

گفت و شنود با اسدالله ملك، نوازنده صاحب شیوه ویلن

زبان موسیقی؛ کامل ترین زبانها...

○ محمود میرزاده

فهمیدم که هندبها در موسیقی، از ایران الهام گرفته اند. بعد گفت: تو با ساز زنت، امروز، نتیجه سی سال مطالعه و تحقیق مرا تغییر دادی.»

□ می توانستم به رسم که هان... آن چه بود؟ تو چه گفتی؟ اما سکوت کردم تا او به شیوه خود، به اقتضای طبیعت خاص خود حرف بزند. منتظر ماندم تا به حرف بیاید. همایون پور رفت چای بیاورد؛ اما با ویلن برگشت؛ لبخند پر معنای ملك را دیدم و اشاره همایون پور را:

- قریون دستت! ببین این ساز چطور می خواند!

ملك ساز را برانداز کرد. روی بدنه ساز دست کشید. با گوشمالی نرم، آن را كوك کرد. قطعه معروف «قهر و آشتی» را زد. گفت از رضا محجوبی است... به تلخی از روزگار رضا محجوبی سخن گفت: «افسانه پرداز دل دیوانه خود بود.» همایون پور گفت: «دیدم بودمش که با ماه حرف می زد. روحیه ای شیدایی داشت. یادم می آید شب چارده (می دانید ماه در بدر تمام است) لقمه می گرفت و به طرف ماه پرتاب می کرد»

سرنوشت هنرمندانی از این دست، بهانه گفت و شنود بعدی ما شد... همه چیز خود به خود شکل گرفت. «ملك» بی پروا و گلابه وار درآمد که:

«متأسفانه، جامعه خیلی زود هنرمندان خود را فراموش می کند. فرهنگ قدرشناسی که این قدر درباره آن حرف می زنیم و به خود می بالیم، واقعا در جامعه هنری، عمقی ندارد. نمونه می خواهید؟ نگاه کنید به مرتضی خان محجوبی؛ به صبا، به رضا محجوبی، به تهرانی، به محمودی خوانساری و توماری از نامها... چه بسیار هنرمندانی که در فقر و فراموشی مردند. حتی مطبوعات که باید ناظر این مسائل باشند، اسیر مسائل روزمره اند. هنرمند هم که غالباً غرق در اندیشه ها و احساسات خودش است و چندان در غم کم و کیف روزگار شخصی خود نیست. این است که خیلی زود قدامی شود. طبع هنرمند و خلق و خوی او را باید شناخت. هنرمند به اقتضای طبع خود آدمی است درگیر با مسائل اخلاقی و جز به اعتلای هنرش، به هیچ چیز توجهی ندارد. چشم به کمال می دوزد و می خواهد خودش و هنرش را به اوج برساند. این است که چه بسا ازتان و قوت شبش هم غافل بماند. روانشناسی هنرمند، مقوله حساسی است. متأسفانه به ندرت هنرمندانی پیدا می شوند که اهل مدیریت هم باشند و انگیزه پرداختن به مسائل مثلاً اداری و

■ در خانه باصفای منوچهر همایون پور، پای تصویر بزرگی از ابوالحسن صبا، کوچکترین شاگرد او - اسدالله ملك - ویلن می نوازد.

سالهاست با نوای دل انگیز ساز ملك آشنایی داریم و از نغمه های پر یبانی ساز او به وجد آمده ایم. اسدالله ملك پایه های آموزش خود را در عرصه موسیقی، با هدایت برادرش حسین ملك که از شاگردان برجسته صبا بود، در محضر استاد بی بدیل موسیقی معاصر ایران (ابوالحسن صبا) محکم کرد و از همان کودکی در سلسله شاگردان صبا و مکتب پر بار او به آموزش موسیقی پرداخت. پنج ساله بود، که با ویلن کوچکی در دست، قطعه ای از آثار صبا را برای او نواخت و از همان زمان، توجه ویژه آن استاد یگانه را به خود فراخواند تا بدانجا که صبا، به زودی او را در شمار شاگردان خود پذیرفت. ملك مدت هشت سال در هنرستان موسیقی ملی از آموزشهای صبا بهره مند شد و همزمان به فراگیری کمانچه و تنبک نیز پرداخت و چندی نگذشت که به عنوان نوازنده ای میرز مورد توجه اساتید خود، از جمله صبا و شادروان روح الله خالقی قرار گرفت. در پانزده سالگی چهار مضرب معروف «گریه لیلی» را با كوك ویژه رمی - دو - لا در مایه دشتی ساخت و ذوق و قریحه کم نظیر خود را به اثبات رساند. چندی بعد، به عضویت در ارکستر انجمن موسیقی ملی به رهبری روح الله خالقی درآمد و در عین حال، با همکاری استاد علی اکبر شهنازی و استاد حسین تهرانی، کنسرتها و برنامه های مختلفی را به اجرا درآورد. در ۱۷ سالگی به برنامه گلها پیوست و سالها با این برنامه همکاری داشت. سپس، در سال ۱۳۳۷ به دانشکده هنرهای زیبا رفت و به تحصیل در رشته موسیقی شناسی (موزیکولوژی) پرداخت. ملك، به عنوان یکی از فعالترین نوازندگان و آهنگسازان، طی مدت همکاری خود با راديو، برنامه ای متعددی را با همکاری نوازندگان و خوانندگان برجسته موسیقی به اجرا درآورد.

■ «... من زیاد اهل حرف و بحث نیستم. دوستان این را می دانند. اگر حرفی داشته ام، با این ساز زده ام. واقعا می گویم؛ من درد دلم را، شکوه هایم را، غم و شادیم را و خیلی خلاصه بگویم، هستی ام را با همین ساز بیان کرده ام و خیلی هم دنبال جوابش نبوده ام. خوبی این ساز در این است که سؤال و جوابش یکی است. یعنی اگر چیزی می پرسی، همان دم جوابش را هم می شنوی. من با این ساز گریسته ام، خندیده ام، عشق ورزیده ام و در يك كلام زندگی کرده ام. به همین خاطر فکر می کنم، حکایت من، روایت این ساز است. یا همه وجودم در سازم حاضر بوده ام و در آن خلاصه شده ام. یادم می آید، وقتی «منوین» (ویولنیست مشهور جهان) صدای سازم را شنید، گفت: متشکرم من امروز

دوران دیشی های حسابگرانه داشته باشند. این است که دور می افتد به دست آدمهایی که اهل هنر نیستند و بیشتر تظاهر به دانستن هنر می کنند. این افراد اگر در هر سطح از قدرت قرار بگیرند، انگیزه های دیگری را دنبال می کنند و هنر و هنرمند، دستاویز قدرت طلبی آنها می شود...»

