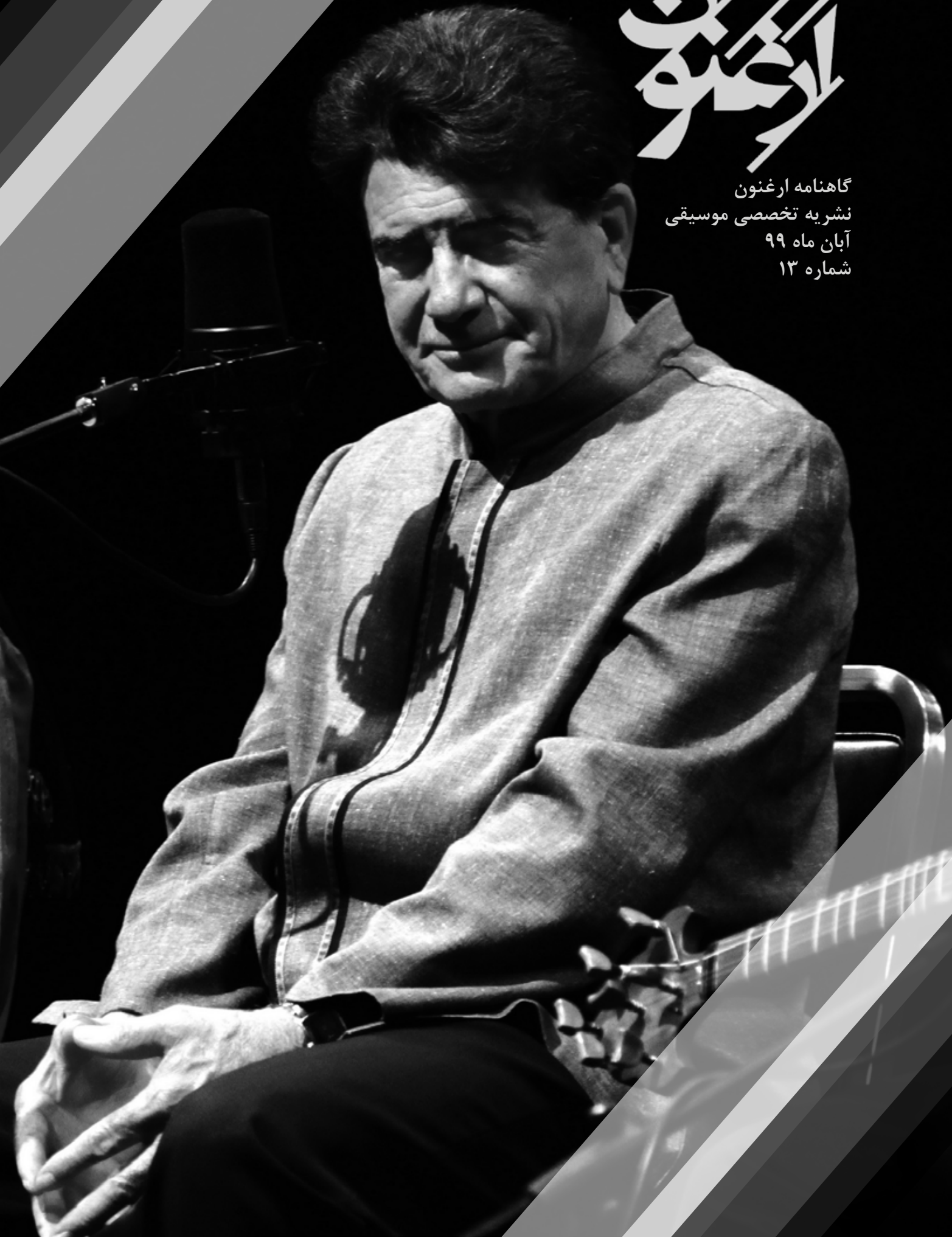

ارغنون

گاهنامه ارغنون
نشریه تخصصی موسیقی
آبان ماه ۹۹
شماره ۱۳

راهنمای ارغنون

گاهنامه ارغنون. آبان ماه. ۱۳۹۹. شماره ۱۳
ارغنون نشریه ای است تخصصی، در زمینه موسیقی، با گرایش پژوهشی نظری و اطلاع رسانی.
صاحب امتیاز کانون موسیقی دانشگاه فردوسی
شماره مجوز ۹۷۲۹۴۷
مدیر مسئول مهدی رضازاده
سردبیر زهرا مرادی
مدیر هنری مرضیه انبری
همکاران رها روحبخش عظیمی، کیان فرودی، علی سلیمان پور
هیئت تحریریه محمد حسین معلم، رها روحبخش عظیمی، کیان فرودی، سارا نظرزاده، یگانه موسوی، فائزه تجویدی
ویراستار سوده خوشدل
با تشکر از آقای سروش فرشچین، آقای دکتر مهدی کرمانی، خانم مریم طلوع شیخزاده، خانم زهرا سالاری، آقای امیررضا کرامتی تولایی، خانم زرآسا زردکانلو، آقای شاهد بنی‌اسدی

راه های تماس با ما

Arghanoon.mag.fum@gmail.com

@ferdowsi_music_club

۰۹۱۵۶۵۹۹۰۵۲

فهرست مطالب

- ۱..... سرمقاله: تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود
- ۲..... موسیقی نواحی: نظری بر موسیقی شمال خراسان
- ۵..... موسیقی جهان: نظری بر موسیقی یونان باستان
- ۷..... پرونده ویژه: آه ای مرغ سحر
- ۱۲..... گفت و گو: مصاحبه با استاد حسین بهروزی نیا
- ۱۴..... معرفی هنرمند: ادی ون هیلن
- ۱۷..... ویرتین: سازشناسی

تا کجا باز دل غمزدهای سوخته بود

■ زهرا مرادی

پیش از آنکه زبان انتقال دهنده‌ی مفاهیم باشد، تصویرگری که بخوانیدش «هنر» پیشگام بوده است. کیست که منکر ارتباط پیچیده و پیوسته‌ی هنر به معنای عام، و موسیقی به معنای خاص، با زندگی دوران‌های بشر باشد؟ چگونه می‌شود روح و جان آمیخته با موسیقی را قدر ندانست و مانع حضور آن در بین آحاد مردم شد؟ چه کسانی که آرامش روح خسته خود را در موسیقی یافتند؛ چه هنرمندانی که صدای مردم آزرده شدند و سکوت آن‌ها را فریاد زدند؛ و چه کسانی که تاریکی آوازشان روشنایی امیدی بود بر قلب ناامید مردم آن دوران.

بی‌گمان نمی‌توان تأثیر و جایگاه موسیقی را از زندگی بشر دور کرد، نمی‌توان تپش قلب و رقص موزون انگشتان نوازنده‌ای را، عاشقانه بر روی تار دید و لرزش پلکانش را انکار کرد. دشوار است درک تماشای این صحنه، که تو می‌نوازی و حاضران با لبخند، احساس لبریز شده از چشمانشان را پس می‌زنند. با این همه، زمانی که هنر هنرمندی را ممنوع خواندند، گویی پرواز را از پرنده گرفته‌اند؛ اما بی‌گمان سوز صدای هنرمندان راستین، بر تار و پود مهنه کشیده مشتاقان، پیش از این‌ها نشسته است.

استاد محمدرضا شجریان، از این دست افراد است که هنرش در قلب و جان هنردوستان، تا ابد الدهر، محفوظ است. درگذشت بزرگ مرد موسیقی ایران، تجربه‌ای تلخ در حافظه دوران زندگانی ما برجای گذاشت. امید است، راهشان ادامه یابد و یادشان هرگز از خاطرمان نرود. اندک نیستند بزرگانی که داغ غم محرومیت هنرشان برای هنردوستان سرزمین آبا و اجدادیشان، به سردی خاک سپرده شده است. آری، این بغض سر باز نکرده گلویشان، بیدارترین آواز خفتگان است، آنچنان که مهدی اخوان ثالث می‌گوید: «من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست می‌مانم...»

موسیقی نواحی:

نظری بر موسیقی شمال خراسان

فائزه تجوبدی_ محمدحسین معلّم

“

چکیده

ایران کشور پهناوریست که هرمنطقه‌ی آن موسیقی مخصوص خود را دارد؛ و برای درک هرچه بیشتر موسیقی نواحی مختلفش، مطالعه و بررسی‌های دقیقی لازم است. در این مقاله تلاش بر این است که موجبات آشنایی مقدماتی، در باب «موسیقی اصیل شمال خراسان» را فراهم آوریم.

واژگان کلیدی: شمال خراسان/کُرمانج/
ترکی/کردی/بخشی/اصالت

”

مقدمه

موسیقی شمال خراسان از اصالت و اهمیت فراوانی برخوردار است. در طول سده‌های اخیر، با وجود تمامی ناملایمات، بر حفظ و انتقال آن به نسل‌های آتی سعی بسیار شده است. موسیقی این منطقه که سراسر شمال خراسان از سرخس تا شمال گنبدکاووس (از مشرق به مغرب) و از باجگیران و درگز تا نیشابور و سبزوار (شمال به جنوب) را در بر می‌گیرد، از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است؛ این موسیقی گاهی شنونده را به نهایت عرفان و معنویات سوق می‌دهد، گاهی در غم هجران و سوز و گدازش، اشک شنونده را سرازیر می‌کند، و گاهی او را به اوج شادی و رقص و پایکوبی وامی‌دارد.

برای نوشتن این مقاله از سایر مقالاتی که به صورت حرفه‌ای به موسیقی این منطقه پرداخته بودند نیز استفاده کرده‌ایم که می‌توان گفت مجموعه‌ی مطالب، در مقاله‌ای که در بخش منابع ذکر شده است موجود بود، و به همین دلیل به ذکر همین مقاله اکتفا نمودیم. همچنین از تجربیاتی که از محضر اساتید اتنوموزیکولوگ مانند، دکتر مریم قرسو بهره‌مند شدیم نیز، استفاده نموده و پراکنده به ذکر آن‌ها پرداخته‌ایم.

ایران در مقابل دشمنان خارجی را برعهده داشته‌اند. و به این جهت موسیقی رزمی، در میان آن‌ها اشاعه و گسترش بیشتری یافته است. هنوز هم یادگاران از این نوع زندگی در موسیقی آن‌ها به چشم می‌خورد؛ چنانکه به هنگام کشتی گرفتن یا چوب‌بازی، با دهل و سُرنا انواع موسیقی‌های رزمی را همچون (کوراوغلی) و ... را می‌خوانند و با هیجان شدید می‌نوازند و به کشتی گرفتن و رقص و پایکوبی نیز مشغول می‌شوند، که در واقع تمرینی است برای آمادگی بیشتر برای پیکار با دشمن.

۳. موسیقی شادمانی/ بزمی: به قولی گفته‌اند: «گردها رزمشان بزم و بزمشان رزم است». موسیقی بزمی گردهای خراسان، اقیانوس بی‌کرانه‌ای است که از سنگینی و وقار و متانت و اصالت ویژه‌ای برخوردار است. هیچ‌گونه لاقیدی و بی‌بندوباری در آن راه ندارد و دارای صدها آهنگ و مقام و شاخه است.

موسیقی شادمانی این منطقه با سازهای سُرنا و دهل اجرا می‌شود.

۴. موسیقی سوگواری: این نوع موسیقی که عموماً با حزن و اندوه همراه است، به صورت آهنگ‌های الوی، هه‌رای، یانگی، زارنجی و غیره به اجرا درمی‌آید، که ورود به این بحث زمان زیادی را می‌طلبد.

مفهوم «مقام» در موسیقی کردی خراسان

مقام که به کرمانجی به آن «موغوم» می‌گوییم، گاه شامل یک آهنگ می‌شود مانند، موغوم/آهنگ «الله‌مزار»؛ اما گاهی مقام شامل چند آهنگ می‌شود یعنی چند آهنگ در یک مایه می‌آید.

