

سه آهنگ‌ساز یک بررسی تطبیقی

این امر مربوط می‌شود به مقاومت در مقابل علاقه‌ی رومانیتک‌ها به شعر و عقیده‌ی ایشان نسبت به این موسیقی که توصیف حالات درونی آهنگ‌ساز است.

برای اینکه عقاید فرمالیستی وی را نشان دهیم، برمی‌گردیم به یکی از نوشهای خود استراوینسکی که درباره‌ی آثار بتهوون است. وی می‌گوید: این ساز است که به وی الهام می‌بخشد و مسیر او را در موسیقی تعین می‌کند... ولی آیا تمام آثار متعددی که فلاسفه، علمای اخلاق و حتی جامعه‌شناسان درباره‌ی بتهوون نوشتند در واقع مربوط به موسیقی او می‌شود؟ چه اهمیت دارد که بنابراین جمهوری خواه باعث نشأت یافتن سمفونی سوم شده باشد؟ آیا ناپلئون؟! تنها خود این موسیقی اهمیت دارد... اهل قلم، تبیین آثار بتهوون را به انحصار خود درآورده‌اند. این انحصار را باید از چنگ آنان خارج کرد. این به آنها تعلق ندارد؛ بلکه از آن کسانی است که عادت دارند تا از موسیقی، فقط موسیقی بشنوند نه چیز دیگر... نقطه آغاز کار بتهوون در آثار پیانوی او، خود پیانوست و در سمفونی‌ها، اوورتورها و موسیقی مجلسی‌اش، گروه سازهایی است که نواخته می‌شود... فکر می‌کنم اشتباه نباشد اگر بگوییم که آفریده‌ای جاودانه‌ای که وی شهرت خود را مدیون آنهاست، نتیجه‌ی منطقی شیوه‌ی بهره‌برداری او از صوت سازها باشد(ضورت هنر، ص ۸ - ۲۵۷).

ارنست فیشر در مقایسه‌ی عقاید استراوینسکی و شوپنهاور می‌نویسد: «استراوینسکی از ما می‌خواهد که درباره‌ی موسیقی بتهوون تنها با درنظر گرفتن شکل آن و کل تأثیر اصواتش به منزله‌ی صوت قضاوت کنیم. لکن مشابه همین است.

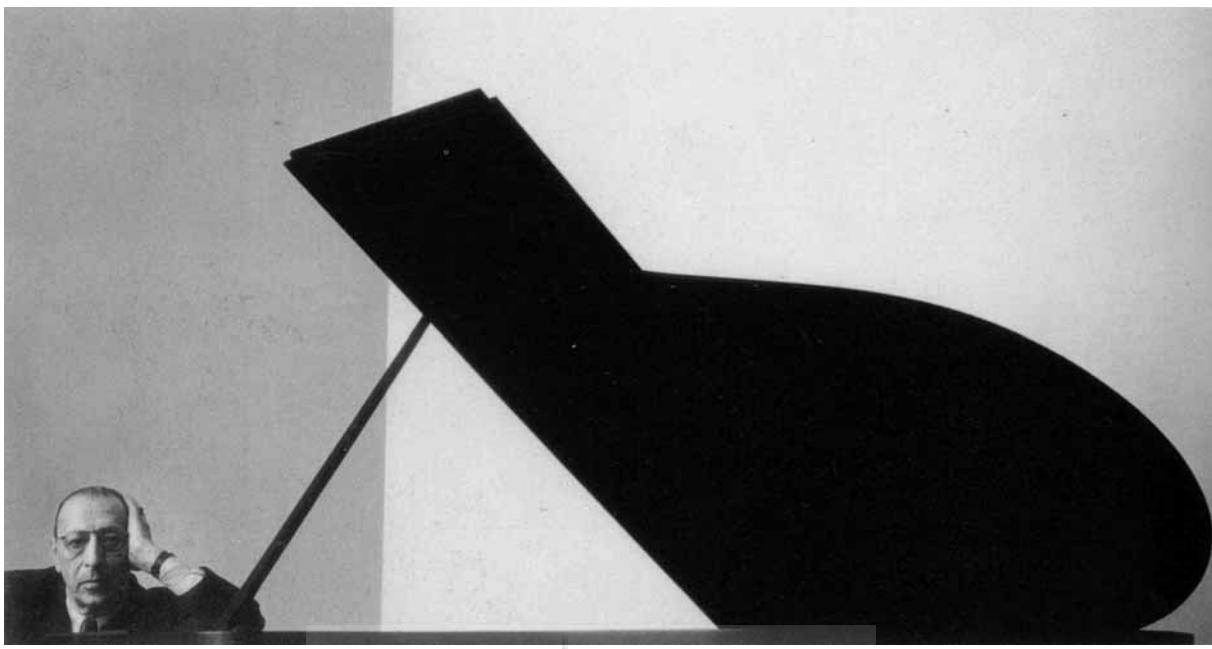
اگر ما اکنون، نظری به موسیقی صرفاً ناشی از ساز بیندازیم، هر سمفونی بتهوون در برابر ما آشفتگی بس عظیمی قرار می‌دهد که در عین حال کامل‌ترین نظم را در بنیاد خود دارد. تضادی بس خاد که لحظه‌ای بعد به زیباترین هماهنگی تبدیل می‌شود... در این سمفونی،

مقدمه:
بررسی و مقایسه‌ی سه آهنگ‌ساز مشهور و متفکر قرن بیستم یعنی «استراوینسکی»، «شوئبرگ» و «شوستاکوویچ» موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

کنکاش در آثار این خلاقان موسیقی علاوه بر نوآوری‌های آنها در عرصه‌های تکنیکال ما را به این باور می‌رساند که این سه تن نگاهی هستی شناسانه به جهان پیرامون خود و انسان داشته‌اند. این بررسی که بیشتر از نقطه نظر فلسفی به موضوع نگاه می‌کند بر آن است که انتباطات نظریات فیلسوفانی چون هگل، شوپنهاور و مریدان آنها یعنی مارکس و نیچه - که از نقادان مدرنیته محسوب می‌شوند - را در آثار این آهنگ‌سازان بازجوید. البته اگر از دیدگاه هرمنوتیکی نگاه کنیم این بررسی تنها یک تأویل از این آثار می‌باشد و می‌توان به تأویل‌های دیگری نیز دست یافت؛ اما مهم این است که در هر تأویل خطی از حقیقت وجود دارد و هر تأویلی می‌تواند بخشی از ذهن ما را نسبت به اثر روشن نماید.

استراوینسکی:

آثار استراوینسکی را از جهت سبک‌های موسیقی بیشتر نئوکلاسیک و از جهت اندیشه، وی را فرمالیست می‌خوانند. او برای نوشتن آثار خود از فرم‌های رایج دوره‌ی کلاسیک استفاده می‌کرد از این نظر که فرم تعیین کننده معنی می‌باشد و نه بیان که فرم خود را ایجاب می‌کند. استراوینسکی از این جهت بیشتر تحت تأثیر شوپنهاور و هانسلیک قرارداشت زیرا اینان اعتقادی به بیان در اثر هنری نداشتند. کارتر هارمن گرایش استراوینسکی را به سبک نئوکلاسیک این گونه بیان می‌کند: «علی‌رغم مخالفت‌های بسیار، دنیای موسیقی سریعاً تحت تأثیر نوآوری‌های استراوینسکی قرار گرفت. اگر بخواهیم یک کلمه‌ی کلی که این پیشرفت را بیان کند، به کار بریم، نئوکلاسیسم بسیار مناسب است.

استراوینسکی

فلسفه‌ی شوپنهاور جستجو گرد.

شوپنهاور به نومن کاتنتی اعتقاد داشت ولیکن معتقد بود که ما از راهی غیرعقلانی یعنی شهودی می‌توانیم به این نومن دست پیدا کرده و آن را مشاهده کنیم. این جریان برخلاف حرف کانت معتقد بود ما اساساً به نومن دست پیدا نخواهیم کرد و گستاخ بین نومن و فنمن قابل بود؛ اما این نومن برای شوپنهاور همان مفهوم «خواست» یا «اراده» را داشت. به نظر شوپنهاور اراده سرچشمه تمام انگیزه‌ها، کردارها و افکارمان می‌باشد. (البته این اراده را با اراده‌ای که از جنبه‌ی عقلانی برخوردار است، نباید اشتباه گرفت). شوپنهاور معتقد بود که در بین هنرها تنها موسیقی است که می‌تواند به این نومن دست پیدا کند زیرا موسیقی فاقد اتصاف به بیان خاص عینی است و تنها بیانگر حالت کلی و عام می‌باشد و به همین خاطر با ذات یا قانون اصلی هستی ارتباط مستقیم دارد. وقتی ما به موسیقی گوش فرا می‌دهیم از عامل فنونم‌ها جدا شده و به عالم بی‌تعین، اثیری یا خلسه‌واری وارد می‌شویم که در آن می‌توان ذات جهان یا نومن یا همان اراده را مشاهده کرد. وی معتقد بود که تراژدی هم تا حدود زیادی از این قدرت موسیقی برخوردار است.

آشنایی واگنر با عقاید شوپنهاور موجب این شد که وی به جنبه‌های عمیق موسیقی و درام پی ببرد و به تراژدی یونان باستان علاقه‌مند شود و سعی کند آثار بزرگی براساس این عقاید بیافریند. نیچه که مرید و نقاد اندیشه‌های شوپنهاور بود با انکا به آموزش آکادمیک خود، یعنی آشنایی با فرهنگ و ادبیات یونان باستان به نقادی عمیق‌تری از اندیشه‌های شوپنهاور در باب موسیقی و تراژدی یونان باستان دست زد. وی به این نتیجه رسید که در فرهنگ یونان باستان دو عنصر وجود داشته است. آلب کامو در این باره می‌نویسد:

به نظر نیچه دو نوع بلوغ در رهروان این روش (یونانی‌ها) وجود داشت: ابتدا خود را در هرج و مرچ و موج و آشفتگی غرق نموده دیونوپسیسم و

کلیه شورها و عواطف انسانی نیز متجلی می‌گردد. شادی، اندوه، عشق، نفرت، بیم، امید و غیره به درجات مختلف و بی‌شمار. با وجود این گویی همگی انتزاعی‌اند و عاری از هر گونه حالت اتصاف به حالتی خاص. این شکل مخصوص آنهاست بدون مایه متحقق و مانند جهان تماماً روح و فاقد ماده... (ضرورت هنر، ص ۲۶۳). استراوینسکی از طرف دیگر تحت تأثیر کتاب هانسلیک به نام «در باب زیبایی‌های موسیقی» قرار داشت که در سال ۱۸۵۴ منتشر شده بود. هانسلیک در این کتاب معتقد بود که موسیقی در بنیاد خویش ناتوان از بیان و غرض و هدف است. (فصل نامه هنر، ص ۷۲، شماره ۷۲)

استراوینسکی: هنر، سنت و اسطوره

مراجعه به آثار استراوینسکی که مهم‌ترین آنها «باله پرسنیش بهار»، «پرنده آهنین»، «پتروشکا»، «آپولون موزارت»، «بوسه پری»، «آواز بلبل» و... ما را به این باور می‌رساند که اکثر دست مایه‌های استراوینسکی بر گرفته از موضوعات سنتی و اسطوره‌ای ملت روس می‌باشد. شاید علت آن این بوده که وی تحت تأثیر استاد خود کورساکوف بود.

به طور کلی دو گرایش در موسیقی روس دیده می‌شد. گرایشی که معتقد بود باید از تکنیک موسیقی اروپایی در جهت خدمت به موسیقی ملی روس بهره برد و دیگری آهنگ‌سازی به شیوه‌ی اروپایی بود. شیوه‌ی اول تحت سرپرستی گلینیکا و بعد گروه پنج نفری یعنی کورساکوف، موسورگسکی، سزارکوبی، بالاکریف و برودین بود. شیوه‌ی اول و آهنگ‌سازی به سبک اروپایی. نمایندگان این دو شیوه بعدها شوستاکوویچ ادامه دهنده‌ی راه شیوه‌ی اول و بروکوفیف ادامه دهنده‌ی راه شیوه‌ی دوم بود. استراوینسکی از طرف دیگر همان طور که ذکر شد تحت تأثیر جریانی که در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم درباره‌ی ناتوانی موسیقی در بیان مطرح شده بود، قرار گرفت و از طرف دیگر تأثیر واگنر را نیز بر او می‌توان مشاهده کرد. به نظر من ریشه این تأثیر را باید در

نسبت به هم، نقش یا کارکردی را ایفا می‌کردند. ما به موسیقی‌ای که نقش کارکردی اصوات را قبول داشت، توانال می‌گوییم. همان‌طور که کاندینسکی سعی کرد این فونکیسون را در نقاشی از بین ببرد، شوئنبرگ هم در تلاش برآمد که نقش کارکرد اصوات را خنثی نماید، یعنی اصوات را نسبت به هم از قدرتی برابر برخوردار نماید. به همین خاطر سبک موسیقی‌ی وی را سریالیسم می‌نامند. در این روش ۸ نت اصلی به دوازده و نیم پرده تقسیم می‌شود و در یک دور ملودیک هر نیم پرده یک بار، مجاز است که به کار رود، اما مانند گذشته می‌تواند ارزش زمانی متفاوتی نسبت به هم داشته باشد. شوئنبرگ نام این نوع موسیقی را آتونال نامید. میزان اهمیت نت‌ها نسبت به هم از بین رفت و ما مرکزیتی چندان در روی یک نت دیگر نمی‌بینیم. نتیجه‌ی حاصله از این نوع موسیقی، فضایی کاملاً نامطبوع بود و اضطراب یا ترس را می‌رساند و مانند موسیقی توانال با پایان خوش تمام نمی‌شد. گویی موسیقی در هوا باقی می‌ماند و تمام نمی‌شود. شوئنبرگ برای رسیدن به بیان دلخواه، مجبور شد کل شکل‌های سنتی را بشکند و طرحی جدید ابداع نماید. در واقع به خاطر بیان جدید، دست به این کار زد (البته منظور من از بیان، بیان هنری می‌باشد که با بیان مفهومی یا فلسفی متفاوت است که در بحث شوستاکوویچ آن را بیشتر توضیح خواهم داد).

آدورنو و آثارشوئنبرگ:

آدورنو با انکا به اندیشه‌های هگلی و مارکسی خود به برداشتی اکسپرسیونیستی در هنر می‌رسد. وی با همین تمایلات به سراغ آثار

شوئنبرگ

بالافاصله برای انداختن اولی، خود را به سمت دنیای رویابی و شفاف (آپولونیسم) سوق داده و رها می‌کردند (سال شیدا ص ۱۸۷).

او در ادامه می‌نویسد: موسیقی هنری است که احساسات را به ما منتقل می‌کند. این مشخصه و تأثیرگذاری آن در مراسم دیونوسوس یونانیان حس آنها را رشد می‌داد و رقص، حالت‌های اولیه را بیرون می‌ریخت. نتیجه این که رقص و موسیقی وسیله‌ای بود برای از خود بی‌خود شدن و فراموش کردن خود. (سال شیدا، ص ۱۸۸). نیچه معتقد بود که ما بعد از سقراط به جنبه‌ی آپولونیسم آن توجه کرده و اصل دیونوسوسی را فراموش کرده‌ایم؛ در صورتی که اصالت با جنبه دیونوسوسی است. وی می‌گفت که ما باید در قرن نوزدهم رجعتی دوباره به این دیونوسوس کنیم و این دیونوسوس، آپولونیسم خود را می‌آفریند. هدف آن هم فراموشی رنج می‌باشد و برای این ادعا ضرب المثل یونان باستان را ذکر می‌کرد که گفته بودند: «زیبایی از رنج زاده می‌شود». رنج از امیال اراده بر بشر عارض می‌شود و هنر یا دنیای زیبای آن است که می‌تواند انسان را از این رنج دور کند و این باید در قرن نوزدهم دوباره به وقوع پیوندد. همان‌طور که واگر به اسطوره‌های آلمانی رجعت کرد و در آثار خود به کار گرفت و موسیقی خود را برای اپرا می‌نوشت تا از این جهت به تراژدی یونان باستان نزدیک شود.

استراوینسکی با توصل به آینین و رسوم و اسطوره‌های روس به نوشتن موسیقی برای باله اقدام کرد. استراوینسکی با الهام از ریتم‌های تامنظام هندی توانست موسیقی رقص بدوفی و آینین را که جنبه‌ی خلسه‌آوری داشت در آثار بالت خود خلق کند. بهترین اثر وی باله پرستش بهار است که به خوبی گویای این مباحث می‌باشد. گیدو پانن درباره‌ی این باله می‌نویسد: استراوینسکی یک انسان وحشی است که در مکتب هنر مطلق درس خوانده و پرستش بهار، ندای طبع و حشیانه است... (تفسیر موسیقی تا سعدی حسنی، ص ۴۸۶) آلبر کامو که خود را طرفدار زیبایی شناسی نیچه می‌دانست، درباره‌ی استراوینسکی چنین می‌گوید: «... از آنجایی که پایه‌ی آثار استراوینسکی به فرهنگ بومی و تراژدی تعلق دارد، هیمن امر باعث نزدیکی او به ما می‌شود...» (سال شیدا، ص ۱۹۶).

شوئنبرگ:

سبک موسیقی شوئنبرگ را در موسیقی سریالیسم می‌دانند. وی از نظر اندیشه یک اکسپرسونیست بود. اکسپرسیونیست‌ها بر خلاف امپرسیونیست‌ها که به فرم اهمیت می‌دادند به بیان اعتقاد داشتند. امپرسیونیست‌ها یا فرم‌الیست‌ها در موسیقی به عالم بیرون یا ابزه و اکسپرسیونیست‌ها یا بیانگرایان به عالم درون یعنی سوژه معتقد بودند. شوئنبرگ تحت تأثیر کاندینسکی بینان‌گذار سبک اکسپرسیونیست انتزاعی در نقاشی شد. وی همانند کاندینسکی به سمت سوبژکتیو رفت. در نظر کاندینسکی نقاشی مسیری را طی می‌کرد که هر گونه شی را به غیرمادی تبدیل می‌نمود. این میل فی‌نفسه در موسیقی وجود داشت. اما اصوات موسیقی در یک اشل یا گام مانند رنگ‌های نقاشی

شوتستاکوویچ

موسیقی دان رئالیسم می‌دانست. موسیقی او از نظر لحن پرخاشگر، از نظر حالت دراماتیک و قهرمانی و از نظر سیر تحول در زمان نا آرام و پرتحرک است. آثار سازی یا غیرآوازی شوتستاکوویچ از نظر محتوا بیشتر به سوی موسیقی توصیفی گرایش دارد تا موسیقی خالص. وی همانند استراوینسکی در اجزای موسیقی تحول ایجاد نمود ولیکن فرم جدیدی در موسیقی به وجود نیاورد. برای درک نظریات شوتستاکوویچ می‌توان به عقاید لوکاج ارجاع داد. لوکاج مانند آدورنو پیش فرض‌های هگل را قبول داشت و مانند آدورنو برداشتی مارکسیستی از هگل داشت. پاول شر در این باره می‌نویسد: لوکاج با استناد به هگل، تمایز ذاتی بین عین و ذهن را در حوزه‌ی هنر به شدت رد می‌کند. هنر به عنوان نوعی این جهانی ابژه و سویژه (عینی و ذهنی) سیر خود آگاهی فردی و جمعی نوع بشر را رقم می‌زند و آفریده‌ی خیال هنرمند ضرورتاً خود آین و معطوف به نفسیات نمی‌باشد بلکه تجسم یک کل سامان یافته‌های است که ریشه در اعمق تجربه‌ی بشری دارد. به این معنا همه‌ی هنرها از جمله موسیقی، جلو و انکاس عالم واقع است، نه احساس و انگیزش عواطف محض (فصل نامه هنر ص ۱۷۴ شماره ۲۷)

هگل می‌گوید: آنچه واقعی است، عقلانیست و آنچه عقلانیست واقعی است.

در واقع با این تعریف وی به تمایز ذاتی بین عین و ذهن قائل نبود و معتقد بود که این وحدت عین و ذهن در هنر در بالاترین سطح قرار دارد و اثر هنری را تجسمی از تجربه‌ی بشری می‌دانست که بازتابی از عالم واقع است. این بازتاب کمتر از احساس و انگیزش عواطف محض، مایه‌ی می‌گیرد. لوکاج با این درک از هگل به برداشتی یکسر متفاوت از آدورنو رسید.

شوئنبرگ می‌رود و شروع به نقد و تفسیر آن می‌کند. قبل از توضیح نظریات آدورنو لازم است درباره‌ی اندیشه‌ی هگل در باب هنر کمی توضیح دهم.

هگل هنر را بازتاب روح و امری ذهنی می‌داند که می‌تواند روح مطلق را در اثر انعکاس دهد و روح مطلقه می‌تواند خود را در این اثر بازباید. اثر هنری، محصول ذهن هنرمند است. در این انعکاس دو وجه دیده می‌شود یکی احساس شخص نسبت به موضوع و دیگری عمق مفهوم و اهمیت آن. در واقع هگل انعکاس هنری را نوعی بیان تلقی می‌کند (همان‌طور که گفتم منظور بیان هنری است). آدورنو با این پیش فرض‌ها که تنها به جای روح مطلق امر واقع مارکس را جایگزین آن کرده بود، به نقد آثار شوئنبرگ پرداخت. چیزی که آدورنو در این موسیقی پیدا کرد، این بود که موسیقی بیانگر حس از خود بیگانگی انسان در مدرنیسم است. یعنی انسان‌ها نسبت به هم آن فونکسیون سابق را ندارند و از هم بیگانه شده‌اند. همان اتفاقی که در رنگ‌های کاندینسکی و اصوات شوئنبرگ اتفاق افتاده بود. این از خود بیگانگی به وجود آورنده‌ی اضطراب، ترس و بی‌هویتی انسان در دنیای مدرن می‌باشد و از آن جایی که آدورنو به رئالیسم در موسیقی اعتقادی نداشت معتقد بود که موسیقی نمی‌تواند چیزی

بر واقعیت اضافه نماید و تنها نقش انعکاس واقعیت را برعهده دارد. بنابراین اثر موسیقی نمی‌تواند با فرجامی خوش به پایان رسد زیرا این فرجام خوش مرحله‌ای بالاتر از انعکاس واقعیت و به نوعی دور شدن از واقعیت است.

جنبه‌ی دیگری که آدورنو بر آن تأکید داشت پراکسیس در هنر می‌باشد. وی معتقد بود که پراکسیس موسیقایی یعنی نقش شونده در ساختن شکل موسیقایی از راه پیش‌بینی آینده‌ی قطعه و این پراکسیس روی نمی‌دهد جز با انقلابی در عرصه‌ی فرم‌های رایج موسیقی. جانت ولف در این باره چنین می‌نویسد: آدورنو، مارکوزه و برشت با وجود برخی از اختلافات مهمی که با هم دارند در این دیدگاه مشترکند که توان بنیادگرایانه‌ی هنرها در نوآوری و در شکل هنری نهفته است. (ص ۵۸ تولید اجتماعی هنر).

آدورنو موسیقی را به ابژکیتو و سوبژکتیو تقسیم می‌کرد. منظور وی از این دو واژه در واقع همان جنبه‌ی پراکسیس و شخصی کار بود. او موسیقی را که پراکسیس و شخصی باشد، سوبژکتیو می‌دانست. وی هنر توده‌ای و هنر جدی را که به سمت تبدیل شده بود، فاقد جنبه‌ی پراکسیس می‌دانست و هنر کلاسیک را از این جهت که شخصی نبود مورد حمله قرار می‌داد، زیرا در هنر کلاسیک به قاعده‌های کلی آهنگ می‌سازند. در صورتی که آدورنو معتقد بود که آهنگ‌سازان باید براساس قاعده‌های شخصی، آهنگ بسازند، زیرا در قاعده‌های شخصی پراکسیس نمود پیدا می‌کرد. وی از این جهت استراوینسکی را که نئوکلاسیک بود، ارتجاعی و موسیقی او را ابژکتیو معرفی می‌نمود.

