

نظرية الموسيقى عند الكندي

بحـث مقدم من

أ.د. / نبيل شـورة

أستاذ ووكيل كلية التربية الموسيقية

لشئون البيئة

جامعة حلوان

القاهرة

٢٠٠١

نظرية الموسيقى عند الكندي

***** د.أ / نبيل شورة *

عاش يعقوب بن إسحق الكندي (٨٠١ - ٨٧٤ م) فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهم في ظل الأباطورية الإسلامية ليوجه الفلسفة الإسلامية بما يتلاءم والذوق العربي . ولد بالكوفة ، بلغت مؤلفاته (٢٤١) كتابا ورسالة مابين الرياضة والطبيعة والفلك والهندسة والموسيقى والفلسفة والطب والمنطق .

الكندي في أمهات الكتب :

=====

الكتاب	المؤلف	التعليق
الفهرست	إبن النديم	فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة .
تاريخ الحكماء	القفطى	فياصوف العرب وأحد أبناء ملوكها .
عيون الآباء في طبقات الأطباء .	أبن أبى أصيبعة	له مصنفات جليلة ورسائل كثيرة في جميع العلوم .
	إبن نباته المصرى	كانت دولة المعتصم () تتجلى به وبمصنفاته .

لقد قدم الكندي للتراث الإنسانى دراسات وبحوث وآراء فى الموسيقى والفلسفة والطب وعلوم الرياضيات والفلك علاوة على آراء أخرى هامة فى العقائد السياسية والاجتماعية .

د.أ نبيل شورة — أستاذ ووكيل كلية التربية الموسيقية لشئون البيئة — رئيس قسم الموسيقى العربية (سابقا) ، جامعة حلوان
٢٧ اسماعيل محمد — الزمالك — القاهرة — مصر ت : ٢٦٠٣٠٩٥ محمول : ١٠١٤٣٥٦٣١
فاكس : ٧٣٥٣٧٥٠

لقد كانت رسائل الكندي وكتبه في مجال الموسيقى ، أول الأبحاث الجادة في هذا المجال في تاريخ الحضارة العربية .

يعتبر الكندي مؤسس أول مدرسة علمية في الموسيقى العربية ، حيث إكتمل بناء هذه المدرسة الكبرى في القرن الثالث للهجرة . حيث تناول نظرية الموسيقى العربية تناولا علميا منهجيا في رسالته " خبر صناعة التأليف " فقد أتى الكندي فيها مستحدثات في مجال الفكر الموسيقي ، قد تختلف عن أصول الموسيقى الإغريقية ، حيث كان الكندي من أوائل الفلاسفة العرب الذين تأثروا تأثيرا مباشرا بحركة ترجمة معارف المكتبة اليونانية القديمة .

كان الكندي أستاذا قديرا ومفكرا عبقريا ، نهل من علمه وفكره الموسيقي الفارابي وإبن سينا وآخوان الصفا ولقد تأثر هؤلاء الفلاسفة بنظرية الكندي وآرائه .

فقبل أن يستخدم (جي داريزو) (٩٩٠-١٠٥٠) التدوين الموسيقي بطريقة الحروف في أوائل القرن (١١) استخدم الكندي حروف الهجاء (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن... الخ) للتعبير والدلالة عن النغمات ، بل حدد طبقاتها بتعيين مواضعها على آلة العود ، وكان الكندي عالما رياضيا حيث حدد النسب بين أطوال الأوتار المحدثة للنغم ، كما تناول قسمة الدساتين والأبعاد بين النغمات المتتالية .

ومن أجل أستكمال المجال النغمي من جهة الحدة وحتى يحقق نظريته جعل النغم يقع في ديوانين (أوكتافين) ، أضاف وترا خامسا في آلة العود وعلى مذهبه سار الفارابي وإبن سينا ، فأصبح العود عند النظريين ذا خمسة أوتار ، ولكنه إستمر في الحياة الموسيقية عند التطبيقين (أهل الصناعة) رباعي، وقد لاحظ كاتب هذه السطور ، أنه عند تواجده في تونس ، كان هناك عودا رباعي الأوتار ، أطلق عليه (العود العربي) وأحيانا كتسيره (العود التونسي) وربما لإستخدامه في أداء المالوف التونسي في الفرق التقليدية مثل (الرشيدية) .

