

دmitri شوستاکوویچ

نوشته‌ی: لودمیلا پولیاکوا

برگردان: سیف‌اله گلکار

در سال ۱۹۲۹ آلکساندر گلازوونوف آهنگساز پرآوازه‌ی روسیه که به نیویورک رفته بود به پرسش‌های بسیار گزارشگران پاسخ داد. پرسش بنیادی که برای همگان، پیش می‌آمد، چگونگی موسیقی روسیه در آن روزها بود. آیا موسیقی همچون گذشته رو به پیشرفت است؟ آهنگسازانی که در باخت شناخته شده‌اند، کار تازه‌ای داشته‌اند؟ آیا آهنگسازان تازه‌ای پیدا شده‌اند؟ نخستین نامی که گلازوونوف در پاسخ به این پرسش بر زبان آورد، نامی بود که کسی او را نمی‌شناخت و گلازوونوف با استواری پیش‌بینی کرد آینده موسیقی روسیه از کار شوستاکوویچ جداشدنی تحوّل دارد.

گلازوونوف درست گفته بود. آما و استعداد بسیار شوستاکوویچ برابر چشمان او و زیر پاسداری و مراقبت پایدار و باریک‌نگار او گسترش یافته بود. گلازوونوف به راستی نخستین موسیقی‌دانی بود که از دوازده سالگی شوستاکوویچ، دوستدار تلاش‌های او بود.

آهنگساز گفته است: در ۱۹۱۹ در پتروگراد آزمایش کنسرتووار را می‌گذراندم، گلازوونوف که در آنجا بود از مادرم پرسید: او آهنگ نمی‌سازد؟ مادرم پاسخ داد: چرا و به این‌گونه بود که من به گونه‌ای استوار در کلاس اشتاینرگ به آموختن آهنگسازی پرداختم...

سال‌های آموزش در کنسرتووار را با پاسداری همیشگی و پدرانه گلازوونوف گذراندم. او نه تنها پیشرفت‌های مرا با باریک‌بینی دنبال و ساخته‌هایم را بررسی می‌کرد که رسیدگی مهرآمیز او اندوهش را نسبت به جایگاه بد خانوادگی ما، پس از مرگ پدرم در ۱۹۲۲ نشان می‌داد. بورسی که به باری گلازوونوف به من داده شد، در آن سال هاکمک بزرگی برایم بود. او در آن دوران «بنیاد بارادین» را اداره می‌کرد که پول آن از حقوق سازندۀ «پرنس ایگور^(۱)» گردآوری می‌شد و از همین پول بود که بورس به من داده شد. نخستین بار که دمیتری شوستاکوویچ در برابر همگان آنکار شد، در ۱۲ مه

۱- ابرای پرآوازه‌ی موسیقی روسیه است که بارادین (۱۸۳۳-۱۸۸۷) هجده سال روی آن کار کرد و پس از مرگ او ریمسکی کرساکف و گلازوونوف آن را به پایان رساندند. (برگرفته از کتاب تاریخ موسیقی روس، فریدون ناصری)

دانش و مردم

۱۹۲۶ بود، روزی که در تاریخ هنر شوروی نوشته شده است. آن شب در تالار بزرگ فیلارمونی لینینگراد، ارکستر به رهبری نیکولای مالکو، نخستین سمعونی شوستاکوویچ ۱۹ ساله را اجرا کرد و او بی‌درنگ همچون آهنگسازی استوار، شناخته شد و در پی آن، سمعونی او با ارکسترها بزرگ جهان و به رهبری آرتورو توسکانینی، لئوپولد ستوكوفسکی، برونو والتر و دیگر رهبران ارکسترها پرآوازه‌ی گیتی، با پیروزی همیشگی اجرا شد.

