

گفت و گو با پری زنگنه

خانم پریزخ شاهیلانی (زنگنه) برای اغلب ایرانی‌ها چهره و صدایی آشناست. وی که با بیش از ۳۰ سال فعالیت هنری یکی از خوانندگان فعال، پرسابقه و محبوب جامعه‌ی ایرانی به حساب می‌آید خدمات بزرگی به جامعه‌ی فرهنگی ایران کرده است. کنسرت‌های متعدد او در ایران و خارج از ایران برای بسیاری از ما ایرانیان خاطراتی فراموش‌نشدنی به همراه دارد، تاحدی که نام وی را به تاریخ معاصر موسیقی ایران پیوند می‌زنند. پری زنگنه در تهران متولد و بزرگ شده است. تحصیلات آکادمیک او از هنرستان عالی موسیقی در تهران شروع شد و در کنسرواتوارهای مختلف خارج از ایران ادامه پیدا کرد. سپک آواز غالب این هنرمند آواز کلاسیک است، در حالی که هم‌زمان موفقیت او در اجرای ترانه‌های محلی ایران و آواز کودکان شهرت فراوانی برای او به همراه داشته است. صدای او که اصطلاحاً Lyrico Espinto خوانده می‌شود نوعی سوپرانو است که اشاره به توانی خواننده در اجرای قطعات غنایی و دراماتیک دارد. از مشهورترین خوانندگانی که در حیطه‌ی اپرا از چنین صدایی برخوردار بوده‌اند می‌توان از میرلآ فرنی، الیزابت شوارتسکوپف، لئونتین پرایس و رناتا تبالدی نام برد. متأسفانه خانم زنگنه به‌دلیل یک حادثه‌ی ناگوار رانندگی در سال ۱۳۵۰، که منجر به نابینایی هر دو چشم او شد، نتوانست آن طور که باید و شاید در اجراهای صحنه‌ای اپرا بدرخشد. اما عشق و فدایاری او به موسیقی که دنیای جدیدی به روی او باز کرده بود و حضور فعال دوستداران او در کنسرت‌ها، سال‌های متمادی او را در صحنه‌های موسیقی نگاه

داشت. حوزه‌ی فعالیت‌های پری زنگنه نه تنها موسیقی بلکه گل‌آرایی و نویسنده‌گی را نیز شامل می‌شود. مصاحبه‌ای که می‌خوانید در ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ در منزل ایشان انجام شده است. از خانم زنگنه بابت آن که اجراهای خود را در اختیار قرار دادند و امکان این مصاحبه را فراهم نمودند کمال تشکر را دارم.

- خانم زنگنه آیا فعالیت‌های هنری شما را می‌توان به دوره‌هایی تقسیم کرد؟
 - بله. بدون این که بخواهم، این دوره‌ها خود به خود بوجود آمدند. اولین آن‌ها دوره‌ای است که قبل از آموزش علمی بود. زمانی بود که آدم از ترانه‌های شنیده‌شده تقلید می‌کند. فعالیت‌هایی نبودند که ارزش هنری داشته باشند. دوران کودکی و نوجوانی بود. در این دوران من آوازه‌ای را در مدارس و در مخالف خانوادگی برای دوستان می‌خواندم. دوران بعد دوران تحصیلی علمی بود که در هنرستان عالی موسیقی تحقیق پیدا کرد. البته من در کلاس‌های شبانه شرکت می‌کردم و یک دوره آواز سه‌ساله را گذراندم که خیلی پُربار بود. این دوره‌ای بود که در آن من با رپرتوار آوازهای اپرا آشنا شدم و در این مورد بسیار جدی و ساعی نیز بودم. دوران بعدی دوران بعد از حادثه و بعد از نابینایی من بود که در واقع کار حرفه‌ای من در موسیقی را شامل می‌شود.
- آیا اجراهایی در فعالیت‌های هنری شما وجود دارند که خیلی شاخص باشند و از نظر خودتان برجستگی ویژه‌ای داشته باشند؟
 - بله. چند کار بوده است که خودم خیلی دوست داشته‌ام. می‌توانم از اثری به نام پریشانی از آقای مجید انتظامی نام ببرم که با ارکستر سمفونیک تهران اجرا کردم و در آن آوازهایی بر اساس اشعار باباطاهر و عراقی خواندم. دیگری سه اجرا از سینه‌خیام آثار آقای شاهین فرهت به رهبری آقای مشکوکه بود که در آن‌ها شرکت داشتم. دیگری اجرای قطعه‌ی *اَلْهَلْوِيَا* از موتسارت بود که با ارکستر سینه‌خیام تهران اجرا شد و قطعه‌ای از ساموئل باریر به نام «ناکشویل: تابستان ۱۹۱۵» به اضافه‌ی بسیاری از رسیتال‌های دیگر با پیانو در صحنه‌های مختلف غرب و ایران، ولی شاخص‌ترین کار من شاید اجرای *أَرَاتُورِيوِي* کارمینا بورانا بوده باشد که هم در فلوریدا و هم در ایران به روی صحنه آمد. متأسفانه این قطعه بین مردم زیاد شناخته‌شده نیست ولی من خودم این اثر را بسیار دوست دارم. قطعاتی از این اثر را پیانیست و معلم رپرتوار من که از اروپای شرقی بود و در ایران زندگی می‌کرد برای پیانو تنظیم کرد و من توانستم این آوازها را در بسیاری از رسیتال‌ها با همراهی پیانو بخوانم.
- خانم زنگنه شما دارنده‌ی عنوان «سفیر حُسن نیت» هستید. این عنوان در کجا و به چه

دلیل به شما اهدا شد؟

- این در ایالت تگزاس امریکا بود. سال‌ها پیش من کنسرتی در آنجا برگزار کردم و در آن لالایی‌های مختلفی از اقصی نقاط جهان خواندم. آن‌ها هم این کنسرت را یک مأموریت هنری و انسانی تلقی کردند و این لقب از طرف شهردار آنجا به من داده شد.
- شما آواز را با خواندن ردیف‌های ایرانی پیش آقای زرین‌پنجه شروع کردید ولی بعدها زیاد به موسیقی ستی نپرداختید. آیا این موضوع علت خاصی داشت؟
- دلیلش تضاد در تکنیک‌ها بود. آوازهای ایرانی در سینه اجرا می‌شوند در حالی که تکنیک اپرا بر اساس رزونانس صدا در سر است و نمی‌شد هر دو تکنیک را با هم جلو برد. البته من ۱۴ ساله بودم که از استاد زرین‌پنجه درس‌هایی گرفتم. این کلاس‌ها ادامه پیدا نکردند ولی خوب من با موسیقی ایران آشنا شدم. وقتی به هنرستان رفتم دیگر آن شیوه را ادامه ندادم. من انتخاب نکرده بودم چه رشته‌ای می‌خواستم بخوانم ولی وقتی من را فرستادند پیش استاد و استاد با من کار کرد تشخیص دادند که صدای من در سبک غیرایرانی می‌تواند وسعت بیشتری داشته باشد تا در موسیقی ایرانی.
- می‌توانم پرسم آهنگ‌سازی یا آهنگ‌سازان مورد علاقه‌ی شما چه کسانی هستند؟
- نمی‌توانم با قاطعیت بگویم. موسیقی مدرن را که اصلاً دوست ندارم، به هیچ وجه. نه می‌شناسم و نه از موسیقی مدرن خوشم می‌آید. موسیقی پاپ هم اصلاً با سلیقه‌ی من جور در نمی‌آید. اصولاً من با مدرنیسم زیاد سر و کاری ندارم. البته موسیقی‌ای است که باید وجود داشته باشد ولی من نمی‌توانم با این شیوه‌ها کار کنم. طبیعتاً آهنگ‌سازان این سبک را هم دوست ندارم. هر کس باشد از آهنگ‌سازان قدیمی است. می‌توانم از استاد حنانه نام ببرم، آقای باغچه‌بان، آقای تجویدی، امین‌الله حسین، مجید انتظامی و پاک بیات. این‌ها کسانی هستند که کارهای نیمه‌کلاسیک کرده‌اند. این‌ها با ملدی‌های ایرانی کار کرده‌اند و من آثاری از آن‌ها را اجرا کرده‌ام. موسیقی‌دانان کلاسیک غربی مانند شومان، موتسارت، بارتوك و غیره هم که جای خود را دارند ولی اگر بخواهم کسی را از این آهنگ‌سازان متمایز کنم، نمی‌توانم.
- خانم زنگنه در دنیای غرب خوانندگان معده‌دی هستند که علی‌رغم نایابی در اجرای تئاتری اپراهای هم شرکت کرده‌اند مثل آقای آندره‌آ بوجلی. اجراهای صحنه‌ای شما اغلب کنسرتانت بوده‌اند درسته؟
- درسته. به علت نایابی این کار برای من بسیار محدود بوده است.

