

۱۳۵۷ - ۱۴۵۹
کتابخانه موسیقی - تهران
کتابخانه

موسیقی دوره جنگ هشت ساله ایران و عراق را باید با توجه به چند موضوع مهم بررسی کرد؛ ملت ایران، بیش از یک قرن و اندی بود که تجربه جنگ بدین وسعت را در تاریخ خود نداشت؛ و چند سال حضور سربازان بیگانه در دوره جنگ دوم جهانی نیز غریبه تر از آنی بود که در خاطره جمعی ما تبلور موسیقایی پیدا کند. جنگ هوای ما نازگی داشت؛ و این نازگی خاص خود را تا آخرین سال ها حفظ کرد. غیر از مردم شهرهای مرز نشین در جنوب و غرب، بیشتر مردم ایران، به خصوص شهرهای بزرگ به نحوی مستقیم با جنگ درگیر نبودند بلکه با تبعات اقتصادی و اجتماعی آن درگیر بودند. و این درگیری از نوعی نیست که تبدیل به خلق شکل هنرندانه موسیقی جنگ، موسیقی به یاد جنگ و بیان احساسات فردی و جمعی نسبت به آن شود. حتی دوران کوتاه موشک باران را نمی توان در این مقوله به حساب آورد. آن رعب و وحشت کی بود، آن قدر ادامه پیدا نکرد که تبدیل به تجربه ای هنری شود. از قضا، هنگامی که آسمان تهران پر تب و تاب ترین دوره صدساله - حتی صد و پنجاه ساله گذشته خود را - می گذراند، انبوه موسیقی دانان مقیم مرکز مشغول تجربه های فنی و سلوک ذهنی برای بازگشت به موسیقی آرام و پرتزئین و مینیاتوری دوره قاجار بودند. این موسیقی روح مردم را تا حدی تسکین می داد و با تجسم بهشت گم شده آرامش و تأمل قدیم، فکرشان را از واقعیت تلخ جاری منحرف می کرد. موسیقی ظاهراً در شکل هنرمندانه، متعهدانه - البته تعهد به تکرار کلیشه های سنتی - اجرا می شد، ولی

در عمل، بی‌اعتنایی به دردناک‌ترین جنبه‌های حیات تاریخی و اجتماعی ملت ایران بود. اگر در دهه‌های آتی به رپرتوار (مجموعه) نوارهای موسیقی سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۶۰ گوش کنیم، هیچ وقت نمی‌توانیم حدس بزنیم این موسیقی مربوط به چه دوره‌ای است و چه حس و حالی را بیان کرده است. انگار این موسیقی قرار نبود چیزی را بیان کند و بازتاب دهد. بگذریم از این که اصل این موسیقی مثلاً «ستی» برای توجه به عالم درون و بینش‌های تجریدگرایانه طراحی شده بود و هیچ وقت کاری به واقعیت بیرون نداشت. موسیقی‌ای که بخواهد بازتاب دهنده طیش‌ها و تحولات حیات اجتماعی مردم باشد، نیاز به بیان بیرون‌گرایانه، ابزارسازی مناسب، مدد گرفتن از تکنیک‌های بین‌المللی و... مهم‌تر از همه به زیر و رو کردن منظر تفکر و بینش هنرمندانه و حس مسئولیت عمیق نیاز دارد و بیان آن بیشتر در قالب ارکستر بزرگ به مفهوم بین‌المللی آن قابل اجراست.

بعد از انقلاب، ارکسترهای بزرگ منحل شدند و عملاً جایی برای بازتاب و بیان برداشت‌های آهنگ‌سازان نخبه و معدود نماند؛ اگر چه بعید است تا به حال اثر بزرگی برای جنگ نوشته شده باشد. بزرگ‌به‌معنی این نیست که با ارکستر سمفونیک و گروه کُر صد نفره اجرا شود، بلکه بزرگ‌به‌معنی سطح‌والای عناصر زیبایی‌شناسی در اثر و ترکیب‌بندی‌های هنرمندانه آن است. آهنگ‌سازی که این بینش و این توانایی خلاق را داشته، اصلاً در متن حیات تاریخی-اجتماعی ایرانیان در دهه‌ای که گذشت، حضور نداشتند و مابقی موسیقی نوازان نیز وقت‌شان به تکرار و تقلید کلیشه‌های سنت موسیقایی دوره قاجار گذشت.

