

مقدمه‌یی بر زیبایی‌شناسی موسیقی متن فیلم

نیست. از دید کارگردانان صاحبانام، موسیقی نه تنها می‌تواند نقش مؤثری در ارایه‌ی بهتر جهان‌بینی‌شان از طریق یک فیلم داشته باشد، حتی گاه می‌تواند مثل منبع جدایه و مستقلی از معنا استفاده شود و به همین دلیل هیچ‌ایالی ندارند که در آثارشان از موسیقی متن آهنگسازان بزرگ استفاده کنند. همکاری‌های متعدد «آیزنشتاین» با «پروکوفیف»، «هیچکاک» با «برنارده‌من»، «سرجیو لئونه» با «انیوموریکونه» و نمونه‌هایی از آگاهی فیلمسازان به اهمیت موسیقی متن فیلم است. در سینمای ایران البته نمونه‌های این همکاری‌های طولانی‌مدت نادر است و نشان از آن دارد که سینماگران ایرانی آن‌چنان که باید و شاید اهمیت این مقوله را درک نکرده‌اند - شاید همکاری ابراهیم حاتمی کیا و مجید انتظامی در چند کار پی در پی را از این نمونه‌های نادر بتوان نام برد.

کارگردان فیلم برای استفاده‌ی مؤثر از موسیقی نیازمند هیچ‌گونه مهارت فنی نیست: یک کارگردان تنها از لحاظ دراماتیک باید بداند که از موسیقی چه می‌خواهد باقی کار آهنگساز است که این نیازهای دراماتیک را به زبان موسیقی ترجمه کند. کارگردانان و آهنگسازان به روش‌های مختلفی باهم همکاری می‌کنند. خیلی از آهنگسازان بلافضله پس از دیدن نسخه‌ی رافکات (مونتاژ ابتدایی) اغزار به کار می‌کنند یعنی ساخته‌ی از فیلم که شامل عمله فیلم گرفته شده است و هنوز تدوینگر فیلم سنتی‌های میان پلان‌ها را محکم و فشرده نکرده است. بعض آهنگسازان تا کامل شدن البته این نظر، نظر سینماگران بزرگ درباره‌ی موسیقی متن فیلم

یک رشته تصاویر از چپ زیرین به راست زیرین حرکت داشته باشد، نتهای موسیقی روی خط حامل در همین جهت حرکت خواهند داشت؛ اگر راستهای یک کمپوزیسیون تصویری متقارن و ناهموار باشند، نتهای موسیقی هم در الگویی متناسب با آن گذراگی خواهند شد اما از آن جا که بررسی اندک درباره‌ی موسیقی فیلم با چنین موشکافی تصویری به عمل آمده، چنان اطلاعی در دست نیست که این گونه کمپوزیسیون خاص صوتی - تصویری چه قدر در تاریخ موسیقی متن در سینما تأثیرگذار بوده است.

اهمیت دادن به موسیقی فیلم تا آن‌جا پیش رفته است که گاه بعضی نظریه‌برداران سینما مثل «پل روتا» عقیده داشتند که گاهی حتی باید اجازه داد تا موسیقی بر تصویر چیره شود

کار بود متنوع موسیقی در سینما استفاده از موسیقی در سینما، به هر حال، به گونه‌ی حیرتانگیزی صورت‌های متنوع دارد اما در بیش‌تر موارد فیلمسازان از موسیقی در مقام تشیدکننده تصویر و اتصاف زمینه استفاده می‌کنند بعضی از فیلمسازان هم روی موسیقی صرف‌آ توصیفی اصرار دارند که در آن، موسیقی همچون گونه‌ی معادل لفظ به لفظ تصویر به کار می‌رود؛ به طور مثال اگر در فیلمی یک شخصیت در حال دزدی از یک گاو صندوق است، هر حرکت دست او برای گشتن رمز گلو صندوق باید با یک نت موسیقایی ایجاد تعلیق کند. بعضی فیلمسازان معتقدند موسیقی نایاب خلی خوب باشد تا مباراک ارزش تصاویرشان بکاهد که البته این نظر، نظر پهلو واجد حرکت‌اند. از این رو اگر راستهای

اهمیت موسیقی در سینما آن قدر زیاد است که حتی پیش از ورود صدا به سینما مورد توجه فیلمسازان بوده است، به طوری که معمولاً در سالن‌های نمایش‌دهنده فیلم‌های صامت، ارگ‌هایی به نام «ولیتر» (Wolitzer) که شبیه به ارگ‌های کلیسا بودند در کنار پرده‌ی موسیقی می‌نواختند و به این صورت تنویری به فرایند فیلم دیدن برای تماشاگران سینمایی صامت می‌دادند. اما به هر حال این رویکرد به موسیقی در فیلم که در ابتدای پیاناپلیس سینما پدید آمد، رویکردی بود که به موسیقی اهمیت ثانویه در کل ساختمان یک فیلم می‌داد، در حالی که بعدها با آغازی که ساخته شد و نظریه‌هایی که درباره‌ی موسیقی فیلم پدید آمد، جایگاه موسیقی متن فیلم در ساختمان آثار سینمایی ارتقای سیار زیادی بینا کرد: بخطور مثال «پودوفکین» و «آیزنشتاین» عقیده داشتند که موسیقی فیلم نایاب یک همراهی‌کننده‌ی صرف تصویر باشد، آن‌ها اصرار داشتند که موسیقی باید راستا و تمامیت خود را محفوظ نگه دارد و حتی در فیلم «الکساندر نوسکی» که «سرگئی پروکوفیف» آهنگسازش بود، در رویکردی افراطی به مقوله‌ی موسیقی فیلم، آیزنشتاین به تعریزی بروی موسیقی اصرار کرد که حاصل آن نوعی موتزار همگام طراحی‌شده موسیقی و تصویر بود که خودش نام آن را «مونتاژ عمومی» نهاده بود. در این نوع مونتاژ راستای نتها روى خط حامل، در حرکت از چپ به راست، موازی با حرکات یا راستهای عمدۀ تصاویری است که پهلو به پهلو واجد حرکت‌اند. از این رو اگر راستهای

سوی دیگر، مثلاً آفرید هیچکاک پیش از حتی شروع فیلمبرداری کار خود را با آهنگسازان شروع می کرد. در بیش تر فیلمهای هیچکاک، طراحی، حرکات موئتاز و صناها (شامل موسیقی) در مرحله‌ی فیلمنامه‌نویسی عمل می آمدند و فیلمبرداری، موئتاز و ضبط صنای عملی برای او صرف‌آفایی فی بودند که بخش کسالت‌اور اما اجباری کار را تشکیل می دادند، چون به عقدی ای او با تمام مرحله‌ی فیلمنامه‌نویسی باشیوه‌ی فوق در واقع بخش اصلی فرایند ساخت فیلم تماشده تلقی می شد.

نقش و تأثیر موسیقی در عنوان‌بندی فیلم‌ها

دراماتیک و نیازهای تصویری توجه شده است، مثل فیلم «عروس آتش» ساخته‌ی «خسرو سینایی».

موسیقی و القای عواطف

موسیقی قادر است در متن یک صحنه‌ی متناول گویای نوسانات عاطفی ناگهانی باشد، برای مقال در فیلم «نشان سرخ دلیری» (جان هیوستن) شخصیت اصلی فیلم طی یک فوران ناممکن دلیری، برجم را از رفیقی رو به مرگ می‌ناید و خود را به میان نبرد طولانی می‌اندازد؛ برای تأکید بر غیلان ناگهانی میهن برستی در او، صحنه بالجرای روحبخشی از ترانه‌های جنگی یانکی‌ها همراهی می‌شود ناگهان، پسر مهاجم به یک پرچمدار شmalی زخمی برسمی خورد که روی زمین از درد به خود می‌بیچد و پرچمش تکه‌تکه شده است؛ موسیقی با این تصویر ناگهان به نوحی‌بی درذالود تغیر لحن می‌دهد هیجان قهرمانانه‌ی یورش این شخصیت به سادگی می‌تواست روی وضع ناگوار سرباز مجنوح شمالی سایه بیندازد ولی به یعن موسیقی، تماساگر همانند پسر مهاجم، ناگاه به مکش در دنک واذاشته می‌شود در فیلم «قیصر» (مسعود کیمیابی) موسیقی ضربدار و زاویه‌ی فیلمبرداری لو انگل همگام با هم در اولین سکانس معروف «فرمان» حسی از شکست‌ناپذیری و عظمت وی به دست می‌دهد که در تقابل با سکانسی قرار می‌گیرد که یک موسیقی محظوظ و غم‌انگیز آن را همراهی می‌کند - با زاویه‌ی فیلمبرداری های انگل - و طی آن فرمان که دست خالی به نبرد با برادران «لابمنگل»، رفته به سادگی جاقو می‌خورد و در مبارزه با آن‌ها از پای درمی‌اید و شکستن آن عظمت را همیت موسیقی مطابق با نگیزهای تأثیرگذار از اهمیت همچون آینه‌ی خاص، به

به طوری که در اکثریت این آثار از این مقوله در صحنه‌های رقص و آواز به زور چسبانده شده به فیلم (به سبک فیلمهای هندی) استفاده می‌شده است اما گهگاه در میان آثار مبتذل همان دوره نیز می‌توان نشانه‌هایی از توجه به ترانه همچون مؤلفه‌ی برای ارایه‌ی جهان‌بینی موجود در اثر مشاهده کرد؛ برای مثال در فیلم «گنج قارون» ساخته‌ی «سیامک یاسمی» ترانه‌های فیلم بر اهمیت پشت یازدن به مادیات دنیوی و بی‌خیال بودن نسبت به آن‌ها تأکید می‌ورزد که متناسب با درونمایه‌ی فیلم - هرچند سطحی - است. البته در همان دوران فیلمسازان معمول شاشنگ به این مقوله توجه ویژه‌ی کردند، مثلاً ترانه‌های فیلم «رضامونتوری» ساخته‌ی مسعود کیمیابی هنوز جزو نوستالژی تعداد زیادی از عاشقان سینه‌چاک قدمی سینماست. نوعی از موسیقی که بر طبقات و گروه‌های نژادی به مخصوصی داشته باشد. ترانه‌های راک در فیلم «بیزی رایدر» ساخته‌ی «نیس هاپر»، فرهنگ مختار دو میان موسیقی فیلم که در مورد حاشیه‌نشین‌ها یا پایین‌شهری‌های تهران ساخته شده با موسیقی طبقه‌ی مرتفع آن یافت مگر آن که چون عموماً در طبقات پایینی، فقر حاکم است، غم ناشی از آن موسیقی را نیز حامل پیامهای غم‌انگیز سازد یا در طبقات مرتفع احساساتی و ساده‌ی هستند که این مخصوصیت‌های عادی و متعارف فیلم با سوئزنینگ خصیمانه‌ی به آن می‌گردد. وسترن‌های «جان فورد» همیشه آراسته به آهنگ‌های احساساتی و ساده‌ی هستند که این مخصوصیت‌های احساساتی از آن نزدیکی به فرهنگ مرزنشینان اواخر قرن نوزدهم آمریکاست. فیلمهای نئورالیستی ایتالیایی حاوی ترانه‌های مردمی و سنتی مانتال (احساساتی‌اند؛ ساده، آهنگین و بسیار عاطفی). این آهنگها بمویزه و استله به فرهنگ شهری طبقه‌ی کارگر ایتالیاست. ترانه در سینمای قبل از انقلاب ایران به مراتب کاربرد بیشتری نداشت اما بعد از انقلاب داشته است اما هر چه این رویکرد از لحاظ کمی چشمگیر است، از لحاظ کیفی مایوس کننده است

عدم وجود عدالت اجتماعی جستجو می‌کند. در فیلم «زیر پوست شهر» (رخشان بنی اعتماد) ترانه‌ای انتهایی فیلم با عنوان «خلیج فارس» مضمون و داستان فیلم را بسط داده، به آن مفهومی نماینده می‌دهد و رنج شخصیت مادر فیلم (طوبی) را در نگهداری از کیان خانواده‌اش به رنجی که فیلمساز به خاطر نگرانی از آینده‌ی مام وطن می‌کشد، گسترش می‌دهد و حکایتش را روایت طوبی‌های می‌داند که زندگی‌شان با وجود تمام تلاش و مقاومت، زیر آوار صلب شرایط ملتهب و توفدمی اجتماعی ویران می‌شود.