هل هناك علاقة بين العود الرباعي المشرقي ، وبين العود العربي أو (التونسي) في تونس؟

ربما يكون العود المشرقي الرباعي الأوتار إنطلق من المشرق إلى المغرب ليدخل في نسيج الجوقة الموسيقية في بلدان المغرب العربي الكبير .

السلم الموسيقي عند الكندي :-

=====

تناول الكندي السلم الموسيقي العربي بين النظرية والتطبيق، فأشار إليه نظرياً في (رسالته في خبر صناعة التأليف)، وعملياً في رسالته (اللون والنغم) .. وقد يدلنا ذلك على أن الكندي جمع بين النظرية والتطبيق ويقول د. يوسف شوقي، في كتابه "رسالة الكندي في خبر صناعة التأليف":

"لقد انتهت بحوث كل من تناول رسالة الكندي في خبر صناعة التأليف التي أن السلم العربي يتكون عند الكندي نظرياً من (١٢) بعداً صغيراً، من نوعين متفاوتين في المقدار، تكون يفا بينهما تركيباً سلمياً طبيعياً ملوناً، شبيهاً بالسلم الملون الذي عرفته أوربا نقلاً عن المصادر العربية في العصور الوسطى، وهو ذلك السلم الذي إنتهت محاولات تعديله وتسوية أنصاف الدرجات فيه على مراحل متعددة، إلى السلم ذي الأثنى عشر بعداً متساوياً، المتداول في جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر . (١)

وجدير بالذكر أن السلم الموسيقي في نظرية الكندي والذي كان مكوناً من إثني عشر بعداً متتالياً، سلماً ملوناً طبيعياً خال من الأبعاد التي تقل عن نصف البعد بنوعيه (ليما = ٩٠ سنت) و (أبو توم = ١١٤ سنت) .

ولم يكن هذا السلم قاصراً على الإستخدام النظري، ولكنه كان أيضاً متداولاً عند أهل الصناعة في الميدان العملي التطبيقي، فقد جمع الكندي بين العزف على آلة العود (الممارسة والتطبيق العملي) والتأليف الموسيقي .

وهنا نقول أن العرب لم يعرفوا في ممارستهم الغنائية والعزفية سوي نوعين من الأبعاد هما: (البعد الطنيني) و (نصف الطنيني) وأطلق عليه (فضله) .

لذا يمكن أن نصف السلم في عصر الكندي وإسحق الموصلي، بأنه سلم دياتوني Ditonic Scale بمعنى أنه يحتوي على بعدين طنينيين متتاليين في البعد ذي الأربعة (التتراكورد) أو (الجنس) بالمفهوم المعاصر .. أي بعدين كبيرين أعظمين بنسبة ٩:٨ في التتراكورد .

والمقامات الموسيقية عند الكندي (سبعة) :-

المقام الأول

المقام الثاني

المقام الثالث

المقام الرابع

المقام خامس

المقام سادس

المقام سابع

• يسمى المقام عند الكندي بتسميات مختلفة مترادفة .

— المقامات = طينيات ، مفرد (طين) بمعنى (مقم) .

— المقامات = لحون ، مفرد (لحن) بمعنى (مقم) .

وتدوين السلم الموسيقي هابطاً وصاعداً ، يسمى (مقام) وكل منهما يسمى جانب ، وكل جانبيين يكونان لحداً أو طينياً ، أو مقاماً . والجانب الصاعد نحو الحدة ، يسمى (الجانب الأحد) ، والآخر هابط نحو النقصل يسمى (الجانب الأثقل) أي (الأغلظ) .