مروری بر سازهای شمال خراسان

۱. سازهای بادی: سازهای بادی‌ای که در میان گردهای خراسان رواج داشته‌اند و همچنان دارند، عبارت‌اند از: کرنا، سُرنا، شاخ نفیر، نی هفت بند، دوزله (قوشمه).

۲. سازهای ضربی: سازهای ضربی‌ای که در میان گردهای خراسان رایج می‌باشند، عبارت‌اند از: دهل، دپ/دف، زنگ، سنج و کوس.

۳. سازهای زهی: سازهای زهی رایج در میان گردهای خراسان نیز، عبارت‌اند از: دوتار، کمانچه، شش‌تار و تنبور.

طبقه‌بندی موسیقیدانان شمال خراسان

در شمال خراسان با دو دسته موسیقیدان مواجه هستیم؛ دسته‌ی اول موسیقیدانان حرفه‌ای هستند که شامل: عاشق/عاشیق‌ها، بخشی‌ها و لوطی‌ها می‌شوند، و دسته‌ی دوم موسیقیدانان غیرحرفه‌ای هستند که شامل: نی‌نواز/بلیروان‌ها و لولوچی‌ها می‌شوند.

۱. عاشق‌ها: از نوازندگان حرفه‌ای و اصیل کرد خراسان هستند که شغلشان را نسل‌اندز نسل از پدرانشان به ارث برده‌اند، و اکثراً به صورت موروثی «عاشق» هستند. سازهای آن‌ها، عبارت‌اند از: سُرنا، دهل، دوزله (قوشمه)، دایره و کمانچه. آن‌ها نوازندگی و آموزش رقص به جوانان را برعهده دارند، و خوانندگی و سرآیندگی از وظایف آن‌ها نیست. از دیگر وظایف آن‌ها می‌توان به اجرای نمایشی معروف به «توره» اشاره کرد؛ این نمایش‌های طنزآلود در گذشته به همراه موسیقی و رقص اجرا می‌شدند که

کلیاتی درباره‌ی موسیقی شمال خراسان

موسیقی شمال خراسان به دو بخش، «کردی کرمانجی» و «ترکی ترکمنی» تقسیم می‌شود. تفاوت این دو بخش تنها در زبان ارائه‌ی موسیقی آن‌ها است.

فوزیه مجد، بانویی که در دوران نابسامان موسیقی اصیل ایرانی، ناملایمات را برنتابید و به قصد کشف و بازنمایی موسیقی اصیل ایرانی، عزم سفر کرد و به سوی روستاهای دورافتاده و ایلات و عشایر ایران رفت تا گمشده‌ی خود را بیابد؛ نخست به سیستان و بلوچستان و سپس به قوچان (شمال خراسان) عزیمت کرد، و در آنجا با «رمضان مظفری» دیدار نمود. مجد یکی از ترانه‌های معروف وی به نام «خه‌جی لوره» را که بیش از ۷۰۰ سال سابقه دارد، این‌گونه توصیف می‌کند: «این آهنگ قطره‌ی ناچیزی از اقیانوس بیکران موسیقی اصیل کردی خراسان است.»

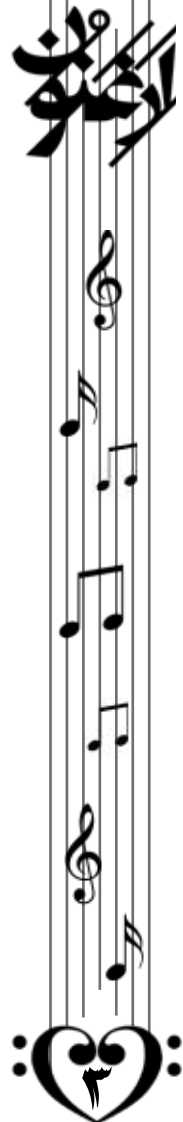
گونه‌های مختلف موسیقی کردی خراسان

۱. موسیقی دینی: خدا نقطه اتکای انسان است. آن چیزی که هرکسی در جایی بماند از او کمک می‌طلبد. این یاری

جستن و به فریاد طلبیدن، وقتی که به صورت کلماتی بر زبان بشر جاری شد، «دعا» نام گرفت و روزه‌روز آشکارتر و هویداتر شد؛ و رفته‌رفته موزون و قافیه‌دار گشت و به مزامیر و مناجات انجامید.

موسیقی شمال خراسان و بالاخص موسیقی کردی آن، از اصالت قابل توجهی برخوردار است؛ چنانکه از اشعار «جعفر قلی»، شاعر و عارف نامدار پیدااست که کاملاً در خدمت عرفان، اخلاق، مذهب و روی آوردن به درگاه خالق بوده است.

۲. موسیقی رزمی: از آنجا که کردها مردمانی مبارز و سلحشور هستند، در تمام طول تاریخ، حراست و پاسداری از مرزهای

متأسفانه امروزه این نمونه منسوخ شده است.

۲. بخشی‌ها: بخشی به کسی گفته می‌شود که نوازنده‌ی چیره‌دست دوتار باشد، اشعاری که می‌خواند را شخصاً بسراید و خوب آواز بخواند. یعنی شاعر، نوازنده و خواننده باشد. واژه‌ی بخشی از کلمه‌ی بخشش و موهبت‌الهی آمده است و شامل چنین افراد برجسته‌ای می‌شود.

جامعه‌ی مخاطب بخشی‌ها دارای سه زبان متفاوت فارس و ترک و کرد هستند. اغلب بخشی‌ها اصالتاً ترک یا کرد هستند؛ آن‌ها افرادی هوشمند و دارای شخصیت‌هایی گیرا هستند که موجب جذب مخاطب می‌شوند. آن‌ها باتوجه به جامعه‌ی مخاطب، روایت خود را مطابق با زبان آن‌ها پیش می‌برند، که این موضوع خود نشان دهنده‌ی توانمندی آن‌هاست. آن‌ها روایت‌هایی را که گاهی تا ساعت هفت شب طول می‌کشند را می‌توانند به سه زبان روایت کنند. از بخشی‌های سرشناس می‌توان از بخشی «محمدحسین یگانه» و بخشی «حاج‌قربان سلیمانی» نام برد، و نیز از بخشی‌های بازمانده می‌توان به استاد بخشی «روشن گل‌افروز» اشاره کرد.

۳. لوطی‌ها: مردمانی آواره، سرگشته، و بی‌قیدوبند به دنیا هستند. تنها ساز آن‌ها دپ یا همان دایره است. بیشتر اشعار هزل و هجو می‌خوانند و از ستمگران و صاحبان زور و زر انتقاد می‌کنند. در گذشته اخبار ایلات و عشایر و ولایات را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر انتقال می‌دادند و درواقع کار رادیو

در جوانی یا به اقتضای حال، همراه با دوتار بخشی‌ها یا ساز عاشق‌ها یا بدون ساز، آواز می‌خوانند. لولوچی‌ها بابت کار خود حق گرفتن دستمزد ندارند و مصونیتی هم شامل حال آن‌ها نمی‌شود و باید پاسخگوی آنچه‌که می‌خوانند باشند.

چگونگی تأمین زندگی هنرمندان در میان کردهای خراسان کردهای خراسان که علاقه‌ی شدیدی به موسیقی و هنر و هنرمند دارند، در نهایت انبساط‌خاطر و شادمانی، زندگی نوازندگان و هنرمندان خود را تأمین می‌کنند. آن‌ها در جشن‌ها، عروسی‌ها، اعیاد، فصل درو گندم و فصل دوشیدن گوسفندان، از هر نظر و هر چیز به آن‌ها کمک می‌کنند. عاشق‌ها، بخشی‌ها و لوطی‌ها هر یک به مناسبت و به فراخور حال، از مزایای اجتماعی در میان کردها بهره‌مند می‌شوند و زندگی آن‌ها مانند دیگران می‌گذرد و دچار سختی و تنگدستی نمی‌شوند. خانه‌ی همه‌ی مردم، خانه‌ی آن‌هاست؛ و هرجا فرود آیند قدر ببینند و بر صدر نشینند و مورد احترام و تکریم قرار گیرند. وظیفه‌ی آن‌ها این است که در تکمیل هنر خویش بکوشند و وظیفه‌ی مردم این است که زندگی آن‌ها را با کمک‌هایشان اداره کنند.

البته لازم به ذکر است که امروزه با توجه به تغییراتی که در شیوه‌ی زندگی مردمان به‌وجود آمده است، این سنت‌های پسندیده تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شوند

و تلویزیون کنونی را انجام می‌دادند. آن‌ها مصونیت سیاسی داشتند و هیچ‌کس حق آزار آن‌ها را نداشت.

۴. بلیروان‌ها: نی نوازانی هستند که بیشترشان به‌صورت شبانان و چوپانان، در فضای باز کوهستان به نواختن و فراگیری نی می‌پردازند. و گله‌ی گوسفندان یا شتران را با آوای نی خود به چرا و حرکت وامی‌دارند. نی از زیباترین و اصیل‌ترین آلات موسیقی کردهای خراسان است.

۵. لولوچی‌ها: آوازه‌خوان‌های غیرحرفه‌ای هستند که معمولاً

و بسیاری از هنرمندان بزرگ این منطقه در فقر و تنگدستی بسر می‌برند.

منابع

توحیدی اوغازی (کانیمال)، کلیم الله، پاییز و زمستان ۱۳۷۷. «اهمیت و اصالت موسیقی کردی خراسان». مقام موسیقایی ۱۰۶-۱۱۳.

نقدی بر موسیقی یونان باستان

سارا نظر زاده ■

مقدمه

خاستگاه موسیقی به اولین روزهای حضور بشر بر روی این کره‌ی خاکی بر می‌گردد. موسیقی کهن عرصه‌ای وسیع و مجذوب‌کننده برای کاوش به‌شمار می‌آید که ما از آن شناخت بسیار کمی داریم. یونانی‌ها اولین مردمان اروپایی بودند که اساس تئوری موسیقی را پایه‌گذاری کردند، که در اروپا با عنوان علم موسیقی مورد توجه قرار گرفت و اروپائیان با شناختن ماهیت اصوات و به کمک قوانین اعداد، ملودی‌های خود را نظم داده و با ابداع سیستم هارمونی، هنر موسیقی دو هزارساله‌ی خود را شکل دادند. مورخان کشورهای اروپایی در تاریخ موسیقی خود معمولاً موسیقی باستانی یونان را با موسیقی کشورهای شرقی مانند ایران، سومر، بابل و مصر در یک فصل بررسی کرده‌اند.

کلمه‌ی «موزیک» ریشه‌ی یونانی دارد و در زبان پهلوی قدیم، تمام هنرهای زیبا را موزیک می‌نامیدند. آن‌ها برای هر پدیده‌ای، رب‌النوعی می‌شناختند که به آن «موز» می‌گفتند. این واژه نه تنها موسیقی بلکه رقص، آواز و دکلمه شعر را هم در بر می‌گرفت (راهگانی، ۱۳۷۶). در یونان باستان المپیادهای سالانه‌ی موسیقی برپا می‌شد که جنبه‌ی جهانی داشت. موسیقی آن‌قدر اهمیت داشت که یک نوازنده‌ی نی یا چنگ هم‌تراز فرماندار شهرهای امروزی ما بود. امکان نداشت تئاتری بدون وجود موسیقی اجرا شود. برای اجرای موسیقی سازهای زیادی وجود داشت که برای نوازندگی در همه نوع مناسبتی به کار می‌رفتند؛ از مراسم مذهبی، جشن‌ها و عیده‌های عمومی گرفته تا مجلس خانگی باده‌نوشی، عروسی، سوگواری و

رویدادهای ورزشی و نظامی (مارک کارترایت، ۲۰۱۳). در یونان باستان موسیقی به‌عنوان هنری جداگانه و مستقل، که امروزه مدنظر است، وجود نداشت؛ بلکه ترکیب کامل و یکپارچه‌ای از شعر، ملودی و رقص در یک واحد بود و نیز نیرویی تلقی می‌شد که همه‌چیز را در یک کل می‌دید و با چیز دیگری قابل قیاس نبود (هندرسون ۱۹۵۷). بر اساس شواهد، موسیقیدانان یونان از جایگاه اجتماعی والایی برخوردار بودند و این جایگاه والا از ردای مخصوصی که می‌پوشیدند و قرار گرفتن نام آن‌ها در فهرست کارکنان دربار پادشاهان مشخص می‌شده است.

