

سید رفعت آکبیات

مطلوبی که ذیلا از لحاظ خوانندگان ارجمند میگذرد، سرآغاز سلسله نگارشاتی است که بصورتی مداوم در مجله «موسیقی مندرج خواهد افتاد و متنضم زندگی، کار، احساس و تفکر گروهی از ممتازترین استادان واقعی موسیقی در ایران خواهد بود. استادانی که سالیان دراز هم خود را مصروف بدان داشته‌اند تا از تجربیات و مطالعه هنری‌شان چراگی فرارا ه پویندگان مشتاق هنر برافروزنند. استادانی که با تمامی تلاش پی‌گیر خویش، از دیده مردمان بدور مانده‌اند و نامشان را با گوش‌ها انس والفتی نیست!

ما بدین مهم می‌پردازیم، بدان خاطر که هنر و تلاش اینان را قدر بگذاریم و در عرصه‌ای که شوربختانه بی‌مایگان را پر پرواز پرتوان‌تری است، بهستایش هنر اصیل و تلاش صادق برخیزیم.

اشاره بدین نکته ضروری است که برای پیش‌گیری از ایجاد توهمندی که احتمالا از تقدم و تأخیر مطالب این مجموعه پیش‌میتوانست آمد، تدبیری اندیشیدیم بدین گونه که از کهن سال‌ترین استادان آغاز کنیم.

در آستانه در، به چهره مردی نگریستم که هفتاد و پنج سال زندگی پرشیب و فراز بر آن شیار زده بود. در چشمان بی فروغش رنگ تنی ترق میکشد، رنگی از یک غرور. غرور خدمتی صادقانه به فرهنگ و هنر میپیش. با فروتنی مرا پذیرا شد، محبت کرد و با رغبت به پرسش‌ها یم گوش فرا داد.

با پرسش‌های من و باسخ‌های او، پرده بالا رفت وزندگی بازیگر هنرمندی که نیمی از عمرش را در مبارزه بخاطر اعتلاگذرانده است، آغاز شد ...

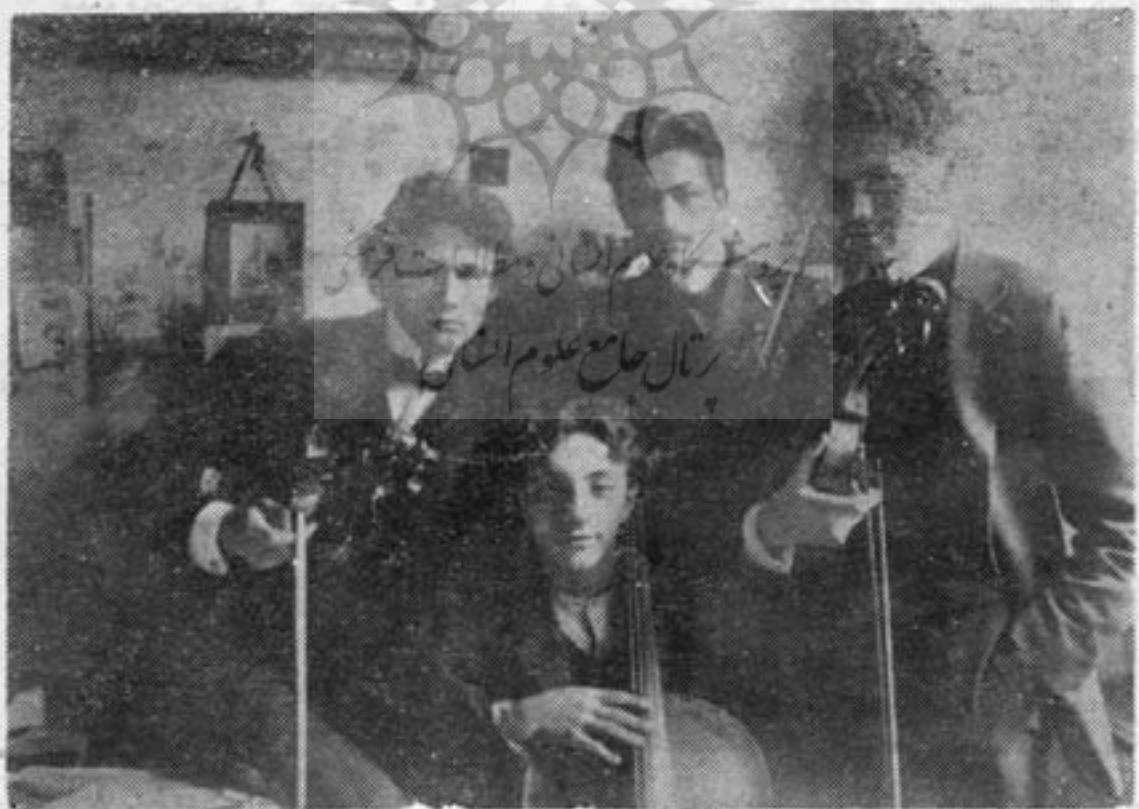
و من تماشاگر ماندم:

«سورن آرا کلیان» هنرمند هفتاد و پنج ساله، در سال ۱۲۶۶ هجری خورشیدی برابر با ۱۸۸۷ میلادی در تبریز پا بعرصه وجود نهاد. هوش و قریحه‌ای که در او ان کود کی از «سورن» بروز میکرد، بخوبی میتوانست نشانه پیشروی و پیروزی‌های آینده او باشد. «سورن» تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در شهر تفلیس به بایان رسانید. وی نیز شاید چون هزاران نوجوان دیگر که در آستانه گزینش راهی برای زندگی آینده خود، مردد و دودل میمانند، و شاید چون همانها که عاقبت در این گزینش، از توصیه‌های پدر و مادر تأثیر می‌پذیرند و دل به «دوراندیشی و مصلحت‌بینی» آنان می‌سپارند، - بهر سببی که باشد - وارد دانشگاه امپراتوری «نواداسیسک»، در «ادسا» گردید و رشته حقوق قضائی را برای خود بر گزید گواهی فعلی «آرا کلیان» خود مؤید تاریخی گذشته او در انتخاب رشته‌ای است که قبل از همه به اعصابی پولادین و قلبی بی احساس نیاز دارد. او در خود حساسیت مواجه را میدید که میباشد در مسیری مناسب برآه افتاد و نمر بر ساند با همه این راستیها، «سورن» از دانشکده حقوق دانشگاه امپراتوری در ادسا، با خذ پایان نامه تحصیلی توفیق یافت ... شعله اشتیاقی که در او درسوز بود، تا بدآنجا زبانه کشید که وی را واله و مشتاق بسوی موسیقی روی آور ساخت. سورن در او ان تحصیل حقوق هر گز نتوانست چشم از موسیقی بپوشد و دوستاش در لحظات فراغت از دانشکده، تنها میتوانستند در کنسرتووار تفلیس سراغی ازوی بگیرند.

استعداد اولیه سورن در
 کنسرواتوار تفلیس شگرف و چشم-
 گیر بود و از استاد مجبوب و کار -
 آزموده اش این توصیه را دریافت ،
 که به پراک برود واستعداد و قریحه
 شایان خود را در آنجا ، صیقل دهد.
 در پراک به تکنیک ساز انتخابی خود
 - ویولن سل - آشناتر شد و دستی
 توانا بر آن یافت. اولین نمره تلاش
 های تحصیلی سورن، در «کوارت»ی
 که با همکاری دوستانش برپا شده
 بود، بروز کرد، «کوارت» سورن
 و دوستان، در کنسرواتوار پراک تا
 سه سال فعالیت داشت و برنامه های

در ابتدای راه ...

عنوانیک «کوارت» در پراک

مرتب و جالبی بدوستداران عرضه مینمود . در پراک استعداد سودن برآه دیگری نیز معطوف شد . « کارل دورزاک »، استاد ویولن - سازی - واژ نسب آتون دورزاک آهنگساز بزرگ - استادی وی را پذیرفت و در اندک زمانی باقیون ورموز ساختن پرداختن ویولن ، آشنایش ساخت .

در کلاس « همنوازی »

سفر برلن سودن را در کار « ویولن سل » مجبوب تر ساخت . چه که یکسال تمام در آکادمی برلن و در محض پروفسور « بک کر » به شاگردی نشست واژ تجربه واستادی او، فیض اندوخت .

پس از این سفر یکساله ، سودن دوباره به ادسا بازگشت و به تکمیل معلومات حقوقی خود پرداخت ! و هر گز جای شگفتی نیست، تجربه ها بدو آموخته بود که با همه جنجالها و قال و مقال ها که در دنیا بر سر هنر برپا است، هر گز آنرا یارائی نیست که همه مستویت هارا تحمل نماید و همه زندگی ها را تأمین سازد ! و این دنیا پر اضطراب و دغدغه طبیعتاً از یک پزشک و یا مرد حقوقی بیشتر استقبال میکند تایک هنرمند با همه ارج و منزلتش :

و در کلاس « ویولنسل »

پس از تکمیل مطالعات حقوقی ، گذشته درخان سودن ، موقعیتی بس مهم برایش پیش آورد: سودن آرا کلیان به ریاست کنسرو- و اتوارتفلیس برگزیده شد . در این مقام نیز انگیزه تلاش های فراوان گردید .