اما علاوه بر تمام تأثیرهایی که موسیقی متن فیلم می‌تواند بر روی ابعاد زیبایی شناسانه‌ی آثار سینمایی داشته باشد، بهطور مستقل هم عامل ایجاد نوعی گونه‌ی سینمایی به نام «سینمای موزیکال» شده است.

سینمای موزیکال

بسیاری از نخستین فیلم‌های موفق ناطق، موزیکال بوده‌اند. سینمای موزیکال در آغاز با فیلم «خواننده‌ی جاز» و نخستین فیلم‌های ناطق («نه کلر»، تبدیل به یکی از پایدارترین و همه‌پسندترین گونه‌های سینمایی شد که قراردادهایی متفاوت با سایر انواع سینمایی داشت؛ مهم‌ترین تفاوت این که جوهر وجودی گونه‌ی موزیکال در اصل موسیقی است، نه ساختار روایی یا وفاداری به زندگی روزمره آن گونه که واقعاً جریان دارد. موسیقی در فیلم موزیکال، مقوله‌ی فرعی با ضمنی نیست بلکه عنصر روایی و دراماتیک غالباً پیش‌زمینه‌های صرف برای تولید موسیقی و آوازند. مفاهیم عمده‌ی یک فیلم موزیکال را باید در اصوات و ترانه‌ها و در دستگاهی از قراردادهای ساخته و پرداخته که بر گرد این گونه رشد کرده‌اند، یافت. وقتی که ادم‌ها در این گونه می‌خواهند افکار و احساسات خود را در میان گلارنده، این کار را با حرکات موزون و اوّاز انجام می‌دهند؛ مانند اوّازها و حرکات موزون و کنایه‌ای امیز «دونالد اوکابر» در فیلم «اوّاز در باران»، شماری از موزیکال‌ها - آثار کلر، یا فیلم‌های جینجر راجرز و فرد آستر در دهه‌ی سی - از لحاظ کاربرد عناصر غیرموسیکال، بهویژه دیالوگ سرزنه و پیچ و تابهای داستانی به دقت کار شده، به نحو حیرتانگیزی پیچیده‌اند. از آن‌جا که سینمای موزیکال اساساً گونه‌ی با گرایش‌های ویژه‌ی فانتزی است، کوشش‌های

سوگ می‌نشیند در فیلم «دیدهبان» (ابراهیم حاتمی کیا) موسیقی ریتمیک صحنه‌هایی که رزمنده در حال دویدن به سوی مقصد با قلیل درک می‌شود. نوای حزین «امین تار» - با صنان استاد محمد رضا شجریان - در ترکیب با موسیقی گوش‌نوار منتهی - عارفانه‌ی ایرانی حس غم، عشق و سوز فراق و رنج بیماری نزدیک به مرگ را در فیلم «لادشگان» (مرحوم علی حاتمی) به درستی در این شخصیت خواننده متبلور می‌سازد.

موسیقی در خدمت مضمون فیلم

موسیقی حتی می‌تواند برای مخابردهای مضمون اصلی یک فیلم مورد استفاده قرار گیرد. فیلم «بزی راید» با دو شخصیت اصلی و صمیمی فیلم آغاز می‌شود که با فروش کوکائین برای انجام نقشه‌ی سفرشان به نیو اورلئان خود را به مخاطره می‌اندازند تصاویر این سکانس به طرز خاصی محکوم‌کننده نیست اما جلد نوار صوتی آهنگ «شومراک» ساخته‌ی «اشتین ولف» به عنوان «اغواگر» موضع بالقوه‌ی هاردنر قبال این داد و ستد تصریح می‌کند (ولی اغواکننده اهمیتی به مرگ یا زندگی تو نمی‌دهد، لعنت بر این اغواگر...). اشعار ترانه همچنین به فروشنده‌گان مواد مخدر قوی به عنوان آن‌هایی که در چشم‌هایشان سنگ گورها دارند اشاره می‌کند که این موتیف از لحاظ تصوری هم گسترش می‌یابد؛ زیرا دو شخصیت اصلی به دفعات طی فیلم خود را در گورستان‌ها یا در میان سنگ گورها می‌یابند در فیلم «گوزن‌ها» (مسعود کیمیایی)، ترانه‌ی «گنجشک اشی مشی» با صدای مرحوم «فرهادمهراد» بر روی نمای نقطع‌نظری از دید «قدرت» (فامرز قربیان) که شاهد غشی از آب در آمدن خواستگار یک دختر سیامیخت است، ریشه‌ی تمام شوربختی‌ها را در با مفاهیم غمانگیز که توسط «علی ستوری» (ذاریوش هرجوی) کترast میان ترانه‌هایی با اجرا می‌شود، با اجرای شاد و سرخوش او نوعی تضاد را میان موقعیتی که در آن قرار دارد و سرنوشتی که در انتظار اوست با خوشی لحظه‌یی و ناآگاهانه‌اش نمایان می‌سازد.

