

« تریپل کنسرت تو » ی بتهوون

(Triple Concerto op. 56)

از حشمت سنجاری

رهبر ارکستر سفونیک تهران

از این پس آفای حشمت سنجاری رهبر ارکستر سفونیک تهران،
بطور مداوم، با مجله موسیقی همکاری نزدیک خواهند داشت، رشته‌ای
از این همکاری ارزنده، تحلیل برخی از آثار مهم موسیقی غربی
است و این خود وسیله‌ایست که شناخت و درک عمیق آثار مزبور
را برای علاقمندان آسان خواهد ساخت.

در این شماره، بمناسبت تنظیم اولین برنامه ارکستر سفونیک
تهران، که در اوخر شهر پورماه باشرکت سه تن از سولیست‌های مشهور
امریکائی: استرن، دوز، ایستومین، در تهران اجرا می‌شود، تریپل
کنسرت توی بتهوون، (برای ویولن، ویلنسل و پیانو) مورد بررسی
قرار می‌گیرد، چه که این « کنسرت تو » یکی از برنامه‌های اجرائی ارکستر
سفونیک باشرکت سه هترمند مزبور می‌باشد.

تریپل کنسرت توی بتهوون را که برای ویولن، ویولنسل، پیانو و ارکستر
نوشته شده است باید در حقیقت یک « سفونی کنسرتانت » تأمید ذیرا کاملاً بردوی

پایه و اساس «فورم سونات» که طرح اصلی ساختمان سنتوفونی کلاسیک میباشد بنگردیده است و بدین ترتیب عقیده برخی از محققین و موسیقی شناسان که آن را نوعی از «کنترتو گروسو»^۱ دانسته‌اند دوراز حقیقت مینمایند. شاید چون در این کنترتو گاهی سازهای سولو (ویولون، ویولونسل و پیانو) همراه با یکدیگر و بصورت گروه کوچکی از سازها، همان‌گونه که در «کنترتو گروسو» معمول است، در مقابل «نوتی»^۲ های ارکستر قرار میگیرند و با آن برابری مینمایند شنونده‌خواشتن را در مقابل نوعی از «کنترتو گروسو» تصور کند ولی مطالعه دقیقتر در نحوه ساختمان اثر انطباق کامل آن را با شالوده «فورم سونات» مسلم میدارد.

تریل کنترتو که بنجاه و ششین کار بتهوون است و طرح‌های ابتدائی آن در یادداشت‌های سال ۱۸۰۳ وی دیده میشود در سالهای ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ساخته شد یعنی درست در همان اوان که بتهوون از طرفی پس از ختم سنتوفونی سوم «ارویکا» سنتوفونی شاره ۴ را طرح میریخت و از طرف دیگر به اصلاح و تغییر وضع او پرای «فیدلیو» که نخستین اجرایش با عدم توفیق رو برو شده بود سرگرم بود و مقدمات دومین اجرای آن را فراهم میساخت. این کنترتو به شاهزاد «لوب‌کویتس»^۳ هدیه شده و در سال ۱۸۰۷ برای نخستین بار بجای رسیده است. نقش ویولون و ویولنس در این کنترتو بسیار درخشان‌تر و مشکلتر از نقش پیانو است زیرا بتهوون آن را برای دو نوازنده هنرمند و توانای زمان خود «زايدلر»^۴ (ویولونیست) و «کرافت»^۵ (ویولونسلیست) نوشته است ولی در مورد نقش پیانوی کنترتو، چون میخواست نواختن آن را بر عهده شاگردش «آرشیدوک رودلف»^۶ که با پشتیبانی‌های پر ارزش خود از بتهوون حقی بزرگ برگردان استادداشت گذارد ناچار بود قدرت نوازنده‌گی و امکانات تکنیکی او را که طبعاً در پایه‌های بسیار درخشنان نبود در نظر گیرد.

متاسفانه با آنکه تریل کنترتوی بتهوون در ذمراه آثار گران‌ارز و جالب وی قرار دارد مانند سایر کنترتوهای او مشهور نیست و موسیقی دوستان و موسیقی شناسان کمتر بدان آشنایی دارند زیرا چون چیزی آوردن سه نوازنده باقدرت و «ویرتوگوز» برای اجرای آن همواره به آسانی میسر نیست در برنامه‌های کنسرت‌های سنتوفونیک بسیار بندرت اجرا میشود.