□ همچنان می گوید؛ از سرنوشت اندوهبار صبا و تهرانی. از رضا و مرتضی محجوبی، از محمودی خوانساری و روزگار دشوار او؛ از واپسین روزهای فقر و بیماری او...

گفت و گوی ما طبیعتی بی پیرایه اما تلخوار گرفته است. کمی می گذرد تا از میان خاکستر خاطرات کهن به تجربه های حسنی و عاطفی خود نقب می زند:

«زندگی من به هر تقدیر با موسیقی آمیخته است و من با قید تعلق به موسیقی زندگی می کنم و آنچه دارم از دولت عشق به این هنر است.

○○○

□ آقای ملك، چه شد که به سوی موسیقی رفتید؟

■ اصلاً یادم نیست. من همیشه در فضای موسیقی بودم. موسیقی مرا احاطه کرده بود. دایی ها و برادرم حسین، همه اهل موسیقی بودند. لحظه ای را به خاطر ندارم که میان من و موسیقی فاصله ای وجود داشته باشد. با این همه، گاه در خود نیازی احساس می کنم که شتابان مرا به موسیقی بپوند می دهد. این تشنگی را احساس می کنم. به طرف موسیقی می روم چون به من امنیت می دهد. چون مرا به سوی کمال سوق می دهد. از دغدغه ها و هیاهوی ایام رها می شوم. موسیقی برای

من مفهوم آزادی است.

ضبط صوت را روی میز می گذارم. نخستین سؤال خود را یافته ام:

□ از این نیاز حرف بزنید. از این تقدیر...

گفتید که موسیقی برای شما مفهوم آزادی است؟

■ (با تعجب مرا برانداز می کند) مرا تو می دانم نیندازید! گفتیم که من به طرف موسیقی کشیده می شوم، چون به آن نیاز دارم....

□ و بعد گفتید موسیقی مفهوم آزادی است...

■ مثل باز پرسها سؤال می کنید! انگار که آزادی واژه خطرناکی است. موسیقی عین آزادی است در موسیقی هیچ محدودیتی نیست. البته مشروط به آن که زبان موسیقی را آموخته باشی و به تکنیک کار مسلط شده باشی... می دانید؟

زبان موسیقی، کاملترین زبانهاست. برای همین هم من با ساز راحت تر حرف دلم را می زنم. گیرم هیچ کس آنچه می خواهم بگیرم درک نکند، به هر حال، من از ۵ سالگی با این زبان آشنا شدم و به این ترتیب هویتم شکل گرفت و تقدیرم هم رقم خورد...
□ هویت شخصی یا ملی؟

■ کسی که با موسیقی ایرانی آشنا می شود و به درون آن راه می یابد، خودش را جزئی از مجموعه فرهنگ و تاریخ می داند. یعنی با احساس و اندیشه نیاکان خود یکی می شود؛ مثل چشمه تک افتاده ای که ناگهان به رودخانه عظیمی می پیوندد. وقتی با موسیقی آشنا شدم، مفهوم ملیت و تاریخ و فرهنگ را عمیقتر درک کردم. به کمک موسیقی، با مفهوم فرهنگ ملی آشنا شدم. حالا خیلی راحت می توانم ادعا کنم که آنچه روزی بر زبان بارید و نکبسا و رامین و رودکی و... جاری می شده، به نحوی از زبان ساز استادان ما روایت می شود، ما جزئی از یک مجموعه هستیم.

□ چطور به این مجموعه می پیوندید؟

■ ما جزء این مجموعه هستیم. مجموعه فرهنگ ملی؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم. از سوی دیگر، ما شاگردان مکتب موسیقی سنتی، وارثان یک گنجینه عظیم هستیم که سینه به سینه به ما رسیده. این است که می گویم ما جزء این مجموعه هستیم.

□ در واقع، به نوعی تداوم فرهنگی و

تاریخی می رسید؟

■ بله. ما جزء این زنجیره هستیم. وقتی به ساز صبا گوش می کنید، به دریای ذوق و هنر میلی راه می یابید. در صدای ساز او «چکیده موسیقی سنتی» را می شنوید. با صدای ادیب یا طاهرزاده به آن مجموعه، آن زنجیره می پیوندید.

□ و در این مجموعه، به کجا می رسیدم؟

■ در چه هستیم؟ خود شما در پیوند با این گردونه یا مجموعه و یا به تعبیر خودتان این «رودخانه»، در پی چه هستید؟

■ نمی دانم! شاید در پی کمال هستم. حالا که می پرسید سعی می کنم جویانان را فی البده بگویم،

به شرط آن که روی کلمات من نایستید. وقتی ردیف موسیقی را فرا می گیریم و به درون نغمه ها راه می یابیم، انگار به نوعی وحدت می رسیم. هویتان را باز می یابیم، از دل همین نغمه های اصیل. وقتی محجوبی سازی می زند. من قدمی کشم. اوج می گیرم. او مرا به اوج کمال و زیبایی می برد. بدون آنکه از ریشه هایم جدا بشوم.

در وجود همه انسانها میل به کمال و زیبایی هست. برای رسیدن به همین کمال است که هنرمند سالها تلاش می کند و به هر مرتبه ای هم که برسد، باز راضی نمی شود. همیشه مرحله ای بالاتر وجود دارد. در تمام سالهایی که به کار نوازندگی و آهنگسازی پرداخته ام، هیچ وقت خودم را «کامل» حس نکرده ام. همیشه فاصله عظیم خودم را با کمال حس کرده ام. همیشه منتقد خودم بوده ام. با خودم سخت گیر بوده ام. چرا؟ چون به کمال چشم داشته ام و از نقص گریزان بوده ام.

