

راهنمای بریتانیکا در معرفی
تأثیرگذارترین شخصیت‌های
تاریخ

موسیقیدان تأثیرگذار تاریخ

به کوشش
گینی گورلینسکی
برگردان
مهرداد معینی

۱۰۰ موسیقی‌دان تأثیرگذار تاریخ

(راهنمای بریتانیکا در معرفی تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ)

به کوشش

گینی گورلینسکی

برگردان

مهرداد معینی

انتشارات معین

فهرست

مقدمه مترجم	۹	سر آرتور سولیوان	۱۵۳
مقدمه	۱۱	پیوتر ایلچ چایکوفسکی	۱۵۹
گوئیدو دآرتزو	۲۴	جیاکومو پوچینی	۱۶۹
ژوسکن د پره	۲۷	گوستاو ماهر	۱۷۶
آنتونیو ویوالدی	۳۱	کلود دبوسی	۱۸۶
جورج فردریک هندل	۳۷	سرگئی راخمانینوف	۱۹۳
یوهان سباستین باخ	۴۷	ویلیام کریستوفر هندی	۱۹۸
جوزف هایدن	۶۱	آرنولد شونبرگ	۲۰۱
وولفگانگ آمادئوس موتزارت	۶۹	چارلز ایوز	۲۱۰
لودویک وان بتهوون	۸۳	بلا بارتوک	۲۱۵
فرانتس شوبرت	۹۱	ایگور استراوینسکی	۲۲۱
فلیکس مندلسون	۱۰۱	لیدبلی	۲۳۱
فردریک شوپن	۱۰۹	خانواده کارتر	۲۳۴
فرانتس لیست	۱۱۶	سرگئی پروپکوفیف	۲۳۹
ریچارد واگنر	۱۲۶	کول پورتر	۲۵۰
جوزپه وردی	۱۳۵	جیمی راجرز	۲۵۴
یوهانس برامز	۱۴۳	فلچر هندرسون	۲۵۷
سر ویلیام شونک گیلبرت	۱۵۳	بسی اسمیت	۲۶۱

۴۰۰.....	مایلز دیویس.....	۲۶۳.....	جرج گرشوین.....
۴۰۷.....	چاک بری.....	۲۷۴.....	دوک الینگتون.....
۴۱۱.....	آنتونیو کارلوس جوبیم.....	۲۸۱.....	کورت وایل.....
۴۱۵.....	ری چارلز.....	۲۸۶.....	آرون کوپلند.....
۴۱۸.....	پاستی کلاین.....	۲۹۱.....	لوئیس آرمسترانگ.....
۴۲۱.....	جیمز براون.....	۲۹۸.....	ام کلثوم.....
۴۲۶.....	الویس پریسلی.....	۳۰۳.....	کنت باسی.....
۴۳۵.....	لوچیانو پاواروتی.....	۳۰۹.....	دیمیتری شوستاکوویچ.....
۴۳۸.....	بادی هالی.....	۳۱۵.....	بیل مونرو.....
۴۴۲.....	گروه رولینگ استونز.....	۳۱۹.....	ماهالیا جکسون.....
۴۵۱.....	فیلیپ گلاس.....	۳۲۳.....	رابرت جانسون.....
۴۵۴.....	اسموکی رایبسون و گروه میراکلز.....	۳۲۷.....	وودی گوتری.....
۴۵۸.....	پارلیامنت - فانک آدلیک.....	۳۳۳.....	جان کیج.....
۴۶۲.....	بیتلز.....	۳۳۷.....	مودی وائرز.....
۴۷۰.....	یوآن بانز.....	۳۴۱.....	بیلی هالیدی.....
۴۷۳.....	پلاسیدو دومینگو.....	۳۴۵.....	فرانک سیناترا.....
۴۷۶.....	گروه بیج بویز.....	۳۵۵.....	ادیت پیاف.....
۴۸۲.....	باب دیلن.....	۳۵۸.....	نات کینگ کول.....
۴۹۳.....	آرەتا فرانکلین.....	۳۶۲.....	ایلا فیتز جرالده.....
۴۹۷.....	جیمی هندریکس.....	۳۶۵.....	لئونارد برن اشتاین.....
۵۰۲.....	جونى میچل.....	۳۶۹.....	پیت سیگر.....
۵۰۷.....	لد زپلین.....	۳۷۳.....	راوی شانکار.....
۵۱۲.....	گروه «هو».....	۳۷۷.....	چارلی پارکر.....
۵۱۷.....	باب مارلی.....	۳۸۳.....	تیتو پوانته.....
۵۲۳.....	اریک کلپتون.....	۳۸۷.....	هانک ویلیامز.....
۵۲۶.....	کینگ سانى آده.....	۳۹۱.....	ماریا کالاس.....
۵۳۰.....	دیوید بووی.....	۳۹۴.....	کلیفتون چنیر.....
۸۳۸.....	نصرت فاتح علیخان.....	۳۹۷.....	بی.بی. کینگ.....