یونانیان در قرن هشتم پیش از میلاد، احتمالاً از اولین مللی بودند که موسیقی را از نظر علمی مورد مطالعه قرار دادند و شیوه‌ی خواندن نت‌ها با حروف را ابداع کردند. کتاب‌های

آن‌ها به کوشش و تلاش منجمان، ریاضیدانان، فلاسفه و موسیقیدانان تنظیم و تدوین می‌شد. در واقع تاریخ علمی موسیقی از این زمان آغاز گردید.

در یونان باستان بزرگ‌ترین شهرت نصیب کسانی می‌شد که در چند هنر مهارت داشتند و ماهرانه می‌توانستند آواز گروهی ساخته، ساز بزنند و به تنظیم رقص بپردازند. موسیقی هدیه‌ی الهه‌های هنر و ادبیات به انسان‌ها بود و با آداب و رسوم و امور آموزشی و تفریحی که جنبه‌های مختلف زندگی خصوصی و اجتماعی را فرا گرفته بود، ارتباط نزدیکی داشت.

در فرهنگ یونان باستان آوازخوانی و سخنگویی، نزدیکی بسیاری داشتند. زبان یونانی با طبیعت پیوند عمیقی داشت و دارای نوعی موسیقی درونی بود، که فاصله‌های زمانی دقیقاً تعریف شده ویژگی آن را تشکیل می‌داد (اندرسون، ۱۹۶۶). بازسازی و تجربه‌ی مجدد انواع و اقسام موسیقی در یونان باستان کار مشکلی ست، زیرا شواهد بسیار اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد موسیقی در دوران یونان باستان در عمل چه صدایی از خود داشته است. نوشته‌های مربوط به موسیقی که امروزه موجود می‌باشند بسی اندک و ناقص هستند و به روش‌های مختلف مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرند.

نزد یونانیان علم موسیقی بخشی از فلسفه نیز به‌شمار می‌رفت، به‌ویژه برای فیثاغورس و پیروان او که عقیده داشتند موسیقی بیانگر نظم گیتی به زبان ریاضی است. از این گذشته موسیقی را دارای خاصیت‌های درمانی هم می‌دانستند و در درمان بیماری‌های جسمی و روانی از آن استفاده می‌کردند. در همین راستا، یکی از دستاوردهای کم‌نظیر یونانی‌ها در تاریخ تحول موسیقی، این باور بود که موسیقی می‌تواند تأثیرهایی اخلاقی و عاطفی روی شنونده، و روح و روان او داشته باشد. در یک کلام موسیقی نقشی اخلاقی در جامعه ایفا می‌کند. به همین دلیل افلاطون علیه استفاده از سازهایی که قادر به تولید همه نوع گام موسیقایی بودند به‌عنوان منبع احتمالی فساد اخلاقی هشدار می‌داد. او بر همین اساس، ریتم‌های ترکیبی خیلی پیچیده و موسیقی‌های خیلی تند را در جمهوری آرمانی خود برای اخلاق خطرناک می‌دانست (مارک کارترایت، ۲۰۱۳). در رابطه با موسیقی مکتوب، پنجاه و دو قطعه موسیقی از یونان باستان به جا مانده که همگی ناقص و تکه‌تکه به ما رسیده‌اند. کامل‌ترین قطعه موسیقی باقی مانده از یونان باستان ترانه سیکیلوس (seikilos) نام دارد که روی سنگ قبری از قرن دوم پیش از میلاد در ترالییس (شهر کنونی آیدین در ترکیه) نزدیک افسوس نقش بسته است (مارک کارترایت، ۲۰۱۳).

سازها

در مجموع سه دسته ساز در یونان باستان مورد استفاده قرار می‌گرفت: زهی، بادی، کوبه‌ای. سازهای اصلی یونانیان کیتارا (Kithara)، آبس (Abus) و لیر (lyre) بوده است: سازهای

زهی قدمت بسیار زیادی دارند و به روایتی برای اولین بار ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در تمدن بین‌النهرین مشاهده شدند و به تدریج با شکل‌گیری تمدن یونان این سازها با سرعت بیشتری تکامل پیدا کردند.

سازهای زهی مانند ویولن تا زمان قرون وسطی مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. هارپ قوسی شکل (یا قوس‌دار) قدیمی‌ترین ساز زهی کشف شده است که به سال ۳۴۰۰ پیش از میلاد یا حتی قدیم‌تر منسوب می‌شود. سنتور (یا قانون) نوعی دیگر از سازهای زهی است که در یونان برای آموزش موسیقی از آن استفاده می‌شد. سازهای زهی همگی با انگشت یا زخمه نواخته می‌شدند و هنوز آرشه‌ای وجود نداشت. مشهورترین ساز یونانی «لیر» است که ما آن را با نام چنگ نیز می‌شناسیم. این ساز از پرکاربردترین سازهای موسیقایی در فرهنگ و تمدن یونانی است که به لحاظ تخصصی در اندازه و ساختار با چنگ امروزی تفاوت‌هایی داشته است.

در موسیقی ارکستری یونان، از ساز سیرینکس یا فلوت چوپانی استفاده می‌کردند، این ساز از آسیا به آنجا رسیده بود و در آنجا آئولو نامیده شد. این ساز بادی، نوعی سُرناست که در کنار ساز کیتارا مورد استفاده قرار می‌گرفت. سازهای کوبه‌ای همچون کرتالا، کیمبالا، و سازی مشابه تیمپانی بودند که برای ایجاد صداهای گوناگون در ریتم به کار می‌رفتند. یونانی‌های باستان در مقایسه با سایر فرهنگ‌های کهن در استفاده از ریتم یا ضرباهنگ ماهر نبودند؛ به همین علت سازهای کوبه‌ای‌شان محدود بود.

سازهای مختلف اثرات گوناگونی بر عواطف و شخصیت افراد دارند. از نظر افلاطون سازهای زهی مانند کیتارا و لیر به روح بشر تعالی و الهام می‌دهند و از آن‌جا که محبوب خدایان هستند، مقبول همه ملت‌ها می‌باشند. در برابر، صدایی که از سازهای بادی مانند «نای» تولید می‌شود از این جهت مورد انتقاد افلاطون هستند که وقتی کسی از این سازها استفاده می‌کند دیگر نمی‌تواند بخواند بنابراین وحدت گفتار یا آواز، نواختن ساز و رقص را نقض می‌کند. افلاطون موسیقی تک‌نوازی را نیز بی‌فایده و زیان‌آور و فاقد روحیه‌ی قابل شناخت می‌داند. از نظر وی به تنهایی نواختن کیتارا و لیر را باید ذوق غیر موسیقایی دانست (قوانین، ۲۶۷a-۳).

منابع:

ظاهرخانی، محمدرضا، ارزیابی موسیقی یونان باستان در قبل از قرن هفتم پیش از میلاد
 للوادا استامو؛ حسینی اسفیدواجانی، سید مهدی، موسیقی در یونان باستان، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان ۱۳۸۹، سال پنجم، شماره ۸، از ۲۰ تا ۲۷
 ورنرال ریچموند؛ فرامزی‌ها، آزاده، موسیقی در تئاتر یونان باستان، کتاب صحنه، مهر ۱۳۸۶، شماره ۶۴، از ۲۰ تا ۲۳
 کارترایت، مارک، Ancient Greek Music، ترجمه ناتالی چوبینه، ۲۰۱۳

پرونده ویژه:

آه ای مرغ سحر

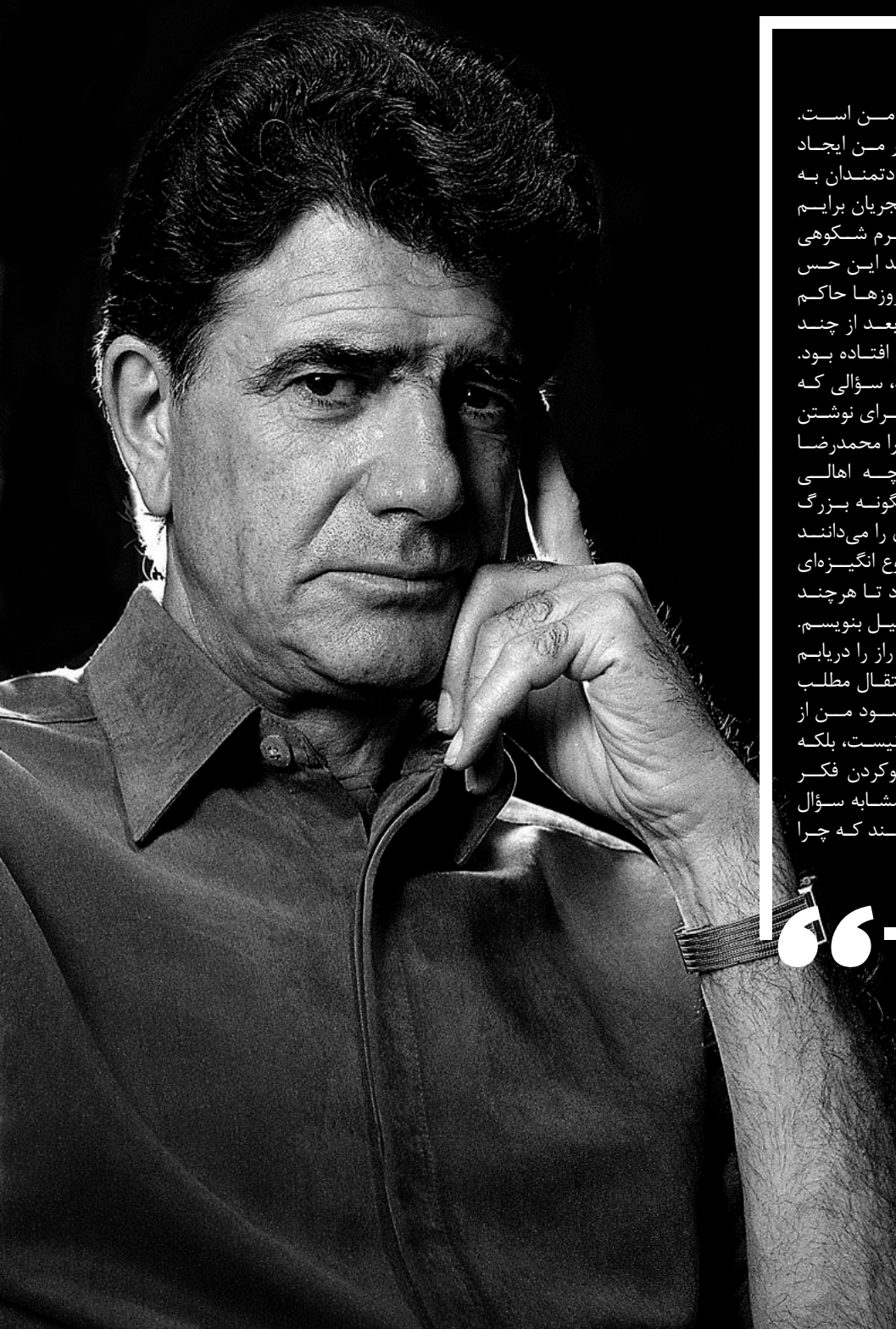
کیان فرودی

“

پیشگفتار

این نوشته حاصل کنجکاوی من است. حسی که بعد از فوت استاد در من ایجاد شد. بعد از دیدن سیل عظیم ارادتمندان به استاد، ناگهان نام محمدرضا شجریان برایم پررنگ‌تر از همیشه شد و در نظر من شکوهی بی‌سابقه یافت. راستش را بخواهید این حس را گذاشتم پای جوّی که در آن روزها حاکم بود و انتظار این را داشتم که بعد از چند روز از سرم بپرد، ولی نه، اتفاقی افتاده بود. سؤالی برای من ایجاد شده بود، سؤالی که پیدا کردن پاسخش انگیزه‌ی من برای نوشتن این متن بود؛ اینکه واقعاً چرا محمدرضا شجریان، نزد دوستدارانش، چه اهالی موسیقی و چه مردم عادی، اینگونه بزرگ است و گویی این عاشقان رازی را می‌دانند که من نمی‌دانم. این موضوع انگیزه‌ای بسیار شدیدی در من ایجاد کرد تا هرچند نحیف، پژوهش کنم و هرچند، علیل بنویسم. تا شاید هم خودم در این میان راز را دریابم و هم شما را اگر قلمم از پس انتقال مطلب برآید، آگاه کنم. البته که مقصود من از گفتن (آگاه کنم) تحمیل چیزی نیست، بلکه صرفاً تلاشی ست برای همسو کردن فکر آنهایی که ممکن است سؤال مشابه سؤال من داشته باشند و در پی این باشند که چرا شجریان، شجریان است؟

“

دیدار معشوق

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ حوالی ساعت ۱۷

همایون چیزی نگفته؟ ... شایعه نسازید ... هنوز بیمارستان تأیید نکرده ... ان شاءالله که بازم شایعه‌س ... دعا کنید... این‌ها حرف‌هایی بودند که در فضای واقعی و صدبرابر در فضای مجازی رد و بدل می‌شد. البته این زمزمه‌ها تازه نبودند و از چندروز پیش منتظر خبری بودیم که اصلاً نمی‌خواستیم باور کنیم ممکن است روزی مخابره شود. آمد به سرم از آنچه می‌ترسیدم...