□ توجه به کمال و آگاهی از نقص و

نارسایی، تا چه حد به شما کمک کرده است؟ می دانید که هر چیز ناقصی برای رسیدن به کمال باید فعال باشد. بنابراین، به نظر می رسد که توجه شما به نواقص و کاستیها باعث پویایی و تحرک شما شده باشد...

■ همین طور است. من دوستدار کمال هستم، خواه در کار خود متجلی شود، خواه در کار دیگران. من شفته خود نیستم. یعنی در حصار خودخواهی که متأسفانه بسیاری از هنرمندان ما در آن گرفتار شده اند، نیستم. سعی می کنم از این قالبها بیرون بروم. می دانم که در کارگاه آفرینش، ذره ای کوچک، بسیار بسیار کوچک و ناچیز هستم. این را واقعا می گویم. هزاران نفر چون من در این وادی، سرگشته اند. آمده اند و رفته اند. همیشه از خدا خواسته ام که مرا از خودبینی و غرور برحذر بدارد و در عوض به من انصاف بدهد، تا حد خودم را بشناسم و به جای افتادن در دام خودخواهیها، به جلوه کمال در شکل کلی آن فکر کنم.

به جرات می گویم که در نوازندگی ویلن، بدون احساسات کودکانه، و حب و بغض می توانم کار هر کدام از اساتید ارزیایی کنم و از هراتر خوبی لذت ببرم. تجویدی و بدیعی و خالدی، یاحقی و دیگران، مثل انگشتان یک دست واحد هستند. هر کدام جلوه ای از یک ذات هستند و من واقعا شیوه هر کدام را مثل خود آنها دوست دارم. البته سخت گیری من تنها معطوف به خودم نیست؛ هر کجا اشکالی ببینم، واکنش نشان می دهم. بارفتار یا گفتار و حتی با سکوت؛ شناخت اشکالات و نواقص، مراد این نظراسختر می کند که واقعا «گل بی عیب خداست»... کسی که جلوه کمال را بشناسد، از نقص ناراضی است و می کوشد که خودش را پیش ببرد. وسوسه می شود که مرزهای ناممکن را در نوردد.

□... می بینم که نظم در زندگی شما جایی

دارد؟

■ من عاشق نظم هستم. البته افراطی نیستم. نظم همیشه در نظرم بازبایی ملازم بوده است. نظم را در

طبیعت، در کوه، جنگل و بگذارید بگویم در موسیقی می بینم. وزن در موسیقی، در واقع، نوع اعلائی نظم در طبیعت است. ضرب حسین تهرانی را گوش کنید! یک دنیا زیبایی در آن نهفته است. آواز ادیب را بشنوید، سرشار از زیبایی است، چون در آن نظم هست. نظم یعنی حداکثر تعادل. هر چه نظم بیشتر باشد، تعادل بیشتر است. وقتی تعادل وجود داشته باشد، شما می گوید: آواز فلان خواننده پخته است. یعنی میزانها را خوب رعایت کرده و آوازش از تعادل برخوردار است. با این همه، یک هنرمند، شاید بیش از هر چیز از درون خود، از احساسات بی شائبه و طبیعی خود الهام می گیرد. هر چه نوازنده بیشتر کار کند، به سادگی و خلوص بیشتری می رسد. شاید در تکنیک خود هم تجدید نظر کند. هنرمندی که اسیر شهرنشینی و ضوابط زندگی شهری شده، به احتمال زیاد از بسیاری از قابلیت های خود جدا می شود.

در شیوه نوازندگی نوازندگان محلی، گاهی علی رغم ضعفهای تکنیکی، به توانایی ها و قابلیت های شگرفی برمی خوریم که واقعا اعجاب انگیز است. بعضی از هنرشناسان معتقدند که انسان متمدن بسیاری از قابلیت ها و توانایی های ابتدایی خود را از دست داده است. در غار تروافر (trois Freres) نقاشیهای فوق العاده هنرمندانه ای از گاو میشها روی تخته سنگها تصویر شده است که جز «نبوغ» هنری نمی توان نام دیگری بر آن نهاد. بعضی از دانشمندان این نبوغ را نوعی کیفیت جادویی می دانند که فقط در انسانهای اولیه وجود داشته است. در هنرمندان محلی، گاهی رگه هایی از ابتکار می بینیم که ناشی از آرامش و نوع زندگی ساده و بی شائبه مردم آن نواحی است. کسی که در آغوش طبیعت ناب، کنار کوه و صحرا و رود با آب و هوای سالم زندگی می کند، به احساس طبیعی و نابی می رسد که حاصلش نغمه های دل انگیزی است که ما را وادار به تحسین می کند.

□ در موسیقی مشرق زمین، سنت «بداهه

نوازی» در واقع از چنین کیفیتی برخوردار است. بداهه نواز در خود سیر می کند و در واقع، خود را به احساسات و اندیشه های درونی خویش می سپرد.

■ در بداهه نوازی، گاه کیفیتی روی می دهد که می توان آن را نوعی الهام خواند. در بعضی لحظه ها ذهن چنان مجذوب عوامل درونی خود می شود که نوازنده انگار به منبع عظیمی از ملودیهایی ناشنیده متصل می شود. می گویند «واگتر» بخش اول آهنگ یکی از آثار خود را در خواب شنیده است. هنرمند گویی سرمست از باده الهی است. «الهام» نیز الزاماً کیفیتی از ناخودآگاهی هنرمند نیست، بلکه نتیجه سالها ممارست و کار و کوشش است. «الهام» تنها برای کسانی اتفاق می افتد که مراحل اولیه کار و زحمت و تلاش را پشت سر گذاشته اند. الهام همیشه به صورت آفرینش ناگهانی رخ نمی دهد و می تواند خیلی

تدریجی صورت گیرد. بداهه نوازی، زمینه رشد و بالندگی را در اختیار هنرمند قرار می‌دهد. اگر هنرمندی به مرحله‌ای می‌رسد که واقعا حسن می‌کند چیزی به او الهام می‌شود، باید دانست که پشت این الهام، سالها کار و پشتکار مداوم خوابیده است. الهام فقط در ذهن هنرمندانی رخ می‌دهد که ذهنشان از تدابیر نوازندگی و تجربه‌ها و آگاهیهای موسیقی اشباع شده. هنرمند به سراغ آهنگ نمی‌رود، بلکه آهنگها به سوی او می‌آیند و البته او هم باید آمادگی آن را داشته باشد. وگرنه غافلگیر می‌شود.

