

● **ادامه از صفحه ۱۰**

منتها، ما حق نداریم امروز برای آیندگان تصمیم بگیریم؛ همچنان که گذشتگان حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند. این امر در عرصه سیاسی هم مصداق دارد. ما امروز نمی‌توانیم برای آینده کشور تصمیمات قاطع بگیریم. ما نباید زیرساخت‌هایمان را ویران کنیم، زیرساخت‌های فکری و فرهنگی را. این به درد آینده می‌خورد که ما این زیرساخت‌ها را حفظ کنیم، برای نسل‌های بعد که وقتی پشت‌سرشان را نگاه می‌کنند، با خلاً مواجه نشوند. اگر من شخصا ظرف ۳۰سال گذشته به موسیقی نواحی ایران پرداختم، به این دلیل بود که معتقدم اساس موسیقی ایران، موسیقی مناطق و اقوام است. خود موسیقی دستگاهی به شدت تحت‌تاثیر موسیقی نواحی در دوره‌های گذشته است. اصلاً احساس هم بسیاری از ردیف دستگاهی است که اسم مناطق هستند، مثل گیلکی، دشتی، گرایلی و خیلی چیزهای دیگر. بنابراین ردیف متأثر از بستری فراخ و وسیع است. تا چند سال پیش، از تهران که خارج می‌شدید دیگر کسی ردیف نمی‌فهمید. در مکتب اصفهان ردیف همین‌طور، در مکتب شیراز یا تبریز ردیف هم همین‌طور. ردیف، شعاع محدودی داشت در حالی‌که موسیقی اقوام در تمام پهنه سرزمین ایران است. عده‌ای آمده‌اند و موسیقی ردیف را تحت عنوان موسیقی رسمی ایران معرفی کرده‌اند. این به آن مناسبت که سایر نمونه‌های موسیقی، موسیقی غیررسمی هستند. در حالی‌که این‌طور نیست. برای بلوچ‌ها، موسیقی بلوچی رسمی است و ردیف موسیقی غیررسمی است. برای آذری‌ها و ترکمن‌ها هم همین‌طور.

■ **اشاره به موسیقی اقوام کردید. در دوره‌ای، موسیقیدانانی چون مرحوم صبا یا خادم مثانی بخشی از موسیقی اقوام را ثبت و ضبط کردند، اما باز اصم‌ها، شهری کردن نغمات محلی و وارد کردن آنها به ردیف بود...**

ببینید، ما دو ردیف اصلی سازی داریم؛ ردیف میرزا عبدالله و میرزا حسینقلی‌خان. یک ردیف کربمی هم هست که آن را از عبدالله‌خان دوامی آموخته است. اینها ردیف‌های رسمی ما هستند. ردیف‌های دیگر ردیف‌های غیررسمی‌اند. صبا طی چند سالی که مدیر موسسه موسیقی گیلان بود و در رشت اقامت داشت، به مناطق مختلف گیلان از جمله دیلمان سفر کرد و در آنجا نغماتی شنید. آنها را وارد ردیف خود کرد مثل دیلمانی یا زردملیحه. اینها – به تعبیر شما – شهری کردن نغمات محلی بود...

■ **وجه پژوهشگری شما و «انتوموزیکولوگ» بودن‌تان از دید منتقدان برجسته‌تر از وجه آهنگسازی بود. با این تعبیر موافقت؟**
نمی‌دانم چرا چنین تلقی‌ای هست؟ برای من به‌عنوان یک موسیقیدان، فرقی نمی‌کند وجه آهنگسازی‌ام بر وجه پژوهشگری بچرید یا برعکس.

■ **یعنی بر دو حوزه تعصب دارید؟**

من روی هیچ چیز تعصب ندارم. در هر دو ساحت کار کرده‌ام. البته غیر از این دو بخش روی موضوعات دیگری هم کار کرده‌ام. مثلاً ۳۰ سال است روی موضوع هویت در موسیقی ایران کار می‌کنم...

