

چکیده

در این پژوهش ترانه های ماندگار دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی نسبت به دهه های بعد از انقلاب که باعث شده است تمام توجه نسل های بعدی به آن جلب شود، بررسی شد. دلیل انجام این پژوهش این بود که در مطالعات تاریخی سینمای ایران در خصوص اشعار ترانه های فیلم های سینمایی ایرانی پژوهشی صورت نگرفته بود و با گزینش ترانه های ۳۰ فیلم سینمایی ایرانی در دو دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی در این پایان نامه و بررسی مضمون این ترانه ها، نگاهی متفاوت به سینمای ایران در این دو دهه شد. فرآیند علمی روش تحلیل محتوای مضامین اشعار ترانه های ۳۰ فیلم سینمایی ایرانی دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی انجام و مطرح شد و هر نوع سند ثبت شده ای در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. روش تحقیق به این صورت بود که بعد از مطالعه ی کتب و مقالات مختلف و کسب اطلاعات کاملتر درباره ی سینمای ایران، ۳۰ فیلم سینمایی ایرانی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی بر اساس نمونه انتخاب شد و چیدمان فیلم ها بر اساس تاریخ ساخت (روند تاریخی) مرتب و طبقه بندی شد و پس از تحلیل مضامین فیلم ها و مضمون ترانه های آن ها، در پاسخ به سوال اول پژوهش به طبقه بندی مضامین اشعار ترانه های این ۳۰ فیلم سینمایی پرداخته شد و به صورت جدولی طبقه بندی شد و در پاسخ به سوال دوم پژوهش به بررسی اینکه این ترانه ها بر چه اساسی گفته شده اند، پرداخته شد. به عنوان اهداف فرعی نوع ترانه ها و ارتباط بین مضمون ترانه ها با محتوای فیلم برای تحلیل و طبقه بندی بهتر مضامین بررسی شد چون مضمون فیلم و نوع ترانه ها ارتباطی نزدیک با مضمون ترانه های فیلم داشتند. نوع ترانه ها نیز در جدولی جداگانه طبقه بندی شد و مصاحبه هایی با ۳ استاد متخصص و صاحب نظر در زمینه ی سینما و شناخت ترانه انجام گرفت. نتیجه ی حاصله این شد که کلیدواژه های فروش فیلم ها از نظر تجاری در دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی ترانه های آن فیلم ها بود و خواننده های پولساز برای نقش آفرینی و خواندن در فیلم ها انتخاب می شدند. اشعار ترانه های فیلم ها در دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی مضامین مختلف داشتند که با درخواست مستقیم کارگردان و تهیه کننده و با توجه به مضمون فیلم سروده می شدند که مضامینشان اکثراً عاشقانه و در بعضی موارد چون ترانه ها داستان محور نبودند مضامینی بر مبنای معضلات و انتقادات اجتماعی بود که این مسائل در قالب فیلم سینمایی گفته می شد. با تحلیل موشکافانه ی ترانه ها در دهه ی ۴۰ و ۵۰ شمسی مشخص شد جایگاه ترانه در سینمای ایران در این دو دهه چقدر مهم بوده است.

کلمات کلیدی: ترانه، فیلم، موسیقی، دهه ی ۴۰ و ۵۰، ایران

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول	۱
کلیات تحقیق	۱
مقدمه	۲
۱-۱- بیان مسئله	۶
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق	۷
۱-۳- اهداف پژوهش	۷
۱-۴- سئوالات پژوهش	۸
۱-۵- روش کلی تحقیق	۸
فصل دوم	۹
مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق	۹
مقدمه	۱۰
۱-۲- چارچوب نظری تحقیق	۱۰
۱-۲-۱- چگونگی پیدایش سینما	۱۰
۱-۲-۲- تاسیس اولین سینمای ایران	۱۳
۱-۲-۳- اولین فیلم ها و اولین فیلم سازان ایران	۱۴
۱-۲-۴- جستاری در تعریف ترانه	۲۶
۱-۲-۴-۱- تعریف ترانه از زبان چند ترانه سرا	۲۶
۱-۲-۵- پیدایش ترانه	۲۷
۱-۲-۶- تفاوت شعر و ترانه	۲۷
۱-۲-۷- ترانه از لحاظ مضامین	۲۷
۱-۲-۸- بررسی سیر تاریخی تعریف ترانه	۲۷
۲-۱-۹- دوره شناسی ترانه سرایی	۲۹
۲-۱-۱۰- ترانه های محلی	۳۴
۲-۱-۱۱- ترانه های روحوضی	۳۵
۲-۱-۱۲- ترانه های کوچه بازاری	۳۷
۲-۱-۱۳- ترانه های کلاسیک	۳۸
۲-۱-۱۵- عنصری به نام «ترانه ی متن» در سینمای ایران (۱۳۵۷_۱۳۰۹):	۴۲
۲-۱-۱۶- آهنگ فارسی	۴۳
۲-۲- پیشینه ی تحقیق	۴۴
۲-۲-۱- جمع بندی پیشینه تحقیق	۴۸

۵۷	فصل سوم
۵۷	روش شناسی تحقیق
۵۸	مقدمه
۵۸	۱-۳- نوع و روش تحقیق
۵۹	۲-۳- روش‌های جمع آوری داده‌ها
	۱- سیدجواد موسوی(نویسنده، فیلمنامه نویس،نمایشنامه نویس،کارگردان،مدرس سینما)،مصاحبه ی غیر حضوری(تلفنی)،تاریخ مصاحبه:۱۳۹۹/۷/۷.....
۶۰	۲- محسن مجیدی(فیلمنامه نویس،مسئول واحد سینمایی حوزه ی هنری استان کرمان،فیلمساز و منتقد،مدرس سینمای جوانان استان کرمان)، مصاحبه ی غیر حضوری(تلفنی)،تاریخ مصاحبه:۱۳۹۹/۷/۱۰.....
۶۰	۳-محمد عرفان رفیعی(روزنامه نگار، نوازنده ی نی ،پژوهشگر موسیقی و ترانه،منتقد سینما)،مصاحبه ی غیر حضوری(تلفنی)،تاریخ مصاحبه:۱۳۹۹/۷/۱۵.....
۶۰	۳-۳- ابزار جمع آوری داده‌ها
۶۰	۴-۳- جامعه و نمونه ی مورد مطالعه
۶۱	۵-۳- روش های تحلیل و پردازش اطلاعات
۶۲	فصل چهارم
۶۲	یافته‌های تحقیق
۶۳	مقدمه
۶۳	۱-۴- تحلیل فیلم‌ها
۶۳	۱-۴-۱- دختران حوا (۱۳۴۰)
۶۵	۱-۴-۲- گرگهای گرسنه (۱۳۴۱)
۶۷	۱-۴-۳- مادر فداکار (۱۳۴۲)
۷۱	۱-۴-۴- آقای قرن بیستم (۱۳۴۳)
۷۵	۱-۴-۵- گنج قارون (۱۳۴۴)
۷۸	۱-۴-۶- حسین کُرد شبستری (۱۳۴۵)
۸۱	۱-۴-۷- دالاهو (۱۳۴۶)
۸۴	۱-۴-۸- زیر گنبد کبود(۱۳۴۶)
۸۸	۱-۴-۹- سلطان قلبها(۱۳۴۷)
۹۵	۱-۴-۱۰- قیصر (۱۳۴۸)
۹۷	۱-۴-۱۱- رضا موتوری (۱۳۴۹)
۱۰۰	۱-۴-۱۲- کوچه مردها(۱۳۴۹)
۱۰۲	۱-۴-۱۳- طوقی (۱۳۴۹)
۱۰۴	۱-۴-۱۴- حسن کچل (۱۳۴۹)
۱۰۹	۱-۴-۱۵- درشکه چی(۱۳۵۰)

