شجریان: مخاطب خاص، شهرت عام

شجریان مجری یک موسیقی کلاسیک بود که از ویژگیهای این موسیقی (در بیشتر فرهنگها) داشتن مخاطبان خاص است؛ پس چگونه او به این شهرت عام رسید که نامش تقریباً به گوش هر ایرانی و میلیونها غیرایرانی رسیده است؟

پیش از پرداختن به این موضوع، باید پرسید که چه شد که شجریان در آواز از دیگران متمایز شد؟ شاید اول به نظر برسد گسترهی وسیع صدای اصطلاحاً شش دانگ اوست که او را ممتاز کرده، اما این حُسنی است که بسیاری از خوانندگان حتی ناشناخته هم دارند. کوک و، به اصطلاح، ژوستخواندن، وزنشناسی و کیفیت صداسازی را هم گرچه او به کمال دارا بود، برای دیگرخوانندگان مستعد با قدری تلاش، بهدستآمدنی، بلکه امروز بدیهی است. بنابراین، وجه امتیاز او را در جایی دیگر باید جستجو کرد: نگاهی به کارنامه حدوداً پنجاهسالهی آواز شجریان، از آگاهی و شناخت وسیع و عمیق او از گوشهها و الحان، تسلط بیچونوچرایش در اجرای دقیق و البته هوش و ذوق او در ایجاد ارتباط میان آنها و اتصال دادنشان و طراحی آواز و انتخاب اشعار دارد. شجریان خوب آموزش دید؛ استادان ممتاز داشت و خود بهترین شاگرد بود و تا آن هنگام که از پا افتاد، پژوهندهای خستگیناپذیر. از هیچ لحن و گوشهای نزد هرکس که بود نمی گذشت و داستانهای جویندگی او نزد اهل موسیقی مکرر بازگو شده است.

نیز ویژگی مهم خوانندگی شجریان، تنوع تحریرهای اوست؛ بسیاری از خوانندههای پیش از او آوازشان را به یک دو سه گونه تحریر میآراستند و با همانها هم بر مسند استادی می نشستند. بعضی هم تحریر را، نه یک اِلمان موسیقایی، که ابزار شهرت و محبوبیت می دانستند و آنقدر دورش میگشتند که شنوندگانشان به خلسه روند یا به خروش درآیند. شجریان نه تنها بر شناخت هزارتوها و اجرای دقیق انواع تحریر فائق آمد، که آن را با مفهوم و کارکرد موسیقاییاش، نه برای خودنمایی و جلوه فروشی به کار بست: از تحریرهای تزئینی که چند نت و هجای ساده را غنا و معنا می دهد تا تحریرهای ساختاری که گوشهای را به مقصدی و نغمهای را به منزلی می رساند و عبارتبندی و روند دستگاهی را حرکت و استحکام می بخشد. کوشش مشکور شجریان به آنجا رسید که گسترهی وسیع صدای زیر فرمانش، شناخت عمیقش از الحان و گوشهها و پردهها، ذوق و هوشش در وصل اینها و طراحی آواز و نیز توانایی کمنظیرش در ادای تحریرها و آرایهها — که حاصل اینها در دهها بلکه صدها ساعت اجرای ممتاز جمع است — ادای تحریرها و آرایهها — که می توان او را دایرةالمعارف آواز ایران نامید.

* * *

اما چه شد که شجریان، که موسیقی اش خاص بود، تقریباً بی مدد تلویزیون و سینما که سبب ساز اصلی شهرت عاماند، چنان نامور شد؟ اسباب متعددی در این میان به ذهن می رسد که در سالها کار مداوم او، با فراز و فرودهایی رخ نمودند: نخست، پیوستن او در اواخر دههی چهل به جریان جنبش احیا یا همان مرکز حفظ و اشاعه است که گفتمانش، یعنی بازگشت به خویشتن، نزد جامعهی روشنفکری و دانشجویان جاذبه و اعتبار یافته بود. افزون بر این، بیش از دیگر خوانندگان به حافظ خوانی رو آورد که نزد جامعهی روشنفکری از دیگر شاعران قدیم مقبول تر بود. شاعران معاصر و نوگرا را هم از قلم نینداخت و مضامین مناسب احوال اجتماعی را وارد آواز خود کرد. لحن کشدار و سوزناک عاشقان شکست خورده را به خود نگرفت و با تکنیک بی نقص و همراهی یاران پرنبوغ، منظومهی کاملی برای پسند نخبگان فراهم آورد. درواقع شهرت، یا به عبارت بهتر، نیکنامی شجریان از نخبگان و، به اصطلاح، از بالا شروع شد و بعدها به گروهها و اقشار، به اصطلاح، پایین تر فرهنگی رسید.

