

پیوند موسیقی با علوم بیانی؛ تغییری معرفت‌شناختی در انديشه‌ی انسان رنسانس^۱

ایمان فخر*

حسن بلخاری قهی**، آذین موحد***

چکیده

موسیقی در قرون وسطی در زمرة‌ی علوم عددی بود، اما با ظهور انسان‌گرایی در دوران رنسانس به علوم بیانی پیوست. این دگرگونی تغییری بنیادی در حوزه‌ی معرفت‌شناختی موسیقی را نشان می‌دهد و مطالعه پیرامون آن ابعاد گوناگونی از انديشه‌ی انسان غربی را هویدا می‌کند. مطالعه‌ی تاریخی-تحلیلی حاضر به‌دبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییری در بنیاد معرفت‌شناختی موسیقی از قرون وسطی تا رنسانس در غرب رخ داده است. بررسی روند تحولات فکری طی قرون وسطی نشان داد که چگونه علم موسیقی از حیث موضوع جایگاه والايش را میان علوم عددی از دست داد و به حیطه‌ی علوم میانی رفت. اما انسان رنسانس این جایگاه را نیز برنتاید و موضوع موسیقی نظری را به علم تجربی آکوستیک مرتبط دانست. در این برره موسیقی عملی و آهنگسازی نیز به ياران متوجه شان در میان علوم بیانی گرویدند. این امر باعث شد تا موسیقی بنیان‌های نظری مورد نیازش را به‌ویژه در ساحت آفریش از علوم بیانی اخذ کند و به سیاق آن‌ها درآید.

* دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده‌ی هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، i.fakhr@art.ac.ir

** استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده‌ی هنرهای تجسمی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران، hasan.bolkhari@ut.ac.ir

*** دانشیار گروه موسیقی، دانشکده‌ی هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران، movahed@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

 Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

بدین ترتیب موسیقی پایگاه معرفتی اش را میان امور تغییرناپذیر از دست داد و به حیطه‌ی تغییرپذیرها رفت. حیطه‌ای که جولانگاه اندیشه و عقاید و قلمرو سویژگی انسان رنسانس بود.

کلیدواژه‌ها: معرفت‌شناسی، موسیقی، علوم عددی، علوم بیانی

۱. مقدمه

موسیقی در قرون وسطی در زمرة‌ی علوم عددی بود، اما رشد انسان‌گرایی در دوران رنسانس تمام حوزه‌های اندیشه را متأثر ساخت و موسیقی نیز از این دگرگونی مصون نماند؛ در این برره موسیقی از علوم عددی دور و به علوم بیانی^۲ نزدیک شد. موسیقی‌دانان رنسانس که همانند خطبا و شعر ادبی ایجاد ارتباط و انتقال مؤثر پیام‌شان به شنونده بودند، مفاهیم و عناصر بنیادی علوم بیانی را سرمشق کار خود قرار دادند؛ بدین‌سبب موسیقی که از دیرباز در عالم انتزاع و در زمرة‌ی علوم عددی قرار داشت به مرور زمان، در ساحت آفرینش، در قلمرو علوم بیانی هبوط کرد (Buelow, 1972: 39-42).

هرچند این تغییر با توجه به مؤanst و مشابهت دیرین موسیقی با کلام امری عادی جلوه می‌کند، اما بروز آن در اندیشه‌ی انسان رنسانس، نشان‌گر تحولی بنیادین در حوزه‌ی معرفت‌شناسی موسیقی است. این چرخش معرفت‌شنختی حاصل بیش از ده قرن اندیشه‌ورزی در حوزه‌ی معرفتی است که تنها یک علم یا هنر نبود، بلکه جهان‌بینی و الهیات انسان غربی سخت به آن گره خورده بود؛ انسانی که در رنسانس پس از رستن از سیطره‌ی کلیسا در قرون وسطی، در حال پیمودن مسیر ستیغ مقام سویژگی اش بود. دور شدن موسیقی از علوم عددی به معنای رنگ باختن عقل (*ratio*) محض فیثاغوری و افلاطونی در مقابل احساس (*sensus*) مذموم انسان بود؛ احساس، ادراک و تجربه‌ای که نزد ارسطو، متفاوت با اعقابش، ارجمند بود. در حقیقت تصادم پیکره‌ی نظام فکری قرون وسطی با نظام فلسفی و منطقی ارسطو، بنیاد معرفت‌شنختی موسیقی را لرزاند و ماهیت و جایگاه معرفتی اش را طی روندی تدریجی تا دوران رنسانس دگرگون ساخت؛ دگرگونی‌ای که زمینه‌ی پیوستن موسیقی به علوم بیانی را فراهم آورد. پژوهش تاریخی-تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه تغییری در بنیاد معرفت‌شنختی موسیقی از قرون وسطی تا رنسانس در غرب رخ داده است. جهت روشن شدن پاسخ، ابتدا جایگاه موسیقی

در نظام فکری قرون وسطی تبیین می‌شود. سپس به دگرگونی جایگاه موسیقی در رنسانس و اهم‌وقایع مؤثر بر آن پرداخته می‌شود و سرانجام ضمن بیان طرح ارسسطو از شناخت، تلاش خواهد شد تا روند تحولات معرفت‌شناختی موسیقی از قرون وسطی تا رنسانس، از دریچه‌ی این طرح فهم شود.

۲. مرور پیشینه‌ی پژوهش

هر چند پژوهش‌های بسیاری به مقوله‌ی پیوند موسیقی با علوم بیانی و به‌ویژه رتوریک پرداخته‌اند، اما از منظر معرفت‌شناختی بسیار اندک به این تحول نگاه شده است. در مرور پیشینه مطالعه‌ای در ایران با این عنوان یافت نشد، اما، فخر در مقاله‌ای با موضوع اقتاع سخنورانه در آثاری س. باخ، موضوع پیوند موسیقی با رتوریک را طرح و به برخی عوامل تاریخی و معرفت‌شناختی مؤثر در آن اشاره کرده است (فخر، ۱۳۹۸). در خارج از ایران، پیس به موضوع ارتباط موسیقی با علوم بیانی با دیدی معرفت‌شناختی پرداخته است، اما این مطالعه تنها به دوران رنسانس تحول داشته و ریشه‌ی این تحول معرفتی را از قرون وسطی نکاویده است (Pace, 2007). بیلو و مک‌کرلس نیز مدخل‌هایی را با موضوع موسیقی و رتوریک بهمنظور گزارش این تحول تاریخی نگاشته‌اند، اما به مسائل معرفت‌شناختی پیرامون اش اندک و در حد بیان چند جمله پرداخته‌اند. همچنین، توجه هر دو مدخل معطوف به دوران رنسانس و بازک است و تقریباً سخنی از قرون وسطی طرح نمی‌شود (Buelow, 1980; McCreless, 2002).

۳. جایگاه معرفت‌شناختی موسیقی از قرون وسطی تا رنسانس

جایگاه معرفت‌شناختی موسیقی در اعصار گوناگون همواره ارتباط تنگاتنگی با رویکرد انسان به هستی و چگونگی شناخت آن داشته است. جهان‌بینی قرون وسطی ملجمه‌ای شگرف از الهیات و عرفان مسیحی و بقایای دیدگاه کل‌نگر یونانیان باستان به طبیعت بود. در این جهان‌بینی قلمرو ملکوت و ستارگان با عالم ناسوت طبیعت و انسان پیوند داشت و همگی مظاهری از وجود گوناگون ارتعاش بودند؛ ارتعاشی سَمپاتیک که حاصل آن ایجاد کلی یکپارچه بود. بدین‌سیاق، صدا و ارتعاش سیم سازها واسطه‌ای بود که انسان، طبیعت،

آسمان‌ها و خداوند را در زنجیره‌ای پیوسته از هستی به یکدیگر متصل می‌کرد؛ سمفونی کیهانی باشکوهی که نوایش در نظام الهیات و عرفان مسیحی جاودانه بود (نک. Newman, 1998). بدین‌وجه، موسیقی در قرون وسطی جایگاه ویژه‌ای داشت و بحث پیرامون آن تنها مناقشه‌ی علمی ساده‌ای نبود. فهم عمیق این جایگاه، مستلزم آشنایی با نگاه یونانیان باستان به موسیقی است.

۱.۳ نگرش به موسیقی در یونان باستان

هنگامی که یونانیان باستان افق دید خود را تنها به اسطوره محدود نساختند، متوجه طبیعت و هماهنگی بی‌نظیر حاکم بر کیهان شدند. نزدِ اندیشمندان پیشاسقراطی درک این هماهنگی و فهم سامان عقلانی کیهان از طریق اعداد و درکِ کمیات میسر می‌شد؛ آنان با کشف مفهوم تناسب و بسط آن به جهانِ اصوات و نسبت‌های عددی فواصلِ موسیقی، دانش هارمونیا^۲ را پدید آوردند. فیثاغورس و پیروانش یکی از جریان‌های شاخص مطالعه‌ی هارمونیا بودند. آنان از این طریق به دنبال اصول ثابتی می‌گشتند که بر پیوند هماهنگِ همه‌ی عناصر و اضدادِ کیهان حاکم بود. به تعبیر فیثاغورس این اصول از روابط حاکم بر تتراتکسیس و کاد تعیت می‌کرد و معیار هماهنگی و مطبوعیت فواصلِ موسیقی نیز با آن تعیین می‌شد؛ مجموعه‌ای متشكل از اعداد ۱ تا ۴ که جمع‌شان ۱۰ و عددی کامل بود. بدین جهت نزد فیثاغوریان تنها فواصلِ اکتاو با نسبت ۱:۲، پنجم با ۳:۲، چهارم با ۴:۳ و اکتاو به علاوه‌ی پنجم یعنی نسبت ۳:۱ هماهنگ و مطبوع‌اند (Fideler & Guthrie, 1987: 29).

