

گفتگو با آزاد آزاد ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مکتب‌های آوازی ایران در طی سال‌های گذشته همواره از موضوعات صورت بحث استادان فن و مخصوصاً قدمابا دیدگاهها و سلیقه‌های متفاوت بوده است. یادداشت حاضر ماجمل نشستی است با استاد محمد رضا شجیریان درباره کتاب «راز مانا» و دیدگاه‌های ایشان پیرامون موقعیت و ساختار موسیقی ایران.

می‌شود و هر دوره‌ای نیز خود را با شرایط آن دوره وفق داده و با افت و خیزهای تاریخ ما، دگرگون می‌شود. این موسیقی همیشه با امواج زندگی همراه بوده و بالا و پایین شده است. در این پنجاه، شصت ساله اخیر که رسانه‌ها از جمله رادیو و تلویزیون نقش بسیاری در میان جوامع پیدا کرده است، بیش از هر چیز موسیقی مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.

در کشور ما، موسیقی به لحاظ وجود محدودیت‌هایی، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده و همیشه نیز در حفاظ و ازدواج از این شده است. بعدها هم به شکل تعزیه و روضه و مداحی در بین مردم معمول شده است. چنان‌که بخشی از موسیقی که همراه با ساز بوده است، میان اقلیت‌های مذهبی مانند یهودیان و

کتاب‌ماه: با عنایت به موقعیت موسیقی و آواز ایرانی و در ارتباط با پدیده‌هایی چون فیلم، تئاتر، سینما، دریافت آواز ایرانی عشق و شور خاصی را می‌طلبد. از طرفی با توجه به هجوم ارتباطات بین‌المللی و نوع موسیقی موجود در داخل و خارج از کشور ناشی از این ارتباطات، احساس می‌شود تغییراتی در ارائه موسیقی ایرانی لازم است. لطفاً توضیح بفرمایید در مورد این پدیده چه نظری دارید و اصولاً تغییر روش در ارائه موسیقی لازم است یا خیر؟

شجیریان: موسیقی تاثیر فوق العاده‌ای بر روی انسان‌ها، موجودات و حتی گیاهان دارد. موسیقی هر سرزمینی برخاسته از تهاد خاک و سروش مردمی است و در طی گذر زمان، با انسان‌ها و خاک و خون آمیخته

کتاب‌ماه: اگر ممکن است در مورد کتاب راز مانا و برنامه‌هایی که در آینده در خصوص ارتباط با جامعه دارید توضیحاتی بفرمایید.

شجیریان: در سال ۱۳۷۵، با پیشنهاد جناب گودرزی در، مورد ارائه یک نشریه هنری که بتواند نظرات هنردوستان و هنرمندان جامعه را ارائه کند، قرار شد در یک پرسش و پاسخ دو جلسه‌ای که تقریباً ۱۴ جلسه نیز طول کشید، آنچه را که تجربه چندساله اجتماعی و هنری ام بود در قالب این پرسش‌ها عرض کنم و سوالات هنری در این گفت و گوها مطرح شد و به همین دلیل بحث بیش از یک دو جلسه موردنظر ادامه پیدا کرد. حاصل این جلسات مجموعه‌ای است که اینک با نام راز مانا منتشر شده است.

مرزیندی در خارج وجود ندارد.

شجربیان: درباره مکتب‌های آوازی نظرات متفاوتی ارائه شده، اما به عقیده من نمی‌تواند صحیح باشد. اصولاً مکتب‌های آوازی مطرخ در جامعه ما، در پایتخت متمرکز بوده است، در جایی که به هنر توجه می‌شده و رفاه نسبی زمینه و رشد هنر را فراهم می‌کرده است. به طور مثال در شیراز، اصفهان، خراسان و ساووه و اراک (اطراف تهران) با تحقیقاتی که در رشته آوازی داشتم، تبریز مکتب خاصی نداشته و تنها به لحاظ افرادی چون اقبال‌السلطان که جهان پهلوان آواز بوده است، عنوان مکتب تبریز گرفته است. در حالی که اقبال‌السلطان (اقبال آذر) قزوینی است که بعدها به دربار ویعهدنشین تبریز رفته است. درواقع مکتب آوازی که اقبال‌السلطان دنبال کرده، همان مکتب سید‌احمد‌دخان ساووه‌ای می‌باشد البته با تکنیک فراتر. یعنی با وسعت صدا و تکنیک خود این مکتب را بهتر عرضه کرده‌اند. در زمان صفویه هم شیراز و اصفهان از نقاط موردنظر هنرمندان بوده و تأثیر این دو، مکتب اصفهان را پیدید آورده از مکتب خراسان هم چیزی باقی نمانده است، چراکه خراسان مدت‌ها به عنوان پایتخت مطرخ نبوده است. از طرفی به دلیل ترکیب شدن این مکتب‌ها، نمی‌توانیم مکتبی را کاملاً خالص دانسته و مثلاً بگوییم این مکتب اصفهان است. تبریز هم که مکتبی به آن صورت نداشته و هرجه بوده است مربوط به حوزه مرکزی ایران از شیراز و اصفهان گرفته تا اراک و ساووه و قزوین بوده که بیشترین استادان آوازی و استادان موسیقی در قسمت رشته‌های آوازی ایران دیده می‌شود، اما چنین

برای رسیدن به مراحل بالاتر، ده درصد کار بر عهده معلم است و این خود دانشجو است که باید همت کند و در جامعه رشد نماید. همراه با تکنولوژی در جهان امروز، اگر موسیقی بخواهد اصالت آب و خاک و اصالت فرهنگی وزبان خود را حفظ کند در هیچ نقطه‌ای از جهان با آن سرعت نمی‌تواند به حرکت خود ادامه دهد. در هر نقطه این کره خاکی و در میان هر ملتی موسیقی را دنبال کنید، متوجه می‌شوید که بیش از همه همین نوع موسیقی پاپ و موسیقی‌های نظیر آن ارائه می‌شود، موسیقی کلاسیک شونده زیادی ندارد، چراکه جوانان پرانتری و پوچرکند و آن نوع موسیقی را می‌خواهند که به آنها تحرک دهد. اما باید یادآور شد که موسیقی پاپ، موسیقی زبان ما نیست، هرزانی با موسیقی خود در طول تاریخ به صورت پیچ و مهربا هم تراش خورده و جلو آمدند. موسیقی و آواز فعلی ما، موسیقی زبان حافظ، سعدی و مولاناست.

برای شعر نو باید چاره‌ای اندیشید. ارائه کلمات در قالب شعری که وزن ندارد و به دور از عادات‌های خوانندگان و شنوندگان است، امر ساده‌ای نیست و نیاز به کار و تلاش دارد. سال‌ها به این موضوع توجه داشته‌اند و دارم و سعی نموده‌ام آواز را با شعر نو همراه کنم، برنامه‌هایی نیز ارائه شده است و در آینده نیز برنامه‌هایی با شعرنو اجرا خواهیم کرد.

کتاب‌ماه: اصولاً در موسیقی اصیل ایرانی، نوعی دسته‌بندی ذهنی مانند تبریز، اصفهان یا تهران راجع به مکتب‌های آوازی ایران دیده می‌شود، اما چنین

زرتشیان و اقلیت‌های دیگر مرسوم بوده و سینه به سینه منتقل شده است. از طرفی هجوم موسیقی‌های غربی از طریق رادیو، صفحه، نوار، سینما در ایران هم تأثیر خود را گذاشته است. البته ما منکر آن موسیقی نیستیم، موسیقی خوب از هر جا که باشد پسندیده است، اما باید به این نکته توجه داشت که موسیقی همراه با نیازهای جغرافیایی مردم و با فرهنگ مردم متحول می‌شود و با آن حرکت می‌کند. به طور مثال موسیقی تواحی خشک با موسیقی نواحی حاشیه مدیترانه به دلیل شرایط فرهنگی و دیدگاه مردم متفاوت است. در گذشته جنبه آوازی موسیقی ما بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و تقویت می‌شد و تک‌نوازی و گروه‌نوازی کمتر بوده است. بعدها گروه‌نوازی به صورت یک صدای در رادیو ارائه گردید و پس از آنکه از طریق کلنل وزیری، دانش موسیقی‌گرانی به ایران آمد و شاگردانی تربیت شدند موسیقی به صورت چند‌صدایی باش شد. اکنون نیز موسیقی چند‌صدایی در جامعه وجود دارد. آواز نیز در هر دوره‌ای همراه با تک‌ستاره‌هایی اظهار وجود کرده و خود را در جامعه نشان داده است.

در تاریخ صد الی صد و پنجاه سال اخیر مجموعه خوانندگانی که از عهده آواز خوب برآمدند به پانزده نفر هم نمی‌رسد یعنی هر بیست سال ۲ یا ۳ نفر به عنوان خواننده خوب اظهار وجود کرده‌اند. در سال‌های اخیر نیز به دلیل بسته بودن کلاس‌های موسیقی، به رشته آواز توجه کمتری شده است و در نتیجه چند سالی عقب هستیم. امیدواریم دانشجویان رشته آواز تلاش بیشتری داشته باشند و دلسوزی بیشتری نشان بدھند. چراکه

موسیقی نیز توجهی خاص به ملودی‌ها می‌کنند و سوال و جواب‌ها و قرینه‌هایی که رعایت می‌کنند و جملاتی که در پیامد هم با سلیقه انتخاب می‌کنند همگی خاص موسیقی اواز و موسیقی اصفهان است.

کتاب‌ماه: چرا نام کتاب «راز مانا» گذاشته شده؟ و آیا رازی هم فاش می‌شود؟

شجربیان: نامگذاری کتاب به تشخیص دوستان مصاحبه کننده بوده است. اسمی متعددی برای این کتاب پیشنهاد شده بود که دوستان عنوان «راز مانا» را پسندیدند. من هم از بین اسمی پیشنهادی این عنوان را پسندیدم. به تعبیر دوستان این عنوان به راز ماندگاری و جاودانگی و راز جاودانه یعنی چیزی که برای ابد، راز خواهد ماند، اشاره دارد. این ابهام برای من جالب بود.

کتاب‌ماه: سوالی مطرح می‌شود و آن اینکه، ماندگارترین و پرسکوهترین آثاری که لحظه‌آن نشان پختگی و معنویت است، مربوط به زمانی می‌شود که بزرگانی چون استادان پایور، شهناز، ططفی و مشکاتیان و علیزاده... همراه با استاد به سیر دشت هنر پرداختند و اکثر علاقمندان استاد نیز با این آثار آشنا شده‌اند. چرا در سال‌های اخیر، میزان این همکاری‌ها کم شده است.

شجربیان: اصولاً عوامل متعددی در این همکاری‌ها مؤثر است و گاهی هم اختلاف سلیقه و دیدگاه پیدا می‌شود. من توجهی خاص به جوانان و هنرجویان رشته موسیقی دارم. دوست دارم به خصوص کسانی را که استعداد خاصی دارند و می‌توانند آینده خوبی داشته باشند، تشویق کنم تا خود قدم‌های بعدی را بردارند. برای استادان که نمی‌شود انگیزه ایجاد نمود چرا که استاد هستند و همه هم سازهای آنها را می‌شناسند. در مجموع من با موزیسینی کار می‌کنم که او را دوست داشته باشم، و گرنه نمی‌توانم با او بخوانم. یعنی باید یک رابطه عاطفی و درونی بین من و او باشد تا آوازی بهتر از آن شود.

کتاب‌ماه: لطفاً در مورد اثر بوی باران هم توضیحاتی بفرمایید.

شجربیان: آهنگ متعلق به آقای حسین یوسف زمانی است که بسیار خوب تنظیم شد و ارکستر هم بسیار خوب اجرا کرد. برای اواز این برنامه شعری از آقای فریدون مشیری انتخاب کردم (پرواز با خورشید) که می‌توانست با بوی باران همراه باشد. از طرفی نمی‌خواستم ساز سنتی ایران باشد و تاکیدم بر روی ویلن یا پیانو بود. یکی دو سال قبل ساز خانه حریر شریعت‌زاده را شنیده بودم، که بسیار شبیه مرتضی خان محجوبی ساز می‌زند و درواقع پیام مرتضی خان که در شیوه توازندگی وی امروزه در میان جوانان خبری نیست در سرانگشتان این دختر جوان دیده می‌شود. بسیار علاقم‌مند بودم که جامعه این ساز را بشنود و خود ایشان نیز انگیزه بیشتری برای ادامه کار داشته باشد. به هر حال دو سال قبل که این نوار را شنیدم که سالار عقیلی به شیوه بنان آواز خوانده و خانم شریعت‌زاده نیز به شیوه محجوبی ساز زده بود، اشک شوق در من پیدا شد. فکر کردم شعر «پرواز با خورشید» را نمی‌توان به شکل

هم به علت ارتباط با لهجه آذری و موسیقی ترک نمی‌توان به حساب مکتب‌های موسیقی گذاشت. کتاب‌ماه: در برخی از مصاحبه‌ها، در مورد صدای خوانندگان جوان، اظهار نظرهایی نزدیک به این مضمون کرده‌اید که تقریباً به این صدای‌ها گوش نمی‌دهید.

شجربیان: به خاطر ندارم چنین مطلبی را با این لحن گفته باشم، شاید هم تویسنده چنین استنباطی کرده باشد. متأسفانه خوانندگان امروزه نمی‌توانند کاری درخور ارائه دهند، کاری که بتوان از آن لذت برد. به همین دلیل چون نمی‌توانم پیراهنی ببرم به ناجار کمتر گوش می‌کنم. اصولاً در هر رشته‌ای حتی بین اهل قلم نیز همین امر صادق است. به هر حال این امر، سلیقه‌ای است.

کتاب‌ماه: در مورد حزن و اندوه در موسیقی ایرانی دیدگاه‌هایی وجود دارد، به طور مثال وقتی آواز دشتی خوانده می‌شود، از نظر عده‌ای آوازی محزون است و بعضی نیز معتقدند این آواز راینده تفکر است.

شجربیان: به طور کلی موسیقی باید جوابگوی همه نیازهای عاطفی و روحی شونده باشد موسیقی چون برخاسته از آب و خاک و تاریخ است و به همراه تاریخ نیز دچار تحولات می‌شود. حزن موسیقی و درواقع موسیقی محزون می‌تواند به دلیل شکست‌ها و مشکلات مردم باشد؛ یعنی به هنگام اندوه، تمایلی به شنیدن موسیقی شاد ندارید و به آن نوع موسیقی گوش فرامی‌دهید که با آن گریه کنید و به آرامشی دست یابید. به قول یکی از هنرمندان «موسیقی زبان اعتراض است». درواقع بیشترین بخش موسیقی، اعتراض است و حتی شعر نیز شعر اعتراض است. اعتراض به مشعوق، اعتراض به روزگار و به بدناسنی خود. کمتر دیده می‌شود شاعری مدح بگوید، چرا که شاعران نیز با مردم خود هستند و درواقع سعی می‌کنند زبان حال مردم خود باشند. موسیقی ما اگر محزون است، ناشی از حرکت‌های اجتماعی، سیاسی، حکومت‌ها، آلام روحی و شکست‌های است. هم‌اکنون ما با مشکل کم‌آمدی رو به رو هستیم. بنابراین در نقاطی که با مشکل اب مواجه شده‌اند، موسیقی نیز با همان حالات آنها حرکت می‌کند، پس موسیقی با شرایط جغرافیایی و وضعیت حاکم بر آن ارتباطی تنگ‌تر دارد. موسیقی محزون ما بیشتر است چون هنرمند خود از بطن همین جامعه بیرون آمده است، از جامعه گرفته و همان را نیز پس می‌دهد، یعنی هنرمند با جامعه خود حرکت می‌کند. بیشترین بخش موسیقی ما، موسیقی تفکر و آندیشه است. انسان در هنگام آندیشیدن و تفکر، حالت غم دارد، اما غمناک نیست، بلکه در حال فکر کردن است. به دنبال آن نوع موسیقی هستیم که با آن بیاندیشیم. دلم می‌خواهد شوندۀ من، یا موسیقی من فکر کند و تنها از تحریر (چهچهه) من لذت برد. وقتی آوازی می‌خوانم، تحریرها، جایگاه خاصی برای خود ندارند، چرا که همراه شعر حرکت می‌کنند و هیچ زمانی تظاهر به تحریر در کار ما دیده نمی‌شود و بنده آن را رد می‌کنم. چرا که تحریر به عنوان بخشی از موسیقی می‌باشد. جایگاه داشته باشد.

کتاب‌ماه: درخصوص موسیقی پاپ و شکل‌گیری آن در کشور ما چه نظری دارید؟

شجربیان: اگر منتظر آن نوع موسیقی پاپ باشید که امروزه در کشور ما تولید و در جامعه حاکم شده است بندۀ به آن به طور مطلق گوش نمی‌دهم. اما به موسیقی پاپ به زبان اروپایی گوش می‌دهم چون این موسیقی با آن زبان نزدیکی و ساختی بیشتری دارد. ولی همان‌طور که گفتم دوست دارم به موسیقی‌ای گوش دهم که مرا به فکر اندازد و به من آرامش دهد.

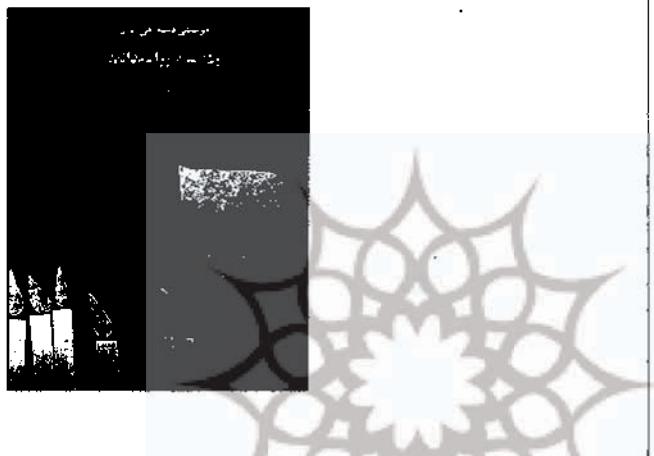
کتاب‌ماه: مکتب اصفهان را چگونه دیده‌اید و چه نظری در ارتباط با حضور این مکتب در آواز ایرانی دارید؟

شجربیان: همان‌طور که گفتم تخصص من بیشتر در رشته آواز است. مکتب اصفهان بیشتر به ریزه‌کاری‌های آواز، جمله‌بندی و ادوات تحریر توجه دارد. خوانندگان بزرگی نیز از اصفهان به جامعه معرفی شده‌اند از جمله سیدرحیم اصفهانی که استاد سید‌حسین طاهرزاده و استاد تاج اصفهانی بوده‌اند. در این مکتب همان‌گونه که توجهی به شعر و نکات ظریف در صحبت دارند، در

موسیقی دستگاهی ایران

ردیف میرزا عبدالله

- موسیقی دستگاهی ایران ردیف میرزا عبدالله به روایت نورعلی خان برومند
- تنظیم و نت‌نویسی برای ستور: دکتر احمد بهجت
- مؤسسه فرهنگی — هنری ماهور، ۱۳۷۹

اتفاق نظر دیده نمی‌شود و کمتر قاعده و قانون ثبت شده‌ای وجود دارد و در واقع نت آسان ترین وسیله جهت ثبت و یادآوری و انتقال آموخته‌هاست. وی اظهار می‌دارد منبع اصلی در نت‌نویسی و تنظیم ردیف حاضر، اجرای استاد برومند بوده است. به ندرت جمله‌ها یا مضراب‌هایی به اقتضای تکنیک و امکانات ساز تغییر داده شده و در مواردی نادر، جمله‌هایی به خاطر کوک سنتور و عدم امکان اجرا حذف شده است. و به خاطر جلوگیری از افزایش تنوع کوک سنتور و سهوالت اجرا، بیات اصفهان به کوک همایون و ماهور به کوک راست پنجگاه منتقل شده و بقیه دستگاهها و آوازها در همان مایه‌های اجرا شده تنظیم شده است.

وی در نت‌نویسی و تنظیم، جنبه کاربردی و آموزشی ردیف را مدنظر قرار داده و از دشوار‌نویسی و کاربرد تزیینات غیر ضرور اجتناب کرده و بیشتر از مضراب‌های رایج و جافتاده سنتور استفاده کرده است و به اقتضای مطلب، هنرجویان را با واژه‌ها و مضراب‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. در پایان نیز واژه‌ها و کشنش‌هایی راکه احتمال ابهام در آنها می‌رفت، همراه با نحوه اجرای آنها به صورت واژه‌نامه تنظیم نموده است.

