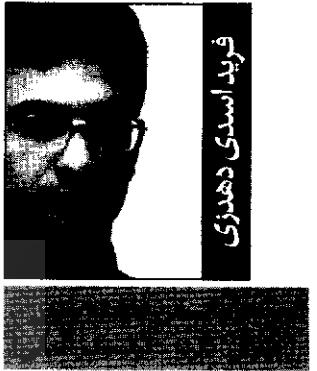

شجریان زدگی

پژوهشگر
آموزه‌دهنده

۳. از قضا چندی پیش در آخرین شماره فصلنامه «ماهور» گفت و گویی از آقایان علیزاده و طلایی منتشر شد که آنها نیز با اشاره به بی‌اعتنایی‌های بخش دولتی نسبت به موسیقی، به رفتارها و سیاستهای اشتباه خود اهالی موسیقی (به ویژه اختلافهای درونی موسیقیدانان) تأکید کردند. نتیجه اینکه برای برسی وضعیت موسیقی نمی‌توان تنها بر یکی از عوامل ذکر شده تأکید کرد و از عامل دیگر غفلت. برای برسی و ارزیابی وضعیت موسیقی باید مجموعه دو عامل درونی و بیرونی را در نظر گرفت.

۴. برای موضوع این مقاله، برسی و شناسایی عوامل درونی وضعیت نایه‌سامان موسیقی آوازی حال حاضر ایرانی است. به طور مصدقایی در این مقاله حاکمیت تام برخی خوانندگان به ویژه استاد «محمد رضا شجریان» در قلمرو موسیقی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۵. برای اینکه در وادی ابهام و ایهام نیفتهیم، بهتر است به واژه‌شناسی عنوان «شجریان زدگی» بپردازیم، پسوند «زدگی» و امشده از گفتمان «جلال آل احمد» است. وی در پیش گفتار کتاب «غرب زدگی» به ترمینولوژی/واژه‌شناسی واژه «غرب زدگی» می‌پردازد و آن را مانند بیماری «وبازدگی» و «سل زدگی» می‌داند که تمامی پیکره ممالک شرقی را به خود معطوف کرده، حتی در جایی آل احمد «غرب زدگی» را مانند عقرب زدگی می‌داند! که سر تا پای وجود آدمی را به تسخیر خود قرار می‌دهد. از قضا در پایان کتاب با استفاده از کتاب مشهور «طاعون» اثر «آلبر کامو»

۱. در حدود نیم قرن اخیر که جوانب موسیقی سنتی به واسطه تحول و تعدد رسانه‌ها، جنبه علمی و آشکاری یافته و از سطح تخصصی، به سطح عام راه پیدا کرده است، همواره موسیقیدانان ما از جفاهای مسئولان فرهنگی به موسیقی حکایت و شکایتها سر داده‌اند و وضعیت نایه‌سامان موسیقی را با این تحریم و تحدیدها مرتبط دانسته‌اند. آنان موسیقی رانه در شرایط بهمود و بهسامان، بلکه در شرایط حیات و ممات خوانده‌اند. یعنی سخن بر سر این نیست که موسیقی باید پیشرفت کند، بلکه سخن بر سر این است که «این خرد میراثی که وجود دارد، به نحوی پاسبانی و پاسداری شود...!»

۲. برای آسیب‌شناسی یک پدیده، شناسایی علل و عوامل بیرونی یک ضرورت است، اما کافی نیست. چرا که همواره باید به کاوش در قابلیت و پتانسیلهای درونی نیز پرداخته شود. غفلت از عوامل درونی و ارجاع و اکتفا به شرایط و عوامل بیرونی برای شناسایی علل و عوامل آسیب‌ها، روش‌شناسی غیر عملی است. بنابراین به تعبیر حضرت علی (ع): «درد از ما، درمان نیز هم»؛ به مرغم اینکه نمی‌شود سیاستگذاریهای نادرست فرهنگی از عهد ناصری تا حال حاضر در زمینه موسیقی را کتمان نکرد و کم و کاستی این سیاستگذاریها را به باد انتقام نگرفت (چرا که وقتی در جامعه‌ای تمامی سیاستها به دولت ختم می‌شود و تمرکزگرایی، تولی گری و تصدی گری دولت در تمامی شئون جامعه به ویژه بخش فرهنگی مشهود است) به راحتی نمی‌شود، از نقش دولت و حاکمیت در کاستی و کمبودها گذر کرد.

