

مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴
رضا والی از منظر هارمونی و اُرسِتراسیون

بنیامین فسائی

تیرماه ۱۳۹۷

سرشناسه: فسایی؛ بنیامین
عنوان و نام پدید آور: مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی
از منظر هارمونی و ارکستراسیون/بنیامین فسایی
مشخصات نشر: تهران کتاب نارون ۱۳۹۸
مشخصات ظاهری: ۱۹۷
شابم: ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۲۱-۶۹-۵
وضعیت فهرست نویسی: فیفا
موضوع: والی؛ رضا ۱۳۳۱
موضوع: folk music--iran
موضوع: آهنگسازان ایرانی قرن ۱۴
موضوع: composers—iran—20th century
موضوع: موسیقی محلی ایرانی—پارتیسیون
رده بندی کنگره: ML410
رده بندی دیویی: ۷۸۹/۰۹۲
شماره کتابشناسی: ۵۸۱۸۵۶۰

انتشارات کتاب نارون
مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی
تالیف: بنیامین فسایی
لیتوگرافی؛ چاپ و صحافی: کهربا
چاپ اول: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰ نسخه
قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان
شابم: ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۲۱-۶۹-۵
تمامی حقوق این اثر محفوظ است. تکثیر یا تولید آن
به صورت کلی و جزئی (چاپ؛ فتوکپی؛ انتشار الکترونیکی)
بدون اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خ منیری جاوید، بین خ شهید نظری و روانمهر؛
بن بست توحید پلاک ۴ واحد ۳ تلفن: ۶۶۴۶۸۵۷۲
www.narvanmusic.ir

پیش‌گفتار:

کتاب حاضر «مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی از منظر هارمونی و اُرکستراسیون» برگرفته از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی اینجانب در رشته آهنگسازی از دانشگاه هنر تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. این مجموعه شامل ۴ آواز محلی و یک آواز محلی مجازی است که تم این آثار به ترتیب در آواز دشتی (از تم‌های محلی ایرانی) و گام اکتاتونیک (تم ساخته‌شده توسط آهنگساز) است؛ این اثر در سال ۱۹۹۸ میلادی برای اُرکستر مجلسی و یک خواننده متسوسوپرانو نوشته شده و انتشارات Keiser Classical در امریکا پارتیتور آن را منتشر کرده است؛ که به مناسبت زادروز دیوید استاک از آهنگسازان پیتسبورگ به وی تقدیم شده است.

هدف از انتخاب مجموعه آوازی فولکلور برای عنوان پایان‌نامهام علاقه شخصی به موسیقی محلی بوده است؛ که با راهنمایی جناب آقای دکتر حمید عسکری رابری رئیس وقت دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، کارش آن را انجام دادم و در تیرماه سال ۱۳۹۷ از آن دفاع کردم. پس از تحلیل یکی از آثار و ارسال آن به جناب آقای دکتر رضا والی برای گرفتن نظر و راهنمایی ایشان در مورد این کار، ۴ اثر دیگر، از سوی ایشان مورد تشویق و تحسین قرار گرفتم به طوری که پس از راهنمایی‌های ارائه‌شده، مؤثر ایشان بعد از تحلیل و بررسی مجموعه، توانستم رضایتمندی داوران را جلب کنم و با موفقیت موضوع حاضر دفاع کنم. برای اینجانب افتخار بسیار بزرگی است که در اینجا، قسمتی از نظرات ایشان را درباره مطالعات اولیه و همچنین تحلیل نهایی که بر روی این مجموعه آوازی انجام دادم، بیاورم؛

جناب آقای فسانی؛

تَرِ پایان‌نامه شما را خواندم و از مطالعه آن لذت بردم. تحلیل‌های شما از قطعه من همه با تیزی و دقت بسیار هستند و از این جهت به شما تبریک می‌گویم.

جناب آقای فسانی؛

نوشتن پایان‌نامه را به شما تبریک می‌گویم. دقتی که شما در تحلیل قطعه‌ها به کار برده‌اید شگفت‌آور است. حتی خود من که آهنگساز این اثر هستم، نمی‌توانستم قطعه‌ها را به این دقت توصیف کنم!

آقای فسانی عزیز؛

پایان‌نامه شما می‌تواند به صورت یک کتاب چاپ شود. اگر تصمیم به چاپ کتاب گرفتید لطفاً مرا خبر کنید که با تماس گرفتن با ناشرم در امریکا در مورد تسهیلات برای نشر پارتیتور همراه با تحلیل کار شود.

پس از تشویق و حمایت‌های جناب آقای دکتر رضا والی، طی مکاتبات با ناشر ایشان در امریکا برای دریافت پارتیتور آثار و همچنین ناشرین در ایران برای منتشر کردن این مجموعه به همراه پایان‌نامه به صورت کتاب، با انتشارات نارون به نتیجه رسیدیم و جناب آقای محمد حیدرزاده مدیرمسئول نشر فوق برای چاپ کتاب قبول زحمت کردند.