■ **در قالب همان کتاب‌های «نگاه به غرب»، «سنت و بیگانه‌ی فرهنگی در موسیقی ایران» و...**
بله، این کتاب‌ها و کتاب‌های دیگری چون «لیلی کجاست؟»، «از میان سرودها و سکوت‌ها» و امثالهم. این برایم یک بحث فکری است. دیگر بحث تحقیقاتی متمرکز روی موسیقی دستگاهی یا اقوام نیست. یک بحث فلسفی- زیبایی‌شناختی با نگاهی آسیب‌شناسانه است. هویت، بیگانگی فرهنگی، چندگانگی فرهنگی، اصالت، سنت و مدرنیته موضوعاتی بوده که طی این ۳۰ سال راجع به آنها ده‌ها بار سخنرانی کرده‌ام. ده‌ها مقاله و چندین کتاب نوشته‌ام. ورک‌شاپ گذاشته‌ام. تدریس کرده‌ام. بنابراین برای یک ذایقه فکری خاص ممکن است این‌س بعد از کار من جالب‌توجه باشد تا تحقیقاتم.

■ **برای فعالان عرصه انتوموزیکولوژی جهان، دایره‌المعارف سازها، به نوعی شناسنامه کاری‌تان محسوب می‌شود، خصوصاً از این‌نظر که نشان و لوح جامعه بین‌المللی موسیقی‌شناسی را در سال ۲۰۰۲ از آن خود کرد. نامه برونو نِیل از پیشکسوتان و پایه‌گذاران جامعه انتوموزیکولوژی آمریکا به شما موید این نظر است. درباره این نامه بگویید و**

وضعیت فعلی این دایره‌المعارف...

ننل، پدر انتوموزیکولوژی جهان است. این نامه زمانی به دست من رسید که در داخل، به‌طور مشخص در روزنامه همشهری و مجله «مقام موسیقایی» به دایره‌المعارف من فحاشی می‌کردند. من دو کارتون از مطالب نشریاتی دارم که به من فحاشی کردند. هر نوع اتهامی که ممکن است در این کشور به یک نفر بزنند، به من زدند. محترمانه‌ترین‌شان بی‌سوادی بود تا زد و بند با نهادهای دولتی و بدتر از همه، بی‌اخلاقی. یک کسی به شما می‌گوید بی‌سواد هستید، اما کسی می‌گوید شما بی‌اخلاقید، یعنی به یک تعبیر، فاسدید! مشّت مشّت از این اتهامات به من زده شد. نامه ننل، مثل این بود که تمام این مطالب را خوانده و حالا خواسته از من دفاع کند. من طی آن شش، هفت سال یک کلمه به کسی جواب ندم. انگار دست خدا این مطالب را به آمریکا برده و به ننل داده، ننل هم اینها را دیده و بعد برداشته این نامه را نوشته است. دقیقاً به همین شکل. این نامه ننل برای من حایز اهمیت ولی بیشتر از من می‌تواند برای آنهایی حایز اهمیت باشد که طی این مدت به من دشنام دادند. اگر من بی‌سوادم، در داخل ایران متوجه این امر شدم، ولی ننل متوجه آن نشد.

■ **نقد‌ها به کتاب چه بود؟**

می‌گفتند «دایره‌المعارف‌سازها» ی درویشی، با اغماض، یک کتاب درجه دو محسوب می‌شود. مهم نیست چه کسی این را نوشته. تیمی بودند که چند سالی علیه من کار می‌کردند. من هم به این حرف‌ها گوش نمی‌دادم. در دلم می‌گفتم اینها عجب آدم‌های بیکاری هستند! به جای آنکه به کار خودشان بپردازند، شبانه‌روز دارند به کار من می‌پردازند. من اصلاً وقت ندارم به کار شخص دیگری بپردازم. مگر نمی‌گویند ما موزیسین هستیم؟ آیا موزیسین، بیکار است؟ این آقایان کتاب من را با اغماض یک اثر درجه دو حساب می‌کنند و ننل در آن نامه می‌گوید روش درویشی در طبقه‌بندی سازها و نوع پرداخت این دایره‌المعارف می‌تواند الگویی باشد برای سازشناسان جهان. نامه ننل، خطاب به من نبود در واقع پاسخی بود به این جماعت.

