

آثاری از موسیقی کلاسیک و معاصر جهان برای سنتور

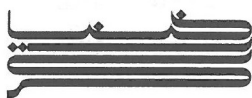
نُت نگاری، تنظیم و اجرا
پولاد ترکمن راد

کتاب
سفر خنیاگر

بِلا چاو

آثاری از موسیقی کلاسیک و معاصر جهان
برای سنتور

نُت‌نگاری، تنظیم و اجرا
پولاد ترکمن راد

نشر خُنیاگر

تهران ۱۳۹۹

فهرست قطعات

صفحه	گام	ژانر/ توضیحات	آهنگساز
			کوک دو ماژور
			۱. بین ستاره ای (Interstellar)
			۲. به آهستگی (Despacito)
			۳. پَت و مَت (Pat & Mat)
			۴. تنها (One)
			۵. کاپریس ۲۴ (Caprice 24)
			۶. بزَن به چاک جک (Hit the Road Jack)
			کوک می بمل ماژور
			۷. بازی تاج و تخت (Game of Thrones)
			۸. سرود روسی (Slav'sya, Otechestvo nashe svobodnoye)
			کوک فاماژور و سی بمل ماژور
			۹. پرلود ۱ (Prelude 1)
			۱۰. گلوریا (Gloria)
			۱۱. زندگی یک گل سرخ (La Vie en Rose)
			۱۲. جزیره زیبا (La Isla Bonita)
			۱۳. سمفونی ۴۰ (Symphony 40)
			۱۴. بلا چاو (Bella Ciao)
			۱۵. چشم ببر (Eye of the Tiger)
			۱۶. آوه ماریا (Ave Maria)
			۱۷. پرلود ۲ (Prelude 2)
			۱۸. می خواهم (Je veux)
			۱۹. پوارو (Poirot)
			کوک سل ماژور
			۲۰. اوریون (Orion)
			۲۱. انوانسیون ۱۰ (Invention 10)
			کوک دیگر
			۲۲. گمشده فراموش نشده (Lost not forgotten)
۱۰	لامینور	موسیقی فیلم	هانس زیمر
۱۶	لامینور	پاپ-لاتین و ریگاتون	لوئیس فُنسی، ددی یانکی
۲۰	دوماژور	موسیقی کارتون	پتراسکومال
۲۲	لامینور	مِتال	مِتالیکا
۲۴	لامینور	کلاسیک	نیکولو پاگانینی
۲۷	لامینور	جَز	پرسی میفیلد
۳۰	دومینور	موسیقی سریال	رامین جوادی
۳۲	می بمل ماژور	مردمی / کلاسیک	آلکساندر و آلکساندروف
۳۵	فاماژور	کلاسیک / باروک	باخ
۳۷	سی بمل ماژور	کلاسیک / باروک	هنرل
۴۰	فاماژور	شانسون فرانسوی	ادیت پیاف
۴۴	رِمینور	پاپ-لاتین اسپانیایی	پ. لئونارد، ب. گیچ
۴۹	سُل مینور	کلاسیک	موتسارت
۵۱	رِمینور	مردمی و ضدفاشیستی	فولکلور ایتالیایی
۵۳	فاماژور	موسیقی فیلم راکی ۳	گروه سِروایور
۵۸	فاماژور	کلاسیک	فرانتس شوبرت
۶۰	رِمینور	کلاسیک / باروک	باخ
۶۱	رِمینور	نوول شانسون فرانسوی	ژز
۶۵	سُل مینور	موسیقی سریال	کریستوفر گانینگ
۶۷	می مینور	مِتال	گروه مِتالیکا
۷۱	سُل ماژور	کلاسیک / باروک	باخ
۷۳		مِتال	گروه دریم تیتر

پولاد ترکمن راد، متولد زمستان ۱۳۶۰ تهران

فراگیری مقدمات موسیقی و ساز سنتور را از بهار ۱۳۶۹ در آموزشگاه موسیقی بهارلو آغاز کرد و نزد استاد نادر سینکی ادامه داد و از حضور استادان، اسماعیل تهرانی، سعید ثابت و اردوان کامکار نیز بهره مند شد. او سه تار را نیز به عنوان ساز دوم در محضر استادان، منصور سینکی، بهروز همتی و مسعود شعاری آموخته و با نواختن تنبک، پیانو و گیتار باس الکتریک نیز آشناست. در سال ۱۳۸۳، در مقطع کارشناسی رشته نوازندگی ساز ایرانی، با ساز تخصصی سنتور، از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل شد و در دوره تحصیل خود از حضور استادان، حسین دهلوی، احمد ابراهیمی، داریوش صفوت و شریف لطفی بهره جست.

