

آن دوران خیلی تمایل داشت که به نحوی ارزش‌های هنری و ادبی او را به جامعه ادبیات معرفی کند و در همان نشست‌ها بود که به ایده تهیه آلبوم موسیقی براساس اشعار نوذر رسیدیم و بیژن ترقی در انتخاب اشعار و تأیید و تنظیم ملودی‌ها به من مشورت‌های بارزنی داد که منجر شد به انتشار آلبوم «قلندر». همچنین بیژن اصرار داشت که بابت رفاقتم با هوشنگ ابتهاج، از او هم دعوت کنم که به محفل ما بیاید که متأسفانه امکانش پیشش نیامد. قرار بود زمانی هم نزد «نصرت رحمانی» برویم و دیداری داشته باشیم که حسرت این نشست هم به دلایل مختلف بر دل‌مان ماند. البته غیر از محافل منزل بیژن، هرازگاهی نزد بزرگان ادبیات و هنر می‌رفتیم و در آن محافل شعر خوانی هم داشتیم و گاهی به درخواست

بر خربزید، چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ پس از تحمل دوره‌ای بیماری درگذشت، اما صاحب‌نظران همچنان از مهم‌ترین ترانه‌سرایان دوران گذار موسیقی ایران از ترانه کلاسیک به ترانه‌مدرن می‌دانندش.

علی اصغر شاه‌زندی، خواننده و مدرس مکتب آوازی اصفهان که حاصل همکاری اش با بیژن ترقی به خلق دو اثر ماندگار؛ «باغ‌مست» یا «جام مدهوشی» و «سروش آسمانی» انجامید در سال‌مرگ این ترانه‌سرا به مهم‌مهن گفت: «بیژن ترقی از جمله اشخاص همه‌کس شناس بود. هنرمندی که همگان او را می‌شناختند و بر هنر شاعری‌اش واقف بودند. من نیز از هنر او بی‌اطلاع نبودم، اما نشست‌وبرخاست‌هایی که پس از خواندن قطعه «باغ‌مست» یا «جام مدهوشی» در خانه استاد علی تجویدی داشتیم و سفرشان به اصفهان و میزبانی من از ایشان در خانه‌ام، رابطه‌مان را نزدیک‌تر و گرم‌تر ساخت. این رابطه بعد از آن که قطعه «سروش آسمانی» را باز هم براساس کلام ایشان و با آهنگسازی علی تجویدی خواندم، پررنگ‌تر شد. رابطه من و بیژن ترقی تا اواخر عمر او ادامه داشت و من از این توفیق بر خوردار بودم که هرازگاهی خدمت ایشان برسم.»

شاه‌زندی که قطعه «باغ‌مست» یا «جام مدهوشی» را نخستین‌بار در چهلم اسماعیل ادیب‌خوانساری در سال ۱۳۶۱ با ساز و آواز خود علی تجویدی شنید و شیفته آن شد، همان‌جا آن را درخواست کرد اما جواب رد شنید و هشت سال تمام انتظار کشید تا این که جلیل شهنشاز واسطت کرد و علی تجویدی خواندن «باغ‌مست» یا «جام مدهوشی» (از آلبوم چرخ گردون) را در مقام آهنگساز با کلام بیژن ترقی و تنظیم فریدون شهپازیان، در مایه دشتی به او سپرد. شاه‌زندی با اشاره به این خاطره افزود: «در کنار این، استاد علی تجویدی گفت، قطعه‌ای دیگر نیز ویژه صدایت خواهم ساخت که نتیجه در کمتر از یک‌روز ساخت «سروش

بیژن من اشعاری را از نوذر و دیگران دکلمه می‌کردم و چند بیتی نیز به آواز می‌خواندم. از جمله به محضر اساتید خطاطی «کیخسرو خروش» و «غلامحسین امیرخانی» یا «دکتر ابراهیم باستانی یاریزی» رفتم. زمانی هم چند ترانه خود بیژن سروده بود و استاد تجویدی برایشان آهنگ‌های خوبی ساخته بود که یکی، دوتایشان را من به طور خصوصی اجرا کردم و حاصل کار مورد تأیید بود، اما در همان ایام بیژن به آمریکا رفت و دیگر ادامه کار میسر نشد. البته یکی، دو تا از آن کارها را خوانندگان دیگری بعدها اجرا کردند. بیژن ترقی در موسیقی و ادبیات صاحب‌نظر بود و در ترانه‌سرایی علاقه داشت به زبان مردم کوچ و بازار نزدیک شود و هوادار شکسته‌نویسی بود. در سرایش ترانه‌هایش از رخداد‌های روز‌مره و

آسمانی» شد. زمان بسیار کوتاهی که نشان‌دهنده توانایی علی تجویدی در مقام آهنگساز و بیژن ترقی در مقام شاعر و بی‌اغراق، اتصال آن‌ها به نیروی ماورایی، به حقیقت و طبیعت بود.»

