

پاها، قلبها و مغزها

مقدمه

کتابی از موسیقی‌شناس امریکائی، «زیگموند اسپات»، هنرموسیقی را برای آماتورها و علاقمندان به این هنر چنین تشریح می‌کند:

«... هرگاه انسانی وحشی به يك مشت اصوات سازمان نایافته «موسیقی گوش فرادهد، محتملاً خواهد گفت: «ریتم تنها عامل «موردنیاز است - کافی است فقط به وسیله‌ای زمان را نشان دهیم «وثابت نگه‌داریم، (همچنانکه امروزه موسیقی مدرن نیز کم‌وبیش «این نظر را تکرار می‌کند.) انسان وحشی موسیقی را فقط به وسیله «پاهای خود می‌شنود که با توجه به سطح تجربیات او می‌توان «این کیفیت را منطقی و قابل قبول دانست...»

«... اگر انسان موسیقی را توسط پاهایش می‌شنیده است، ننگی «نیست، زیرا ریتم ساده‌ترین و درعین حال اساسی‌ترین عاملی است «که صوت را به سوی زیبایی کشانده و همو موجب تلطیف و تعالی «احساس شده است. از زمانیکه «نیروی شنوائی» انسان از پاها «به قلبش راه یافت، عکس‌العمل او درمقابل موسیقی چه احساسی و «چه فیزیکی، صحیح‌تر، ظریف‌تر و عالی‌تر شد. انسان، برای آنکه «بتواند در شنیدن از قلبش کمک بگیرد، یقیناً استعدادی روشنفکرانه

«به کار برده است. امروز يك دوستدار منطقی موسیقی از هر سه
 «عامل فیزیکی، احساسی و عقلانی، به خاطر تلذذ از موسیقی کمک
 می‌گیرد و يك آهنگساز بزرگ، همواره در پی آنست که این تقاضای
 «سه گانه را بر آورده کند. موسیقی فقط برای روشنفکران ساخته
 نمی‌شود، بلکه همچنان برای پاهای، قلب‌ها و فکرها و به گفته دیگر
 «به صورت فیزیکی، احساسی و تعقلی به وجود می‌آید و ترکیب این
 «سه باید به عنوان يك پدیده و یا واکنش روانی تلقی شود.»^۱

این نیز نوعی برخورد با موسیقی و «زاویه» ای که می‌توان این هنر
 را از خلال آن بررسی کرد. اینگونه برخورد و استنتاج اگر «مسئله» ای را
 برای موسیقیدان (به معنای اجراکننده و خلاق هردو) روشن نمی‌کند، اما
 بهر حال، برداشتی صحیح از آموزشی است که به آماطورها می‌توان داد.

متن

موسیقی متشکل از عواملی چند است: ریتم، ملودی، هارمونی، طرح
 و فرم، رنگ آمیزی و غیره. . . که ریتم ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین آنهاست.
 اولن «ساز» های بشر اولیه، و سائل تولید ریتم بوده‌اند و اصوات حاصلشان
 مستقیماً، یعنی بدون دخالت اندیشه، بر روی عضلات بدن تأثیر می‌گذاشته
 است.

ریتم نه تنها مجموعه موسیقی را به تدریج اعتلاء بخشیده، بلکه در ایجاد
 و تحول عوامل بعدی؛ یعنی ملودی، هارمونی و حتی فرم و رنگ آمیزی تأثیر
 گذاشته است، به طوریکه اگر محققى به دنبال خط سیر تاریخی و تحول این هنر
 باشد، در هیچ نقطه‌ای از تحقیق خود، از بررسی درباره ریتم و تأثیرات آن در
 سبک‌ها و فرم‌های مختلف دوران‌های متفاوت و پی در پی موسیقی فراغت
 نخواهد یافت. این محقق به آسانی می‌تواند کشف کند که بشر اولیه با کوبیدن
 پاها بر زمین یا سنگ‌ها برهم، به اجرای موسیقی می‌پرداخته است. او سپس

به سهولت درمی یابد که موسیقیدانان بعدی در ساختن آن عامل موسیقی که کم و بیش با قلبها سروکار دارد، یعنی «ملودی»، تحت تأثیر غیرقابل انکار ریتم و متریک بوده اند و بالاخره استفاده ای را که موسیقیدانان معاصر، مثلاً «استراوینسکی» از ریتم کرده و نتایجی را که از «محاسبات ریتمیک و متریک» عامل ابتدائی موسیقی حاصل کرده و به کار برده اند، می شنود و درک می کند. خلاصه او از مجموعه این تحقیق بر این نکته واقف می شود که ریتم، به مثابه یکی از عوامل پروپاقرص موسیقی، طی زمانهای دراز همراهی خود را با عوامل دیگر همچنان حفظ کرده است.

