

در بحث‌هایی که میان اهل موسیقی ایرانی درمی‌گیرد، همیشه نوعی تقابل یا موسیقی کلاسیک غرب را حس می‌کنیم. اصولاً این تلقی از کجا شکل گرفته و اگر هم درست است به چه علتی درست است؟

وقتی می‌گوییم فرهنگ اروپایی، در ذهن یک غربی تعریف خیلی منسجم و دقیقی شکل می‌گیرد که همه جنبه‌های تاریخ اجتماعی و سیاسی و صنعتی و... در آن دیده می‌شود. همه این‌ها با همدیگر در اروپا با فاصله کمی به یک نقطه واحد رسیده‌اند مانند یک کشور بزرگ؛ حالا در صنعت یا در موسیقی کلاسیک‌شان اسم‌های گوناگون دارد و این تعریف تابعی از خیلی از فاکتورهاست؛ اقتصاد، سیاست، صنعت، تکنولوژی و زبان. بعد می‌آید در روتین چیزهایی مثل مذهب و آداب و رسوم و شرایط پیچیده‌ای که با همدیگر شکل می‌گیرند تا ما بگوییم این اروپایی است، این هندی است، یعنی هویت‌شان در ظاهر و باطن‌شان مشخص است. این تعریفی که در آن طرف منسجم است چرا وقتی می‌آوریمش در شرق و در ایران، نامنسجم می‌شود؟ به نظر می‌رسد همان‌گونه که در غرب دارای یک صورت‌بندی مشخص تعریف‌شده‌ای هست در شرق هم باید دارای صورت‌بندی مشخص باشد. این‌جا ما در تعریف‌ها خودباختگی و شاید بدآموزی داریم، یا می‌توانیم بگوییم تعریف ما تابع سیاست‌بازی‌ها و عوامل دیگر ماهیت علمی خود را از دست داده. اگر ما این دوتا را قبول کنیم که فرهنگ اروپا (با توجه به تاریخ رشدش) با فرهنگ شرق و ایران (در رابطه با تاریخ رشدش و خصوصیات مختلف تاریخی‌اش) با همدیگر متفاوت‌اند پس اصل را گذاشته‌ایم بر تفاوت، نه بر تقابل. من همیشه می‌گویم ما با بقیه کشورها از جمله غرب متفاوتیم همان‌طور که من و شما که هر دو ایرانی هستیم هم با هم متفاوتیم، اما ما با هم در تقابل نیستیم. تقابل به‌نوعی درش ضدیت هست. اما چرا تقابل به‌وجود می‌آید؟ نه فقط در ایران، در بعضی عرصه‌ها در مصر، ترکیه، عراق، آفریقا و آمریکای لاتین هم هست. این نتیجه را می‌توانم بگیرم که سیاست‌گذاری‌ها و تعالیم آموزشی در مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و... غلط بوده است. در حدود جنگ جهانی اول که در آلمان پایه‌های اتوموزیکولوژی به‌وجود می‌آید اول اسمش را می‌گذارند اتوموزیکولوژی یعنی که در واقع ما روی اتیک‌ها (جوامع بدوی) مطالعه می‌کنیم، وقتی محققین غربی موسیقی‌های دنیای شرق را مطالعه می‌کنند تازه می‌فهمند که این‌ها اتیک نیستند، این‌ها این قدر قانون‌مندند و این قدر دقیق‌اند که لغت اتیک را دیگر نمی‌توان برای آن‌ها استفاده کرد و مجبور می‌شوند اسم را در طی رشد این علم عوض کنند و تغییرش بدهند به مطالعات موسیقی غیراروپایی. خودشان را تصحیح کردند ولی این تصحیح در ما صورت نگرفت، ما همان چیزی که اول گفته بودند را کشیدیم آوردیم جلو و با این بدآموزی و دید غلط، دنبالش نرفتیم که بفهمیم ایران چیست و اندیشه ایرانی شامل چه قانون‌مندی‌ای بوده، به‌خصوص جامعه مدرن و روشنفکران ما حداقل تا سال پنجاه و هفت در این رودخانه حرکت کرد. خود من یکی از کسانی بودم که از این تعریف صدمه دیدم.

از کدام تعریف؟

از همین تعریفی که گفتند اتیک و عقب افتاده است. گفتیم

چه‌طور ممکن است ردیف موسیقی ایرانی با این دقتش و با این ساختمانش، این ملودی‌های زیبایش، با این معماری و ابعاد فوق‌العاده زیبا تدوین شده‌اش از یک جامعه عقب‌افتاده به‌وجود آمده باشد؟ موسیقی اتیک هم وجود دارد و ارزش خودش را هم دارد اما ایران و شرق دارای تمدن‌های خیلی کهنی هستند.

وقتی که موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران را در مقابل موسیقی کلاسیک غرب قرار می‌دهیم به چیزی در غرب اشاره می‌کنیم. این موسیقی در برابر یا قابل قیاس با چه بخش از موسیقی غرب قرار می‌گیرد؟ آیا این مقایسه به‌خاطر نشناختن غرب نیست؟

اتفاقاً نود درصد جامعه روشنفکر و تحصیل کرده ما از مشروطه به این طرف به‌ویژه از دوره رضاشاه تا انقلاب، بیش‌تر فرهنگ غرب را می‌شناختند. تیراژ کتاب‌های رمان غربی را نگاه کنید. تاریخ‌ها را، نشریه‌ها و کاتالوگ‌های غربی چه معماری، چه نقاشی و... را نگاه کنید، روشنفکرهایش تر مسلط به این متون بودند. روشنفکر و تحصیل کرده ما، کافکا، صادق هدایت، رومن رولان، تولستوی، پوشکین و جان اشتاین‌بک را خوانده است. کتاب‌های فلسفی غرب خیلی زود در ایران چاپ شده است. راسل را راحت‌تر می‌شناسند تا ابن عربی یا ملاصدرا. خوب اگر در زمان شاه به روشنفکران می‌گفتی ملاصدرا، شاید از صد نفر یک نفر فقط اسمش را شنیده بود. بین اضعف ما در همین جاست. خوب حالا می‌پرسیم فلسفه در ایران چیست؟ بر و مثلاً بگو تعریفی بدهید از فلسفه و تفکر و اندیشه ایرانی؛ منسجم نیست، یک کتاب نوشته شده به‌نام سیر فلسفه در ایران از اقبال لاهوری که آن در واقع تنها کتابی بود که من پیدا کردم تا ببینم اصلاً این داستان فلسفه مملکت بالاخره چه بوده است؟ بقیه هم که فارسی نیست یا عربی است یا این قدر زبان فارسی‌اش با عربی آمیخته شده که اصلاً زبان فارسی دوران شاه یا حتی این دوره قادر به خواندن آن نیست. در واقع آگاهی ما از تاریخ کشورمان ضعیف است. مبنا و مرکز درک ما از شناخت تاریخ ایران ناچیز است. الان ایران متخصصان خیلی بزرگی در تاریخ اروپا و فرهنگ غرب دارد.

این است که تقابل‌ها و ضدیت‌ها به‌وجود می‌آید. آقایی که ردیف‌دان است، ساز می‌زند، می‌گوید اصلاً موسیقی پاپ و حتی نوع دیگری از ردیف‌ها و حتی پیش‌درآمدهای دیگر و اجراهای دیگر از نظر من باید ممنوع شود. هنوز نمی‌دانم که تاریخ به شما یک درس بزرگ داده است که فرد نمی‌تواند چنین کاری بکند. تمام ملت ایران با هم در طی چهار پنج هزار، شش هزار سال تلاش کرده‌اند تا امروز من تار می‌زنم نه فقط من؛ من نتیجه فعالیت دوران خودم در سطح ایران، فعالیت دوران خودم در سطح جهانی و نمونه‌ای از فعالیت مردم ایران و جهان هستم که به امروز رسیده‌ام، من آخر این زنجیرم. اگر در جایگاه خودمان صحبت کنیم، مشکلات مان خیلی کم می‌شود. به‌نظم همه انسان‌هایی که در عرصه هنر یا فرهنگ چیزی می‌آفرینند حق طبیعی دارند که شنونده یا بیننده داشته باشند. حالا این جامعه است که در مقابل من، به من می‌گوید که این تولید تو برای من کار نبوده نمی‌خرمش، دوستش ندارم یا امروز دوستش ندارم، شاید فردا دوستش داشته باشم. معتقدم که هیچ‌کدام از این هنرها ورشته‌های

موسیقی در تقابل با همدیگر نیستند و حتی در تقابل با فرهنگ‌های کشورهای دیگر هم نیستند. این‌ها در واقع دو شخصیت متفاوت دارند چون دو فرهنگ متفاوت دارند، همان‌جوری که لباس پوشیدن، غذا خوردن، حرف زدن، مهمانی رفتن، و عادات فرق می‌کنند.

یک پرسش صریح شما تا چه حد نت‌نویسی غربی را برای ثبت موسیقی ایرانی مناسب می‌دانید؟

پس از هشتاد سال حداقل می‌توانم بگویم که روش کتبی غربی شده موسیقی در هنرستان‌ها در مکتب وزیری و آموزش موسیقی که قصدش این بوده است که یک تارزن خلاق بداهه‌پر داز فهمیده با شعور اجتماعی فرهنگی به‌وجود بیاورد در عرصه خلاقیت در صدش خیلی پایین بوده. من همیشه گفته‌ام اگر یک موسیقی‌دان به‌من نشان بدهند که از بستر کتبی نوازی در عرصه بداهه‌نوازی، به مرحله خلاقیت رسیده باشد من دیگر موسیقی نمی‌نوازم.