هم‌نشینی آهنگساز و شاعر این قطعات، علی تجویدی و بیژن ترقی و درک احوالات شاعر از سوی آهنگساز نکته‌ای است که در مورد آن این‌طور از زبان فرهنگ شریف می‌شنویم: «آن زمان آهنگسازان و شاعران یا یکدیگر تعاملی ویژه داشتند و با ایده‌های هم روی آهنگ تجدیدنظر و مشورت می‌کردند. از حال درونی هم آگاه بودند و از هم الهام می‌گرفتند. شاه‌زندی ضمن پذیرش این اظهارنظر گفت: «آن چه فرهنگ شریف اشاره کرده، کاملاً صحیح است. این رابطه همواره میان هنرمندان قدیمی از جمله شاعران و آهنگسازان و از جمله علی تجویدی و بیژن ترقی وجود داشت، چرا که برای‌شان مهم بود که حس و حال یکدیگر را در یاد و با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند و ارتباطی دلی میان‌شان وجود داشته باشد. این قبیل ترانه‌سراها ترانه را برای موسیقی می‌ساختند و وزن را براساس موسیقی رعایت می‌کردند. براین اساس مصرع‌ها برای موهوایی با ملودی کوتاه و بلند می‌شد و در واقع در این ترانه‌ها آهنگساز نبود که کار آخر آن‌ها انجام می‌داد، بلکه او کار را تکمیل می‌کرد.»

آن‌طور که گفته می‌شود ترسیم خط داستانی و تصویرپردازی‌های طبیعی از جمله ابتکاراتی است که به وفور از آن در ترانه‌های بیژن ترقی استفاده شده است. شاه‌زندی در این مورد گفت: «خاطرم هست در همان

بود با چهره‌ای آشنا در خیابان که گویی بعد از چند لحظه نسیان، لحظه‌ای یکدیگر را شناختند اما هر دو از ابراز آشنایی پرهیز کردند: «یک نگه کرد و گذشت / من رو نشناخته بود / آخه رنج و غم و درد کارم رو ساخته بود / یاد یک خاطره، یک عمر تباه / مثل آه / دامنش را بگرفت / شد قدم‌ها کوتاه / رو به من کرد و نگاهی چه نگاه! / رنگ و رویم چو بید / رنگش رو باخته بود»، (ضمن آن که اگر ریتم موسیقی را در این اثر کنار بگذاریم، با نوعی عروض نیمایی مواجه خواهیم شد که در آثار ترقی نکته جالب‌توجهی است).

ترقی از نسلی بود که سواد و اشراف ادبی وسیعی را لازمه شاعری و ترانه‌سرایی می‌دانستند و در عین حال آشنایی کامل با چم و خم موسیقی ایرانی برای‌شان یک ضرورت محسوب می‌شد. نیک می‌دانیم که جریان غالب ترانه‌سرایی امروز ما چندان با این شرط‌ها و ضرورت‌ها میانه‌ای ندارد. او را باید در کنار چهره‌هایی راهگشا چون «تورج نگهبان»، «کریم فکور» و «نوذر پرنگ» از مهم‌ترین ترانه‌سرایان دوران گذار موسیقی ایران از ترانه کلاسیک به ترانه مدرن دانست. بدون تکیه‌ها و نوآوری‌های امثال او، شاید ترانه‌سرایی ما نیز امروزه همانند همسایگان فارسی‌زبان‌مان همچنان در بند خط و خال یار و گل و سبزه دیار بود.

