

موسیقی از چه می زید؟

پژوهشی در مبادی جامعه‌شناسی موسیقی (۶)

۲ - آرزوش‌پایابی هوسیقی

اغتشاش در راه‌های نزدیکی و برخورد

ترجمه و نگارش محمود خوشنام

تألیف آلفونس سیلبرمان

اگر لحظاتی بر سر آن باشیم که تمایز و تفاوت اساسی میان دو پرسش : «موسیقی چیست؟» و «چگونه میتوان موسیقی را دریافت؟» را آشکار سازیم ، براین قصد نیستیم که تفاوت آشکار و بدیهی آن دورا از تظر «زبان شناسی- منطقی» تأیید نمائیم . پس از بررسی آنچه درخ مینماید آنست که پاسخ‌های مناسب برای دو پرسش یادشده ، غالباً در یکدیگر ادغام شده و آمیخته‌اند ، حال خواه پاسخی واحد برای هر دو پرسش برگزینیم و خواه هر یک را جداگانه پاسخ دهیم . بنابراین ، پرسش‌های ریشه‌ای و اساسی مزبور ، در هر حال ، با یکدیگر اختلاط و آمیختگی دارند .

اینک ما ، دومین پرسش را ، که برای مادراینجا تجلی و ظاهر اساسی تری دارد ، بر می‌گزینیم . بالدرنگ درمی‌یابیم که مجدداً با اختلاط و آمیزه‌ای از پاسخ‌ها رویارویی هستیم ، که همی آنها ، در یکزنمان تنها نیمی از هر یک از پرسش‌های پیش‌آینده‌ی بعدی را جوابگو خواهد بود . میتوان در اینجا نظر داد ،

که شاید بدینگونه هیچ اشتباهی و یا عاملی غیر مناسب در راه آموزش درست یک مظہر و پدیده فرهنگی پیش نیاید . و ممکن است چنین باشد . ولی این موقعیت هواداران و دوستان موسیقی را از بکار گیری «سودمند» بررسی‌ها ، و بهتر بگوئیم ، راههای نزدیکی و برخورد ، که از بسیاری نظرات ، نخستین سنگ بنای موسیقی را برای آنان مستقر می‌سازد ، بازمیدارد .

یکی از این نظرات ، فی‌المثل ، از موسیقی دوستان می‌طلبید که خود را تنها بر روی «خط سیر اصلی تکامل و پرورش موسیقی» تمرکز دهند . حال آنکه نظر دیگری برآنست که باید توجه و اعتماد اساسی آنان بجانب «زندگی و سرگذشت هنرمندان» معطوف گردد . نظر سومی نیز پیش می‌آید و توصیه می‌کند که باید قبل از هر چیز ، بدقت آنچه را که در پشت (در دروار) موسیقی نهفته است جستجو کرد . دیگران در این مورد ، هر یک به نوبت ، «داده‌های تاریخی» ، «موقعیت‌های معنوی و فلسفی» و یا «زمینه‌های روانی» را «اساسی» تلقی می‌کنند .

مجموعه منشوش آنچه گفته آمد چون اغذیه‌ای که همه در یک دیگر پخته شده باشد ، در دسترس موسیقی دوستان قرار می‌گیرد . و راستی چنین «سوپی» چه شکل و شمایلی خواهد داشت ؟ ! ناشر یکی از مهم‌ترین مجلات موسیقی انگلیسی بنام «صفحات موسیقی ماهانه»^۱ یکبار بمناسبت صدمین سال مرگ «شومان»

چنین نوشت :

«... موسیقی شومان تنها از طریق پژوهش‌های درباره‌ی خود شومان ، به تمامی ادراک می‌تواند شد . ما به یک تفسیر جدید که ابزار و روش‌های تحقیقی «فرموده» را بکار گیرد - و واقعیات را آشکارسازد ، نیازداریم .»