در پایان لازم به توضیح است که به دلیل قوانین کشور ایران منتشرکردن این آثار، به‌خاطر وجود صدای خواننده در آن به صورت تک‌خوان، به صورت صوتی در حال حاضر ممکن نیست و به همین منظور لینک هر یک از آوازه‌ها از این آثار در زیر آورده شده تا علاقه‌مندان بتوانند همراه با پارتیتور آن که در انتهای این مجموعه شش‌هشی منتشر شده، آن را دنبال کنند.

بنیامین فسانی

بهار ۱۳۹۸

این آثار توسط جانا بَتی^۱ (خواننده متسوسوپرانو) و اُردستر مَارن بوستون^۲ به رهبری جیل رُز^۳ اجرا شده‌اند.

Song I

<https://www.youtube.com/watch?v=fqWi-6kNF4Q>

Song II

<https://www.youtube.com/watch?v=-k6hAWQrygs>

Song III

<https://www.youtube.com/watch?v=2bxhaxtfDMY>

Song IV

<https://www.youtube.com/watch?v=ag412ZD2RbU>

Song V

<https://www.youtube.com/watch?v=pDQRdUcu3bw>

¹ Jana Baty

² Boston Modern Orchestra

³ Gil Rose

مقدمه..... ۱۲

۱. فصل اول: کلیات

۱. ۱. مقدمه فصل اول..... ۱۹

۱. ۲. پیشینه تحقیق (مرور ادبیات)..... ۲۰

۱. ۳. اهداف..... ۲۱

۱. ۴. فرضیه..... ۲۱

۱. ۵. سؤالات تحقیق..... ۲۱

۱. ۶. روش تحقیق..... ۲۱

۱. ۷. نمودار تجزیه و تحلیل مقادیر خرد..... ۲۳

۱. ۸. سازماندهی تحقیق..... ۲۴

۱. ۸. ۱. فصل اول: کلیات تحقیق و زندگی و آثار رضا والی..... ۲۴

۱. ۸. ۲. فصل دوم: بررسی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ از منظر مد، ریتم،

ملودی و نسبت‌شان با اصل ملودی‌ها..... ۲۵

۱. ۸. ۳. فصل سوم: بررسی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ از منظر هارمونی و

ارکستراسیون..... ۲۵

۱. ۹. پارتیتور آثار..... ۲۵

۱. ۱۰. زندگی‌نامه، آثار و افکار موسیقایی رضا والی..... ۲۵

۱. ۱۰. ۱. زندگی‌نامه..... ۲۵

۱. ۱۰. ۲. آثار رضا والی..... ۲۶

۱. ۱۰. ۲. ۱. ارکسترال..... ۲۶

۱. ۱۰. ۲. ۲. ارکستر مجلسی..... ۲۷

۱. ۱۰. ۲. ۳. آنسامبل مجلسی..... ۲۷

۱. ۱۰. ۲. ۴. کرال..... ۲۸

۱. ۱۰. ۲. ۵. تکنوازی و دونوازی..... ۲۸

۱. ۱۰. ۲. ۶. سیدی‌های منتشر شده..... ۲۹

۱. ۱۰. ۳. بررسی افکار موسیقایی رضا والی..... ۲۹

۱. ۱۰. ۳. ۱. مصاحبه‌ها..... ۲۹

۱. ۱۰. ۳. ۲. نقدهای هنری مجلات و روزنامه‌ها درباره رضا والی..... ۳۳
۲. فصل دوم: معرفی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ از منظر مُد، ریتم، ملودی و نسبت‌شان با اصل ملودی‌ها
۲. ۱. مقدمه فصل دوم..... ۳۶
۲. ۲. معرفی اجمالی مجموعه آوازهای شماره ۱۴ رضا والی..... ۳۶
۲. ۳. آواز دشتی..... ۳۶
۲. ۳. ۱. حالت آواز دشتی..... ۳۷
۲. ۳. ۲. نمونه آواز دشتی..... ۳۸
۲. ۴. گام اکتاونیک..... ۳۸
۲. ۵. بررسی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ از منظر مُد، ریتم، ملودی و نسبت‌شان با اصل ملودی..... ۴۰
۲. ۵. ۱. قطعه اول راه شیراز..... ۴۰
۲. ۵. ۱. ۱. قسمتی از پارتیتور «راه شیراز» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۴۱
۲. ۵. ۱. ۲. تجزیه و تحلیل خُرد «راه شیراز» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۴۱
۲. ۵. ۲. قطعه دوم: مستم‌مستم..... ۴۵
۲. ۵. ۲. ۱. قسمتی از پارتیتور «مستم‌مستم» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۴۶
۲. ۵. ۲. ۲. تجزیه و تحلیل خُرد «مستم‌مستم» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۴۶
۲. ۵. ۳. قطعه سوم: ساروی کیجا..... ۵۱
۲. ۵. ۳. ۱. قسمتی از پارتیتور «ساروی کیجا» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۵۲
۲. ۵. ۳. ۲. تجزیه و تحلیل خُرد «ساروی کیجا» از مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی..... ۵۲