منظورتان از کتبی نوازی چیست؟

یعنی این که آموزش تان را از ابتدا کتبی و به‌وسیله نت شروع کنید.

یعنی با تئوری موسیقی شروع کنیم؟

یعنی تکست (text) داشته باشید، تکست نوشته شده. حالا با خط موسیقی. خوب خیلی مشخص است که در شرق جواب نمی‌دهد. درست مثل این است که بخواید فرش ایرانی را با ماشین ببافید. شاگرد، این موسیقی را باید در محیط خاص خودش و اتمسفر خاص خودش یاد بگیرد. اگر بربیش در یک چهار دیواری که آن اتمسفر نباشد فقط متدولوژی باشد و کتاب؛ کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم... فقط در یک محدوده خیلی کم رشد می‌کند. همیشه گفته‌ام نت برای موسیقی شرقی، لازم است اما کافی نیست.

بالاخره این قسمت کتبی موسیقی یعنی تکست (text) برای شما در چه زمینه‌ای اهمیت دارد؟ مطلقاً که ردش نمی‌کنید؟

نه، نه، من مطلقاً ردش نمی‌کنم، من خودم هم نوشته‌ام و می‌نویسم.

نقش و مورد استفاده‌اش نزد شما کجاست؟

فرکانس موسیقی برای این که به نت دربیاید باید قوانین ساده‌شده‌ای داشته باشد. نت‌های موسیقی و فرکانس موسیقی در غرب ساده‌شد تا به نت دربیاید. موسیقی غرب دارای فقط دوتا الگوی (scale) ماژور و مینور نبود، الگوهایش از روی موسیقی یونانی و رومن برداشته شده بود و این الگوها در واقع مثل موسیقی ما دارای مقام‌ها یا مدهای گوناگون بود. مثل لیدین، فریزین و... وقتی این موسیقی می‌رسد به دوره رنسانس، فکر می‌کنند که اگر بخواهند این‌ها را بنویسند، با این پیچیدگی قادر نیستند. آمدند از توی این مجموعه دوتا را انتخاب کردند؛ ماژور و مینور و آن را هم ساده‌اش کردند (در اصطلاح نامبراش کردند) و بعد گفتند که زمان‌های این‌ها را هم ساده می‌کنیم تا قادر به نوشتن باشیم و بتوانیم کار هماهنگ‌ارکستری کنیم.

منظورتان از زمان، ریتم است؟

بله، یعنی آمدند گفتند یک گرد چهارثانیه است و نصف چهارثانیه می‌شود دوتایی، نصف یک‌ثانیه می‌شود نیم‌ثانیه و همین‌طور آمدند پایین. شما الان در موسیقی غربی تا

بگویند ریتم، او فوری در ذهنش گرد می آید که به دو سفید تقسیم شده و رفته جلو، خوب، ساده شده و این منطق را شما در معماری شان هم می بینید، در اندازه گیری شان هم می بینید. همه چیز در غرب به دو قسمت تقسیم می شود، و هر نیم قسمتش به دو قسمت می شود تاریز می شود، می شود میلی متر و میلی مترها همیشه واحدهای دوبرابر، دوبرابر دارند. منهای این روزگار که حالا وسایل اندازه گیری نوری آمده که این یک داستان جدید است. یک مثال دیگر می زنم، مگر ما فارسی نمی نویسیم؟ الان من بداهه نوشتم این جا: **دنیای درون من همچون آینه ای شمع سوخته در پیکره نسیم می سوخت.** شما حروف را می نویسید، کلمات را هم می نویسید ولی حالات بیانش را چه طور می نویسید؟ نوتاسیون ندارد، آکسان هم ندارد، یعنی جایی که نحوه پستی بلندی زبان را مشخص کنید. مثلاً می نویسید: داداشم! به یک آمریکایی بدهید می خواند: dadasham، به اصفهانی بدهید به لهجه اصفهانی می خواند و... بین این داداشم را با آکسانهای مختلف می خوانند. من معتقدم نوازنده ای که با یک سنت آشناست وقتی این تکست را می بیند نه به عنوان این که بخواند دیشرفرش کند، به این عنوان که از آن سابقه دارد (حالا یا سینه به سینه یادش گرفته است، یا از استادش شنیده است و از دیگران هم به وسیله دستگاه های صوتی شنیده است)، می داند که چه طور باید اجرایش کند. دقیقاً مثل همان چیزی که خودتان گفتید یعنی یک تکست را یک فارسی زبان با لهجه های مختلف می تواند بخواند و تلقی اش هم همین است، همان طور که من فکر می کنم اگر یک نت، فرض بگیریم، از موسیقی غربی را جلوی من بگذارند، من چون به سنت هاش آشنا نیستم شاید چیزی بنوازم مثل همان داداشمی که یک آمریکایی می گوید.

اشکالی ندارد. ولیکن در آموزش بچه من بیاید در هنرستان و بگویند گرد چهارثانیه است و همه تقسیماتش نصف نصف نصف، من می گویم موسیقی ما این جوری نیست و باید با روش خودش تدریس شود.

یعنی نهایتاً وقتی می رسم به ردیف تمام این ها نسبی می شوند...

نه، اصلاً همین جا گفتی فرهنگ و تکنیک و فلان، این ها فرق می کند با همدیگر، ما در ریتم شرقی از جز به کل می رویم، و در غرب ریتم از کل به جز می رود، از گرد ریز می شود. یک نخ فرش جزء ماست که می رویم به کل فرش می رسم، از گره ها، این شکلی ست. این ها هنر ژئومتریک است و در اروپا این گونه نیست.

غربی ها بالاخره آن چیزی را که می خواستند برای خودشان انتخاب کردند و ساختند ولی این اتفاق که در ایران نیفتاد، حالا با این تفاسیر می شود یک سیستم آموزشی کارآمد این جایی پیاده کرد؟ کارآمد برای کی؟

که کسی تبدیل شود به یک موسیقیدان ایرانی... که با تار که با سه تار... که با ساز ایرانی؟

بنشینند آن جا و خلاق ساز بنوازند؟ و خلاق ساز بزنند. آیا به شکل تدوین شده فرصت کرده ایم یک همچون کاری بکنیم؟

این درست ما تدوین شده هست، اگر در قدیم می خواستی فلسفه ملاحادی سبزواری یاد بگیری می رفتی پهلوی استادش، تلمذ می کردی، یک سال، دو سال، چهار سال، هر چه قدر، تا استاد بگوید کافی ست. به شکل شفاهی، در مدرسه، به شما این را یاد می داد. در آن جا نوشته بر نمی داشتی، شفاهی یاد می گرفتی، شاگردها در مقابل استادشان به دو دسته موافق و مخالف تقسیم می شدند حرف می زدند.

ملودی ایرانی یاد بگیریم؟ وقتی من می خواهم نواختن چهارچهارم را یاد بگیرم، چرا باید آهنگ کوهن را بنوازم؟ چرا باید چارداش را یاد بگیرم؟ چرا باید بروم مثلاً سمفونی هندل را که در کتاب وزیری نوشته شده است، با تار بزنم؟ خوب، کتاب های آموزشی باید عوض شوند، دومرتبه نت نویسی شوند، با ارزش های موسیقی خودمان، بنابراین ما خواندن و نوشتن بین المللی را هم یاد گرفته ایم. خوب، حالا اگر نت غربی هم گذاشتند جلوی ما، آن را می خوانیم، نفی آن نیست، ولی آموزش ما باید بر پایه فرهنگ تعریف شده ایرانی باشد. من با عنوان فرهنگ ایرانی یک روزی باید اول بتوانم با فرهنگ افغانی و هندی و مصری و عراقی حرف بزنم تا با فرهنگ آلمانی.

یعنی همان اتفاقی که در اروپا افتاد؟

دقیقاً، همان اتفاق، من می گویم یک منطقه است، یک اروپاست. ما الان دیگر نمی توانیم با هم حرف بزنیم. نه از روی نت نوشته ها می توانیم حرف بزنیم، نه از سنت مان می توانیم حرف بزنیم. اغلب موسیقیدان های صدسال اخیر از بستر آموزش کتبی نیامده اند بیرون. استاد های ما، از ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، جلیل شهنواز، حسن کسایی، همین طور درویش خان، میرزا حسینقلی، میرزا عبدالله، جناب دماوندی، طاهرزاده، قمر، روح انگیز، بنان، قوامی، شهیدی، خوانساری و... خوب، روشی در این مملکت وجود داشته که اگر چه شفاهی بوده ولی نتیجه اش هنر پرور بوده، نتیجه اش مسجد گوهرشاد را درست کرده، نتیجه اش ضریح حضرت رضا، معماری حضرت معصومه، و مسجد سپهسالار را درست کرده و نتیجه ای داده که در دنیا این معماری ها معروف اند. تاج محل را میرزای شیرازی درست کرده، ایرانی و شیرازی بوده. من دنبال نتیجه ام، خوب، حالا بگویند مثلاً این نتیجه با نت به وجود می آید. من اصلاً مخالفتی ندارم.

