

تاریخ مصور موسیقی غربی

۱۹

«شوبرت»

در اوایل قرن نوزدهم، در حومه شهر «وین» معلمی زندگی می‌کرد که «فرانتر شوبرت» (F. Schubert) نام داشت و صاحب نوزده فرزند بود ... چهارده فرزند وی از زن اول و پنج تای دیگر از زن دومش بودند . پنجمین فرزند «سری» اول مثل پدرش «فرانتر» نام داشت و هم اوست که داستانش را در این فصل بازخواهیم گفت .

«فرانتر» کوچولو کودکی مهربان وساعی بود و همیشه شاگرد اول کلاس می‌شد . استعداد موسیقی او هم خیلی زود ظاهر شد . پدرش که مردی سخت گیر بود بدد رسهای ویولون و آواز می‌داد . ولی برخلاف پدر موزار و بتپوون ووبر، پدر شوبرت نمی‌خواست که فرزنش موسیقی دان بار بیايد؛ او خود نوازنده ویولونسل بود و عقیده داشت که آموختن موسیقی برای حرفة معلمی لازمت و چون در نظر داشت که «فرانتر» کوچولو هم، مثل خود او، حرفة شریف معلمی را پیش خود سازد این بود که فرزنش را آموختن

موسیقی واداشت ولی بوی گوشزد کرد که هوس موسیقی دان حرفه‌ای شدن را بهیچوجه در سر نپروراند. «شوبرت» خردسال بحرفه پدرش هیچ علاقه‌ای نداشت ولی در عوض شیفتۀ موسیقی بود؛ اما از آنجا که در عین حال کودکی حرف شنو و مسطیع بود با تصمیم پدر مخالفتی نمی‌ورزید. پدرش مردی مستبد و «یاک‌دنده» بود و روزی که متوجه شد فرزند هنرمندش روی تکه کاغذهایی که بدستش می‌افتد آهنگی می‌نویسد و «کمپوزیسیون» می‌کند وی را با خشونت از خانه راند و اخطار کرد که دیگر هیچ‌گاه بخانه پدری بر نگردد... شوبرت در آن موقع چهارده سال از عمرش می‌گذشت و نوجوانی بسیار حساس بود. دوری از خانه پدری ویرا سخت رنج‌می‌داد بخصوص که مادرش را بسیار دوست می‌داشت... مادرش در دوری فرزند مطرود جان سپرد و شوبرت حتی اجازه نیافت مادرش را پیش از مرگ بییند. ولی پس از مرگ مادر، دل پدر سنگدل بر سر دم آمد و اجازه داد که فرزندش بخانه بر گردد و در تشییع جنازه مادرش شرکت کند؛ ولی رحم و شفقت پدر دیرگاهی نپائید و شوبرت بار دیگر خود را تنها و خانه بدوش یافت.

ولی شوبرت چندی بعد موفق شد در یک مدرسه متعلق به شهرداری بعنوان شاگرد شبانه روزی وارد شود. در این مدرسه برای کلیساي سلطنتی آوازه‌خوانان خردسال تربیت می‌کرد. شوبرت از طریق مسابقه وارد این مدرسه شده بود و برای گان دوره تحصیلی کاملی را طی می‌کردند. زندگی در شبانه‌روزی بر رویهم سخت بود ولی شوبرت از این بابت چندان ناراضی نبود زیرا در عوض در مدرسه بساط موسیقی برآه بود... در ساعات تفریح شوبرت رفاقتی را بتلا در

مترو کی که پیانوی ناکو کی در آن وجود داشت می‌برد و برایشان بر روی پیانو بداهه- نوازی می‌کرد. با اینکه هوای تالار، بعلت شکسته بودن شیشه- ها فوق العاده سرد بود رفاقتی شوبرت بامیل واشتیاق برای دیدن و شنیدن هنر نمائی رفیقشان بداجا می‌شافتند. علاوه بر

این شوبرت در مدرسه عضوار کستر بود و باشور بسیار به رموز تکنیک سازها آشنائی می یافت . از همان موقع شوبرت با هنگسازی نیز می پرداخت و در این کار سرعت و سهولتی از خود نشان می داد که بعدها از خواص بوج خلاق او بشمار آمد .

