

مجله موسیقی

از انتشارات هنر های زیبای کثور

شماره

۸۴-۸۵

دوره سوم

بهمن و آسفند ۱۳۶۳

بمناسب مرگ « پاول هیندمیت »

... و ستاره‌ای دیگر فرو مرد پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

« ... از دراین جهان سکه از یک تن اشرافیت و فرد پرسنی
« حکمرانی دارد و از سوی دیگر در نده خویی آنان به حیوانات
« وحشی بیمانند - چیز اصیل و قابل تأملی که وجود داشته
« باشد، همانا « آفرینش هنری » است! »
« پاول هیندمیت »

سه روز قبل از آغاز سال نو میلادی اروپا بیان و بخصوص
مردم آلمان با خبری تأسف انگیز روپاروی شدند. خبری که شادی
آنرا از فرار سیدن سال نو متزلزل ساخت. و آن خبر مرگ که یکی

از سر جنبانان موسیقی معاصر آلمان « باول هیندمیت » بود.
« هیندمیت » در روز شنبه بیست و هشتم دسامبر ۱۹۶۳ پس از
۶۸ سال زندگی بر تلاش و فعالانه خود در بیمارستانی در فرانکفورت
و پس از یک خوبنیزی داخلی زندگی را پدرود گفت. آنجه در ذیل
میخواهیم تفصیلی از زندگی هنری این مرد بزرگ و تحلیلی نظری از
عقاید ارزشمند او است.

زندگی - « باول هیندمیت » پس از ۱۹۵۰ در شهر کوچک « هاناو »^۱
زندگی فرانکفورت از خانواده‌ای کارگر زاده شد. مانند بسیاری دیگر از
بزرگان هنر جهان، « باول » نیز از همان آغاز کار هنری با مخالفت و ممانعت
بدخوش روپرور گردید. و همین مخالفت وی را به ترک خانه و زندگی پدری
دویازده سالگی وادر ساخت.

به حال میباشد زندگی را میکندرانید، از کدام طریق؟ « باول » کار
در کروههای موسیقی کافه‌ها، تاترهای سینماهای اولیه و « دانسینگ » هارا
برگزید.

سعی و تلاش وافر « باول » بدانجا کشانیدش که ابتدا در کنسرتوار
فرانکفورت تعلیم و پرورش « آواز » را بعهده گرفت پس از آن به مرتبه
« کنسرت‌ماستر »ی رسید و بالاخره به مقام رهبری اپرای شهر فرانکفورت
ناصل آمد.

در حول وحش سال ۱۹۲۰، « باول » نوازنده‌گی « ویولا » را در
« کوارت امار »^۲ که یکی از مشهورترین کروههای موسیقی محلی آن
زمان بشمار میرفت بعهده داشت.

کروه « امار » بیش از همه به « موسیقی نو » میپرداخت و آنارمجلی
موسیقیدانان معاصر را با جرا در میآورد.

« باول هیندمیت »، در میان آهنگسازان بر جسته آلمانی که پس از
اختتام جنگ بین‌الملل اول رخ نمودند، شخصیتی درخشانتر و ارزشی
شگرف‌تر دارد.

موسیقی اولیه «هیندمیت» که بـشکل نمایانی از مکتب «وایمار» تقدیم کرده بود، در همان اوان در فستیوال‌های گوتا گون موسیقی معاصر با جراحت در می‌آمد. «ریشار اشتراوس» پس از شنیدن یکی از پیشرفت‌های ترین قطعات وی افلهار داشت:

«.. شما اجباری ندارید که این‌گونه بنویسید.. خودتان استعداددارید!»
سال ۱۹۲۷، هیندمیت به مقام استادی در هنرستان موسیقی^۱ برلین نائل آمد. چه در این هنرستان و چه در «مدرسه ابتدائی موسیقی»^۲ وی، برای انتشار موسیقی در میان توده مردم و جلب نظر و علاقه آنان، نقشه‌های فراوان طرح کرد و تمامی عقاید و نظرات مترقبانه خود را در زمینه تربیت و پرورش ذوق موسیقی در مردم تا حد محدود مرحله اجرا گذاشت. هیندمیت شاگردان خود را تشویق و ترغیب مینمود تا حداقل با نواختن یک ساز آشنازی کامل بیانند و بتوانند آثار دیگران را شخصاً اجرا نمایند و بدین‌گونه فعالانه بتوانند در کسب تجربه از طریق کوشش‌های جمعی شرکت کنند. سال ۱۹۳۵، هنگامیکه کشور ترکیه ازوی خواست تاثیل کلات هنری نوینی در آن دیوار تأسیس نماید، وی قادر آمد تا آزمایشگاه وسیع و سودمندی را برای طرح «شوری» های هنری خود برپا سازد. بدین‌گونه هیندمیت نشريات جالبی را تهیه و تنظیم نمود که محتوی روش‌های تربیتی هنری وی، چه برای کودکان نوآغاز و چه حتی برای معلمان موسیقی می‌بود. چندار کستر بزرگ ستفونیک نیز به همت واردادی هیندمیت تشکیل شد و نیز طی سه دیدار که وی از کشور ترکیه بعمل آورد، توانست طرح‌هایی برای سروسامان یافتن موسیقی آن سرزمین ارائه کند. با تمام تلاشی که رژیم نازی در راه جلب نظر هنرمندان بجانب توزیع‌های نژادی خود و باصطلاح «اصالت خون آلمانی» داشت، با او هیندمیت و بسیاری دیگر نظری او بدان سو، روی نکردند. هیندمیت هر گز نمیتوانست بینیرد که بهترین روش برای آهنگسازان معاصر آمان، گام نهادن در راه «واگنر» و «واگنری» ها است، آنچه که رژیم فاسد و مرتجم نازی القاء میکرد!.

تبلیغات دامنه‌دار و ناجوانمردانه «گوبلو» از «پاول هیندمیت» نه تنها یک «موجود شریرو نام موافق» ساخته بود بلکه او را، «دست پر ورده فرهنگ بشویسم»، «دارای خون غیر آدبائی» و بالاخره « وجودی غیرقابل تحمل برای رایش سوم» معرفی می‌کرد:

آهنگساز نیز بی هیچ تردید نمیتوانست با چنین رژیمی کنار آبدو بهمین سبب زمانی کوتاه قبل از برافروخته شدن ناچر هنگ دوم جهانی، به ایالات متحده عزیمت نمود و در دانشگاه «یال»^۱ به کار خود ادامه داد. بسیاری از هنرمندان جوان امریکائی، در این دانشگاه و نیز در دوره‌های تابستانی که، مر کزموسیقی بر کشاور در «تنگل وود»^۲ تربیت می‌دادند، تحت تأثیر هیندمیت، و نظرات جالب و بدیع او قرار گرفتند.

در سال ۱۹۴۹، از هیندمیت، درخواست شد تا برامون نظرات خویش خطابه‌ای تنظیم و در دانشگاه «هاروارد» ایراد نماید، بعدها وی این گفتار خود را بصورتی توسعه یافته و به جانبه در کتاب «دنیای آهنگساز»^۳ فراهم آورد با مطالعه این کتاب بخوبی میتوان جوهر و روح عقاید هیندمیت را دریافت.

طی ۱۵ سال اقامت در امریکا «پاول هیندمیت» بر احساس و ذوق موسیقی امریکاییان تأثیری شگرف بر جای گذارد. پس از برقراری صلح، وی نیازی مبrem به بازگشت به وطن و زادگاه خود احساس می‌کرد.

بسال ۱۹۵۳ برای زندگی «زوریخ» را بر گزید. در سالهای بعدی با وجود کهولت سن^۴ تلاش وی از هر زمان اذیگردش تی پیشتر داشت و پیش از همه در این دوره به رهبری اد کستر های بزرگ و کوناکون اشتغال می‌ورزید. بسال ۱۹۵۹، مجدداً هیندمیت برای برگزاری یکرته کنسر و نیز رهبری واراوه آثار آخرین خویش به امریکا سفر نمود. مهمترین اثری که از وی در این سفر اجرا گردید، «ستفونی پیشبورگ»^۵ (۱۹۵۸) نام داشت که بمعناست دویستمین سال برقراری این شهر آفریده شده بود.

آثار - «پاول هیندمیت» یک آلمانی واقعی و اصیل بود در همه آنچه که ارائه کرد نمودهایی از هنر و تاریخ آلمان مشهود است. عشق و روزی به «کتر بواس» های آراسته و تزئینی، در نخستین وهله مبین صادق این ادعا است.

