

گزارش‌نامه جبر

● گفت و شنودی با استاد علی تجویدی در سوگ شادروان جواد معروفی

...نَكَمَ غَرْبَ كَدَامِينَ ستاره؟!

■ مرضیه پروهان

زیرنظر علی نقی وزیری که تا حدودی با نوازنده‌گی پیانو آشنایی داشت، به تعلیم این ساز می‌پردازد و سپس به پیشنهاد وزیری، برای تکمیل آموخته‌های خود، به پیانیستی به نام «خاراطبیان» مراجعه می‌کند و چندین سال از آموزش‌های او بهره می‌گیرد. در همین اوام بود که از مدرسه موسیقی فارغ‌التحصیل می‌شود و همکاری خود را با ارکستر وزیری آغاز می‌کند.

معروفی به دلیل آشنایی با تکنیک غربی، موفق می‌شود که با شیوه‌ای مبتنی بر اصول علمی، دستگاههای موسیقی ایرانی را روی این ساز پیاده کند.

وبه این ترتیب، بر مقدورات اجرایی این ساز می‌افزاید شادروان معروفی از دست چپ خود، برای اجرای آکوردهای مناسب موسیقی ایرانی استفاده می‌کرد و با مهارت فراوانی که در این زمینه پیدا کرده بود، موفق شد سبک کاملاً متمایزی در نوازنده‌گی این ساز پایه‌گذاری کند. با افتتاح رادیو در سال ۱۳۱۹، جواد به این مؤسسه روی آورد و سالها با ارکسترها مختلف رادیو همکاری داشت. معروفی طی سالها کار و نلاش عاشقانه، قطعات بسیار زیبایی تنظیم کرد که در عین سادگی، از زیبایی و لطف خاصی برخوردار است، از جمله قطعاتی تحت عنوان: راپسودی شماره ۱ در مایه اصفهان، راپسودی شماره ۲ در همایون، راپسودی شماره ۳ در ماهور و قطعات دیگری که پرداختن به آنها در این مجال ممکن نیست به هر حال آثار او، بازتاب احساسات عمیق و روحیات عالی او بود.

□ به نظر می‌رسد که شادروان جواد معروفی، تا حدودی از موسیقی سنتی فاصله گرفته بود. به طوری که پاره‌ای آثار او تحت تأثیر موسیقی غربی شکل گرفته است.

■ معروفی در مقایسه با مرتضی خان محجوی که در همه حال به موازین موسیقی سنتی پایبند بود و فواصل ایرانی را رعایت می‌کرد، در پاره‌ای آثار خود، به دلیل آکوردهایی که به کار می‌برد، ترجیح می‌داد فواصل ایرانی را حذف کند. می‌دانید که پیانوهای مانند ستور در اجرای بعضی قطعات که در آن، مدگردی (مدولاسیون) صورت می‌گیرد، به دلیل رعایت ربع

تفییراتی که در کوک پیانو ایجاد کرده بود، می‌توانست همه دستگاههای موسیقی ایرانی را اجرا کند. از جمله پیانیستهای برجسته‌ای که در شیوه نوازنده‌گی پیانو صاحب سبک و تأثیرگذار بوده‌اند، مرتضی خان محجوی است که شیوه بسیار خاصی در نوازنده‌گی پیانو ابداع کرده بود و این ساز را به شیوه‌ای دلیل‌زیر می‌نواخت و بویژه دست راست او از نرمش و تحرک فوق العاده‌ای برخوردار بود و با قدرت مانور فراوانی که داشت، حتی پیانیستهای بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده بود.

□ جالب اینجاست که شیوه نوازنده‌گی شادروان جواد معروفی کاملاً با شیوه و تدبیر نوازنده‌گی مرتضی محجوی متفاوت است.

■ طبیعی است! یکی از دلائل این اختلاف سبک، تأثیرپذیری معروفی از مشیر همایون بود و شادروان معروفی پیشتر به اسلوب مشیر همایون نزدیک بود.

