

میلاد جلیل‌زاده

در جریان جنگ تحمیلی هشت‌ساله، یکی از ماندگارترین پدیده‌های فرهنگی و موسیقایی ایران شکل گرفت؛ تبدیل نوحه‌های مذهبی و آیینی به سرودهای حماسی و رزمی.

در آن دوره، مرز سنتی میان «سواگری» و «حماسه‌سرایی» کمرنگ شد و مداحان و شاعران نوحه‌سرا توانستند با الهام از فرهنگ عاشورا و نغمه‌های اصیل بومی، اثرگذارترین سرودهای جنگی را خلق کنند. بسیاری از این آثار ریشه در موسیقی آیینی و نوحه‌های قدیمی جنوب ایران (ویژه بوشهر و خوزستان) داشتند که «همد نبودی ببینی» شاخص‌ترین نمونه این پدیده است؛ سرودی که شعر آن پس از آزادسازی خرمشهر توسط جواد عزیزی سروده شد، اما ملودی و آهنگ آن دقیقاً بر اساس نوحه معروف بوشهری اثر جهانبخش کردی‌زاده (بخشو) به نام «لیلا بگفتای شه لب تشنگان» ساخته شد و اجرای غلام کویتی‌پور و حسین فخری این ملودی سوگوارانه را به یک سرود ملی- حماسی تبدیل کرد. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از سرودها و نوحه‌های حماسی دوران جنگ (از جمله در برهه عملیات رمضان و فتح‌المبین) حاصل همکاری شاعران معاصر و مداحان بود، ویژه زوج هنری حبیب‌الله معلمی (شاعر) و صادق آهنگران (خواننده و مداح). آثار ماندگاری چون «لی لشکر صاحب‌زمان آماده باش، آماده باش»، «با نوای کاروان»، «سوی دیار عاشقان رو به خدا می‌رویم» و «کربلا منتظر ماست بیا تا برویم»، نمونه‌هایی از این همکاری هستند. این آثار اگرچه در قالب و ساختار نوحه‌خوانی اجرا می‌شدند، اما عملاً کارکرد مارش نظامی، سرود تهییج‌کننده و نماد هویت جمعی رزمندگان را در خطوط مقدم ایفا می‌کردند.

این مسأله به شکل حیرت‌انگیزی در جنگ غدیر سال ۱۴۰۴ و پس از آن جنگ رمضان هم تکرار شد. اینکه چگونه نوحه‌ها می‌توانند به سرودهای اصلی جنگ در فضای جامعه ما تبدیل شوند و چرا موزیسین‌های حرفه‌ای کمتر می‌توانند تا این حد در این زمینه تأثیرگذار باشند، دلایل ساختاری قابل توجهی دارد. جالب اینجاست که در سایر کشورهاى جهان هم بخشی از مهم‌ترین مارش‌های نظامی از زمزمه‌های مردمی به دم و دستگاه موزیسین‌های حرفه‌ای سرایت کرده است. در ادامه به نسبت نوحه‌خوانی و روحیه سلحشوری و مقاومت در مردم ایران پرداخته شده و به نمونه‌هایی در سایر نقاط دنیا هم اشاره می‌شود که زبانگره‌های مردمی، به مارش‌های نظامی و ملی تبدیل شده‌اند. سیر تکاملی و تدریجی نوحه‌ها از یک نغمه محلی یا مقطعی به یک سرود ملی و فراگیر، به یکی از جذاب‌ترین ابعاد تاریخ شفاهی و فرهنگ جبهه» اشاره دارد. در طول ۸ سال دفاع مقدس، بارها دیده شد که یک قطعه ابتدا به‌عنوان دم سینه‌زنی در شب عملیات خوانده می‌شد، سپس به مارش اعزام نیرو در شهرها تبدیل می‌شد و در نهایت، با تنظیم‌های ارکسترال یا بازخوانی‌های گروه سرود، به سرود رسمی مناسبتی تغییر شکل می‌داد.

