

دستگاه راست

راهکارهای متدیك

برای ایفاگران موعام «راست»

پروفسور، عاریف بابایف

مترجم: مجید تیموری فر

دستگاه راست

راهکارهای مُتدیک

برای ایفاگران موعام «راست»

پروفسور عاریف بابایف

مترجم: مجید تیموری فر

سر شناسه	: بابایف، عارف، ۱۹۳۸ - م.
عنوان قراردادی	: Babaiev, Arif
عنوان و پدیدآور	: راست دست‌گاهی و اونون خواننده یارادیجیلیغیندا ایفاسینا داییر متئودیک تووصیه‌لر، فارسی
مشخصات نشر	: دستگاه راست : راهکارهای متدیک برای ایفاگران موغام «راست»/ عاریف بابایوف: مترجم مجید تیموری‌فر.
مشخصات ظاهری	: تبریز: هاشمی سودمند، ۱۳۹۰.
شابک	: ۶-۳۲-۶۰۰۱-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست‌نویسی: فیبا	
موضوع	: موسیقی محلی آذربایجانی (جمهوری آذربایجان). راست‌پنجگاه
موضوع	: موسیقی محلی آذربایجانی (جمهوری آذربایجان) — دستگاه‌ها
شناسه افزوده	: تیموری‌فر، مجید، مترجم
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۰ ۲۲ب ۳۷۵۸/آ ML
رده بندی دیویی	: ۷۸۱/۶۲۹۴۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۲۴۰۲۸۶۲

دستگاه راست

(راهکارهای متدیک برای ایفاگران موغام «راست»)

پروفسور عاریف بابایف

مترجم: مجید تیموری‌فر

ناشر: انتشارات هاشمی سودمند با همکاری نشر اختر

چاپ اول ۱۳۹۰ / ۶۰ صفحه رقعی / ۱۰۰۰ جلد

شابک: ۶-۳۲-۶۰۰۱-۶۰۰-۹۷۸

مرکز فروش: تبریز- اول خیابان طالقانی، جنب داروخانه رازی، نشر اختر

تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۵۵۳۹۳

قیمت: ۲۰۰۰ تومان

تقدیرم به

روح پاک مادرم

که با زمزمه‌های دلنشین لالایی‌اش

نفس‌تین جملات موسیقی موغام و

بایاتی‌های آذربایجان را بر دلم

ارزانی داشت...

فهرست

صفحه

عنوان

۵	پیشگفتار
۷	معرفی مؤلف
۱۱	دستگاه راست
۳۷	برخی نام‌آوران موغامات آذربایجان
۳۸	حاجی حوسو
۳۹	بولبول جان
۴۰	کنجه چی اوغلو محمد
۴۲	جاتبار قاریاغدی اوغلو
۴۵	اوز ینر حاجی بیگ‌اوف
۴۷	سید شوشنیسکی
۵۳	نمابه

پیشگفتار

اثر حاضر ترجمه‌ای است از کتابی با عنوان «راست دستگاہی و اونون خواننده یارادیجیلیغیندا ایفاسینا داییر متودیک تووصیه‌لر» به قلم خواننده‌ی پُرآواز موغامات آذربایجان و مدرّس کانسرواتوریای دولتی جمهوری آذربایجان، پروفسور عاریف بابایف.

در این کتاب راهکارهای عملی و توصیه‌های متدیک و اصولی مفید و مؤثری جهت ایفای موغام «راست» به خادمان هنر موسیقی و ایفاگران موغامات آذربایجان ارائه داده می‌شود.

از آنجایی که به عقیده‌ی اکثر عالمان هنر موسیقی، تسلط بر مراحل شناخت و اجرای موسیقی سنتی ملل و اقوام مستلزم سال‌ها تلاش و مرارت است، موهامات آذربایجان نیز به جهت شامل بودن بر مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و اجزاء هر یک از آنان و قوانین تئوریک و اجرایی در قالب‌های آوازی و سازی مربوطه، نیازمند درک مفاهیم، ابعاد و حرکت ملودی توسط هنرمندان می‌باشد. لذا امید است با بهره‌مندی از مطالب اثر حاضر موجبات ارتقاء و تعالی این هنر فراهم گردد. گفتنی است که انتخاب غزل مناسب با مضمونی بدیع و شاعرانه و اجرا با روند متروریتمیک صحیح، و دارا بودن طبیعت و وضعیت روحی - روانی نیکو و علی‌الخصوص چگونگی تنظیم و اجرای ردیف توسط ایفاگر موهام، از ضروریات و عوامل اصلی ایفای هر چه بهتر موهام و آشکار شدن تأثیرات روحی - روانی مناسب و مؤثر در شنونده‌ها می‌باشد. در این خصوص نیز توصیه‌های ارزشمندی به خوانندگان گرامی داده می‌شود، امید آن که مؤثر افتد.

بازنویسی نت‌ها توسط مترجم صورت گرفته است. از اساتید محترم هنر موسیقی خواهشمند است با ارسال هر گونه پیشنهاد و انتقاد خویش ما را در جهت نیل به تکامل مطالب محتوی کتاب یاری فرمایند.

مترجم

Email: M_Teymourifar@yahoo.com

عاريف بابايف

پروفسور عاريف بابايف بيستم فئورال ۱۹۳۸. م در دهكده‌ی
ساری حاجیلی منطقه‌ی آغدام قاراباغ جمهوری آذربایجان دیده به جهان
گشود. پدرش ایمران آتاکیشی اوغلو بابايف نیز صدای باملاحت و دلنشینی
داشت و گاهگاهی موغامات را زمزمه می‌کرد. عاريف در طبیعت کوهستانی و
بهشت‌گونه‌ی قاراباغ با الهام از نغمه‌های زیبای بلبلان مست و شیدا،
شنیده‌های خویش اعم از ماهنی، تصانیف و برخی شعبات موغامات

آذربایجان را تمرین و توانایی ایفا و کیفیت صدای خود را ارتقاء می‌بخشید. در دوره‌ی نوجوانی با شرکت در برنامه‌های رادیویی، فستیوال‌ها و المپیادهای دانش‌آموزی به چهره‌ی شناخته شده‌ای در آغدام، برده و شوشا تبدیل گردید، طوری که در اکثر مجالس موسیقی و عروسی قاراباغ دعوت شده و به اجرای موغامات می‌پرداخت. وی پس از گذراندن خدمت سربازی در تئاتر خلقی آغدام مشغول کار و فعالیت شده و در آپراهای لیلی و مجنون و اصلی و کرم اثر آهنگساز بزرگ شرق اوزبک حاجی بیگ اوف به ترتیب نقش مجنون و کرم را با توانایی بسیار ایفا نموده و موجب تعجب و حیرت کارگردان فقید شمسی‌زاده گردید.^۱

آوازه‌ی هنری وی به دیگر شهرهای جمهوری آذربایجان و از جمله باکو نیز رسید. به دعوت افراسیاب و شمسی بدلیلی عاریف جوان در سال ۱۹۶۲ م به باکو رفته و در آپرای اصلی کرم تئاتر دولتی معروف آپرا بالت میرزا فتحعلی آخوندوف در نقش کرم شعبات مختلف موغامات آذربایجان را با صدای گرم و دلنشین و مهارتی خاص اجرا نمود. در این اجرا نقش مقابل وی (اصلی) را هنرمند فقید ربابه مرادوا به عهده داشت.

در همین سال‌ها عاریف با آهنگساز نامی به نام سلیمان علی عسگر اوف نیز آشنا شد. در سال ۱۹۶۲ م. وارد دانشکده‌ی هنر گردیده و در دوره‌ی درسی سلطان داداش اوف به تحصیل هنر موسیقی پرداخت. او در سال ۱۹۶۴ م. به عنوان سولیست فلارمونیای مسلم ماقامایف انتخاب و به شهرت

۱ - اقتباس و ترجمه از مقاله‌ای با عنوان «عاریف بابایف» به قلم آرزو جاواداوا

رسید. وی از سال ۱۹۸۴ م. به عنوان معلم هنر موسیقی در مکتب موسیقی بولبول و ۱۹۸۵ م. به بعد در کانسرواتوریای دولتی جمهوری آذربایجان دانشگاه موسیقی اوزئیر حاجی بیگ اوف مدرّس رشته‌ی موغامات آذربایجان انتخاب و مشغول تربیت هنرجویان و ایفاگران موغام بوده و در سال ۲۰۰۸ م. موفق به دریافت عالی‌ترین نشان استقلال دولتی جمهوری آذربایجان گردید. او خدمت شایانی به هنر موسیقی آذربایجان عرضه نموده و با صدای سحرانگیز خویش اکثر موغام‌های آذربایجان را اجرا و به یادگار نهاده است.

عاریف بابایف با اجرای کانسرت‌هایی در بیش از ۶۰ کشور جهان و از جمله ترکیه، ایران، آمریکا، کانادا، سوئد، ژاپن و... هنر موسیقی و موغامات آذربایجان را که از احساسات پاک و عواطف ظریف و فسونکار و فرهنگ و ادب و هنر لایزال این مرز و بوم سرچشمه گرفته و یکی از باارزش‌ترین میراث فرهنگی مردم آذربایجان محسوب می‌شود، به گوش جهانیان رسانیده است.

نزاکت تیموراوا، آی‌گون بایرام اوو، گولستان علی‌اوا، وقار علی‌ئیسو، فیروز سخاوت و ناصر عطاپور نفر سوّم مسابقات موغام ۲۰۰۷ م. و بسیاری دیگر از هنرمندان خواننده‌ی موغامات آذربایجان افتخار کسب آموزش هنر از محضر عاریف بابایف را داشته‌اند.

م. تیموری‌فر

دستگاه راست

موغامات آذربایجان تاریخ کهنی دارد، چنان که بسیاری معتقدند: این هنر لایزال میراث گرانبهایی از دوران آدم محسوب می‌شود و می‌توان اذعان داشت، موغامات تاریخاً پا به عرصه‌ی جهان نهاده و عادتاً از نسلی به نسل دیگر و سینه به سینه انتقال یافته است. نتایج حاصله از تحقیقات علمی برخی عالمان هنر موسیقی و از جمله محقق موسیقی‌شناس اُزبک پروفیسور ف. کرامت اوف حقایق بسیاری را از دل تاریکی هزاره‌ها بدر آورده و بر ما آشکار نموده است. به عنوان مثال ف. کرامت اوف می‌نویسد: «هنر موسیقی حرفه‌ای

از اوایل هزاره‌ی پیشین، جایگاه خویش را در میان مردمان مشرق‌زمین پیدا نموده است. طوری که سیر پیشرفت و ترقی سیستم موسیقی هند نیز از همین دوره آغاز می‌گردد.» موسیقی‌شناس معاصر پروفیسور ر. ژهراب اوف نیز معتقد است: «پیشرفت چشمگیر موسیقی شفاهی - حرفه‌ای آذربایجان طی قرون ۱۱ - ۱۰ میلادی به عمل آمده است. لکن بعد از ظهور دین اسلام تحقیق و بررسی در مورد هنر موسیقی و تاریخ مربوطه شکل علمی پیدا نموده و پژوهش سیستم نظری نیز رواج یافته، به طوری که برخی از عالمان ایرانی و نامی مشرق‌زمین چون، فارابی (۹۵۰ - ۸۷۰ م)، ابن سینا (۱۰۳۷ - ۹۸۰ م)، صفی‌الدین اورموی (۱۲۹۴ - ۱۲۱۱ م)، عبدالقادر مراغی (۱۴۳۳ - ۱۳۵۳ م)، عبدالرحمن جامی (۱۴۹۲ - ۱۴۱۴ م) و سایرین رسالات و کتب ارزشمندی را تألیف و به یادگار نهاده‌اند.^۱

موغامات از اساسی‌ترین رکن موسیقی شفاهی - حرفه‌ای آذربایجان محسوب می‌شود. پروفیسور ر. ژهراب اوف در این خصوص می‌نویسد: «هر گاه سخن از موسیقی شفاهی - حرفه‌ای آذربایجان به میان می‌آید، بی‌شک تمامی دستگاه‌های موغام و موغام‌های باحجم کوچک، موغام‌های ضربی، تصانیف و رینگ‌ها نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد، زیرا که تمامی آنها آفریده مغنیان مکتب دیده اعمّ از خواننده‌ها و نوازندگان قرون و اعصار گذشته بوده و سینه به سینه، نسل اندر نسل منتقل گردیده و شکل علمی (نظری) پیدا نموده است» (موغام / ص ۱۶).

