

«تاریخ به ما می‌آموزد که افراد و ملل، وقتی عاقلانه عمل می‌کنند که شاخه‌های دیگر را نیز آزموده‌اند.»

و تئاتر

آبايان

متن حاضر پژوهشی است درباره موسیقی خانه‌های قاليبافي ايران که در آن به شهر كرمان، به سبب پيشينه و اعتبار بيشتری که در اين بخش در ميان همه شهرهای ايران داشته است و نيز به عنوان مرکز ثقل و قلب قاليبافي ايران توجه ويزه‌ای شده است.

موسیقی قاليبافخانه‌های ايران نه فقط به خاطر ارزشهاي صنعتي و تجاري و نه به دليل ارزشهاي هنري قالی، بلکه به دليل مجموعه‌اي از ارزشها که ممکن است به فراموشی سپرده شوند، باید بررسی، حفظ و نگهداري شود.

موسیقی قاليبافخانه‌های ايران، مجموعه‌ای است از انگاره‌های ريميك، تipeای ملوديك و الگوهای نغماتی، که در طول تاریخ (سينه به سينه) از نسل به نسل دیگر به عنوان میراث شفاهی منتقل شده است. گوناگونی نعمات، به اندازه مناسبتها، آداب و رسوم، حالات روحی و روانی، جغرافیا و تنوع اقلیمی، متفاوت و رنگارنگ است و به واسطه گوناگونی زبان و گویشهاي ايراني، پيچيدگی خاصی ضميمة اين ڈانر موسيقى آوازي شده است. اين نوع از موسيقى، در زمرة موسيقى آوازي قرار می‌گيرد و هیچ نوع ساز و آلت موسيقى‌ابی - به جز ابزار قاليبافي که گاه انگاره‌های ريميك می‌آفريند - اين آوازا را همراهي نمي‌کند! تاکنون هیچ متن مكتوب، مدون و ضبط نشده است، به همين دليل تمام اطلاعات، ارجاعات و برداشتها، اطلاعاتي شفاهی و نتیجه تحقیق میداني هستند؛ از این روستا به آن روستا، از این دشت به آن دشت و از اين سينه به آن سينه. تاريخچه موسيقى قاليبافخانه‌های ايران کاملاً مشخص نیست، اما با تکيه بر گفته‌های «نقش خوانها» و تأکید بر لازم و ملزم بودن نقش خوانی و قاليبافي اين احتمال وجود دارد که نقش خوانی از ابتدائي تاريخ فرش بافي و توليد قالی، رواج داشته است.

در گارگاههای قاليبافي، شخصی با عنوان «نقش خوان» یا «نقش گو» وجود دارد که جملات و واژه‌هایی را بسته به نقش و رنگ قالی می‌خواند و با فندگان نيز با او همراهي می‌کند. تا حدود چهل سال پيش عموم نقش خوانها را زنان و مردان تشکيل

مي‌دادند. اما به دليل حساسیتهای مذهبی شديدتر آن دوره در شهرستانهای کوچکتر و غنایي بودن آوازهای قاليبافخانه‌ها و همچنین متزلزل بودن موقعیت موسیقی در ايران و حرام بودن صدای زن در مذهب اسلام، مردان نقش خوان، بيشتر از زنان حضور داشتند. اما امروز به اين دليل که قالی موقعیت اقتصادي خود را از دست داده است و مردان به کار بیرون از خانه مشغول شده‌اند، قاليبافي و نقش خوانی بيشتر در اختیار زنان قرار گرفته است.

نگارنده در بسياری از کارگاهها در پاسخ به اين پرسش که نقش خوانی در اختيار زنان است یا مردان، با تعصبهای دیدگاههای شدید جنسی و شخصی روبرو بود. يكی از زنان نقش خوان می‌گفت: گرچه غالب نقش خوانهای امروز زن هستند اما آنها هم زیر بار نقش گویی نمی‌روند و خود را در اين زمینه ناتوان جلوه می‌دهند تا از قاليبافي رهایي یابند. او معتقد بود سلیقه زنان نقش خوان و قاليباف بسيار سالم‌تر و بالاتر از مردان است.

«ياسايي» نام مردي است که به خاطر توانايی و استطاعت بيش از حد مالي، قاليبافان بسيار زيادي را در سالهای قبل در استان کرمان استثمار می‌کرد. امروزه بسياری از قاليبافان خبره و نقش خوانان توانمند که بخش قابل توجهی از آنان زن هستند، از کار قالی کناره گرفته‌اند و بر اين باورند که به لحاظ روانی دیگر طاقت زور و ستم «ياسايي»ها را ندارند. قاليبافي برخلاف گذشته که کار بسيار پستی بوده، امروزه به يك کار لوکس بدل شده است. در قدیم قاليبافان اکراه داشتند که خود را قاليباف معرفی کنند و غالباً به خاطر شغلی که داشتند توسط دیگران تحقیر می‌شدند. حتی گاه افرادي را که پدر یا مادرشان قاليباف می‌بودند، سرزنش می‌کردند، به گونه‌ای که قاليبافان را به تحقیر «شال باف» صدا می‌کردند، زира شال، بافت‌های است که روی چهارپا به ويزه خر می‌اندازند.

امروز اغلب افرادي که به کار قالی ادامه می‌دهند، از استطاعت مالي خوبی برخوردارند (البته نه از راه قاليبافي) و بيشتر به خاطر عادت به قاليبافي، رهایي از تنهائي، سرگرمی و بي کاري است که هنوز به کار خود ادامه می‌دهند. گروهی دیگر هم هستند که قاليبافي را برای تفريح برگزیده‌اند (قاليبافي امروز به يك پز اشرافي و سرگرمی انحصاری بدل شده است).^۲ پژشكان زن اغلب در مطب یا خانه‌های خود اتاقی را به قاليبافي اختصاص داده‌اند (در يك قرن اخير، در ايران پژشكی يكی از مشاغل درآمدزا به حساب می‌آمده است).

نقش خوان باید از سوی بافنده پاسخ خود را دریافت کند و تا اطمینان حاصل نکند که بافنده کاملاً متوجه خوانده او شده است، به کارش ادامه نمی دهد. غالباً نقش خوانان پیر که خود صاحب کارگاه هم هستند، با سرعت هرچه تمام تر نقش را می خوانند^۲، زیرا به تنها چیزی که فکر می کنند پول حاصل از فروش قالی است و در این میان کتنک مفصلی نثار کودکان و نوجوانانی می شود که از نقش خوان عقب بیفتند. عموماً تازه کارها نقش خوانی را به طور کامل پاسخ می دهند؛ یعنی وقتی نقش خوان می گوید «جاخو پشکی جاخو»، جواب می دهند «جاخو پشکی جاخو».

کارگران بزرگتر هم اگر در فضای روحی مناسبی باشند، برای تغییر دادن فضای ساكت و بی روح کارگاه قالیبافی با نقش خوان همنوایی می کنند؛ یک سؤال و جواب بسیار حسی که به پژواک بدل می شود (در این شرایط آوازها فرم کانن به خود می گیرند) و در غیر این صورت آنها با یک پاسخ خلاصه، اشاره، یا یک حرکت سر - در معنی تأیید - بسنده می کنند. مثلاً در پاسخ متن «پیش سه تا لاکی سربره خاجو»، می گویند: «چیدم» یا «درسته» یا «خیلی خوب» یا «برو»، یا سرشان را به نشان دریافت صحیح تکان می دهند. همچنین نقش خوانها هنگام خواندن، جنبه های روحی و روانی خود را در صدا دخالت می دهند. به هنگام عصبیت، پرخاشگر، خشن و با دینامیک بالا؛ هنگام شادی، شاداب تر و طربانگی تر و در دوران عشق و عاشقی رمانسیک و تغزلی تر می خوانند. جوابها نیز تابع این متغیرند. در این شرایط است که جنبه های موسیقایی نقش خوانی جلوه بیشتری می یابد. آواز نقش خوان، هنگامی که از همه جا رانده و وامانده است، غنای بیشتری می یابد. دو بیتیهایی که نقش خوان لبه لای نقشها می خواند، هم جنبه درد دل دارد و هم رفع خستگی می کند؛ هم خالی شدن است و هم سرگرمی. لحن، بیان، فرم، مُد و تناولیه آنچه او می خواند - بسته به حافظه درازمدت و کوتاه مدت او - در قالب آهنگهای روز، نغمه های مذهبی، اذان، آوازهای آیینی، مرتبه خوانی و دو بیتی خوانی دشستستانی بروز می کند. حسی ترین نقش خوانها، دختران و پسرانی هستند که به سن بلوغ رسیده اند و به آغاز یک زندگی مجدد می اندیشند. اوستاهای نقش خوان (صاحبان کارگاه) گاه برای پرداختن به دیگر کارهای خود - شخمنزی یا چراندن - کارگاه را ترک می کنند و کار (نقش خوانی) را به یکی از بافندگان می سپارند. نقش خوانی و جواب، در نبودن اوستا، بر اساس نوع رابطه ها، با متلك، فحش

پیداست خانم دکترها قطعاً برای کمک خرج این شغل را بر نگزیده اند و برخلاف دوران گذشته دیگر این کار به صورت موروثی^۳ ادامه نمی یابد. قالیبافان معتقدند تا قالی نباشد، قالی پیش نمی رود؛ دو عنصری که چنان در نباشد، قالی پیش نمی رود؛ دو عنصری که چنان در هم تبیده شدند که از آنها یک کل پدید آمده است. قالیبافان تا آگاهی کامل دیداری و شنیداری نسبت به نقش و نقش خوان نداشته باشند، نمی توانند به کار خود ادامه دهند. هر نقش خوان ابتدا می بایست قالیباف باشد، سپس نقش چینی^۴ را بیاموزد تا بتواند نقش خوانی را فرا بگیرد. در میان قالیبافان بوده اند کسانی که تا آخر عمر نقش خوانی را فرا نگرفته و بوده اند و هستند کسانی که نخواسته اند نقش خوان شوند. همچنین گروه دیگری هم بوده اند که با عطش فراوان و اشتیاقی دوچندان نقش خوانی را زودتر از دیگران آموخته اند. نقش خوانی اغلب به عهده استادان و پیش کسوتان کارگاههای قالی بود و عموم استادان نقش خوانی برای اینکه شاگردان (کارگران) خود را هر چه دیرتر از دست دهنده و بتوانند کار بسیار زیادی از آنها بکشند. نقش خوانی را به آنها یاد نمی دادند و این کار حدود چهار تا پنج سال ادامه می یافتد. بنای نقش خوانی و حتی قصد نقش خوان از نقش خوانی این است که قالی، صحیح و سریع بافته شود و جنبه های کارگردی و کاربردی آن کمتر مدد توجه است. به همین دلیل است که حضور نقش خوان در کارگاه همیشه الزامی و ضروری به حساب آید. نقش خوانها، نقش خود را که بر روی یک کاغذ یا مقوا م مستطیل شکل به صورت رنگی چاپ می شود، به دست می گیرند و همان طور که در کنار دار قالی قدم بر می دارند شروع به نقش گویی می کنند. گاهی هم می نشینند یا به دیواری تکیه می دهند. متنها بی را که نقش خوان می خواند بر اساس تصویری است که روی کاغذ حک شده و رنگها^۵ برای هر دو آنها - یعنی نقش خوان و بافندۀ قالی - قبل شناسایی است. از این رو به نقش خوان، نقش گو، رنگ خوان و رنگ گو هم گفته می شود. در کارگاههای قالی، بافندگان مکمل نقش خوانان هستند، زیرا باید آنچه نقش خوان می خواند پاسخ دهند. برای همین نقش خوانی همیشه با جواب توأم بوده است مگر آنکه نقش خوان و قالیباف هر دو یکی باشند. در چنین شرایطی نقش خوان، نقش را جلو چشمان خود در میان تارهای قالی قرار می دهد و هم زمان که به آن نگاه می کند قالی را نیز می بافد. در این میان گاهی با صدای بلند نقش می گوید و گاهی با یک نگاه نقشها را در ذهن مروز می کند و آنها را می بافد.

مざر (قبرستان) رفته است یا نه؟ تفاوت شیوه نقش خوانی نقش خوانان نسبت به نسل قبل تنها در لحن و بیان حسی است و در سایر زمینه‌ها نقش خوانی بدون هیچ کم و کاست و هیچ دخل و تصرف، عیناً مانند نسلهای قبل خوانده و گفته می‌شود. بخش‌های غنایی نقش خوانی که بسیار محدود، گاه و اتفاقی است، به حافظه موسیقی‌دان، دانش آوازخوانی، سونوریته، توانایی حنجره و مهارت خواندن بستگی دارد که کاملاً سلیقه‌ای و شهودی است و گاه چندان ادامه می‌یابد و به درازا می‌کشد که به خارج از موضوع نقش خوانی می‌کشد. این بخش از موسیقی قالیباف‌خانه‌ای به دلیل عدم تکرار و حسی بودن بیش از حد در حافظه‌ها باقی نمی‌ماند و غیرقابل انتقال است.

بسیاری از استادان پیش‌کسوت نقش خوانی امروز زن و شوهرانی هستند که سالها قبل در کارگاه‌های قالیبافی به هنگام سؤال و جواب نقش و حسی شدن و عاطفة بسیار زیاد با هم پیوند زناشویی بسته‌اند.

یکی از زنان قالیباف که امروز از مادر بزرگان قالیبافی به حساب می‌آید، در پاسخ به پرسش من که «چه شد با آقای یعقوبی ازدواج کردید؟» گفت: «صدای خوبی داشت (در حالی که همین زن در پرسش قبل صدای خوب را برای نقش خوان ضروری نمی‌دانست) و برای همین میان همه محبوب بود. اخلاقش هم خوب بود، چهره خوبی هم داشت - چهره‌اش مهربان بود - به خاطر همه اینها سرعت کارگران هم زیاد شده بود». می‌پرسم: «لاما خانم شما گفتید نقش خوان خوب باید فقط علم خوبی نسبت به نقش داشته باشد و گفتید که او قالی را هدایت می‌کند» گفت: «بله، ولی اگر صدا و اخلاقش هم خوب باشد، بهتر و محبوب‌تر است. البته باید شمرده هم بخواند طوری که برای بافته‌ها قابل فهم باشد.»

در همین لحظه آقای یعقوبی هم وارد شد و من فرصت را غنیمت شمدم و با هر دو آنها پاسخهای نیافتن‌های را در میان گذاشت (این زوج از مهم‌ترین نقش خوانان قالی در کرمان به حساب می‌آیند). آقای یعقوبی در پاسخ به سؤال من که «حضور نقش خوان در کارگاهها چقدر ضروری است؟»، گفت: «تا سواد نداشته باشی، نمی‌توانی نامه را بخوانی» و باز گفت: «حوالانه باشد، مدرسه بدون معلم نمی‌شود» می‌پرسم: «آقای یعقوبی! آیا شما در روزهای تعطیل، بهخصوص روزهای عزا و ایام عزاداری هم به کار خود مشغول هستید؟» گفت: «بسیاری دارد به شدت فاجعه، نیاز مالی ما و

و ناسزا، خط و نشان کشیدن، کلمات قصار، تهدید، حرفلهای عاشقانه، حرفلهای اروتیک، تشهای فکری، پوزخند، تمسخر، درد و دلهای بعض آلوه، هق هق گریه، شادی و اندوه همراه بوده است. نقش خوان انتخاب شده از سوی اوستا، اگر از زور بازو و ابهت زیادی هم برخوردار باشد، غالباً کسی دیگر را انتخاب می‌کند و خود پی کاری می‌رود.

مضمون و محتوای متنهای نقش خوانی سوای آنچه گفته شد، بارنگ و نقش نیز مرتبط‌اند، و واژه‌ها و جملاتی که به خارج از حوزه فرش و رنگ و نقش ارجاع می‌یابند در متنهای نقش خوان داخل نمی‌شوند، بلکه در حد فاصل یک جمله تا جمله بعد جای می‌گیرند. کلیه آموزه‌های نقش خوان تجربی است. اکثر نقش خوانها در اجرا و خواندن از تبحر و توانایی بالایی برخوردار نیستند نقش خوانهایی که از صدای خوبی برخوردارند معمولاً در کارگاه‌ها اعتبار و ارزش والتری هم دارند و اگر به همراه صدای خوب، اخلاق پسندیده‌ای هم داشته باشند، اعتبار دوچندانی می‌یابند. اگر فاصله سنی نقش خوان با کارگران قالی کم باشد و رابطه اوستا - شاگردی نباشد، نقش خوان خوش‌صدا آواز سر می‌دهد و کارگران نیز خستگی در می‌کنند و در آوازهای ریتمیک همراهی‌اش می‌کنند.⁷ مراحل اجرا به این شکل است که نقش خوان نقشها را می‌خواند و با نوعی حال و هوای حسی سراغ اشعار باباطاهر می‌رود و آواز سرمی‌دهد (دویستی خوانی در میان اغلب نقشخوانها رواج دارد). آخرش جا شد می‌یونش فیروزهای /دوغی اولش جاخو/ آخر قهقهه‌ای جا شد توش هم نخدودی /سیشکی جاخو شد آبی/ دوغی چارتار دش دا خل یکی شد /دوشکی قهقهه‌ای پیش اومد شد ایازم یکی دارچینی /یشکی قهقهه‌ای پیش رفت یکی سر شد جانم م م م /دو زلفونت بود تار ریابم، چه می‌خواهی از این حال خرام⁸

گاه نیز هنگام نقش خوانی و آوازخوانی گفتار محاواره پیش می‌آید که می‌تواند باعث تغییر «مَد» و «تناهیت» شود.

متنهای نیز با حضور چند راوی، زبان، لحن و بیان ترکیبی به خود می‌گیرند: عزیزون از غم و درد جدایی، به چشمونم نمونده روشنایی.⁹ گل خواری پیش اومد، یکی اش هم لاکی¹⁰ /راسی حسن دیروز رفتی سر مزار¹¹ نقش خوان که در حال خواندن دویستی بوده است، به نقش خوانی بازگشته و یکباره از یکی از کارگران سوالی را می‌پرسد: از «حسن»، که آیا او دیروز بر سر

دوغی جاخو دو تا هم سورمه‌ای / پیش سه تا لاکی سر / بره جاخو دوباره دارچینی / دووش قهوه‌ای پیش اومد / سنجتی آخرش جاخو / چار اوشکی پیش اومد جانم... گفتم: «آقای افضلی چه خوب می‌خوانی، خیلی به آنچه خواندی دقت کردم، بعضی از واژه‌ها را چندجور خواندی، عمدی بود یا نه؟» گفت: «دقیقاً عمدی بود. می‌خواستم فضاراً آماده کنم برای سؤالی که صحیح از من پرسیده بودی. نقش خوانیهای کل ایران از چند زاویه با هم تفاوت دارند: یکی به خاطر نقشه‌ها، چرا که هر اقلیم نقشه‌ای منحصر به فرد خود را دارد و یکی هم رنگها، که هم به لحاظ تالیته و هم نوع رنگ تفاوت ایجاد می‌کنند. مثلاً رنگی در قالیهای تبریز به کار می‌رود که در قالی کرمان وجود ندارد و بر عکس نقشی در قالی کرمان به کار می‌رود که در قالی کاشان استفاده نمی‌شود.^{۱۲} همچنین از بابت گویش، لهجه و زبان نیز با هم متفاوتند که این در شهرستانهای مختلف یک استان هم دیده می‌شود. مثلاً در راور گفته می‌شود «ی اشکی» و در سیرجان می‌گویند «بیشکی» یا «یوشکی». در راور واژه‌ها سالم‌تر و شمرده‌تر گفته می‌شوند، اما در سیرجان واژه‌له شده و مخفف گفته می‌شوند. در راور می‌گویند «پیش اومد، پیش رفت». در زرند می‌گویند «اومد، رفت». در راور می‌گویند «چار نقش به جا خودش جاخو». در زرند می‌گویند «چارکی به جا رفت».^{۱۳} گفتم: «با این حساب قالیبافانی که گوششان به یک نوع خوانش، اصطلاح، گویش، سکوت، آکسان، دینامیک، کشش و لهجه خاص عادت کرده است، با تغییر نقش خوان، باید دچار مشکل شوند.» جواب داد: «اگر تغییر زیاد باشد، حتی با اشکال رو به رو می‌شوند. اخیراً حتی با فندگان جوان نسبت به نقش خوانی که شمرده، خوش صدا و سلیس نخواند، اعتراض می‌کنند».^{۱۴}

گفتم: «آقای افضلی! آنچه برای من بیشتر از هر چیز جالب آمد، این که نقش خوانان به طور بسیار عجیبی تحت تأثیر آوازهای مذهبی و آئینی است.^{۱۵} من خودم کرمانی هستم و بخش عمده‌ای از آوازهای مذهبی را که در کودکی و نوجوانی شنیده‌ام، در حافظه دارم؛ به گونه‌ای بسیار غریب، مُد این آوازها با هم یکسان و شبیه است. مُدهایی که تحت تأثیر جغرافیا و فرهنگ بومی این منطقه حال و هوای خاصی هم گرفته‌اند. به این نکته بسیار توجه کردم. ظهر که منزل سید احمد علوی بودیم، هنگام نقش خوانی، صدای اذان از مسجد محل بلند شد؛ هماهنگی عجیبی بین لحن و مُد، هر دو، وجود داشت و هر دو در «پرده سه گاه» می‌خواندند.

توان و حوصله‌مان. اگر ایام تعطیل به مناسبت عاشورا و تاسوعاً باشد، حتماً تعطیل می‌کنیم. اگر بی‌بول شده باشیم، باید قالی را زودتر تمام کنیم و اگر خسته باشیم، استراحت می‌کنیم.» پرسیدم: «اگر کارگاه را تعطیل نکنیم و به کارتان ادامه دهید، نقش خوانی را چه می‌کنید؟» گفت: «آقا نگران نباشید، آهنگش را کمتر می‌کنیم» پرسیدم: «خانم شهربانو شما چطور؟ شما هم در چنین موقعیتی نقش می‌خوانید؟» پاسخ داد: «چرا نخوانم؟ ما به هم مجرم هستیم».^{۱۶}

گفتم: «آیا شما به کارتان علاقه دارید؟» آقای یعقوبی پاسخ داد: «دیگر عادت کرده‌ایم و کار دیگری هم از دستمان بر نمی‌آید». اما خانم شهربانو که صدای بسیار خوبی هم دارد، گفت: «من قالیبافی را بیشتر از نقش خوانی دوست دارم و اصلاً هم به آن عادت نکرده‌ام، بلکه دوستش دارم.» گفتم: «اما خانم شهربانو قالیبافی و کارگاهها که بدون نقش خوان نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند!» گفت: «البته من خودم نقش را می‌خوانم، ولی در کارخانه‌های قالیبافی که ماشینها جای ما هستند، توانسته‌اند بدون نقش خوان کار کنند. یکه می‌خورم و از جواب بسیار دقیق و به موقع شوکه می‌شوم. اگرچه اغلب نقش خوانان بی‌سواد هستند، ولی این هیچ ربطی به هوش، ذکاوت و دانایی شان ندارد.

با آقای یعقوبی و همسرش (شهربانو) خداحافظی کردیم و به قصد دیدن کارگاهی دیگر در شهرستان راور راه افتادیم. راهنمای ما آقای ایزدپناه و آقای افضلی بودند. هر دو معلم سابقه‌دار و دبیر آموزش و پرورش، و آقای افضلی خود یکی از نقش خوانان و قالیبافان زبردست و توانا. بعد از پشت سر گذاشتن شش کارگاه قالیبافی و صحبت با بیش از ۱۰ نقش خوان، همه در پی سوالاتی بودیم که ناغافل پدید آمده بودند. سوالاتی که در کارگاه به ذهنمان خطرور کرد، برای خود نقش خوانان هم تازگی داشت. حداقل سی سال دیر رفته بودیم سی سال پیش، این سوالات، پاسخ قابل توجهی داشته‌اند و به مرور زمان از یاد رفته‌اند. حالا کارها سخت‌تر شده است. صدای آقای افضلی مرا از حال خود بیرون آورد؛ عجب نقش خوانی است. صدای گرم و خوبی هم داشت. وسائل ضبط و تکثیر را از ساک درآوردم و صدایش را ضبط کردم:

اولش دوغی جاخو/ لاکی پیش اومد/ لاکی جاخو آخرش هم پش اومد شد/ چهره‌ای پشرفت/ دوغی سه تا تارو یکی سر/ بچینین هی جاخو چیندم/ آخر پش اومد/ بیشتر پشرفت شد/ سرش جاخو رفت/ جاخو پن وش یکی جاخو/ یوشکی دو تا سنجتی نوا/ دوشکی

وقتی از خانه سید احمد به طرف خانه خانم فاطمه پوینده راه افتادیم، نت تُنیک گام را در ذهنم حفظ کردم. به محض رسیدن به خانه خانم پوینده بعد از احوال پرسی خواهش کردم که همان لحظه بخواند. او شروع به خواندن کرد و جالب بود که ایشان هم در سه گاه و همان تناولیتِه می‌خواند. در پایان پرسیدم: خانم پوینده! مسجد به خانه شما نزدیک است؟ جواب داد: بله! پرسیدم صدای اذان را امروز ظهر شنیده‌ای؟ گفت: بله...».

عموم نقش خوانان زن که از نسل قبل باقی مانده‌اند، در جایی که مرد نامحرم باشد نقش نمی‌خوانند. خود آنها هم غنایی بودن آواز در نقش خوانی را باور دارند. حتی در کارگاههایی که نقش خوانان مرد نقش می‌گیرند و زنان باید جواب دهند باز این نکته رعایت می‌شود (البته در میان همان زنان نسل قبل)، بنابراین در این شرایط باید سر تکان دهند، یا پاسخ کوتاه دهند، یا جواب را کاملاً غیر غنایی بخوانند. گاه نیز سونوریتۀ خود را تغییر می‌دهند و با تقلید صدای مردان پاسخ می‌دهند. جالب است که خانم پوینده در حضور ما بسیار راحت نقش خواند و بر جنبه غنایی آن هم تأکید فراوانی داشت.^{۱۷}

ما بعد به کارگاهی دیگر رسیدیم، در شهرستانی که مرکز نقل قاليبافي کرمان محسوب می‌شود (شهرستان راور). قرار بر این شد، تا پاسخها را نابیم از شهر خارج نشویم. به سختی کارگاههای سنتی را پیدا کردیم. اغلب کارگاههای قدیمی یا از بین رفته‌اند، یا کاربری‌شان تغییر کرده است، یا به کارخانه‌های قاليبافي بدل شده‌اند. در کارگاههای بزرگ و کارخانه‌هایی که هنوز قالی با دست انسان بافته می‌شود، تغییرات بسیار عمدت‌های در ساختار صنعت قالی و فعالیتهای جنبی آن - از جمله نقش خوانی - به وجود آمده است. نقش خوانهایی که در این گونه از کارگاهها حضور دارند، اغلب بی‌تجربه و جوان هستند و قاليبافي را نیز در سطح پایینی فراگرفته‌اند. اکثر قدیمیها گوشه‌گیر شده‌اند، یا از کار افتاده‌اند، یا به شغلی دیگر روی آورده‌اند، یا دیگر این گونه کارگاهها را باور ندارند. عوامل اصلی این دگرگونی وارد شدن قاليهای ماشینی به بازار، حضور چشم‌گیر کشورهای دیگر در این زمینه و ارزان‌تر بودن قاليهای کشورهای دیگر است، که بازار قالی ایران را به رکود اقتصادی سوق می‌دهد. از نسل قبل، تنها کسانی که هنوز به کار ادامه می‌دهند، افرادی‌اند که متأسفانه از استطاعت مالی خوبی برخوردار نیستند. آن دسته از افراد که هنوز در خانه‌های خود مشغول به

از روی شماره پنجره‌ها و خانه‌ها گفته شود.

نقش خوان می‌تواند برای گروهی قالیباف، همزمان نقش بخواند، اما همه بافندگان، یا باید نقش مشترک داشته باشند یا یک نقش قرینه را ببافند. اگر در پشت قالی ای که عرض آن زیاد است، چند کارگر قالی نشسته، و نقشهای مشترک نباشد، نقش خوان می‌تواند برای یک بافنه نقش بخواند. همچنین اگر در یک کارگاه چند دار قالی وجود داشته باشد اما نقشهای مشترک نباشد، نقش خوان فقط می‌تواند برای یک بافنه نقش بخواند. همچنین اگر در یک کارگاه چند دار قالی وجود داشته باشد و همه نقشهای مختلف شبیه به هم باشند، نقش خوانی را می‌تواند یک نقش خوان به عهده بگیرد.^{۲۱}

دارهای قالی به صورت افقی و عمودی‌اند. معمولاً در کارگاههای کوچک خانکی یا چادرهای عشاير از دار افقی استفاده می‌کنند. در قالیبافی با دار افقی بافندگان، قالی را بدون نقش، ذهنی و به بداهه می‌بافد و اگر از نقش برای بافت استفاده کند، از همان شرایط نقش خوانی دار عمودی، پریو خواهد کرد؛ با این تفاوت که در قالیبافی افقی همیشه نقش خوان و بافنه یکی است، زیرا در این نمونه از قالیبافی، سرعت کار مانند کارگاههای بزرگ کنترل شده و دارای اهمیت نیست و قالیها، اندازه کوچکی دارند (این گونه از قالیها را افساری می‌نامند).^{۲۲}

پانوشت:

۱- در قالیبافی هیچ آلت موسیقایی (سازی) نقش خوانها را همراهی نمی‌کند. اما از ابزارهایی استفاده می‌شود که فضای کارگاههای قالیبافی را آنکه از اصوات و انگارهای ریتمیک می‌کنند. ابزاری فلزی برای کوچته شدن (فسرده شدن) نخهای بافته شده به کار می‌رود: «کلوزار»، «دبلیم»، «پاکی»، از پاکی برای بردین نخها استفاده می‌شود، اما از دبلیم و کلوزار برای کوییده شدن نخها، کارگران در شرایط خوب حسی، جسمی و روحی کوییدن تارها (نخها) را به یک ضربانگ یا وزن خاص موزون بدی می‌کنند.

دبلیمها در بیان هر رج بافته شده استفاده می‌شوند و کلوزارها بعد از «بود» اندیازی در بیان و ابتدای هر ۵ رج، پود داخلته می‌شود و پودها که افقی هستند به همراه «دواه»‌های عمودی خانه‌ها را مرزندی می‌کنند. کلوزار و دبلیمزنی بر اساس حالات روحی و حسی بافندگان شکلهای متفاوتی به خود می‌گیرد. ساختار رشتمها قابل پیش‌بینی نیست. بافنه اگر شاد و سرحال باشد، وزنهای ترکیبی ایجاد می‌کند (۶/۸... و...)، و اگر اندوهگین باشد وزنهای سنتیک (۶/۸، ۴/۶... و...). البته این بازی ریتمیک دائمی نیست، در بعضی اوقات ضربه‌ها، تاهمانگ و غیر ریتمیک هستند و بافنه از هیچ منطق خاص ریتمیکی برای ضربه‌زدن پریو نمی‌کند.