دیگری در پاسخ او نظر داد :

«من بخود اجازه میدهم که نظری خلاف نظر مدیر مجله «صفحات ...» داشته باشم ، اگرچه اینگونه ارزیابی هنری بر سمت شناخته شده باشد . موسیقی خوب تنها می‌تواند از راه «روش» و «عمل» خود آن ادراک شود . و گسترده‌ترین شناخت ما از شومان» ، بعنوان یک «انسان» ، ذره‌ای بر ادراک ما از موسیقی او

نخواهد افزود. و اگرچنین باشد، ما گرفتار ادراک بدی از او خواهیم شد^۱.» این مثالی بود تا دریافته شود که چگونه میتوان از دوسوی به چهره‌ی خود سیلی زد و ندانست که چرا^۲ و از همین جا آشکار میشود – که مثل همیشه – در حالیکه یک مؤلف بررسی موسیقی شومان را از خود او و جریان درونی آفرینش او، آغاز میکند، دیگری از خود «اثر هنری» می‌آغازد، که البته از هر دو سوامکاناتی برای دست یابی به هنر شومان وجود دارد ولی امکاناتی که بر روی دو زمینه‌ی کاملاً گونه‌گون استقرار دارد، و اگر روبروی هم به مخالفت و تضاد بایستند، تنها «نادرستی»، میتواند نتیجه‌ی آن باشد.

هر گاه پیش از همه روش شود که در قلمرو بررسی‌های موسیقی روش‌های گونه‌گون فراوانی وجود دارد، که همه‌ی آن‌ها حقانیت خود را ادعای دارند – و در عین حال دانسته شود که از یکدیگر متمایز و متفاوت‌اند – آنگاه میتوان از آن‌ها همزمان و با شترالک بهره‌گرفت. برای مثال، هنگامیکه کوششی بکار میرود تا دریافته‌های پدیده شناسان از یک سو و ادراک‌های «تفسران نگارشات قدیمی»^۳ بازمانده، از سوی دیگر، در قلمرو یک روش دو مرحله‌ای پژوهش موسیقی در یکدیگر ادغام شوند، تا آن‌حد که «مسائل فلسفی و روانی مربوط به فرم» از «مسائل سرزنشه‌ای» که محتوی اثر هنری را می‌سازند غیرقابل تفکیک شوند^۴، در حقیقت مؤلف کار خود را از «اثر هنری» می‌آغازد، و هم‌چنان در همین مرحله می‌ماند، بی‌آنکه مسائل «فونکسیونال» را در تحقیق خود دخالت دهد. و باز در اینجا مثال دیگری میتوان آورد: *جال جامع علوم انسانی* «لانگر»،^۵ از جمله به مسئله‌ی «آنچه که هنر خلق می‌کند» می‌پردازد و

H. Keller : Schumann after Freud, in the Listener, — ۱
B.B.C., London 26 July 1956, s. 141.

Die Hermeneutiker. — ۲

N.E. Ringbom : über die Deutbarkeit der tonkunst, — ۳
Wiesbaden—1955.

S.K. Langer : Feeling and Form, Routledge and Kegan—۴
Paul, London, 1953.

میخواهد که تعریفی برای هنر پیدا کند . هنری که مهارت و زبردستی صنعتی را با «احساس» و «بیان» پیوند میزند . و هنری که آفرینشده‌ی «فرم» است . و این فرم‌ها خود نشانه‌های احساسات انسانی‌اند . دراینجا باز ، نویسنده‌یاد شده ، بررسی خود را از «اثرهنری» آغاز میکند ، و کاملاً برای وی بی‌تفاوت است که از کدام خط سیر اصلی تحقیقی تبعیت مینماید .

«ورنر»^۱ در اثر جامع خود : «تشخیص موسیقی جدید» یک تصویر و شمای تاریخی بدست میدهد که در طی آن موسیقی میتواند «وسیله‌ی درخواست» ، «زمینه‌ای برای جهان‌شناسی» ، «انگیزه و محرك جنبش» ، «وسیله‌ی سرگرمی» و یا چیزهای دیگری باشد . در همه این حالات ، وی مسئله مطرح شده‌از جانب خود را با اتكاء بر «کار کرده» [فونکسیون]‌های موسیقی – بعنوان نقطه عزیمت بحث – بررسی مینماید و پاسخ میگوید . درست همینگونه است شکل برخورد «هویت زینگا»^۲ با مسئله . او نشان میدهد که چگونه هنر بعنوان «فونکسیون» زندگی زندگی جمعی ، ابتدا به «آداستن زندگی ممتازان» ، و پس از آن به «پروش والهام زیبائی شناسی روان» خدمت کرده ، با این نیت که در آخر «فونکسیون» تعلقات عمومی و اشتراکی را بعهده بگیرد .