.....
و با ایران، وطنش بازگشت .

در آن زمان به تازگی مدرسه موسیقی ای بهمت کلشن علینقی خان وزیری احداث شده بود.

سورن آرا کلیان، در ۱۳۱۱ هجری خورشیدی همکاری با مدرسه موسیقی را با ۱۵۰ ریال حقوق ماهیانه آغاز نهاد؛ از آن سال به بعد - با چند وقفه کوتاه - آرا کلیان استادی و بولنسل را در مدارس موسیقی بعهده داشته است.

دو سال بعد، بخاطر تلاشهاش حقوقش به ۲۵۰ ریال رسید و یک سال بعد از آن به ۳۵۰ ریال و به تناسب سابقه هر سال افزونی یافت و فعالیتش گسترش پیدا نمود.

از شهریور ۱۳۱۵ با توجه به تحصیل جداگانه او در زمینه ویولن‌سازی، تعمیر سازهای زهی مدرسه موسیقی نیز بدرو محول شد.

در سال ۱۳۲۰ با کمک «نصرالله‌خان مین‌باشیان» و «کنت» مشهور تریوئی بوجود آورد.

با زوی کار آمدن «مین‌باشیان» تضمین جدیدی بر حله اجرا در آمد.

چه که وی نقشه‌های فراوان و بزرگی برای گسترش فعالیت‌های هنری در ایران در سرداشت، و یکی از آن جمله استخدام استادانی از اروپا بود. آقای آرا کلیان از آنجا که اطلاعات مفیدی از نحوه کار استادان اروپائی داشت مورد شور قرار گرفت و انجام این مهم از او خواسته شد. آرا کلیان، به دوستان اروپائی خود در پاریس، برلین و هامبورگ نامه نوشت و همین‌گونه نامه‌ای برای «زلنیکا» رئیس کنسرواتوار پراک.

از آلمان برای هر استاد

در بدرو ورود به خدمت

۱۰۰۰ تومان واژپرآگ ۶۰۰ تومان تقاضای حقوق شد و عاقبت ۹ تن استاد چک، به پیشنهاد آراکلیان با استخدام مدرسه موسیقی در آمدند.
متأسفانه پس از اندک زمانی چنگ بین الملل آغاز شد و استادان چک به پرآگ بازگشتند و این نقشه سودمند نیز تاحدی بلا اثر و منتفی ماند.
سال ۱۳۲۲، برای آراکلیان ارتقاء مقامی در برداشت و تدریس دوره عالی هنرستان موسیقی نیز بد و اگذار گردید. در سال ۱۳۲۳، بموجب کدورتی، موقتاً از کار بر کنار شد.... و شاید این بر کناری بسود وی نیز بوده است، چه که بلافاصله به بیروت عزیمت نمود و ۵ سال در آکادمی هنری آن دیوار باستادی و تدریس اشتغال داشت.

سون آراکلیان در شهر یور ۱۳۲۸ با ایران بازگشت و مجدداً با استخدام رسمی وزارت فرهنگ در آمد و راه تدریس گذشته خود را ادامه داد، در همان سال لیسانس وی دورشته حقوق از دانشگاه « نواراسیک » مورد تأیید و تصدیق شورای عالی فرهنگ قرار گرفت.

در سال ۱۳۳۰ کوادرت جدیدی در هنرستان به مت آراکلیان تأسیس شد، او این برنامه خود را مشتمل بر کوادرتی از هایدن و یکرشه آهنگهای محلی در خردآدماه همان سال اجرا نمود.

و نیز از سال ۱۳۳۰، بعضویت هیئت ممتحنه هنرستان عالی موسیقی در آمده و از سال ۱۳۳۴، عضویت شورای فنی هنرستان را نیز بدست آورده است.

در سال ۱۳۳۵، آراکلیان خود مصمم شد به آلمان سفر کند و بعد از کنگره بین المللی فولکلور موسیقی در جلسات آن شرکت گردید.

بادوست از دسته رفه‌اش
« صبا »

سرپرست یک «گوارنیت» در هفستادن عالی «وسیقی

در همین سفر، از طرف هنرمندان زیبایی کشور مأموریت یافت که وسائل ضروری برای تأسیس یک کارگاه ویولن‌سازی در ایران دا تهیه کند و نیز برای استخدام چهار تن استاد اتریشی اقدام نماید.

