

از آلبرت شوایتزر

ریشه های هنر یوهان سباستیان باخ

پیدایش ملودی های کرال

پروپسکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

لو تر در انتخاب ملودی های کرال همان کار را کرد که در مورد برگزیدن متون کرال پیش گرفته بود. او آنچه را از گذشته بجا مانده بود و پسندیده می نمود برگزید و آنها را «درست» کرد. اما باید دانست که این درست کردن الحان و نغمات بسی قاطع تر از درست کردن کلمات و الفاظ بود زیرا او پیش از هر چیز باین مطلب توجه داشت که ملودیهای انتخابی قابل خواندن و مفهوم باشند.

در سال ۱۵۲۴ که از نظر موسیقی آلمانی واجد اهمیت قطعی است دوتن از موسیقیدانان برجسته آلمانی یعنی «کنراد روپف»^۱ و «یوهان

Conrad Rupff - ۱

والتر^۱، سه هفته تمام نزد لوتر میهمان بودند. «کوستلین»^۲ در مقاله‌ای که تحت عنوان «لوتر، پدر آواز کلیسایی» تصنیف کرده است این سه تن را در حال کار اینطور توصیف می‌کند:

«والتر و روپف پشت میزی نشسته و بروی نت‌ها خم شده بودند. لوتر در حالی که قلمی در دست داشت در اطاق بالا و پائین می‌رفت و ملودی‌هایی را که برای متون انتخابی خودش از قدیم بخاطر داشت و با قدرت خیال می‌آفرید، چندان بانای می‌آزمود تا چیزی موزون و کامل و صیقل خورده و مؤثر پدید می‌آمد.»

سرودهای روحانی قرون وسطی بدین ترتیب دارای آهنگ شدند و مدیحه‌ها چنان ترجمه می‌شدند که الفاظ جدید با آهنگ قدیم کاملاً مطابق باشند. کار کتاب سرود منتشر در ۱۵۲۴ نیز بر همین منوال بود. در اغلب موارد نظم را چنان ترتیب می‌دادند که با «الحان» یکی از سرودهای معروف مذهبی قدیم مطابق شود.

چون ما بندرت به داستان پیدایش ملودیها - پیش از آن که با سرودهای مذهبی تلفیق شوند و از آن پس بدان نام نامیده شوند - آگاه هستیم، از این جهت قضاوت در این باب که چه مقدار از قدیم وجود داشته و چه مقدار آفریده اندیشه موسیقیدانان دوره «رفورماسیون» است، کاری است مشکل. بهر حال نباید تعداد سرودهای ابداعی را اندک دانست. بنظر می‌آید که یوهان والتر بیش از دیگران قوه خلق و ایجاد داشته و این استعداد خود را بخدمت مذهب و معنویت گذاشته است.

بسهولت نمی‌توان گفت که لوتر چه مقدار از این ملودی‌ها را آفریده است. شواهدی از معاصران او که حاکی از ابداع تعدادی از ملودیها توسط

۱ - Johann Walther از اهالی تورینگن بود و در سال ۱۴۹۶ بدنیآ آمد. در حدود سال ۱۵۲۳ به جمع آواز خوانان مذهبی تورگاو Torgau پیوست. در همان سال به علت اشکالات مالی گروه مزبور ناچار از کناره‌گیری شد و به تشویق لوتر دست بتأسیس آواز جمعی مذهبی زد که مخارج آن از طرف مردم تأمین می‌شد. والتر در سال ۱۵۷۰ دیده از جهان فرو بست.

لوتر است، چندان عمومیت و کلیت دارد که نمی توان با آنکاه به آنها چیزی را ثابت کرد. ملودی « حصار مستحکمی است خداوند ما » که آنرا با اطمینان از ابداعات لوتر می توان شمرد ترکیبی است از بقایای آثار گرگوری. قبول این حقیقت بهیچوجه از ملاحظت ملودی مزبور نمی کاهد و به شهرت لوتر زبانی نمی زند. مگر از تکه پاره ها و پراکنده ها اثری کامل آفریدن استعداد نمی خواهد؟

« نیکلائوس دسیوس »^۱ در ملودی خود که « افتخار ما تنها بر خدائی که در عرش است » نام دارد بنحوی آشکار بر ملودی دیگری تکیه دارد. چنین کاری برای مردانی که بانحوه آواز کلیسای کاتولیک پرورش یافته اند غرابتی ندارد، در حالی که عکس این مطلب ممکن بود باعث شگفت شود. باید دانست که سرود قرون وسطائی مذهبی نیز بطور آشکار بر اصول و آداب گرگوری تکیه داشت.

« نیکلائوس هرمان »^۲ از اهالی بوهم که در عین حال مردی شاعر و موسیقیدان بود، در ابداع ملودی های کورال چیرگی بسیار داشت. این دو سرود هر دو از آثار اوست: « ای مسیحیان خداوند را بستانید » و « آن روز فرخنده فرا رسید ».

مجموعاً تعداد موسیقیدانانی که ملودیهای مذهبی می ساخته اند بسیار زیاد نبوده است.

این بدان علت نیست که در آن روزگار هنرمندانی مستعد به تعداد کافی یافت نمی شده اند بلکه از این روست که خدمت این گروه را کسی خریدار نبوده است. تصنیف ملودی جدید بدان صورت که جنبه ملی پیدا کند و همه جا و در هر گوشه با قبول عام مواجه شود، کاری بود مشکل و به - زمانی دراز نیاز داشت. پس طبیعی تر آن بود که ملودیهای مردم پسند موجود را بخدمت کلیسا در آورند و در وهله اول بکوشند تا از ملودیهای مذهبی استفاده کنند و در صورتی که از آن نوع موجود نباشد دست بدامن ملودیهای غیر مذهبی و دنیوی بزنند. کلیسای اصلاح طلب در استفاده از

۱ - Nicolaus Decius

۲ - Nicolaus Hermann

ملودیهای دنیوی گشاده دستی بسیار بخرج داد.

همان طور که در بین ملل نمی توان به ملتی برخورد که صددرصد اصیل و دست نخورده باشد در الحان کلیسایی نیز آهنگی خالص و بی غش نمی توان جست. هر چیز ازجائی و از موضعی مهاجرت کرده و بجائی دیگر رفته است. این که قدیم ترین موسیقی مذهبی و کلیسایی نیز از موارث دنیای کفر و شرك است و از آنجا به کلیسا راه یافته است، امری است که مورد تصدیق و تأیید کارشناسی همچون «آوگوست گوارت»^۱ قرار گرفته است.

اما کار «رفورماسیون» منحصر به بدست آوردن ملودیهای مفید و مورد استفاده نبود. «رفورماسیون» در عین آن که آوازه های ملی و عامیانه را بدنیای مذهب وارد می کرد اصولاً می کوشید که هنر دنیوی و غیر مذهبی را تعالی بخشد. عنوان مجموعه ای که در سال ۱۵۷۱ در فرانکفورت منتشر شده بخوبی حاکی از آنست که نمی خواسته اند این ترانه ها را تنها به عاریت بگیرند، بلکه می کوشیده اند که ماهیت و مفهوم آنها را نیز تغییر دهند. عنوان آن مجموعه چنین است: «تصنیف های متداول و آوازه های مخصوص مسافران و نواحی کوهستانی که از نظر مذهب مسیح و اخلاق و آداب پسندیده در آنها تغییراتی داده شده است. زیرا هر گاه کلماتی روحانی و زیبا و مفید ملازم این آهنگها بشوند بمرور زمان مردم از خواندن این آوازه های بی فایده و ناپسندیده، در کوی و برزن و دشت ها و خانه ها دست خواهند کشید.»

لوتر گفته بود که همه آهنگهای زیبا نباید ملك مطلق شیطان باشد. بهمین دلیل لید مخصوص شب میلاد مسیح را بنام «از عرش برین فرود می آیم» برای آهنگ مشهور «من از غربت می آیم» انشاد کرد. در این ترانه اخیر صحبت از آنست که آوازخوانی معمائی را طرح می کند و تاج دوشیزه ای را که قادر به حل آن معما نیست، می ستاند. بعد از مدتی لوتر ناگزیر شد از این ملودی دست بکشد زیرا باز هم پس از تغییری که در آن داده شد در تمام مهمانی ها و مهمانخانه ها مردم به نوای آن می رقصیدند. در سال ۱۵۵۱ والتر این ترانه را از کتاب سرودها خارج کرد و آهنگی دیگر را بجای آن

۱ - Aug. Gevaret. رجوع کنید به ابتدای آواز کلیسایی رومی و

خطابه ای که در اجلاس فرهنگستان هنر های بلژیک سال ۱۸۸۹ ایراد شده است.

گذاشت که تا با امروز نیز بهمان صورت، در همه جا خوانده می شود. بهر حال این بازگشت و تغییر عقیده جنبه استثنائی داشت. غالب ملودی-هائی که به خدمت کلیسا در آمده بودند مقام و منزلتی دیگر یافتند. این ملودیها بحق می توانند گردش روزگار را که در اثر شواهد مکتوب معدود نتوانسته است اصل و نسب آنها را از دیده ها مستور دارد، بیاد لعن و نفرین بگیرند. اما به دشواری می توان جنبه های دنیوی این آهنگها را باز شناخت زیرا سرور زمان و کهولت به هر آهنگی جلال و عظمتی می بخشد و آنرا تا حد تعالی مذهبی ارتقاء می دهد. نیروئی عرفانی، روزگاران پیشین را و مذهب باهم متحد کرده است. مردی متفکر بحق ادعا کرد که هر گاه یکی از «موت» های قدیمی غیر مذهبی را با متنی مذهبی اجرا کنند تمام کسانی که به خشک مقدسی وسخت گیری در کار موسیقی مذهبی مشهورند از تشخیص مطلب عاجز می مانند.

بدین ترتیب آهنگ « هاینریش ایزاک »^۱ بنام « اینسبروک »، ترا باید رها کنم « تبدیل به کورال « ای دنیا باید ترا ترک گویم » شد. سرودی که بردگان در نبرد « پاویا » می خوانند بصورت « با سقوط آدم سراسرش تباه شد « درآمد (باخ دفتر پنجم شماره ۱۳) ؛ ملودی کورال « از خداوند روی نخواهم گرداند « (باخ دفتر هفتم شماره ۵۶) منشعب از ترانه عاشقانه- ایست بنام « روزی به گردش رفتم « ؛ کورال « کار خود را به خدا تفویض کردم « (باخ دفتر ششم شماره ۲۸) آهنگ خود را از یک ترانه عاشقانه دیگر بنام « درد دنیا دردورنجی وجود ندارد « بعاریت گرفته است ؛ ملودی « بمن یاری کنید تا ملکات خدا را بستانیم « (باخ دفتر پنجم شماره ۲۱) در سال ۱۵۷۲ در مجموعه سرود های « یواخیم ماگدبورگ »^۲ بچاپ رسیده بود.

در سال ۱۶۰۱ « هانس لئو هاسلر »^۳ (۱۵۶۴-۱۶۱۲) در نورنبرگ مجموعه ای چاپ کرد بنام « بوستان آوازه های آلمانی برای چهار، پنج تا

Heinrich Isaak - ۱

Joachim Magdeburg - ۲

Hans Leo Hassler - ۳

هشت صدا». دوازده سال بعد یکی از ملودیهائی که در این کتاب برای ترانه عاشقانه «از دست دختری رعنا پریشان حال» قبلاً به چاپ رسیده بود به صورت کورال مخصوص ماتم «آرزوئی در دل دارم»، (باخ دفتر پنجم شماره ۲۷) منتشر می شود و بعدها به همراه اثر «پاول گرارد»^۱ بنام «ای سر خون آلود مجروح» ملودی اصلی پاسیون متای مقدس باخ قرار میگیرد.

ترانه ها و الحان خارجی هر گاه دارای ملاحظت و زیبایی بودند تا هنگامی که در مراسم عبادت کلیسای پروتستان بکار برده نمی شدند، رخصت ورود و رواج نمی یافتند. ملودی «شادی در خود تست» (باخ، دفتر پنجم، شماره ۳۴) که در سال ۱۵۹۱ از ایتالیا آمده بود چنین سرگذشتی داشت. یک ترانه دیگر فرانسوی که در سال ۱۵۲۹ ضمن «سی و چهار آواز» یکی از ناشران مشهور آثار موسیقی در پاریس بنام «پی بر آتی نان»^۲ به چاپ رسیده بود نیز از همین قبیل بود. این ملودی هم ضمن «آنچه خدای من بخواهد همیشه همان خواهد شد» برای خود جایی باز کرد. ولی آیا هنگامی که باخ این ترانه باشکوه را برای پاسیون متای مقدس آرمونیزه می کرد کوچکترین تصویری هم از اصل و نسب و محتوی اصلی آن داشته است؟^۳

سایر ترانه ها و آوازهای عامیانه فرانسوی بعدها از طریق سرودهای مذهبی پروتستانهای فرانسوی به کورال آلمانی راه یافت. کلیسای کالونی چون هیچ آواز عامیانه و مردم پسند روحانی در اختیار خود نداشت خیلی بیش از کلیسای آلمانی ناگزیر از به عاریت گرفتن بود. نحوه ترکیب و تلفیق ترانه ها برای تهیه سرودهای مذهبی در اثر جذاب «دوین»^۴ بنام «کلمان مارو» و مزامیر مذهب پروتستان فرانسوی^۵ مشروح است. حتی شخص کالون نیز هنگامی که می دید آهنگهای سبک رایج کوی و برزن با اشعار نغز داود و سلیمان هم عنان شده اند و جنبه روحانی بخود گرفته اند خنده اش می گرفت. اما این امر هم تنها یک بار در دوران زندگیش اتفاق افتاد.

این سرودهای مذهبی در سال ۱۵۶۲ بصورت قطعی خود انتشار یافتند.

۱ - Paul Gerhardt

۲ - Pierre Attaignant

۳ - پاسیون متای مقدس شماره ۳۱

۴ - O. Doven

در سال ۱۵۶۵ « آمبروزیوس نوب واسر »^۱ استاد حقوق دانشگاه کونیگسبرگ منظومه‌ای از سرودهای مذهبی آلمانی را منتشر ساخت که بایکصد و بیست و پنج ملودی فرانسوی تطبیق داده شده بود. بدین نحو این ترانه‌ها شهره شدند و بزودی در جزوهای کورال آلمانی وارد شدند. ملودی باشکوه « هنگامی که دچار استیصال هستیم » (باخ دفتر هفتم شماره ۵۸) از مزامیر مذهب پروتستان فرانسوی مشتق است و اصل آن از ترانه های عامیانه فرانسوی است .

حس کنجکاوی بی حد و حصری که در ما برای تحقیق در تاریخ و اصل و تبار هر موضوع و مطلبی هست از کشف چنین نکاتی خرسند و ارضاء می - شود و گرنه روشن شدن یا نشدن این نکات بهیچوجه برای موسیقی دان و آهنگساز مفید نیست و از لوازم کار او بشمار نمی آید زیرا موسیقی دان از این ممر بجز آن چه از راه غریزه دریافته است به چیزی دیگر دست نمی یابد و هر آهنگ حقیقی که بتوان آنرا تا اعماق دل احساس کرد چه دنیوی باشد و چه مذهبی در آن مقام منعی منزل دارد که همیشه میعاد گاه هنر و مذهب با یکدیگر است .

چه خوشبختند ملودیهائی که کسی راجع به اصل و نسب آنها چیزی نمی داند ! ملودی سرودی که « تیکلائی » ساخته است تحت عنوان « چه زیبا می درخشد ستاره سحری » و « بر خیزید هاتفی مارا می خواند » (باخ دفتر هفتم نمره ۵۷) دارای چنین سرنوشتی بوده است . این هر دو سرود برای نخستین بار در سال ۱۵۹۸ در ذیل نوشته ای در باب شکوه و جلال زندگی اخروی منتشر شده است .

همین که گنجینه نغمات و ترانه‌هایی که مورد استفاده بود با تمام رسیدن نوبت آهنگسازان و نغمه پردازان شد .

شعر و ادب غنی و سرشار قرن هفدهم آهنگسازان را به کار ترغیب می کرد و در آن روزگار بزحمت می توان آهنگساز پروتستانی را سراغ کرد که به تصنیف ملودیهای کلیسایی پرداخته باشد . تقریباً تمام استادانی که در تاریخ تصنیف کورال‌های چهارصدائی خودنمایی می کنند مستحق آنند که در تاریخ پیدایش ملودیهای نیز نامی از آنان بمیان بیاید . بر ملودیهای نیز همان ماجرا رفت که بر ترانه‌ها و منظومه‌ها . یعنی از

بین بسیاری از ساخته‌ها که محکوم به زوال و فنا بودند تنها اندکی و یا حتی یکی را می‌توان یافت که جامهٔ خلود پوشیده باشد. و همین نوادر آثار جاویدان هستند که با طراوت و زیبایی ابدی خود در جزوات سرودهای ما از زمانی که اصولا سرود کلیسایی مذهب پروتستان وجود داشته است خودنمایی می‌کنند.

« یوهان کروگر »^۱ (۱۵۹۸-۱۶۶۲) از میان آهنگسازان پیش از همه شایسته یاد آوری است. این هنرمند هنر خود را وقف ساختن قطعاتی برای اشعار « پاول گرهارد »^۲ و « یوهان فرانک »^۳ کرده بود و زیباترین ملودیهایش مانند « عیسی ، ای مایه شادی من » ، « خود را بیار ، ای روح روان » ، « اکنون همه خدا را سپاس گوئید » همه در آثار باخ مقامی والا احراز کردند. همچنین نخستین کورال پاسیون متای مقدس یعنی « ای مسیح آرام جان » از ساخته‌های « کروگر » است.

از اوایل قرن هجدهم روح تازه‌ای به موسیقی دمیده شد و آنرا از این که بتواند باز هم ملودیهای حقیقی مذهبی بوجود آورد ناتوان ساخت. موسیقی آلمانی دیگر تماس خود را با آواز آلمانی قطع کرد و هر لحظه بیشتر تحت تأثیر ملودیهای سبک ایتالیائی که هدفش رسیدن بزبانی مستقل و گوش‌نواز بود واقع می‌شد. دیگر موسیقی آلمانی از نیروی سادگی و ساده‌دلی که از دوران قرون وسطی سرچشمه زاینده آن ترانه‌های پرشکوه منحصر بفرد بشمار می‌رفت ، برخوردار نبود. از آن گذشته موسیقی دنیوی که در آن روزگار در شهرها و دربار شاهزادگان در حال شکفتن بود، وظایف تازه‌ای برای موسیقی آلمان تعیین می‌کرد تا جایی که دیگر موسیقی آلمانی تنها کمال مطلوب خود را در خدمتگزاری به شعر و ادب مذهبی که کاملاً از پیرایه خودخواهی و خودنمایی عاری بود، نمی‌دید.

هنگامی که باخ ظهور کرد، دوران عظمت ایجاد و ابداع کورال نیز مانند سخنوری مذهبی به پایان رسیده بود. اما با وجود این در موسیقی آن

Johann Crüger - ۱

Paul Gerhardt - ۲

Johann Frank - ۳

دوران ملودیهای مذهبی نیز دیده می‌شد ولی این ملودیها بیشتر جنبه «آریا» داشت نه جنبه واقعی آوازهای دسته‌جمعی مؤمنان. بهر حال این ملودیها بیشتر دارای خصیصه شخصی و فردی بودند.

باخ نیز در اینجا مقهور دست قوانین روزگار و زمان خود بود. هنگامی که «شملی»^۱ در سال ۱۷۳۶ کتاب سرود بزرگی را که حاوی نهصد و پنجاه و چهار سرود بود منتشر ساخت خواهان جلب همکاری استاد بزرگ و مشهوری همچون باخ شد. همان طور که دیباچه این کتاب سرود حاکی است باخ متقبل شد که نه تنها در صحت شماره گذاری سرودها تحقیق کند، بلکه برای سرودهایی که دارای ملودی نبودند آهنگ بسازد. زیرا در این کتاب هم، همچون سایر کتب از آن قبیل، نام آهنگساز و سازنده اشعار در کنار ملودیها بدست داده نشده بود. پس بدقت و قطع نمی‌توان گفت که کدام يك از آنها اثر باخ است، اما آن مقدار از آن آهنگها که با احتمال بیشتری آنها را می‌توان بدو منتسب ساخت و قبل از آن کتاب اثری از آنها درجائی مشهود نیست بیشتر در زمره آوازهای روحانی بشمار می‌رود تا کورال.

آنچه در فوق گفته شد مجملی است در باب خصائص آن آثار نه‌زیبائی آنها. زیرا زیبایی خاص کورالها در این است که سازنده آنها استاد است که از کودکی با کورال آلمانی بزرگ شده و بخود بالیده و آنگاه تحت تأثیر مکتب ملودی آفرینی ایتالیائی قرار گرفته که از نظر صوری در حد کمال است. هر کس که باشنیدن الحان و نغمات دلکش «بیای مرگ شیرین» و «عیسی سرور محبوب من» بر خود لرزیده باشد بخوبی می‌داند که این ملودیها چندان زیبا هستند که قلم از وصف آن عاجز است.

اما بهتر است که این کورالها را بعنوان سرودهای دسته‌جمعی مؤمنین بکار ببرند و یا این که آنها را برای چهارصدا تنظیم نکنند، زیرا در این صورت این آهنگها همچون گل‌دریائی که آنرا از ریشه بیرون بیاورند دستخوش پژمردگی می‌شوند. هر گاه این ملودیها را بصورت کورال بکار ببرند در آنها لطف و درخشندگی از بین می‌رود و این خود مبین آنست که این ملودیها کورالهای واقعی نیستند.

پس از باخ رشته‌ای که کورال‌را به لید مذهبی می‌پیوندد، بکلی از هم گسسته می‌شود. ملودیهایی که «امانوئل باخ»، «یوهان یواخیم کوانتس» «یوهان آدام هیلر» و «بتهوون بچشم و هم چشمی یکدیگر برای اشعار «گلرت» ساختند تنها حاکی از آنست که همه آنها بدون استثناء از کورال مهجور بوده‌اند.

اگر در روزگار اصالت عقل کار تخریب و تخلیط ملودیه‌ها با به پای تصرف در متون پیشرفت نکرد، نباید از نظر دور داشت که نبردی سخت درگیر شد تا این ملودیه‌های قدیمی باز در همه جا سلطه خود را احراز کردند و دیگر در کتابهای کورال ملودیه‌های غیراصیل که در ادوار بعد بوجود آمده بودند، جای آنها را نگرفتند. پس از آن که این نتیجه حاصل شد در عصر ما مناقشه بصورتی دیگر درآمد و آن اینست که آیا ما باید کورال‌های قدیمی را بهمان خط موسیقی که از قرن هجدهم به ما رسیده حفظ و نگاهداری کنیم و یا این که باید از نظر وزن، تنوع اصلی آنها را بدانها بازگردانیم. جواب قطعی به این سؤال آسان نیست. از نظر تاریخی، هنری و یا تأملات و موشکافی‌های علمی هر گاه ما باین سؤال پاسخ «بلی» بدهیم بلافاصله يك «نه» از جهات دیگری خودنمایی می‌کند که ارزش آن بهیچوجه از «بلی» کمتر نیست.

روشن شدن این امر تا بدانجا با باخ مربوط است که نمایندگان فرم کورال صیقل خورده و يك دست می‌توانند بوضوح بگویند که باخ گرچه تحت تأثیر سنن مخالف بود، باز از نظر هنری ضرورتی ندید که به فورم موزون قدیم کورال‌ها توسط چویدوازداید گاه موسیقی خالص و محض، هرگز، زیر بار فورم معینی نرود، کورال‌هایی که از او بجا مانده است خود مؤید این معنی است. این استاد قدیمی نیز برخلاف تمام کسانی که برای ریتم جوش می‌زده‌اند و جانب صورت‌را می‌گرفته‌اند طرفدار آن بوده است که هراتر در وهله اول باید دارای روح و معنی باشد.

ترجمه ك. جهان‌داری