۵۶۶.....	پابلیک انمی.....	۵۳۸.....	بروس اسپرینگستن.....
۵۶۹.....	یو ۲.....	۵۴۵.....	استیوی واندر.....
۵۷۲.....	نیروانا.....	۵۴۹.....	گروه سکس پیستولز.....
۵۷۶.....	رادیوهد.....	۵۵۳.....	پرنس.....
۵۸۱.....	جی - زد.....	۵۵۷.....	مادونا.....
		۵۶۱.....	مایکل جکسون.....

مقدمه

آیا می‌دانید معنی واژه «تأثیرگذاری» چیست؟ آیا به معنی آن است که شخصی قادر است تا تغییراتی در جهان ایجاد کند؟ آیا به معنی شهرت و اعتباری است که شخصی با کسب تفوق و برتری نسبت به دیگران از آن بهره‌مند می‌شود؟ یا آن که احساسی حاکی از جاودانگی است که شامل حال اشخاصی ویژه می‌شود که به واسطه زندگی، اعمال و دستاوردهای خود به آن چنان اعتباری دست می‌یابند که می‌توانند نام خود را در صفحات کتاب تاریخ ثبت کنند؟

واژه تأثیرگذاری می‌تواند معانی زیادی داشته باشد. بنابراین تعریف مشخصی از آن، کار دشواری است. اما یک موضوع روشن است و آن این است که در کتاب حاضر که به زندگی موسیقی‌دانان مطرح جهان می‌پردازد، تعریفی دقیق و مشخص به سختی امکان‌پذیر است. چنین هنرمندانی ممکن است به خاطر عواملی چون آهنگسازی، ترانه‌سرایی، اجرای موسیقی یا حتی فعالیت‌هایی فوق برنامه همچون

کسب درآمد برای کارها و مؤسسات خیریه به موسیقی روی آورده باشند.

موسیقی دانان می‌توانند با استفاده از محیط کوچک کلیسا یا استادیومی بزرگ از تأثیرگذاری زیادی برخوردار شوند. آنها این توانایی را در خود احساس می‌کنند که می‌توانند مردم را از کار و فعالیت بازداشته و به دست زدن، رقص و آواز خواندن وادار نمایند. اگر موسیقی دانان به راستی اشخاص بزرگی چون ایگور استراوینسکی آهنگساز، اریک کلپتون نوازنده موسیقی راک کلاسیک^۱، جی.زد رپر هیپ‌هاپ^۲، الویس پریسلی سلطان موسیقی راک‌اند‌رول^۳ یا کینگ سانی‌اد، سلطان موسیقی جوجو^۴ باشند نوآوری‌های آنها می‌تواند

۱. Classic Rock این قالب موسیقی راک در ایالات متحده آمریکا شامل مجموعه ترانه‌های بسیار اما محدودی است که از دهه ۶۰ تا دهه ۸۰ را دربر می‌گیرد و بیشترین تأکید آن بر ترانه‌های بسیار موفق قدیمی از هنرمندانی است که به طور کلی به «دوران راک کلاسیک» مربوط هستند.

۲. Hip-Hop هیپ‌هاپ نوعی سبک موسیقی است که به آن موسیقی رپ نیز گفته می‌شود. این سبک در واقع مربوط می‌شود به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی که توسط سیاه‌پوستان محله‌ای در شهر نیویورک ابداع شد. دلیل اصلی خلق آن نیز بیشتر به خاطر ظلم و خشونت بود که در حق این سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا روا داشته می‌شد.

۳. Rock and Roll سبکی از موسیقی عامه‌پسند است که در ایالات متحده آمریکا و در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و تکامل یافت و برگرفته از سبک‌های موسیقی آمریکایی‌های آفریقایی‌تباری همچون گاسیل، جامپ بلوز، جاز، بوگی ووگی، ریتم اند بلوز همراه با موسیقی کانتری است.

۴. JuJu Music سبکی از موسیقی عامه‌پسند نیجریه که از ساز کوبه‌ای سنتی یو گرفته است. واژه جوجو به معنی «انداختن و پرت کردن» است.

زمان، مکان، فرهنگ و ملیت انسان‌ها را متحول نماید.

اگر بخواهیم به زبانی ساده‌تر بیان کنیم، یک موسیقی عالی و بی‌نظیر چیزی بیش از یک موسیقی معمولی است. این موسیقی ما را به تفکر و احساس کردن وادار می‌کند. این موسیقی با گذشت بیست، سی و حتی صدها سال ما را همچنان وادار می‌کند تا به آن گوش فرا دهیم. در جهان موسیقی، این به معنی تأثیرگذاری است.

