

بهزاد عبدی از چگونگی خلق موسیقی اپرای عاشورای گوید

اپرای عاشورا خودم را هم به گریه می اندازد

عکس: سیدمحمد عبداللّهی

ذره بین

محمدرضا صادقی، خواننده ارکستر سمفونیک تهران در گفت و گو با «شهرود»

خوانندگان آواز ایرانی در مقابل آواز کلاسیک کار ددارند

شاگرد ارشد محمد نوری استاد فقید آواز کلاسیک، در کارنامه هنری خود تجربه همکاری در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، ارکستر زهی ارمنستان به رهبری لوریس چکنواریان و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی را ثبت کرده است، محمدرضا صادقی مدرس آواز کلاسیک و خواننده سولیت ارکستر سمفونیک تهران در اپرای عاشورا نقش شمر را ایفا می کند. صادقی پیش از این در دو اپرای عروسکی «مولوی» و «عاشورا» با کارگردانی بهروز غریب پور و آهنگسازی بهزاد عبدی حضور داشت. با او درباره این تجربه و اجرای پیش رو گفت و گو کرده ایم:

با توجه به این که تجربه اجراهای اپرا در ایران بعد از انقلاب چندان پر مایه و معنادار نیست، می توان اپراهای اجرا شده با آهنگسازی بهزاد عبدی و کارگردانی بهروز غریب پور را نقطه شروع یک جریان دانست. با این وصف حضور خوانندگان کلاسیک در این کارها فقط در نقش های منفی پر رنگ است. چرا؟

نظر شما خواننده های موسیقی ایرانی می تواند به معنای واقعی کلمه در اپرا بازی کند و صرفا به ارایه آموزش هایی که در ردیف موسیقی ایرانی آموخته بسنده نکند؟

از نظر من هر خواننده ای اگر از کلاس ها یا آموزش های لازم در حوزه بیان و بازیگری عبور کند می تواند در نقش آفرینی یک اپرا یا نمایشنامه آوازی موفق باشد. متأسفانه از گذشته تا به امروز مدرسان کلاس های آموزش آواز ایرانی به آموختن ردیفها، گوشه ها و ادوات تحریری در این حوزه بسنده کرده اند. چنین رویه ای نمی تواند زمینه های عالی را برای حضور ایرانی و همچنین حضور خوانندگان کلاسیک غربی در کنسرت خوانندگان موسیقی ایرانی، ایده ای تازه بوده و قطعا می تواند نقطه عطفی قابل تامل باشد. در مورد انتخاب نقش ها و تقابل نقش خورشو، در این ابراهام از طرفی می توان موضوع را بررسی کرد. از طرفی منظورم در بخش تکنیکی خوانندگان کلاسیک در بیان بازیگرانه نقش منفی، می تواند دلیل این انتخاب باشد. به علاوه ممکن است این امر تصادفی باشد، بنابراین

خواهد داشت. نباید فراموش کنیم فرهنگ اپرا نقشی منفی را بازی کند. از سویی دیگر با توجه به متن اجرایی توسط خوانندگان کلاسیک می توان دریافت که کلام مبتنی بر نتهای موسیقی باعث این انتخاب شده و باز قصه ای بر نمایش شخصیت های منفی داستان توسط خوانندگان موسیقی غربی نبوده است. شاید باید نگاهمان را تغییر دهیم!

آیا ارایه آواز خواننده های ایرانی در این سویی آبها هم با اغراق ها و لحن طلبکارانه همراه است؟

خیر اینطور نیست. خواننده در نقش های مختلف متفاوت ظاهر می شود. مفاهیم درونی و جملات و کلمات این حس طلبکارانه را کم و زیاد می کند. اگر داستان اپرای مولوی یا عاشورا را بررسی کنید، پی می برد که آهنگساز بخش های «چیتاتوب» یا دکلمه های آوازی را برای بیان برخی احساسات کلام در نظر گرفته و احساسات طلبکارانه یا عیاشانه بیشتر توسط خوانندگان کلاسیک قابل اجرا هستند. در سویی سبیدی قرار دارد و در سویی دیگر سیاهی ها. لذا خوانندگانی که آفرینشگر سیاهی ها هستند اگر توانستند این لحن طلبکارانه را به مخاطب منتقل کنند سود موفق بوده اند.