سبب دیگر، سرودهای پرشور گروههای چاووش است که شجریان صدای اصلی آنها بود؛ اگر پیش از این با راستوپنجگاه در جشن هنر، تحسین اهل فرهنگ و اندیشه را برمیانگیخت و پیام بازگشت به خویشتن را در لفافه می گفت، اکنون در دانشگاه سرود سپیده میخواند و آشکارا نوید و امید می داد. کار او و یارانش از تحسین گذشته بود و دیگر نیاز و سفارش اجتماعی را برآورده می کرد.

دیگرعاملی که شهرت شجریان را بیشتر کرد، فضای موسیقی پس از انقلاب بود که نه تنها موسیقی پاپ، که فعالیت بسیاری از خوانندگان اصطلاحاً سنتی هم به کلی ممنوع شد.

استادان قدیم تر چون تاج و بنان و قوامی هم یکی پس از دیگری درگذشتند و شجریان از معدود صداها بود که می توانست، هرچند نه بی دردسر، اما بالأخره مجوز بگیرد. من به آن گروهی که شجریان را به فرصت طلبی یا همراهی در این ممنوعیتها متهم می کنند مطلقاً تعلق ندارم و نیز فکر می کنم بیان آوازی شجریان چنان متفاوت و سرآمد بود که همین جایگاه امروز را پیدا می کرد، اما، به هرحال، این فرصت برای او پیش آمد که صدایش رساتر شنیده شود.

اکنون که صحبت فرصت پیش آمد، دو نکته ی دیگر هم می توان گفت: شجریان به رپر توار یا کارگان کمتر شنیده شده ای دسترسی یافت و آن ردیف آوازی و نیز تصنیف های قدیم بود. به این ترتیب، برای ساختن یک برنامه، معمولاً بخش مهمی از مواد و مصالح را در اختیار داشت؛ مثلاً توانست یک برنامه ابوعطا را با آموزه های ردیفی اش و تصنیفی از درویش خان ترتیب دهد. گرچه مسلماً هنر اجرای او و لطفی در آن برنامه بسیار درخشان بود، اما امروزه یک نوازنده و یک خواننده ی بسیار بااستعداد عملاً نمی توانند یک آلبوم یا کنسرت با تصنیف «بهار دلکش» عرضه کنند و در انتظار آن استقبال و تحسین بمانند. موضوع دیگر فرصت بهره گیری از استادان و هنرمندانی بود که در اوج تجربه یا خلاقیت بودند؛ از دوامی زاده ی ۱۲۷۰ش تا مشکاتیان متولدِ ۱۳۳۴، چند نسل از موسیقیدانان، با گرایش ها و توانایی های متفاوت، به آموزش او کوشیدند، تجربیات خود را با او تقسیم کردند و بهترین قطعاتشان را برای او ساختند. البته و البته که او استعداد را با کوشش، پژوهندگی را با شکیبایی، و عشق به سنت را با نوجویی فراهم داشت، اما مجموعه ی مراد و معانی هم جمع آمده بود تا او را گوهر رخشان موسیقی ایران کند.

شجریان دل جمع بزرگی از کسانی را هم که، به واسطه ی آموزههای مذهبی، موسیقی را مشکوک میدانستند، به دست آورد؛ نه تنها قرآن را به صوت حَسَن زینت داده، که ربنایش همسفره ی افطارشان شده بود و به تبع، دیگر آثار چنین کسی هم از نظر بسیاری از اینان وجاهت می یافت. دایره کامل شد؛ از گروههای چپ و مارکسیست تا مؤمنان، از دلباختگان به عشق زمینی تا پیروان حلقههای عرفانی، از مدافعان گروههای مختلف سیاسی تا دوستداران ادبیات کهن، تقریباً اهل هر رزم و هر بزم می توانستند چیزی باب دل خود در این دهها ساعت برنامه ی رسمی او بیایند و این را هم باید گفت که به نظر می رسد کارهای، به اصطلاح، ضعیف ترش (از منظر فنی و خلاقیت)، بیشتر برای او شهرت آورد که این موضوع، شاید نه جای شگفتی، که رسم روزگار است.