مینا تناسبِ کائنات را شرح می‌کند (نک. Cornford, 1997: 59-72). در یونان غیر از جریان فیثاغوری نحله‌ی دیگری نیز در مطالعه‌ی موسیقی وجود داشت. اریستوکسنوس، شاگرد ارسسطو، تنها به تناسباتِ عددی بسنده نمی‌کرد و صدای موسیقایی را به عنوان پدیده‌ای فیزیکی از طریق عمل و تجربه‌ی محسوس می‌کاوید؛ البته اندیشمندانی چون بطلمیوس نیز در اندیشه‌ی برقراری تعادلی میان عددِ معقول و عملِ محسوس بودند.

دو رویکرد عقل‌گرا و تجربه‌گرا به موسیقی حاصلِ دو نوع نگاه هستی‌شناختی متفاوت است که می‌توان عصاره‌اش را از مقایسه‌ی عقایدِ افلاطون و ارسسطو دریافت. افلاطون حقیقت را در جهان مُثُل یا ایده‌ها می‌جست، نه در ظواهر محسوس. وی مانند هر اکلیتیوس در جهان تغییرپذیر محسوسات نشانی از معرفت و حقیقتِ ناب نمی‌یافتد و آنچه برپایه‌ی

مشاهده‌ی سیلان جهان محسوس استوار بود را عقیده‌ای صرف می‌دانست. پس، در نگاه افلاطون معرفت از مطالعه‌ی جهان تغییرناپذیر مُثُل انتزاعی حاصل می‌شود؛ صوری قائم به ذات که وجهی مشترک با اعداد و اشکال هندسی دارند. بنابراین، اعداد واسطه‌ی میان مُثُل با جهان محسوس‌اند؛ عددی که از ماده متزع نمی‌شود بلکه، طبق نظر فیثاغورس، موجودی مستقل از جهان مادیست؛ نزد افلاطون هرچه علم از ماده دورتر و انتزاعی‌تر باشد، کامل‌تر است (Lindberg, 1978: 464-465). اما، ارسطو جهان را سایه‌ای از مُثُل یا ایده‌های ناب نمی‌دید و برای مشاهدات تجربی از جهان محسوس ارزش قائل بود. هرچند ارسطو اعداد را انتزاع می‌دانست، اما آن‌ها را تعیناتی ثابت نمی‌دید و برایشان وجودی مستقل از ماده و ذهن متصور نبود. بنابراین در طرح ارسطو، ریاضی موقعیتِ ممتاز افلاطونی‌اش را حفظ نکرد (*Metaphysics*, 1968: 985b-986a, 991b-992a, 1076b-1079b, 1084a)، اما به عنوان علمی که متفاوت با علوم طبیعی، نیازی به تجربه‌ی محسوس نداشت، از جایگاه والایی برخوردار شد. ارسطو علوم را براساس میزان مفارقتِ موضوع‌شان از ماده طبقه‌بندی و آن‌ها را ذیل دو مفهوم تئوریا و پرکسیس به دو نوع نظری و عملی تقسیم می‌کند؛ قسم نظری به موضوعاتِ ضروری‌ای که وجودشان مستقل از عمل انسان است می‌پردازد و قسم عملی به موضوعاتِ تغییرپذیری که متأثر از عمل انسان‌اند. در میان علوم نظری بالاترین مرتبه مختص فلسفه‌ی نخستین است و پس از آن علوم عددی و علوم طبیعی قرار می‌گیرند؛ فلسفه‌ی نخستین به مطالعه‌ی موجود غیر مادی قائم به ذات، ریاضیات به مطالعه‌ی اعداد و تنشیبات متزع از ماده و علوم طبیعی به مطالعه‌ی موضوعات غیر قابل تفکیک از ماده (Physics, 1970: 194b) و حرکت (*Metaphysics*, 1968: 1025b-1026a) می‌پردازند. علوم عملی نیز با توجه به سطح تعاملات انسانی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سیاست، تدبیر منزل و اخلاق. علاوه‌بر اقسام نظری و عملی، ارسطو نوعی سومی را نیز با توجه به مفهوم پرکسیس طرح می‌کند. در این نوع، تنهه‌ها یا به عبارتی هنرها جای می‌گیرند؛ فعالیت‌هایی که مسبب تغییراتِ درونی یا آفرینش اشیاء بیرونی‌اند.

اتخاذ هریک از نگرش‌های هستی‌شناختی افلاطونی یا ارسطویی، الزامات معرفت‌شناختی ویژه‌ای را در تعیین جایگاه علوم ایجاد می‌کند؛ الزاماتی که نظامهای فکری گوناگونی را در طبقه‌بندی علوم شکل می‌دهد. در ابتدای قرون وسطی، آثار اندکی از افلاطون به لاتین در دسترس و فهم اندیشه‌های وی دشوار بود، همچنین، بعدها اندیشمندانی چون توماس آکویناس نیز به بنیادِ هستی‌شناختی افلاطون تاختند (نک).

18-21 Aquinas, 1963: بدين‌سبب، متفکران طی سده‌های میانی در تلاش بودند تا برای علوم، از جمله موسیقی، شاکله‌ای مبتنی بر آرای ارسسطو بنیاد کنند.

۲.۳ موسیقی در میان علوم؛ قرون وسطی

اوایل قرون وسطی اقتدار نظام فکری اندیشمند رومی، بوئتیوس (۴۸۰-۵۲۴م)، موسیقی را میان علوم عددی قرار داد؛ زیرا اندیشه‌های وی در باب موسیقی بیشتر برگرفته از فیثاغورس و درک موسیقی به عنوان مقوله‌ای مرتبط با تناسبات عددی مقدس کیهان بود. نزد رومیان باستان آخرین ملازم مراسم ازدواج مِركوری و فیلولوژی هارمونیا (موسیقی) است، بوئتیوس این ملازم را با سه تن از دیگر ملازمان یعنی حساب، هندسه و نجوم، همراه ساخت و آن‌ها را کوادریوئیم نامید؛ راهی چهارگانه که ذهن انسان را از بند حواس رهانده و به سوی یقین و محکماتی تغییرناپذیر هدایت می‌کند (Boethius, 1966: 24-27). وی این علوم را علم مطالعه‌ی کمیات منفصل و متصل دانسته و از میان‌شان حساب و موسیقی را به علم مطالعه‌ی کمیات منفصل تعریف می‌کند. با این تفاوت که حساب کم‌منفصل را بهما هو کم‌فحص می‌کند و موسیقی کم‌منفصل را در نسبت با چیزی می‌کاود (Boethius, 1966: 25)؛ پس، نزد بوئتیوس موضوع علم موسیقی نسبت عددی است و این علم محمولات و اعراض آن را مطالعه می‌کند.

بوئتیوس علم موسیقی را به سه نوع موزیکا موندا، موزیکا آمانا و موزیکا اینسترومانتالیس تقسیم می‌کند: در بالاترین مرتبه، موزیکا موندا، به مطالعه‌ی هماهنگی افلالک و حرکات اجرام آسمانی، عناصر اربعه و تغییر فصول می‌پردازد؛ تلاشی برای فهم عقلانی هماهنگی عالم کبیر از طریق تناسبات عددی. در مرتبه‌ی بعد موزیکا آمانا در مورد هماهنگی بدن، نفس و وحدت‌شان است؛ به وجهی مطالعه‌ی هماهنگی حاکم بر بدن و نفس انسان در ارتباط با نظام هماهنگ کیهانی. در پایین‌ترین مرتبه، موزیکا اینسترومانتالیس به مطالعه‌ی هماهنگی در صدای سازها می‌پردازد؛ صدای‌ای که از طریق سیم‌های مرتعش، هواهی دمیده شده یا ضربه تولید می‌شوند (Boethius, 1966: 44-47). این نوع، مرتبط با فواصل موسیقایی قابل‌شنیدن است و در آن نسبت عددی فواصل مطبوع طبق تناسبات عددی حاکم بر موزیکا موندا و آمانا تعیین می‌شوند. بدین ترتیب صدای سازها می‌توانست هماهنگی کیهان را ملموس و آشکار سازد. بوئتیوس شرافت امور را به میزان عقلانیت‌شان نسبت می‌داد و بدن

و عمل را برده‌ی عقل می‌دانست. با این نگاه وی سه نوع موسیقی‌دان تعریف می‌کند: اولی به نواختن و عمل موسیقایی، دومی به ساختن موسیقی و سومی به قضاوتِ نوازنده و آفریننده مشغول است. از نظر بئتوس نوع اول بی‌بهره از دانش نظری و مانند بردگان و نوع دوم همچون شاعران مجمنون^۳ است، پس، شرافت از آن سومی است که با عقل قضاوت می‌کند (Boethius, 1966: 103-104); البته، بوئیوس در باب علم یا هنرهای آزاد سخن می‌گفت و در زمان وی نوازنگی دور از شأن انسان‌های آزاد و مختص بردگان بود (McInerny, 2012: 7).

بوئیوس با آثار ارسطو آشنا و شارح آن‌هاست، اما در باب موسیقی مفتونِ فیثاغورس و افلاطون است، بدین‌دلیل علی‌رغم اینکه تلاش می‌کند تا در علم موسیقی راهی میانه‌ی نظام فکری افلاطون و ارسطو بپیماید، بیشتر به‌سمت عقاید فیثاغوری و افلاطونی متایمل می‌شود. بوئیوس ابتدا با احترام به رویکرد تجربه‌گرای ارسطو، سرچشمۀ اصول موسیقی را حاصل از قضاوت‌های حسن‌شنوایی می‌داند، اما پس از بیان این گزاره، در مورد خط‌پذیری حواس هشدار می‌دهد. بدین‌دلیل، بوئیوس که در پی وضع قوانین تغییرناپذیری برای موسیقی است (Boethius, 1966: 57-58)، قضاوت‌نهایی را به عقل و به‌عبارتی تناسباتِ عددی می‌سپارد (Boethius, 1966: 95). با وجود این، گاه بوئیوس وجود عناصر بنیادی موسیقی را کاملاً وابسته به ماده دانسته و برای آن‌ها موجودیتی جدا از ماده و حرکت قائل نمی‌شود (Boethius, 1966: 48). این نوسان فکری و اضطراب در آرای بوئیوس، عامل مهمی در درگرفتن بخشی طولانی در باب موضوع و جایگاه علم موسیقی طی قرون وسطی شد.