تریل کنترتو در «دو ماژور» شامل سه قسم است:

۱ - آلکرو Allegro

۲ - لارکو Largo

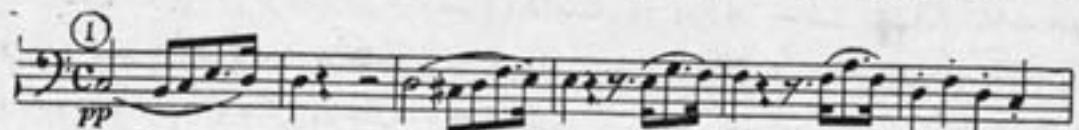
۳ - روندو آلا پولاکا Rondo Alla Polacca

Tutti - ۲ Concerto Grosso - ۱

Kraft - ۰ Seidler - ۴ Lobkowitz - ۳

Archiduc Rudolf - ۶

قسمت اول که بصدق حقیقی نام خود (آلکرو) بسیار زنده و نشاط بخش است با «توتی» ارکستر آغاز میگردد و تم اول نخست بوسیله سازهای ذهنی به ارکستر (ویولونسل و کنتری باس) نواخته میشود:

تم دوم که در حقیقت از همان تم اول مشتق شده است از میزان ۳۳ بوسیله ویولونهای اول در سل ماژور اعلام میگردد:

و پس از آنکه بشیوه‌ای دلبذیر که مخصوص قلم استادانه بتهوون است تغییر تونالیته‌ای به لابل (Lab) میباید و مجدداً به سل باز میگردد. «موتیف» پایان «توتی» ارکستر بدین نحو بگوش میرسد:

و در میزان ۴۷ در «دو ماژور» خاتمه میباید. پس از آن بخش سولیست‌ها آغاز میگردد و تم اول از میزان ۷۷ پترتیب بوسیله ویولون سل، ویولون و پیانو بگوش میرسد بتهوون در این مرحله «موتیف» نوی نیز آورده است که نخست از میزان ۱۱۴ بوسیله فلوت، هو بوآ و ویولون‌ها عرضه میگردد:

و بعد به دست سولیست‌ها سپرده شده به «لاماژور» مودولا میسیون میباید. از میزان ۱۵۷ تم دوم بیان می‌آید و برای پایان بخش سولیست‌ها از «موتیف» تازه‌ای که در آن همان صفت مشخص تم‌های قبلی یعنی چنگهای نقطه‌دار و دو لا چنگ وجود دارد و بوسیله ویولون سل سولو نواخته میشود استفاده شده است:

پس از این بخش «توتی» کوتاهی بعنوان حدفاصل بهارکستر و آنکه از داشته باشد که بر روی «موتیف» شماره ۴ (که در بالا نقل شد) بنادریده است و بعد از آن، از میزان ۲۴۳، «دولوپمان» (Developpement) تم اصلی که به شماره ۱ نقل شد بگوش میرسد. از نکته‌های جالب در این مرحله جمله‌ایست که بتهوون از میزان ۲۹۹ بکار برده و عیناً نظیر یکی از جمله‌های کنترتوی بیانو شماره‌هه او در «دو مینور» میباشد که به سال ۱۸۰۰ ساخته شده بود و همزمان با تصنیف تریبل کنترتو به چاپ

رسید:

از میزان ۳۲۵ «رکایپتو لاسیون» (Reccapitulation) میباشد. «رکایپتو لاسیون» در فورم سونات بلا فاصله پس از «دولوپمان» قرار دارد و تکرار «اکسبوزیسیون» (Exposition) در «تونالیته‌ی اصلی است) و پس از آن قسمت اول کنترتو با یک «کودا» (Coda) طولانی که از میزان ۶۶ بدینگونه:

آغاز میگردد و تا ۷۰ میزان ادامه دارد پایان می‌یابد. قسمت دوم کنترتو را که با وجود کوتاهی و اختصار زیباترین و دلچسب‌ترین قسمت این اثر است میتوان در حقیقت مقدمه‌ای سنگین پرای قسمت آخر کنترتو دانست. این شیوه‌ای است که بتهوون در چند اثر دیگر خود که در همان سالهای نوشتن «تریبل کنترتو» بوجود آورده، نظیر سونات‌های بیانو در «دو مازور» (ابوس ۵۳) و «فامینور» (ابوس ۵۷) و کنترتو بیانو شماره ۴ در «سل مازور» (ابوس ۵۸) نیز بکار برده است.