موضوع دیگر، وضعیت همیشه ناروشن موسیقی در دوره بیست‌ساله است. موسیقی، همیشه به فراوانی استفاده شده و به عنوان تبلیغ، ابزار احساسات و پوشش اشعار هدفمند به کار رفته و در عین حال همیشه از سوی برخی از مسئولان جزء منتهیات، محرمات و امهات خلاف شرع شمرده شده است. در واقع، بارها بحث‌های زیادی درباره حرمت یا حلیت موسیقی مطرح شده و هیچ کدام از این بحث‌ها نیز به سرانجامی قطعی نرسیده است. نتیجه این شد که موسیقی‌دان ایرانی، آرام و بی‌صدا خودش را کنار کشید، چشم و گوش را به وقایع بیرون از خودش و به حوادث پیرامونش بست و در دنیای خود فرو رفت. دنیایی که به همان نسبت که از بیرون محدودتر می‌شد و بعضاً مورد تحقیر قرار می‌گرفت، از درون کم‌مایه‌تر، محافظه‌کارانه‌تر و بسته‌تر می‌شد.

به این ترتیب و در ارتباط با جنگ که از اهمیت و قداست خاصی برخوردار بود، نوعی شبه‌تناقض حل‌ناشدنی پدید آمد: اصل موسیقی، اگر حرام نباشد، شبه‌ناک است ولی موسیقی برای جنگ، چیز خوبی است. بر همین اساس برخی از صالحان تلاش کردند که موسیقی رزم را از موسیقی بزم-همان‌غنا-تفکیک کنند و به موسیقی‌های ساخته شده برای جنگ اعتباری بدهند. اما این کار به شناخت درونی از موسیقی و داشتن آموزش فنی در این زمینه و درک پویا از این هنر نیاز دارد که جزئی از دانش معمول افرادی که در مقام تصمیم‌گیری در این زمینه بودند نبود. مشکل است که با دانش کلامی و فلسفی و تنها

به صرف بکار گرفتن دقیق لغات، در مورد این که یک اثر موسیقایی رزمی است یا نه تصمیم گرفت. در عین حال باید اذعان داشت که در همین حد نیز، صرف طرح مسئله و پیش کشیده شدن لزوم تفکیک، فضای تنفسی کوتاه مدتی برای موسیقی فراهم آمد که نتایج نیکو برای موسیقی در رسانه ها داشت. هنرمندان موسیقی در متن و بطن انقلاب حضور داشتند. انقلاب سال ۱۳۵۷ مربوط به شهرهای مرزی نبود، بلکه از دل تمامی شهرهای ایران بیرون آمد. جمعیت در انقلاب اتحاد و همدلی داشت. موسیقی دانانی مثل محمدرضا لطفی و حسین علیزاده و ناصحی پرویز مشکاتیان، جوانانی بودند که از بطن حرکت های روشنفکری دهه ۱۳۵۰ در دانشکده هنرهای زیبای بیرون آمده بودند و با توانمندی تکنیکی و شور و هیجان انقلابی روحیه جوانان، با مددگیری از ترکیب آلات موسیقی سنتی و غیر سنتی، موسیقی ای پر تحرک و پر شور آفریدند. ترانه سرایی انقلابی جانی تازه و کوتاه مدت گرفت. نوارهای موسیقی آن زمان که عمدتاً از اجراهای گروه عارف و شیدا هستند، تداعی کننده انقلابند، و حتی بدون ارجاع به شعر و کلام هم توانسته اند روح انقلاب را در جزء جزء اثر «درونی» کنند و به آن شکل هنرمندانه بدهند. سنتی که اینان گذاشتند تا حدود دو دهه دوام آورد، اگر چه «مقصد» آن تغییر کرد و چون از درون تغذیه نمی شد و از تفکر و توجه مستمر محروم ماند، به تدریج کم مایه شد. اگر از منظر هنری، از منظر جامعه شناسی هنری - گونه جامعه شناسی سیاسی - نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که ما در تاریخ معاصر خود، هنر موسیقی انقلابی داریم، ولی موسیقی جنگ را در شکل هنرمندانه آن نداریم.

کفتگو ۵

Handwritten musical score for 'Sultan Qayis' in three systems. The first system is in 7/8 time, the second in 4/8, and the third in 3/8. The lyrics are 'ā qā yā ho seym' and 'ey a ra'. There are handwritten notes in Persian and a circled number '5' at the bottom right.

هنرمندان پرتوان و تحصیل کرده ای که موسیقی پرشور انقلاب را آفریدند، در ماه های اولیه جنگ نیز همراه با مردم بودند. لطفی و عزیزاده حتی به شهرهای جنگ زده هم رفتند و فضای جبهه را تقریباً لمس کردند. اما متأسفانه در این سال های اولیه، ۱۳۶۰-۱۳۵۹ اوج ضدیت با موسیقی بود، هنرستان ها بسته شد، ارکسترها تعطیل و منحل شدند و برخی چندان در این امر افراط کردند که حتی در فضای خصوصی خانه نیز اجرا و تمرین با نگرانی همراه بود. نتیجه این که موسیقی دانان روشنفکر و تحصیل کرده و همراه انقلاب، موسیقی نساختند و یکی پس از دیگری راه مهاجرت یا اقامت های طولانی در خارج از کشور را پیش گرفتند. نتیجه آن که جز معدودی قطعه خوب، تولید موسیقی جنگ از سطح مناسبی برخوردار نشد. از جمله استثنا ها می توان سرود زیبای مقصد دیار قدس همپای جلودار اثر حسام الدین سراج و با شعر حمید سبزواری را نام برد، ملودی مقصد دیار قدس ساخته سراج - که خواننده اثر هم بوده است - مشخصاً جنگی نیست، بلکه بیان کننده ذهنیتی است که دغدغه جنگ را دارد.

نمی توان از موسیقی جنگ حرف زد و آن را به مقوله همیشه مطرح و بلا تکلیف «موسیقی رسمی (موسیقی ملی)» در ایران ربط نداد. تا پیش از دوره تجدد و مشروطیت، موسیقی رسمی (موسیقی ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان و تبریز و...) تداوم منطقی و تصویر پیچیده تری از موسیقی های بومی ایران بود. زندگی در شهرها، تفاوت ماهوی چندان با زندگی در شهرستان ها و روستاها نداشت. همان طور که اکنون نیز زندگی بسیاری از روستاها، مختصات شهرهای دوره قاجار را دارند. در نود سالی که از دوره مشروطه تا به حال گذشته، تحت تأثیر فرهنگ هایی که نمودهایی از آنها به بدنه فرهنگ و میراث فرهنگی ما تزریق شده، تکثر غیر قابل انکاری در تمام رشته های هنری و بخصوص موسیقی پدید آمده که شناختن مفاهیم و مصادیق هر کدام از آنها بحثی است مستقل، مفصل و دقیق و انعکاسی است از صور گوناگون و متنوع حیات اجتماعی انسان شهرنشین ایرانی در دهه های اخیر. هر چه هست، تکثر موسیقایی ما در دهه های اخیر، یک مکعب منسجم و فراگیر برای موسیقی ملی (رسمی) - یعنی موسیقی ای که نماینده و جمع الجملع تمام فرهنگ های موسیقایی مناطق ایران باشد - ایجاد نکرده است. این امر نیز خود مانعی بود برای خلق آثار موسیقی جنگ که طبق تعریف و به واسطه ارتباطی که باید بتواند با عموم ایرانیان برقرار کند، باید موسیقی ای باشد فراگیر و ملی.

شاید بتوان روح واقعی جنگ را در صدای راوی منحصر به فرد آن جستجو کرد. صادق آهنگران که با حضور دائم در جبهه های جنگ ایران و عراق موفق به کشف نقاط حساس روحیه مخاطبانش شد و شهرت و محبوبیتی باور نکردنی یافت. بافت صدای او در عین مردمی بودن و فراگیر بودن، ویژه بود و انحصاری. نوع خواندن، طریقه صداسازی و حالات و حرکات ملودی های او، اشتراک بسیاری با برخی ملودی های ترانه های مردمی داشت. آهنگران این ملودی ها و حالت ها را با انتخاب اشعار مناسب در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) و تأکید بر قداست جنگ به یک نوع شایع تبدیل کرد تا جایی که

مقلدان و پیروان زیادی هم از پی او آمدند و موفقیت های بسیاری هم پیدا کردند (اگر چه نه به اندازه آهنگران). این تناقض در چنین پدیده ای طبیعی است و با توجه به فرهنگ عمومی مردم ایران، عجیب نیست. چرا که بسیاری از اشعار نوحه ها و روضه ها و تعزیه ها، ملودی های ترانه ها و تصنیف های مردمی را عیناً اخذ می کنند و آن ملودی های مؤثر در ذهنیت عمومی را به خدمت می گیرند و از تأثیرات تداعی های آنها استفاده می کنند. در قدیم این واکنش متقابل بود. بدین معنا که بسیاری از ترانه های عارف و شیدا و امیرجاهد و حتی برخی ساخته های آهنگ سازان متأخرتر برگرفته از ملودی های تعزیه و نوحه بود. پیدا کردن تقدم و تاخر واقعی آنها بسیار دشوار است و شاید عملاً غیر ممکن؛ ولی این نیز بیان دوگانگی ای است که اکثر مردم ایران قرن هاست با آن کنار آمده اند و هیچ مشکلی در قبال آن احساس نمی کنند.

گیتگو/ ۶

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی