

برای شایسته خانم

و
تقدیم به بهزاد یا حقی

وبه یاد محمد حسین یا حقی که نشکننه پرپر شد

پسپاره گویی

و
شایسته بازم

به مناسبت سی و چهارمین سال درگذشت استاد حسین یا حقی (۱۳۴۷-۱۲۸۰)

پیش در آمد حارکا
 سارند بیک
 آنای خسین بحقی

پایان

□ سید علیرضا میرعلی نقی

آبان امسال، فراق استاد مظلوم و بزرگ موسیقی ایران، به سی و چهار سال رسید. سی و چهار سال است که استاد حسین یا حقی، آخرین کمانچه نواز بزرگ بالیده در مکتب استاد کامل: حسین خان اسماعیل زاده، چهره جذاب و تکاه انسانیش را در خاک های سرد و مرطوب گورستان ظهیرالدوله در بند فروپوشیده است. در این مدت نه کتابی به یاد او نوشته شده، نه ذکر شایسته ای از او به میان آمده و نه چیزی از ساز روح نوازش به گوش رسیده است. میان استادان هم نسل او که بزرگانی چون صبا، قمر، ادیب، حبیب، مرتضی و رضا محبوبی و بسیاری دیگر از پی اشن سوارانند، حسین خان یا حقی از همه مظلوم تر و فراموش شده تر است. در حالی که در زمان حیاتش چنین نبود و به اندازه آنها شهرت، حیثیت هنری و طالب و راغب داشت.

حسین یا حقی، سال های ۱۳۰۰ - ۱۳۱۰

چهل و چند سال پیش، خواهرزاده جوان و باستعداد او، پروریز صدیقی بارسی، با افزودن عنوان «یا حقی» به نام کوچک خود، خوش درخشید و به شهرت فراوان رسید، اما اموز بسیار کمند کسانی که استاد حسین یا حقی را می شناسند و از این بین، بسیار کمترند اشخاصی که مطلب درست و روشنی از ساز او شنیده اند. در این زمان در همین بازار نوار، فراوان می توان از بنان و ادیب و صبا و محبوبی و بسیاری دیگر، آثاری یافت و شنید و گوش کرد، ولی از حسین خان جز تکنوازی کوتاهی در نوار «دیروزی ها» هیچ اثری نیست. راستی چه عامل یا چه عوامل مرموزی است که ماندگاری نام و حیات هنری یک هنرمند برجسته را بعد از مرگش تعیین می کند؟ شاید صدھا عامل بزرگ و کوچک و درهم تنبیه، که دانش جامعه شناسی امروز در ارتباط با هنر و هنرمند، در تحلیل و تعلیل آن درمی ماند.

استاد حسین یا حقی، زاده و پرورده خانه ای اصیل بوده است. همه قبیله ای، وارد هنر بودند مادر و خواهرانش با ساز آشنازی داشتند و بزرگان موسیقی اصیل زمانه به خانه آنها رفت و آمد می کردند. خواهرش ملقب به فخر لقا خانم شاگرد حسین خان اسماعیل زاده (کمانچه) و حبیب الله سماع حضور (ستور) بود و در معیت فروغ الدوله دختر علیخان ظهیرالدوله زنده کی می کرد و حسین کوچک در خانه ظهیرالدوله بهترین استادان موسیقی زمان را زنده کی دید. محفل ظهیرالدوله گلشن ذوق و هنر و عرفان بود و اعیاد مذهبی در محل «انجمن اخوت» با جلال و شکوه برگزار می شد. پای بندی به ادب شریعت و دل سپردگی به طریقت از هم جدا نبودند، هنرها مختلف، بخصوص موسیقی اصیل، میعادگاه معنوی پای بندی ها و اعتقادات مردم نجیب و هنرمندان تلقی می شد. مادر حسین ندر داشت که اگر خداوند پسری به او بدهد، او را ذاکر حضرت سیدالشہداء(ع) کند. پسر کوچک خوانده، هفتمان معمود مادرش، دارای صدای خوش هم بود. از سن کم زیر نظر میرزا اسماعیل تعزیه گردان، آهنگ های تعزیه را یاد گرفت و در تکیه سید اسماعیل یا شاهزاده ابراهیم، نقش علی اکبر و حضرت قاسم را داشت. پسرهای خوش صدا یا «بجه خوان ها» نقش زنان را نیز با صنای نازکشان ایفا می کردند. نقش های فاضمه صغیری و بلقیس نیز گهگاه بر عهده حسین کوچک می افتاد و آواز صاف و تربیت شده این کودک اصیل زاده و نجیب که گوش موسیقی کم نظری داشت، بسیار مورد توجه واقع می شد. مشابهت کاراکتر موسیقی او از کمانچه، او را در یادگیری این ساز راغب تر کرد و آز او ساعی ترین شاگرد محضر درس استاد حسین خان اسماعیل زاده را ساخت. می گویند به حدی به موسیقی عشق می وزدیز که در تمام مدت درس دیگر شاگردان به انتظار می نشست و «مشق» های آنها را هم علاوه بر درس خود با ساز می نواخت. هنوز به پانزده سالگی نرسیده بود که در منزل استادش روزی با شاعر معروف و بلند آوازه، ایرج میرزا جلال الممالک روبرو شد و برای او ساز نواخت و ایرج که مردی مشکل پسند و شنونده ساز و آواز بپترین هنرمندان آن عهد بود، از تشویق او فروکشان نکرد. حسین نوجوان همراه با استادش به محفل موسیقیان های حرفة ای که هر کدام قلمه ای بلند از کار و هنر خود بودند، به محفل هنری راه پیدا کرد و حافظه اش را از طالب بکر و بی نظری که آنجا می شنید، می انباشت. مجموع این آموزش ها در بنده نوازی او بسیار تأثیر داشت.

در این سال ها، نسیم تجدد کم کم وزیدن گرفته بود. مثل هر تحولی که دوره اول آن با

فراوان می توان از بنان
و ادیب و صبا و محبوبی
و بسیاری دیگر، آثاری
یافت و شنید و گوش
کرد، ولی از حسین خان
جز تکنوازی کوتاهی
در نوار «دیروزی ها»
هیچ اثری نیست

نسیم تجدد کم کم
وزیدن گرفته بود. مثل
هر تحولی که دوره اول
آن بالفراط و تفریط توانم
است، کمانچه تحقیر
شد و کار به جایی رسید
که کمانچه نوازی عار و
ننگ تلقی شد و این
ساز (و تنیک نیز) را
ساز دست لوطنیان و
هرزه نوازان سرگذر
دانستند

افراط و تغییر توأم است، کمانچه تحریر شد و کار به جایی رسید که کمانچه نوازی عار و ننگ تلقی شد و این ساز (و تنبک نیز) را ساز دست لوطنیان و هرزه نوازان سر گذر دانستند. این بود سرنوشت تنها ساز کمانی (آرشه‌ای) موسیقی رفیق ایران در هشتاد نواد سال قبل در همان زمان عارف قزوینی، شاعر و خواننده و تصنیفساز یگانه دوران، به حسین خان اسماعیل زاده گفته بود: «دو هزار شاگرد و بیولون تربیت کردی ولی دو تا شاگرد کمانچه تربیت نکردی که این ساز کهن از بین نزود». و حسین خان با دلتگی پاسخ داده بود: «کسی به سراغ کمانچه نمی‌اید؛ مردم عارشان می‌اید این ساز را دست بگیرند. من هم زنگدهم از این راه می‌گذرد، چه کنم؟» البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مختصات اجرایی موسیقی ایرانی با کمانچه، باز هم با توجه به ساختار کلی اجرای موسیقی رفیق در تعليمات استاد اسماعیل زاده - حتی با بیولون - نسبتاً ثابت و بی تغییر باقی می‌ماند. ساز عوض می‌شد، بالطبع سونوریته‌ای اصیل و قدیمی جایش را به سونوریته (صداده‌ی) جدیدی می‌سپرد که «تومداغی» و گل‌آرد نبود، بلکه تیز و شفاف و رسام هم بود و معلوم نبود چرا «این همه مقبول افتاده بود». ولی در همین شیوه و بیولون نوازی، ساختمان جملات و نحو دستوری رفیق، حالت‌ها و طالب اصلی تا حد زیادی ثابت می‌ماند و درواقع، نوازندگان ایرانی از تکنیک‌های اصلی و بیولون نوازی که مربوط به موسیقی بین‌المللی بود استفاده نمی‌کردند؛ بلکه آن را به شیوه کمانچه می‌زندند. در میان شاگردان اسماعیل زاده اگر از صبا به عنوان یک استثنای یک نوازندگه صاحب مکتب شخصی صرف‌نظر نکنیم، صدای ساز سایر شاگردان او همچون مختاری و رضا محجوی و سید محمد بهریس پور، برگردانی از کمانچه روی و بیولون است.

حسین یاقوتی جوان نیز مثل همه مجبور شد به تدریج و بیولون را برداشت و کمانچه را بگذارد. دوری او از کمانچه، نزدیک سی سال طول کشید. همین جریان برای دوست او، علی‌اصفهانی بهاری نیز پیش آمد. بهاری زاده و پروردۀ خاندانی بود که کمانچه ساز گمانچه را محسوب می‌شد و آنان هم مثل خاندان حسین خان اسماعیل زاده، صاحب جایگاه و روش نوازندگی مشخصی بودند. بهاری نیز نزدیک سی سال و بیولون نواخت و کمانچه را برداشت. به هر حال، حسین یاقوتی جوان از سال ۱۲۹۸ شمسی کلاس مشق موسیقی دایر کرد. کمانچه در کنارش بود ولی این و بیولون بود که طالب داشت. چند سال بعد کمپانی‌های صفحه پرکنی از راه آمدن و جوانان هنرمند ایران آن روز را به صفحه پرکردن تشویق کردند. کمانچه خواستاری نداشت. آن زمان بین موسیقی‌دان‌ها، او را «حسین خان دوم» می‌گفتند. حسین خان اول، سروان حسین خان هنگ‌آفرین، نوازندۀ و بیولون و سه‌تار در اوخر دوره قاجار بود. و بیولون حسین خان یاقوتی، در چند صفحه معروف خیط شده و نشان‌دهنده توانایی‌های نوازندۀ ای ذاتی و مستعد آن هم در سن زیر سی سال است. نخستین صفحه او اوازی در ابو عطا و حجاز است و در ابتدای آن، صدای حسین خان اعلام می‌کند: «به یاد شاعر ناکام میرزا ده عشقی»؛ و می‌نوازد، «مصطفاتی از نسیم و در دمندر از دل یتیم دشنام شنیده». قمر و حسین هر دو از دوستان میرزا ده عشقی بودند. صدای آواز قمر را می‌شنویم که می‌خواند: هزار بار مرا مرگ به این از این سختی است

برای مردم بدینه خوشبختی است و عجب این که روی این صفحه نام نوازندۀ و بیولون نیز چاپ شده است؛ روى بسیاری از صفحات نامی از او نیست و این جفایی است که دست تقدیر به حسین یاقوتی در این صفحه معروف «آواز همایون و چکاوک و بیداد»، با صدای استاد جلال تاج اصفهانی، پیانوی مرتضی خان محجوی و تار ارسلان درگاهی، در گوش چکاوک، صدای صاف و رسانی ساز او را همراه تحریرهای فلک‌فرسای تاج آواز ایران، می‌شنویم که می‌خواند: گرتوخواهی که بجوبی دله، امروز بجوبی

ورنه، بسیار بجوبی و نیایی بازم

یاقوتی در چند صفحه دیگر، آواز استاد ادب خوانساری را با ظرافت و ملاحظ هرچه به کمال تر، تعهد کرده است. اهل فن دانندکه بعد از پیانوی مرتضی محجوی کمتر سازی است که آواز ادب را این طور نیکو و لطیف جواب گفته باشد. اینها از محدود نمونه‌های باقیمانده

**عارف قزوینی، به
حسین خان اسماعیل زاده
گفته بود: «دو هزار شاگرد
و بیولون تربیت کردی ولی
دو تا شاگرد کمانچه تربیت
نکردی که این ساز کهن از
بین نزود». و حسین خان با
دلتنگی پاسخ داده بود:
«کسی به سراغ کمانچه
نمی‌آید؛ مردم عارشان
می‌آید این ساز را دست
بگیرند»**

**یاقوتی در چند صفحه
دیگر، آواز استاد ادب
خوانساری را با ظرافت و
ملاحت هرچه به کمال تر،
تعهد کرده است. اهل فن
دانندکه بعد از پیانوی
مرتضی محجوی کمتر
سازی است که آواز ادب
را این طور نیکو و لطیف
جواب گفته باشد**

در آن زمان سه شیوه
نوازندگی ویولون در
موسیقی ایرانی مطرح
بود: شیوه صبا، شیوه
شاگرد جوانش مهدی خالدی و شیوه حسین خان یا حقی؛ و شاید به جرأت بتوان گفت که شیوه
حسین خان یا حقی؛ و شاید به جرأت بتوان گفت که شیوه استاد یا حقی به
اصالت‌های موسیقی قدیم خیلی نزدیک تر بود تا حقی شیوه صبا که به هر حال
دوستش صبا، نت خوانی و نت نویسی یاد گرفت؛ و این مهارت بعدها وقتی می‌خواست ریف
خود را نویسد، به کارش آمد.

هر حسین خان است که می‌توان یافت؛ ضبط اینها در سینم زیر سی سال است و طبعاً
با ساز دوره پختنگی او، از جمله یک برنامه آواز همراه صدای بنان در شماره‌های اولیه
«گلهای»، نمی‌تواند در یک ریف باشد. صفحه‌ای هم از تک‌نوازی او ضبط نشده – یا من
یا هنرمندان دیگر برگزار کرده نیز چیزی ضبط نشده است. اگرچه او از اولین هنرمندان
موسیقی ایرانی بود که با رادیو تهران همکاری کرد و از این دوره عمر او نیز نوار یا صفحه‌ای
در دسترس نیست.

در آن زمان سه شیوه نوازندگی ویولون در موسیقی ایرانی مطرح بود: شیوه صبا، شیوه
شاگرد جوانش مهدی خالدی و شیوه حسین خان یا حقی؛ و شاید به جرأت بتوان گفت که شیوه
استاد یا حقی به اصالت‌های موسیقی قدیم خیلی نزدیک تر بود تا حقی شیوه صبا که به هر حال
تکنیک‌های بین‌المللی ویولون نوازی را مدنظر داشت. گفتنی این که یا حقی متوجه را نیز نزد
دوستش صبا، نت خوانی و نت نویسی یاد گرفت؛ و این مهارت بعدها وقتی می‌خواست ریف
خود را نویسد، به کارش آمد.

قسمت مهم عمر یا حقی، از سی و پنج سالگی تا آخر عمرش، در کارهای گذشت که به
شکوفایی نوع نوازندگی او گمکنی که نکردم عمر آن را نیز کوتاه کرد. برای اداره زندگی مجبور
بود مرتب تدریس کند؛ و تدریس موسیقی در جامعه‌ای که با شتاب و شوق رو به تجدد می‌رفت.
حرفه در آموزایی نبود، البته کار رادیو هم بود، ولی استعداد یا حقی و امتنال او در آن دستگاه،
صرف ساختن ترانه‌های ساده و سرگرم کننده‌ای شد که بیشتر برای تامین «خوارک» پخش
از آن رسانه جمعی بود تا خلاقیت هنری. اگر عده بسیار کمی مثل محظوظ و مختاری، کم‌کار
و گزیده کار باقی ماندند، نمی‌توان دیگران را نیز چین فرض کرد. یا حقی مردی پر عالم بود
و مثل سایر هنرمندان هم سل خود، از سخاوت و نجابت و حیا بهره بسیار داشت و چه بسا
شاگردانی را به رایگان درس می‌داد و از بابت بسیاری زحمت‌هایش، وجهی نمی‌گرفت و به
رضایت معنوی دلخوش بود. حدیث دردمندی و تنهایی او، قصه دیگری است که سرخ دیگری
می‌خواهد و شاید ناگفته بهتر.

روانشاد استاد خالقی در اوایل دهه ۱۳۳۰، یا حقی را تشویق کرد که کمانچه را احیا کند.
همان طور که بهاری را تشویق کرده و نتیجه گرفته بود. او می‌نویسد: «سال‌ها قبل به یا حقی
گفتم چرا کمانچه را کنار گذاشی. ویولون زن بسیار است ولی کمانچه کش‌ها بکی بعد از
دیگری پیر و ناگون شدن. سعی کن و بارهای این ساز ملی را حیاتی تازه ببخشی... حالا هم
(سال ۱۳۳۳) گاهی صدای کمانچه‌اش از رادیو شنیده می‌شود. امیلوارم خودش متعدد نشون».
حسین خان به رسم زمانه متجدد نشد ولی جانشین قابلی نیافت که اطلاعات و مهارت‌هایش
را به او انتقال دهد. اگر نواهای درست و روشنی از کمانچه او ضبط شده باشد، و اگر آنها
پخش شوند، شاید بعد از سال‌های سال، تعمت شنیدن صدای نفیس، گوهرین و اصیل بهره‌منان
شود. صدای فراموش شده از گذشته‌ای دور که به قلب ما بسیار نزدیک است.
از استاد یا حقی ترانه‌ها و پیش‌درآمدها و قطعات دیگر یادگار باقی مانده است. تو ترانه
«برق غ» (با کلام رهی معیری) و «جوان» (با کلام نواب صفا) را اهل موسیقی می‌شناستند
و ارج می‌گذاشتند. ریف شخصی او شامل دوره‌های ابتدایی و متوسطه و عالی را به خط خودش
نوشت که نزد بازماندگانش نگهداری می‌شود. چه وقت اینها انتشار خواهند یافت؟
پاسخ ناملوم و اینده همچنان میهم است. درین از این گنجینه سالها خاک‌خوردید و درین
از آن گنجینه‌های در خاک رفته موسیقی نفیس و قدیمی ما که حسین خان یکی از آنها بود؛
همچنین فرزند بسیار بالاستعدادش محمد‌حسین یا حقی، نوازنده ویولون که پنج سال قبل، در
آستانه خزان زندگانی جان دردمد را به خاک سپرد و از پی پدر رفت. روان هر دوشان شاد باد.