کرد. (ر.ک: به تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران) اما باید بر این نکته اذعان کرد که در سالهای اخیر چندان کوششی برای احیای همان آثار محدود هم صورت نگرفت. می‌گویند ادیب خوانساری به خاطر اختلافی که با مدیر بخش رادیو مشیر همایون شهردار، پیدا کرد، بخش قابل ملاحظه آثار وی را پاک کردند. اما سؤال اینجاست چرا باید ردیفهای آوازی وی پس از ۲۵ سال منتشر شود؟ (البته همان ردیف هم به آخرین سالهای عمر ادیب بر می‌گردد و چندان از آن کوکهای دقیق صدایی و تحریرهای پیوسته، دوره میان‌سالی وی خبری نیست). آیا در این سالها حتی یک اثر از آثار ادیب منتشر شده است؟ آیا خود اهالی موسیقی جد و جهادی برای پاسداری و پاسبانی از این میراث اندک، هم انجام داده‌اند؟

۸ آیا باید پس از گذشت سی سال تنها دو اثر از تاج اصفهانی منتشر شود؟ این است که میدان موسیقی کاملاً خالی می‌شود، هر کسی از در بیاید گویند «این است جز این نیست»؛ همه را بیازمودیم ز تو خوشنتم نیامد/ چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامدا به جرئت تنها کسی که در این میدان مجال رزمایش را برای کسی هموار نکرد محمدرضا شجریان است. بنابراین نباید پنداشت که برتری ایشان مصدق بهتری است. بلکه زمانی می‌توانیم بگوییم که شجریان بهترین است که در یک شرایط مساوی و پلورال (کثرت‌گرایانه) به این مقام نائل آید، در حالی که اساساً چنین نیست، میدان برای شجریان خالی شد. وقتی امکان تنوع، تعدد و تکثر سلیقه سلب شود و سلیقه‌ها به یکسان و یکنواخت رشد و پرورش یابند، پهلوانی و قهرمانی یک فرد طبیعی است.

۹. یک نوازنده زمانی می‌توانست و می‌تواند مشروعیت پیدا کند که حداقل یک بار با شجریان هم‌نوایی و همنوازی کرده باشد. چیره‌دستی یک نوازنده بر حسب نوع ارتباط با شجریان سنجیده می‌شود. بسیار شنیده شده که گفته‌اند فلاں نوازنده تا به حال با شجریان کار کرده؟ نظر شجریان دریاره فلاں نوازنده این است. او یک بار با شجریان در فلاں اجرای خصوصی بوده است. فلاں نوازنده شاگرد همان نوازندهای است که با شجریان کار می‌کنند! چندی پیش در محفلی از کیوان ساکت سخن به میان آمد که در این میان فردی گفت: کیوان ساکت هیچ وقت با شجریان کار نکرده است و وضعیت خوانندگان که البته به مراتب بدتر است. تمامی خوانندگان مانند: افتخاری، ناظری، سراج، مختاری، کرامتی، نوریخش، رستمیان، تعریف، سالار عقیلی، فاطمه واعظی، افسانه رثایی و ... حتماً باید یک دوره محضر شجریان را درک کرده باشند (درک هم کرده‌اند)، تا صدای آنان به گوش، خوش آیدا

چندی پیش خواننده معروفی که خوانندگی ارکستر ملی را هم به دست آورده، در مصاحبه‌ای گفته بود «من هیچ وقت شاگرد شجریان نبودم»، شجاعت ایشان قابل تحسین است، اما همین خوانندگان، احتمالاً غیر از صدای شجریان به طور جدی روى

به طاعون‌زدگی مردم شمال آفریقا اشاره می‌کند و آن را عین غرب‌زدگی جامعه ایرانی می‌داند و در خاتمه می‌گوید: «طاعون از نظر آلب‌کامو ماشینیزم/ ماشین‌زدگی است.» گویی مسخ شدن و از خود بیگانگی (الیناسیون) حدیث نفس ایرانیان در تمامی شعون فرهنگی است. عمدتاً ذهنیت جهان سوم، ذهنیتی اسطوره‌پردازانه و افسانه‌پردازانه است. ذهنیتی است که یا معتبرض و منتقد سرخست یک چیز و یا طرفدار پر و پا قرص چیز دیگری است اگر دست مودت به اسطوره‌ای بدهد، تمامی معایش نادیده و از قضا جزء محاسن‌ش گرفته می‌شود. به قول مولوی «هر چه آن خسرو کند شیرین شود» یا «هر چه آن خسرو کند شیرین کند/ چون درخت تین جمله تین کند»؛ هر جا بینگرد و بنشیند چهره معشوق و حضرت اسطوره بر وی متجلی می‌شود. به قول سعدی «من از تو صبر ندارم که بی‌تو بنشینم/ کسی دگر نتواند که بر تو بگزینم» یا به قول حافظ «اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست/ حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم» تمامی جهان و اجزایش را با مشخصات آن اسطوره می‌سنجد؛ و بیزگیهای آن مانع از قدرت‌نمایی غیر می‌شود، هر چه هست، چهره و جمال معشوق است.

۷. حکایت موسیقی ما هم به دلیل کم اهمیتی بدان چنین صورتی پیدا کرده است. با خالی شدن میدان، زمینه برای اسطوره‌پردازی مهیا شد. «بنان» سرخورده و افسرده به کنجدی به استقبال مرگ می‌رود. «محمودی خوانساری» در عنفوان پختگی و بالندگی جام مرگ می‌نوشد. «دوامی» و «قوامی»، دوام و قوام از دست داده و رخت مرگ بر می‌بندند. «ادیب» و «تاج» دو مکتب‌دار بزرگ اصفهان هم در اوایل انقلاب پس از عمری پربار در پی یکدیگر پر می‌کشند. «شهیدی»، «گلپا» و «ایرج» هر یک کنار گذاشته می‌شوند.

شرایط سالهای ۵۷ و انقلاب فرهنگی و بلا تکلیفی حوزه موسیقی تا مدت‌ها بعد، زمینه یک گستاخ و انقطع را در موسیقی و میراث آوازی پدید آورد.

کمتر دیده شد که در آن دهه کار جدی در میراث موسیقی صورت گیرد. کسی نبود که بر روی جریانها، سبکها و مکتبهای موسیقی ایرانی پژوهش در خوری انجام دهد، احیاء و بازآفرینی آثار گذشتگان، جز استفاده‌های تبلیغاتی چیزی یافت نمی‌شد. کسی به دنبال بهسازی و بازسازی صفحات به جا مانده نبود.

اگر گفته می‌شود دوره اول ضبط صفحه گرامافون از حدود سال ۱۲۸۴ در اواخر دوره قاجار با ثبت و ضبط صدای ساز میرزا عبدالله، آقا حسین قلی، نایب اسدالله، درویش خان و صدای آواز سید احمد خان، سید رحیم، سید حسین طاهرزاده، ابوالحسن اقبال آذر و ... در فاصله سالهای ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ شمسی بر لوله‌های فونوگراف و صفحه گرامافون، آغاز شده و دوره دوم از حدود سال ۱۳۰۵ با ضبط آواز قمرالملوک وزیری، اقبال آذر، بدیع‌زاده و ... و نیز ساز برادران نی‌داود، شهنازی و ... ادامه پیدا

«شوق دوست» (همایون شجریان) در بردارنده نکات ارزشمند آموزشی است، اما ...

۱۲. نمی‌توان گمان کرد که خوانندگان معاصر آثار بزرگانی مانند ظلی، سید احمد خان، کرستانی، اقبال آذر، طاهرزاده، قمر، نکیسا، دماوندی، حتی تاج، ادیب و یونس دردشتی و دیگر خوانندگان با اصالت را به جد مطالعه و گوش داده باشند، چرا که هیچ رددی از تأثیر و آثار این بزرگان در آثار اینان یافت نمی‌شود. در حالی که تنها طاهرزاده خود یک کالج است، همان‌اندک آثاری که از اوی به جا مانده چنان از استواری و تسلطی برخوردار است که تحلیل و بررسی آن آثار، خود چندین ترم زمان می‌برد. به طور مثال آواز سه‌گاه وی با تار نور علی برومند با مطلع «علام نرگس مست تو تاجدارانند»، سالهای سال‌گوی درسی و آوازی بزرگترین آواز خوانان نیم قرن اخیر بوده و بارها مورد بازخوانی قرار گرفته است. در حالی که خوانندگان معاصر شاید یک بار هم آن آواز معروف را نشنیده‌اند و تنها به عنوان شیوه طاهرزاده قناعت کرده‌اند.

باز هم نمی‌توان گمان کرد که خوانندگان معاصر رغبت و ضرورتی برای شنیدن آثار «تاج اصفهانی» داشته باشند. تاج اصفهانی از محدود خوانندگان صاحب سبک و مکتب است که تاریخ به خود دیده است. حدود صدای تاج قابلیت فراوانی در اجرای به و زیر داشته است، صدای اوی پُردامنه، قوی و در اجرای تنها از استواری لازم برخوردار بود. طبق سنجش‌های آزمایشگاهی دکتر ساسان سپنتا حدود صدای تاج «حتی از محدوده سور معمولی در آواز اروپایی هم فراتر بود و بر محور ۳۹۰ هرتز به راحتی تحریرهای متعدد را اجرا کرده است». تاج، دارای قدرت صدا و تداوم کافی نفس برای پشتیبانی تمہیدات آوازی بود. شاید آثار اوی به واسطه اعمال تکنیکهای آوازی و تکنیکهای صدادهی، تکنیکهای تحويل و تحریر آواز و نیز رعایت دقیق و عمیق عناصر زیبایی‌شناختی، از نمونه‌های اصلی آواز ایرانی قلمداد شود که به راحتی می‌تواند عطش جویندگان و پویندگان آواز اصلی ایرانی را سیراب کند. نگارنده دو اثر از واپسین سالها و حتی ماههای حیات مرحوم تاج را در آرشیو شخصی در دست دارد که از قضا هر دو در بیان ترک و جالب اینکه با همراهی محمدرضا شجریان است.

اثر نخست به اواخر دهه پنجاه پر می‌گردد. در این اثر خارج از هنرمنایی استاد شهناز (چنان که نی استاد کسایی مدھوش و خاموش می‌شود)، تاج اصفهانی در سن ۸۲ سالگی چنان با صلابت، سلامت و همچنان در اوج می‌خواند و تنوع تحریر و

صدای خواننده دیگری کار نمی‌کند. حتی استاد احمد ابراهیمی یک بار یه وی گوشزد کرده بود که صدای شجریان را در نیاورد و صریحاً گفت: «خودت باش!»

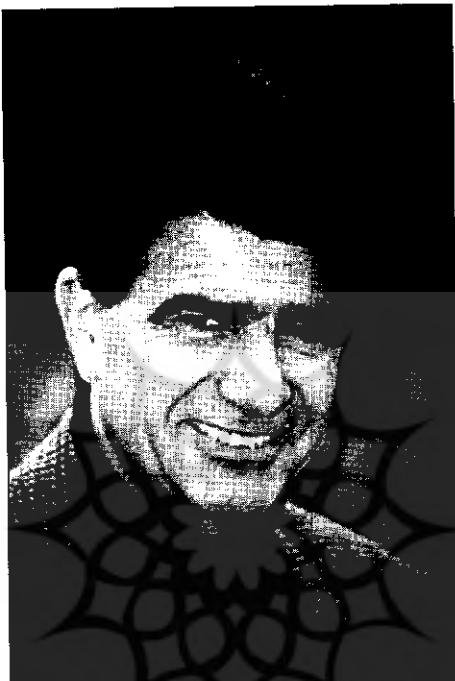
۱۰. موسیقی آوازی ما یک منبعی - تکمنبعی شده و میزان و معیار خوانندگان، سبک شجریان شده است. یک بار در گفت‌وگویی از همایون شجریان سوال کردند، استاد شما در آواز کیست؟ وی گفت: «تنها استاد آوازم پدرم شجریان است.» چنین دید تمامیت‌گرایانه و یکسونگرانه‌ای در تمامی خوانندگان ما از جمله «سینا سرلک»، «سالار عقیلی» و ... قابل تعمیم است.

عمله این خوانندگان از حس پژوهشی برخوردار نیستند و یگانگی شجریان باعث شده که آنان به جریانها، مکتبها و سبکهای گوناگون موسیقی ملی رجوع نکنند و به درس‌ها و آثار شجریان بسته کنند.

در یکی از کلاس‌های درسی، استاد شجریان مشغول تعلیم و تدریس آواز ابوعطای به یکی از شاگردان بودند، در میانه کلاس، استاد به شیوه طاهرزاده رجوع می‌کنند و بقیه درس را ادامه می‌دهند، بدون آنکه آن فرد درباره جزئیات بیشتر شیوه سؤالی کند، منفعتانه مانند ضبط صوت منتظر یادگیری جملات بعدی می‌شود. در حالی که خود استاد شجریان زمانی که نزد برومند شیوه طاهرزاده را درس می‌گرفت چنان موشکافانه شیوه طاهرزاده را دنبال می‌کرد، تا ملکه ذهنش شود؛ تا جایی که

برخی از آثار شجریان را می‌توان یکی از منابع زنده در زمینه احیای شیوه طاهرزاده دانست.

