

غم لر موسیقی ایرانی

حزن‌الود و موسیقی افسرده‌ای است یا نه؟ و به منظور دستیابی به روشها و شیوه‌های تحقیق مدت سه سال و نیم در دانشگاه سورین پاریس در رشته موسیقی‌شناسی شروع به تحصیل کرد و پس از سالها تحقیق و شاید بیست سال طول کشید که دریافتمن آن چیزهایی که روی هنرهای ایرانی از جمله موسیقی تاثیر می‌گذارد قبل از همه طبیعت ایران است البته مفهوم طبیعت در این جلوه‌های زیبای خداوند است و بعد از آن تفکری است که از طبیعت یا فرهنگ رشتمه می‌گیرد و تأثیرگذار می‌باشد.

۵ از چه روش در این پژوهش استفاده نمودید؟
● تحقیقی را که در زمینه «موسیقی مذهبی» انجام دادم در بخش مراسم نوحه خوانی، سینه‌زنی و مراسم عزاداری تحت عنوان «نگرشی بر غم در موسیقی ایرانی» و با نام «نوآ» می‌باشد.

از بین ۱۰۰ ساعت اجرای نواها و قطعات مختلف شهرستانها چهار ساعت موسیقی را انتخاب و از این چهار ساعت حدود ۱۰ نمونه خیلی خوب، بکر و تحریف

- موسیقی خانقاہی یا خانقاہ که این نوع موسیقی نیز ریتمها و آهنگهای مخصوص به خود را دارد

- موسیقی دیگری که در دهه‌های اخیر گسترش فراوانی یافته است «موسیقی روز» یا «موسیقی شهری» است که بیشتر جنبه «عامه پسند» دارد.

نوع دیگر، موسیقی ترکیبی است که در واقع ترکیبی از فرهنگ غرب یا فرهنگ ایرانی یا شرقی است. این اندیشه از سوی روشنفکرانی که به اروپا رفتند مطرح شد که چون موسیقی ایرانی با حمله‌ها و جنگهای مغولان و تاتارها رنگ غم و اندوه به خود گرفته است پس نیاز به تحول دارد و باید موسیقی نشاط‌آور را جایگزین آن کرد. چنانکه در یک قرن اخیر این تفکر در میان جوانان و روشنفکران اشاعه فراوانی یافت.

۵ شما به تاریخی کتاب و نواری تحت عنوان «شناخت موسیقی» منتشر کرده‌اید. انگیزه شما از این پژوهش چه بوده است؟

● برای بندۀ جای سوال بود که تحقیق کنم و ببینم که آیا واقعاً موسیقی ایرانی موسیقی غمگین،

- نگرشی بر غم در موسیقی
- نویسنده: مجید کیانی
- مؤسسه فرهنگی سروستا

آیا موسیقی ایرانی موسیقی غمگین و یا س اوی است؟ و آیا تعریفی از غم منفی و غم نشاط‌آور، در موسیقی علمی وجود دارد؟

کتاب «شناخت موسیقی» از جمله پژوهش‌های فرهنگی برگزیده سال ۱۳۷۶ می‌باشد که در مقام پاسخگویی به این پرسشها است. موضوع اصلی این کتاب، ارتباط موسیقی مراسم عزاداری بیویژه مراسم سینه‌زنی، نا موسیقی دستگاهی (ردیف) ایرانی است.

بریاره نتایج این پژوهش با آقای مجید کیانی موسیقی‌دان و پژوهشگر پر تلاش کشورمان به گفت و گو نشسته‌ایم.

۵ اجازه دهید گفتگو را با این پرسش آغاز کنیم که به نظر شما مهمترین مشخصه‌های موسیقی ایرانی چیست؟

● ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در زمینه موسیقی بسیار غنی هستیم و یا اینکه بعد از اسلام موسیقی با حرمت‌هایی همراه بود و گسترش زیادی نمی‌توانست پیدا نماید با توجه به این شرایط موسیقی گسترش زیادی یافت.

با گذشت زمان انواع مختلف موسیقی به وجود آمد که مهمترین آنها را می‌توان به انواع ذیل تفکیک نمود: - موسیقی رسمی که همان موسیقی ایرانی یا موسیقی دستگاهی ردیف است.