۱ - رامیز ژهراب اوف، موغام / باکو، ۱۹۹۱. م. ص ۹ - ۸ (اثر با عنوان «موغامات آذربایجان» توسط نگارنده به فارسی ترجمه و با مساعدت نشر «اختر» به دفعات چاپ و منتشر شده است).

بدیهی است که تلاش در جهت فراگیری و تسلط کافی بر تمامی عرصه‌ی هنر موسیقی و آگاهی دقیق و بی‌کم و کاست از تمامی دستگاه‌های موعام و شعبات و گوشه‌های مربوطه و حتی تصانیف^۱، رینگ‌ها^۲، دیرینگی‌ها^۳ و نیز بهره‌مندی کافی از دانش قوانین لاد^۴ و ملودیک از اساسی‌ترین وظایف اساتید نوازنده و خواننده محسوب می‌گردد. باید گفت، پی‌ریزی و به کارگیری همه‌ی قواعد و رعایت نکاتی که طی اعصار گذشته از بوته‌ی آزمایش عبور کرده از ضروریات اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز نمونه‌های مختلف موسیقی آذربایجان می‌باشد و رعایت اصول مذکور از خصوصیات بارز هر خواننده و نوازنده‌ی مجرب به شمار می‌آید، همچنان که آگاهی کامل اصول صحیح نواختن لازمه‌ی هر (سازنده) می‌باشد. دانستن قواعد درست آواز نیز جهت ایفای صحیح و بهینه‌ی خواننده‌ها از اهمیت والایی برخوردار بوده، علاوه بر اینها داشتن مهارت کافی در ایملروویزانی^۵ (شعر، نطق و بیان، آهنگ‌نوازی، آهنگ‌خوانی و

۱ - توضیحات متعارفی بر مفهوم تصنیف ذکر شده است، مانند: نوعی شعر که با آهنگ موسیقی خوانده شود، ترکیب و ترتیب نواهای موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی و... (واژه‌نامه موسیقی ایران زمین / ستایشگر)

۲ - رینگ‌ها بلافاصله بعد از شعبه‌ای که منسوب به آن هستند اجرا شده و تمامی خواص ملودیک آن شعبه را دارا هستند. «رینگ‌ها معمولاً سه نوع هستند: ۱ - رقص‌واری ۲ - مارش‌واری ۳ - لیریک (عاشقانه) و اکثر رینگ‌ها از نوع اول محسوب می‌شوند.» (مغامات آذربایجان / ر. ژهراب اوف / نشر اختر)

۳ - این نوع رینگ دارای حجم کم ولی موسیقی شاد و رقصان است، و گاهی گروه نوازنده به جای «دیرینگی» از ملودی‌های رقص استفاده می‌کنند. دیرینگی‌ها در شعبات کوچک و یا در گوشه‌ها اجرا شده و آن شعبه یا گوشه را به اتمام می‌رسانند. (مغامات آذربایجان / ر. ژهراب اوف / ص ۳۲)

۴ - لاد، واژه روسی و معادل Mode است.

۵ - بدیهه‌نوازی، بدیهه‌خوانی: نواختن یا خواندن بدون تمهید قبلی، در موسیقی مشرق‌زمین برخلاف مغرب، عمل خلاقیت در هنر موسیقی واجد اهمیت می‌باشد. عمل ایملروویزه به صورت صحیح آن نشانه‌ی مراحل عالی‌ه هنر موسیقی است. «مترجم»

بدیهه‌سازی) هم لازمه‌ی یک اجرای قابل قبول است. ایپروویزه یکی از بارزترین نشانه‌های تشخیص کیفیت هنری فردی هر خواننده و یا نوازنده محسوب گردیده و اصولاً ایپروویزه رُل اساسی را در ایفای موغامات بر عهده داشته و همه‌ی دستگاه‌های موغام با بهره‌مندی مناسب از هنر ایپروویزه در قالب فُرَم درآمده و تکمیل‌تر شده است، لکن هر خواننده و نوازنده، ایپروویزانی را در چارچوب قوانین معینی به کار می‌بندد، طوری که عمل مزبور نقش مهم و سازنده‌ای را عهده‌دار بوده و بدینوسیله در پروسه‌ی اجرای موغام و شعبات مربوطه فانتازای^۱ خلاقیت هنرمند خواننده و یا نوازنده به معرض نمایش گزاردده می‌شود.

اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوف در زمینه‌ی وظایف نوازنده‌ها و خوانندگان به هنگام ایفای دستگاه‌های مرگب موغام می‌نویسد: «خادمان هنر موغامات آذربایجان لزوماً همه‌ی دستگاه‌های موغام و شعبات آن را به خوبی یاد گرفته و خواننده‌ها نیز اشعار، غزل‌ها و تصانیف بسیاری از حفظ بدانند، تارزن طُرق مختلف اجرای موغام‌ها را فرا گرفته و در موارد لزوم رهبری خواننده را عهده‌دار شود، به طور مثال: هرگاه خواننده گوشه‌ایی را خوانده و به اتمام رسانید، نوازنده‌ی تار با اجرای گوشه‌ی بعدی وی را به وجد آورده، ادامه‌ی ایفا را ممکن سازد. نوازنده‌ی کمانچه معمولاً دنباله‌رو تارزن است. خواننده باید دارای صوتی نیکو و دلنشین بوده و ضمن اجرای استادانه‌ی آواز از عهده‌ی دف‌زنی نیز به خوبی برآید و با اجرای رینگ و تصانیف بحر^۲ گیرد.»

۱ - فانتازی *fantasy*: خیال آفرینی، خیال‌پردازی، انگاره‌سازی نامقید، تعبیر و ابداع آزادانه (فرهنگ هنر - دکتر عباسعلی مهاجری / نشر دانشیار)

۲ - بحر دارای معانی متعدّد و متنوعی است، اما در هنرهای شعر و موسیقی دارای معنی مقیاس و قالب در اوزان عروضی بوده و انواع آنها عبارتند از: بحر نور، بحر ترک، بحور پنجگانه (خمسه)، وزن

تذکر: به عقیده اکثر اساتید موعام، فراگیری و اجرای موعامات به جهت این که در متن آنها هنر مثلیم^۱ و ایمپروویزه^۲ به کار می‌رود، تنها از طریق تئوری و نت نوشته میسر نمی‌گردد. «مترجم»

اوج شکوفای هنر موعام و ایفای موعامات آذربایجان در قرن ۱۹ م. بوده و آغاز فعالیت مکاتب (آموزشگاه‌های) موسیقی نیز مصادف با همین دوره می‌باشد.

به عنوان مثال: نخستین مکتب موسیقی شهر شوشا به همت فردی هنرمند و نیکوکار به نام خاررات قولو^۳ در همین سال‌ها افتتاح و خوانندگان نامی چون حاجی حوسو^۴، مشهدی عیسی، شاهناز عباس، عبدالباقی (بولبول‌جان)، کتچه‌چی اوغلو محمد، جابار قاریاغدی اوغلو را به دنیای هنر موسیقی آذربایجان ارزانی داشت. بعد از وفات خاررات قولو شخصی به نام کور خلیفه و سپس فردی به نام مولا ابراهیم نیز در شوشا مکاتب موسیقی دایر نموده و به فعالیت پرداختند. البته نقش بسیار مؤثر و پررنگ مجالس شهرهایی چون باکو، شاماخی و شوشا را در ارتقاء هنر ایفاگری موعام و موسیقی آذربایجان نباید نادیده گرفت، زیرا در همین محافل مکرراً دستگاه‌های موعام و شعبات و گوشه‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اجراهای متعدد پیش‌کسوتان هر منطقه، شکل و ترکیب معین و خاص آنها آشکار و ثبت می‌گردید. به عنوان مثلاً، در جدول زیر ردیف موعام راست

۱ - melizm: بخش کوچک و ملایم موسیقی

۲ - بدیهه‌نوازی، بداهه‌پردازی

۳ - خاررات کسی که خراطی می‌کند.

۴ - در خصوص آشنایی با بیوگرافی برخی هنرمندان به فصل آخر کتاب مراجعه شود.

منسوب به هر یک از شهرهای باکو، شوشا و شاماخی در قرن ۱۹ م. ملاحظه می‌شود.

شاماخی (شیروان)	شوشا (فاراباغ)	باکو (آبشرون)
۱ - راست	۱ - راست	۱ - مایه راست
۲ - عشاق	۲ - پنجگاه	۲ - نوروز - رونده
۳ - موجرو	۳ - ولایتی	۳ - راست
۴ - حسینی	۴ - منصوریه	۴ - عشاق
۵ - ولایتی	۵ - زمین خارا	۵ - حسینی
۶ - سیاهی لشکر	۶ - راک - هندی	۶ - ولایتی
۷ - مسیحی	۷ - آذربایجان	۷ - خجسته
۸ - دهری	۸ - عراق	۸ - خاوران
۹ - خجسته	۹ - بایاتی تورک	۹ - عراق
۱۰ - شیکسته فارس	۱۰ - بایاتی قاجار	۱۰ - پنجگاه
۱۱ - راک هندی	۱۱ - ماوراءالنهر	۱۱ - راک
۱۲ - راک خسروانی	۱۲ - بال کبوتر	۱۲ - خاوران
۱۳ - ساقی‌نامه	۱۳ - حجاز	۱۳ - امیری
۱۴ - راست	۱۴ - شهناز	۱۴ - مسیحی
۱۵ - تصنیف قرایی	۱۵ - عشیران	۱۵ - راست
۱۶ - مثنوی	۱۶ - زنگ شتر	
۱۷ - زنگ شتر	۱۷ - کرکوک	
۱۸ - نغمه‌ی هندی	۱۸ - راست	
۱۹ - معنوی		
۲۰ - کابيله		
۲۱ - راست		

جدول فوق از کتاب موسیقی لوغتی نوشته‌ی: آبدلیلی اقتباس گردیده، با توجه به جدول ملاحظه می‌شود، موغام راست از نظر ترکیب شعبات و گوشه‌های مربوطه در هر شهری به نوعی خاص متداول بوده است، مثلاً اگر دستگاه راست در مجالس شهر باکو با ۱۵ شعبه و گوشه اجرا می‌شد، همین دستگاه را در مجالس شوشا با ۱۸ شعبه و گوشه و در مجالس شهر شاماخی با مجموعه‌ای متشکل از ۲۱ شعبه و گوشه اجرا می‌نمودند.

قبل از تشریح شعبات و گوشه‌های منسوب به موغام راست و چگونگی ایفای آنها، ارائه توضیحی مختصر در خصوص شکل عمومی دستگاه مزبور ضروری می‌باشد.

موغام راست به لحاظ قدمت و اهمیت، جایگاه خاصی در میان ۱۲ موغام اساسی موسیقی آذربایجان دارد.^۱ این موغام در طول تاریخ دچار تبدلات حاصل از دگرگونی تمدن‌های گوناگون نشده و به سلامت از پیچ و خم روزگار عبور و مضمون و سیمای خویش را از گزندهای احتمالی مصون نگاه داشته است.

