

موسیقیدانی که بحران هویت را به چالش کشیده است

پرسشگر فرهنگی – موسیقایی

وصال عربزاده*

■ بیش از سه دهه است که محمدرضا درویشی در زمینه فعالیت‌های موسیقی در کشور ما حضوری پررنگ و فعال دارد که بخش عمده فعالیت‌های او شامل تحقیق و پژوهش است. دغدغه اصلی درویشی در طول این سال‌ها موسیقی نواحی ایران بوده است و شاید به دلیل همین حضور و تلاش اثرگذار او بوده که نام وی برای دوستداران موسیقی ایرانی همواره یادآور و تداعی‌کننده موسیقی نواحی ایران است. البته دامنه فعالیت و تحقیق درویشی در امر پژوهش را نمی‌توان محدود به موسیقی نواحی ایران دانست و به گواهی کتاب‌ها و پژوهش‌های وی، موضوعات دیگری چون رسوم و معتقدات نواحی مختلف ایران در رابطه با موسیقی، فرهنگ موسیقایی ایران، موسیقی آیینی و مذهبی ایران، مساله سنت و نوآوری، سازشناسی و... را نیز در برمی‌گیرد.

اما توجه ریزبینانه و عمیق او به الگوهای زیبایی‌شناسی در موسیقی نواحی و نگاه متفکرانه او در این موسیقی از خصوصیات بارز مطالعات و تحقیق‌های اوست و بر کسی پوشیده نیست که مساله هویت خصوصا هویت فرهنگی از دغدغه‌های اصلی درویشی است و بسیار بر شناسایی و پابندی بر ارزش‌های آن تاکید می‌کند؛ «در موسیقی ایرانی در مفهوم عام آن یکی از ارکان اساسی، سنت و هویت ایرانی است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از فرهنگ، سنت و هویت ما را موسیقی ایرانی تشکیل می‌دهد و روشن است که بی‌مهری به آن تا چه اندازه به هویت و فرهنگ ما لطمه می‌زند».

همین طرز تلقی درویشی است که سبب می‌شود تا منتقدانش او را سنت‌گرا بدانند، اما اگر نگاهی منصفانه به گفتارها، نوشته‌ها و مقالات او ببینازیم پی خواهیم برد که درویشی خواهان رجعت به گذشته و سنت‌ها یا نفی نوآوری نیست، بلکه سعی دارد به نسل پس از خودش اهمیت شناخت عمیق و درک صحیح از سنت‌ها را برای رسیدن به نوآوری یادآور شود.

«زمانی که از هویت فرهنگی، سنت یا میراث فرهنگی صحبت می‌شود، غالباً این تصور نادرست

پیش می‌آید که منظور مقوله‌های کهنه مربوط به گذشته است. ما یک گذشته، یک حال و یک آینده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داریم. بحث پیرامون هویت و میراث فرهنگی یک بحث مرده صرفاً مربوط به گذشته نیست.

اگر بپذیریم که جامعه کنونی ما دچار چندگانگی فرهنگی و بحران هویت شده، پس این بحث به زمان حال ما هم مربوط می‌شود.

آینده فرهنگی را تا زمانی که زیرساخت‌های آن در زمان حال به وجود نیامده باشد، نمی‌توان صرفاً به آینده موکول کرد و تا تکلیف بحثی که مربوط به گذشته است روشن نشود، نمی‌توان برای حال و آینده دورنمایی داشت و به راهکارهای کلان، مناسب و درازمدت فرهنگی دست یافت. «

درویشی نه تنها سنت‌گرا نیست بلکه همیشه در برابر سنت‌گرایان و باورهای تمامیت‌خواه آنها ایستاده است، این را می‌توان با مروری بر زندگی و نحوه چگونگی زیستن درویشی به راحتی دریافت که در مقاطعی حتی مجبور به دادن هزینه‌هایی سنگین در این مسیر شد.

درویشی پژوهشگری است که به گفته خودش اولین بار با پرسش‌هایی چون «آیا می‌دانید سر و کار شما با چیست؟ آیا اساس این فرهنگ‌ها را می‌شناسید؟» در سال ۱۳۵۳ ذهنش به لرزه افتاد و به میدان پژوهش قدم نهاد، او را یک پرسشگر فرهنگی – موسیقایی باید دانست که برای جواب دادن به انبوه سوال‌هایش چه در حوزه فرهنگ و چه در مقوله موسیقی خصوصاً موسیقی نواحی، سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی و چندگانگی فرهنگی و بحران هویت امروزی ما را در مواجهه با داشته‌های فرهنگی و موسیقی (موسیقی نواحی ایران – موسیقی ایرانی) به چالش کشیده است.

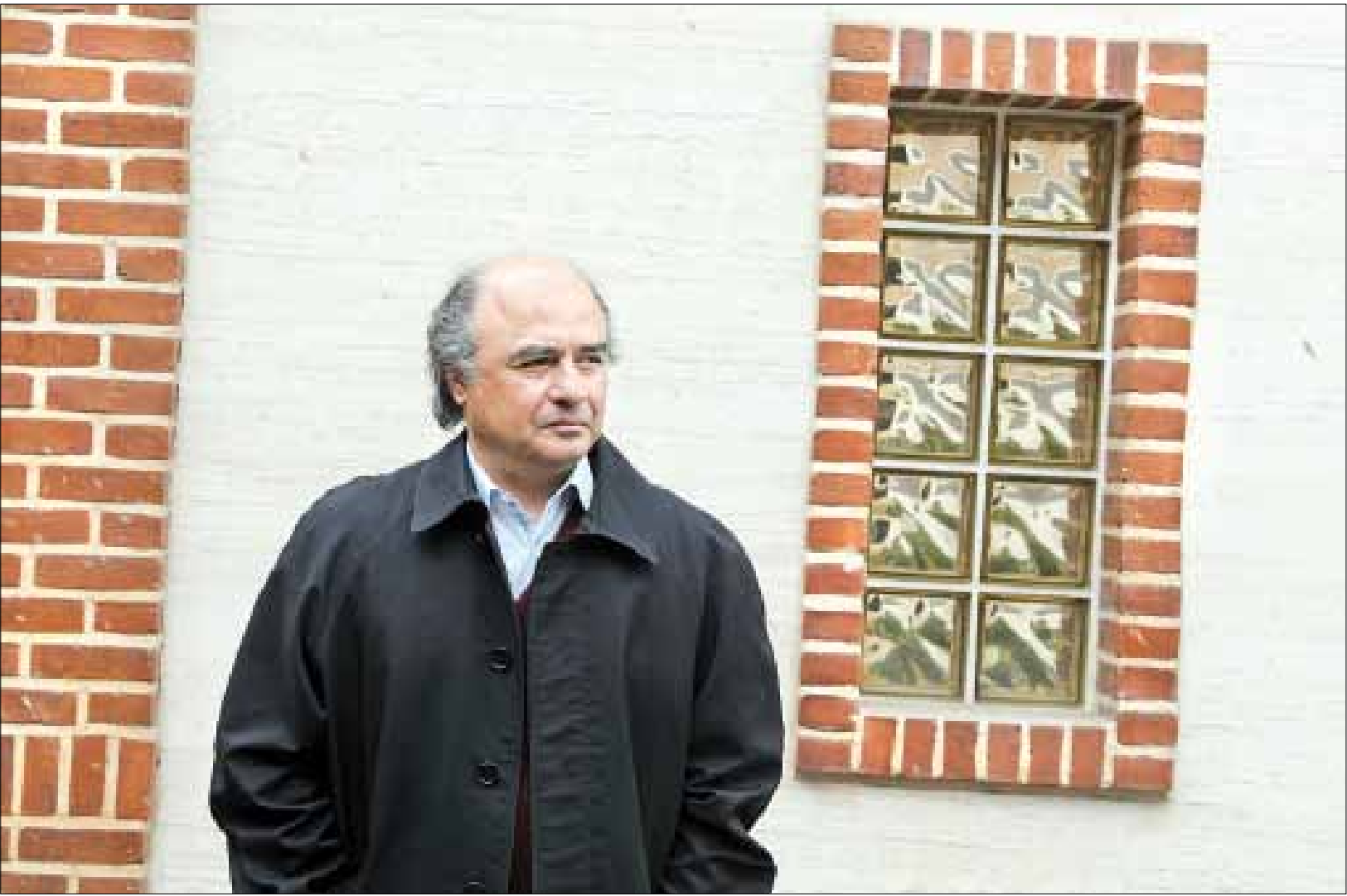
«قسمت‌هایی که در متن برجسته شده‌اند برگرفته از کتاب لیلی کجاست؟ نوشته محمدرضا درویشی هستند.

* مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موسیقی

گفت‌وگو با محمدرضا درویشی، پژوهشگر موسیقی نواحی و آهنگساز

دیدار با آخرین نسل راویان موسیقی اقوام

پرویز براتی

عکس: آیدین رهبر، شرق

مقدسیان، محمدرسول اف، حسین علی یلیستانی، شوکت امین، مازیار میری، صدیق برمک، محمد طالبی و مهدی مدنی از جمله کارگردانی هستند که درویشی برای فیلم‌هايشان موسیقی فیلم ساخته است. روز گذشته، شماری از این موسیقی‌ها در قالب آلبوم «برگزیده موسیقی سینما و تئاتر» حاوی پنج سی‌دی در خانه هنرمندان رونمایی شد. این مجموعه را موسسه فرهنگی-هنری آوای خورشید(موسسه نشر موسیقی مرکز موسیقی پتهوون) تهیه و ارایه کرده است. رونمایی از این آلبوم بهانه ما شد برای گفت‌وگویی مفصل با این موسیقیدان، گفت‌وگویی که البته تمام ابعاد کاری او را در بر نمی‌گیرد.

غربی، ایرانی و محلی را نداشتیم. در واقع سنن و سالم اقتضای این کار را نمی‌کرد. چنین شد که من تکنیک را در آموزش‌های موسیقی غربی دیدم، تکنیک نوشتن برای ارکستر، سازبندی ارکستراسیون، فرم و هارمونی. خیلی زود، یعنی سال‌های ۵۸، ۵۹ به زبان شخصی در هارمونی رسیدم.

برای هر آهنگسازی مهم است که به زبان شخصی در سازبندی و ارکستراسیون، هارمونی و سرایش ملودی برسد. من خیلی زود توانستم در آهنگسازی، به این عناصر دست پیدا کنم. با تمام اینها، از سال ۱۳۵۷ ذهن من دچار یک‌سری ابهامات شد. به این نوع آهنگسازی که فاقد هویت ملی بود شک کردم. این شک به تدریج سرایت کرد به همه تفکرات من؛ به گذشته، حال و آینده‌ام. به نوع موسیقی‌ای که قرار است در آینده عرضه کنم. دیدم این نوع آموزش‌ها اگرچه مفید است، اما کافی نیست. بر این نظر بودم که تا به یک رویکرد قوی فرهنگی در موسیقی ایران نرسیده‌ام، نمی‌توانم به بیان اصلی خود برسم. امروز کپی برداشتن از آهنگسازی غربی یا پیروی از سبک آهنگسازان مهم غرب برای موسیقی دنیا قابل پذیرش نیست. این امر در همه چیز وجود دارد؛ اعم از ادبیات، نقاشی، شعر و معماری. در واقع هنرمند ضمن تسلط و محکم و کلفتی بر تکنیک، باید رویکرد ملی داشته باشد. موسیقی ما، امروز در دنیا زمانی قابل قبول است که عناصر موسیقی ایرانی به شکل جدی و کلان در ساختار آن به‌کار برده شده باشد. این موسیقی را جهان، به تقلید کارهای آهنگسازان مدرن می‌خندد. حضور عنصر ملی در همه هنرمنها را رویکرد انسان امروز ضروری است.

تکلیف رویکرد آینده‌نگرانه چه می‌شود؟
رویکرد آینده‌نگرانه اگرچه حاوی نگاه به آینده‌است، اما برای من تلقی به محافظه‌کاری می‌شود. کودک که بودیم، همیشه وقتی برایمان کفش می‌گرفتند یکی، دو شماره بزرگ‌تر بود که به درد سال‌های آینده‌مان هم بخورد. ولی خُب آن کفش همان سال اول پاره و دور انداخته می‌شد. در واقع هم کفش پاره می‌شد هم پامان زخمی.

آینده‌نگری به معنای ترقی، در این تفکر دیده نمی‌شود. در موسیقی هم همین‌طور. آینده را آیندگان خلق خواهند کرد. ما می‌توانیم آینده را «خیال» کنیم، اینکه موسیقی آینده، چه نوع موسیقی‌ای باشد نسل آینده مشخص خواهد کرد. البته هنرمند به لحاظ دارا بودن شاخک‌های حسی قوی، از روند بسیاری از روپادها تا حدودی می‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. یک جامعه‌شناس، سیاستمدار و فیلسوف هم قادر به چنین کاری است.

