

محسن قلندری: آهنگساز، تنظیم کننده و مدرس موسیقی

سوابق اجرایی و آموزشی:

عضو کانون آهنگسازان و تنظیم کنندگان موسیقی جمهوری اسلامی ایران.

مؤلف کتاب های جهان فلانکو، افسانه های گیتار، و راهی به سوی نوازندگی حرفه ای از انتشارات نارون.

دارای کارت صلاحیت آموزش دوره های نوازندگی گیتار، تئوری موسیقی، علوم صدابرداری، موسیقی الکترونیک، نرم افزارهای موسیقی، تنظیم موسیقی و میکسینگ از اداره کل فنی حرفه ای استان تهران.

عضو اسبق شورای مرکزی موسیقی دانشگاه شیراز.

مدیر مسئول و سر دبیر اسبق نشریه تخصصی موسیقی دانشگاه شیراز.

مدرس در کارگاه های آموزشی علوم مهندسی صدا، نرم افزارهای موسیقی، آهنگسازی و تنظیم موسیقی، درک و دریافت موسیقی، وزن خوانی، سلفژ... در دانشگاه شیراز و سایر دانشگاه ها.

مدرس دوره های نوازندگی گیتار، تئوری موسیقی، وزن خوانی در مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز.

مدرس دوره های آموزشی نوازندگی گیتار، تئوری موسیقی، وزن خوانی، آهنگسازی، نرم افزار کیو بیس، تنظیم موسیقی، و علوم صدابرداری در آکادمی مینیموم تهران (اولین آکادمی علوم صدا و موسیقی الکترونیک در ایران) و سایر آموزشگاه های معتبر تهران و شیراز.

ساخت و تولید بیش از ۴۰ قطعه بیکلام و باکلام موسیقی.

همکاری با سازمان صدا و سیما و رادیوی جمهوری اسلامی به عنوان نوازنده، تنظیم کننده، و آهنگساز.

همکاری با بسیاری از تنظیم کنندگان، آهنگسازان، صدابداران و خوانندگان خوب کشور در پروژه های ساخت و تولید قطعات موسیقی.

پرورش هنرجویانی موفق در دوره های فوق، و کسب افتخار توسط آنان در جشنوار های مختلف نوازندگی و آهنگسازی و تنظیم، که مایه افتخار و مباهات هر مربی و مدرس می باشد، بخشی از رزومه کاری محسن قلندری می باشد.

Shiraz-Beethoven.ir

پیشگفتار:

گردآوری آثار بزرگان موسیقی، درگاهی به منظور شناساندن شیوه بی بدیع آهنگسازی و نوازندگی ایشان به هنرجویان می باشد.

اساساً لازمه رسیدن به روش صحیح و غنی در نوازندگی هر ساز، نخست، بررسی و آموختن آثار اساتید گذشته در سبک و شیوه های گوناگون نوازندگی است. تا در این مسیر هنرجویان بتوانند با امکانات وسیع ساز خود از نظر صدا دهی، تکنیک های مربوط به دست راست و چپ، ملودی پردازی و... آشنا شوند.

مخاطبان این کتاب بیشتر کسانی هستند که چند سالی به نوازندگی گیتار فلامنکو پرداخته اند و در مورد مبانی این هنر آگاهی لازم را دارند، و مایل اند با اجرای آثار استاد بزرگی همچون پاکو دلوسا، شیوه های بی بدیع آهنگسازی و نوازندگی ایشان را بهتر درک کنند.

پاکودلوسیا یکی از بهترین نوازندگان فلامنکو جهان محسوب میشود و در نوازندگی این ساز داری شیوه و سبک خاص خود است.

هیچ جنبه ای از فلامنکو در آفرینش های نابغه ای چون پاکو دلوسیا دور نماند، شیوه آهنگسازی او با احکام قوی ملودیک و هنر توسعه تم و موتیف مشخص میشود. موسیقی پاکو واقعا استادانه و داری جزئیات است. اما به بغرنج و گیج کننده. تنها موسیقیدانان بزرگ توانایی حل چنین تناقضی را دارند. سبک و نوازندگی پاکو شامل جدیدی را به نوازندگان فلامنکو تحمیل کرد. و آن ترک روش در دست گرفتن ساز به شکل سنتی بود و در روش جدید دست چپ آزادی بیشتری دارد.

باید از او برای رهایی بخشیدن فلامنکو از انزوا و وارد کردن آن به دنیای معاصر سپاسگذار باشیم.

اکنون به همان دلیل که موسیقی جاز به خیابانها راه یافت، فلامنکو نیز به زبانی جهانی تبدیل شده و پاکو به ما یاد آوری کرد که فلامنکو تا چه اندازه مردمی است.