در واقع، طی دفاع مقدس ۸ ساله، نبردهای کوتاه یا مقطعی (مانند نبردهای مرحله‌به‌مرحله پیش از عملیات‌های بزرگ) حکم «میدان آزمون» را برای مداحان و شاعران داشتند؛ جایی که یک ملودی خوانده می‌شد، رد پای خود را در روحیه رزمندگان می‌گذاشت و سپس در عملیات‌های سرنوشت‌ساز به اوج شکوفایی و تثبیت می‌رسید. مکانیسم فراگیر شدن این آثار معمولاً یک الگوی مشخص داشت؛ گام اول اجرای زنده بود. مداحان (مانند صادق آهنگران، غلام کویتی‌پور یا حسین فخری) ملودی اولیه را در خطوط مقدم، حسینیه دوکوهه یا قبل از شروع یک مرحله از عملیات برای رزمندگان می‌خواندند. گام دوم ضبط روی نوارهای کاست بود و این نغمه‌ها دست‌به‌دست میان رزمندگان و خانواده‌ها می‌چرخید و در گام سوم با پخش مستمر از رادیو و تلویزیون در روزهای عملیات بزرگ، آن نوحه از قالب یک نوحه اختصاصی جبهه خارج و به سرود ملی پشتیبانی از جنگ تبدیل می‌شد. ضرب‌آهنگ نوحه‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شد که امکان «پاکوبی»، «رژه» و «قدروم» را به نیروها می‌داد (مانند ریتم حماسی «لی لشکر عاشورا» آماده باش)، تر جیع‌بندهای ساده و هم‌خوان‌پذیر داشت و شعرها طوری سروده می‌شد که هزاران نفر بتوانند بدون داشتن متن، پاسخ مداح را یک‌صدا و پر قدرت تکرار کنند. پیوند موقعیت زمانی با حماسه هم نکته دیگری بود که از این نوحه‌ها می‌تراوید. ترکیب مفاهیمی مثل «شنه‌لبی در گرمای ۵۰ درجه» و «حماسه عاشورا» فضایی عاطفی خلق کرد که شعرها را در ذهن مردم ماندگار می‌کرد.

با توجه به همه اینها، سوال اصلی این است: چرا برخی نوحه‌ها جایگزین سرودهای رسمی شدند؟ برای پاسخ به چنین پرسشی به ۳ نکته اصلی می‌توان اشاره کرد.

ارتباط عاطفی و ریشه‌دار: رزمندگان با ریتم و لحن نوحه‌خوانی نوستالژی و آشنایی قبلی داشتند؛ در نتیجه این آثار خیلی سریع‌تر و عمیق‌تر از سرودهای ارکسترال رسمی در روحیه نیروها نفوذ می‌کرد.

قابلیت همخوانی جمعی: ریتم‌های نوحه‌خوانی به گونه‌ای بود که گروه‌های بزرگ رزمندگان می‌توانستند به هنگام اعزام، رژه یا شب‌های عملیات، آنها را به‌صورت یک‌صدا تکرار کنند.

پیوند نبرد جاری با باورهای اعتقادی: ادبیات شاعران نوحه‌سرا، وقایع جنگ را مستقیماً به حماسه کربلا پیوند می‌زد و جنبه‌ای آرمانی و حماسی به آن می‌بخشید.

تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد نوحه‌ها به سرودهای ملی تأثیرگذار تبدیل می‌شوند

سوز ساز

تبدیل به سرود رسمی: جولیا وارد هاو (شاعر) شعر حماسی و باوقاری روی این ملودی ساخت و قطعه به سرود رسمی و نمادین جنگ داخلی تبدیل شد.

اقتباس حرفه‌ای: بعدها آهنگسازان بزرگی مثل چارلز ایوز (Charles Ives) و آرون کوپلند (Aaron Copland) این ملودی عامیانه را در قطعات بزرگ ارکسترال خود گنجاندند.

۲. «بلا چاو» (Bella Ciao – ایتالیا)

مبدأ: اصل این نغمه، یک ترانه کارگری غم‌انگیز بود که زنان کارگر در زمین‌های برنج شمال ایتالیا هنگام کار سخت روزانه می‌خواندند.

چرخش میان مردم: در جریان جنگ دوم جهانی، پارتیزان‌ها و نیروهای مقاومت ضد فاشیسم در ایتالیا شعر آن را تغییر دادند و ریتم آن را حماسی کردند.