کتاب در قطعه رحلی، با قیمت ۳۵۰۰۰ ریال و شمارگان ۳۳۰۰ جلد منتشر شده است.

آوازهای دیگر و با سازی هم که من می‌خواهم ارائه کرد از طرفی با توجه به سن کم و جوانی و عدم تجربه لازم خاتم شریعت زاده کار مشکلی در پیش بود. آواز رادر منزل خواندم و از ایشان خواستم گوش کند و مطابق با آن ساز بزنند. سپس در استودیو اجرا شد. آوازی راکه من خوانده بودم کوک خاصی بود و با پیانوی منزل هماهنگ بود. به دلیل عدم هماهنگی با پیانوی موجود در استودیو، مجبور شدیم این نوار را پخش کنیم. پیانوی که کوک فرنگی در استودیو دارد و می‌خواهد چهارگاه بزنند؛ چهارگاهی که من در آن «جامه‌دران» و «مویه» را خوانده‌ام، برای هر یک از گوشه‌هایی که خواندم، حدود دو سه ساعت در استودیو پیانو را کوک می‌کردیم تا ایشان دوباره بزنند. به هر حال در طی دو شبانه روز کار به این شکل ضبط شد. بنابراین آوازی نیست که در استودیو خوانده باشم و ایشان هم زده باشد. لحظاتی که در بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی اتفاق می‌خواهد به این خاصی است، اما موقعی که در استودیو می‌خواهد به این شکل اجرا شود و بخواهیم همیشه این کوک درست باشد، دیگر حال و هوایی برای نوازندۀ باقی نمی‌ماند که با احساس خود بتواند ساز بزنند و صرفاً با اندوخته‌های خود ساز می‌زند.

کتاب‌ماه: با عنایت به نگاه و توجه شما به جوانان، بفرمایید صدای شما روی چه سینی تأثیر بیشتری دارد؟ و در واقع در صدای شما، یک جوان چه چیزی را جستجو می‌کند که هر روز احساس طلب بیشتری می‌نماید؟

شجریان: در واقع این رابطه‌ای است که بین یک صدا و یک نهاد یا یک گوهر ایجاد می‌شود. من در کارم همیشه سعی کرده‌ام صداقت لازم را داشته باشم. شبی در منزل یکی از دوستان بودیم، یک میهمان کرده‌ای ۵۰ تا ۶۰ ساله نیز در مجلس حضور داشت، استاد روان‌شاد پیکجه خانی نیز حضور داشتند و سازی نیز نواختند و بندۀ آوازی خواندم. خواستم از دوست کرده‌ای پرسیده شود که از این موسیقی چه چیزی دریافت کرده و آیا خوشش آمده است؟ و اینکه از آواز من چه فهمیده است؟ وی در جواب گفت از آواز چیزی متوجه نشدم، اما خیلی خوب بود و لذت بردم و فکر کردم که می‌توانم به این صدای عتماد کنم. و این بهترین جوابی بود که شنیدم. پس مهم این است که شنونده به صدا اعتماد داشته باشد.

کتاب‌ماه: استاد امسال چه برنامه‌هایی دارد؟
شجریان: چندین نوار آماده دارم که بتنه هنوز کامل نشده و می‌باشد در استودیو اجرا شود. ولی موسیقی آن اجرا شده است و حدود چهار پنج ساعت بر تامه است. در پایان از مهربانی‌های تمامی دوستان که در چاپ این کتاب همت گماشتند مشکرم.

کتاب‌ماه: چند نکته پیشنهادی داریم. یکی اینکه فصل دیدگاهها پس از فصل زندگی قرار گیرد. دیگر اینکه جای خالی فهرست اعلام و نمایه در کتاب دیده می‌شود که امیدواریم در چاپ‌های بعدی کتاب در نظر گرفته شود.

شجریان: نکات خوبی است. امیدواریم در چاپ‌های بعدی این موارد را رعایت کنیم.