■ **یادم می‌آید موقع دریافت نامه چندنان هیجان‌زده نشدید...**

نامه برای من مهم بود، اما من منتظر نامه ننل نبودم. از روز اولی که سفر به مناطق ایران را شروع کردم، منتظر نامه تمجید هیچ‌کس چه در داخل و چه در خارج نبودم.

■ **تا آنجا که اطلاع دارم، ننل وقتی در دهه ۴۰ برای تحقیق در زمینه موسیقی ایرانی به کشورمان آمد، کمبود منابع و عدم دسترسی به منابع مکتوب در حوزه موسیقی اقوام آنقدر محسوس بود که به دلیل تسلط مرحوم برومند روی زبان آلمانی، از این استاد به‌عنوان تنها مرجع و منبع شفاهی بهره جست. هیچ مرجعی**

در این عرصه نبود. طبیعی

است که با دیدن کاری چون «دایره‌المعارف سازها»، زبان به تحسین بکشاید...

هم این مساله بود و هم روش کار من. جلد اول این کتاب جایزه بین‌المللی جامعه بین‌المللی انتوموزیکولوژی را گرفت. این جایزه را ننل، به نماینده‌ام در آمریکا داد.

■ **چرا خودتان برای دریافت این جایزه به آمریکا نرفتید؟**

مگر بیکارم رنج سفر را به جان بخرم. از دویی ویزا بگیرم و به آمریکا بروم؟ انگیزه‌ای ندارم. خانم دکتر نیلوفر مینا همکلاسی‌ام در دوره دانشگاه که در دانشگاه نیویورک تدریس می‌کند، به‌عنوان نماینده من روی صحنه رفت و این جایزه را از دست ننل گرفت. این جایزه برای من افتخار است. خانم مینا به من می‌گفتند شما متوجه ارزش معنوی این جایزه نیستید، چون همه موسیقیدان‌های دنیا آرزو می‌کنند یک روز در طول عمرشان، این جایزه نصیب‌شان شود. به او گفتم من هیچ‌وقت نه منتظر تأیید بوده‌ام نه تکذیب. به یک باور رسیده‌ام – البته براساس اعتقاداتم – که نه تعریف‌ها در قیام من یاد انداخت نه فحاشی‌ها از میدان به درم کرد. زمانی که یک عده کارشان تأیید و عده‌ای

دایره‌المعارف سازها الگویی برای سازشناسان جهان

برونو نِیل

از پایه‌گذاران جامعه انتوموزیکولوژی

■ **دایره‌المعارف سازها همچنان مهم‌ترین اثر پژوهشی محمدرضا درویشی است. جلد دوم این دایره‌المعارف منتشر شده و جلد سوم آن سال بعد از سوی نشر ماهور (ناشر دیگر جلد‌ها) منتشر خواهد شد. دایره‌المعارف سازها توانست در سال ۲۰۰۲ جایزه معتبری چون جایزه جامعه بین‌المللی انتوموزیکولوژی را دریافت کند. بعد از آن بود که برونو نئل رییس این جامعه نامه‌ای برای درویشی نوشت و کتاب او را در اس جریان انتوموزیکولوژی جهان قلمداد کرد. با اینکه چند صبحی از ارسال این نامه به درویشی می‌گذرد، اما برای آگاهی خوانندگانی که این نامه کوتاه را نخوانده‌اند و ندیده‌اند، متن آن را اینجا منتشر می‌کنیم.**