۵۸.....	۲. ۵. ۴. قطعه چهارم: آواز محلی مجازی (Imaginary Folk Song)
۲. ۵. ۴. ۱.	قسمتی از پارتیتور «آواز محلی مجازی» از مجموعه آوازهای
۵۸.....	فولکلور شماره ۱۴ رضا والی.....
۲. ۵. ۴. ۲.	تجزیه و تحلیل خُرد «آواز محلی مجازی» از مجموعه آوازهای
۵۸.....	فولکلور شماره ۱۴ رضا والی.....
۶۳.....	۲. ۵. ۴. قطعه پنجم: لالایی سر کوهی.....
۲. ۵. ۵. ۱.	قسمتی از پارتیتور «لالایی سر کوهی» از مجموعه آوازهای
۶۴.....	فولکلور شماره ۱۴ رضا والی.....
۲. ۵. ۵. ۲.	تجزیه و تحلیل خُرد «لالایی سر کوهی» از مجموعه آوازهای
۶۵.....	فولکلور شماره ۱۴ رضا والی.....
۷۰.....	۲. ۶. نتیج.....
	۳. فصل سوم: مطالعه تحلیلی مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ رضا والی از منظر هارمونی و
	اُركستراسیون
۷۲.....	۳. ۱. مقدمه فصل سوم.....
۷۲.....	۳. ۲. توضیحات پارتیتور مجموعه آوازهای فولکلور شماره ۱۴ از رضا والی.....
۷۲.....	۳. ۲. ۱. سازبندی.....
۷۳.....	۳. ۲. ۲. توضیحاتی درباره سازهای پد کاش.....
۷۳.....	۳. ۲. ۳. دستورالعمل‌های اجرا.....
۷۴.....	۳. ۳. قطعه اول: راه شیراز.....
۷۴.....	۳. ۳. ۱. تجزیه و تحلیل خُرد «راه شیراز» از منظر هارمونی و اُركستراسیون.....
۷۸.....	۳. ۳. ۲. خلاصه تحلیل آواز راه شیراز.....
۷۸.....	۳. ۳. ۱. نقش درجات.....
۷۸.....	۳. ۳. ۲. تکنیک‌های چندصدایی موسیقی ایرانی.....
۷۹.....	۳. ۳. ۳. نقش هارمونی.....
۷۹.....	۳. ۳. ۴. نقش اُركستراسیون.....
۸۰.....	۳. ۴. قطعه دوم: مستم مستم.....
۸۰.....	۳. ۴. ۱. تجزیه و تحلیل خُرد «مستم مستم» از منظر هارمونی و اُركستراسیون.....
۸۴.....	۳. ۴. ۲. خلاصه تحلیل آواز مستم مستم.....

۸۴	۳. ۴. ۲. ۱. نقشِ هارمونی.....
۸۴	۳. ۳. ۲. ۱. نقشِ اُركستراسیون.....
۸۵	۳. ۵. قطعهٔ سوم: ساروی کیجا.....
۸۵	۳. ۵. ۱. تجزیه و تحلیل خُرد «ساروی کیجا» از منظر هارمونی و اُركستراسیون.....
۸۹	۳. ۵. ۲. خلاصهٔ تحلیلِ آوازِ ساروی کیجا.....
۸۹	۳. ۵. ۲. ۱. نقشِ هارمونی.....
۸۹	۳. ۵. ۲. ۲. نقشِ اُركستراسیون.....
۹۰	۳. ۶. قطعهٔ چهارم: مجازی.....
۹۰	۳. ۶. ۱. تجزیه و تحلیل خُرد «آوازِ محلیِ مجازی» از منظر هارمونی و اُركستراسیون.....
۹۴	۳. ۶. ۲. خلاصهٔ تحلیلِ آوازِ محلیِ مجازی.....
۹۴	۳. ۶. ۲. ۱. نقشِ هارمونی.....
۹۴	۳. ۶. ۲. ۲. نقشِ اُركستراسیون.....
۹۵	۳. ۷. قطعهٔ پنجم: لالایی سر کوهی.....
۹۵	۳. ۷. ۱. تجزیه و تحلیل خُرد «لالایی سر کوهی» از منظر هارمونی و اُركستراسیون.....
۹۸	۳. ۷. ۲. خلاصهٔ تحلیلِ آوازِ لالایی سر کوهی.....
۹۸	۳. ۷. ۲. ۱. نقشِ درجانه.....
۹۸	۳. ۷. ۲. ۲. تکنیک‌های چندصدایی و یقی ایرانی.....
۹۹	۳. ۳. ۲. ۳. نقشِ هارمونی.....
۹۹	۳. ۳. ۲. ۴. نقشِ اُركستراسیون.....
۱۰۰	۳. ۸. نتیجه.....
۱۰۳	۳. ۹. منابع.....
۱۰۸	چکیدهٔ انگلیسی.....
۱۰۹	پارتیتور.....