ادامه در صفحه ۱۱

نوروز خوانی، موسیقی و خلسه، نگاه به غرب و موسیقی نواحی جنوب ایران و دهه‌ها کاست و سی‌دی است. اینها البته یک بعد از فعالیت حرفه‌ای درویشی هستند؛ چرا که او دستی هم در زمینه موسیقی فیلم دارد که از جمله آن می‌توان به ساخت موسیقی فیلم «سفر قندهار» اشاره کرد که در سال ۲۰۰۲ از طرف جشنواره دوسالانه موسیقی فیلم در بُن کاندید بهترین موسیقی فیلم شد. نام درویشی به عنوان آهنگساز فیلم‌های دیگری هم مطرح است؛ فیلم‌هایی که در دسته سینمای هنری و مولف می‌گنجد و جزو فیلم‌های درخشان سینمای ایران هستند. بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، محمد شبروانی، محمد تقی راوندی، محمد احمدی، مجتبی میر تهماسب، محمدرضا

نوروز خوانی، موسیقی و خلسه، نگاه به غرب و موسیقی نواحی جنوب ایران و دهه‌ها کاست و سی‌دی است. اینها البته یک بعد از فعالیت حرفه‌ای درویشی هستند؛ چرا که او دستی هم در زمینه موسیقی فیلم دارد که از جمله آن می‌توان به ساخت موسیقی فیلم «سفر قندهار» اشاره کرد که در سال ۲۰۰۲ از طرف جشنواره دوسالانه موسیقی فیلم در بُن کاندید بهترین موسیقی فیلم شد. نام درویشی به عنوان آهنگساز فیلم‌های دیگری هم مطرح است؛ فیلم‌هایی که در دسته سینمای هنری و مولف می‌گنجد و جزو فیلم‌های درخشان سینمای ایران هستند. بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، محمد شبروانی، محمد تقی راوندی، محمد احمدی، مجتبی میر تهماسب، محمدرضا

حمایت‌های مالی و سیاسی. پپسی کولا ۵۰ سال است که به تمام دنیا رفته. ما تا ۶۰ هزار سال دیگر هم نمی‌توانیم مالمشعیر خودمان را به دهات خودمان بفرستیم؛ چون نه اراده‌ای وجود دارد و نه حمایتی پشت آن است. پلنگ صورتی ابراز و وسیله است. وسیله انتقال تفکر زیباشناختی سلیست.

تفاوت زبانی ما چقدر دخالت دارد. فیلم‌های ما به زبان فارسی هستند. این امر در جلوگیری از دیده شدن آنها دخیل است؟

مساله همین است. همین مساله باعث شده فیلم‌های ما را باز بنویس ببینند. وقتی فیلم به زبان انگلیسی ساخته شود، برای سسه‌چهارم کره زمین قابل فهم است. با اینکه زبان فارسی افتخار ماست اما ما را به عهد اساطیری می‌برد. زبان فارسی ما ظرفیت تکولوژیک ندارد. موسیقی‌های محلی ما هم مثل زبان هستند. اصل، زبان است. وقتی زبان تغییر می‌کند، همه چیز تغییر می‌کند. چون زبان ما زبان اساطیری است.

راهکار چیست؟ لاقل در موسیقی؟

می‌توانیم از نغمه‌های اساطیری در یک برداشت مدرن استفاده کنیم. در «آتش سبز» چنین رویه‌ای را دنبال کردم. هیچ موقع این مسایل ذهن شما را به خود مشغول نکرد؟

از همان دهه ۵۰ دغدغه این مسایل را داشتم. من در گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا حد فاصل سال‌های ۵۳ تا ۵۷ تحصیل کردم. ر ششام موسیقی غربی بود. ساز غربی و پیانو می‌زدیم و آهنگسازی خواندیم. امروز من فکر نمی‌کنم آن آموزش‌ها تأثیری روی من گذاشته باشد. من در واقع متکی به تلاش‌های خودم فراتر از آموزش‌های دانشگاه بودم. دانشگاه درس‌هایی مثل فرم و آنالیز موسیقی غربی داشت که در طول یک ترم فرصت می‌شد سه یا چهار اثر، سر کلاس تجزیه و تحلیل شود. در صورتی که من دوره‌ای از موسیقی غرب را تجزیه و تحلیل می‌کردم؛ مثلاً موسیقی رنسانس، بعد دوره باروک، کلاسیک، رمانتیک و به‌ویژه موسیقی قرن بیستم. این مطالعات و ساختن موسیقی در فرم‌های غربی در واقع من را ورزیده کرد تا برای ارکستر سمفونیک، ارکستر زهی یا ترکیبات زهی موسیقی بسازم.

