

موسیقی خیابانی، از گذشته تا کنون جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر تهران

آنهاست مدرک

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
Anahita.modrek@gmail.com

پریچهر اصل فلاخ

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
Parichehr.fallah70@gmail.com

مونا مسجی

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، پژوهشکده نظر
monameschi@gmail.com

چکیده

شهر، تنها مجموعه‌ای از کالبدهای مصنوع نیست. شهر، به معنای صحیح‌تر، منظری است متشكل از عناصری متعدد که به واسطه ادراک شهروندان از آنها شکل می‌گیرد. در واقع مفهوم منظر شهری بدان معناست که موجودیت و هویت شهر تنها با عناصر عینی تعریف نشده و ذهنیت نیز نقش موثری در آن ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان آن را جدا از عینیات دید. بخشی از ذهنیت‌های انسان نیز به واسطه رویدادهای سیال در شهر شکل می‌گیرد. موسیقی خیابانی، هنری شهری و رویدادی سیال است که به دلیل ارتباط بی‌واسطه و مستقیم با مخاطب، ذهنیت‌های قوی و عمیقی را برای او رقم می‌زند و چهره شهر را تغییر می‌دهد.

این هنر شهری از قرون اولیه میلادی در غرب وجود داشته و در ایران نیز از دوران پیش از اسلام حیات خود را آغاز کرده است. بنابراین، موسیقی خیابانی، هنری غربی و وارداتی نیست و از دیرباز در فرهنگ شرقی و ایرانی- اسلامی جایگاهی ویژه داشته است. به علاوه، نکته مهم درباره این هنر آن است که در هر دوره با صورتی متناسب با همان دوره در شهر ظاهر شده و به فراخور نیاز جامعه و ذائقه مخاطبان تغییر کرده است. چنان که مراسم آیینی، ملی و فرهنگی در ایران و خصوصاً تهران، با نوای موسیقی در ذهنیت شهروندان ماندگار شده است. موسیقی خیابانی در تهران معاصر نیز پس از گذر از دوره‌ها و پذیرفتن صورت‌ها و نام‌های متعدد، اکنون به دو صورت آیینی- تاریخی و موسیقی نوین و تخصصی در شهر اجرا می‌شود. در واقع این هنر، طی دهه‌های اخیر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری همراه بوده اما هنرمندان این عرصه همچنان به حیات خود ادامه دادند و طی دو دهه گذشته، به پرنگ و تخصصی شدن این هنر در شهر کمک کردند.

از این رو مقاله حاضر به بررسی و معرفی موسیقی خیابانی به شکل مدرن و امروزی خود در تهران معاصر، در بازه زمانی پس از انقلاب تا به امروز، می‌پردازد.

واژگان کلیدی

موسیقی خیابانی، هنر شهری، تهران معاصر، منظر شهری، فرهنگ ایرانی- اسلامی.

مقدمه

موسیقی در کشور ما در دوره‌های مختلف با مفاهیم متعددی همچون مذهب (تعزیه)، آیین و رسوم (عید نوروز و چهارشنبه سوری، شب یلدا و ...)، تحولات سیاسی (موسیقی انقلابی) و جنگ (موسیقی در هشت سال دفاع مقدس) همراه بوده است. این هنر، چنان که اشاره شد، دامنه‌ای چنان وسیع و توانایی چنان بالای دارد که می‌تواند در هر موقعیت به فراخور آن با جامعه پیوند برقرار کند و صدای هنرمند و یا رویداد خاص یک دوره را به گوش ملت برساند. به واقع می‌توان چنین گفت که موسیقی و از آن جمله موسیقی خیابانی، رویدادی فراتر از تفریح و اجرای صرف است. این هنر که با صدای خود می‌تواند با صدای یک ملت همراه شود دارای چنان قدرتی است که می‌تواند همان قدر که کودکان را با آواز فرا رسیدن نوروز خوشحال می‌کند، جوانانی را نیز برای دفاع از کیان وطن به سوی جبهه‌های جنگ بدرقه کند و نیز شهری را از شور و نشاط سرشار سازد.

خاطرات جمعی مردم هر جامعه، از جمله مفاهیم ارزشمند آن جامعه است. در واقع این خاطرات به واسطه گره خوردن با رویدادی جمعی معنا یافته و در ذهن ثبت شده‌اند. رویدادهای اجتماعی همواره پیوندی بین مردم به شمار می‌آید، خصوصاً اگر به نوعی با دین، آیین، فرهنگ و تاریخ آن جامعه نیز مرتبط باشد چرا که این ارتباط متنضم تعامل شهروندان و همچنین حیات شهر بوده است.

موسیقی خیابانی را نیز می‌توان چنین رویدادی دانست. استفاده از این هنر شهری، به جز تأمین حیات شهر و تعامل شهروندان، برای بیان و انتقال مفاهیم مختلف از سوی هنرمندان برای مردم، نیز بسیار قابل توجه است. اما برخلاف تصور، این رسالت موسیقی تنها در کشورهای خارجی دیده نمی‌شود. تهران امروز نیز بستری برای اجرای موسیقی خیابانی است و مقبولیت آن نزد مردم به این دلیل است که این هنر از دیروز در شهر با ما همراه بوده است.

تعريف موسیقی خیابانی

موسیقی به عنوان یکی از قدیمی‌ترین هنرها در تمدن شرق بیشترین تأثیر را بر قوه شناوی انسان دارد. موسیقی خیابانی صورتی از این هنر کهن و گونه‌ای از هنر شهری محسوب می‌شود که از گذشته تا امروز در کشورهای مختلف وجود داشته است. در واقع موسیقی، رویدادی است که تقریباً اغلب جوامع با آن روبه رو شده‌اند و کمتر کسی را می‌توان یافت که در طول زندگی خود نوازنده‌گان و خواننده‌گان دوره گرد را در خیابان‌ها و اماكن عمومی شهر نمیده و صدای ساز آن‌ها را نشنیده باشد.