در این کتاب خوانندگان متوجه این نکته می‌شوند که چگونه یک موسیقی‌دان اثری از خود خلق کرده و به روشی بدیع و خلاق، مایه برانگیخته شدن دیگر موسیقی‌دان‌ها می‌شود. در سال ۱۷۹۱، شنیدن اوراتوریوهای^۱ جورج فردریک هندل، آهنگساز اتریشی ژوزف هایدن را بر آن داشت تا آهنگ‌های خود را در این زمینه ساخته و در نهایت نیز به ساخت اولین آثار موسیقی آن‌هم به دو زبان آلمانی و انگلیسی همت نماید. هایدن همچنین از دوستان نزدیک نابغه موسیقی، وولفگانگ آمادئوس موتسارت به شمار می‌رفت و این دو آهنگساز در خلق آثار خود الهام‌بخش یکدیگر بودند. رابرت جانسون اهل می‌سی‌سی‌پی^۲ آمریکا که براساس افسانه‌ای، نبوغ موسیقی وی را

۱. Oratorios قطعه بلندآوازی با همراهی ارکستر و درون‌مایه مذهبی بر پایه کتاب مقدس.

۲. Mississippi از ایالت‌های جنوبی آمریکا. این ایالت در سال ۱۸۱۷ به عنوان ایالت بیستم به ایالات متحده آمریکا پیوست. پایتخت و شهر عمده آن نیز شهر جکسون است. رودخانه می‌سی‌سی‌پی نیز از مرزهای غربی این ایالت می‌گذرد.

نتیجه معامله با شیطان تلقی می‌کردند، از تأثیر به‌سزایی بر موسیقی دانان از مودی واترز گرفته تا رولینگ استون برخوردار بوده است.

برخی از موسیقی دانان از چیزی فراتر از موسیقی متأثر شده‌اند. هنر نقاش انگلیسی ج. ام. دبلیو ترنر^۱ و نقاش فرانسوی کلود مونه^۲ آن‌چنان به دل آهنگساز فرانسوی کلود دبوسی نشست که او را وادار کرد تا اثرش را که برای ارکستر تنظیم شده بود با الهام از منظره دریا خلق نماید. دبوسی در سفرهایی که به پاریس داشت باعث برانگیخته شدن احساسات یک جوان آمریکایی با نام جورج گرشوین شد تا بدین‌وسیله اثر معروف خود را با عنوان «یک آمریکایی در پاریس» که برای ارکستر تنظیم شده بود را خلق کند. کتاب خوشه‌های خشم جان اشتاین‌بک^۳ نیز انگیزه‌ای بود برای خلق «تام یوآد» اثر وودی گاتری که در کتاب آواز کلاسیک آمریکاییها جایی برای خود باز نماید. البته، موسیقی دانانی نیز وجود دارند که با توجه به ذوق و استعداد

۱. Joseph Mallord William Turner منظره‌پرداز رمانتیک انگلیسی که علاوه بر نقاشی در زمینه چاپ نیز فعالیت داشت. (۱۷۷۵-۱۸۵۱)

۲. Claude Monet اسکار کلود مونه از بنیانگذاران نقاشی دریافتگری فرانسوی بود. اصطلاح امپرسیونیسم از یکی از نقاشی‌های او با عنوان دریافتی از طلوع آفتاب گرفته شده است. (۱۸۴۰-۱۹۲۶)

۳. John Steinbeck جان ارنست اشتاین‌بک جونپور، یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرخواننده‌ترین نویسندگان قرن بیستم آمریکا است. (۱۹۰۲-۱۹۶۸)

خارق‌العاده خود هیچ نیازی به تأثیرات خارجی نداشتند. فردریک شوپن نواختن پیانو را از هفت سالگی شروع کرد و بعد از گذشت یک سال اولین کنسرت خود را اجرا نمود و در یازده سالگی نیز در حضور تزار روسیه آلكساندر اول^۱ نیز به اجرای موسیقی پرداخت. موتسارت که از زندگی بسیار کوتاهی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر دیگر موسیقی‌دانان جهان گذاشته بود از پنج سالگی آهنگسازی را شروع کرد.

از تحصیلات ابتدایی موسیقی یوهان سباستین باخ اطلاعات اندکی در دست است اما در دوران جوانی استعداد وی در نواختن هارپسیکورد (نوعی پیانوی قدیمی)، ارگ کلیسایی، ویولن و آوازه‌خوانی از هم‌قطاران‌ش پنهان نمانده بود. در حال حاضر نیز او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آهنگسازان جهان شناخته می‌شود. او با گردآوری موسیقی‌های قدیمی و کهن قبل از خود و با درهم‌آمیختن آنها، موسیقی خاص خود را خلق کرد. او با ارائه نوآوری‌های منحصر به فرد از خود یادگارهایی ارزشمند به جا گذاشته است. بعد از مرگ وی، دانشجویان رشته موسیقی کلاسیک به کشف، تجزیه و

۱. Alexander I تزار روسیه در طی سال‌های ۱۸۰۱ تا ۱۸۲۵. او سازمان پلیس مخفی را منحل کرد، ممنوعیت سفر به خارج را برداشت و ممیزی کتاب را نیز لغو کرد. او همچنین آموزش و پرورش را اصلاح کرد و زندگی بسیاری از بردگان را بهبود بخشید. (۱۷۷۷-۱۸۲۵)