در اوایل سده‌های میانی اندیشمندان دیگری نیز بودند که در باب موسیقی نظراتی قدری متفاوت با بوئیوس داشتند. کاسیودروس (458-580م.) سیاستمدار رومی و ایزیدور اشبيلی (560-636م.)، اسقف اعظم اشبيلیه، موسیقی را علمی عددی می‌دانستند، اما در تقسیمات جنسِ موسیقی، موسیقی را به سه نوع آرمونیکا، ریتمیکا و متربیکا تقسیم کردند؛ این سه به ترتیب اشاره به زیروبمی صدا، شکل‌گیری ریتم ملودی به‌واسطه‌ی کلام و انطباق موسیقی با ضرب‌باهنگ شعر داشتند (Cassiodorus, 1969: 96; Isidore, 2006: 190). ابتدای قرون وسطی این رویکرد به‌دلیل اقتدار بوئیوس مهجور ماند، اما با گذر زمان ردپای عمل‌گرایانه‌ی آن در آرای متفکران بعدی به‌تدریج ظاهر شد.

در قرون وسطی مجموع سه علم دستور زبان، منطق و رتوريک که مرتبط با کلام، بيان اندیشه و عقایدند، در امتداد کوادریویم، تریویم نام گرفت و بدین‌شکل طرح منسجمی از هفت علم غیر‌دينی برای آموزش انسان‌های آزاد ارائه شد. اما با غلبه‌ی گفتمان ارسطویی طی قرون دوازده و سیزده میلادی، لزوم بازنگری در مورد جایگاه موسیقی به عنوان عضوی از کوادریویم احساس شد. موسیقی که تا پیش از این بر بنیادی افلاطونی قوام یافته بود، مشکلات فراوانی برای تطبیق با نظامی ارسطوی داشت. بوئیوس موضوع مطالعه‌ی علم موسیقی را نسبت‌های عددی می‌دانست، اما در نظام ارسطو، نسبت‌های عددی موجودیتی فارق از ماده نداشتند، پس موضوع موسیقی نیز نمی‌توانست فارق از صدای حاصل از حرکت اجسام و ارتعاش آن‌ها باشد. با این رویکرد، موضوع مطالعه‌ی موسیقی بیشتر مادی و به علوم طبیعی متمایل می‌شد تا عددی. از سویی دیگر، ارسطو در رساله‌ی در آسمان به عقیده‌ی فیشاغوری موسیقی افلاتک تاخته (*On the Heavens*, 1960: 290b-291a) و در درباره‌ی نفس نیز وحدت، تناسبات و بهره‌مندی نفس از نسبت‌های هماهنگ افلاتک را مردود خوانده بود (*On the soul*, 1964: 406b-409a). بدین ترتیب، دو رکن اصلی موسیقی در نظام بوئیوس، یعنی موزیکا موندا و آمانا نیز محل ابهام بود. با احتساب این فرضیات، علم موسیقی پایگاه مستحکم‌اش را میان امور تغییرناپذیر از دست می‌داد و این دگرگونی به مذاق تفکراتِ دینی قرون وسطی خوش نمی‌آمد. بدین‌دلیل متفکران اوخر سده‌های میانی در تلاش بودند تا جایگاه موسیقی را میان علوم عددی حفظ و تا حد ممکن از مقولات سنتِ بوئیوسی صیانت کنند؛ اما نگاهی گذرا به این روند نشان می‌دهد که در بازتعریف‌هایی که از مفاهیم موزیکا موندا، آمانا و اینسترومتوالیس طی قرن‌ها انجام شد، تنها صورت واژگان محفوظ ماند، اما معنای شان دگرگون شد. همچنین، در این برره تنها به موسیقی به عنوان علمی نظری نگاه نشد، بلکه متناسب با واقعیت‌های جاری، به وجه عملی موسیقی نیز که نزدِ بوئیوس حقیر بود، توجه شد.

تا قرن دوازدهم میلادی نگاه به موسیقی بسیار فراتر از آرای بوئیوس نمی‌رود، اما، تلاطم تغییر در آن حس می‌شود. برای نمونه، هیو سَن ویکتور (۱۱۴۱-۱۰۹۶م)، متکلم فرانسوی، موسیقی را در زمرة علوم عددی، و موضوع مطالعه‌اش را نسبت‌های عددی می‌دانست. هیو در بیان رویکردش از اصطلاحات بوئیوس استفاده می‌کند، اما به تعاریف تریلوژیک‌شان پاییند نمی‌ماند: موزیکا موندا به وزن، عدد و اندازه، یعنی سه امر الهی در آفرینش، و موزیکا آمانا به طبایع چهارگانه نیز می‌پردازند. در مقوله‌ی موزیکا اینسترومتوالیس

هم رکبای آرای ایزیدور در نظرات هیو دیده می‌شود. هیو مانند بوئیوس سه نوع موسیقی دان تعریف می‌کند (Taylor, 1968: 69-70)، اما از ارزش‌گذاری پرهیز و بدین طریق به موسیقی عملی التفات می‌کند. توجه به جنبه‌های غیر نظری در اندیشه‌ی هیو، منجر به معرفی شاخه‌ای از علوم می‌شود که وی آن را علوم مکانیکی یا ماجعول^۵ می‌خواند؛ این علوم محصولی (اپوس) را تولید، اصلاح، یا به انسان خدمات مفیدی ارائه می‌کند؛ تنهایی مانند بافتندگی، دریانوردی و تئاتر یا به عبارتی مجموعه‌ی هنرهای اجرایی در این شاخه قرار می‌گیرند. اجرای موسیقی نیز در این شاخه و زیرمجموعه‌ی تئاتر است؛ موسیقی‌ای که در ضیافت‌ها یا مراسم مذهبی همراه با کلام اجرا می‌شد (Taylor, 1968: 74-79). در قرون وسطی عقیده بر این بود که با خاتمه‌ی اجرا، موسیقی تمام می‌شود، پس موسیقی نمی‌توانست دارای اپوس و از این حیث تنهایی مؤلف باشد، بلکه بیشتر مانند طب، توان ایجاد تغییر را داشت، پس اجرای موسیقی می‌توانست بدین وجه عضو علوم مکانیکی باشد.

توجه به وجه عملی موسیقی در آرای متفکر اسپانیایی، دومینیکوس گوندیسالینوس (1190-1195م). بسیار پرنگ‌تر است. وی متأثر از احصاء‌العلوم فارابی، موسیقی را به دو نوع عملی و نظری تقسیم^۶ و این دیدگاه را با آرای بوئیوس ترکیب می‌کند. در تعاریف گوندیسالینوس، واژه‌ی سونوس (*sonus*، یعنی همه‌ی صدای‌های قابل شنیدن، از *καντος* (*cantus*) که دال بر صدای انسان است، تمایز است و *καντος* نیز به صدای (*uox*) آهنگین و آواز حصر و معنای *uox* به صدای موجودات زنده، به‌ویژه انسان، محدود می‌شود (Baur, 1903: 96-102)؛ بدین‌گونه موسیقی از حیطه‌ی علوم نظری محض خارج می‌شود، چون صدای حاصل از عمل انسان، به حوزه‌ی پرکسیس مرتبط است. همچنین بیشتر تعبیر گوندیسالینوس از صدا، مرتبط با طبیعت و ماده است و این نگاه، موضوع موسیقی را به علوم طبیعی نزدیک و از علوم عددی دور می‌کند.

یک قرن بعد، رابرت کیلواردبی (1215-1279م). متفکر انگلیسی دومینیکنیایی، با محدود ساختن تعریف بوئیوس از موسیقی، به استقبال یک دگرگونی معرفت‌شناختی رفت. بوئیوس موضوع مطالعه‌ی علم موسیقی را نسبت‌های عددی می‌دانست، اما کیلواردبی بیان کرد که دامنه‌ی موضوع این علم شامل همه‌ی نسبت‌های عددی نیست، بلکه موضوع، تنها بررسی نسبت‌های عددی حاکم بر هماهنگ‌هاست. بدین سبب وی موسیقی را علم مطالعه‌ی نسبت‌های عددی هماهنگ یا به اختصار علم مطالعه‌ی هماهنگی تعریف کرد؛ این رویکرد

جدید می‌توانست به همه‌ی چیزهایی که نسبت‌های هماهنگ بر آن‌ها حاکم است تسری یابد (Kilwardby, 1976: 46-53). به‌ظاهر افزودن این فصل به تعریفِ علم موسیقی تغییر چندان بزرگی نیست، اما با اعمال آن، موضوع از نسبت‌های عددی به آن چیزی که هماهنگ است، تغییر می‌کند؛ یعنی هماهنگ‌ها موضوعاتی هستند که محمولات یا اعراضی چون نسبت‌های عددی را حمل می‌کنند. پس موضوع موسیقی چیزهای هماهنگ است و این علم، برپایه‌ی تعاریف ارسطو (*Posterior Analytics*, 1960: 76b)، اعراض این موضوع را بررسی می‌کند. کیلواردبی سعی می‌کند تا برای صیانت از عقاید بوئیوس مفهوم چیز هماهنگ را در طیفِ وسیعی از ماده تا ساحتِ موجودات لطیف و روحانی گسترش دهد (Kilwardby, 1976: 81)، اما به هرحال با این تغییرِ موضوع، موسیقی از حوزه‌ی علوم عددی دور می‌شد. کیلواردبی به‌نوعی با افزودن قیدِ هارمونیک به اعداد متعدد، آن‌ها را به عالم محسوسات آورده و مادیت می‌بخشد؛ وی این موجودیت را موضوع مطالعه‌ی موسیقی می‌داند و آن را عددِ مادی یا طبیعی (*numerus naturalis*) می‌نامد؛ یا به تعبیری دقیق‌تر عددی که با ماده یا چیزهای طبیعی ترکیب شده است (Kilwardby, 1976: 53-57).