هیندمیت «بدایع» بسیار در آنار خود میریخت، همانگونه که پیروان سبک «کوتیک» چنان میکردند. و نیز ملودیهای سرشار از «انجنا» و پیچ و خم او «آرابسک» های باخ را بخاطر میآورد.

دلائل دیگری نیز نظیر عشق فراوان او به کار گرفتن سازهای بادی،
که از قطعاتی که برای اینگونه سازها نوشته است مهارت و چاپک دستی اش
بخوبی آشکار است - ، صدای استوار و روشن ارکستر بهنگام اجرای
قطعاتش، وبالاخره لطیفه پردازیهای گاه بگاه او، میتواند بخوبی نوع
میراث هنری اش را بانیات بر ساند . یکبار «فرانسیس بولان»^۱ آهنگساز
فقید فرانسوی در بازه هیندمیت گفته بود:

«... آنچه که من در کارهای او می بسندم «لیریسم»^۲

«(غنا) خاصی است که هم از سختی واستواری برخوردار

«است و هم از سلاست و روانی» درست بمانند سیما!..»

همانند بسیاری از هنرمندان «باروک»، هنر هیندمیت نیز از جنبش
«رفورم» و «لوتریسم»^۳ تقدیمه میکرد آوازهای جمعی «لوترن»^۴ها (پروان
«لوتر») و مجموعه های آوازی قدیم، روش «کنترپوان» استادان قرن
شانزدهم و نیز «کانتات» ها و «فوگ» های باخ همواره مورد نظر و توجه
او قرار داشت.

برای «هیندمیت» همانگونه که برای متفکران قرون وسطی، - که وی
علقه فراوان به عقایدشان داشت - شکوه موسیقی صرفاً از اصوات و اشکال
(فرمها) بوجود نمی آید، بلکه آنچه آنرا میسازد و باشکال و اصوات معنا و
مفهومی می بخشند، چوهر و روحی است اکه آفریننده در آن تزربق کرده است.
هر آفریننده باید از ماهیت هیجانی اصوات در راه هدایت و ارشاد روح و
اندیشه بسوی فضائل انسانی و کمال مطلوب (ایده آل) استفاده بیارد..
«هیندمیت» در زمینه وظیفه و کار آهنگساز نیز نظری متعال دارد:

«... افق دید یک آهنگساز باید چندان ازاو و از واقعیات

«بدور باشد. باید آرزوهاش را بشناسد و درک و دریافت

«کند و از آن در هر جمله از آثارش قطره ای بچکاند. تلفیق

«و آشتنی دادن رویاهای طوفانی بامنطبق هنری و مهارت

«وچابک دستی تکنیکی باید مهمترین و آخرین هدف باشد
«آفریننده باشد ...»

«پاول هیندمیت» بطور کلی و پیش از همه تحت تأثیر «برامس»،
«ماکس رگر»^۱، و «ریشاواشتراوس»^۲ قرار داشت و بخصوص «رگر»
تأثیری عمیق‌تر در آندیشه او بجای گذاشت.
واز آنجاکه آرمونی و هماهنگی در آندیشه او مرتبه‌ای بس ارجمند
داشت، از همان آغاز کار گرایشی استوار بجانب «باخ» و سایر «بولیفونی»
پردازهای دیگر دوره «رناس» نیز از خود نشان داد. نقش مهمی که
هیندمیت در گسترش بکارگیری «کنتریوان» های نامطبوع، در موسیقی
معاصر، ایقا نموده برهمنگان روش و آشکار است. وصولاً اساس «بیک»
وی بر روی همینگونه کنتریوان‌ها نهاده شده است.

ملودیهای هیندمیت، از آوازهای عامیانه آلمان قرون وسطی الهام
فرآوان گرفتند و در تمامی آنها فواصل چهارم و پنجم، عنوان فواصل اساسی
بکار رفته است.