□ شما غالباً روی محتوای عاطفی و احساسی يك اثر تأکید می‌کنید، به عبارت دیگر، برای «حال» يك اثر بیش از سایر جنبه‌ها ارزش قائلید. درباره این موضوع بیشتر حرف بزنید.

■ در موسیقی سنتی، محتوای عاطفی آنقدر مهم است که فرم را تحت الشعاع قرار می‌دهد. دو خواننده یا دو نوازنده که هر دو شاگرد يك استاد هستند، ممکن است شیوه‌شان به قدری با یکدیگر اختلاف داشته باشد که به هیچ وجه نتوان آنها را پیروی یک مکتب و یک استاد خواند. احساس و تجربه منحصر به فرد دو نوازنده که پیروی یک مکتب هستند، می‌تواند سبک آنها را عمیقاً تغییر دهد. شاگردان صبا در ویلن، هر کدام سبک مخصوص به خود را دارند. تجویدی يك جور ساز می‌زند و خالدی طوری دیگر می‌زد. احساس و اندیشه و آگاهیهای فردی و اجتماعی، علاقه‌مندی به سنتها یا گرایش به نوآوری، همه و همه در محتوای يك اثر، تأثیر می‌گذارد.

□ به عبارت دیگر، شما معتقدید که هر گونه بدعت و نوآوری باید در محتوای اثر صورت گیرد.

■ بله. به نظر من، «قالب» زیاد مهم نیست. هر بیان تازه‌ای می‌تواند در شکل و قالب کهنه هم تازه و امروزی باشد. البته این مسأله در سطح «آسانید موسیقی» مطرح است. یعنی کسانی که با همه تدابیر نوازندگی آشنایی کافی دارند.

□ یعنی تکنیک و سایر مهارتهای فنی را در نوردیده‌اند...

■ بله و با دقایق ردیف و سبکهای مختلف موسیقی هم آشنایی دارند. در این مرحله است که من روی جنبه‌های عاطفی تأکید می‌کنم. اینجاست که نوازنده به درون خود می‌نگرد و به نوعی کشف و شهود می‌پردازد. این خصوصیت موسیقی شرق است؛ قبل و قال آموزش و هیاهوی تجربه اندوزی و فراگیری تکنیک، جای خود را به آرامشی عرفانی می‌دهد. همه وسائل آماده است تا هنرمند آنها را درونی کند و از مجموع آنها چیز دیگری به دست دهد که از کیفیت دیگری برخوردار است و محصول استحاله درونی هنرمند است. ما در فرهنگ خودمان به این پدیده

می‌گوییم: «حال»؛ یعنی همان درون‌نگری همراه با بصیرت و روشنائی که اهل معنی بیش و کم با آن آشنایی دارند و بسا که دوستداران صاحب‌دل موسیقی نیز به آن راه یافته‌اند. اینجاست که موسیقی شرق با انواع دیگر موسیقی رایج در جهان تفاوت دارد. این ویژگی، در موسیقی ما با عوالم عرفانی که در فرهنگ شرق دارای جایگاه مهم و ویژه خود است، قرابت دارد.

□ موضوع جالبی است و جادارد که درباره آن بیشتر سخن گفته شود. اما فعلاً به همین جا بسنده کنیم و به جنبه دیگری از این موضوع یعنی «بداهه نوازی» که یکی از سنتهای کهن موسیقی ما است بپردازیم.

■ ردیف موسیقی سنتی، پایه و اساس آموزش موسیقی است. دروازه‌ای است که اگر از آن نگذری، ورود به «شهر آشنایی» ناممکن خواهد بود. اما ردیف با همه اهمیت و عظمتش، همه موسیقی ما نیست. وقتی هنرجو ردیف موسیقی را می‌آموزد، تازه با شکل کار و نقشه و طرح آن آشنا شده است. ردیف همان گنجینه حی و حاضری است که از نیاکان ما به ارث رسیده است. با مجموعه ردیف، به دو شکل می‌شود برخورد کرد: برخورد خلاق و برخورد سطحی و صوری. اشخاص سطحی و عاری از خلاقیت، ردیف موسیقی را به مفهوم حقیقت موسیقی ما می‌دانند و حتی افرادی پیدا شده‌اند که آن را به چشم يك چیز مقدس می‌نگرند.

هیاهویی هم به راه انداخته‌اند که تماشایی است. این دسته در سنت‌گرایی افراط می‌کنند. آنها در بند ظواهر و قالب مانده‌اند و تقلید و تکرار آنچه بوده است را رسالت خود می‌دانند. گروه دیگر ردیف را شالوده و اسکلت اصلی موسیقی می‌دانند، اما معتقدند که باید با آن برخورد خلاق داشت. حقیقت آن است که برای هر هنرمند خلاق، مرحله‌ای وجود دارد که طی آن، خود را از محدوده ردیف و قالب آن برهاند، یعنی چنان در درگ و پوست ردیف نفوذ کند که آن را جزئی از هستی خود کند. در این مرحله او قادر است پوسته ظاهری ردیف را بشکافد و به روح و جوهره ردیف یعنی آن افسون پنهان و نهفته‌ای که در بطن موسیقی ما جریان دارد، دست یابد.

□ گروهی که شما از آنان تحت عنوان سنت‌گرایان یاد کردید، بیش از هر چیز نگران تحریف موسیقی سنتی هستند و البته این نگرانی امروز بیش از همیشه وجود دارد...