مفهوم الموسيقى عند الكندي :-

=====

الموسيقى عند الكندي معرفة لابد من إكتسابها بالدروس والتحصيل ، وهذا يؤكد الدور الهام للمعاهد والكليات المتخصصة في مجال الموسيقى في تكوين الموسيقيين .

تصنيف الألحان عند الكندي :-

=====

صنف الكندي الألحان حسب تأثيرها في الإنسان وقسمها إلى ثلاثة :

الألحان	طبيعتها
المطربة	اللهوي الطربي التلذذي التنغمي .
الجريئة	للجراًة والنجدة والبأس والإقدام .
الشجبة	للبيكاء والحزن والنوح والرقد .

أنواع الغناء والإيقاع المناسب عند الكندي :-

=====

النوع	الإيقاعات المناسبة	صفته
القبضي	الثقيلة	المحزن وهدفه القلب .
البسطي	الخفيفة	المطرب وهدفه النفس .
المعتدل	المعتدلة	الوصفي وهدفه العقي .

منهج التلحين عند الكندي :-

=====

وضع الكندي منهجا للتلحين أو ما سماه بالتأليف الموسيقى ، كانت أهم عناصره هذا المنهج :-

أولا : أنواع الإنتقالات

أ) الإنتقال من نغمة (من درجة إلى درجة) .

ب) من بعد إلى بعد .

ج) من جنس إلى جنس .

د) من جمع إلى جمع .

هـ) من طنين إلى طنين (من مقام إلى مقام) .

ثانيا : الأهتمام بأن يكون الإنتقال مقبولا فى السمع ، أي تكون النقلة مؤتلفة .

الانتقال المؤتلف (نسبته بسيطه) أي يعتمد على أطراف المتواليه العديده (٦،٥،٤،٣،٢) .

النسبة	نوع الإنتقال
٢:٣	من نغمة إلى خامستها
٣:٤	من نغمة إلى رابعها
٤:٥	من نغمة إلى ثالثها (ك)
٥:٦	من نغمة إلى ثالثها (ص)
٨:٩	من نغمة إلى ثانيها (البعد الطنيني)

وقد تأثر أخوان الصفا بمذهب الكندي فى هذا المجال ، فيصفون النغمة المؤتلفة فى الرسالة الخامسة من رسائلهم (ج ١) ، بأنها تلك الألحان التي تستلذها الأنفس وتفرح بها الأرواح وتسرع بها النفوس .

ثالثا : يشترط في الإنتقال ، التناسب بين البعدين في المساحة النغمية ، وأن تكون النغمة التي تحد كلا من البعدين نغما مؤتلفا ، أي على المتواليّة العدديّة (٦،٥،٤،٣،٢،١) حيث يكون الإنتقال :

من	إلى
الأوكتاف	الخامسة التامة أو الرابعة التامة .
الخامسة التامة	الرابعة التامة .
الخامسة التامة	الثالثة الكبيرة .
الرابعة التامة	الثالثة الكبيرة .
الرابعة التامة	الثالثة الصغيرة .

رابعا : يكون الإنتقال من بعد إلى بعد مقبول في السمع ، أي الإنتقال إلى بعد متقارب للبعد المتسع ، أي إلى بعد متوسط بين البعد المتسع والبعد الضيق .

خامسا : لايهتم الإنتقال من مقام إلى مقام إلا إذا إنتهى العمل في أحد المقامين لحنيا بالإرتكاز علي أساس ذلك المقام ، ويكون الإنتقال من أساس المقام إلى أساس المقام الآخر ، حتى تدرك الأذن هذا الإنتقال .

سادسا : يشترط في البناء اللحني وهو النسيج النغمي المكون من وحدات بنائية هي (التتراكورد) أو ما أطلق عليه (الجمع) ، أي يكون من مقام محدد ، يظهر من بدايته ، وتكون النغمة في جنس إما (طنيني) أو (لوني) أو (تأليفى) فتتوالى الأبعاد في الجنس الواحد الذي يبني منه النغم في نوع واحد من الأشكال الآتية لكل جنس .

غناؤه في آخر يومه أو في أول ليله ، وإذا كان شيخا والزمان شتاء جعل غناؤه أول النهار ، وإن كان بارد المزاج جعل غناؤه في الربع الثاني من النهار ، وإن كان المزاج الغالب عليه الصفراء وكمال الشباب جعل غناؤه بعد نصف النهار" .

الكندي وتعدد التصويت :-

=====

لقد ظهرت مؤلفات الكندي الموسيقية ، فكان أول من تحدث في علم تعدد التصويت ، حيث سبق (هوكبالد) أبا الهارموني عند الغربيين بمنتين عام ، وقد وجد في (رسالته العظمى في التأليف) المحفوظة في مكتبة برلين الوطنية برقم (٥٥٣٠) قطعة موسيقية مهرانة ومدونة بالحروف الأبجدية العربية ، أما طريقة العزف فقد وضحها المخطوط كما يأتي :

..... فأول ذلك أن يحسن الزبر والمعنى — أي الصول

والدو — بحركة واحدة حافية. ثم يتم السبابة على الزبر سريعا ، ثم تجسه مع ملاق العتفه
والجس لسبابة باليد اليمن والاهام — أي يكون المنصر والمنصر منكين على بيان العوده
والسبابة حينئذ يحسن الزبر الى فوق والاهام — أي يحسن المعنى الى أسفل — فيكون الجس على
أساس أصابع من الشما ويحركان هاهنا وهناك وهما على ههنا الخال ثلاث حركات متتابعتان
سريعات الخ

جزء من المخطوط :-

عن بعضها ذكر طرف من حسن الله وسار وهو سبيل ومدخل التعليم
والالف للاصابع في الشغل على الخمساتين فان من استعمال ذلك والحركة
وأسرع في العمل أن يصغر الا لتعليم أسرع للمبول وسهلت عليه
الاستاد ومثله طمعه من المعلم وكان للاستاذ المطابع اسانغ ذلك الخ
الراحم وعليه أهل الكرونة فاوكتة لك ان عين الزبر والشق
بحركة واحدة خفيفة ثم يوضع السبابة على الزبر سريعا ثم يحسن مع الزبر
الشق والجس لسبابة اليمن واسانغها ويكون المنصر والمنصر منكين
على بيان العوده والسبابة خفيفة على الزبر الى فوق والاهام يحسن الشق
الى أسفل فيكون الجس على ثلاث أصابع من المشط فهو كان ههنا

غناؤه في آخر يومه أو في أول ليله ، وإذا كان شيخا والزمان شتاء جعل غناؤه أول النهار ، وإن كان بارد المزاج جعل غناؤه في الربع الثاني من النهار ، وإن كان المزاج الغالب عليه الصفراء وكمال الشباب جعل غناؤه بعد نصف النهار" .

الكندي وتعدد التصويت :-

=====

لقد ظهرت مؤلفات الكندي الموسيقية ، فكان أول من تحدث في علم تعدد التصويت ، حيث سبق (هوكبالد) أبا الهارموني عند الغربيين بمنتين عام ، وقد وجد في (رسالته العظمى في التأليف) المحفوظة في مكتبة برلين الوطنية برقم (٥٥٣٠) قطعة موسيقية ماهرمة ومدونة بالحروف الأبجدية العربية ، أما طريقة العزف فقد وضحاها المخطوط كما يأتي :

..... فأقول ذلك ، أن تحسن الرير والمثنى - أي العزف

والادو - بحركة واحدة خفيفة ، ثم تنضم السابعة على الرير سريعا ، ثم تجسه مع نطاق العزف والمثنى السابعة باليد اليمنى وإبهامها ، ويكون المنبر والمنبر منكين على نطاق العزف والسابعة حينئذ تحسن الرير الى فوق والاشم - ثم تحسن العزف الى أسفل - ويكون الجس على أساس أصابع من الشما وبحركاتها ، وما على هذا الخصال ثلاث حركات متتابعتا سريعات الخ