سودن آرا کلیان پس از کوشش و جستجوی بسیار چندتن از نوازندگان اتریشی را برای سفر با ایران آماده و موافق ساخت. یکی از این چهار تن «هایمو توییر» رهبر سابق ارکستر سنتونیک تهران بود که سال گذشته قرارداد وی با هنرمندان زیبایی کشور پایان رسید. سه‌تن دیگر نوازندگان سازهای بادی بودند که دو تن از آنان هنوز با ارکستر سنتونیک تهران همکاری دارند. دریست و چهارم مهرماه ۱۳۳۷، آرا کلیان هفتاد ساله با بیست و پنج سال خدمت صادقانه بازنشسته گردید.

سودن آرا کلیان در سال ۱۳۳۱، کتابی - بزبان فرانسه - در زمینه ساختمان ویولن، در تهران با انتشار گذاشت که بیش از حد مورد توجه قرار

گرفت. با ارسال نسخ کتاب مزبور به بلویک و فرانس، نامه‌های متعددی از هنرمندان و هنردوستان اروپا با آدرس آراکلیان رسید که همه مشحون از تقدیر و تحسین بود.

۵ سال بعد از انتشار کتاب ویولن، با آلمانی برگردانده شد و در مجلد نفیس و زیبایی در آلمان بچاپ رسید.

مجله « داس نوریک اینسترومانت » چاپ آلمان (در شماره ژانویه ۱۹۵۷) درباره کتاب آراکلیان اینگونه نوشت: « این کتاب باید در کارگاه هر ویولن‌سازی وجود داشته باشد .. ». مسیو گونیک رئیس مدرسه دولتی ساز سازی سوئیس نیز برای آراکلیان نوشت: « .. همکار عزیز آقای سورن آراکلیان . من برای تعلیم از کتاب شما استفاده میکنم ، مطالبی را که در کتاب ویولن مطرح کرده‌اید قابل توجه است .. ». پس از آن نام آراکلیان در زمرة سازندگان ویولن در همه کتابها و نشریات مربوطه، قرار گرفت.

از جمله در یک « فرهنگ بین‌المللی ساز سازان » که در بروکسل

نسخه اصلی کتاب ویولن بفرانس و ترجمه‌اش به آلمانی

چاپ و منتشر شده است در ردیف «A» نام سورن آرا کلیان و مختصری از زندگی هنری او و نمونه امضا یش بچشم میخورد.

آرا کلیان اعتقاد دارد که «تأسیس یک مدرسه و یا دست کم کلاسی برای تعلیم فن ساز سازی برای سرزمین ما بسیار نافع و

بارگیس موسه معروف ساختمان ساز در آلمان

ضروری و در عین حال مقرن به سهولت است. ذیرا تنها تجربه، توفیق کامل در ساختن سازی را تضمین نمیکند، بلکه رعایت قواعد علمی و نسبت‌های تثیت شده باید بصورت پشتونه تجربیات یک سازنده قرار گیرد. بطور اصولی میتوان گفت که هر سازنده ساز باید قبل از همه موسیقیدان باشد و طنین، رنگ و حساسیت سازرا بخوبی بشناسد... در حال حاضر ما تنها کارگاهی داریم که باید در تکمیل آن بکوشیم...

ماده اولیه برای ساختن ساز در ایران بفرادانی در دسترس است و آن

در کارگاه «ویولن سازی» اش...

« چوب افرا »ی بسیار مرغوب است . با تلاش بیشتر و با امکانات طبیعی که داریم حتی خواهیم توانست ، ساز های تهیه شده در ایران را بخارج صادر کنیم ... »

ناگفته نماند که آراکلیان تا کنون سازهای مختلفی ساخته است که تعداد ویولنها بیش از همه است (۳۶ دستگاه) ، امروز در دست غالب نوازنده کان متبحر ایرانی ویولنی دیده میشود که نتیجه تجربیات و مطالعات مردی است که هم اکنون هفتاد و پنج سال بر او گذشته است ... مردی که با همه کهولت ، رنگ تنی در چشمان بیفروغش ترق میکشد . رنگی از یك غرور ، غرور خدمتی صادقانه به فرهنگ و هنر میهنش
.... و بدین ترتیب پرده فرو میافتد و فراز ونشیب يك زندگی هفتادو پنج ساله از چشمها ناپدید میشود !

م. خوشنم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی