

فیلیپ گلاس تکرار

ترجمه طلایب سقط جیان

فیلیپ گلاس، ملقب به «پاپ موسیقی مدرن آمریکا»، یکی از مطرح ترین موسیقیدانان دنیاست که همچنان مشغول فعالیت است.

غلب او را به عنوان یکی از پدران مینی مالیسم می‌شناسند ولی بدئیست بدانید که شهرت وی همچنین مدیون همکاری با هنرمندان بزرگی چون بروایمان انو راوی شانکار آساموئل بکت ... است.

در سال‌های اخیر، خلق موسیقی فیلم‌هایی چون شوی ترومن، کندون^۱ و مامور مخفی^۲ او را به چهره مردمی تری بدل کرده است. آن چه می‌خوانید، مصاحبه بی‌است که توسط مجله لوموند دو لاموزیک در پاریس انجام گرفته است:

برنامه علم انسانی

کنم، در حقیقت، اغلب پروژه‌های موزیکال من در موقعیت‌هایی شکل گرفته‌اند که مجبور بودم سنت‌های خود را بشکنم. در مدرسه جولیارد^۹ نیویورک، استادان شما میو^{۱۰} و پرسیشتنی^{۱۱} بودند، بعد‌ها در پاریس شاگرد نادیا بولازه^{۱۲} شدید، چه چیزهایی را ز وی آموختید؟

به هنگام ترک نیویورک، بیست و شش ساله بودم و تقریباً چیزهای لازم را آموخته بودم، با این حال دو سالی را که در پاریس گذراندم، سال‌های بسیار پرباری بودند، به خاطر دارم در زستان به پاریس رسیدم. تصویری در ذهنم حک شده است: پاریس به طرز وحشت‌ناکی نسبت به نیویورک تاریک بود. همه چیز برای من در تاریکی آغاز می‌شد. صحیح‌ها وقتی بیدار می‌شدم، مجبور بودم حتیاً چراخ را روشن و بخاری را گرم کنم.

مهم‌ترین راهنمایی نادیا بولازه این بود که به من آموخت تاریشهای سبک فردی‌ام را خود جست‌جو کنم، به نصایح او گوش کردم و تمام تلاشم را برای پیدا کردن صدای خودم به کار بستم و به همین خاطر همیشه خود را مدیون اوی داشتم، در ۱۹۷۰، برای دادن کنسertی به یک شبکه رادیویی آمریکا دعوت شدم، مجری برنامه یکی از اولین قطعاتی را که ساخته بودم "Music in Similar Motion" را پخش کرد. آهنگساز جوانی که تقریباً همسن و سال خودم بود در آن جا حضور داشت. او مؤبدانه عذاب شنیدن اثر مرا تحمل کرد، حتی ظاهراً علاقه‌مند هم شده بودا ولی در پایان برنامه به من گفت: «خیلی جالب بود، ولی هیچ‌گاه به ذهن‌تان خطوط نکرده است که در یک مدرسه موسیقی به تحصیلات آکادمیک بپردازید؟» چنین رفتاری در دهه ۶۰ و ۷۰ بسیار رایج بود. موزیسین‌های به اصطلاح «آونکاره» به من به چشم یک امیمون وحشی^{۱۳} نگاه می‌کردند.

زنگنه در پاریس چگونه بود؟

من زیاد به تئاتر می‌رفتم، به خصوص برای تماسای نمایشنامه‌های ژان ژنه^{۱۴} و ساموئل بکت. همچنین شاهد پیدید آمدن نمایشنامه پاراوان‌ها^{۱۵} بودم و در اولین اجرای نمایشنامه Oh happy days نوشته بکت همکاری نزدیکی با مادلین رن^{۱۶} داشتم. همچنین برای یک کمپانی تئاتر کار می‌کردم و ده‌ها قطعه موزیک صحنه برای نمایشنامه‌های بکت ساختم. خود بکت با استفاده از موسیقی در اجرای آثارش موافق نبود. با این میلی استفاده از موسیقی را در آثارش می‌پذیرفت، راستش را بخواهید، برای کار من خیلی ارزش قائل نبود، ولی ترجیح می‌داد که بی‌تفاوت باقی بماند.