نظرم شما در مورد حضور توماس خوانندگان موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک در این کارها چیست؟

معتقدم خوانندگان کلاسیک گراهی صرفا تکنیکی دارند، بنابراین نمی توانند از پس انتقال احساس بر بیایند. با این نظر موافقتی؟

من این تلیق را می پسندم و از تجربه آن در ایسان دانشم نام مولانا لذت بردم. این تعاملی اساسی مابین دو فرم از موسیقی آوازی است

به واقع کر بلا برده. شمر می گوید: تا حسین کشته نگردد به سنان و شمشیر... و محتشم از زمان حال می رود و به او می گوید: کن واهمه از عذاب داورا محتشم نمی خواهد. تاریخ را عوض کند امدالش می خواهد این کار را انجام دهد. حتی در بخش آخر هم صحنه ای بسیار زیبا توسط استاد غریب پور خلق شده که در آن شعر یا سبشی می خواهد برود و امام را شهید کند اما محتشم جلوی او می رود می خواهد متوقفش کند. او می خواهد تاریخ را عوض کند. خلق این لحظات دراماتیک از دست کارگردانی مثل آقای غریب پور برمی آید. من هم در مقام آهنگساز تمام تلاشم را کردم تا به این المان هابردم.

چیدمان سازی تان را به چه صورتی انتخاب کرده اید تا بتوانید المان هایی را که به برداشت شما و آقای غریب پور نزدیک هستند با موسیقی ارائه دهید؟

من سعی کردم موسیقی جهانی و موسیقی ایرانی را که احساسی است با هم تلفیق کنم به همین خاطر از موسیقی کلاسیک غربی و دستگامی ایرانی به صورت تومانی استفاده کردم. این کار چندان ساده نیست. اگر این کار را پیشوی خود دید مایه های نوا، چهار گام، همایون، دستی و... در کار وجود دارند. این آمیختگی کار سختی بود. آقای غریب پور متن را به من دادند و من سعی کردم با کتر استرسیون تمام حالاتی را که در سوال به آنها اشاره کردید مورد توجه قرار دهم و آنها را در اختیار مخاطب بگذارم. طغیان در این جانتیجه یکسری تغیر است. تمام تلاشم این بود که موسیقی بتواند متن و حس موجود در آن را بیرون بکشد تا کارگردان با فرغ بال کار کند اما نمی توانم شاید هیچ کس نتواند این را بخوبی بداند. به عنوان مثال ترومبون که معمولا برای لحظه های جنگ و به کار می رود در برخی از مواقع عاشقانه حرکت می کند. این ساز در لحظه امن «عصر سعد» خشمگین عمل می کند اما وقتی امام می آید حضور ترومبون عاشقانه است. به نظر من بار تراژیک ماجرا من و مخاطب را بیشتر جنب می کند. هر موقع خود اپرای عاشورای می شوم یا اختیار اشک می ریزم.

آقای غریب پور بر اساس موسیقی تولید شده کار را روی صحنه برد.

اما چگیری موسیقی بیشتر از تئاتر است...

طبیعی است چون اپرا یعنی همین. این ماجرا اصلا نباید به نفع تئاتر صادره شود. اپرا نمایشنامه صنادار است. مثلا اپرای فلویت سحرآمیز موتسارت ۱۰۰ بار کارگردانی شده اما موسیقی آن واحد است. اپرای عاشورا موسیقی و متن واحدی دارد. اما ممکن است یک نفر بیاورد روایت دیگری از اپرای عاشورا را اجرا کند. آقای غریب پور با توجه به امکانات موجود و وسع جامعه اپرا را به صورت عروسکی اجرا کردند. ممکن است با بهبود امکانات شود کار از زنده اجرا کرد. با این وجود اپرای مولوی همیشه این صدا را خواهد داد. مگر اپرای فلویت سحرآمیز موتسارت عوض نشود؟ قطعا نه! اما ۱۰ هزار اجرا از آن به روی صحنه رفته است.