کیلواردبی همچون افلاطون اعداد را به عنوان جوهر یا ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی چیزهای طبیعی در نظر نمی‌گیرد، اما، متضاد با ارسطو، برای آن‌ها موجودیتی خارج از ذهن قائل می‌شود. وی بیان می‌کند که موسیقی نظری تمایل به درک رابطه‌ی هارمونیک دو امرِ مادی دارد، از این حیث در موضوع موسیقی مؤلفه‌ای مادی وارد می‌شود که آن را از مطالعه‌ی عددی صرف متمایز می‌کند. حال که موضوع علم موسیقی زیرویمی صدای حاصل از سازها و موضوعی مادی است، پس این علم چگونه می‌تواند علمی عددی باشد؟ کیلواردبی در پاسخ استدلال می‌کند که علم طبیعی آنچه را که تغییرپذیر است می‌کاود و صدای موسیقایی بی‌گمان امری تغییرپذیر است، اما موسیقی نظری روابط هماهنگ تغییرناپذیری را میانِ اصوات می‌جوید که به عنوان اعدادِ انتزاعی نسبت به علم طبیعی پیشینی‌اند. پس، تقدم نسبتِ عددی حاکی از آن است که موسیقی از علم طبیعی انتزاعی‌تر است (Kilwardby, 1976: 55-59). بدین‌گونه، کیلواردبی نتیجه می‌گیرد که موسیقی بیشتر به علوم عددی متمایل است تا طبیعی و برای ارائه‌ی تبیینِ درستی از جایگاه علم موسیقی به دامان مقوله‌ی علوم مداخل ارسطو پناه می‌برد؛ علومی که نسبت به هم فرآراسته یا فروآراسته‌اند.

ارسطو در آنالیکتیکای دوم بین استدلالی که نتیجه‌ی آن/ینکه هست ($\tau\delta\tau\alpha$) را بیان می‌کند یا چرا هست ($\delta\tau\alpha\tau\delta$) را معلوم، تمايز می‌گذارد. سپس این موضوع را به دامنه‌ی

علوم گوناگون بسط داده و برخی علوم را فروآراسته‌ی علومی دیگر می‌خواند؛ این علوم براهین متوجه به علل و چرایی موضوعاتشان را از علم فراآراسته‌ی خود اخذ و قضایایی را که به چگونگی موضوع می‌پردازند، درون خود مهیا می‌کنند. در نگاه ارسسطو، علم موسیقی که برای یافتن چرایی‌ها به براهین ریاضی و نسبت‌های عددی متصل می‌شود، علمی فروآراسته از علم حساب است. ارسسطو اذعان می‌دارد که علی‌رغم اینکه موضوعات علوم متداخل از حیث جوهر متفاوتند، اما علوم فروآراسته صورت‌های عددی را به کار می‌گیرند؛ زیرا قضایای علوم عددی پیرامون صورت‌هاست و این علوم براهین‌شان را به یک بستر خاص محدود نمی‌کنند (*Posterior Analytics*, 1960: 78a-79a). بر این مبنای، کیلواردبی برای علم موسیقی نظری جایگاه ویژه‌ای تعریف می‌کند که در عین حالی که فروآراسته از حساب است، علمی با جنس و طبیعتی متفاوت نیز باشد (Kilwardby, 1976: 46-47).

برخلاف ارسسطو، کیلواردبی موزیکا موندا و آمانا را با تعاریف بوئیوس می‌پذیرد، اما، آن‌ها را بسیار ناشناخته و غیرقابل توضیح می‌داند (Kilwardby, 1976: 59). او در مورد موزیکا /اینسترومانتالیس نیز همان دیدگاه بوئیوس را تکرار و در ادامه سه دسته موسیقی‌دان تعریف می‌کند: نوازنده‌گان، ترکیب‌کننده‌گان اشعار با موسیقی و کسانی که به مباحث نظری مشغول و در مقام قضاوت آن دو دسته‌ی دیگرند؛ حوزه‌ی فعالیت دو دسته‌ی نخست عملی و دسته‌ی آخر نظری است. غایت تئوریا دانستن و غایت پرکسیس خود عمل است، اما کیلواردبی رابطه‌ی عمل و نظر موسیقایی را درهم تنیده و پویا می‌داند؛ به‌واقع رابطه‌ی بین موسیقی عملی و نظری با ارتباط /ینکه هست و چرا هست اداره می‌شود. کیلواردبی موسیقی عملی را مرتبط با مفهوم پرکسیس و در وادی اجرا فهم می‌کرد و آن را بی‌ارتباط با مفهوم پرکسیس و ناتوان در تولید آپوس می‌دانست (Kilwardby, 1976: 138-144)؛ بدین‌گونه، موسیقی علمی مکانیکی نیست و می‌توانست در کوادریویم باقی بماند.

کیلواردبی تلاش کرد تا سنت موسیقی بوئیوسی را با الزامات معرفت‌شناسنخانی نظام ارسسطو آشتبانی نماید، اما، ارسسطوی مآب تندروی چون آلبرت کیبر (۱۲۸۰-۱۲۰۰ م.) چنین تسامحی را برنمی‌تایید. آلبرت، موزیکا موندا و آمانا را به‌کل مردود خواند (Albertus Magnus, 1890: 8.774) و با ارائه‌ی تعریفی عملگرایانه، موسیقی را به حوزه‌ی علم آکوستیک ارسسطو نزدیک کرد. از نظر وی عرض مطبوع، مرتبط با صداست و این کیفیت از آن مستفاد می‌شود (Albertus Magnus, 1890: 2.367). بنابراین، موسیقی علم مطالعه‌ی

همانگی در صدا و ملودی است؛ صدای ملودیک و ریتمیکی که توسط انسان و یا سازها تولید می‌شود. بدین‌سان موضوع موسیقی از حیث علتِ مادی با علوم عددی متجانس نبود، بلکه بیشتر به علوم طبیعی می‌مانست. آبرت تا حدی فروآراسته بودن موسیقی از حساب را می‌پذیرد، اما به آن ایرادی وارد می‌داند: در براهین علوم متداخل موضوع علم فرآراسته، محمول یا عرض موضوع علم فرآراسته می‌شود تا، به‌واسطه‌ی این حدِ وسط، نتیجه معلوم گردد. اما، با رویکردی ارسطویی به عدد، حدِ وسط در استدلال بین موسیقی و حساب از ماده‌ی علم فرآراسته، یعنی موسیقی، به قوه‌ی ذهن انتزاع می‌شود. پس، از آنجاکه چنین براهینی روی بسوی علم فرآراسته دارند، دلیل و علتِ قضایا از همین علم فهم می‌شود، نه از علم فرآراسته (Albertus Magnus, 1890: 2.85-86). بنابراین، حساب به مطالعه‌ی نسبت‌های عددی انتزاعی می‌پردازد، اما موسیقی نسبت‌های هماهنگ را در اصوات و سیم‌های مرتعش جستجو می‌کند.

شاگرد آبرت کبیر، توماس آکویناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴م)، تعریف افراطی استادش را تعديل کرد و بهبار نشاند. متفاوت با اغلب تعاریف سنتی پیشین، آکویناس نسبت‌های عددی اصوات را به مثابه‌ی یک جنس مستقل، موضوع مطالعه‌ی موسیقی در نظر گرفت. این جنس شامل موجوداتی مرکب از عدد و ماده است؛ نسبت‌های عددی فواصل، با کاربستِ عدد، به عنوان صورت در ماده‌ی صدا ایجاد می‌شوند (Aquinas, 1964: 231). با چنین تعبیری، موضوع موسیقی در باب موجوداتی است که صورت را از عدد و ماده را از صدا می‌گیرند. آکویناس در این بیان، وام‌دار تعریف ارسطو از فاصله‌ی مطبوع اکتاو و لحاظ شدن عدد به عنوان علت صوری در آن است (Metaphysics, 1968: 1013a; Physics, 1970: 194b). آکویناس با طرح مفهوم کاربست از ورطه‌ای که کیلواردبی در موجودیت بخشیدن به عدد خارج از ذهن در آن افتاده بود، اجتناب کرد و توانست عدد را به عنوان علتِ صوری و متنزع از ماده در تعریفِ موضوع علم موسیقی حفظ کند. بدین‌سیاق موضوع موسیقی نه تنها از دیدگاه معرفت‌شناختی، بلکه از منظر هستی‌شناختی نیز موجودی ذو وجهیان محسوب می‌شد؛ موجودی که بخشی در ذهن و بخشی خارج از آن است. پس، در مطالعه‌ی موضوع موسیقی حفظ توأمان دو منظر علوم طبیعی از حیث مادیت و علوم عددی از حیث انتزاع، حائز اهمیت است. آکویناس مسئله‌ی علوم متداخل ارسطو را اینگونه تعبیر می‌کند که در چنین پیوندی علم فرآراسته موضوع علم فرآراسته را در ماده‌ی محسوس به کار گرفته است. آکویناس موسیقی و همه‌ی اینگونه علوم را در مقوله‌ی جدیدی با عنوان

علمِ میانی (*scientia media*) طبقه‌بندی کرد. در این جایگاه، موسیقی‌دان با طبیعی‌دان متفاوت است، چون موضوع علم‌اش را به‌کل محسوس نمی‌داند، در عین حال موضوع را به‌تمام، عددی نیز نمی‌داند، چون برای یافتن نتیجه‌ی مطلوب، نظر به محسوس دارد؛ البته، آکویناس در بابِ موسیقی نظری و دیگر علوم میانی اذعان دارد که آن‌ها بیشتر عددی‌اند تا طبیعی (Aquinas, 1963: 37-38)؛ با این بیان، موقعیت ممتاز موسیقی نظری در سنتِ فکری قرون وسطی تا حد امکان محفوظ می‌ماند و عمل و نظر موسیقایی نیز با رابطه‌ی اینکه هست و چرا هست به همزیستی‌شان ادامه می‌دادند.