من فکر نمی کنم این مقدار حساسیت روی این موضوع که در ایران هست در غرب هم وجود داشته باشد؟

درست می گویند. اصلاً یک ذره برویم عقب تر، توی قرن هفده و هجده کتاب هایی که راجع به نت نویسی نوشته شده بگیر بخوان. می گویند این نتی را که برای شما نوشته ایم اصلاً موزیک نیست، شاگرد عزیز! این یک سری علائم برای کمک به شماست، این روزی تبدیل به کل موسیقی نشود! دو بیست سال بعد شد موسیقی. آن ها هم به این مشکل برخورد کرده اند. خوب، من همین در کنفرانسی که در همین تهران برگزار شد اعلام کرد که بابا این یک ورق کاغذ است! من از این کاغذ نمی زنم. ولی تو دیگر اصلاً قبول نمی کنی. دیگر حتی حرف من همین را هم قبول نمی کنی. سازمان یونسکو این همه کنفرانس گذاشته است روی همین مسائل. از دوره عبدالناصر در مصر جنبش ناسیونالیسم که شروع شد این بحث ها خیلی داغ شد و کنفرانس معروفی در مصر برگزار شد و بار تو که رفت آن جا و خیلی های دیگر که بحث هایش هست و کتاب هایش. من اگر واقعاً قدرت داشته باشم و شرایط آماده باشد می دهم تمام کتاب های غربی ای که بین قرن های شانزده تا هجده میلادی درباره موسیقی نوشته شده ترجمه کنند. آن بحث ها را امروز بخوانند خیلی خیلی نتیجه می دهد، می داند نتیجه بحث ها را به ما دادند گفتند این است، ما در خود بحث ها که نبوده ایم، درباره علامت ها

در آموزش ابتدا نباید از نت استفاده کنیم. مثل خود من. من اول موسیقی را از راه گوش یاد گرفتم، بزرگ بودم، حس موسیقی را دریافت کردم، ساز زدم، خلاقیت داشتم، از خودم هم آفرینش داشتم، بعد خواستم یک زبان نوشتاری یاد بگیرم. مگر نمی شود؟ خط موسیقی هم علامت است دیگر.

مثل همان چیزی که در حوزه ها هست...

بله عین روشی که در حوزه ها هست. در آن جا می فهمیدی که معنی این مفهوم فلسفی که ملاحادی توضیح می داد چیست. همان جا ملکه ذهن ات می شد و یاد می گرفتی، ردیف ما هم این طور بود. این جوری در واقع هم یاد می گرفتی، هم هضم می کردی، هم اگر خلاقیت داشتی، همان جا می توانستی روی این چیز دیگری خلق کنی و دفعه دیگر بیآوری با استادت بحث کنی، خوب، زنده بود، پرتحرک بود، و وقتی که یاد می گرفتی می توانستی شب بروی خانه ای ها را خودت بنویسی. در کتاب اول هنرستان که هنوز هم تصحیح نشده، در صفحه دومش کار آهنگسازی هست به نام کوهن که مارش های زیبایی نوشته است. از زمانی که وزیری - این استاد معظم - این را نوشته است تا امروز هنوز هیچ کس فهمیده است که این آهنگ از کوهن است. می خواهد ریتم چهارچهارم به من یاد بدهد؟ نمی توانم ریتم چهارچهارم به این سادگی را با یک

طوری که برای مان بی مفهوم باشد. می خواهم بدانم که جایگاهش در سنت به همین شکل درست است که به نظر شما قبولش بکنیم یا این که...

در آموزش نه!

یعنی مطلقاً در آموزش نباید از نت استفاده کنیم؟ در آموزش ابتدا نباید استفاده کنیم. مثل خود من. من اول موسیقی را از راه گوش یاد گرفتم، پهلوی شهنازی رفتم، گوش زدم، بزرگ بودم، حس موسیقی را دریافت کردم، ساز زدم، خلاقیت داشتم، از خودم هم آفرینش داشتم، بعد خواستم یک زبان نوشتاری یاد بگیرم، مثل این که بخوام زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی یاد بگیرم، مگر نمی شود؟ خط موسیقی هم علامت است دیگر. بعد هنگام آموختن، اگر قطعه ای یادم رفت، جلوی من هم هست، از آن نت به عنوان دیکسیونر استفاده می کنم، مثل لغت نامه. یک نگاه به اش می اندازم و دومرتبه می بندمش، هیچ

نمی دانیم چه بحث‌هایی طی سال‌های شده، حدود صد سال بحث بوده است. الان در آن طرف هم نت‌نویسی امروزی که این‌جا می‌نویسیم با هارمونی کلاسیک غربی که این‌جا داریم کار می‌کنیم، دیگر دوره‌اش تمام شده است. امروز هارمونی، هارمونی فردی است. یعنی تو باید هارمونی خودت را خلق کنی. این‌ها مال دوره‌ای بوده است که در هارمونی چیزی داشتیم به نام شیفره که وقتی به‌ات یک فاصله می‌دادند شیفره‌اش را هم می‌دادند، این شیفره‌ها به دلیل مختصات آن موسیقی و تعریفش مشخص‌کننده نوع هارمونی می‌شدند. آن شیفره نمی‌گذاشت من هارمونی مدرن بنویسم. چون شیفره هارمونی کلاسیک بود. حال سؤال من این است که کجای موسیقی ایرانی این قوانین درش هست و تدوین شده؟ مثلاً چه می‌دانم همین سازشناسی کورساکف آقا این مال موقع دیگری بوده، امروز شما می‌بینید درس داده می‌شود، این دیگر رفته در زباله‌دان تاریخ. ما تازه می‌خواهیم برویم دنبال چیزهایی که زمان شاه تجربه‌شان کردیم. در این مملکت آدم‌هایی مثل استوار و باغچه‌بان آهنگ ساخته‌اند ولی مادومر تبه داریم برمی‌گردیم به دوره وزیری، می‌خواهیم از آن‌جا شروع کنیم. با با شروع کردیم نتیجه داده؟ مثبت‌هایش معلوم است، منفی‌هایش هم معلوم است، مثبت‌هایش را دنبال کنیم، منفی‌هایش را هم بگذاریم کنار. دیگر چه قدر برگردیم، اگر ما برمی‌گردیم به پیش درآمد درویش خان، دلیل داریم. برای این که از ما گرفته شده، ما مجبوریم دومر تبه پیش درآمد را بازسازی کنیم تا باز گردیده بستر فرهنگی مان، تا بتوانیم هویت مان را اثبات کنیم. من تمام تلاش‌م بر این بوده که بگویم مایک هویتی داریم و حالا می‌خواهیم روی این هویت چیزهایی بنا کنیم، بسازیم، بیایم جلو تا به آینده برسیم.

گفتید که مثبت‌هایش را بیابیم و منفی‌هایش را هم. وزیری در کارهایش دو گرایش مشخص دارد یکی کارهای کاملاً ایرانی‌اش هست و یکی هم کارهایی که یک مقدار به کارهای غربی گرایش دارند؟

من در مقدمه آن مقاله‌ای که راجع به وزیری نوشتم گفته‌ام. وزیری خیلی جنبه‌های دیگر هم دارد. اما من حداقل این‌جا برای شما سندی شفاهی را باز گو می‌کنم که تا حالا چاپ نشده... در مصاحبه با وزیری برای یک فیلم مستند به کارگردانی آقای شهناز که یک سال طول کشید، آقای وزیری این داستان را تعریف می‌کند (حالا نمی‌توانم بگویم که این چیزی که می‌گویم عین آن است، چون می‌دانید بیست و هشت، نه سال گذشته ولی محتوا همان است) می‌گوید یک روز خالقی آمد پیش من گفت که استاد! می‌خواستیم چیزی بگویم، اگر اجازه بدهید. شما در این مسیر خیلی دارید تند می‌روید و یک مقدار موسیقیدان‌های ایرانی را دل‌شکسته کرده‌اید حتی افرادی مثل درویش خان را که همیشه در جلسات شما می‌آیند. اگر می‌شود با این گروهی که داریم کارهایی هم که یک‌دزه ایرانی‌تر باشد، بنوازیم. اما وزیری گوش نمی‌کند.

این را وزیری می‌گفت؟

بله بله بله، وزیری می‌گفت من گوش نکردم و دوست هم نداشتم، این قدر سر این گروه به من اصرار کردند، تا بالاخره من نشستم این‌ها را نوشتم. گفت وارد هنرستان شدم این نت‌ها لوله کرده دستم بود، پرت کردم برای خالقی گفتم

بابا بیا این هم این چیزهای بی‌ارزشی که می‌خواهید! خُب، حالا تو مجسم بکن که همان چیزهایی که گفته بی‌ارزش‌اند باعث زنده‌نگه‌داشتن وزیری شده. خُب، وزیری اعتقاد داشت باید همه چیز مثل اروپا باشد، استایل (style) زندگی‌اش اروپایی بود. حتی وقتی می‌آمد برای مصاحبه، من با یک پیراهن بدون کراوات خیلی ساده، از این یقه‌بسته‌ها و یک کت بدون یقه که در کنسرت‌ها هم می‌پوشیدم، می‌نشستم. وزیری با یک رویدو شامبر جیگری می‌آمد که لبه‌هایش همه آهاردوزی بود، درست انگار در کاخ مثلاً و رسانی می‌خواهیم با عمومی ناپلئون ملاقات کنیم. استایل زندگی روزمره او غربی بود و او آن را دوست داشت و می‌پسندید ولی فقط بدشانسی‌اش این بود که تاریخ می‌زد، البته سازهای دیگر هم می‌زد ولی به عنوان نوازنده آمد با تاراش خودش را معرفی کرد. در صورتی که اگر با ویولن (که ویولن هم می‌زد) یا با پیانو معرفی می‌کرد اصلاً این بحث‌ها پیش نمی‌آمد. وزیری چند سال در غرب زندگی کرده؟ پنج سال. دو سال در آلمان، سه سال در فرانسه آن هم در آن موقع. من بیست و یک سال در غرب زندگی کردم و سیصد تا کنسرت حداقل داده‌ام و در جامعه در حرکت بوده‌ام، در تمام اروپا و آمریکا. خُب، من باور فرهنگی نداشتم که بخوام در این بیست و یک سال غربی بشوم، چون من ایرانی‌ام. ولی در غرب خیلی چیزها یاد گرفتم، یاد گرفتم که برخورد منطقی چه قدر خوب است. تحمل داشتن اساس دموکراسی است. شنیدن اساس دیالوگ است. نهریدن در حرف دیگری اساس داشتن یک فرهنگ بالاست. با کامپیوتر کار می‌کنم، همه کارها را خودم می‌کنم یا فتوشاپ، کورل و... همه این کارها را می‌کنم، این وسیله پیشرفت من است و تا موقعی که وسیله پیشرفت من است، من را غربی نمی‌کند ولی اگر باور کنم که در مقابل این وسیله ضعیفم از آن رودست می‌خورم. یک‌بار دعوت کردند در وسط واشنگتن برای شب موسیقی فرهنگ ایران که سناتورهای مجلس هم تعدادی‌شان دعوت بودند. دعوت کرده بودند تا آن‌جا در یک فضای باز کنسرت اجرا کنم. وقتی که رفتم با منشی این مؤسسه فرهنگی صحبت کنم چون ایرانی بودم (فکر کردند که از

یک کشور جهان‌سومی آمده است، بدبخت و بیچاره و دلیل و مفلوک) گفت که آره ما بودجه‌مان خیلی کم است و می‌توانیم فقط ۲۰۰۰ دلار به شما بابت کنسرت بپردازیم. من آن موقع هنوز زبان نمی‌دانستم، دوستی داشتم که او برای من ترجمه می‌کرد. گفتم که این چیزی را که می‌گویم برای این خانم ترجمه کن! گفتم بگو که من ۲۰۰۰ دلار به شما می‌دهم که بشود ۴۰۰۰ دلار تا شما با ۴۰۰۰ دلار یک موزیسین درجه دو و سه را دعوت کنید. مترجم‌ام گفت: می‌گویی من این را ترجمه کنم؟ گفتم عین همین را ترجمه کن اوقتی ترجمه کرد، منشی خیلی مؤذّب نشست و گفت خیلی معذرت می‌خواهم، خیلی بیخوشید اجازه بدهید که من با مدیر عامل این‌جا صحبت کنم بعد با شما تماس می‌گیرم. خُب، من هرگز اجازه نمی‌دهم به عنوان یک ایرانی که این همه زحمت کشیده‌ام برای موسیقی کشورم، این همه تار زده‌ام، یک آدم بیاید و چون مثلاً فرهنگش غربی هست فکر کند من عقب افتاده‌ام و با من رفتاری داشته باشد که ناخوب باشد. اگر مقابلش مثلاً یک نوازنده هم تراز من بود که ویولن می‌زد، خُب دیگر این جور برخورد نمی‌کرد.

بعضی‌ها از فحوای کلام‌شان این جور برداشت می‌شود که تصورشان از موسیقی سنتی یا مثلاً ردیف این است که به‌طور روزمره این را باید تکرار بکنیم و هیچ کار دیگری باهاش نکنیم و عده‌ای هم تلقی‌شان این نیست. میان آن‌هایی که عقیده‌ای خلاف سنت گرایان صرف دارند طیف‌های خیلی گسترده‌تری هست نظر شما به کدام طیف نزدیک است؟

اشکالی که پیش آمده این است که کارهای آموزشی‌مان در هم شده است. غربی آمده، هنرستانی زده، نئی آمده، کتابی آمده و روشی آمده، و این روش‌ها نسبت به گذشته پیشرفت نکرده است. در واقع خیلی از این ردیف‌ها زیرزمینی منتقل شده و آشکار نبوده است. یک‌دوره‌اش در اشرافیت بوده، بقیه‌اش هم در بستوها، در خانقاه‌ها و میان درویش حفظ شده است. ردیف‌دان یعنی راوی ردیف، روایت‌کننده ردیف. فرهنگ روایت تعریف دارد. در یونان هم همین تعریف این‌جا دارد. فردوسی را مردم از روی کتابش نخواندند. فردوسی را ارویان در سراسر ایران و در قهوه‌خانه‌ها روایت کردند. من آدم‌هایی می‌شناسم که هنوز شاهنامه را ندیده‌اند، اما همه‌اش را حفظ‌اند. شما فکر می‌کنید حافظ را مردم از روی نوشته یاد گرفته‌اند یا خوانده‌اند و فهمیده‌اند؟ نه همه‌اش روایت است. همه‌اش از طریق گوش شنیده شده، ما ملتی هستیم که فرهنگ گوش‌مان قوی‌ست، حتی از نظر فیزیکی گوش شرقی، حساس‌تر و قوی‌تر از گوش غربی کنونی‌ست...

در آن دوره با سواد هم خُب کم بوده...

بله، اصلاً روشن است. ردیف‌دان یا راوی ردیف کسی بود مثل راوی‌ای که می‌آمد شاهنامه را روایت می‌کرد. در مورد بعضی از راوی‌ها می‌گفتیم این راوی خوب است، یعنی چنی؟ یعنی دقیق‌تر و مستندتر است. بعضی از راوی‌ها هم بودند که استادشان قوی نبود. در ردیف هم همین طور است. ردیف برای ما مثل شاهنامه فردوسی است و ارویان، این را روایت می‌کنند ولی وقتی روایت می‌کنند این حق را دارند که احساسات دوران خودشان را به آن اضافه کنند. فردوسی عوض نمی‌شود ولی احساسات و نحوه بیان

راوی‌ها عوض می‌شود، الان راوی شاهنامه امروزی با راوی شاهنامه صد سال پیش در شعرها متفاوت نیست ولی در بیان و برخورد متفاوت است.

ما در ردیف هم مفسر داریم، استاد برومند مفسر ردیف بود، حاج آقا محمد ایرانی بود. و بعضی‌ها فقط ردیف‌دان هستند، مفسر نیستند، یعنی روایاتی هستند که عین همان را در واقع منتقل می‌کنند. میراث فرهنگی ما فقط فرش و شاهنامه بایسنقری که نیست. این ردیف هم میراث فرهنگی است. خیلی خجالت می‌کشم وقتی که سازمان یونسکو ردیف را به عنوان میراث فرهنگی اعلام کرده و بودجه گذاشته که این ردیف را حفظ کنیم. حالا من نمی‌دانم در

ایران چرا این موضوع مورد توجه نیست؟ یا اصلاً با این طرح یونسکو چه کار کرده‌اند؟ وقتی یونسکو می‌خواهد ردیف ما را حفظ کند، ما این‌جا می‌نشینیم، می‌گوییم آقا ردیف باشد یا نباشد. ردیف ارزش فرهنگی ماست، مثل ابنیه تاریخی است. فردوسی، مولانا و سعدی ماست. این دلیلش روشن است حالا ما می‌گوییم بر پایه این فردوسی و سعدی و حافظ که می‌شناسیمش و روایان خوب هم داریم و من هم مثلاً یک راوی‌اش هستم، ذوق دارم می‌خواهم شاعر باشم. دیگر شاعر که شدی، فرق نمی‌کند تو در موسیقی شاعر باشی یا در ادبیات. هر کسی که این ردیف را می‌نوازد آیا شاعر می‌شود؟ هر کسی که فردوسی و سعدی و حافظ را می‌خواند آیا شاعر می‌شود؟ نه!