به نظر شما پرداختن به المان های موجود در عاشورا در چه شرایطی می تواند به بهترین نحو توسط آهنگساز ارایه شود؟

آقای غریب پور به عنوان کارگردان در این بین چگونه عمل کرد؟ در ابتدا باید این خواست وجود داشته باشد تا امروز خیلی ها نخواستند به این موضوع بپردازند. در اپرای عاشورا نگاه استاد غریب پور طغیان و عصیان علیه ظلم است، بنابراین مادر متن به خیلی از موضوعات نمی رسیم. حتی شهادت امام حسین (ع) فقط با موسیقی بیان می شود نه با متن. این طغیان امام حسین (ع) علیه ظلم است، شورش هستی است و همین جاست که باز این چه شورش است آغاز می شود. آقای غریب پور محتشم را از زمان حال سیاه و سفید شارپ تر است.

دقیقا. الان اگر یک خارجی برای دیدن اپرا بیاید با خوانش خواننده و نه دامنه صدایی متوجه می شود کدام یک ایفاگر نقش مثبت است و کدام یک ایفاگر نقش منفی را به عهده دارد. در واقع ما مثبت و منفی را با تئور و پاس نشان ندادیم. آقای غریب پور لیبی تو را که کار نمایشنامه را ایفا می کند به من دادند. لیبی تو می تواند شعر نباشد اما معمولا هست، از این جا به بعد کار آهنگساز آغاز می شود. من این لیبی تو را با موسیقی دراماتیزه می کنم. تمام ضربات و کشش و کش و واکنش را با موسیقی انجام دادم و

ویژگی را دارند. در این اپرا دامنه صوتی نمایانگر شخصیت نیست، گویش و بیان خواننده نمایانگر شخصیت است. خوانندگان چه شیوه کلاسیک و چه شیوه سنتی اگر نقش منفی می خوانند باید ر سیتاتیو بخوانند.

باید پیذیریم مخاطب ایرانی با این گونه از موسیقی آشنایی کاملی ندارد...

اینطور نیست. تعزیه نمونه کامل اپرای ایرانی است. منتها من سعی کردم این کار را با اپرا موسیقی جهانی آرایه دهم. من از شیوه کلاسیک استفاده نکردم. تمام تلاشم این بود که از توانایی خواننده های کلاسیک استفاده کنم نه از شیوه کلاسیک. خواننده های کلاسیک در این کار نمی خوانند. آنها از توانایی هایشان در جهت اشتمل خوانی استفاده می کنند.

در اپرای عاشورا در مقایسه با دو اپرای دیگر (حافظ و مولانا) کار تا حدودی سخت تر بود چرا که در این صحبت بر سر کار کردن روی موسیقی آیینی است. چگونه از پس این کار بر آمدید. انگار در این اپرا تقسیم شخصیت ها به سیاه و سفید شارپ تر است.

حسین علیشاپور از جوانان است. آواز خوانی که بی سروصدا کار خودش را انجام می دهد و خواندن آواز به شیوه مسافهان را ازین نیک می داند. صدیق تعریف، رضوی سروسزانی، منوچهر همایون پور و حسین عمومی از دیگر اساتیدی هستند که علیشاپور نزد آنها در سنت خواندن را آموخته است. و اخیرا در همراهی با استاد کیهان کلهر کلمه چنانوز شهیر ایرانی در قونیه ترکیه به اجرای برنامه پرداخت. علیشاپور در آخرین تجربه موسیقایی اش بناسد در نقش امام حسین (ع) در اپرای عاشورا همراهی کند گفت و گوی «شهرود» با علیشاپور را در باره این تجربه بخوید.

نحوه خواندن اشعار و ترانه ها در اپرا چه تفاوتی با خوانندگی به روش معمول دارد؟

صدای خواننده در اپرا در خدمت نقش است به بیان دیگر صدای خواننده در خدمت «لیبرو» نوشته شده است. درستی به همین خاطر خواننده در کارهای اپرا باید انسانی که به نقش او را می خواند در ذهن خود مجسم کند، باید خود را به جای او قرار دهد و با همان دغدغه و نزدیک به همان حس و حال نقش خود را بخواند. اگر قرار باشد خواننده اپرا همان طور که در سایر کارهایش به خواندن می پردازد بخواند کاری که ارایه داده اپرا نام نیست

شما در اپرای ششم و مولانا و حافظ حضور داشتید اما در ورژن عروسکی اپرای عاشورا حضور نداشتید چرا؟

اپرای عاشورا زمانی اجرا شد که من هنوز با آقای عبدی آشنا نشده بودم اما این بار فرصتی فراهم شد تا در کنسرت عاشورا حضور داشته باشم. می خواهم از آقای غریب پور هم پادی کنم. ایشان کارگردانی هر سه اپرا را به عهده داشتند و وقار و حمت کشیدند.

شما از جمله آن دسته از خوانندگان موسیقی ایرانی هستید که بیشتر اجراهای متن عطف به حوزه ساز و آواز است. به علاوه در کارهای منتشر شده هم معمولا به سمت فضاهای چند صدایی حرکت نمی کنید و اگر هم پیچیدگی در کارهای آوازی نیست آن را در عین سادگی عیان می کنید، بنابراین تجربه حضور در کارهایی که بهزاد عبدی آهنگسازی کرده با بقیه

آقای غریب پور بر اساس موسیقی تولید شده کار را روی صحنه برد.

اما چگیری موسیقی بیشتر از تئاتر است...

طبیعی است چون اپرا یعنی همین. این ماجرا اصلا نباید به نفع تئاتر صادره شود. اپرا نمایشنامه صنادار است. مثلا اپرای فلویت سحرآمیز موتسارت ۱۰۰ بار کارگردانی شده اما موسیقی آن واحد است. اپرای عاشورا موسیقی و متن واحدی دارد. اما ممکن است یک نفر بیاورد روایت دیگری از اپرای عاشورا را اجرا کند. آقای غریب پور با توجه به امکانات موجود و وسع جامعه اپرا را به صورت عروسکی اجرا کردند. ممکن است با بهبود امکانات شود کار از زنده اجرا کرد. با این وجود اپرای مولوی همیشه این صدا را خواهد داد. مگر اپرای فلویت سحرآمیز موتسارت عوض نشود؟ قطعا نه! اما ۱۰ هزار اجرا از آن به روی صحنه رفته است.

به نظر شما پرداختن به المان های موجود در عاشورا در چه شرایطی می تواند به بهترین نحو توسط آهنگساز ارایه شود؟

آقای غریب پور به عنوان کارگردان در این بین چگونه عمل کرد؟ در ابتدا باید این خواست وجود داشته باشد تا امروز خیلی ها نخواستند به این موضوع بپردازند. در اپرای عاشورا نگاه استاد غریب پور طغیان و عصیان علیه ظلم است، بنابراین مادر متن به خیلی از موضوعات نمی رسیم. حتی شهادت امام حسین (ع) فقط با موسیقی بیان می شود نه با متن. این طغیان امام حسین (ع) علیه ظلم است، شورش هستی است و همین جاست که باز این چه شورش است آغاز می شود. آقای غریب پور محتشم را از زمان حال سیاه و سفید شارپ تر است.