۱۱۲	.....دشنه (۱۳۵۱).....
۱۱۴	.....تنگنا (۱۳۵۲).....
۱۱۶	.....گوزنها (۱۳۵۳).....
۱۲۱	.....باران (۱۳۵۳).....
۱۲۵	.....بَرمرد (۱۳۵۳).....
۱۲۸	.....ممل آمریکایی (۱۳۵۴).....
۱۳۲	.....همسفر (۱۳۵۴).....
۱۳۷	.....کندو (۱۳۵۴).....
۱۴۱	.....شب غریبان (۱۳۵۴).....
۱۴۵	.....مهمان (۱۳۵۵).....
۱۴۹	.....جدال (۱۳۵۵).....
۱۵۲	.....بوی گندم (۱۳۵۶).....
۱۵۴	.....درامتداد شب (۱۳۵۶).....
۱۵۸	.....فریاد زیر آب (۱۳۵۶).....
۱۶۲	.....تکیه بر باد (۱۳۵۷).....
۱۶۵	.....جمع‌بندی تحلیل ترانه‌های فیلم‌ها.....
۱۷۸	.....۳-۴ نتایج استخراج شده از مصاحبه‌ها (براساس مصاحبه‌هایی که در فصل ۲ آورده شده اند):.....
۱۷۹	..... فصل پنجم.....
۱۷۹	..... نتیجه‌گیری تحقیق.....
۱۸۰	..... مقدمه.....
۱۸۰	..... ۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری.....
۱۸۶	..... منابع.....
۱۸۸	..... ضمیمه.....
۱۸۹	..... مصاحبه‌ها:.....
۱۸۹	..... ۱_ مصاحبه با سیدجواد موسوی در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۷.....
۱۹۰	..... ۲_ مصاحبه با محسن مجیدی در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۰.....
۱۹۲	..... ۳_ مصاحبه با محمد عرفان رفیعی در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۵.....
۱۹۵	..... پیوست : پروژه ی عملی.....

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۴۸	جدول ۱-۲- تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق (نگارنده).....
۱۶۵	جدول ۱-۴- مضمون ترانه های ۳۰ فیلم سینمایی ایرانی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی (نگارنده).....
۱۷۲	جدول ۲-۴- نوع ترانه های ۳۰ فیلم سینمایی ایرانی در دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی (نگارنده).....

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲-بلیط فیلم دختر لر که تاکید روی ناطق و موزیکال بودن فیلم دارد. (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۱۵
شکل ۱-۴-پوسترهای فیلم سینمایی دختران حوا (۱۳۴۰) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۶۳
شکل ۲-۴-پوسترهای فیلم سینمایی گرگهای گرسنه (۱۳۴۱) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۶۵
شکل ۳-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی گرگهای گرسنه (۱۳۴۱) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۶۶
شکل ۴-۴-پوسترهای فیلم سینمایی مادر فداکار (۱۳۴۲) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۶۷
شکل ۵-۴-سکانسی از فیلم سینمایی مادر فداکار (۱۳۴۲) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۰
شکل ۶-۴-پوسترهای فیلم سینمایی آقای قرن بیستم (۱۳۴۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۱
شکل ۷-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی آقای قرن بیستم (۱۳۴۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۴
شکل ۸-۴-پوسترها و تبلیغات فیلم سینمایی گنج قارون (۱۳۴۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۶
شکل ۹-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی گنج قارون (۱۳۴۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۸
شکل ۱۰-۴-پوسترهای فیلم سینمایی حسین کُرد شبستری (۱۳۴۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۷۹
شکل ۱۱-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی حسین کُرد شبستری (۱۳۴۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹) ...	۸۰
شکل ۱۲-۴-پوسترهای فیلم سینمایی دالاهو (۱۳۴۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۸۱
شکل ۱۳-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی دالاهو (۱۳۴۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۸۳
شکل ۱۴-۴-پوسترهای فیلم سینمایی زیر گنبد کبود(۱۳۴۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۸۴
شکل ۱۵-۴-سکانسی از فیلم سینمایی زیر گنبد کبود(۱۳۴۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۸۷
شکل ۱۶-۴-پوسترهای فیلم سینمایی سلطان قلبها(۱۳۴۷) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۸۸
شکل ۱۷-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی سلطان قلبها(۱۳۴۷) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۹)	۹۴
شکل ۱۸-۴-پوسترهای فیلم سینمایی قیصر (۱۳۴۸) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۹۵
شکل ۱۹-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی قیصر (۱۳۴۸) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۹۷
شکل ۲۰-۴-پوسترهای فیلم سینمایی رضا موتوری (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۹۸
شکل ۲۱-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی رضا موتوری (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۹۹
شکل ۲۲-۴-پوستر فیلم سینمایی کوچه مردها(۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۱۰۰
شکل ۲۳-۴-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی کوچه مردها(۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰)	۱۰۱