آهنگساز نامی و اولین مبتکر اوپراهای دنیای شرق اوزیر حاجی بیگ اوف در این خصوص می‌نویسد: (این دستگاه با گذر از زمان دچار کاستی نشده، بلکه با پیوستن گوشه‌ها و خالهایی زیبا در مجموعه‌ی آن، جلال و شکوه خاصی پیدا نموده و از این رو تعداد ماهنی‌ها و تصانیفی که در دستگاه راست

۱ - نظریه‌پردازان موسیقی شرق «راست» را کامل‌ترین «لاد» موغام می‌دانند. این موغام در قرون وسطی به عنوان اولین دستگاه و پایه و مبنای سایر موغامات محسوب می‌گردید. موغام «راست» در همه‌ی ولایات اسلامی وجود دارد. «مترجم»

اجرا می‌شود، فزونی یافته و موجب غنی‌تر شدن آن گردیده است. موسیقی‌شناسان قدیم موغام راست را ریشه‌ی اصلی و مادر سایر موغامات می‌پنداشتند. موغام راست نه تنها نام خود را طی قرون متمادی از دست نداده، بلکه مایه (تونیکا) - ی خود را نیز حفظ نموده است.^۱

موغام راست دستگاهی است که از قدیم‌الایام گوشه‌ها و شعبات و ایپزود^۲هایی از سایر موغام‌ها به آن ملحق گردیده، گویی که موغامات از آن زائیده شده‌اند. موسیقی‌شناس قرن ۱۷ م. میرزه‌بی که از اهالی قصبه‌ای به نام درج‌ز^۳ در آذربایجان بوده است، شعری در این زمینه سروده که مضمون آن حاکی از این واقعیت می‌باشد.

«راست» موغامی یثراوزونون بیر شرطیدیر،

«پنجگاه» اونون ضروری بیر شرطیدیر.

«حیجاز» اونون بار وئرن آغاجیدیر،

«دستگاه» و حیجاز بو آغاجین باریدیر،

«عراق» شنلین آرتیرماق واسیطه‌سیدیر،

تذکر: گرچه موغام راست در گذر از نشیب و فراز تاریخ شعبات و گوشه‌هایی را جذب و یا از دست داده، اما ساختار اصلی خویش را همچنان حفظ نموده است.

۱ - اوزیر حاجی‌بیگ‌اوف معتقد است: موغام راست بسیار ارزشمند بوده و دارای معنویت می‌باشد و از طرفی نیز عقل و شعور شنونده را تقویت و راستی و صداقت او را می‌افزاید. «مترجم»

۲ - جمله‌های موسیقی، بخش‌های کوچک موسیقی

۳ - درج‌ز مابین شهرهای تاکستان و همدان قرار دارد. «مترجم»

به عنوان مثال: موسیقی‌شناس نامی قرن ۱۹ م. میرمحسن نواب (۱۹۱۸ - ۱۸۳۳ م.) در اثری به نام **وضوح الارقام**، شعبات موغام راست را به ترتیب ذیل ثبت نموده است:

راست، پنجگاه، ولایتی، منصوریه، زمین خارا، راک هندی، آذربایجان، عراق، بایاتی تورک، بایاتی قاجار، ماوراءالنهر، بال کبوتر، حیجاز، شاهناز، عشیران، زنگ شتر، کرکوک، راست.

در سال ۱۹۲۵ م. به پیشنهاد اوزیر حاجی‌بیگ اوف جلسات متعددی با حضور عالمان و هنرمندان آگاه از ردیف‌های موسیقی آذربایجان تشکیل و ریزبرنامه‌ی واحدی جهت تدریس در همه‌ی کلاس‌های آموزش موغام رشته‌های آواز و نوازندگی «تار و کمانچه» تنظیم گردید تا از اعمال سلاقی مختلف در کلاس‌های موغام جلوگیری شود. شعبات و گوشه‌های موغام راست در ریزبرنامه‌ی مذکور به شرح ذیل بود:

- ۱ - راست ۲ - عشاق ۳ - حسینی ۴ - ولایتی ۵ - مسیحی ۶ - ده‌ری ۷ - خجسته ۸ - خاوران ۹ - عراق ۱۰ - پنجگاه ۱۱ - راک خراسانی ۱۲ - قرایی ۱۳ - راست

نمونه‌ی بالا چندین بار توسط موغام‌شناسان معاصر آذربایجان مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته، برخی از گوشه‌های آن درهم ادغام و جایگاه شعبه را پیدا نمودند و برخی نیز خلاصه گردیده و با ترکیبی به شکل زیر در ریزبرنامه‌ی عمومی آموزش مدارس هنر موسیقی تعریف و ارائه شده است و به برنامه‌ی موغام راست احمد باکی‌خان اوف اشتهار دارد.

برداشت، مایه، عشاق، حسینی، ولایتی، شکسته فارس، عراق، پنجگاه،
قرایی، راست، آیاق

بعدها در برنامه‌ی تارزن نامی کامیل احمد اوف شعبه‌ی راک نیز مابین شعبات پنجگاه و قرایی مجموعه‌ی دستگاه راست داخل گردید، لکن در اجرای ووکال^۱ اینسترومنتال^۲ موغام مزبور شعبه‌های دلکش و کوردی هم به کار می‌رود، بدین معنی که، خواننده پس از اجرای ولایتی، مئلودیا (لحن، آهنگ، نغمه، ماهنی) را به شعبات دلکش و سپس کوردی که هر دو به لحاظ لاد - مقام با دستگاه شور مطابقت دارند، سوق می‌دهد، یعنی ایفاگر موغام موقتاً از راست به شور وارد شده و با اجرای عراق مجدداً به موغام راست مراجعت می‌کند و با دادن آیاق^۳ پروسه‌ی موغام را به اتمام می‌رساند. (رامیز ژهراب اوف / موغام ص ۱۰۶)

باید در نظر داشت که همه‌ی اساتید موغام در یک اصل متفق‌القول‌اند و آن این که رعایت لحن و مایه‌ی هر موغام و اجرای صحیح و کامل شعبه‌ها و گوشه‌های مربوطه از ارکان اصلی هنر موسیقی آذربایجان است.

هنرمندان باذوق به هنگام اجرای سازی و یا آوازی موغام، معمولاً در بین شعبات از رینگ، دیرینگی و یا تصانیف نیز استفاده می‌نمایند و هدف از این کار از یک سو ملوّن و متنوع نمودن موغام و از سوی دیگر فراهم ساختن زمینه جهت استراحتی کوتاه به خواننده می‌باشد.

۱ - ووکال: آوازی

۲ - اینسترومنتال: سازی

۳ - کادانس، پایان‌دهنده و خاتمه‌ای در انتهای یک جمله یا یک بخش یا تمام قطعه از موسیقی است که در اصل ارضاکنده‌ی حس انتظار شنونده در انتهای دستگاه می‌باشد. «مترجم»

* اینک به توصیه‌های مُتَدِیک و اصولی جهت آواز در اجراهای (ووکال - اینسترومنتال) موغام راست می‌پردازیم.

* خواننده‌ی موغام بایستی قبل از آغاز اجرا، کیفیت صدای خویش را آزموده و تنظیم نماید. یعنی مقدّماتاً اقدام به خواندن برخی آوازا با صدای بم و میانی نموده و آوازهایی با ریزنفس‌ها را در حدود ۱۵ - ۱۰ دقیقه تمرین کرده و پس از این مرحله‌ی آماده‌سازی، صداها را زیر را بخواند.

* انتخاب غزل‌های مناسب با مضمون هر شعبه‌ی موغام از وظایف اصلی و تعیین‌کننده‌ی هر خواننده‌ی موفق محسوب می‌شود. البته انتخاب غزل کار چندان سهلی نیست معمولاً ایفاگران موفق آگاهی لازم در زمینه‌ی شعر را دارا بوده و آثار اکثر شاعران کلاسیک آذربایجان را مطالعه نموده و بسیاری از غزل‌ها را از حفظ می‌خوانند و مضمون آنها را به خوبی می‌فهمند.

* اگر مغنی توانایی حفظ کردن غزلی را ندارد، بهتر است از خواندن آن صرف‌نظر کند.

* رعایت حدود وسعت صوتی (دیاپازون صدا) و انتخاب شعبه‌های مناسب جهت ایفا با در نظر داشتن توانایی و جوابدهی صوتی هر خواننده نیز از عوامل بسیار مهم در اجراها می‌باشد.

* اصولاً وسعت صوتی تَنَسِی تورا (بافت) صدای خواننده‌ها یکسان نبوده و از این رو نمی‌توان از هر خواننده‌ای انتظار اجراهای گوناگون با کیفیت‌های مختلف داشته باشیم.

* خواننده‌ای که وسعت صوتی محدودی دارد، نباید موغامات بخواند، زیرا او نمی‌تواند از عهده‌ی اجرای موفق تمامی شعبات دستگاه برآید. به طور کل

مغنیانی که وسعت صدای آنان تا پرده‌ی «ر» یا «می» دوّمین اُکتاو^۱ می‌رسد، نباید اقدام به خواندن دستگاه‌های موعام نمایند. عموماً بیشترین وسعت صوتی در انسان حدود ۲/۵ اُکتاو می‌باشد.^۲

دستگاه راست نیز همانند سایر موعام‌های آذربایجان با اجرای درآمد آغاز می‌شود. پرفسور رامیز ژهراب اوف معتقد است: «درآمد» شنونده‌ها را با مضمون موسیقی هر موعام آشنا می‌سازد. این بخش از موعام بر اساس وزن و ریتم دقیقی تنظیم شده و با اجرای آن، پایه‌ی لاد^۳ دستگاه مربوطه نیز نهاده می‌شود.

احمد باکی خان اوف در مورد نقش درآمدها می‌نویسد:

الف: «درآمد» شاخص نوع موعامی است که اجرای آن در دستور کار می‌باشد.

ب: «درآمد»، جهت ورود به دستگاه موعام نقش مقدّمه را ایفا می‌کند.

ج: «درآمد»، زمینه‌ی مناسبی را جهت اجرای صحیح موعام آماده می‌سازد.^۴

شعبه‌ی برداشت دستگاه راست عموماً به صورت اینسترومنتال اجرا و ملودیا^۵ را به شعبه‌ی مایه می‌رساند و خواننده نیز مبادرت به آغاز ایفای دستگاه می‌کند. البته در اکثر مواقع ممکن است مغنی یکی از واریانت‌های آوازی آن را اجرا نماید.^۶ متذکر می‌شویم: ایفای آواز برداشت، آیینۀ

۱ - اوکتاو: هنگام، ذوالکل (نُت یا درجه‌ی هشتم هر گام دیاتونیک را «اُکتاو» یا تونیک گویند) هر اُکتاو ۵۴ کُما می‌باشد. «مترجم»

۲ - دقیقاً معادل وسعت صوتی «قارمون» آذربایجان که بر اساس همین اصل طراحی و ساخته می‌شود. «مترجم»

۳ - نوعی آهنگ موسیقی که بر اساس یک پرده کوک و اجرا می‌شود.

۴ - موعامات آذربایجان (به قلم رامیز ژهراب اوف - چاپ اختر ۱۳۸۳ صص ۴۹ و ۳۵)

۵ - لحن، آهنگ، نغمه، ماهنی

۶ - نمونه‌هایی از اجرای «سیدشوشنسیکی» و «حاجی‌باباحسین اوف» و سایرین

تمام‌نمایی از کیفیت آوازخواننده در طول دستگاه می‌باشد. خواندن تصنیف قبل از برداشت نیز معمول بوده و بستگی کامل به سلیقه‌ی خواننده دارد. مثلاً: مغنی خوش‌ذوق حاجی‌باباحسین اوف دستگاه راست را با تصنیفی که بر اساس غزل حکیم فضولی با مطلع زیر ساخته شده است، آغاز می‌نمود.

