

چگونه می‌توان به احساس واقعی مصنفی پی برد که بهت‌زده به برخورد دوگانه شنوندگان با ماحصل تجربه و نبوغش چشم دوخته و ناباورانه به چنین قضاوت عجولانه‌ای می‌اندیشد.

شب ۲۹ ماه مه ۱۹۱۳ را می‌گویم زمانی که تئاتر ده شانزده‌لیزه^۲ به محلی برای برپایی آشوبی تاریخی بدل شد. ژان کوکتو^۳ به بهترین شکل و با عباراتی ساده این واقعه اسف‌بار را شرح می‌دهد. او از رفتار حفّار که درست مثل همیشه موقر و متین منتظر شروع اجرا بودند سخن می‌گوید. اجرایی نو که از قبل بی‌صبرانه منتظرش بودند. اما دقایقی بعد از شروع اجرا، آنچه که بعدها افتضاحی در تاریخ موسیقی نام گرفت آغاز شد. در یک سو گروهی قرار داشتند که این اثر را ویران‌کننده بنای کلاسیک می‌نامیدند و در دیگر سو گروهی بودند که «پرستش بهار»^۴ را تبلور نبوغ استراوینسکی می‌خواندند. و هر دو طرف نظرشان را با فریاد و هیاهو بیان می‌کردند و ای‌کاش کار به همین جا ختم می‌شد. لیکن این دودستگی رفته‌رفته به جنگی تمام‌عیار بدل شد. خنده، سوت‌زدن، هوکردن و درآوردن صدای حیوانات از سوی مردم در مقابل نبرد تن‌به‌تنی که بعد از آن آغاز شد بسیار مؤدبانه به نظر می‌رسید. کار به جایی کشید که نوازندگان خشمگین به جمعیتی که در لژها با صورت‌های برافروخته و رگ‌هایی برجسته از شدت فریاد بالا و پایین می‌پریدند حمله‌ور شدند و در یک لحظه صحنه برترین مظهر تمدن بشری به صحنه درگیری دو قبیله بدوی تبدیل شد که بر سر چشمه‌ای تازه جوشیده می‌جنگیدند. اما چرا؟

تا قبل از آن شنوندگان چیزی را «موسیقی» می‌دانستند که بر پنج پایه اصلی بنا شود: نخست ریتم، حداقل در حدّ ضربه‌های یک مارش یا والس، دوم ملودی، یعنی تسلسل منطقی صداهایی پی‌درپی در یک گام، سوم هارمونی، مثل یک آکورد معمولی، چهارم شنیدن صدای چند ساز توأم که اصطلاحاً آن را

ایگور استراوینسکی

ستایشگر بهار

قاسم رضازاده طامه

رنگ آمیزی می‌نامیم، و بالاخره عامل فرم که می‌تواند محدود به تکرار تم‌ها باشد. پیداست آنچه باعث شده تا آثار کلاسیک از پس قرن‌ها هم چنان مؤثر و باطراوت باقی بمانند رعایت دقیق این ارکان بوده است. به عبارتی هر اثری که تابع این اصول بوده و مضمونی انسانی را نیز دنبال کند، قادر است چون پیکي مطمئن، احساسات خالق اثر را و رای مرزها و در طول سال‌ها به هر شنونده باذوقی انتقال دهد. این خصوصیات در آثار آهنگ‌سازان قدیم (پیش از قرن بیستم) به خوبی مشهود است؛ کسانی که بانیان موسیقی سنتی و کهن بودند و همواره اصولی مشخص و قابل فهم برای عموم مردم را در آثارشان به کار می‌گرفتند. مثلاً در به کار بردن آکوردها، پیش‌تر به کیفیت آکوردی مطبوع و آشنا توجه داشتند تا ایجاد تغییر در آن. به عبارتی سعی می‌کردند در همان قالب مشخص به بهترین فرم ممکن دست یابند. البته گهگاه اقداماتی تازه انجام می‌دادند که بر غنای موسیقی می‌افزود. مثلاً به طور معمول هنگام تصنیف، هر قطعه با تونالیتة اصلی آغاز می‌شود، لیکن بتیون در سمفونی شماره ۱ با آن‌که در دو ماژور بود، مقدمه را با فاماژور آغاز کرد و بعد به دو ماژور بازگشت. لیکن هیچ‌یک از این اقدامات را نمی‌توان طرخی انقلابی محسوب کرد. در واقع می‌توان گفت حتی در قرن ۱۹ میلادی با آن‌که موسیقی پشتوانه تاریخی عظیمی پیدا کرده بود باز هم راه زیادی تا تکامل نهایی پیش‌رو داشت لذا نیازی هم نبود تا در ساختار آن تغییرات عمده پدید آید و مطمئناً اگر چنین نیازی حس می‌شد نوابغ آن دوران شایسته‌ترین افرادی بودند که می‌توانستند این تغییرات را اعمال کنند.

آنچه که ما موسیقی نو می‌نامیم، در واقع از حدود سال ۱۹۰۰ میلادی شناخته شد. یعنی از وقتی که هارمونی «دیسونانت»^۵ آزادانه مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری، این تغییر را وحشتناک تعبیر کردند که البته بهتر بود آن را نامأنوس می‌نامیدند. به همین خاطر آثاری چون پرندة آتشین^۶ (۱۹۱۰)، پتروشکا^۷ (۱۹۱۲)، پرستش

بهار (۱۹۱۳) و داستان یک سرباز^۸ (۱۹۱۷) استراوینسکی یا پیرو مهتاب (۱۹۱۲) شوئنبرگ و یا کوارتت‌های بارتوک (۱۹۰۷ و ۱۵-۱۹۱۴) در ابتدا با مخالفت روبرو شد. این آثار علاوه بر این‌که از قید هارمونی آزاد بودند، «آتال» یعنی بدون تونالیتة نیز محسوب می‌شدند. همچنین ریتم هم مانند هارمونی و ملودی رفته‌رفته شامل ابداعات تازه شد و تناسبات ریتمیک هم به خاطر آزادی بیش‌تر در بیان مطالب تقریباً از بین رفت این ویژگی‌ها مجموعاً باعث شدند تا اختلاف زیادی بین بیان اساتید متقدم و متأخر پدید آید. با این حال عمده اختلاف این دو نسل را باید در جای دیگر یعنی قوه تخیل و تصور جستجو کرد. موسیقی‌دانان جدید معتقدند که نباید بیش از این، شعر را در موسیقی مدنظر قرار داد و باید به احساس شخصی و تفکرات آهنگ‌ساز نیز توجه کرد. از طرفی با پدید آمدن نسل جدید به همان نسبت ایده‌های تازه به وجود می‌آید و از آنجا که هنر با تخیل همراه است طبیعی است که با افکار جدید، طرز بیان نیز تغییر کند. اگر پیدایش مکاتب نوین در سینما و ادبیات را لازم بدانیم، باید موسیقی مدرن را نیز پدیده‌ای قابل تعمق و باارزش و ضروری قلمداد کنیم خصوصاً این‌که بانیان مکتب نو، نسبت به اساتید قدیم مثل باخ، در شیوه‌هایشان کم‌تر افراطی هستند و قصدشان مقابله با موسیقی کهن و یا حذف آن نیست. آنان در فکر ایجاد نوعی هماهنگی بین هنر و خواسته‌های انسان امروزی بودند تا در روند صعودی موسیقی خلی وارد نیاید. زمانی که شنوندگان در سالن‌های کنسرت بیش‌تر به این مسأله توجه داشتند که چه کسی رهبری ارکستر را به عهده دارد و گروه نوازندگان را چه کسانی تشکیل می‌دهند و چندان برایشان اهمیت نداشت که چه اثری به اجرا درمی‌آید، موسیقی نو پا به عرصه حیات نهاد و راهی نو بر روی موسیقی‌دانان گشود تا آثار کاملاً متفاوتی را ارائه کنند. از این‌پس شنوندگان در وهله اول در اندیشه مضمون و

بیان اثری بودند که به وسیله ارکسترهای کوچک و نه ارکسترهای عظیم سمفونیک اجرا می‌شد. موسیقی‌ای که بیش‌تر جنبه‌های عقلایی و منطقی را دنبال می‌کرد تا جنبه‌های رومانیتیک. البته باید اذعان نمود که هر موسیقی مدرنی ارزشمند نیست هم‌چنان که تمام آثار موسیقی قدیم ارزشمند نیستند. در این جا صحبت بر سر اهمیت وجود این موسیقی نو است. طبعاً کسی نمی‌تواند به آثار عظیم اساتید قدیم که بارها اجرا شده و صحت آن‌ها از حیث مضمون و تکنیک به اثبات رسیده ایراد بگیرد اما ویژگی آثار نو این است که همواره در معرض قضاوت و نقد قرار دارند و شنونده با علاقه بحث‌هایی را که پیرامون ماهیت آن‌ها انجام می‌شود دنبال می‌کند و اذهان خلاق و جویا فرصت می‌یابند تا از افقی تازه به این هنر بنگرند و خود را در بطن آن حس کنند و استعدادهای نهفته خود را آشکار سازند. در واقع این سبک، عاملی است برای هدایت الهامات نوین هنری که در قالب‌های پیشین نمی‌گنجند. هرچند با توجه به تاریخ‌هایی که قبلاً ارائه شد، شاید دیگر نتوان آثار استراوینسکی را «نو» نامید لیکن باید پذیرفت که گذشت این زمان لازم بوده تا بسیاری از جنبه‌های این آثار برای عموم قابل درک شوند و امروزه می‌توانیم به نام‌های بزرگ تاریخ این هنر چون باخ، موزار، هایدن، بتهوون و... اسامی پلاپارتوک، آرنولد شوئنبرگ، ایگور استراوینسکی و... را نیز اضافه کنیم. البته در بررسی آثار این اساتید همواره باید به چند نکته توجه داشت. نخست آن‌که نمی‌توان موسیقی نو را شکل تکامل یافته موسیقی کهن دانست زیرا بررسی آثار گذشته به روشنی نشان می‌دهد اساتید قدیم، به حدی در این مقوله پیش رفته‌اند که دیگر جایی برای پیشرفت بیش‌تر باقی نگذاشته‌اند و لذا باید موسیقی قرن بیستم را شاخه‌ای نو بدانیم، و دوم آن‌که نباید فراموش کنیم که تمامی موسیقی دانان معاصر، پیرو مکتب نو نیستند هم‌چنان که برای بسیاری از شنوندگان هنوز هم موسیقی کهن

جذاب‌تر است. و بالاخره این‌که پیدایش این سبک حاصل تلاش یک فرد در برهه‌ای خاص از زمان نبوده بلکه آن را باید حاصل یک فعالیت جمعی بدانیم با این وجود در این بین ایگور استراوینسکی را پرچمدار نهضت نو در موسیقی می‌دانند. حتی بزرگانی چون شوئنبرگ و سیبلیوس که از امکانات موسیقی مدرن بهره‌مند بودند هم نتوانستند تهدیدی برای مقام استراوینسکی باشند شاید به آن علت که سرشتشان بیش از حد با سنن پیشینیان آمیختگی داشت. ایگور استراوینسکی در ۱۸۸۲ در خانواده‌ای آشنا با موسیقی به دنیا آمد با این حال تا ۲۰ سالگی موسیقی را به‌طور جدی دنبال نکرد و به توصیه پدرش فنودور استراوینسکی که خواننده‌ی باس در اپرای سلطنتی بود، به تحصیل در رشته حقوق پرداخت لیکن در این ایام آشنایی با ریمسکی کورساکف، مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. در ۱۹۰۲ ضمن سفری به آلمان توانست تصنیفات پراکنده‌اش که گاهی فی‌البداهه شکل گرفته بودند را به کورساکف نشان دهد. البته در آن دیدار، آهنگ‌ساز بزرگ تمایلی نشان نداد تا در آینده تصنیفات او را بررسی کند و به ایگور جوان پیشنهاد کرد تا به تحصیلاتش در همان رشته حقوق ادامه دهد و در صورت تمایل برای کترپوان درس خصوصی بگیرد. اما استراوینسکی ۵ سال بعد را صرفاً به فراگیری موسیقی پرداخت. این پشتکار باعث شد تا سرانجام کورساکف یکی از آثارش را لایق اجرا تشخیص دهد. آثار بعدی‌اش چون «اسکرتزو فانتاستیک»^۹ و «پوئم سمفونیک آتشیازی»^{۱۰} که به مناسبت ازدواج دختر کورساکف تصنیف کرد نام او را بر سر زبان‌ها انداخت ولی در آن زمان کسی تصورش را هم نمی‌کرد که منحنی زندگی آتی این موزیسین جوان تا چه اندازه پرنشیب و فراز خواهد شد. گاه با ارائه اثری به اوج افتخار صعود می‌کرد و گاه با تصنیف چند اثر ضعیف مسیر نزولی طی می‌کرد. به‌هر تقدیر دو قطعه اسکرتزو و آتشیازی برایش ثروت و

استراوینسکی، اثر پیکاسو

روبرو شد. وقتی از روی نسخه دستنویس آن که بعدها «پتروشکا» نام گرفت برای دیاگیلف نواخت، مدیر باله از جا پرید و با هیجان زیاد از او خواست تا آن را برای یک باله کامل آماده کند و استراوینسکی نیز مصادف با بیست و نهمین سالروز تولدش آن را در سفری که به ژم داشت آماده صحنه کرد و ۲۰ روز بعد دیاگیلف آن را به صورتی بسیار مجلل به اجرا درآورد. باله‌ای که یک غوغای واقعی به پا کرد و مخالفان زیادی را بر ضد آن در یک صف قرار داد. آن‌ها معتقد بودند با وجود ارکستراسیون بسیار جذاب آن، نمی‌توان ابداعات هارمونیک آن را تحمل کرد و به خاطر تصنیف یک قطعه در دو گام مخالف، توانیته نادیده گرفته شده است. با این حال باید اذعان کرد که تأثیر آن گوش را آزار نمی‌دهد و به گونه‌ای دلپذیر با موسیقی‌های سابق تفاوت دارد. استراوینسکی با خلق این اثر نه تنها کنترپوان با دو گام را به جهانیان معرفی کرد بلکه با استنساخ «سه موومان پتروشکا» از باله اصلی، عقیده مصنفان را درباره پیانو عوض کرد. آن‌ها پیانویی را دیدند که مانند یک ساز ضربه‌ای می‌شد حتی با مشت روی آن کوبید، شبیه مجموعه‌ای از طبل‌های کوچک با کوک‌های مختلف. در کل باید این اثر را موفق قلمداد کرد که با وجود صحبت‌های بسیار در حول و حوش آن، مصنف را به عنوان فردی صاحب سبک معرفی نمود. در ادامه این نوآوری‌ها و در ۱۹۱۳ بود که «پرستش بهار» را به پایان برد در حالی که از دو جهت شدیداً از نتیجه اجرایی آن بیمناک بود. نخست آن‌که قصد داشت قطعه‌ای کاملاً نو را عرضه کند و نمی‌توانست برخورد منتقدان را پیش‌بینی کند و دوم آن‌که به طراح رقص‌های این اثر، اعتماد کامل نداشت. خود در مورد وجه دیگر نگرانی‌اش می‌نویسد: نیجینسکی (طراح رقص‌های این باله) با آن‌که مفهوم دراماتیک اثر را درک کرده لیکن آن را به صورتی شلوغ و درهم صورت‌بندی داده است. مسلماً این کار بسیار ناشایانه است که موسیقی را کندتر اجرا

شهرت به ارمغان آورد و باعث شد تا «سرگی دیاگیلف»^{۱۱} که از مدیران معروف باله بود، در ۱۹۰۹ از او بخواهد تا یک نکتورن و یک والس «شوپن» را برای ارکستر تنظیم کند. نتیجه آن، رضایت مدیر تیزهوش و دریافت سفارش یک آهنگ جدید برای اپرا بود که به خلق یکی از بزرگ‌ترین آثار موسیقی در قرن حاضر انجامید. استراوینسکی «پرند آتشین» را بر اساس یک افسانه روسی ساخت. باید این اثر را نخستین باله مدرن دانست که توانست مصنف را محبوب‌ترین قهرمان محافل هنری پاریس سازد و راه‌گشای او در خلق آثار تازه شود. اثر بعدی او مجدداً با برخوردهای متفاوتی

کنند تا بتوانند قدم‌های مشکلی را که با آن موسیقی مناسب نیست در رقص داخل کنند. و متأسفانه چنان که ذکر شد این پیش‌بینی به واقعیت پیوست. البته لازم به ذکر است که در آن اجراء، حضار به داستانی که نیایش بهار بر اساس آن ساخته شده بود فکر نمی‌کردند و بیش‌تر به ریتم‌های نامأنوس و ملودی‌ها و هارمونی‌های بدون قاعده آن (از نظر آن‌ها) اعتراض داشتند. این اثر در نگاه اول تجسم توحش ماقبل تاریخ است که در قالب موسیقی بیان شده ولی از این نظر حائز اهمیت است که مصنف در آن از هارمونی‌های تازه و ریتم‌های متنوع بهره جسته و با تمام جنجال‌هایی که به همراه داشت، سبب شهرت بیش از پیش استراوینسکی شده و چند ماه بعد در لندن و متعاقب آن در پاریس، اجرای آن با استقبال روبرو گشته است. اما برخلاف انتظار، استراوینسکی بر آن شد تا بیش‌تر به فرم‌های کلاسیک توجه نشان دهد. یک سال بعد، در ۱۹۱۴ «آواز بلبل»^{۱۲} را به پایان برد که آن را باید اوج تفکراتش در نقاشی با موسیقی و سرآغاز دوران محتاطانه کار هنری او دانست. با این وجود این نظرات چندگانه نتوانست مانع او در آزمودن شیوه‌های نو گردد و همیشه سعی می‌کرد تا در کارهایش یکی در جنبه فنی را بیازماید. مثلاً قطعه «سرباز» یا «عروسی‌های روستایی»^{۱۳} و یا «روبا»^{۱۴} از دید او صرفاً آزمایش‌هایی بودند برای طنین. بسیاری از منتقدان، «عروسی» را که می‌تواند نوعی کانتاتا باشد و در ۱۹۲۳ در پاریس اجرا شد و برداشتی آزاد از آداب و رسوم روس‌ها بود، شاهکار استراوینسکی می‌دانند. البته اعطای این عنوان زمانی صحیح است که به تکنیک این اثر اشاره شود و گرنه نتیجه آن از دید عموم، دیوانه‌کننده و ملال‌آور بود. گوش دادن به آن به نظر بسیاری شنوندگان واقعاً کاری گُشونده بود. علت نیز واضح است زیرا استراوینسکی اغلب سعی می‌کرد تا از فنون سابق در کارهایش استفاده نکند حتی اگر آن اصول مربوط به آثار سابق خودش باشد و این باعث می‌شد تا

روش‌هایی را ابداع کند که در نتیجه برای شنونده بیگانه می‌نمود. اتخاذ چنین شیوه‌ای باعث شد تا از ۱۹۲۴ به بعد این شبهه پدید آید که او نیروی آفرینش خود را به کلی از دست داده است. به هیچ وجه نمی‌توان آثار این دوران او، چون «آپولون موزاوت»^{۱۵} یا «بوسه پری»^{۱۶} را با کارهای سابقش مقایسه کرد. حتی گروهی عقیده دارند که او در تصنیف بوسه پری تم‌هایی از آهنگ‌سازان پیشین را برگرفت (با این وصف هنر او در حد و اندازه‌ای بود که بتواند اثر این تم‌ها را در بطن موسیقی حل کند) و حتی در آپولون موزار بر سبک و سیاق اساتید قدیم چون بساخ گردن نهاد. حتی قطعانی چون «دوئوکسرتانت»^{۱۷} که برای ویولن و پیانو نوشت فقط مدت کوتاهی درخشید. این روند تا ۱۹۲۲ کمابیش ادامه یافت تا آن‌که در این زمان یکی از آثار بسیار جالب و پراحساس خود را برای باله‌ای موسوم به «رقص‌های موافق»^{۱۸} تصنیف کرد. باید این قطعه را نقطه عطفی در کار هنری او بدانیم زیرا از پس سال‌ها، دوباره استراوینسکی را نوآوری فاضل و پرشور معرفی کرد. البته با شنیدن این قطعه به سهولت نمی‌توان در عمق آن فرو رفت لیکن به هر تقدیر انوار درخشنده‌ای را منعکس می‌کند و نشان می‌دهد که چشمه نبوغ او هم‌چنان در حال جوشیدن است. نبوغی که او را وامی‌داشت تا گهگاه در جنبه‌هایی کاملاً متضاد به تصنیف بپردازد و آثار سال‌های آخرین عمرش به خوبی این تضادها را نشان می‌دهد. در ۱۹۴۵ سمفونی در سه موومان را ساخت که سخن «اینکلف‌دال» به خوبی توصیف‌کننده آن است: اگر استراوینسکی با تصنیف «ادیب شهریار» و «دوئوکسرتانت» بر پاشنه بلند کفش‌های معمول در ترازوی آتنی ایستاد، اینک بر روی خاک هموار جهان ۱۹۴۵ ایستاده است. روزی همه جهانیان باید بپذیرند خانه‌ای که این سمفونی در آن تنظیم شده (خانه‌ای روی تپه‌های هالیوود در آمریکا که به واسطه رنگ سفیدش به برج حاج معروف است) به روی مردمی که در حال