موتیفها - مایه‌ها - موسیقی می‌توانند صاحب دلالتهای شخصیت‌پردازی باشند. در

برای نگارنده اما همیشه جذابیت به یاد آوردن و زمزمه کردن موسیقی متن فیلمها باشد. یادآوری سکانس‌های بیدامانند آن آثار همراه بوده است؛ مگر می‌شود موسیقی «پدرخوانده» همیشه در ذهن بماند اما آن سکانس درخشان انتباشی‌اش که «مارالون برانو» (دون کورلئون) پشت به دوربین است و مردی برای دادخواهی نزدش آمده به ذهن متبار نشود! مگر می‌شود موسیقی وسترن‌های اسپاگتی «سرجو لونه» را بدون نمایا درشت چهره‌های عرق کرده قهرمانان بی‌آرمان این آثار به خاطر آورد؟ مگر می‌شود موسیقی حزین «از کرخه تا راین» (الراہیم خاتمی کیا) را بدون سکانس اختراض رزمده ساقی فیلم به معیوبش به خاطر مردن دور از وطن به خاطر سپرد راهی‌های موسیقی را در «بوی پیراهن یوسف» بدون سکانس سماع نمایند (تیکی کریمی) با رقص بلای جلوی شیشه‌ی ماشین به یاد آورد یا موسیقی حماسی «قیصر» را بدون لحظه‌ی بیدامانندی پاشته و رکشیلن قیصر یا سوز و گلزار عارفانه‌ی نعمه‌ی تار را بدون چهره‌ی درمند «امن تارخ» در حال جان دان روی پله‌های یک ساختمان در «لاشدگان» یا...

بعضی از فیلم‌هایی را که دیده‌ایم برای این دوست داریم که به لحظاتی از زندگی سرد، ساخت و کسالت‌بار روزمره‌مان رنگ و لایه از تازگی و شور، وجود و شعور بخشیده‌اند و موسیقی این آثار نیز به عنوان عنصری لاینفک از این فیلم‌ها، بخشی مهم از مکانیسم این تأثیرپذیری فرخنده را بر خود حمل کرده‌اند. پس اگر فیلمی بیدامانندی شود، بدون شک موسیقی آن نیز به همان اندازه در حافظه باقی خواهد ماند و شاید به عکس ■

در فیلم‌های «ایرج طهماسب» و «حمدی جلی» بر مبنای شخصیت‌های عروسکی محظوظ «کلامقرمزی» و «پسرخاله» می‌توانستیم شاهد چند سکانس موزیکال باشیم و در یکی از آخرین نمونه‌ها، یعنی «هریای شیرین» ساخته‌ی «ضریضی برومند»، سکانس‌های موزیکال کاملاً جناه افتاده از بدنی فیلم به نظر مرسنده و در تعارض کامل با مضمون نمایند و فضای رئالیستی فیلم قرار می‌گیرند و بنابراین این گونه در شاخه‌ی سینمای کودک و نوجوان هم توانست چندان پابگیرد.

