

از فراختن
پوکلی

لذت پریده

الب.. ال..
UKULELE

UKULELE

Enjoy Playing The Ukulele

اھورا کرباسی

بتهون
مرکز موسیقی بتهون شیراز

سربنده	کرباسی، اهورا، ۱۳۵۹ -	:
عنوان و نام پدیدآور	از نواختن ساز یوکللى لذت ببرید : خودآموز ساز یوکللى /اهورا کرباسی.	:
مشخصات نشر	تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، ۱۳۹۹.	:
مشخصات ظاهری	ص: ۲۹×۲۲ س.م.	:
شابک	۹۷۸-۶۲۲-۲۵۱-۵۴۰-۹	:
وضعیت فهرست نویسی	فیبا	:
عنوان دیگر	خودآموز ساز یوکللى.	:
موضوع	یوکللى -- آموزش	:
موضوع	Ukulele -- Instruction and study	:
موضوع	موسیقی برای یوکللى -- قطعه‌های آموزشی -- پارتیسیون	:
موضوع	Ukulele music -- Teaching pieces -- Scores and parts	:
ردی بندی کنگره	۶۴۵MT	:
ردی بندی دیوی	۷۲/۷۸۹	:
شماره کتابشناسی ملی	۶۱۴۲۹۳۲	:

ارشدان

موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

از نواختن ساز یوکللى لذت ببرید
اهورا کرباسی
آموزشی تالیفی ارشدان
اول
اول ۱۳۹۹
شیوا قاسمی

- نام کتاب:
- تألیف:
- ناشر:
- ویرایش:
- نوبت چاپ:
- صفحه آرایی و ویراستاری:
- شابک:
- شمارگان:
- مرکز پخش و توزیع:
- قیمت:

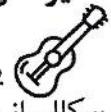
درویش خان، تهران، خیابان بهارستان - شماره ۴۵۳، تلفن: ۰۲۶۶۷۱۳۱۴
ش. دامغان، آهون، چهارباغ بالا مجتمع تجاری پارک، تلفن: ۰۲۶۶۷۱۳۱۴

39938

آشنایی با یوکللى

یوکللى سازی از خانواده گیتار است و از کشور هاوایی می‌آید. ویژگی‌های منحصر به فرد این ساز مثل اندازه‌ی کوچک، وزن کم، یادگیری آسان و ظاهر جذاب باعث شده است تا این ساز در کشورهای مختلف، ساز بسیار محبوبی باشد. نوازندگان یوکللى آهنگ‌های مختلف در سبک‌های متفاوتی را با این ساز می‌نوازنند.

یوکللى چیست

 یوکللى یا یوکولیلی سازی از خانواده گیتار است. مدل‌های رایج یوکللى به شکل ۴ سیم ساخته‌می‌شود. اکترسم‌های یوکللى از جنس نایلون ساخته می‌شوند با این حال مدل‌های دیگری هم از جنس روده گوستنده وجود دارد. تاریخچه یوکللى به قرن ۱۹ میلادی و جزیره هاوایی بر می‌گردد. زمانی که مهاجرین پرتغالی ساز ماشی (ساز کوچکی شیه گیتار) را با خودشان به هاوایی آوردند. یوکللى از روی ساز ماشی ساخته شد و پس از آن در قرن ۲۰ کم کم در آمریکا و پس در کل جهان شناخته شد. ظاهر یوکللى شبیه به یک گیتار کوچک شده است. اما یوکللى در چند مدل اصلی سوپرانو، کورت، تور و باریتون ساخته می‌شود. تفاوت این مدل‌ها در سایز یوکللى است. با بزرگتر شدن ساز یوکللى حجم و گرمی صدا هم افزایش می‌یابد. یوکللى سوپرانو کوچک‌ترین و البته محبوب‌ترین مدل یوکللى است.

تاریخچه یوکللى

 یوکللى با موسیقی هاوایی شناخته می‌شود، جایی که کلمه‌ی یوکللى به معنای پرش کک است. احتمالاً دلیل انتخاب این کلمه حرکت سریع انگشتان نوازنده یوکللى است که مثل پریدن حشره است. افسانه‌های مختلف نام یوکللى را اسم مستعار ادوارد ویلیام پرویس یکی از افسران دیوید کالاکائو آپادشاه هاوایی می‌دانند که به دلیل جسمی کوچک، حرکت‌های خنده‌دار و مهارت در نوازنده‌گی روی او گذاشته شده بود.

ساز یوکللى در دهه‌ی ۱۸۸۰ یعنی سال‌های ۱۸۸۰ توسعه پیدا کرد. ساخت یوکللى در واقع از سازهای کوچک گیتار مانند پرتغالی مثل ماشی، کاواکینیو، تیمپل و راخائو الهام گرفته شد. این سازها را مهاجرین پرتغالی که از سرزمین‌های مادیرا و کیپ ورد به مردم هاوایی معرفی کردند. به شکل مشخص ۳ مهاجر که شغلشان ساخت کابینت بود به نام‌های منوئل نانز، خوزه دو آسپیریتو سانتو و آگوستودایا را به عنوان اولین تولید کنندگان یوکللى می‌شناسند. دو هفته پس از پیاده شدن مهاجرین از کشتی مشهور اس اس راونسکارگ، روزنامه هاوایی نوشت: «مهاجرین از سرزمین مادیرای پرتغال اخیراً به اینجا رسیده‌اند و شب‌ها مردم را با کنسرت‌های خیابانی شاد می‌کنند».

یکی از نکات مهمی که در بررسی تاریخ شکوفایی ساز یوکللى لازم است به آن توجه کرد پشتیبانی پادشاه هاوایی است. کالاکائو آپادشاه هاوایی یکی از علاوه‌مندان به یوکللى بود و به واسطه‌ی حمایت‌هایی که از این ساز کرد باعث ساز یوکللى جای خود در موسیقی هاوایی باز کند و در گردهمایی‌های سلطنتی به عنوان یکی از سازها برای اجرا قرار گیرد.

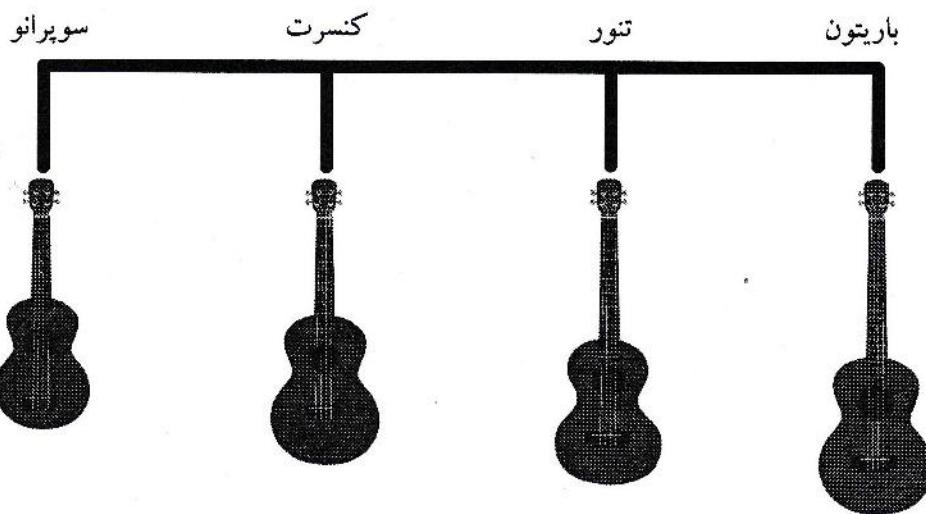
یکی از اولین تولید کنندگان یوکللى در هاوایی کمپانی خانوادگی «کاماکا یوکللى» بود که توسط ساموئل کاماکا راه‌اندازی شد. ساموئل کاماکا کار خود را به صورت کارآموز منوئل نانز یکی از مهاجرین پرتغالی‌های ای آغاز کرد. سپس در سال ۱۹۱۶ موفق شد اولین فروشگاه خود را در زیرزمین خانه‌اش با نام «یوکللى کاماکا و محصولات گیتار» راه‌اندازی کند. در سال ۱۹۲۷ کاماکا توانست نمونه‌ی جدیدی از یوکللى به نسبت مدل‌های قبلی تولید کند که صدای جا افتاده‌تری داشت. این یوکللى شبیه آناناس بود و به سرعت محبوب شد تا جایی که در سال ۱۹۲۸ حق ثبت اختراع یوکللى آناناسی به او داده شد. امروز کمپانی کاماکا یکی از برندهای مشهور تولید یوکللى است و یوکللى‌های این کمپانی را نوازنده‌گان مشهور از جمله جیک شیما بو کورو و جرج هریسون از گروه بیتلز استفاده می‌کنند.