■ ردیف موسیقی سنتی با تمام ویژگیهای آن ثبت و ضبط شده و کسی نمی‌تواند آن را تحریف کند. این نگرانی بیهوده است. ملاک و معیار سنجش ما ردیف است و ردیف، با همه اختلافات جزئی که در روایت این یا آن موسیقیدان وجود دارد، مبنای ارزیابی ما است. جریان اصلی موسیقی سنتی، یعنی ردیف، چنان بر قدرت و عظیم است که با تلاشهای این یا آن گروه از

مسیر خود منحرف نمی‌شود. من فکر می‌کنم کسانی که این همه از تحریف دم می‌زنند، در واقع مخالفت خود را با خلق و ابداع می‌پوشانند. پس تکلیف بداهه نوازی چه می‌شود؟ آنها که صرفاً دم از «ردیف نوازی» می‌زنند و هرگونه کوششی برای آفرینش و ابداع را تحریف می‌نامند، فرزندان خلف موسیقی نیستند. آنها سر سفره موسیقی سنتی نشسته‌اند؛ غذای آماده میل می‌کنند و زحمتی به خودشان راه نمی‌دهند. آنها خود را وارث بحق این گنجینه می‌دانند. سر آن با بقیه دعوا دارند. اما ردیف متعلق به هیچ گروه و سلیقه و دسته خاصی نیست؛ به همه تعلق دارد، و اگر قرار باشد هر کس يك تکه از آن را بگیرد، و به فرهنگ موسیقایی فکر نکند، مسلماً خدمتگزار موسیقی نخواهد بود. همه این حرفها، دنباله همان سنت دکانداری است، که متأسفانه قرن‌هاست به موسیقی ما لطمه زده است. اما به نظر من دوران دکانداری به سر آمده است.

این روزها خیلی‌ها به خاطر همین بازیها، کباده اسنادی را به دوش می‌کشند؛ بی آنکه معلوم باشد کجا درس گرفته‌اند و حاصل کارشان چیست. تا زمانی که همه چهره‌های اصیل و با فرهنگ موسیقی، تحت يك شیوه مناسب و دور از خودخواهی به تبادل نظر و همفکری نپردازند، این آشفتگی ادامه خواهد یافت. موسیقی سنتی ما يك هسته مرکزی اصلی دارد که آن را ردیف می‌نامیم؛ اما برخلاف تصور عده‌ای، موسیقی سنتی یا سنت موسیقایی ما به همین ختم نمی‌شود. ما سنت بداهه نوازی و بداهه خوانی، مرکب خوانی و مرکب نوازی و انواع ضربیهایی بسیار بدیع و رنگهای دل‌انگیز را هم داریم، بعضی تصانیف رانیز می‌توان در شمار موسیقی سنتی مورد توجه قرار داد. جان کلام این که در موسیقی سنتی، برای هر سلیقه و پسندی، مورد مطلوبی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد که عنصر بویای موسیقی سنتی، یعنی آنچه این موسیقی را به زمانه ما و مردمان این روزگار پیوند می‌دهد، در اثر غفلت و یا شاید احتیاط بیش از حد پاره‌ای از متولیان موسیقی، دچار رکود و سکون شده است. میدان فراخی که موسیقی سنتی و ظرفیتهای گوناگون آن پیش روی ما گشوده است، گاهی حتی از نظر موسیقیدانان ما هم نادیده می‌ماند.

□ به عبارت دیگر، تأکید شما بر این است که ظرفیتهای گوناگون موسیقی را هم‌ای نیازهای جامعه متحول به کار گیریم...

■ وقتی همه چیز در حال تکامل است و زندگی در همه جا جنبش و حرکت خود را به چشم می‌کشد، ما چرا ایستا باشیم؟ چرا از حرکت باز ایستیم. چرا از تغییر مثبت بترسیم. چرا از محدوده موسیقی سنتی یعنی به تعبیری خانه پدری مان پرنکشیم و آفتقهای دیگر را هم تجربه نکنیم. اگر برویم و اینجا و آنجا چیزهای تازه بیاموزیم و با همه وقاداری مان به اصالت و ارزشهای ملی، عرصه خود را فراختر کنیم، در مسیر تکامل خود و هنر موسیقی ملی گام برداشته‌ایم. فقط مسأله برسر این است که مراقب باشیم از آن سوی بام نیفتیم. هویت خود را از یاد نبریم. فریفته تازگی کاذب

فرهنگهای دیگر نشویم. خودمان را نیازیم. هزاران راه پیش پای ما است. این را باید بفهمیم و آن وقت سعی کنیم روی خطوط رفته راه نرویم و اشتباهات را تکرار نکنیم.

□ آقای ملک! می دانیم که شما یکی از شاگردان برجسته صبا بوده‌اید. دیدگاه شما نسبت به صبا می تواند جالب باشد. نمی خواهم سؤال کلیشه‌ای مطرح کنم که شما هم ناچار (به تعبیر خودتان) در دام آن گرفتار شوید، اما می خواهم بدون قالب معینی برای ما از صبا حرف بزنید. گفتید که شما هشت سال شاگرد او بوده‌اید؛ مدت کمی نیست...

■ جریانی که با وزیری، صبا و خالقی آغاز شد، امروز در لژ خودش نشسته و دارد کلاسیک می‌شود. وزیری و صبا ساختمان موسیقی امروز ایران را شکل دادند. آنها در شکل دادن به جهت حرکت موسیقی امروز ایران نقش مهمی دارند. صبا و وزیری روی نگاه ما به موسیقی تأثیر عمیقی گذاشتند. صبا با همه قدرتش با همه ذوق جادویی‌اش، با آن نگاه هوشمندش در تک‌تک شاگردانش حضور دارد. برای همین می‌بینید، شاگردان او واقعاً جریان اصلی موسیقی امروز ایران را شکل داده‌اند. صبا با همه ویژگیهای اخلاقی و مهتر از آن با نبوغش راهی را آغاز کرد که به نظر من قابل اعتمادترین مکتب موسیقی ایران است. صبا این خصوصیت را داشت که به هر چه نگاه می‌کرد، زیبا می‌شد. یعنی به سرعت، به جوهر درون هر چیز، به آن کمال نهفته در اشیاء و اصوات می‌رسید. شاخ و برگهای اضافی آن را کنار می‌زد و روی اصلی‌ترین جنبه‌های آن انگشت می‌نهاد. آدمی بود که انتخاب می‌کرد. با «شم» تیزی که داشت زیبایی را تشخیص می‌داد. گوشش را عادت داده بود که زیبایی و اصالت را فوراً تشخیص دهد. صبا طرفه‌گزین بود. از زیباترین نغمه‌ها ترکیبی می‌ساخت در حد اعلا. این است که در صبا همه چیز به نهایت لطف و زیبایی می‌رسید. همه آثارش زیبا است. همه در او جود. صبا به ذوق و سلیقه ما شکل داد. به اعتقاد من، صبا می‌تواند ملاک باشد. با صبا می‌شود به جستجوی زیبایی رفت. با صبا می‌شود ارزشهای یک اثر را سنجید. از سوی دیگر، برجسته‌ترین شخصیت‌های موسیقی ما شاگردان صبا هستند...

