

سیر تحول موسیقی نو

از زیگفرید بوریس
استاد دانشگاه برلن

در انتشارات موسیقی معاصر شخص به این نکته میرسد که گویا سیر تحول موسیقی جدید از «شونبرگ» آغاز شده و پس از گذشتن از «وبرن» به «بولز» و «اشتوک هاوزن» خاتمه یافته است.

اگر آنطور که ادعا می شود چنین سیری در پرتو عوامل دیالکتیک صورت پذیرفته باشد، راهیکه از انتهای «رمانتیسزم» به «آتونالیته» سازمان یافته و از آنجا به موسیقی «سریال الکترونیک»^۱، بی ثبات (دارای جنبه های بد و خوب با هم) و غیررسمی می پیوندد باید بعنوان یک طریق اساسی، غیرقابل احتراز و منطقی تثبیت شود و بعنوان یک نمونه متبع و بی چون و چرا پذیرفته آید.

در این صورت دیگر شیوه های موسیقی که از تونالیته و تکامل وسیع تر شکل های «ترادیسونل» برخاسته اند، (استراوینسکی، بارتوک، پروکوفیف، هیندمیت،

ارف ، شوستا کویچ و بریتن) ناچار با برجسپ های محافظه کارانه ، آکادمیک ،
ارتجاعی و غیر امروزین مشخص می شوند.

این تخصیص «ایده الوژیک» و انحصار جویانه جز بحث و جدال حاصلی
در بر ندارد و با اصول زیبایی شناسی جمعی روزگار ما نیز مابین است. این تخصیص
مفهوم همزیستی مظاهر گونه گونه سبکها و گرایش های متفاوت هنرمندان رادریک
«عصر» تقبیح می کند .

بنابراین بر ماست که کمر همت بر بندیم و در فرضیه های زیبایی شناسی و
اصولی که اسناد مسلم «از کلاسیک تا موسیقی جدید» را تشکیل میدهند به تحقق
برخیزیم و صحت ارتباط تاریخی آنها را به محک امتحان زنیم. جای تردید نیست که
دوران موسیقی جدید (از ۱۹۱۰ به اینسو) دارای مراحل تکاملی زیرین است ،

۱۳ - ۱۹۱۱ - جهش های انقلابی

۲۵ - ۱۹۲۳ - استحکام ، دوره نظم جدید

۳۹ - ۱۹۳۵ - فرضیه های زیبایی شناسی

۴۸ - ۱۹۴۶ - تحریک های تازه

۶۰ - ۱۹۵۸ - بازگشت به کیفیت های تونال جدید .

این تاریخ ها خود نمودار تکنیک ها و تجارب عملی گونه گونه در کار
آهنگ سازی است . با وضوحی متعادل ، در اینجا از نظر سبک چندین حد متمایز قابل
تشخیص است که هر یک را می توان مکتبی جدا بشمار آورد که معیارهای ویژه سبکها را
شنونده نیز در آن بهمان خوبی هر مرد صاحب نظر و استاد تحلیل موسیقی می تواند
شناخت .

بدین ترتیب می توان دریافت که برخلاف آنچه درباره آغاز دوره
«اکسپرسیونیسم» مشاهده می شود (از ۱۹۱۱ تا ۱۹۲۵)، تدوام تاریخی میان موسیقی
قرن نوزده و بیست در اثر انقلاب «استتیک» دستخوش تزلزل نگردیده است .

در آن دوره بیش از آهنگسازان عناد خود را با سنتی که بدست آوین آن
می خواستند ریشه قواعد و قراردادهای کهن را برکنند و محکوم کنند عیان ساختند.
از تزیینات تازه ، تئوریهای تازه ای پدید آمد که بسوی سبکها و مکتب های نو، راه
میکشود. اما سرانجام سیستم های نو خاسته ای تدبیر شد که در آنها قواعد کهن یکباره
موقوف نماند بلکه بتدریج تعدیل یافت . پیوند نزدیک میان «اکسپرسیونیسم»
(از همان وحله ولادت) با هدفهای «استتیک» (زیبائی شناسی) و دوران «رمانتیسم»

و «امپرسیونیسم» کهن ، امروزیک معیارمهم وقاطع برای داوری درنخستین مرحله موسیقی جدید بشمار میرود . از همان آغاز مرحله ، یک سلسله خطوط مشخص انقلابی بچشم می خورد که تمایز و تفاوت را در موارد زیر آشکار میکند .

۱ - « اکسپرسیونیسم » حاد ذهنی و احساساتی « شونبرگ » از دقایق تشریحی « کرمانتیسیم » که به زمان واکنز باز میگردد متمایز می شود .

۲ - اکسپرسیونیسم « استراوینسکی » بجانب عینیت میگراید؛ درالگوهای تاریخی عناصر آزادانه بایکدیگر در آمیخته و پیوسته می شوند. درنخستین مرحله کار او («پرستش - بهار») عناصری از « Stile - barbaro » نمودار است .

۳ - در اکسپرسیونیسم « بارتوک » نیز ویژگیهای « Stile-barbaro » نقش نمایانی دارد .

بهر حال در موسیقی بارتوک خصیصه تمایل به فرم « بالادا » از موسیقی توده مایه گرفته است ..

۴ - اعلام موجودیت « گروه شش نفری »^۲ خود گرایش آشکاری بسوی « نئوکلاسیسم » بود .

این چیزها در جهت مخالف «رمانتیسیم» ، بر ، دگرگونی «تونال» ، «لینیریتیه»^۳ انعطاف ناپذیر ، بهسبک کشیدن فرم های کهنه و شناخت تونالیتیه بعنوان یک عامل گریز ناپذیر شمول می یافت . شادی گرائی و جلب توده مردم از ویژگیهای سنت موسیقی فرانسوی بود .

از نام آورانانی که بدین شیوه میل کردند ، باید «هونه گر»^۴ ، «میو» و «پولنک»^۵ را نام برد. «پروکوفیف» روسی را نیز باید در شمار آنان نهاد. از اینجا جریان بزرگ «ویتالیسم»^۶ جهانی سرچشمه یافت . از این پس گروهی از پیشگازان موسیقی جدید با پیروی مشخص خود از «اصل جدید» پای بمیدان می نهند و مارا بسوی یک قیاس شایان توجه سوق میدهند .

«شونبرگ» و «وبرن» با «دودکافونی»^۷ ، استراوینسکی با شیوه جدیدی

Ballad - ۱   Groupe des Six - ۲

Linearity - ۳   Honegger - ۴

Poulenc - ۵   Vitalism - ۶

Dodecaphony - ۷   موسیقی ۱۲ تنی که از ابداعات شونبرگ است.

از «مدل-مونتاز» در سونات پیانو (دردو) و با «اودیپوس-رکس» (شاه اودیپ) ، «هونه گر» از طریق دریافت تزیینات گروه شش نفری و با «داودشاه» و «کنسرتینوی پیانو» به عرض وجود برخاستند .

در همین هنگام «هیندمیت» اصول سبک انفرادی خویش را با «مارین لِن» و «کنسرتوی ارکستر»ش عرضه کرد .

۵- هیندمیت «لینیریت» آثار خود را در «کنترپوان» در پر توپویند آشکار با شیوه «باروک» و سازمان بخشیدن کارهایش بر توالی کوتاه نوتها ، گسترش داد . در «پرستش بهار» تقریباً اصول و سنن نوینی جلوه گری داشت که در نغمه های «گرشوبین» و نخستین نمونه های «پلی فونی» تاب و توان یافت . در همین هنگام رغبت به فرم های تازه هنر محلی و مذهبی به فزونی گرائید .

کوشش در پدید آوردن موومان آوازی و نمایشی همه جانبه بود . و از این رهگذر جز بهتر و عمیق تر شناساندن موسیقی جدید مرادی نداشتند .

«هیندمیت» و «لی» به نوشتن موسیقی برای جمع کثیر مردم عامی آغاز نهادند و این خود جزئی بود از میل و اشتیاقی که برای دوباره زنده داشتن موسیقی توده در سینه ها جوش میزد .

در خارج از این حلقه «ابتکار شیوه» بارزترین شخصیتی که چهره نمود «کارل ارف» بود .

از زاویه دیگر باید نظر عنایتی به رشد و پیشرفت جاز بیفکنیم که گسترش قاطع و بی چون و چرائی یافت و بمقام یک پدیده بزرگ و جهانگیر رسید . از نمایندگان نامبردار موسیقی جاز ، به «گرشوبین» و «دوک الینکتن» باید اشارت کنیم . در تأثیر مقاومت ناپذیر جاز بر آهنگسازان پر آوازه ای چون «میو» ، «هونه گر» ، «راول» و «استراوینسکی» جای گفتگو نیست .

دید خاص جاز و موسیقی جدید که در مورد هر دو ، مسلم و مشخص شده بود ، در این هنگام به شکل پدیده ای محرز جلوه گر شد . با وجود این ده سال زمان می خواست (دهساله اخیر) تا «جاز مدرن» جای خود را بعنوان یکی از اقسام موسیقی مجلسی باز کند و سومین دوره حیات جاز آغاز گردد .

شاید آیندگان برخاستن «وِبرن» را از مکتب «شونبرگ» رویدادی جدا

Model - Montage - ۸

۹ - Oedipus-Rex اودیپ از اساطیر یونان . پسر Jocasta و Laius پادشاه و ملکه «تب» که بر اساس پیش گوئی یکی از پیش گویان از هنگام تولد بوسیله والدین خود طرد شد ، ولی سرانجام بنا بر همان پیشگوئی به «تب» بازگشت پدر خود را کشت و بر جای او نشست و با مادر خود ازدواج کرد ، تراژدی اودیپ اثر سوفوکلس است .

در شمار آرند و آن را بخودی خود یکی از خطوط پیشرفت و تکامل بدانند، زیرا که «وبرن» عاصیانه از انگیزه تکنیکی شوهرگ که بر اساس سنت بود روی گردانید و اکسپرسیونیسم رمانتیک او را پشت سر نهاد. «وبرن» از «دود کافونی» تا آخرین حد امکان بهره گرفت، تا آنجا که «ماده تونال» را در سخت ترین شکل خود سازمان بخشید. از این رهگذر از تن های منتزع نمونه های جدید تونال به وجود آمدند و گروه های تنی از آنها خانه عدم سر بیرون آوردند. «وبرن» بسال ۱۹۲۸ «سنفونی» را بعنوان نموداری از کاربرد این تکنیک خاص عرضه کرد.

پیشرفت های چندسویه موسیقی جدید، حتی نخستین مرحله اکسپرسیونیسم آن (۱۹۱۱ - ۱۹۳۴) در بنیان گزاری های ممتاز «تونال» سندگرانیهای است. این قضایا را بطور کامل نمی توان مسائل مربوط به آهنگسازی محسوب داشت، بلکه باید در واقع نماینده تصمیم های شخصی هنرمندان ای دانست که هر آهنگسازی را در آن سهمی است.

این مسائل پیوند و همبستگی شدیدی با عوامل زیرین دارند.

سنت

تونالیت

کنترپوان

گزینش فرم

سرانجام مسئله اهمیت اجتماعی موسیقی بمیان می آید. موسیقی برای چه کسی تصنیف می شود؟

در این مقال تحولی که موسیقی جدید از درون خود با آن مواجه بوده است بنیکی آشکار و مشخص است. سیر این تحول از مرحله وحشی و پر انقلاب نخست تا فرم های ساده تر و نمایان تر «اکسپرسیونیسم» اخیر کشیده شده است. هنگامیکه اثری از شوهرگ مانند «موسی و هارون» (۱۹۳۲) با کاری از هیندمیت «ماتیس نقاش»^۱ (۱۹۳۴) مقایسه می شود، آنگاه اختلافاتی که اکنون در کار آهنگسازی میان مکانهایی که خارج از حدود آمار و احصاء است، وجود دارد شخص را شکفت زده میکند.

در هر دو اثری که ذکرشان رفت آهنگسازان با صمیمیتی کامل میکوشند تا احساس و دریافت هنرمندانه خویش را در برده برداشتن از چهره «عینیت تاریخی» باز نمایند.

هر دو اثر القاء کننده ایمان و اطمینان نسبت به يك دنياى سالم و صمیمی هستند.
با این حال دیگر شخص چگونه میتواند از خشم و طغیان در پیشگاه «سنت‌های
کهن» دم زند.

این نشانه‌های پویندگی بسوی يك سبك خاص و شخصی، جای خود را
(نرم، نرم) در صف معیارهای نوین سبك گرائی میکشایند در آن هنگام دیگر نسلی که
به سی سالگی رسیده اند با احساس تند و طوفانی به دنیائی که از انبوهی «نرم‌ها» ملال آور
شده باشد نخواهند تاخت. شور و تحرک آنان از این چشمه سیراب می‌شود که
موسیقی نو را برای کار خود، يك سابقه و يك مبدأ مستقل بشمار می‌آرند.
شادی بی گفتگوی موسیقی آفرینی «پوزیتیویسم»، بدون تفکر آهنگسازی،
و فور فرمهای بزرگ و شکوهمند و فردی بودن محدودیت‌های هارمونیک، این همه
از آنچنان تجربتی در موسیقی خیر میدهند که با يك سیلان کامل و نیروبخش بسوی
حیاتی شورانگیز و پر حرکت پیش میرود.

با اندکی ژرف نگری درمی‌یابیم که اصطلاح «ویتالیسم جهانی» بدین دو مین
مرحله موسیقی نو اختصاص میپذیرد. اهمیت جهانگیر این مرحله نو آئین در میان
مللی که موسیقی جوان و تازه بنیاد دارند خوب تر آشکار است. نامهای زیرین نمودار
اثر گذاریهای همگانی و چندجانبه این مثنی نشاط خیز و هنرمندانه است.

۱. وایل، ۲. بلاخر، ۳. ارف، ۴. فورتنر، ۵. شوستا کوویچ، ۶. خاچا پوریان،
۷. کابالفسکی، ۸. کوپلند، ۹. شومان، ۱۰. باربر، ۱۱. والتن، ۱۲. تپیت، ۱۳. بادینسکز، ۱۴. سوتر میستر،
۱۵. بورک هارد، ۱۶. دالا پیکولا، ۱۷. پتراسی، ۱۸. زایبر، ۱۹. لیبرمن، ۲۰. جولیت،
۲۱. مسی، ۲۲. هالفتر، ۲۳. کادوسا، ۲۴. استراوینسکی، ۲۵. ساابو، ۲۶. سیورود، ۲۷. لوتسلاوسکی،
۲۸. پراگاللو.

-
- Weill - ۱   Blacher - ۲   Egk - ۳
Fortner - ۴   Kabalevsky - ۵   Schuman - ۶
Barber - ۷   Walton - ۸   Tippett - ۹
Badings - ۱۰   Sutermeister - ۱۱   Burkhard - ۱۲
Dallapiccola - ۱۳   Petrassi - ۱۴   Seiber - ۱۵
Liebermann - ۱۶   Jolivet - ۱۷   Messiaen - ۱۸
Halffter - ۱۹   Kadosa - ۲۰   Szervaniky - ۲۱
Szabo - ۲۲   Saeverud - ۲۳   Lutoslawski - ۲۴
Pergallo - ۲۵

دومین مرحله موسیقی نو، « ویتالیسم » نیز بنوبه خود به دو بخش تقسیم می‌شود. سال ۱۹۴۵ یعنی پایان جنگ دوم جهانی را می‌توان نقطه آغاز این تقسیم دانست و این امر با رویدادهای سیاسی جهان پیوندی گسست‌ناپذیر دارد. پاره‌ای از نمودارهای تحول‌تدریجی سبک در بخش نخست، (۴۵-۱۹۳۴) با عوامل سیاسی دارای ارتباط مستقیم است.

مهاجرت اجباری نمایندگان برجسته موسیقی نو، مانند شوئبرگ، استراوینسکی، بارتوک، هیندمیت و جز آنها اروپا را تهی کرد. و کانون اصلی برخوردارهای موسیقی نو، بجای دیگری انتقال یافت. گِرودارهای «دیالکتیک» و رشد و گسترش بیشتر و توأم با سلامت این موسیقی در اروپا متوقف ماند. از جانب دیگر، ناگفته نمی‌توان گذاشت که افکار جدید و گرایش‌های هنرمندان «ویتالیسم»، به همه نقاط دنیا حتی سرزمین‌هایی که در آنها هنر را یک نظم سیاسی بدنبال می‌کشید، سرایت کرد.

برخلاف «اکسپرسیونیسم» در «ویتالیسم» اندیشه‌های میهن‌پرستانه افکار توده مردم و طبقه «بورژوا» و حتی آنچه که با شعور عمومی میخواند و منطبق بود در هیئت‌های گونه‌گون رسوخ یافت.

سرنوشت قطعی موسیقی در بسیاری از کشورها با خصائص روحی هر قوم و طایفه‌ای پیوند داشت و سبب انتساب «آیده‌تولوژی»های مختلف به موسیقی از همین جاست. نتیجه آنکه در این مرحله آهنگسازان از مسائل روز جدا نیستند و موسیقی خود را با التفات به اهمیت رویدادهای روزانه تصنیف می‌کنند (شوستاکویچ - تیبیت و حتی شوئبرگ و هونه‌گر و هیندمیت در این شمارند). نکته دیگری نیز وجود دارد که انصاف را، از اشاره بدان نباید گذشت.

گرایش‌های سبکی در خلال زندگی بیست ساله موسیقی نو، آنچنان استوار و شکل‌یافته شده بود که بسیاری از تزیینات آن به مثابه سیستم‌های تدریس انتشار یافت. برای نمونه «تکامل در تصنیف آهنگ»^۱ و «هارمونی عملی» از هیندمیت «میکروکسموس»^۲ از بارتوک، «سبک چندصدائی»^۳. از پپینگ، «تمرین مدرسه‌ای»^۴ از کلرل ارف، «شرح احوال خود» و «شعر در موسیقی» از استراوینسکی را می‌توان یاد کرد.

در این مقال جا دارد از تمایل هیندمیت نیز به تعدیل و تلطیف کارهای

۱ - Mikrokosmos - ۲ Unterweisung im Tonsatz

۳ - Schulwerk - ۴ Lehre vom Polyphonen Satz

تند و انقلابی خود مانند «مارین لپن» و «کاردیلاک»^۱ با اشارتی در گذریم .

بعد از ۱۹۴۵ موسیقی در جریان یک مبادله وسیع جهانی قرار گرفت و آشنائی بیشتری نسبت به آن حاصل آمد . در این خلال بسوی کمال نیز راه پیمود، و ثابت شد که در قلب و در واقعیت موسیقی نو ، هیچ دگرگونی قاطعی صورت پذیرفته است . حتی خطوط اساسی پیشرفت و تکامل موسیقی نو ، بیش از پیش استواری پذیرفت . آنچه در ۱۹۱۱ پس از اعلام «مرگ سیستم تونال» یک شکست فاجعه آمیز تلقی شد ، تنها موج نیرومندی بود که علیرغم آن موسیقی باختر راه خود را از «ماشو»^۲ تا «بولز» ادامه داد .

یادآوری این نکته ضروری است که پیشرفت مداوم و ساعیان سیستم «دود کافونی» در طریق تکامل پیش از آنکه از شونبرگ ملهم باشد ، مرهون سیستم سخت و جزمی «وبرن»^۳ است . بنا بر این سیر در این مسیر نوین سکه ایست که به نام وی باید زده شود .

موسیقی «سریال» و «آلیتوریک»^۴ هیچگاه از نام «وبرن» جدائی پذیر نیست . بر این دو سیستم یک نوع انطباق جهانی و پیشگامی مفرط سایه افکنده است . اما جای انکار نیست که نام آوران دیگر مانند استراوینسکی ، کرنک^۵ ، فورتنر ، برد^۶ ، نونو^۷ ، بولز و چند تن آهنگساز جوان ژاپنی این شیوه را بی آنکه گرفتار جزم و تعصبی باشند ، بکار بسته اند .

بر اثر کاربرد امکانات فنی ، عنصری تازه با جذبه و جادوی بسیار پیدائی یافته است . وجود آن را خاصه در قلمرو سرشار از دقت و مهارت الکترونیکها با امکانات نامحدودشان بهتر می توان احساس کرد . (مانند «موزیک کنسرت»)^۸ . برخلاف افراط کاران جزمی برخی از آهنگسازان مانند کرنک ، فورتنر و بادینگز ، امکانات تازه را نه بعنوان اصول ، بلکه بمثابه عناصر و ادوات آهنگسازی بکار گرفته اند .

آهنگسازان دیگری چون پندرکی^۹ و سرها^{۱۰} ، با آلات کهن ، آهنگهای ساده را به پیچیدگی گرفتار کرده اند .

نمونه شایان توجهی از «دگماتیسم دود کافونی»^{۱۱} را در کارهای «هنزه»^{۱۰} می توان یافت .

Cardillac - ۱   Machaut - ۲   Webern - ۳

Aleatoric - ۴   Krenek - ۵   Baird - ۶

Nono - ۷   Penderecki - ۸   Cerha - ۹   Henze - ۱۰

در اینگونه آثار وجود انسان و حرمت سنت‌ها سخت مورد تکیه و تأکید قرار گرفته است، و این کاریست درخور عنایت و التفات، در موسیقی مذهبی، افق‌های تازه‌ای برای بیان و القاء گشوده شده. برای نمونه به کار «مسی‌ین» باید اشاره کرد. با تمایل مشخصی به نحوه کار «کلودل»^۱، «مسی‌ین» سبک پرشور و حالی را بنام «ویترای»^۲، (که از شیوه ساختمان پنجره‌های کلیسا اقتباس شده) پی افکنده، که بسا خلسه صوفیانه و جلوه‌های کشف و الهام در آمیخته است. او برای دست‌یابی بدین مقصود به خلق گامها یا مدهای تازه‌ای همت گمارده، و ریتم را با گنجاندن تکه‌هایی از موسیقی هندی، بطرز برانگیزنده‌ای گسترش بخشیده است.

«مسی‌ین» بکرات مونولوگهای کشیده‌ای را از آوای پرندگان بکار گرفته و آن‌ها را بربک سلسله سازه‌های ریاضی سازمان داده است، چندانکه از فرم‌های قصیده‌مانند و پیچ‌وخم‌های طرب‌انگیز اصوات آمیزه‌ای پدید آمده است.

جاز بمثابه پدیده‌ایکه بحکم تأثیر جهانگیر خود، مسائلی را به پژوهندگان موسیقی عرضه داشته نیز باید اینجا به تذکار درآید. اکنون «جاز نو» فرم‌های خاصی برای موسیقی مجلسی عرضه داشته و کوشش میشود که در «سومین مرحله جاز» ترکیب دلپذیری از جاز و موسیقی نو پرداخته آید. آهنگسازان جاز امروز سری بین سرها درآورده‌اند و باید آنان را رقبای سخت‌کوش و پرشور و اشتیاق دیگر اساتید موسیقی بشمار آورد.

در اینکه موسیقی جاز با اصول متبع در سبک‌های «میو» و «استراوینسکی» پیوند روحی نزدیک دارد جای هیچ شبهه‌ای نیست. هرچند که در طی دهسال اخیر انسجام کلی که در تکنیک آهنگسازی و صدا پدیدار شده نزدیکی و آشتی سبک‌های مخالف را سبب بوده است، باز خطوط تاریخی تحول که در اینجا عرضه گردید اعتبار خود را بعنوان تعیین‌کنندگان جهانی که زمان موسیقی نو را دربر دارد، حفظ میکنند.

ترجمه اردشیر لطفعلیان