سمونی نخست او، نه تنها نخستین نمودار آما و استعدادی بزرگ و نوآور بود که به گونه‌ای نشانه‌ای از آن دوران‌ها نیز بود. آشکارشدن هترمندی بزرگ از میان جوانانی که در سال‌های دگرگونی بزرگ شده و برای خود در هنر، جایگاهی پیدا کرده بود و جوانان روشنفکر شوروی که در پی او آمدند... شاید برای همین بود که شوستاکوویچ در پی آن، اجرای تندی‌ای والا و مد روز شد... او از همان آغاز با چشمان آدمی از شوروی، تیری بزرگ و راستین مردم را پیش‌بینی و احساس کرده بود. سمعونی نخست، درخشش جوشش آما و استعدادی جوان و پر شور، پر از رسایی، گربایی، حرارت، نوآوری و سرشتی سوزان بود. تنها با شنیدن نخستین فانفار (سازهای بادی بزنجه) گستاخانه، با برانگیختگی‌ها و ریشخندهای نغز تیل اولن شپیگل^(۱) دیگری رویه‌رو می‌شویم. بی‌پرواپی خواست و اراده‌ای جوان برای نشان دادن گروهی با پنداش‌های تیره و تار نگرانی آور که کرانه و افق را پنهان کرده و نمی‌گذارند واه دیده شود، روند پیش درآمد چتین است. برای بیرون رفتن از این گرایش به دلهره و نگرانی است که چم و مفهوم مارش پویا، پر جنب و جوش و گزیرنده یا مضموم در ریتم مورمان کم کم رو به پیشرفت آنگروتن تزویو (نخستین موومان سمعونی) جای دارد.

شادی و خوشدلی پر شور و حال، نشانگر گونه‌ای شوخ طبعی، زندگی گاهی پر جوش و خروش، گاهی پر از شعر زمین زادگاه... چنین انگاره‌هایی با شنیدن اسکرنسو (موومان دوم) در پنداش‌های شنونده‌جا می‌گیرد. دو تم آن داشتین اند... تم نخست، با آرایشی شادی بخش و موومانی سرگرم‌کننده و چرخان... و تم دوم، با ساختاری اندکی کهنه، آشکار و روشن، با رنگ و آبی به راستی روشنی است.

۱- پهلوان شاد و بی‌پروای سرزمین بلژیک که برای آزادی میهنش از چرگی فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و کلبسای پاپ، سال‌ها مبارزه کرد و داستان زندگی سراسر سوگیار و نیز کارهای خنده‌دار او را شارل دوکوستر نویسنده‌ی نامدار بلژیکی در کتاب افسانه‌ی اولن شپیگل آورده است. می‌گویند ادبیات بلژیک با دوکوستر آغاز می‌شود. برگردان کتاب افسانه اولن شپیگل را نشر نالث در ۱۳۸۲ چاپ کرده است. رومن رولان درباره‌ی این کتاب، نقد استادانه‌ای نوشته که برگردان آن در شماره‌ی ۵۸ و ۵۹ ماهنامه دانش و مردم چاپ شده است. در سرزمین آلمان، اولن شپیگل را آلمانی می‌دانند و او را به گونه‌ی آدمی که کارهای خنده‌دار می‌کند، نشان داده‌اند.

(بر روی همین تم است که اپیزود میانی ساخته شده و در پی گسترش همگانی گنجانده شده است.) به همین گونه در موسیقی اسکرتسو، که در ملودی گسترده و اندیشهمندانه لانتو (موومان سوم سمعفونی) آشکار می شود، منش راستین سازنده، نگاه هشیار او به گیتی، أما و شایستگی او در رنگ آمیزی تواند و به گونه ای چشمگیر ویژگی های آما و استعدادهای سمعفونیکی او را می توان دریافت. قیمتال درخشان، پیروزی زندگی را پا بر جا و استوار نشان می دهد.

به راستی در این موسیقی دلنشیت، یافتن چم و مفهوم نمایشی ژرف، یک ستیز سخت، دشوار است و از سوی دیگر نیز برای آهنگسازی جوان که هجدۀ نوزده ساله است، چندان طبیعی نیست. هر چند شور و حرارت جوانی یا آن چه بنیاد خوش بینی جا گرفته در سمعفونی یکم را استوار می سازد برگی شکوهمند از موسیقی سمعفونیک شوروی است.