یکسری ادیب می‌شوند، ادیب برابر آن آدم ردیف‌شناس و ردیف‌دان یا مفسر ردیف است. گرامر و ارزش‌های درون ردیف را به تو یاد می‌دهد، ردیف را برای تو آنالیز می‌کند. مثل ادیب که می‌آید شعر و نثرها را آنالیز می‌کند. به تو چراها و گرامرها را نشان می‌دهد و ارزش‌ها را به صورت ادبی برایت باز می‌کند. ادیب هم می‌تواند شعر بگوید ولی اگر شعر بگوید و کمی باذوق باشد می‌شود بهار. اگر کمی کم‌ذوق‌تر باشد می‌شود خانلری. اگر کمی دیگر کم‌ذوق باشد می‌شود X این است که راوی ردیف

و ردیف‌شناس کارش تقریباً مثل ادیب است ولی شعر هم می‌گوید. اما شعرش شعر شهریار و ابتهاج و مشیری نمی‌شود. آن‌ها شاعرند، ادیبات را می‌شناسند، اما از مرز ادیب بودن فاصله گرفته‌اند و جان آن را نوشیده‌اند. مثلاً استاد کسایی شاعر موسیقی‌دان است. استاد برومند شاعر موسیقی‌دان نیست، استاد ردیف‌دان و ردیف‌شناس است. خودش هم مدعی نبود که هستم. حبیب سماعی شاعر موسیقی‌دان است، ردیف‌دان نیست. اگر ردیف داشت

که ردیفش را الان ستورزن‌ها می‌زدند و دیگر چرا آقای کیانی ردیف میرزا عبدالله بزنند. پس از دل متون موسیقی یکسری هنرمند بار می‌آید ولی اگر رابطه هنرمند با این متون قطع شود هنرمندی می‌شود مثل این‌ها که در روزنامه‌ها و مجله‌ها پاورقی می‌نویسند. اگر آن محتوای غنی موسیقی ما را بخواهی با محتوای غنی ادبیات مقایسه کنی، محتوای غنی ادبیات می‌شود محتوای شعر کلاسیک

و این هم می‌شود محتوای کلاسیک موسیقی ما که عبارت از ردیف است، حاشیه و متن ردیف، و آثاری که بر پایه این ارزش‌ها ساخته شده: کارهای عارف قزوینی، شیدا، پیش درآمدهای درویش خان، نی داوود، علی اکبرخان شهنازی، آواز قمر، آواز طاهرزاده، و ما اگر هر چه پیش‌تر بدانیم این متون را، در بیان، شاعر توان‌مندتری می‌شویم. من از آقای برومند سوال کردم استاد شما که این قدر سه‌تار

قشنگ می‌زنید چرا همیشه حتی برای دل خودتان سه‌تار نمی‌زنید؟ گفت: من یک‌بار یک آبی داشتم و چند دقیقه بیش‌تر نیامد تا امروز هم دیگر نیامده است. من آبی ندارم بزنم، برای چه سه‌تار بزنم؟ ردیف‌دان و ردیف‌شناس است، ادبیات فارسی‌اش فوق‌العاده است، هجویات درجه یک گفته عین ایرج میرزا، زبان آلمانی‌اش مثل یک پروفیسور آلمانی است، زبان انگلیسی حرف می‌زند، فرانسه را می‌فهمد، پزشکی‌اش را هم تمام کرده، ولی این آن نمی‌آید اما برای یک کس دیگری مثل آب خوردن است.

شوئبرگ در جایی گفته بود که نوشتن موسیقی یک بداهه‌پردازی کند است...

بله، وقتی خط بتهوون و موتزارت را می‌بینی، می‌بینی آقا آن‌ها این قلمی را که می‌زده‌اند توی دوات فرصت نداشتم. قلم باید با سرعت می‌رفت. برای همین این‌ها خط‌شناس داشته‌اند. برای این که او آن قدر درونش در حال خلق بود که همین جور می‌نوشت. مادر بداهه‌پردازی‌های مان فقط ریتم و ملودی را می‌زنیم، ولی آن‌ها باید در آن واحد کل ارکستر را می‌شنیدند و می‌نوشتند. او دارد همه مجموعه را می‌نویسد و می‌فلس می‌زند و می‌نویسد، دوتانت می‌گذارد این‌جا، او خودش می‌داند چه کار می‌کند، او دارد صداها را می‌شنود. من می‌گویم بداهه‌پرداز در غرب یعنی موتزارت، این‌جا هم اگر که بخواهید ساز ایرانی بزنید اگر که حتی بخواهید نت بنویسید مثل موتزارت بنویسید اشکالی ندارد.

شما تلقی و تعریف‌تان از بداهه‌پردازی چیست؟ دیدم که بعضی‌ها فکر می‌کنند که بداهه‌پردازی یعنی این که نسبت به چیزی که می‌خواهید اجرا بکنید خالی‌الذهن باشید. مثلاً وقتی تلقی شوئبرگ را که معتقد است آهنگسازی روی کاغذ یک بداهه‌پردازی کند است را خواندم خیلی به دلم نشست، می‌خواستم تداومی شما را از این کلمه بشنوم؟

ببینید، وقتی می‌گوییم بداهه، شما (خیلی معذرت می‌خواهم) می‌توانید چرت و پرت هم بگویید. مگر این همه آدم‌ها که با هم حرف می‌زنند همه جدی حرف می‌زنند؟ همه حرف می‌زنند، همه هم بداهه حرف می‌زنند. این جور نیست که کسی فکر کند...

مثل ناظمی که بداهه مدح می‌گویند، خیلی هم مست و...؟

بله، بله، اما وقتی ما می‌گوییم بداهه یعنی باید این بداهه، آبی را در شما ایجاد کند، این آن را بعضی‌ها ترجمه کرده‌اند به لحظه. لحظه آن نمی‌شود. آن داشتن یعنی که یک معنویت فرهنگی با یک نبوغ درونی، یک خلاقیت زیاد، یک جوشش خیلی عمیق، جوششی که در لحظه‌ای طغیان کرده. شما حالا می‌خواهید این را به موسیقی یا شعر یا هر چی دربیابید. آن جوشش باید وجود داشته باشد که آبی از شما ظاهر شود و در این آن ظاهر شدن، شما سه‌تار را بردارید سه‌تار بزنید؛ این آسمش بداهه است. همه این جزئیات باید اتفاق بیفتد تا به این بداهه برسند. بداهه یعنی خلق ولی خلق به این مفهوم نیست، نه در غرب نه در شرق، که شما گرامر بلد نباشی یا در غرب هارمونی و کنترپوان بلد نباشی، سازشناسی ندانی و مداد بگیری دست‌ات بخواهی بسازی امکان‌پذیر نیست. در موسیقی ایرانی هم اگر ردیف ندانی، دستگاه‌ها را نشناسی، گوشه‌ها

رانشناسی، آثار را زنده باشی و به خصوص هضم نکرده باشی (نه این که فقط زده باشی و در جانت ننشسته باشد) نمی شود. حالا اگر آن داشته باشی در واقع فی البداهه در لحظه روی صحنه، در خانه، در یک آئی می گویی اش حالا بیایم یک شاعر ببریم روی صحنه، یک موسیقی دان، یک آرشیتکت، یک نقاش، همه این ها را ببریم روی صحنه، بگویم که ما یک ساعت و نیم کنسرت داریم و چهل و پنج دقیقه از این کنسرت را در همین صحنه باید خلق کنیم. خیلی سخت است که شما در صحنه بخوای مکتب کنی و یک جمله دیگر بزنی، این جاست که کسی که در صحنه یا در مقابل شنونده در آئی که به وجود می آید یا در یک لحظه زمانی با آئی که به او دست می دهد بخواید بنوازد، باید قریحه اش خیلی سرشار باشد یعنی قریحه اش باید مثل چاه آرتیزین همین جوری فوران داشته باشد. محتوا را هم باید خوب بلد باشد طوری که به اش فکر کند. بین ما یک دوره آموزش می بینیم، یک دوره این را هضم می کنیم، یک دوره تمام این آموزش مان را خورد می کنیم و از بین می بریمش. اگر کسی نتواند آموزش را (موسیقی دان و هنرمند) از بین ببرد هیچ وقت به مرز خلق آزاد راحت نمی رسد. بچه را وقتی آموزش بدهی دیگر نقاش خوبی نمی شود در همان سه سال کارش تمام شده، باید بگذاری خودش برود، در چهار پنج سال اول دخالتی در کارش نکنی. یک دفعه به آقای دکتر شفیع کدکنی گفتم به نظر من حافظ و مولانا وقتی آن به شان دست می داد شعر می گفتند و همان موقع هم می نوشتند و همان موقع هم تمام می شد. شفیع به من گفت که در مورد مولانا درست می گویی ولی در مورد حافظ فکر نمی کنم که این طور باشد که من بعد باز با آقای ابتهاج صحبت کردم راجع به همین قضیه و هنوز در مورد حافظ عقیده دارم که افلا شصت در صد تا هفتاد درصد شعرهاش عین مولانا یک باره آمده تا آخر، و دست نبرده، اگر هم دست زده باشد احتمالاً دست زدنش خیلی کم بوده است و بداهه بوده.

من می گویم یا هنرمندی نیستی؛ وسط ندارد. اگر هنرمند نیستی ردیف دان هستی، مجری یا کارشناس موسیقی یا نوازنده ارکستر هستی، اما هنرمند یک چیزی است که تعداد افراد کمی می توانند شناس اش را داشته باشند که هنرمند شوند. حافظ می گوید که هر چه قدر می خواهی تلاش ات را بکن ولی این را فقط با تلاش به دست نمی آوری، هر چه توانی بکوش، ولی چیزهای دیگری هم می خواهد، جوهره هم احتیاج دارد. در یک سنگ بالاخره یک ذره باید طلا باشد تا از این عرصه حرکت کند. از نظر من همه آدمیان گوهر واحد دارند و گوهر شان خدای گونه است، اما این گوهر را می دهد به یک جواهر ساز تا برای تان یک جواهر درجه یک درست کند، و بشود کوه نور، به کس دیگر همان گوهر را بدهد معذرت می خواهم چیز مزخرفی طراحی می کند که دیگر قابل بحث نیست.