طبی قرون وسطی تلاش‌های فراوانی برای سازگار ساختن سنت موسیقایی بوئیوس با نظام ارسطویی انجام شد. بدین‌سیاق، موسیقی به علوم طبیعی و مکانیکی تنزل نیافت و در کوادریوئیم باقی‌ماند، اگرچه دیگر پایگاه معرفتی‌ای به استحکام سابق نداشت. در این برده، ذیل مفهوم پرکسیس، به جنبه‌های عملی موسیقی نیز توجه شد، هرچند موسیقی نظری در ساحت تئوریا جایگاه فرآآراسته‌ی حکمرانی‌اش را بر موسیقی عملی حفظ کرد؛ اگرچه به گفته‌ی ارسسطو، تنها پس از شناخت/ینکه هست، می‌توان در پی فهم چرا هست برآمد.
(*Posterior Analytics*, 1960: 90a)

۳.۳ موسیقی در میان علوم؛ رنسانس

در ابتدای رنسانس موسیقی هنوز عضوی از کوادریوئیم بود، اما با کاهش اقتدار بوئیوس، تنها به دو نوع موزیکا تئوریکا و موزیکا پرکتیکا تقسیم می‌شد و از مقولات موزیکا و امانتا چندان سخن نمی‌رفت. در حیطه‌ی موزیکا تئوریکا نیز تجربه‌گرایی ارسطویی داشت غلبه می‌کرد و با افزایش تعداد ترجمه‌های رسالات یونان باستان به لاتین در همه‌ی علوم، از جمله موسیقی، این رویکرد تقویت می‌شد. البته سرچشم‌های مطالعه‌ی صدا به عنوان پدیداری فیزیکی را می‌توان، پیش از رنسانس، در شرح پیترو دآبانو (۱۴۵۰-۱۴۱۶م) بر رساله‌ی مسائل جست. یکی از شگفتی‌های این شرح تکیه‌ی دآبانو بر آموزه‌های بطلمیوس و مفروض گرفتن مطبوعیت فاصله‌ی حاصل از افزودن یک فاصله‌ی مطبوع به اکتاو است. با این فرض، دآبانو فاصله‌ی حاصل از افزودن چهارم درست به اکتاو را با نسبت ۸:۳ مطبوع دانست و آشکارا از نسبت‌های تتر/کتیس دکاد فیثاغورس و نظام اعداد مقدس تخطی

کرد (Palisca, 2006: 136-138). دآبانو بیشتر رویکردن فیزیکی به موسیقی داشت و تفاسیر زمینه‌ی تحولاتِ رنسانس را فراهم آورد.

نخستین اندیشمند رنسانسی که انعکاس آرای دآبانو در آثارش دیده می‌شود، فرانکینو گافوریو (۱۴۵۱-۱۵۲۲م.) است. وی کشیش بود و موسیقی را در مدارس کاتولیک فراگرفته بود، اما متأثر از استادش یوهانس گالیکوس ڈ نامور (۱۴۷۳-۱۵۱۴م.)، تنها به آموزه‌های بوئیوس اکتفا نکرد. گالیکوس که از انسان‌گرایان اوایل رنسانس بود، بوئیوس را قانون‌گذار مسلم موسیقی نمی‌دانست، بلکه وی را راوی بخشی از دانشِ موسیقی یونان باستان معرفی می‌کرد (Palisca, 2006: 88). بدین‌سبب اقتدار بوئیوس متزلزل شد و متفکرینی چون گافوریو به دیگر منابع باستانی برای تکمیل دانسته‌هایشان مراجعه کردند. گافوریو بسیاری از آثار تجربه‌گرایان یونان را مطالعه کرد، اما علی‌رغم اینکه خود به عنوان رهبر گروه گُر کلیسا با مشکلات فراوان اجرای فواصل فیثاغوری مواجه بود، تعصبات افلاطونی‌اش را به‌ویژه در موضوع شناخت مطبوع کنار نگذاشت؛ این دلستگی از تصویری که در مطلع آخرين رساله‌ی گافوریو نقش بسته، آشکار است؛ تصویری حاوی پیامی افلاطونی پیرامون زایش هماهنگی از دل اضداد (نک. Gaffurio, 1518).

غفلت گافوریو در مورد کاربرد فواصل سوم (نسبت‌های ۴:۵ و ۵:۶) و ششم (نسبت‌های ۳:۵ و ۵:۸) به عنوان نیمه‌مطبوع در موسیقی زمانه‌اش شگفت‌انگیز است. این فواصل در نظام فیثاغوری مطبوع نیستند، اما موسیقی دانان عملگرای قرن پانزدهم میلادی در بسیاری موارد شنیدن‌شان را در بافتِ چند صدایی، به جای فاصله‌ی چهارم ترجیح می‌دادند (Palisca, 2006: 141). در حقیقت، نظام فواصل مطبوع فیثاغورس و به تبع آن بوئیوس برای موسیقی مونوفونیک یونان باستان و ارگانوم‌های اولیه مناسب بود، اما توان همراهی با بافت پلی‌فونيک پیچیده‌ی موسیقی قرن پانزدهم را نداشت. این بافت روزبه روز به فواصل سوم و ششم بیشتر وابسته می‌شد و نوازنده‌گان برپایه‌ی ذوق و احساس‌شان با تغییر جای این فواصل سعی می‌کردند آن‌ها را به خوشایندترین وجه اجرا کنند؛ بدین‌سیاق عقل‌گرایی قرون وسطایی به مرور تضعیف می‌شد و زمام امور به دست احساس می‌افتاد (Bartel, 1997: 13-14). اینک انسان رنسانس طعم میوه‌ی ممنوعه‌ی فواصل سوم و ششم را در اجرا چشیده بود. بدین‌سبب، ریاضی‌دانان بسیاری در صدد تعدیل نسبت‌های عددی همه‌ی فواصل به‌گونه‌ای که سوم‌ها و ششم‌ها نیز بدون نیاز به جایه‌جایی مطبوع شنیده شوند، برآمدند.

گافوریو مخالف این جریان بود، چون هیچ معیاری از جنس استدلال‌های فیثاغوری در آن نمی‌یافت، اما انسان‌گرایانی چون لودویکو فولیانو (پس از ۱۵۳۶-پیش از ۱۵۰۰م)، تعدل نسبت فواصل و خروج از نظام فیثاغوری را با آغوش باز پذیرفتند. آنان مُلهم از بطلمیوس به‌دلیل یافتن مسیری در میانه‌ی عقل و احساس بودند.

فولیانو با جسارت چالشی را طرح کرد که در آن زمان به‌دلیل هاله‌ای از تقدس نمی‌توانست به‌راحتی محلى از بحث باشد: چرا فواصل سوم و ششم که در نظام فیثاغوری مطروdenد، امروزه مطبوع هستند؟ به‌واقع عمل موسیقایی اینکه هست محسوسی را فراهم آورده بود که علم نظری می‌بایست چرا هست درخوری برایش پیدا می‌کرد، اما، برای این موضوع توجیه عددی‌ای از جنس نگاه فیثاغوریان وجود نداشت. فولیانو با استدلالی ارسسطویی، صدا را حاصل از جسم حرکت‌دهنده‌ی هوا، هوایی که حرکت می‌کند و حرکت‌هوا دانست و گفت که هیچ یک از این‌ها خود صدا نیستند، بلکه صدا کیفیتی است که توسط شنوایی ادرارک می‌شود؛ قوهای طبیعی که صدا را از طریق ارتباط هوا بیرون با داخل گوش می‌شنود. بنابراین، حسن شنوایی باید مرجع تعیین مطبوع باشد، نه تناسبات عددی (Palisca, 1985: 238). فولیانو مطبوع را ترکیب دو صدای خوشایند برای حسن شنوایی تعریف می‌کند و برپایه‌ی قضاوت گوش پرورش یافته، فواصل سوم و ششم را به جرگه‌ی مطبوع‌ها می‌افزاید. همچنین او سعی می‌کند تا با تعدل نسبت پنجم‌های فیثاغورس، فواصل سوم و ششم را به خوش‌صداترین حالت ممکن برساند. فولیانو حتی تلاش می‌کند تا با کاربست میان‌یابی هندسی اقلیدوسی، محدودیت فیثاغوری تقسیم فاصله‌ی /پیموریک^۷ ۹۸ به دو نیم را نیز بشکند (Palisca, 1985: 243)؛ تا از تقسیم یک پرده، دو نیم‌پرده‌ی تعدل شده به‌دست آید.