جزء من المخطوط :-

عن بعضنا ذكر طرف من حسن الله وسائر وهو سبيل ومداخل التعليم
والالف للاصابع في الشغل على الأصابع فان من استعمال ذلك والتمكيد
وأسرع فيه قبل أن يفهمه الا ان تعلم أسرع للمثول وسهلت عليها
الاستاد ومثله طعن من المعلم بان الاستاد المطاوع اما في ذلك
الراحم وعليه أهل الرونة فأولئك ان حسن الرير والمثنى
بحركة واحدة خفيفة ثم وضع السابعة على الرير سريعا ثم مع الرير
المثنى والجس السابعة اليمنى وإبهامها ويكون المنبر والمنبر منكين
على نطاق العزف والسابعة حينئذ تحسن الرير الى فوق والاشم الجس على
الأسفل فيكون الجس على ثلاث أصابع من المشط وهو كان يمدت

نتائج البحث :-

=====

- ❖ كان الكندي أول من سمى النغم بأسماء الحروف الأبجدية ، وقد عرفت أوروبا هذه الطريقة فى تسمية الدرجات الموسيقية فى القرن العاشر ، أى بعد عصر الكندي بحوالى قرن من الزمن .
- ❖ كان السلم الموسيقى عند الكندي ، هو السلم الملون الذى أستخدمته أوروبا وإنتهت محاولات تعديله إلى السلم المتداول حالياً لديهم .
- ❖ كان الكندي رياضى وفيلسوف وعازف على العود ومؤلف موسيقى وباحث فى نظريات الموسيقى وأصولها .
- ❖ تأثر الكندي بالمنهج العلمى اليونانى فى معالجة نظرياته الموسيقية العربية، إلا أن سلمه الموسيقى لم يختلف عن سلم أسحاق الموصلى الذى عاش فى عصره، وكلاهما جمع بين النظرية والتطبيق .
- ❖ إتجه كبار العازفين فى عصر الكندي إلى أستخدام آلة الطنبور الفارسى كآله رئيسية مما جعل آلة العود تبتعد عن ميدان صناعة الموسيقى، وقد أدى ذلك إلى تغير السلم الموسيقى المستخدم .
- ❖ تواجدت ملامح تشابه كبير بين مقامات الكندي والمقامات الكنيسية التى كانت مستخدمة بأوروبا حتى القرن الحادى عشر الميلادى (الرابع الهجرى) وربما كان ذلك نتيجة تزواج وتناقف الفكر الموسيقى العربى الذى أنتقل إلى الأندلس مع الفكر الموسيقى الأوروبى .
- ❖ إبتكر الكندي مصطلح (النسب الزمانية) عوضاً عما إعتاد الناس أن يسموه إيقاعاً .

مراجع البحث

- (١) أحمد فؤاد الأهواني الكندي ، فيلسوف العرب ، أعلام العرب (٢١) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٦٤ م .
- (٢) حسين محفوظ معجم الموسيقى العربية ، مطبعة دار الجمهورية ، بغداد ١٩٦٤ م .
- (٣) رحاب عكاوي الكندي أبو يوسف (ابحاثه وآرانه الفلسفية) دار الفكر العربي ، بيروت ٢٠٠٠ م .
- (٤) زكريا يوسف موسيقى الكندي ، مطبعة شفيق ، بغداد ١٩٦٢ م .
- (٥) زكريا يوسف رسالة الكندي في اللحن والنغم ، بغداد ١٩٦٥ م .
- (٦) زكريا يوسف اقدم وثيقة موسيقية للحن مدون عند العرب (تمرين للعود تأليف الكندي) بغداد ١٩٦٢ م .
- (٧) صبحي أنور رشيد تاريخ الموسيقى العربية (السلم الموسيقى - الإيقاع - الآلات) ج ١ مؤسسة بافاريا ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .
- (٨) عباس الغزاوي الموسيقى العراقية في عهد المغول والتركمان ، بغداد ١٩٥١ م .
- (٩) عبد الرازق مصطفى فيلسوف العرب والمعلم الثاني ، الجمعية الفلسفية القاهرة ١٩٤٥ م .
- (١٠) مجدي العقيلي السماع عند العرب (ج ١) ، دمشق .
- (١١) محمود الحفني رسالة في أجزاء خبرية في الموسيقى ، القاهرة ١٩٥٩ م .
- (١٢) محمد عبد الهادي رسائل الكندي الفلسفية ، (ج ١) القاهرة ١٩٦٣ م .
- (١٣) مني سنجقदार تاريخ الموسيقى العربية وآلاتها ، بيروت ١٩٨٧ م .

- الموسيقى العربية (تاريخ - أعلام - ألحان)
مصر للخدمات العلمية ، القاهرة ١٩٩٢م.
- قراءات فى تاريخ الموسيقى العربية
دارعلاء الدين للطباعة والنشر القاهرة ١٩٩٧م.
- تاريخ الموسيقى العربية ، ترجمة حسين نصار
القاهرة ١٩٤٠ م .
- مصادر الموسيقى العربية ، ترجمة حسين نصار
القاهرة ١٩٤٠م.
- رسالة الكندي فى خبر صناعة التأليف ، مطبعة
دار الكتب ، القاهرة ١٩٦٩ م .
- (١٤) نبيل شـورة
- (١٥) نبيل شـورة
- (١٦) هـ . جـ . فارمر
- (١٧) هـ . جـ . فارمر
- (١٨) يوسف شوقى

كلمات

الوزيم من ذات لوت الو اجد
اي ذات العشره الاوتار التاليف
ابي يوسف يعقوب بن اسحق القندي

ربك من يعزوك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعاني الادوية ذكر الادوية

الصوتية وسائر اعداد الادوية

اطال الله مدة اعمامك ودد ايامك خيرا اية طهارا مشروا اية كنهها
فهمت ما نالت ايديك الله من سم قول وجيز في ايضاح العله في المصونات المطرجه
وكميه اوتارها التي تشد عليها وكيفه ترتيبها واداسان في الايقاعات وازمان الثقات
وما يلزم الموسيقى في استعمالها واذ كان اسمه اهل دهرنا من مستعملين الصنعة
الموسيقية الغلب عليهم لزوم علاه صدق صابه موافقه من حضرهم لصورها
عن غير علم من الفهمين بالتب والعايه التي من احبها صنعتك لمصوتك لتلك لصوره
وكيفه بعتك التكميه من علم الازهار وترتيب التاليف وما يولد كل ذر من
في النفس للحاسه النهميه من الشجاعه والجلد والجزن ونور في اليمونيات
من اللطف والنعيم وما الذي كان عرضا للثقله في ان صنعها باصناع مختلفه
فصارت على الوان شتى ومذهبه في ان جعلوا ذلك لغادر من الورقه والغلفه وربطه
الذساتين وامن موضع كل واحد منها الاخرى رايك اجاتك اية ذلك
او جز ما تهيا به القبول مع اصباها المعاني وتقر به من مرادك يسهل لك بذلك لفهم
وان اكان عرضنا في هذا الجز من العلم الاختصار لعلة الايقاعات والادوية
علينا ذكر عناضرها التي هي كل جنس ليايها وما يستعمله اهل دهرنا وبلغ ما سوى ذلك
مما كانت الاوائل في الدعه القديم بولاه واجل كتابي هنا خسه بصوت كعدا عنان
الجنه التي هي الطبيعه الخليه واصابع اليد الخسه والتواكب الخسه ودواير
عروض الخسه والاصوات المنطقه الخسه فاقول ان علة الثلاثه
كانت لا يتاخر بالعلم الاوتنط من علم ختد وعلم توتد فاما الذي خه فعمل الطبيعه وما
طوع عنها واما الذي توتد فيعلمها ليس من الطبيعه وتري ش في الطبيعه والعلم
الاوتنط الذي يسبل اية علم ما توتد وما ختد نقتسم اية اربعة اقسام وهي