- موسیقی نواحی یا سایر نقاط ایران که هر منطقه یا استان موسیقی خاص خود را دارد که گاهی اوقات به اشتباه «موسیقی محلی» به آن می‌گویند.

- موسیقی مذهبی که شامل: تعزیه، نوحه خوانی، مداحی، سینه‌زنی

- موسیقی ورزشی: که ریتمها و آهنگهای خاصی دارد

نشده که تمامی ویژگی‌های یک موسیقی خوب را دارا باشد را انتخاب و کار بر روی آنها را آغاز کردم.
نمونه‌های کلی و مقایسه آهنگهای مراسم سینه‌زنی با گوششان موسیقی دستگاهی عبارتند از:
۱) مراسم سینه‌زنی جنوب با گوشش «رهاوی» شهر آشوب شور
۲) مراسم سینه‌زنی جنوب با گوشش «حسینی» در دستگاه نوا
۳) مراسم سینه‌زنی زند با قسمت «نهضت» شهر آشوب نوا
۴) مراسم نوحه‌خوانی و مقایسه آن با تصنیف بیان ترک

۵) مراسم سینه‌زنی (ترجیع‌بند) با موسیقی کنونی
۶) مراسم عزاداری جنوب با رنگ «دلگشا» در دستگاه سه گاه
۷) مراسم سینه‌زنی لرستان با گوشش «آواز» در دستگاه ماهور
۸) مراسم عزاداری آذربایجان با دستگاه همایون
۹) مراسم عزاداری تهران با رنگ «حربی» در بیان ترک
۱۰- اجرای دستگاه نوا براساس نمونه‌های ارانه شده

البته می‌دانید که در هر غم حقيقی نوعی شادی نهفته است که باعث انبساط خاطر انسان می‌شود. از طرفی اگر انسان موسیقی را خوب درک کند و بتواند با آن ارتباط برقرار کند از این جهت آنکه با رعایت اصول فرهنگی، هنری یا علمی اجرا شود، اگر غم‌انگیز با فرح‌انگیز باشد امیدافزا و جان پرور خواهد بود. در غیر این صورت آن موسیقی یا اس اور خسته کننده است.
آنچه که به عنوان غم در موسیقی در دستگاهی و مراسم عزاداری مطرح می‌شود نه تنها وجود خارجی و عینی ندارد بلکه روند و حرکت نغمه‌ها و احساس درونی آنها بیشتر حالت و فضای سرود و سرور دارند جایی که روایت‌ها، مصیبت‌ها و سوگ‌ها بیان می‌شوند، موسیقی بیشتر حالت حماسی و عاشقانه به خود می‌گیرد تا افسرده‌گی و محزونی.

این احساس شنونده است که از شنیدن و قایع جانگداز احساس غم در موسیقی می‌نماید. در حالی که، نمونه‌های بسیاری از آهنگهای مراسم عزاداری و سینه‌زنی بخصوص و قایع کربلا که اجرایی مردمی و فرهنگی دارند، احساس حرکت نغمه‌ها امیدافزا و جمله‌های موسیقی، حالت و فضایی سرشار از نشاط، امید و زندگی دارند.

چنانکه از موسیقی مراسم سینه‌زنی شهرهای جنوبی ایران که دارای سابقه فرهنگی بسیار کهن هستند نمونه‌ای در دست است که فواصل آن در مقام «راست» است. فواصل مقام راست منطبق با بسیاری از گوششان موسیقی ریف دستگاهی است مانند گوشش رهابی در دستگاه شور و سه گاه.
وزن یا سرعت نوحه بتدربیج تند می‌شود. گردش نغمات بخصوص دور ایقاعی آن که خفیف زمل تئن تئن از دور اصلی ورزشان (ثقلی اول) است، همانند قسمت «رهاوی» رنگ شهر آشوب شور می‌باشد.

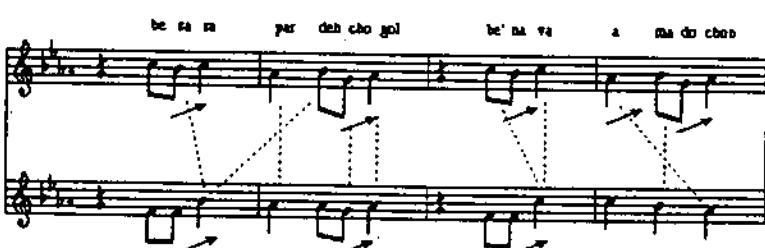
□ نمونه اول: موسیقی مراسم سینه‌زنی جنوب مدت ۱۵'۱

□ مقایسه با قسمت رهاوی شهر آشوب شور

مدت ۰'۵۵

بنواً مدد و چون...

به سوابده چوگل

اصطلاح فکر انسان به سمت اوج: تعالی رفته و در نتیجه القا اندیشه و تفکر یکتاپرستی در انسان قوت می‌گیرد. علاوه بر آن کاربرد رنگ فیروزه‌ای و آبی نیز نماد آسمان است. نقوش، کاشی کاریها، گره چینی‌ها، رنگها و تزیینات داخلی این بنایها همگی تداعی گر موسیقی هستند و چون عنصر ما در موسیقی «صوت» است به آن موسیقی می‌گوییم ولی آنجاکه عنصر ما حجم و فضا است، معماری است که آنها موسیقی وجود مشترک دارد.

از این لحظات می‌توان گفت اشاره‌ها و گردش نغمات در موسیقی همان زاویه‌ها و خطوط مقرنس‌ها و یا محراجی هستند که فکر و ذهن شنونده را به سوی تعالی سوق می‌دهند. اگر به خوشنویسی ایرانی نیز توجه کنیم دقیقاً همانند موسیقی و گردش نغمات آن می‌باشد.

۵) آیا ممکن است سلیقه‌ها در طول تاریخ تفاوت کند و سلیقه یک ملت در مورد یک نوع موسیقی تغییر پیدا نماید؟

● بهله سلیقه‌ها نقش خیلی مهمی دارند. هدف این است که وقتی موسیقی را اجرا می‌کنیم و یا قطعه‌ای را می‌سازیم در دل شنونده امید و نشاط معنوی ایجاد نماید نه اینکه با شنیدن یک قطعه، غمگین و افسرده شود و بدینی در او ایجاد نماید. از نظر ما این موسیقی نیست و مضر است تأثیر موسیقی در زندگی از نظر عاطفی بسیار قوی است. به طوری که امروزه بدون موسیقی نمی‌توانیم زندگی کنیم مگر صدا و سیما می‌تواند حتی برای یک لحظه بدون موسیقی برnamهای داشته باشد. باید گفت تمامی مراسم آیینی و مذهبی ایران بدون موسیقی هیچ است و نمی‌تواند پابرجا باشد. برخی از انواع موسیقی که مادر اینجا از آنها نام می‌بریم جنبه تقدیس دارند، وقتی آیه شریفه قرآن با صوت و آهنگ بسیار زیبا تلاوت می‌شود این در واقع موسیقی است و نمی‌توانیم به آن موسیقی نگوییم، اما به علت اشاعه موسیقی کاذب در جامعه ما نام «موسیقی» در اینجا مظلوم واقع شده است. تعریفی که می‌توانیم از موسیقی داشته باشیم به معنی «الحان» است و «الحان» جمع «الحن» است و «الحن» هم یعنی «آهنگ» و «آهنگ» هم یعنی هر نغمه‌ای که در گردش نغمات زیبایی نوشته یا ساخته شده باشد و دارای اوزان مخصوص و در عین حال نیز ملایم و زیبا باشد.

۶) ارتباط اشاره‌ها با غم منفی و نشاط چگونه است؟

در آواتویسی و نتهای فوق اتصال نکات مشترک خط اول و دوم به یکدیگر در واقع جهت و روند حرکات را نشان می‌دهد که در کجا و چقدر با هم اطباق دارند. البته مقایسه نمونه‌ها بر اساس شباهتهای ظاهری و قالب مشخص آهنگ‌ها نیست بلکه مقایسه‌ای است که سعی دارد محتوای درونی و اصلهای فرهنگی و محورهای مشترک را مشخص کند.

○ اثرات اسیداًور بودن موسیقی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و ارتباط آن با دیگر هنرها چگونه است؟

● من باب مثال یکی از ویژگی‌های مهم موسیقی سنتی ایران که نغمات و جمله‌های موسیقی را از حالت افسرده‌گی و تخدیر دور می‌سازد، تأکید و حرکت انتهایی برخی از نغمات است. هرگاه انتهای نغمه‌ای به سمت صدای زیرتر یا ارتعاش بیشتر ختم شود، جهت حرکت نغمه‌های موسیقی که به سمت بالا یا اوج است، در انسان می‌تواند احساس استواری، متأنی و امید بوجود می‌آورد و بر عکس آن، یعنی اگر جهت نغمات از زیر به بیم باشد، احساس خمودگی، غمگینی و دلسردی بوجود می‌آید.

البته چنین نیست که جهت انتهای همه نغمات موسیقی به سمت زیر یا به باشد بلکه چگونگی تکرار و نسیب آنها، چگونگی تنظیم فواصل، گردش نغمات و وزن هم در به وجود آوردن احساس سرور و انبساط خاطر مؤثراند.

اگر بخواهیم آهنگی با طرز تفکر فوق بسازیم و آهنگ ما دارای حرکت و پویایی باشد و در ذهن، امید ایجاد کند باید نغمات ما بتدریج اوج بگیرد ولی آنگاه که از سمت بالا به سمت پایین می‌آیم حالت افتادگی به خودش می‌گیرد و خمودگی و افسرده‌گی در ما ایجاد می‌کند و برای اینکه این تعادل در موسیقی برقرار شود جهت و حرکت گردش نغمات به سمت اوج بخصوص اشاره‌های انتهای نغمات ضروری است.

این موضوع با مقایسه موسیقی ایرانی با دیگر هنرها آشکار و بخوبی درک می‌شود. چنانکه اگر بخواهیم موسیقی را با هنر معماری اسلامی مقایسه کنیم، به هنگام قرار گرفتن در فضای معماري اسلامی درمی‌یابیم که زاویه‌ها و خطوط نمادین و محراجی که به آن «مقرنس» می‌گوییم بگونه‌ای است که بسرعت و به طور ناخودآگاه سر را به سوی آسمان بالا می‌برد و به

جگت خاتم

نیاز به شناخت داشتند و این کار باید بر مبنای آگاهی صورت می‌گرفت تا بتوانیم سره را از ناسره و خرافات را از غیر خرافات باز بشناسیم و چون راه خطرا را پیمودیم در نتیجه خرافات را بجای واقعی و درست حفظ کردیم و درست و واقعی راکنار گذاشتیم امروزه برعی از اشخاص بعنوان روشنفکر احساس مسئولیت می‌کنند و هنرهاي سنتی و معنوی را زیر سوال می‌برند و جوانانی هم که این تقدّها را می‌خواهند بعلت اینکه در شرایط روز و جامعه قرار دارند فوراً شیوه‌آن می‌شوند که موسیقی روز باید موسیقی نشاط‌آور باشد نه غم‌انگیز و حزن‌اور. در حالی که تحقیق و بررسی بخوبی نشان می‌دهد که موسیقی مورد نظر آنها موسیقی غمگین و یاس‌اور است. بعنوان مثال آن موسیقی را که امروز از رسانه‌های گروهی می‌شنویم تا به اصطلاح به جوانان روحیه و نشاط بدهد، کارشناس موسیقی است که می‌تواند نظر بددهد این نوع موسیقی تأثیر مثبت می‌گذارد یا خیر. در ارتباط با موسیقی عامه پسند یا مردم‌پسند باید گفت: انواع موسیقی مردم‌پسند کنونی که حالت نشاط یا غم دارند به هیچ روش با آهنگها و اجره‌های «موسیقی جدی یا هنری» به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و

اما اگر اشاره‌ها را آرام آرام بسوی اوج بکشانیم در واقع هستند مثلاً فرض کنید در این شعر:

خبرت هست که بی‌لوی تو آرام نیست
خبرت اهست اکه ابی بلوی / تو آلام نیست

با اندکی دقت می‌توان دریافت که ضربه‌های ریتمی یا وزنی در این شعر موجود است.