با قبول این فرض که هنر شهری در عرصه‌های عمومی، به دنبال تقاضای جامعه شهری و مبتنی بر کیفیت به وجود می‌آید، در ایران نیز موسیقی خیابانی به شکل‌های متفاوت و با توجه به تقاضای جامعه و همچنین متأثر از مسائل اجتماعی و سیاسی، در فضاهای عمومی شهر ظاهر شده و نوازنده‌گان موسیقی همواره در طول تاریخ به حیات خود ادامه داده‌اند.

اجرای موسیقی در این فضاهای دو مقیاس خرد و کلان تعریف شده است. مقیاس کلان محدود به زمان و مکان مشخص و تعریف شده‌ای همچون مراسم دینی و آیینی است و از مشخصه‌های آن، مقطوعی و همگانی بودن و تکرارشوندگی است. به طوری که تعداد کثیری از شهروندان به قالب رفتار اجتماعی مشترک همه ساله برای برگزاری آن تلاش می‌کنند و در طول زمان جایگاه خود را در ذهن این‌ها عمومی کسب کرده است. مقیاس خرد در اجرای موسیقی خیابانی نیز در قالب فرد یا گروه‌های کوچک چند نفره

در سطح شهر است و به شکل روزمره انجام می‌گیرد (مسچی و دیگران، ۱۳۹۴).

علی‌رغم تأثیرگذاری موسیقی بر جوامع انسانی، در ایران، هنر موسیقی مخصوصاً اجرای آن در فضاهای عمومی شهرکمتر مورد توجه و استقبال مسئولان دولتی و مدیران شهری قرار گرفته است. اجرای موسیقی خیابانی در هر دو مقیاس خرد و کلان هنری است که در طول تاریخ کمتر به صورت مستقل در فضاهای عمومی شهر نقش ایفا کرده است، در واقع این هنر بیشتر در کنار سایر هنرها مانند نمایش‌های خیابانی، تعزیه و همچنین مراسم آیینی و تاریخی ظاهر شده است و به اعتبار سایر رویدادهای شهری مقبولیت و پذیرش را از سمت جامعه و مسئولان کسب کرده است. به همین دلیل شاید اجرای موسیقی خیابانی به شکل مستقل پذیده جدید و غریبی به نظر برسد، اما نکته مهم آن است که اجرای موسیقی خیابانی به عنوان بخشی از هنر موسیقی، با ریشه داشتن در هنر و تمدن شرقی و ایرانی- اسلامی، بخشی از تاریخ و هویت هر کشور را شکل می‌دهد و با وجود ورود سبک‌های مختلف هنری نمی‌توان آن را هنری وارداتی دانست. بنابراین با بیان تاریخچه این هنر و همچنین بررسی نمونه‌های موردنی در تهران معاصر که بازه پس از انقلاب تا به امروز را دربرمی‌گیرد، به ارزش‌ها، پتانسیل‌ها و صورت جدید اجرای موسیقی خیابانی، به عنوان گونه‌ای از هنر موسیقی، پرداخته می‌شود.

متفاوت، همچون کارناوال، نمایش، دست فروشی، بازیگران صامت و گروههای موسیقی، در خیابان به اجرا می‌پرداختند. در واقع از اوخر قرن ۱۸، موسیقی غیرنظامی در آمریکا رواج یافت و پس از آن در قرن ۱۹ صورت‌های مختلف اجرای خیابانی شکل گرفت. دوران طلایی نوازندگان و اجراکنندگان خیابانی تا میانه قرن ۱۹ بود (همان). پس از آن، همانطور که اشاره شد، با رواج اندیشه‌های مدرنیستی، شکل شهرها و جایگاه هنر در جامعه تغییر کرد. به تدریج نوازندگان خیابانی از چهره شهر پاک شده و اجرایها به فضاهای داخلی و سریسته هدایت شد. می‌توان گفت حذف فرهنگ و هنر و خاطرات جمعی شهروندان، یکی از عوامل شکست مدرنیسم بود. شهرهای بی‌روح با طرح‌هایی همچون «ماشینی برای زندگی»، دیگر جایی برای حیات شهر و تعامل شهروندان باقی نگذاشتند. اما با ورود پست مدرنیسم و شکسته شدن قواعد دوره مدرن، بار دیگر حیات به شهرها بازگشت و فضاهای شهری در قالب «فضاهای جمعی» جان گرفتند و زمینه ظهورِ دوباره هنرهای شهری، به ویژه موسیقی خیابانی، در این فضاهای قوت گرفت.

ایران بخشی از دنیای شرق

پیشینه نوازندگان دوره‌گرد در ایران به دوران پیش از اسلام بر می‌گردد. در برخی متون تاریخی، از آنها با نام گوسان یاد شده است. در این دوره، نوازندگان دوره‌گرد پیشتر به سرودن موسیقی اسطوره‌ای و مدح پادشاهان مشغول بودند و همین امر جایگاه آنان را به نقل کنندگان و حافظان تاریخ شفاهی ایران ارتقا داده است (بویس، ۱۳۶۹).

ویژگی‌های اجرای خیابانی، همچون نبودن زمان و مکان مشخص برای اجرا، آزاد بودن نوازندگان از نظر شغلی و یا بهره بردن از اجرایها متفاوت همچون موسیقی، بررسی موسیقی خیابانی در ایران را به سوی واژه «معركه» سوق می‌دهد. در واقع پس از ظهور اسلام در ایران، محدودیت‌های بسیاری برای مسلمانان در ایران وجود داشت اما نمایش و خرده نمایش‌ها همچنان در میان توده مردم رواج داشت. واژه دیگری که در این باره مطرح می‌شود، واژه «تماشا» است که به معنای مجموعه خرد نمایش‌هایی بوده که در میدان‌ها و تجمع عصرانه مردم برگزار می‌شده است. معركه نیز به معنای هنر نمودن شخصی برای یک جمع است؛ در واقع شخصی هنر می‌نماید و دیگران تفرج می‌کنند. به نظر می‌رسد واژه‌های «تماشا» و «معركه»، پیوندی تاریخی با یکدیگر دارند (جعفری هرندي، ۱۳۹۴).

از دوره قاجار به بعد، درباره معركه‌گیران و مطربان دوره‌گرد، بیشتر صحبت شده است چرا که تا پیش از آن، خصوصاً در دوره صفویه، تعصبات مذهبی و منوعیت موسیقی شدت زیادی

تاریخچه

آنچه که در بحث موسیقی خیابانی مطرح است، حضور آن در جوامع، فرهنگ‌ها و ملل مختلف است. مطالعات گویای آن است که این نوع از هنر شهری، قرن‌هاست که در منظر شهرهای جهان جایگاه خاصی دارد اما در هر دوره به تناسب شرایط و اقتضای آن دوره، صورت‌های خاصی به خود گرفته است. برای آشنایی بیشتر با این صورت‌ها، در ادامه بخشی از تاریخچه موسیقی خیابانی در غرب و سپس ایران بررسی خواهد شد.

موسیقی خیابانی در غرب

شهرهای اروپا در قرون ۵ تا ۹ میلادی شاهد اجرای نمایش دلکش‌ها و لوده‌ها در خیابان‌ها بود. در واقع موسیقی خیابانی به شکلی که امروز شناخته می‌شود در آن دوره رواج نداشت بلکه به صورت نمایش و آوازه‌خوانی در سطح شهر توسط قشر مذکور اتفاق می‌افتد. پس از آن در قرون وسطی، نوازندگان، آوازه‌خوانان و مطرب‌های دوره‌گرد از شهری به شهر دیگر می‌رفتند و در فضاهای باز برای مردم اجرا می‌کردند. نکته قابل توجه دیگر آن است که این دروه‌گردها در قرون وسطی دارای شأن اجتماعی بسیار پایینی بوده و هم‌رده بردگان بشمار می‌آمدند. تنها تعداد کمی از این افراد می‌توانستند به دربار و نزد اشراف‌زادگان راه یابند و بقیه در همان رده پایین و در میان مردم عادی به اجرا می‌پرداختند. به علاوه، کلیسا نیز موسیقی را تنها در انحصار خود می‌دانست و برای نوازندگان محدودیت ایجاد می‌کرد اما با این حال نوازندگان، همچنان به حیات خود در شهر ادامه می‌دادند. به علاوه این دوره‌گردها تنها با هدف سرگرمی به اجرا نمی‌پرداختند بلکه اخبار و اتفاقات را از جایی به جای دیگر نیز منتقل می‌کردند. در عصری که روزنامه‌ها و وسائل ارتباط جمعی در اختیار شهروندان نبود، این دوره‌گردها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی ایفا می‌کردند. بعدها با تثبیت نظام اشرافیت، موسیقی غیرمذهبی در اروپا قدرت گرفت. اشراف، خود به فراگیری موسیقی پرداختند و مطرب‌های دوره‌گرد را برای اجرای آثارشان به خدمت گرفتند (جعفری هرندي، ۱۳۹۴). پس از آن در دوره مدرن، موسیقی کم‌کم از بطن شهر حذف شد و با تخصصی تر شدن، محدود به سالن‌های اجرا و کنسرت شد. اما در دوره پست‌مدرن با قوت گرفتن اندیشه‌های ضد مدرنیستی و تأکید بر انسان‌گرایی، موسیقی بار دیگر در دل شهرها جان گرفت و به بخشی از حیات شهر بدل شد.

در قرن ۱۹ میلادی، خیابان عمومی‌ترین فضا در آمریکا محسوب می‌شد و با توجه به ذات موسیقی خیابانی که در شهر و در بین عموم مردم جریان دارد و دارای مکان ثابتی نیست، خیابان اصلی‌ترین عرصه برای حضور این هنر شهری بود. در اوایل این قرن، اجراکنندگان خیابانی به صورت‌های مختلف و تحت نام‌های

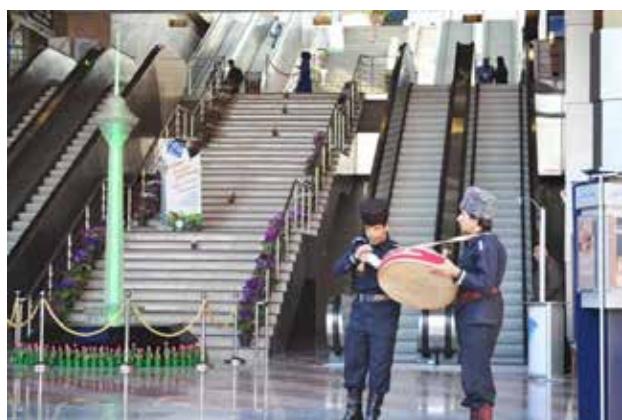
تصویر ۱. مراسم عاشورا در میدان امام حسین، تهران.

مأخذ : Aghigh.ir -

تصویر ۲. مراسم نوروزی در فضای عمومی شهر تهران.

مأخذ : باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳۹۴.

تصویر ۳. مراسم نوروزی در مقابل برج میلاد.

مأخذ : باشگاه خبرنگاران جوان ، ۱۳۹۴ .

داشته است. در این دوره، نوازندگاهای دوره‌گرد معمولاً به همراه حیوانات در هم‌جا دیده می‌شدند (همان). از این زمان به بعد، واژه «لوطی» به تاریخ موسیقی خیابانی افزوده شد. در واقع، لوطی به مطریان، رقصان و حیوان رقصان‌های دوره‌گرد و یا به طور کلی، به معنکه‌گیران اطلاق می‌شد (همان). این دسته از نوازندگان، خصوصاً در مناسبت‌هایی همچون عید نوروز، حضور پرنگ‌تری در شهر داشتند و همچنین با اجرا در حیاط خانه‌های مردم نیز می‌توانستند کسب درآمد کنند. در دوران قاجار موسیقی خیابانی به شکل تعزیه بسیار مورد قبول و حمایت دربار قرار گرفت، همچنین دسته‌های موسیقی به میدان توپخانه می‌آمدند و موزیک نظامی و مارش می‌نواختند.

پس از مشروطیت و در دوره حکومت پهلوی، حضور لوطیان-موسیقی دانان به تدریج کمرنگ شد. در واقع، حکم دولتی در سال ۱۲۹۹ شمسی، نقالی، سخنوری، معنکه‌گیری، لوطی عنتری و ... را قدغن اعلام کرد. ناپدید شدن لوطی‌ها نه تنها نتیجه غیرمستقیم تغییر در سبک زندگی جامعه شهری در دوران مدرن‌سازی، بلکه همچنین ناشی از اعمال سیاست‌های آگاهانه دولتی برای مقابله با ولگردی و ولگردها بود (همان، ۱۳۹۴). اما با وجود این ممنوعیت، نوازندگان دوره‌گرد همچنان به کار خود، خصوصاً در مناسبت‌های خاص، ادامه دادند. در دوران انقلاب و جنگ هشت ساله، گونه خاصی از موسیقی خیابانی به شکل خواندن سرودهای انقلابی در قالب تظاهرات و یا خواندن ترانه‌های دوران جنگ در قالب همخوانی رزمندگان در جبهه‌ها، به منظور ایجاد شور دفاع از وطن، شکل گرفت. در چند دهه گذشته، پس از انقلاب اسلامی، نوازندگی خیابانی شائی همچون تکدی‌گری و دستفروشی به خود گرفت. اما از دهه هشتاد شمسی، به تدریج حضور نوازندگانی از قشر جوان در خیابان‌های پایتخت، با سبک و سیاقی متفاوت و شاید مخصوص به خود، این عمل را به پدیده‌ای شهری و هنری خیابانی بدل کرده است.

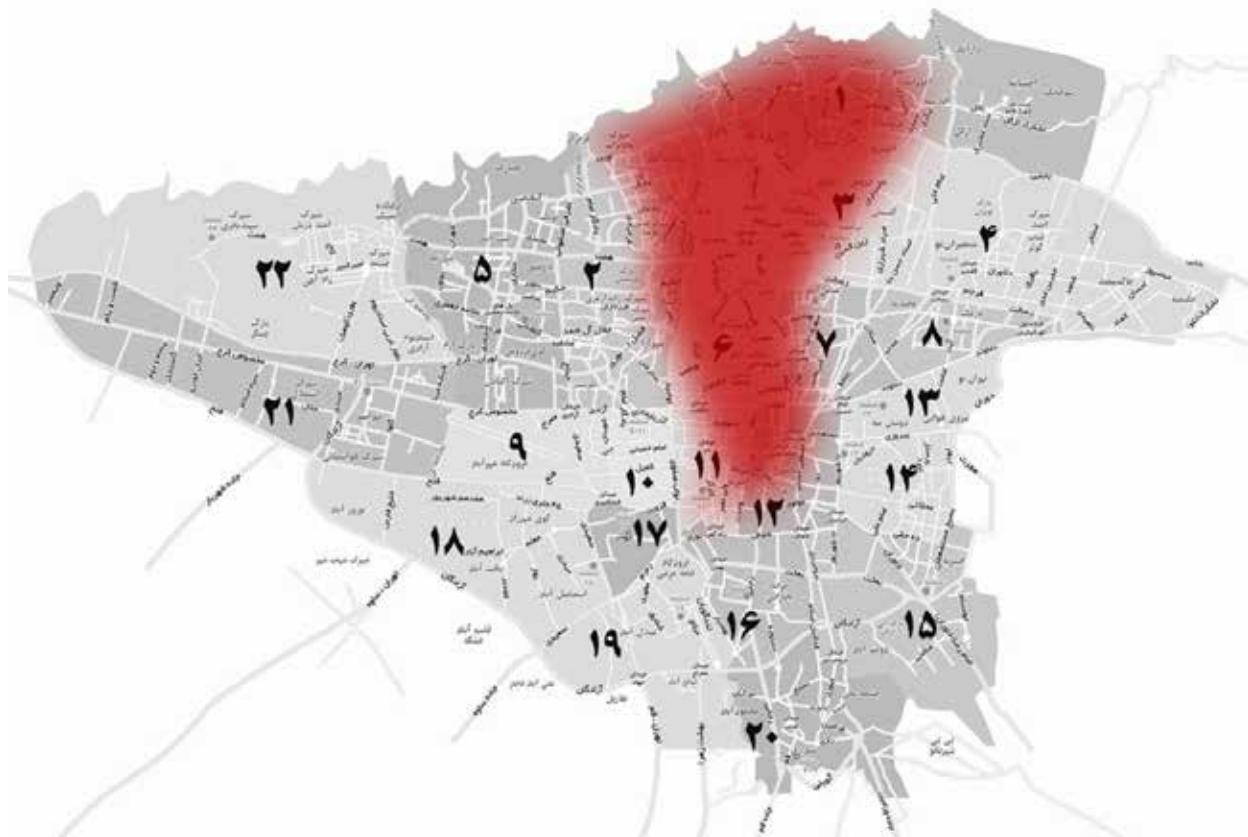
موسیقی خیابانی در تهران معاصر

در این مقاله موضوع موسیقی خیابانی به شکل مدرن و امروزی در حوزه تهران معاصر به عنوان پیشروترین شهر در حوزه موسیقی خیابانی ایران، معرفی و بررسی می‌شود. اگرچه این هنر شهری در سایر شهرهای ایران نیز به شکل قبل توجهی حضور دارد. در طی دو دهه گذشته، گسترش این گونه از هنر شهری، علی‌رغم تمام ممنوعیت‌ها، بسیار محسوس بوده و در طول روز می‌توان نوازندگان را با اجره‌ای که صورتی متفاوت از گذشته دارد، در سطح شهر مشاهده کرد. صورت امروزی موسیقی خیابانی را نمی‌توان شکل تحول یافته لوطی‌گری که پیشتر به آن اشاره شد، دانست و به نظر می‌رسد این پدیده شکل کاملاً متفاوتی به خود گرفته است.

موسیقی خیابانی به شکل منفرد و پراکنده است که نوازنده‌گان خیابانی به صورت فردی و یا گروه‌های چندنفره در تمامی سطح شهر و به شکل روزمره به ارائه آن می‌پردازند. در این مقاله، نوع دوم که می‌توان آن را موسیقی خیابانی نوین یا متأخر نامید، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

ظهور گونه‌ای نوین از موسیقی خیابانی در شهر

به طور کلی موسیقی در تهران معاصر به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته‌های اول موسیقی خیابانی در قالب مراسم آیینی و تاریخی است که منحصر به زمان و مکان خاص است و به شکل گروهی و مردمی اجرا می‌شود؛ مانند تعزیه (تصویر ۱-۳). دسته دوم،

میزان پراکندگی حضور نوازنده‌گان خیابانی در مناطق مختلف تهران

نقشه ۱. تحلیل محل حضور نوازنده‌گان خیابانی در مناطق مختلف تهران مأخذ: www.tehran.ir.

مرکز شهر مثل خیابان انقلاب، خصوصاً در مجاورت دانشگاه تهران، خیابان کریمخان زند و میدان هفت تیر (نقشه ۱). در واقع تراکم حضور نوازنده‌گان خیابانی، مربوط به نواحی شمالی، شمال غربی و تا حدودی مرکز شهر است. وجه اشتراک این فضاهای، عواملی چون موقعیت مناسب جغرافیایی، بافت مدرن شهر و شرایط اقتصادی نسبتاً مناسب و همچنین وجود توده‌ای از فضاهای تجاری و فرهنگی در این مناطق است. ماهیت تجاری و فرهنگی این نواحی از عوامل مهم در حضور افراد جامعه برای گذران اوقات فراغت

پراکنش مکانی نوازنده‌گان خیابانی در تهران

با توجه به مشاهدات میدانی، تنها نقاط مشخصی از شهر، همواره مورد توجه نوازنده‌گان قرار گرفته است. این مکان‌ها که اغلب مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ شهرداری تهران هستند، عبارتند از: محدوده میدان ولی‌عصر، میدان ونک، خیابان ولی‌عصر بالاتر از میدان ونک، خیابان ونک، خیابان ولی‌عصر رو به روی باغ فردوس، میدان تجریش، ایستگاه مترو تجریش، خیابان شریعتی مقابل ایستگاه مترو قلهک، شهرک غرب و برخی از مکان‌های موسوم به مناطق فرهنگی در

مردم و تبلیغ هنر خود، در خیابان‌های تهران مشغول به نوازنده‌گی هستند. گروهی دیگر از جوانان که پایین‌تر از میدان تجریش در خیابان نسبتاً پر رفت و آمد و لیعصر مشغول به نواختن آلات موسیقی محلی خود بودند، علاوه بر معرفی فرهنگ و موسیقی بومی خود به شهروندان تهرانی، با هدف جذب مخاطب در خیابان ساز می‌نواختند (تصویر ۴).

در سطح شهر تهران، دانشجویان موسیقی، بیش از همه در اطراف فضاهای فرهنگی مانند محوطه اطراف موزه هنرهای معاصر تهران و خانه هنرمندان در خیابان ایرانشهر، چه به صورت فردی و چه در قالب گروه‌هایی مشغول به نوازنده‌گی هستند. این افراد بیش از درآمدزایی، به دنبال تمرین بیشتر هنگام اجرا در خیابان در مقابل مردم و همچنین ارتقا سطح اعتماد به نفس خود هستند. این جوانان از این طریق علاوه بر نواختن ساز تخصصی خود، فرصت تجربه سایر سازها را نیز در اجرای عمومی به دست می‌آورند. به نظر می‌رسد احساس آزادی این افراد در اجراهای خیابانی یک دلیل مشترک و محکم برای این نوازنده‌گان است. این افراد از نظر شغلی مستقل هستند و برای ارائه موسیقی خود هیچ‌گونه وابستگی به شرکت‌های تهیه کننده و امثال آن ندارند. اینان بی‌واسطه و آزادانه و بدون هیچ‌گونه عامل بازدارنده‌ای، موسیقی خود را به گوش مخاطب می‌رسانند و همچنین در انتخاب مکان و زمان اجرای خود آزاد هستند و چارچوب یا شرایط ثابتی ندارند (تصویر ۵).

ین آزادی متقابلاً برای تماشاگر و مخاطبان این هنر خیابانی نیز وجود دارد به گونه‌ای که تماشای اجرای خیابانی برخلاف موسیقی در فضاهای بسته، مشروط به پرداخت وجه مشخصی نیست و

تصویر ۴. نوازنده‌گان خیابانی به سیک مدرن در تهران.
عکس: پریچهر اصل فلاح، ۱۳۹۵.

به شمار می‌رود. از آنجا که کسب درآمد نوازنده‌گان به واسطه ارائه هنرشنan را نمی‌توان انکار کرد، تراکم بیشتر نوازنده‌گان در این مناطق از شهر، به دلیل شرایط اقتصادی به نسبت مناسب شهروندان در این محدوده‌ها، دور از انتظار نیست.