در کارهای هیندمیت استفاده آزاد از «دوازده تو نالتیه» در اطراف
یک محور، اساس «آرمونی» قرار گرفته است. وی سواره، بجای رزیارویی
ساختن یک «نوت» بانوی دیگر، «آکورهای را با آکور» دیگر مواجه
میدهد. (بولی آرمونی)^۳ هیندمیت به اصالت وجودی «تو نالتیه» عنوان یک «قانون تغییر ناپذیر»
نابتقدمانه مؤمن است. - وهمین جا است که وی در جبهه مخالف «شو نبرگ»
و هواخواهانش قرار میگیرد. آکورهای ساده «سه تائی» که غالباً وی
بکار میگیرد، در ایجاد آرامش و صفائ م وجود در آثار او سهی بسزا
داد.

آرمونیهای هیندمیت میتوانند بشکل خشک و نامطبوع جلوه کند و نیز
- آنگونه که در آثار آخرینش هویدا است - میتوانند «کروماتیسم»^۴

مایل و مطبوعی را بسازد وارائه دهد. زنگ آمیزی آثار هیندمیت نیز - تا
بدان حد که از یک آهنگ‌ساز که وابستگی و تعلق خاطری به موسیقی کهن دارد،
انتظار میرود - درخشنان و شایان توجه است.

«ریتم» در کارهای هیندمیت بنحو محسوسی، کمتر از آثار
«استراوینسکی» و یا «بارتوک» توجه شنونده را جلب می‌کند. حرکت
«کتریوان»ها در آثار وی با پریانهای دائمی و با برجا همانی است که در
سبک باروک احساس می‌شود، بعبارت بهتر میتوان گفت که عاطفه و احساس
هیندمیت، بدون دستیازی به عاملی دیگر، خود تغییرشکل میدهد و حرکت
وجنبش می‌گیرد. از آنجه که گذشت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که با توجه به
خصوصیات فوق الذکر، موسیقی هیندمیت تحرک و تأثیر فراوانی را وارد
می‌باشد و نیز روح واندیشه زمان ما در آن تراویده است.

از نظر «فرم»، هیندمیت را میتوان «طرفدار اصالت سنن»^۱ بحساب
آورد. فرم‌های کتریوانیک بزرگ دوره باروک نظری: «پنسر تو گروسو»^۲
«باساکا گلیا»^۳، شاکن^۴، توکاتا و فوگ^۵ هنگام آفرینش، «مدل» و مورد
نظر وی قرار می‌گرفت. و همچنین فرم متوالن دوره کلاسیک: «سونات»
مورد توجه وی بود.

فرم‌های رقص نیز مورد طرفداری وی قرار داشت و هیندمیت از نخستین
کسانی بود در اروپا، که علاقه و رغبتی به موسیقی جاز از خود نشان دادند.
شکل ساز بندی آثار هیندمیت، بخوبی گویای خصوصیات تمامی آثار پیر وان
وی و غالب هنرمندان معاصر آلان تواند بود: طراحی روش و روان،
معماری گسترده و بالاخره استواری و شکوه ساختمان!

مکتب «شو کلاسیک» آشکارا در هیندمیت تأثیر نهاد و وی از اصول
این مکتب در تنظیم و کار از کتر تبعیت مینمود هرچند که این «اصول» را
با «رومانتیسم» خاص «باروک» که بدان دغبته فراوان داشت در می‌آمیخت.

Concerto Grosso - ۲ Traditionalist - ۱

Chaconne - ۴ Passacaglia - ۳

Toccata and Fugue - ۰

هیندمیت عقیده داشت که در يك اثر هنری، «رنگ» باید تابعی از «ترکیب» و «فرم» باشد. وهمین اعتقاد است که او را در کنار استراوینسکی شونبرگ و بارتوك قرار می‌دهد.

سبب طبیعت متمایل به آرامش و متناسبی که هیندمیت در خویش داشت باتأکید بر روی کیفیات مطلقاً صدای موافق نمی‌بود. خود در این باب می‌گوید:

«... امروزه موسیقی بعنوان يك عامل مؤثر ترقیع و اعتلای

«اخلاق، موقعیت خود را ازدست داده است تنها چیزی که

«امروز ما بدان توجه داریم «صدا». و تأثیر آن بر روی

«اعصاب شناختی ما است. ارکستر های سنتوفونیک غالباً تغییر

«شکل و ماهیت داده و با انتشار دهنده گان «اصوات مؤثر

«وتکان دهنده». تبدیل شده‌اند. این عشق فراوان به «شود

«وهیجان» برای فهم و دریافت واقعی موسیقی زیان بخش

«است. این در حقیقت طرد «ویرتووزیت». میتواند بحسب

«آید....»