قطعه «شاهدیو» (Roi des Aulnes) را که شاهکاری محسوب می شود شوبرت در هفده سالگی ساخته است . وی روزی که باتفاق دو تن از دوستانش مجموعه ای از اشعار «گوته» را ورق می زد منظومه «شاهدیو» نظرش را جلب کرد و در حالیکه در اتاق راه می رفت آنرا با صدای بلند خواند . سپس ناگهان کاغذ نوشته بدهست گرفت و بدون تردید و تأمل، یک نفس، آنرا بموسيقی درآورد بدون آنکه در نوشته اش ذره ای خط خود را گزیند و حک و اصلاح وجود داشته باشد... در محلی که شوبرت این قطعه را نوشته بیان نوشته بود و شوبرت برای اینکه اثر خود را بر قایش بشنواند آنها را همراه خود بمدرسه آورد، پشت پیان نشست و خود، آنرا خواندو نواخت . یک نوازنده پیار اورگ که در آنجا حضور داشت قطعه «شاهدیو» را از او گرفت و خود بخش پیانورا جدا کانه و با هستگی نواخت : کمال و زیبائی این اثر چنان بود که نوازنده پیر در هر «میزان» فریاد تعسین و اعجاب بر می آورد، گاهی کمال فورم آنرا می ستود، زمانی لطف و طراوت آنرا تعسین می کرد و سپس از قدرت و بدعت «آزمونی» های آن در شگفت می شد... «شاهدیو» بر استادانه ای بنظر می رسید .

یکی از دو دوست شوبرت که ناظر بوجود آمدن این شاهکار بود آنرا برای «گوته» فرستاد ولی شاعر شهیر حتی وصول آنرا اعلام نکرد . شوبرت خوشبختانه در شهری متولد شده بود که موسيقی در آن قادر مطلق بود و همه کس آنرا دوست می داشت . وی هنگامی که در مدرسه شبانه روزی بسر می برد غالباً ناظر منظره جالبی می گشت که مورد علاقه خاص او بود : مدرسه شبانه روزی در محله پر جمعیتی قرار داشت، ساکنان محله پیوسته در انتظار این بودند که سروصدای تمرین ارکستر مدرسه بلند شود ...

گسبه محل درروی پیاده رو جلو دکانها یشان صندلی می چیندند تامشتریان در حال خرید از این کنسر مجانی استفاده کنند ...

این چنین شور و علاقه ای در میان همه طبقات اجتماعی وین وجود داشت و موجب شد که شو بر ت بتواند برای خودش عده ای دوست موسیقی دان که او و هنرمند ارج می گذاشتند پیدا کند؛ شو بر ت خود را غالباً در میان ده دوازده جوان مهر بان می یافت که نسبت بد و علاقه بسیار داشتند، قریب تر این رامی سودند و از هیچ کمک و تشویقی در باره او کوتاهی نمی کردند.

ولی این سراینده عشق که سازنده ترانه های عاشقانه ای چون «زیز فون» (Le tilleul) و «آسیابان زیبا» (La belle meunière) است در اعمان قلب خود و بنهانی در بی محبتی زنانه بود ... دختران جوان اورا دوست و رفیقی خوب و جوانی هنرمند می شمردند ولی از آن میان هیچ کدام او را آنقدر جدی نمی گرفت که زندگی خود را وقف او سازد ... از این لحاظ این موجود حساس و مهر بان که عشق و محبتی صادقانه احتیاج داشت جز ناکامی و حسرت ندید.

شو بر ت هیچگاه زن نگرفت . برخی از روانکاران امروز او را مبتلى به «عقده حقارتی» (Complexe d'infériorité) می دانند! ... قیافه و وضع جسمانی او چندان خوش منظر نبود : قدمی کوتاه، چهره ای باد کرده، لبانی کلفت، دماغی پهن و موهائی مجعد داشت؛ عینک «آقامعلمی» بچشم می گذاشت و آنرا هر گز - حتی هنگام خواب ! - از خود دور نمی کرد ... اورا «قارچ کوچک» (Schwammerl) لقب داده بودند ... تصدیق باید کرد با چنین اوصافی نمی توان قلب دختران «پا به بخت» را به تپش در آورد؛ با اینحال شو بر ت روزی بدختری که از نعمت زیبائی چندان بهره ای نداشت ولی دختری جدی و شریف و موسیقی دان بود بخورد . شو بر ت در همان نخستین بخورد باین دختر که «ترز» نام داشت دل باخت، دختر که با ازدواج با او موافقت کرد. ولی شو بر ت که کار و پیشه نابنی نداشت و وضع مالیش نیز نامساعد بود، از «ترز» درخواست کرد که چندی صبر کند تا وی بتواند سروسامانی بزندگیش بدهد و مری برای تأمین مخارج خانواده آینده اش بیابد... دختر که مدت سه سال باشکنیا نی در انتظار نشست ولی پس از آن از نامزد هنرمندش قطع امید

کرد و با مرد نانوایی ازدواج نمود ...