تنوع در حضور نوازنده‌گان در سطح شهر

با توجه به مشاهدات میدانی، نوازنده‌گان در شهر را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول متشکل از افرادی است که علی‌رغم عدم مهارت‌شان در اجرای موسیقی، در این زمینه فعالیت و صرفاً جهت کسب درآمد از آلات موسیقی استفاده می‌کنند. این افراد بیشتر در نقاط پر تردد شهر، مانند ایستگاه‌های اتوبوس، دیده می‌شوند. این افراد غالباً از طبقات پایین جامعه هستند که با تکدی‌گری به واسطه ابزارآلات موسیقی امرار معاش می‌کنند و با توجه به آنچه در تاریخچه اجرای موسیقی خیابانی گفته شد، این دسته را می‌توان بازماندگانی از لوطنی‌های گذشته دانست.

اما دسته دوم متشکل از افرادی است که در این تحقیق مد نظر بوده‌اند. این افراد به صورت تخصصی یا با مهارتی لازم برای نواختن موسیقی در این زمینه فعالیت دارند و در ازای ارائه هنر خود کسب درآمد می‌کنند؛ آنان از سازهای سنتی و مدرن به گونه‌ای حرفه‌ای و آموزش دیده استفاده می‌کنند. البته در این میان نوازنده‌گانی نیز وجود دارند که در اقلیت هستند و نه به دلیل کسب درآمد بلکه صرفاً جهت ارائه هنر خود و معرفی آن در سطح شهر به نشر هنر موسیقی مشغول هستند. با توجه به مصاحبه‌ها و تحقیقات میدانی انجام گرفته، می‌توان به محدوده سنی و جنسیت به عنوان ویژگی‌های مشترک این افراد در این دسته اشاره کرد. اغلب نوازنده‌گان خیابانی متشکل از جوانان هستند. از دیگر پارامترهای قابل توجه، جنسیت نوازنده‌گان است. اگرچه بیشتر نوازنده‌گان، مردان جوان هستند، اما در سال‌های اخیر، نوازنده‌گی دختران جوان نیز چه به صورت فردی و چه در قالب گروه‌های موسیقی در سطح شهر مشاهده شده است.

نوازنده‌گان خیابانی، به جز کسب درآمد، هر یک دلایل و انگیزه‌های متفاوتی برای اجرا در خیابان‌های شهر دارند که باعث می‌شود علی‌رغم ممنوعیت‌ها و برخوردهای نامناسب برخی افراد و ارگان‌ها، با مداومت به کار خود ادامه دهند. تعداد محدودی از این افراد مانند زوج جوانی که بر روی پل عابر پیاده میدان هفت تیر مشغول به نواختن موسیقی سنتی ایرانی هستند، نداشتن فرصت کافی برای اجرا در سالن‌های کنسرت را دلیل اصلی اجرای خیابانی خود می‌دانند. این افراد علاوه بر فعالیت‌های تخصصی خود در زمینه هنر موسیقی، مانند تدریس موسیقی، علی‌رغم تمام شرایط نامساعد محیطی مانند آلودگی‌های صوتی بسیار در این محدوده و مخالفتها، به دلیل علاقه به اجرای موسیقی میان

تصویر ۶. نوازنده‌گان خیابانی به سبک محلی در مسیر پیاده خیابان ولیعصر.
عکس: آناهیتا مدرک، ۱۳۹۴.

تصویر ۵. محل استقرار نوازنده خیابانی در مسیر پیاده خیابان ونک
عکس: آناهیتا مدرک، ۱۳۹۵.

تصویر ۸. محل استقرار نوازنده خیابانی در مسیر پیاده خیابان ولیعصر
عکس: پریچهر اصل فلاح، ۱۳۹۵.

تصویر ۷. محل استقرار نوازنده خیابانی در مسیر پیاده خیابان انقلاب
عکس: آناهیتا مدرک، ۱۳۹۵.

تصویر ۱۰. محل استقرار نوازنده خیابانی در مرکز خرید گلستان - تهران
عکس: آناهیتا مدرک، ۱۳۹۵.

تصویر ۹. نوازنده‌گان خیابانی به سبک محلی در مسیر پیاده خیابان ولیعصر
بالات از میدان ونک. عکس: آناهیتا مدرک، ۱۳۹۴.

دوره از جمله این تفاوت‌هاست.

اما آنچه که امروزه در تهران معاصر در سطح خرد ارائه می‌شود دو گونه موسیقی است: عده‌ای برای انتقال پیام‌های خصوصی، مانند فرارسیدن اعیاد آئینی و مذهبی، در خیابان‌های شهر به ارائه هنر موسیقی می‌پردازند. در طی مشاهدات میدانی، گروه‌هایی از نوازنده‌گان در تقاطع‌ها مشاهده شدند که صرفاً به مناسبتی خاص در شهر موسیقی می‌نواختند. در روزهای نزدیک به این مناسبت‌های خاص، نوازنده‌گان خیابانی بیشتر در شهر حضور دارند. گونه دیگر، موسیقی عامیانه و مردم‌پسند را در قالب انواع گونه‌های موسیقی (پاپ، راک، کلاسیک و ...) در تمامی ایام سال می‌نوازند. بهطور مثال، عده‌ای از جوانان نوازنده که در خیابان ولی‌عصر بالاتر از میدان ونک مشغول به نواختن ساز بودند، خیابان را به مثابه صحنه نمایش می‌دیدند که به کمک آن، با مردم شهر از نزدیک ارتباط برقرار می‌کردند و بر این باور هستند که ارتباط با مردم، اصل وجودی موسیقی خیابانی است. این افراد خود را مبلغان موسیقی با کیفیت می‌پندارند و به همین دلیل در مقابل مردم شهر، در عین آزاد بودن، احساس مسئولیت می‌کنند. در همین راستا، این نوازنده‌گان به معروفی هنر موسیقی و حتی آلات موسیقی می‌پردازند و حتی با چالش‌هایی برای تولید موسیقی با کیفیت که در عین حال مورد پسند سلیقه شهروند ایرانی باشد، رویه رو می‌شوند. کمی آن طرف‌تر در خیابان میرداماد نزدیک به توده فضاهای تجاری در آن منطقه، جوانی مشغول به نواختن ساز است و از اینکه با ارائه هنر خود موجب ایجاد فضای خوب و خاطره‌انگیز برای رهگذران می‌شود، احساس مفید بودن در جامعه دارد و از این طریق به نوعی نیازهای درونی خود را به عنوان یک نوازنده رفع می‌کند. این مسئله گویای آن است که برخلاف گذشته، موسیقی خیابانی امروز، از قید مناسبات زمانی رها شده و تنها وابسته به مناسبت و رویدادی خاص و یا در خدمت هدفی غیر از موسیقی نیست. در واقع، امروزه خود هنر موسیقی به عنوان یک «اصل» در اجراء ارائه می‌شود و شأن وجودی یافته است. این همان چیزی است که نوازنده‌گان جوان خیابان‌های شهر در تلاشند تا به مخاطب ارائه دهند و در ابتدا ذات موسیقی را فارغ از هر اتفاق دیگری به نمایش درآورند.