تبدیل به سرود فراگیر: این قطعه به نماد اصلی مقاومت ایتالیا تبدیل شد و پس از جنگ به تمام زبان‌های دنیا ترجمه و به یک سرود جهانی ضد استبداد تبدیل شد که ارکسترهای بزرگ دنیا آن را اجرا کرده‌اند.

۳. «مارسی‌یز» (La Marseillaise – فرانسه) و اورتور ۱۸۱۲

مبدأ: اگرچه توسط یک افسر ساخته شد، اما شهرت آن نه از طریق دستور دولتی، بلکه از طریق داوطلبان جنگی شهر مarse می‌شکل گرفت. آنها هنگام راهپیمایی به سمت پاریس این نغمه را بر زبان‌ها انداختند و مردم کوچه و بازار آن را زمزمه کردند تا به سرود ملی فرانسه تبدیل شد.

اقتباس حرفه‌ای: پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، در شاهکار معروف خود یعنی «اورتور ۱۸۱۲»، تم این سرود عامیانه - جنگی فرانسه را با نغمه‌های فولکلور و سرودهای مذهبی روسیه درآمیخت تا تقابل ۲ ملت را در قالب ارکستر به تصویر بکشد.

۴. «کانتیوشا» (شوروی – جنگ دوم جهانی)

مبدأ: در اصل یک ترانه عاشقانه و سبک در مورد دختری به نام کانتیوشا بود که منتظر بازگشت نامزد سربازش بود.

تبدیل به سرود جنگی: با حمله آلمان به شوروی، این ترانه ساده رادیویی به‌سرعت توسط سربازان در خطوط مقدم زمزمه شد. نیروها چنان با آن خو گرفتند که حتی راکتاندازهای معروف شوروی (BM-13) با اسم این ترانه «کانتیوشا» نامیدند!

اقتباس حرفه‌ای: این نغمه بعدها اساس مارش‌های بزرگ نظامی ارتش سرخ و قطعات ارکسترال متعددی قرار گرفت.

چرا این الگو در تمام فرهنگ‌ها تکرار می‌شود؟

موسیقی‌شناسان این پدیده را با ۳ ویژگی توضیح می‌دهند:

۱. حافظه شنیداری قوی: گوش مردم با آن ملودی (مذهبی، محلی یا کارگری) آشناست، پس نیاز به آموزش ندارد.

۲. تکنیک «کنترافکتوم» (Contrafactum): گذاشتن شعر حماسی جدید روی ملودی قدیمی و محبوب.

۳. قدرت تزریق روحیه: نغمه‌ای که از دل زندگی روزمره مردم برآمده باشد، هنگام جنگ قدرت عاطفی به مراتب بیشتری نسبت به سرودهای دستوری و سفارشی دارد.

■ بومی‌سازی فرهنگ دفاعی و رسانه‌ای

با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان به این نتیجه رسید که اگر ما از مسیر نوحه‌خوانی به تولید سرودهای جنگی برسیم، بهترین مسیر برای بومی‌سازی کامل نغمه‌ها و به

هستند. خطای رایج این است که آکوردگذاری‌های غربی طوری انجام شود که نغمه ایرانی به اجبار در گام‌های ماژور یا مینور غربی تسلیم و تخت شود.

راهکار اصیل اما استفاده از هارمونی مدال (Modal Harmony) است؛ یعنی ارکستر زهی و بادی به جای تحمیل آکوردهای استاندارد غربی، حول نغمه اصلی فضاسازی کنند و فواصل اصیل خواننده را آزاد بگذارند (مشابه کاری که آهنگسازانی چون مجید انتظامی یا حسین علیزاده در آثار حماسی انجام داده‌اند).