شوبرت این شکست و ناکامی را هر گز ازیاد نبرد، دریافت که با چنان قیافه نازیبائی هر گز همسری برای خود نخواهد یافت و با چنان وضع مالی باید پیوسته، تنها و مجرد، زندگی پر مشقتی را بخود هموار کند. از آن پس تadem مرگ یأس و حزنی نهانی وجود ویرا فرا گرفت. تنها آرام بخش و محروم او موسیقی بود و وی همه مهر و محبت طبع حساس خود را اوقف آن کرد و در آثار موسیقی خود جای داد.

«شوبرت» برای اینکه از خدمت نظام وظیفه - که در آن دوره چهارده سال طول می کشید - معاف گردد، گواهینامه‌ای جهت تدریس در مدارس بدست آورده و بعنوان کمک‌معلم در مدرسه پدرش استخدام شده بود. زندگی و کار کردن در میان شاگردان بازیگوش مدرسه برای او عمل شاقی بود که بسختی تحمل می نمود. سروصدا و شیطنت‌های شاگردان مانع کار و آهنگ‌سازی او می شد ولی شوبرت هم در عوض با خشونت بسیار، و با کنک و تنبیه بدنی، از این «موجودات نبوغ کش» انتقام می کشید! ولی پدر مستبدش از این وضع بار دیگر در خشم شد و شوبرت را، یکبار دیگر، از خانه اش راند ... دوستان شوبرت در این موقع بکمکش شناختند ولی با اینحال وی تایپا بیان عمرش در فقر و تنگدستی و بی سروسامانی بسر بردا.

ولی حاصل معنوی عمر سی و یکساله شوبرت بس مهم و پرمایه است و از ۹ سنه‌ونی، ۷ پیش‌پرده، ۱۷ اثر نمایشی، ۷ «مس»، ۱۹ کواتوئر، ۲۱ سونات برای پیانو، ۴۹ منوئه، ۶۴ قطعه آواز دسته‌جمعی، ۳۲ دوئو و بیش از ۶۰۰ «لید» (Lieder) تشکیل می شود. تازه در این میان آثار بی شماری که برای سازهای مختلف نوشته بحساب نیامده است ...

ولی شاید مهمترین آثار شوبرت همان «لید»‌های او باشد. «لید» نوع مخصوصی آواز آلمانیست که در آن، بین مفهوم متن کلام و حالت موسیقی هم آهنگی وار تباطع نزدیکی برقرار است. شوبرت یکی از چند آهنگ‌ساز درجه اول آلمانیست که این «فورم» ترانه و آواز را بعد کمال دسانده‌اند.

اما، همچنانکه گفتیم، آثار پر قدر شوبرت هیچ‌گاه برایش ثروت و افتخاری بیار نیاورد. دوستانش آوازه‌خوان مشهوری را باوی آشنا کرده

بودند که شیفته آوازهای او شده و بمعروفی آنها همت گماشته بود؛ خانواده مشهور «استرهازی» مدتها ویرا بعنوان معلم پیانو استخدام کرد؛ ولی هیچ چیز نتوانست او را دیر گاهی از چنگال تقدیر نامهربانش خلاص نماید و اندک سعادت پایداری نصیبیش سازد. عجب آنکه شوبرت پیوسته میکوشید که حزن شکست و ناکامی خود را از دوستانش پنهان دارد؛ وی همواره شمع بزم مجالس خوشی و باده گساری دوستانش بود تا جائی که دوستانش «پیک-نیک» ها و مجالس شادمانی

خود را «شوبرت بازی» (Schubertiades) می-خوانند...

شوبرت از یماری تیغوس در گذشت. مرگ او، همچون زندگیش، بی سر و صدا بود. اثر حزن انگیز و دلکش او موسوم به «سفر زمستان»، آخرین اثریست که از نبوغ پرمایه او بیاد گار مانده است.

پروفسور
بریتان جامع علوم انسانی