در این نظرات ، روشنی ووضوح تسلط دارد . میتوان آن‌ها را پذیرفت و یا رد کرد . از این‌گونه نظرات محدود که بگذردیم به آرائی برخوردمیکنیم که معجون درهمی‌هستند از تئوری‌های: تقدم کل ، جامعه‌شناسی تاریخی ، روان‌شناسی ژرف ، سمبولیسم ، هنر ، فرم‌هنری ، اثرهنری و هنرمند ، فرم ، محتوی وغیره وغیره . بی‌هیچ نقطه عزیمت ثابت و مشخصی . تنها بدان نیت که «فرضیه»‌های را ظاهراً باثبات برسانند . فرضیه‌هایی که پذیرش آن‌ها را ما در بسیاری از موارد ، با تردید تلقی میکنیم . اینگونه مسائل بخصوص به کار پژوهندگان و

K.H.Wörner: Neue Musik in der entscheidung, Schott, —۱

Mainz, 1954, s. 303 ff.

J. Huizinga: Homo Ludens, Rowohlt, Hamburg, 1956, —۲

s. 191/92.

ناظران فرهنگی ارتباط می‌یابد که آرایشان در ارزش‌یابی موسیقی اعتبار دارد.

ارزش‌گزاری موسیقی بعنوان «دانش» :

ساده‌ترین راه نزدیکی و برخورد با اثر موسیقی، راه «ارزیابی» آن است. راهی کوتاه، و درنگاه نخستین، آسان، میان اثرهای و انسان.

مفهوم این بیان آنست که یا اثر موسیقی «مورد پسند» انسان قرار می‌گیرد یا نه، و یا آنکه انسان نقش داور را بازی می‌کند، و مناسب با وضع و حال خود میان انواع موسیقی خوب، متوسط، و بد قائل به تفکیک می‌شود. این نوع «ارزیابی»، و یا باصطلاح این «تأثیر نخستین» حتی از جانب شنوندگان نیز جدی تلقی نمی‌شود و اگر ما در زمرة آنگونه امکانات برخورد با موسیقی از آن یاد می‌کنیم، که در آن‌ها تردید روا میداریم، نه بخاطر آنست – هم چنان که خواهیم دید – که به‌هدف و محتوی آن پردازیم.

یکی از قلمروهای گسترده علمی خود را بدان مشغول داشته است که ابتدا تعریف و توضیحی از «ارزش» و «ارزش‌گزاری» بدهد و مژهای هر دورا با اطمینان مشخص کند. کاری که یک «احساس طبیعی»، با نجامش قادر می‌تواند بود، بنابراین در ابتدا و بحق میان نقاط عزیمت گونه‌گون تفکیکی ایجاد می‌شود، نقاط عزیمتی که با تکیه بدان‌ها انسان دست به ارزش‌گزاری موسیقی می‌تواند یازید.

و بعد مشخص می‌گردد، که کسانی وجود دارند که تنها و بسادگی از موسیقی «لذت و شادی» می‌گیرند، و براین اساس، موسیقی را داوری می‌کنند، و نیز دیگرانی که تمایل به «ادراك» اثر هنری دارند و از این شالوده است که ارزیابی‌های آنان نتیجه می‌شود.^۱ با آنها که تنها از موسیقی «لذت» می‌طلبند، طبعاً نمی‌توان هرگز مجادله‌ای داشت. ولی کار شناسان، موسیقی شناسان، موسیقی‌دانان و نویسندهای موسیقی [تفسران]، و بعبارت بهتر کسانی که نظر اشان قابل قبول جلوه می‌کنند، با کمی کوشش و اهتمام می‌توانند دریافت که اینگونه

G. Baum : Wertung von Musikwerken, in: «Musica», —
Bärenreiter, Kassel 1955.

کسان نیز مایل به «ادراک» موسیقی و اثرهای هستند و در بسیاری موارد، به‌ادراک بیشتر از طریق بکارگیری تفسیرها و نوشهای آنان تمایل دارند و نائل شدن بدین مرحله را بهتر از «لذت بردن» ساده می‌شناسند.