شوتستاکوویچ:

شوتستاکوویچ در آثار خود به فرم‌های گذشته پاییند بود. اما خود را

امیدوارتر می‌نماید. شوستاکوویچ به طرح مشکلات نمی‌پردازد بلکه به از بین بردن مشکلات نیز امیدوار است.

نتیجه:

از بررسی خصوصیات و علایق این سه آهنگ‌ساز و تأویل‌های فلسفی از آثار این سه تن می‌توان نتیجه گرفت که موسیقی استراوینسکی و شوستاکوویچ ابژکتیو و موسیقی شوئنبرگ سوژئکتیو می‌باشد. شوئنبرگ به موسیقی شخصی اعتقاد داشت و این نوع تفکر به کثرت‌گارابی در سبک‌های موسیقی منجر شد، اما استراوینسکی و شوستاکوویچ به فرم‌های جهان شمول‌تر معتقد بودند. شوستاکوویچ به بیان هنری از جنبه‌های عالم واقع، و شوئنبرگ به بیان هنری عالم درونی و استراوینسکی نیز به بیان هنر فرمالیستی اعتقاد داشت. شوستاکوویچ و استراوینسکی در جزئیات فرم‌های موسیقی گذشته تحول ایجاد کردند اما شوئنبرگ مبتکر فرم جدیدی در موسیقی گردید. آثار شوئنبرگ و شوستاکوویچ بیشتر با تحلیل فلسفی هگل و استراوینسکی بیشتر با اندیشه‌های فلسفی شوپنهاور همانگی دارد. نگاه استراوینسکی به گذشته، نگاه شوئنبرگ به حال و نگاه شوستاکوویچ به آینده می‌باشد.

منابع:

- ۱- فیشر، ارنست. ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، تهران توسع، چاپ سوم، ۱۳۶۹.
- ۲- لف، جانت. تولید اجتماعی هنر، ترجمه‌ی دکتر فواد روحانی، تهران: زریاب، چاپ اول، ۱۳۷۵.
- ۳- شوپنهاور، آرتور. هنر و زیباشناسی، ترجمه‌ی دکتر فواد روحانی، تهران: زریاب، چاپ اول، ۱۳۷۵
- ۴- هارمن، کارترا. داستان هنر و موسیقی، ترجمه‌ی فرهاد مؤمنی، تهران: بهجت، چاپ اول ۱۳۶۷
- ۵- رابرتسون، آلک و استیونس. دنیس. تاریخ جامع موسیقی، ترجمه بهزادی‌باشی، تهران: آگاه، چاپ اول، ۱۳۷۹
- ۶- عریانی، بیریان. فلسفه‌های بزرگ، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۶۹
- ۷- لطفی، محمدرضا. کتاب سال شیدا، تهران: مرکز فرهنگی و هنری شیدا، چاپ دوم، ۱۳۷۹
- ۸- مجموعه مقالات. فصل نامه هنر، شماره ۱۷
- ۹- . دیمتری شوستاکوویچ آهنگساز مردم، ترجمه‌ی احمد رضا چهرمی، تهران: پیمان، چاپ اول ۱۳۶۰
- ۱۰- . مفاهیم هنر، ترجمه‌ی محمد تقی برومند، تهران: شبگیر، چاپ اول، تهران: مرکز، چاپ اول ۱۳۷۴
- ۱۱- احمدی، بابک. حقیقت و زیبایی، تهران: مرکز، چاپ اول ۱۳۷۴
- ۱۲- حسنی، سعدی. تفسیر موسیقی، تهران: صفحه علیشاه، چاپ دوم ۱۳۶۸

اندیشه‌های رئالیستی شوستاکوویچ و لوکاج:

لوکاج معتقد بود هنر رسالتی رئالیستی دارد. برخلاف آدورنو که به رسالت اکسپرسیونیستی اعتقاد داشت، لوکاج بر تأثیر متقابل دیالکتیکی بین ویژگی صراحة و روشنی معین و صراحة نامعین در موسیقی به سرآغاز تعریفی از رئالیسم در موسیقی می‌رسد که مطابق آن موضوع و ماده‌ی موسیقی، حرکت و جنبشی از درون است. اگر ما برای مثال این صراحة و روشنی معین را بیان مفهومی یا منطقی تلقی کیم و صراحة نامعین را بیان هنری که نسبی و تأویل‌پذیر است - البته به زعم هگل - به نوعی گفت و گویند این دو حوزه می‌رسیم. با تبیین لوکاج، اگر چه این دو حوزه از یک ساخت نمی‌باشد ولیکن وی احتمال گفت و گوی را می‌بیند. این دیالوگ درست است. این دیالوگ سرانجام به سنتزی ناکل خواهد شد. لوکاج اسم این دیالوگ را انعکاس مضاعف گذاشته است.

بنابراین در اینجا ما تنها به بازتاب یک جانبه نمی‌رسیم یعنی سوژه تحت تأثیر ابژه قرار می‌گیرد. این تأثیر موسیقی بیشتر در حوزه‌ی روان‌شناسی است یعنی احساسات انسانی، نه تجسم یا امر عینی. این احساسات شامل خشم، اندوه، نفرت، شادی، تنهایی و... می‌باشد. مفاهیمی که ابژه‌های عینی ندارد بلکه مفهومی روان‌شناسانه می‌باشد. ما در اینجا مثلاً با روابط پدیده‌ها و تأثیر عاطفی آنها سروکار داریم. مثلاً شخصی با از دست دادن عزیزی اندوهگین می‌گردد این تجربه‌ی اندوه، از طریق اصوات موسیقی تکرار می‌شود یعنی با قرار دادن شکلی منظم از اصوات، دوباره همان احساس را که انسان از جریان نامبرده در ذهن داشت، به دست می‌آورد. اما اگر ما از آن تجربه‌ی عینی خبری نداشته باشیم یعنی مستقیم به طرف آن آهنگ موسیقی برویم دقیقاً نمی‌توانیم بفهمیم این نوع په نواع اندوهی است و هر کس تأویلی از این اندوه به دست می‌دهد یعنی همان صراحة نامعین. لوکاج معتقد است که صراحة نامعین دوباره بر عالم واقع تأثیر می‌گذارد یعنی مثلاً فلان سمعونی، بر روابط و اذهان انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. این بار انسان‌ها در مواجهه با همان موضوعات با درکی دیگر برخورد می‌کنند. پس لوکاج امکان دیالوگ را در این دو حوزه می‌بیند و به تأثیر این دو بر هم اعتقاد دارد. اما آدورنو معتقد است تا زمانی که هر امر مبهم نتواند به وضوح بررس امکان مبادله و تأثیر برقرار نمی‌شود و لازمه‌ی تأثیر را در سنتزیت می‌داند و ایرادات زیبایی بر نظریه‌ای انعکاس مضاعف وارد می‌نماید.

به هر حال مشابهت زیبایی در اندیشه‌های رئالیستی شوستاکوویچ و نظریات لوکاج می‌بینیم. در آثار شوستاکوویچ به خصوص سمعونی لینین گردد، ابتدا ما با یک فضای صوتی مواجه می‌گردیم و بعد از تمی از بستر این فضای بیرون می‌آید. این تم، کم کم از صدایی کم حجم به صدایی پر حجم و قوی می‌رسد و در واقع آنتی تر، برای تر واقع می‌شود. سرانجام ما از جدال این دو، یعنی تر و آنتی تر به فضای جدید سنتز در موسیقی، نایل می‌شویم.

شوستاکوویچ معتقد است که این امر بر انسان‌ها تأثیر می‌گذارد و موجب شور و هیجان آنها می‌گردد و آنان را به رسیدن دنیای آرمانی