□ اجازه بدید، پیش از پرداختن به سبک نوازنده‌گی شادروان معروفی، چکیده وار مروری داشته باشیم بر زندگی و احوال ایشان...

■ استاد جواد معروفی در سال ۱۲۹۱ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدر او، موسی خان معروفی استاد بلندپایه موسیقی ایرانی است که با گردآوری و تدوین ردیف موسیقی سنتی که یکی از اسناد معتبر موسیقی ایران است، حق بزرگی برگردان فرهنگ و هنر ایران زمین دارد.

موسی خان، همچنین بسیاری از آهنگهای ساخته شده توسط درویش خان، رکن الدین خان، عارف و دیگران را به خط موسیقی نوشته. به نظر من اگر همت ایشان نبود، چه بسا که بسیاری از این آهنگها به دست فراموشی سپرده می‌شد. البته ابراهیم منصوری هم در این زمینه نقش بسزایی داشته است. به هر حال، جواد در چنین خانواده‌ای به دنیا می‌آید و از سرچشمه‌های ذوق و دانش پدر بهره‌ها می‌گیرد. جواد در آغاز به پیروی از پدر و استاد خود که از شاگردان برجسته درویش خان و وزیری بود به نواختن نارروی می‌آورد؛ اما با رفتن به مدرسه موسیقی، به توصیه استاد علی نقی وزیری، به نوازنده‌گی پیانو مشغول می‌شود. در آغاز

به تسلی استاد علی تجویدی رفته بودیم؛ در سوگ شادروان جواد معروفی و او غریب افتاده از اقران بستانش، خاموش و در خویش به ما نگاه می‌کرد. تجویدی در آستانه هفتاد سالگی استادی است بی‌شایه و زنگار؛ با نگاهی به افسوس آمیخته و به شیوه هر بار و همیشه اش، با آهی، به نجوا گفت: چه می‌شود کرد؟

آنچاروی قفسه کتابهایش، این عبارت شگفت که پرسش و پاسخ را توأمان در خود داشت، به قرینه کلام استاد در چشم و نگاه ما نمایانتر شد و گویی با تمام ظرفیت معنای خود با تلخی به ما می‌گفت: جهان پیرست و بی‌بنیاد...

بسالحظه‌ها که با خود اندیشه‌ایم که در زمان ما اگر بر آن شویم تا تنی چند از اجله هنر و فرهنگ معاصر ایران را نشان کیم، بی‌گمان نام علی تجویدی را باید در فهرست نخست قرار داد. از همین رو برآن شدیم تا با او که از جمله اعاظم موسیقی معاصر ماست، درباره شأن و مقام هنری شادروان جواد معروفی سخن بگوییم و حاصل کار این است که می‌خوانید: □ پرداختن به زندگی و احوال و آثار شادروان جواد معروفی، بی‌مقدمه‌ای ناگزیر در باره پیانو و پیانونوازی در ایران نارسا خواهد بود. از این رو با طرح پرسشی درباره تاریخچه و رود پیانو به ایران و نخستین نوازنده‌گان پیانو، ذهن استاد را به کاوش در خاطرات دورتر بر می‌انگزیم.

■ «نخستین پیانوی که به ایران آمد، پنج اوکتاو داشت و نایلنون آن را به فتحعلی شاه قاجار هدیه کرده بود. در زمان ناصرالدین شاه، پیانو کاملتری وارد ایران شد که ناصرالدین شاه آن را به سرورالملک (میرزا صادق خان) رئیس ارکستر دربار ناصری (که از نوازنده‌گان شاخص سنتور بود و در موسیقی ایران مقام بسیار والایی دارد)، سپرد و در نتیجه، میرزا صادق خان، پس از مدتی کار با آن، موفق می‌شود که قطعاتی را با آن اجرا کند و سپس با تمهداتی از جمله تبدیل کلیدهای سیاه به پرده‌های ایرانی (کرن و سُری)، دستگاههای شور و سه‌گاه را هم با آن می‌نوازد. مشیر همابون شهردار، شاگرد میرزا صادق خان بود که با

کلی شعر آشنایی کامل نداشته‌اند و با این همه، به مدد قریحه و ذوق هنری، موفق به سرودن اشعار جاودانه شده‌اند. آهنگ خوب را هر کس که بسازد، در یادها زنده می‌ماند. کمال سادگی، خودش هنر است. پیرایه‌های تصنیعی مُخل کار هنری است. یک هنرمند واقعی دنبال پیرایه‌های تصنیعی نمی‌رود. هنر برخلاف علم به ایجاز گرایش دارد؛ حال آنکه در علم، هر قدر موشکافی شود، بجاست.

■ مشخصاً از تجربه‌های خود بگویید

■ هرچه هنر و هنرمند به طبیعت نزدیکتر شود، به کمال و زیبایی نزدیکتر می‌شود. طبیعت با زیبایی و کمال آمیخته است. هنرمند باید طبیعت را الگو قرار دهد. هنرمندانی که صرفاً می‌کوشند با تکیه بر اصول و قواعد از پیش تعیین شده، به خلق اثر هنری موفق شوند، کمتر توفیق می‌یابند. ارزش و اعتبار سنت گذار سنت گذار در طول تاریخ بالاتر از سنت گرا بوده است. البته شک نیست که سنت گذار باید با سنتهای گذشته ارتباط و پیوندی تام و تمام داشته باشد. معروفی، افزون بر سنت شناسی، سنت گذار بود.

■ شما سالها با جواد معروفی دوست و همکار بودید. بنابراین برای خوانندگان ادبستان جالب خواهد بود اگر به نقل خاطراتی از ایشان درگذر از سالها دوستی و همکاری بپردازید.

■ نخستین بار ایشان را در ارکستر انجم موسیقی ملی دیدم. باید بگویم که من خط نت را در

تحت تأثیر این آهنگ قرار گرفته بودند؛ به طوری که تقریباً همه کسانی که به پیانو و آوردند، آموختش خود را با این آهنگ آغاز کردند و جای شگفتی است که هر هنرجوی نازه کاری با چند ماه تمرین می‌تواند این آهنگ را اجرا کند. البته باید یادآوری کنم که این آهنگ از تکنیک چندان بالایی برخوردار نیست؛ اما به قدری زیباست که می‌توان آن را از معروفترین آهنگهای دوران ما دانست.

■ عجیب است که آهنگی با این سادگی، می‌تواند چنین تأثیر شگفتی داشته باشد؛ آیا این سادگی را نمی‌توان از نوع «سهله معتقد» دانست؛ با توجه به اینکه تم اصلی بسیاری از آثار کلاسیک نیز بسیار ساده‌اند...

■ همین طور است. به اعتقاد من، زیباترین آهنگها، سهلترین آهنگها هستند.

■ عجیب است.

■ بله و یکی از ویژگیهای یک آهنگ خوب، سادگی آن است.

■ نگاه کنید به ملودیهای ساده محلی که با یکی دو بار خواندن در یاد می‌ماند.

■ و بسا که به حافظه تاریخی سپرده می‌شود...

■ بله، سادگی ترانه‌های محلی چنین اقتضابی دارد.

■ پس نقش تکنیک را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

■ تکنیک در خدمت هنر است، نه خود آن؛ همچنانکه عروض و بدیع و قافیه در خدمت جوهر شعری قرار دارند.

بس اشعاران توانا که اساساً با موازین و قواعد

پرده‌های فرضی، دچار محدودیتهاست. از این رو برای آنکه از مقدورات پیانو به طور کامل استفاده کند و به هر دو دست، امکان مانور بیشتری بدهد، گاه ناگزیر، فواصل ایرانی را حذف کرده است؛ برای نمونه، در «فانتزی زیلا» که به نام دخترش زیلا ساخته است و اثری است بسیار زیبا، فواصل ایرانی حذف شده است؛ با این همه، حال و هوای اثر کاملاً ایرانی است. در واقع در هر کجا که رعایت فواصل ایرانی ضرورت داشت، (مثل در همنوازیها با بنان و سایر خوانندگان)، از پرده‌های ایرانی استفاده می‌کرد به هر حال، از جمله آثار ارزشمند استاد معروفی، سونیتی است در سه گاه و دشتی و باید بگوییم که معروفی سلیقه‌ای بسیار عالی و خلاقیتی شکرگف در تنظیم آهنگها داشت؛ از جمله آهنگ‌های زیبایی که با الهام از گوشه مخالف سه گاه (مشخصاً نعمه مخالف) تنظیم کرده بود، آهنگ مشهور «نعمه مخالف» است که با شعر بهادری‌گانه اجراء شده و در آن، از پرده‌های خاص موسیقی سنتی استفاده کامل شده است.

(استاد تجویدی، تحت تأثیر این خاطره، بخش آغازین این آهنگ را زیر لب زمزمه می‌کند و می‌افزاید):

او توانست با ساختن آهنگهای زیبا و در یادماندنی با مردم زمانه خود رابطه عاطفی برقرار کند. از جمله موقفترین آهنگهای او «خوابهای طلایی» است که تأثیر تعیین کننده‌ای در علاقمندی مردم به موسیقی و گرایش آنها به سوی آموختن پیانو داشت و من معتمد بخش اعظم کسانی که به آموختن پیانو روآوردن.

نلاش در این زمینه را وظیفه و رسالت هنری خود تلقی کنند.

□ از نخستین دیدار خود با شادروان جواد معروفی یاد کردید، بجاست در پایان این گفت و گو، از آخرین خاطرات خود نیز یادی کنید.

■ آخرین خاطرات من از آن مرحوم به مجلس بزرگداشت خود ایشان بازمی گردد که در آنجا فرصت دیدار و گفت و گو با آن عزیز از دست رفته نصیب شد. من همیشه نسبت به شاگردان کلتل وزیری احترام و ارزشی ویژه‌ای قائل بوده‌ام و بارها گفته‌ام که عظمت کلتل در شاگردان او نیز متجلی بود. همیشه کلتل را با کمال الملک و شاگردان اورا با پدر خودم (هادی خان تجویدی مینیاتوریست برجسته معاصر) مقایسه کرده‌ام.

به هر حال، در مجلس بزرگداشت جواد معروفی، با بسیاری از هنرمندان از جمله شاگردان استاد دیدار کردم. در این مجلس لوحه سیاسی نیز به پاس خدمات ارزشمند استاد به موسیقی ایران تقدیم ایشان شد. جواد معروفی با وقار و ممتاز همیشگی اش در مجلس حضور یافته بود و مثل همیشه با مهر بانی ذاتی خود مرا مورد لطف قرارداد. او از چهره‌هایی است که همواره نه تنها در ذهن دوستان و همکارانش، که در یاد مردم حقشناست ایرانی باقی خواهد ماند.

دریغایا دو نام اور عرصه موسیقی استاد احمد عبادی و شادروان جواد معروفی، با فاصله‌ای اندک، از صحنه حیات رخت بر بستند و گرچه خود از هیاهوی عالم خاک و قیل و قال زمانه رستند، بار غمی سنگین بر دل و جان مابرجا نهادند.

یادشان گرامی و همتشان روشنی بخش نسلهای نو باد!

ماجراء، با خود می‌اندیشم که ویزگیهای اخلاقی و خصائص معنوی یک هنرمند تا چه حد در کار او تأثیر می‌گذارد. واقعات عامی آثار معروفی بیانگر روح متعالی و شخصیت پاک و بی‌آلایش اوست. من به واقع اعتقاد دارم که هنر آینه روحبیات و خلقيات هنرمند است و بارها گفته‌ام که از کيفيت ساز هنرمند می‌توان به درون او راه یافت. می‌خواهم بگويم که اين همه زیبایي و شکوه که در آثار معروفی موجود می‌زند، بازتاب عواطف و خلق و خوی ملکوتی او بود، به راستی هنرمندی وارسته بود و در طول سالها، هرگز کسی از او رنجشی نیافت. در وجود او از حسادت و ریا کوچکترین نشانه‌ای نبود و گمان می‌کنم که همه دوستان دیرین من براین نکته وحدت نظر داشته باشند. اکنون او که عمری را در راه اعتلای هنرموسیقی بذل کرد، در میان ما نیست. دریغ و درد که جامعه هنری و مسؤولان و دست اندکاران عرصه هنر، قدر و منزلت او را به درستی در نیافتند. اورا از دست دادیم، در حالی که، خلاصه عظیم فقدان اورا تا سالهای سال نمی‌توان بر کرد.

□ می‌دانیم که شادروان جواد معروفی، شاگردان برجسته‌ای تربیت کرده است. به نظر شما وظیفه شاگردان او چیست؟

■ شاگردان خوب او هنرمندانی وارسته و خوش‌ذوق هستند و آهنگهای زیبایی ساخته‌اند و امیدوارم که به مسؤولیت عظیمی که بردوش دارند، واقف باشند و بکوشند خلاصه استاد را جبران کنند و راه اورا ادامه دهند دریغایا که پس از مرتضی محجویی، راه او بی‌رهرو ماند. با این امید که شاگردان بلندپایه استاد معروفی، با کار و تلاش بی‌وقفه راهی را که مرتضی خان محجویی، مشیرهاییون و جواد معروفی آغاز کردن، ادامه دهند و

مدرسه دارالفنون از استاد عالی مقام، موسی خان معروفی پدر جواد آموختم بدین ترتیب، همزمان با آشنایی با روح الله خالقی، با جواد معروفی نیز آشنا شدم. در آن زمان روح الله خالقی و جواد معروفی در مدرسه موسیقی به تدریس دیکته موسیقی و سولفر اشتغال داشتند. بعدها این آشنایی، به دوستی عمیقی بدل شد که تا واپسین روزهای حیات او ادامه داشت. سالها در شورای عالی موسیقی رادیو و شورای عالی موسیقی هنرهای زیبا همکاری داشتیم. بعد از تشکیل برنامه گلها، دوستی و همکاری ما گسترش یافت. اصولاً طبیعت کار هنری در زمینه موسیقی به گونه‌ای است که همدلی و صمیمیت فراوانی می‌طلبد. باید اشاره کنم که اعضای خاندان معروفی، بسیار مذهبی بودند. موسی خان در هنرستان، قرآن و شرعیات درس می‌داد و به اصول و احکام اعتقادی بسیار پایبند بود. جواد معروفی نیز همواره فراناض دینی را با خلوص تمام انجام می‌داد. خاطره جالی از او دارم که هنوز پس از سالها، یادآوری آن مرا عینقا متأثر می‌کند سالها پیش که برای زیارت مرقد پاک حضرت حسین (ع) به کربلا مشرف شده بودم، در حالی که در گوشه‌ای به راز و نیاز با آن یگانه اعصار و قرون مشغول بودم، در کمال شگفتی دریافتیم که کمی آنطرفت چهره‌ای آشنا با چشمان گریان و کتاب دعایی در دست، رو به ضریح امام حسین (ع) مشغول خواندن دعاست. با چنان اخلاصی در راز و نیاز خود غرقه بود که من میهویت شدم. با خود اندیشیدم که معروفی در کربلا چه می‌کند؟ سر از پاشنخان به سوی او شناختم و او را غرق بوسه کردم و پیداست که هر دو چه حال عجیبی داشتیم و به راستی «حالی رفت که محراب به فریاد آمد». پس از حدود ۲۸ سال از آن