جان وئرمه غم عشقه کی عشق آفتِ جان‌دیر،
عشق آفتِ جان اولدوغو مشهور جهان‌دیر.
یاخشی گؤرونور صورتی مهوش‌لرین انا،
یاخشی نظر اتدیکجه، سرانجامی یا ماندیر.

- در اجرای برداشت، حاجی‌باباحسین اوف با در نظر گرفتن ملودی ایتنسیو^۱ شعبه‌ی برداشت، ادامه‌ی آواز را با غزلی دیگر از فضولی پی می‌گیرد.
- برداشت معمولاً بعد از درآمد اجرا شده و هر دو، نقش مقدمه را در موعام‌ها به عهده می‌گیرند.

- گر چه درآمد دارای میزان دقیق است، اما برداشت یک جمله‌ی مستقل موسیقی است که حول محور نُت مشخصی اجرا می‌شود.^۱ (عمل گزیشه)^۲
- تمامی نُت‌های چاپ شده در این اثر، از کتاب دستگاه راس به قلم عالم موسیقی‌شناس نریمان محمد اوف، چاپ ۱۹۷۸. م. اقتباس گردیده است. یادآور می‌شویم که، همه‌ی این نُت نوشته‌ها بر اساس اجرای موغام راس توسط حاجی بابا حسین اوف و غزلیات م. فضولی تنظیم شده است.
- آشیان مورغ دیل زولف پریشانیندا دیر،
قاندا اولسام ای پری کؤنلوم سنین یانیندا دیر.

NO 2

۱ - موغامات آذربایجان به قلم رامیز زهراب اوف / نشر اختر، ص ۳۶.

۲ - بدیهه‌خوانی، بدیهه‌نوازی

شعبه‌ی مایه در همه‌ی دستگاه‌ها وجود داشته و شعبه‌ای مرکزی و بزرگ محسوب می‌شود. تحریک تدریجی هیجان صدا از خصوصیات بارز این شعبه به شمار می‌آید. برخی از مغنیان، شعبه‌ی مایه دستگاه راست را دقیقاً همانند شعبه‌ی مایه‌ی دستگاه هم خانواده‌ی راست یعنی ماهور هندی می‌خوانند و این اشتباه محض می‌باشد، زیرا هر موعامی شعبه‌ی مایه‌ی خاص خود را می‌طلبد.

تلفظ صحیح کلمات و ادای کامل جملات و گزیشمی متن شعبه‌ی مایه حائز اهمیت بسیاری است، چرا که شعبه‌ی مایه سیمای کلی هر دستگاه را مشخص ساخته و بنیان آن را پی‌ریزی می‌کند. موسیقی مغموم و سیر آرام و تمکینانه آواز خواننده‌ی مایه‌ی راست چنان است که انگار روایتی نقل می‌گردد. عموماً مایه‌ی راست به لحاظ حجم، بزرگ‌ترین شعبه‌ی دستگاه راست محسوب می‌شود.

عشاق و حسینی بخش‌هایی است که به ترتیب بعد از مایه اجرا شده و زمینه‌ی شکوفایی روند دراماتیک دستگاه راست را فراهم می‌سازند، پرده‌ی استاد دو جایگزین پرده‌ی سول مایه می‌شود. صدای دو در اصل کوارتای^۱ مایه می‌باشد.

گوشه‌ی عشاق دارای ریتم دقیقی چون $(\frac{3}{4}$ و $\frac{2}{4})$ بوده و از ۳ ملودیای جداگانه حاصل می‌شود و در جهت تکامل و پربار شدن آن از بدیهه‌نوازی و بدیهه‌خوانی و ملودیهای دیگر نیز استفاده می‌شود.^۲

۱ - چهارمین پله در گام دیاتونیک، فاصله بین همین پله و اوّلین پله.

۲ - موعامات آذربایجان / ص ۵۰.

در اجرای آواز گوشه‌ی عشاق بایستی ضمن رعایت ریتم موسیقی و هجاهای کلمات غزل، به ملودی این بخش کوچک دستگاه دقت بیشتری مأتوف داشته و هماهنگی لازم را پدید آورد. چنان که قبلاً نیز اشاره گردید، اصولاً انتخاب و خواندن غزل‌های مناسب هر شعبه^۱ نشانگر ذوق و سلیقه و مهارت هر خواننده بوده و موجبات رضایتمندی شنونده‌ها را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال: ابیات مندرج در ذیل مناسبت کافی با گوشه‌ی عشاق دارد.

چکمه دامن ناز اندید افتاده‌لردن وهم قیل،
 گوئیلره آچیلما سین الکرکی دامانیندادیر.
 مست - خواب ناز اولوب جمع ائت دیل صد پاره‌می،
 کیم اونون هر پاره‌سی بیر نوک موژگانیندادیرا

۱ - شعبه اصطلاحی عربی است و به معنای (قسمت) است و در دستگاه‌های موعام به مفهوم قسمت‌های (ووکال - اینسترومنتال)، (اینسترومنتال)، بخش‌هایی از موعام که حول یک نت اجرا اطلاق می‌گردد. شعب ۲۴ گانه نیز برگرفته از ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌باشد که منسوب به ابراهیم و اسحق موصلی می‌باشد. «مترجم»

بعد از عشاق، شعبه‌ی حسینی^۱ اجرا می‌شود. این بخش از موغام دارای ملودیای (آهنگ، نغمه، لحن، ماهنی) کوتاهی است که پرده‌ی استناداش دو می‌باشد و با اجرای آن مساعدت لازم و کافی به وضعیّت دینامیکای^۲ موغام حاصل می‌گردد. به همین سبب نیز خواننده بایستی از تکنیک قلّتانلیق^۳ صدا به نحو احسن استفاده نماید. آخرین بیت غزل مذکور قرابت خاصی با موسیقی شعبه‌ی حسینی دارد.

ای فضولی شمع نک مطلق آچیلماز یانمادان
تاب لر کیم سونبولوندن ریشه‌ی جانیندا دیر

شعبه‌ی ولایتی بزرگ‌تر از شعبه‌ی عشاق بوده و از شعبات مرکزی دستگاه راست محسوب می‌شود. خواندن شعبه‌ی ولایتی نه با حروف غزل، بلکه با حروف ندایی چون (آی، امان، آ، ائی و...) آغاز و با توجه به ملودیای موغام، اکثر خوانندگان در بین کلمات غزل از حروفی مانند (آه، ائی، آی، های

۱ - «حسینی» در اصل «گوشه» محسوب می‌شود. (مترجم)

۲ - حرکت، روند ترقّی

۳ - غلت خوردن صدا (تحریر در آواز خواندن، اصطلاح مترادف غلت «تریل - Trille»

شعباتی دیگر و از جمله دلکش^۱ گردید. برخی از خوانندگان جهت زیباتر شدن شعبه‌ی ولایتی مبادرت به خواندن دلکش در کنار ولایتی می‌نمایند. اما به اعتقاد تعدادی از اساتید موغام، دستگاه راست همان گونه که در طول تاریخ راست و مستقیم حرکت نموده و با پرهیز از انحراف، اصالت خویش را حفظ نموده است، بایستی در راست بودن خویش بماند و در نتیجه نیازی به وارد نمودن شعبات شور و ایجاد تغییرات ساختاری در دستگاه راست نیست. به همین سبب در برنامه‌های موغام اساتید برجسته‌ی موسیقی آذربایجان و از جمله: میرزافرج، اوزئیر حاجی‌بیگ اوف، آ. باکی‌خان‌اوف، شعبه‌های دلکش، شاهناز، کوردی به لحاظ منسوبیت با موغام شور در موغام راست داخل نگردیده‌اند.^۲

کم و یا زیاد نمودن ملودی شعبات موغام‌ها نیز از حساسیت بسیار زیادی برخوردار بوده و بستگی کامل به مهارت ایفاگر دارد. بسیاری از آوازخوانان غزل زیر را در شعبه‌ی ولایتی اجرا می‌نمایند.

ای گول نه عجب سلسیله‌ی مُشک ترین وارا

ای سرو نه خوش جان آلیجی عیشوه‌لرین وارا^۳

«فضولی»

۱ - یکی از شعبات موغام «شور - شاهناز»

۲ - موغامات آذربایجان / ر. ژهراب اوف - نشر اختر، ص ۵۱.

۳ - این غزل علاوه بر شعبه‌ی مذکور در شعبات بعدی نیز قابل اجرا است.

NO 6

Ey k'ül/ ne e---ceb sil---si---le--- yi--- muski --- te ---rin

var a var vey ser---v--- ne

xoş can a---ji--- ej

is---ve---le---rin var ya---rim e/ e/ e/ e/ ey

ea-nim-e/ e/ e/ e/ ey e da-d ha dad ey

شعبه‌ی شکسته - فارس پس از ولایتی اجرا شده و دستگاه موعام را موقتاً به سه‌گاه سوق می‌دهد، پرده‌ی استناد شعبه‌ی شکسته فارس، «ر» است. شکسته فارس نیز شعبه‌ای حجیم می‌باشد. باید گفت تمامی شیکسته‌ها و از جمله (شکسته فارس، قاراباغ شکسته‌سی، کسمه شیکسته) براسا لاد - مقام سه‌گاه آفریده شده‌اند. خواننده‌ها نباید شعبه‌ی شیکسته فارس را با خجسته اشتباه بگیرند، زیرا، ملودی آنها شبیه بوده و پرده‌ی استناد واحدی دارند و از این رو خجسته نیز بعد از ولایتی اجرا می‌شود. ملودی شکسته فارس موعام سه‌گاه با ملودی شکسته فارس موعام راست متفاوت بوه و غزل‌های مورد استفاده در آنها

نیز یکسان نخواهد بود. پس از اجرای شعبات مذکور، نوبت به شعبات عراق، پنجگاه و راک می‌رسد. این شعبه‌های زیر در اصل بخش کولمیناسیای^۱ دستگاه را تشکیل می‌دهند. در اجرای نخستین بخش شعبه‌ی عراق، ملودی با ندهای (ها - ده - ده) به شکل دینامیک (با قوت) و زنگوله شروع می‌شود و آواز عاری از کلمات می‌باشد. مطلب مذکور در مثال نُت ۷ این مطلب ملاحظه می‌شود.

در بخش دوم شعبه‌ی عراق، آواز توأم با ابیات غزل خواهد بود. در حقیقت بخش اول نقش مقدمه را ایفا می‌کند. انتخاب غزل مناسب جهت شعبه‌ی عراق نیز حائز اهمیت بسیاری است. بیت زیبای زیر توسط خوانندگان بسیاری در شعبه‌ی عراق اجرا شده است.

چوخ عشقه هوس ائدنی گؤردوم کی، حواسین
ترک ائدنی سنین عاشیق نالانینی گؤرجک

۱ - نقطه‌ی اوج، بالاترین نقطه‌ی آهنگ.

No 1

Çox-e g-e-he-ves ves e-de-ni-göc-düm-ki

he-va-şin a e terk et-di x enin

a-şğı-şin-şin-ni gör eek a ya-man-man

a-man ey yar/a-man/a-man/ a-man

a-man/a-man/a-man/a-man/ a-man yar/ ya-şar/ya-şar

ya ya ya

yar/ yar/ a-man

در سلسله‌ی دستگاه راست، شعبات پنجگاه و راک پس از شعبه‌ی عراق اجرا شده و موجبات ازدیاد حالت دینامیکی دستگاه را فراهم ساخته، بعلاوه وضعیت دیپازونی^۱ آن را ارتقاء داده و شکل بندی دستگاه را کامل تر می‌سازد. در این بخش از موعام باز هم حروف ندا بیش از کلمات به کار می‌رود.