ترکیب نام همایون شجریان، اصالت صفحه‌ای که تیک آبی اینستاگرام تأییدش می‌کرد و پستی با صفحه‌ای سیاه، مهیب بود و شکننده، و باور کنید هنوز هم هست. (خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد)

ازل از تولد تا دیدار معلم با اولین معلم‌ها و ساخت اولین سنتور

از مهدی شجریان (پدراستاد) چیز زیادی نیافتم و فقط می‌دانم از قاریان به‌نام مشهد بوده و طبعاً آدمی مذهبی و مخالف آواز و

مذهبی می‌برد تا قرآن بخواند و این باعث شد بین اهالی مشهد بیچند که پسر مهدی‌خان شجریان نوای آسمانی دارد.

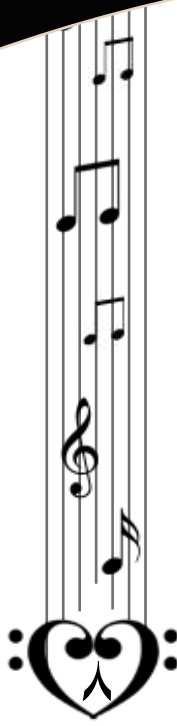
نخستین بار در ۱۲ سالگی به دعوت رئیس رادیوخراسان برای تلاوت به رادیو رفت و برای اولین بار صدای محمدرضای جوان از رادیو پخش شد. محمدرضا در درس هم درخشان بود و در امتحانات ششم ابتدایی عنوان شاگرد ممتاز را در بین دانش آموزان مشهد به‌دست آورد و سپس تحصیلات خود را در دبیرستان «شاه‌رضا» ادامه داد. شجریان پس از اتمام دوره‌ی دبیرستان به قصد یادگیری معلمی وارد دانشسرای مقدماتی شد و در آنجا با یک معلم موسیقی به‌نام حسین جوان آشنا شد و اولین فعالیت‌های موسیقایی او آغاز شد. پیگیری کار آواز سبب شد تا در ۳۸ به اجراهای آوازی بدون ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیوخراسان بپردازد. یک‌سال بعد شجریان دیپلم دانشسرای عالی می‌گیرد و به استخدام دولت درمی‌آید و همزمان با سنتور نیز آشنا می‌شود.

موسیقی.

ولی صدای خوش را دوست داشته و حدس می‌زنم دوست داشته پسرش راه او را ادامه دهد. و شاید در نیایش‌هایش پسری خوش‌صدا را از خدا طلب می‌کرده و به‌گمان من تا سال‌های سال خداوند به‌چنین خواسته‌ای دیگر اینگونه پاسخ نداده و نخواهد داد.

اولین روز پاییز ۱۳۱۹ موعداً اجابت خواسته مهدی‌خان شجریان بود و محمدرضا متولد شد. محمدرضا از همان کودکی صدای خوشش را نشان داد و به طرز دلنشین از روی دست پدر زمزمه می‌کرد و پدر که متوجه استعداد او شد، او را به همراه خود به میتینگ‌های سیاسی و مجالس

پرورش به وزارت منابع طبیعی انتقال می‌یابد و همزمان هم به کلاس خوشنویسی استاد حسن میرخانی می‌رود و هم با استاد احمدعبادی و لطف‌الله مجد اجرا می‌کند. او همچنین در سال ۱۳۴۹ همکاری خود با برنامه‌های تلویزیونی ملی ایران را آغاز می‌کند و در همان سال به دریافت عنوان «خوشنویس ممتاز» نایل می‌شود.

دهه‌ی طلایی

از آشنایی با لطفی و پایور و ابتهاج و علیزاده تا اجرای درخشان راست پنجگانه و خلق رت‌نا
اگر طبق ادعای من (دهه‌ی طلایی!)، دهه‌ی ۵۰ مهم‌ترین دهه‌ی دوران فعالیت هنری شجریان نباشد، قطعاً پراقتق‌ترین آن‌ها خواهد بود. شجریان در این دهه ضمن تکمیل آموخته‌های خود در زمینه‌ی نوازندگی و آواز و ردیف‌های موسیقی، با افرادی آشنا می‌شود و همکاری می‌کند که پررنگ‌ترین نقش‌ها را در کارنامه‌ی هنری او دارند. افرادی چون هوشنگ ابتهاج که آن موقع مدیر بخش موسیقی رادیو بود، رادیویی را تصوّر کنید که فقط ریاست بخش موسیقی آن برعهده‌ی شخصی چون «سایه» است و هنرمندانی چون شجریان و لطفی و علیزاده در آن موسیقی کار می‌کنند. فرامرز پایور استاد ردیف و سنتور او بود و با رفقای چون لطفی و علیزاده و ناظری نیز آشنا می‌شود و با آن‌ها چندین قطعه‌ی ماندگار از جمله: تصنیف سپیده (ایران ای سرای امید)، داروگ (در جوار کشت همسایه) و «مگه نه» که به زبان محاوره است را تهیه می‌کند. و همچنین آلبوم «چاووش» به همراه شهرام ناظری و ... را کار می‌کند.

اسم داروگ آمد، همان‌طور که احتمالاً بدانید «داروگ» علاوه‌بر نام تصنیف مانگار استاد، نام شعری در قالب نو از نیما یوشیج نیز است (چقدر تاریخ ادبیات‌طور گفتم). چیزی که خواندم گویای این بود که داروگ اولین نمونه‌ی تصنیف، با شعر نو نبوده ولی به گمانم با تقریب خوبی بتوانیم آن را آغازکننده‌ی مسیر پیوند شعر «نو» و «موسیقی ایران» بدانیم. حالا که بحث شعر شد بگذارید راجع به تأثیر شعر در جریان موسیقی ایرانی، چند خطی بنویسم و سپس دهه‌ی ۵۰ را ادامه دهیم.

شجریان با شعر حافظ و بهار اعتراض می‌کرد. مانند فردوسی میهن پرست بود، مانند خیام هوشمندانه نگاه می‌کرد و همچو سعدی عشق می‌ورزید. سخت است شاعری پیدا کنید که شجریان شعر او را خوانده باشد. او نه تنها شعر شعرای بزرگ بلکه از اشعار افراد کمتر شناخته شده نیز بهره می‌برد. مانند یکی از نمونه‌هایی که خودم بسیار دوستش دارم، آوازی که در قطعه دلشدگان خوانده شده (یارم به یک لا پیژهن...) که شعری ست از خواجه ملاعلی تراب جهرمی.

یادگرفتن سنتور باعث شد شجریان بخواهد بیشتر با موسیقی آشنا شود و برای یادگرفتن نت و سنتور نزد جلال اخباری برود. وقتی به این برهه رسیدم نکته‌ای از شخصیت شجریان مرا به شدت جذب خود کرد و آن روحیه‌ی یادگیری و جاه‌طلبی فوق‌العاده‌اش بود. شجریان برای پیدا کردن صدای خوب فقط به درس استاد اکتفا نمی‌کرد و به هر طریقی تلاش می‌کرد تا شاید نکته‌ای در باب پیشرفت در آواز پیدا کند و این اشتیاق را تا آخرین روز فعالیت کاری خود داشت و اصلاً به خاطر همین عطش به‌ثمر رساندن موسیقی بود که سال‌های بعد سازهای خودش را ساخت تا کمبود صدا را در ارکستر رفع کند.

شجریان در سال ۱۳۴۰ با دوشیزه فرخنده گل‌افشان در شهر قوچان ازدواج می‌کند. حاصل این ازدواج یک زندگی سی‌ساله و سه دختر و یک پسر (همایون) است. دوسال بعد اولین فرزند شجریان (راحله) متولد شد و در همین سال بود که محمدرضا موفق شد اولین سنتور خود را با چوب توت بسازد. در سال ۱۳۴۴ دختر دوم (افسانه) در مشهد به دنیا آمد، که بعدها به همسری پرویز مشکاتیان درآمد.

سلام استاد عبادی

محمدرضا شجریان بعد از آمدن به تهران با استاد احمدعبادی آشنا شد و همزمان به همکاری با رادیوایران پرداخت، و در کنار آن به کلاس آواز استاد اسماعیل مهرتاش و انجمن خوشنویسان نزد استاد ابوذری رفت. اجرا و ضبط اولین برنامه در رادیوایران که با عنوان «برگ سبز» شماره ۲۱۶ در شب جمعه‌ی ۱۵ آذرماه پخش شد، از دیگر فعالیت‌های او بود.

مهدی شجریان با فعالیت‌های محمدرضا مخالفتی نداشت، ولی از او خواسته بود تا با نام شجریان فعالیت نکند و محمدرضا به احترام پدر از نام مستعار «سیاوش» بیدکانی برای فعالیت‌های موسیقایی استفاده می‌کرد و «محمدرضا شجریان» تنها به‌عنوان قاری قرآن شناخته می‌شد.

در سال ۱۳۴۷ از آموزش و

رَبَّنَا

او در سال ۱۳۵۸ دعای رَبَّنَا (برخی آیات قرآن که شجریان آن‌ها را با صوت خوانده) و مناجات مثنوی افشاری را به صورت بداهه و بدون تمرین خواند، ابتدا به قصد اینکه به هنرجویان آموزش دهد و بهترین را در ماه رمضان برای افطار پخش کنند اما رادیو همان اجرای خودش را پخش کرد و این دعا به مدت سی سال از اصلی‌ترین برنامه‌های رادیو در ماه رمضان بود. دعای رَبَّنای شجریان را سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان اثر ملی ثبت کرده‌است.

دهه‌ی ۶۰ سنتور برصدای خسرو آواز

درفاصله‌ی سال‌های دهه ۶۰، شجریان همکاری گسترده‌ای را با پرویز مشکاتیان آغاز کرد که حاصل آن آلبوم‌هایی چون بیداد، آستان جانان، سرعشق (ماهور)، نوا، دستان، گنبد مینا، دود عود، جان عشاق و قاصدک بود. در این سال‌ها به همراه گروه عارف به سرپرستی مشکاتیان کنسرت‌هایی را در خارج از ایران اجرا کرد. از میان این آثار، آلبوم بیداد به‌خاطر متأثر بودن محتویات آن از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در اوایل انقلاب و دهه ۱۳۶۰ و داشتن حالت اعتراضی بسیار، در میان عموم مردم مورد استقبال قرار گرفت.

شجریان در آن سال‌ها هرگز سعی نکرد هنرش را سیاست‌زده کند و تغییر لحن موسیقی او صرفاً برای بیان دردی مشترک، اجتماعی، و بیشتر از همه انسانی بود. او به‌عنوان هنرمند به یک تعهد اجتماعی عمل نموده و اینکه لفظ غلط سیاسی‌بازی را برای فعالیت‌هایش به کار ببریم به حق کاری دور از انصاف است.

(من به‌عنوان کسی که در این جامعه زندگی می‌کنم، برای دل مردم می‌خوانم. وقتی مردم دردی دارند من باید از درد دل آن‌ها بگویم؛ و الا چه چیزی دارم بگویم؟ من باید مطابق دل شنونده‌ام کاری انجام دهم. اگر شنونده‌ی من خوشحال است، من هم خوشحالم و موسیقی شاد ارائه می‌کنم. اگر ناراحت است مطابق حال او کار ارائه می‌دهم. من کار اجتماعی انجام می‌دهم و کار سیاسی نمی‌کنم. کار من اجتماعی است و از درد اجتماع می‌گویم. گاهی به خود اجتماع باید تذکر بدهیم و بگوییم اشتباه می‌کنید؛ و گاهی دولت دارد در مورد مردم اشتباه می‌کند که ما می‌گوییم که اشتباه نکن و مردم چیز دیگری می‌خواهند. این کار یک تذکر است. مثل یک روحانی که روی منبر دارد تذکر می‌دهد و به مردم می‌گوید این کار را نکنید، این کار سیاسی نیست. اما اگر مردمی را دور هم جمع کنیم و حزبی تشکیل دهیم؛ وقتی یارگیری می‌کنید و می‌خواهید به قدرتی برسید و یک ایدئولوژی را پیاده کنید، کار سیاسی می‌شود. من نه یارگیری کردم، نه کنفرانس برای عده‌ای گذاشتم که کاری انجام دهیم. اگر این کارها را می‌کردم می‌شد سیاسی. من کاری هم که می‌کنم برای مردمانی است که با هراعتقادی که دارند زندگی می‌کنند.)

آشنایی با گلهر و کار با همایون تا دیدار مهمان ناخوانده

مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، استفاده‌ی درخور شجریان از اشعار است. او اگر جایی باید در کنار مردم می‌ایستاد و به تعهدی اجتماعی عمل می‌کرد، ابتهاج می‌خواند. اگر می‌خواست فریادی از سرانسانیت بزند که برجان همگان بنشیند و درعین حال خالی از نشانه‌های تحریک‌آمیز باشد، حافظ می‌خواند. اگر می‌خواست دردی عاطفی را بیان کند، غزلی از سعدی می‌خواند و اگر می‌خواست به میهن عشق بورزد فردوسی می‌خواند. در اینجا لازم است بگویم برای او شعر برای موسیقی، همان قدر مهم بود که موسیقی برای شعر. شجریان برای انتخاب شعر، به زیبایی موسیقی توجه می‌کرد و شعری را انتخاب می‌کرد که به موسیقی ارزشی دو چندان بخشد. نقش شجریان در معرفی شعر فارسی بی‌نظیر است و خیلی‌ها نام ابتهاج و مشیری و بهار و حتی سعدی و حافظ را، به سبب آثار شجریان شنیده‌اند. او گوشه‌های محلی غربی را خوانده و از اشعاری استفاده کرده که، کلیشه‌ی استفاده ازغزل سعدی به سبب روان بودن و سهل بودن کلمات را تغییر داده. او از عراقی، عطار، باباطاهر و رهی معیری خوانده که چهارچوبی مانند اشعار کلاسیک دارند. واقعاً اگر ولم نکنید مثنوی هفتاد من کاغذ می‌نویسم و آن هم فقط راجع به تأثیر شجریان بر شعر.

برویم سراغ ادامه‌ی دهه‌ی ۵۰

شجریان که در گذشته با نام «سیاوش بیدکانی» فعالیت می‌کرد، بعد از آشنایی با نورعلی‌خان برومند در برنامه‌ی گل‌ها، با اجازه‌ی پدرش دیگر از نام خودش استفاده کرد. او همچنین به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی درآمد و در سال ۱۳۵۴ همراه با محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر راست پنج‌گاه درخشانی در جشن حافظ شیراز اجرا کرد. تا قبل از آن زمان راست پنج‌گاه به‌ندرت اجرا می‌شد و در حال فراموش شدن بود. او در سال ۱۳۵۷ شرکت دل‌آواز را بنیان گذاری کرد.

شجریان در سال ۱۳۵۷ همانند بسیاری از هم‌دوره‌های خودش در اعتراض به اتفاقات افتاده همکاری خود را با سازمان‌های دولتی ادامه نداد و در مصاحبه‌ای گفت: «آن موقع آنجا با روحیات من نمی‌خواند سیاست پخش صداها را از رادیو تلویزیون من حس می‌کردم کاباره دارد تعیین می‌کند.» البته شجریان بعداً درجایی می‌گوید در آن زمان زیاد انقلابی نبوده اما دولت قبلی را نیز قبول نداشته است. پس از او و در پی اتفاقات ۱۷ شهریور، سایر هنرمندان (گروه‌های عارف و شیدا) رادیو را ترک کردند و محمدرضا لطفی با حمایت ابتهاج کانون «چاووش» را تأسیس کرد. اعضای کانون چاووش همان اعضای گروه عارف و شیدا بودند. (من هم گفتم ما هنرمندیم و جزء همین مردم هستیم. وقتی چنین اتفاقی در ۱۷ شهریور افتاده و عده‌ای کشته شده‌اند، من نمی‌توانم بروم آنجا و کنسرت بدهم. من ضبط صوت نیستم که مرا به برق بزنند و روشن کنند و من هم بخوانم. من آدمیزادم و باید حس داشته باشم تا بروم آنجا و کنسرت بدهم. من با این شرایط نمی‌توانستم. و برای همین نرفتم.)

سرم را هم کوتاه کردم و بچه حرف‌گوش کنی شدم و چند وقت دیگر هم در اینجا هستم، چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم اینجا، برای اینکه با این میهمان بتوانیم به تفاهم برسیم ان‌شاء‌الله. به تفاهم که رسیدیم، راه می‌آیم به سراغ شما هم‌میهمان عزیزم و کارهای هنری‌ام را دنبال خواهم کرد.
مرا از گفتن ادامه داستان عفو کنید...

نظر شخصی و پایان

با صداقت می‌گویم باز هم از شجریان چیزی نمی‌دانم. به نظر من او تمام ویژگی‌های یک انسان بزرگ را دارد؛ او در کار خود حرفه‌ای و در مرام حق طلب خود ثابت قدم و حتی پیشرو بود. اما نمی‌دانم چرا احساس می‌کنم او در قالبی کوچک‌تر از اندازه‌ی خودش قرار گرفت، یعنی مگر می‌شود جامعه‌ای چنین هنرمندی داشته باشد که کارنامه‌اش سرشار است از تعالی هنر و عشق و انسانیت و میهن‌پرستی و خود چنین شتابان در سراشیبی انحطاط قرار گرفته باشد؟ نمی‌دانم. حواسمان کجا است کجا بوده؟

قصد داشتم نوشته‌ام تا حدامکان رنگی از روایت صرف نداشته باشد اما هرگاه خواستم گریزی به گوشه‌ای از شخصیت استاد بزنم آن قدر اطلاعات و منگی حاصل از عدم درک به سراغم می‌آمد که به اشاراتی قناعت کردم و تماماً انتقادات احتمالی دوستان را به جان می‌خرم و امید است تا ضعف قلم و گفتار و هرچیز دیگری را به پای نابلدی بگذارند. گرچه که می‌دانم گفته می‌شود: «خب پسر جان اگر نمی‌توانستی چرا نوشتی؟» ولی نوشتن تا به این پهنانه به شجریان نزدیک شوم و کمی درس بگیرم و شاید سبب آشتی نسل خودم با مردی شوم که موسیقی ایران وام‌دار اوست.

تمام

۹۹/۸/۲۲

کتاب «هزارگلخانه آواز» اثر مهدی عابدینی — ویکی پدیای محمدرضا شجریان - کتاب «بیداد سکوت» به کوشش چند تن از نویسندگان
کتاب «خسرو خوبان» اثر مهران حبیبی نژاد - مصاحبه‌ی استاد در دانشگاه استنفورد

فاصله‌ی بین سال‌های ۷۰ تا اواسط دهه‌ی ۹۰ پرکارترین دوران فعالیت هنری استاد به حساب می‌آید. همکاری‌های گسترده با داریوش پیرنیکان، مرتضی اعیان، جمشید عدلیبی، همایون شجریان و کیهان کلهر و نشر چندین آلبوم درخشان از جمله: پیام نسیم، سرو چمان، آسمان عشق، قاصدک، یاد ایام، شب سکوت کویر، و همچنین تأسیس گروه «شهنواز» از جمله فعالیت‌های او بود. او و یارانش در این سال‌ها افتخارات بین‌المللی‌ای نیز به دست آورده‌اند. از جمله: نامزدی جایزه گرمی برای آلبوم «بی تو به سر نمی‌شود» و «فریاد (با همکاری کلهر و علیزاده و همایون)» و دریافت جایزه‌ی پیکاسو از طرف سازمان یونسکو.

اما چند اتفاق شاخص در این دوران

هم نوا با بَم

گروه چهارنفره، شامل: محمدرضا شجریان، همایون شجریان، کیهان کلهر و حسین علیزاده در زمستان سال ۱۳۸۲ جهت کمک به زلزله‌زدگان بَم در تهران کنسرتی برگزار کردند که با نام «هم‌نوا با بَم» شناخته می‌شود. وی درآمد حاصل از فروش دی‌وی‌دی (DVD) این کنسرت را به پروژه‌ی «باغ هنر بَم» که خودش آن را تأسیس کرده بود، اختصاص داد و اجرای بسیار معروف «مرغ سحر» نیز مربوط به همین کنسرت است.

ابداع ساز

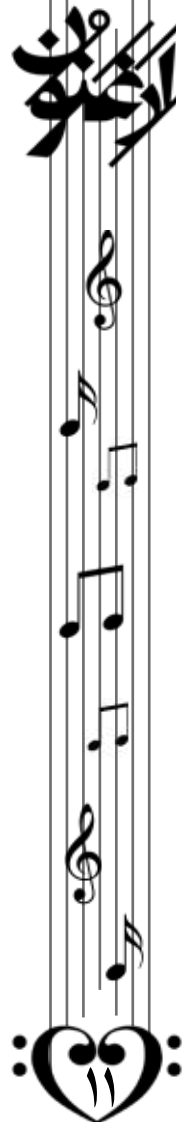
محمدرضا شجریان احساس می‌کرد جای صداهایی در بین سازهای ایرانی خالی است و با توجه به تحقیقات و سواد موسیقایی خود دست به ابداع سازهایی از جمله: صراحی، شاه صراحی، شهرآشوب، شهنواز، شهبانگ و ... زد. (در طول ۵۰ سالگی که کار حرفه‌ای می‌کنم و به‌طور تخصصی با صدا ارتباط دارم، نیاز به صداهای جدید را احساس می‌کردم و همیشه کمبود این صداها مرا آزار می‌داد).
در اواخر دهه‌ی ۸۰ اتفاقاتی افتاد که شجریان خواستار جلوگیری از پخش آثار خود شد. وی در نامه‌ای به ریاست وقت صداوسیما اعلام کرد، صداوسیما هیچ نقشی در تهیه این آثار نداشته و به حکم قانون و شرع از این سازمان خواست صدای او را از هیچ یک از واحدهای رادیو و تلویزیون پخش نکنند.

البته هم‌زمان در آن نامه، شجریان دعای «رتنا» و «مناجات افشاری» خود را به ملت ایران تقدیم و تأکید کرد حساب این دو اثر از بقیه‌ی آثارش جداست. اما پس از شکایت رسمی وی از صداوسیما عده‌ای از مدیران صداوسیما اعلام کردند دیگر حتی دعای رتنای ایشان را هم پخش نمی‌کنند.