موسیقی ماندگار

در همه جای دنیا رسم بر این است که به محض این که فیلمی مورد پسند تواند مخاطب قرار می‌گیرد به سرعت کاسته‌ها و لوح‌های فشرده‌ی موسیقی فیلم نیز در بازار تکثیر می‌شود و در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. حتی بعضی از نظریه‌پژوهانی‌ها آن نوعی از موسیقی فیلم را که بتواند به عنوان اثری مستقل همچنان جذابیت و ارزش‌های خود را حفظ کند موسیقی متن برتری داشته‌اند. بر هیچ یک از عاشقان سینما پوشیده نیست که گاهی موسیقی متن فیلم‌ها همپای سکانس‌های برتری که دوست داریم در ذهنمان می‌نشینند و جا خوش می‌کنند شاید حتی گاه پیش بیاید که گرد زمان و فراموشی بر آن سکانس‌های برتر بنشیند اما موسیقی‌اش همچنان در خاطر بماند به طوری که گاه ناخودآگاه در زمان‌هایی که از کسالت‌های ناشی از روزمرگی‌های زندگی مان خسته می‌شویم نزدیکترین راه برای این که بتوانیم طراوت و شادابی روح خود را به دست آوریم؛ زمزمه‌ی موسیقی‌های متن محظوظ و خاطر طنزگیر فیلم‌های قیلاً دیدمشده باشد.

معدود در راه موزیکال‌های واقع‌گرا یا رئالیستی کمابیش ناکام بوده‌اند. مردم در زندگی واقعی بهمندت ناگهان شروع به آواز خواندن یا انجام حرکات موزون می‌کنند و فقط نه با ظرفات «جین کلی» از این رو در موزیکال مانند «داستان وست‌ساید»، بالمهای و دوست‌های موزیکال فیلم ناسازگار با محله‌های بدمنظور غرب نیویورک به نظر مرسید و به گونه‌ی غیرطبیعی و متناقض می‌نمود. طبع آزمایی «گار» در فیلم «یک زن، یک زن است» به عنوان یک تجربه‌ی موزیکال نئورئالیستی بسیار استثنایی است ولی بهطور کلی می‌توان گفت که دنیای غیرواقعی فیلم موزیکال باید از حيث سبک خودبسته‌ی افراط به ذات باشد، در غیر این صورت تماشاگر تصنیع آن را تاب نخواهد آورد. سینمای موزیکال اساساً یک گونه‌ی اکسپرسیونیستی است، بنابراین عجیب نیست که نظریه‌پژوان سینمای رئالیستی با این گونه را نادیده می‌گیرند یا آن را یک استثنای مانند.

در سینمای ایران از آن‌جا که هم به دلیل عدم وجود امکانات خوب استودیویی و هم به دلیل این که در طبع واقیت‌پرداز مخاطب ایرانی رویکردهای فانتزی چندان مورد پسند نیست، سینمای موزیکال چندان امکان عرضه و رشد پیدا نکرده است. فیلم «حسن کچل» (مرحوم علی حاتمی) که فیلمی موزیکال با تکیه بر انگارهای یک داستان فولکلوریک ایرانی بوده هرچند کاری بتفصیل قابل قبول از کار درآمد اما نه تنها زمینساز ایجاد گونه‌ی موزیکال در ایران نشد، حتی در سایر آثار همین فیلمساز در سال‌های بعد هم امتداد پیدا نکرد در سینمای پس از انقلاب تها در یک دوره‌ی کوتاه در دهه‌ی ۱۳۶۰ که سینمای کودک و نوجوان رونق یافته بود، متناسب با ذهن رویاپرداز و روح فانتزی‌پسند کودکان، گونه‌ی موزیکال توانست مخاطبان انبوی کودک سینمای ایران را به سوی خود جذب کند که فیلم‌های موفقی چون «گلزار» و «گیوه‌ی آوازخوان» (کامبوزیا پرتوی) حاصل این دوران بودند اما این روند متأسفانه با تغییر رویکرد عمومی سینمای ایران که به ورشکسته شدن سینمای کودک و نوجوان انجامید، ادامه نیافت تا حدی که برای مثال پرتوی در فیلم بعدی کودک و نوجوان خود «بازی بزرگان» با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ی یک فیلم صدرصد رئالیستی درباره‌ی مصالیب کودکان در کوران جنگ ساخت! پس از آن تنها