اگر از مسیر موسیقی به اصطلاح «جدی» کمی منحرف شویم و نظری به «موسیقی جوانان امروز» بیاندازیم، قدرت و اهمیت عامل ریتم را در این یکی نیز مشاهده خواهیم کرد. در شکلی از این مقوله، ریتم به صورت یک «پریود متریک»، تقریباً از ابتدا تا انتهای قطعه تکرار می شود و می توان چنین گفت که در این موسیقی، جز این تظاهر، (صرف نظر از متنی شعری، که آن نیز تحت تأثیر پریودهای متریک موسیقی منظم تکرار می شوند)، عامل با اهمیت دیگری به گوش نمی رسد.

همین پدیده، طی تاریخ تصوف در ایران، مابین درویشان در حالات سماع به چشم می خورد. جالب است که در تلفیق «شعر و موسیقی» در سماع برخی از شاخه های تصوف، «مفهوم» کلام چندان اهمیتی ندارد و واحد اصلی، متریکها و پریودهای ریتم موسیقی بوده نه واحد کلمه.

این بررسی نتیجه جالبی در پی دارد: تکرار و تداوم یک پریود ریتمیک، مثلاً «یامب»^۱ یا «آناپست»^۲ و غیره... پس از آنکه مدتی ادامه یافت، تأثیری تخدیری مانند مستی یا خلسه در انسان ایجاد می کند. این تکرار هر چه پیش تر رود، قدرت تفکر عادی و معمولی را بیشتر از انسان سلب می کند و «مغز» را از کار می اندازد و عضلات را - حتی تا آنجا که، کم و بیش ناخودآگاه - به حرکت می آورد. و این تأثیر، در واقع مابین شاخه های از موسیقی جاز و طریقه ای از سماع درویشان مشترک است. در جاز نیز، همچنانکه موسیقی سماع درویشان، «کلام» غالباً بدون مفهوم و تنها دارای «زنک» و ریتم است... در موسیقی سماع درویشان، کیفیت «شکستن کلمات معنی دار» از طریق تأکید دادن به «افاعیل» شعر، متناظر با تمهیدی است که در موسیقی جاز به کار گرفته شده

---

۱ - اشکالی از توالی سیلابهای بلند و کوتاه، «یامب» یک سیلاب کوتاه و سپس سیلاب بلند، «آناپست» دو سیلاب کوتاه و یک سیلاب بلند.

است، یعنی «به هم زدن پر یود میزانی» از راه تأکید بر روی پر یودهای متیفی. نمونه زیر را ملاحظه کنید:

مانند زندگی انسان‌ها، حرکتی هیجانی و «غیرمنتظر» یافته است.

در موسیقی مدرن ریتم گاهگاه به وسیله خلاق موسیقی و از راه حسابهای که از مغز او تراوش می‌کند، تنظیم می‌گردد و این نکته شاید تا اندازه‌ای با تناظر عوامل سه‌گانه موسیقی: ۱- ریتم؛ ۲- ملودی و ۳- تمام بحث‌های مربوط به هارمونی، فورم و رنگ آمیزی، با انواع سه‌گانه تأثرات انسانی بر روی «پاها - قلب‌ها و مغزها» متغایر باشد. توضیح آنکه از فحوای کلام این نوشته تا اینجا چنین برمی‌آید که عامل اول موسیقی به‌طور کلی برپاها، یا عضلات بدن، تأثیر می‌گذارد و عامل دوم بر روی قلب یا احساس و بالاخره عوامل بعدی مغز - یا اندیشه - را متأثر می‌کند، حال آنکه این تقسیم‌بندی تنها در حالتی کلی درست است و در کنار آن البته استثنای فرآوان یافت می‌شود، مثلاً مصنفین مدرن به یاری جستجوهای اندیشمندانه، پایه ریتمیک خود را تنظیم می‌کنند. با تمام این احوال باید گفت که ریتم موسیقی، حتی اگر از ابتدایی‌ترین احساس خالق آن سرچشمه نگرفته و از «اندیشه»‌ی او اثری برگرفته باشد، تأثیرش به‌عمر حال بر روی ابتدائی‌ترین احساسات شتوندگانش، کم و بیش قطعی است.