در سال ۱۳۸۵، برای ادامه تحصیل در رشته اتنوموزیکولوژی به کشور آلمان مهاجرت کرد و در طول این سال‌ها، کنسرت‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلفی در زمینه موسیقی ایرانی و سنتور در ایران، آلمان، فرانسه و هلند برگزار کرده و از سال ۱۳۷۵ در ایران و پس از آن در آلمان به تدریس سنتور برای ایرانیان و غیرایرانیان اشتغال داشته است.

او دارای مدرک پداگوژی «موسیقی دانان حرفه‌ای خارجی شاغل در آلمان»^۱ از «آکادمی موسیقی ایالتی آلمان»^۲ است. پروژه دو ساله «سه‌شنبه‌ها سنتور» از دیگر فعالیت‌های اوست که طی آن در طول دو سال هر هفته قطعه‌ای از سبک‌های مختلف موسیقایی، از جمله تعدادی از قطعاتی را که در این کتاب آمده است، برای سنتور تنظیم، بازنویسی، اجرا و ضبط کرده و نسخه‌های صوتی و تصویری آنها را در شبکه‌های اجتماعی (یوتیوب، آپارات، ساوندکلاؤد، تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک) منتشر کرده است.

تاکنون از او دو آلبوم صوتی منتشر شده است:

- آلبوم «فانوس» (۱۳۹۶، ایران: مؤسسه فرهنگی و هنری آوای ماد) دنووازی سنتور پولاد ترکمن راد و روزبه مطیعا از آثار فرامرز پایور، حسین دهلوی، اسماعیل تهرانی، پرویز مشکاتیان و دو نوازنده آلبوم؛
- آلبوم «سلسان»^۳ و^۴ (۱۳۹۸، آلمان: TKM Medien Köln) دنووازی سنتور پولاد ترکمن راد و ویلنسل کاتارینا هوفمن^۵ که شامل قطعاتی در گام چهارگاه (با اجرای ربع‌پرده در هر دو ساز) و گام‌های غربی است.

1. Zertifikatslehrgang Musikpädagogik für Musiker*innen verschiedener Kulturen
 2. Landesmusikakademie NRW
 3. Celsant

۴. مخفف ترکیب لاتین اسامی ویلنسل و سنتور Santur با تلفظ فرانسوی آن.

توضیحات

هدف از تألیف و نشر این کتاب استفاده از قابلیت‌های بعضاً کمتر به کار گرفته شده سنتور برای اجرای قطعات مختلف و در دسترس قراردادن آهنگ‌هایی در سبک‌های غیر رایج سنتورنوازی برای علاقه‌مندان ایرانی و غیر ایرانی ساز سنتور جهت اجرا و لذت بردن از صدای این ساز فارغ از رپرتوار صرفاً ایرانی آن است.

بعضی از قطعاتی که در این کتاب برای اجرا با سنتور تنظیم شده‌اند به دلیل خواننده مشهوری که آنها را اجرا کرده یا فیلم و سریال مشهوری که در تیتراژش استفاده شده محبوب و معروف شده‌اند. علاوه بر آن، از لحاظ موسیقایی هم بسیار غنی و باارزش هستند و بعضاً با اجرای تک‌نوازی این قطعات و با سازهای آکوستیک این ارزش‌ها بیشتر به گوش می‌رسند.

اکثر قطعات با تغییرات اندکی در کوک‌های رایج ماهور فا یا ماهور دو قابل اجرا هستند. بعضی قطعات احتیاج به کوک‌های مخصوص به خود دارند که در بخش کوک‌ها توضیحات کافی در این باره داده شده است.

در پایان تمام قطعات توضیحاتی آمده که علاوه بر آشنایی با معنای عنوان قطعه اطلاعات بیشتری را در اختیار نوازندگان قرار می‌دهد.

در اکثر قطعات از معادل‌های رایج‌تر نت‌ها استفاده شده است؛ مثلاً به جای ردیزاز معادلش می‌پُل استفاده شده که برای نوازندگان سنتور آشنا تر است هرچند از لحاظ نت‌نویسی و اصول هارمونیک صحیح نیست.

ثنا لیتة برخی قطعات هم بنا به ملاحظاتی که برای نواختن و کوک کردن ساز سنتور وجود دارد تغییر داده شده است. در کتاب حاضر عدد 8 همواره نشان‌دهنده خرک هشتم است و هیچ‌گاه به معنای انتقال نت به اکتاو بم‌تر یا زیرتر به کار نرفته است.

در این کتاب کشش‌های چنگ نقطه‌دار و بیشتر از آن تنها در مواردی که علامت T روی سرنت قرار گرفته باشد ریززده می‌شوند و در باقی موارد با یک ضربه تک اجرا می‌شوند.

در پایان، از همسر، پدر و مادرم تشکر می‌کنم که همواره پشتیبان فعالیت‌های هنری ام بوده‌اند. با سپاس از زحمات و پیگیری آقای شهاب مینا، مدیر نشر خُنیاگر.

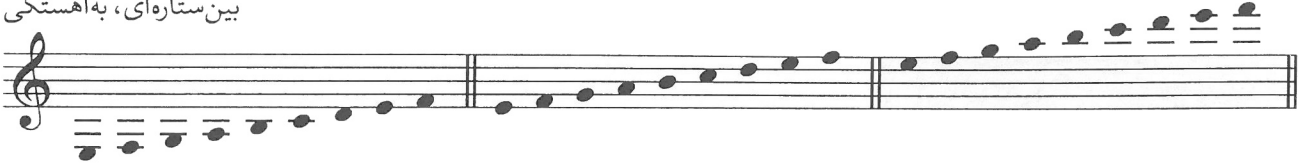
پولاد ترکمن راد

بُن آلمان، فروردین ۱۳۹۹

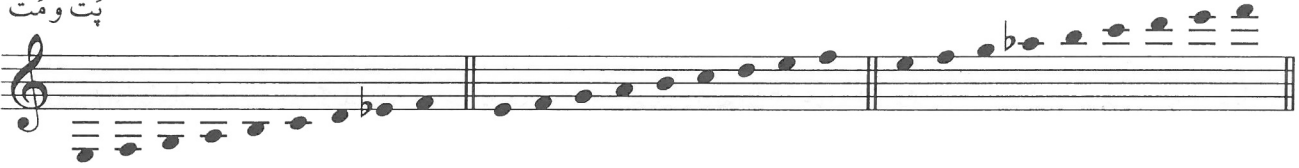
کوک قطعات

کوک دو ماژور

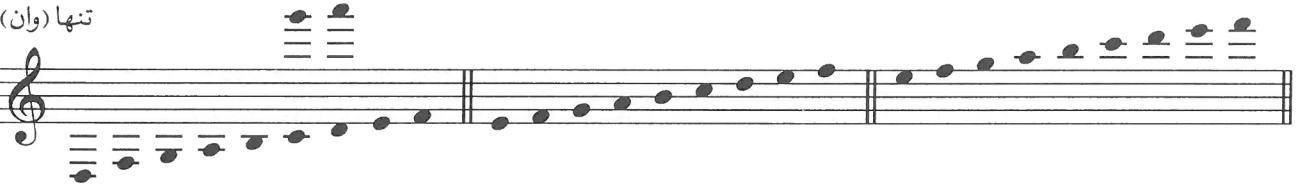
بین ستاره‌ای، به آهستگی

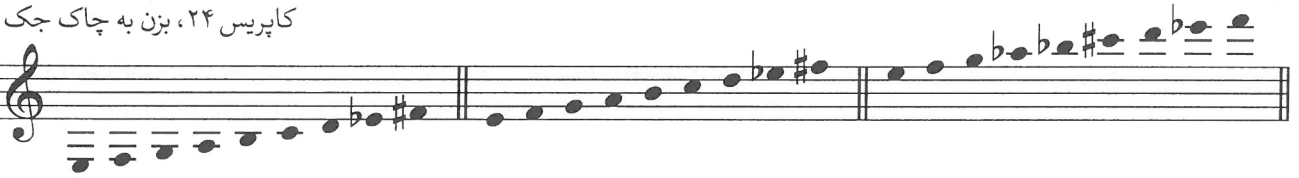
پَت و مَت

تنها (وان)

کاپریس ۲۴، بزن به چاک جک

کوک می بمل ماژور

بازی تاج و تخت

سرود روسی

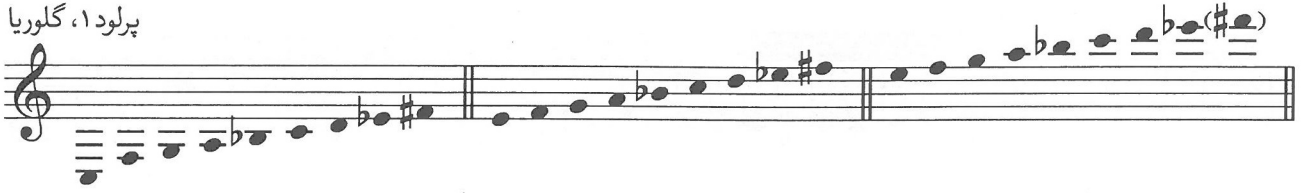

برای اجرای قطعات کتاب حاضر بهتر است ابتداً پشت خرک ششم سیم زرد رانت شُل روی خط چهارم بالای حامل، و پشت خرک هفتم سیم زرد رانت لای بالای خط چهارم حامل کوک کنید. این دونت در اجرای سه قطعه «تنها»، «سرود روسی» و «پوارو» استفاده شده‌اند.

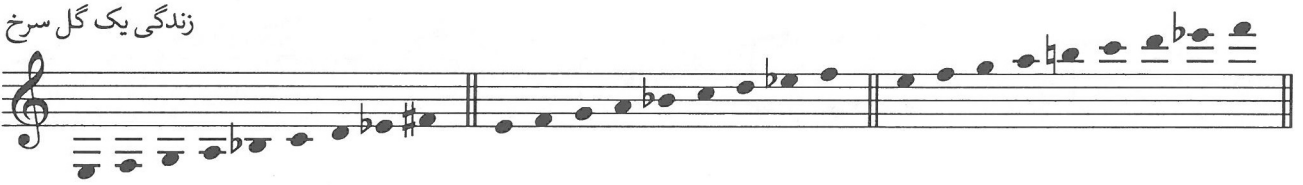
برای پرهیز از کوک کردن پشت خرک سیم‌های زرد، می‌توان جمله‌های حاوی این دونت را از یک هنگام ب

کوک فا ماژور و سی بمل ماژور

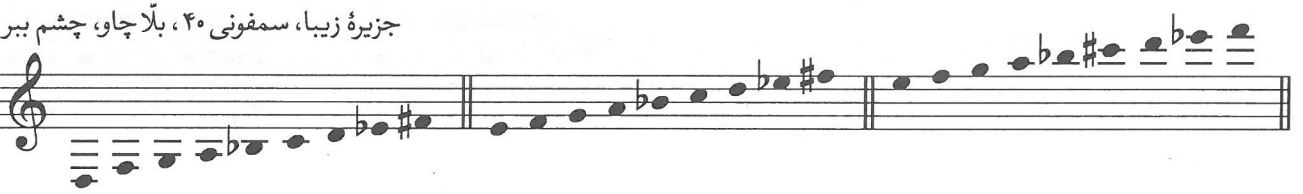
پرلود ۱، گلوریا

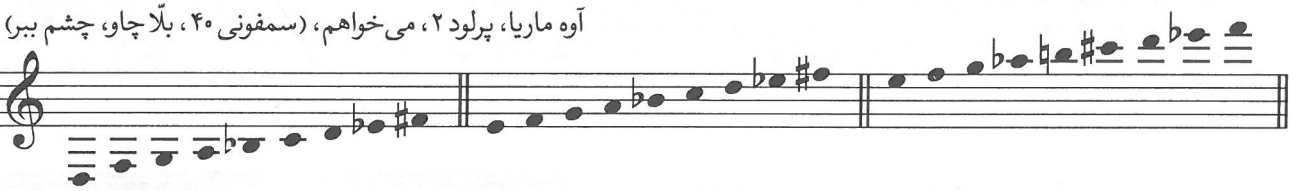
زندگی یک گل سرخ

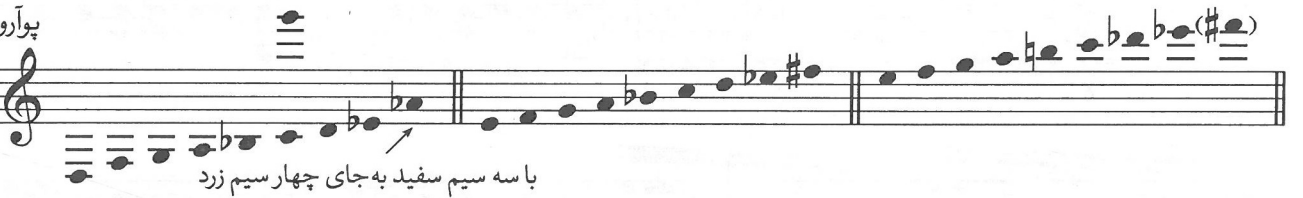
جزیره زیبا، سمفونی ۴۰، بلا چاو، چشم بیر

آه ماریا، پرلود ۲، می خواهم، (سمفونی ۴۰، بلا چاو، چشم بیر)

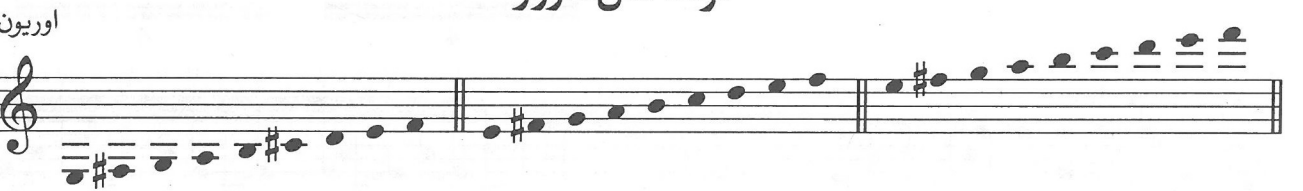
پوارو

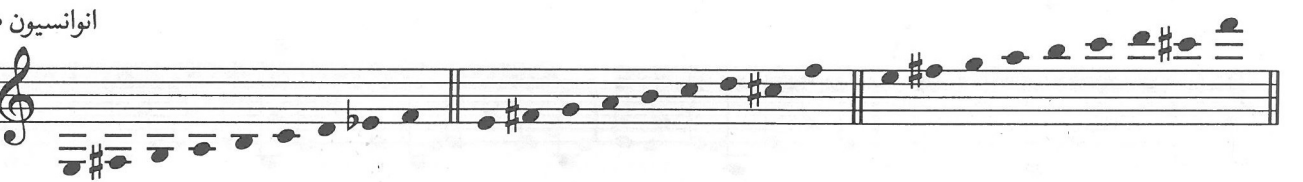
با سه سیم سفید به جای چهار سیم زرد

کوک سل ماژور

اوربون

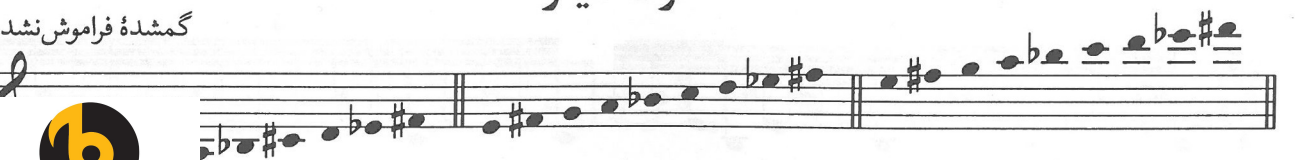

انوانسیون ۱۰

کوک دیگر

گمشده فراموش نشده

بین ستاره‌ای

Interstellar

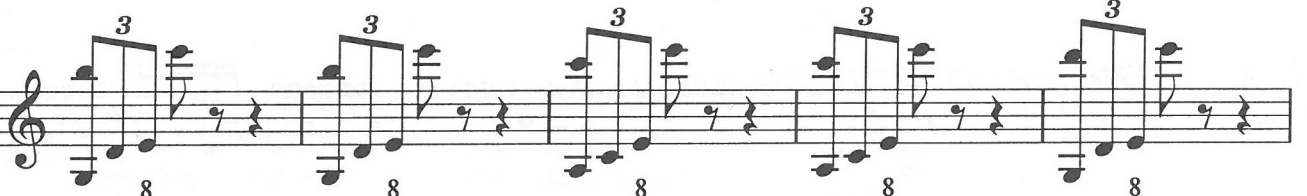
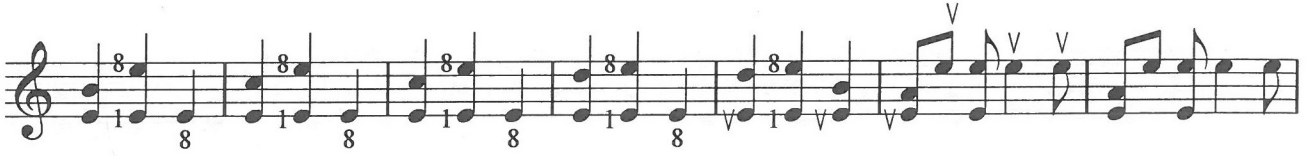
هانس زیمر