بهترین آثار هیندمیت در شمار بهترین آثار قرن ما قرار دارد. قطعاتی از او که از حد «بهترین» پائین تر است در حقیقت غرچه ای بوده برای آنچه که بعدها بوجود آورده است. آثار موسیقی مجلسی در میان کارهای وی چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کیفیت مراتب نخست را احاطه می‌شود. در میان این آثار به سو نات‌ها، دوئوها، کوارتتها، کنکرنس‌ها و کنسرتوهای زیبا و درخشانی می‌توان دست یافت. و نیز به قطعاتی که وی اختصاصاً برای ساز تخصصی خویش - ویولا - نوشته است. در میان این قطعات اختصاصی، بخصوص باید از: «کیرندۀ قو»^۱ (۱۹۳۵) که شهرتی عام یافته است، نام برد، این اثر بصورت کنسرتو برای ویولا و ارکستر کوچک و براساس ترانه‌های فولکلور یک آفریده شده است. «موسیقی سوگواری»^۲ (۱۹۳۶) نیز برای ویولا و ارکستر کوچک ذهنی نوشته آمد.

در میان کارهای آوازی هیندمیت، که آوازهای تنها، «کانتات» ها و

«اوراتوریو» های گوناگوی را شامل است، میتوان یکی از مؤثرترین آنها؛ «زندگی مریم»^۱ (۱۹۲۳ - تجدید نظر شده در ۱۹۴۸) اشاره کرد. «زندگی مریم»، یک دوره آواز است که برای «سوپرانو» و بیانو تنظیم شده و بر روی اشعاری از شاعر بر جسته آلمان «دینر ماریا ریلکه»^۲ استوار گشته است. در ردیف آثار آوازی هیندمیت^۳ «دوشیزه جوان»^۴ (۱۹۲۲) نیز قابل یادآوری است. اثر مزبور حاوی شش قطعه آواز تبره و غم‌انگیز است که برای «کنترالنو» با همراهی فلوت، کلارینت و یک کوارٹ زهی نوشته آمده است. و بالاخره در زمرة اینگونه آفریده‌های هیندمیت قطعه‌ای است که بر روی شعری از « والت وايتمن»^۵ شاعر بر آوازه‌امریکائی استواری گرفته است.^۶

دو اثر باله بزرگ از آثار هیندمیت توانست موقعيتی فراوان برای او بیار آورد. اولی، «Nobilissima Visione» (۱۹۳۷) نامیده میشود و دیگری «چهار طبیعت»^۷ شامل چهار داریاسیون و یک تم برای پیانو و سازهای زهی (۱۹۴۴).

مهمنرین اثر نمایشی پاول هیندمیت، «ماتیس نقاش»^۸ نام دارد (۱۹۳۴). این از آن وی در حدود پانزده سال بر روی اثر ابراتی دوم خود کار و مطالعه کرد و عاقبت آنرا تحت عنوان «نظام گیتی»^۹ پیاپان رسانید. ابرای «نظام گیتی» بر اساس نظرات هیئت شناس مشهور «کبلر»^{۱۰} آفریده شده است. بسال ۱۹۵۱، هیندمیت پخش‌هایی از آن را بصورت یک سفونی نیز تنظیم نمود. ولی به حال این ابرای وی شهرت و معجوبیت «ماتیس نقاش» را توانست بدست آورد.

دوره‌ای که در آن هیندمیت پرورش میافتد و هنر او شکل میگرفت،

Rainer Maria Rilke - ۲ Marienleben - ۱

Walt Whitman - ۴ Die Junge Magd - ۳

When Lilacs Last in the doaryard Blom'd (۱۹۴۶) - ۰

The Four Temperaments - ۶

Die Harmonie der welt - ۸ Mathis, der Maler - ۷

Kepler - ۹

آلمن دردام شکست و انحطاط افتاده بود. لکن این شکست سبب شکست روحیه و انحراف فکری هیندمیت نگردید. طفیان و عصیانی که در او علیه «رومانتیسم» برآفروخته شده بود، وی را از انحراف بسوی یهودگی و «نیهپلیسم»^۶-ورطه‌ای که بسیاری از هنرمندان را در کام خود کشید. بازداشت. در سراسر آثارش میتوان به طعن‌ها و ریشه‌خندک‌های دست یافت که لب تیز آن بجانب «نیهپلیست»‌ها گراش دارد.