هنگامیکه معرفان و مفسران، آثار موسیقی را گاه بشکلی منظم و طبقه‌بندی شده، بی‌آنکه در باب خوبی یا بدی، بزرگی یا کوچکی، سبکی یا سنگینی آن‌ها سخن برآورده، توضیح و توجیه کنند، میتوانند در ارزیابی‌های خود، که در راههای گونه‌گون و متناسب‌جریان یافته است، توفيق بدست آورند. این‌گونه ارزش‌یابی‌ها، بر حسب قدرت و جامعیت‌شان، در مجموعه‌ی قلمرو «شنوندگان» تأثیر خواهد گذاشت. جمع «شنوندگان» نه تنها از این طریق راهنمائی و رهبری خواهد شد، بلکه نیز از خود - بخصوص هنگامیکه با نظر تأثیر کرده و مسلط، موافق نداشته باشند - خواهد پرسید: این مطلب را او [نویسنده ارزیاب] از کجا میداند؟ . و یا اوچگونه ارزش اثر موسیقی را می‌شناسد؟ .

این‌گونه «داوری ارزش‌ها» را بدبیران انتقال دادن، البته بی‌خطر نیست. بخصوص این خطر پس از اجرای آثار موسیقی معاصر رخ مینماید. همواره پس از اجرای این‌گونه آثار، جمله‌ی معروف و مفتوح: «زمان بما خواهد گفت که آیا این اثر واجدارزش است یا نه، ارزیاب بسیاری بصورت «کلیشه» و «جمله‌ی مدل» ادا می‌شود. در اینجا ما با کسانی سروکار داریم که ارزش یک اثر مشخص را تنها بر اساس تعداد انسان‌هایی که در دوره‌ای درازمدت، آن را پسندیده‌اند، تعیین می‌کنند. یک طبقهٔ شبیه دیگر از مفسران را کسانی تشکیل می‌دهند که کارشان رده‌بندی کردن آثارهایی است. تفسیرهای این کسان را میتوان در کتاب‌های مقدماتی همکانی، خطابهای رادیوئی . دائرة المعارف‌ها و مجلات رایج پیدا نمود. هر اثر موسیقی - بزعم آنان - «باید» بشکلی در طبقه‌بندی‌هایشان جای بگیرد، «باید» در زیر یک عنوان بزرگ کلی قرار داشته باشد. و البته تنها دو عنوان و «تیتر» کلی و اصلی وجود دارد، که «خوب» باشد و «بد» اوصدالبته، یقین نیست که خواننده این‌گونه طبقه‌بندی‌های سهل و آسان را بی‌چون و چرا تبعیت کند. ولی بهر حال از این‌گونه نویسنده‌گان، بعنوان مفسران ممتاز یاد

میشود. ونتیجه کارشان جز آن نیست که «پوبلیک» را از مدد گرفتن از تجربیات احساسی و اصول خود نیز، بازمیدارند. وقت رفته از تعداد همان «لذت یابندگان» از موسیقی نیز کاسته میشود و از سوی دیگر، در عوض، موققیت مادی مفسران، بشکلی روزافزون تضمین و تأمین میگردد^۱!

جدا از این نوع ارزیابی یاد شده، ارزیابی‌های دیگری نیز در کار است که پایه‌های اصلی‌شان بر روی اطلاعات تکنیکی، همراه و در ارتباط با تمایلات تاکنیکی، (تمایلاتی که هدف‌های مشخصی را دنبال میکنند) استقرار می‌یابد. در اینجا بخصوص آنچه قطعیت دارد آنست که آیا یک «اثر هنری» بطور کلی چیزی برای عرضه کردن دارد، حوزه‌ی انتخاب قضاوت کنندگان، که سرشار از احساس‌های گونه‌گون ناشی از ضوابط ارزشی مختلف است – و خودشان از جامعه منبع شده‌اند – در اینجا بسیار گسترده‌تر است. بدون ورود در جزئیات قضیه، در آغاز کار ضوابط ارزشی مشخصی، که ییش از هر چیز بر روی تمایلات عملی و رایج تأکید میکنند، وجود دارند، مانند: آموخت، سر زندگی، نیرو، چابکی، تمرکز، همبستگی، وحشیگری، تلاش، سیاست وغیره.... پس از آن ضوابط ارزشی دیگری در کارند که در رابطه شدید با تمایلات عاطفی هستند، از قبیل: اندوه، مالیخولیا، اشتیاق، هراس، خوشی ولذت، بشاشت، احساس، پردازی، حساسیت، خشم، نفرت، عشق، شهوت، هیجان، ترحم، نرمی وظرافت، مهر بازی، تحریک و..... بعد توبت به ضوابط ارزشی تمایلات روشنفکرانه میرسد که باز بعنوان مثال میتوان از، جامعه گرائی، اهمال، جذایت، احترام، مهارت، نوع عمل، سادگی، نظم، انضباط، وضوح، دقت، اصالت، مناعت و غرور، طنز، جد، فرم، شخصیت، فانتزی [تخیل]، هماهنگی، خرد، اخلاق و بسیاری ضوابط دیگر. حوزه انتخاب واقعاً بسیار وسیع است، و از این روی ضروری نیست که در اینجا نیز تنها با دو صفت بیچاره وقابل ترحم: «خوب» و «بد» کار را فیصله داد. آنچه آمد، یعنی ضوابط ارزشی