دقیقا. الان اگر یک خارجی برای دیدن اپرا بیاید با خوانش خواننده و نه دامنه صدایی متوجه می شود کدام یک ایفاگر نقش مثبت است و کدام یک ایفاگر نقش منفی را به عهده دارد. در واقع ما مثبت و منفی را با تئور و پاس نشان ندادیم. آقای غریب پور لیبی تو را که کار نمایشنامه را ایفا می کند به من دادند. لیبی تو می تواند شعر نباشد اما معمولا هست، از این جا به بعد کار آهنگساز آغاز می شود. من این لیبی تو را با موسیقی دراماتیزه می کنم. تمام ضربات و کشش و کش و واکنش را با موسیقی انجام دادم و

یکی از مهم ترین ویژگی های بسیار مهم بهزاد عبدی آن است که در عین شناخت موسیقی ارکسترال موسیقی ایرانی را هم می شناسد. او نوازنده سه تار است و به موسیقی ایرانی و دستگاه های موسیقی ما آشناسد. به علاوه از پس کارهای ارکسترال هم به خوبی بر می آید. لازم است به علاقه شخصی که به آقای عبدی دارم هم اشاره کنم. من به کار عبدی اعتقاد دارم و به همین خاطر در کارهای او حضور دارم.

قضاوت شما در مورد ابعاد موسیقایی کاری مثل اپرای عاشورا که در دسته موسیقی آیینی قرار می گیرد چگونه است؟

من فقط در مورد ابعاد موسیقایی کار صحبت می کنم. اپرای عاشورا یک تجربه فوی ارکسترال است. در این پروژه به خوبی از ظرفیت های موسیقی ایرانی در ارکستر بزرگ استفاده شده است. در اپرای حافظ مولانا هم این اتفاق افتاده است.

به علاوه باید بگویم عبدی از آن دست آهنگسازانی است که با مطالعه دست به قلم می برد. او برای اپرای عاشورا تمهای بسیار خوبی از نوحه های سنتی و قدیم ایران

گرفته و آنها را به بهترین نحو در این کار مورد استفاده قرار داده است. بحر طویل آخری که در این کنسرت خوانده می شود تنها یکی از مثال هایی است که در مورد استفاده هوشمندانه بهزاد عبدی بر این امر مطرح کردم.

پرسش بعدی من از شما معطوف به حوزه ای است که در آن بیشترین فعالیت را داشته اید. شما به عنوان یک خواننده آواز ایرانی بهتر از من می دانید که خوانندگان آواز ما تا همین چنددهه پیش مناجات خوان های درجه یکی بودند. حتی برخی از کسانی که ردیف موسیقی را فرا گرفتند به سمت خواندن مناجات به صورت تخصصی گرایش پیدا کردند. مرحوم جواد ذبیحی از جمله همین افراد است. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که موسیقی ایرانی در وضع امروزی قرار گرفته است؟

قدری سطح کارها از نسوی تعدادی از نوحه خوان ها پایین آمده که جای هیچ حرفی را باقی نمی گذارد. در چنین شرایطی کارهایی مثل اپرای عاشورا سطح سلیقه مخاطب را بالای می برد. می پرسید چرا؟

می گویم به آن خاطر که کار عالی نوشته شده و از نسوی دیگر بر اساس باورهای مستحکم به فرجام رسیده است. هر دو این عوامل باعث می شوند مخاطب موسیقی آیینی را در چنین

اپرای عاشورا موسیقی متن واحدی دارد. اما ممکن است یک نفر بیاورد روایت دیگری از اپرای عاشورا را اجرا کند. ممکن است با بهبود امکانات شود کار از زنده اجرا کرد. با این وجود اپرای مولوی همیشه این صدا را خواهد داد

به نظر شما پرداختن به المان های موجود در عاشورا در چه شرایطی می تواند به بهترین نحو توسط آهنگساز ارایه شود؟

آقای غریب پور به عنوان کارگردان در این بین چگونه عمل کرد؟ در ابتدا باید این خواست وجود داشته باشد تا امروز خیلی ها نخواستند به این موضوع بپردازند. در اپرای عاشورا نگاه استاد غریب پور طغیان و عصیان علیه ظلم است، بنابراین مادر متن به خیلی از موضوعات نمی رسیم. حتی شهادت امام حسین (ع) فقط با موسیقی بیان می شود نه با متن. این طغیان امام حسین (ع) علیه ظلم است، شورش هستی است و همین جاست که باز این چه شورش است آغاز می شود. آقای غریب پور محتشم را از زمان حال سیاه و سفید شارپ تر است.