- شکل ۴-۲۴- پوسترهای فیلم سینمایی طوقی (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۰۲
- شکل ۴-۲۵- سکانس هایی از فیلم سینمایی طوقی (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۰۴
- شکل ۴-۲۶- پوسترهای فیلم سینمایی حسن کچل (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۰۵
- شکل ۴-۲۷- سکانس هایی از فیلم سینمایی حسن کچل (۱۳۴۹) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۰۸
- شکل ۴-۲۸- پوستر فیلم سینمایی درشکه چی (۱۳۵۰) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۰۹
- شکل ۴-۲۹- سکانس هایی از فیلم سینمایی درشکه چی (۱۳۵۰) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۱
- شکل ۴-۳۰- پوستر فیلم سینمایی دشنه (۱۳۵۱) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۲
- شکل ۴-۳۱- سکانس هایی از فیلم سینمایی دشنه (۱۳۵۱) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۴
- شکل ۴-۳۲- پوسترهای فیلم سینمایی تنگنا (۱۳۵۲) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۴
- شکل ۴-۳۳- سکانس هایی از فیلم سینمایی تنگنا (۱۳۵۲) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۶
- شکل ۴-۳۴- پوسترهای فیلم سینمایی گوزنها (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۷
- شکل ۴-۳۵- سکانس هایی از فیلم سینمایی گوزنها (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۱۹
- شکل ۴-۳۶- پوسترهای فیلم سینمایی یاران (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۲۱
- شکل ۴-۳۷- سکانس های از فیلم سینمایی یاران (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۲۵
- شکل ۴-۳۸- پوستر فیلم سینمایی آبرمرد (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۲۶
- شکل ۴-۳۹- سکانس هایی از فیلم سینمایی آبرمرد (۱۳۵۳) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۲۷
- شکل ۴-۴۰- پوستر فیلم سینمایی ممل آمریکایی (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۲۹
- شکل ۴-۴۱- سکانس هایی از فیلم سینمایی ممل آمریکایی (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۰).....۱۳۱
- شکل ۴-۴۲- پوستر فیلم سینمایی همسفر (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۳۲
- شکل ۴-۴۳- سکانس هایی از فیلم سینمایی همسفر (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۳۷
- شکل ۴-۴۴- پوستر فیلم سینمایی کندو (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۳۸
- شکل ۴-۴۵- سکانس هایی از فیلم سینمایی کندو (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۰
- شکل ۴-۴۶- پوسترهای فیلم سینمایی شب غریبان (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۱
- شکل ۴-۴۷- سکانس هایی از فیلم سینمایی شب غریبان (۱۳۵۴) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۴
- شکل ۴-۴۸- پوستر فیلم سینمایی مهمان (۱۳۵۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۵
- شکل ۴-۴۹- سکانس هایی از فیلم سینمایی مهمان (۱۳۵۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۸
- شکل ۴-۵۰- پوستر فیلم سینمایی جدال (۱۳۵۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۴۹