هیندمیت نیاز میداشت که با مردم دیار و زمان خود زیست کند و این هم ذبستی با مردمان وی را با مسائل اجتماعی بسیاری رویارویی ساخت و نتیجه این رویارویی در یکر شته از کارهای هیندمیت که عنوان «Gebrauchsmusik» را داشت، متجلی گردید. هیندمیت، «کورت وایل» و چند تن دیگر از آهنگ‌کازان معاصر آلمان اعتقاد داشته و دارند که هنر بالاعم و موسیقی بالاخص باید سودمندی‌های را واجد باشد. و «هنر برای هنر» را منحط و مردود میدانند.

غنای شاعرانه هیندمیت در آثار او بحدفاوت مجال خودنمایی می‌باید تاسرا نجام و ناگزیر تطبیقی میان این «غنای» و «عواطف رومانتیک» که هیندمیت از همان آغاز طردش ساخته بود، برقرار میشود.

باهمه «مدرنیسم» بر هیجانی که در کارهای هیندمیت جریان دارد، رگه‌های از «عرفان» نیز در آنها احساس میشود. برای نیزت این ادعا میتوان آخرین آثارش را مورد بررسی قرار داد. آثاری که آکنده از دلتنگی و واندوهی اصیل، متفکرانه و غاویانه‌است. هیندمیت خود در این یا باینگونه توضیح داده است:

«... هیچ چیز یهوده‌تر و ابله‌انه تر از این «جنون» کهنه و منوخ نیست: افراط در مدرن بودن! باهمه قدر و ارج عاقلانه‌ای که میباید نسبت به بداع و نوآوریهای تکنیکی ابرازداشت، میباید نیز تأکید و اصرار بر روی کلامه «نو» را در عبارت «هنر نو» به حداقل رسانید. و بیش از آن

»بر روی کلمه نخستین این عبارت (هنر) تکیه و پافشاری داشت!«

باول هیندمیت تأثیراتی نظری نیز از خود بعای گذاشت از جمله کتاب: «Unterweisung im tonsatz» در دو جلد قابل یادآوری است که سال ۱۹۳۷-۳۹ بزبان انگلیسی با عنوان «فن ترکیب موسیقی»^{۱۰} انتشار یافت. هیندمیت اشتباق و تلاش بسیار میداشت تاثیری نوینی برای «آرمونی» بوجود آورد. پس از چند سال تعلیم و تدریس در دانشگاه «بال» توانست نظرات خود را در این باب در درجه روزه جداگانه با عنوانی: «یک جربان مشترک در آرمونی ستی»^{۱۱} (در دو جلد ۱۹۴۲-۵۳) و «پرورش مقدماتی موسیقی-دانها»^{۱۲} (۱۹۴۶) فراهم آورد. همانند استراوینسکی و شونبرگ، هیندمیت نیز اندیشه‌های بسیاری در زمینه مسائل مطروحه در موسیقی معاصر، ارائه کرده است. ملاحظه دقیق افکار او در «دنیای آهنگساز»، بخوبی هوشیاری وادرانک قوی و نیز روحیه و طبع مثبت وی را باتبات میرساند.

با از دست رفتن باول هیندمیت ییشک ستاره‌ای فروزان در افق هنر جهان افول کرده است.

تمامی نشریات هنری آلمان و اتریش مرگ وی را از ضایعات بزرگ و تأسف آور و لطمه‌ای برای جامعه هنری آلمان بحساب آورده‌ند. ولی بجرت میتوان گفت که هیندمیت و هیندمیت‌هارا هرگز مرگی واقعی نیست. زیرا که تلاش انسانی شان و آثاری که آفرینده‌اند، آنان را جاودان می‌سازد. و از فیض تعلیماتشان کسانی دیگر که هیندمیت‌های آینده‌اند قد علم می‌کنند. و زندگی و تاریخ و آنچه که در آنست هرگز از حركت باز نمی‌ایستد! درود به روانش باد! ...

ترجمه و تکارش: محمود خوشنام