مثل گفته میکال آژ که می گوید من زواند را از دور سنگ برمی دارم...

دقیقاً. من به چیز دیگری در این عرصه قائلم. می گویم اول آموزش است بعد تجربه و شناخت است، و بعد لذت بردن یا لذت ایجاد کردن از هنر و از لذت یک مرحله فراتر، مرحله آزادی و رهایی است. بعضی از هنرمندان در تاریخ جهان از این مرحله گذشته اند تعدادشان خیلی کم است که به این ها می گویند هنرمندان اسپیریتچوال (spiritual)،

هنرمندانی که از مرز متریال (material) از مرز فیزیک به مرز متافیزیک رسیده اند.

مثل کی؟

مثل مولانا یا مثلاً در ساز درویش خان به نظر من این طور است. در یک جاهایی از ساز حسن کسایی، نه همه جا، در جاهایی که روح شان و تخیل روحی شان از مسئله فیزیک عبور می کند.

در میان هنرمندان غربی چه طور؟

مثلاً بتھوون این طوری است. در جاهایی ملر. در جاهایی میان نقاش ها وانگوگ، با این که گوگن فوق العاده کارش زیباست، من هم خیلی کارش را دوست دارم ولی گوگن این مرز را رد نمی کند.

توی سینما؟

در سینما برای من مثلاً پازولینی این طوری است. سینما برای او یک دوربین است که همه کارش را قبل از این که دوربین را بردارد در تخیلش ساخته است. پازولینی می دانی که ایران آمد. یکی از دوستان صمیمی من آقای کیمیاوی برای من تعریف کرد. گفت به ما گفتند که پازولینی دارد می آید و ما همه اهل سینما خوشحال و سر حال بودیم، امکان این که پازولینی را ببینیم مغتنم بود و همه هر کس می خواست کاری بکنند رفتیم همه فرودگاه.

وزیری چند سال در غرب زندگی کرده؟ پنج سال. من بیست و یک سال در غرب زندگی کردم و سیصدتا کنسرت داده ام و در جامعه در حرکت بوده ام. در تمام اروپا و آمریکا. خب، من باور فرهنگی نداشتم که بخوایم در این مدت غربی بشوم، چون ایرانی ام.

پازولینی از هوا بیما آمد پایین.

می گفت ما نگاه کردیم ببینیم که دستیار ها و عوامل فیلم و امکاناتی که پازولینی با خودش آورده چه جوری است؟ دیدیم که پازولینی فقط یک نفر دیگر آمدند. گفتند خب لابد بقیه بعد می آیند... می گفت آقا بالاخره جلسه معارفه و تشریفات و بعد حرکت به سمت اصفهان. ما می خواهیم ببینیم آقای پازولینی چه طور کار می کند تا چیزی یاد بگیریم. می گفت از روی سی و سه پل که می خواستیم رد بشویم دیدیم که دوربینش را آماده کرد و فیلم گرفت. گفتیم لابد در حال آزمایش کردن است. همین طور که ما می رفتیم و حرف می زدیم، او می نگاه می کرد و از جاهایی هم فیلم می گرفت. چند روز گذشت و آقای پازولینی می خواستند برگردند. ما پرسیدیم: ببخشید آقای پازولینی شما کی برمی گردید که فیلمی که می خواستید را بسازید؟ همان که گلیاگانی هم آوازش را خوانده؛ گفت که ببخشید من فیلمم را گرفتم.

هزار و یک شب (Arabian nights)؟

من عاشق پازولینی ام. خیلی زیاد و حتی به همین دلیل رفتم ایتالیا و او به استیارت و آمد می کردم. رفتم جاهایی که پازولینی رفته بود، خیلی دوست داشتم. رفتم نمایشگاه عکس پازولینی و شعر پازولینی، چه شعرهای زیبایی گفته واقعا آدم حیرت می کند. او به زعم من بداهه پرداز است.

با این که سینما هم یک هنر ترکیبی است، ولی بداهه پرداز است. هنریشه اش همه آدم های معمولی هستند و کم تر روی هنریشه های معروف کار می کند. می خواهد که همه چیز تازه باشد. می گوید شخصیت وقتی دفعه اول دارد کار می کند مثل این است که یک جور بکارت دارد، یعنی دفعه اولی که می خواهد شخص ظهور بکند باید در واقع همه چیز خودش را نشان دهد مثل یک آیین، یک جشن. بقیه را هم خب خیلی دوست دارم مثلاً کارهای برتولوچی را هم خیلی دوست دارم، البته، کارهای قدیمی ترش را بیشتر.

در شعر چه طور؟

بعضی از شعرای نوپرداز مثلاً نیما برای من این طوری اند، سهراب سپهری هم. یا فروغ، این ها اصلاً بداهه پردازند. حالا ممکن هست تغییراتی هم بدهند ولی این حالت را دارند، این شور و جوشش، جوشش شعری دارند، جوشش برای من مهم است، مثلاً شاهرودی برای من این طوری است شعرهاش، ناظم حکمت این طوری است. **سؤال این است چرا در موسیقی این مقدار تاکید بر گذشته گرایی و سنت گرایی هست؟**

چون یک انقلابی به وقوع پیوسته و تمام ساختار نظام قبلی زیر و رو شده و به هم ریخته است و اندیشه های گوناگون بعد از این انقلاب از آن زیر آمده اند بالا و برای اولین بار بعد از مدت ها محفلی و یا مأمنی پیدا کرده اند که خود نمایی کنند و ظهور عینی پیدا کنند، همه چیز در حال شدن است، هنوز مملکت ما و ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و هنری اش به یک صورت بندی نرسیده است تا ما نتایجی بگیریم و بگویم که این نظام دارای ساختار اقتصادی تعریف شده ای است و هنر و فرهنگ به دنبالش دارای یک ساختار تعریف شده است. ما چون در حال شدن هستیم هنوز نمی توانیم راجع به صورت بندی ها حرف بزنیم. شما نگاه می کنید و افلا دو جریان زنده موسیقی بعد از پنجاه و هفت می بینید، یکی جریان چاووش است که با رهبری آقای عزیزاده، آقای مشکاتیان و من به عنوان آهنگساز شکل گرفت. یک جریان دیگر هم خیلی کُند بوده به خاطر این که شرایط انقلابی هیچ وقت اجازه نمی دهد که شما محل امنی برای نشستن و کار کردن متدیک روی ارزش های سنتی که تا قبل از آن وجود داشته پیدا بکنید. در این جابجاری دوم که سیر تداوم سنت هایی است که به دست ما رسیده و باید به دیگران منتقل کنیم اما دچار سانحه شده است. در آن دوره حتی برای آدمی مثل من که به آن سنت ها خیلی علاقه دارد - به عنوان زیر ساخت سنت های جدید - فرصتی برای پرداختن به سنت ها نبود حتی برای افراد چاووش هم. شما اگر صحبت می کردید که الان بیاید در کنار این کارهای نویی که ما داریم می کنیم یک جلسه آموزش ردیف را و ارزش های آن سنت را سینه به سینه ادامه بدهید، می خندیدند. یعنی آن حالت و کیفیت طوری تغییر کرده بود که کسی دلش نمی آمد در آن حال و هوا حتی شور بنوازد، حتی ماهور. نمی دانست چه می خواهد بزند، چیزی هم نبود که بزند تا جابجایی نیازها باشد، ولی می دانست که آن را نمی خواهد و این فقط روحیه بچه های چاووش نبود، روحیه جامعه جوانانی بود که در خیابان بودند و تمام دانشگاه تهران و خیابان انقلاب و کتابفروشی ها و دستفروشی ها، همه در تحرک یافتن یا پیدا کردن چیزی بودند. در چنین وضعیتی که

توصیف کردم شاید حدود سه چهار سال حداقل تا بشود اصلاً این بحث را دوباره شروع کرد که هدف گروه شیدا بازسازی کارهای قدیمی یا آهنگسازی در چارچوب سنت‌ها بوده است. از سال ۱۳۵۴. حتی مرکز حفظ و اشاعه هم هدفش بازسازی موسیقی قدیمی بود. شاید چهار سال حداقل طول کشید تا کسی بتواند بگوید که خیلی خوب حالا یک پیش درآمد درویش خان بزیم، می‌خواهم شرایط را بگویم. خیلی طبیعی است، نه فقط مال انقلاب ماست، در انقلاب روسیه، انقلاب کوبا و انقلاب چین هم همین‌طور بوده است. در بعضی از عرصه‌ها مثل عرصه گرافیک، آن دوره، دوره خیلی پر تحرک و بالنده و زنده‌ای شد چرا؟ برای این که هنر گرافیک حداقل با سنت انقلاب صنعتی و تکنولوژی صنعت چاپ، سابقه و تجربه این نوع کارها را در انقلاب‌های دیگر داشت، به همین دلیل گرافیک اوج گرفت. ولی در عرصه‌های دیگر حتی نقاشی، شما تنها چیزی را که می‌توانستی ببینی نقاشی دیواری بود که آن هم مدل مکزیکی و آمریکایی لائین را تا حدودی دنبال می‌کرد. یعنی نقاش‌ها هم در واقع نمی‌دانستند آن حال و هوا را باید چه‌طور بیان کنند یا چه شکلی به آن بدهند؟ دیگر نمی‌توانستی مثلاً صورت یار بکشی. در این شرایط در واقع موسیقی هم مثل بقیه هنرها بود و برای همین است که شعر برای اولین بار در این انقلاب نتوانست نقش خودش را آن‌گونه که باید در سال‌های اول انقلاب بازی کند.