- شکل ۴-۵۱-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی جدال (۱۳۵۵) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۱
- شکل ۴-۵۲-پوسترهای فیلم سینمایی بوی گندم (۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۲
- شکل ۴-۵۳-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی بوی گندم (۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۴
- شکل ۴-۵۴-پوسترهای فیلم سینمایی درامتداد شب(۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۵
- شکل ۴-۵۵-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی درامتداد شب(۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۸
- شکل ۴-۵۶-پوستر فیلم سینمایی فریاد زیر آب(۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۵۹
- شکل ۴-۵۷-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی فریاد زیر آب(۱۳۵۶) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۶۲
- شکل ۴-۵۸-پوستر فیلم سینمایی تکیه بر باد(۱۳۵۷) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۶۳
- شکل ۴-۵۹-سکانس‌هایی از فیلم سینمایی تکیه بر باد(۱۳۵۷) (YOUTUBE.COM۹۹/۷/۱۱).....۱۶۵

فصل اول

کلیات تحقیق

سینمای ایران دچار فراز و فرودهای زیادی بوده است و در طول تاریخ شکل‌گیری اش، فیلم‌های زیادی قبل و بعد از انقلاب داشته است. شاه قاجار در سال ۱۲۷۹ شمسی (۱۹۰۰ میلادی) اولین دوربین فیلمبرداری را به وسیله‌ی میرزا ابراهیم خان عکاسباشی از فرانسه به ایران آورد. بنابراین تاریخچه‌ی سینمای ایران از سال ۱۹۰۰ میلادی با اولین دوربینی که پادشاه قاجار به ایران آورد شروع شد. اولین سینمای رسمی ایران به نام گراند سینما در سال ۱۳۰۵ شمسی افتتاح شد و اولین فیلم صامت ایرانی، آبی و رابی بوده است که در سال ۱۳۰۹ توسط آوانس اوگانیانس ساخته شد، سینمای ایران از سینمای هند تبعیت کرد و سینمای موزیکال در ایران شکل گرفت و اولین فیلم ناطق فارسی به نام دختر لر در سال ۱۳۱۲ در بمبئی توسط عبدالحسین سپنتا ساخته شد، بنابراین اولین تاریخ سینمای ایران متعلق به فیلم دختر لر است. از ششمین فیلم تاریخ سینمای ایران به نام شیرین و فرهاد از عبدالحسین سپنتا در سال ۱۳۱۴ شمسی، اجرای ترانه‌ی متن در سینمای ایران به عنوان عنصری تفکیک‌ناپذیر مطرح می‌شود و این فیلم **خاستگاه ترانه در سینمای ایران** است. در فیلم شیرین و فرهاد، عبدالحسین سپنتا و خانم ایران دفتری که هر دو هنر پیشه‌های فیلم هستند، اشعاری از خمسه‌ی نظامی گنجوی و وحشی بافقی را با آهنگ‌سازی مصطفی خان نوریانی خوانده‌اند. ترانه تعریفی متفاوت از شعر دارد. **ترانه** را پیشینیان به معنای نغمه و آهنگ و بیشتر معادل قالب رباعی به کار برده‌اند و ترانه به معنای امروزی را بیشتر با عباراتی چون: سرود، چکامه، چامه، نشید و حراره و... آورده‌اند و ترانه در معروف‌ترین تعریفش گونه‌ای شعری است که برای اجرای موسیقایی سروده می‌شود که در این میان کلام و آهنگ می‌توانند هر یک بر دیگری تقدم داشته باشند و یا به طور هم‌زمان آفریده شوند. **تفاوت شعر و ترانه** در نوع عرضه‌ی آنهاست. اساساً شعر در تعریف امروزی نه تعریف آغازین، برای خوانش بدون نغمه‌سازی سروده می‌شود، ولی ترانه لزوماً برای اجرای موسیقایی نوشته می‌شود و بدون اجرا و به شکل مکتوب کامل نیست. ترانه با تعریف قالب در شعر کلاسیک اعم از غزل، قصیده، مثنوی و... هم‌سویی ندارد و خود از تمامی این قالب‌ها استفاده می‌کند، ولی چون در ترانه سرایی نیز از تمام ابزارهای آفرینش شعر مانند: وزن، قافیه، بدایع و صنایع استفاده می‌شود ترانه را نمی‌توان مستقل از شعر قلمداد کرد. اگر بخواهیم **خاستگاه ترانه در ایران** را بدانیم، همانند دیگر هنرها تاریخ دقیقی برای ظهور ترانه و این که چه کسی اولین ترانه را سروده نمی‌توان یافت. پیش از ورود اسلام شعر در ایران به صورت خنیاپی (تَغَنّی) حیات داشته است. در دوره‌ی اشکانی شعر و موسیقی یکی بوده. بسیاری از محققان

