

مغز آفریننده

و

مغز اجرا کننده

از «آرون کوپلند»
ترجمه جواد امامی

«کوپلند»

در هنر موسیقی، بیش از هنرهای دیگر، آفرینش و اجراء پیوندی ناگسستنی با هم دارند و احتمال دارد که رقص در این مورد مستثنی باشد. بدیهی است این دو امر - یعنی آفرینش و اجراء - هر دو بهغزی مخیل نیاز دارند. و هر دو از نیروهای خلاقه‌ای که گاه متشابه است و گاه نامتشابه، مدد میگیرند و امکان دارد که با ربط دادن آنها باهم، وابستگی‌ها و اثراتشان را در یکدیگر روشن سازیم.

من، مانند بیشتر هنرمندان آفریننده، بارها درباره ماهیت براسرار آفرینش هنری اندیشه کرده‌ام. می‌خواهم بپرسم که آیا حقیقه نکته‌ای تازه هست که درباره امر آفرینش هنری گفته بشود یا نیست؟ من خود نسبتاً در این باب تردید دارم. مطلب خلاقیت، مطلبی نو نیست و زمانهای دراز است که نکته‌های اقناع‌کننده راجع بآن نوشته و گفته شده - از قبیل عقائد ماب هنری، اندیشه‌های شاعرانه و تفکرات فیلسوفانه‌ای که در این باب اظهار شده است - و امید می‌دارم که نکته‌ای تازه جز نظریات خصوصی، درباره این فکر و پهن‌و‌بندست بدهیم.

مع هذا، آهنگ ساز فکر که در باب هنرش اندیشه میکند، دیر یا زود

۱- این عنوان يك با - از کتاب «موسیقی و تخیل» (Music and Imagination) نوشته «آرون کوپلند» (Aaron Copland) مصنف نامبردار امریکایی است که در سال ۱۹۵۲ در مطبعه دانشگاه «هاروارد» امریکا بچاپ رسیده است.

فرصتی می‌یابد و از خود می‌پرسد: چرا اینسان روان من باین نیاز دارد که موسیقی بسازم؟ و سبب آن چیست که این مطلب را برای من این چنین لازم می‌سازد، و به قیاس با آن، سایر اعمال زندگیم را دررتبهٔ پائین تر از آن جای می‌دهد؟ و چرا انگیزهٔ آفرینش هرگز ارضاء نمیشود؟ چرا پیوسته از نو آغاز باید کرد؟ پاسخ پرسش اولین - یعنی نیاز با آفرینش هنر - همیشه یکسان بوده است، و آن عبارتست از تبیین احساس‌ها که احتیاجی اساسی است از برای اینکه هنرمند عمیق‌ترین احساس‌های خود را دربارهٔ زندگی آشکار بکند. اما پس چرا این عمل پایانی نمی‌گیرد؟ چرا او همواره از نو آغاز باید بکند؟ بنظر من سبب این اجباری که هنرمند با آفرینش دربارهٔ اثرش دارد، اینست که هر اثر هنری که از نو ساخته می‌شود، عاملی از برای خویشتن‌شناسی هنرمند بشمارد درمی‌آید. هنرمند پیش خودش می‌گوید که من برای اینکه خودم را بشناسم، اثرهای نوی باید با آفرینم، و چون که خویشتن‌شناسی، تکاپویی پایان‌ناپذیر است، بنابراین - من هر اثر نوی که آفریده می‌شود، قسمتی است از پاسخ باین پرسش که: من کیستم؟ و سبب می‌شود که احتیاجی را در او برانگیزد که در پی پاسخی کامل برود. بدین سبب هر اثر هنرمند - دست کم در نظر خود او - اهمیتی فراوان دارد. اما چرا هنرمند می‌پندارد - و مردمان دیگر بدین پندار می‌ستایندش - که آفرینش هر اثر هنری نو، اهمیتی تازه و خاص دارد.

سبب اینست که هر اثر هنری ارزشمند و تازه‌ای در حقیقت تنظیم و ترتیب تجارب هنرمند است، بنحوی که در پیش سابقه نداشته باشد؛ تجربه‌ای که اگر هنرمند نیآزماید و بصورت اثری درش نیآورد، از کفش بد می‌رود. و هیچ هنرمند دیگری هرگز اثرش را مانند آن تنظیم نخواهد کرد. و همچنانکه هر آفریننده‌ای خودش را بتوسط آفریده‌هایش می‌شناسد، دنیا نیز آزادانه خود را بوسیلهٔ هنر، ندانش می‌شناسد و ماهیت وجودش را از آفریده‌های هنرمندانش باز می‌شناسد.

« ژاک ماریتن » (Jacques Maritain) مطلب اقتضاء و یکتائی آثار هنری را در این الفاظ خلاصه می‌کند: « حال هنرمند چوری است که وجود خود را بنحوی مبهم با شناسائی بی‌فرجامی، درک می‌کند، مگر اینکه آفریننده باشد، که از هنر او تصویری حاصل نمی‌توان کرد، مگر اینکه او بادستهای خودش اثری را بیآفریند » بنابراین آفریننده خودش را در مقامی باید از ترمی ببیند، زیرا که اولاً ماهیت نا ارادی آفرینش هنری سبب می‌شود که زمان ایجاد یک اثر هنری نامعلوم باشد و ثانیاً اگر که « ایده » ای (Idée) بمغز آفریننده راه یافت، بیم این هست که این ایده را نتواند بارور بسازد. این نکتهٔ اخیر بشغل مصنف صبغه‌ای غمناک می‌زند: از یک سو، نیازه بیان احساس همواره در درون او می‌جوشد، اما از سوی دیگر او از سراراده و میل توان ندارد که اثری بیآفریند. این امر (آفرینش) یا که مطلقاً بایستی انجام بگیرد، یا که در جز این صورت، آفریننده بخودش باید فشار بیآورد، خود را وادار بسازد و بتدریج ایده را درک بکند، جوریکه کار روزانهٔ او نشانی از

گامیابی یا ناتوانیش باشد. شکفت اینک بسیاری هنرمندان خلاق باین شهره شده‌اند که روحیه نابایار داشته بوده‌اند.

تا اینجا شغل اجراکننده موسیقی چندان از آن آفریننده سوانیست. اجراکننده تنها واسطه ایست که با تر مصنف جان میدهد. و در واقع برای مصنف در حکم ماما می‌باشد. او نیز در همان اندیشه و قصد و همان احساس خویشتن یابی در ضمن اجراء هر قطعه‌ای - و همان گمان که اگر تفاهمی از یک اثر هنری با دوست ندهد، بچشم چبزی نایاب را از کف داده - با آفریننده سهیمست. او حتی از ماهیت نا ارادی آفرینش نیز تا اندازه‌ای سهم دارد، چونکه آگاهیم که او نمی‌تواند از سر میل باین نیروی خلاق خود دست بیابد، جوریکه هر اثر موسیقی که اجرا می‌کند، ارزش یکسان داشته باشد. حال آنکه عکس این مطلب راست است، و او هر بار که برسکوب رهبری پا می‌نهد، ما برایش موفقیت آرزومی کنیم، زیرا که او نیز از نیروهای ناشناخته آفریننده برای اجرا سهمی دارد. بنا بر این مشاهده می‌کنیم که اجراء موسیقی، حتی اگر بحق آنرا هنری معین نام بکنیم، در عوامل آفرینش با مغزی که اثر هنری را بوجود می‌آورد، شرکت دارد.

اما اکنون میخواهیم طریق خاصی را که در آن آفرینش و اجرا باهم از لحاظ اساس اختلاف دارند، مطالعه بکنیم. مغز اجراکننده بر روی هدفی معلوم و شناخته میتواند ورزش و تمرین بکند؛ و خودش در امر تدارک آن هدف دستی ندارد. ولی کار ویژه مغز آفریننده، آفریدن چیز است از هیچ (یا که بود است از نبود) مصنف چون جادوگراست؛ در خفایای فکرش ایده را می‌پرورد - یا که درمی‌یابد که چنین ایده‌ای را در تملک خویش دارد. گرچه من می‌گویم «خفایای فکرش» اما در حقیقت مابیه این ایده باور، تنها مرحله آفرینش هنری است، که توضیح و بیان منطقی نمی‌پذیرد.

آنچه که ما میدانیم اینست که هنگامی ایده در تملک هنرمند قرار می‌گیرد که او ملهم شده باشد؛ یا بگفته شاعر انگلیسی «S. B. Coleridge» «کالریج» «هنگامی که احساس آفریننده از اندازه معمولی زیاده تر باشد» حال این ایده از کجا می‌آید، یا بچه شکلی آشکار میشود، یا که چه مدت طول میکشد، مطلبی است که پیش بینی نمیتوان کرد. الهام شاید که نوعی «هشیاری فوق العاده» (Superconsciousness) یا که «نیمه هشیاری» (Subconsciousness) باشد؛ اما یقین من اینست که الهام نقطه مقابل خود آگاهی (Self-consciousness) است. چنین تعریف میتوان کرد که بعضی اوقات هنگامی شخص ملهم میشود که نوعی حالت وهمی (یا خطای حسی) در دستگاه دماغیش آشکار شده باشد؛ در این حال نیمی از شخصیت او بهیجان می‌آید و احساس ها و پنداشته هایش را دیکته میکند و نیمه دیگرش گوش میدهد و آنها را یادداشت میکند. مصلحت آن نیمی که گوش میکند در اینست که کارش بکار آن نیمه دیگر نباشد و فقط وانمود بکند که گوشش باوست، زیرا که

آن نیمه آفریننده از دقت زیاد آن نیمه دیگر زود بخشم می آید و فوراً با انتقام از آن پاك می بزمرد .

بدیهی است این تعریف شامل يك نوع الهام است . نوعی دیگر الهام منضم اینست که یا همه شخصیت را فرا بگیرد یا هنگام ریزش نا ارادی احساس ها شخصیت کاملاً از الهام تهی باشد . منظور من از این مطلب اینست که انگیزه آفرینش بنحوی ملهم میشود که تا اندازه ای حال هشیاری عادی را محو بسازد .

هردوی این دو نوع الهام - اگر آنها را «نوع» بتوانیم نام بکنیم - معمولاً مدتی کوتاه بطول میکشند و فرسودگی زیادی به همراه دارند . و این دو نوع که بندرت ظاهر میشود ، از انواعی است که ما هر روز انتظارش را داریم .

الهام الهی که بما قدرت میبخشد تا هر روز بتصنیف موسیقی مشغول بشویم - کومی الهام را اغوا میکنیم - نوعی درك آفرینشی است که در آن قوه انتقاد بسیار وارد شده است . اما در يك لحظه با این حس درك واقف میشویم . آثار طولانی موسیقی بقوه دراکه ای از آن نوع نیاز دارند ، زیرا که عموماً آثار کوتاهتر کاملاً مولود آفرینش های نا اختیاری است .

درازی صرف قطعات موسیقی هسته اشکالات مصنف را تشکیل میدهد . تصنیف يك قطعه سه دقیقه ای چندان دشوار نیست : يك قسمت اصلی ، يك قسمت متقابل ، و يك برگشت ب قسمت اولین ، حل معمولی این مسأله است . اما تصنیف قطعه ای که بیش از سه دقیقه طول بکشد ، سبب درد سر میشود . مصنف که با ماده بی شکلی چون موسیقی سروکار دارد ، با این مشکل اساسی مواجه میشود که : چگونه ایده های بدوی و بارور را بکامیابی بسط بدهد و چگونه برای همه آن فورمی (Form) بترشد که در آن فورم اثر بصورت اثری کامل آشکار بشود . در اینجا نیز نوعی الهام نیاز داریم . در اینجا دستورات هیچ کتاب آموزش موسیقی را بکار نمیتوان برد ، تنها باین سبب که این ایده های بارور خود موجودات زنده ای هستند و هر کدام فرداً بسلوک جداگانه ای نیاز دارند .

من گاهی در این باره دچار اعجاب شده ام که آیا مسأله ساختن فورم در موسیقی تا حدودی با این حقیقت شکفت که تاریخ موسیقی از زنان در فهرست مصنف های بزرگ نامی ذکر نمیکند ، ارتباطی دارد یا ندارد .

بدیهی است زنان بزرگی بوده اند که کارشان اجرای موسیقی بوده است ، اما تا بحال - تا کید میکنم تا بحال - هیچ نامی از زنان مصنف طرازا اول در میان نبوده است . بی شك این مسأله بسیار جالب است ، اما اگر دلایل مجهول و متعدد را درباره این حقیقت تاریخی کنار بگذاریم ، ظاهراً این مسأله نشانی است از این که تصور و طرح ایده های انتزاعی در فورم بسط یافته سرحدی روشن میان مغز آفریننده و مغز اجرا کننده ایجاد میکند .

همه این مطالبی که درباره تفکر آفرینشی گفتم متضمن کیفیتی قوی و تخیلی

از قوه ذهن هنرمند می باشد. من این نکته را در اینجا تأکید می کنم زیرا که در این روزهای آخرین تمایلی بوجود آمده است که با گفتگوی زیاد راجع به تکنیک مصنف، نسبتاً اهمیتی به هنرمند بعنوان صنعت گرداده شود.

صنعت گر هنرمند گذشته در چشم ما مدلی است که با او هم چستی باید کرد. و محتمل است که این نکته مایه اشتباهی بشود: در میان این همه گفتگو در باره نزدیکی هنر با صنعت ما همواره بیاد باید بیاوریم که يك اثر هنری در حکم يك جفت كفش نیست. ممکن است يك اثر هنری مانند يك جفت كفش فائده ای داشته باشد، اما این اثر هنری از قلمرو و فعالیت ذهنی کاملاً متفاوتی مایه میگیرد. « راجر سنسیونس » (Rogers Senssions) که بخوبی با این مطلب پی برده است، در این اواخر در این باره نوشت: تکنیک مصنف در پست ترین پایه خود، عبارتست از استادی و مهارت اود در زبان موسیقی... و در پایه ای بالاتر... تکنیک او با فکر موسیقی یکسان میشود و قطع نظر از اجراء، از لحاظ اساس و مضمون مشکوک است. در این مرحله دیگر درست نیست که از هنر پیشگی (صنعت گری) هنرمند هنر آفرین صحنی بشود. مصنف دیگر، صنعت گر محض نیست؛ او يك متفکر موسیقی، يك آفریننده ارزش ها شده است - ارزش هایی که اصلاً وابسته بزیبایی شناسی و بنابراین روان شناسی است، اما بهمین دلیل با يك نتیجه گریز ناپذیر وابستگی دارد، که مآلاً از قدرت انسانی عمیقی ناشی میشود.

عجب است که این پیوستگی با صنعت گری در هنری باید اثر کرده باشد که در کار ترقی دادن پیشه گران مبتدی هیچ گونه موفقیتی نیافته است، باین معنی که مثلاً در نقاشی، بنقاشان مبتدی اهمیت می نهند ولی در موسیقی چنین نیست و موسیقی یکسانی چون «هانری روسو» (Henry Rousseau) نقاش نامی یا «گراند ماموسس» Grandma Moses نمی بالد.

سادگی در موسیقی اثری نمی تواند داشته باشد. تصنیف قطعه های بدرد - بخورد در موسیقی خود صرفاً نوعی پست از آثار «حرفه ای» است. « موسر کسکو » و « سانی » در ایام اخیر بیش از کسان دیگر به مصنفین اتدائی (یاساده) نزدیک بوده اند و تنها با آوردن نام آنها سادگی و ابتذال متبادر بدهن میشود.

نه، من در اینجا باین نکته شك دارم که تأکیدی که بر روی آهنک ساز بعنوان حرفه گر - بخصوص در روابط شاگرد و معلمی - کرده میشود، از يك بدگمانی اساسی در کار قضاوت خاص مطابق با اصول زیبایی شناسی، ناشی میشود.