۲. باز آفرینی «کوبش سنتی» با پرکشن‌های سینمایی

ریتم در نوحه حماسی، برخلاف موسیقی پاپ، بر پایه ضرب‌آهنگ سینه یا پا و ضربات سنج و دمام است. پس تلفیق هوشمندانه این خواهد بود که به جای استفاده از درام‌کیت‌ها یا ریتم‌های الکترونیک رایج، ضرب‌آهنگ بومی (مانند دمام، دهل و سنج بوشهری) به‌عنوان هسته اصلی ریتم حفظ شود و لایه‌های زیرین آن را با سازهای پرکشن سینمایی و حماسی (مانند تیمپال، تام‌تام‌های سنگین و گرانداکسا) تقویت کنند تا آن حس «قدروم» و «ماجرای نظامی» بازآفرینی شود.

۳. الگوی «فراخوان و پاسخ» در ارکستر

در نوحه‌خوانی سنتی، «دم‌گیری» و «پاسخ جمعیت» قلب تپنده اثر است. در تنظیم مدرن ارکسترال، ارکستر می‌تواند نقش همان «جمعیت پاسخ‌دهنده» را بازی کند. زمانی که مداح/اتک‌خوان مصرعی را می‌خواند، بخش سازهای برنجی (ترومبون‌ها و هورن‌ها) یا گروه کر مردانه، همان ترجیع‌بند را با شکوه و حجم صوتی بالا پاسخ می‌دهند. این کار بدون آسیب زدن به لحن بومی، ابهت سینمایی بی‌نظیری به اثر می‌بخشد.

۴. اصالت حنجره و جلوه‌گیری از دستکاری‌های دیجیتال

در نوحه‌خوانی، «سوز»، «گرفتگی صدا» و «لحن حماسی» ارزش هنری محسوب می‌شوند. در پردازش صدای خواننده (مکس و مسترینگ) نباید از ابزارهای اصلاحی مدرن مثل آتوتیون (Autotune) یا پردازش‌های شدید الکترونیکی استفاده شود. صدا باید خام، زنده و پرا انرژی باقی بماند تا صمیمیت و لحن جبهه‌ای آن حفظ شود و ارکستر تنها نقش «قالب تصویر» را برای این حنجره ایفا کند.

■ فضاسازی با ملودی محوری

در موزیک‌های جنگی که از زبان مردم یا نوحه‌خوان‌ها به گوش موزیسین‌های حرفه‌ای رسیده، بعضاً ملودی نقش پررنگ‌تری دارد، اما در موزیک‌هایی که خود آنها می‌سازند، بیشتر در فضاسازی تأکید می‌شود. این تفاوت دقیقاً مرز میان «موسیقی شفاهی و مردمی» و «موسیقی آکادمیک و ارکسترال» را نشان می‌دهد. نحوه شکل‌گیری این ۲ نوع اثر و دلایل تفاوت ساختاری آنها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. چرا آثار مردمی و نوحه‌ها «ملودی‌محور» هستند؟

در فرهنگ عامه و نوحه‌خوانی، ابزار اصلی فقط حنجره انسان است. در نبود ارکستر و ابزارهای چندصدایی، تمام بار عاطفی و معنایی باید روی دوش یک خط ملودیک (Melodic Line) شفاف و روان باشد.

قابلیت حفظ و زمزمه: ملودی باید ساده، پرچشم و ماندگار باشد تا یک سرباز یا یک فرد عادی بتواند آن را بدون نیاز به سواد موسیقی به یاد بسپارد و زیر لب زمزمه کند.

کلام‌محور: در نوحه، ملودی خادم شعر است؛ یعنی ریتم و اوج و فرود ملودی طوری طراحی می‌شود که کلام و پیام حماسی شفاف به گوش برسد.

۲. چرا آهنگسازان حرفه‌ای «فضاسازی‌محور» کار می‌کنند؟

وقتی یک آهنگساز حرفه‌ای برای جنگ موسیقی می‌سازد، ابزار او دیگر فقط یک حنجره نیست، بلکه یک ارکستر کامل (شامل ده‌ها ساز زهی، بادی و پرکشن) یا ابزارهای الکترونیک است. **باز آفرینی صحنه و بعد روانی جنگ:** جنگ فقط یک نغمه یا شعر نیست؛ جنگ شامل اضطراب، انفجار، عظمت، سکوت سنگین قبل از عملیات و آندوه پس از نبرد است. آهنگساز حرفه‌ای با بافت صوتی (Texture)، آکوردگذاری‌های پیچیده (هارمونی) و سکوت‌های ناگهانی، این فضاهای روانی را بازسازی می‌کند.