۱ - میزان کوک، هماهنگی صدا، وسعت صدا، زیبایی صدا.

نظام‌مندی و تمیزی صدای خواننده نیز از دیگر پارامترهای لازم جهت اجرای قابل قبول این شعبات می‌باشد. به لحاظ دارا بودن اهمیت جایگاه والای شعبه‌ی پنجگاه در موعام راست، دستگاه مزبور را راست - پنجگاه^۱ نیز می‌نامند.

موسیقی پنجگاه تا حدودی حزین بوده و خاصیت غم‌انگیزانه دارد.
حاجی باباحسین اوف در ایفای پنجگاه از غزل زیر استفاده نموده است:

چوخ عشقه هوس اندنی گوردوم کی، حواسین
ترک اتندی سنین عاشیق نالانینی گورجک

مضمون این بیت سوزناک بودن ملودیای پنجگاه را به خوبی بیان می‌کند. خواننده بایستی خصوصیت شعبه را مدنظر داشته باشد. آهنگساز بزرگ شرق ا. حاجی بیگ اوف نیز در دومین پرده از آپرای مشهور لیلی - مجنون با بهره‌مندی از شعبه‌ی پنجگاه، تأثیرگذاری و حزانت صحنه را فزونی بخشیده است.^۲

۱ - شعب پنجگاه که امروز یکی از ۷ دستگاه موسیقی ایران، به نام «راست - پنجگاه» را تشکیل می‌دهد. «راست پنجگاه» در تطابق با فواصل موسیقی غربی و بین‌المللی در گام بزرگ و مانند گام «ماهور» است و تفاوت بین آن دو در نحوه‌ی درآمد و گوشه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آنهاست و مسأله‌ی تطبیق گام در دو دستگاه «ماهور» و «راست پنجگاه» موجب ادغام و یکی دانستن آن دو دستگاه در نظر کسانی بوده که قائل به وجود ۵ دستگاه در موسیقی ایران بوده‌اند. «راست پنجگاه» هنگام شروع یعنی در پنج فاصله‌ی اول، حالاتی از دستگاه «نوا» را تداعی می‌کند. (نام‌نامه‌ی موسیقی ایران زمین / م. ستایشگر) «مترجم»

۲ - در این صحنه عده‌ای عرب از عشق مجنون آگاهی یافته و او را موردسرزنش قرار می‌دهند و مجنون در جواب آنان می‌خواند:

عشق دردی ای معالجات قابل درمان دنییل / جوهریندن ائيله مک جیسمی جدا آسان دنییل «مترجم»

گوشه‌ی راک بعد از پنجگاه اجرا می‌شود. متن راک همانند ملودی شعب مایه و حسینی است، البته با این تفاوت که اندکی تغییر یافته، خلاصه شده و یک اکتاو بالاتر به اجرا درمی‌آید.^۱

قرایی^۲ و امیری آخرین شعبات دستگاه راست هستند و در خواندن آنها عموماً به جای غزل از ندهای نقارات^۳ واری، همانند «ها»، «آمان، آمان، یار»، «بنداد، آمان»، «یار، آمان» استفاده می‌شود. **قرایی و امیری** شعب کوچکی هستند که نقش کتچید (پُل) یا واسطه را به عهده داشته و مراجعت ملودی از منطقه‌ی صوتی زیر به بم را با دادن آفاق^۴ به مایه امکان‌پذیر می‌نمایند و بدین ترتیب پروسه‌ی دستگاه راست به آرامی خاتمه می‌یابد.

موغام راست جایگاه والایی در دل دوستداران موغامات آذربایجان دارد، و به سبب برخورداری از برخی ویژگی‌ها، هر خواننده‌ای نمی‌تواند به خوبی از عهده‌ی کامل آن برآید، زیرا چنان که قبلاً نیز متذکر شدیم، خواننده‌ی موغام راست بایستی اولاً دارای وسعت صوتی کافی بوده و در ثانی، استعداد و توانایی انتخاب غزل‌های مناسب و حفظ کردن کامل آنها و نیز مهارت لازم در اجرای هنر ایمپروویزه را داشته باشد. **۱. حاجی بیگ‌اوف** در خصوص دستگاه راست می‌نویسد: (موغام راست بسیار ارزشمند بوده و دارای معنویات است،

۱ - موغامات آذربایجان / ر. ژهراب اوف، نشر اختر، ص ۵۴.

۲ - قرایی ملودی آرا می‌دارد و با دادن آفاق آهنگ دستگاه را پرده - پرده به «مایه» ارجاع نموده و روند دستگاه به آرامی خاتمه می‌یابد. قرایی علاوه بر موغام «راست» در موغام‌های «ماه‌ور هندی» و «راهاب» نیز وجود دارد.

۳ - قسمتی که بعد از هر بند شعر یا نغمه تکرار می‌شود.

۴ - آفاق، کودا: قسمت ختم یک قطعه، بخش کوچکی است.

از طرفی عقل و شعور را ارتقا داده و از طرفی دیگر راستی، دُرستی، صداقت انسان را تقویت و موجب بیداری حسنِ شهامت، شجاعت، غیرت و مردانگی می‌شود.)

ا. باکی خان اوف، راست را قلب و روح موغامات پنداشته و معتقد است: (این موغام دارای ملودی‌های متنوع و زیبا و ریتمیک می‌باشد، هر غزلی را نمی‌توان در راست خواند. خواننده علاوه بر انتخاب غزل‌های موافق با متن دستگاه، باید ذوق و مهارت بیشتری در خواندن آنها از خود نشان دهد.)

ک. احمد اوف می‌نویسد: (دستگاه راست همانند پدر کهنسالی است که قصه‌های شیرین و پندآموزی از گذشته‌های دور را نقل می‌کند و خصوصیات میهن‌پرستی و عدالت‌خواهی مردمان دیار آذربایجان در آن انعکاس دارد.)^۱ با توجه به رهنمودهای ارزنده‌ی عالمان هنر موسیقی و موغام‌شناسان آذربایجان، ایفاگران موغام راست اعم از خواننده یا نوازنده بایستی به منظور حصول کامل و صحیح نتیجه‌ی اجرا و دستیابی به تأثیرات روحی - روانی موغام مذکور و جلب رضایت خاطر شنونده‌ها، دقت و سعی کافی در خصوص رعایت کامل نکات ذکر شده برای نوازنده یا خواننده‌ها را با به عمل آورند. از جمله‌ی این موارد:

الف: رعایت کامل لحن و مایه‌ی موغام

ب: اجرای صحیح و کامل شعب و گوشه‌ها

ج: انتخاب غزل‌های مناسب با هر شعبه

د: تلفظ صحیح جملات غزل‌ها

ه: خواندن غزل‌ها به طور حفظی
و: اجرای هنرمندانه‌ی ایمپروویزه
ز: رعایت تناسب آوازا
ح: رعایت متد معین و صحیح تحریر و فیوریتورا^۱

حاجی باباحسین اوف

۱ - fioritora واژه ایتالیایی (شکفته شدن)، در موسیقی آذربایجان به مفهوم زنگوله

برخی نام‌آوران موزیقات در جمهوری آذربایجان

ترجمه و تلخیص از کتاب
«آذربایجان خالق موسیقی چیلری»

به قلم «فریدون شوشنیسکی»

حاجی حوسو

حاجی موسو: هنرمندی است که با صدای
فسونکار و هنر بی‌بدیل خویش طیّ اندک
زمانی در منطقه‌ی قفقاز و خاور نزدیک و
خاورمیانه زیانزد عام و خاص بود. وی اوایل
قرن ۱۹. م در یک خانواده‌ی باحرفه‌ی پاپاچی
(کلاهدوز) در محله‌ی چؤل قالای شهر شوشا
دیده به جهان گشود. پدرش نیفتالی او را
جهت تحصیل هنر موسیقی به مکتب خاررات
قولو سپرد. خاررات قولو او را به خاطر دارا
بودن صدای دلنشین با خود به مجالس موسیقی

می برد تا پخته تر شود. جاببار قاریاغدی اوغلو در خصوص وی می نویسد:
(صدای حاجی حوسو - ی جوان، با قدرت و دلشین و جذاب بوده و در هنگام
ایفای موغام تمامی پرده های تار را سیر می نمود و گاهی از پرده های نهایی نیز
فراتر رفته و نوارنده ی تار را به حیرت وا می داشت. حاجی حوسو نفس بلندی
داشته، زنگوله های بی نظیری ارائه می کرد. او عوژال را با ردیف غزلی از قوسی
تبریزی به شرح زیر خوانده است:

سینیق صبوده سوتوتماز قرار، مئی دورماز،

شیکسته کؤنلومه بؤهم کی، قان ایلن دولودورا

هنرمند فقید، تأثیرات بسزایی در جهت شکوفای هنر موغامات داشته است.
حاجی حوسو در اواخر عمر خویش، دچار تنگدستی گردیده و به سال ۱۸۹۸ .
م در شهر عشق آباد دیده از جهان فرو بست.

بولبول جان

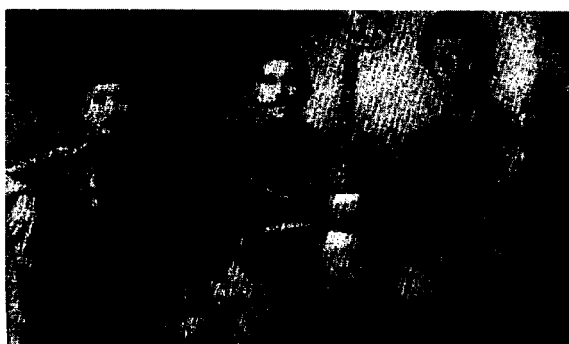
بولبول جان: عبدالباقی بولبول جان ژلال اوف

فرزند کربلایی علی به سال ۱۸۴۱. م. در شهر
شوشا متولد گردید. او نیز همانند سایر
نام آوران موغام، با بهره مندی از مکتب هنر
موسیقی شوشا که به عنوان «کانسرواتوریای
قفقاز» شهرت یافته بود، مراحل مختلف سیر
ترقی را پیموده و نامش را در میان لیست
مشاهیر هنر موسیقی آذربایجان به ثبت رسانید.
بولبول جان علاوه بر هنر موسیقی در تیراندازی

و اسب سواری نیز تبخّر کافی داشت. هنرمند جوان پس از فراگیری مقدمات هنر موسیقی در مکتب خاررات قولو به همراه تارزن نامی **صادیق جان** در مجالس قاراباغ، شکّی، شیروان و گنجه اشتراک نموده و به هنرنمایی پرداخت. وی علاوه بر دارا بودن صدای منحصر به فرد سیمایی جذّاب و سلايق صحنه داری خاصّی نیز داشته و با بهره مندی از تجربیات و آموخته های خویش به دفعات در مسابقات موغام شهر شاماخی شرکت نموده و مقام نخست را از آن خود ساخت. عایدات اکثر کنسرت های بولبول جان صرف امور خیریه می شد.

ایفاهای او بسیار زنگین و متنوع و به زبان های مختلفی چون گرجی، ارمنی و فارسی بود. **جابّار قاریاغدی اوغلو** در اثری به نام موسیقی دوران پیشین آذربایجان می نویسد: (عبدالباقی ژلال اوف هنرجوی سابق مکتب خاررات قولو در سرتاسر قفقاز شهرت بسزایی کسب نموده بود. او موغام زابول را بسیار با طمطراق می خواند، شعبه ی حصار را با چنان صدای قدرتمندی ایفا می کرد که کسی را یارای برابری با وی نبود، زیرا حصار نغمه ای است که از خواننده زنگوله های متعدّد و قدرتمندی را می طلبد. بولبول جان بعد از حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی سابق به شهر باکو رفته و در کانسرواتوریای شرق به تدریس موغامات آذربایجان پرداخت. او به سال ۱۹۷۲ م، در سن ۸۶ سالگی در شهر باکو وفات یافت.

