

فرهنگ‌سنگ

علیرضا رئیسیان و محمد اطیبایی در میزگرد بررسی حضور سینمایی ایران در عرصه‌های جهانی

۱۵

یادداشتی از احمد طالبی‌نژاد

۱۵

نگاهی به نمایشنامه‌های نغمه ثمینی

۱۶

یادداشتی از ایثار ابومحبوب

۱۶

سال پنجم ■ شماره ۹۹۰ ■ پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹

سرخوان

درباره قطعه «خون ایرانی» اثر علی رهبری

ایرانی زیستن

آروین صداقت‌کیش

نیازی نیست که بسیار موسیقی ایرانی بدانی تا بتوانی رنگ ایرانی «خون ایرانی» را لمس کنی. شخصیت ایرانی این قطعه به روشنی و وضوح خود را به انسان دیکته می‌کند. در پی شبیه شدن به نسخه برتر هم نیست و چشم به آرمانشهری در آن سوی آب‌ها ندوخته است. برای آفریننده این اثر ایرانی بودن معنایی روشن‌تر، شکل‌یافته‌تر و عمیق‌تر از تنها ترکیب ملودی‌های شناخته‌شده با ابزارهای موسیقی سمفونیک دارد. اینجا وقایع موسیقایی ژرف‌تر از پوسته سطحی چیزهای دیگری هم برای عرضه دارد. بخش اعظم جریان موسیقی سمفونیک ایرانی در طول تاریخ خود تا حد زیادی با مفهوم «نگاه یا صدای مسلط» در موسیقی ایرانی در حال تعامل بوده است. صدای مسلط در عصر معلمان «علی رهبری» می‌گفت: ملودی‌ها در موسیقی ایرانی اصل است. پس ترجمان این اصل بودن برای آهنگسازانی که موسیقی سمفونیک می‌ساختند این بود: ملودی‌های نابی در این موسیقی وجود دارد که می‌توان به عنوان ماده اولیه به کار گرفت.

از این دیدگاه شخصیت ملودیک این موسیقی به حدی قوی است که احتیاج نداریم به جست‌وجوی روابط و زوایای پنهان دیگر برخیزیم. این یعنی فروکاستن موسیقی به یکی از عناصر بنیادی آن؛ کاری که بسیاری از قطعات ساخته شده این ژانر دانسته یا نادانسته کرده‌اند. نه اینکه هیچ آهنگسازی پیش از علی رهبری به آن نیندیشیده باشد، کسانی تلاش هم کرده بودند اما قدرت آن گفتمان موسیقایی چنان بود که سرانجام به همان نقطه آغاز باز می‌گشتند. گوشه و کنار تلاش‌هایی اندک نیز برای شکستن گفتمان برتری ملودی با دست کم تعدیل آن صورت می‌گرفت، کوشش برای بازگرداندن ملودی به جایی که درخور آن باشد و بیرون کشیدن تمامیت موسیقی از زیر سایه آن. اما این امر، تقلایی چندان سخت هم نبود چرا که ژرفا و گستردگی کم آن ایجاب می‌کرد بسپان تک‌ستاره‌هایی جدافتاده باشد. هنوز بیشتر آهنگسازان می‌اندیشیدند که ملودی زیبا چون تاجی است که بر سر ساختار ارکستری موسیقی گذاشته شود یا نگینی زیبا که بر انگشتی بشینند. جز این، هر گاه حرکتی رخ می‌داد خارج از حوزه گفتمان برتری ملودی بود؛ بنگردی می‌گویم خارج، و نه از درون. اما در زمان ساخته شدن «خون ایرانی» (۱۳۵۰) شکل این گفتمان در جایی دیگر به طور بنیادی در حال دگرگونی بود.

از چندی قبل موسیقی ایرانی در وضعیت نوعی اعاده حیثیت به سر می‌برد. این دگرگونی گفتمان موسیقی هنوز به شکل صریح متضمن تغییری در جایگاه ملودی نبود اما از آنجا که در کار ساختن هویتی تمام و کمال- بنا بر عقیده آنها که در این تغییر دست داشتند- برای این موسیقی بود، خود به خود باعث تغییراتی در نگاه به این عنصر موسیقی شد. خون ایرانی را از جهات مختلف می‌توان از اولین آثاری دانست که به این تغییر در گفتمان موسیقایی وقت، واکنشی درخور نشان داده است.تغییرات جدی در گفتمان موسیقی همراه با تغییر در توانایی‌ها و ابزار صورت گرفت. آهنگسازان پیشین کمتر به شکل عملی با موسیقی ایرانی آشنا بودند و در صورت آشنایی نیز زیاد بر آن اهتمام نمی‌ورزیدند. به عکس در این دوره آهنگسازانی ظاهر شدند که به خوبی آموزش موسیقی ایرانی را تجربه کرده بودند (جز رهبری به «ادرپوش دولتشاهی» هم می‌توان اشاره کرد). تاثیر این موضوع را می‌توان در افزایش عمق آگاهی آنها از روابط درونی موسیقی ایرانی دید.