آن زمان علاقه‌ای به موسیقی ایرانی نداشتید؟
چرا. زمان تحصیل علاقه داشتم اما عملاً به آن نمی‌پرداختم. چون کارم موسیقی غربی و آهنگسازی در فرم‌های موسیقی غربی بود. در ۱۸ تا ۲۲ سالگی فرصت پرداختن به همه حوزه‌های موسیقی اعم از

محمدرضا درویشی تداعی‌گر پژوهش‌های ۳۰ ساله او در عرصه موسیقی اقوام و انتشار کتاب عظیم «دایرالمعارف سازهای ایران» است؛ دایرالمعارفی بزرگ در عرصه سازشناسی که در سال ۲۰۰۲ جایزه جامعه بین‌المللی اتنوموزیکولوژی را نصیب این پژوهشگر کرد و هم‌اینک جلد سوم آن در حال آماده‌سازی است. این موسیقیدان از محدود پژوهشگرانی است که از ۳۰ سال پیش با سفر به شهرها و روستاهای ایران به پژوهش‌های گسترده‌ای در موسیقی نواحی مختلف ایران دست زده و با آخرین نسل راویان و نوازندگان موسیقی اقوام دیدار و گفت‌وگو داشته است. حاصل این پژوهش‌ها چاپ کتاب‌هایی چون آیینه و راز، بیست ترانه محلی فارس،

من یک موقع موسیقی‌ای می‌نویسم که ارکستر سمفونیک می‌زند، مثل موسیقی فیلم «وقتی همه خوابیم» آقای بیضایی که یک ارکستر سمفونیک ۸۰، ۹۰ نفری اجرا کردند و نت پارتیتور داشت. اما یک‌سری از کارها برای کامپیوتر یا صدای سمپل شده است؛ دیگر برای من نشانه است، برای خودم پارتیتور است.

ما به هر حال اگر موسیقی اورژینال فاقد پارتیتور، به نحوی ناپود شود یا سازنده آن در حیات نباشد؛ چه کسی آن را احیا می‌کند؟

به صورت صوتی و تصویری باقی می‌ماند. اگر زمانی جهان بمباران هسته‌ای شود و هر چه کاغذ و پارتیتور است از بین رود، آن موقع هر چه نوار و سی‌دی هست هم از میان می‌رود. هر چه انسان است از بین می‌رود. الان جهان به سمت عدم استفاده از کاغذ می‌رود. تمام کتابخانه‌های جهان در حال دیجیتالی شدن هستند. اگر شما الان عضو کتابخانه جورج واشنگتن آمریکا باشید، کتاب را روی ماینیور به شما امانت می‌دهند و می‌توانید از آن پرنت بگیرید. روزنامه‌ها به سمت سایتهی شدن می‌روند. وقتی جهان به سمت حداقل استفاده از کاغذ برود، این شامل پارتیتوا هم می‌شود. البته نوع کارهای من مختلف است. از صداهای کامپیوتری و انتزاعی کمک می‌گیرم تا ارکستر سمفونیک.

یک نوع آهنگسازی در کارتان هست که بخشی از شیوه آهنگسازی شما برای فیلم‌هاست و طبق آن صداهای اصلی را در محل ضبط و با صداهای انتزاعی و الکترونیک ترکیب می‌کنید. درباره این رویکرد توضیح می‌دهید؟

این روش را در خیلی از فیلم‌ها استفاده کردم. مثلاً در فیلم هشت دقیقه‌ای «درخت سخنگو» از مجموعه فرش ایرانی ساخته آقای بیضایی، فیلم هشت دقیقه و ۱۵ ثانیه است و موسیقی من هم هشت دقیقه و ۱۵ ثانیه. از فریم اول تا فریم آخر موسیقی داریم. این موسیقی ترکیبی است از صداهایی که من از کامپیوتر گرفته‌ام، صداهای ضبط شده در جاهای مختلف، صدای تنبور آرش شهریاری و صدای خانم مژده شمسایی. دو نقال در این فیلم قصه اسکندر را روایت می‌کنند. در فیلم، درختی سخنگو داریم که میوه‌هایش هر کدام سر موجودی هستند و می‌توانند آینده شخص را پیشگویی کنند. کنتراست عجیبی در این فیلم هست. این درخت سخنگو، در قالی بافته می‌شود. زاویه دید بیضایی به فرش بی‌نظیر است. از شاهنامه به فرش پرداخته. این یعنی خلاقیت ناب و نهایت آفرینش‌گری. در موسیقی این فیلم، یک سری صداهای از بیرون ضبط شده و یک سری از صداهای استودیو اجرا و خوانده شده و بقیه هم از طریق کامپیوتر ساخته شده است.