جوزفو زارلینو (۱۵۱۷-۱۵۹۰م). بسیار متأثر از فولیانو بود، اما، به‌عنوان کشیشی کاتولیک نمی‌توانست به‌سادگی اقتدار اعداد مقدس و باستانی فیثاغورس را نادیده بگیرد. بدین‌سبب او ضمن پذیرش نظام مطبوع‌های فولیانو سعی کرد تا برای فواصل مطبوع آن، توجهاتی مشروع بیابد. زارلینو دریافت که همه‌ی فواصل مطبوع فولیانو قابل بیان با نسبت‌های عددی متشكل از اعداد ۱ تا ۶ هستند^۸ (Palisca, 2006: 37)، سپس تلاش کرد تا توجیهاتی مشابه با فیثاغوریان برای این مجموعه اعداد بیابد: حاصل جمع و حاصل ضرب اعداد ۱ تا ۳ برابر ۶ است، پس، شش عددی کامل است؛ شش سیاره در آسمان وجود دارد (البته در زمانه‌ی

زارلینو؛ خداوند کائنات را در شش روز آفرید و بسیاری از این جنس دلایل (Zarlino, 1557: 23-24) می‌کند؛ هرچند مشکلات فراوان اجرای این فواصل، منجر به مجادلاتِ بعدی مدیدی می‌شود.

وینچنزو گالیله (Galilei, 1560-1591م). شاگرد زارلینو بود، اما هنگامی که با یونان‌شناس انسان‌گرای تأثیرگذاری چون جیرولامو می (Galilei & Herman, 1973: 92-95) آشنا شد، عقاید استاد را برنتایید. می‌اعتقاد داشت که زارلینو درک درستی از تفاوت عمل و نظر موسیقی یونان باستان نداشته و به خط رفته است. او چشم گالیله را به مشکلات عملی اجرای فواصل پیشنهادی زارلینو گشود و آتش درگیری بین شاگرد و استاد را برافروخت. گالیله در ابتدای رساله‌ی گفتگوی موسیقی کهن و نو در سال ۱۵۸۱م. دیدگاه زارلینو در باب تقسیم فواصل را به چالش کشید و از طریق استدلال‌های ریاضی و ذکر مثال‌های عملی آن را رد کرد (Palisca, 2006: 151). در این برهه نوازنده‌گان نیز فارغ از نسبت‌های عددی و بحث‌های نظری، بی‌پروا برپایه‌ی قریحه و احساس عمل می‌کردند. بدین ترتیب، زمینه برای درهم شکستن تفکراتِ فیثاغوری و پذیرش بی‌چون و چرای نظام‌های تعديل شده فواصل فراهم آمده بود. تنها، هم‌راستا با آرمان انسان‌رنسانس برای احیای گنجنه‌های یونان باستان، کشف یک منبع یونانی در این زمینه لازم بود که کار را تمام کند. ترجمه‌ی رساله‌ی موسیقی اریستوکسنوس به لاتین این منبع را پیش‌تر فراهم آورده بود و گالیله با ستایش آن، نظرات اریستوکسنوس در باب تعديل را محور گفتمان جدید قرار داد. یکی از ابداعات اریستوکسنوس تقسیم فاصله‌ی پیموریک ۹:۸ به دو قسمت مساوی از طریق حسِ شنوایی بود؛ نسبتی که از نظر منطق ریاضی قابل تقسیم به دو جزء برابر نیست. گالیله در این باب می‌گوید که اریستوکسنوس مانند عالمی ریاضی یک کمیت را به دو قسمت برابر تقسیم نکرده، بلکه وی همچون یک موسیقی‌دان کیفیتی محسوس را دو نیم کرده است (Galilei & Herman, 1973: 312-315). گالیله با شجاعت پای فراتر نهاد و با طراحی آزمایش‌هایی فیزیکی اعتبار کلیه‌ی نسبت‌های عددی فواصل موسیقایی را زیر سوال برد؛ وی دریافت‌هه بود که این نسبت‌ها بسته به متغیرهای متنوع جسم مرتعش اعم از وزن، میزان کشش سیم، ضخامت و غیره متفاوتند. بنابراین، نزدِ وی علم حساب دیگر فرآراسته‌ی موسیقی نبود،

بلکه تنها برای اندازه‌گیری مقادیر پدیده‌های صوتی به کار می‌آمد. پس از گالیله پیروانش در سراسر اروپا با گسترش این قبیل تحقیقات بنیان‌های نظری موسیقی را با الهام از اسطو به علم تازه احیا شده‌ی آکوستیک انتقال دادند (Palisca, 2006: 152). حال دیگر موضوع علم موسیقی نظری که قرن‌ها مورد بحث بود، ذوب در فیزیک شده و موسیقی عملی نیز، پایگاه معرفتی تغییرناپذیرش را از دست داده بود؛ دیگر برای موسیقی /ینکه هست معلوم بود، اما فهم چرا هست میسر نبود. اکنون موسیقی بیشتر به امور تغییرپذیر اسطو می‌مانست.

ارسطو در کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس طرح جامعی از شناخت ارائه می‌دهد. از دیدگاه وی نفس دو جزء دارد، یکی بهره‌مند از خرد و دیگری بی‌بهره از آن. آن جزء که از خرد بهره دارد نیز متناسب با جنس متنوع موضوعات قابل شناسایی، دو جزء دارد، یکی به موجوداتی نظر می‌کند که علت‌های وجودی شان تغییرناپذیرند و دیگری به موجودات تغییرپذیر می‌پردازد. جزء اول در اصطلاح، علمی (*επιστημονική*) و جزء دوم، حسابگر (*λογιστική*) است؛ ماهیت اندیشیدن و حساب کردن یکسان است، اما هیچ کس در باب موجودات تغییرناپذیر با خود شور نمی‌کند. هر جزء از نفس به شناسایی موضوعاتی می‌پردازد که با آن تجانس و تشابه دارد: جزء علمی در ساحت تئوریا به شناسایی موجوداتی سرمدی و فارق از از کون و فسادی می‌پردازد که نمی‌توانند غیر از آنگونه که هستند باشند، اما، جزء اندیشمند به موجودات متغیر مشغول می‌شود؛ امور تغییرپذیری متعلق به حوزه‌ی پرکسیس یا پوئیسیس. اسطو پس از ذکر تمایزی ظرفی بین عمل کردن و آفریدن، از مقوله‌ی توانایی عملی یا تختنه سخن می‌گوید و آنچه را که مرتبط با به وجود آوردن است، در آن حوزه قرار می‌دهد. در طرح اسطو چیزی که امکان به وجود آمدن یا نیامدن دارد علت فاعلی اش در آفریننده است، اما، علت فاعلی امور تغییرناپذیر در خودشان است. با ذکر این تمایز، علوم عملی و تختنه‌ها به امور تغییرپذیر متجانس با جزء اندیشمند نفس متعلق‌اند (Nicomachean Ethics, 1934: 1139a-1140a); تختنه‌هایی چون منطق، رטורیک، پوئیتیک، دستور زبان و هر آنچه مرتبط با اندیشه، کلام و بیان عقیده‌ی انسان است؛ تختنه‌هایی که از سده‌های میانی به اصطلاح تریویم خوانده می‌شد.

ترجمه‌ی رساله‌ی پوئیتیکای اسطو در اواخر قرن پانزدهم به لاتین، تمامی تختنه‌ها را در دوران رنسانس متأثر ساخت؛ زیرا که انسان در مقام آفریننده، آفریننده‌ی چیزها آنگونه که ممکن هست باشند، شد (Poetics, 1965: 1451a-1451b). قرار گرفتن موسیقی در زمره‌ی

هنرهای محاکاتی که بنیاد بر میمیسیس (*Poetics*, 1965: 1447a) ارسطو داشتند برای انسان‌گرایان رنسانس بسیار جذاب بود. بدین‌جهت در وادی موسیقی با سست شدن بنیان‌های عددی، محور اصلی بحث تغییر کرد و دو مفهوم بنیادی میمیسیس و تأثیر، مرکز توجه قرار گرفت؛ زیرا ارسطو تحریض را نیز قوایی نهفته در رتوريک (Rhetoric, 1967: 1378a-1388b)، پوئیک (Poetics, 1965: 1447a-1450b) و موسیقی (Politics, 1959: 1337a-1342b) می‌دانست. بدین‌سیاق، زمینه‌ی نگریستن به موسیقی ذیل مفهوم پوئیسیس فراهم آمد و این نوع نگاه به تولد مفهوم جدید موزیکا پوئیکا در سال ۱۵۳۳م. منجر شد. نیکولاوس لیستنیوس (?-۱۵۱۰م.), مدرس موسیقی، ملهم از ارسطو این رهیافت نورا به دو نوع متدالوی موزیکا تئوریکا و پرکتیکا افزود و چهار سال بعد، در رساله‌ی موزیکا تعریف کاملی از آن ارائه داد. در این رساله، موسیقی به‌شکلی عمل‌گرایانه به علم سرایش درست و خوش تعریف و به سه نوع تئوریکا، پرکتیکا و پوئیکا تقسیم می‌شود: تئوریکا به شناخت عقلی موضوع موسیقی می‌پردازد و غایتش دانستن است؛ پرکتیکا با رسوخ به اعمق ذهن در عمل ظاهر می‌شود، اما هیچ اثری (پوس) پس از عمل باقی نمی‌ماند، زیرا غایت عمل، خود عمل است؛ درنهایت، پوئیکا در حد شناخت و عمل متوقف نمی‌شود، بلکه به‌دبیل به‌جا گذاردن اثری موسیقایی است و غایتش اتمام اثری کامل است؛ اثری که پس از مرگ آفرینشده، ادامه‌ی حیات داشته و خالقش را ماندگار می‌کند. نزد لیستنیوس پرکتیکا و پوئیکا از تئوریکا بهره‌منداند، اما تئوریکا هیچ بهره‌ای از آن دو ندارد؛ بدین‌سیاق، برعکس قرون وسطی، برتری و شرافت از آن پرکسیس و پوئیسیس موسیقایی می‌شود (Listenius, 1537: f. Aiiij).

