

■ مشکل اساسی مادر زمینه موسیقی سنتی کنونی است که پویایی احساس و

اندیشه اش را از دست داده است و در واقع یک موسیقی تحریف شده

و عاری از اندیشه و تفکر فرهنگی است.

■ اشکال اساسی مربوط به موسیقی سنتی نیست بلکه آنچه امروزه به

عنوان موسیقی سنتی داریم، زیر سوال است.

■ ابتدا در مورد اول بگویم که به نظر من بایستی

سنتهای بالارزش هنری را حفظ کرد و تا حد امکان آنها

را شناخت و محورهای اساسی آن هم به هیچ وجه

نایاب تغییر کند. ولی از آنجا که هنرهای سنتی معمولاً

در فرهنگ شفاهی و بخصوص موسیقی که سینه به

سینه انتقال می‌باید، مدام در تغییر و تحول است و به

عبارتی، تغییر یکی از ویژگیهای موسیقی سنتی است

که آن را در هر شرایط زمانی زنده نگاه می‌دارد،

بنابراین اگر موسیقی سنتی - خواه موسیقی مقامی و یا

دستگاهی (ردیف) - بدون هیچ گونه تغییری تداوم

یابد، خیلی زود به صورت کلیشه درمی‌آید و نشاط و

اصالت هنری خود را از دست می‌دهد و آنهاست که

موسیقی ارتباط خود را با مردم زمانه از دست خواهد

داد. ولی از آنجا که موسیقی سنتی براساس تکوازی

و بدیهی سرایی است خواه ناخواه در شرایط مکان و

زمان اجرا می‌گردد و در واقع نوازنده، آهنگسازی

است که برایه انجاره‌های از بیش فرا گرفته - که آنرا

سنت می‌خوانیم - کار هنری خود را آغاز می‌کند و به

همین دلیل است که اجراهای موسیقی سنتی مدام در

تغییر و تحول است - چه از لحاظ رنگ و چه از لحاظ

ساختار و ترکیب واژه‌های موسیقی‌ای.

و اما در مورد قسمت دوم سوال شما - که اگر تغییر

در محورهای اساسی باشد مانند، تغییر دادن فواصل

موسیقی یا گردش نعمات و... آنوقت این دیگر

موسیقی سنتی نیست، بلکه باید از اصول و قواعد

موسیقی فرهنگ دیگری استفاده نمود. که در

آنصورت محصول به دست آمده هم یک موسیقی

جدید است و ارزش هنری آن هم زمانی مشخص

می‌شود که مورد قبول مردم و خبرگان موسیقی قرار

گیرد.

□ شما در مورد شناخت موسیقی صحبت کردید.

برای شناخت موسیقی چه راهی به نظرتان بهتر

است؟ یعنی فکر می‌کنید مردم از راه گوش بهتر

می‌توانند موسیقی را بشناسند و دستگاهها را بک-

به یک یاد بگیرند یا اینکه خودشان نوازنده‌گی کنند و

با راه دیگری وجود دارد؛ از چه راهی بهتر

تفکر می‌کنید؟

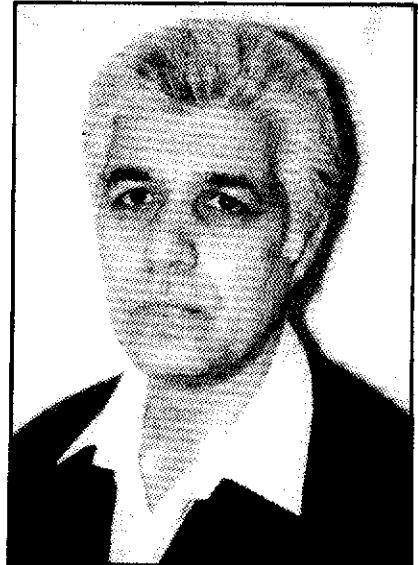
■ مشکل اساسی مادر زمینه موسیقی سنتی کنونی است که پویایی احساس و

اندیشه اش را از دست داده است و در واقع یک موسیقی تحریف شده

و عاری از اندیشه و تفکر فرهنگی است.

■ اشکال اساسی مربوط به موسیقی سنتی نیست بلکه آنچه امروزه به

عنوان موسیقی سنتی داریم، زیر سوال است.

مجید کیانی: موسیقی ما باید موافق با فرهنگ خودمان باشد

■ فرمهر منجزی

□ چگونه کار موسیقی را آغاز کردید و چه انگیزه‌ای باعث ادامه این راه شد؟

■ از کودکی به موسیقی علاقه زیادی داشتم و بیشتر دوست داشتم که اگر قرار است موسیقی یا هنر

موسیقی را یاد بگیرم نوعی باشد که به عنوان یک کار صحیح و جدی مورد قبول جامعه قرار گیرد. به همین

عملت بهترین مکانی که می‌توانست در آن سالها بپیدا

کنم - حدود سال ۱۳۳۶ می‌شود - هنرستان موسیقی ملی شیانه بود در خیابان منوچهری، و بهترین

استادهای زمان آنها بودند و من توانست یک دوره

ردیف ابوالحسن صبا را در این هنرستان بگذرانم. بعد

از آن به داشتنکده هنرهای زیبا رفتم. بعد از اتمام

دانشکده بت در چهار سال دیگر با استاد «برومند» کار

کردم و دو سال خدمت عبدالله دوامی بودم و بعد برای

این که در زمینه موسیقی شناخت بیشتری پیدا کنم

حدود سه سال هم به فرانسه رفتم و در دانشگاه سورین

پاریس رشته موزیکولوژی را گذراندم. بعد از انقلاب

برگشتم به ایران و در داشتنکده هنرهای زیبا به تدریس

موسیقی مشغول شدم.

□ دونظر در زمینه موسیقی وجود دارد. یک عده

معتقدند این موسیقی باید به همان صورتی که بوده

حفظ شود. یک عده هم معتقدند که با حفظ آن سنتها

می‌توان در موسیقی ایران تغییراتی داد. شما چه

تفکر می‌کنید؟

■ مجید کیانی به سال ۱۳۲۰ در تهران متولد

شد. در شانزده سالگی، پس از گذراندن

تحصیلات مقدماتی و متوسطه، به هنرستان

موسیقی ملی راه یافت. و در سالهای ۱۳۴۴ تا

۱۳۵۱ در داشتنکده هنرهای زیبا، زیر نظر استاد

«بورعلی برومند» به اموزش موسیقی سنتی

ایران پرداخت. وی تحصیلات خود را در

سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ زیر نظر دکتر «ترن

وانکه» در بخش موسیقی شناسی شرق

دانشگاه «سورین» ادامه داد.

مجید کیانی با تالیف کتاب «هفت دستگاه

موسیقی ایران» و اجراء و انتشار «دستگاههای

موسیقی ایران»، اجرای نوارهای «صریبیهای

حبیب‌سماعیلی» و گذری در شیوه‌سنتر نوازی

حبیب‌سماعیلی، گوشه‌ای از تلاش مستمر خود

را در حفظ موسیقی ایران نشان داده است.

استاد کیانی پس از پیروزی انقلاب

اسلامی به ایران بازگشت و در حال حاضر

استاد داشتنکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

(گروه موسیقی) و عضو چند شورای عالی

کارشناسی موسیقی است. مجید کیانی،

بیشترین تلاش خود را صرف احیاء و اشاعه

موسیقی ریدیف دستگاهی و شیوه سنتر

نوازی حبیب‌سماعیلی نموده است.

می شود موسیقی ایران را شناخت؟

■ بهترین راه این است که از دوران کودک شناخت موسیقی شکل پکید. چرا که می بیند از لحاظ روانشناسی - بخصوص روان شناسی کودک -

آنچه در دوران کودکی می شنوند وقتی که بزرگ می شویم نوع موسیقی را دوست داریم. یعنی اگر

در زمان کودک یک نوع موسیقی با فواصل خاص را به گوش ما برسانند با یکنوع صدا و ملوای آهنگ،

پیداست که وقتی بزرگ هم می شویم، هنوز آن نوع موسیقی در جانمان بیشتر جاری است. به همین علت

می بینم که مثلاً در شرق، فواصل موسیقی حالت ویژه خود را دارد. یا صدای انسان و یا هرسازی، به فرنگ

خاصی تعلق دارد. مثلاً زمانی که کودکی لالایی مادر را گوش می کند و یا به مراسم مذهبی مان مانند روضه ها و سینه زنی ها و این قبیل مراسم توجه می کند، اینها در

جان و روح او قرار می گردند و وقتی بزرگ می شود به محض این که این نوع صدای را می شنود، از لحاظ

عاطفی علاقه شدیدی نسبت به آن موسیقی نشان می دهد. با این که بیانو یا بعضی از سازهای غربی در

قرن اخیر در جهان سفر فراوان شده و در همه جا به کار گرفته می شود باز هم هنوز آن اثرات عاطفی را که می خواهد، نمی تواند بین مردم ما ایجاد کند. هنوز این

کار به سختی انجام می شود. در حالی که تا صدا یا نفمه ای از سه تار یا کمانچه با «نی» یا آواز انسان پارسی زبان را گوش می کند، دیگر گون می شود. به

همین علت هم هر چقدر نفمه ها و آهنگهاش از اصلهای فرنگی خاص خودش برخوردار باشد، اثر

بهتری روی شنونده می گذارد. اما همیشه این طور نیست، یکی در نسل ممکن است این طور باشد ولی

سلهای بعدی در زمان کودکی آهنگهای فرنگی خودش را نمی شوند و به این ترتیب از لحاظ موسیقی گیسختنگی ایجاد می شود و باز ما در اینجا می بینیم که

هر فرنگی که بخشی از موسیقی، شعر، ادبیات و... را از دست می دهد، دچار حالت نامتعادل می شود. بخصوص از نظر موسیقی که

حالهای عاطفی شدیدتری دارد.

اینجا باستی حتماً توجه داشته باشید، ما که ایرانی هستیم خوبیختانه از لحاظ موسیقی هم غنی هستیم،

هر گوشه ای از کشور ما موسیقی خاص خودش را دارد که بسیار زیبا و باشکوه است. در صحنه های

بین المللی می بینیم موسیقی ایرانی در خشند چرا که موسیقی ماراه خودش را، فرنگ خودش را، آن تفکر و اندیشه میهن خودش را داراست که حتماً باید به

اینها توجه شود. چرا که اگر خوب به این مسایل دقت نکنیم در آنده همه اینها را از دست می دهیم و اینجاست که توجه به کودکان بیشتر و مشخص تر

می شود. و بخصوص نقش هدایت کننده تلویزیون، رادیو و مطبوعات که بار این مسوولیت را بر عهده دارند و حتی نوارهایی که منتشر می شود، بسیار با اهمیت و ارزشمند است.

ولی متأسفانه می بینیم که اصلآ به این مسأله توجه نمی شود و از صبح تا شب رادیو و تلویزیون آهنگهای را پخش می کنند که اصلاً منطبق با فرنگ ما ایرانیها

شادی کاذب و افسردگی نام است. که نه تنها جوابگوی جوانها نیست بلکه هیچ فرنگی طالب آن نیست. چرا که اگر قرار باشد جوانهای ما طالب موسیقی سنتی عامه پسند و یا پاپ گونه باشند، انواع غریبیش برای آنها همیشه جذابتر و شنیدنی تر است. □ یعنی شما معتقدید که می شود با استفاده از همین ردیفها و دستگاهها موسیقی بی اجرا کرد که مورد پسند جوانها هم باشد؟ ■ بدله. مشروط براین که همراه باشناخت باشد. همراه با آگاهی و بیداری باشد. بخصوص برای گروهی از جوانان که طالب موسیقی هنری و فرنگی خودشان هستند. استقبال جوانها از موسیقی سنتی در سالهای اخیر بی نظیر است. هر کجا کنسرت و یا توری به این مسأله تعلق دارد. مثلاً زمانی که کشورهای پیشتره جهان هم شاهد آن هستیم. با در سالهای کنسرت. ولی وقتی ما موسیقی کشور خودمان را برسی می کنیم می بینیم اصلاً این تفکیک صورت نگرفته است. فقط یک نوع موسیقی است که به جای موسیقی های گوناگون انتشار می یابد.

■ سیاری از جوانها عقیده دارند که موسیقی ایرانی موسیقی بدون تحرك است. بعضی هم می گویند موسیقی ایرانی تکراری و غمگین است. در اینجا ستوالی که بیش می آید این است که آیا دامنه موسیقی ایرانی آن قدر گسترده است که بتواند موسیقی مناسب برای تمام سنین داشته باشد و کلاً دارای تحرك هم باشد؛ [البته تحرك به معنای مبتذل و عطری آن مورد نظر نیست بلکه مظاهر نوعی موسیقی مورد پسند جوان ترهاست].

■ البته در اینجا جوانهای علاقه مند به موسیقی به دو گروه تقسیم می شوند. یک عدد موسیقی را برای تفنن و سرگرمی می خواهند. و عده دیگر جوانهای مستند که موسیقی را به عنوان یک کار جدی، هنری و بخشی از فعالیتهای فرنگی می دانند. و در اینجاست که ابتدا باید تحقیق نمود که آیا موسیقی سنتی، اعم از موسیقی نواحی مختلف ایران و یا موسیقی دستگاهی (ردیف) دارای آن ویژگیهای موسیقی جدی و یا هنری هست یا نه؟ و چنان که اگر به تحقیق همچنین بنایه گفته بزرگان و خرگان موسیقی ایران، موسیقی سنتی واقعی دارای ارزشهای معنوی و انسانی است و در آن نقش اندیشه و تفکر هنر ایرانی متلور است. که هست - دیگر جای هیچ گونه بحث باقی نمی ماند. ولی مشکل اساسی ما در زمینه موسیقی سنتی کنونی است که بیوای احساسی و اندیشه اش را از دست داده است، و در واقع یک موسیقی تعریف شده و عاری از اندیشه و تفکر فرنگی است. همچنان که یک اثر موسیقی موسیقی «پاپ» غربی نمی تواند به عنوان یک اثر هنری و جدی قلمداد شود. یک اثر موسیقی «عامه پسند سنتی» ایرانی هم نمی تواند باید زیرینه باشد. و احساس سالم و اندیشه دارای محتوا باشد. و طبیعی است آنچه را که جوانان مشتاق به فرنگ و هویت هنری سرزمینشان نمی توانند باید زیرینه باشند، و همین دیدگاه است که آنچه به عنوان موسیقی سنتی در اختیار دارند، موسیقی سنتی واقعی نیست و در نتیجه چنین موسیقی هم دارای حرکت و نشاط زندگی نمی تواند باشد - چنین موسیقی ای دارای حالت های غم منفی و

شادی کاذب و افسردگی نام است. که نه تنها جوابگوی جوانها نیست بلکه هیچ فرنگی طالب آن نیست. چرا که اگر قرار باشد جوانهای ما طالب موسیقی سنتی عامه پسند و یا پاپ گونه باشند، انواع غریبیش برای آنها همیشه جذابتر و شنیدنی تر است. □ یعنی شما معتقدید که می شود با استفاده از همین ردیفها و دستگاهها موسیقی بی اجرا کرد که مورد پسند جوانها هم باشد؟ ■ بدله. مشروط براین که همراه باشناخت باشد. همراه با آگاهی و بیداری باشد. بخصوص برای گروهی از جوانان که طالب موسیقی هنری و فرنگی خودشان هستند. استقبال جوانها از موسیقی سنتی در سالهای اخیر بی نظیر است. هر کجا کنسرت و یا توری به این مسأله تعلق دارد. مثلاً زمانی که کشورهای پیشتره جهان هم شاهد آن هستیم. با در سالهای کنسرت. ولی وقتی ما موسیقی کشور خودمان را برسی می کنیم می بینیم اصلاً این تفکیک صورت نگرفته است. فقط یک نوع موسیقی است که به جای موسیقی های گوناگون انتشار می یابد.

نکته اساسی اینجاست. ولی چون این تفکیک وجود ندارد، به محض این که یک آهنگ را می شنوند، می گویند مثلاً این دو تار نوازی خراسان است. یک موسیقی محلی یا فولکلور است. پس ارزش فولکلور بودن خودش را دارد و ولی اگر در این تقسیم بندی قرار بگیرد، این آهنگ محلی از کدام نوع است آیا این آهنگ محلی تفنن کارانه است یا یک هنر قومی است که از طریق سنتها و به اصطلاح سینه به سینه انتقال پیدا کرده؟ نوع دومش دارای ارزش فرنگی است نوع اولش ارزش ارزش فرنگی ندارد. معنوهای زیادی داریم که متأسفانه چون این شناختها و تفکیکها نیست با هم یکی و مخلوط می شوند. در موسیقی سنتی (دستگاهی) هم همین مسأله هست که اگر جدی و هنری اش باشد مثل هر هنری جدی دارای ارزش فرنگی خاص خودش است ولی وقتی به صورت عامه پسند درمی آید، جایگاه «پاپ» و به اصطلاح «بازاری» خودش را می یابد.

■ آیا موسیقی ما آنقدر گسترش دارد که بتواند برای سینه مختلف و برای همه مردم مورد پسند واقع شود؟

■ البته چنین چیزی به طور کامل در هیچ هنری نمی تواند امکان نداشیر باشد. هیچ هنری نمی تواند جوابگوی همه جوانها یا همه مردم جامعه باشد. ولی باید برای یک طبقه بخصوص یا برای گروه خاصی از جوانها باشد. همان طور که یک عده دوست دارند مثلاً نقاشی ایرانی کار کنند و یک عده دوست دارند نقاشی. غربی را کار کنند. بدز و مادری که موسیقی کلاسیک غرب را گوش می کنند یا به آن اشتغال دارند طبیعی است که فرزندانشان به آن موسیقی عادت می کنند. پس یک عده از جوانها اگر دنیا هنر جدی باشند، موسیقی کلاسیک را انتخاب می کنند، و چون موسیقی کلاسیک هم دارای معانی انسانی است و فوق العاده زیبا و باشکوه است، یک سری از جوانها هم طالب این می شوند و باستی این نوع موسیقی هم در جامعه باشد. حتی کنسرتهاشی گذاشته شود و آثاری منتشر

شود. (که خوشبختانه بعد از انقلاب در این بخش کارهای شده هرچند به صورت خیلی ضعیف) ولی بعض از جوانها - بخصوص در این چند ساله اخیر - به موسیقی کلاسیک غربی علاقه زیاد نشان می دهند. و همین طور چنانکه گفته شد در چند ساله اخیر بسیاری از جوانها به موسیقی فرهنگی سنتی هم، علاقه زیاد نشان می دهند که نیاز به راهنمایی دارند. وقتی راهنمایی می شوند شناخت پیدا می کنند. یک دسته از آنها آگاهانه موسیقی سنتی شان را انتخاب می کنند و حالا همین ها نوع جدی اش را می خواهند. ولی یک عده ای هم هستند که مثلاً موسیقی قدیم ایران را دوست دارند حالا هرچند که ممکن است بعضی ها بگویند زمان آن گذشته است، فرض کنید یک گروهی می خواهند زبان «سانسکریت» یاد بگیرند، ولی فقط وقتی دانشکده اش باشد با هنرستانش باشد می روند آنجا کار می کنند. پس از این لحظه هم یک عده با گروهی از جوانها یا مردم نیاز به این نوع موسیقی دارند و طبیعی است که درصد بیشتری از مردم طرفدار موسیقی پاپ و عالمه پسندند. البته یک وقت سوء‌تفاهم نشود که این نوع موسیقی یک نوع موسیقی ضعیف است. در این نوع موسیقی هم احتیاج به خلاقیت زیاد است و اتفاقاً رحمت بیشتری می کشد تا آن جدا اینها را به دست آورند. مثلاً ما در اروپا می بینیم موسیقی‌های پاپ که منتشر می شود ارکسترها معمولی می باشند. ارکستر فیلامونیک لندن یا ارکسترها سمعونیک خیلی معروف این آثار را اجرا می کنند. و همین نوازندگان هم هستند که در کنسرتوارها و یا دانشکده‌ها کار می کنند و همینها هستند که می توانند این نوع موسیقی را نیز ارائه دهند. ولی این نوع موسیقی از نظر سطح هنری اش به صورت پاپ مطرح می شود نه به عنوان موسیقی هنری [جدی] و چون در اروپا یا جاهای دیگر منقد موسیقی با کارشناس موسیقی به اندازه کافی هست، بیشتر این جایگاهها با هم یک نمی شود و این کار در کشور ما هم می تواند اجرا شود. در آن صورت، هر دسته ای از جوانها نوعی از موسیقی را انتخاب می کند چرا که همه جوانها هم نمی آیند موسیقی کار کنند و هنرها متفاوت است پس اگر برخی از جوانها می آیند و در هنر موسیقی کار می کنند اگر هم روز اول این شناخت را آموخته بپوشش، صداوسیما، رسانه‌ها و مجلات بدنه‌شان انتخاب صحیح انجام می دهند.

■ انتخاب آیا آگاهانه است؟

بله. انتخاب آگاهانه است و بایستی او را در انتخاب آزاد گذاشت به شرطی که شناخت داشته باشد. یک عده از جوانها به عنوان مثال موسیقی سنتی شان را آگاهانه انتخاب می کنند و روی آن کار می کنند، حتی برخی از کودکان آنچنان به این موسیقی عشق می ورزند و علاقه نشان می دهند که تعجب می کنیم. چرا؟ برای این که مسأله، یک مقدار سری دستگاهها یا این سنتها علاوه بر اینکه روش تربیتی داشته باشند را خوب نگاه داشته است، کاربردهای خاصش را در هر شرایط و هر زمان می توانند داشته باشند، می توانند کنترول را بگیرند، می توانند نوار منتشر کنند. کسانی که می خواهند نوادر را باشند اینها می توانند پایه و اساس کار او باشند تا به اصطلاح هنر شعری توجه می کنند می بینیم که گاهی اوقات باز هم دوست دارد که همان حافظ را بخواند و در آنجا

می بینیم که انسانهای مسن و بزرگترها هم که شعر حافظ را می خوانند آنها هم ممکن است آن را درک نکنند. هر کس به اندازه فهم خودش می تواند درک کند و گاهی اوقات این سوءتفاهمندان بیش می آید که مثلاً موسیقی سنتی ایران فقط برای اشخاص مسن است. درست بر عکس مثلاً امروز در کلاساهای ما بسیاری از بچه‌های ۶-۷ ساله هستند که همین ردیفهای موسیقی را می زنند و با چه علاوه‌ای، درست مثل همین بچه‌ها که شعر حافظ یا مولانا را می خوانند. چون کارشان جدی است، در هندوستان هم بچه‌های کوچک موسیقی کلاسیک‌شان را یاد می گیرند و بعدها به استادهایی مثل علی اکبرخان تبدیل می شوند و در صحنه‌های بین المللی کنسرت اجرا می کنند. در ایران هم همین طور است. مثلاً روزی علی اکبر شهنازی فرزند کوچکی است که در همان دوران ۸-۷ سالگی ردیفها را یاد می گیرد وقتی که چهارده، پانزده سالش می شود آنها را می نوازد و صفحه‌هایش هست و آنچنان زیبا می نوازد که هیچ حد و حساین ندارد. همان طور که موسیقی جدی غرب هم هست. بچه‌های کوچک آنار بهتهران، پاچ، شوین را اجرا می کنند. این آثار ساده نیستند. آثار باخ و بهتهران فوق العاده پیچیده و سخت است. ولی مثلاً موざارت ۶ ساله کنسرت می دهد و چقدر باشکوه، و هیچ ابرادی هم بیش نمی آید. و به عقیده من تمام گرفتاریها که در این زمینه به وجود می آید، فقط خاص کشورهای جهان سوم است. متناسب‌انه کاهی اوقات هم در ایران و هم در کشورهای هم‌جوارش دیده می شود که می گویند این نوع موسیقی زمانش گذشته و این مال حالا نیست یا گاهی اوقات می‌باشد نوآوری پیش می آید. همه اینها باید در جامعه باشد. همین فرهنگی بدون نوآوری نمی تواند زنده باشد یعنی اصل بقای هنر نوآوری است. چرا که روزی هم که باخ آثارش را خلق می کرده است این کار نبود ولی هنوز دارد ادامه پیدا می کند. الان اکثر کرسرواتورهای جهان مبنای کارشان این موسیقی است. چرا نیایستی مبنای کار ما در هنرستانها و دانشکده‌ها همین موسیقی‌های ردیفی باشد؟ باید دانشجو این ردیفها را بداند. چرا که در زمینه موسیقی، به مثابه زبان مادری اش است. مبنای دانشکده علوم انسانی هم بخش زبان فارسی اش است. خوب، همین ادبیات و همین دستور زبان و همین واژه‌هایش آن را زنده نگاه داشته است. اینجا همین طور. هیچ فرقی نمی کند. اگر قرار باشد که یک اهنگ نداده شده باشیم یا یک اهنگ زیبا و نوازندگان نواور داشته باشیم در صورتی امکان‌نیز است که پایه‌های فرهنگی مستحبکی داشته باشیم. بخصوص در فرهنگ‌هایی مثل ایران که کهن هستند این نیاز شدید است. تا شاعری زبان فارسی، دستور زبان فارسی و تمام آثار گذشته‌هایش را خوب نداند هر چقدر پر از قریب و سرشوار از نیوگ باشد نمی تواند کاری از بیش ببرد. در موسیقی هم همین است. این ردیفها با این سری دستگاهها یا این سنتها علاوه بر اینکه روش تربیتی داشته باشند را خوب نگاه داشته است، می کنند، حتی برخی از کودکان آنچنان به این موسیقی عشق می ورزند و علاقه نشان می دهند که تعجب می کنیم. چرا؟ برای این که مسأله، یک مقدار سری دستگاهها یا این مثالی می اورم. اگر ما در خانه برای کودکمان شعر حافظ و مولانا می خوانیم درست است که خوب درک نمی کند ولی یک کمی که بزرگتر شود شناختش خیلی بهتر است و وقتی که به مسائل شعری توجه می کنند می بینیم که گاهی اوقات باز هم دوست دارد که همان حافظ را بخواند و در آنجا