۱۱. شیوه آموخت شجریان هم قابل تأمل است، چرا که وی معتقد است: یک خواننده باید از همان ابتدای مرافق آموختی تا انتهای دوره عالی، تحت تعلیم خوبش قرار بگیرد، بدون آنکه به منابع و مراجع دیگر رجوع کند. خود استاد شجریان به سطحی‌نگری و سطحی‌گرایی شاگردانش (که بخش عمله خوانندگان معاصر را تشکیل می‌دهند) دامن زده است. ایشان در مصاحبه‌ای تنها دو تن از شاگردانش را شاگرد خلف خوانده، چرا که بدون هیچ پیش‌زمینه و پس‌زمینه تحت تعلیم آواز قرار گرفته‌اند این دو تن «همایون شجریان» و «سینا سرلک» هستند. (البته در چند سال پیش نام دو تن دیگر را برد بود، حال آن دو نفر چه شده‌اند؟) در حالی که این دو تن با توجه به آثار منتشر شده ایشان و برخلاف رعایت دقیق تکنیکهای آوازی و تسلط بر صدا، اما صدای آنان یکنواخت و فاقد عناصر زیبایشناختی آوازی است. حتی قطعه آوازی سه گاه در آلبوم

نیک پیداست که شجریان نه صاحب مکتب و نه حتی صاحب سبک است، بلکه وی همان طور که گفته شد عصاره موسیقی آوازی ایرانی است.

سخن بر سر حدیث نفسی فرهنگ ایرانی است؛ حدیثی که به درازنای تاریخ ایرانیت است. تمامیت‌گرایی، اقتدارگرایی و انحصارگرایی (مونیسم) از جمله مؤلفه‌هایی است که تمامی تار و پود فرهنگ ایرانی را به سخره گرفته است. در حالی که در نظام مدرن، از جمله مؤلفه‌های تمدن‌ساز و جهانی حوزه‌های فرهنگی، پلورال (کثرگرا) و متنوع بودن آن حوزه‌ها محسوب می‌شود، پایداری و ماندگاری حوزه‌های فرهنگی بسته به پلورال بودن و نبودن، قابل اثبات و ابطال است. هر حوزه‌ای مدعی تمامیت و اقتدار باشد، خارج از حلقه منطق نظام مدرن، عمل و نیز بقای خویش را مختلف کرده است.

موسیقی ایرانی، از جمله حوزه‌های فرهنگی است که مستعد تمامیت‌خواهی بوده؛ فضای موسیقایی به نحوی رقم خورده که همواره دستخوش اقتدارگرایی و انحصارطلبی بوده است. هر گاه جریانی بر رأس نظام موسیقی ایرانی آمده، جریانهای دیگر موسیقی را مغلوب و مهجور کرده است. پدیده شجریان زدگی را باید از این حیث نگریست. با وجود اینکه بخشی از اقتدار استاد شجریان، به منش، بینش و نیز قابلیتهای وجودی وی برمی‌گردد، اما بخش قابل توجه آن معلول فضای سیاسی و اجتماعی پیش و پس از انقلاب است. (البته برسی و شناسایی آن مقال و مجلی دیگر می‌طلبد). همین بس که فضای حاکم سیاسی و اجتماعی چنین حاکمیتی را می‌طلبد.

اما دعوت این مقاله به کثرت‌گرایی فرهنگی، تن دادن به تنوع و تکثر در عرصه موسیقی آوازی و نیز رجوع مستقیم به منابع و مراجع دست اول موسیقی آوازی، این مملکت است. به عبارتی آب را باید از سرچشمۀ گرفت، نباید گذاشت که آب از همان سرچشمۀ بسته شودا باید زمینه‌های کثرت‌گرایی را در نظام موسیقی ایرانی مهیا کرد و همواره به نقد گفتمانهای کلان پرداخت. همچنین امکان رشد قابلیتها و استعدادهای بدیع و نوین را در دامن موسیقی ایرانی فراهم کرد. به قول «سهراب سپهری»: بگذاریم که احسان هوایی بخورد. نکته قابل ذکر تبیین معمار موسیقی آوازی ایرانی است. معیار موسیقی ایرانی نیز نباید تنها یک معیار، بلکه باید در بر دارنده چندین معیار باشد. در حالی که در حال حاضر، نه تنها معیار موسیقی ایرانی، استاد «محمد رضا شجریان» بلکه معیار شیداری نیز آثار وی واقع شده است. اگر دیده شده که موسیقی ایرانی در بحبوحه‌ای از تاریخ به انسداد و انقطاع رسیده، این انسداد معلول اقتدارگرایی و انحصارطلبی است. اگر دیده شده که جریانی داعیه پاسخ‌گویی به تمامی انتظارات و ارائه‌دهنده گفتمان کلان و جامع است، تحقیقاً این جریان نمی‌تواند برآیندی تئوریک برای جامعه به ارمنان بیاورد.