گلازو نوف پس از اجرای سمعفونی نخست شوستاکوویچ، از روسیه بیرون رفته بود. برای همین، ستایش آهنگسازی نامدار و استاد، از شوستاکوویچ جوان، نزد روزنامه نگاران آمریکایی، درست به این سمعفونی ارتباط پیدا می کند و نشان می دهد که استاد پیش از هر چیز، در شوستاکوویچ، برای مکتب سمعفونی شوروی، پرتو امید را دیده است. و در این باره او اشتباه نکرده بود. سی سال پس از آن تاریخ، با نگاهی به گذشته موسیقی شوروی که راهی پیچیده و دراز را پیموده بود، دیدیم که موسیقی دانان شوروی، بهویژه به موسیقی سمعفونیک خود که در سراسر دنیا شناخته شده بود، می نازدیدند و نخستین نامی که در این زمینه برده می شد نام دمیتری شوستاکوویچ بود. پس از سمعفونی نخست، برای شوستاکوویچ دوره‌ای از رسشن با بلوغ پیچیده و دشوار، پراز دو گانگی و تناقض آغاز شد.

در پی کامیاب نبودن سمعفونی دوم و سوم، خود آهنگساز آنها رالغزش هنری دانسته بود. به راستی آهنگساز جوان در کارهای دهه‌ی پایانی ۲۰ و آغاز دهه‌ی ۳۰، هراسان از این که در دنیالمروری و تقلید بیفتند، یا تن دادن به اندیشه‌های نوگرایان، رشتۀ‌ای از آزمون‌های دشوار در زمینه‌ی روش‌های سازنده و نوگرایی‌های مد روز را به کار گرفت که گاه از صحتنی مضحك موشکافانه‌ای یاری گرفته می شد. تلاش او بر این بود که از راستینگی و واقیت شوروی زمان خود بنویسد (سمعفونی دوم "اکتبر" و "سمعفونی سوم"، "نخستین روز ماه مه") اما هوای خواه ساختگی کنتراتکتیویسم^(۱) این

۱- مکتب هنری استوار شده بر پایه‌ی مسابقت کنتراتکتیویست ۱۹۲۰ برادران انتوان پوزنر و ناتوم گابر که زیبایی‌شناسی تدبیس سازی از تن و جرم باید با خططا و طرح‌های مشخص شده در فضای خالی جاگیرین شود. این جنبش هنری در ۱۹۲۰ در روسیه باگرفت.

بخش بخش کردن و جدایش شیوه‌های طبیعی نمایش هنری را که به اجرای برنامه‌هایش آسیب می‌رساند، رها کرد. سمفونی‌های قطعه‌هایی که برای پیانو نوشته (سونات نخست از چرخه‌ی آفوریسم، "گزین گویه‌ها") همانند اپرای "دماغ" مایه پیداشدن گفت و گوهای داغی برای خرد و گیران شد.

با همه ویژگی گفت و گو برانگیز کارهای نخست شوستاکوویچ (اپرای لیدی مکبیث دو متنسک^(۱)) نخستین کنسرتو برای پیانو، ۲۴ پرلود برای پیانو، سونات برای ویولونسل، کمکم موجی از آدم‌گرابی پرشور در زندگی او پدیدار شد که جهشی به سوی نمایش درست راستینگی یا واقعیت بود. آشکارا احساس می‌شد دلیله یا نبض هترمند شوروی بیش از پیش، خود را ز تاثیرهای هنرمندانه دروغین که با او بیگانه‌اند، آزاد می‌کند. آهنگساز با پایمردی در پی یافتن گذرگاهی است تا چیرگی تم‌های شوروی زمان خود را آسان سازد.

دمیتری شوستاکوویچ می‌نویسد: "... برای باز تاباندن یا منعکس کردن راستینگی یا واقعیت، در سمفونی دوم "اکتبر" و سمفونی سوم "نخستین روز ماه مه" تلاش کرده بودم. این کارها کامیاب نشدند، هرچند کاری که من برای آن، وقت گذاشته بودم بی‌گمان با ارزش بود... چهارمین سمفونی من نیز با ناکامی رویه‌رو شد. کاری نارسا و دراز که از "جنون عظمت" آسیب دید.

۱- لیدی مکبیث ناحیه‌ی متنسک نوشته‌ی نیکلای سمیونوویچ لسکوف، داستانی فوی درباره‌ی شهوت و جنابت در محیط زندگی بازرگانان است. (برگرفته از کتاب نویسنده‌گان روس، خشایار دیهیمی)