دروت آن پ^{۱۷} می‌توانستم شاهد اجرای نمایشنامه‌های

فیلیپ، تاکنون چه سازهایی را نواخته‌اید؟

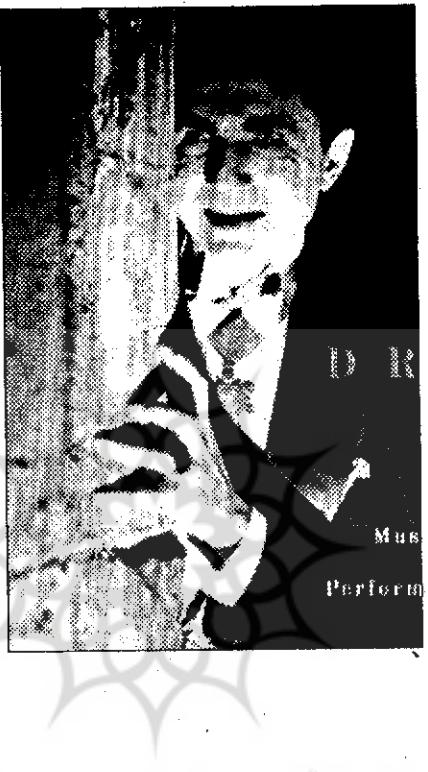
ابتدا از ویولون شروع کردم، ولی این ساز چندان جذابیتی برای من نداشت؛ چون آن زمان ۶ سال داشتم! بعد فلوت یاد گرفتم و فلوتساز تخصصی من شد. در خانواده ما هر فرزندی به موسیقی می‌پرداخت. خواهر و برادرم پیانو را انتخاب کردند، من هم که مثلًا فلوت می‌زدم استادی هم برای پاددادن درس‌های موسیقی به منزل ما می‌آمد، به محض این که منزل ما را ترک می‌کرد، من به سوی پیانو هجوم می‌بردم درس آن روز را می‌نواختم، به این ترتیب پیانو زدن را یاد گرفتم! برادرم فکر می‌کرد درس‌هایش را از او می‌زدم و همیشه سر این قضیه جنگ و دعوا بود! بعد‌ها که بزرگتر شدیم، هر کسی در اتاق خودش تمرین می‌کرد، بنابراین مشاجره‌ها خاتمه یافت. وقتی شروع به آهنگسازی کردم، به کلی نواختن فلوت را کنار گذاشتم. پیانو ساز اصلی من شد، تا آن جا که تقریباً طی دو سال برای کنسرت دادن آماده بودم.

آیا در دهه شصت، به موسیقی راک یا کاتری هم گوش می‌دادید؟

راستش را بخواهید، به سبک خاصی علاقه نداشتم، مهم نوازندگان خوب بودند. در نیویورک چند نفری بودیم که به دلایل متفاوت کنسرت‌هایی را ترتیب می‌دادیم، از این طریق امکان همکاری با چند تن از موزیسین‌هایی که به این کنسرت‌ها دعوت می‌کردیم، پیش از می‌آمد. به طور مثال، پتی اسمیت و گروپیش^۷ را به خاطر می‌آورم. یادم می‌آید که برای او یک آهنگ هم نوشتم در عین حال با موزیسین‌های سنتی هندی و آفریقایی برنامه اجرا می‌کردم. هنوز هم اشتیاق همکاری با افرادی را که تقاضاهای بنیادین با من دارند، در خود حفظ کرده‌ام. از قرار دادن خود در موقعیت‌های دشوار نزد می‌برم، زیرا مجبور به کشف مجدد همه چیز شوم. شاید اعتقدات نوبن و متفاوت، مهم‌ترین دستمایه فکری آهنگسازان امروزی باشد.

گاهی اوقات، معضلات دنیای موسیقی در چهارچوب همکاری با سایر موزیسین‌ها، نویسنده‌گان یا هنرمندان عرصه تئاتر و سینما به راحتی قابل حل و فصل است.

تئاتر از دیرباز و برحسب سنت، مکانی مناسب برای کشف تکنیک‌های جدید موزیکال بوده است. درام، موزیسین را در موقعیتی از پیش تعریف شده قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، «انیشنین در ساحل» را در نظر بگیرید: از نظر روایی تحت فشار بودم تا پسند را در مکانی غیر از سالن کنسرت به اجرا در آوردم. به دلیل فضایی کاملاً متفاوت، از سالن کنسرت به سالن تئاتر روی اورم. قبیل از آن هیچ‌گاه برای برنامه‌یی که می‌پایست ۵ ساعت طول بکشد، آهنگ نساخته بودم. بنابراین باید می‌گرفتم که زمان را برای آن فضا تنظیم

پرتاب جامع علوم انسانی
پرتاب کارهای علوم انسانی و مطالعات

The Making of the Marriage representative for Planet 8 The Marriage between Zones three, four & five beatween Zones three, four & five. برای هر کدام از این آثار، تلاش کردم تکنیک‌ها، وضعیت‌ها و روش‌های را بسط دهم. در حال حاضر روی سه پروژه جدید کار می‌کنم، اپرایی بر اساس داستان «گروه محکومین»، فرانسیس کافکا است، که قرار است ابتدا در سیاتل، سپس در سان فرانسیسکو و نیویورک به نمایش درآید. این اپرای دو خواننده و دو بازیگر نوشته شده است.

چرا تا این اندازه مجذوب دنیای زان کوکتو شدید؟ من فیلم‌های وی را در اواخر دهه ۵۰ دیدم و خاطرات شگفتی از آن‌ها در ذهن مانده است. سه اپرای نخستین من: ایشتن در ساحل دریا، Satyagraha و اخناون درباره مسائل اجتماعی هستند. «ایشتن» پیرامون علم، «اخناون» راجع به عقاید مذهبی و Satyagraha در مورد سیاست است. بعد از آن آثار، احسان کردم که به موضوع «تحولات شخصی» تمایل بیشتری دارم، در اورفه یافتم که کوکتو چگونه یک زندگی روزانه و معمولی را به یک دنیای جادویی تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، این تریلوژی، آن سه اپرای «اجتماعی» را تبدیل می‌کند و نوعی حرکت از تغییرات اجتماعی به تحولات درونی و فردی به حساب می‌آید. این موضوع در «دبو و دلبر» به خوبی مشهود است. آن جایی که گردیدی «دبو» به واسطه جادو، دری را به سوی دنیای برتر می‌گشاید و در یک لحظه «دبو» را می‌نیمیم که به «دلبر» می‌گویید: «دلبر، آن شاخه‌گل سرخی که وظیفه خود را انجام داد، آینه‌من، کلید طلایی‌ام، طلس و دستکش‌هایم، پنج راز قدرت من هستند».

من کشف کردام که کوکتو تمام تکنیک‌های بدیع را در این فیلم به کار برده است: اسب سابل استقامت و پایداری است، کلید سابل علم و فن به شمار می‌رود، آینه‌گذگاری از واقعیت به مکانی دیگر و گل سرخ نشان مسافت، زیبایی... هستند. دستکش‌ها مدت زیادی ذهنم را مشغول کرده بودند. در آخر، درک کردم که آن‌ها دال بر نجات هستند. نجابت واقعی روح، که هدف اصلی افرینش بوده است.

از لحاظ تکنیکی، برای هر کدام از سه اپرای شیوه‌های متفاوت برگزیدم. در ابتدا، سینما را انتخاب کردم در اورفه با استفاده از سناریو، تمرکز اصلی خود را روی به نمایش در آوردن آن قرار دادم، ته روی به تصویر کشیدن آن، و به مدت زمان آن اضلاع کردم، در دبو و دلبر به متن بسیار وفادار بودم و ضمن دنبال کردن دکوباز اصلی فیلم، تغییراتی را به خاطر صدای خوانندگان اعمال کردم. «دبو» و «دلبر» چنان محبوبيتی در امریکا و اروپا کسب کرد که اضطراب تکرار آن را در بجهه‌های وحشت، داشتم و منی خواستم همان کار را

بیشتر از یک اپرای استاندارد. خود من از برخورد آن‌ها با اثرم چیزهای زیادی آموختم، توانستم که نهوده برخورد آن‌ها را هنگام اجرای یک رپرتوار سنتی نیز تجربه کنم، همچنین توانستم مسیر خود را درک کنم و احتمالاً خوانندگان اپرای اینیز با خود ببرم.

چنین تصور می‌کنم که برای یک آمریکایی، استفاده از زبان انگلیسی در اپرای سیار مشکل تراز فرانسه استا در انگلیسی ما کلمات را روی حرف بی‌صدا، کوتاه یا قطع می‌کنیم؛ به عنوان مثال، اگر من بگویم *ray* ممکن است منظور کلمه *ray* باشد، ولی اگر آن را *ral* تلفظ کنم، مفهوم دیگری خواهد داشت. در فرانسه، حس کلمات در اول آن‌ها نهفته است. در حالی که در انگلیسی آخر کلمه *قرار* دارد بنابراین خوانندگان آمریکایی، صداده‌ی و طنین‌دادن به کلمات بی‌صدا را باید بیاموزند. سفارش «مسافرت» امکان دستیابی به آگاهی شخصی نسبت به اپرای برای من فراهم آورد. همزمان کارهای تغزی تصنیف کردم که با یکدیگر تفاوتی بسیار داشتند که در هر کدام از آن‌ها، زبان‌های متفاوتی به کار می‌رفت: سانسکریت برای *Satyagraha*^{۴۳}؛ مصری شبانی و عبری برای اخناون^{۴۴}، فرانسه برای تریلوژی کوکتو؛ لاتین، ایتالیایی و انگلیسی برای جنگ‌های استقلال^{۴۵}، شعرهای آوازگونه - محاوره‌ی آن گینسبرگ^{۴۶} برای *Hydrogen Juke box*^{۴۷} و باز انگلیسی دوریس

پرونده

وقتی در ۱۹۶۷ به نیویورک بازگشتید، جامعه هنری نیویورک را چگونه یافتید؟

از یک سو، لامونت یانگ^{۲۲} و تری رایلی^{۲۳} بودند که از کالیفرنیا آمده بودند، درست مثل استیوریج^{۲۴} که او هم در آن زمان در نیویورک مستقر شده بود. از سوی دیگر، شخصیت‌هایی به مراتب خاص تری نیز بودند، مثلاً موندوگ^{۲۵}، که من اواخر خیلی خوب می‌شناختم، الین لوسیه^{۲۶}، مردیت مانک و رابرت اشلی. کلیه این هنرمندان در بحبوحه سریالیسم به سر می‌بردند و نه قصد انقلابی در موزیک را داشتند و نه می‌خواستند تاریخ را عوض کنند. آن‌ها فقط روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شدند تا این‌که به خاطر فشارهای بیرونی، ایده‌هایی را که پذیرفته بودند متحول ساختند و نسلی را تحت تأثیر اساسی قرار دادند.

می‌توانیم این جریان را به دری عظیم، بلند و سینگین تشبیه کنیم که تمام این شخصیت‌های آن را هل دادند تا این‌که به یک باره باز شد.

در آن زمان، فعالیت‌های هنری رویه پیشرفت بود، در ابتدا بازار گالری‌های هنری پررونق بود. به مدت ۱۰ سال، حتی توافقنمایی به یک سالن کنسرت وارد شوم. ما را نمی‌پذیرفتند استیوریج هم با همین مشکل رویه رو بود. به موازات آن، شغل‌های دیگری مانند سربسازی و رانندگی تاکسی را تجربه کردم، البته باشد اشاره کرد این گونه شغل‌ها هیچ چیز خارق العاده‌ای به شمار نمی‌روند. در اروپا شاید نوعی رمانیسم در انتخاب چنین روشنی برای زندگی باشد، ولی به شما اطیبانان می‌دهم که این گونه زندگی بسیار پیش پا افتاده و معمولی است.