□ و این اتفاقی نیست.
■ بله. گفتم که به نظر من صبا یک مکتب است؛ معیار است. اگر شما بپرسید رشد و تعالی موسیقی امروز ما چگونه و از چه راه میسر است، می‌گویم در پیروی و ادامه راه صبا...

□ وزیری چه؟

■ نه؛ وزیری با همه اعتبارش، به دلالتی که نمی‌خواهم عنوان کنم، به صبا نمی‌رسد. وزیری سخت شیفته تکنیک غرب شده بود. اما صبا در پس تکنیک، دنبال جوهر اصلی موسیقی شرق، یعنی «حال» می‌گشت. قیل و قال وزیری را مقایسه کنید با شور و جذبه و حال صبا. همه از صبا دم می‌زنند اما به نظر من،

صبا هنوز پشت این همه هیاهو ناشناخته مانده است.
□ خوب، حالا درباره شیوه او حرف بزنید؛ از آن «آن» پنهان در شیوه نوازندگی‌ش. چون به نظر می‌رسد که امروز از تکنوازان این ساز، صدای متفاوتی شنیده می‌شود. متفاوت با صدای فاخر و برطنین ویلن، با به کارگیری پوزیسیونها و تکیه‌های مشخص...

■ صبا تکنیک عالی، حسن سلیقه و نبوغ را باهم آمیخته بود. تالیته ساز او (ویلن) شفاف و لیریز از ظرافت بود. از پوزیسیونهای مختلف به نحو احسن استفاده می‌کرد و از نظر آرشه‌کشی بی‌نظیر بود. باید تصریح کنم که این ساز، به همه کس رکاب نمی‌دهد و صبا شاخص‌ترین هنرمندی است که به بهترین وجه از این ساز استفاده کرد و امکانات مختلف آن را به کار گرفت. گفتم که به اعتقاد من صبا در موسیقی ما یک «مکتب» است با همه ابعاد و زمینه‌هایش. صبا حرکتی فراتر از همه جریانهای موسیقی ایجاد کرد. او هم ذوق و قریحه فوق‌العاده داشت و هم دانش و تکنیک کار و هم عشق و دلبستگی به آن را. صبا را می‌توان معمار تحول موسیقی ایران دانست، زیرا او به کار خود آگاهی علمی داشت. شاگردان صبا عمده‌ترین جریان موسیقی دهه‌های اخیر ما را تشکیل می‌دهند. صبا همیشه در حال تکاپو بود. هوشمندی و خلاقیت او به او امکان می‌داد که ملودیهایی زیبا را در هر شکل و قالب تشخیص دهد. ما باید طبیعت کار صبا را تشخیص دهیم و جوهر ذوق و قریحه او را درک کنیم. همه ما (شاگردان او) عمیقاً تحت تأثیر معماری و ساختار کار او هستیم و بگویم که این تأثیرپذیری عمیق نشانه ضعف شاگردان او نیست بلکه نشانه عظمت کار اوست. البته باید گفت که گرچه حضور صبا را عمدتاً در شاگردان برجسته او می‌بینیم، اما این حضور، در بعضی گسترده شده و در بعضی محدود مانده و توقف کرده است. خیلی‌ها آمدند و کارهای او را تقلید کردند و در سطح قالب و شکل آثار او ماندند. یعنی جوهر فکر و اندیشه او را درک نکردند. اما عده‌ای کوشیدند به جوهر اثر او و جهت حرکتش توجه کنند و راه او را ادامه دهند. یعنی از خودشان چیزی بر کارهای او اضافه کنند. من این گروه را ادامه‌دهندگان مشی صبا می‌دانم و گروه اول را مقلدان ظاهری صبا تلقی می‌کنم که گرچه زحماتشان ارزشمند است، اما به پای گروه دوم نمی‌رسند.

□ آقای ملک! می‌دانیم که شما علاوه بر ویلن، با تدابیر نوازندگی‌تان که گمانچه نیز آشنایی دارید. به طور کلی نظر شما درباره این دوساز چیست؟

■ به اعتقاد من باور غلطی در مورد ویلن وجود دارد و این باور متأسفانه باعث شده که این ساز با همه امکانات و ظرفیت‌هایش از صحنه اجرا کنار گذاشته شود. البته به این موضوع خواهیم پرداخت... ببینید، بعضی سازها با تار و بود مردم عجین شده‌اند، مثل تار که اگر نبود، طبع ایرانی دنبال چیزی می‌گشت. در مورد ویلن هم باید بگویم، هیچ سازی قادر نیست جای آن را

بگیرد. چون علاوه بر تنوع لحنها و امکانات و ظرفیت‌های دیگری نظیر قدرت، و شدت و ضعف صدا، مقدرات این ساز از نظر فنی حاصل نبوغ انسانهاست. ویلن برخلاف تصور همگان، یک ساز کامل بین‌المللی است و نه الزاماً غربی و به اعتقاد من، این ساز شکل کمال یافته قبیحک و کمانچه است.

□ همان طور که اشاره کردید، ویلن به هر حال یک ساز ملی نیست. به همین خاطر در مورد استفاده آن در برنامه‌های موسیقی سنتی با اختلاف نظرهای جدی روبرویم.
■ من ساز را یک «وسيله» می‌دانم. مهم آن است که از ساز چطور استفاده شود.

□ بحث بر سر این است که چرا نغمه‌های ایرانی، با ساز ایرانی اجرا نشود؟ کمانچه یک ساز ایرانی است، ولی ویلن نه...

■ ویلن که خود به خود انگلیسی یا روسی حرف نمی‌زند؛ نوازنده است که آن را به صدا درمی‌آورد. ویلن دردست صبا یک جور می‌خواند و در دست اوبستراخ و منوهین جوری دیگر.

□ ولی سازهای ایرانی، معرف موسیقی ملی ما هستند. مثلاً صدای تار یا کمانچه، می‌تواند فضای خاصی ایجاد کند که در آن، شنونده خود را در حریم موسیقی ایرانی احساس کند...