***

واکنون به بحث پیرامون عامل دوم موسیقی، یعنی ملودی می‌پردازیم: اگر این گفته درست باشد که موسیقی هرملت و هراجماع، نشانه‌ای از مشخصه‌های نژادی، تاریخی، تربیتی و سیاسی آن اجتماع دارد، این تفاوت یا امتیاز در نشانه‌های موسیقی، عملاً بیشتر در مقوله «ملودی» تظاهر می‌کند تا در اشکال ریتمیک.

ممکنست در رد این ادعا، بلافاصله انواع متریک‌های مشخص ملل مختلف، مثلاً میزان «شش-هشت» در موسیقی ایرانی (رنگ و چهارمضراب)؛ «سنکوپ» در موسیقی سیاهان و متریک مشخص موسیقی اسپانیائی و... و... در کنار هم در مقام مقایسه قرار گرفته این نتیجه به دست آید که: «ریتم نیز مبین خصوصیات ملی است.»

این استنتاج البته صحیح است، اما تا آن اندازه کوبنده و رسا نیست که بتواند ادعای پیشگفته را تماماً مردود شمارد، چراکه:

۱- تنوع ریتم اساساً محدوده‌ای کوچکتر از تنوع ملودی دارد. توضیح آنکه «کشش‌های زمانی اصوات موسیقی» به‌ندرت بیش از هفت عدد است

(گرد، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ، سه‌لاچنگ و چهارلاچنگ) و اگر انواع دیگر را از راه ترکیب و تأکید کشش‌ها و ضرب‌ها، (ومن جمله متریک میزان-بندی‌ها) به حساب آوریم، بر رویهم از بیست نوع تجاوز نخواهد کرد. در حالیکه تنوع در «توالی اصوات»، تنها در سیستم «معتدل» فواصل و گام کروماتیک، از چند صد هزار متجاوز است و هرگاه سیستم‌های غیرمعتدل را نیز بر آن بیافزائیم (این سیستم‌ها شاید هنوز در بیش از نصف ملل جهان رایج است)، انواع ترکیب‌های ملودیک به چند میلیون سر می‌زند.

۲- البته می‌توان از خصوصیات «ریتیمیک» موسیقی این یا آن سرزمین، در صورت آشنائی قبلی، به‌مشخصه‌های اجتماعی، تاریخی و نژادی هر سرزمین پی برد: معذک اگر به‌دقت بنگریم، رابطه‌مابین توده‌های مردم يك سرزمین و قالب‌های ریتیمیک موسیقی آنها، در واقع رابطه‌ای ابتدائی است، یعنی به مجرد آنکه در مردم آن سرزمین پیشرفتهائی روشن‌فکرانه رخ دهد، یا با مردم دیگر آمیزشی صورت پذیرد، این مشخصه‌های موسیقائی محومی شوند و وجه تمایز موسیقائی ملت‌های باهم آمیخته (و کمی هم پیشرفته)، در عامل ملودی شان رخ می‌نماید.

یکی دیگر از خصوصیات ملودی را باید، فی‌المثل در پرش‌های مابین اصوات آن دانست و می‌توان به‌شکلی ساده چنین گفت: در جوامعی که صفات ماجراجویانه در آنها کمتر است، در موسیقی از فواصل کمتر جهنده و پرشدار استفاده کرده‌اند و بالعکس موسیقی‌ای که با استفاده از پرش، در محدوده بزرگتری از اصوات ترکیب شود، معمولاً به‌مللی تعلق دارد که تنوع زندگی و آزادی فردی در انتخاب نوع زندگی در افراد آن بیشتر به چشم می‌خورد.

۳- عامل دوم موسیقی به‌طور کلی مبین کلیه سنت‌ها و احتمالاً فرهنگ يك سرزمین است که این پدیده‌ها خود از «رابطه انسان با طبیعت» بسیار متنوع‌تر، و نیز روشن‌فکرانه‌تر، است. نتیجه این که:

۴- «ملودی»ها به‌مراتب صریح‌تر و بهتر از «قالب‌های ریتیمیک» می‌توانند منعکس‌کننده روابط عاطفی انسان‌های يك جامعه باشند، در حالیکه قوالب و اشکال ریتیمیک غالباً نشانی از فعالیت مردم يك سرزمین در برابر پدیده‌های طبیعی دارد، مثلاً در سرزمینی که به‌علت موقعیت‌های جغرافیائی آن، آب و هوای سردسیر مسلط است، انسان‌ها در مقابل این پدیده طبیعی ناگزیر به‌تحرك بیشترند و در نتیجه موسیقی‌شان نیز دارای «تمپو»ی سریع‌تری

است، حال آنکه در مناطق گرم سیر نه تحرك به آن اندازه زیاد است و نه از آنرو «تمپو»ی موسیقی آن چنان سریع. (باید گفت که عكس العمل انسانها در مقابل پدیده‌های طبیعی کم و بیش ناخودآگاه صورت می‌گیرد و بنا بر این ابتدائی است). حال اگر این مردم، وسایل مدرن تری در مقابل سرما یا گرما تعبیه کنند، تمپوی موسیقی‌شان نیز به اعتدال بیشتر گرایش می‌یابد و رفته رفته «ملودی» موسیقی آنها نقش بازگوینده خواست‌هاشان را - که طبعاً پس از رفع گرفتاریها و حاجات اولیه، روشنفکرانه‌تر شده - برعهده می‌گیرد.

بدون تردید ملودی، حتی به عنوان عاملی مستقل در موسیقی، از برخی جنبه‌های ریتم تأثیر می‌گیرد. در واقع ملودی ترکیبی است از توالی اصوات و کشش زمانی برابر و نابرابر آنها. اینک اگر این جنبه از ریتم را به مثابه استخوانبندی پیکر انسان در نظر آوریم، ملودی نقش «گوشت و پوست» این انسان را نمایش می‌دهد و از این رهگذر مظهر نمود خارجی اوست که البته از «طرح زمینه‌ای» (استخوان بندی) خود به صورت درشتی و ریزی هیکل، چاقی و لاغری آن و غیره متأثر شده است. اما مظاهر عاطفی او مانند طرز نگاه، خشم، مهربانی، ترس و امید قطعاً ارتباطی با طرح اولیه یعنی استخوانبندی ندارد.

در تجزیه و تحلیل ملودی، ساده‌ترین و اساسی‌ترین عامل، که بدون تردید در برابر عاطفی «بیان موسیقائی» نقشی پراهمیت دارد، عبارتست از «فاصله» ای که مابین هر دو صوت پی در پی قرار گرفته است. در موسیقی اعتدال یافته مابین اصوات پی در پی، فقط دو فاصله مورد استفاده است: «پرده» و «نیم پرده»: در حالیکه در سیستم‌های غیر معتدل تعداد فواصل مختلف مابین اصوات بیش از دو عدد است که شاید بتوان این «چندگونگی» را بر اثر «عواطف بیشتر رازگویانه»ی مباشران آن سیستم‌ها تعبیر کرد، چه که اجتماعاتی با این موسیقی، غالباً دارای فرهنگی ریشه‌دارتر و سنت‌هائی اصیل‌ترند و ازینرو عواطفشان رقیق‌تر، مبهم‌تر و اسرارآمیزتر است.

در جهان امروز هنوز بسیارند جوامعی که موسیقی ای بر زمینه‌های غیر

---

۱ - درباره نوع و تعداد فواصل موسیقی ایرانی، فی‌المثل، کاوشهایی صورت گرفته و قطعی است که در کشورهای دیگر نیز درباره چگونگی طبقه‌بندی فواصل موسیقی بومی هر يك تحقیقاتی شده است که توجه خوانندگان را، برای بررسی بیشتر، به نتایج آن تحقیقات و این کاوشها رجوع می‌دهد، زیرا در هر حال بحث در اینباره در حوصله این گفتار نمی‌گنجد.

