

Shiraz-Beethoven.ir

فهرست مطالب

۷	سرمقاله
	مقالات‌ها
۱۱	آهنگسازی، سنت و تشویق از تأثیرپذیری موسیقایی در موسیقی‌های آندلسی مراکش و سوریه جاناتان اج. شن، ترجمه‌ی ناتالی چوبینه
۴۱	تگاهی به چنگ از زاویه‌ی دید نگارگران ایرانی سیاه میرعبدالباقی
۷۹	سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران در عصر قاجار سلان فاطمی
۱۰۳	صدیریت اضطراب در زمان اجرا اشریس لیمن، جان شلنداد رایرت وودی ترجمه‌ی مهسا عرب

Shiraz-Beethoven.ir

گزارش

- ۱۲۷ گفته‌هایی درباره‌ی ابوالحسن صبا
آل دانیلو و تران وان که
- ۱۳۱ نگاهی به ساختار کمانچه‌های کریم خانی
کیوان طاهری

نقد و بررسی

- ۱۵۱ جستجوی سربلندانه‌ی ماجرا
فرآیندهای خلاقانه‌ی احمد پژمان در آفرینش و اجرای موسیقی
با نگاه به عیازان و دیودتیمنتو
محمد رضا فیاض
- ۱۷۵ شناخت کالبد گوشه‌ها
آروین صداقت‌کیش
- ۱۸۷ صحبت از موسیقی: انکشاف‌هایی در زبان نقد موسیقی
گرگری اریکسن، ترجمه‌ی لیلا رسولی
- ۲۰۳ چکیده‌های (قوم) موسیقی‌شناسی
سعید کردماfy
- ۲۰۹ تا فصلی دیگر ...
سید محمد موسوی

تازه‌های ماهور

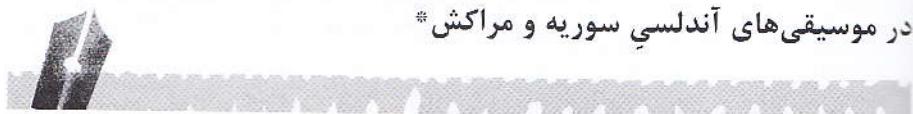

۲۱۳

جاناتان اج. شُنْ
ترجمه‌ی ناتالی چوبینه

آهنگسازی، سنت و تشویش از تأثیرپذیری موسیقایی

در موسیقی‌های آندلسی سوریه و مراکش*

بخش نخست: مقدمه

سوریه و مراکش هردو ادعای مالکیت مجموعه‌ای از سنت‌های غنی شعری و موسیقایی را دارند که امروزه زیر عنوان «موسیقی آندلسی» شناخته می‌شود و بخشی از پیشینه‌ی تاریخی آنها را به ایرانی قرون وسطی در زمان حکومت مسلمانان (الأندلس) می‌رساند. به‌نظر موسیقیدانان سوریه، این مجموعه سنت‌های موسیقایی از بنیان عربی است، در گذر چندین قرن به جای جای مدیترانه سفر کرده، در طول مسیر از منابع گوناگونی تأثیر پذیرفته، تا سرانجام پس از سقوط غرب‌ناظه و بیرون راندن مسلمانان و یهودیان از ایران به «وطن» خود در شامات (لوانت) بازگشته است. به‌نظر موسیقیدانان مراکش، سنت موسیقی آندلسی (الله) حاصل همکاری‌های گسترده بین موسیقیدانان و شاعران دو سوی مدیترانه است و، به‌دبیل فروپاشی آندلس، این عمل‌های موسیقایی ریشه‌های محکمی در کرانه‌های شمال آفریقا دواندند، جایی که تصور می‌رود اساساً تثبیت شده باشد، هرچند نسل پس از نسل اجزای گوناگونی از این میراث از دست رفته است. امروزه فرهنگ‌های موسیقایی‌ای که در سوریه و مراکش برچسب «آندلسی» گرفته‌اند، با وجود

* Jonathan H. Shannon, "Composition, Tradition, and the Anxiety of Musical Influence in Syrian and Moroccan Andalusian Musics", Congrès des Musiques dans le monde de l'Islam, Assilah, 813-août 2007.

حسی از تاریخچه‌ی مشترک، تفاوت‌هایی چشمگیر در تنالیته، ریتم، متن آوازها و عملی اجرا با هم دارند.

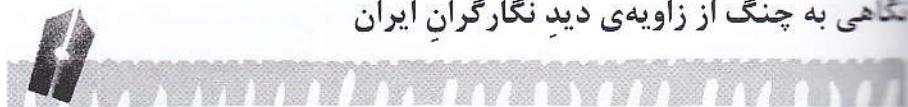
مسئله‌ی آهنگسازی و ابداع در موسیقی آندلسی از جمله تفاوت‌های میان این دو بستر است که جالب‌ترین آنهاست و از همه کمتر به آن پرداخته شده است. از یک سو، در سوریه، آهنگسازی در گونه‌ای که بیشترین پیوند را با میراث آندلسی دارد، یعنی موشح، بخش حیاتی عمل موسیقایی معاصر باقی مانده است: موشح همچون فرم آهنگسازی زنده وجود دارد. از سوی دیگر، در مراکش، آهنگسازی در گونه‌های بزرگ سنت آله مناسب به حساب نمی‌آید؛ مثلاً موشح نه یک فرم آهنگسازی زنده، بلکه بخشی از یک میراث ثبت‌شده‌ی موسیقایی محسوب می‌شود. درواقع، به نظر می‌رسد در خصوص آهنگسازی در سنت آله‌ی مراکشی تابویی وجود داشته باشد، اما در سنت سوری چنین نیست.

چه چیز مایه‌ی این تفاوت رویکرد نسبت به مسئله‌ی آهنگسازی و ابداع در موسیقی‌های آندلسی سوریه و مراکش شده است؟ بررسی این دو مورد چه چیز درباره‌ی فرآیندهایی به ما می‌آموزد که کارگان‌ها و سنت‌های موسیقایی را شکل می‌دهند، انتقال می‌دهند و قابل درک و دریافت می‌سازند، یا درباره‌ی بسترهای اجتماعی و فرهنگی ای که آنها را برای اجرای اجرائی‌گان و مخاطبان معاصر معنا می‌کند؟ من در این مطلب، با برداشت آزاد از نظریه‌ی هرلد بلوم درمورد تأثیرپذیری در شعر، تشویش از تأثیرپذیری ([1973] 1997)، به کندوکاو در پدیده‌ای می‌پردازم که اسمش را می‌گذارم «تشویش از تأثیرپذیری موسیقایی»، تا نشان دهم که سنت‌های موسیقایی چگونه شکل می‌گیرند و چگونه دو مفهوم سنت و میراث، هم خودشان و هم ارائه‌های گزینشی ای که از آنها شده، پرده از تنش‌های جاری بین هویت‌های جمعی، ملی و منطقه‌ای بر می‌دارند. مقوله‌ی تأثیرپذیری در دوران‌ها و گونه‌های مختلف پژوهش موسیقایی به عنوان یک دلمندوی اصلی مطرح بوده است، اما این پنداشت که تأثیرها پنهانی نفوذ می‌کنند، انکار می‌شوند یا شکل‌های تشویش‌برانگیز به خود می‌گیرند در مباحث موسيقی‌شناسی جز کاوشی محدود به خود ندیده است (Straus 1991) و در قوم موسيقی‌شناسی و انسان‌شناسی موسيقی حتی در این حد نیز به آن توجه نشده و فقط مشتی پژوهش درباره‌ی موسيقی جاز و سنت‌های موسيقی مردمی انجام گرفته است (نک. Murphy 1990; Berliner 1993).

من در این بررسی سعی دارم بفهمم مفاهیمی از قبیل سنت، ریشه و اصالت در دو بستر سوریه و مراکش چه پرتوهایی بر تولید فرهنگی در دو «پساستعماره» می‌افکرند (Mbembe 2001). تفاوت‌های نگرش به فرآیند خلاقیت در سوریه و مراکش از تفاوت در پرداختن به تاریخ فرهنگی و حافظه‌ی جمعی حکایت می‌کنند. تحلیل پویایی عمل موسیقایی در این دو مکان مسیری سازنده برای درک «فرهنگ‌های حافظه‌ی پساستعماری» (Huysse 2000) حوزه‌ی

Shiraz-Beethoven.ir

نمایه‌ی به چنگ از زاویه‌ی دید نگارگران ایران

کلیات

۱. سازهای موسیقی و نگاره‌ها

بررسی بسیاری از آثار هنری قرون پیشین ایران نمایانگر انواع شکل‌ها و تصاویر گوناگون از سازهای موسیقی این سرزمین در دوران گذشته است. به عنوان مثال، چند مجسمه از قرن دوم میلادی در باختران یافت شده (During 2010: 113) که ساز چنگ زاویه‌ای را به خوبی نمایش می‌دهند، سازی که در طول ۱۵۰۰ سال مکرراً در نمونه‌های هنری ایران و کشورهای همسایه نگذارد شده است. در واقع می‌توان گفت که مجسمه‌سازان و نگارگران با نمایاندن مکرر رامشگران و سازهای موسیقی، خزانه‌ی پر ارزشی برای مورخین و محققین امروز به جای گذاشته‌اند. گرچه رسالت نظری موسیقی‌شناسان قدیم ایرانی از قبیل فارابی، ابوعلی سینا، صفو الدین آرمی، عبدالقدیر مراغی و امثالهم در این زمینه بسی گران‌بهاست، ولی پژوهش از زاویه‌ی دید نگارگران هم بفایده نیست، زیرا اطلاعاتی مضاف بر آثار آن دانشمندان می‌رساند که حتی در سواردی نوعی تأیید و تأکید بصری نظریه‌ی آنهاست. البته، در زمینه‌ی تحقیق از طریق نگاره‌های موسیقیابی، دو موضوع را نباید هرگز از نظر دور داشت:

۱. طرح‌ها و تصاویر هنری توانم با برداشت‌های شخصی و خیالی نگارگران هستند، در نتیجه، در این آثار محدودیت‌هایی در رابطه با واقعیت وجود دارد. بهخصوص که از لحاظ

Shiraz-Beethoven.ir

سیرِ نفوذِ موسیقی غربی به ایران در عصرِ قاجار*

سندجه

نترو موسیقی غربی به فرهنگِ موسیقایی ایران از دوره‌ی قاجار و با واسطه‌ی موسیقی نظامی شروع شد. پیش از هر بحثی، باید خاطرنشان کرد که واژه‌ی «نفوذ» در اینجا باید به معنای اصلی «اولیه‌ی آن در نظر گرفته شود و نه به معنای «تأثیر». در واقع، به نظر می‌رسد که موسیقی غربی حقیقتاً، بسیار پیش از آن که بر فرهنگِ شنیداری ایرانیان یا بر ساختارهای موسیقی ایرانی تأثیر گذاشت، ابتدا، به طرقی که به هیچ روش صرفاً موسیقایی نبود، به فرهنگ عمومی ایرانی و تا حدودی به فرهنگِ موسیقایی کشور نفوذ کرد.

مقایسه‌ی این نفوذ با نفوذِ اسلوبِ نقاشی غربی به فرهنگِ ایرانی تأمل برانگیز است؛ پیش از هر چیز، از این جهت که درباره‌ی دومی به روشی می‌توان واژه‌ی «نفوذ» را به معنی «تأثیر» گرفت. گذشته از آن، حتی اگر این واژه را در خصوص نقاشی نیز به همان معنای اولیه بگیریم؛ تخلوت‌های آشکاری میان برخورده فرهنگِ ایرانی با موسیقی و نقاشی غربی، هم از نظر قدمت نفوذ و هم از نظر راه‌های نفوذ وجود دارد. نقاشی غربی از دوره‌ی صفوی راه خود را به فرهنگِ ایرانی باز کرد. هرچند شروع «فرنگی‌سازی»، به طور مشخص و آشکار، اوآخر قرن بیاندهم

* این مقاله قبلاً در مجله‌ی هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره‌ی ۱۹، شماره‌ی ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ حاصل شده است و در اینجا، با برخی اضافات مختصر، تجدید چاپ می‌شود.

Shiraz-Beethoven.ir

تدیریت اضطراب در زمان اجرا*

اعتب نوازنده‌گان، بر اساس عشق به موسیقی و تمایلی که برای به اشتراک‌گذاری آن با دیگران دارند، مسیر کارشان را انتخاب می‌کنند. صرفاً، با در نظر گرفتن این مسئله، ممکن است این طور پیدا شود که نوازنده‌گان از هر فرصتی جهت اجرا برای مخاطبان، با شور و اشتیاق، استقبال می‌کنند. اما متأسفانه همیشه چنین نیست. کارکردن به عنوان یک نوازنده‌ی صحنه‌ای، فرد را بزرگتر انواع مختلفی از فشارها می‌کند. غالباً بیشترین استرس زمانی احساس می‌شود که نوازنده مستحضر اجرا بر روی صحنه می‌رود. در این وضعیت، نوازنده به جای احساس هیجان ناشی از «اشتراک‌گذاری موسیقی‌اش با مخاطب، دچار دلهره و پریشانی می‌شود. این اضطراب، که عموماً استرس از صحنه» نامیده می‌شود، معضلی جدی و تضعیف‌کننده برای بسیاری از نوازنده‌گان در حکم اجراست.

متأسفانه، اضطراب اجرا ممکن است در اوایل زندگی هنری یک نوازنده پدیدار شود. آرچه والدین و معلمان فرزندان‌شان را، از طریق تشویق‌ها و کمک‌های لازم جهت پیشرفت به عنوان هنرجوی موسیقی، آماده می‌کنند، از طرف دیگر ممکن است، با تأکید بیش از حد بر سرفیت و پیروزی، موجب شوند تا این نوازنده‌گان جوان احساس تحت‌فشاربودن کنند. تحقیقات شان داده است که نوازنده‌گان نوجوان حسی را از اضطراب اجرا تجربه می‌کنند که مشابه حس

* Andreas C. Lehmann, John A. Sloboda, Robert Woody, "Managing Performance Anxiety", in *Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills*, Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 145-162.