

« زبان جهانی »

دهها سال است که سیاستمداران، مربیان، هنرمندان و موسیقیدانان را عقیده بر این است که موسیقی زبان جهانی است و حس برادری و دوستی متقابل را تهییج می‌نماید و یکرنگی می‌آورد. اما باید این حقیقت را اعتراف کرد که مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تنها بوسیله موسیقی حل نخواهد شد، و توسعهٔ افق‌های حسن تفاهم بین‌المللی بوسیله موسیقی میسر نخواهد بود.

موسیقی را نمی‌توان بدرستی تعریف نمود لکن بدیهی است که موسیقی هنریست دارای روح معنویت و زیبا شناسی. موسیقی و زبان را می‌توان تا اندازهٔ شبیه هم دانست زیرا همان‌طور که انسان علاقه خاصی بموسیقی دارد به‌مان‌نقسم هم از مکالمه لذت می‌برد، ولی باید دانست که هرچه همبستگی فرهنگی بیشتر باشد لذت درک موسیقی بیشتر خواهد بود.

مثلاً ساکنان دوسوی اقیانوس اطلس که زبان و فرهنگشان بر پایه‌های تمدن غربی بنا شده موسیقی دلخواه آنها از یک منبع مشترک الهام گرفته است. واضح است انبساطی که در اثر استماع یک آهنگ غربی به یکنفر آمریکائی دست می‌دهد از زمین تا آسمان با میزان لذت یکنفر آسیایی در استماع همان آهنگ فرق دارد، چرا که این آهنگ بزبان غربی و حاوی مایه‌هایی است که مبعث فرهنگ غربی است. حساسیت یکنفر اروپائی در اثر شنیدن آهنگی از «موزار» با عکس‌العمل استماع آهنگی از ژاپن قابل مقایسه نیست.

انسان و مرابطه

زبان شناسان و مردم شناسان زبان را اینطور تعریف می کنند که عبارت از يك سلسله كلمات و صداهاى است که بر پایه فرهنگ خاص هر ملتى تشكيل شده و باعث برقرارى ارتباط بين مردم است و چون از حدود مکالمه پا را فراتر نهاده و بسير مراتب عاليه زيباشناسى پرداخته شود شعر و ادبيات بوجود مى آيد . در باره وجود يك ارتباط جهانى ، اصول و عقايد غامض و پيچيده اى ابراز شده ، برخى مردم شناسان را عقیده بر اين است که اشتراك جهانى بعضى از آداب و رسوم در اثر شباهت ذاتى و استعداد فطرى انسانهاست ولى با وجود اين هنوز موفق بکشف طرز عمل مرموز عامل توارث و اينکه چرا ميراثهاى فرهنگى نياز وافر به مکانيسم توارثى دارد نشده اند .

با وجود آنکه بين انسانها ميتوان در حدود صد نوع اشتراك فرهنگى شمرد بعضى را عقیده بر اين است که چون عوامل و انگيزه هاى مشابه رسوم بموازات هم سير مى کنند و در جاده هاى مشابه تمدن پيش مى روند دليل بوجود يك همبستگى جهانى است لکن در نظر بعضى مردم شناسان اين اشتراكها نوعى ارتباط جبرى است . تنها ارتباط حقيقى جهانى که انکار ناپذير است استعدادات و قابليت هاى مشابه انسانها در قبال موسيقى است .

انسان بالفطره دوستدار موسيقى است و در برابر آن حساسيت دارد و همين قابليت سبب مى شود که منظومه بسرايد ، ترانه بخواند و از موسيقى لذت برد .

ماهيت موسيقى چيزى جز انگيزه شخصيت نيست که خود از فرهنگهاى مختلف سرچشمه مى گيرد و همين اختلاف فرهنگ مانع از آن بوده که حقيقت موسيقى بطور روشن بيان شود . زيرا مطالعات کافى در اين باره نشده و توضيحات ناقص قابل توجهى در بيان مفهوم موسيقى ايراد شده است . بنا بر اين بنظر اين جانب خالى از لطف نيست شمه اى در اطراف انگيزه شوق بموسيقى که در طيننت هرانسانى سرشته است به بحث پردازيم .

بايد دانست فرضيه هاى که در اين بحث ايراد مى شود اصل مسلم نيست ولى معرفت ما را به حقيقت موسيقى چه از جنبه دانش زوانشناسى و چه از لحاظ تعبيرات مختلفه در باره موسيقى در عصر حاضر زيادتر مى کند . و براى اينکه مفاهيم مختلفه موسيقى را در يکجا تمرکز داده و خوبتر بتوانيم آن را درک کنيم به اصطلاحات و تعبيراتى توصيفى نياز مندديم .

گرچه بحث ما از تعبیرات ساده و منطقی بتدریج وارد مراحل پیچیده‌تر و غامض‌تر شده و فهم آن مشکل‌تر می‌گردد، ولی مگر نه آنست که انسان هم از لحاظ روانی رشد می‌کند و قدرت درکش بیشتر می‌گردد.

بنظر این جانب، برای رشد و نمودر علم موسیقی پیمودن چهار مرحله بطور کلی لازم است ولی نباید فقط بدین مراحل متکی بود. زیرا بشخصه جامعیت ندارند و بایستی ضمن تکمیل اطلاعات علم موسیقی تماسی نامرئی و دائم با این چهار مرحله داشت.

اینک به تشریح چهار مرحله می‌پردازیم:

دریافت و پذیرندگی

این مرحله از اساسی‌ترین مراحل رشد موسیقی است چون هم تعلم علم موسیقی از این مرحله شروع میشود و هم از نقطه نظر اینکه در سراسر دوران حیات لازمهٔ ایجاد احساسات عاطفی در قبال موسیقی است. در این مرحله است که انگیزه‌های متنوع موسیقی موجب پیدایش عکس‌العمل‌های عاطفی مختلف از عمیق‌ترین و ظریف‌ترین احساسات گرفته تا سطحی‌ترین واکنش‌های وجدانی میگردد. بدون در نظر گرفتن میزان سن و سال و تعلیمات خاص موسیقی استعداد دریافت و پذیرندگی آن ممکن است بمقدار زیادی بطور ناآگاه یا نیمه آگاه در هر کسی وجود داشته باشد و بهترین شاهد این نظریه پدید آمدن عکس‌العمل‌های عاطفی در شخص هنگام استماع آهنگها در سینما و تأثر از طریق تلویزیون و رادیو است.

شوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گرچه در این موارد نمی‌توان عنوان هنر موسیقی بر آن نهاد، چه فقط ترنماتی زودگذر هستند که جلب شنونده را می‌کنند، لکن بسهم خود سرچشمه کیف و انبساطی هستند که جزئی از مرحلهٔ دریافت بشمار می‌رود چرا که یک معنی مرحله اول پدید آمدن انبساط خاطر است در قبال هر آهنگ.

در اینجا خوبست ارتباط موجود بین موسیقی مطلق و این مرحله را بررسی نماییم. هنگامی که ترانه‌ای خلق و آهنگی سروده می‌شود مقصود و منظور آهنگ ساز را نمی‌توان از آهنگ موسیقی فهمید بلکه موسیقی تنها ترجمان احساسات و محیط عاطفی آهنگساز است و شنونده حتی معنی و مقصود خاص سازنده ترانه را نمیتواند آنطوریکه باید درک کند. و این بدان جهت است که موسیقی مطلق داستانی نمی‌کند بلکه عواطف خواننده و تجارب فراموش شده شنونده را بیدار می‌کند.

هم چنین در مرحله اول شنونده بوسیله تخیل و تصور خود را با آهنگساز شریک میسازد. مبتدیان که سعی دارند برای هر کار موسیقی پایه و اساسی بمیل خود بتراشند و با آن شریک باشند هنگام استماع با معلومات و تجاربی که دارند پیشاپیش خود را با آهنگ مرتبط می‌سازند.

گرچه در تمام مراحل تکامل موسیقی لزوم وجود احساسات امری واضح است معذالک آن مقدار که در مرحله اول وجود دارد از سایر مراحل بیشتر است. شاید درست باشد بگوئیم که عمیق‌ترین مراتب و حالات مرحله اول حساسیت صرف در برابر معنی و حقیقت يك قطعه موسیقی است. در همین مرتبه شنونده چنان در آهنگ غرق می‌شود که خود را شخص غیرمادی و احساس مطلق خواهد پنداشت. اما دانش هنری به همین مرحله اول اکتفا نمی‌نماید و چون انسان همانقدر که احساساتی است دانش‌پژوه نیز هست بدین سبب همینکه تجارب موسیقی وی وسیع‌تر و عمیق‌تر شد پا را از مرحله دریافت به مرحله فهم و درک موسیقی گذارده و بدان هم راضی نشده خود را به مراحل (سرچشمه یا بی) خواهد رساند و در مراحل (سرچشمه یا بی) است که زیر بنای موسیقی برای پیشرفت‌های بعدی و دانش بیشتر ریخته می‌شود. با وجود این مرحله اول بقدری دارای اهمیت است که یکی از روان‌شناسان بنام «جستالت» عقیده دارد که ارزش تجارب آن از مجموع چهار مرحله هم بیشتر است.

مرحله فهم یا فرق‌گذاری

برای توصیف این مرحله باید بگوئیم که همان مرحله اول است منتها توأم با درک و فهم موسیقی. علم موسیقی بدو طریق حاصل می‌شود اول بوسیله تحصیلات منظم و رسمی، دوم از راه اطلاعات تجربی و غیر رسمی.

نخست طریقه غیر رسمی را تشریح می‌کنیم:

علاقه شدید توأم با تجارب مداوم شخص را به تدریج به ساختن‌های موسیقی و حالت آهنگها وارد ساخته و بسوی مرتبه مایه ریزی آهنگ هدایت نموده و با نواع آهنگهای با قاعده آشنا می‌سازد. در خلال همین مایه ریزی تجارب موسیقی که بطور تصادفی و بی قاعده پشت سر هم هویدا میشوند بالاخره بصورت ساختمان‌های منظم و به اصطلاح موسیقی علمی در می‌آیند. در این طریقه بصیرت در موسیقی آهسته آهسته پدیدار می‌شود لکن از لحاظ عمق و میزان عمل ناهموار است زیرا مثلاً يك موسیقی‌دان حرفه‌ای ممکن است در زمینه‌های حساسیت و پیوند آهنگ و حالت

ونكات زیر و بم اصوات پیشرفت‌های شایانی کرده باشد لکن دقت کافی در طرح و وزن و هم آهنگی نداشته باشد و اما طریق کلاسیک ، در این طریق معمولاً موسیقی با یکی از آلات موسیقی یا بوسیله آواز تعلیم داده می‌شود و در حین این تعلیم ساختمانهای موسیقی و خرده‌کاریهای آن در یکجا متمرکز می‌شود یعنی در خلال درس با آلت موسیقی مفاهیم طرح و وزن و حالت و هم آهنگی کلا در یکجا در حافظه شاگرد متمرکز می‌شود . پس از آنکه شاگرد دارای دانش کافی هنری شد خواهد توانست در فعالیت گروهی موسیقی شرکت کند. در خلال این تمرین گروهی است که شاگرد سایر خرده‌کاریهای مربوطه را فرامی‌گیرد. تجمع گروه به پیشرفت تمرکز فکر شاگرد کمک می‌نماید در این مرحله حس شناخت شاگرد بیشتر شده ارتباط‌های آهنگها را بهتر تشخیص میدهد و در این مرحله است که درک هوشمندانه موسیقی آغاز میشود. در این مرحله جمیع عناصر موسیقی متمایز و مشخص شده و نیروی درک و احساس بتابعیت از برخی اصول موسیقی در می‌آید . در خلال این مرحله است که استعداد حافظه صوتی و قابلیت یادآوری موضوعات مختلف که از اهم مسائل موسیقی است پیشرفت و نمو می‌کند و سرآغازی است برای دوران فهم عملی و فرم و اصول یگانگی و گوناگونی، زیرا استعداد فرق‌گذاری شنونده را قادر می‌سازد که نکات ظریفی از موسیقی را دریابد. من باب مثال هنگامی که عده‌ای مبتدی با تمایل زیاد به تکرار يك قطعه موسیقی گوش می‌دهند تنها يك موسیقی دانی که قابلیت فرق‌گذاری دارد می‌تواند اختلافات موجود در ترکیب آهنگ و الحان را تشخیص دهد، قابلیت تشخیص اجزاء و عناصر موسیقی حس نظم و ترتیب را بموازات از دیاد معلومات موسیقی در شنونده تقویت می‌نماید . پس منطق موسیقی جز این نیست که هر چه درک و تشخیص بهتر شود فهم موسیقی نیز بیشتر خواهد بود چرا که قابلیت تشخیص اجزاء و اصول حس نظم و ترتیب موسیقی را وسیعتر و عمیق‌تر نموده و به شنونده مجال خواهد داد ارتباط خاص موجود بین هر دستگاہی را با مجموعه موسیقی درک نماید .

گرچه مرحله فرق‌گذاری مرحله پیدایش شعور موسیقی است ولی با وجود این خالی از نشاط و انبساط نیست زیرا انبساط و شناخت هر دو لازمه فهم و درک آنچه را بتوان داخل دنیای موسیقی محسوب داشت می‌باشند .

مرحله تجزیه و تشریح

هنگامی که هنرجوی موسیقی قادر به توصیف تمرین‌های ترکیب بندی آهنگ با مراعات اصول ساختمانی و متن تاریخی و خصیصه‌های نامنظم و قاعده آن شد

عملا وارد این مرحله سوم تکامل خواهد شد. فرق بین مرحله دوم و سوم آن است که هنرجو در مرحله دوم به تشخیص هنر موسیقی می پردازد و حال اینکه در مرحله سوم با تشریح و تجزیه سروکار دارد. مرحله دوم مطالعه عمومی موسیقی است در صورتیکه مرحله سوم موشکافی در خصوصیات آن است. استعداد درک و تشخیص و توانائی تشریح اثرات خاص موسیقی است که یک نفر هنرجوی مبتدی را از یک موسیقی دان حرفه ای متمایز می سازد و این استعداد منوط و مرهون مراعات انضباط های گوناگون در موسیقی است.

هنرجویان رشته آهنگ سازی می توانند برای متبذیان ناوارد تشریح نمایند که از اختلاط چندین زیر و بم فریبنده ممکن است اثری شکفت آور بوجود آورد. همینطور تحصیل در رشته آهنگ سازی به هنرجویان قدرت تشخیص بین کارهای مختلف آهنگسازانی چون «باخ» و «شونبرگ» را می دهد و بهمین ترتیب مثلا می توانند حس کنند که (بولرو) آهنگ مشهور (راول) برای تکمیل معلومات آرمونی بسیار مفید است چرا که مبتکر آهنگ توانسته است در آن بسیاری از امکانات ترکیبی ارکستر را بکار برد.

پیشرفت در مرحله سوم بجائی میرسد که حساسیت هنرجو تابع سبک خواهد شد یعنی قادر خواهد بود فرق بین کارهای «ویوالدی»، «باخ» و «موزار» را بخوبی تشخیص دهد و حتی هنگام گوش دادن اختلافات بسیار دقیق و ظریف را نیز تمیز دهد. معمولا آهنگسازان خصوصیات شخصی در آهنگ بجای می گذارند که تنها هنرجویان این مرحله خواهند توانست بوسیله آن نشان مخصوص سازنده آن را بشناسند از نظر اینکه پیشرفت در این مرحله متکی به تاریخ موسیقی، تئوری و ادبیات است بنا بر این دانشجویان این مرحله را تشویق باستماع آهنگهای مختلف و تطبیق آنها باهم می نمایند. یعنی تطبیق بین سبک ها بین آهنگسازان و بین اجرا کنندگان. این عمل باعث تقویت قوه درک و در نتیجه رشد موسیقی هنرجو شده و هم چنین او را بدرجه ای میرساند که بیشتر به اصل محتوی و متن آهنگ توجه داشته باشد تا سایر نکات فرعی آن.

مرحله ترکیب و تجمع

کار در این مرحله جمع کردن و تجدید ساختمان کلیه تجارب موسیقی در مراحل سه گانه اولیه است. این آخرین مرحله رشد و تکامل در موسیقی است و مستلزم عمیق ترین کوشش های هوشمندانه و احساساتی است و هم چنین مستلزم

آراسته شدن قدرت فهم خلاقه است که شخص را تبدیل به يك عامل خود سازنده می نماید. انواع مختلفه هم بستگی های موسیقی که قبلاً درباره آن بحث شد وسیعاً منوط به درك هوشمندانه و هوشیارانه مفاهیم شناخته شده است. هنگامی يك موسیقی دان دارای قوه بصیرت و فهم خلاقه می گردد که بتواند شخصاً از ترکیب خاص تجارب فراگرفته طبایع و ماهیات و همبستگی های موسیقی را کشف نماید. این مقام را می توان الهام موسیقی نیز نامید. مقام الهام را که پرتوذهنی موسیقی ما بآنه و تا اندازه غیر قابل توصیف است بطور مسلم موسیقیدانان کامل و خلاق دارا هستند. و اما يك نظریه هنری که منحصرأ بر پایه احساس بنا شده باشد الهام نیست بلکه يك قضاوت ناهشیارانه است. الهام موسیقی عبارت از جنبه عملی موسیقی است که بایستی حق توصیف آن بوسیله تحقیق های اساسی ادا شود. اما با وجود اینکه الهام، طبیعت اصلی و اساسی موسیقی است لکن باید اذعان کرد که موسیقیدان احتمالاً از حساسیت، نبوغ و تربیت و تجارب منحصر بفرد خود نیز متأثر می گردد.

چون در مرحله چهارم نظرات و تصورات در باره موسیقی در یکجا باید جمع شده و تجدید بنا گردند بنا بر این موسیقی دان در این جایی بارتباط موجود بین کلیه اجزاء و نکات موسیقی و دستگاه های آن میبرد. گرچه در مرحله سوم تأکید میشود که کلیه عناصر و اصول موسیقی از هم تفکیک شوند لکن در مرحله چهارم فقط به جمع نمودن و بهم پیوستن آنها اهمیت فوق العاده می دهند.

شناخت این بهم پیوستگی اجزاء موسیقی باعث آبیاری نهال حساسیت معنوی شنونده شده بطوریکه او را به مجموع ترکیبات موسیقی دانا ساخته و از تأثرات جزئی بسوی فهم کلی می کشاند. عبارت دیگر در مرحله سوم فهم موسیقی توسعه پیدا نموده و حال آنکه در این مرحله حساسیت موسیقی رشد می نماید.

هنگامی موسیقی دان می تواند در این مرحله سیر کند که استعداد دریافت معنی موسیقی را داشته و علاوه بر توانائی تمرکز عناصر موسیقی قدرت نفوذ بدور دست ترین شاخه های موسیقی را دارا باشد. زیرا با تمرکز دادن عوامل تنها شناخت عناصر میسر است و حال آنکه با دریافت و ربایش معنی می توان به ساختمان ارتباطات شناخته پرداخت. دریافت مفاهیم موسیقی و ارتباط آنها در نتیجه درك عمیق بدست می آید و برای درك عمیق باید به جهات یابی حرفه ای علم موسیقی دست برد. بنظر ما اطلاعات و مهارت ها و اعمالیکه موسیقیدان را قابل دریافت و جذب معنی و تقطیر جوهر همبستگی ها از يك محرك موسیقیدان می نماید در اثر تحصیل

اصولی و منطقی بدست می آید .

استعداد تعمیم نیز یکی از مختصات این مرحله است. تعمیم یا نتیجه گرفتن کلی از همه موسیقی دارای ارزش زیادی است زیرا اساس مفاهیمی است که توصیف کننده اعمال موسیقی است . من باب مثال اگر کسی از مختصات زیبا شناسی عصر (باروک) آگاهی داشته و نیز تشخیص دهد که این مختصات در سراسر دوران رمانتیک ادامه داشته و بشود آنها را در چهار چوب فهرست تنظیم نمود خواهد توانست به حقیقت طبیعت موسیقی آگاهی عمیق تری پیدا کند . با در نظر گرفتن اینکه بتواند برخی همبستگی های بین هنرهای زیبا را تمیز دهد . با این هدف که چه امکان تعمیم این ارتباط برای او میسر بوده یا اینکه مقدر نباشد بهرحال نظم و انضباطی که او را در نیل به برقراری تارهای ناگستنی در سراسر کارهای خلافت انسانی کمک می نماید او را به شناخت عمیق تر زیبا شناسی راهنمایی خواهد نمود .

لحظه کلیت

آخرین مرتبه مرحله چهارم را می توان (تکامل موسیقی) نامید. از نقطه نظر روانشناسی تکامل اینطور توصیف شده است « ترکیب و تشکل در حافظه محصل » . بنا بر این تکامل یعنی حرکت بسوی کلیت ، واحدیت و یک اندامی .

تکامل حالت و مقامی است که مجموع اعمال متقابل بین شخص و محیط اطراف را تفهیم می نماید. بهمین طریق (تکامل موسیقی) هنگامی حاصل می شود که مجموعه ای از ترکیب و تشکل موسیقی پدید آید. *مطالعات موسیقی*

موسیقی تکامل یافته امکان شناخت عمیق ترین مراحل زیبا شناسی و حساسیت و عکس العمل موسیقی را میسر میسازد. زیرا این تکامل سبب ایجاد هماهنگی بسیار نزدیکی بین موسیقی و شخص می باشد. بعقیده بعضی تا مادامیکه عکس العمل های متقابل عمیق بین شخص و موسیقی برقرار نشود امکان تکامل شخص دشوار است. زراعت و پرورش نهال موسیقی اقدامی است بسیار ظریف و دقیق که سبب می شود هنر موسیقی بخوبی آموخته و تفهیم شود و در تمام مراحل رشد و تکامل انسانی باعث انبساط خاطر عموم گردد . موسیقی در حقیقت ارتباط کاملی با جنبه خیلی وسیع تر شخصیت انسانی که (حساسیت زیبا شناسی است) نیز دارد .

بحث ما در حقیقت تاکنون بطور کلی در باره این حساسیت زیبا شناسی بوده منتهی موضوع اختصاصی موسیقی بوده است . اما در بحثهایی که تاکنون در

باره موسیقی شده فقط بعضی نویسندگان چون (مورسل و لون فلد) مختصراً به حساسیت زیبا شناسی اشاره‌ای کرده‌اند .

و به زحمت می‌توان حتی مطالعات اساسی ضعیفی در این باره پیدا نمود. در صورتیکه بخواهیم حقیقتاً سطح تعلیمات هنرهای زیبا را که فقط در مرحله شعار و خود نمائی توقف نموده (چون موسیقی برای اطفال و اطفال برای موسیقی) بالاتر ببریم آنوقت مجبوریم از نو برخی مفاهیم اساسی خودمان را سنجیده و ضمناً برای مطالعات اساسی بیش از پیش انرژی خود را متمرکز سازیم. در اینجا لازم می‌بینم سئوالاتی مطرح شود :

۱- چه نوع تجدید نظری می‌توان در مسائل و وسائل آموزشی بعمل آورد که با آموزش هنرهای زیبا وفق داده و بیشتر مثمرتر باشد .

۲- آیا فلسفه کنونی مادر باره علوم زیبا شناسی منعکس کننده پیشرفتهای جدید ما در علوم اجتماعی هست ؟

۳- آیا دریافته‌ایم چه ارتباطی بین آموزش هنرهای زیبا و مطالعات در باره شخصیت خلاقه موجود است ؟

۴- آیا پی‌گیری و مطالعه را چون یک موضوع طبیعی در تعلیمات روزمره خود گنجانیده‌ایم ؟

امروزه نباید مبارزه آموزشی ما در موسیقی تنها بنمایش دائم برتری تأسیسات موسیقی متجلی گردد بلکه پیشرفت اصولی تمام هنرجویان ما می‌بایستی مطمح نظر بوده تا بدین وسیله جامعه بتواند محتویات سرشار ظرفیت هنری خویش را مترشح سازد .

ترجمه منیژه کلانتری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رتال جامع علوم انسانی