مهمان ۱۵ ساله

محمدرضا شجریان در پیام ویدئویی برای تبریک نوروز ۱۳۹۵ با چهره‌ای دگرگونه و موهای بسیار کوتاه حاضر شد و از ابتلای خود به سرطان کلیه خبر داد.

(خود من هم با یک میهمان ۱۵ ساله‌ای سال‌هاست که آشنا هستم و دوست شدیم با همدیگر. و الآن هم من به‌خاطر همان اینجا ایستاده‌ام و طبق دستور ایشان موهای

گفت و گو:

برای سؤال اول و شروع بحث، من اجازه می‌خواهم که اشاره‌ای بکنم به آلبوم «در آینه» اثر شما که چند روز قبل منتشر شده است و شما با عنوان «به‌یاد استاد شجریان» به آلبوم اشاره داشتید. اگر لطف کنید توضیحی در این‌باره برای مخاطبین ما بفرمایید.

بله آلبوم «در آینه» را در تاریخ ۶ آبان ۹۹ منتشر کردیم. تمام ضبط و کارهای این آلبوم انجام شده و در آستانه‌ی انتشار بود. اما به دلایل مختلفی از جمله کرونا و ازدست دادن استاد شجریان، انتشار آلبوم به‌تعمیق افتاده بود. همه‌ی ما به‌علت فوت استاد ناراحت و غمگین بودیم؛ فلذا من به‌نظرم رسید که این آلبوم و قطعاتش در مسیر راه استاد شجریان و شناسایی موسیقی ایرانی گذشته‌ی اصیل است. استاد شجریان پرچمدار این راه و حرکت و برای هنرمندان اهل موسیقی سنتی ملجایی بودند. برای حفظ این راه، هرکدام از اساتید و حتی شاگردان خود استاد فعالیت‌هایی را ادامه یا انجام دادند. یکی از این شاگردان، آقای «اشکان کمانگری» هست که جوانی با استعداد و آوازخوان خیلی خوبی است و در ادامه‌ی مسیر استاد در عرصه‌ی موسیقی فعالیت میکند. ما هم برای روی زمین نماندن این پرچم و حرکت، آلبوم را با یاد استاد شجریان منتشر کردیم و حتماً هنرمندان دیگر هم همین کار را خواهند کرد. حتی اگر به‌نام و یاد استاد اشاره‌ای نکنند اما باز هم در ادامه‌ی همان مسیر و راه هستند.

بله خیلی ممنون استاد برای توضیحات کامل شما. به آقای کمانگری اشاره‌ای داشتید؛ سؤال این هست که ویژگی خاص ایشان چیست که سبب شده شما با عنوان ادامه‌دهنده‌ی راه استاد شجریان از ایشان یاد کنید؟

خب آقای کمانگری هم مانند خیلی دیگر از خوانندگانی که در حوزه‌ی موسیقی و آواز سنتی کار میکنند، نگاه سنتی به مسئله‌ی آواز و موسیقی دارند. در حال حاضر اغلب آثار ایشان با تأکید بر شعرهای عرفانی از شاعرانی چون سعدی، حافظ و مولانا است و با آگاهی و تسلط ایشان بر موسیقی دستگاهی ساخته شده است.

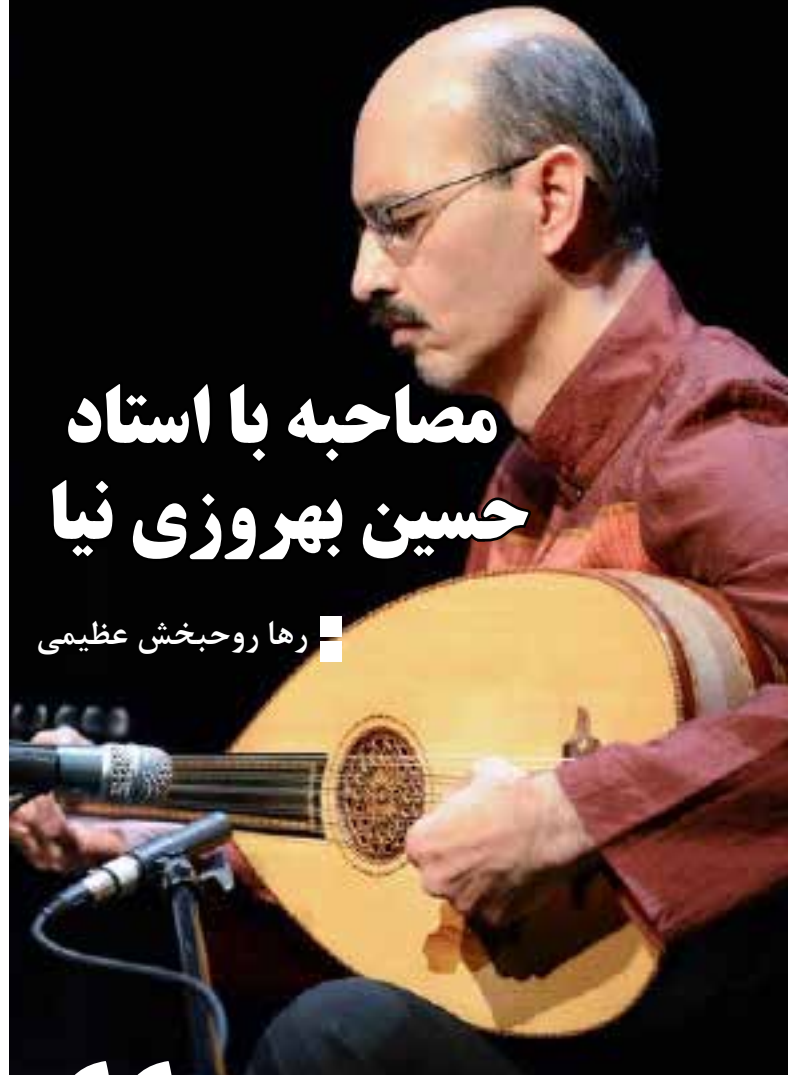
با توجه به تأکید شما بر توانایی و استعداد ایشان، ممکن است سؤال ایجاد شود که آیا از نظر شما این ویژگی‌ها در هنرمند دیگری پیدا نمیشود؟

خیر اینطور نیست. خیلی از خوانندگان خوب دیگر هم با همین ویژگی‌ها و استعدادها در حال فعالیت هستند. یک بذری را آقای شجریان کاشتند و یک سبک را به‌وجود آوردند که جوانان زیادی پیروی راه ایشان هستند.

خیلی ممنون استاد. توضیحات شما جالب بود، زیرا خیلی از مردم تنها فقط پسر استاد، آقای همایون شجریان را ادامه‌دهنده‌ی راه استاد می‌بینند و فقط به ایشان امیدوار هستند.

مصاحبه با استاد حسین بهروزی نیا

رها روحبخش عظیمی

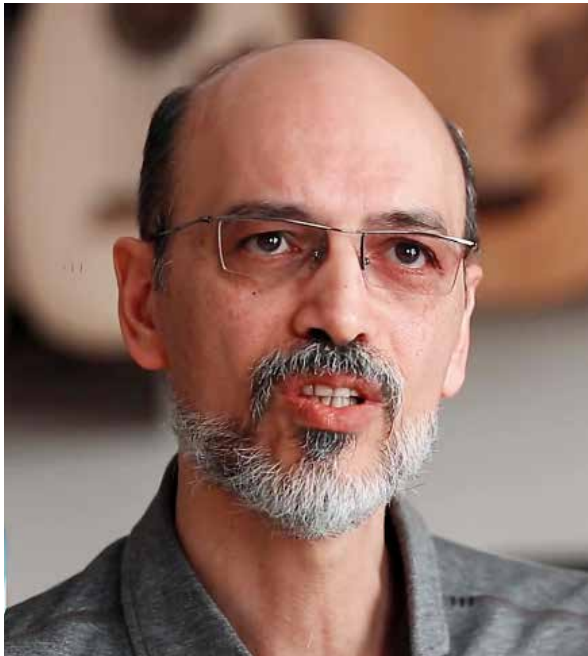

“

استاد حسین بهروزی‌نیا (متولد ۱۳۴۱)، آهنگساز، ردیف‌دان و نوازنده‌ی برپط اهل ایران است. از سن ۹ سالگی وارد هنرستان موسیقی ایران شد و زیر نظر رضا وهدانی نواختن تار را آغاز نمود و نزد منصور نریمان نواختن عود را فرا گرفت و ردیف موسیقی ایران را از محمدرضا لطفی آموخت. ایشان همواره در جهت آموزش برپط و تربیت هنرجویان همت گمارده. او سفرهای زیادی در سراسر اروپا، آسیا و شمال آمریکا داشته‌است و کنسرت‌های زیادی را برگزار نموده همچنین با گروه‌ها و ارکسترهای برجسته‌ی ایرانی مانند، ارکستر مضرابی ایران، گروه عارف، گروه مولانا همکاری داشته و از سال ۱۹۹۲ به‌عنوان نوازنده‌ی برپط با گروه دستان همکاری مستمر داشته‌است. در طی این سال‌ها با تعدادی از خوانندگان برجسته از جمله محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، علیرضا افتخاری، همایون شجریان و سالار عقیلی همکاری نموده است. استاد بهروزی‌نیا برپط را به‌شیوه‌ی ایرانی می‌نوازد که این وجه تمایز او با عودنوازان عرب یا ایرانی است که به‌شیوه‌ی عرب‌ها عود می‌نوازند.

سلام استاد. خسته نباشید و ممنون از اینکه برای لحظاتی وقت و تجاربتان را برای ما گذاشتید. همان‌طور که مستحضر هستید، ما و اعضای خانواده‌ی علاقمند به موسیقی ایرانی، در غم ازدست دادن استاد شجریان به سر می‌بریم. از همین رو تصمیم گرفتیم که این شماره‌ی نشریه را به پرونده‌ی ویژه‌ی برای استاد شجریان اختصاص بدهیم.

”

بله صددرصد همینطور هم هست. آقای همایون شجریان هم یکی از آن افراد و نزدیکترین فرد به استاد است و میتواند تا حدودی جای ایشان را پر کند. البته که استاد شجریان تنها به سبب تکنیک خوانندگی و موسیقی، به این جایگاه نرسیده بود؛ در کنار و با مردم بودن، باعث ایجاد این محبوبیت و جایگاه در بین مردم ایران و جامعه موسیقی شده بود. ایشان جایگاهی ورای هنر داشتند. همیشه در مواقع دشوار، کنار مردم ایران بودند و حرف مردم را میزدند و هیچوقت خودشان و هنرشان را نفروختند. ایشان کاملاً میتوانستند چشم بر ایده‌های خود بندند و فقط به امکانات و وضع مالی توجه کنند اما، هیچگاه این کار را نکردند و همیشه موسیقی درست و با اندیشه را به مردم ارائه کردند.

خب استاد در ادامه‌ی بحث من اجازه می‌خواهم کمی به زمان قدیم و قبل گریزی بزنم. اولین برخورد شخصی شما که سبب آشناییتان با استاد شجریان شد چگونه بود؟ اولین برخورد کاری شما به چه صورت بود؟

دو مورد از این خاطرات برای من جالب است. اولین اینکه در همان تور کنسرت‌های کانادا و آمریکا، مدتی را باهم و مشترک زندگی میکردیم. در یکی از جلسات تمرین، ما نوازنده‌ها مشغول کوک کردن سازهایمان بودیم. من متوجه شدم که آقای شجریان مشغول برش زدن و تمیز کردن میوه‌ها بودند. پس از تمرین، ایشان برای تکتک ما در کاسه‌های کوچکی میوه گذاشتند و گفتند: «استراحت کنید». این موضوع خیلی برای من جالب بود که کسی در مقام استاد شجریان آنقدر متواضع باشد و ذره‌ای خودبزرگ‌بینی نداشته باشد. خاطره‌ی جالب دومی که من از ایشان به یاد دارم در زمان اجراهای سلیمانیه است. یک روز استاد همه‌ی ما را به بازار سلیمانیه دعوت کردند. هوای آن زمان سلیمانیه به شدت گرم و آفتابی و خیلی سوزان بود. به قدری که همه‌ی ما عجله داشتیم تا به اقامتگاهمان برگردیم. اما آقای شجریان در بازار به قصد یافتن یک چراغ‌قوه‌ی مخصوص، حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه با صبر و حوصله‌ی تمام زمان گذاشتند و سپس به محل اقامت برگشتند. این نکته‌سنجی و صبر و حوصله‌ی ایشان در رسیدن به هدف در تمام زوایای زندگیشان قابل مشاهده بود.

خیلی متشکرم استاد. با ذکر این خاطرات شما ما متوجه میشویم که چرا برای ایشان از لفظ «استاد» استفاده میکنیم. نکته‌ی خاصی باقی مانده که مایل باشید به ما بگویید؟

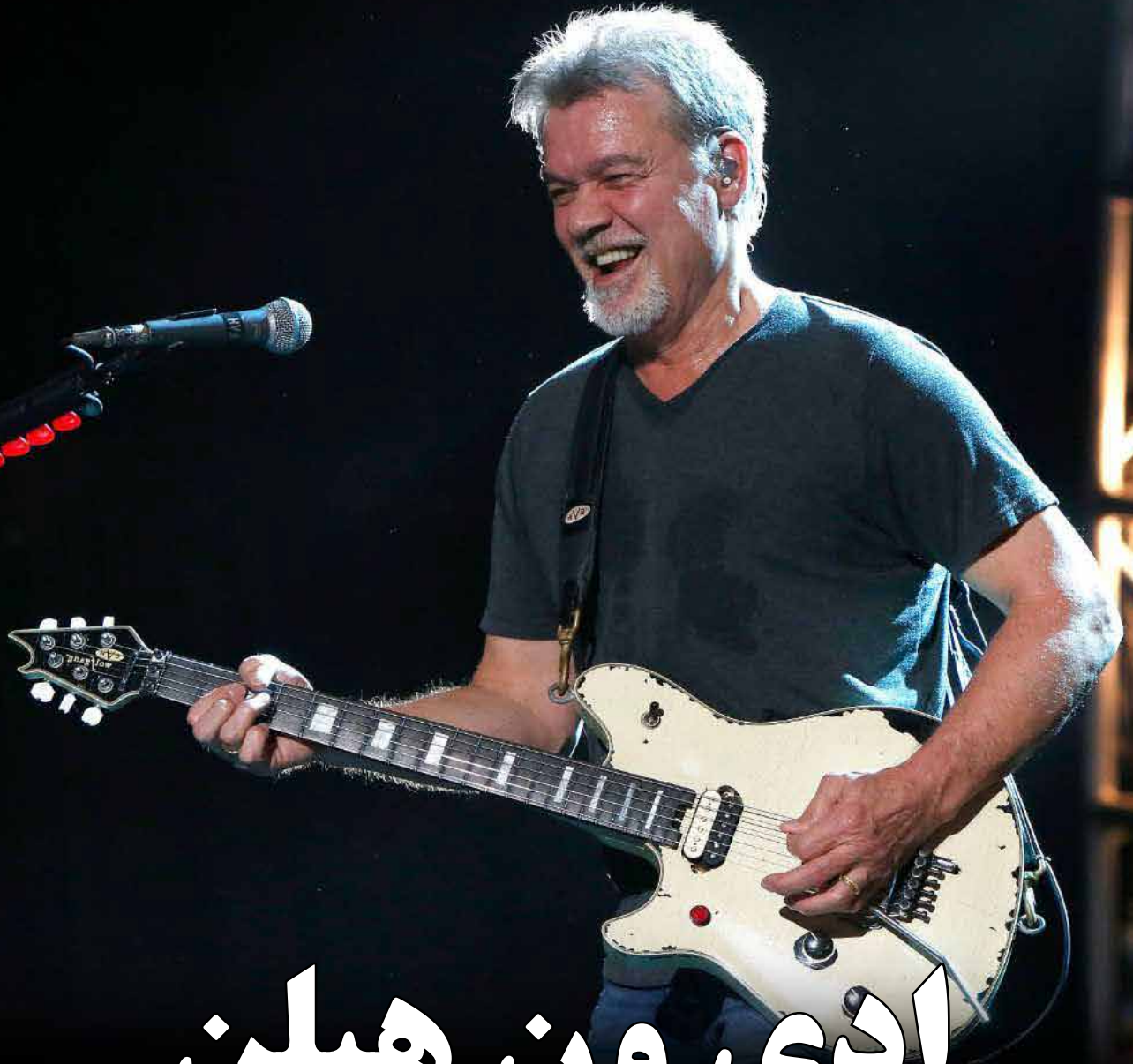
حقیقت این هستش که همه‌ی ما میدانیم تلاشهای استاد در راستای دیده شدن و اجر نهادن به هنرمندان و سازهایشان در صداوسیما ملی ما همیشه قابل ملاحظه بود. امیدواریم که این موضوع روزی رفع شود و موسیقی و هنرمندان در جایگاه درست خود قرار گیرند.

خب من از ۹ سالگی به هنرستان موسیقی میرفتم و در همان زمان هم همه‌ی افراد حاضر در هنرستان و حتی مردم خارج از حوزه‌ی موسیقی با اسم ایشان آشنا بودند. اما درحالی سال ۵۵ و پس از انقلاب اسلامی، نام ایشان به سبب آثارشان خیلی شهرت بیشتری پیدا کرد. من هم همان سال ۵۷ وارد مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی شدم و تنها ۱۷ سال سن داشتم. آنجا با اساتید مشهوری چون محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، استاد شجریان و شهرام ناظری ملاقات و همکاری داشتم. پس از ۲ سال با گروهی که من هم عضوی از آن بودم، قطعه‌ای با نام «میهن ای میهن»، اثر آقای جلیل عندلیبی و خوانندگی آقای شجریان ضبط کردیم. این اولین تجربه‌ی کاری من با آقای شجریان بود. پس از آن دیگر تا زمان آلبوم «شب، سکوت، کویر» برخورد زیادی نداشتیم. این آلبوم اثر دوست و همکار عزیزم آقای کیهان کلهر بود و من هم به عنوان نوازنده‌ی بربط در آن آلبوم با استاد شجریان همکاری دوباره‌ی داشتم. پس از آن نیز، سال ۲۰۰۹ میلادی با گروه «آوا» با خوانندگی استاد، به تور کنسرت‌های آمریکا و کانادا رفتیم. در ادامه‌ی همکاری‌هایمان، ایشان از من درخواست کردند که اجرایی در سلیمانیه برگزار کنیم و من به ایران رفتم و تمرینات و آمادگی برای این اجرا را انجام دادیم. باید به این نکته اشاره کنم که آقای شجریان تمام وقت خود را صرف کارهای مفید میکرد و بیهوده نمیگذراند. ایشان خیلی راحت میتوانست تنها به کار آواز پردازد اما میدانیم که استاد، چندین ساز ساخته بود که به نظرش خلأ صدای آنها در موسیقی ایرانی و ارکسترال حس شده بود. در کنار این فعالیتها، ایشان در کشاورزی و رسیدگی به گیاهان و همچنین خوشنویسی نیز تبحر داشت.

بله، خیلی ممنونم استاد. از آنجایی که شنیدن خاطرات اساتید برای قشر دانشجو و جوان بسیار جذاب است، یک خاطره‌ی خاص و شنیده نشده از استاد برایمان تعریف کنید.

معرفی هنرمند:

ادی ون هیلن

2020 ,6 OCTOBER - 1955 ,26 JANUARY

ادی به سرعت به عنوان گیتاریست برتر صحنه‌ی موسیقی محلی تبدیل شد، و این گروه نام خود را در اواسط دهه‌ی ۷۰ تغییر دادند و اسم آن را ون هیلن گذاشتند. ادی همچنین ساخت گیتارهای شخصی خود را آغاز کرد که با استفاده از شکل Fender Stratocaster، بدن گیتار خود را با نوارهای نوار می‌پوشاند تا طرحی ایجاد کند که به یکی دیگر از علائم تجاری وی تبدیل شود.

ون هیلن در سال ۱۹۷۷ با برادران وارنر قراردادی امضا کرد که یک سال بعد اولین عنوان کلاسیک خود را منتشر کرد و رشته‌های مختلفی از آلبوم‌های چند پلاتینیوم و تورهای پر فروش را شروع کرد. تقریباً بلافاصله بعد از آن، ادی به عنوان بهترین گیتاریست جدید راک در صحنه شناخته شد و او جوایز نظرسنجی متعددی را از مجله‌های برجسته‌ی گیتار جهان مانند، Guitar World، Guitar Player، و غیره را به دست آورد. علاوه بر گیتار، ادی با افزودن کیبورد به صدای گروه (که منجر به موفقیت شماره یک آن‌ها در سال ۱۹۸۴ «jump») و همچنین خوانندگی در قطعه‌های انتخاب شده (و «how many say I ۱۹۹۸») افق دید خود را گسترش داد.

علاوه بر حضور در آلبوم‌های ون هیلن، ادی گاهی در ضبط‌های دیگر هنرمندان ظاهر می‌شد، مشهورترین آن‌ها شامل اثر مایکل جکسون در سال ۱۹۸۳ بود «Beat It» و همچنین همکاری با بریانی می، گیتاریست کوئین (پروژه ۱۹۸۳ Star Fleet) و راجر واترز قطعه «Lost Boys Calling» است.

تکنیک‌های موسیقی

ادی ون هیلن به نوازندگی ریتم‌های پیچیده و بی‌نظیر مشهور است. او همچنین از گیتار به شکلی استفاده کرد که پیش از آن در دنیای موسیقی کمیاب بود. بسیاری از هارمونیک‌ها و تکسچرهای ون هیلن از نوع نوازندگی او و نحوه‌ی استفاده‌اش از پیک گیتار سرچشمه می‌گیرند. ادی اکثراً پیک را بین انگشت شصت و انگشت وسط خود می‌گرفت. به این ترتیب انگشت اشاره‌ی او برای انجام تکنیک‌هایی از جمله: فینگر تپینگ آزاد بود. در پشت تمام این تکنیک‌های پیچیده، روح موسیقی در جریان بود. نحوه‌ی اجرای او که موزیکال و حقیقی بود، موسیقی راک مدرن را دستخوش تغییر کرد.

hammer on

hammer on یکی از تکنیک‌های رایج نوازندگی گیتار الکتریک است. که در آن نوازنده پس از اجرای یک نُت با پیک به صورت چکشی انگشت خود را روی نُت دوم فرود می‌آورد. در واقع برای نُت دوم پیک زنی انجام نمی‌شود. البته این حالت رایج‌ترین نوع hammer on است. گاهی این تکنیک با دست راست نیز اجرا می‌شود. سولو

مرگ افسانه راک، ادی ون هیلن بر اثر سرطان دهان، در سن ۶۵ سالگی، یکی از حماسه‌های موسیقی راک آمریکا را به پایان رساند. او گیتاریست و آهنگساز بود که می‌توانست یک دوره‌ی موسیقی را مشخص کند، یک سبک را تغییر دهد، یک سبک جدید را ابداع کند و کل نسل‌ها را به خود جلب کند. اگر چه Aerosmith برترین گروه هارد راک آمریکا در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود اما، این ون هیلن بود که در دهه‌ی هشتاد جای آن‌ها را گرفت. این گروه توسط برادران ون هیلن (گیتاریست ادی و درامر الکس) تشکیل شد. ادی ون هیلن پس از جیمی هندیکس و جیمی پیچ، سومین گیتاریست برتر در تمام دوران‌هاست.