این را هم باید گفت که آواز شجریان و نیز منش او را همگان خوش نمی داشتند؛ درحالی که برخی از شنوندگان غیرمتخصص (بهویژه در دههی شصت) او را نماد سنتگرایی کهنه و آوازش را حوصله سربر می دانستند و خوانندگان دیگری را برای خواندن بیات ترک و ابوعطا ترجیح می دادند، معدودی از موسیقیدانان او را بدعت گذار می خواندند و راه و لحنش را نمی پسندیدند. بعضی هم از جنس صدای او خوش شان نمی آمد و آن را در قیاس،

مثلاً با صدای اقبال آذر، کم حجم تلقی می کردند. بعضی هم، به خصوص برخی موسیقیدانان اصفهانی، بر دکلاماسین او خرده می گرفتند و می گفتند کلمات را نامفهوم ادا می کند. اما دیگر چه خردهای بر او می شد گرفت؟ از مسائل فنی و سلیقهای که بگذاریم، بعضی ها هرچه شجریان می کرد می گفتند نقشهای در سر دارد و در پی کسب شهرت و ثروت است و نیز او را متهم می کردند که شاگردانش را از همکاری با موسیقیدانانی که با آنها اختلاف دارد، منع می کند و همچنین می خواهد، در کار آواز، سلیقه و صدای خود را تنها استاندارد معرفی کند. البته در مرور این مطالب، که برخی از آنها ممکن است رنگ واقعیت داشته باشد، نباید از نفی کردنهای مغرضانه و حاسدانه ی بعضی بدخواهانش غافل بود که بر جایگاه او رشک می بردند.

مسائل حاشیه ای هم چندی پیش آمد؛ یکبار برافروخته شد و شهرت خود را به رخ موسیقیدانان و نواگران همکار خود کشید و آنان را با نوازندگان خیابان سیروس در یک طبق نشاند. دستی هم به سازسازی برد و بحثی با سازندگان ساز کرد. موضوعات خانوادگی و روابطش با موسیقیدانان و مسائل و اختلافات مالی هم گاه نقل محافل می شد. موضوع دو آلبوم او (بیداد و قاصدک) را در دههی شصت و هفتاد به مجلس کشاندند، ماجرایش با تلویزیون جنجال آفرید و در ۸۸ هم خبرساز شد. این اخبار را اگر کسی موسیقی او را هم گوش نمی داد، می شنید. به این ترتیب، باید گفت در میان بس بسیار کسان که نام او را برزبان می رانند، هستند کسانی که یک جمله هم از آواز او را نشنیده اند یا به آن تعلقی ندارند. به نظر من شاید فایده ای نداشته باشد که فکر کنیم همهی آنان که برای عکس گرفتن با او سر و دست می شکستند یا امروز برایش گریبان چاک می کنند، ده دقیقه آواز او (نه تصنیف خوانی، آن هم «مرغ سحر»ش) را شنیده اند یا گریبان چاک می کنند، ده دقیقه آواز او (نه تصنیف خوانی، آن هم «مرغ سحر»ش) را شنیده اند یا عوارض شهرت عام است که گاه شیفتگی های توخالی می آورد. اما چه چاره؟ مگر بسیار کسان که افلاطون و بتهوون و اینشتین را بزرگ می شمارند، چیزی جز نام از آنان در ذهن دارند؟

و سخن آخر: جایگاه شجریان برآیند مسائل بسیار است، اما این برآیند چنان سر به اوج کشید که او را به نماد فرهنگی یا قهرمان ملی یا، به قول بعضی، اسطوره بدل ساخت. اسطوره شدن شجریان تأکیدی دیگر بر مدرنیته ی ایرانی است. اینکه اروپا قهرمانانش از زیگفرید و رابین هود و ویلهم تل به داوینچی و دکارت و ولتر رسید، حاصل مدرنیته و اندیشه ی عصر روشنگری بود؛ اینکه قهرمانان ایران از رستم و پوریای ولی و تختی به شجریان برسد، چه چیز جز تأثیر مدرنیته است؟ هنگامی که تختی درگذشت، اگر می گفتند که بیست یا سی سال بعد، یک خواننده اسطوره یا قهرمان ملی خواهد بود، شاید کسی باور نمی کرد. این است پیام امروز: په پهلوانی در اندیشه و هنر است.