موسیقی که تا پیش از این بیشتر شامل بداهه‌پردازی یا تنظیم کترپوان برپایه‌ی سرودهای مذهبی یا ملودی‌های فولک بود، اکنون حامل پیامی برای مخاطب و آیندگان شده بود؛ بدین‌سان در موزیکا پوئیکا، موسیقی، فراتر از تنظیمات ریاضی وار، بسان خطابه و شعر درآمد و به موازات این دیگراندیشی، موسیقی از کوادریویم دور و به تخته‌های بیانی تریویم نزدیک شد.

سبالد هیدن (۱۴۹۹-۱۵۶۱م.)، موسیقی‌شناس و متكلم پروتستان، موسیقی را به‌نوعی در میان تخته‌های تریویم گذاشت و احیای این وجه موسیقی را با احیای تخته‌هایی چون رتوريک که در آن برره بسیار مورد توجه انسان‌گرایان و پیروان لوتر بود، یکسان دانست (Heyden, 1972: 1-3). پس از وی، آدریانوس پتسی کوکلیکو (Adrianus Pictsius Kokkelijk, ۱۵۰۰-۱۵۶۲م.) آهنگساز فلاندری، نیز موسیقی را فارغ از علوم عددی متعلق به تریویم دانست و بیان کرد که

موسیقی نظری باید معطوف به حوزه‌ی آهنگسازی و آفرینش باشد، نه تابعیاتِ عددی؛ وی موسیقی‌دانانی که مشغول تابعیات عددی بودند را حقیر و برتری و شرافت‌شان را بی‌اساس می‌دانست. از نظر کوکلیکو آموختن موسیقی می‌باشد متوجه عملِ موسیقایی باشد، همچون رتوریک که با تقلید و تمرینِ الگوهای موفق به کار رفته توسط بزرگانِ این فن، فراگرفته می‌شود (Coclico, 1973: 1-7).

پیوستن موسیقی به تجربه‌های بیانی امری بعید نبود، زیرا موسیقی از یونان باستان با کلام همنشین و رسالت‌شناختی تأثیر پیام متن بود (نک. Republic, 1937: 398c-398d). بدین‌سیاق، آهنگسازان رنسانس به تبع انسان‌گرایان در تلاش بودند تا از طریق موسیقی مضامین، کنش‌ها و احساسات متن را محاکات کنند. همچنین در این برره نظریات رتوریک در باب تحریض و اقناع مخاطب نیز با احیای رسالات یونان و روم باستان بسیار مورد توجه بود. این امر باعث شد تا موسیقی‌دانان الگوها و مفاهیم بنیادی رتوریک و دیگر تجربه‌های بیانی را جهت اقناع مخاطب و انتقال مؤثر مفاهیم متن سرمتشق قرار دهند؛ زیرا در سنت اسطوی عناصر و مفاهیم دستور زبان، منطق، رتوریک و پوئیک در رابطه‌ای پیشینی و پسینی از هم جدای ناپذیرند. در این برره آهنگساز همچون خطیب و شاعر مواد صوتی‌اش را ابداع و برپایه‌ی دستور زبان و منطق گسترش می‌داد و تلاش می‌کرد مبنی بر مفاهیم رتوریک و پوئیک شنونده را برآنگیخته و قانع کند. پیوند موسیقی با تجربه‌های بیانی در بسیاری از رسالات موزیکا پوئیکای قرون شانزده و هفدهم میلادی آشکارا دیده می‌شود؛ متونی چون نوشته‌های هاینریش فابر (۱۵۴۸م)، گالوس درسلر (۱۵۶۳م) و یوآخیم بورمایستر (۱۶۰۶م). البته ردپای گرایش موسیقی به تجربه‌های بیانی سبقه‌ای بیش از این دارد. برای نمونه، بسیاری از موسیقی‌دانان قرون نهم و دهم میلادی، عناصر و اجزاء ملودی را با حروف، اسباب و اوتادِ کلام مقایسه و بر این مبنای نغمات را چون حروف و گروه‌های بزرگتر شان را مانندِ جمله، مصوع یا بیت از یکدیگر متمایز می‌کردند (نک. Palisca, 2006: 65). امتداد این رویکرد را می‌توان در قرن هفدهم در رساله‌ی موزیکا پوئیکای بورمایستر نیز مشاهده کرد (Burmeister, 1993: 58-59)؛ رساله‌ای که سراسر به اनطباق عناصر موسیقی با مفاهیم رتوریک می‌پردازد.

حال موضوع موسیقی بیشتر در باب چگونگی محاکات، تحریض و اقناع مخاطب بود؛ اموری بی‌ارتباط با علم عددی فراآراسته‌ای که مسئولیت تبیین چرا هست‌ها را داشت.

موسیقی از وجه اجرا و آفرینش در میان امور تغییرپذیر تخته‌های بیانی ارسطویی، به یاران همجنس خود پیوست و از حیث موضوع و روش، شبیه به آن‌ها شد؛ تخته‌های بیانی پایه‌هایی از جنس علوم عددی تغییرناپذیر برای چرا هست‌ها ندارند، بلکه اغلب، ملاحظات نظری ($\thetaεωρία$) و روش‌های ($\όδοποιεν$) خود را از تفکر در علت ($αιτία$) موفقيت الگوهایی که بر اثر اتفاق ($ταῦτομάτου$) یا ملکه ($έξι$) مؤثر افتاده‌اند، کسب می‌کنند (الگوهایی که بر اثر اتفاق (*Rhetoric*, 1967: 1354a). بدین‌سان، رهیافت موزیکا پورتیکا از رنسانس تا اواخر بارگ، تلاش کرد تا برپایه‌ی عناصر تخته‌های بیانی و تحلیل الگوهای موفق و تأثیرگذار آثار آهنگسازان نامی، بینان‌های نظری جدیدی را برای موسیقی فراهم آورد. هرچند در کنار این جریان غالب، سنت عددی موسیقی نیز همچنان ادامه‌ی حیات داشت و نزدِ متفکرین نوافلاطونی محظوظ ماند (نک. 15-16: Neubauer, 1986).

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در قرون وسطی با سیطره‌ی تعالیم بنتیوس، موسیقی در جایگاه امنِ تغییرناپذیر علوم عددی قرار داشت، اما به تدریج هنگام مواجهه و تطبیق با نظام ارسطویی و تعیین دقیق موضوع موسیقی، این جایگاه محل بحث شد. در این روند موسیقی از حیث موضوع، متمایل به علوم طبیعی شد و موضوع‌اش، یعنی صدا، دیگر از ماده‌ی کاین و فسادپذیر مفارق است. علت فاعلی پدیده‌های طبیعی در خودشان است، هرچند از وجه قوانین به امور تغییرناپذیر و ساحت تئوریا متعلق‌اند، اما از حیث مادیت، حرکت‌پذیر و بسی‌بهره از جایگاه ممتاز و انتزاع محکمات عددی‌اند. بدین‌وجه، موسیقی جایگاه سرمدی و استواری که نظام الهیات و عرفان مسیحی به آن خوگرفته بود را از دست داد. در این برهه، تلاش شد تا موسیقی به عنوان علمی فروآراسته از حساب، ارتباطش را با علوم عددی حفظ کند، تا قدری جایگاه ممتاز پیشین اش احیا شود. بدین‌ترتیب، سرانجام در اواخر سده‌های میانی، موسیقی پس از مجادلات فراوان در حوزه‌ی تازه‌تعزیف علوم میانی قرار گرفت؛ علوم واسطه‌ای که بیشتر عددی‌اند تا طبیعی. موسیقی با بهره‌مندی از این رهیافت هم در نظام ارسطویی تعریفی منطقی یافت و هم توانست با اعتبار پیشتری از دلایلی عقلی و متقن بهره‌مند شود؛ ادله‌ای که به زعمی مطبوع را امری معقول و به دور از خط‌پذیری محسوس نگاه می‌داشت. اما، دیگر این برآهین پشتوانه‌ای به قداستِ تراکتیس دکاد نداشتند، زیرا در

نظام ارسطویی نسبت‌های عددی الگوهای سرمدی و فارق از ماده نیستند. او اخیر قرون وسطی به وجه عملی موسیقی نیز ذیل مفهوم پرکسیس توجه شد؛ و جهی که پیش‌تر حقیر و متعلق به برداش و از حیث معرفت‌شناسی به امور تغییرپذیر تعلق داشت. اما، رابطه‌ی موسیقی عملی و نظری با ارتباط/ینکه هست و چرا هست سامان گرفت و موسیقی نظری توانست تا انتهای قرون وسطی جایگاه‌اش را در کوادریوئیم حفظ کند.

با ظهر انسان‌گرایی در رنسانس، احساس و تجربه‌ی انسانی اهمیت یافت و به‌واسطه‌ی آشنایی متفکران با نحله‌های دیگر موسیقی یونان باستان، اقتدار بوئیوس متزلزل شد. این امر موجبات تجربه‌گرایی و زیر پا گذاشتند نظام اعداد مقدس فیثاغوری را در مطالعه‌ی موسیقی فراهم آورد. حاصل این دگرگونی احیا و گسترش علم آکوستیک و انتقال مباحث موسیقی نظری به آن حوزه شد. حال موسیقی از بند اعداد رهیده و بیشتر از وجه عملی مورد توجه بود. به موزات این دگرگونی موزیکا پوئیکا ذیل مفهوم پوئیسیس ارسطو متولد شد و مباحثی چون میمیسیس و تأثیر را در وادی موسیقی پررنگ و طرح اینگونه مباحث به تدریج موسیقی را با تخته‌های ارسطویی همسو ساخت. در این روند موسیقی که از دیرباز با کلام مأنوس بود، مجدوب تخته‌های بیانی شد و نیازمندی‌های نظری‌اش را از آن‌ها و گاه به روش آن‌ها مهیا ساخت. در مجموع، موسیقی از قرون وسطی تا اواسط رنسانس طی روندی تدریجی پایگاه معرفتی‌اش را میان امور تغییرپذیر از دست داد و سرانجام به تخته‌های متجانس و متشابه‌اش در حیطه‌ی تغییرپذیرها پیوست؛ ساحت جزء‌اندیشمند نفس که جولانگاه عقاید و قلمرو سوبزگی انسان رنسانس بود.

پی‌نوشت‌ها

۱. مقاله‌ی حاضر مستخرج از رساله‌ی دکتری نگارنده‌ی اول با عنوان «پیوند موسیقی با علوم بیانی؛ شناخت مفاهیم پوئیک و رتوریک در آثار یوهان سباستین باخ برای سازهای زهی سولو» با راهنمایی نگارنده‌ی دوم و سوم است.

۲. در این نوشتار اصطلاح علوم بیانی اشاره به دستورزیان، منطق، رטורیک و پوئیک دارد. البته در نظام ارسطویی بهتر است واژه‌ی هنر، فن یا تخته (τέχνη) برای آن‌ها به کار رود تا علم یا/پیستمه (ἐπιστήμη)، اما ارسطو واژه‌ی/پیستمه را گاه به عنوان جنس و گاه به عنوان نوع استفاده کرده است. برای نمونه، در رساله‌ی تاپیکا این واژه به مثابه‌ی جنس آمده و مشتمل بر سه نوع تئوری

هنگام سخن از شناخت علمی در اخلاق نیکوماخوس این واژه را بهمثابه‌ی نوع و دال بر علم به امور تغییرناپذیر و تنها مرتبط با مفهوم تئوری است (Topica, 1960: 157a). اما وی هنگام سخن از شناخت علمی در اخلاق نیکوماخوس این واژه را بهمثابه‌ی نوع و دال بر علم به امور تغییرناپذیر و تنها مرتبط با مفهوم تئوری است (Nicomachean Ethics, 1934: 1139a). از سویی، در قرون وسطی با تعمیمی افراطی، مجموع علوم کواردیویم (quadrivium) و تخته‌های بیانی تریویم (trivium)، هفت هنر (ars) آزاد خوانده می‌شد. در این بیان نیز اطلاق واژه‌ی هنر به کواردیویم که مشتمل بر علوم حساب، موسیقی نظری، هندسه و نجوم است، درست به نظر نمی‌رسد. در نوشتار حاضر، واژه‌ی علم به عنوان جنس در نظر گرفته شده و هنگام لزوم اشاره به یکی از انواع، یا واژه‌های نظری، عملی، مولد یا تخته در متن ظاهر شده است، یا مضمون جملات یکی از این سه نوع را الفا می‌کند.

۳. هارمونیا (*αρμονία*) مقوله‌ای متفاوت با برداشت امروزی از واژه‌ی هارمونی در موسیقی است و نزد یونانیان باستان بیشتر به ارتباط و هماهنگی صدای‌های پی در پی ملودی اشاره دارد. در یونان، علم موسیقی مشتمل بر هارمونیا، ریتمیکه و متريکه بوده و هارمونیا مختص به موسیقی و محور بحث بوده است.

۴. بوئیوس آفرینش موسیقی را ناشی از الهام و مقوله‌ی جنون (*ενθουσιασμός*) شاعری که افلاطون در فایروس و ایون بیان کرده است، می‌داند.

۵. هیو برپایه‌ی انجیل کار خداوند را آفرینش آسمان‌ها و زمین و کار طبیعت را ظهور این خلقت می‌داند. وی با نگاهی افلاطونی کار یا آفرینش انسان را تقلید صرف از طبیعت دانسته و از این حیث آن را مجعله می‌نامد (Taylor, 1968: 55-56).

۶. رسالت موسیقی اروپایی قرون وسطی به این قبیل مسائل فلسفی نمی‌پرداختند (نک. Dyer, 1992) و ظهور اینگونه مباحث و تقسیم موسیقی به دو نوع تئوریکا و پرکتیکا، مُلهم از فیلسوفان مسلمان، تقریباً در رسالت موسیقی اوایل رنسانس دیده می‌شود.

۷. اخذ شده از واژه‌ی پیموریوس (*ἐπιμόριος*) و دال بر کسرهایی که صورتشان یک واحد از مخرجشان بزرگتر است؛ چون مجبور هیچ عدد صحیحی ۹:۸ نمی‌شود، فاصله‌ی یک پرده‌ی فیثاغورس نیز قابل تقسیم به دو بخش برابر نیست.

۸. زارلینو فاصله‌ی ششم کوچک (۸:۵) را حاصل جمع سوم کوچک (۸:۵) با چهارم درست (۴:۳) می‌داند.

کتاب‌نامه

فخر، ایمان. (۱۳۹۸). اقتاع سخنورانه در موسیقی یوهان سباستین باخ، با نگاهی بر پرلود سویت شماره ۳ ویلن سیل در دو ماژور . BWV 1009 *نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی*، ۴(۲۴)، ۵-۱۶.

- Albertus Magnus (1890). *Opera Omnia*, ed. A Borgnet, vol 2, 8. Parisiis: Apud Ludovicum Vivès.
- Aquinas, T. (1963). *The Division and Methods of the Sciences: Questions V and VI of his Commentary on the De Trinitate of Boethius*, trans. AA Maurer. Pontifical Institution of Mediaeval Studies, Toronto, Canada.
- Aquinas, T. (1964). *In Aristotelis libros Peri hermeneias et Posteriorum analyticorum expositio: cum textu ex recensione leonina*. Augustae Taurinorum: Marietti.
- Aristotle (1934). *The Nicomachean Ethics*, trans. H Rackham. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1959). *Politics*, trans. H Rackham. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1960). *On the Heavens*, trans. WKC Guthrie. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1960). *Posterior Analytics*, trans. H Tredennick, *Topica*, trans. ES Forster. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1964). *On the soul: Parva naturalia; On breath*, trans. WS Hett. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1965). *Poetics*, trans. WH Fyfe. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1967). *The Art of Rhetoric*, trans. JH Freese. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1968). *The Metaphysics*, trans. H Tredennick. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1970). *The Physics*, 2-vols. trans. PH Wicksteed & FM Cornford. Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Bartel, D. (1997). *Musica poetica: musical-rhetorical figures in German baroque music*. U of Nebraska Press. Lincoln, Nebraska, USA.
- Baur, L. (1903). *Dominicus Gundissalinus de divisione philosophiae*. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.
- Boethius (1966). *The Principles of Music*, trans, and ed. CM Bower. Diss. Peabody College for Teachers, Columbia U.
- Buelow, G. (1972). Symposium on Seventeenth-Century Music Theory: Germany. *Journal of Music Theory*, 16(1/2), 36-49.

- Buelow, G. J. (1980). Rhetoric and music. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 15, 793-803.
- Burmeister, J (1993). *Musical Poetics*, trans. BV Rivera. Music Theory Translation Series. New Haven, CT: Yale University Press.
- Cassiodorus, S. (1969). *An introduction to divine and human readings*, trans, and ed. LW Jones. WW Norton, New York.
- Coclico, A. P. (1973). *Compendium Musices*, trans. A Seay, Colorado Springs: Colorado College Music Press.
- Cornford, F. M. (1997). *Plato's cosmology: the Timaeus of Plato*. Routledge.
- Dyer, J. (1992). Chant Theory and Philosophy in the Late 13th Century, in *Cantus Planus: Papers Read at the Fourth Meeting—Pécs, Hungary, 3–8 September 1990*, ed. László Dobcsay (Budapest: Hungarian Academy of Sciences-Institute for Musicology), 99–118.
- Fideler, D. R., & Guthrie, K. S. (1987). *The Pythagorean sourcebook and library: An anthology of ancient writings which relate to Pythagoras and Pythagorean philosophy*. Red Wheel Weiser.
- Gaffurio, F. (1518) *De harmonia musicorum instrumentorum opus*. Milan: Gotardus Pontanus.
- Galilei, V., & Herman, R. H. (1973). *Dialogo Della Musica Antica Et Della Moderna of Vincenzo Galilei: Translation and Commentary*. University of North Texas, UMI Dissertation Services.
- Heyden, S. (1972). *De Arte Canendi*, trans. CA Miller. American Institute of Musicology.
- Isidore of Seville (2006). *The Etymologies*, trans. SA Barny, WJ Lewis, JA Beach & O Berghof. Cambridge University Press
- Kilwardby, R. (1976). *De ortu scientiarum*, ed. AG Judy. British Academy; Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
- Lindberg, D. C. (Ed.). (1978). *Science in the middle ages*. University of Chicago Press.
- Listenius, N. (1537). *Musica*. Wittenberg: Georg Rhau.
- McCreless, P. (2002). Music and rhetoric. *The Cambridge history of western music theory*, 847-879.
- McInerny, R. (2012). *Boethius and Aquinas*. CUA Press.
- Neubauer, J. (1986). *The emancipation of music from language: departure from mimesis in eighteenth-century aesthetics*. Yale University Press.
- Newman, B. (1998). *Saint Hildegard of Bingen, Symphonia*. Cornell University Press.
- Pace, E. K. (2007). The Techne of Music Theory and the Epistemic Domain of the (Neo-) Aristotelian Arts of Logos. In *What Kind of Theory Is Music Theory?*, 133. Acta Universitatis Stockholmiensis, Sweden.
- Palisca, C. V. (1985). *Humanism in Italian Renaissance musical thought*. Yale University Press.

- Palisca, C. V. (2006). *Music and ideas in the sixteenth and seventeenth centuries* (Vol. 1). University of Illinois Press.
- Taylor, J. (Ed.). (1968). *The Didascalicon of Hugh of St. Victor: a medieval guide to the arts*. Columbia University Press.
- Zarlino, G (1557). *Le Istitutioni harmoniche*. Venice.