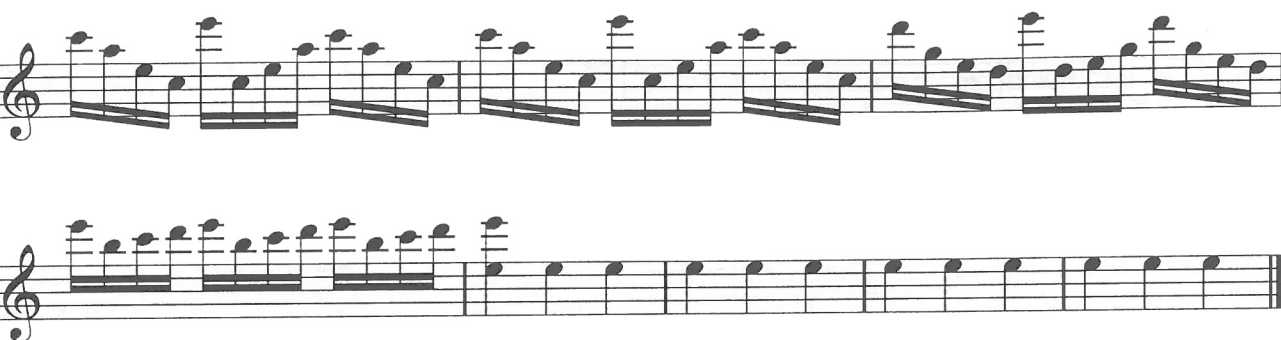
Hans Zimmer

$\text{♩} = 90$

The musical score is written for piano in 3/4 time. It begins with a tempo marking of quarter note = 90. The piece is characterized by its iconic eighth-note accompaniment. The score consists of ten staves of music. The first two staves show the initial melodic line and the eighth-note accompaniment. The third staff introduces a series of rests (marked 'V') and a change in the accompaniment pattern. The fourth and fifth staves continue the melodic development with various rests and eighth-note patterns. The sixth and seventh staves feature more complex rhythmic patterns, including sixteenth-note runs and rests. The eighth and ninth staves show further melodic and rhythmic evolution. The final staff concludes the piece with a sustained eighth-note accompaniment.

The image displays a musical score for a single melodic line, likely for a flute or violin, in 4/4 time. The score is written on ten staves. The first two staves begin with a treble clef and a 4/4 time signature. The music consists of a series of eighth and sixteenth notes, with some rests and dynamic markings. The third staff contains a half note with a fermata. The fourth staff features several measures with a 'V' marking above the notes, indicating a breath mark or a specific articulation. The remaining staves continue the melodic line with various rhythmic patterns and rests. The score is presented in a clean, black-and-white format.

هانس زیمر^۱، آهنگساز آلمانی، متولد سال ۱۹۵۷ در شهر فرانکفورت آلمان غربی است. او در ایده اولیه برای ساخت موسیقی فیلم بین ستاره‌ای^۲ از پیانو و ارگ استفاده کرد. آهنگسازی این فیلم از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ طول کشید و در سال ۲۰۱۵ نامزد جایزه اوسکار برای بهترین موسیقی فیلم شد.

زیمر آهنگساز بسیار پرکاری بوده و بارها نامزد دریافت جوایز اسکار^۳، گرمی^۴ و گلدین گلوب^۵ شده است. موسیقی فیلم‌هایی مثل دانکرک^۶، اینسپشن^۷، آخرین سامورایی^۸ و گلا دیاتور از جمله ساخته‌های اوست و جوایز متعددی را برای ساخت آنها دریافت کرده است.

1. Hans Zimmer 2. Interstellar 3. Oscar 4. Grammy 5. Golden Globe 6. Dunkirk 7. Inception 8. The Last Samurai