محدود کرد. و به عنوان مثال، ما فقط موسیقی سنتی خودمان را داشته باشیم؟ آیا می توانیم از موسیقی‌های دیگر هم استفاده کنیم. ■ به هیچ وجه، نباید شنیدن و یا آموزش موسیقی را در گونه‌ای محدود کرد، هر موسیقی بسیار متنوع و گسترده است. منتها کاری که باستی در زمینه موسیقی در ایران به وجود آورد، تفکیک انواع موسیقی از یکدیگر است و شناخت و بیزیگهای هر کدام از آنها. و تا حد امکان باید سعی کنیم درباره آنها شناخت بدhem یعنی قبل از هر چیزی موسیقی را تفکیک کنیم و بگوییم این انواع موسیقی است، و تو جوان ایرانی باید تفصیل بگیری و هر کدام را می خواهی انتخاب کنی. و چون همه انسانها مثل هم نیستند و یک نفر ممکن است موسیقی غربی گوش کند، یک نفر هندی دوست داشته باشد، یک نفر ایرانی؛ و اینجا مسأله انتخاب پیش می آید و فرد در انتخابش هم می تواند فویضی تفتی و سرگرم کنند را نیز انتخاب کند. مثلاً نت آنگاهی ساده را یاد بگیرد و در یک مجلس مثلاً جشن تولدی برای دوستانش بزند برای شادیهای سالم و تا اندازه‌ای با نشاط و البته می تواند کار چدی هم انجام دهد. هیچ فرق نمی کند، می تواند مثلاً در نوجوانی شروع کند و یک هنر جدی مثل موسیقی را فراگیرد که از لحاظ فرهنگی مورد نیاز جامعه‌اش است. ولی اگر این قسمت را از دست بدhem و همه اش موسیقی‌پاپ و عالمه پسند باشد، این موقع است که فرهنگ موسیقی‌مان را از دست می بدhem. ولی اگر حتی دو درصد هم باشد کافی است. بنابراین باستی تمام نوعهای موسیقی در ایران باشد. مشروط براینکه به فرد شناخت بدهد تا این جوان آگاهانه انتخاب بکند. و راه خودش را برود. اینجاست که باستی تربیونهای رسانه‌های گروهی آزادانه در اختیار منفذ واقعی قرار بگیرد. گفته‌ها و نوشه‌های درباره موسیقی که باعث می شود جامعه را به رکود فکر و اندیشه بکشاند نه کنیم و راه شناخت و شنیدن موسیقی مورد علاقه‌اش به جامعه شناخت بدهد. طبیعی است که این کار باید آگاهانه باشد. طبیعی است که در زمینه موسیقی موردنی که دوست دارم در همه زمینه‌ها هم مخالفم، این است که دوست دارم در همه زمینه هم همکارانی داشته باشم. یعنی کسی باید در زمینه شناخت موسیقی کلاسیک کتاب بنویسد و کنسرت برگزار تا یک سری از جوانها جذب بشوند، کسی هم که در موسیقی پاپ کار می کند او هم همین طور. او باید موسیقی‌پاپ یا عالمه پسند را به عنوان موسیقی اصلی یا سنتی یا جدی معرفی کند. اگر این کار انجام شود آنوقت متأسفانه امسن را می کنند، می کوششی در این راه باشد، طبیعی است که جامعه شناخت بهتری بیدا می کند. البته در جامعه‌ای که اکثریت هنرمندان به صورت پاپ یا عالمه پسند کار می کنند مسلم است که دوست ندارند تفکیک در موسیقی انجام شود چرا که فکر می کنند این امر به ضرر شان است. چون جامعه شناخت بیدا می کند و اینها را ممکن است زیر سوال ببرد و این را دوست ندارند. اینجاست که شروع می کنند بر علیه هم حرف

■ باید سنتهای با ارزش هنری را حفظ کرد و تا حد امکان آنها را شناخت و

محورهای اساسی آن را به هیچ وجه نباید تغییر داد.

■ از آنجا که موسیقی سنتی براساس تکنووزی و بدیهه سرایی است خواه ناخواه

طبق شرایط مکان و زمان اجرا می‌گردد

■ باید تحقیق نمود که آیا موسیقی سنتی دارای ویژگیهای موسیقی

جدی و یا هنری هست یا نه؟

■ اصل و اساس موسیقی سنتی ایران، تکنووزی و بداهه نوازی است.

بر یک ساختار، فرم و اندیشه‌ای استوار است. اگر این ترکیب جدید در ایران هم دارای روال و قاعده و مبتنی بر مبنای پاشد این فوق العاده است و بسیار با ارزش، ولی اگر نباشد، فقط در حد موسیقی «پاپ غربی» مطرح می‌شود.

□ شما در زمینه شناخت موسیقی، تالیفات و آثاری دارید. ممکن است راجع به آنها صحبت کنید.

■ بعد از انقلاب مدت هفت سال روی موسیقی سنتی کار کردم تا توانستم کتاب «هفت دستگاه موسیقی ایرانی» را منتشر کنم. این کتابی است که به صورت خلاصه توشه شده، چرا که آن را در تداوم فرهنگ موسیقی سنتی نوشته‌ام. البته در تمام کتابهای قدیمی یک نوع خلاصه نویسی به چشم می‌خورد. این کتاب هم در اصل دو جلد بود و حدود بیش از هزار صفحه‌ی داشت. آنقدر خلاصه‌اش کردم تا به صورت یک کتاب دویست صفحه‌ای درآمد. البته حالتهاش یک مقدار نامفهوم و مشکل است.

در کتاب این کتاب، هفت دستگاه موسیقی را با تمام گوشه‌هایش از ردیف میرزا عبداله با انتقال بر روی ساز ستور که ساز تخصصی ام است اجرا کردم که فوق العاده مورد استقبال جوانها فرار گرفته و آن را گوش می‌کنند و یاد می‌کنند و شاگردی‌های بسیار زیادی را می‌بینم که در این زمینه دارند فعالیت می‌کنند.

□ کتاب دیگری در دست چاپ ندارید؟

■ سال گذشته در تاثر شهر یک کنسرت آموزش به نام «شوه هنر نک نوازی» داشتم که گفتار آن را با شرح و تفصیل به صورت کتابی حدوداً ۹۰ صفحه‌ای با نوارش ضبط کرده‌ام که در حال انتشار است.