- شما در حوزه‌های وسیعی از آواز فعالیت کرده‌اید: آوازهای محلی، آواز برای کودکان و آوازهای کلاسیک. آیا متوجه شده‌اید که سونوریته‌ی صدای شما که از یک سنت آکادمیک و کلاسیک برمی‌آید در اجرای قطعات غیرکلاسیک نیز همان سونوریته‌ی آکادمیک باقی مانده است؟ آیا تلاشی برای تطبیق شیوه‌ی خواندن تان با سبک‌های غیرکلاسیک کرده‌اید؟
- البته من سعی کرده‌ام که در جاهای مختلف از آن شیوه کاسته شود ولی به‌حال تکنیک همان بوده است. در بعضی از کارها مثلاً در لایی‌ها و آوازهای محلی نمی‌شود خیلی آکادمیک اجرا کرد چون دراماتیک و سنتگین است. این که تا چه حد در این راه موفق بوده‌ام قضاوت با شنوندگان و متخصصین است.
- شما قدرت خاصی در اجرای لیدهای آلمانی دارید، در حالی که حوزه‌ی تخصصی شما اپراست. موقع گوش کردن به اجراهای مختلف شما متوجه شدم که چه قدر این لیدها با تسلط خوانده شده‌اند. کار و مطالعه روی این لیدها از کی شروع شد؟
- خوب در وله‌ی اول خیلی خوشبخت هستم که جنابعالی در حیطه‌ی وسیعی مطالعه کرده‌اید. راستش من هیچ وقت چندان رغبتی برای مصاحبه نداشتم و ندارم چون معمولاً کسانی که مصاحبه می‌کنند نسبت به مسائل آگاهی کافی ندارند و اگر خیلی علمی و فنی سؤال و جواب نکنیم مصاحبه یک کار پیش پا افتاده‌ای از آب درمی‌آید که منحصر می‌شود به این که من چند سال است که آواز می‌خوانم یا چه کار می‌کنم. من همیشه دوست داشتم کسانی که با من مصاحبه می‌کنند واقعاً فنی و تخصصی سؤال کنند و خوشحالم که شما که خودتان موسیقی‌شناس هستید سؤالاتی را مطرح می‌کنید که برخاسته از دانش و تخصص است.

در مورد لید وقتی شما پا به هنرستان موسیقی می‌گذارید بعد از این که دوره‌های اولیه را گذراندید اولین کارهایی که به شما می‌دهند لید است. لیدها ترانه‌های کلاسیک به زبان آلمانی‌اند که برخلاف آریاها که به اپرها تعلق دارند، مستقل‌اً ساخته شده‌اند. این لیدها دامنه‌ی بسیار وسیعی دارند. یکی از آهنگ‌سازانی که لیدهای بی‌شماری نوشته فرانتس شوبرت است که کتب مختلفی دارد. همان‌طور که اطلاع دارید لیدخواندن خودش نوعی تخصص است و با آریا خواندن تفاوت‌های بسیار دارد. لیدخواندن مشکل است از این حيث که شما هم باید تکنیک را رعایت کنید و هم در باز نمایاندن محتوای شعر آن کوشایشید، چون لیدها اغلب محتوای بسیار قوی‌ای دارند و بر روی آثار ادبی آلمان و اتریش ساخته شده‌اند. در آلمان و اتریش خواننده‌های بسیار بزرگی وجود دارند که تخصص‌شان فقط لید است. این است که در هنرستان بسیار روی لیدها تکیه می‌کردن و

ما خیلی لید کار می‌کردیم. شاید صدای من برای لید خواندن مناسب بود. من خیلی لید کار کردم. لیدهای شومان را خیلی دوست دارم چون با روحیه‌اش آشنا هستم. بگذارید همینجا به موضوعی اشاره کنم. با این‌که سی‌دی‌های من در اختیار همگان قرار دارد، رسانه‌های ایرانی، بهخصوص ایرانی‌های خارج از کشور که تعدادشان کم‌هم نیست هیچ‌گونه اطلاعی از این کارهای سنگین کلاسیک من ندارند. این‌ها اصولاً دور این آثار من نرفته‌اند و از آن‌ها اطلاعی ندارند، تنها بعضی‌ها که متخصص بوده‌اند به من می‌گفتند ما تعجب می‌کنیم که ایرانی‌ها شما را به عنوان خواننده فولکلور می‌شناسند، در حالی‌که این لیدها به زبان آلمانی تا این حد خوب اجرا شده‌اند.

- آیا شما در خواندن لیدها کسی را هم به عنوان سرمشق در نظر داشته‌اید؟ مثلاً دیتریش فیشر - دیسکاو، یا پیتر شرایر؟
- درسته، دیسکاو و شرایر از خواننده‌گانی هستند که تخصصشان لید است. من با پیانیست آن‌ها کار کردم. چیز عجیبی است که شما به این موضوع پی بردید. پیانیستی که با من کار می‌کرد نُرمن شِنْتِر بود که امریکایی است و قریب به ۵۰ سال است که در اتریش زندگی می‌کند. او یکی از پیانیست‌های دیسکاو و شرایر بود و اصلاً تخصصش همراهی کردن لید است. من افتخار داشتم که ایشان من را همراهی می‌کردند و در ضبط این آثار هم به من کمک کردند. البته من باستی بگویم چون این خواننده‌گان مرد بودند، سرمشق مستقیم من نبودند ولی چون با پیانیست آن‌ها کار می‌کردم صدرصد به طور غیرمستقیم روی من تأثیر داشته‌اند. در مقابل باید در میان خانم‌های لیدخوان از الیزابت شوارتسکوپف نام بیرم که بسیار مورد علاقه‌ی من بوده است.
- شما آوازهایی هم برای کودکان خوانده‌اید که خیلی شناخته شده‌اند. جایگاه کار برای کودکان در فعالیت‌های شما کجاست؟
- برای کودکان من خیلی کار نکرده‌ام. یک آهنگ‌ساز خوش قریحه‌ای بود که ما با او نواری برای تلویزیون ضبط کردیم که همراه با اینمیشن بود. فکر می‌کنم در آغاز انقلاب بود و متأسفانه نتوانست در تلویزیون پخش شود. به طور کلی من خیلی برای کودکان کار نکرده‌ام و این‌که خدمتمن عرض کردم مربوط به حدود ۲۷ تا ۲۸ سال پیش است.
- آیا خود شما هم در انتخاب شعرها دستی داشتید؟
- کار کودکان فقط در اختیار من گذاشته می‌شد و من فقط نظرم را می‌گفتم.
- آوازهای محلی شما هم کم‌تر از دیگر آوازهای شما در ایران محبوبیت ندارند.

خواننده‌های زیادی با پیشینه‌ی آکادمیک ترانه‌های محلی را اجرا کرده‌اند. آیا در ک متفاوت شما از ترانه‌های محلی موجب موفقیت این اجراء بودند یا اصولاً بر جستگی دیگری دارند؟ و چه شد که علی‌رغم مهارت شما در اجرای آوازهای کلاسیک، شما به عنوان خواننده‌ی فولکلور در ایران به شهرت رسیدید؟

- با تمام فروتنی و تواضعی که دارم باید بگویم که این اجراء بر جستگی دیگری دارند. قبل از هرچیز باید بگویم که بهترین خوانندگان فولکلور واقعاً اهالی خود آن اقلیم‌ها و دیاری هستند که آن ترانه‌ها از آنجا برخاسته‌اند. بهترین و شاخص‌ترین مثالی که می‌توانم بزنم مرحوم حاج قربان سلیمانی است که ترانه‌های قوچان و خراسان را می‌خواند که بسیار شیرین، دلچسب و پُر از حزن بود. می‌دانید که حزن در طبیعت انسان بر شادی غلبه دارد. فوت شدن و از بین رفتن عزیزان و ادامه‌ی عمر بدون آنان حزن عمیقی برای انسان‌ها به‌دلیل دارد که اغلب برای انسان کاری‌تر از شادی است. برای همین هم کار کمدین‌هایی مثل چاپلین یا بزرگان کمدی ایران در انتقال شادی بسیار سنگین‌تر بوده است چون شادی حس نادرتری است. اما در مورد آثار محلی ایران بهترین کسانی که این کارها را عرضه کرده‌اند همان مردم عشاير و روستاها هستند که من اصلاً کار خودم را با آن‌ها مقایسه نمی‌کنم. در خوانندن آوازهای محلی صدا نقش چندانی ندارد. شیرین خوانندن مهم است. اما آشنایی من با موسیقی فولکلور از زمانی شروع شد که من اولین کنسرت خودم را اجرا کردم. به من گفتند بهتر است من چند آواز محلی هم بخوانم و رپرتوار متنوع‌تری برای اجرا در روی صحنه‌ها داشته باشم. به این جهت روی پنج قطعه از آوازهای محلی ایران که توسط رُبرت گریگوریان، آهنگ‌ساز و رئیس سابق هنرستان عالی موسیقی برای پیانو و آواز تنظیم شده بودند کار کردم. بینید بسیاری از خوانندگان اپرا ترانه‌های محلی را اجرا کرده‌اند. تفاوت میان اجرای من و اجرای این خواننده‌ها این بود که من سعی کردم این آهنگ‌ها را خیلی به موسیقی خودمان نزدیک کنم و با وجود این که صدا، صدایی آکادمیک بود، یعنی در سر می‌خواندم، خیلی سعی کردم که زیاد علمی اجرا نکنم، این شد که من در این مورد شهرت پیدا کردم. این اجراء‌ها چندین ضبط هم به دنبال داشت که این‌ها بین مردم خیلی محبوب شدند، چون مردم اغلب به دنبال هنری هستند که بیش تر می‌شناسند و دوست دارند. به همین دلیل هم بود که من به عنوان خواننده‌ی فولکلور معروف شدم.
- حادثه‌ای که برای شما رخ داد و موجب نایابی شما شد چه تأثیراتی روی فعالیت‌های هنری شما داشت؟
- در تربیت هنری من بسیار تأثیر داشت، چون من این راه را بعد از حادثه انتخاب

کردم. من البته تحصیلات مقدماتی در موسیقی را داشتم و از سن چهارده سالگی بدون این که بخواهم خواننده بشوم آواز می خواندم. جالب است بدانید که من در کودکی ادای خواننده‌های اپرا را در می آوردم. یک ملحظه یا یک چادر به کمرم می بستم و می رفتم روی میز می ایستادم و با همان ژستی که در فیلم‌ها از کارروزو و این‌ها دیده بودم می خواندم. هرگز دوست نداشتم خواننده‌ی حرفه‌ای بشوم ولی به هر حال می خواندم. می دانید که استعداد یک زمینه‌ی فیزیکی است. هرکسی در زمینه‌ای توانایی‌هایی دارد. این چیزی نیست که آدم بخواهد دنبالش برود. باید زمینه و استعداد وجود داشته باشد. بعضی‌ها از روی آرزو و رؤیا به دنبال آوازخواندن می‌روند ولی همیشه خواستن توانستن نیست. بر عکس، گاهی اوقات توانستن قادر بودن شخص را می کشاند که دنبال خواستن برود. من قبلا از این حادثه کلاس‌های شبانه هنرستان می‌رفتم و خیلی با پشتکار کار می‌کردم. تمام درس‌های عادی هنرستان مثل سُلفِر و ثئوری موسیقی را ما شب‌ها باد می‌گرفتیم، چون دیپلم را من گرفته بودم که شاگرد شب هنرستان شدم. من این کلاس‌ها را رهارها کردم و دیدم این رشته بسیار جدی است و نمی‌شود با آن به صورت یک سرگرمی رفتار کرد. این بود که بدنبال داشتن همسر و دو فرزند این کار را رهارها کردم و بعد که این حادثه پیش آمد معلمین هنرستان من را تشویق کردند که آواز را دنبال کنم. از آنجا بود که من دیدم دنیای صوت جاده‌ای را هموار کرده و تقریباً راه و سرنوشت را برای من مشخص کرده است. من قویاً بدنبال آواز خواندن رفتم و فکر می کنم اگر این حادثه پیش نمی‌آمد هرگز دنبال آن نمی‌رفتم و به کلی رها کرده بودم. البته صدماتی که این حادثه به زندگی خانوادگی من زد بسیار بود. تقریباً از هم پاشیدیم. من، همسرم و بچه‌ها. این حادثه همه‌ی ما را از هم دور کرد.

- توصیه‌ی شما برای نوجوانانی که فکر خواننده‌شدن را در سر می‌پرورانند چیست؟
- ببینید من مدتی کلاس‌های آواز داشتم. بعد خسته شدم. دیدم یا باید خیلی عمیق و تخصصی کار کنم یا باید وقت تلف کنم که اصلاً کار خوشایندی نیست. آخر چه طور می‌شود اپرا را بدون مطالعه‌ی قبلی کار کرد. وقتی من کلاس داشتم با همه‌جور استعدادی رویه‌رو می‌شدم. من متوجه شدم به علت آشنازی و لطفی که مردم نسبت به من دارند تعداد زیادی از خانم‌ها به این کلاس‌ها می‌آمدند. این عده چند دسته بودند. عده‌ای بودند که رؤیای خواندن در سر داشتند. این عده زود متوجه می‌شدند که این کار سخت است و مطالعه می‌خواهد و از عهده‌ی این کار برنمی‌آیند و خود به خود می‌رفتند. عده‌ای دیگر می‌دیدند که استعداد دارند ولی حوصله این کار را ندارند و پشتکار نداشتند. عده‌ای دیگر

می دیدند که پی گیری دارند ولی ماتریال را ندارند و صدایشان خوب نیست. شرکت کردن در کلام‌های آواز من بهخصوص برای این گروه از این جهت مفید بود که درمی یافتدند نباید وقتی را تلف کنند و نباید انرژی خودشان را روی کاری بگذارند که در آن آینده‌ای ندارند و بروند و روی استعدادهای واقعی شان کار کنند. با این هنرجویان رویه رو می شدم. من تصمیم گرفتم کتابی بنویسم و در این کتاب حرف اول و آخر را در مورد خواندن بزنم و یک خودآموز به دست همه بدهم. هرکس که می خواهد باید از من آوازخواندن بیاموزد برود بهجایش این کتاب را بخواند، چون من تنها واقعاً نمی توانم همه چیز را به هنرجویان یاد بدهم مگر روزی یک آکادمی باز کنیم که در آن دانشجوها را همه جانبه تربیت کنیم. فن بیان است، صداسازی، تکنیک آواز، تاریخ موسیقی و غیره. البته نقش جامعه را هم نباید فراموش کنیم. این بچه‌ها انگیزه می خواهند. درست در موقعی که ما آواز می خواندیم می گفتند شما به دنبال اجرا و کنسرت نباشید. هنر را برای هنر بخواهید و بخوانید و بروید جلو، اما بعد از این که حرفهای شدیدم دیگر حوصله‌ی کار کردن نداشتم. یعنی من باید می دانستم کجا و کی باید بخوانم و این بیشتر من را گرم و تشویق می کرد تا این که بدانم هیچ شنونده‌ای نیست و گوشی برای شنیدن کارهایم ندارم. تا کی برای خودم بخوانم؟ دوست هم نداشتم برای خودم کار کنم. البته معلم‌ها این را توصیه نمی کنند و فراغی‌ی و کار با دیسپلین برای شاگردان آماتور در اوائل کار مهم‌تر از کنسرت دادن است. یعنی اول نباید گفت ما می خواهیم خواننده بشویم، نه، اول باید یاد بگیرند. وقتی یاد گرفتند آن وقت البته باید انگیزه‌ها هم باشند. وقتی صحنه‌ای نباشد و خواندن قدغن باشد، خواننده‌شدن چه لطفی دارد؟ یادتان نزود که اجتماعی بودن و با هم بودن مهم است. بشر از غار درآمده است. همه تنهایی را دوست داریم، ولی اگر طول بکشد ما را خسته می کند. با جمع بودن زیباست. وقتی شما از با دیگران بودن خسته می شوید به تنهایی پناه می برد و تازه آن وقت است که آن را دوست دارید. اما اگر شما را محکوم بکنند که باید تنها باشید روانی می شوید. گذشته از همه این‌ها این موضوع اصلاً سفارشی نیست و هیچ کس نمی تواند به خواننده‌های جوان سفارش کند که چه کار کنند. من چه سفارشی می توانم بکنم؟ نوجوانان باید خودشان به دنبال فراغی‌ی از راههای مختلف بروند. می دانید الان راههای زیادی مثل استفاده از کامپیوتر و امکانات دیگر هم وجود دارد.

- خانم زنگنه، پس از سال ۱۳۵۷ خیلی از خوانندگان زن ما یا فعالیت‌های هنری شان را به خارج از کشور انتقال دادند یا به کلی ترک کشور کردند. آیا شما هیچ وقت چنین افکاری در سر داشته‌اید؟

• نه. زیاد نه، چون اپرا هنر خطرناکی است. من نمی‌توانستم در اپرا بازی کنم و از این محروم بودم. اگر ایرانی‌های مقیم اروپا و امریکا را در نظر بگیرید به هیچ‌وجه نمی‌شد با پشتوانه‌ی حمایت آن‌ها به خارج رفت و کنسرت‌های موققیت‌آمیز اجرا کرد، چون آواز کلاسیک برای ایرانی‌ها غریب است و البته توقعی هم نمی‌شود داشت. موسیقی کلاسیک، موسیقی‌ما نیست. بگذریم که با وجود دوران کوتاهی که در غرب بودم کنسرت‌های بسیار موققی داشتم. دلیل دیگر شم وجود خانواده در ایران است. من خیلی به ایران علاقه‌مندم. خیلی زیاد به اینجا و شهر پدری ام کاشان علاقه دارم و نخواستم خودم را دوباره دچار یک فراق دیگر کنم. البته خیلی دوست دارم که به مناسبت‌هایی به خارج بروم و خیلی دنیادیده هم هستم و با همسر سابق سفرهای زیادی کرده‌ام. همین طور به‌خاطر بچه‌ها. چند سال در ژاپن زندگی و تحصیل کردم. خاطرات شیرینی از کنسرت‌هایم در ژاپن دارم. در توکیو فارسی‌زبانان و استادان دانشگاه از طرف دانشگاه دایتو بونکا از من دعوت کردند و کنسرتی برای من ترتیب دادند که برای من بسیار دلپذیر بود. در آمریکا هم کنسرت‌های زیادی داشتم. در لس‌آنجلس هم از من دعوت کردند ولی راستش را بخواهید می‌ترسم بروم لس‌آنجلس. به آن‌ها گفته‌ام نه، من از آنجا می‌ترسم چون یک نوع موسیقی دیگری در آنجا رایج است. بگذارید همین‌جا یک پرانتر باز کنم و به چند موضوع در مورد لس‌آنجلس اشاره کنم. عده‌ای در آنجا برای کسب شهرت‌های کاذب به اجرای ترانه‌های خوانندگان قدیم مثل دلکش، مرضیه و دیگر خوانندگان نامدار ایران دست زده‌اند که به‌نظر من کار ناپسندی است. این‌ها بهتر است از خودشان هنری نشان بدهنند. خواننده‌های قبلی هم خیلی عوض شده‌اند. مثلاً من ترانه‌های خانم حمیرا را زمانی که با گل‌ها همکاری می‌کردند خیلی دوست دارم. ای کاش که همان روش را ادامه می‌دادند. صدای ایشان بی‌نظیر است. البته من از خوانندگانی که پاپ می‌خوانند ایرادی نمی‌گیرم. عصر ما این را می‌خواهد، ولی موسیقی این‌ها جاودانی نیست، موسیقی روز است و مثل مد لباس می‌ماند که عمر کوتاهی دارد. من این کارها را از آثار بزرگان و نامداران بزرگ دنیا متمایز می‌کنم. چند نفر را می‌شناسم در لس‌آنجلس که اسم فعالیت‌های خودشان را که تقلید صدای این و آن خواننده‌ی سرشناس است کنسرت می‌گذارند، در حالی که این‌ها شو هستند و با یک کنسرت هنری تفاوت اصولی دارند. از آن بدتر رسانه‌هایی هستند که در مصاحبه‌هایی که با این افراد می‌کنند این‌ها را به عنوان هنرمند جلوی دوربین می‌نشانند. همان‌طور که گفتم چندین بار از من خواسته‌اند که به لس‌آنجلس بروم ولی قبول نکردم. گفتم شما فرقی بین هنرمند و غیرهنرمند نمی‌گذارید. برگردیم سر سوالی که مطرح کردید. به خارج که می‌رفتم با