البته دعوت به تکثر، مبتنی بر رویکردی پژوهشی و تئوریک است. باید اذعان کرد که موسیقی آوازی این مملکت از فقدان نگاه تئوریک رنج می‌برد.

تحریرهای ممتد می‌دهد که بر آن نظری نمی‌توان یافت. الحق شجریان هم جوابهای مناسبی می‌دهد که البته باز تاج یک پرده صدای خویش را بالا می‌برد و به ادامه آواز می‌پردازد اگرچه ۸۲ سالگی دوران پختگی تاج بود و این بسیار اعجاب‌انگیز است.

اتفاقاً تاج یکی دو ماه پیش از فوت خویش در مهر ۱۳۶۰ در منزل شجریان یک بیان ترک می‌خواند. خود تاج در آن محفل از برآمدن تحریرهای خاص بیات ترک و ملودیهای او جدار بیات ترک آن هم در سن ۸۵ سالگی، متعجب می‌شودا گویی سن ۸۵ سالگی، تازه دوران پختگی است، اما «ای سا شاعر که بعد از مرگ زاد/ چشم خویش بست و چشم ما گشاد» جالب این است که نگارنده در سین نوجوانی وقتی آلبوم ویدئویی معروف «تاج» و «کسایی» را می‌شنیدم، پیش خود زمزمه می‌گردم که (تاج) خارج می‌خواند و متناسب با موسیقی ردیفی مانیست!

۱۳. نه تنها معیار آواز شجریان است، سا که معیار شنیداری مخاطبان موسیقی ما هم معطوف به شجریان شده است. وقتی تنها یک نفر در میانه میدان باشد، طبیعی است که آن یک نفر شهسوار، پهلوان و قهرمان و خسروآواز باشد، همه خارج بخوانند، اما آن یک نفر ردیف بخواند! ما یادمان رفته که در این مملکت خوانندگان اعجوبهای چون قمر، ادب، تاج، ظلی، اقبال، طاهرزاده و ... بوده‌اند! اصل‌چه کسی ظلی را می‌شناسد؟ جالب اینکه وقتی پس از نیم قرن اثری از ظلی یا طاهرزاده را با احتیاط منتشر می‌کنند، با تأکید بر تخصصی بودن آن، آثار را تنها برای متخصصان می‌دانند، گواینکه چقدر خود متخصصان آن را به سمع مبارک می‌رسانند!

۱۴. ویژگی استاد شجریان این است که به قول طاهرزاده از هر خرمی گلی چید؛ به طور غیر مستقیم از سبک بنان و تاج استفاده کرد، برای یادگیری سبک قدماً خصوصاً سبک طاهرزاده چندین سال متوالی خدمت استاد برومد رفت. شاید تنها کسی است که به ثبت و ضبط آثار آوازی و ضربی مرحوم دوامی پرداخت. برای تعلیم سبک دشستستانی به محضر مرجع اصلی این شیوه یعنی استاد دادبه رفت.

برای اینکه شیوه‌های جواب آواز و سبک آواز قدما را تعلم بدهد، حتی پراکندگی مرحوم مهرتاش را به جان می‌خرد و از محضر وی پهله می‌گیرد.

۱۵. شجریان ۲۵ - ۳۰ سالگی یک شبه ره صد ساله می‌رود و صدایش در جوار استاد مسلم آوازی مانند «بنان» و ... به گوش مردم می‌رسد. کدام ۲۵ - ۳۰ ساله‌ای در میان بزرگ‌ترین استاد آواز، سری میان سرها داشته و دارد؟ آن زمان موسیقی در و پیکری داشت، به قول حافظ «هزار نکته غیر حسن باید که تا کسی / مقبول طبع مردم صاحب نظر شود»

۱۶. سخن بر سر این است که خود استاد شجریان عصاره همین میراث موسیقی آوازی است و در اینجا نمی‌توان از پشتکار و تسلط وی بر مکتبها، جریانها و تئوری موسیقی غفلت کرد. اما