پس نوشتن موسیقی برای فیلم، اهمیتش برای شما، هم‌رایه پژوهش در موسیقی اقوام و کارهای فکری و آسیب‌شناختی برای موسیقی است...

همه اینها برای من مهم و در اولویت هستند. منتها برخی ابعاد کاری‌ام از سایر ابعاد برجسته‌تر به نظر آمده. اینها دیگر به من ارتباط پیدا نمی‌کند و وابسته به سلیقه و علایق مخاطب است.

شما چندی پیش گفته بودید سینمای ایران در بدترین شرایط قرار دارد و از طرف دیگر فیلم‌های

تجاری جای سینمای جدی و هنری را گرفته‌اند...

آن فیلم‌ها جای فیلم‌های هنری و فلسفی را نگرفته‌اند. فیلم‌های دم‌دمستی و گیشه‌پسند جای آن فیلم‌ها را نگرفته. در واقع باید بگویم جای سینمای هنری و مولف خالی است. آن فیلم‌های دم‌دمستی هم نتوانستند این جای خالی را پر کنند. مشکلات سینمای مولف یکی، دو تا نیست یا مجوز فیلمنامه نمی‌دهند یا آنقدر از یک فیلمنامه ایراد می‌گیرند که به فیلمنامه دیگری تبدیل می‌شود. اگر فیلمنامه‌ای خوب بود، مجوز ساخت نمی‌دهند، مجوز ساخت بدهند، مجوز اکران نمی‌دهند. مجوز اکران نمی‌دهند و فیلم بلا تکلیف می‌ماند. اگر کارگردان فیلم را به خارج ببرد یا کلی گرفتاری و دردسر و بازخواست مواجه می‌شود. در واقع چنین فیلم‌هایی مجال ساخت نمی‌یابند. البته چندی پیش فیلم «پهران» آقای اصلاقی را دیدم که فیلم هنرمندانه خوبی بود.

ما در فیلم «آتش سبز» ایشان آهنگسازی کردید.

بله، یکی از سخت‌ترین فیلم‌هایی بود که برایش آهنگسازی کردم.

شما کاملاً با موسیقی غرب آشنایی دارید، با این حال...

کاملاً نه! در واژه‌هایی که به کار می‌برید احتیاط کنید... **ما منظور این بود که با موسیقی غرب آشنا هستید و در عین حال روش خاصی را در نوشتن موسیقی دنبال می‌کنید.** صحبت از «آتش سبز» شد. شما در این فیلم از پارتیتور استفاده نکردم! دیدم گفته‌اید مهم نیست که یک فیلم نت پارتیتور داشته باشد یا نه. چون مهم، حاصل تأثیر موسیقی بر یک فیلم است. من به دلایلی با این استدلال شما مخالفم...

به پارتیتور اعتقاد دارم. در موسیقی غرب، پارتیتور به معنای مجموعه‌ای از پارت‌ها یا بخش‌ها تعریف شده. معادل فرانسوی‌اش هم Score است. پارتیتور نت‌نویسی‌ای است که نت تمام بخش‌های سازی و آوازی یک ارکستر یا هم‌نوازی‌های دیگر روی آن ثبت شده. پارتیتور می‌تواند شامل نت باشد (در مفهوم قدیمی‌اش) یا شماری از نشانه‌ها و خطوط (در مفهوم امروزی). امروز شما آثار مدرن و مابعد مدرن زیادی را می‌بینید که یک مشت نشانه است و دیگر نت نیست. یک بخش از آهنگسازی دارد به سمت استفاده از این نشانه‌ها می‌رود. شما امروز شاهد پارتیتوری هستید که نه در آن نت هست نه نشانه‌ای. ۲۰ صفحه کاغذسفید از جان کيج به نام ۴/۳۳ (چهار دقیقه و سی‌وسه ثانیه). این پارتیتور چاپ شده و داخل آن چیزی نیست سفید است. خُب این هم یک نوع دیدن است.

آیا این مدل قابل تعمیم برای موسیقی فیلم است؟