ولی شعر یک موضوع انتقادی داشت در سال پنجاه و هشت. مثل بعضی کارهای شاملو...

شاملو و تعدادی از شاعران نوپرداز خیلی پیش‌تر از این‌گونه مسائل دوری گزیده بودند و انقلاب فضای خودش را داشت به دست می‌آورد و دنبال افرادی می‌گشت که بتوانند بازگوکننده این فضای خیلی پرهیجان آرمان‌گرا باشند و شاید افعال‌توان گفت که خیلی از نقادین و خیلی از دانشمندان و جامعه‌شناسان، بر این عقیده هستند که

کند یا غربی کند یا بفرود شد به خارجی‌ها. این وضعیت ما بود تا انقلاب. حالا این وسط چون امکانات آن‌ها در عرصه موسیقی بیش‌تر بود، ضربه‌هولناک‌تری را به روند پیشرفت موسیقی از داخل زدند، یعنی قبل از این که شکوفایی دوره درویش‌خان و صبا بتواند به شکل یک صورت‌بندی خوب دریابد، به نوعی به وسیله مدرنیته سرکوب شدند.

درویش‌خان هم در فرم‌هایی که کاملاً مشخص است از فرم‌های غربی گرفته، آهنگسازی کرده است؟

مثل چی مثلاً؟

مثل مارش یا پولکا یا حتی پیش‌درآمد که می‌گویند از فرم اورتور گرفته شده؟

نه هیچ وقت شما در روند کار هنر مند نمی‌توانید به یک اثر یا دو اثری را که ممکن است برای بچه‌ها نوشته باشند، یا برای سرگرمی نوشته باشند اهمیت بدهید. همه هنرمندان از این چیزها دارند. در موسیقی غربی هم هست، چیز عجیب‌غریبی هم نیست، یعنی طرف مثلاً سمفونی ساز است، یک‌دفعه مثلاً یک والس هم می‌سازد، خوب این یک‌دانه والس مبین شخصیت هنرمند نیست. در واقع چندجا هم می‌آید حرف‌ها را خوانده‌ام بعضی اوقات در روزنامه و مطبوعات می‌نویسند چون درویش‌خان پولکا ساخته، یا مارش ساخته، پس معلوم می‌شود که نگرش غربی داشته است.

راجع به پیش‌درآمدها نظر تان چیست؟

پیش‌درآمد هیچ ارتباطی به اروپا ندارد.

خب نکته مهمی است...

درواقع این نیازی بود که شرایط انقلابی به وجودشان می‌آورد. فرم‌هایی را هم مثلاً من ساختم، یا آقای عزیز و آقای مشکاتیان بعد از انقلاب بنا بر ضرورت‌های اجتماعی ساختند. آن‌ها هم بعد از انقلاب مشروطه همین وضعیت را داشتند، جامعه‌ای بود که می‌خواست در فرم‌های جدید آفرینش داشته باشد برای نیازهای جامعه

فرهنگ کشورهای اسلامی فرم‌های خیلی قدیمی دارد که این نوع پیش‌درآمد متأثر از بشرف یا بشرف است. در واقع همان پیش‌درآمدی است که در ترکیه اجرا می‌شده است، چون ترکیه به مادر انقلاب مشروطه خیلی نزدیک بود و ارتباط با استانبول زیاد بود. به ترکیه می‌رفتند برای ضبط موسیقی و آن فرم به گوش بعضی‌ها رسید و درویش‌خان هم آدم باهوشی بود. این فرم به شکل خودجوش به وجود آمد ولی شاید مقداری هم نگاهی به موسیقی عرب‌ها یا موسیقی مصری‌ها داشته باشد. البته فرم‌های ریتمیک متنوعی در موسیقی عرب‌ها و ترک‌ها هست که موسیقی ما هیچ اقتباسی از آن‌ها نکرده است. ببینید هندی‌ها و ایرانی‌ها دارای یک تیره‌نژادی هستند و موسیقی‌شان خیلی روحانی است و برای حفظ کردن روحانی بودنش نه هندی‌ها دنبال پیش‌درآمد رفتند نه ما. فرم موسیقی ما عبارت از موسیقی سازی بود که بدون ریتم اجرا می‌شد تا به شما تمرکز بدهد و شما آرام آرام وارد موسیقی شوید، مثل راکاهای هندی. نوازنده یک ربع، نیم ساعت فقط را گام می‌نوازد تا شما وارد فضا شوید. در ردیف هم این‌گونه بود، بعضی از مطالب ریتمیک در متن ردیف وجود داشت (فقط چهار مضراب) در بعضی از دستگاه‌ها بود آن هم خیلی کوتاه.

داشتید می‌گفتید که جریان را که درویش و صبا به وجود آوردند توسط جریان دیگری قطع شد...

یعنی باز من آن‌ها را در خطوط موازی می‌بینم که با هم در تخصص‌اند ولی به خاطر سیاست‌های حکومت و بودجه‌بندی‌های دولتی، کسانی که موسیقی‌دان بودند و بارز و خیلی هم عالی، نتوانستند سنت‌شان را به دیگران منتقل کنند. مشکل این‌جاست که ما هر وقت می‌خواهیم از درون خودمان زایش پیدا کنیم و با فکر خودمان مدرن شویم چیزی را از غرب، به ما تزریق می‌کنند و ما قدرت خلاقیت فردی خودمان را برای این که بتوانیم از یک مرحله تاریخی عبور کنیم از دست می‌دهیم. ما بارها و بارها در طول ۱۴۰۰ سال حکومت اسلامی مدرن شده‌ایم و بارها و بارها دوباره رفته‌ایم پایین. مگر می‌شود که مثلاً شما این همه اینه تاریخی زیبا داشته باشید و بگویید این هنر معماری بی‌ظنری نیست؟ یا حتی مدرن نیست؟ چون مدرنیته یک دوره مشخص دارد: مدرن تایم (modern time). خوب دوره‌اش تمام شده است. حدوداً دو بیست سال از آن گذشته است، ولی در ایران هنوز از مدرنیسم حرف می‌زنند و باز مدرن بودن را با اروپا می‌سنجند. ما الان قبل از قرن نوزده زندگی می‌کنیم. هنرمان مال قرن نوزده است. مگر این همه نمایشگاه‌ها را نمی‌بینیم، امروز از چیزهایی حرف می‌زنند که من خنده‌ام می‌گیرد، تا کی دیگر؟

ولی بعد از قوت گرفتن جریان دوم که تکیه بر ارزش‌های ایرانی داشت و نمونه‌اش گروه‌هایی مثل گروه‌های حفظ و اشاعه و گروه شیدا و هارف بودند، باز می‌بینم که بعد از انقلاب و این بار بدون اداهای کسانی مبنی بر غرب‌گرایی این جریان ادامه پیدا نمی‌کند؟ بعداً بعضی از این افراد یا گروه‌ها متوقف شدند یا این که به تکنوازی روی آوردند از جمله خود شما.

می‌خواهید دلیل واقعی‌اش را بدانید؟ دلیل واقعی‌اش نگرش ایدئولوژیک است، حالا من و دوستان موسیقیدانم

حتی وقتی می‌آمد برای مصاحبه، من با یک پیراهن بدون کراوات خیلی ساده. از این بقیه‌بسته‌ها و یک کت بدون یقه که در کنسرت‌ها هم می‌پوشیدم. می‌نشستم. وزیر ی با یک رویدوشامبر جیگری می‌آمد که لبه‌هاش همه آهار دوزی بود. درست انگار در کاخ مثلاً ورسای می‌خواهیم با عمومی ناپلئون ملاقات کنیم.

شهری و طبیعت آدمی مثل درویش‌خان... شما فکر نمی‌کنید که پیش‌درآمد از اورتور گرفته شده باشد؟

آخر اورتور با پیش‌درآمد خیلی فرق می‌کند، چون اورتور اصلاً در فرم موسیقی غربی مقدمه‌ایراست. این جا به اشتباه به هر چیزی که مقدمه و شروع چیزی بود گفتند اورتور. این از بی‌سوادی‌شان بوده چون آن وقت‌ها نمی‌دانستند اورتور ترجمه عین‌به‌عین است. اورتور فرمی است که قبل از باز شدن پرده ابراهیم ساخته می‌شود تا شنونده را متمرکز کند و در فضای کلی ابراهیم قرار بدهد، ولی این جا اورتور را به عنوان مقدمه تصنیف گفته‌اند و نه پیش‌درآمد. مثلاً قدیم رادیو می‌گفت اورتور ترانه از آقای فلانی. اورتور یعنی چیزی که شما قبل از کلام بنوازید یا نمایشی باشد و مقدمه‌ای باشد برای نمایش.

