

عالم موسیقی غیر استدلالی و حسی بود. این چه معنی می‌دهد؟ آن تیزبینی و بصیرتی که آبسورن در تجزیه اجراها به کار گرفته، درباره زندگی فردی آدم‌ها دیده نمی‌شود.

اگر دارایی قدرت شنوایی خوب و ادراک موسیقی باشید از اجرای کارایان از بتهوون، پروکلیف، شوستاکویچ، سمفونی چهار، آپولوی استراوینسکی و... بیشتر درباره زندگی کارایان آگاهی خواهید یافت تا از این کتاب.

این کتاب همچنین تلاش می‌کند تا سستی و ناخالصی کسانی را که سعی کردند به کارایان انگ نازی بودن بزنند و از زندگی هنری کشورش دور دارند، آشکار کند. به هر حال احتمالاً این بهترین بیوگرافی کارایان است؛ چرا که هیچ زندگی‌نامه‌نویسی بعدها اطلاعاتی که آبسورن خودش از کارایان به دست آورده بود، در اختیار نخواهد داشت. افسوس که او بهتر عمل نکرد. آن را بخوانید و بدانید که به واسطه ناداشته‌های کتاب احساساتان ناکامل خواهد ماند.

شارل آیوز: زندگی با موسیقی

مؤلف: جودیت تیک Judith Tick

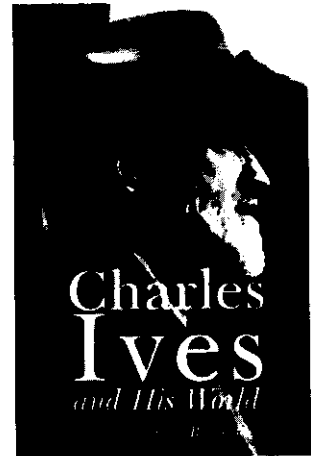
چاپ: تابستان ۱۹۹۹ - نیویورک

رمز و راز زندگی شارل آیوز و موسیقی‌اش همچنان برای نسل موفق استادان و نویسندگان فریبنده است؛ با نگاهی به بازتاب در ادبیات چنان که هست، می‌توان دریافت که چگونه نیازها و مأموریت‌های متغیر، دانش آیوز را در جهات مختلف هدایت کرده است. در سرازیری گرداگرد والدن پوند Walden Pond، به سوی جبهه آوان گارد، و حالا به طرف شاهراه اصلی اروپا.

در اولین گام کشف او، حوالی ۵۵ - ۱۹۲۵، موسیقی‌دان‌ها و نمایش‌گرانی که مدافع مدرنیسم آغازین موسیقی آمریکا بودند، از آیوز هم دفاع کردند. زندگی‌نامه سیدنی و هنری کاول Cowell که این دفاع را در زمان زندگی‌شان به اوج رساندند، در ۱۹۵۰ پدیدار شد، زمانی که مدرنیسم بعد از جنگ (هم در اروپا و هم در آمریکا) با موفقیت ادعاهای مدرن خود را اثبات کرده بود.

مرحله بعدی ۸۰ - ۱۹۵۵، مربوط است به ادبیات پس از مرگ آیوز. در دهه ۱۹۷۰ - طی سال - هایی سرشار از پول که دارایی دولت فدرال صرف تحقیقات درباره فرهنگ آمریکا شد - از سر خوش اقبالی یادبود صدسالگی آیوز (۱۹۷۴) با دویست سالگی اعلام استقلال قرین شد. تحول پروژه تاریخ شفاهی، کنفرانسی جهانی در مرکزی تازه تأسیس برای مطالعات درباب موسیقی آمریکایی، سه زندگی‌نامه جدید و شروع یک طرح Gesamtausgabe همگی کمک کردند تا آشکار شود آیوز چه میزان از خلال قاب سنت‌های کلاسیک فرهنگ آمریکا بهره برده است.

از حدود ۱۹۸۰، دانش جاری جهات جدیدی را ترسیم کرد. در کتاب همه ساخته Tunes (و دو

چاپ: تابستان ۱۹۹۹ - نیویورک

کتاب دیگری که این جا مرور نمی‌شود) جی. پیتر بورک هولدر J. Peter Burkholder. ما را به سوی اروپا و اقیانوس اطلس می‌برد؛ او بر پیوستگی‌ها و ارتباطات آیوز با هنر موسیقی اروپا تأکید می‌کند و با بازنمایی او به عنوان کسی که درگیر سنت کلاسیک اروپاست، نقش او را در مدرنیسم آمریکایی کم رنگ می‌کند. جان و افورد Jan Safford می‌نویسد که آیوز رابطه‌ی است میان «عناصر آمریکایی و اروپایی»، به عنوان «جوهر اصلی حل مشکل هنر موسیقی در آمریکا» علی‌رغم اهداف متفاوت یک بیوگرافی با یک تحلیل، برخی از این دوگانگی‌ها کاری می‌کند که تأثیرشان به صورت سرراست یا اشاره‌وار در هر دو کتاب احساس شود: دنیای قدیم / دنیای جدید؛ تربیت شده / بومی؛ وابسته / خودکار؛ مستعمراتی / خودگردان؛ هنر / تجارت؛ گزیده‌گرا / مردم‌گرا / جهانی / ملی؛ مردانه / زمانه؛ رومانیک / مدرن؛ سنتی / معترض؛ در عصر بورک هولدر Burkholder و افورد Swafford به استفاده از آیوز به عنوان الگویی در موسیقی آمریکا ادامه می‌دهند.

در کتاب شارل آیوز: زندگی با موسیقی، جان و افورد موفق می‌شود به آرزوی خود مبنی بر نوشتن یک بیوگرافی مناسب با آیوز جامعه عمل بپوشانند؛ یک بیوگرافی که دربردارنده «موسیقی و زندگی به عنوان داستانی واحد» باشد و تسلیم الگوهایی مانند تقسیم‌بندی بیوگرافی به «مردمی» یا «ادبیانه» نشود. هم خوانندگان فرهیخته و هم خوانندگان عادی (اگر باقی مانده باشند) این کتاب را سحرآمیز خواهند یافت. به عقیده من حتی اگر نظرگاه و افورد به هارمونی (همسر آیوز) گاه‌گاه منحرف می‌شود به سمت احساسات گرایبی اویگ ویلیچ Ewige Weibliche دریاب این که در پس هر مردی، زنی وجود دارد، باز هم او از پس سایه‌ها پدیدار می‌شود. و افورد نشان می‌دهد که ایده‌آلیسم و معنویت هارمونی در سیاست‌های مترقی و موسیقی آیوز به عنوان سؤالی بدون جواب و سنفونی کائنات طنین می‌اندازد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی