

تحلیلی از اپرای تانهویزر^۱

(۱۸۴۶)

حقیقت غیر قابل انکاری که امروزه با آن مواجه هستیم وضع اسف بار اپراهای آلمانی میباشد. چنین بنظر میرسد که در مرحله فقر و رکودی در این زمینه بسر می‌بریم. ازدور؛ بعد از موزار اپراهای درجه اولی بما رسیده اما متأسفانه استادانی که آنها را تصنیف کردند همگی رخت از این جهان پر بسته‌اند. البته همه آنها برآستی نمرده‌اند ولی متأسفانه نبوغ خلاقه آنها بسر دی‌مرگ

۱ - این مقاله ترجمه قسمتها نیست از يك رشته مقاله که توسط آن ادوارد هانسلیک در سن ۲۲ سالگی هنگامیکه بعنوان دانشجوی حقوق به وین رفته بود بعنوان ناقد موسیقی بکار پرداخت. این تحلیل در یازده شماره پست‌سره «روزنامه موسیقی وین» در نوامبر و دسامبر ۱۸۴۶ بچاپ رسید. واکنش يك نامه طولانی محبت‌آمیز مبنی بر تشکر بتاريخ اول ژانویه ۱۸۴۷ برای هانسلیک فرستاد. برای تهیه این مقاله هانسلیک از پارسیون این اپرا که در اختیار «لیست» بود استفاده کرد. باید دانست که اپرای تانهویزر برای بار اول در شهر «درسدن» بروی صحنه آمد و در آن موقع شهر وین هنوز شاهد اجرای اپراهای واگنر نشده بود.

گرائیده است. از این اساتید میتوان از «هاینریش مارشنر»^۱، «لودویگ اشپور»^۲، «لورتنزینگ» و «میربیر» نام برد. بخصوص «میربیر» که درسالهای اخیر کارش حمل اپرای «پیامبر» دریک چمدان بین پاریس و برلن بوده است شاید قصدش این بوده که ببیند آیا پیامبران میتوانند بدون عوارض گمرکی سفر کنند یا خیر! آیا باین ترتیب باید گفت که اپرای آلمانی برای همیشه یتیم شده است؟ آیا هیچ نجات دهنده‌ای وجود ندارد؟

البته کار از شکایت و عیبجویی بجائی نمیرسد. چون هنگام شکوه کردن از آنچه نداریم فراموش میکنیم که از آنچه داریم یاد کنیم. پس بیایید باطراف نظری بیفکنیم و ببینیم آیا بارقه‌امیدی وجود دارد؟ برای اینکار باید بجستجوی مردی برویم که آنقدر کارهای مهم انجام داده باشد که بتوانیم پایه‌های امید خود را بر اساس آینده او بنا نهیم. من فکر میکنم ما چنین مردی را داریم و او «ریشارد واگنر» است. من متقاعد شده‌ام که واگنر بزرگترین نابغه دراماتیک درمیان موسیقیدانان معاصر میباشد.

نخستین اپرای وی بنام «رینتزی»^۲ در «درسدن» با استقبال زیاد مواجه شد. نحوه جدید بیان دراماتیک موسیقی این اثر چنان مردم را تحت تأثیر گرفت و اثر آن آنقدر قوی بود که درمیان مردم یک تمایل عمومی بوجود آمد که مصنف جوان این اپرا را مسیح معهود اپرای آلمانی بنامند.

دومین اپرای وی: «هلندی سرگردان» نیز با استقبال زیاد روبرو شد. این اپرا از هر لحاظ نشان دهنده پیشرفت سریع واگنر نسبت به اپرای اولش بود.

سپس نوبت به «تانهویزر» سومین و جدیدترین اپرای وی رسید که من در تابستان امسال (۱۸۴۶) در درسدن موفق به تماشای آن شدم. این اپرا اثری نبود که من تنها بخاطر درک ریزه کاریهای استادانه آن مشعوف گشتم بلکه تمامی این اپرا بمنزله یک تجربه بزرگ موسیقی برای من بود. آنچه در ارکستر و صحنه اتفاق میافتاد چنان مرا بدنبال خویش میکشیدند که گویی جزئی از وجود من گشته بودند. من فکر میکنم این اثر عالی‌ترین اپرایی

است که لااقل در سالهای اخیر تصنیف شده و از نظر تاریخی بهمان اندازه اپرا های «فرایشوتز» و «دون جووانی» اهمیت دارد.

برای اثبات این نظر خویش من تصمیم گرفتم تحلیلی بر اپرای تانهویزر بنویسم. با اینکه اپراهای واگنر در شهر وین کاملاً ناشناخته هستند من از تحلیل دو اپرای اول واگنر خودداری کرده‌ام و دلیل اصلی این مطلب آنستکه این دو اپرا را ندیده‌ام و بنظر من برای درک يك اثر دراماتيك تنها مطالعه پارتیسیون کافی نیست بلکه باید آن اثر را دید و بعد مطالعه کرد. با ذکر این مقدمه حال به تحلیل اپرای تانهویزر میپردازم.

لیبرتوی تانهویزر حاوی يك طرح دراماتيك غنی بوده و این مزیت را دارد که در قالب يك افسانه محلی آشنا و در جریان مسابقه آوازی «وارتبورگ» اتفاق میافتد. عنصر ماوراء الطبیعه که بدون آن هیچ اپرایی کامل نیست با محتویات کل اثر بنحو رضایت بخشی تلفیق گشته است. فانتزی صحنه پردازی، احساسات، حالت قرون وسطائی، آداب و شخصیت آلمانی - تمام در این اپرا گنجانده شده و از همه مهمتر تمام آنها از نظر موسیقی قادر به ایجاد بیان دراماتيك هستند.

من با کمال تأسف باید بگویم که بر حسب سنت در اپراهای واگنر نیز «اوورتور» اولین قسمتی از اپراست که در معرض قضاوت تماشاچیان قرار میگیرد. زیرا يك قطعه کاملاً انسترومانتال در حد کار واگنر نیست. تنها پایه محکم برای ملودیهایی واگنر کلمات زنده و موقعیت‌های دراماتيك هستند. البته بعنوان خلاصه‌ای از اپراهای مربوطه اوورتورهای وی بسیار جالب و مملو از جرقه‌های نبوغ هستند اما بعنوان قطعات مستقل زیاد اثر رضایت بخشی ایجاد نمیکنند. اوورتور اپرای تانهویزر بنحو متشکلی اما در عین حال مملو از تکرارهای یکنواخت تم‌های زیر را بما عرضه میدارد: آواز جمعی زائرین از پرده سوم موسیقی «ونوسبرگ» از پرده اول، ترانه ونوس، و بالاخره بعنوان فینال درباره آواز جمعی زائرین بهمراهی ویولن. ما تمام این تم‌ها را در جریان خود اپرا خواهیم دید و دقت خواهیم داشت تا درباره هنر انسترومانتاسیون واگنر که بنحو درخشانی در این اوورتور خودنمایی میکند صحبت داریم.

هنگام بالا رفتن پرده ما يك غار وسیع را که با نوری سرخ فام روشن شده میبینیم که نشان دهنده «هورسلبرگ»^۱ محلی است که ونوس جادوگر دربار عشق خود را برپا کرده است. در زمینه صحنه دریاچه‌ای بچشم میخورد که پریان دریائی در آن به شنا و در وسط غار حوریان به رقص و پایکوبی مشغولند. در جلوی صحنه «تانهويزر» در حالیکه سرش در دامن ونوس قرار گرفته با آرامی بخواب رفته است. ویولن‌های دیویزه ترمولوی آرامی را آغاز میکنند که يك حالت مسحورکننده پراز نجوا و وزوز و زمزمه مانند ایجاد میکند. پریان زن و مرد برقصی آغاز میکنند که بهمراهی يك «کرشندوی» ارکستر حالت مهیج-تری پیدا میکند و در خلال آن گاهی ضربات منقطع مثلث یا دایره زنگی جریان موسیقی را قطع میکنند. در حین این رقص پریها برای يك لحظه آرام میگیرند تا به نوای جذاب و تحریک‌کننده سیرنها که ازدور بدون همراهی شنیده میشود گوش فرادهند.