ما و هندی‌ها پیش‌درآمد نداشتیم ولی پیش‌درآمد در

در این بلا تکلیفی چه باید بکنند؟ باید منتظر باشند تا صد سال بگذرد تا شاید تکلیف موسیقی روشن شود؟ آیا اصلاً به این موضوع مهم اجتماعی و کاربردی فکر می کنند که موسیقی مقوله تاریخی اجتماعی یک ملت است؟ موسیقی در شرایط نابرابری قرار دارد. من در دولت بازرگان که یک سال و نیم طول کشید (تازه آن وقت هم با فشار و سختی حرکت کردیم) کنسرت هایی در تهران دادم که فقط آدمی مثل من امکانش را داشته است که چنین خطر هایی بکند. در کنسرت پارک ارم می خواستیم جاوش هشت را با آقای ناظری اجرا کنیم که چند نفر مسلح وارد صحنه شدند و تازه شونده ها خانواده شهدا بودند. همه زن بودند و همه هم چادری بودند و بچه های شان بغل شان بود. آمدند گفتند آقا جمعش کنید، در آن شب خود خانواده های شهدا آن جا تحصن کردند به خاطر بی احترامی ای که به ما شده بود. ما هم که قرار نبود بابتش پول بگیریم و تازه به دعوت خودشان این کنسرت برگزار می شد و موسیقی سنتی ایرانی هم به آن شکل سابقش نبود؛ یعنی اول شش سرود اجرا می شد و بعدش هم جاوش بود، در این شرایط، بر من حرجی نیست. در چنین شرایطی ما می خواهیم راجع به مسائل فلسفی یا زیباشناسی یا فرم موسیقی یا مثلاً بود و نبود موسیقی صحبت کنیم. شرایط، شرایط عینی درستی نیست. این صحبت ها مال وقتی ست که موسیقی هم مثل بقیه هنرها (و البته نه همه هنرها، مجسمه سازی هم دچار همین مشکل است) تکلیفش روشن شود.

نظر تان درباره کاربرد کلمه سبک برای بعضی از شیوه های اجرایی در موسیقی ایرانی چیست؟ مثل سبک اصفهان یا سبک تهران یا سبک این جا به همان مفهوم سبک در ادبیات است؟

اولاً من اصلاً با این نگرشی که کسی در مقابل من بنشیند و همه ذهنش، یا فانکشن (Function) ذهنی اش در قیاس با غرب باشد مشکل دارم. من چه کار دارم غرب چه کار کرده است؟ غرب به غربی ها ارتباط دارد. من می خواهم بدانم در این جا چه اتفاقی افتاده است؟ اول صحبت هم گفتیم غرب شرایط تاریخی دیگری داشته و ما شرایط تاریخی دیگری، منطقه یک شرایط تاریخی مشترک دارد. کشورها هم شرایط تاریخی خاص خودشان را دارند ولی وقتی که قیاس می شود، این فکر پیش می آید که سبک را غربی ها درست کرده اند.

نه! ببینید موضوع کاربرد کلمات است. ما می گوئیم سبک رنالیسم یا سبک امپرسیونیسم این دو تا با هم خیلی فرق دارند. و در مقابل همین، کلمه سبک در موسیقی ایرانی جلوی شیوه آواز خواندن در اصفهان یا تبریز و تهران قرار می گیرد. سؤال این است که این کاربرد کلمه سبک در موسیقی ایرانی، همان معنی را می دهد که مثلاً یک سبک ادبی یا یک سبک نقاشی؟

خب به من چه مربوط که معنای دهند یا معنا نمی دهند؟ به من ارتباط ندارد که سبک در اروپا چه معنایی می دهد. سبک در ایران که استفاده شود یعنی مکتب، مکتب یعنی اکول، اکول یعنی اسکول (School)، مشابه اش هم در غرب هست اما وقتی می گوئیم سبک عراقی، سبک هندی مگر این ها را از اروپا گرفته ایم. سبک هندی چه ارتباطی دارد به سبک عراقی، دو گونه شعر متفاوت است.

ولی در شعر می توان آن ها را از هم تشخیص داد...

خب بله، برای این که فرم هایی که مادر ادبیات داشته ایم در موسیقی هم داشته ایم، نمی توان گفت که موسیقی یک چیز جدا افتاده از تمام تمدن ایران است. اگر مسجدی درست می کنند که مرکز آکوستیکی باید داشته باشد تا این مرکز آکوستیکی بتواند صدرا تشدید کند (که در واقع بهترین آکوستیک ها را هم مساجد دارند) این چه ارتباطی دارد به غرب؟ ایرانی ها خودشان به عنوان بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان در منطقه بزرگترین خدمات را به تاریخ تمدن و تعالی و تکامل جهان کرده اند. من دنبال آن خط سیرم که ما تکلیف مان الان با آن خط سیر چیست؟ در یک کشور که به یک چنین درجه ای از اعتلا رسیده است، صحبت من این است که کجا این فطرت یا سکوت یا گسست به وجود آمد؟ یک قسمتش آن موقعی به وجود آمد که غربی ها تحت نام استعمار نوین کشورها را از محتوای ملیت خودشان و محتوای ذهنی و محتوای پیشرفت شان با تزریق بی موقع (الان فهمیده اند که بی موقع بوده است) روند فرهنگی و رشد تاریخی را مخلوش کرده اند و دارند تقاضش را پس می دهند. ما اگر رشد تاریخی خودمان را از درون انقلاب مشروطیت آغاز کرده بودیم و آمده بودیم جلو و این سیاست استعماری ما را چپرو نمی کرده و حکومت شاهنشاهی را به زور به مجلس تحمیل نمی کردند و مادر همان موقع جمهوری شده بودیم خیلی فرق می کرد. چرا عارف مارش جمهوری می سازد؟ برای این که شرایط این جوری بود که همه فکر می کردند قرار است جمهوری شود. ولی باز ما را در نظام شاهنشاهی می اندازند تا بتوانند این آمپول غربی را به ما تزریق کنند. حکومت دیکتاتوری خیلی راحت است برای این که غرب هر چیزی را که دلش می خواهد به ما تحمیل کند. اگر آدم می خواهد که در شرایط درست تر قرار بگیرد باید در رابطه با منطقه و کشورش باشد، نهادها و نهادهای ذهن باید پویا و خلاق باشند و به موازاتش باید نگاهش به دنیای بیرون از محیط کشورش هم باشد. و دنیای بیرون فقط غرب نیست از دنیا های بیرون، یکی اروپاست، یکی روسیه است، یکی منطقه چین، یکی آمریکای لاتین است. ما چه از آمریکای لاتین می دانیم؟ همه اش باید ببینیم که پیکاسو چه کار کرده؟ ماتیس چی کار کرده؟ خسته شده ایم دیگر.

واقعی یعنی من که خسته شده ام از دست این داستان ماتیس و پیکاسو و... اگر یکی دوسه تا کتاب هم از آمریکای لاتین ترجمه نشده بود ما الان از آن ها چیزی نمی دانستیم. ما نمی دانیم برزیل چه کار می کند. آرژانتین چه کار می کند؟ جامائیکا پوشیدنی ست یا خوردنی؟ ما اصلاً موسیقی رگه (reggae) را نمی شناسیم. مثلاً چرا در ایران موسیقی رگه نمی آید؟ چرا باید موسیقی پاپ، آن هم از نوع مزخرف اش بیاید؟ اتفاقاً رگه پتانسیل انقلابی اش از همه موسیقی ها بیش تر است. شعرهای باب مارلی هم نمونه اش. در شعرش می گوید Stand up! Stand up! آخرش هم کشندش. چرا ما دنبال این هانمی رویم؟ ما فقط جسیده ایم به این که سیر تاریخی بتهورن چه شد، باخ چه شد؟ الان هم که تمام موسیقی کلاسیک اروپایی و رشکسته است عزیز من! تمام ارکستر سمفونی ها و رشکسته شده اند. تمام شان به هم خورده اند. الان اگر یک ذره سوسپیدی که از طرف دولت ها به ارکسترها می دهند قطع شود آن ها از هم پاشیده می شوند. تو فکر می کنی در جامعه اروپا چند درصد مردم موسیقی کلاسیک گوش می کنند؟ دو درصد هم نیستند. تمام سالن ها خالی ست، چرا برای این که جان موسیقی کلاسیک، بعد از دوره دوسی و راول، ارتباط اجتماعی و فرهنگی خودش را با این جامعه از دست داد. چون درست است که هنرمند حق دارد ذهنیت خودش را اجرا کند اما اگر فقط حق داشته باشد ذهنیت خودش را به شکل منفرد و مجرد از تاریخ مطرح کند همان بلای سرش می آید که در مونرال دیدم. رستم کنسرت موسیقی مدرن از بهترین آهنگساز کانا دایی، پانزده نفر آمده بودند که از آن پانزده نفر هم، چهارده نفر شان دانشجوی موسیقی بودند. این شده است آخر عاقبت این موسیقی. چرا در موسیقی پاپ آدمی مثل پیتز گابریل یا استینگ (Sting) یا التون جان یا پینک فلوئید این قدر دنیا را تحت تأثیر قرار دادند؟ حالا خواص جامعه که موسیقی کلاسیک گوش می کردند این نوع موسیقی را گوش می کنند. چون آن موسیقی دیگر نیازهای یک آدم را تأمین نمی کند. موسیقی غربی الان در اوج خود یک موسیقی الکترونیک تجریدی ذهنی ست. ما همیشه این طور هستیم که باید صد سالی آن ها را تقلید کنیم تا بفهمیم که خطا بوده است. ما اصلاً برای چه باید تقلید کنیم؟