در اینجا بیم خطا میرود، و بعلاوه احتمال بی اعتباری اینکه بتوانیم اثبات بنمائیم که قضاوت کننده، حتی بخودش نیز، بتواند بقبول اندک که حق با سازنده است، در میان هست. در نتیجه این فکر در ما قوت میگیرد که از همه ارزیابی های زیبایی شناسی بی سروتهی که در مورد يك اثر موسیقی میشود، اجتناب باید بکنیم و در عوض حواسمان را با استادی و هنر سازنده معطوف بسازیم، زیرا که باین روش ما ارزش -

های اصیل آن اثر را مورد بحث قرار میدهم. اما بنظر من این طرز فکر مسأله نیاز خود مصنف را با آگاهی از انتقادهائی که از کارش میشود، و همچنین قوه تمیززیبایی-شناسی او را در هنگام آفرینش يك اثر تازه، باك منتفی ميسازد. اینطور که من مشاهده میکنم، این استعداد مذکور بخشی از سرشت اوست و فقدان آن از اثر بسیاری ساخته های هنری بالقوه ظریف کاسته است - اگر که اثر آنها را کاملاً محو نکرده باشد.

مغز آفریننده در حین کارهایی که روز بروز انجام میدهد، وظیفه يك مغز منتقد را نیز باید داشته باشد. آرمان این مغز آگاهی محض از آثارش نباید باشد، بلکه بگفته پرفسور «ی. ا. ریچاردز» بایستی «از آگاهی خودمان آگاه باشیم» در موسیقی استعداد از «خود خرده گیری» مغز مصنف که تصنیف او را بیایائی ناگزیر می رساند، بخصوص در هنگام بکار گرفتن دچار اشکال میگردد. زیرا جوهر موسیقی احساسی و نسبة لمس ناپذیر است. مصنف ها و خاصه موسیقی سازان جوان، همواره از نقشی که انتقاد در هنگام آفرینش يك اثر ایفاء میکند، غافلند. اینطور مینمایند که اینان کاملاً آگاه نیستند که وقتی که يك نت در دنبال نت دیگری میآید، یا که يك «آکور» در تعقیب آکور دیگری است، تصمیمی سبب این تعاقب و تسلسل شده است. و بنظر میآید که آگاهی اندکی نیز از اشارات احساسی و معرفه النفسی موسیقی خود دارند و بعوض باستقامت فورم يك طرح کلی بسیار اهمیت میدهند. و توجهی خاص به منطق «نت برای نت» در خصوص پیوندهای «تمیک» (Thémique) مبذول می دارند. بعبارت دیگر اینان از عواملی که نفوذی ارادی در کامیابی یا شکست يك تصنیف موسیقی بطور کلی دارد، اندکی آگاهی دارند. ولی این آگاهی کامل و بسا اندازه کافی ادراکی نیست.

نظر من درباره «آگاهی از آگاهی خود» ایست:

يك دید کامل و یکسان از هر عامل فردی سازنده يك قطعه موسیقی با تفاهمی از ارکان ضروری و مؤثر آن قطعه بی آنکه اینها آزادی قوه آفرینش-درونی و در عین حال بیرونی آن قطعه - را مقید بسازد. نبوغ «بتهون» را یکبار «شوبر» حمل بر چیزی کرد که خودش: «سرودی شکوهمند در زیر آتش اوهام خلافت» میخواند شکفت راهی است برای وصف مغز آفریننده ای که در عالی ترین حد نیروهای درونی خود، کار میکرد!

یکی از شکفتنی های مغز آفریننده منتقد اینست که گرچه نسبت به اجزاء مرکب يك قطعه تکمیل شده و ساخته خود، بسیار احساس است، مع هذا همه آنچه را که آن اثر بدیگران افاده میکند، نمیتواند دریابد. و باید گفت که قسمت لاشعری در هراتزی هست - اصلی که «آندره ژید» بخش خدا (La Part de Dieu) نام کرد. اغلب شده که من بشنیدن اثر تازه ای که از خودم بوده و برای بار اولین تمرین میشده، احساس ما نویسیت و بعضی وقت ها احساسی نامأ نویسیت کرده ام، گویی هم

نوازنده ها و هم خودم ، خودمان را میبایستی با غرابت آن آشنائی بدهیم .
 مرحوم « پل روزنفلد » یکبار برای « اسکلت پولادین آسمان خراشها بنظرش میآید .
 (Variation) برای بیان توصیف من ، اسکلت پولادین آسمان خراشها بنظرش میآید .
 دلم میخواهد فکر بکنم که این توصیف مشخص بسیار مناسب است ، اما ناگزیر با اعترافم
 که تصور آسمان خراش هنگام تصنیف این واریاسیون ها ابتدا در ذهن من نبود .
 بهمین منوال یک نقاد انگلیسی بنام « ویلفرید ملرز » (Wilfrid Mellers) در مورد
 « موومان » آخرین « سونات » برای بیان توصیف من ، گفته است : « یک بیان موسیقی
 اثیری از اندیشه ثبات (عدم تحرك) » و در این باره می نویسد : موسیقی در این سونات
 بیان تیک تیک ساعت جریان مییابد و در ابدیت کم میشود « شاید که این توصیف نیز
 مناسب باشد ، اگرچه من هنگام ساختن آن اصلا در این فکرها نبودم ! مصنف ها
 اغلب بگویند که انتقاد هائی را که از کارهایشان میکنند ، نمی خوانند . بطوری که
 می بینید ، من در این مورد از آنها مستثنی هستم . من بزرگترین بار میروم که کوچکترین
 نکته ای که راجع بفهوم . مفهومی که میدانم جز آنست که من اراده کرده بودم - یکی
 از ساخته هایم باشد ، غریب و دور از ذهن شمرده بشود .

از کنجکاوی و علاقه مندی خودم راجع باین مطلب که بگذریم ، همواره مسأله
 ارتباط موقفیت آمیز مصنف با شنونده هایش در میان کشیاء میشود ، مصنفی که از پیش
 نتواند تا اندازه ای اثر ساخته اش را در شنونده ها بر آورد بکند ، دچار بی توجهی
 شنونده ها خواهد شد . اینکه آیا او بایستی که اثر این قطعه را در شنونده ها در
 هنگام تصنیف آن در نظر بگیرد یا نباید ، مسأله ای دیگر است . در اینجا دوباره این
 مسأله از نظر مصنف ها تفاوت بسیار دارد . اما آنها هر چه میخواهند بگویند ، من
 فکر میکنم که بجز آن میتوان انگاشت که گرچه امکان دارد آرزوی هشیارانه برای
 ایجاد ارتباط میان خودش و شنونده هادر کله مصنف جوش بزند ، مع هذا هر کوشش
 در راه منطقی و پیوستگی مطالب در حقیقت کوششی است بسوی ایجاد ارتباط میان
 شنونده و مصنف . هنگامی که مصنفی میکوشد مطابق میل مثنی شنونده معدود ،
 پیوستگی و ارتباطی در کارش برقرار بکند ، تنها گامی ناچیز در راه هنر خویش برداشته
 است . این ایده موسیقی که صرفاً بگروهی معدود و معینی از مردمان معطوف شده
 است ، معمولاً برای دوستدار موسیقی تا اندازه ای مایه انزجار است .

چندان اهمیتی ندارد که چندین بار داستان آشنای نوشته های هفتگی « باخ »
 را برای مردمان شهر « لپتس زیگ » بگوئیم یا روابط « موتزارت » را با موسیقی پروردان
 درباری روزگار خودش شرح بدهیم : شنونده ها هنوز ترجیح میدهند که آفریننده
 موسیقی را آدمی بدانند که با افکار خودش خلوت میکند ، و ز جهان زمخت و درهم
 برهم کرد خود درغم نمیشود . خواه مصنف های همزمان درباره مسأله ارتباط خود
 با شنونده هایشان فکری بکنند یا نکنند ، اینان در این مسأله هنوز توفیق آشکاری
 حاصل نکرده اند سبب این امر بتفصیل در فصلی جداگانه بررسی شده است .