اصولا خیلی مشکل است که حالت يك قطعه موسیقی را با کلمات بیان کرد و در اینجا این موضوع عملا غیر ممکن شده است. لرزش‌ها و بال زدنهای ساحران موسیقی، قوس‌های ریتمیک بالا و پائین رونده شیطانی، پیچش‌ها و رقص و آوازاها که بنحو جادوگرانه و جلب‌کننده‌ای ما را اغوا میکنند همگی در حد خود یگانه و منحصر بفرد هستند. حتی در اپراهای اولیه و اگر هنر «انسترومانتاسیون» وی بیش از هر چیز نظر را بخود جلب و این موضوع را ثابت میکرد که وی قدرت عظیمی در بکار بردن ارکستر برای ایجاد حالات تصویری دارد. در این اپرا واگنر از حد خویش نیز پافرا تر نهاده و از حیث بدعت و قدرت بیان ارکستر، میتوان تانهويزر را در عداد عالی‌ترین شاهکارهای تاریخ موسیقی بشمار آورد.

موسیقی که صحنه بین تانهويزر و ونوس را همراهی میکند بینهایت هیجان‌زا و دراماتیک است و در اینجا است که ما بایکی از اشتباهاتی که هنگام بیان فشارهای شدید روحی و احساسی عادت واگنر گشته برخورد میکنیم. مقصود من استعمال بیش از حد آکورد «هفتم کاسته» است. البته طبیعی است

که باید هنگام توصیف حالات پرتلاطم و منقلب از این آکوردها استفاده کرد اما استفاده زیاد از این اکورد که توسط موسیقیدانان متوسط به آخرین حد پستی وابتدال کشانده شده نباید درمد نظر هنرمندی خلاقه چون واگنر باشد. با آخرین فریاد متشنج «تانهویزر» ناگهان صحنه عوض شده و يك دره خرم و سرسبز با نوری شادی بخش بمالبخند میزند. در روی تپه‌ای در طرف چپ چوپان جوانی نشسته و مشغول دمیدن در نای خویش است. «تانهویزر» خشک و بیحرکت چنانکه گوئی در عالم رؤیاسیر میکند ایستاده است. این تغییر ناگهانی صحنه بسیار مؤثر بوده و نیز بنحو درخشانی در نوای ارکستر منعکس گشته است. با آخرین نت نی چوپان، از راه دور نوای کورال ساده و پرایمان‌زائرین راه روم شنیده میشود.

سپس در فاصله دور نوای شیپورها خبر ورود «لندگراو» و شکارچیان وی را منعکس میسازند. در بسیاری از اپراها صحنه‌هایی شامل ورود شکارچیان وجود دارد اما از نظر بیان موسیقی همه آنها بهم شباهت دارند. مطابق معمول دو «هورن» پشت صحنه قرار میگیرند و خود را با فواصل ششم و پنجم و سوم چنان سرگرم میکنند که انسان خیال میکند موسیقی شکار از زمان «نمرود» تا کنون همیشه شامل اجرای متوالی این فواصل ساده بوده است. اما حالا بیایید ببینیم واگنر که کوچکترین صحنه‌ها را با دقتی زیاد تصنیف میکند چطور نزدیک شدن شکارچیان را با موسیقی توصیف کرده است. همزمان با بخاموشی گرائیدن آخرین نت نوای دور زائرین، آوای تنهای «هورن» از پشت صحنه بگوش میرسد. سپس در حین اجرای «ریتورنلو» بعد از کورال دو «هورن» ملودی شکار را بنحو مشخصی بازگو میکنند. فقط در این جا قطعه کوچکی از ترانه شکار با هارمونی متفاوتی جواب داده میشود. اکنون ما این تم را از يك سو و لحظه‌ای بعد از سوئی دیگر، ازدور و از نزدیک، در حالیکه جا بجا توسط آوای تنهای «هورن» قطع میشود می‌شنویم. جریان شکار از هر سو بجانب ما متمرکز میشود. نوای «هورنها» قوی‌تر و مشخص‌تر میشود تا اینکه تمام دسته «هورنها» را با هارمونی کامل در بر میگیرد.

توصیف واگنر بهمان اندازه که نو و بدیع است به طبیعت نیز نزدیک

میباشد. بگذارید به پارتیسیون نگاه کنیم و ببینیم وی چه طور این توصیف بدیع را ایجاد میکند. واگنر برای این کار از دوازده «هورن» استفاده میکند که بطریق زیر در اطراف صحنه قرار داده شده اند: دو «هورن» در «تونالیتۀ دو» از همه جلوتر، سه هورن در «تونالیتۀ فا» کمی دورتر، سه هورن در «تونالیتۀ فا» باز کمی دورتر، چهار «هورن» در «تونالیتۀ می بمل» از همه دورتر. این هورنها باین ترتیب ملودی را به جلو و عقب میرانند. آوای یکدیگر را قطع میکنند یا به یکدیگر جواب میدهند و آخر الامر نزدیکتر می آیند تا اینکه بالاخره به یکدیگر ملحق گشته و باهم بصدا درمی آیند. این پاساژ یکی از نمونه های بی شمار دقت و مهارتی است که توسط آن واگنر نه فقط هر تأثیری را که بخواهد بطور دلخواه تنظیم و ایجاد میکند بلکه از نظر اجرا نیز همه چیز را مشخص میسازد و باین ترتیب مقاصد خود را از گزند شرایط پیش بینی نشده در امان نگاه میدارد.

«لندگراو» در حالیکه شش نفر از شوالیه ها و آوازخوانان وی را همراهی میکنند از تپه پائین می آید. آنها فوراً دوست دیرین خویش را که مدتها از جمع آنان دور بوده شناخته و با شادی زائد الوصفی بوی خوش آمد میگویند. پس از آن يك «سپتت» صداهای مرد مملو از ملودیهای زیبا با نغمات ویولن در خلال آن بگوش میرسد. همگی از تانهویزر میخوانند که نزد آنان بماند، اما وی رد میکند. بالاخره «ولفرام» دوست دیرین تانهویزر فریاد میزند: «الیزابت اینجا زندگی میکند!» سپس وی شرح میدهد که در غیاب تانهویزر احساسات الیزابت تا چه حد پخته گشته و بوی نوید يك آینده شاد را میدهد. بالاخره تانهویزر تسلیم نظریات آنان میشود. هورنها با آخرین نیروی خویش بغرش درمی آیند و پرده اول را به اختتامی سرور انگیز میکشاند.

پرده دوم با يك آریا توسط الیزابت شروع میشود که قبل از آن يك مقدمه «ارکسترال» نسبتاً طولانی قرار دارد. این آریا حالتی احساساتی، فضائی و مشحون از اراده ای سالم و قوی دارد و به بهترین نحوی شخصیت آسمانی «الیزابت» را که در تمام بسط این رل حفظ شده مشخص میسازد. شخصیت «ولفرام» نیز بهمین ترتیب يك تیپ مشخص آلمانی را ظاهر میسازد و این دو

شخصیت بما نشان میدهند که بدون شك واگنر به عالی‌ترین وجه میتواند به -
تصنیف موضوع های اصیل آلمانی پردازد و نیز در زمینه تم های ملی است که
نهال بارور نبوغ وی زیباترین گلهارا ایجاد خواهد کرد .

قسمت بعدی دوئتی بین الیزابت و تانهویزر است که يك قطعه فوق العاده
درخشان بوده و دارای يك همراهی بسیار غنی میباشد بعد از اینکه تانهویزر
با عجله صحنه را ترك میگوید «لندگراو» نمایان شده و شروع مسابقه آوازخوانی
را اعلام میدارد. بخاطر این مسابقه تمام نجبای سرزمین از دور و نزدیک با
تعداد زیاد و تشریفات فراوان باین محل شتافته اند. این مسابقه آوازی اوج
تمام اپرا بوده و در حکم نقطه ای است که تمام قسمت های قبلی اپرا رو به آن
سیر کرده اند. میدانیم که بداهه خوانی های « مینه سینگر » ها به سنت نغمه های
کهنسال یونانی شامل ترانه های آزاد و بدون وزن صریح و تقریباً شبیه به -
رستتایوهای امروزی بود و ادوات موسیقی نیز نه از جهت موسیقی بلکه به -
نحوی شبیه «دکلامسیون» این ترانه ها را همراهی میکردند.

واگنر حالت بداهه خوانی های آزاد و پرحالت « مینه سینگر » ها را به -
نحو موفقیت آمیزی ایجاد کرده اما تا حدی تأثیر موسیقی این قسمت را بعلت
استعمال بیش از حد «رستتایو» و همچنین طولانی کردن ترانه ها تیره و ضایع
نموده است .