اجازه دهید مجدداً به نادیا بولانژه اشاره کنم، او را تشویق کرد تا صدای غریزی درون را پیدا کنم؛ ضمن این‌که به من باد داد تا چگونه بفرماز و نشیب‌ها غلبه کنم، به من توان انتقاد پذیری را نیز آموخت. او می‌توانست به راحتی از سبکی به سبک دیگر حرکت کند. همیشه با اشتیاق فراوان درباره باخ موتسارت، بتهون و آهنگسازان رنسانس صحبت می‌کرد. ولی کتاب مقدس او باخ بود. همه روزه مرا وادر می‌کرد به روی یکی از کمال‌های باخ کار کنم.

به این ترتیب، شاید بتوان "Music in 12 Parts"^{۲۶} را به نوعی فوگ شخصی شما به حساب آورد.

اگر از این دید به آن نگاه کنیم، باش مثبت است. البته من جرأت مقایسه خود را باخ ندارم، ولی این امر نیز به نوعی صحت دارد که Music in 12 Parts^{۲۷} گزیده‌ای است از تمام قطعاتی که تاکتون ساخته‌ام. شاید می‌خواستم بگویم: ببینید، من همه این کارها را انجام دادم، اما دیگر تمام شده‌ام و این کار بهترین روش برای خاتمه بخشیدن به فصلی از زندگی من بود. بعد از آن بود که شروع به کار کردن روی "انیشتین در ساحل" کردم و کم کم به سوی تئاتر و صحنه روی آوردم.

- انجام دهم، بنابراین، ضمن در نظر گرفتن سه خواننده برای هر شخصیت، از گروه رقص سوزان مارشال^{۴۹} هم کمک خواستم. چهار خواننده و هشت بالرین همیشه در صحنه حاضر هستند، اما گاهی اوقات تا پدیده می‌شوند تا بعضی تصاویر روی صحنه نمایش داده شوند. البته در ریافت همان نتیجه مشتب آسان نبود. ایده‌آل من این بود که صحنه‌هایی تغییر شکل یافته از فیلم را به آن اضافه کنم، در ^{۵۰} Monsters of Grace که باز هم با همکاری باب ویلسون ساخته شده، تا حدی تلاش کردم تا به این فضای آرمائی نزدیک شویم. به همین خاطر از تصاویر سه بعدی استفاده کردم، متن، تصویر و موسیقی با هماهنگی کامل هم جوار شدند، نه این که مانند آثار کلاسیکی بر دیگری غلبه کند.
- من این ایده را در پارسیون جدیدی که برای کوارلت کرونوس^{۵۱} نوشتم، دنبال کردم. این قطعه از دیالوگ فیلم «درآکولا» ساخت تاد براونینگ با بازی «بلا لاغوسی» الهام گرفته شده است. به هنگام دیدن مجدد فیلم، هنرپیشه‌ها مرا به یاد کارهای باب ویلسون انداختند. احساس کردم که یکی از نمایشنامه‌های باب را تماشا می‌کنم و تصور کردم که درآکولا یک ملوادرم نیمه تمام است و من باید با موسیقی آن را تکمیل کنم. در سال‌های ^{۵۲} ۶۰، در مقابل سبک آتوال موضع گرفتید، اگنون چه نظری دارید؟
- بالاخره نیاز به کمی تغییر داشتم مانند دیگران به پulsation در موسیقی اعتقاد داشتم، بنابراین سبک توinal را برای هنگاسازی انتخاب کردم. امروزه به سمت نومی پلی توinalیته گرایش دارم که در دهه‌های ^{۴۰} و ^{۵۰} توسط موسیقیدانان فرانسوی مانند «میو» (استادم) و ارتور هوئنگر^{۵۳} توسعه یافته بود. البته خود آن‌ها به عنوان مرجع به پلی فونیست‌های قرون وسطی رجوع می‌کردند. مثلاً در اختناcon، با تضاد موجود بین کام‌های مازور و مینور بازی کردم. همچنین در یکی از کوارنت‌هایم، تلاش کردم تا از یک ساخت جدید پلی توinal استفاده کنم.
- تکرار چه کاربردی برای شما دارد؟
- برخلاف تصویری که اغلب مردم دارند، اگر فکر کنیم تکرار تأثیری مانند «مانتر»^{۵۴} دارد، اشتباه است. من چنین اعتقادی ندارم. مانتر، روی صدا تکیه دارد، اما تکرار روی احساس متمرکز است، برای گرتوود اشتاین، نه طبیعت صدا، بلکه تکش طبیعت زبان کافی بود. مانتر چیز دیگری است. به همین دلیل، مقایسه مانتر با تکرار را نمی‌پذیرم.
- از ^{۵۵} In again out again برای دو پیانو New, So داشته‌ایم.
- این کار به این خاطر است که همواره رستیال‌های پیانو اجرا کرده‌ام. دست کم دویست کنسert در عرض سی
- سال، از این طریق، امکان تماس مستقیم با شنونده برایم فراهم بوده است که هر بار عکس العمل آن‌ها نیز متفاوت بوده. اگرچه کمی خودخواهانه به نظر می‌رسد، اما باید بگویم این رستیال‌ها را به همه چیز ترجیح می‌دهم؛ خودم، پیانو و جمعیت. لحظه‌ی ناب است که در آن آهنگساز و موسیقی اش از یکدیگر جدا نمی‌شوند حتی اگر بداهه‌نوازی نکنم، آهنگساز درون من، باید قطعه را دوباره بیافریند.
- پانوشت‌ها:
- Brian Eno (متولد ۱۹۴۸) - آهنگساز انگلیسی Ravi Shankar (متولد ۱۹۲۰) - یکی از تأثیرگذارترین آهنگسازان و نوازندگان هندی در سده اخیر.
- The Truman Show (۱۹۹۸) - به کارگردانی پیتروزی، با بازی جیم کری - لام به ذکر است که موسیقی این فیلم که فیلیپ گلاس در ساختن آن همکاری داشته است، برندۀ جایزه گلدن گلوب برای بهترین موسیقی فیلم شده است.
- Kundun (۱۹۹۷) - فیلمی بر اساس زندگی دلایلی لاما، ساخته مارتین اسکورسیزی
- The Secret agent (۱۹۹۶) - فیلمی بر اساس رمان معروف جوزف کنراد با بازی باب هاسکینز و پاتریشیا ارکت، به کارگردانی کریستوفر هامتون
- Le monde de la musique - n.235 - 8 Sep. 1999
- Patti Smith Group (۱۹۷۲) - شکل گرفته در سال ۱۹۷۲، به سرپرستی Patti Smith (متولد ۱۹۴۶ آمریکا)، یکی از گروه‌های راک دهه هشتاد.
- Einstein on the beach (۱۹۷۶) - ابراز از فیلیپ گلاس که با همکاری باب ویلسون در سال ۱۹۷۶ ساخته شده است.
- Hilliard School (۱۹۷۴) - یکی از دانشگاه‌های معتبر هنر واقع در نیویورک. تأسیس ۱۹۷۴
- Darius Milhoud (متولد ۱۸۹۲ - ۱۹۷۴) - آهنگساز و پیانیست فرانسوی.
- Vincent Persichetti (متولد ۱۹۱۵ - فوت ۱۹۸۷) - آهنگساز و رهبر ارکستر آمریکایی
- Nadia Boulanger (متولد ۱۸۸۷ - ۱۹۷۹) - آهنگساز و رهبر ارکستر فرانسوی. یکی از معروف‌ترین استادان موسیقی قرن بیستم، آهنگسازان بزرگی چون کوبنند و کلفر شاگرد او بوده‌اند.
- Jean Genet (متولد ۱۹۱۰ - نویسنده، نمایشنامه‌نویس و شاعر فرانسوی
- Les Paravents (۱۹۶۲) - تصنیف شده بین سال‌های ۱۹۶۲-۱۹۶۱
- Modelein Renaud (۱۹۶۰) - تئاتر ملی - مردمی
- Théâtre national Populaire (۱۹۶۰) - تئاتر ملی - مردمی
- تاسیس ۱۹۶۰ در پاریس
- Living Theatre - یک اصطلاح تخصصی تئاتر است که متألفه‌ی ترجمة مناسبی در فارسی برای آن بهداشت
- گلستانه سیزدهم — ۱۱ —