

جهانی که یک صدا می خواند

پیتر گابریل، آهنگساز - ترانه سرا

Peter Gabriel

تولده فوریه ۱۹۵۰ - انگلستان

سبک: Art / Progressive Rock

Alternative - Rock

گردآوری و ترجمه کیوان سامانی راد

در اوایل دهه هفتاد میلادی

تعدادی از گروه‌های راک

عناصری از

موسیقی کلاسیک و اروپایی را

با موسیقی Rock'n'Roll

متحد کردند که نتیجه آن

بوجود آمدن سبک

Art / Progressive Rock شد

این حرکت با فعالیت گروه‌های

Beatles و Genesis آغاز شد

تفاوت اندکی بین

Art و Progressive در سبک راک

وجود دارد

گروه‌های Art-Rock تمایل داشتند که

طرح‌های خود را به صورت سنگین

بر روی جلوه‌های کلاسیک با

غزل‌های عارفانه و مملو از

تشبیه و استعاره به کار برند

اما گروه‌های Progressive Rock

علاوه بر استفاده عناصر کلاسیک

اشکارا از Jazz و

تعبیر توهین‌آمیز و آفسونگر

در کارهایشان استفاده می‌کردند

این گروه‌ها استعداد بیشتری

در بداهه‌سازی نسبت به

گروه‌های Art-Rock

دلرا هستند.

● پیتر گابریل از جمله هنرمندانی است که نه تنها همگام با زمان پیشرفت کرده بلکه در طول دوره سی ساله فعالیت هنرش به هر سبکی که روی آورده، آثار بدیعی از خود برجای گذاشته است.

گابریل، از اجرای نمایش‌های غیرمعمول گرفته تا هنرمندی‌های استادانه‌اش در موسیقی پاپ، تحول اساسی را در تاریخ موسیقی راک (Rock) ایجاد کرده. به گونه‌ای که به عنوان هنرمندی مستعد و فعال در سبک Art-Rock مشهور شده است.

زندگی هنری گابریل در مدرسه عالی charter House در محلی که کارش را به عنوان نوازنده جاز در موسیقی راک و Soul آغاز کرد رقم خورد. در سال ۱۹۶۶ میلادی پیتر به اتفاق همکلاسی‌هایش Anthony Philips و Tony Banks و Michael Rutherford گروهی از آهنگسازان را به نام گاردن وال (Garden Wall) تشکیل داد. پس از مدت کوتاهی این جوانان با استعداد پایه‌گذار گروه جنسیس (Genesis) شدند. در سال ۱۹۶۸ اولین آلبوم مستقل این گروه با نام آفتاب آرام (Silent Sun) منتشر شد. از این آلبوم اجراهای مختلفی از رادیو و تلویزیون پخش شد و در پی موفقیت آن در مارس ۱۹۶۹ گروه جنسیس قراردادی را با کمپانی Decca Record انگلستان امضا کرد که بر اساس آن قرارداد، اولین آلبوم‌شان با عنوان از آفرینش تا الهام (From Genesis to Revelation) را انتشار دهند. در این آلبوم گابریل به عنوان نوازنده قلو و رهبر آواز ایفای نقش کرد. پیتر برای رسیدن به آرزوهایش در زمینه موسیقی، مقلمی را که در مدرسه فیلم به او پیشنهاد شده بود، رد کرد و به این ترتیب تملی تلاش خود را برای ارتقای کیفی گروه جنسیس به کار برد.

در سال ۱۹۷۰ گروه جنسیس قرارداد جدیدی را با کمپانی Charisma Record امضاء کرد که بر اساس آن قرارداد، آلبوم گناه (Tres Pass) را منتشر کردند. این آلبوم که در برگرفته مضامینی همچون جلوه‌هایی از آیین پرستش بود به سرعت در لندن مطرح و در سراسر انگلستان پخش شد. در این هنگام بود که فیلیپز (Philips) گیتاریست گروه و جان سیلور (John Silver) نوازنده سوم جاز از گروه کناره‌گیری کردند و راه را برای فعالیت قبیل کالینز (Phil Collins) و استیو هاگت (Steve Hackett) هموار ساختند. اعضای جدید به سرعت با گروه هماهنگ شدند. جنسیس برای تسوسه‌مسبک جذاب و دراماتیک خود آلبوم‌های Nursery Cryme (۱۹۷۱) و Shepard (۱۹۷۲) را عرضه کرد. اولین اثر گروه با اعضای جدید در فهرست بیست موسیقی برتر انگلستان قرار گرفت و جنسیس توانست نظر پیرولن بسیاری را در سراسر اروپا به سوی خود جذب کند. این موفقیت از طریق اجرای Genesis Live در برنامه Top 10 در سال ۱۹۷۳ به دست آمد.

آلبوم Selling England by the Pound سال ۱۹۷۳ انتشار یافت در روند صعودی گروه کمک بسیاری کرد و بدین ترتیب موفقیت طولانی آن‌ها در ایالات متحده رقم خورد. با ارائه اثر زیبایی I know but I like، گابریل نیز به عنوان آهنگساز و غزل‌سرا و هنرمندی آینده‌نگر در این گروه مطرح شد. هفتمین اثر جنسیس که به عنوان اثری سخت و دشوار به شمار می‌رفت در سال ۱۹۷۴ با وجود بحران‌های اقتصادی در انگلستان منتشر شد. در پی انتشار این آلبوم با نام The Jamb lies down on Broadway جنسیس تور موسیقی خود را در آمریکا آغاز کرد.

گابریل در سراسر این اجراهای زنده به‌طور عمد از لباس‌های غیرمتعارف استفاده می‌کرد که بعدها از آن به عنوان اعتراض به سیاست‌های نژادپرستی آمریکا نام می‌برد. در سال ۱۹۷۵ زمانی که گروه جنسیس در لوج محبوبیت خود به عنوان یک گروه برجسته و مشهور در بین هفتاد گروه در عرصه موسیقی راک شناخته شده بود؛ گابریل برای دستیابی به آرمان‌های خویش از این گروه جدا شد.

اولین آلبوم انفرادی او در سال ۱۹۷۷ در انگلستان توجه مردم را به سوی خود جلب کرد. آلبوم‌های اولیه او در سماییزود با عنوان Peter Gabriel خوانده می‌شد. اما با وجود استقبال بسیار در انگلستان، از این آثار در کشورهای دیگر استقبال چندانی نشد.

آلبوم بعدی گابریل (که حتی تصویر خورش ناخن بر روی جلدش آن را از دیگر آثارش متمایز کرده بود)؛ توسط King Crimson گیتاریست تهیه شده بود. این آلبوم نیز در انگلستان از شرایط خوبی برخوردار شد، اما در آن سوی اقیانوس اطلس، توجه چندانی را به خود جلب نکرد.

سیومین آلبوم گابریل در سال ۱۹۸۰ میلادی منتشر شد. این آلبوم به عنوان بزرگترین موفقیت او در سراسر ایالات متحده تا آن زمان به شمار می‌رفت. آلبوم او در لیست سی موسیقی برتر انگلستان بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد و همچنین در لیست ۵ موسیقی برتر ایالات متحده قرار گرفت. این اثر جلوه‌گر افکت‌های دیجیتال CMI (ترکیب‌کننده صدایی که با کامپیوتر کنترل می‌شود) بود. مضمون آن اشاراتی است به مشکلات موجود در کشورهای جهان سوم. در این سال‌ها گابریل آشکارا درگیر مسایل حقوق بشر و امور محیط‌زیست شده بود. این موضوع به صورت بارزی در قطعه Biko که در آلبوم اخیر جای داشت ابراز شد. تا جایی که Steven Biko به صورت سرودی در جنبش‌های اعتراض‌آمیز مردم آفریقا برای مبارزه با عملکردهای تبعیض‌نازادی درآمد. در سال ۱۹۸۰ گابریل، گروهی از هنرمندان را گرد هم آورد که باعث پیدایش WOMAD شد. WOMAD جشنواره‌ای است که همه ساله هنرمندان سراسر دنیا را دعوت

می‌کند تا ترتیب برگزاری موسیقی و هنرهای سنتی و مدرن را در کنار هم بدهند. WOMAD در راستای ارتقای سطح کیفی هنرهای سنتی و فرهنگ‌های معاصر و همچنین پروژه‌های شکوفایی استعداد هنرمندان فعالیت می‌کند. (گابریل در حال حاضر به عنوان مشاور WOMAD فعالیت می‌کند). در همین سال (۱۹۸۰) قطعه Shock the Monkey که حاصل تلاش‌های پیشین گابریل بود؛ موفق به دریافت جایزه Grammy شد. قطعاتی که طی سال ۱۹۸۲ میلادی در تور امریکای شمالی به صورت زنده اجرا شده بود در دو آلبوم با عنوان Peter Gabriel plays live منتشر شد. در سال ۱۹۸۲ گابریل پس از ارائه آلبومی به نام

Security به دلیل نامعلومی مدت دو سال از صحنه موسیقی کناره گرفت. او در سال ۱۹۸۵ با ساخت موسیقی فیلم آن پارکر به نام Birdy دوباره به جهان موسیقی بازگشت. این اثر شامل قطعاتی می‌شد که گابریل با همکاری Daniel Lanois در ابتدای فعالیت هنریش ساخته بود. موسیقی این فیلم تا سال ۱۹۸۶ که

گابریل آلبوم So را منتشر کرد به عنوان تنها اثر او به شمار می‌رفت. آلبوم So بزرگترین موفقیت تجاری را برای این هنرمند به ارمغان آورد.

این آلبوم در فهرست موسیقی‌های برتر انگلستان و ایالات متحده جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داد. So هنگامی جایگاه مناسب‌تری یافت که برنده بهترین جایزه موسیقی ویدئویی نیز شد. قطعه Sledgh Hamer در امریکا هیاوهی بسیاری ایجاد کرد و باعث شد تا جشنواره Grammy جایزه‌ای را به عنوان بهترین اثر سال به آن اختصاص دهد. گابریل تور موسیقی جهانی خود را با آلبوم SO آغاز کرد. او همچنین در تور دو مؤسسه خیریه که درآمد حاصله از آن برای جامعه

نخستین آلبوم‌های گابریل با وجود استقبال بسیار در انگلستان در کشورهای دیگر مورد توجه چندانی قرار نگرفت

دو جایزه پی‌آپی Grammy و دو جایزه MTV در کارنامه موسیقی گابریل ثبت شده است

آلبوم‌های سال ۸۰ گابریل با مضامینی از مسایل حقوق بشر و محیط زیست همراه شد

سینماگرانی نظیر آن پارکر و مارتین اسکورسیزی از گابریل برای موسیقی فیلم بهره گرفته‌اند

در همین سال‌ها گابریل استودیوی Real World را در ویلشیر (Wilshir) بنا نهاد. هدف از تأسیس Real World ایجاد پلی بین فن‌آوری‌های جدید موسیقی و هنرهای اقوام مختلف در سراسر دنیا بود. در این استودیو امکانات پیشرفته‌ای تدارک دیده شده بود که بعدها به مرکزی برای ارائه آثار با لیبیل Real world Record تبدیل شد. این لیبیل برای تمام آثار بالرزش هنرمندان سراسر جهان که در این استودیو تهیه می‌شد در نظر گرفته شده بود. اولین آلبومی که در این استودیو توسط گابریل تهیه شد، Passion (۱۹۸۹) نام داشت. گابریل این موسیقی را برای فیلم آخرین ورسوسه مسیح به کارگردانی مارتین اسکورسیزی تهیه کرد. Passion باعث شد تا درهای

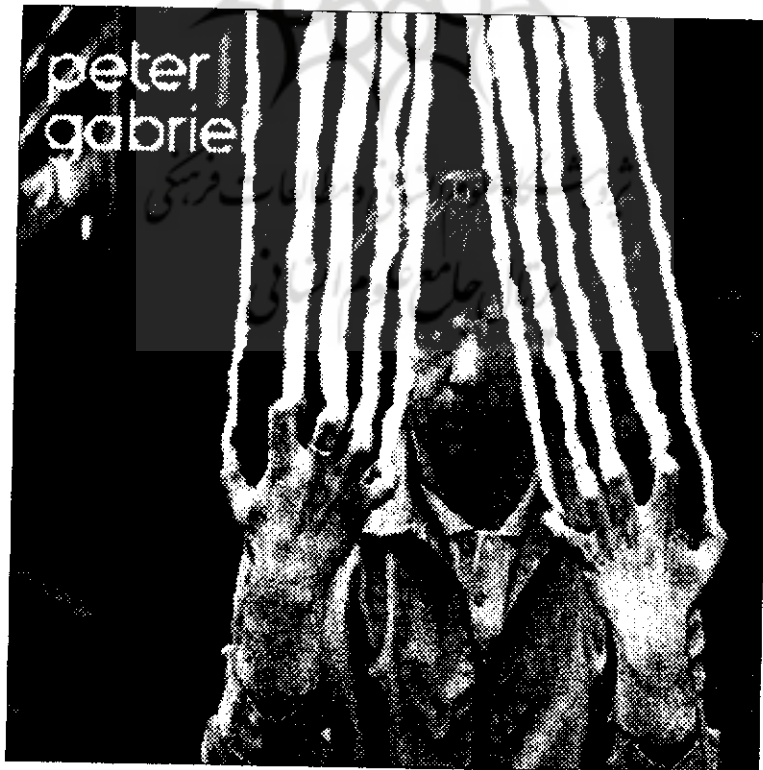
استودیوی Real World به روی گروه‌های گسترده‌تری هنرمندان و تهیه‌کنندگان بین‌المللی باز شود. هنرمندان می‌دانستند که کار با گابریل در محیطی این چنین مدرن، بی‌نقص خواهد بود.

Passion، بالقوه ترکیب تکان‌دهنده و اعجاب‌آوری است. این اثر دارای فضای بدیع در سبک

Newage است و موسیقی به خوبی با تصاویر زیبای اسکورسیزی هماهنگ شده است. گابریل گروه یک‌دستی را برای این کار انتخاب کرد. Shankar برای ویولون و Yassou N'Dour و Baba maal برای جلوه‌های آوایی و نصرت فاتح علی‌خان به عنوان خواننده قطعات قوالی هنرنامهی کردند. همچنین Billy Cobham در زمینه جاز و گابریل در راس امور، نظارت داشت.

سبک این اثر دارای حال و هوای موسیقی شرقی است. در برخی از قطعات آن که از فلوت استفاده شده، حس حزن‌آلودی جلوه‌گر است. این حس اندوه در قطعه Gethsemane بسیار مشهود است. قطعات دیگری چون It is Accomplished و With this Love به سبک

بین‌المللی صرف می‌شد، شرکت کرد. این تورها شامل US Conspiracy of Hope (با همکاری ۲۱، Bryan Adams, Sting) و Human Rights Now (امروز، حقوق بشر) بودند. این تور نیز در حمایت از اهداف حقوق بشر با همکاری Sting و Youssou N'Dour برگزار شد.

سرودهای کلیسایی و جشن‌های پیروزی است. اما بهترین قطعات این آلبوم اثر دیگری دارند. چرا که نمایانگر شرایطی بین درد و رنج، آرامش و سکوت را القا می‌کنند. آلبوم **Passion** برای گابریل دو جایزه **Grammy** را در بخش‌های، بهترین اثر در سبک **Newage** و بهترین قطعه اصیل به ارمغان آورد. سال بعد گابریل آلبوم دیگری را با نام **Shaking the tree** عرضه کرد که این اثر نیز مانند آثار قبلی او مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۹۹۰، گابریل در راستای حمایت از حقوق بشر کنسرت **Wemibly** (wemibly) لندن برگزار کرد.

گابریل برای انتشار دهمین آلبوم خود **US** در سال ۱۹۹۲ یازده هنرمند را که در زمینه‌های بصری فعالیت داشتند به یاری گرفت، تا هر یازده قطعه آلبوم را به تفسیر و تصویر بکشند. این آثار هنری در نمایشگاه هنرهای معاصر انگلستان در سال ۱۹۹۳ میلادی به نمایش گذاشته شد. همچنین در نمایشگاه ویژه‌ای که در کشور ژاپن برگزار شده بود نیز در معرض دید عموم قرار گرفت. در طول ضبط موسیقی **US** گابریل درگیر برخی از مشکلات شخصی شد. از آن جمله می‌توان به جدایی او از همسرش اشاره کرد. بدین ترتیب این مشکلات خود را در آلبوم **US** نمایان کردند.

آلبوم **US** توانست مانند **SO** موفقیت‌های تجاری چندانی کسب کند؛ با این وجود نامزد چهار جایزه **Grammy** شد و همچنین توانست دو جایزه **MTV** را در آمریکا به خود اختصاص دهد.

یکی از آهنگ‌های این آلبوم به نام **Kiss that Frog** سرآغاز آفرینش موسیقی جهانی نو و جنبش تازه در این زمینه بود که به نام **The Mind blender** مشهور است. در همین ایام گابریل به عنوان معروف‌ترین هنرمند موسیقی ویدئویی راک مشهور شد چرا که وی اولین کسی بود که دو سال پی‌درپی جایزه **Grammy** را در این بخش به خود اختصاص داده بود. این جوایز به‌خاطر قطعات **Diggin in the dirt** در سال ۱۹۹۲ و **Steam** در سال ۱۹۹۳ به وی اهدا شد.

آوریل ۱۹۹۳ سرآغاز تور **Secret World** بود. تهیه‌کننده این تور جهانی گابریل و پیشقدم آن کارگردان و طراح کانادایی **Robert Lepage** بود. این اجراها آمیزه‌ای بود از سبک رویایی و دوراندیش لپه‌اج به همراه ترانه‌های شخصی گابریل که بر روی مناسبات قومی متمرکز شده بود. این برنامه در منظر بیش از یک میلیون طرفدار در ۵ قاره برای ۱۸ ماه پی‌درپی اجرا شد. **Secret world** در مدنا و ایتالیا به فیلم تبدیل شد و در آگوست ۱۹۹۴ این اجرای زنده در دو نسخه ویدئویی منتشر شد.

علاوه بر این، او آثاری در زمینه مولتی‌مدیا عرضه کرده است که **Xpiora** و **EVE** از آن جمله‌اند. اشخاص با استفاده از این **CD-Rom**ها می‌توانند صدای خود را به

راحتی و بدون دستگاه‌های پیشرفته بر روی موسیقی میکس کنند.

از دیگر مشغولیات گابریل می‌توان به تأسیس **Witness** اشاره کرد. گابریل در اواخر دهه هشتاد از شوروی برای کمک به ایجاد گروه **Green Peace** و گردآوری آلبوم **One Voice On World** دیدن کرده بود و همزمان با این دیدار شرکتی تحت عنوان **Witness** برای ادامه مبارزات در راه حقوق بشر تأسیس شد. این شرکت زیر پوشش سازمان جهانی حقوق بشر فعالیت می‌کند و با وارد کردن دوربین‌های دستی و

مست‌قلند به خوبی از عهده همکاری با گابریل برآمد. قطعه تأثیرگذار **Taboo** (حرام) در موسیقی فیلم **قاتلین بالقره** که با صدای فاتح‌علی خان به زبان عبری اجرا شد نیز از ساخته‌های گابریل است. گابریل معتقد بود احتیاجی نیست آمریکایی‌ها بفهمند خان چه می‌گوید. چرا که آوای او آن قدر گیرا هست که تأثیر خود را به بهترین نحو می‌گذارد. فاتح‌علی خان در سال ۱۹۹۶ به علت بیماری قند درگذشت.

فهرست آثار پیترو گابریل:

Peter Gabriel:

Discography

Secret World Live	1994
Us	1992
Revisited	1992
Shaking the Tree--16Golden	
Creats	1990
Passion:The Last Temptation of	
Christ Soundtrack	1989
So	1986
Birdy Soundtrack	1985
Plays Live	1983
Security	1982
Peter Gabriel	1980
Peter Gabriel	1978
Peter Gabriel	1977
The Lamb Lies Down on	
Broadway	1974
Selling Engalnd by the Pound	1973
Genesis Live	1973
Shepard	1972
Nursey Cryme	1971
Trespass	1970
Where the Sour Turns to Sweet	11969
From Genesis to Revelation	1969
In the Beginning	1968
COMPILATIONS/SOUNDTRACKS	
Fellicity	1999
City of Angels	1998
Diana, Princess Of Wales	
Tribute	1997
Tower of Song: The Song of	
Leonard Cohen	1995
Vituosity	1995
Strange Days	1995
Sun City--Artists United Against	
Apartheid	1994
Woodstock'94	1994
The Glory of Gershwin	1994
1. World of Music, Art and Dance.	پانوشت:

***BIKO**

پیترو گابریل

سپتامبر ۷۷،
هوای بندر الیزابت لذت بخش است،
و بندر به کار خویش.
اما، اتاق ۶۱۹، در مرکز پلیس،
چراکه بیکو، آه بیکو، آه بیکو
آه بیکو، آه بیکو.
چراکه بیکو،
به سان یک مرد، مُرده است.
شب که به خواب فرو شوم
رویایی به رنگ قرمز می‌بینم.
پس رویاهایم
جهان سفید و سیاه،
رنگی جز رنگ مرگ ندارد
چراکه بیکو، آه بیکو، آه بیکو
آه بیکو، آه بیکو،
چراکه بیکو،
به سان یک مرد، مرده است.
گیرم شمع را خاموش کنید،
آتش چه؟ آتش
چراکه زیانه خواهید کشید،
وزیدن باد خشمگین ترش خواهد کرد.
بیکو، به سان یک مرد، مرده است
و چشمان جهان او را می‌بیند.
Steven Biko * مبارز سیاه‌پوست

دیگر فن‌آوری‌های جدید به حمایت از کشورهای جهان سوم پرداخته است. با وجودی که از آخرین آلبومی که استودیوی گابریل عرضه کرده ۵ سال می‌گذرد اما او کماکان هنرمندی پرمشغله است. او هر ساله نوازندگان و موسیقی‌دانان سراسر دنیا را برای هفت روز کار مشترک که به نام **Real World Recording week** معروف است به همکاری دعوت می‌کند.

گابریل تعدادی کار مشترک با نصرت فاتح‌علی خان داشته است. آلبوم **Must Must** توسط او برای خان تنظیم شد و مرحوم فاتح‌علی خان در قطعاتی مانند