کنجه چی اوغلو محمد: به سال ۱۸۶۴ م. در شهر شوشا چشم به جهان هستی گشوده و در ایام نوجوانی به شغل اجدادی اش **نمد مالی** روی آورد، از این رو وی را **کنجه چی اوغلو محمد** نامیدند. یک روز خاررات قولو از مقابل دکان

(اوچلوک)

آنها عبور می کرد،
در همین اثنا
صدای زمزمه‌ی
آواز محمد توجّه
ایمن استاد
گوهرشناس را
جلب نمود. با
دعوت

خاررات قولو، از سمت چپ: کنچه‌چی اوغلو محمد، قوربان پریموف و
نوجوان بااستعداد ساشا (۱۹۱۲ م.)

در مکتب موسیقی خاررات قولو از تعلیمات خواننده‌ی نامی مشهدی عیسی^۱
نیز جهت ارتقاع سطح معلومات هنری خویش بهره‌مند می‌شد. او در همین ایام
با شرکت در (صحنه‌های دوئت)^۲ پویمای لیلی و مجنون^۳ اثر حکیم فضولی
تئاتر خان دمیراوف شهر شوشا عملاً به عنوان فردی حرفه‌ای مشغول به کار
گردید.

در سال ۱۹۱۲ م. کنچه‌چی اوغلو محمد با همراهی جابّار قاریاغدی
اوغلو، مشهدی محمد فرضعلی اوو و داود صفی یاراوف کنسرتی به
یادماندنی با عنوان کنسرت شرق را در شهر مسکو اجرا نمودند. در همین
روزها نیز موفق به ضبط صفحات گرامافون توسط کمپانی‌های مشهور شدند.

۱ - M.isi

۲ - واژه‌ی ایتالیایی duetto (duet) مأخوذه از واژه‌ی لاتینی duo به معنی دو، دوتایی

۳ - اثر حکیم محمد فضولی

در این صفحات موعام‌های حیثیاتی، راهاب، کورد شاهناز، قاراباغ شیکسته‌سی، دشتی، چوبان بایاتی و برخی ماهنی‌های مردمی (خالق ماهنیلاری) با ایفای خواننده‌های مزبور ضبط و به یادگار ماند. کئچه‌چی اوغلو محمد در سال ۱۹۲۶ م. به دعوت اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوو در کانسرواتوریای دولتی باکو با همراهی جابار قاریاغدی اوغلو و سید شوشنسیکی مسئولیت آموزش هنر موسیقی به جوانان علاقه‌مند را عهده‌دار گردید و در نهایت چراغ عمر پُربرت این هنرمند شهیر به سال ۱۹۴۰ م. در شهر قوبا به خاموشی گرائید.

جابار قاریاغدی اوغلو

جابار قاریاغدی اوغلو: بخشی از مراحل پیشرفت افتخارآمیز هنر موسیقی آذربایجان با نام این هنرمند گره خورده است. او یکی از ستارگان پرفروغ آسمان لایزال هنر موسیقی آذربایجان محسوب می‌گردد. جابار قاریاغدی اوغلو به سال ۱۸۶۱ م. در محله‌ی سیدلی شهر شوشا و در یک خانواده‌ی رنگرز به دنیا آمد. فامیل وی به قاریاغدی‌لار مشهور بودند. پدرش

مشهدی اسماعیل کیشی فردی کم‌حرف و اندکی عبوس بود، به همین جهت نیز رفقای وی سر به سرش نهاده و می‌گفتند: (اسماعیل باز چی شده؟ اخم

برفی نام‌آوران موعامات آذربایجان / ۴۳

نموده‌ای مگر برف آمده است؟! از این رو نام پدرش به قاریاغدی معروف گردید.

خانواده‌ی جابّار افرادی دیندار بودند و برادر بزرگ‌اش مشهدی محمّد در اصل اولین معلم هنر آواز جابّار محسوب می‌شود زیرا او مقدّمات دستگاه‌های موعام را به برادر کوچک‌تر یاد داده بود. جابّار نیز همانند سایر خوانندگان نامی قاراباغ از مکتب موسیقی خاررات قولو بهره‌مند گردیده و در محضر استاد میرزاعلی به تکمیل آموخته‌هایش پرداخت. صدای زیر و با طراوت جابّار جوان در اعماق روح شنونده‌های مجالس شوشا، ارمنستان، گرجستان، آسیای میانه و حتی ایران نفوذ کرده و آنان را در عالم معنویّت غرق می‌نمود. او در یکی از مجالس شوشا بنابه دعوت استادش موعام کورد شاهناز را اجرا و موجب حیرت همگان و خواننده‌ی پرآوازه‌ی مسنّ مجلس حاجی حوسو گردید.

از سمت چپ: قوریان پریموف، علی‌آقا واحد، جابّار قاریاغدی اوغلو (باکو ۱۹۳۸ م.)

در ۲۵ سالگی به همراه تارزن مردی جانی‌بی‌اوف و کمانچه‌نواز قوچتی‌باغدا گول اوغلو به دعوت مرتضی اوغلوخان از اهالی ایران، راهی جنوب گردید تا در مراسم عروسی وی هنرنمایی کند. جابّار با همکاری خواننده‌های پرآوازه‌ای چون کئچه‌چی اوغلو محمد، قاسیم عبدالله اوف، مشهدی داداش و نوازنده‌های نامی صادیق‌جان، مشهدی زامان و... اولین کنسرت را در سال ۱۹۰۱ م. به نام کنسرت شرق در شهر شوشا اجرا نمود. رهبری کنسرت به عهده‌ی دراماتورق^۱ عبدالرحیم بی‌حق وئردیف بود. جابّار قاریاغدی اوغلو استاد بی‌بدیل موغامات آذربایجان در انتخاب غزل هر موغام دقت بسیار داشت و عموماً غزل‌هایی با مضمون غنی و پُر معنی را به کار می‌بست و علاوه بر غزل‌های ترکی از دیوان حافظ، سعدی و سایر غزل‌سرایان نیز در متن موغامات بهره می‌جُست. جابّار در زمینه‌ی آهنگسازی و سرودن شعر نیز تبخّر کافی داشت، از وی غزلیات نغز و آهنگ‌های دل‌انگیزی به یادگار مانده است.

سالدی یاریم اوزونه زولفسون عجب پرچمی وارا
 بونه عِشوه، بونه غمزه، نئجه گؤر چم - خمی وارا
 گاه گولور، گاه دانیشر، قاش - گؤز آتیر مخلوقه،
 دیل عوشاقی یغیب دستینه، جامی - جمی وار
 ای گؤزل رحم ائله جابّار - ه قوجا واختیندا
 قاشلارین طاقی آیبیدیر، دئمه قدّی - خمی وار

جائز قاریاغدی اوغلو مالک صدایی به وسعت ۲/۵ اکتاو بود. او در بیستم آوریل ۱۹۴۹ م. غفلتاً مریض گردیده و معالجات پزشکان نیز موثر نگردید و هنرمند نامی موهامات آذربایجان به سن ۸۴ سالگی در شهر باکو دیده از جهان فرو بست. فقدان وی ضایعه‌ای بس عظیم بر هنر موسیقی و جامعه‌ی هنری آذربایجان محسوب می‌شود.

اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوف: در هفدهم سپتامبر ۱۸۸۵ م. روستای آغجابدیع شهر شوشا - ی قاراباغ متولد گردید. نام پدرش عبدالحسین و مادرش شیرین‌بیگیم بود. وی در سال ۱۴ سالگی وارد دانشسرای

گوری شده و علاوه بر ادبیات روسی، مقدمات موسیقی را فرا گرفت. در سال ۱۹۰۵ م. به باکو رفته و ۱۹۱۱ م. نیز با عزیمت به مسکو و سن‌پترزبورگ به تحصیل در کنسرواتور پرداخت، طی این سال‌ها به ترجمه‌ی آثاری از نویسندگان نامی چون: آنتوان چخوف، پوشکین،

اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوف

لرمانتوف و گوگول همّت گماشت.

او طی سال‌های ۱۹۳۰ - ۱۹۲۰ م. تحقیقات علمی وسیعی در خصوص موهامات آذربایجان به عمل آورد و کتاب آذربایجان خالق موسیقی - سینین اساسلاری^۱ را به رشته‌ی تحریر درآورد. پروفیسور حاجی‌بیگ‌اوف با تلاش

۱ - این کتاب با نام: آذربایجان خلق موسیقی‌سینین اساسلاری (مبانی موسیقی مردمی آذربایجان) به اهتمام: کریم مشروطه‌چی (سؤنمز)، توسط انتشارات دنیا (۱۳۶۷) چاپ گردیده است.

پیگیر و مستمر خویش و برخی اساتید موعام، با برگزاری جلسات متعدد شور و مصلحت، موعامات آذربایجان را از قید و بندهایی که مانع پیشرفت موسیقی آذربایجان بود رهانیده و آن را با استانداردهای بین‌المللی موسیقی مطابقت داد.^۱ او با مساعدت شاگردان زبده‌اش آصف زیناللی، سعید رستم‌اوف، قاراقاریف، عادل گرای، فیکرات امیراوف و توفیق قلی‌اوف، ضمن سفر به مناطق مختلف آذربایجان و جمع‌آوری موسیقی مردمی، آنها را به ثبت درآورده و بدین ترتیب مانع فراموشی آنها گردید. ۱. حاجی بیگ‌اوف بانی کنسرواتوریا و شعبه‌ی موسیقی شرق، شعبه‌ی آهنگسازی، شعبه‌ی تاریخ موسیقی، زیباشناسی و فلارمونیا در جمهوری آذربایجان می‌باشد. تمامی این تشکیلات آموزشی و هنری از سال ۱۹۲۱ م. مشغول فعالیت هستند.

او سال‌های متمادی مسئولیت کنسرواتوار باکو را عهده‌دار گردید و علاوه بر آن به عنوان معلم کمپوزیسیون، رئیس شورای آهنگسازان آذربایجان و عضو شورای آهنگسازان شوروی سابق نیز ایفای وظیفه می‌نمود. ۱. حاجی بیگ‌اوف در سال ۱۹۳۶ م. ارکستر ملی و گروه کُر دولتی آذربایجان را تأسیس کرد.

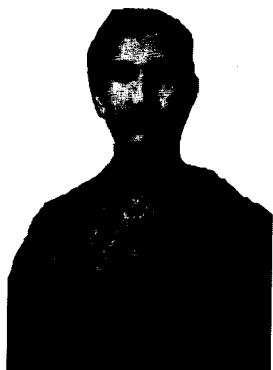
بانی نخستین اپراهای مشرق‌زمین، اپرای موعامی لیلی - مجنون را در سال ۱۹۰۸ م. به روی صحنه برده و سپس اقدام به نوشتن اپراهایی دیگر و از جمله: شیخ‌صنعا (۱۹۰۹ م.)، رستم و سهراب (۱۹۱۰ م.)، شاه‌عبّاس و خورشیدبانو (۱۹۱۲ م.)، اصلی و کرم (۱۹۱۲ م.)، هارون و لیلا ۱۹۱۵ م. و کوراوغلو ۱۹۳۰ م. نمود.