حتی تماشاجیان در انتخاب مکان تماشای خود آزادند و در هر زمان، امکان ترک فضای اجرا و یا ورود به آن را دارند. در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که ارتباط میان نوازنده و تماشاگر، برخلاف دیگر هنرهای شهری، ارتباطی کاملاً مستقیم، بی‌واسطه و دو سویه است. از این رو، نقش این هنر در تعامل بین شهروندان و دنیای بخشی به فضاهای شهری، غیرقابل انکار است.

موسیقی خیابانی، از دور تا نزدیک

همانطور که در تاریخچه موسیقی خیابانی اشاره شد، در گذشته یکی از نقش‌های اصلی نوازنده‌گان خیابانی، انتقال پیام به مردم شهر بود. در واقع این هنر در گذشته نیز، همچون دوره معاصر وابستگی زیادی به مکان داشت و اجراءها، بیشتر در حضور مردم و برای آنان صورت می‌گرفت اما تفاوت اجراهای گذشته با اجراهای امروزی شاید بیشتر متوجه بزرگ‌ترین اجرا باشد. در گذشته، اجراهای خیابانی بیشتر با اتكا به مناسبت‌ها و رویدادهای خاص اتفاق می‌افتاد که از جمله آن، مناسبت‌های مذهبی و ملی و قومی بود. در واقع استفاده از هنر موسیقی برای شناساندن آن به مخاطب، چیزی است که در گذشته کمتر اتفاق می‌افتاد و موسیقی عموماً در خدمت هدفی دیگر در نظر گرفته می‌شد. مطابق آنچه در تاریخچه موسیقی بدان اشاره شد، موسیقی ابتدا در دربار پادشاهان و برای مرح آنان به کار می‌رفت و سپس در خدمت اهدافی چون تفرج مردم، خبررسانی و یا بزرگداشت رویدادهای تاریخی و فرهنگی و مذهبی بود. بدیهی است که همه این اجراهای، کسب درآمد و یا جایگاه برای نوازنده‌گان را نیز در پی داشت. علاوه بر آن، اتفاقات و رویدادهای روز نیز می‌توانست بخشی از کار نوازنده‌گان را به خود اختصاص دهند که رویدادهای سیاسی مانند جنگ یا مارش‌های نظامی از آن جمله اند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که در گذشته، هدف یا رویدادی خاص می‌توانسته نوازنده را به عرصه اجرا بکشاند و چنان که اشاره شد، موسیقی خیابانی را وابسته به «زمان» کند. علاوه بر مسئله زمان، صورت و نحوه اجراهای نیز از تفاوت‌های موسیقی خیابانی گذشته با امروز است. بدیهی است که علاوه بر نکات بالا، آلات موسیقی در گذشته، حضور حیوانات و استفاده از شعرها و ترانه‌های خاص آن

یافتند. چنانچه اشاره شد، نوازنده‌گان تخصصی بیشتر صورتی جدید از موسیقی را در شهر ارائه می‌دهند. این هنرمندان گونه‌ای از موسیقی را ارائه می‌دهند که متناسب با ذائقه نسل جدید است. در واقع در دوره معاصر که بیشتر به دوره پس از انقلاب اسلامی در ایران نظر دارد، تأکید بر شأن موسیقی روز به روز پررنگ تر می‌شود. اجرای موسیقی به منظور نمایش ذات این هنر و معرفی بهتر آن، اساس کار اکثر نوازنده‌گان جوان در تهران امروز است. کسب درآمد، غالباً هدف اکثر نوازنده‌گان است اما رسالت نوازنده و نقش او در جامعه، همواره غیر قابل انکار بوده است. این رسالت به دلیل ذات موسیقی خیابانی بدین گونه تعریف می‌شود. این هنر با برقراری ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه با مخاطب، میان او و هنرمند پیوندی قوی برقرار می‌کند و تأثیر موسیقی، درست در همان لحظه اجرا حاصل می‌شود. به همین دلیل، موسیقی خیابانی با هرگونه تم اجرا، اعم از مذهبی، ملی، ... می‌تواند بر رفتارهای اجتماعی و تعاملات جمعی و فرهنگی و واکنش‌های شهروندان نسبت به منظر پیرامون خود، موثر باشد. نوازنده‌گان جوان نیز با درک این نکته، به اجرای موسیقی می‌پردازند و خیابان را به عنوان صحنه‌ای برای اجرای خود برگزیده اند.

نکته مهم‌تر آن است که موسیقی در هر دوره به تناسب شرایط همان دوره و متناسب با سلایق مخاطبان و فرهنگ غالب در جامعه به خیابان‌ها آمده و اصل اساسی موفقیت آن و برقراری ارتباط با مخاطب نیز همین نکته است. در واقع زمان، مکان و صورت اجرای موسیقی در هر دوره به واسطه ذائقه مخاطب هر دوره و رویکردهای حاکم بر جامعه در آن دوره تعیین می‌شود. شکل مدرن موسیقی خیابانی در تهران نیز به معنای از بین رفتن موسیقی سنتی و آیینی و مذهبی نیست چرا که نسل جوان در تهران معاصر به همان اندازه که باید با فرهنگ و سنت خود آشنا شود، ذائقه‌ای مدرن نیز دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ چرا که بخشی از حیات موسیقی خیابانی وابسته به نظر و سلیقه مخاطب است و این نظر در هر دوره طالب هنری متفاوت است. توجه به شأن تمامی هنرمندان موسیقی خیابانی و همچنین ارزش و مقام فرهنگ ایرانی، می‌تواند سلیقه تمام مخاطبان را تامین و جایگاه این هنر را نیز، همچون دیگر هنرهای شهری، در تهران تثبیت کند.

موسیقی خیابانی رویدادی سیال در شهر است که به خاطرات و تاریخ آن شهر پیوند خورده است. وجود اجراکنده‌گان در دل شهر و در طول تاریخ، با فرهنگ، آیین، رسوم، دین و مذهب جوامع، ارتباطی تنگانگ دارد. در واقع شهرها در هر دوره به تناسب اقتضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، شاهد صورت خاصی از اجراهای خیابانی بوده‌اند. حتی در دوره‌هایی که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مذهبی یا سیاسی، حضور نوازنده‌گان در شهر با مشکل مواجه می‌شد، اما باز هم صوت و آواز آنان از چهره شهر پاک نمی‌شد. گاهی نیز حضور این نوازنده‌گان با هدف انتقال پیام به مخاطب انجام می‌شد و رسالت نوازنده‌گان، آشنا کردن مخاطبان با جو جامعه عصر خود و آگاه‌سازی آنان بود.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که پیشینه این هنر تنها منحصر به کشورهای غربی نیست بلکه کشور ما با دارا بودن سابقه‌ای بی‌نظیر در شعر و ادب و هنر، از اجراهای خیابانی در شهرها نیز برخوردار بوده است. در واقع موسیقی خیابانی در ایران نه تنها هنری وارداتی نیست بلکه حضوری پررنگ و موثر در حافظه تاریخی ایرانیان داشته است. اما نکته قابل توجه آن است که این هنر در هر دوره به صورتی خاص در شهرها ظهور کرده و به تناسب نیازهای جامعه و جو موجود در هر عصر، به خیابان‌ها آورده شده است.

در واقع موسیقی خیابانی در گذشته در صورت‌های مختلفی در شهر ظاهر می‌شده و حضور حیوانات، آلات موسیقی قدیمی‌تر، ترانه‌ها و آوازهای خاص و الزام بر کسب درآمد، آن را با وضعیت امروزی آن متفاوت می‌کرده است. به علاوه، در گذشته، وابستگی بسیار موسیقی خیابانی به مناسبات زمانی و اجرای موسیقی در خدمت چیزی غیر از خود آن، صورت و حضوری متفاوت برای آن ساخته بود. حتی اعتقادات مذهبی یا ملاحظات سیاسی نیز در دوره‌هایی مانع از حضور این هنر در بین مردم شده بود و این تفاوت‌ها را پررنگ تر می‌کرد.

اما از دو دهه پیش جوانان به تدریج موسیقی را به خیابان‌های تهران بازگرداندند. این موسیقی در ظاهر بسیار متفاوت از موسیقی و اجراهای دوره‌های قبلی بود اما توانست نگاه جامعه را به این هنر تغییر دهد و به غیر از موسیقی تخصصی، موسیقی آیینی و دینی را نیز با قدرت بیشتری احیا کند. بدین صورت، نوازنده‌گان در دو دسته نوازنده‌گان تخصصی و نوازنده‌گان سنتی در شهر حضور

فهرست منابع

- اهری، زهرا. (۱۳۹۰). شهر، جشن، خاطره، تاملی در نسبت فضاهای و جشن‌های شهری در دوران صفویان و قاجاریان، نشریه هنرهای زیبا - عماری و شهرسازی، ۳(۴۷): ۵-۱۶.
- اصل فلاخ، پریچهر، مسچی، مونا، مدرک، آناهیتا. (۱۳۹۴). موسیقی خیابانی؛ به دنبال جایگاه موسیقی در منظر شهر، مجله منظر، ۳۱: ۴۸-۵۵.
- بختیار نصرآبادی، آمنه و همکاران. (۱۳۹۰). تحلیلی بر فضاهای شهری مردم‌گرا و رفتار آن با رفتار شهریوندی، مجله جامع شناسی کاربردی، ۲۲(۴۳): ۱۱۴-۱۰۱.
- بوریس، مری. (۱۳۶۹). گوسان‌های پارتی و سنت خنیاگری در ایران، ترجمه مهری شرفی، چیستا، اسفند ۱۳۶۸، فروردین ۱۳۶۹، ۶۶.
- بهشتی، سید محمد. (۱۳۸۹). هنرشهری؛ تبلور کیفیت در صورت شهر، مجله منظر، ۲(۷): ۶۸ و ۶۹.
- جعفری هرندي، مينا. (۱۳۹۴). پایان نامه موسیقی خیابانی در تهران و انواع آن، پردیس هنرهای زیبا.
- شهرابیان، پویا و حقیقی، ریحانه. (۱۳۹۱). موسیقی در دربار خلفا عصر اول عباسی، مجله هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی، ۲(۲): ۲۳-۱۷.
- مرادی، سلمان. (۱۳۸۶). هنر عمومی و تلفیق آن در فضای شهری، مجله باغ نظر، ۴(۸): ۹۰-۸۱.
- منصوری، سید امیر. (۱۳۸۹). درآمد: هنر شهری، مجله منظر، ۲(۷): ۵-۴.