این گروه بیش از ۸۰ میلیون آلبوم در سراسر جهان فروخت. یازده آلبوم استودیویی آن‌ها به ۱۰ لیست برتر ایالات متحده و چهار آلبوم به رتبه ۱ رسیدند. در سال ۲۰۱۲، ادی در لیست ۱۰۰ بزرگ‌ترین گیتاریست تمام دوران مجله Guitar World قرار گرفت.^۱

سال‌های اول

«ادوارد لودویگ ون هیلن» در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۵ در «نایمگن هلند» متولد شد و در اوایل دهه ۱۹۶۰ به همراه خانواده به کالیفرنیا رفت. ادی و برادرش الکس، دروس پیانوی کلاسیک را می‌آموختند، و پدرش یان یک نوازنده‌ی تعلیم دیده‌ی کلاسیک کلارینت و ساکسوفون بود که دنیا را می‌گشت و می‌نواخت و به این ترتیب علاقه‌اش را به پسرانش ادی و الکس هم منتقل کرد.

در سال ۱۹۷۴، برادران ون هالین با «دیوید لی روت» و «باسیست مایکل آنتونی» ارتباط برقرار کردند تا گروه ون هیلن را تشکیل دهند. او فقط ۲۲ سال داشت که نخستین آلبومش با عنوان «ون هیلن» ضبط و منتشر شد. این آلبوم روز دهم فوریه ۱۹۷۸ بیرون آمد. در عرض چندسال، گروه موسیقی، با صدای گیتار ادی و آوازهای منحصر به فرد روت، در صحنه‌ی راک لس‌آنجلس، محبوبیت زیادی پیدا کرده بود.

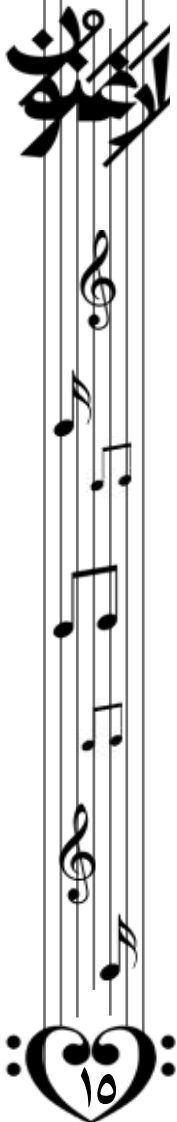
موفقیت اولیه

برادران ون هیلن کار خود را در مهمانی‌ها و کلوب‌هایی که در منطقه‌ی لس‌آنجلس برگزار می‌شدند آغاز کردند و در همین زمان بود که ادی شروع به استفاده از مهارت جدیدی در نواختن گیتار کرد، تکنیک «ضربه دو دست» که به زودی به علامت تجاری وی تبدیل می‌شود.^۲

نماد گروه ون هیلن.^۲

۱. <https://www.biography.com/musician/eddie-van-halen>

eruption ون هیلن نمونه‌ای از این مورد است. ابتدای آهنگ eruption با سولوی آهنگ ۳۱۶ که ون هیلن در سال ۱۹۹۱ تحت‌عنوان ۳۱۶ که به شانزدهم مارس یعنی روز تولد ولفانگ ون هیلن، اشاره می‌کند، آغاز می‌شود.

در ۳:۵۰ تا ۴:۴۰ دقیقه، ون هیلن از تکنیک ابداعی خود یعنی تپینگ استفاده می‌کند و او در این سولوی مشهور که از دیدگاه بسیاری بهترین سولوی تاریخ گیتار است، آن را به اجرا می‌دارد. این قطعه سرشار از تکنیک‌های گیتار است، مثلاً صدای به ظاهر جیغ گیتار در اواسط آهنگ کاملاً به گوش می‌خورد.

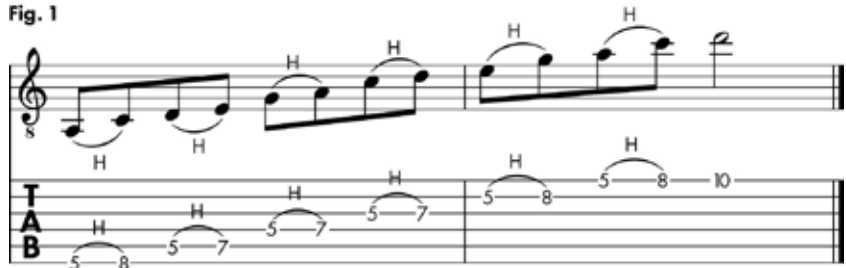
زندگی شخصی

ادی در سال ۱۹۸۱ با والری برترینلی بازیگر زن ازدواج کرد و پسرش ولفگانگ در سال ۱۹۹۰ متولد شد. این زوج در ژوئیه ۲۰۰۲ جدایی خود را اعلام کردند.

علت مرگ

در سال ۱۹۹۹ علائم سرطان دهان در وی پدیدار شد. به‌نظر می‌آمد که مصرف زیاد نوشیدنی‌های الکلی و سیگار دلیل ابتلای او به سرطان هستند. ادی ون هیلن به توصیه پزشکان سیگار را کنار گذاشت و مدتی بعد بافت مشکوک ایجاد شده در قسمت زبان وی از بین رفت، اما بعد از چندماه نشانه‌های بیماری دوباره بازگشت. ون هیلن دوباره سیگار کشیدن را شروع کرد و در مصاحبه‌ای اعلام کرد که او فکر نمی‌کند سیگار ربطی به این بیماری داشته باشد! او همچنین گفته بود که دلیلی ندارد بیماری خود را از هواداران مخفی نگاه دارد. او دلیل ایجاد این بیماری را نگاه‌داشتن پیک فلزی در دهانش برای زمان طولانی در هنگام کار در استودیو می‌دانست.^۲

Fig. 1

pull-offs

pull off عکس hammer on است. در این تکنیک ابتدا انگشت روی فرت قرار داده می‌شود و سپس سیم را می‌کشد. درست مثل اینکه انگشت کار پیک‌زدن را انجام می‌دهد. به‌عنوان مثال، انگشت اول را روی فرت پنجم سیم اول و انگشت چهارم خود را روی فرت هشتم سیم اول قرار دهید. حالا با پیک ضربه‌ای زده، چند ثانیه صبر کنید و سپس با انگشت چهارم خود سیم اول را بکشید. این کار باعث می‌شود که نت فرت پنج به‌صدا دربیاید. باید در نظر داشته باشید که انگشت اول آماده و روی فرت پنجم سیم یک قرار داده می‌شود تا به‌محض کشیدن سیم نت مربوط به آن به‌صدا در بیاید و تا همچنین کشیدن سیم نیز به اندازه‌ی کافی باشد. کشیدن بیش از اندازه می‌تواند موجب خم شدن سیم شود و کشیدن کمتر از حد معمول نیز باعث ایجاد صدای ضعیف خواهد شد.^۲

تحول در صنعت گیتار

ادی در سال ۱۹۷۸ با ارائه‌ی اولین آلبوم خود به بازار آغازگر یک انقلاب موسیقایی شد و صنعت ساخت گیتار را نیز متحول کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت که سبک راک از اجرای خشن‌تر، سریع‌تر و پرهیاهوتر سبک بلوز برگرفته شده است که توسط گروه‌هایی چون لد زپلین Led Zeppelin و بلک سبث Black Sabbath اجرا می‌شد. بعد از این دیری نپایید که سروکله‌ی ادی ون هیلن و گیتار ساخته شده او به‌نام Frankenstrat پیدا شد.

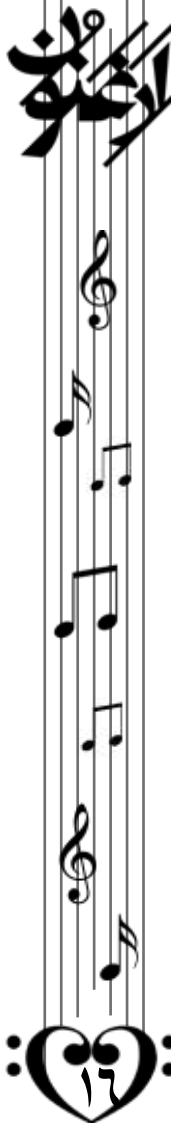
۴- گیتار ساخته شده توسط ادی ون هیلن

نوازندگان جوان آن دوره Frankenstrat را به‌عنوان یک عنصر بنیادی برای تولید صدای راک و اجرای سبک راک شناختند. این نسل دیگر آرزوی داشتن استر توکسترها یا گیسون لس پال‌های سنتی که به درد نسل‌های قبلی می‌خورد را از سر بیرون کرده بودند و در عوض، گیتارهایی با مهندسی پیشرفته می‌خواستند که شرد کردن را ممکن می‌ساختند.^۳

۲. <https://leadguitar.ir/what-is-legato-guitar/>

۳. <https://guitariran.com/product-category/guitars/electric-guitars>

۴. <https://www.express.co.uk/celebrity-news/۱۳۴۴۵۷۷/>

ویرترین:

ساز شناسی ساز ترمین

سارا نظرزاده

ساز ترمین یک ساز الکترونیکی بسیار عجیب است که برای نواختن آن، نیازی به تماس فیزیکی و لمس ساز نیست.

این ساز برای اولین بار توسط مخترع و فیزیکدان معروف روسی به نام لئون ترمین در اکتبر ۱۹۲۰ در شوروی سابق تولید شد. ترمین نخستین ساز الکترونیکی‌ای بود که به تولید انبوه رسید. ترمین با نام‌های دیگری نظیر آتروفون، ترمینوفون و ترمینوکس نیز شناخته می‌شود.

این ساز بر اساس حرکت دست کار می‌کند و متشکل از دو اسیلاتور (نوسانگر یا مولد فرکانس رادیویی) است که به دو آنتن وصل شده، یک آنتن عمودی که برای تنظیم میزان بلندی صدای ولوم است و دیگری یک آنتن افقی به شکل دایره برای کنترل میزان فرکانسی یا pitch است. زمانی که دستگاه روشن می‌شود یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آید و به وسیله‌ی حرکت دست و تشخیص این حرکت توسط سنسورهای مجاورتی، مقدار و شدت فرکانس تغییر می‌کند. نت‌های بالا با نزدیک کردن دست به سمت آنتن‌های افقی و نت‌های با صدای بلند با دور کردن دست از آنتن عمودی تولید می‌شود.

گرفته شده است و هنرمندان مطرح زیادی برای تولید آثار خود از این ساز بهره برده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به، ژان میشل ژار، گروه لد زپلین، ردیوهد، پورتیس هد و رولینگ استون اشاره کرد. ترمین در موسیقی متن فیلم نیز، در آثار مهم سینمایی نظیر فیلم «طلسم» ساخته‌ی آلفرد هیچکاک با آهنگسازی میکلوش روژا و فیلم «روزی که زمین ایستاد» با آهنگسازی برنارد هرمن حضور داشته است. فقط در کشورهای روسیه، ژاپن و ایرلند است که این ساز کوانتومی در مدارس موسیقی تدریس می‌شود.

مدار مبدل دستگاه شامل دو نوسانگر فرکانس رادیویی است که زیر ۵۰۰ کیلوهرتز تنظیم می‌شود تا تداخل رادیویی را به حداقل برساند. یک اسیلاتور با فرکانس ثابت عمل می‌کند. فرکانس نوسانگر دیگر متغیر است و توسط فاصله دست نوازنده با آنتن افقی تغییر می‌کند که همین امر باعث نواختن نت‌های مختلف در این ساز می‌شود. می‌توان گفت که صدای این ساز تقریباً شبیه صدای انسان است.

نواختن ساز ترمین بسیار دشوار است چراکه نیاز به گوش موسیقایی عالی و آشنایی و مهارت کامل برای کنترل سنسور حرکتی دارد. از این رو این ساز مورد توجه بسیار قرار نگرفت، اما بد نیست که بدانید یکی از طرفداران این ساز آلبرت اینشتین بوده است که به شدت مباحث نحوه‌ی فعالیت و چگونگی تولید صدا به وسیله این ساز بود.

ساز ترمین با وجود پیچیدگی در نواختن آن، هم به صورت سولو و هم به صورت گروهی در ارکستر مورد استفاده قرار