آقای درویشی عزیز،

لطفاً مرا به خاطر اینکه به انگلیسی برایتان می‌نویسم، ببخشید. بسیار از شما ممنونم که جلد دوم دایره‌المعارف سازهای ایران را برایم فرستاده‌اید. از دریافت این نسخه بسیار خرسندم (جلد اول را قبلاً داشتم) و مایلم تبریکات خود را برای این کار به شما ابراز کنم. به اعتقاد من دایره‌المعارف شما در بین کارهای مشابه خود الگو و مدل محسوب می‌شود که بسیار بنیادی، با سازماندهی بسیار خوب و نیز با تصاویر عالی ارایه شده است. دایره‌المعارف شما بر غنای ادبیات فرهنگی موسیقی ایران و حوزه ارگنولوژی می‌افزاید.

با بهترین آرزوها، ارادتمند شما – برونو نئل

می‌کند، تکان می‌دهد. ولی خوب، زمان می‌خواهد تا این انقلاب‌های درون به بروز بیرونی بینجامد و خودش را در کار نشان دهد. خانم مدلی سفرهایش، به برخی مناطق ایران سفر کرد ولی من ۲۸ سال سفر کردم، نه چند سال. به همه مناطق ایران رفتم. نکته دیگر اینکه موسیقی اقوام مختلف را در قالب فستیوال‌های مختلف و بزرگ به جامعه معرفی کردم. جامعه موسیقی ما، بعضاً، شناخت کاملی از موسیقی این اقوام نداشت، هنوز هم درست نمی‌شناسد.

■ **این خطر در کمین بوده که در صورت عدم ثبت و ضبط این موسیقی، بخش مهمی از میراث اقوام نابود شود...**

بله، کاملاً حق با شماست. در هر حال یک بخش از این میراث را فوزیه مجد جمع‌آوری کرد، یک بخش را هم آقای اردلان و بخشی را من. بخش‌هایی را هم دیگران جمع‌آوری کردند. تلاش من بر این استوار بود که این موسیقی را در فستیوال‌های مهمی چون هفت‌اورنگ، آینه و آواز، موسیقی حماسی و چهار، پنج دوره جشنواره نواحی معرفی کنیم. ده‌ها سمینار و بزرگداشت و صدها سخنرانی هم تدارک دیدم تا این موسیقی از عرصه تنگ و خشک آکادمیک بیرون بیاید و حداقل در عرصه جامعه موسیقی معرفی و مطرح شود.

تا این لحظه بین ۵۰ تا ۶۰ ساعت از گردآوری‌های من در بازار منتشر شده. فقط ۲۸ سی‌دی «آینه» و «آواز» هست، در کنار ۲۴ سی‌دی موسیقی حماسی ایران، چهار سی‌دی هفت‌اورنگ، سه سی‌دی موسیقی شمال خراسان، یک سی‌دی موسیقی بلوچستان و یک سی‌دی موسیقی بوشهر. اخیراً دو سی‌دی به نشر ماهور داده‌ام مربوط به ذکرهای بلوچستان. الان هم قصه‌ها و روایت‌های حماسی را که با آواز خوانده می‌شد آماده کرده‌ام. اگر خاوند عمری بدهد، باید همه اینها را منتشر کنم. آرشیو من پر است. البته این حجم زیاد کار، زیاد کار، نافی زحمات دیگران نیست؛ دیگرانی که قبل از من بودند و کسانی که هم‌دوره من بودند. هر کس به اندازه توان خود زحمت کشیده است. من هم به اندازه خودم کار کرده‌ام. هیچ ادعایی هم ندارم که این فقط من بودم که این موسیقی را ثبت و ضبط کردم. من از روی دست فوزیه مجد و دکتر مسعودیه نگاه کردم. فرهنگ دست به دست می‌چرخد. منتها من این شانس را داشتم و خداوند این فرصت را به من داد تا با آخرین نسل راویان موسیقی اقوام دیدار کنم. یک نکته دیگر اینکه من طی ۲۰سال، شاهد از بین رفتن یک فرهنگ کهنسال بودم. اینها همه روی فکر و بیشن من تاثیر می‌گذارد و البته انرژی می‌دهد تا بیشتر کار کنم و باقی‌مانده‌های این فرهنگ را ثبت و ضبط کنم.