با توجه به علاقه ی نوازندگان گیتار و در خواست بسیاری از آنان برای اجرای قطعات سولوی بزرگانی همچون پاکودلوسیا، ویسنته آمیگو و همچنین ابراز علاقه بر اجرای آثار کلاسیک مدرن برای ارکستر، پیانو، موسیقی فیلم و مینی بر در دسترس نبودن پارتیورهای نت نویسی شده به صورت یک مجموعه و تنظیم صحیح و دقیق برای نوازندگان گیتار، بنده حقیر بر آن شدم تا مجموعه ای از این آثار را به صورت کتاب های جداگانه با نام های جهان فلامنکو، شامل منتخبی از آثار پاکودلوسیا، افسانه های گیتار، گزیده ای از آثار ویسنته آمیگو و گلچینی از قطعات کلاسیک معاصر شامل چندی از آثار یانی، ریچارد کلاپدرمن، جان ویلیامز، جان ادیسون و... با نام راهی به سوی نوازندگی حرفه ای همراه با محسن قلندری به تحریر نت در آورم.

با این امید که در پیشرفت و ترویج موسیقی گامی هر چند کوچک، برداشته باشم.

با سپاس

محسن قلندری

پاکودلوسیا با نام اصلی فرانسیسکو سانچز گومز ۲۱ دسامبر ۱۹۴۷ در کادیس اسپانیا چشم به جهان گشود. پاکودلوسیا از ۵ سالگی با آموزش های پدرش که یک نوازنده متوسط گیتار فلانکو بود وارد دنیای موسیقی شد. و به واسطه برنامه ریزی های هوشمندانه پدرش، استعداد و توانایی خود و میانگین روزانه ۱۰ ساعت تمرین توانست در سال ۱۹۵۸ یعنی در سن ۱۱ سالگی اولین برنامه عمومی خود را اجرا کرد. یک سال بعد جایزه ویژه فستیوال بین المللی فلانکو خرز دولا فرونترا را بدست آورد. در سال ۱۹۶۳ به همراه برادرش پیپه دلوسیا که خواننده و شاعر فلانکو بود توانست جایزه دیگری را در فستیوال خرز دولا فرونترا کسب کند. در همان سال گروه رقص و آواز خوزه گره کو را در اجراهای خارج از کشور همراهی کرد و در نیویورک با سابیگاس و ماریو اسکودرو دیدار کرد. یک سال بعد به مادرید مهاجرت کرد و طی دو سال دو آلبوم با ریکاردو مودریگو با تم های مشهوری از لورکا شاعر بزرگ اسپانیایی و سه آلبوم با برادر خود رامون دلوسیا ضبط کرد.

پاکو در سال ۱۹۶۷ سفر های هنری خود را شروع کرد. و نیز در همان سال اولین آلبوم سولوی خود را ضبط کرد. که در آن تاثیراتی از نینوریکاردو، سابیگاس و ماریو اسکودرو مشاهده می شود. پاکو در سال ۱۹۷۳ در ۲۶ سالگی به شهرت جهانی رسید. و نامش با قطعه **entre** بر سر زبان ها افتاد. پاکو در طول چندیدن دهه فعالیت هنری اش موفق شد موسیقی فلانکو را در سراسر دنیا به شهرت برساند، و الهام بخش چندیدن نسل از نوازندگان فلانکو باشد. او همیشه در حال تلاش برای کسب افق های تازه در فلانکو بود و در این راه میتوان از پیوند زدن موسیقی فلانکو با سایر سبک ها اشاره کرد. همکاری او با نوازندگان بزرگی همچون جان مک لاکلین و آل دی میولا و ارائه آلبوم جمعه شب در فرانسیسکو که با همکاری این نوازندگان در سال ۱۹۸۱ شکل گرفت باعث شد تا نام پاکو در ذهن علاقمندان به موسیقی جاز و راک نقش ببندد. پاکو در طی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۲ بیش از ۳۰ آلبوم موفق منتشر کرد. و از بین جوایز بسیار زیاد این هنرمند بزرگ می توان به جایزه گرمی و دکتری افتخاری از دانشگاه پلی فونیک شهر الخیراس و دکتری افتخاری از کالج برکلی اشاره کرد. و سرانجام این هنرمند وارسته در ۲۵ فوریه ۲۰۱۴ بر اثر حمله قلبی در سن ۶۶ سالگی درگذشت. بی تردید او یکی از بهترین نوازندگان فلانکو جهان محسوب می شود و در نوازندگی این ساز داری شیوه و سبک خاص خود است.

هیچ جنبه ای از فلانکو در آفرینش های نابغه ای چون پاکو دلوسیا دور نماند، شیوه آهنگسازی او با احساسات قوی ملودیک و هنر توسعه تم و موتیف مشخص میشود. موسیقی پاکو واقعا استادانه و داری جزئیات است. اما نه بغرنج و گیج کننده. تنها موسیقیدانان بزرگ توانایی حل چنین تناقضی را دارند. از زمان شروع به کار، پاکو شمایل جدیدی را به نوازندگان فلانکو تحمیل کرد. و آن ترک روش در دست گرفتن ساز به شکل سنتی بود و در روش جدید دست چپ آزادی بیشتری دارد.

باید از او برای رهایی بخشیدن فلانکو از انزوا و وارد کردن آن به دنیای معاصر سپاسگذار باشیم. اکنون به همان دلیل که جز به خیابانها راه یافت، فلانکو نیز به زبانی جهانی تبدیل شده و پاکو به ما یادآوری کرد که فلانکو تا چه اندازه مردمی است.

Shiraz-Beethoven.ir

فهرست قطعات

عنوان	صفحه
Aires Choqueros, Fandangos	8
Entre Arrayanes	19
Entre Dos Aguas	26
Guadalajara	35
Guajiras De Lucia	37
Los Pinares	44
Mi Inspiration	51
Plaza de San Juan	58
Rio Ancho (Rumba)	63
Taconeo Gitano	72
Umbria	78
Celosa	85
Tempul	91

Aires Choqueros, Fandangos

Shiraz-Beethoven.ir

♩ = 161

Musical notation system 1 (measures 1-4). Includes a treble clef staff with a 3/4 time signature, a bass clef staff with guitar tablature, and a guitar string diagram (TAB) below. The tablature shows fret numbers (0, 1, 2, 3, 4) and includes a 5-finger barre (5) and a barre with an X (X).

Musical notation system 2 (measures 5-8). Includes a treble clef staff with a 3/4 time signature, a bass clef staff with guitar tablature, and a guitar string diagram (TAB) below. The tablature shows fret numbers (0, 1, 2, 3, 4) and includes a barre with an X (X).

Musical notation system 3 (measures 9-12). Includes a treble clef staff with a 3/4 time signature, a bass clef staff with guitar tablature, and a guitar string diagram (TAB) below. The tablature shows fret numbers (0, 1, 2, 3, 4).

Musical notation system 4 (measures 13-16). Includes a treble clef staff with a 3/4 time signature, a bass clef staff with guitar tablature, and a guitar string diagram (TAB) below. The tablature shows fret numbers (0, 1, 2, 3, 4) and includes a 3-finger barre (3).

Musical notation system 5 (measures 17-20). Includes a treble clef staff with a 3/4 time signature, a bass clef staff with guitar tablature, and a guitar string diagram (TAB) below. The tablature shows fret numbers (0, 1, 2, 3, 4) and includes a 3-finger barre (3).

21

25

29

33

37

41

Plaza de San Juan

Shiraz-Beethoven.ir

Capo. 2 fret

♩ = 150

Musical notation for measures 1-4. The top staff is a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 2/4 time signature. The music features eighth notes and triplets. The bottom staff is a guitar TAB with fret numbers 0, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. It includes 'let ring' instructions and a 'TAB' label.

Musical notation for measures 5-8. The top staff continues the melody with eighth notes and triplets. The bottom staff shows fret numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It includes 'let ring' instructions.

Musical notation for measures 9-12. The top staff continues the melody with eighth notes and triplets. The bottom staff shows fret numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It includes 'let ring' instructions.

Musical notation for measures 13-16. The top staff continues the melody with eighth notes and triplets. The bottom staff shows fret numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It includes 'let ring' instructions.

Musical notation for measures 17-20. The top staff continues the melody with eighth notes and triplets. The bottom staff shows fret numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It includes 'let ring' instructions.

Celosa Shiraz-Beethoven.ir

♩ = 120

1

5 5 5 7 9 7 6 7 5 4 3 2 3 2 0 2 2 0 3 2 0 2

3 3

3 3

6 0

6

0 3 2 0 2 4 1 3 4 1 3 0 4 1 0 3 0 3 2 3 0 1 3 2 0

2 2

0 0

4 1 3 4 1 3 0 4 1 0 3 0 3 2 3 0 1 3 2 0

10

1 0 1 3 4 3 5 3 0 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 0 3 3 0 1 0 3

2 2

3 3

6 6

14

2 1 3 4 3 5 3 0 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

0 0

1 2 3 4 3 5 3 0 3 3 1 3 2 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2

18

2 2

2 2

0 0

1 1

22

3 3

0 0

0 0

0 0