■ شما اگر یک ملودی غربی را با کمانچه یا تار بزنید، بازر غربی است. این است که من می‌گویم وسیله مهم نیست. مهم تراوش ساز است. صدای ساز معرف ملیت آن نیست، اصل، ملودی و حال و هوای موسیقی است. «ضبط صوت» هم یک وسیله است.

اصل کاربرد آن است. شما روی ملیت ساز تأکید می‌کنید، اما واقعاً خاستگاه سازهای ملی ما معلوم نیست. می‌گویید تار یک ساز ایرانی است؛ ترکهای قفقاز هم همین ادعا را دارند. ساز هم مانند سایر لوازم و دستاوردهای فنی مال همه بشریت است. شما تار رامین‌قلی‌اوف را شنیده‌اید؟

□ بله
■ تار امین‌الله حسین را چطور؟
□ بله، کم و بیش...

■ تار زدن جلیل‌شهناز یا فرهنگ شریف را با رامین‌قلی‌اوف مقایسه کنید. هر دو تار می‌نوازند، اما تفاوت آنها خیلی زیاد است. این است که روی ساز نباید خیلی تأکید کرد. اصل کار، محتوا و جوهر موسیقی است.

□ تأکید آن است که سازهای ملی تقویت شوند و بتوانند ظرفیتها و توانایی‌های بالقوه خود را نشان دهند. سخن بر سر آن است که حریم سنتهای خود را پاس داریم و حتی‌المقدور بی‌نیاز از جذب عناصر - به هر حال - بیگانه باشیم.

■ تاریخ بشر سرشار از داد و ستد است. آنچه ما امروز از آن خود می‌دانیم، واقعاً معلوم نیست قطعاً از آن خود ما باشد. ما تأثیر گذاشته‌ایم و تأثیر پذیرفته‌ایم.

و این اقتضای زنده بودن است. در ردیف موسیقی سنتی، نامهای بیگانه کم نیست و این نشان می‌دهد که در گنجینه ذوق و پند ما نغمه‌هایی از سایر سرزمینها نیز هست و با این همه، شکی وجود ندارد که این نغمه‌ها امروز از آن ماست. این مرزبندی خیلی خشک است که بگوییم تمامی آنچه که صرفاً از نقشه جغرافیای ما بیرون است، با ما بیگانه است. ما ویلن و پیانو را جذب کرده‌ایم. زمینه جذب ویلن و پیانو وجود داشته و ما آنها را مفید تشخیص داده‌ایم. هیچ چیز بی دلیل جذب فرهنگ نمی‌شود. اگر ویلن در موسیقی ما جایی باز کرده، علتش آن است که توانسته خود را با موسیقی ما تطبیق دهد. ما نه از سر ضعف، بلکه با اقتدار آنها را به سوی خود جلب کرده‌ایم؛ آنها را به کار گرفته‌ایم. البته اگر تأکید بر آن است که کمانچه را تقویت کنیم، نباید یکسره ویلن را حذف کنیم. به جای سیاست «این یا آن» باید از سیاست «هم این و هم آن» استفاده کرد. ویلن یک ساز تازه وارد نیست. صدسال است که به ایران آمده و در این فرهنگ ریشه دوانده و پرگ و باری به هم زده و با سلیقه و پند مردم ما هم آخت شده؛ به طوری که دیگر نمی‌شود آن را از مجموعه موسیقی ایران حذف کرد. ما در نوازندگی ویلن، استاد برجسته‌ای چون ابوالحسن صبا داریم؛ و باید در این زمینه از او درس بگیریم. من قاطعانه می‌گویم که ویلن را نمی‌شود از مجموعه موسیقی ایرانی حذف کرد و هرگونه کوششی در این زمینه بی‌حاصل است.

هرسازی شخصیت ویژه خود را دارد. کمانچه و قیچک با صدای دلنشین خود باقی می‌مانند و کاراکتر خود را دارند. باید ضعفها و نارسایی‌های آنها را شناخت و برای رفع آنها تلاش کرد. خود من سالها با استاد قنبری مهر (که در ادبستان شماره هشت با ایشان گفتگو شده بود) برای کامل کردن کمانچه همکاری داشته‌ام و می‌دانید که کمانچه یکی از سازهای تخصصی من است و من اجراهای فراوانی با این ساز در ایران و سایر کشورها داشته‌ام.

□ شنیده‌ایم که شما اخیراً در تدارک انتشار مجموعه‌ای تحت عنوان ردیف ۱ و ۲ و ۳ هستید، لطفاً دربارهٔ ویژگیهای این مجموعه، توضیح بیشتری بدهید.

■ هدف من از تنظیم این ردیف، تکرار آنچه در متون گذشته آمده است، نیست. من تقریباً شیوه صبا را پی گرفته‌ام و گزیده‌ای از ردیف را که از حیث ملودی یکسان و یا شبیه یکدیگر نیستند، در ردیف خود گنجانده‌ام و جای جای، قطعات ضریبی و چهار مضرابهایی که در طول سالها ساخته‌ام، آورده‌ام. هدف آن بوده که امکانات فراوانی که در موسیقی ایرانی وجود دارد، به هنرجوی ویلن نشان داده شود. از همین رو کوشیده‌ام کوکهای مخصوصی را که از ابداعات خودم است، مطرح کنم. این کوکها به خاطر بهره‌گیری از آکوردهای جالب و امکاناتی که در اختیار نوازنده قرار می‌دهد، حائز اهمیت‌اند. برای نمونه، دستگاه نوا و افشاری را با کوک «ر - لا - دو - ر» و اصفهان را

با کوک «دو - لا - لا» نوشته‌ام.

□ قطعه معروف «گریه لیلی» را (در مایهٔ دشتی) با چه کوکی نواخته‌اید؟

■ ر - می - دو - لا

□ آیا در این مجموعه، همه آثار خود را گنجانده‌اید؟

■ نه. این کتاب، در واقع بخش اول از مجموعه آثار من است. مجموعه دوم هم تحت عنوان ردیف ۶۵۰۴ در دست تدوین است که امیدوارم به زودی برای چاپ آماده شود. هنرجویانی که ردیف ۱ و ۲ و ۳ را فرا بگیرند، برای نواختن قطعات بعدی که در ردیف ۴ و ۵ و ۶ آمده است، آماده می‌شوند. در تدوین این دو مجموعه، بیش از هر چیز، به بالا بردن تکنیک نوازندگی، قوی شدن انگشتها، آرشه‌کشی و نت‌خوانی توجه داشته‌ام.