يك نقاش رنگ را؛ يك مجسمه ساز گل رس، كچ، مرمر يا برنز را؛ يك ارشيتكت سنگ، چوب و ديگر مصالح ساختمانی را و بالاخره يك نويسنده كلمات را به كار می گيرد. ماوراء تمام اين مواد خام اندیشه، حالت و احساس هنرمند قرار دارد كه دارای نیروئی خلاق و تفسیر گونه است. هنرمند كسیست كه بر انتقال اندیشه ها، حالات و احساساتش به ديگران تواناست. اگر به استفاده آنچه گفته شده است، زیبایی و حقیقت یکی باشد، هنرمند از راه بیان احساس شخصی اش به چنان زیبایی دست می یازد كه ديگران به حقیقت آن اعتراف كنند. عدم صمیمیت عموماً خیلی آسان در هنر آشكار می شود، اما صمیمیت تنها نیز توانای هنرمند سازی نیست، بلکه وجود تسلطی نیز لازم است كه او را ناچار قادر به انتقال احساسش به ديگران بنماید. همه كس می تواند اندیشه ای، حالتی و احساسی داشته باشد، و چه بسا این احساس مشترك انسانی با خود هنر اشتباه شده است...»^۱

هنرمند در جهت انتقال «اندیشه، حالت و احساس» خویش به ديگران، در وهله اول به «بینشی درست» نیازمند است (و این همان است كه «زیگموند اسپات» به «صمیمیت» تعبیر می كند.) به گفته بهتر، او ناگزیر است كه در سیر عوالم پوشیده از نظر ديگران، صمیمانه با آن عوالم برخورد كند: صمیمیت در اینجا نوعی «بیطرفی» است، نوعی «غیبت منش» است و این در واقع تحمیلی بر هنرمند، از سوی خود او نیست، زیرا كه او در لحظه رسیدن به زیبایی، زیبایی ای در دنیائی لطیف و معطر، چنان از «عطر گل مست می شود كه دامنش از دست می رود» و در این حالت است كه هنرمند می تواند، چون آئینه ای «بازتابنده زیبایی» باشد. آئینه او، البته تا آنجا كه ممكن بوده، صیقل خورده است و این جز با كوششی قبلی میسر نیست، كوششی كه در عین حال «بیان» او را والائی می بخشد و بیانی كه به كمك «تكنيك»، چون آئینه ای صیقل خورده، توانائی انتقال احساس و انعكاس صحیح واقعیت را یافته است.

اما ديگران نیز سهمی در این ارتباط دارند. آنها هدف این رابطه اند. اگر هنرمند رسالتی و پیامی دارد، آنها هستند كه گیرنده این پیامند و بزرگترین مسئله انتقال در اینجا ظهور می كند: «آیا پیام به درستی فهمیده شده است؟» و «آیا هنرمند در انتقال احساس خویش به ديگران موفق بوده است؟»

اگر این انتقال برای هنرمندانی مانند شاعران، نویسندگان و نقاشان و نظایر ایشان دوسویه است، برای موسیقیدانان همواره از ارتباط سه «تارک» حاصل می‌شود: خلاق، مفسر و گیرنده^۱. در این ارتباط مثلث، اندیشه‌ها، حالات و احساسات هر یک از این «تارک»های سه‌گانه، که خودانسانند و «قلب دارند»، البته بی‌تأثیر نیست.

ملودی، به‌عنوان عامل دوم (و بهتر بگوئیم، عامل دومی که عامل اول را نیز به‌خدمت گرفته است)، بیش از سایر عوامل (هارمونی، فورم و رنگ‌آمیزی) توانائی به‌خاطر سپرده‌شدن دارد. ملودی، موسیقی متجسدشده است و بنابراین درخاطر می‌ماند و زیبایی آن مستقیماً برقلب‌ها اثر می‌گذارد. تأثیر ملودی، چنانکه گفته شد، مستقیم است، یعنی در التذاذ از آن، نیازی به‌داشتن اطلاعات فنی، تاریخی (مثلاً شرح زندگی و زمان زیستن خلاق آن، سبک دوران او... و غیره) نیست. در واقع از لحظه‌ای که، در این رابطه، اطلاعات فنی و تاریخی به‌کمک آیند، درک موسیقی خصوصیتی روشن‌فکرانه می‌یابد که ما آنرا در قسمت سوم این گفتار بررسی می‌کنیم.

مانده در شماره آینده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پرتال جامع علوم انسانی

۱- در زبان‌های اروپائی، اجراکننده را به‌درستی «مفسر» می‌نامند و ما شنونده را به‌سیاق مطلب قبلی «گیرنده» گفته‌ایم.