انگار یک ضربه است و یک کشش و یک اشاره. انتهای بعضی از این کشش‌ها و یا ضربه‌ها به یک نغمه بسیار ظریف و حساس ختم می‌شود که اصطلاحاً به آن «شاره» می‌گویند و در موسیقی ایرانی «شاره‌ها» هستند که «رمزگونه» می‌شوند.

در همه هنرها معنا حرف اول رامی‌زند، در موسیقی اول معناست بعد اجرا کردن، در خوشنویسی اول معناست بعد نوشتن و اگر به هنر خوشنویسی درست نگاه کنیم خطوط آن به گونه‌ای هستند که فکر را به سمت معنا می‌برند. در موسیقی ایرانی اشاره‌ها معمولاً بیشتر بسوی اوج و به سمت زیر صدای رایش دارند تا به سمت بم. اگر اشاره‌ها را به سمت پایین اجراء کنیم و این عمل را بسیار تکرار کنیم از نظر تأثیر موسیقی حالت افسرده‌گی و «غم منفی» برای انسان به وجود می‌آورد و

چنانکه حافظه می‌گوید:
کنون چه چاره که در بحر غم بگردابی
فستاد زورق صبرم ز بادیان فراق
بسی نماند که گشته عمر غرقه شود
ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق
○ چه راهکارهایی برای بهبود وضع موجود پیشنهاد
می‌کنید؟

● موسیقی هم مانند سایر پدیده‌های هنری دونوع است: یک نوع آن «موسیقی تاریخی و تئاتری» است که جنبه سرگرمی دارد و اگر عوارض جانی نداشته باشد بعنوان تفریح سالم قابل اجرا و شنیدن است و دولت باید شرایط اجراء و شنیدن آنرا برای عموم فراهم نماید. نوع دوم: موسیقی دیگری است بنام «موسیقی جدی»، «موسیقی معنوی» یا «موسیقی فرهنگی». ما در جامعه خود دچار این مشکل هستیم که به موسیقی اهمیت و توجهی نمی‌شود. در نتیجه این تفکیک را انجام نمی‌دهیم و متأسفانه همه جا با شنیدن کلمه «موسیقی» («موسیقی تئاتری») به ذهن مستبادر می‌شود. مثلاً به هنگام تولد ائمه اطهار علیهم السلام یک گروه را دعوت و شادی می‌کنیم ولی غافل از اینکه در تولد یک امام (ع) ما به نوعی موسیقی نیاز داریم که نشاط معنوی داشته باشد نه موسیقی تئاتری، اما متأسفانه پس از انقلاب اسلامی تمام گرایش‌ها به سمت و سوی موسیقی تئاتری است در حالی که موسیقی جدی و هنری وجود دارد و تمامی موسیقی‌های درست ما در همین وفاتها و شهادتها هستند.

اگر مشاهده کنیم می‌بینیم که در ماه محرم سخنرانی‌ها کمتر است و بیشتر مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی است به همراه موسیقی و نه فقط موسیقی بلکه موسیقی توازن با حرکات موزون به هنگام اجرای مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی است.

از مسئولان محترم می‌خواهم برای موسیقی اهمیت و ارزش قائل شوند. چرا برای یک کلام و واژه فارسی سمینار برگزار می‌کنیم، برای یک گیاه سمینار برگزار می‌کنیم البته برای این موارد سمینار نیاز است ولی برای موسیقی که غذای روح یک ملت است نمی‌خواهیم هیچ سمیناری برگزار کنیم.

بنده بارها پیشنهاد برگزاری سمینار موسیقی را نمودم اما هیچکس حاضر نیست چنین کاری بکند و با به میان آمدن نام موسیقی می‌گویند مگر موسیقی سمینار می‌خواهد، می‌خواهند سازی بزنند و شادی کنند. از طرف دیگر آموزش و پرورش باید در برنامه‌های درسی خود تجدیدنظر کند. بچه‌های ما باید با موسیقی آشنا شوند و بتوانند در اینده موسیقی درست را انتخاب و گوش کنند و برای این کار باید به آنها شناخت بدھیم تا بتوانند موسیقی درست واقعی را زنادرست و غیرواقعی تمیز و تشخیص بدهند.