□ آیا بجز ستور، ساز دیگری هم می‌زنید؟

■ طبیعی است کسی که با موسیقی زندگی می‌کند خواه ناخواه با سازهای دیگر هم آشنایی پیدا می‌کند. ولی همیشه ترجیح می‌دادم و می‌دهم که فقط «ستور» بزم، چون صدای ستور بخصوص شیوه‌های قدیمی

■ این کار می‌تواند درست باشد. ولی باید بینیم نتیجه‌اش چیست؟ اگر ساختار این ترکیب یک موسیقی جدی باشد و به عنوان یک موسیقی هنری مطرح شود، که این فوق العاده است. به عنوان یک هنر اصیل یا موسیقی ایرانی و حقیقی ملی می‌تواند مطرح شود. ولی اگر نتیجه‌این کار نوعی موسیقی عامه پسند و یا چیزی شبیه موسیقی پاپ باشد، این همان پاپ غربی می‌شود، چرا که در ترکیب دو موسیقی اگر یکی خوب باشد و یکی بد، نتیجه بد می‌شود. اگر اینجا موسیقی ایرانی را با اصول و شیوه‌های غربی ترکیب کنیم، این موسیقی غربی می‌شود. این نه این که حرف من باشد کنگره‌هایی که در مشرق زمین و همچنین در ایران با حضور بیش از ۳۳ کشور پیشتره جهان تشکیل شد و بهترین موسیقیدانان در آن شرکت کردند و نتایج آن را در قطعنامه‌ای دادند به اینصورت بود که هر نوع ترکیبی که با این شیوه به وجود بیاوریم در آخر کار، نتیجه یک اثر غربی است نه شرقی. چرا که فرهنگهای شرقی یک خاصیت بخصوص دارند و به محض اینکه کمی تغییر به وجود آید، خاصیت فرهنگی و هنری اش را از دست می‌دهد و تحریف می‌شود. و این یک اصل طبیعی است. حالا هیچ فرقی نمی‌کند این اثر غربی باشد یا شرقی.

نتیجه، اگر یک کار جدی و یا هنری باشد، با ارزش است، ولی اگر نبود، این یک کار پاپ است و البته یک کار پاپ، «غربی» است. به عنوان مثال، آثاری از این نوع موسیقی ترکیبی داریم، مثل بعضی از نواهیمان. بعضی از گوششها و ردیف‌ها را با سازهای ایرانی با ارکستر یا سازهای هارمونی و با این شیوه‌ها مثلاً به عنوان موسیقی متن فیلم مطالعه کنیم. اگر کمی روی موسیقی فیلم مطالعه کنیم، می‌بینیم جقدر شیوه موسیقی‌های متن فیلم‌های غربی است و اگر آثار پاپ موسیقی‌های غربی را بشناسیم می‌بینیم جقدر ویژگیهای مشترکی دارند در صورتی که اگر کارهای آهنگ سازهای بزرگ غربی از کلاسیک تا مدرن را مطالعه کنیم می‌بینیم که کارشان همچنان جدی است، چرا که

زدن. حالا از هر راهی که باشد، متساقانه با گروه گرامی، باند بازی با هر چیز دیگری. و شروع می‌کنند به کوپیدن جریانی که می‌خواهد به طور صحیح شناخت و آگاهی فرهنگی به وجود آورد. این مساله است که باید نفی شود، نه چیز دیگری. چرا که یکسونگری در یک کار سنتی یا غیرسنتی و یا یک کار نو، اغلب دیده می‌شود. چیزی که باستی واقعاً نفی شود، تعصبهای موسیقیدانان است. ولی متساقانه می‌بینیم که در بیشتر موسیقیدانها این تعصبهای وجود دارند. الان گروهی در جامعه داریم که شدیداً طرفدار موسیقی سنتی هستند و اگر یک نفر را بینند که کار نو می‌کند می‌ریزند سرش. و اثراً نفی می‌کنند. و گروه دیگر به محض آنکه می‌بینند که یک کاری سنتی است آن را می‌کویند و می‌گویند کار باید نو باشد. در صورتیکه اینجا نو یا کهنه بودن هنر هیچ تاثیری در اصالت هنر و به اصطلاح فرهنگی بودن آن ندارد و آن چه مهم است و به اصطلاح ارزش دارد اینست که باید موافق فرهنگش باشد و مرتبط با زمان و به عنوان یک کار جدی و هنری در جامعه اش مطرح باشد تا ماندگار شود. شعر حافظ را کمی گوید کهنه است یا نو، ولی چرا ماندگار شده است؟ چون همین امروز هم با ما ارتباط برقرار می‌کند و با ما همانگی دارد و بنابر این سالهای سال هم که در آینده بیاید، این همانگی برقرار است. موسیقی سنتی یا ردیف هم اگر این تبیین را داشته باشد - که دارد - همیشه این ارتباط را برقرار می‌کند و چون قرون متعدد را گذرانده و این آهنگها و نواهای ماندگار شده آند و به عنوان یک نقش جاویدان در ذهن ما حک شده است. هر کجا «شهنام» را بشنویم، «بسته نکار» را بشنویم، «خطبته» را بشنویم، همانند یک آهنگ آشنای دیریای در جامعه رسوخ می‌نماید.

□ خوب، حال که صحبت به اینجاردید و درباره موسیقی غرب گفتید، سوالی برایمان پیش آمد و آن این که آیا استفاده از سازهای غربی را در موسیقی ایرانی درست می‌دانید؟ مثلاً ما با ویلن یا پیانو می‌توانیم و یا درست است که دستگاهها و گوشه‌های ردیف را بزیم؟

آن، صدای آسمان و صدای ستاره‌ها را می‌دهد.

■ می‌گویند ستور در همراهی با ارکستر دچار مشکل است. چون گوک آن از یک دستگاه به دستگاه دیگر مشکل و وقت گیر است در زمینه رفع این مشکل آیا کاری می‌توان انجام داد؟

■ اگر از دیدگاه تفکر خود موسیقی سنتی به آن نگاه کنید، هیچ نیازی به این چیزها ندارد. چون موسیقی اش به اصطلاح «دروزی» است (مثل همین نی که با میدین در آن و انگشت گذاری موسیقی اش را اجرا می‌کند) ستور هم با همان چند تا سیمیش و با همان کوکهای ناقص اش جوابگوی موسیقی اش هست، ولی اگر بخواهد همراه ارکستر شود، آنگاه ساز ناقص است و باید کامل شود. که البته نه ساز ستور بلکه همه سازهای ایرانی ناقص اند و باستی کامل شوند. چرا که اساس موسیقی سنتی تکنوژی و برپایه بدیهی سرای است.

■ در خود موسیقی سنتی سازهای سنتی اگردو

دستگاه را بخواهیم پشت سرهم بزیم، چطور؟ ■ منظورتان اینست که مُددگردی بکند. بله، خود موسیقی دستگاهی ما به گونه‌ای حرکت می‌کند که هرگوشه اش به گوشه دیگر مثل دانگ گردی است. متنهای مرکب نوازی که بتواند در آن واحد تضمیم پیکرده از این دستگاه به آن دستگاه برود، این را نموده تواند اجراء کند، چرا که از دیدگاه موسیقی سنتی اصل راک خوانی برای نشان دادن قدرت و مهارت است، و موسیقی سنتی چندان نیازی از دستگاه به دستگاه دیگر ندارد، مگر در مواردی که استثنای وجود آید.

■ بجز حبیب سماعی و سمعاع حضور که از نوازنده‌گان طراز اول ستور بودند کسان دیگری در این زمینه از پیشاستازان نبوده‌اند.