۱ - به عنوان مثال حذف ربع پرده‌ها و برخی شعب و گوشه‌های زائد و غیرموافق با ساختار هر موعام و پیشگیری از اجراهای طولانی مدت. (مترجم)

۱. حاجی بیگ‌اوف با نوشتن کمدی موزیکال‌های آر - آرواد، او اولماسین بو اولسون (مشهدی‌عباد) و آرشین مال آلان نام خویش را در صدر کتاب پُر از معنویت هنر موسیقی آذربایجان به ثبت رسانیده، موجب شناخته شدن موسیقی آذربایجان در اقصا نقاط جهان گردید. چنانچه بر اساس آرشین مال آلان تا کنون ۳ بار فیلم تهیه گردیده و این فیلم‌ها به بیش از ۶۰ زبان زنده‌ی دنیا دوبله شده و در اکثر کشورهای دنیا مکرراً به نمایش درآمده است. آهنگساز بزرگ شرق به سال ۱۹۴۸ . م. چشم از جهان فرو بست.

* منابع: ۱ - اوزئیر حاجی بیگ‌اوفون اثرلری

۲ - اوز یئر حاجی بیگ‌اوف و آذربایجان کانسرواتوریاسی

سید شوشنیسی

سید شوشنیسی^۱؛ میرمحسن آقاشوشنیسی،

فرزند ابراهیم به تاریخ دوازدهم آوریل ۱۸۸۹.

م. در روستای هورادیز از توابع شهر شوشا به

دنیا آمد. در کودکی والدینش را از دست داد و

سرپرستی او را خاله‌ی مهربانش حورزاد به

عهده گرفت. حورزاد یکی از بانوان آگاه،

باسواد و هنرمند زمانه‌ی خویش محسوب

می‌گردید. او در مجالس عروسی بانوان به

خوانندگی پرداخته و علاقه‌مندان بسیاری گرد

آورده بود. سید پیوسته از این زن هنرمند به نیکی یاد کرده، خود را مدیون وی

۱ - سیدیکانه دردانه‌ی گرانبهای هنر موسیقی شرق است (جابار قاریاغدی اوغلو)

پنداشته و می‌گفت: (خاله‌ی مهربانم صدای ظریف باملاحتی داشت، او به محض آگاهی از استعداد و صدای مناسب من، پیشنهاد همراهی در مراسم نموده و بدین ترتیب فوت و فن خوانندگی را بر من آموخت. حورزاد از ردیف‌های مोगامات به خوبی آگاهی داشته و اورتاماهور را با مهارت خاصی ایفا می‌کرد...)

سید تحصیلات مقدماتی را در مدرسه‌ی هورادیز فرا گرفته و علاوه بر ترکی، زبان‌های فارسی و عربی را نیز تا حدودی آموخت. هنرمند جوان، علاوه بر دارا بودن صدای زیر و قوی، حافظه‌ی خوبی نیز داشت و بیشتر غزل‌های شاعران نامی را ازبر می‌خواند. او به سال ۱۹۰۴ م. طی هنرنمایی در یکی از مجالس با آشنی به نام آلکسان آشنا گردید و با ملحق شدن به گروه پرآوازه‌ی وی، ضمن تجربه‌اندوزی به فعالیت حرفه‌ای پرداخت.

بنابه سفارش عده‌ای از ریش‌سفیدان هنردوست محل، سیدعلی شوشنیکسی عموی هنرمند جوان، برادرزاده‌ی خویش را به شهر شوشا از مراکز هنر و ادبیات قرن ۱۹ بُرد، تا با حضور در مکتب بزرگان هنر به مدارج عالی دست یابد. در این عصر شوشا را کونسرواتوریای آذربایجان می‌نامیدند. در همین دوره، شوشا دارای ۹۵ شاعر و ادیب، ۲۲ موسیقی‌شوناس، ۳۸ خواننده، ۱۲ نسخه‌بند، ۱۶ حکیم، ۱۹ خطاط، ۵ منجم، ۴۲ معلم و بسیاری صاحبان حرفه‌های گوناگون بود. باید گفت که، جابّار قاریاغدی اوغلو اساسی‌ترین نقش را در پیشرفت و تکامل هنر سیدشوشنیکسی عهده‌دار بوده است، سید خود می‌گوید: (عمویم با جابّار رفاقت داشت و به طور مداوم در جلسات آواز وی حضور پیدا کرده و مرا نیز به همراه می‌بُرد، ایفاهای جابّار

مرا سخت مجذوب می‌کرد و آرزو داشتم روزی همانند او خواننده‌ی بی‌بدیل موسیقی آذربایجان باشم).

سید شوشنیکسی با تلاش مستمر و مساعدت جابار و سایر اساتید هنر به آرزوی دیرینه‌اش دست یافت. از اتفاقات جالب آن دوره، این که روزی جابار قاریاغدی اوغلو پس از اتمام یکی از اجراهای سید، بر روی سن رفته و با در آغوش کشیدن وی گفت: (ای مردم هنردوست، اگر من روزی از دنیا رفتم غمی نیست، زیرا که سید زنده بوده و راه ما را ادامه خواهد داد...)

سید شوشنیکسی مکتب عالی کلاسیک موسیقی را طی نکرده بود، اما به جهت دارا بودن استعداد فطری و تلاش پی‌گیراش همه‌ی فوت و فن هنر موسیقی را به خوبی فرا گرفته بود. دوران هنری وی را در ۳ بخش می‌توان خلاصه نمود:

۱ - دوره‌ی نوجوانی و اوایل جوانی (۱۹۱۱ - ۱۹۰۷ م.)، در محضر استاد نواب و مجالس شوشا.

۲ - دوره‌ی جوانی (۱۹۱۹ - ۱۹۱۱ م.) در گرجستان. وی صنعت ووکال و فنون صحنه را در همین دوره به طور کامل آموخته بود.

سید اکثر عایدات کنسرت‌هایش را به منظور پیشرفت هنر تأثر وقف کلپ تاتر آئودیتوریا و هنرپیشگان‌اش می‌نمود، برخی هنرمندان نامی و از جمله: حسین عرب لنینسکی، میرزا آقا علی‌اوف، علی قربان‌اوف، صدقی روح‌الله، ابراهیم اصفهانی، میرزا علی عباس‌اوف، میرزاخان قلی‌اوف، س.م. کرمانشاهی، عالی‌خانیم، طرلان خانیم و مصطفی مردان‌اوف و دیگران در این کلپ فعالیت داشته و آثار دراماتورق‌های آذربایجان و به ویژه آثار

کمدی موزیکال و اپراهای اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوف را به نمایش می‌گذاشتند. سید نیز گاهگاهی در نمایشنامه‌ی او اولماسین بو اولسون^۱ نقش سرور را ایفا می‌کرد.

در سال ۱۹۱۴. م. بزرگ خواننده‌ی ایرانی ابوالحسن اقبال آذر به همراه ارکستر ایرانی به قفقاز رفته و با استماع اجرای موغام چاهارگاه و ماهور توسط سیدشوشنیسکی مجذوب هنر وی می‌شود و درویش‌خان نیز او را یگانه خواننده‌ی شرق نامیده و از وی دعوت مسافرت به ایران می‌نماید.

سیدشوشنیسکی در اجرای آواز موغام چاهارگاه، معمولاً به جای مایه، شعبه‌ی زیر منصوریه را حدود ۱۵ - ۱۰ دقیقه به عنوان برداشت ایفا نموده، آنگاه به شعبه‌ی مایه مراجعت و سلسله‌ی موغام را ادامه می‌داد. با توجه به دشواری اجرای آواز چاهارگاه^۲ سید تا واپسین سال‌های عمر خویش موغام مزبور و تمامی موغامات آذربایجان را به شکلی ایده‌آل ایفا می‌کرد. سیدشوشنیسکی از سال ۱۹۲۴. م. به مدت ۲ سال با عنوان هنرپیشه و سولیست تأثر درام آکادمیک دولتی شهر باکو به هنرنمایی پرداخته است.

۳ - طی سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۶. م. نیز در جایگاه معلّم کانسرواتوریای دولتی «باکو» به تدریس هنر موسیقی و موغامات آذربایجان مبادرت نموده است.

۱ - یکی از آثار جاودانه‌ی «اوزئیر حاجی‌بیگ‌اوف که به زبان‌های مختلف در اکثر کشورهای جهان به نمایش گذاشته شده است. «مشهدی عباد»

۲ - موغام «چاهارگاه» از دشوارترین دستگاه‌های آواز بوده و ایفاگر بایستی دارای صدایی با دیاپازون وسیع بوده و از عهده‌ی زنگوله‌های زیر برآید. برخی خوانندگان «چاهارگاه»، موغام مربوطه را با «مایه» شروع نموده ولی از اجرا شعبه‌ی دشوار «منصوریه» پرهیز می‌نمایند. باید اذعان داشت که، «چاهارگاه» بدون «منصوریه» همانند سرزمین بدون آفتاب می‌باشد.

خدمات سید در معرفی و تبلیغ موهامات، هنر موسیقی آذربایجان و خالق ماهنیلاری و نیز همیاری و مساعدت وی با آهنگسازان نامی در خصوص آفرینش برخی آثار سیمفونیک موهامات آذربایجان چشمگیر و مؤثر^۱ بوده است.

۱ - او در آفرینش موهام سیمفونیک «شور»، «کورد اوشاری» اثر «فیکرت امیراوف» و موهام سیمفونیک «راست» اثر «نیازی» نقش بسزایی داشته است.

نمایه

الف

- ا. باکی خان اوف ۱۹ - ۲۲ - ۲۹ - ۳۵
۱. بدلیلی ۱۷
- آنودیتوریا ۴۹
- ابراهیم اسحق موصلی ۲۶
- ابراهیم اصفهانی ۴۹
- آبشرون ۱۶
- ابن سینا ۱۲
- ابوالحسن اقبال آذر ۵۰
- آپرا ۸ - ۳۳ - ۴۶
- اختر ۱۲ - ۱۳ - ۲۲ - ۲۴ - ۲۹ - ۳۴
- آذربایجان ۵ - ۶ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۶ - ۱۷
- ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۹ - ۳۵ - ۳۶
- ۳۷ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۲ - ۴۵ - ۴۷ - ۵۱
- آر - آرواد ۴۷
- آرزو جاواداوا ۸
- آرشین مال آلان ۴۷
- ارمنستان ۴۳
- ازبک ۱۱
- اسلام ۱۲ - ۱۷
- آسیای میانه ۴۳
- آصف زینالی ۴۶
- اصلی - کرم ۸ - ۴۶
- آغجا بدیع ۴۵
- آغدام ۷ - ۸
- اکتاو ۲۲ - ۳۴ - ۴۴
- آلکسان ۴۸
- آمریکا ۹
- امیری ۱۶ - ۳۴
- آواز ۱۳ - ۱۴ - ۱۹ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۶ - ۲۹
- ۳۱ - ۳۶ - ۴۸ - ۵۰
- آوازی ۶ - ۲۰ - ۲۲
- او اولماسین بو اولسون ۴۷ - ۵۰
- اورتا ماهور ۴۸
- اوز نیر حاجی بیگ اوف ۸ - ۹ - ۱۴ - ۱۷
- ۱۸ - ۱۹ - ۲۹ - ۳۳ - ۳۴ - ۴۲ - ۴۵ - ۴۶
- ۴۷ - ۵۰
- ایتالیا ۳۶ - ۴۱
- آی گون بایرام اوو ۹
- ایاق ۲۰ - ۳۴
- ایران ۹ - ۱۳ - ۳۳ - ۴۳ - ۴۴
- ایمپروویزه ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۸ - ۳۴ - ۳۶
- ایمران آتاکیشی اوغلوبایف ۷
- ایتتنسیو ۲۳
- اینسترومنتال ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۶
- ب
- باکر ۸ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۴۰ - ۴۲
- ۴۵ - ۴۶ - ۵۰
- بال کبوتر ۱۶ - ۱۹