چمدانی پر از نت به دنبال پیانیست‌ها در سرتاسر دنیا راه می‌افتدام، به مناسبت وضعیت ایران و مشکل بودن گرفتن ویزا سخت بود که بتوانم با پیانیست از ایران به جایی بروم. این بود که مثلاً در هر قسمی از امریکا یک پیانیست را باید آماده می‌کردم و چه بلaha که بر سرمان می‌آمد. گیر چه کسانی می‌افتدام، چه کنسرت‌هایی دادم و در بعضی جاها چه قدر با عدم موقیت رو به رو می‌شدیم. با جماعت ایرانی‌ای که آن تیپ موسیقی‌ها را دوست دارند رو به رو می‌شدیم. من همینجا بگویم که از انجمن‌های فرهنگی خارج از کشور بسیار ممنون هستم که در هر کجای امریکا و اروپا حامی من بودند. یک بار یک کتابخانه‌ی بسیار محقر برای من کنسرتی در محل کتابخانه برگزار کرد، با یک پیانوی فرسوده. چقدر من این کنسرت را دوست داشتم. مردم با چه علاقه‌ای آمده بودند. برای من این کنسرت در لا اسکالای میلان هم بالارزش تر بود. به هر حال می‌خواهم بگویم من آنچه که لازم بود کردم و علی‌رغم سختی‌هایی که در کار بوده است هم در خارج و هم در ایران کارهایم را ارائه داده‌ام ولی هیچ‌گاه در فکر انتقال کلیه‌ی فعالیت‌هایم به خارج از کشور یا مهاجرت نبوده‌ام.

- خانم زنگنه شما فعالیت‌های خودتان در سال‌های اخیر و موقعیت خودتان را به عنوان یک خواننده چه طور ارزیابی می‌کنید؟
- همین که اجازه داشتم برای جمعیت بانوان ایرانی کنسرت اجرا کنم بالاخص در راستای هم‌باری با جمعیت‌هایی که برای امور خیریه کار می‌کنند برای من شیرین است. در این راستا من کنسرت‌های بی‌شماری در ایران برگزار کرده‌ام و از این طریق هم روی صحنه رفتن را برای خودم تمرین کرده‌ام و هم به‌هرحال گروهی از هم‌میهنان را در جریان کارهای خودم گذاشتم. من البته خودم را خواننده‌ی درجه‌یک دنیا نمی‌دانم، شاید هم می‌توانستم بیشتر از این‌ها بشوم اگر که خودم را بیشتر تمرین می‌دادم، ولی یادتان باشد که درست است که نسبت به سن و سال من همه می‌گویند که صدایم مثل یک خانم جوان است و خودم هم همین احساس را دارم، اما به‌هرحال قدرت بدن خیلی در صدا و آواز مؤثر است. به خصوص آواز کلاسیک خواندن خیلی توان و انرژی می‌خواهد و رقابت با دختران ۱۸ و ۲۰ ساله‌ای که هر روز وارد صحنه‌های اپرای دنیا می‌شوند خیلی سخت است.
- پس شما علی‌رغم محدودیت‌ها شنوندگان خود را دارید.
- البته.
- شما در اجرای اخیر سنتنی نهم بهوون در ایران با آقای رهبری همکاری داشتید. با

توجه به محدودیت‌های موجود برای خوانندگان زن در ایران چه راه حلی برای اجرای این سنتی پیدا کردید؟

• ببینید سلیست‌ها چهار نفر بودند. سوپرانو، متزوپرانو، تور و باریتون. ما چهار نفر بودیم که صدای ما مرتب با هم مخلوط می‌شد. قطعه جوری نوشته شده که هیچ‌کدام از خانم‌ها به تنها برای مدتی طولانی نمی‌خوانند. تا یکی شروع می‌کند، سلیست بعدی می‌آید و کُر و ارکستر هم به دنبال آن‌ها صدا را محو می‌کنند. مشکلی در این مورد نبود. بگذریم که وقتی من وارد موسیقی می‌شدم مردم به قدری دست می‌زنند و اظهار محبت می‌کردنند که صدا خود به خود محو می‌شود. یادم هست که خانم یکی از سفرا به من گفت: «خانم زنگنه با این‌که سنتی اجازه نمی‌دهد صدای خواننده‌ی زن آنچنان برجسته و جدا از دیگر خوانندگان به گوش برسد، صدای شما کاملاً شفاف و مشخص بود». البته خانم دیگری را هم که سوپرانو می‌خواند در کنار من قرار داده بودند.

- یعنی سنتی با پنج خواننده اجرا شد؟
- بله.