همچنانکه جوانان ما امروزه در زمینه موسیقی شناخت درستی ندارند و به آنها گفته نشده است که کدام نوع موسیقی خوب است و کدام نوع خوب نیست، کدام روح ترا با نشاط و کدام روح ترا افسرده و غمگین می‌کند.

اصالت‌هایی که دارند همانند نیستند. زیرا در موسیقی مردم پسند کنونی نوعی غم یا شادی مصنوعی وجود دارد که بیشتر حالت افسرده و یا سرآور دارند، نه زنده و امیدافراز.

نوآوری ناپسندی که در موسیقی کنونی به چشم می‌خورد باعث بی‌اعتنایی به فرهنگ و هنر موسیقی اصیل می‌شود که امروز در تاریخ موسیقی مان تا حدودی با آن مواجه هستیم.

«الن دانیلو» موسیقی شناس می‌نویسد: «مال مختلف فقط در صورتی وجودی پردوام و حقیقی دارند که اصالت هنری و فرهنگی - تاریخی داشته و صاحب چیزی باشند که خاص آنهاست.»

○ از نظر جغرافیائی کدامیک از مناطق، موسیقی عزاداری خود را طبق سنتها و سبکهای گذشته حفظ و در کدامیک از مناطق تغییر یافته است؟

● مناطق جنوب ایران به ویژه بوشهر این مورد را خیلی خوب حفظ کرده‌اند و دلیل آن هم این است که در زمان دیلمیان این مناطق برای مراسم عزاداری اهمیت فوق العاده‌ای قائل بودند. دومین منطقه اردکان یزد است و متأسفانه برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران نتوانستند سبکهای اصیل و قدیمی را حفظ نمایند و در این زمینه دستخوش تغییر شده‌اند. ما با نوآوری و خلاقیت مخالف نیستیم بلکه استقبال می‌کنیم، شرط آن این است که تأثیرات مثبتی بر شونده بگذارد و در او نشاط واقعی ایجاد نماید و در این زمینه شاید بتوان از موسیقی پاپ نیز استفاده کرد و در این میان آنگها، سازها و موسیقی مشکلی ندارند، بلکه اشکال واقعی اجرای نادرست آن می‌باشد.

آنچه که هنرمند احساسهای شخصی خود را در موسیقی دخالت می‌دهد خواه ناخواه این احساسها روی موسیقی اش تأثیر می‌گذارد. در حالی که احساس در اینجا یک «غم اجتماعی» است نه «غم فردی» و اگر احساس فردی باشد «غم منفی» می‌شود در غیراینصورت «غم اجتماعی» حالت «غم مثبت» را باز می‌یابد.

○ شما در انتهای پژوهشستان یک نتیجه‌گیری نیز کرده‌اید ممکن است آنرا بیان کنید.

● بله این نتیجه چنین است: «برخلاف آنچه گفته می‌شود که موسیقی مراسم عزاداری واقعه کربلا و موسیقی ردیف دستگاهی ایران غمگین و محزون است، این موسیقی نه تنها غمگین نیست بلکه بیشتر حالت و فضای عاشقانه و حماسی دارد و از طرفی اگر جنبه‌های معنوی حماسه کربلا را در نظر آوریم، شهادت: گواهی دادن، و شهید: حاضر، و شاهد: اثربست که مشاهده در قلب ایجاد می‌کند و آن مطابق است با حقیقت آنچه که از صورت مشهود بر قلب ظاهر می‌شود.

مسلمان چنین حقیقت بزرگی، افسرده‌گی و نیستی نیست بلکه نشاط و جاودانگی است، هدف موسیقی ایرانی هم نشانی جز از عالم غیب نیست.

سرود، نیایش و نشاط معنوی است، نه افسرده‌گی، خمودگی و تخدیر.

موسیقی ایرانی مدام در مبارزه و سیزی با غم منفی یا شادی کاذب است.