دقیقا. الان اگر یک خارجی برای دیدن اپرا بیاید با خوانش خواننده و نه دامنه صدایی متوجه می شود کدام یک ایفاگر نقش مثبت است و کدام یک ایفاگر نقش منفی را به عهده دارد. در واقع ما مثبت و منفی را با تئور و پاس نشان ندادیم. آقای غریب پور لیبی تو را که کار نمایشنامه را ایفا می کند به من دادند. لیبی تو می تواند شعر نباشد اما معمولا هست، از این جا به بعد کار آهنگساز آغاز می شود. من این لیبی تو را با موسیقی دراماتیزه می کنم. تمام ضربات و کشش و کش و واکنش را با موسیقی انجام دادم و

یکی از مهم ترین ویژگی های بسیار مهم بهزاد عبدی آن است که در عین شناخت موسیقی ارکسترال موسیقی ایرانی را هم می شناسد. او نوازنده سه تار است و به موسیقی ایرانی و دستگاه های موسیقی ما آشناسد. به علاوه از پس کارهای ارکسترال هم به خوبی بر می آید. لازم است به علاقه شخصی که به آقای عبدی دارم هم اشاره کنم. من به کار عبدی اعتقاد دارم و به همین خاطر در کارهای او حضور دارم.

قضاوت شما در مورد ابعاد موسیقایی کاری مثل اپرای عاشورا که در دسته موسیقی آیینی قرار می گیرد چگونه است؟

من فقط در مورد ابعاد موسیقایی کار صحبت می کنم. اپرای عاشورا یک تجربه فوی ارکسترال است. در این پروژه به خوبی از ظرفیت های موسیقی ایرانی در ارکستر بزرگ استفاده شده است. در اپرای حافظ مولانا هم این اتفاق افتاده است.

به علاوه باید بگویم عبدی از آن دست آهنگسازانی است که با مطالعه دست به قلم می برد. او برای اپرای عاشورا تمهای بسیار خوبی از نوحه های سنتی و قدیم ایران

گرفته و آنها را به بهترین نحو در این کار مورد استفاده قرار داده است. بحر طویل آخری که در این کنسرت خوانده می شود تنها یکی از مثال هایی است که در مورد استفاده هوشمندانه بهزاد عبدی بر این امر مطرح کردم.

پرسش بعدی من از شما معطوف به حوزه ای است که در آن بیشترین فعالیت را داشته اید. شما به عنوان یک خواننده آواز ایرانی بهتر از من می دانید که خوانندگان آواز ما تا همین چنددهه پیش مناجات خوان های درجه یکی بودند. حتی برخی از کسانی که ردیف موسیقی را فرا گرفتند به سمت خواندن مناجات به صورت تخصصی گرایش پیدا کردند. مرحوم جواد ذبیحی از جمله همین افراد است. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که موسیقی ایرانی در وضع امروزی قرار گرفته است؟

قدری سطح کارها از نسوی تعدادی از نوحه خوان ها پایین آمده که جای هیچ حرفی را باقی نمی گذارد. در چنین شرایطی کارهایی مثل اپرای عاشورا سطح سلیقه مخاطب را بالای می برد. می پرسید چرا؟

می گویم به آن خاطر که کار عالی نوشته شده و از نسوی دیگر بر اساس باورهای مستحکم به فرجام رسیده است. هر دو این عوامل باعث می شوند مخاطب موسیقی آیینی را در چنین