• دلیل این کار غیرعادی چه بود؟

• یک دلیل اصلی داشت و یک دلیل فرعی. اول آن‌که ایشان کنار من ایستادند تا به تبع از قوانین کشور صدای من تنها به گوش نرسد، چون سوپرانو صدایش خیلی قوی است و خیلی واضح شنیده می‌شود. دوم آن‌که من سفری در پیش داشتم به امریکا و باید در کنسرتی در واشنگتن سه قطعه اجرا می‌کردم. یک مسابقه‌ی آوازخوانی بود. در آن فاصله من با آقای رهبری، رهبر ارکستر صحبت کردم و گفتمن که اجازه بدھید من سه روزه به امریکا بروم و برگردم. ایشان گفتند که اجازه نمی‌دهیم. البته قابل فهم هم بود چون معمولاً در قانون اجرای کنسرت‌ها از دو سه هفت‌هه قبل از برنامه به خواننده‌ها دیگر اجازه‌ی سفر نمی‌دهند، هم به خاطر سلامت و صدا و هم به خاطر این‌که جایگزین ندارند. من حتاً بیلت رفت و برگشت هم داشتم ولی گفتند که حوادث را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. من دیگر با چه التماس و خواهشی از ایشان اجازه گرفتم و رفتم. کنسرت در دانشگاه چرچ تاون برگزار شد و من در آنجا یک قطعه از گرشوین و دو قطعه‌ی ایرانی با همراهی پیانوی آقای جمشید باستانی اجرا کردم. این یک مسابقه‌ی فرهنگی بود که من دوست داشتم در آن شرکت کنم. کنسرت به خوبی برگزار شد و من برگشتم. وقتی به ایران آمدم در آخرین تمرینی که داشتم در تالار وحدت بودم و آقای رهبری به من گفتند که «شما باید بندبازی کرده باشید که بموقع برگشتید»، هم‌زمان یک سوپرانوی دیگری را هم

برای این اجرا آماده کرده بودند و گفتند که ایشان هم در کنار من باشند. البته ایشان رزرو بودند، ولی با این حال به دلیلی که به آن اشاره کردم در کنار من در کنسرت قرار گرفتند. به نظر من کنسرت بسیار خوبی بود. آقای رهبری درست مثل یک معلم با ما کار کردند و مثل یک معلم صدا را از جان ما بیرون آوردند. من آرزو می کنم که دوباره بتوانیم با ایشان در تالار برنامه داشته باشیم.

- خانم زنگنه شما نویسنده هم هستید. لطفاً توضیحی در مورد کتاب هایتان بدهید.
- من برای کودکان چند کتاب نوشتم. بدون آن که قصد کتاب نوشتن داشته باشم، رؤیاهای زمان کودکی آن قدر در من قوی بود و غلیان کرده بود که وقتی آنها را بر روی کاغذ آوردم این کتابها شکل گرفتند. بهترین شان پری لایابی ها بود. مقدمه های بسیار قشنگی برایشان نوشتم. پری لایابی ها کتاب بسیار موفقی بود. یک کتاب آموزشی بود که من در آن هفت قصه برای هفت شب به فرم شعر جا داده بودم. کتاب آموزشی قوی ای بود. امیدوارم شرایط مالی اجازه بدهد من این کتاب را تجدید چاپ کنم. شش کتاب در مورد کودکان و نوجوانان نوشتم. در گل های خوب دوستی از طبیعت نوشتم. هدف همهی اینها آموزش بود در قالب داستان و قصه که از خاطرات بچگی ام نشأت گرفته بودند. بعد کتاب آوای نام ها از ایران زمین است که در سال های جنگ ایران و عراق تهیه شد. شب ها من و دوستانم می نشستیم نام انتخاب می کردیم. آنقدر این نامها زیاد شدند که من آنها را دسته بندی کردم و بعد برای تکمیل آن با اساتید زبان شناس ایرانی صحبت ها داشتم و به شهرهای زیادی در نقاط مختلف رفتم و کتاب را تصحیح کردم و نام های زیبایی را که شنیده بودم در این کتاب وارد کردم. کتاب دیگر در مورد هنر گل ژاپن است که من سال ها پیش نوشته بودم و امیدوارم بتوانم تجدید چاپ کنم. کتاب دیگر در مورد نایینایان است. من در این زمینه چند سال مطالعه کرده ام. همهی تجربیات خودم را با نشست و برخاست با نایینایان به صورت یک کتاب در آوردم و شاید این کتاب در پاییز امسال پس از هشت سال کار مداوم در دفترم با چند دستیار آماده ی چاپ و عرضه شود. در این کتاب من مسائل نایینایان را خیلی روشن بیان کرده ام به اضافه ای این که بیوگرافی مختصری از خودم و تجربیاتم را هم در آن آورده ام. اکنون گرماگرم نوشتن کتاب شما هم با من آواز بخوانید هستم که در مورد تکنیک آواز خواندن و تجربه های خودم در صحنه های دنیاست که کتابی خواهد بود که خیلی برای هنرجویان آواز کارساز خواهد بود. این کتاب تا پنج شش ماه دیگر آماده می شود. ولی کتاب آنسوی تاریکی توسط نشر کتابسرا چاپ خواهد شد.

- با تشکر از شما خانم زنگنه.