تانهویزر مسابقه آواز را با ترانه ای در تمجید از ونوس بپایان میرساند.
همه مردم با وحشت از جای برمیخیزند . زنان بگوشه ای میگریزند و شوالیه
های خشمگین با شمشیرهای کشیده وی را حلقه وار در بر میگیرند. الیزابت با
نجابتی تمام بین آنان حائل شده و تقاضای عفو تانهویزر را میکند . موسیقی
این صحنه طوفانی بسیار دراماتیک و مؤثر است ، اما اگر کمتر از ترمولو و
آکورد هفتم کاسته استفاده میشد ارجح بود . شوالیه های انتقام جو بالاخره
در برابر نجابت موقرانه الیزابت تسلیم میشوند. «لندگراو» بسختی تانهویزر را
ملامت میکند. ووی را برای همیشه از درگاه خود میراند. اما بخاطر رستگاری
وی به تانهویزر اجازه میدهد تا به همراهی زائرین که اکنون در آن ناحیه اجتماع

کرده اند راه سفر روم را در پیش گیرد.

سرتاسر این فینال با ظرافت طبع تجسم یافته و در کمال هنرمندی پرداخته شده است اما بیشتر بنظر میرسد نتیجه تفکر هنری باشد تا معلول الهامات خلق الساعه. بعلاوه عیب بزرگ آن طولانی بودنش میباشد. اکنون فرصت مناسبی است برای ذکر این مطلب که بطور عموم نقص مشخص واگنر در اینست که قسمتهای انفرادی اپراها را خیلی مطول میسازد بخصوص فینالها را. وباعلاقی که به آثار واگنر دارم باید این عقیده خود را بیان سازم که با کوتاه نمودن محتاطانه قسمتهای مختلف اپراهای واگنر میتوان اثر این اپراها را بیشتر نمود و همچنین از خسته شدن تماشاگران و عدم درک معلول این خستگی جلوگیری نمود.

بین پرده دوم و سوم، سفر تانهویزر به روم قرار دارد و آن تراکتی که در این جا گنجانده شده از حیث محتوی موسیقی يك مقدمه كاملا دراماتيك است که از يك طرف از رشته های مواد پرده دوم بافته شده و سپس بالحنی آماده کننده به حوادثی که در پرده بعد اتفاق خواهد افتاد اشاره میکند. این قسمت با استادی تمام و با انتخابی غنی از نظر رنگ آمیزی ارکستری پرورانده شده است.

غروب آفتاب کاملاً فرارسیده ما خود را در دره ای در سایه قصر «وارتبورگ»، میابیم. در طرف راست الیزابت زانوزده و مشغول نذر و نیاز است. کمی دورتر «ولفرام» با وفا غمگین غرق تفکر و تأمل است.

در اینجا ناگهان نوای زائرین بگوش میرسد که در حالیکه گناهان نشان بخشوده شده بخانه های خود برگشته اند. الیزابت برمیخیزد و مضطربانه و منتظرانه بین آنان جستجو میکند تا شاید محبوب خود را که بخاطر روح وی آنقدر دعا کرده است بیابد اما وی را باز نمیابد و همانجا از پای درمیآید. این قسمت حالتی مذهبی و موقرانه داشته و بسبب کورالهای کلیسائی تصنیف شده و با وجودیکه حالت از خودگذشتگی الیزابت بنحوی مؤثر و زیبا نمودار گشته است، تمام این قطعه بطور کلی نسبتاً طولانی میباشد.

«ولفرام» بسوی الیزابت میشتابد تا او را کمک نماید اما الیزابت با ایما

و اشاره او را از این کار باز داشته و به وی میفهماند که او يك دعای آخرین دارد که مایل است آنرا تنها انجام دهد و سپس الیزابت با هستگی بسوی کوهسار و آخرین منزل که زندگی خویش برآه میافتد . «ولفرام» با غمهای خویش تنها مانده است . ناچار چنگ خویش در بر گرفته و به آوازی غم انگیز و پراحساس آغاز مینهد که «ایزودی» از قلب برآمده و بسیار عمیق میباشد : « ای ستاره درخشان طراز اول شب . » در پایان این قسمت «ولفرام» در بحر تفکرات خویش فرو میرود . تمام این ملودی توسط ویولن سل تکرار میشود در حالیکه هارپ و ویولن ها با آکوردهای «پیتزیکاتو» آنرا همراهی میکنند - نمونه بسیار عالی از لحظاتی کاملا شاعرانه .

چهار فریاد هورنها با حرکت ناگهانی باسها جریان ملایم موسیقی را قطع میکند . تانهویزر رنگ پریده و بالباسهایی پاره ظاهر میگردد . ولفرام جریان سفر وی به روم را پرشش میکند . تانهویزر پس از مدتی تأمل بالاخره شرح میدهد که در روم پدر مقدس نه تنها از آمرزیدن گناهان وی سر باز زده بلکه چنین گفته : « هر وقت عصائی که در دست دارم غنچه کرد و گل نمود روح تو نیز آمرزیده خواهد شد . »

تمام جریان این بازگویی با حقیقتی دراماتیك و پراحساس عرضه گشته اما باز کوتاه کردن محتاطانه بدون شك بر اثر آن خواهد افزود .

تانهویزر شرح میدهد که چطور پس از این جریان وی از روم فرار کرده و مغشوش و منموم آواره بیابانها گشته تنها باین امید که به آرزوی قلبی خویش جامعه عمل بپوشاند . در اینجا ترمولوی ویولن ها و موتیف شیطانی ویولا ها آرزوی قلبی تانهویزر را برای ما فاش میسازند . ناگهان کوه «ونوسبرگ» ما وای ونوس در برابر ما نمایان میشود که با نوری سرخ فام روشن شده و قامت رقاصان از دور بچشم میخورد . آهنگی شهبانی از درون کوه بگوش میرسد . يك دسته ارکستر کاملا در عمق صحنه قرار گرفته اند و با قدرت تمام مینوازند اما بعلت بعد مسافت و همچنین مسائل آکوستیک صدائی که به گوش تماشاگران میرسد بسیار ضعیف است . اثر این تدبیر بسیار نو و قانع کننده است . هر چند ما موسیقی ملایمی را میشنویم مع هذا حس میکنیم که در اصل این موسیقی با حداکثر قدرت نواخته میشود . نواهای اغوا کننده سیرنها قرار از کف تانهویزر

میرباید ووی را بدانسو میکشاند اما ولفرام سعی میکند مانع رفتن وی شود و عاقبت مایوسانه فریاد میزند : « فرشته‌ای بخاطر نجات تو در روی زمین دعا کرد و بزودی رحمت خداوند را از آسمانها بسوی تو خواهد فرستاد : الیزابت ! »

در حین اجرای این جمله آخر تنها ویولن ها با ترمولوی خود بگوش میرسند اما با فریاد « الیزابت ! » ناگهان تمام ارکستر منجمله ترومبونها بفرش درمیآیند. با شنیدن نام الیزابت تانهویزر ناگهان در جای خود میخکوب می-شود. و با آوایی محتضرانه و پرازایمان نام الیزابت را بر زبان میآورد. منظره و نوسبرگه کاملاً از بین رفته برعکس درخشش مشعلهایی در کاخ « وارتبورگه » بچشم میخورد. آوای خفه موسیقی عزا بخاطر مرگ الیزابت از دور بگوش میرسد. صدای زنگ عزای کلیسا با آوای غم انگیز مردان بهم میآمیزد « ولفرام » با طغیانی از احساسات فریاد میزند : « تانهویزر تو رستگار شدی ! » تانهویزر بزمین میافتد و در آغوش دوست خویش جان میدهد. در اینجا ناگهان زائرین جوان شادی کنان سر میرسند در حالیکه در دستهایشان شاخه های سبزی بچشم میخورد. آنان بایک آواز جمعی نشاط انگیز معجزه ای را که در روم اتفاق افتاده بیان میکنند : عصای پدر مقدس در روم شاخه کرده و گل به بار آورده است ! جریان این بازگویی مستقیماً منتهی به قسمت پرشکوهی در « سه دوم » میگردد که پس از اعلام کلمه « هاله لویا » جریان آواز زائرین را قطع میکند. در حین اجرای این ترانه خلسه انگیز آفتاب به تدریج بالا میآید. تمام دره با نور سرخ فام سپیده دم روشن میگردد. زائرین براه خود ادامه میدهند در حالیکه « ولفرام » با وفا در کنار جسد تانهویزر زانو زده است .

ترجمه دکتر فرخ شادان