رنگ‌آمیزی صوتی (Orchestration): آهنگساز ممکن است یک ملودی ۳ ثت ساده را انتخاب کند، اما با سپردن آن به ساز هورن (شاع جنگی) و ایجاد یک زمینه مشوش با سازهای زهی، فضایی بسیار وحشتناک یا باشکوه خلق کند که هیچ حنجره‌ای به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نیست.

۳. شاهکارهای ماندگار: حاصل پیوند ملودی مردمی و فضاسازی حرفه‌ای

بهترین و قدرتمندترین آثار جنگی در تاریخ ایران و جهان زمانی متولد شده‌اند که این ۲ دنیای متفاوت به یکدیگر رسیده‌اند. فرمول طلایی «یک ملودی فوق‌العاده ساده و ماندگار از دل مردم» به‌علاوه «فضاسازی عمیق و ارکسترال یک آهنگساز زده» است که می‌تواند بارز آن در موسیقی ایران، می‌باشد. اجرای کارهای مجید انتظامی (مثلاً در موسیقی فیلم از کرخه تا راین یا بوی پیرهن یوسف) باشد؛ جایی که ملودی اصلی آنقدر ساده است که می‌توان آن را با سوت زمزمه کرد، اما فضاسازی ارکسترال، ویولن‌های کشیده و پرکشن‌های سنگین، حس غریت و حماسه را در عمیق‌ترین سطح به مخاطب منتقل می‌کنند.

مسئول رفتار شبکه‌های گسترده از بازیگران منطقه‌ای باشد اما خود مسؤولیت مهار متحدانش را نمی‌پذیرد. نتیجه آن است که تعهدات ایران گسترده تفسیر می‌شود و تعهدات آمریکا محدود. **نه منطق سلطه، مذاکره را به مثابه ابزار اعمال قدرت می‌بیند، نه تفاهم**

پس در پاسخ به این سوال که چرا توافق‌ها پیش از آنکه به ثبات برسند فرومی‌ریزند، باید گفت مسأله عمیق‌تر، تعریف آمریکا از کارکرد مذاکره است. واشنگتن غالباً مذاکره را جایگزین قدرت نمی‌کند؛ از مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت استفاده می‌کند. توافق مطلوب برای آمریکا توافقی است که خطر و هزینه رفتار ایران را کاهش دهد، ابزارهای قدرت تهران را محدود کند و در عین حال اهرم تحریم، تهدید نظامی و فشار بر شرکای اقتصادی ایران را در اختیار واشنگتن باقی بگذارد. به همین دلیل، وعده‌های بزرگ اقتصادی می‌تواند همزمان واقعی و شکننده باشد. معافیت

نفتی ممکن است واقعاً صادر شود، دارایی‌های مسدودشده ممکن است آزاد شود و برنامه‌ای برای بازسازی روی کاغذ قرار گیرد اما تا وقتی اجرای این امتیازها به مجوزهای قابل لغو، مذاکرات آینده و تشخیص یک‌جانبه آمریکا از رفتار «مطلوب» ایران وابسته باشد، کارکرد سیاسی آنها بیش از دوام حقوقی‌شان خواهد بود. در برابر قدرت‌ای که توافق را امتداد‌ر قابت با وسایل دیگر می‌بیند، عوارض‌های زیبا و وعده‌های بزرگ کافی نیست. توافق زمانی دوام می‌آورد که اجرای آن برای همه طرف‌ها سودمند و نقض آن برای ناقض پرهزینه باشد. تا زمانی که واشنگتن بتواند از مزایای کاهش تنش بهره ببرد، اجرای تعهدات پایدار خود را به آینده موکول کند و در نخستین اختلاف بار دیگر به تحریم، محاصره و حمله بازگردد، فروپاشی توافقی یک حادثه غیرمنتظره نخواهد بود؛ نتیجه طبیعی نظامی است که در آن مذاکره نه در پایه برابری، بلکه زیر سایه سلطه‌جویی انجام می‌شود.