۲- در این کارگاهها (اشرافی)، گاه حتی صدای نقش خوان را ضبط گرده‌اند و به هنگام قالیبافی برای خود پخش می‌کنند تا کارگاهشان رنگ و بوی شستی به خود بگیرد (یک سو واستفاده اشرافی از تکنولوژی). با

کار هستند نیز به دلیل بیماری، قالی‌ای را که در طول دو ماه به پایان می‌رسانند، اکنون یک ساله می‌بافند. در چندین کارگاه قالیبافی نقش خوانانی را دیدم که توائی قالیبافی نداشتند و فقط نقش خوانی می‌کردند و همچنین نقش خوانانی هستند که در کارگاهها فقط به خاطر نقش خوانی خود حقوق می‌گیرند.^{۱۸}

از طرفی چون مبانی نقش خوانی و شیوه نقش‌کشی (نقشه کشی فرش)^{۱۹} در کل کشور ثابت است، نقش خوانان در هر شهر و روستایی می‌توانند به کار خود ادامه دهند. تنها اشکال در این باره، تغییر زبان، لهجه، گویش، نقشهای جدید و رنگهایی هستند که نام ناآشنا دارند.

نقش خوانان معتقدند در این باره نگرانی وجود ندارد و معتقدند نقش گویی که بتواند به تمام نقشهای رنگها، نقش‌گوییها و نقش‌بینیها احاطه کامل داشته باشید، وجود خارجی ندارد. البته پذیرش این ذهنیت غریب به نظر نمی‌رسد، زیرا تاکنون هیچ سندی درباره نقش خوانی در ایران منتشر نشده است (و البته این کاملاً به عهده مراکز فرهنگی - هنری و دولت است)^{۲۰}

بسیاری از استادان قالیباف و نقش خوان، کار خود را حدواداً پنج سالگی آغاز کرده‌اند و برای کمک خرجی خانواده این کار را با اجبار پسر و مادر خود انجام داده‌اند. بعضی از این افراد حس زیبایی به قالی ندارند، اما درباره نقش خوانی با آرامش بیشتری صحبت می‌کنند؛ معتقدند برخلاف قالیبافی، نقش خوانی را خود انتخاب کرده‌اند. آنها نقش خوانی را در طول مدت دو تا پنج سال فرآگرفته‌اند که قسمتی از آموختش را مستقیم و قسمتی دیگر را غیرمستقیم آموخته‌اند (بر اساس نقشهای و از طریق گوش). استادان تمام سعی خود را برای نگرفتن آنها به کار می‌گرفته و شاگردان با تمام وجود می‌آموخته‌اند. در این کشاکش، اغلب، شاگردان پیروز بوده‌اند. اما تا زمان یادگیری کامل، کتکهای مفصلی را نوش جان کرده‌اند. کارگر قالی تا زمانی که نقش گویی و نقش چینی را نمی‌آموخت، باید زور و خشونت استاد کار را تحمل می‌کرد. صاحبان کارگاههای قالی نیز برای نگهداری بیش از حد شاگردان اسری زیادی به خرج می‌داده‌اند تا آنها نقش خوانی را نیاموزند.

نقشهای بر روی جدولی با تقسیم‌بندیهای بسیار منظم کشیده شده‌اند. هر جدول دارای خانه‌های کوچک‌تر و هر خانه دارای پنجره‌های کوچک‌تر است. تعداد خانه‌ها بر اساس نوع نقش افزایش و کاهش می‌باید. هر خانه دارای دو پنجره عمودی و ده پنجره افقی است، که روی هم صد پنجره را تشکیل می‌دهند. از این رو نقش باید

بررسیهایی که در این زمینه انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که این کار، به این صورت عملی نیست. زیرا نقش خوان، گاه نقش را چند بار تکرار و همزمان با نقش خوانی دست کارگران را کنترل می‌کند. لهجه و گویش نقش خوان شناسایی شده است. در صدای ضبط شده، گوش همگانی نیست، تکرار شدن متن نقش خوانی قابل کنترل نیست و دست کارگران نیز توسط کسی برای جلوگیری از خطای کنترل نمی‌شود.

پخش موسیقی و گوش دادن به رادیو در کارگاههایی که یک بافته دارد، رایج است.

بافته‌گانی که به تنهایی به بافت قالی مشغولند خود نیز نقش می‌خوانند، به این دلیل که نقش را با نگاه دنیال می‌کنند و از حفظ دارند، یا در ذهن می‌خوانند و برای جلوگیری از خستگی و یکواختی، در محل کارشان رادیو یا موسیقی دل خواهشان را گوش می‌دهند. کم پیش می‌اید که در چینین کارگاههایی نقش خوانی را با صدای بلند انجام دهند.

۳- در قدیم تقریباً قالیبافی و نقش خوانی موروثی بود و خانواده‌هایی که در آنها پدر و مادر قالیباف بودند، همه فرزندان نیز به ناجار به قالیبافی روی می‌کردند. البته استثنای نیز وجود داشته است.

۴- نقش چین به کسی می‌گویند که متواند نقش خوانه شده توسط نقش خوان را بیچند (بیافد).

۵- درست بودن تعداد رنگهای قالی میان از حداقل ۵ رنگ تا حداقل ۸۰ رنگ در نوسان است. اما در قالی حدود ۲۰ رنگ به کار می‌رود. رنگها اغلب بر اساس نام درختها نام‌گذاری شده‌اند. به عنوان نمونه، رنگ غُلابی یعنی رنگ میوه درخت غُلاب.

در قالیبافی نوعی نسبت زیبایی شناسی میان رنگها وجود دارد. هر رنگ در کنار رنگ دیگر قرار نمی‌گیرد، مگر بر اساس یک نوع نگاه ثابت، یا یک پیش‌فرض که مسوق به ساقه قبلي باشد. مثلاً در کرمان رنگ سُرماء‌ای در کنار رنگ قهوه‌ای نمی‌نشیند و سنجده‌ی در کنار چینی کاربرد زیادی ندارد. یا ترمه‌ای در کبار لاکی بافته نمی‌شود. در حاشیه‌های قالی این وسایس و چندان می‌شود.

هر قالی حداقل یک حاشیه و حداقل هفت حاشیه دارد و همه این حاشیه‌ها، حداقل رنگها را با حسیاست بیشتری در خود جای داده‌اند. نقش خوانان دلیل کنندی کار در این قسمت را تراکم رنگها می‌دانند.

معروف ترین رنگهای قالی عبارتند از سرماء‌ای، دوغی، زنگاری، لاکی، گل‌خواری، مسی، لیمویی، سنجده‌ی، غُلابی، فیروزه‌ای، چهراه‌ای، سوسنی، حوزی، ترمه‌ای، چینی، یشمی، آبی، دارچینی، مخلصی، بیدمشکی و ... اگر در شهری برای قالیبافی هشتاد رنگ شناسایی شده باشد، برای به کار بردن هشتاد و یکمین رنگ هیچ میاری جز نام رنگ وجود ندارد. نام جدید فقط به لحاظ موزیکالیته با شهرهای دیگر تفاوت خواهد کرد.

۶- اغلب قالیبافان معتقدند که با حضور نقش خوان سرعت کار بالاتر است. اما اگر نقش خوان مستبد، دیکتاتور و خشن باشد، در صد خط، در بافت قالی بالا می‌رود. در کارگاههایی که نقش خوانان خشن حضور دارند، قالیبافان اگر هنگام بافتن، رنگها را خطای بیچندند، از بیم کنک و نشر، به روی خود نمی‌آورند، و این در حالی است که نقش خوان متوجه خطای آنها نشود.

در این میان گروهی از قالیبافان معتقدند که اگر خود، نقش را در مقابل بگذارند و بخوانند، باقتن را سریع تر پیش می‌برند. نقش خوانی در کارگاههای قدیم حداقل با دو کارگر تعريف می‌شده است، یکی بافته قالی و یکی هم نقش خوان. زیرا مسئله اصلی سوال و جواب بوده است. معمولاً نقش خوانان با شیدن جواب انرژی بیشتری می‌گیرند و با هیجان بیشتری می‌خوانند. در این گونه کارگاهها اگر یک نفر زن کار می‌کرد و یک نفر مرد، معمولاً مرد نقش می‌خواند و قالی را که کار سخت‌تر و خسته‌کننده‌تری می‌بود، زن می‌بافت.

۷- در کارگاههایی که کارگران آن از یک خانواده‌اند، و یا نسبت به هم از عاطفه و حس و سنتی بالایی برخوردارند، اتفاق می‌افتد که همگی به صورت یک گروه که نقش خوان را همزمان، و یا در جواب نقش همراهی کنند. همچنین در کارگاههایی که چند دار قالی بریاست، یا چند نقش خوان وجود دارد، کارگران یک دار قالی با کارگران دار قالی دیگر،

- نقش خوان خوب).
- ۱۸- در کارگاههای قالی، کارگری را که نواند نقش بگوید قالیباف نمی دانند. چنین کارگری از حقوق و مزایای بسیار پایینی برخوردار است. اگر شخصی در کارگاه قالی، هم نقش بخواند و هم قالی بافند، حقوق بیشتری دریافت نمی کند.
- فرایند کار در قالیبافی چنین است که ابتدا یک شغل دارند، یعنی قالیباف هستند، و بعد از فرآگیری نقش چنی و نقش خوانی دو شغله می شوند و در سینه بالا به عمل ناتوانی بافندگی را کنار می گذارند و دوباره یکشلفه خواهند شد (نقش خوان). اما در هر حال یک دستمزد خواهند داشت و افزایش حقوق بر اساس تورم اقتصادی جامعه و کوتاش خواهد بود. در این میان گروهی قالیبافی را بیشتر دوست دارند و معتقدند تا قالی نباشد، نقش خوانی اهمیت ندارد و گروهی نقش خوانی را انتخاب می کنند و بر این باورند که نقش خوان از اعتبار و منزلت و محبویت بیشتری برخوردار است، کار جسمی کمتری دارد، کسوت را به اثبات می رساند و آزادی بیشتری دارد. در این میان هستند افرادی که هیچ علاقه ای به نقش خوانی ندارند اما به دلیل کهولت مسن و ناتوانی و نیازهای مالی به این کار روی می آورند.
- ۱۹- برخی از نقش خوانان خود نیز نقش قالی را ترسیم می کنند. برخی نقشهای معروف قالی عمارتند از: (شاه عباسی)، (سنبل دار سوری)، (کیکی)، (گلستانی)، (حسن خانی)، (درختی) و ... شیوه نقش خوانی بزرگ و کوچک هیچ تفاوتی ندارد.
- ۲۰- نقش خوانها یکی دیگر از تفاوت‌های نقش خوانی امروز با گذشته کوتاه و مقطع شدن نقش خوانی می دانند. ممکن است که در گذشته طول و عرض قالی زیاد بوده و اندازه‌ها تا ۵۰×۳۰ فوت مرسید (هر سه فوت را یکمتر می دانند). بنابراین نقش خوانها آن قدر می خواهند تا کارگر عرض قالی را تا آنها پیش برود (دوند بافت قالی حرکت از یک سمت به سمت دیگر در عرض قالی است)، به همین دلیل بلند و پیوسته می خواهند. اما امروز قالیبافی کوچک بازار بیشتری دارد و نقش خوان نهایتاً می بایست برای قالی ای با عرض ۱/۵ متر بخواند و برای آغاز بافت رج جدید نفیش را مجدداً گرم کند. در پاسخ به این پرسش که «اگر نقش جدیدی وارد بازار قالی شود، آیا نقش خوان می تواند آن را بخواهد؟» می گویند «اگر علم نقش کشی نقاشی فرش تغییر نکرده باشد، به راحتی می توان آن را خواند».
- بنابراین نقش خوان توانایی خواندن هر نقش قالی را که با همان شیوه همیشگی نقش شده باشد، دارد. در نتیجه خواندن نقش قالی شهرهای دیگر هم عملی است. نقش خوانها تفاوت اصلی نقشها را در سنتگینی و سبکی آن می دانند. آنها معتقدند که برخی نقشها پر کارتر و برخی کم کارترند.
- ۲۱- گفته می شود «فلاام علی» نقش گویی بوده است بسیار مال دوست و خسین. او چهار خانه در کنار هم داشته است. دو خانه سمت راست کوچه و دو خانه رو به روی آن (سمت چپ). در هر خانه چند کارگر و دار قالی برا بوده است.
- غلام علی برای صرفه جویی در هزینه، و استفاده نکردن از نقش خوان به تهابی در وسط کوچه می ایستاده و با صدای بلند برای هر چهار خانه نقش می گفته است. او قالیها و نقشها را «همبیو» (همبو بودن یعنی هم‌نشش بودن و از یک سو بودن) می گردد است تا کارگران هم‌زمان از یک نقش خوان بپریو کنند.
- و این در حالی است که گروه بسیار زیادی از نقش خوانها وقتی در کنار هم در یک کارگاه هم‌زمان از یک نقش خوان بپریو کنند.
- و این در حالی است که گروه بسیار زیادی از نقش خوانها وقتی در کنار هم در یک نمایشگاه مشغول به کار می شوند، نقش خوانی که از صدای بهتری برخوردار می بود، صدای خود را باین می اورد تا نقش خوان دیگر دلسوز و نامید نشود. در عین حال گاه نیز اتفاقی می افتاده است که برخی از نقش خوانان هم‌دیگر را از دور خارج می کردند.
- ۲۲- حتی نقش خوانان حرفه‌ای و اساتیدان معتبر در این زمینه هم نمی توانند بدون در اختیار داشتن نقش، نقش خوانی کنند.
- یا نقش خوان با نقش خوانی دیگر هم آوایی یا هم‌زایی می کند یا ناخواسته و تصادفی یک آواز کرال پلی فونیک را به وجود آورند.
- همچنین بافندگانی که در پشت یک دار قالی نقش قرنیه‌ای را راست و چپ می بافند می توانند هم‌زمان به خواندن یک نقش خوان گوش دهند. در غیر این صورت - یعنی اگر در پشت دار قالی بافنده وجود داشته باشد و هر کدام نقشی متفاوت را بخوانند - نقش خوان می تواند به ترتیب برای نک تک آنها نقش را بخواند. گاهی نیز خود نقش خوان هم‌زمان که می خواند، می تواند به عنوان یکی از بافندگان شرکت و وجود داشته باشد، کارگران همه دارها می توانند هم‌زمان با صدای نقش خوان همراه شوند.
- ۸- دوبیتی باطاهر
- ۹- بیتی از دوبیتیهای باطاهر.
- ۱۰- متن نقش خوان.
- ۱۱- گفتار - محاوره.
- ۱۲- در مذهب اسلام هر چه غنای موسیقی بیشتر باشد، خطرهای افرین تر است. در عین این که غنا، بخشی از موسیقی کشورهای اسلامی است.
- ۱۳- معمولاً در شهرها و کارگاههای مختلف گاه اسما رنگی مشترک، اما خود رنگ دارای چند تالیبه است. این امر برای نقش خوان اشکال ایجاد نمی کند. یعنی تفاوتی در بیان لاکی استفاده شده در این کارگاه خاص در شهر کرمان با لاکی کارگاهی در شهر تبریز وجود ندارد.
- ۱۴- اصطلاحاتی که در نقش خوانی استفاده می شوند، به مرور زمان به سوی یک مطلق آهنگین و سادگی بیان حرکت می کنند. در قدیم گفته می شده است «یکی اش بره جا خودش». و این سطر به مرور زمان بدل شده است به «یشکی جاخو»، «خوانداخنه شد» بدل شده به «خونخاد شد»، «پیش اومد» شده «پیش‌سومد»، «پیشرفت کرد پیش اومد» شده «لهه دو تا وحدت» شده «لهه تو رفت به دو تا اولد» شده تا میون دو طرف یکی پیش اومد» شده «سه تا میون در طرف یشکی بشودم».
- ۱۵- آهنگین بودن یا نبودن، هم قافیه شدن یا نشدن، موزون بودن یا نبودن متن در نقش خوانی کاملاً به نقش ارتباط دارد. ممکن است در قسمتهای از نقش تنها این امکان ایجاد شود که متن خوانده شده موزون و آهنگین باشد و ممکن است در قسمتهای دیگر از نقش عملی نباشد.
- ۱۶- باید توجه داشته باشیم ملودیهایا ملاحظه لحن نعت تأثیر آوازهای ایینی و مذهبی قرار گرفته‌اند، و گرنه نقش خوانی‌ها به هیچ وجه جنبه اینی ندارند.
- ۱۷- در قدیم بعضی از خانواده‌ها که فرزندانشان را برای کمک خرج به کارگاههای قالیبافی می فرستادند، در صورتی که فرزندانشان دختر می بود به او اجازه فرآگیری نقش خوانی را نمی داشند و این موضوع را به استادکار یا صاحب کارگاه گوشزد می کردند. برخی از مادران و پدران، خواندن را - به مخصوص برای دختر - بد می دانستند. پدران دخترانشان را تهدید می کردند که اگر نقش خوانی کنند، موهایشان را می بند و با آن قالی می بافند. دخترانی که از راه گوش و طبعاً چیدن و دیدن نقش و رنگ، ناخواسته نقش خوانی را فرامی گرفتند تا سال‌های سال (تا پایان دوره جوانی) سکوت اختیار می کردند. نقش خوانان زن امروز دیگر مانند گذشته نسبت به مسائل مذهبی سخت‌گیر نیستند.
- امروز صدای زن در کارگاهها، راحت‌تر از گذشته شنیده می شود. البته شاید هم به این دلیل باشد که نقش خوانی را یک زانر موسیقایی به حساب نمی آورند و جنبه‌های غنایی آن را باور ندارند. به دلیل ناشایسته بودن عصوم قالیبافان و نقش خوانان به موسیقی، جنبه‌های غنایی نقش خوانی چندان برایشان شناخته شده نیست. شاید به همین دلیل است که برخی از آنها در ایام تطبیلات مذهبی نیز در کارگاه نقش می خوانند.
- مراحل فرآگیری نقش خوانی به این ترتیب است -۱- فرآگرفتن قالیبافی -۲- شناختن کلیه زنگها -۳- فرآگیری نقش چنی -۴- فرآگرفتن نقش چنی -۵- فرآگرفتن نقش خوانی (قالیبافان معتقدند قالی بر چهار رکن استوار است: ۱- بافندگان ۲- نقش خوب ۳- رنگ خوب ۴-