علی رهبری آهنگسازی از همین نسل یادشده است و خون ایرانی به احتمال زیاد یکی از اولین آثاری است که بر این بستر دگرگون شده خلق شد. نام کامل قطعه «خون ایرانی (گرد نت سلل)» است. با وجود اشارات آشکار متن موسیقی به دشتی، از آوردن نام آن خودداری شده. این عمل شاید برای آشپزایی بوده یا آن‌گونه که نویسنده دترچه سه‌دی می‌انداشد به جهت برقرار کردن ارتباط با مخاطبان غیرایرانی است، که دومی با توجه به سنال و مکان انتشار قطعه (ایران) کمی بعید می‌نماید. به سه روی خون ایرانی از جهت برخورد کاملاً نو و متفاوت آن با گفتمان موسیقی پیش از خود دارای اهمیت زیادی است؛ اهمیتی که متاسفانه تا امروز از احراز آن دور ماده است. علی رهبری هویت ایرانی قطعه‌اش را نه فقط در ملودی‌ها که در مصاد و مصالح و روابط می‌یابد. انگار که او آن نقاشی‌های فشرده شده در یک سطح را رنگین کرده و به دنیایی چندبعدی آورده و به آنان جسمیت بخشیده است.

برای او کافی نبود که یک ملودی را بگیرد و تمام موسیقی‌اش را از آن بسازد، او از هویت ایرانی چیزی بیش از این می‌خواست. به همین دلیل خون ایرانی دارای منطقی دیگر شد. بسان نهمندی مسلط بر موسیقی دستگاهی، که بدون نیاز به تکرار ملودی‌ها و با نفوذ به سطح روابط، که آنچه می‌آفریند هویت دستگاهی دارد؛ علی رهبری نیز با متحول کردن سطح برخوردش با مواد و مصالح قطعه‌ای می‌آورد. برای او ایرانی ساختن امری نیست که باید از جایی وارد کرد، او لاجرم این گونه می‌سازد. یک‌بعدی کردن را به رسمیت نمی‌شناسد و درهم می‌ریزد. برای ارکستر چنان می‌نویسد که انگار نوازنده‌ای تار به دست، آزاد می‌نوازد. نوازنده‌ای که ویژگی‌ها و روابط درونی موسیقی ایرانی را کاملاً درونی کرده و اکنون بی‌زحمتی آنها را به سرپنجه می‌آورد.

ادامه در صفحه ۱۴

علی رهبری در استودیو پرتابسلرا

ارکستر مهم‌ترین شخصیت است. باید کسی باشد که سطح

ارکستر را بفهمد. باید با اقتصاد هم آشنایی داشته باشد. البته دکتر لازم ندارد. می‌تواند کسی باشد که در بازار خوب کار کرده و موسیقی هم بلد باشد یعنی بتواند برای ارکستر درآمدزایی کند. باید توانایی این را داشته باشد که ارکستر را به مسئولان‌ها معرفی کند.افراد با این خصوصیات در ایران کم نیستند. می‌توان پیدا کرد. اما باید با بی‌طرفی انتخاب شود. با زد و بند و رفیق‌بازی و اینها نمی‌توان کار را درست کرد. این شخص بسیار مهم‌تر از رهبر دائم است. هربرت فون کارایان که من در برلین آسپستانش بودم، جمله فشنگی دارد. می‌گوید هر رهبر مهمان که یک هفته به ارکستری می‌رود، در آن یک هفته رهبر دائم آن ارکستر است. مساله مهم دیگری هم وجود دارد. مثالی بزنم. ارکستر آفریقای جنوبی و کره دوشنبه و سه‌شنبه تمرین می‌کنند و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه کنسرت می‌دهند. و هفته‌های بعد برنامه‌های دیگر دارند. ارکستر سمفونیک تهران هیچ که به چنین سطحی نرسیده است. آنجا تا شش هفته تمرین می‌کنند و چند شب اجرا می‌دهند.

من در اروپا را در پنج روز ضبط کرده‌ام؛ اپرایی که چند برابر ارکستر سمفونیک کار دارد. در کل هم از نظر من کسی که اپرا را رهبری نکرده باشد، رهبر نیست. نوازنده‌ها اجبار دارند که قطعه‌ای را در دو روز بزنند. اگر نتوانند، خودشان بیرون می‌روند. نوازنده‌ها باید خوششان را وفق دهند یعنی اگر به آنها گفته شد باید قطعه‌ای را برای فردا آماده کنند، بتوانند. اما برای این کار هم باید ذهن آنها را اسوده گذاشت یعنی آنها نباید دغدغه حقوق و مسائلی از این دست را داشته باشند و با خیال راحت کار کنند. در ایران باید بدون آنکه نوازنده‌ها را از کار بیکار کنند و به زندگی‌شان لطمه وارد کنند، تمام ارکسترها را که برخی‌شان مثل ارکستر تلویزیون فقط روی کاغذند و متأسفانه مایه اپروریزی، یکجا جمع کنند و در قالب یک ارکستر با نامی مثل «ارکستر فیلارمونیک ایران» درآورند. ارکستر سمفونیک تهران را باید از نو ساخت. همه چیزش را باید از صفر شروع کرد حتی اسمش را. هیچ اشکالی هم ندارد. در ایران موضوعی وجود دارد که بالکل اشتباه منوجه شده‌اند. آنها فکر می‌کنند رهبر ارکستر حتماً باید ایرانی باشد در حالی که اصلاً چنین نیست.

اینچنین می‌شود که سعی می‌کنند برای فوتبال مربی‌ای از کرواسی بیاورند اما برای ارکستر چون فکر می‌کنند حتماً باید رهبری ایرانی داشته باشد، کسی می‌آید که تجربه‌ای هم

جای دیگر نداشته است. خب مربی خوب برای فوتبال و رهبر خوب برای ارکستر گران است. سیاستمدارها در ایران فوتبال را می‌فهمند و برایشان مهم است. اما این بحث درباره ارکستر سمفونیک صدق نمی‌کند. آقای هوگو چلوس این را فهمید اما متأسفانه در ایران متوجهی وجود دارد که بالکل اشتباه بسیار بزرگ را کرده. همین که چند وقت پیش ارکستر را به اروپا فرستادند، نکته مثبتی است. اگرچه فرستادن ارکستر با آن سطح به اروپا اشتباه است اما خود این ایده که غربی‌ها بدانند ایران چنین ارکستری دارد، مثبت و مهم است. اما اشتباه بسیار بزرگ این است که سالن‌ها را اجاره کردند و بلیت بجائی ارائه کردند. این اقتضاح است یعنی بدتر از این نمی‌شود علیه موزیسین‌ها اقدام کرد. با این کارها دیگر آنها را دعوت نمی‌کنند اما باز هم می‌گویم که صرف اینکه گشف کردند که باید ارکستر را به دنیا معرفی کنند مثبت است اما راشی این نیست.

ادامه در صفحه ۱۴

گفت‌وگو با علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر

ارکستر سمفونیک تهران را باید از نو ساخت

ایمان یاکتاهد

در کل ارکستر باید پایه و اساس درستی داشته باشد و باید متوجه شوند که یک ارکستر سمفونیک به ایران و ترکیه و آلمان و آمریکا و دیگر کشورها ربطی ندارد و هنری است که حالا جزء هنرهای معمول دنیااست. این‌طور نیست که هندی‌ها بگویند چون موسیقی سمفونیک هندی نیست، پس ما هم استفاده نمی‌کنیم همان‌طور که مثلاً اگر کسی در شغل‌های مذهبی فعالیت می‌کند، از کامپیوتر هم استفاده می‌کند چون می‌داند که این وسیله جزء ملزومات است.

پس نباید بحث بر سر این جور مسائل جزئی باشد.

دوران طلایی دورانی است که فرهاد مشکات برای رهبری ارکستر آمد. او آن موقع جوان بود که البته سن خیلی مهم نیست او حتی در خارج تحصیلات عالیه داشت و تجربه‌ای نسبی هم داشت. ایشان که آمدند بخشی از نوازنده‌های ایرانی را بیرون کردند و به جایشان نوازنده‌های خارجی آوردند. آن موقع من ۲۵ساله بودم و رئیس هنرستان. خیلی تعصب داشتم که حتماً باید با نوازنده‌های ایرانی کار کرد. بنابراین ارکستر سمفونیک ۱۰۰ نفره کنسرواتوار را تاسیس کردیم. اتفاقاً دلیل اصلی‌ای که من ایران را با حالت اعتراض و تلخی سه سال پیش از انقلاب ترک کردم، همین قضیه دوران طلایی بود. من اعتراض داشتم که به رغم اینکه پول خرج می‌کنند و نوازنده‌های خارجی می‌آورند و می‌فهمند که قضیه ارکستر مهم است، اما نوازنده‌های جوان ساز درست و حسابی ندارند که برای آینده موثر واقع شوند. می‌گفتند برای خرید آرشه ۱۰ تومانی بودجه نداریم اما ۱۰ هزار تومان می‌دادند و نوازنده‌های متوسط خارجی می‌آوردند. قضیه دوران طلایی همین بود. ما ایرانی‌ها به داستانسرای و اسطوره‌پرذازی علاقه فراوانی داریم. هیچ وقت به حال فکر نمی‌کنیم.

همیشه درباره گذشته حرف می‌زنیم. درباره گذشته هم افراد مسن می‌گویند شما نمی‌دانید آن موقع ما چه می‌کردیم و چه هم‌ماش میخود است و ناشی از ناآگاهی و ناآشنایی. در تمام این مدت فقط و فقط یک ارکستر داشتیم. پس نمی‌توان آن را با ارکستر دیگری مقایسه کرد. با این حساب چگونه می‌توانیم

هست که بپازند. این را هم بگویم که یک تیم فوتبال با مربی بد هرگز موفق نمی‌شود. این از وضعیت کره. بعد از کره من به آفریقای جنوبی رفتم. کنسرت‌های مخصوص برای افراد مهم برگزار کرده بودند. میهمان‌ها اسپانسرهای جام جهانی بودند. دو هفته آنجا بودم و برای سفرای مختلف کشورهای مختلف برنامه اجرا کردم. ۲۶ سال بود به آفریقای جنوبی نرفته بودم. یک رفتند. پای‌پریزی اساسی کردند تا آنجا که الان می‌توان اگر در مقام مقایسه با ایران برپاییم، آنجا هم اتفاقی مشابه با انقلاب ایران افتاد که منجر به تعطیلی مراکز مهم فرهنگی شد اما دوباره «وهانسبورگ فیلارمونیک ارکستر» را ساختند که اکنون ۱۰ ساله است. دنبال رهبرهای ارکستر خوب و درجه ارکسترشان را با ارکسترهای درجه اول اروپا مقایسه کرد حتی ترکیه که بسیار علاقه‌مند هستند و می‌دانند که ارکستر مهم است، اکنون کار به جایی رسیده و سطح ارکستر آنقدر بالا رفته که داریم آهنگسازهای ترکیه را به جهان معرفی می‌کنیم. در کل ارکستر باید پایه و اساس درستی داشته باشد و باید متوجه شوند که یک ارکستر سمفونیک به ایران و ترکیه و آلمان و آمریکا و دیگر کشورها ربطی ندارد و هنری است که حالا جزء هنرهای معمول دنیاست. شما اکنون فیلم هندی نگاه نمی‌کنید که ارکستر سمفونیک در موسیقی فیلمش نقشی نداشته باشد.

این‌طور نیست که هندی‌ها بگویند چون موسیقی سمفونیک هندی نیست، پس ما هم استفاده نمی‌کنیم همان‌طور که مثلاً اگر کسی در شغل‌های مذهبی فعالیت می‌کند، از کامپیوتر هم استفاده می‌کند چون می‌داند که این وسیله جزء ملزومات است. پس نباید بحث بر سر این جور مسائل جزئی باشد. اما نکته دیگری هم هست. مشکلات فعلی مرتبط با ارکستر مال امروز و سال‌های پیش نیست. ۴۰ سال پیش هم درست مثل الان بود. ۵۰ سال پیش رهبرهای ارکستر سمفونیک تهران مدام عوض می‌شدند. مثلاً رهبری می‌آمد که به خاطر منافع خودش می‌چسبید به ارکستر. بعد رهبری با تحصیلات و وضع بهتری می‌آمد و می‌گفت همه نوازنده‌ها را بیرون کنید تا نوازنده‌های خارجی بیایند.