سایزها و مدل‌های مختلف یوکلی

یوکلی در سایزها و مدل‌های مختلفی ساخته می‌شود. مهم‌ترین شاخص تعیین سایز یوکلی طول سیم (فاصله پل تا شیطانک) و طول کلی ساز (از سردهسته تا قسمت پایینی بدنه) است. تفاوت مهمی که سایز یوکلی ایجاد می‌کند در وزن ساز و حجم و گرمی صدای تولیدی آن است. به شکل کلی هرچه ساز یوکلی بزرگ‌تر باشد، ساز سنگین‌تر است و البته حجم و گرمی صدای بیشتر و قیمت بالاتری دارد.

۴ سایز اصلی یوکلی

علاوه بر این چهار سایز رایج یوکلی، ۳ سایز دیگر پاکت، باس و کنترబاس هم وجود دارد که کمتر رایج است. یوکلی سوپرانو معمولاً به عنوان یوکلی استاندارد در هاوایی شناخته می‌شود و بعد از یوکلی پاکت (جیبی) و سوپرانیو، کوچک‌ترین مدل یوکلی است. ساز یوکلی کنسرت در سال ۱۹۲۰ به عنوان نسخه‌ی ارتقا یافته‌ی سوپرانو ساخته شد که کمی بزرگ‌تر از یوکلی سوپرانو است و صدای بلندتر و گرم‌تری دارد. کمی بعد از کنسرت، مدل یوکلی تنور ساخته شد که حجم و صدای آن از مدل کنسرت هم بیشتر بود. مدل یوکلی باریتون در سال ۱۹۴۰ ساخته شد و یوکلی‌های کنترబاس و باس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ به عنوان مدل‌های جدید این ساز شناخته می‌شود.

خصوصیات هر یک از مدل‌ها و سایزهای یوکلی

کوک	تعداد فرت‌ها	طول از سردهسته تا پل	اندازه یوکلی	نام‌های دیگر	مدل یوکلی
—	۱۰ تا ۱۲ فرت	۲۸ سانتی‌متر	۴۱ سانتی‌متر	پیکولو، سوپرانیو، سوپرانیسو	یوکلی پاکت (جیبی)
سل، دو، می، لا	۱۲ تا ۱۵ فرت	۳۳ سانتی‌متر	۵۳ سانتی‌متر	استاندارد، یوکلی	یوکلی سوپرانو
سل، دو، می، لا	۱۵ تا ۱۸ فرت	۳۸ سانتی‌متر	۵۸ سانتی‌متر	آلتو	یوکلی کنسرت
سل، دو، می، لا	۱۷ تا ۱۹ فرت	۴۳ سانتی‌متر	۶۶ سانتی‌متر	تارو پچ، لیلیو	یوکلی تنور
ر، سل، سی، می	۱۸ تا ۲۱ فرت	۴۸ سانتی‌متر	۷۴ سانتی‌متر	باری، باری یوک، تارو پچ	یوکلی باریتون
—	۱۶ تا ۱۸ فرت	۵۱ سانتی‌متر	۷۶ سانتی‌متر	—	یوکلی باس
—	۱۶ فرت	۵۱ سانتی‌متر	۸۱ سانتی‌متر	یوباس، رامبلر	یوکلی کنترబاس

نوازنده‌گان مشهور یوکلی

یوکلی نوازان مختلف در سبک‌های متفاوتی در جهان وجود دارند. بعضی از این نوازنده‌گان ساز اصلیشان یوکلی است و از شهرت جهانی برخوردار هستند و بعضی دیگر یوکلی را به عنوانی یکی از سازهای محبوبشان و در کنار ساز اصلی خود می‌نوازنند.

معروف‌ترین یوکلی نوازان

جیک شیما بیو کورو

تو از نماینده مشهوری که با معروف شدن یکی از ویدیوهایش روی یوتوب شناخته شد.

ادی کاماانی

یوکلی نواز مشهور، آهنگساز، خواننده و تولید کننده می‌باشد.

ایزرائیل کاماکاویوله

معروف به «ایزی»، نوازنده مشهور اهل هاوایی که با کاور آهنگ بر فراز زنگین کمان شهرت جهانی یافت.

جرج هریسون

موسیقیدان، ترانه‌سرای، تهیه‌کننده انگلیسی و عضو گروه پیتلز بود.

ارکستر یوکلی بریتانیا

یکی از شناخته شده ترین گروه‌های یوکلی در دنیا که فضلات مختلف با سبک‌های متفاوت را با یوکلی اجرا می‌کنند.

کلیف ادواردز

معرف به «پوکولی آیک»، سیاری او را بدرخوانده نوازنده یوکلی می‌دانند که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ میلادی شهرت قابل توجهی داشت.

به این لیست می‌توان نوازنده‌گان مشهور دیگر مثل جیمز هیل، روی اسمک، جان کینگ، تاینی تیم، ادی ودر و... را اضافه کرد.

برندهای مشهور یوکلی

در ساخت یوکلی از مواد اولیه و روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. نوع چوب و مواد اولیه‌ی استفاده شده در کنار تکنیک ساخت ساز تاثیر بسیار زیادی بر حجم و گرمی صدای یوکلی دارد. برندهای معتر دنیا معمولاً یوکلی‌های خود را در سایزهای مختلف و با جنس و کیفیت مختلف می‌سازند.

مشهور‌ترین برندهای یوکلی

یوکلی‌های کمپانی لونا با طرح‌ها و نقوشی روی بدنه نزدیکی به طبود.

فندر که در تولید گیتار بسیار مشهور است و یوکلی الکتریک هم تولید می‌کند.

یوکلی‌های این کمپانی طاهری کلاسیک و صدای عالی دارد.

ماهالو در کنار مدل‌های با کیفیت گران، مدل‌های ارزان و با کیفیت و تردد می‌کند.

معروف‌ترین برند تولید یوکلی است و سازهای مختلف با کیفیت بسیار بالا تولید می‌کند.

بعضی از دیگر مشهور‌ترین برندهای یوکلی: لانیکای، کانیلث، اسکار اشمیت، مارتین، ساوتوت، کاماکا.

اجرای چند آهنگ ساده

Ode To Joy

F C F C

T 0-0-1-3 | 3-1-0-3 | 1-1-3-0 | 0-3-3 |

A

B

F C F C F

T 0-0-1-3 | 3-1-0-3 | 1-1-3-0 | 3-1-1 |

A

B

C F C F C A G C

T 3-3-0-1 | 3-0-1-0 | 1-3-0-1-0 | 3-1-3-0 |

A

B

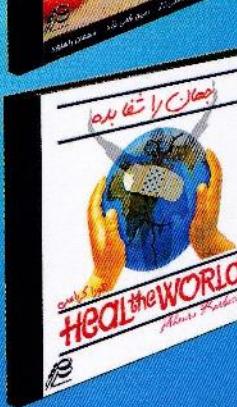
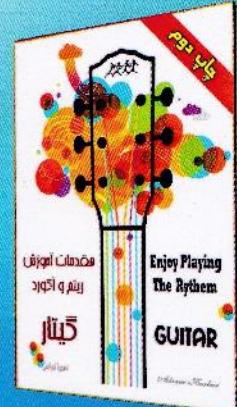
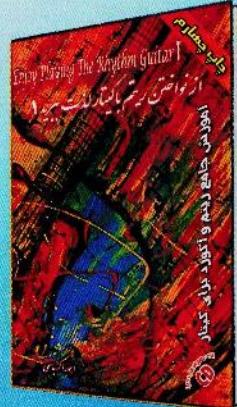
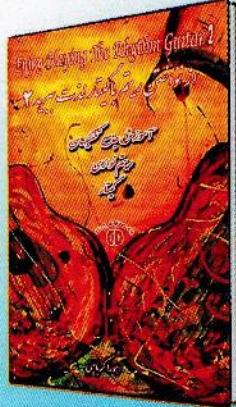
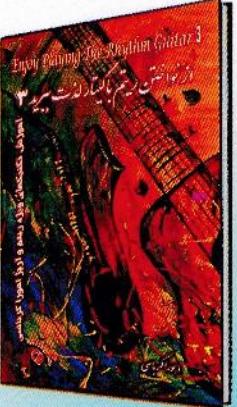
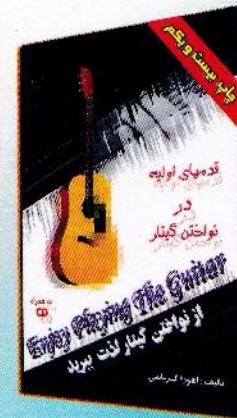
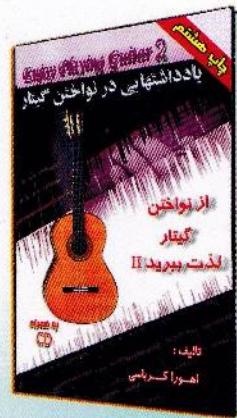
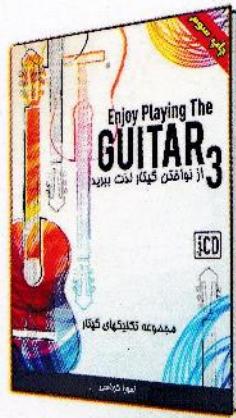
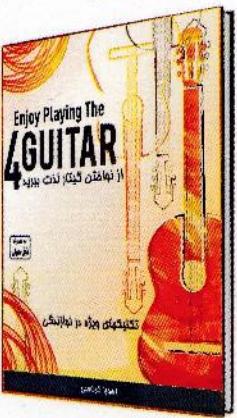
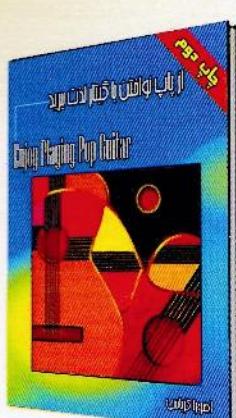
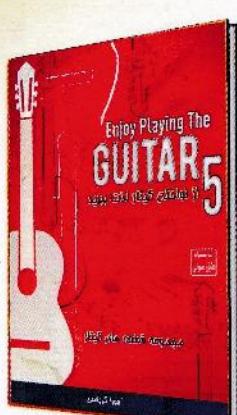
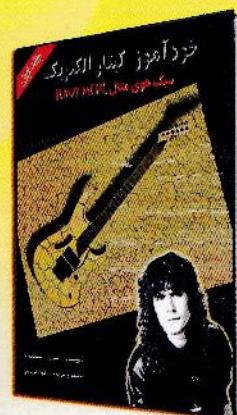
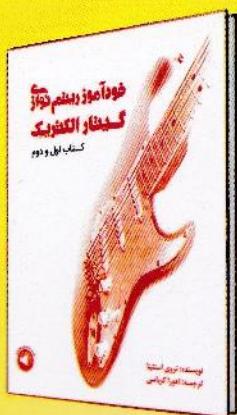
F B F C F

T 0-0-1-3 | 3-1-0-3 | 1-1-3-0 | 3-1-1 |

A

B

نکته: هر گاه سمت راست نت یا سکوتی یک نقطه قرار گیرد، نصف ارزش زمانی همان نت یا سکوت به آن اضافه می‌شود. ذکر چند نکته اهمیت بسیار زیادی دارد یک آن که در مورد ارزش‌های زمانی نت‌ها مانند سایر کتاب‌های آموزشی تمرین‌ها و یا توضیح بسیار زیاد نداده شده است و این به آن خاطر است که این ساز از لحاظ یادگیری ساز ساده‌ای است. بنابراین هنرجویی که تمرین را گوش می‌دهد و این تمرین را با تبلچرا اجرا می‌کند نیازی به دانستن و تمرین‌های پیچیده‌ی ارزش‌های زمانی ندارد. نکته بعدی آن است که بعضی از این درس‌ها و تمرین‌ها، در بالای هر خط تمرین آکوردهایی نوشته شده است که هنرجو در همین کتاب و در درس‌های آینده با این آکوردها آشنا خواهد شد و علت نگارش درس هماره آکورد آن است که در آینده بتوانید این تمرین‌ها را با دوستان خود به شکل دونوازی (دوئت) اجرا کنید.

ukulele