پی می برد که بخشی از موسیقی آینده تحت سیطره این مرد کوتاه قد با آن نگاه نافذ خواهد بود و این واقعیتی است که ما اینک بعد از گذشت ۲۴ سال از مرگ او به روشنی درک می کنیم. و شاید ربع قرن دیگری لازم باشد تا بتوانیم به واقعیت آثار او پی بریم.

جنگیدن هستند بسته خواهد بود. محلی شبیه به جایی که پیکاسو تابلو گوئرینیکا را خلق کرد. کسی که این تابلو را دیده و سمفونی در سه موومان را هم شنیده به خوبی می تواند نسبت به اعتبار این قیاس نظر دهد. خشم موجود در این قطعه همچون خشمی که در تابلو محسوس است، از قوت و درستی، عاری است. در مقابل، اثر بعدی او که یک سال بعد تصنیف کرد حال و هوایی کاملاً متفاوت داشت. این اثر با الهام از داستان «اورفه و اوریدیس»^{۱۹} خلق شد و به کنسرتو «بازل» معروف گردید.

استراوینسکی با این اثر از یک سو موفق شد خود را مرد بزرگ عالم تئاتر معرفی کند و از سوی دیگر تلویحاً اعتراف کرد که مبارزه اش در مقابل افاده معنا از طریق موسیقی به شکست (حداقل از دیدگاه خود او) منتهی شده است. جالب است که این قطعه بسیار مقبول واقع شد و امروزه از نمونه های بزرگ و مسلم کار تئاتر مدرن شناخته می شود. هرچند این ویژگی آثار استراوینسکی نبود که ترکیباتی لطیف و مؤثر از نغمه ها را به کار گیرد یا از تعبیراتی نرم و نشاط آور استفاده کند ولی در کمال شگفتی کارش در این زمینه جزو شاهکارهای هنر معاصر است.

پی نوشت ها:

1. Igor Stravinaki
2. Theatre des Champs - Elysées
3. Jean Cocteau
4. Le Sacre du Printemps
5. Dissonance
6. L'oiseau de feu
7. Petrushka
8. l'Historie du Soldat
9. Scherzo fantastique
10. Feu d'artifice
11. Serge Diaghlieu
12. Le Chant du Rossighol
13. Les Noces villageoises
14. Le Renard
15. Apolon musagete
16. Le Baiser de la fée
17. Duo Concertant
18. Danses Concertantes
19. Orphée - Eurydice

با آنچه در مورد این موسیقی دان نامی عنوان شد می توان او را موجودی مبهم و متضاد معرفی کرد که کارهایش هیچ گاه قابل پیش بینی نبود و کسی نمی توانست نقشه زندگی هنری آینده و یا نکات مبهم زندگی گذشته او را به آسانی ترسیم کند. هرچند غالباً آثارش به درستی درک نمی شد (چه بسا سعی می کرد سرودی مذهبی را تدوین کند ولی شنوندگان آن را به یک مارش سربازی تشبیه می کردند) با این حال چه در زمان حیات و چه بعد از آن، همگان او را مصنفی متهور می دانستند. مشکل است فردی با چنین روحیاتی را خالق شاهکارهای موسیقی بدانیم لیکن هرکس او را می دید که پیشاپیش ارکستر به رهبری ایستاده به سادگی