

گیتار میکروتنال

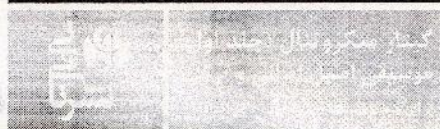
برای گیتار استاندارد با فِرِت‌های اضافه

نویسندگان: فرناندو پِرز و تولکاهان چواوغلو
مترجم: علیرضا عارف‌مهر

موسیقی اصیل ایرانی و ترکی

جلد اول

فرناندو پرز، تولکاهان چواوغلو

ترجمه: علیرضا عارف‌مهر

طرح جلد: نازنین خزان

نُت‌نگاری: علیرضا عارف‌مهر

صفحه‌آرایی: نای و نی

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۰

شمارگان: ۲۵۰ نسخه

قیمت کتاب: ۷۰.۰۰۰ تومان

سرشناسه: پرز، فرناندو

عنوان: گیتار میکروتنال

مشخصات نشر: تهران: نای و نی، ۱۴۰۰

مشخصات ظاهری: ۸۰ ص.

شابک: ۹۷۹-۰۰-۸۰۲۶۳۸-۰۲۰۰

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: موسیقی برای گیتار - پارتیسیون

موضوع: موسیقی برای گیتار

شناسه افزوده: چواوغلو، تولکاهان، ۱۹۷۸ م.

شناسه افزوده: عارف‌مهر، علیرضا، ۱۳۵۳-مترجم.

رده بندی کنگره: MT ۵۸۵

رده بندی دیویی: ۷۸۷/۸۷۰۷

شماره کتابشناسی ملی: ۸۴۹۶۷۱۳

در تلگرام همراه ما باشید:

@nashrenayoney

تهران: خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران
مختص فروش طبعه منگنه شماره ۳۰۸
تلفن فروشگاه: ۶۶۲۶۷۲-۵
تلفن داخلی: ۶۶۲۶۷۱۴
کتاب حقوق ملکی و غیره از آرتور وینوگر - مترجم: مهرداد

فروشگاه اینترنتی: www.nayoney.com

دریافت مجموعه صوتی کتاب

با اسکن بارکد زیر یا با ورود به وبسایت «نای و نی»
از فروشگاه فایل مجموعه صوتی کتاب را خریداری نمایید.

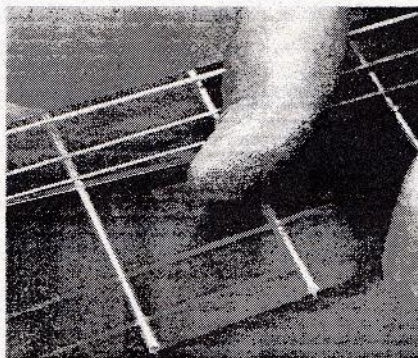
www.nayoney.com

فهرست

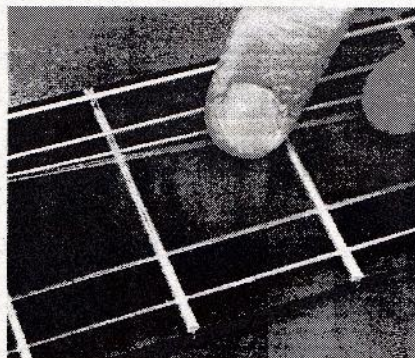
۱	مقدمه مترجم
۲	مقدمه
۳	سیاسگزاری
۵	در مورد فرت‌های اضافه
۷	موسیقی سنتی ترکی
۸	Uzun Ince Bir Yoldayim
۱۰	Yemen Türküsü
۱۲	Yine Bir Gülnihal
۱۴	تولکاهان چولوغلو
۱۵	Kara Toprak
۱۸	Odun Kireçtir
۲۰	Yemen Türküsü
۲۲	فرناندو پرز
۲۳	Yine Bir Gülnihal
۲۷	Uzun Ince Bir Yoldayim
۳۰	Amed Nesim-i Subh Dem
۳۴	موسیقی سنتی ایرانی
۳۵	تکنیک‌ها
۳۵	تکنیک شست
۳۸	ترمولوها
۳۸	ترمولو شست
۳۹	ترمولو راسگوادو
۳۹	راسگوادوی ۴ نت
۴۳	راسگوادوی ۵ نت
۴۴	آپاز باتورای تانخیری
۴۵	در مورد کوک گیتار
۴۸	در مورد دست چپ
۴۹	گریلی قطار
۵۶	دل شکن
۶۳	پیش در آمد ماهور
۷۲	رنگ اصفهان
۸۰	رنگ چهارگاه

فرت‌های کوچکی که برای نواختن در این کتاب استفاده خواهید کرد، مدتی طولانی است که مورد استفاده قرار می‌گیرند. «جان اشنایدر»^۱، پیشگام گیتار میکروتونال، آنها را "fretlets" می‌نامد. با قرار دادن فرت‌ها بر روی فرت برد^۲ گیتار، گیتار میکروتونال برای گیتاریست‌های سراسر جهان قابل دسترسی است. پیشنهاد می‌کنیم برای چسباندن این فرت‌ها از نوار چسب دوطرفه استفاده کنید. نوار چسب باید زیر فرت گذاشته شود. می‌توانید نوار را ابتدا به محل مربوطه بچسبانید و سپس فرت را بر روی آن قرار دهید یا ابتدا نوار را زیر فرت بچسبانید و سپس نوار و فرت را روی فرت برد بچسبانید.

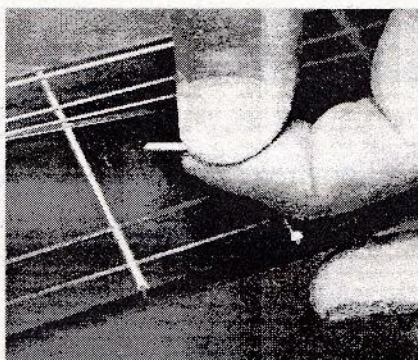
(۱) تکه نازکی از نوار را برش دهید.

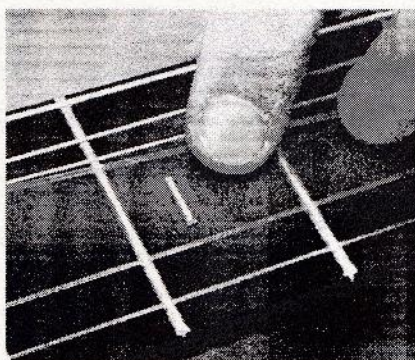
(۲) نوار را بر روی فرت برد بچسبانید.

(۳) فرت را بر روی نوار قرار دهید.

(۴) مطمئن شوید که با فرت‌های دیگر موازی است.

فرت‌هایی که ما معمولاً استفاده می‌کنیم فرت‌های متوسط با عرض ۲/۱۳ میلی‌متر و ارتفاع تاج ۰/۹۹ میلی‌متر است. آنها معمولاً صدای وزوز (گیز زدن) روی گیتار ایجاد نمی‌کنند. با این حال اگر چنین صدایی ایجاد شد، به دلیل ارتفاع متفاوت فرت است. برای حل این مشکل دوروش وجود دارد:

- (۱) اگر فرت جدید از فرت گیتار شما بالاتر است، باید زیر فرت را بسایید تا با فرت گیتار شما تراز شود.
 - (۲) اگر فرت جدید پایین‌تر از گیتار شما است، باید لایه‌های بیشتری از نوار را زیر آن بچسبانید تا آن را با فرت گیتار خود تراز کنید.
- اگر می‌خواهید فرت‌های اضافی سفارش دهید، لطفاً از وبسایت جان اشنایدر به آدرس www.fretlet.com دیدن کنید.

^۱ John Schneider

^۲fretboard

ساختار ملودیک موسیقی سنتی ترکیه بر اساس آنچه به عنوان «مقام» شناخته می شود، بنا شده است. «مقام» شامل گستره هایی از توالی چند نت پی در پی است که حدود این گستره ها می توانند یک فاصله سوم (تربکورد)، چهارم یا دانگ (تراکورد)، پنجم (پتاکورد) و ترکیبات آنها باشند و هر «مقام» با یک سلسله مراتبی مشخص از حرکت نت های تشکیل دهنده و روندی مشخص از ملودی ها و آهنگ ها^۱ مشخص می شود. آهنگ های موجود در بخش حاضر در دورپرتوار موسیقی سنتی ترکی متمایز، یعنی موسیقی روستایی (موسیقی محلی) و موسیقی شهری (موسیقی مقامی عثمانی / ترکی) وجود دارند.

میکروتن ها از عناصر اساسی هر «مقام» هستند. در نظریه مشهور اما بسیار بحث برانگیز خود، Suphi Ezgi و Sadettin Arel، Rauf Yekta، ادعا کردند که در موسیقی مقامی عثمانی / ترکی یک اکتاو به ۲۴ نت^۲ نابرابر تقسیم شده است. با این حال، این تئوری با توجه به تجربیات موسیقایی رد می شود، زیرا بسیاری از میکروتن هایی که معمولاً توسط نوازندگان استفاده می شوند را نمی توان در میان این ۲۴ نت یافت. میکروتن هایی که در این کتاب استفاده می شوند از ضبط های اساتید موسیقی ترکی با استفاده از نرم افزار Makam ToolBox محاسبه شده یا با استفاده از تیونرهای دیجیتال (PitchLab و Cleartune) در طی جلسات مصاحبه یک به یک با نوازندگان حرفه ای اندازه گیری شده اند.

آهنگ های موسیقی محلی در این بخش Uzun İnce، Kara Toprak، Odan Kireçtir و Yemen Türküsti در خانواده «مقام حسینی»^۳ هستند. در هر چهار آهنگ، درجه دوم ۳۵ سنت کاهش می یابد. افزون بر این، در دو آهنگ Uzun İnce و Kara Toprak درجه ششم نیز ۳۵ سنت کاهش می یابد. این چهار آهنگ به طور سنتی بر روی «عود دسته بلند»^۴ معروف به «باغلاما»^۵ "bağlama" که فرت های گره خورده^۶ دارد، نواخته می شود. از این رو، میکروتن های مورد استفاده در گیتار با توجه به فرت های مربوطه در باغلاما bağlama اندازه گیری شده اند.

در بسیاری از کتاب ها و جزوه های آموزشی ساز باغلاما، میکروتن ها با نمادهایی شناخته می شوند که به «دو بمل» و «سه دیز»^۷ معروف هستند. در این کتاب، ما به جای «سه دیز» (♯) از علامت نوک پیکان رو به پایین استفاده می کنیم تا نشان دهد که کمی «بمل» تر از معادل تعدیل شده و مرسوم آن است. برای «دو بمل» (♭) نیز از یک بمل معکوس استفاده می کنیم تا با نت نویسی مقام عثمانی / ترکی مطابقت داشته باشد. از آنجا که تفاوت هایی کوچک در فرکانس «دو بمل» ها در قطعات مختلف وجود دارد، ما در ابتدای هر آهنگ میزان کاهش فرکانس در نت «بمل» را بر حسب «سنت» نشان می دهیم.

در این بخش همچنین دو نمونه از موسیقی مقام عثمانی / ترکی وجود دارد: Yine Bir Gülnihal اثر Dede Efendi (۱۸۴۶-۱۷۷۸) و Amed Nesim-i Subh Dem اثر Abdülkadir Meragi (۱۴۳۵-۱۳۶۰). هر دو آهنگ در مقام «راست» Rast هستند که مربوط است به گام ماژوری که درجه سوم آن (۱۴ سنت) و درجه هفتم آن (۱۲ سنت) کاهش یافته اند. اگرچه این مقادیر ممکن است بسته به نوازنده و ساز نواخته شده متفاوت باشند، در اینجا ما فواصل سوم بزرگ و هفتم بزرگ مقام «راست» Rast را مدنظر قرار داده ایم که به ترتیب با فاصله پنجم درست، نسبت های صوتی ۴/۵ و ۱۵/۸ دارند.

¹ constituent tones and melodic progression

² tones

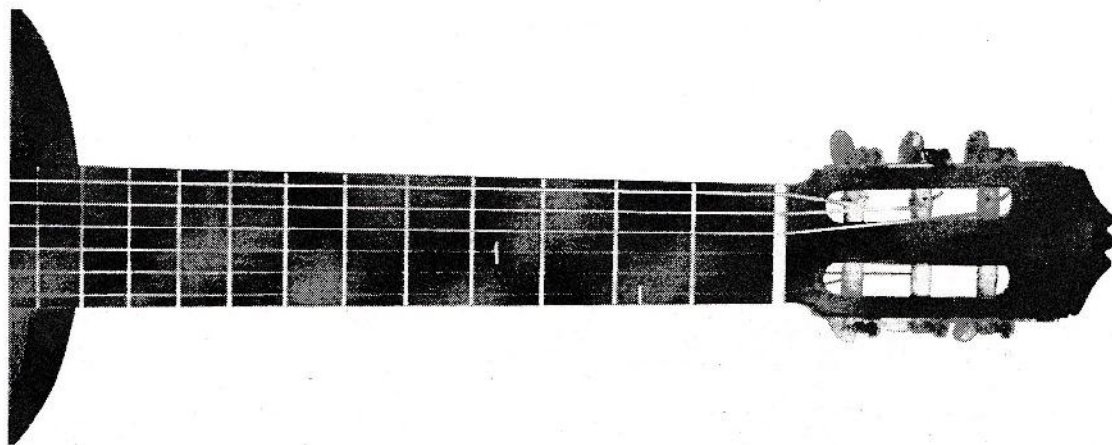
³ Hüseyini makam

⁴ necked lute

⁵ tied frets

⁶ sharp three

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

- سطح این آهنگ مبتدی است. نسخه پیشرفته این آهنگ برای گیتاریست‌های حرفه‌ای در این کتاب وجود دارد.
- تمام نت‌های «سی گُرُن» در فرت ۴ سیم سوم نواخته می‌شوند. این میکروتن تقریباً در فاصله $2/3$ از فرت قرار می‌گیرد؛ بنابراین نت «سی» تا ۳۵ سنت کاهش می‌یابد که در تبلچر، به صورت «4» نشان داده شده است.
- تمام نت‌های «فا دیز» بر روی فرت ۲ سیم اول اجرا می‌شوند. این میکروتن تقریباً در فاصله $2/3$ از فرت قرار گرفته است؛ بنابراین نت «فا دیز» ۳۵ سنت کاهش می‌یابد که در تبلچر، به صورت «2#» نشان داده شده است.
- تمام تریل‌ها^۱ از میکروتن تا همان نتی که میکروتن روی آن قرار گرفته است اجرا می‌شوند. به عنوان مثال، تریل در «سی گُرُن» بین میکروتن و «سی» اجرا می‌شود.

^۱ trills

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

= -35 cents
♭ = -35 cents

Music by Asik Veysel Satiroglu (1894-1973)
Arranged by Tolgahan Cogulu

♩ = 100

8

10

مرکز موسیقی بتهوون شیراز

♩ = -35 cents

YEMEN TÜRKÜSÜ

Music :Anonymous Anatolian Folk Song
Arranged by Tolgahan Cogulu

♩=200

First system of the musical score. The top staff is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 8/8. The bottom staff shows the fretboard for the guitar, with strings T, A, and B labeled. The music consists of a melody and a harmonic accompaniment. The melody starts with a quarter rest, followed by eighth and quarter notes. The harmonic accompaniment uses fret numbers 0, 3, 1, 0, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 0, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 3.

Harmonic
12 th fret

Second system of the musical score, starting at measure 7. The melody continues with eighth and quarter notes. The harmonic accompaniment uses fret numbers 1, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 0, 0, 3, 3, 0, 0.

Third system of the musical score, starting at measure 14. The melody features a triplet of eighth notes. The harmonic accompaniment uses fret numbers 1, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 0, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0.

Fourth system of the musical score, starting at measure 20. The melody continues with eighth and quarter notes. The harmonic accompaniment uses fret numbers 1, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 3, 3, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 2.

Harmonic
12 th fret

Fifth system of the musical score, starting at measure 25. The melody concludes with a quarter note. The harmonic accompaniment uses fret numbers 1, 3, 1, 1, 1, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 12.

متولد ۱۹۷۸ در آنکارا، ترکیه است. وی تحصیلات خود را در رشته گیتار کلاسیک از دوازده سالگی آغاز کرد. بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نزد «آیهان آکایا»^۱، «سونر ایگل»^۲، «بکیر کوکوکای»^۳ و «ریکاردو مویانو»^۴ تحصیل کرده و در دوره‌های مستر کلاس گیتارست‌هایی مانند «رولند داینز»^۵، «کارلو دومنیکونی»^۶، «دیل کاونانا»^۷، «ویلیام کانتسیگر»^۸ و «خورخه کاردوسو»^۹ حضور داشته است.

وی مدرک کارشناسی ارشد موسیقی و دکترای گیتار کلاسیک خود را از دانشگاه فنی

استانبول، مرکز مطالعات پیشرفته موسیقی دریافت کرد و نزد اساتیدی چون «سونر ایگل» و «بکیر کوکوکای» تحصیل کرد. رساله دکترای وی تحت عنوان «سازگاری تکنیک‌های باقلاما در اجرای گیتار کلاسیک» است و توسط انتشارات VDM در سال ۲۰۱۱ منتشر شده است.

وی گیتار قابل تنظیم میکروتنال را در سال ۲۰۰۸ طراحی کرد. اولین آلبوم وی با گیتار میکروتنال، Atlas، در سال ۲۰۱۲ توسط «کالان موزیک»^{۱۰} منتشر شد. کنفرانس و اجرای دونوازی گیتار میکروتنال و فرتلس او، «Microtonal Guitar Music»، او را به بسیاری از جشنواره‌ها و دانشگاه‌ها در ۳۳ کشور رسانده است. او تاکنون با همکاری ۳۸ آهنگساز، رپرتوار منحصر به فردی از آثار را برای گیتار میکروتنال ساخته است.

در سال ۲۰۱۴، او دو جایزه معتبر دریافت کرد: ۱ جایزه در مسابقات سازهای موسیقی مارگارت گاتمن در دانشگاه فناوری جورجیا و جایزه ویژه در جوایز پنجگانه موسیقی کلاسیک «Donizetti». وی دیپارتمان گیتار کلاسیک را در دانشگاه فنی استانبول، کنسرواتوار دولتی موسیقی ترکیه را در سال ۲۰۱۰ و اولین دیپارتمان گیتار میکروتنال جهان را در سال ۲۰۱۴ تأسیس کرد و در سال ۲۰۱۳ دانشیار شد.

آلبوم دوم وی با نام «Microtonal Guitar Duo» توسط کالان موزیک در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر شد. ضبط وی از آهنگ سه موومانی «Lattice-İşi» اثر William Allaudin Mathieu در سال ۲۰۱۶ در ایالات متحده منتشر شد. وی یک پروژه تحقیقاتی با عنوان «Tuning Historical on Microtonal Guitar» را در دانشگاه بریستول در سال ۲۰۱۶ تکمیل کرد. تولکاهان بین سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۷ در پروژه «ایجاد و ارائه رپرتوار برای گیتار میکروتنال» با پشتیبانی DAAD با دانشگاه موسیقی ورتسبورگ همکاری کرد که در آن دوازده آهنگساز آهنگ‌هایی را برای گیتار میکروتنال و ارکستر^{۱۲} نوشتند.

او اکنون در استانبول، ترکیه زندگی می‌کند و در دانشگاه فنی استانبول، هنرستان موسیقی ترکیه (دبستان، دبیرستان و دوره کارشناسی) و مرکز مطالعات پیشرفته موسیقی (کارشناسی ارشد و دکترا) تدریس می‌کند.

¹ Ayhan Akkaya

² Soner Egesel

³ Bekir Kucukay

⁴ Ricardo Moyano

⁵ Roland Dyens

⁶ Carlo Domeniconi

⁷ Dale Kavanagh

⁸ William Kanensiger

⁹ Jorge Cardoso

¹⁰ Kalan Music

¹¹ 5. Donizetti Classical Music Awards

¹² ensemble

Fernando Perez & Tolgahan Çoğulu

Microtonal Guitar Vol. 1

for standard Guitar with added frets
Turkish & Persian Traditional Music

www.nayoney.com
Design: Nazanin khazaei

ISMN: 979-0-802638-02-0

9

790802

638020