عقیده دارند که آفرینش شعر در آن دوره با موسیقی همراه بوده است و ادامه ی این سنت به کسانی چون رودکی رسیده است. در ادبیات پس از اسلام و با نفوذ ادبیات و عروض عرب، قالب ها و اشکال شعری آنها به سرعت میان ایرانیان رواج پیدا می کند. از این زمان تا دوره ی قاجار به صورت پراکنده به ترانه با تعبیر مختلف اشاره شده است، مانند: سرود، نشید، چکامه، قول و حراره گویی که منظور از حراره اشعاری بوده که عامه ی مردم ساخته و می خوانده اند. مانند: از ختلان آمدیه/بر او تباه آمدیه/آبارباز آمدیه/خشک و نزار آمدیه. آن چه از این سال ها به دست ما رسیده ادبیات رسمی و قالب های کلاسیک است. این اشعار به همراه موسیقی و به آواز نیز خوانده می شده ولی اشعاری که خارج از قالب های کلاسیک و صرفاً برای اجرای موسیقایی سروده شده در دست نیست و تنها می توان به فهلویات اشاره کرد که در قالب دوبیتی و در بحر هزج و به زبان ها و لهجه های محلی توسط عامه سروده و همراه با ساز خوانده می شده است. قدیمی ترین نمونه های فهلویات، دوبیتی های منسوب به باباطاهر است. قدیمی ترین ترانه هایی که در دست داریم مربوط به دوره ی قاجار است که نشانگر تعریف عوامانه و بدوی از شعر است که هر آنچه که موزون و دارای قافیه باشد می تواند شعر خوانده شود و اگر با موسیقی همراه شود ترانه نامیده می شود. مثل: آبجی مظفر اومده، بلگ چغندر اومده ... ، که این ترانه در هجو مظفرالدین شاه است. این سنت در دوره ی بعد به ترانه ی روحوضی انتقال می یابد. مثل: خاله جون قربونتم، حیرونتم، صدقه بلا گردونتم... . در دوره ی قاجار (۱۲۷۸ تا ۱۳۳۹) ترانه جایگاه مردمی دارد. ترانه در این دوره در اختیار کوچه و بازار بوده است و در افکار عمومی و اجتماعی ایران موثر است. چند ترانه سرای شاخص قاجار ابوالقاسم عارف قزوینی (۱۲۵۹-۱۳۱۲ مدفون در صحن آرامگاه بوعلی سینا) و علی اکبر خان شیرازی متخلص به شیدا (۱۲۲۲-۱۲۸۵ مدفون در ابن بابویه شهر ری) و ملک الشعرا بهار (۱۲۶۵-۱۳۳۰) بودند. مضمون ترانه های شیدا عاشقانه بود. تصنیف هایی چون: امشب شب مهتابه، دوش دوش، عقرب زلف کج، سلسله ی موی دوست و... از شیدا است. عارف قزوینی نگاه ملی گرایانه داشت و با سرودن اشعار ملی_ میهنی و اجرای آنها در کنسرت هایش محبوبیت زیادی میان خاص و عام پیدا کرده بود. ترانه هایی چون: از خون جوانان وطن لاله دمیده، آمان آمان، افتخار آفاق و... از عارف قزوینی است. ملک الشعرا بهار از نخستین شاعرانی است که به سرودن شعر بر روی ملودی پرداخته است. ترانه هایی چون: مرغ سحر، ز من نگارم، بهار دلکش و... از ملک الشعرا بهار است. عارف قزوینی هم ضمن گفتن ترانه، ملودی هم می ساخت.

رهی معیری (۱۲۸۸-۱۳۴۷) پیشرو **ترانه سرایی کلاسیک (رسمی)** است. ترانه سرایی کلاسیک را باید جدا از نسل اول ترانه سرایی (شیدا، عارف قزوینی، بهار و...) به شمار آورد، چون از نظر زبان و مضامین متفاوتند. از ویژگی های مهم ترانه سرایی کلاسیک می توان به: تقدم ملودی بر کلام، پیروی از زبان معیار در عموم ترانه ها، اشاره کرد. رهی معیری ترانه سرایی کلاسیک بود که اساس اتفاقات اجتماعی را به ترانه رجوع می کرد، پس ترانه یکی از خاستگاه های نقد اجتماعی شد. نمونه هایی از ترانه های کلاسیک: شد خزان (رهی معیری، اجرا: ۱۳۱۶)، رفتم که رفتم (معینی کرمانشاهی، اجرا: ۱۳۳۵)، بیداد زمان (بیژن ترقی، اجرا: ۱۳۳۸) الهه ی ناز (کریم فکور، اجرا: ۱۳۳۸).

از ابتدا نوعی ترانه ی مبتذل در سینمای ایران داشتیم که در دهه ی های ۲۰ و ۳۰ این ابتذال بیشتر بوده است. چون این ترانه ها در مقایسه با ترانه های روز (تاج اصفهانی، رهی معیری، ملک الشعرا بهار و...)، از جهات ترانه سرایی دچار ضعف و نقیصه های زیادی بوده اند. در دهه ی ۲۰ دچار نقیصه ی فرهنگی می شویم، چون در این دهه سیستم ضبط آثار نداریم و مجبور بودند برای این کار به کشورهای دیگر بروند و به این صورت فرهنگ غربی به موسیقی ایران غالب می شود. موسیقی عربی در ملودی و ترانه ی ایران وارد می شود. با ورود موسیقی عربی در سال ۱۳۲۰، سینما هم از این بین استفاده می کند و با پدیده هایی مثل کاباره و تئاتر روبه رو می شویم و تصنیف نیز وارد می شود. مهوش، آفت وشهیر، قاسم جلی و منوچهر شفیعی در دهه ۳۰ وارد می شوند. دهه ی سی عاشقانه های بسیار دلنشین و ترانه هایی از دلکش، پروین و حتی باز خوانی ترانه های قمر، در کنار ترانه های عامیانه و فولکلور بوده است. برنامه ی گلها در سال ۱۳۳۵ شروع می شود و با موسیقی مردم پسند مبارزه می کند و در سال ۱۳۴۰ موسیقی مردم پسند کم کم در سینمای ایران کم می شود. ایرج خواجه امیری می آید و جعفر پورهاشمی نقش مهمی در نقد عوامل و اتفاقات اجتماعی در قالب ترانه های فکاهی و ترانه های طنز در سینمای ایران داشت. در دهه ی چهل مفاهیم عاشقانه و در کنارش مفاهیمی پرننگ چون: جوانمردی، رفاقت، مادر و... به چشم می خورد. در دهه ی چهل، سطح محتوای فیلمفارسی پایین است و ترانه های این فیلم ها عامه پسند هستند و خواننده ی اصلی این فیلم ها ایرج خواجه امیری است، مثل فیلم گنج قارون. در این نمونه فیلم ها اجرای ترانه در میان داستان نیاز به دلیل منطقی ندارد، چون قهرمان فیلمفارسی همیشه صدایی خوش دارد و به هر بهانه می خواند و معمولاً زنی هم که نقش مقابل قهرمان را بازی می کند خوب می خواند و خوب می رقص. موضوع بیشتر این فیلم ها این است که: پسر جنوب شهر عاشق دختر شمال شهر می شود و دختر را از دست پسری که شمال شهری است نجات می دهد و بعدها آن دختر

