

موسیقی

در اندیشه

تئودور آدورنو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعه دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی

تئودور آدورنو یکی از فیلسفه‌ان بزرگ قرن بیستم است که عقاید رادیکالی را در زمینه علوم اجتماعی ارائه کرد. وی به همراه ماکس هورکهایمر دو تنی بودند که آنچه امروز با نام «نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» می‌شناسیم را پایه‌ریزی کردند. خصوصاً در کتاب دیالکتیک روشنگری که این دو مشترکاً در سال ۱۹۴۴ در کالیفرنیا آمریکا به چاپ رساندند، بحث‌های تازه‌ای را در زمینه روشنگری آغاز کردند. آنها بر این عقیده بودند که محصول واقعی دوران روشنگری، پیدایش یک جامعه توالتیر، سرکوبگر و پر از شکاف‌ها و تنافض‌های طبقاتی است که همه ایده‌های اصلی آن، چون حاکمیت عقل، پوج و توحالی است. نگاه رادیکال آدورنو و هورکهایمر در دیالکتیک روشنگری که با زبان سخت‌فهم و پیچیده سنت

آنچه در پی می‌آید، متن سخنرانی آقای بابک احمدی است که از سری جلسات جامعه‌شناسی موسیقی، به تاریخ یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ در کانون موسیقی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ایراد شده است.

صحبت کردن درباره آدورنو و موسیقی در ایران به دلایل متعدد تاریخی-فرهنگی، که مهمترین آنها آشنایی کم و بی‌علاقه‌گی با مباحث مربوط به موسیقی کلاسیک خصوصاً موسیقی مدرن می‌باشد، کار مشکلی است. آدورنو به عنوان فیلسوف و جامعه‌شناس در زمینه فلسفه موسیقی مدرن، آثار زیادی نوشته و نظریاتی بهنوبه خود بدیع، انقلابی و پر از مسئله مطرح کرده است.

هنری به موقعیت اجتماعی-تاریخی آن فراتر رفته (آنچنان که مارکس در مقدمه گوندزرسیه درباره هنر یونان بحث می‌کند) و این نکته را پیش می‌کشد که آثار هنری در مواردی از زمانه پیدایششان فراتر می‌روند و برای نسل‌های بعد نیز حرف دارند.

بعد از این کلی گویی و مقدمه راجع به آدورنو، به مهمترین کار وی در زمینه هنر - که موضوع بیش از نیمی از آثار این فیلسوف و جامعه‌شناس می‌باشد - یعنی موسیقی می‌پردازم. آدورنو در خانواده موسیقیدان و موسیقی دوستی به دنیا آمد. مادر پیانیست و خاله خواننده اپرایی داشت. درنتیجه از کودکی با موسیقی آشنا بود. پیانو را به خوبی می‌نوشت. همچنین حافظه موسیقی‌ای بسیار خوبی داشت و همه آثاری را که می‌نوشت، بدون پاره‌سازی می‌زد. وی

یکی از بزرگ ترین انتقاداتی که می‌توان بر آدورنو وارد کرد، این است که مطلق گراست و تکامل موسیقی را فقط هارمونیک می‌داند؛ در حالی که تکامل موسیقی قرن بیستم به کمک استراوینسکی یک تکامل استوار بر ریتم است؛ درست به اندازه سهم کاری که شونبرگ در تحول موسیقی این قرن با هارمونی انجام داد.

آثاری هم ساخته است که مهمترین آنها عمدتاً یا لیدهایی هستند که برای پیانو و صدای سوپرانو بر اساس موسیقی آتونال نوشته است، یا چند اثر مهم در زمینه موسیقی مجلسی برای چند ساز عمدتاً کوارتت. آدورنو در صدد ساخت اپرایی با نام گنج جوی سرخوست براساس رمان قام سایر، اثر مشهور مارک تواین نیز بود که شعر آن را نوشته؛ اما موسیقی آن هیچ‌گاه ساخته نشد. آثار آدورنو که به شدت متأثر از شونبرگ و ویرن است، ویژگی بارز و شاخصی ندارند و نشانگر ذهنیت خاصی نیستند؛ اما آنچه اسم آدورنو را در زمینه موسیقی، پراهمیت جلوه می‌دهد، نوشته‌های او در این باره است که از اولین سال‌های حیات فکری‌اش به صورت مقاله نوشته می‌شد. در سال ۱۹۴۴ همراه با هانس هایسلر، آهنگساز نامی قرن بیستم، کتابی در مورد موسیقی فیلم نوشت. عقاید آدورنو در مورد اینکه موسیقی فیلم نمی‌تواند یک موسیقی دگرگون‌ساز یا آگاهی‌دهنده باشد و یا عقاید اساساً ضد هنر سینمایی وی در این کتاب، بسیار مهم است. در سال ۱۹۴۹ «فلسفه موسیقی مدرن» را به عنوان جمع‌آوری نظراتش در مقالات پیش از

فلسفی آلمانی نگارش شده است، تنها به نقد مدرنیته اکتفا نمی‌کند؛ بلکه به نوعی از نفی کامل و مطلق مدرنیته منجر می‌شود. یکی از مهمترین نکاتی که آدورنو در این کتاب پیش می‌کشد، بحث «صنعت فرهنگ» (culture industry) است؛ این ایده که در جامعه سرمایه‌داری معاصر، یعنی نیمة قرن بیستم (که با همه دلایلی که آدورنو بر می‌شمارد، شامل امروز نیز می‌شود)، فرهنگ حکم ابزار ایدئولوژیک سلطه طبقه حاکم را پیدا کرده است. صنعت فرهنگ تمامی مناسبات استثمارگرانه‌ای را که منجر به پیدایش کالاهای می‌شوند، پنهان می‌کند؛ همه‌چیز را به ارزش مصرف تقلیل می‌دهد و ارزش مبالغه را که در عالم واقع جای ارزش مصرف را گرفته است، به صورت رمزآمیزی آشکار می‌کند. با این ایده که فرهنگ در جامعه معاصر چنین نقشی دارد،

آدورنو بین دو واقعیت فرهنگی تمیز قائل می‌شود:

۱. هنر عام مردم‌پسند و کالایی شدن فرهنگ که اکثریت جامعه از آن تبعیت می‌کند؛ آنچه به تحمیق توده‌ها و واژگونه کردن حقیقت می‌پردازد.
۲. فرهنگ اقلیت محضی که هیچ راهی میان توده‌ها ندارند و با این حال هسته‌های اصلی حقیقت در آنها نهفته است.

از نظر آدورنو عالی‌ترین شکل نوع دوم، هنر مدرن است که آخرین جرقه‌های انتقاد به جامعه مدرن از جانب آن بیان می‌شود که متأسفانه راهی به توده‌ها ندارد. از بحث آدورنو راجع به صنعت فرهنگ بر می‌آید که نگاه وی به همه پدیده‌های فرهنگی اساساً نگاهی اجتماعی و جامعه‌شناسانه است (همانطور که خود صراحتاً اعلام کرده است که یک جامعه‌شناس فرهنگ است). پایه اصلی اندیشه او تأثیرات و دلایل اجتماعی پدیدآمدن فرهنگ است. اما واقعیت این است که آدورنو در مورد دو هنر اصلی که در طول حیات فکری خود به آنها پرداخته است، یعنی ادبیات و موسیقی، از تقلیل صرف همه‌چیز یک اثر

آن نوشت. این کتاب که از مهمترین متون موسیقی‌شناسی قرن بیستم به شمار می‌رود، همانند بسیاری از آثار دیگر وی، به زبان پیچیده فلسفی نوشته شده است. دفاع پرشور و معروف آدورنو از موسیقی آتونال و شونبرگ و ضدیت با موسیقی استراوینسکی و هوداران نئوکلاسیسم، در این کتاب است. وی موسیقی قرن بیستم را به معنای واقعی کلمه «موسیقی آتونال» شناخت. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آثاری را در مورد آهنگسازان مورد علاقه خود نوشت که به نسبت «فلسفه موسیقی مدرن»، آسان‌تر و قابل فهم ترند؛ کتاب‌هایی راجع به گوستاو مالر، واگنر و بتهوون. علاوه بر اینها، از حجم عظیم مقالات منتشرشده و نشده خود در زمینه موسیقی، سه مجلد کتاب منتشر کرد با نام‌های دیسو نانت، شبیه یک فانزی و لحظات موسیقیابی.

درک آدورنو از جامعه‌شناسی موسیقی درواقع درک از فلسفه تاریخ موسیقی است. در اوایل قرن بیستم، ارنست بلوخ، متفکر چپ‌گرای رادیسکال، کتابی را با عنوان دوح یو توپیا که عمدتاً در مورد موسیقی موتزارت است - با اینکه اشارات مفصلی هم به موسیقی رمانتیک، خصوصاً برامس دارد - منتشر می‌کند که یکی از مهم ترین منابع کار آدورنو در زمینه موسیقی است. منبع دیگر، مقاله‌ای است از ماسک ویر، جامعه‌شناس آلمانی، که در سال ۱۹۲۲ منتشر می‌شود. ویر در آن مقاله - و بعدها آدورنو - موسیقی را زبان می‌دانند؛ موسیقی زبانی است که به مانند دستور زبان، از اصواتی که تحت قواعد کاملاً مشخص قابل تبیین و توصیف‌اند، معناهایی می‌افریند که کلامی و زبانی نیستند؛ بلکه ما آنها را به‌شكل دیگری درک می‌کنیم که به‌کمک کلام، قابل تبیین نیستند. ویر همچنین معتقد است این معناها آنجایی فهم می‌شوند که جنبه اجتماعی آنها مشخص شود. به این نظریه، خصوصاً از جانب زبان‌شناسان، انتقادات زیادی وارد شده است که امروزه تا حد زیادی صحیح به نظر می‌رسد. ما معمولاً امروزه به‌طور استعاری از زبان سینما یا موسیقی یاد می‌کنیم. از طرف دیگر، معنا در موسیقی، خصوصاً نوع سازی و غیرکلامی آن، به راحتی قابل درک نیست. جدا از نمونه‌هایی در تاریخ موسیقی که آهنگساز عمداً از اصوات طبیعی تقلید می‌کند (مثل سمفونی پوندگان هایدن یا سمفونی پاستورال بتهوون)، معنی یا مفهوم خاصی برای این هنر قائل نیستیم. به‌عبارت بهتر، موسیقی به عنوان یک زبان، نقش بیانگری، بازنمایی و بازآفرینی چیزی را ندارد؛ صرفاً می‌تواند - همانطور که مورد نظر آدورنو نیز بوده است - برای انسان، برانگیزندۀ حالات، احساسات و عواطفی باشد که بیان آنها با زبان نقشی داشته باشند، اما هارمونی بیشترین و بزرگ‌ترین

مرکزی آن این نت خاص باشد. اساساً فرم سونات که آدورنو آن را فرم جامعه بورژوایی می‌دانست، به همین شکل عمل می‌کند: مlodی اول نوخته می‌شود؛ در تکامل خود می‌تواند به شکل‌های متنوعی پیش روید؛ اما می‌بایست دائماً به مlodی اول بازگردد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، بحث دیسونانت و کنسونانت و رابطه اینها با موسیقی مدرن است. چنان‌که آدورنو معتقد بود، نئوکلاسیسم استراوینسکی دیگر نمی‌توانست اصوات دیسونانت بسازد یا بسیار مصنوعی جلوه می‌کند. اصولاً دیسونانت یا اصوات غیرمعتارف و گوش خراش که عمدتاً با سازهای موسیقی تولید نمی‌شوند، از قرن نوزدهم، خصوصاً با اپرا وارد موسیقی می‌شوند. از مهمترین اپراهای می‌توان به طایی داین، اثر واگنر اشاره کرد که وی توanst اصوات غیرتولیدشده از سازهای متعارف و رسمی را وارد موسیقی کند. تحول بزرگ موزیکال قرن نوزدهم از نگاه آدورنو

دو چیز است: اول اینکه به تدریج اصوات گوش‌خراش وارد موسیقی شدند و دیگر اینکه فرم تکامل سونات دچار به مریختگی شد. مثال بسیار درخشانی که در این باره می‌زنند، به آثار آخر بتهوون بر می‌گردد؛ بهطور مثال سونات ۳۲ پیانو، اوپوس ۱۱۱ که آدورنو معتقد

است بتهوون عمداً خواسته فرم سونات را به هم بریزد و هارمونی را از بین ببرد؛ لزوماً با نت محوری شروع نکند و مlodی را چنان پیش نبرد که برای شنونده قابل پیش‌بینی باشد. به همین دلیل در دهه‌های بعد از مرگ بتهوون، ناقدان موسیقی این آثار را ضعیف ارزیابی کردند. آدورنو بر عکس،

اینها را بزرگ‌ترین دستاورده بتهوون معرفی می‌کند. در آخر به چند نکته باقی مانده اشاره می‌کنیم: اولی مخالفت آدورنو با واگنر در کتاب واگنر است. بسیاری علت این مخالفت را ضدیهودی بودن واگنر می‌دانند؛ با توجه به اینکه آدورنو به شدت درباره مسئله یهودستیزی موضع مخالف داشت، اما به نظر شخصی من، این علت نمی‌تواند صحیح باشد؛ در عوض باید دنبال علت‌های دیگر این مخالفت رفت. یکی مفهوم واگنر هنر کامل است. از نظر او ترکیب هنرهای مختلف در اپرا، ترکیب

نقش را در این زمینه بازی می‌کند. از دید آدورنو تغییر و تحول در هارمونی موسیقی، تحولی انقلابی و بنیادین است و اگرچنانچه تغییر در حد مlodیک (مثل موسیقی بارتوك) و یا در حد ریتم (مثل موسیقی استراوینسکی) اتفاق یافتد، چندان بزرگ و بیان‌کننده تعارضات اجتماعی نیست. بنابراین از نظر آدورنو - مثل کاری که شونبرگ در آثارش به انجام رساند - تغییر و نوآوری در موسیقی باید هارمونیک باشد. وی جمله مشهوری درباره هارمونی در موسیقی دارد:

«هارمونی زیبایی‌شناسانه هر گز بهطور کامل به دست نخواهد آمد؛ بیشتر آرایه‌ای مصنوعی است تا تازنی وقتی. درون هر چیز هنری که هارمونی خوانده می‌شود، امور مخالف و متضاد نهفته است. دیسونانت، حقیقت هارمونی است. هارمونی بیان چیزی است که به راستی وجود ندارد؛ آن امری را دارد می‌کند که آمن خودش بر آن استوار است.»

طرح برشتی آدورنو این است که آنچه از موسیقی که به شنونده ارائه می‌شود و ما را به نظم موجود عادت می‌دهد، ارجاعی است و آنچه از موسیقی که ما را شکه کرده، درگیر می‌گیرد و قابلیت پیش‌بینی را از ما می‌گیرد، موسیقی متحول و پیشرو است.

در تاریخ موسیقی غرب - آنچنان که خود آدورنو در تحلیلی تاریخی به آن اشاره می‌کند - هارمونی تقریباً همخوان با تحول طبقه متوسط، پیشرفت مدرنیته و سلطه گرفتن مناسبات سرمایه‌داری است. دوران پیش از رنسانس در موسیقی، دوران نوآوری هاست در زمینه موسیقی‌های بومی و فولکلوریک که ما امروزه به ندرت به آنها دسترسی داریم؛ اما با همین نمونه‌های به جای مانده می‌توان ردپای موسیقی آتونال و پولی‌فونیک را پیدا کرد. اما آنچه با شروع موسیقی کلاسیک هم‌زمان با اپراهای موته وردی در قرن ۱۶ است که دوران تثیت، آموزش قواعد نوشته‌شده موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها و اپراهای شکل می‌گیرد. موسیقی آن دوره موسیقی تناول بود؛ به این اعتبار که نتی ثابت برای هارمونی آن انتخاب می‌شد که محور اصلی کار آهنگساز قرار می‌گرفت. قاعده بسیار بود که هر قطعه با نتی که شروع می‌شود و با آن گامی که در آن شکل می‌گیرد، ادامه پیدا کند و با همان نت پایان پذیرد. هر تغییر و تحولی که در فرم سونات پدیدار می‌گشت، می‌بایستی با همین نت شروع می‌شد یا مlodی چنان پیش می‌رفت که در نقطه

حس‌های مختلف انسان است. حس بینایی و شنوایی همراه با حرکات رقص و تئاتر و شعر و... در اپرا ترکیب می‌شوند تا یک هنر کامل نهائی ساخته شود. در مقابل اندیشه آدورنو که از ایده تمامیت بیزار بود، نمی‌توانست نسبت به یک هنر کامل واکنش نشان ندهد. دیگر دلیل مخالفت، ایده‌ای است که آدورنو از بحث مارکس درباره **فیشیسم** کالا وام گرفته است؛ اینکه چگونه کالاها آنچه هستند را پنهان می‌کنند و در عوض آن چیزی را نشان می‌دهند که واقعاً نیستند. از نظر آدورنو، در اپراهای واگنر با چنین موقعیتی روپرورد هستیم؛ یعنی مدام با ساخته شدن دروغین اشیا روپرور بوده و علت اینکه واگنر مدام به اسطوره پناه می‌برد، این است که نمی‌تواند از مناسبات موجود سخنی بگوید؛ مخاطب را به دنیای خیالی می‌برد که از دید آدورنو ارجاعی است. آدورنو علی‌رغم مخالفت‌های سرخختانه خود با واگنر، در یک مسئله از وی دفاع می‌کند و آن اینکه از نظر آدورنو، واگنر ما را به سمت یک نوع موسیقی اقوام ابتدایی، موسیقی ساده و موسیقی‌کار رنگ و لعاب تکامل تاریخی بورژوازی ندارد، پیش می‌برد.

جالب این است که عکس همین انتقادات را آدورنو در مباحث «فلسفه موسیقی مدرن» به ایگور استراوینسکی وارد می‌کند. اول اینکه از دید آدورنو، او (استراوینسکی) موسیقی را از تکامل موزیکال خود - که نمونه عالی آن شونبرگ است - بازمی‌دارد و موسیقی را به سمت یک نوع هنر ابتدایی می‌کشاند؛ دوم اینکه چرا مجبور است مدام به گذشته بازگردد، تکیه‌اش بر دستاوردهای پیشین باشد، موسیقی را دوباره به کلاسیسیزم برگرداند و نام «نئوکلاسیسیزم» بر آن می‌گذارد و چرا موسیقی استراوینسکی تا این اندازه رمانشیک است.

یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که می‌توان بر آدورنو وارد کرد، این است که مطلق گرایست؛ تکامل موسیقی را فقط هارمونیک می‌داند؛ در حالی که تکامل موسیقی قرن بیستم به کمک استراوینسکی یک تکامل استوار بر ریتم است؛ درست به اندازه سهم کاری که شونبرگ در تحول موسیقی این قرن با هارمونی انجام داد. اساساً این طرز تفکر که تحول موسیقیایی قرن بیستم بر پایه هارمونی است، ناشی از نگاه دگماتیک است. ضمناً باید یادآور شد انبوهی از آهنگسازان و ناقدان بزرگ موسیقی قرن بیستم، بزرگ‌ترین دستاورده موسیقی این قرن را استراوینسکی می‌دانند. این حرف آدورنو که چون شونبرگ بزرگ است استراوینسکی کوچک است، به نظر کاملاً کوتاه‌فکری می‌آید.

در آخر، آن چیزی که بیش از همه نشان‌دهنده دگم‌بودن آدورنوست، نظریاتش راجع به استراوینسکی و واگنر و

ضدپیش با فیلم و سینما نیست؛ بلکه مخالفت کورکورانه‌اش با موسیقی جاز است؛ چیزی که کمتر کسی امروز بر می‌تابد. باید اشاره کرد که آگاهی آدورنو از این نوع موسیقی تنها محدود به کتابی است که در این باره خوانده و از دو چهره این موسیقی لویی آرمستانگ و لوک ازیکه پیشتر یاد نمی‌کند. موسیقی جاز را محدود به سیاهان آمریکا می‌دانست و تأثیر این موسیقی بر کشورهای آمریکای لاتین را نادیده می‌گرفت. ایرادهای اصلی که از این نوع موسیقی گرفت، یکی این بود که موسیقی قابل پیش‌بینی است که البته این طور نیست؛ دوم اینکه بداهه‌نوایی دارد که این با اندیشه خود آدورنو راجع به پیش‌بینی ناپذیری و آشنایی زدایی در تنافض است؛ سوم اینکه موسیقی پس‌زمینه است، یعنی مثلاً موسیقی کافه است یا موسیقی متن فیلم که اگر این را بپذیریم، موسیقی مورد علاقه آدورنو، یعنی اپرانیز زیر سؤال می‌رود. نکته آخر اینکه موسیقی جاز از آن دوره تا حال، بسیار پیشرفت کرده و آن چیزی که امروز ما به عنوان موسیقی جاز - خصوصاً در اروپا - می‌شناسیم، اصلاً شباهتی به جاز آن دوران ندارد.