□ دربارهٔ ردیف موسیقی، سخن بسیار گفته شده است، از جمله بعضی‌ها برآنند که بازآموزی ردیف، به مفهوم تکرار ملال آور

کلیشه‌هاست... □ بازآموختن، به معنی تکرار در فضای بسته نیست، معنایش درک جدیدتر و جامع‌تری از آموخته‌های پیشین است. من در این دو مجموعه، روایت خود را از ردیف بیان کرده‌ام. نوازنده الزاماً تکرار کنندهٔ آهنگهای یکنواخت و قالبی نیست. به این ترتیب، از درون خود، پلی به بی‌نهایت می‌زند. پلی که از یک سو به گذشته مربوط است و از سوی دیگر، رو به آینده دارد.

□ آقای ملک! در حال حاضر به چه کاری اشتغال دارید؟

■ آموزش.

□ فعالیت هنری چه؟

■ نه البته قطعات گوناگونی ساختم که اجرا نشده‌اند.

□ چه موانعی در سر راه فعالیتهای شماست؟

■ دست به دلم نگذارید! ما را غریزه می‌داند زیرا ویلن را به چشم یک ساز غربی می‌نگرند. ویلن مورد غضب است. حالا برایتان می‌گویم. البته گفتن ندارد! هرچیزی زمان و مکان خود را می‌طلبد. این حرفها فعلاً خریداری ندارد. اما ببینید، این چه روزی است! شرط می‌بندم، ویلن دوباره به صحنه باز می‌گردد. هیچ راه دیگری وجود ندارد. خیلی زود آنها که با ویلن در موسیقی ایران مخالفتند به اشتباه خود پی خواهند برد. چطور می‌توان سنت صبا را با همه اقتدارش کنار گذاشت؟ در روزگاری که موسیقی ما نیاز به تنوع و رنگ آمیزی دارد، چرا این امکان را از آن می‌گیرند؟ البته گرفتاری من و امثال من، از ممنوعیت استفاده از ویلن نیست.

زمانی که کار موسیقی را شروع کردم، همه چیز فرسنگها از تجارت فاصله داشت. آنچه ما را به سوی کار خلاقه می‌کشید، عشق و علاقه به موسیقی بود. اما امروز کسب درآمد است که دارد با سماجت، حضور خود را تحمیل می‌کند. پول است که کم‌کم دارد حرف آخر را می‌زند. موسیقی مثل یک کالا داد و ستد می‌شود و اگر کسی بخواهد یا به میدان بگذارد، باید پیش از

هرچیز در تدارک پول باشد و پسند بازار را در نظر بگیرد.

□ هیاهوی بازار و دادوستد کالایی به نام هنر، که مسأله امروز نیست. پیشینه‌ای

طولانی دارد. در جهانی که بر محور تولید و

مصرف می‌چرخد، آیا می‌توان هنر را استثنا

کرد؟

■ اما گرفتاری شخص من و همه کسانی که ویلن می‌نوازند، صرفاً به بازار مربوط نمی‌شود. بعد از انقلاب، ویلن به عنوان یک ساز غربی مورد بی‌اعتنایی مسئولان موسیقی قرار گرفت و به عبارتی قدغن شد. من این موضوع را نمی‌دانستم. برای همین، مجموعه قطعاتی را که در دستگاه ماهر و همایون ساخته بودم برای دریافت مجوز ضبط و پخش به مرکز سرود و آهنگهای انقلابی بردم. اما در کمال تعجب، مورد تصویب شورا قرار نگرفت.

□ و شما هیچ اعتراضی نکردید؟

■ چرا. مسئول مربوطه با من، مثل یک بیگانه، یک ارباب رجوع ساده برخورد کرد. به نظر رسید که جایی برای مذاکره باقی نمانده است.

□ او چه گفت؟

■ گفت ویلن قدغن است.

□ و بعد؟

■ خیلی مؤدبانه توصیه کرد که کمانچه یا قیچک بنوازیم!

□ و شما چه پاسخی دادید؟

■ خشکم زد. خندیدم (مثل همین الان) گپج شده بودم؛ فکر می‌کردم مسأله بدهی تر از آن است که نیاز به بحث و گفت و گو داشته باشد. این لحظه‌ها، این برخوردها برای هنرمند بسیار تلخ است. گمان می‌کردم شرایط برای کار، مهیاتر از گذشته است. مرکز سرود، می‌توانست مرکزی فعال برای جذب آهنگسازان مجرب و اصیل باشد. مسئولان مرکز می‌توانستند زمینه را برای درخشانترین برنامه‌های موسیقی با ضوابط شرعی و قانونی آماده کنند. به طوری که هنرمندان دلسوخته ما آنجا را مأمن و خانهٔ خود بدانند. اما متأسفانه، مرکز به راهی می‌رود و اساتید موسیقی ما به راه دیگر و این به سود موسیقی انقلاب نیست.

وقتی هنرمندی، با همه اعتبار خود و با تمام احساس و اعتقادش به کار، به میدان آمده و می‌خواهد برای مردم و انقلاب کار کند، چرا باید او را دلسرد بکنند؟ چرا به او اجازه نمی‌دهند آزادانه و به میل خود - و البته با نظارت مرکز - به آفرینشهای هنری بپردازد؟

راستی چرا صحنهٔ موسیقی بعد از انقلاب، از حضور شاگردان صبا خالی است؟ وقتی به آهنگسازان وطنی که با همه عشق خود به این آب و خاک، پای ایمان و اعتقادشان ایستاده‌اند، اجازهٔ فعالیت داده نمی‌شود، طبیعی است که جوان تشنهٔ موسیقی، برای رفع نیازهای عاطفی خود، به سمت موسیقی منقطع غربی می‌رود. (همایون پور سکوت را می‌شکند و در فضایی از ابهام، ویلن را به دست ملک می‌دهد. می‌خندد و می‌گوید: کوک کوک است!)