تربل ۲۷	بایاتی ترک ۱۶ - ۱۹
تصانیف ۷ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۷ - ۲۰	بایاتی قاجار ۱۶ - ۱۹
تصنیف ۲۳	بحر ۱۴
تصنیف قرایی ۱۶	بحر ترک ۱۴
توفیق قلی اوف ۴۶	بحر نور ۱۴
تونیکا ۱۸	بحور پنجگانه ۱۴
	بدلیلی (افراسیاب، شمسی) ۸
ج	بدیه خوانی ۱۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۸
جبار قاریاغدی اوغلو ۱۵ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱	بدیه سازی ۱۴
۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹	بدیه نوازی ۱۳ - ۱۵ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۸
جمهوری آذربایجان ۵ - ۷ - ۸ - ۹ - ۳۷ - ۴۶	برداشت ۲۰ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۵۰
	برده ۸
چ	بولبول ۹
چؤل قالای ۳۸	بولبول جان ۱۵ - ۳۹ - ۴۰
چاهارگاه ۵۰	
چخوف ۴۵	پ
چوبان بایاتی ۴۲	پاپاقچی ۳۸
ح	پرده ای استناد ۲۵ - ۲۷ - ۳۰
حئیراتی ۴۱	پنجگاه ۱۶ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۳
حاجی باباحسین اوف ۲۳ - ۲۴ - ۳۳ - ۳۶	۳۴ -
حاجی حوسو ۱۵ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۳	پوشکین ۴۵
حافظ ۴۴	ت
حجاز ۱۶ - ۱۸ - ۱۹	تنسی تورا ۲۱
حسین عرب لینیسکی ۴۹	تارزن (نوازنده تار) ۱۴ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۴
حسینی ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۷ - ۳۴	تاکستان ۱۸
حصار ۴۰	تحریر ۲۷ - ۳۶
حورزاد ۴۷ - ۴۸	ترکیه ۹
حیدر شمسی زاده ۸	

خ

خاررات قولو ۱۵ - ۳۸ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۳

خالق ماهنیلاری ۴۲ - ۵۱

خان دمیراوف ۴۱

خاوران ۱۶ - ۱۹

خاورمیانه ۳۸

خجسته ۱۶ - ۱۹ - ۳۰

خمسه ۱۴

خواننده ۱۲ - ۱۳ - ۲۱ - ۲۶ - ۲۷ - ۳۰

۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۴۲ - ۴۸

د

داود صفی یاراوف ۴۱

دراماتیک ۲۵

درآمد ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۳۳

درجز ۱۸

درویش خان ۵۰

دستگاه راست ۱۱ - ۱۷ - ۲۲ - ۲۴ - ۲۵ -

۲۷ - ۲۹ - ۳۲ - ۳۴ - ۳۵

دشتی ۴۱

دف ۱۴

دهری ۱۶ - ۱۹

دونت ۴۱

دیپازون ۳۲ - ۵۰

دیاتونیک ۲۲

دیرینگی ۱۳ - ۲۰

دلکش ۲۰ - ۲۹

دینامیکا ۲۷ - ۳۱ - ۳۲

ذ

ذوالکل ۲۲

ز

زهراب اوف ۱۲ - ۱۳ - ۲۰ - ۲۲ - ۲۴ -

۳۱ - ۳۴ - ۳۵

راست ۵ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ -

۲۱ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۸ - ۳۰ - ۳۵ - ۵۱

راک ۱۶ - ۲۰ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۴

راک خسروانی ۱۶

راک خراسانی ۱۹

راک هندی ۱۶ - ۱۹

راهاب ۳۴ - ۴۱

ریابه مرادوا ۸

ربع پرده ۴۶

ردیف ۱۵

رستم و سهراب ۴۶

رقص ۱۳

ریتیمیک ۳۵

رینگ ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۲۰

ز

زابل ۴۰

زمین خارا ۱۶ - ۱۹

زنگ شتر ۱۶ - ۱۹

زنگوله ۳۱ - ۳۶ - ۳۹ - ۴۰ - ۵۰

ژ

ژاپن ۹

س

ساری حاجیلی ۷	شوروی ۴۰ - ۴۶
سازنده ۱۳	شوشا ۸ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ -
سازی ۶ - ۲۰	۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹
سانا ۴۱	شیخ صنعان ۴۶
ساقی نامه ۱۶	شیروان ۱۶ - ۴۰
ستایشگر - مهدی ۱۳ - ۳۳	شیرین بیگیم ۴۵
سرور ۵۰	شکسته فارس ۱۶ - ۲۰ - ۳۰
سعدی ۴۴	

ص

سعید رستم اوف ۴۶	صادیق جان ۴۰ - ۴۴
سلطان داداش اوف ۸	صدقی روح... ۴۹
سلیمان علی عسکراوف ۸	صفی الدین اورموی ۱۲
سوند ۹	
سه گاه ۳۰	
سیاهی لشکر ۱۶	طرلان خانیم ۴۹

ع

سید شوشنیسکی ۴۲ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰	
سیدلی ۴۲	
سیمفونیک ۵۱	عادل گرای ۴۶

ش

شاماخی ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۴۰	عاریف بابایف ۵ - ۷ - ۸ - ۹
شاه عباس و خورشیدبانو ۴۶	عالیه خانیم ۴۹
شاهناز عباس ۱۵	عباسعلی مهاجری ۱۴
شعبه ۱۳ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۵ - ۲۶ -	عبدالباقی ذولالوف ۱۵ - ۳۹ - ۴۰
۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۳ - ۳۵ - ۵۰	عبدالحسین ۴۵
شکی ۴۰	عبدالرحمن جامی ۱۲
شهناز ۱۶ - ۱۹ - ۲۸ - ۲۹ - ۴۱ - ۴۳	عبدالرحیم بی حق وثردیف ۴۴
شور ۲۰ - ۲۸ - ۲۹ - ۵۱	عبدالقادر مراغی ۱۲
	عراق ۱۶ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۳۰ - ۳۲
	عشق ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷
	عشق آباد ۳۹

عشران ۱۶ - ۱۹	فلتانلیق ۲۷
علی آقا واحد ۴۳	فوسی تبریزی ۳۹
علی قربان اوف ۴۹	قوبا ۴۲
عوزال ۳۹	قوریان پریموف ۴۱ - ۴۳
	قوچتی باغداگول اوغلو ۴۴

غ

غزل ۶ - ۱۴ - ۲۱ - ۲۶ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ -	ک
۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۴۴ - ۴۸	کنجهچی اوغلو محمد ۱۵ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲
	۴۴ -

ف

ف. کرامت اوف ۱۱	کنجید ۲۸ - ۳۴
فارابی ۱۲	کابیله ۱۶
فانتازیا ۱۴	کادانس ۲۰
فریدون شوشنیکسکی ۳۷	کامیل احمد اوف ۲۰ - ۳۵
فضولی ۲۳ - ۲۴ - ۲۹ - ۴۱	کانادا ۹
فلارمونیا ۸ - ۴۶	کانسرواتوریا ۵ - ۹ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۲ - ۴۵ -
فیروز سخاوت ۹	۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۵۰
فیکرت امیر اوف ۴۶ - ۵۱	کربلایی علی ۳۹
فیوریتورا ۳۶	کرکوکلی ۱۶ - ۱۹
	کرمانشاهی ۴۹
	کریم مشروطهچی ۴۵
	کسمه شیکسته ۳۰

ق

قارا قارایف ۴۶	قما ۲۲
قاراباغ ۷ - ۸ - ۴۰ - ۴۵	کمانچه ۱۴ - ۱۹ - ۴۴
قاراباغ شیکسته سی ۳۰ - ۴۲	کوارتا ۲۵
قارمون ۲۲	کودا ۳۴
قاریاغدی لار ۴۲ - ۴۳	کور اوغلو ۴۶
قاسیم عبا... اوف ۴۴	کورخلیفه ۱۵
قراپی ۱۹ - ۲۰ - ۳۴	کورد اوشاری ۵۱
قفقاز ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۵۰	

کوردی ۲۰ - ۲۹

کولمیناسیا ۳۱

گ

گرجستان ۴۳ - ۴۹

گزیشمه ۲۵ - ۲۸

گنجه ۴۰

گوری ۴۵

گوشه ۱۳ - ۱۴ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۶ - ۲۷

۳۳ - ۳۵ - ۴۶

گوگول ۴۵

گولستان علی‌اوا ۹

ل

لاد - مقام ۱۳ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۲ - ۳۰

لحن ۲۰ - ۲۷ - ۳۵

لرمانتوف ۴۵

لیریک ۱۳

لیلی - معجون ۸ - ۳۳ - ۴۱ - ۴۶

م

مارش ۱۳

ماهنی ۷ - ۱۷ - ۲۰ - ۲۷ - ۴۲

ماهور ۳۳ - ۵۰

ماهور هندی ۲۵ - ۲۸ - ۳۴

ماوراءالنهر ۱۶ - ۱۹

مایه ۱۶ - ۱۸ - ۲۰ - ۲۵ - ۲۸ - ۳۴ - ۳۵ -

۵۰

منلیزم ۱۵

متروریتیمیک ۶

مثنوی ۱۶

مرتضی اوغلوخان ۴۴

مردی جان بی‌اوف ۴۴

مسکو ۴۱ - ۴۵

مسلم ماقامایف ۸

مسیحی ۱۶ - ۱۹

مشهدی عباد ۴۶ - ۵۰

مشهدی عیسی ۱۵ - ۴۱

مشهدی محمدفرضعلی‌اوا ۴۱

مشهدی اسماعیل کیشی ۴۲

مشهدی داداش ۴۴

مشهدی زامان ۴۴

مصطفی مردان اوف ۴۹

معنوی ۱۶

ملودی ۶ - ۱۳ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹

۳۱ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵

ملودیک ۱۳ - ۲۸

منصوریه ۱۶ - ۱۹ - ۵۰

موتیو ۲۸

موجرو ۱۶

موسیقی لوغتی ۱۷

موغام ۶ - ۹ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ -

۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۰ - ۳۲ - ۳۳ -

۳۵ - ۳۹ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۶

موغامات آذربایجان ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۱ -

۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۴ - ۲۹ -

۳۴ - ۳۵ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۸ -

هنگام ۲۲

هند ۱۲

هورادیز ۴۷ - ۴۸

و

وضوح الارقام ۱۹

وقار علی‌یثو ۹

ووکال ۲۰ - ۲۱ - ۲۶ - ۴۹

ولایتی ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰

- ۵۰ - ۵۱

موغام‌های باحجم کوچک ۱۲

موغام‌های ضربی ۱۲

مولاً ابراهیم ۱۵

میرزا فتحعلی آخونداف ۸

میرزا فرج ۲۹

میرزا آقا علی‌اوف ۴۹

میرزاخان قلی‌اوف ۴۹

میرزا علی عاباس‌اوف ۴۳ - ۴۹

میرزه بی ۱۸

میرمحسن نواب ۱۹

ن

ناصر عطاپور ۹

نُت ۱۵ - ۲۴ - ۲۶ - ۴۶

نریمان محمداف ۲۴

نزاکت تیموراوا ۹

نغمه ۲۷ - ۲۸ - ۳۴ - ۴۰

نغمه‌ی هندی ۱۶

نقارات ۳۴

نواب ۴۹

نوروز - رونده ۱۶

نیازی ۵۱

نیفتالی ۳۸

ه

هارون و لیلا ۴۶

همدان ۱۸

Methodical Solutions for Performers

“Rast” Mugam

Professor Arif Babayev

Translated by: Majid Teymurifar

انتشارات هاشمی سودمند

تبریز - اول خیابان طالقانی ، نشر اختر
تلفن : ۵۵۵۵۳۹۳ - (۰۴۱۱) و ۹۱۴۱۱۶۶۸۹۷

ناشر بوقر سال ۸۹

ISBN: 978-600-6001-32-6

TARSEEK
0411-5541690