عاشق مرام پسر جنوب شهری می شود و با هم ازدواج می کنند. فیلمفارسی بازتاب علایق و سلایق فرهنگی و هنری تماشاگر عام (مردم عوام) جامعه ی در حال گذار ایران است. از سال ۱۳۴۴ با نمایش فیلم گنج قارون، سینمای فیلمفارسی اوج فروش خود را تجربه می کند و موجی از فیلم های گنج قارونی (فیلم های آبگوشتی) سینمای ایران را فرا می گیرد و این روند طی سال های بعد تا سال ۱۳۴۷ ادامه می یابد. سینمای ایران به طور جدی با فیلم شب قوزی در سال ۱۳۴۸ شروع می شود. فیلم شب قوزی در سال ۱۳۴۳ نمایش عمومی داشت ولی در سال ۱۳۴۸ در جشنواره ی کارلوی واری، بیشتر مورد توجه قرار گرفت، چون ساختارش با فیلم های عصر خودش متفاوت بود و شیوه و نوع نگرش دیگری به سینمای ایران در این فیلم شد. در اواخر دهه ی ۴۰ در سینمای ایران موج نو اتفاق می افتد. موج نوی سینمای ایران با فیلم قیصر و گاو آغاز می شود و با ورود سینمای موج نو، در ادبیات ایران هم این موج نو آغاز می شود و ترانه ی نو وارد می شود که نمونه اش ترانه های: شهباز قنبری، اردلان سرفراز و ایرج جنتی عطایی است. با موج نو اسفندیار منفرد زاده و واروژان ترانه هایی می گویند مثل: صدای بی صدا و جمعه که فرهاد آنها را می خواند. فرهاد و فریدون فروغی و گوگوش کم کم وارد می شوند و نقیصه ی ترانه های مردم پسند (عامه پسند) پر می شود. در کنارش مردم به موسیقی های عام نیاز دارند. در این دهه سینمای روشنفکری مقابل رقص و آوازا می ایستد. با ورود موج نو با گونه ی جدیدی از ترانه در سینما رو به رو هستیم که از حالت تفنن بیرون آمده و به عنوان عنصری پویا در جریان فیلم مورد توجه قرار می گیرد. ترانه ها توسط بازیگر خوانده نمی شود و حتی از خواننده های پاپ رایج استفاده نمی شود. صدای فرهاد و فریدون فروغی روی فیلم های متفاوت شنیده می شود و با رضا موتوری فرهاد بیشتر شنیده و شناخته می شود و شکل فردینی ترانه خواندن تغییر پیدا می کند. در دهه ی ۵۰ ترانه خواندن بازیگران کمرنگ و کمرنگ تر می شود. مضمون های تلخ اجتماعی، تنهایی، مرگ در تنهایی، زخم خنجر رفیق ها و مسائلی که تحت تاثیر فضاها ی سیاسی است در این دهه زیاد دیده می شود. در دهه ی ۵۰ سینمای ایران پیوند ناگسستنی با ترانه و موسیقی برقرار می کند و این خط تحول باعث می شود ترانه و موسیقی جزء جدایی ناپذیر سینمای ایران شوند و تمام ناملایمات و معضلات اجتماعی جامعه ی آن روزهای ایران برای نقد به سینما کشیده شود و این نگاه نقادانه در سینمای ایران طوری پیش رفت که متأسفانه هیچ گاه اجتماع فرهنگی ایران بررسی نسبت به آن انجام نداده بود. در دهه ی ۵۰ ترانه ی نوین و ترانه ی آبگوشتی در تقابل با هم هستند (ابتدال در مقابل تیغ تیز انتقاد). جعفر پورهایمی این تیغ تیز انتقاد را در قالب خوبی با ترانه های فکاهی و طنز نشان می دهد. جنگ بین موسیقی