این روزها جای خالی‌شان ملموس‌تر از هر زمان دیگری است. همچنین بیژن ترقی نیز یکی از آن بزرگان بود که در چهارمین روز اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸، در سن ۷۹ سالگی درگذشت. او ضمن شکایت از اینکه کسی به‌یادش نیست، گفت: «من با این تن ناتوانم، برای شعر و موسیقی بسیار زحمت کشیده‌ام و با اینکه مردم هنوز ترانه‌های مرا زمزمه می‌کنند، از یادها رفته‌ام. از وقتی مریض شدم، کسی احوالی از من نمی‌پرسد. از همه‌ی تلاش‌هایی که در این سال‌ها کرده‌ام، چیزی برابرم باقی نمانده است. کتابخانه را تعطیل کردم و خانه‌ام را برای تأمین هزینه‌های درمان، فروختم. بیمه هم کاری برای من نکرد، فقط یک‌بار آمدند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکردند. هزینه‌های درمان را خودم پرداخت کردم...». اما پس از مرگش ماجرا فرق کرد، عده بی‌شماری عزیزش داشتند، او را نیماي ترانه خواندند و مقرر شد جایزه‌ای به‌نامش در جشنواره موسیقی در نظر گرفته شود که البته تنها در حد یک‌حرف باقی ماند و عملی نشد. اتفاقی کاملاً آشنا که بارها در مورد بسیاری از بزرگان و درگذشتگان، شاهد آن هستیم. این روزها سالروز مرگ این هنرمند بزرگ است، یادش گرامی باد.

وضیعت کلی جامعه الهام می‌گرفت و سعی می‌کرد با زبانی ساده آن‌ها را در آثارش بازتاب دهد و به‌خاطر طبع روانش بسیار شاعر موفق می‌بود و چندین اثر تراز اول از او به یادگار مانده است. نسبت به وضعیت فرهنگی و ادبی زمانه بسیار حساس بود و نقدهای زیادی داشت به شعر و موسیقی آن روزگار، ولی تریبونی در اختیار نداشت که آن‌ها را بازگو کند. اما دست به قلم بود و مقالات و یادداشت‌هایی داشت که در کتاب‌هایی چون «حافظ‌شناسی» منتشر شد. همچنین مقدمه‌های بارزنی برای آثار شاعران دیگر نوشت، از جمله برای کتاب «آن سوی باد» نوذر پرنگ. شخصاً به او بسیار علاقه‌مند بودم و در کنارش لحظات مفید و پر بار و خوشی را گذراندم و همیشه حامی و مشوق من بود. یادش گرامی.

زمان میزبانی‌ام از بیژن ترقی در منزلم در اصفهان مشابه همین سخن را گفت. او معتقد بود، شعر باید داستانی را بیان کند تا شنونده ترغیب به دنبال کردن آن شود. او هم در غزلیاتش، هم در تصانیفش چنین می‌کرد و آن چه کرد در دل‌ها جایی برای خود پیدا کرد و بسیار خوب جا افتاد. ضمن اینکه خود اونیز می‌گفت، نخستین کسی بوده که زبان محاوره را به ترانه آورده است و هرچند آن زمان خیلی‌ها هم اعتراض کردند اما این مسئله خیلی زود باب شد.»

علی اصغر شاه‌زندی در پایان با ذکر خاطره‌ای از بیژن ترقی به قصد اشاره به عمق معرفت این ترانه‌سرا ادامه داد: «روزی از بیژن ترقی در مورد استاد مسلم غزل، محمدحسن معبری متخلص به رهی پرسیدم و جوابی نظرش در مورد ایشان شدم. بیژن ترقی گفت: «او استاد همه ما بود». می‌خواهم شما را متوجه عمق معرفت بیژن ترقی به‌عنوان ترانه‌سرای بزرگ کنم. جایی که معرفت، شخصیت و قابلیت یک هنرمند بروز می‌کند و شما را به‌عنوان شنونده متخیر می‌سازد. هنرمندی که با این سطح از معرفت و شعور در مورد دیگران صحبت می‌کند پاکی ضمیر خود را به شما نشان می‌دهد و بی‌عقده و بی‌کینه بودنش را. هنرمندی چون بیژن ترقی از موهبتی الهی در وجودشان برخوردار بودند و نکته بااهمیت اینکه آن موهبت را به کار گرفتند و از آن بهره‌ها بردند. پاسداشت این موهبت و به کار گرفتن آن در راستای رساندن خبری به مردم، لذت بردن آن‌ها و شادی‌شان و تولید آثار مردمی کاری بود که این هنرمندان انجام دادند.»

نسلی که سرجای خودش قرار داشت

سیدعبدالجواد موسوی

شاعر و روزنامه‌نگار

در اینکه بیژن ترقی ترانه‌سرای خوبی بوده و جزو بهترین‌های تاریخ موسیقی ما، شکی نیست. قطعاً دوستانی در این باره و ویژگی‌های آثار او خواهند نوشت من اما اجازه می‌خواهم به بهانه پاسداشت آن زنده‌یاد به موضوع دیگری بپردازم. به روزگاری که بیژن ترقی در آن متولد شد و با یالید و به بیژن ترقی تبدیل شد. کافی است کسی نگاهی حتی سزسری به زندگی ترقی ببیند تا در یاد ترقی کردن در آن زمینه و زمانه، کار چندان دشواری هم نبوده. حتی فراتر از این، من گمان می‌کنم این کمترین کاری بوده که بیژن ترقی می‌توانسته انجام دهد. البته که هستند کسانی که قدر نعماتی را که هستی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد نمی‌دانند و جز آلوده کردن هوا و حرام کردن آن چه خدا به آن‌ها داده، کار دیگری بلد نیستند اما بیژن ترقی و بسیاری از هم‌سن‌ان او بزرگ‌ترین هنریشان این بوده که قدر و قیمت آن چه را در اختیار داشتند، خوب می‌دانستند. ترقی در خانواده‌ای به دنیا آمد که نه‌تنها پدرش بلکه مادرش نیز با شعر و ادب دمخور بوده و او در فضایی پر از کتاب و کلمه کودکی‌اش را گذرانده. علاوه بر آن از همان خردسالی بزرگ‌ترین و نام‌دارترین شاعران و ادیبان و خنیاگران مملکت به منزل‌شان رفت‌وآمد داشتند و او مدام در معرض زیبایی و بانگ و آهنگ خوش قرار داشت. دمخور بودن با ممتازترین هنرمندان زمانه و انس و الفت داشتن با شعر و کلام، از بیژن ترقی همانی ساخت که هم خودش از خودش انتظار داشت و هم دیگران از او انتظار داشتند. اهل فن می‌دانند که یک ترانه موفق ترانه‌ای است که کلام و بانگ و آهنگ، همسنگ یکدیگر باشند. این اتفاق یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار دارد. یعنی جهان پیرامون شما از یک هارمونی یکدست برخوردار است. یعنی شما در یک شرایط عادلانه زندگی می‌کنید. شرایطی که هر چیزی درست همان جایی قرار گرفته که باید قرار بگیرد. ساختن یک ترانه نیاز به همدلی یک جمع دارد. اینکه این روزها کمتر چیزی به نام ترانه موفق می‌شنویم علتش این است که اغلب این کارها در پراکندگی و تشتت محض اتفاق می‌افتد. گاهی نه‌تنها خواننده، نوازنده و ترانه‌سرا باهم آشنایی ندارند، بلکه چشم‌دیدن همدیگر را ندارند اما از آن جایی که سفارش‌دهنده و اسپانسر کسی است که اصلاً از این چیزها سر در نمی‌آورد به ترانه‌سرا سفارش داده و بعد آهنگسازش را انتخاب کرده و سر آخر هم به خواننده مورد علاقه‌اش گفته بخوان. نتیجه کار هم می‌شود همین آثاری که خیلی‌هایش را حتی یک‌بار هم نمی‌توان شنید. از میان سیصد و چند ترانه‌ای که بیژن ترقی سروده، آن‌هایی بیش از همه در ذهن علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی جا خوش کرده که اولاً آهنگساز و خواننده‌اش از سرآمدان این حوزه بوده‌اند و دیگر اینکه آن ترانه‌ها در یک‌بده و بستن دوستانه و صمیمانه شکل گرفته. جدای از اینکه آن ترانه‌ها اغلب حاصل تجربه‌های شخصی و منحصره‌فرد شخص عاشق‌پیشه‌ای بوده که همه عمرش را عاشقانه زیست. داستان بعضی از آن ترانه‌ها یعنی شأن‌نزول‌شان را زنده‌یاد ترقی تعریف کرده است. داستان‌هایی که نشان می‌دهند عشق خمیرمایه وجودی آدمی است و هر جا که پای عشق در میان باشد، می‌توان کارها را صورت داد. درست مثل کارهایی که بیژن ترقی و هم‌سلاشان انجام دادند و بر جریده عالم ثبتش کردند. یاد و نام‌شان همواره جاودان.

برداشت دوم

تجربه تعلق

درباره فیلم **مقیمان ناکجا**

رضا صائمی

خبرنگار گروه فرهنگ

«مقیمان ناکجا»، قصه‌ای است که شه‌باب حسینی از روی نمایشنامه «مهمانسرای دو دنیا»، اثر اریک امانوئل اش‌میت اقتباس کرده که از حیث فرمی می‌توان آن را شکلی از تله‌تئاتر دانست. فضای فیلم، نوع میزانشن و دیالوگ‌محور بودن داستان، آن را به فضای نمایشنامه نزدیک می‌کند که با یک موقعیت فانتزی گره می‌خورد. قصه فیلم درباره جوانی است که تصادف کرده و به ناگاه خود را در محیطی شبیه بیمارستان یا هتل می‌بیند که بعد درمی‌یابد هیچ کدام نیست. چیزی شبیه مهمانسرای غریب است که معلوم نیست کجاست، اما هر چه بیشتر بر مختصات آنجا، آدم‌هایی که آنجا هستند یا به آنجا می‌آیند تأمل می‌کند، تا اینکه می‌فهمد در جایی بین مرگ و زندگی قرار گرفته است. در یک لامکان و لایمائی بین دو جهان و بین زمین و آسمان. در واقع فیلم تجربه اغما را در یک روایت فانتزی با نگرش‌های فلسفی و عرفانی می‌آمیزد تا درباره هستی، حیات، مرگ و راز زندگی سخن بگوید. چند شخصیت اصلی وجود دارند که در یک دیالوگ مدام با یکدیگر به رمزگشایی از گذشته و جهان ذهنی و درونی هم می‌پردازند تا به‌واسطه آن، فرصت نوعی بازنگری به خویششان هم برای کاراکترها، هم به میانجی همدات‌پنداری برای تماشاگر ایجاد شود. در پس این روایت ردهای پررنگ نگاه خیامی و قرائتی عرفانی از دین در نسبت با مقولاتی مثل مرگ و زندگی، صورت‌بندی می‌شود که البته با نگرشی روان‌کاوانه هم پیوند می‌خورد. در واقع داستان «مقیمان ناکجا» در یک ناکجاآبادی رخ می‌دهد تا دقیقاً از جایی به‌اسم جهان و تجربه‌ای به‌اسم زندگی و هدف و فلسفه آن حرف بزند. هر یک از شخصیت‌های قصه که هرکدام به‌دلیلی به اغما رفته‌اند، در این نقطه به هم وصل می‌شوند تا تجربه اغما نه‌فقط فرصتی برای احیای جسم و بدن که به مجالی برای احیای فکر و مرور زندگی آن‌ها بدل شود. همچون سفری از آفاق به انفس که در پایانش با آدم‌های دیگر مواجه می‌شویم. فیلم، فضایی دراماتیک برای بیان حرف‌هایش و بازتابی مضامین، فراهم نمی‌کند. آن را با دو عنصر دیالوگ و فضا‌سازی‌های نمادین گره می‌زند تا در نهایت مخاطب را به تأمل وادارد. ضمن این‌که، بین عناصر و مؤلفه‌های نمادین فیلم، انسجام معنایی شکل نمی‌گیرد تا یک کلیت دراماتیک بنا شود. قصه در فضایی بین رویا و واقعیت، مرگ و زندگی، کم‌دی و تراژدی، سکوت و سخن و آسمان و زمین است، با کاراکترهای معلق و بی‌سرانجام. باین حال نمی‌توان از لحظات حس و عاطفی‌ای که ایجاد می‌کند و امکان یک نوع واکاوی درونی برای مخاطب هم به سادگی گذشت. ممکن است فیلم را به‌مثابه فیلم و اثری سینمایی پسندید و با آن ارتباط تماثلیک برقرار کنید، اما بر برخی از دیالوگ‌ها و بازگویی روان‌کاوانه برخی تجربه‌های عاطفی که هر انسانی ممکن است در زندگی تجربه کند مثل پارادوکس‌ها، تضادهای درونی یا افسردگی و یأس فلسفی که رنج پوچ‌گرایی و نیهیلیسم را بر افراد تحمیل می‌کند از جمله موقعیت‌ها و تجربه‌هایی هستند که می‌تواند به مخاطب کمک کند تا خود را در آینه شخصیت‌ها ببیند و نوعی کاتارسیس و بالایش درونی برایش اتفاق بیفتد. باین حال مشکل فیلم، در فقدان ساختاری دراماتیک و فرم روایی آن است که یک جاهایی در دام سانتی‌مانتالیسم اخلاقی می‌افتد و رویکرد اخلاق‌گرایانه آن، زبان فیلم را به لحظی نصیحت‌گر بدل می‌سازد که همین به نقطه‌ضعف اثر تبدیل می‌شود. ضغعی که به‌دلیل کشدار بودن دیالوگ‌ها، هم فیلم را از ریتم انداخته، هم آن را بین انتزاع، فانتزی و واقع‌گرایی اخلاقی معلق می‌کند.