۱ - رجوع شود به:

A. Silbermann:
Introduction à une sociologie de la musique, P.U.F.,
Paris, 1955, s. 1-5.

که یا با انسان تولد می‌باشد و یا بعدها او را با کتساب خود و امیدارند باید نقاط عزیمت شفوند گان متوسط و همچنین «متخصصانی» تلقی شوند، هنگامی که آنها ظاهرآ بصورتی جدی، قصد ارزش‌گذاری دارند. از نظر توجه به ضوابط، اینان، بطور متوسط، واقعیین هستند و این امکان را می‌باشد که بر اساس ضوابط یاد شده، یک اثر هنری را ارزیابی نمایند. ولی اینگونه طبقه‌بندی‌های ارزشی، و ارزیابی‌های آمرانه و «غیرقابل سر پیچی»، که زائیده نفوذ، اعتبار و شهرت‌های شخصی است، در حقیقت، همانگونه که «باوم»^۱ اعتقاد دارد چیزی جز «بخود پر بها دادن» نیست.

مسئله‌ای دیگر، جدا از آنچه که گفته‌آمد، – و مسئله‌ای که غالباً مطرح می‌شود، آنست که آیا اصولاً ارزش‌یابی یک «اثر هنری» – خواه بشکل کیفی و یا بشکل یکجنبه و برای وصول به هدف مشخص – می‌تواند واحد «مفهومی» باشد. مسئله‌ی ارزش‌ها، و بکار گیری داوری‌های ارزشی، از مدت‌ها پیش در «جامعه‌شناسی» نقشی داشته است. و «جامعه‌شناسی»، درست برخلاف فی‌المثل مسائل مریوط به «رفاه و سلامت اجتماعی»، همواره بشکلی اساسی در این کوشیده است تا «تئوری‌های علمی» خود را از «برتری‌های ارزشی» کاملاً جدا نگاهدارد. «داوری‌های ارزشی» تنها می‌توانند عنوان «واقعی اجتماعی»، عنوان جزء سازنده‌ای از « نظام اجتماعی» تلقی شوند. در این مفهوم، – و تنها در این مفهوم – است که این «داوری»‌ها می‌توانند موضوع مطالعات علمی (جامعه‌شناسی) قرار گیرند. ولی جامعه‌شناس موسیقی هر گز اجازه‌ی آن را ندارد، که از «واقعی» مزبور عنوان وسائل پژوهش خود بهره گیری نماید – هر گاه ما نیز در این بررسی خود، عناصر ساختمانی دنیای موسیقی را به بررسی می‌گیریم، هر گز مجاز بدان نیستیم از واژه‌های «خوب» یا «بد» استفاده بجوئیم. بررسی ما تنها بر حسب درجه‌ی «تأثیر فونکسیونال» موسیقی است در مناسبات دروابط مشخص اجتماعی – هر چند که جامعه‌شناس موسیقی، قدر و ارج یک اثر موسیقی را می‌شناسد، و قصد و هدف اثر را – که بمقدار زیاد فردی و کما بیش غیرقابل دریافت است، ادراک می‌کند، ولی با وجود این وی ارزش‌گذاری را تنها عنوان یک نوع «فعالیت انسانی»، و نوعی «ترکیب رفتاری» بررسی می‌کند. بدون آنکه بدان رنگ اطلاق و قطعیت بیخشد.

[ادامه دارد]