همان دوران که از آن به دوران طلایی تغییر می‌کنند؟
یکی از همکاران شما چند وقت پیش به من زنگ زد و پرسید «ظرف شما راجع به دوران طلایی ارکستر سمفونیک تهران چیست؟» در جواب ایشان گفتم این حرف معنا ندارد. صحبت از فیلم‌های والت‌دیزنی نیست. بحث بر سر فرهنگ است. معتمددر ارکستر سمفونیک تهران هیچ‌گاه دوران طلایی وجود نداشته‌است. ضبط‌های آن موقع ارکسترسمفونیک هیچ کدام در رادیوهای خارجی قابل پخش نیست. البته منظور از

علی رهبری پنج هفته می‌کند به طور مدام در سفر به کشورهای مختلف برای سه ارکستر سمفونیک در نقاط مختلف دنیا بود. در هر سه ارکستر هم رهبر میهمان بود. کره، آفریقای جنوبی و ترکیه سه کشوری بودند که رهبری ارکستر آنها

را رهبری کرد. او که در دهکده‌ای در اتریش زندگی می‌کند به طور مدام در سفر به کشورهای مختلف برای رهبری ارکستر سمفونیک است. صریح پاسخ می‌دهد و بر خی جاها عذرخواهی می‌کند که ممکن است ایرانی‌ها از این‌گونه اظهار نظرش ناراحت شوند. می‌گوید: «تفاوتاً الان موقع خوبی است که درباره ایران حرف بزنیم.» پیشنهاد می‌دهیم وضع ارکستر هشتادواندی‌ساله ایران را با ارکسترهای جوان این سه کشور مقایسه کند و علی رهبری گفت‌وگو را این‌گونه آغاز می‌کند.

۳۵ سال است که در کار رهبری ارکستر هستم و بیش از ۱۲۰ ارکستر را رهبری کرده‌ام و فکر می‌کنم می‌توانم برای ارکستر سمفونیک تهران مفید باشم. تمام پنج هفته گذشته را در حال رهبری ارکستر در سه کشور کره جنوبی، آفریقای جنوبی و ترکیه بودم. من در سال‌های اخیر در کشورهای مثل سوئیس و آلمان رهبری کرده‌ام اما ناعادلانه‌است که ارکستر این کشورها را با ایران مقایسه کرد. اما دست‌کم می‌توانم ارکستر این سه کشوری را که در پنج هفته اخیر آنجا بودم با شرایط ایران مقایسه کنم. هفته نخست را در استول بودم. ۴۰ سال پیش استول ارکستر سمفونیک نداشت. در حالی که ما داشتیم. ۴۰ سال پیش که من در ایران بودم، ارکستر سمفونیک ما ۴۰ساله بود. کره جنوبی آن موقع نه‌تنها ارکستر نداشت، اما اکنون گذشته از وضع مالی و اقتصادی خوبی هم نداشت. اما اکنون گذشته از اینکه تمام دستگاه‌های صوتی و تصویری که در دنیا استفاده می‌کنند کر‌های است، موسیقی آنها هم‌اکنون در سطح جهانی است. چون آن را جدی گرفته‌اند. نیازی که آنها به تشکیل ارکستر داشتند به اندازه نیاز ایران نبود.

پنج سال پیش که پس از ۳۰ سال به ایران آمدم، دیدم که هنوز جوان‌ها و حتی مدیران تشنه موسیقی جدی و خوب بودند. ناعادلانه‌است که مشکلات را فقط گردن نوازنده‌ها یا فقط گردن مدیران انداخت. اینها به هم ارتباط دارند. در کره رهبری ارکستر را از ۱۰ هزار کیلومتر آن طرف‌تر دعوت می‌کنند تا نیاز ارکسترشان را برطرف کنند و مثلاً آن رهبر ارکستر یک هفته با آنها کار کند. مثالی بزنم که بشود با ایران مقایسه کرد. آنها همان قدر که به فوتبال‌شان اهمیت می‌دهند به همان اندازه برای فرهنگ‌شان هم اهمیت قائل‌اند. چند بار هم ایران و کره جنوبی با هم فوتبال بازی کرده‌اند. آنها پول خرج می‌کنند تا فوتبال‌شان ترقی پیدا کند. مربی خارجی می‌آورند تا موفق شوند. حالا برای ارکسترشان هم همان اهمیت را قائل‌اند. رهبر ارکستر قبلی‌شان یکی از دوستان من بود که اهل روسیه است و قبلاً برنده مسابقات رهبری ارکستر آلمان شده بود. این آقا که اهل کره نبود اما آمد و ارکستر را به سطح جهانی رساند و حالا می‌بینیم که ارکستر کره درجه یک است. اما تفاوت فوتبال با ارکستر این است که اگر ارکستر به سطحی جهانی رسید دیگر افول نمی‌کند اما در فوتبال چنین نیست. چند بار می‌برند و چند بار می‌بازند. مربی خوب برای فوتبال مثل آمپول است. ممکن است ببرند ممکن هم