■ **دلیل این نابودی چیست؟**

تغییر شرایط اجتماعی. در عین حال نظام‌های سیاسی می‌توانند این حرکت را تندتر یا کندتر کنند، وگرنه این مساله مستقیماً به نظام‌های سیاسی ربط ندارد. این اتفاقی که در ایران افتاده، در کل جهان شرق هم رخ داده. منظورم از شرق، شرق تاریخی – و نه جغرافیایی – است. در آمریکای لاتین هم شاهد این مساله هستیم. در آفریقا، تمام آسیا و حتی در میان سرخ‌پوستان آمریکا هم این اتفاق افتاده است. این یک روند عمومی است. زندگی، ابزارآلات جدید و تکنولوژی جدید باعث از بین رفتن فرهنگ‌های قدیمی و بومی می‌شود. همیشه این مثال را زده‌ام. به مجرد اینکه به دهی جاده وصل می‌شود، بعد از مدتی باید فاتحه فرهنگ آنجا را بخوانیم. جاده که باز شود، رفت و آمد صورت می‌گیرد. روستایی به شهر می‌آید و شهری به روستا. بهداری، بانک، شهرداری و میدان می‌سازند. برق به روستا کشیده می‌شود. برق که به روستا کشیده شود، تلویزیون می‌آید. تلویزیون که آمد، ماهواره می‌آید. مثل کوزه‌ای است که سوراخ شده است. از آن طرف نمی‌توانیم مردم آن روستا را از این امکانات محروم کنیم و بگوییم فرهنگشان آنقدر مهم است که نباید از برق و تلویزیون و جاده بهره‌مند شوند.

■ **در خود تضاد بزرگی دارد...**

تضاد است. مردم آن ده حق دارند مثل مردم دیگر نقاط ایران از امکانات بهره ببرند، اما همین امکانات ضروری، باعث از بین رفتن فرهنگ کهن می‌شود. نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها و دولت‌ها می‌توانند خُرد

شور و ماهور

درویشی و موسیقی برای صحنه

تصویر کاپوس‌های روی صحنه

فرزانه ابراهیم‌زاده

صحنه‌ای تیره با سازه‌های بزرگ سیاه‌رنگ فلزی و آوایی که از دل صحنه عمیق به گوش می‌رسید تو را در لحظه نخست با موضوعی تراس‌ور روبه‌رو می‌کرد. آواها همراه می‌شود با موسیقی پر از ضرباهنگ و قرار است کاپوس‌هایی را به تصویر بکشد که در ذهن هر کدام از ما به شکلی تکرار می‌شود؛ شکلی که شاید شبیه آن چه روی صحنه رفته است نباشد. گروه همراهی‌هایی با لباس‌ها تیره جین که در میان صحنه با هم می‌خوانند: «این نغمه‌ای است ناهنگام از مرگ و زندگی و زندگی و مرگ».

تا آنجایی که در خاطرم مانده این صحنه تاثیرگذار و به یادماندنی نخستین پرده از نمایش «مجلس شبیه و در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش رخسید فرشته» به کارگردانی بهرام بیضایی بود؛ تصویری که بیشتر از ساختار کاپوس‌وارانه صحنه موسیقی آن به خاطرم مانده است. موسیقی‌ای که بعد از شب هزارویکم دومین تجربه همکاری محمدرضا درویشی با بهرام بیضایی در تئاتر بود؛ تجربه‌ای که در آخرین نمایشی که بیضایی در ایران به صحنه برد یعنی آفرای با روز می‌گذرد هم تکرار شد. کار درویشی در این نمایش‌ها با توجه به ساختار پیچیده کارهای بیضایی کاری دشوار بود و شاید به همین دلیل بود که موسیقی این کارها در خاطر می‌ماند. همکاری بیضایی با درویشی البته قبل‌تر از شب هزارویکم با فیلم «سنگ‌کشی» آغاز شد. لحظه‌های پر هراس فیلم در جاهایی که گلرخ کمالی به قصد انتقام به دنبال حبس‌رسانی می‌افتد، شاید نقطه‌ای اوج این همکاری بود.

اما در تئاتر، تجربه درویشی محدود به همین سه نمایش است که با بیضایی همراه شده البته درویشی معتقد بوده که برای آثار بیضایی سعی کرده است که موسیقی خیلی غالب بر صحنه نباشد تا ضرابهنگ صحنه‌هایی که او خلق می‌کند را از بین ببرد؛ «چرا باید روی صحنه‌های قوی و قدرتمندی که آقای بیضایی ساخته موسیقی گذاشت. این موسیقی مزاحم خواهد بود و باعث بر هم زدن تمرکز می‌شود. باید به متن وفادار بود. همیشه از خودم می‌پرسم که تو فکر می‌کنی که کجای این فیلم با نمایش موسیقی نیاز دارد؟ از کارگردان هم می‌پرسم و همیشه آقای بیضایی دقیق‌ترین پاسخ‌ها را به من داده است».

با این همه شاید به جرات بتوان گفت که در چند سال گذشته این سه نمایش از آثار به یادماندنی در حوزه موسیقی تئاتر بودند.

شب هزارویکم ترکیب شور و ماهور

موسیقی متن نمایش شب هزارویکم، موسیقی‌ای خاص بود. این نمایش سه اپیزود از سه دوره تاریخی را با بازی سه گروه بازیگر در نقش‌های اصلی به همراه داشت. محمدرضا درویشی در ترکیب‌بندی هر صحنه با توجه به ساختار خود هزارویکم شب این تصویرسازی را انجام دهد. او در جایی گفته بود که: «موسیقی نمایش شب هزارویکم بر مبنای روایاتی از مد «شور» و در یک نمونه «ماهور» و انواعی از مد «تئاترونیک» تدوین شده است... این مه‌دار پهنه‌ای از شرق تا غرب و شمال آفریقا، اروپای قدیم، فرهنگ‌های عربی و حتی یومیان آمریکای‌شمالی، کانادا و استرالیا زیر بنای شکل‌گیری نغمه‌هایی در این فرهنگ‌ها هستند» البته درویشی در تدوین این موسیقی، علاوه بر استفاده از مد‌های ذکر شده، به رنگ‌آمیزی صداها نیز توجهی خاص کرده از جمله: صداهای ناشناخته حاصله از سازآرشای جدیدی به نام زاله که توسط رضا زاله ساخته شده، صداهای حاصله از تارهای زهی (روده‌ای) به جای سیم‌های فلزی در تنبور و صداهای اخذ شده از سازهای نامتعارف دیگری چون سوئوک سفالی، نی‌لیک، نی فلزی، کوزه، کاسوره، نغاره و دیگر سازهای شناخته شده ایرانی.

مجلس شبیه آواهای سر گشته

برخلاف شب هزارویکم در مجلس شبیه، درویشی تلاش کرده بود از آوا به‌عنوان ابزاری برای فضاسازی شکل‌کاپوس‌را صحنه استفاده کند حتی در یکی، دو صحنه این موسیقی بود که به جای بازیگران نقش اصلی پیشبرد صحنه را بر عهده می‌گرفت.

افرا و موسیقی ابتدایی و انتهای

در تئاتر افرا اما موسیقی سهم کمتری از اجرا را بر عهده داشت. موسیقی تنها در ابتدا و انتها شنیده می‌شد که خوب انتخاب شده بود اما در فاصله حدود دو ساعت تئاتر دیگر موسیقی نبود و افکت‌ها برای بیضایی جای موسیقی را پر کرده بود. این چیدمان موسیقایی هم تمجیلی از سوی نمایش‌نبد بلکه انتخابی بود که توسط آهنگساز و کارگردان نمایش صورت گرفته بود.