■ چرا، استادان بزرگ دیگری هم داریم. از جمله محمد صادق خان که استاد سمعاع حضور است. علی اکبر شاهی که بهترین شاگردش صیاست ولی صبا با حبیب سماعی هم کار کرده است. از طرف دیگر حبیب سماعی شاگردگاهی دیگری هم دارد مثل: مرتضی عبدالرسولی، قیاد ظفر و استاد برومند.

■ می‌گویند ستور ساز ناقصی است. آیا برای اجرای اجرای موسیقی سنتی هم چنین است؟

■ برای اجرای موسیقی سنتی، ستور ساز کاملی است. ولی اگر قرار باشد ستور را برای موسیقی غربی کامل کنیم این کار انجام شده و این زحمت کشیده شده و آن «پیانو» است. بخواهیم کمانچه را کامل کنیم که آن ویلن است. در حالی که هریک از سازهای ایرانی و سنتی صدای خاص خودش را دارد که صدای فرهنگ سازشناختی صدا رفته است. حالا سازنده ساز راه زیباشناختی صدا رفته است. حالا سازنده ساز پایستی سازش را به گونه‌ای بسازد که فرهنگ یا تفکر هنری خودش را بتواند با آن بیان کند. اگر بخواهیم با دیدگری به سازهایمان نگاه کنیم ناقص است.

■ یعنی ستور باید آنقدر تکامل بسدا کند تا پیانو شود. کمانچه باشد آنقدر کامل بشود که ویلن شود. آنگاهی موسیقی را هم همین طور، اگر با دید غربی نگاه کنید به هر جهت همان غربی است. پس اگر

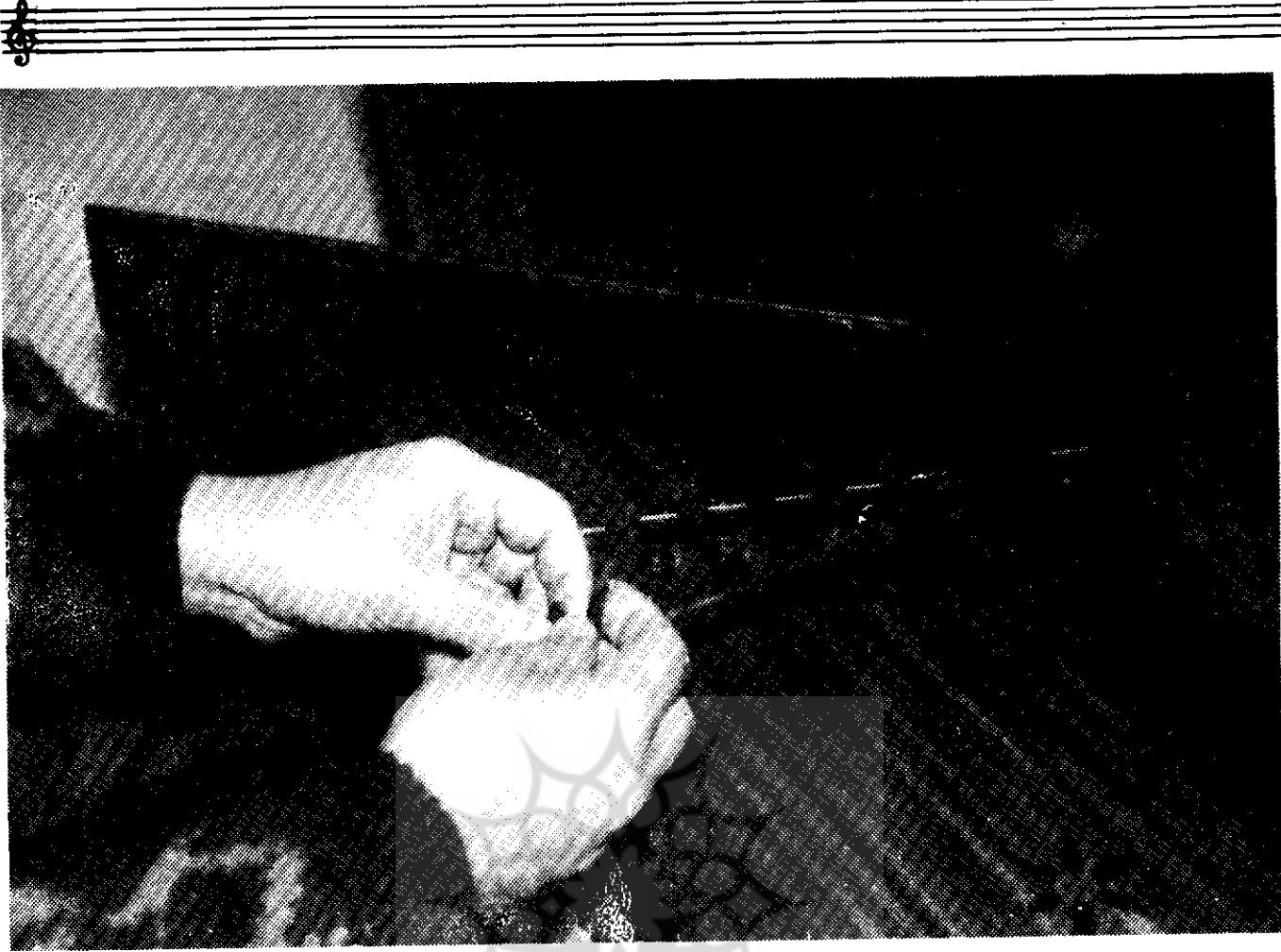
بخواهیم موسیقی مان را طبق دیدگاه غرب متحول کنیم باید از آنها جلوتر برویم. در حالی که این امر اصلاً امکان پذیرنیست. یعنی می‌خواهیم موسیقی نو در ایران به وجود آوریم ولی یک دفعه می‌بینیم که موسیقی دوره رنسانس اروپا را به کار برده ایم. یا می‌خواهیم که قطعات جدی‌بیش را بتویسیم که اگر خیلی داشت و ذوق داشته باشیم تا زمان مثقال وزارت و باخ می‌شویم. در حالی که می‌دانیم اینها در خود اروپا کهنه شده آنقدر اینها را زده اند که خودشان خسته شده اند ولی ما نازه اینجا می‌خواهیم شروع کنیم اینجاست که اگر هم این کار را بکنیم، ممکن است برای یک عده چالب باشد ولی با تفکر هنر زمان که مطرح می‌شود اصلاح گذاشته ای ندارد. چرا که اگر یک روزی بخواهیم این کار را بکنیم اساس آن را باید کامل کنیم در همن حالت در صحنه‌های بین‌المللی می‌بینیم که هر چقدر سازهای ما اصالت فرهنگی را بیشتر حفظ کرده اند بهتر درخشیده اند (متلا در فستیوال آوینیون فرانسه یا دیدگر فستیوال‌ها).

■ هرچه سازهای ما سنتی تر و اصولی‌تر باشد با ارزش‌تر است و به راحتی بیش می‌رود. و از این دیدگاه است که سازهای خود ما که به اصلاح سنتی هستند بایستی از دیدگاه شرقی خودمان پیشرفت کنند و می‌بینیم که دارد پیشرفت هم می‌کند. و اینجاست که باز اشتباه می‌شود. یعنی مثلاً اگر باییم بگوییم ستور ساز کاملی است، نه از دیدگاه غربی، بلکه از دیدگاه شرقی؛ چرا که می‌تواند آنگاهی‌باش را بزند و مثلاً این نواهارا بتواند، گروهی می‌گویند: نه. در حالی که اگر از دید شرقی بیانو را نگاه کنیم یکی از ناقص‌ترین سازهای است چرا که اگر با همین بیانو بخواهیم فرضاً گوشش نی داد و یا شهناز را بزیم، نه توایم و در نتیجه دیگر نمی‌توانیم یک دستگاه دیگر بزیم. نمی‌توانیم براین اساس آهنگ بازیم و قتنی ساز را کوک دستگاه ایرانی کنیم دیگر این ساز ناقص است. ساز پیانو یکی از ناقص‌ترین سازهای است. در صورتی که در فرهنگ خودش می‌تواند یکی از کاملترین سازها باشد. همین هاست که همچنان در فرهنگ موسیقی مان ضعیف مانده و متأسفانه با تقصیب هم جلو می‌رومیم. یک عده را غریگرا می‌باییم و عده دیگر را شرق‌گرا می‌باییم. یک عده آتجان از فرهنگ دیگران دفاع می‌کنند و عده‌ای همین فرهنگ را اصل‌به صورت جدی نمی‌گیرند.

■ در حالی که آن چیزی که باید در میان موسیقیدانها نفی شود، تعصب هاست نه خود نفس موسیقی جدی و هنری. اگر طالب موسیقی جدی و هنری هستیم باید فرهنگ موسیقی ایرانی را با ارزش‌تر بداریم، پیازیم و با جان و دل گوشش کنیم، موسیقی‌های دیگر هم این نکات را به صورت مشترک دارند. می‌توانیم اینها را هم گوش کنیم و از هنر آنها هم لذت ببریم.

■ آیا بپدایش آهنگها، نغمات و گوشه‌ها از فواصل یکسان است؟ و آیا تأثیر فواصل و نغمات در ساعت مختلف یکسان است؟

■ نه. مختلف است. موسیقی سنتی ما در فواصل تعدیل نشده، یعنی در جاتش متفاوت است از یک تهاد است ولی با فواصل متفاوت. پس هر آهنگی بایستی که در یکی از این فواصل قرار گیرد. درنتیجه موقع پیدایش آنها هم همین طور می‌شود بخصوص در این فرهنگ‌های کهن که مثلاً فواصل را از ستاره‌ها یا از کواکب و حرکت اینها می‌گویند استخراج شده که کمی هم ممکن است جنبه خرافاتی داشته باشد. ولی باز امروز علم جدید دوباره دارد به این مسائل توجه پیدا می‌کند که ستاره‌ها چه نقشی روی انسان دارند و بخصوص امروز ستاره‌شناسی جدید ظاهرآ دارد. نشان می‌دهد که این حرف چندان هم بربط نیست. اگر می‌گویند این آهنگ، مخصوص این فصل

■ تا شاعری زبان فارسی، دستور زبان فارسی و تمام آثار گذشته هایش را خوب نداند هر چقدر بروز از قریحه و سرشار از نبوغ باشد نمیتواند کاری از پیش ببرد. در موسیقی هم همین طور است.

و فی البداهه است (نه ایران بلکه قسمتی از شرق آسیا) طی چند هزار سال تکامل به این مرحله رسیده. نوازنده متوجه می شود که بایستی سازش را در این شرایط در این مکان کپک کند و الان باید این آهنگ را بزند تا تأثیر بگذارد. حالا اگر این موسیقی جدی باشد این احساس را با اندیشه و تفکر خودش کاملاً هماهنگ ارائه می دهد، می بینیم که می تواند تأثیر عمیقی روی مخاطبیش داشته باشد. و اینجاست که هر آهنگ و هر تفہم در شرایط بخصوصی و در زمان بخصوصی به وجود می آید و اجرا می شود. و از این دیدگاه است که موسیقی سنتی ایران یا موسیقی دستگاه قدیم چون در شرایط زمان اپنرا می شود و براساس فی البداهه است، یک چیز کاملاً نوعی است و فراتر از آن می رود، ساختارش، تفکرش تابع آن سنت چند هزار ساله اش است. به اصطلاح این شخصیت این درد این رنج یک چیز خصوصی، فردی نیست چرا که اگر رنجی را بیان می کند، یک رنج تاریخی است. یک رنج اجتماعی است. اگر عشقی را بیان می کند یک عشق فردی نتها نیست، عشق زندگی است و عشق همه مردم زمانه...

□ حرف برای گفتن زیاد مانده است و امیدوارم در فرصتی دیگر به آنها بپردازیم. صمیمانه تشکر می کنیم.

است یا مخصوص این ساعت، بی دلیل نیست. چرا که در فرهنگ گذشته ما «موسیقی مقامی» هم، هر مقام برای روز بخصوص یا ماه بخصوص با فصل بخصوصی تغییر می شد. هفت دستگاه موسیقی سنتی هم همینظر درست شده، که انگار هر کدامشان یک قضا و یک رنگ دارند. اینها راه می توانی با ساعتها مختلف روز و شب ارتباط داد. مثلاً می بینید «چهارگاه»، می تواند برای طلوع خورشید خیلی مناسب باشد. چون طلوع است، می تواند برای اول نوروز، اول یک تحول اول یک سال نو اول یک جشن مطرح شود. به همین علت مثلاً آهنگی که در جشنهای نوروزی قدیم معمول بوده، این آهنگ در «چهارگاه» اجرا می شده است. اگر خاطرتان باشد در هنگام سال تحويل آهنگی می شویم که (خوشبختانه هنوز هم وقتی سال تحويل می شود) ممین آهنگ را به عنوان آغاز سال نو نوروزی (زند) در چهارگاه است. اینها همه با زمان انبساط دارد. مثلاً «همایون» هنوز یک شکوه و زیبایی خاصی دارد که می تواند در آن ساعتها باشد، دشتی هم همین طور یا آوازهایی که در شور و دستگاه های دیگر هستند مثل ابو عطا هر کدام اینها این خاصیت خودشان را دارند.

جون اصل و اساس موسیقی سنتی ایران تک نوازی