	تانبدی تن به کار
باشد هَمَّی بسی	تابه کام دل رسی

■ در درس ۵۹، سه ضرب اول سکوت است. سکوت میزان اول معمولاً نوشته نمی‌شود.

دو عاقل

اثر: علینقی وزیری

نه دانم می‌ستیزد با سبکبار
خردمندش به نرمی دل بجوید
تحمل کرد و گفت ای نیک‌فرجام
که دانم عیب من چون من ندانم

دو عاقل را نباشد کین و پیکار
اگر نادان به وحشت سخت گیرد
یکی را زشت‌خویی داد دشناام
بتر زانم که خواهی گفتن آنی

سعده

کوک ساز

- در درس ۶۱، در میزان اول یک ضرب و نیم سکوت داریم که معمولاً نوشته نمی‌شود.
- در درس ۶۱، علامت «♩» نقطه‌ی توقف (Fermata) نام دارد و نت باید بیشتر از ارزش خود (به میل نوازنده) کشیده شود.
- دقت کنید درس‌های ۵۹، ۶۰ و ۶۱ که دارای سنتکپ هستند، با ضرب صحیح اجرا شوند. بعد از چند روز، درس‌های گذشته را تمرین کنید و پس از اینکه آنها را خوب یاد گرفتید کوک ساز را تغییر دهید و درس‌های بعد را شروع کنید.

زرد ملیجه

آهنگ گیلانی

تمرین

- زرد ملیجه از آهنگ‌های محلی گیلان است که آقای ابوالحسن صبا ارمنغان آورده‌اند.
- در درس ۶۲، علامت
- در درس ۶۳ را اول با سرعت آهسته و مضراب‌های شمرده اجرا کنید.
- در درس ۶۳، علامت

پیش درآمد دشتی

اثر: موسی معروفی

The musical score is composed of nine staves of music. Each staff begins with a capital letter 'T'. The music is in 2/4 time and uses a key signature of one flat. The notes are mostly eighth and sixteenth notes, with some sixteenth-note patterns and grace notes. The score is written in a standard musical notation with a treble clef.

- نت رکن از بالا، پرده‌ی دوم است.
- کمان روی عدد، علامت سیم بهم است (از بالا، پرده‌ی چهارم نت فا است).
- نت کوچک جزو ضرب محسوب نمی‌شود.

سه ضربی دشتی

اثر: نصرالله زرین پنجه

سه ضربی دشتی

اثر: نصرالله زرین پنجه

رنگ دشتی

اثر: نصرالله زربن پنجه

آی شل

آهنگ گردی

طرز نوشتن طرز اجرا

جونی جونی

آهنگ مازندرانی

- وقتی علامت تریل روی نتی گذارده می شود، آن نت را با مضراب راست و چپ، با یک نت زیر تر اجرا کنید.
- اگر علامت عرضی روی تریل باشد، بر نت دوم تأثیر می گذارد و در غیر این صورت، نت دوم طبق سرکلید نواخته می شود.
- در کشش ها و سرعت های گوناگون تعداد تریل مختلف است.

پیش درآمد ابو عطا

اثر: موسی معروفی

73

ججاز

فرود

زهراجان

آهنگ گرگانی

Musical score for 'Zehrajan' (Zehrajan). The score consists of three staves of music. Staff 1 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It features eighth-note patterns and rests. Staff 2 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature. It includes a measure labeled '1' and another labeled '2'. Staff 3 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 2/4 time signature.

واي مو

آهنگ تربت جام

Musical score for 'Vayi Mo' (Turbat Jam). The score consists of six staves of music. Staff 1 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature. It features eighth-note patterns and rests. Staff 2 continues with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature. Staff 3 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature. Staff 4 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature. Staff 5 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature. Staff 6 starts with a treble clef, a key signature of one flat, and a 6/8 time signature.

آکر باران

آهنگ گُرده

76

1

2

T

T

D.C.

- در میزان سوم خط چهارم، دو نت «دو» و «ر» را به صورت اشاره (بدون مضراب) بنوازید.

- داکاپو (D.C.) یعنی قطعه را از اول بنوازید.

رنگ ابو عطا

اثر: ابراهیم منصوری

77

78

79

80

81

82

حجاز

فروود

نغمه‌ی دشتی

اثر: نصرالله زرین پنجه

78

سه ضربی در ر مینور

اثر: نصرالله زرین پنجه

79