این قسمت که با عنوان «لارگو» مشخص شده است با تئی بدین صورت آغاز میگردد:

و در پایان باتکرار يك نوت که بوسیله و يولون سل سولو نواخته میشود و برتریبي که در ذیر نمایانده شده است بتدریج سریعتر میگردد ، مستقیما به قسمت سوم وصل میشود .

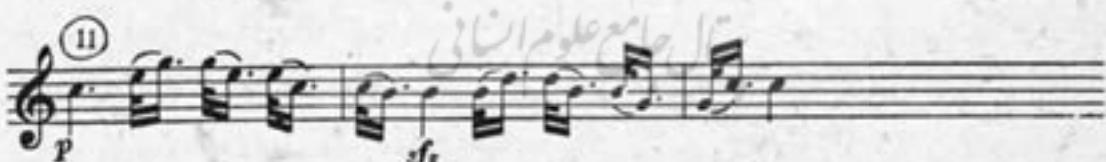

قسمت سوم کنسترو چنانکه قبل ذکر شد « روندو آلا بولاکا » نام دارد . « بولاکا » ترجمه ایتالیائی « بولونز » (Polonaise) است که در اصل نام رقصی لهستانی میباشد و به قطعات موسیقی که دارای ضرب و حالت مخصوص رقص مزبور باشند نیز اطلاق میگردد . بنابراین « روندو آلا بولاکا » را باید « روندو بشیوه بولونز » ترجمه کرد .

در آغاز قسمت سوم و يولون سل سولو که باتکرار نوت « سل » و سریعتر کردن تدریجی آن از قسمت دوم کنسترو یرون آمده است تم اصلی را بدین گونه عرضه میدارد :

این تم باحالت ورنگ و ریتم مخصوص پولونز بوسیله و يولون سولو تکرار شده و در ترتیبه توأم کشتن با جوابهای پیانو سولو صورتی بسیار دلذیر میباشد . آنکه جمله درخشان و پرهیجانی از میزان ۵۰ بنوعی که در ذیر نمایانده شده بوسیله ارکستر آغاز میگردد و در میزان ۶۱ به بخش نخستین روندو خاتمه میدهد :

از میزان ۶۲ تا که در ذیر نقل میگردد بعنوان نخستین حدفاصل و بوسیله و يولون سل بیان میآید :

از میزان ۱۱۹ رجعت بخش اول روندو آغاز میگردد و در میزان ۱۷۱ به دو مین تم حد فاصل می بیوند:

در این جا اجرای ریتم پولونز بوسیله فاکوتها و کرها با حالت پیانیسم (pp) در طول سه میزان اول و قطع آن هنگام شروع جواب f و تکرار آن از نو با همان حالت pp رنگ آمیزی جالب و دلنشیینی بوجود می آورد.

از میزان ۲۰۳ ظاهر شدن «موتیف» تازه‌ای که ابتدا بوسیله ویولون سل سولو نواخته شده و بعد ویولون سولو آنرا تکرار میکند الطاف مخصوصی به این قسمت کنسرتو می بخشند:

در میزان ۲۳۷ «رکایستولاسیون» روندو بدون آنکه این بار تم شماره ۱۳ بیان آبد آغاز میگردد و در میزان ۳۳۳ به واریاسیونی از تم بخش نخستین روندو که ریتم مخصوص پولونزرا از دست داده است و دارای ضرب $\frac{2}{4}$ میباشد وصل میشود:

و در میزان ۴۳۴ یعنی ابتدای آغاز «کودا» مجدداً با ضرب $\frac{3}{4}$ و ریتم مخصوص پولونز ظاهر میشود و کنسرتو با چند جمله سریع و درخشنان دسته چمی سولیست ها که بوسیله ضربه های قوی و مقطع تمام ارکستر هر اهی میگردد پایان میباشد.