

فهرست

سابیکاس، هنرمند جاودان	4
پیشگفتار	6
Aires de puerto Real (سولنا)	10
Zapateado en Re (زاپاتئادو)	26
La Trinidad (مالاگنیا)	37
Ole mi Cadiz (آلگریاس)	50
Sentimiento Gitano (سگریاس)	62
Embrujo de Huelva (فاندانگو)	73

shiraz-beethoven.ir

ساییکاس، هنرمند جاودان

تنها محدودی از هنرمندان را می‌شناسیم که نامشان در طول حیاتشان بر سر زبانها جاری باشد، و از آن کمتر تعداد هنرمندانی هستند که حتی پس از مرگ، اسطوره وار در تمام صفحات تاریخ، جایگاهی ثابت برای خود اختیار می‌کنند. ساییکاس نیز یکی از این محدود هنرمندان است.

فضای جذاب و دوست داشتنی موسیقی ساییکاس ابدی است و با مرور زمان از جذابیت آن کاسته نمی‌شود. همه اساتید معاصر گیتار فلامنکو از او بعنوان نوازنده‌ای فراموش نشدنی یاد می‌کنند که از رویاهایش الهام می‌گرفته است.

با این وجود، مسیر ترقی و افتخاری که آگوستین کاستیون کمپوس، نینیو ساییکاس (۱۹۹۰-۱۹۱۲) پیموده است دارای پارادوکس بوده و با آنچه انتظار می‌رود مغایرت دارد. اول اینکه، زادگاه او آندلس نبوده بلکه در "Navarre" که با شهرهای آندلس فاصله بسیاری دارد متولد شده است، دوم اینکه او در اوایل نه در اسپانیا، بلکه در آمریکا به شهرت رسید. سرنوشت همیشه آن چیزی نخواهد بود که انتظارش را داریم.

پسر بچه کولی، تازه اولین گیتارش را کوک کرده بود که همگان دریافتند او یک نابغه است. از آنجاییکه هیچیک از آشنايانش توانائي تدریس به او را نداشتند، او مجبور بود با استفاده از تعداد انگشت شماری قطعات ضبط شده که در آن روزگار موجود بود، بصورت خودآموز به فراگیری گیتار پردازد. دیری نگذشت تا او بعنوان ماهرترین نوازنده عصر خود مطرح شد و به شهرت رسید، و توانست این موقعیت را تا سالیان متتمدی حفظ نماید. ساییکاس تکنیکهای گیتار فلامنکو را بیش از هر نوازنده دیگری، چه در گذشته و چه امروز ارتقاء داد، و سوای قطعات بسیار زیادی که ساخت، از نظر سرعت، طنین و وضوح صدا، همه نوازندهگان معاصر خود را پشت سر گذاشت. حس کمپاس او خارق العاده، و در همراهی، بخصوص همراهی رقص بی نظیر بود.

ساییکاس زندگی حرفه‌ای خود را با نوازنده‌گی برای بزرگترین هنرمندان زمان خود از جمله La Nina de los Peines و Manuel Torres شروع کرد، و در سال ۱۹۳۷ به گروهی که کارمن آمایا (از برجسته ترین رقصنده های زن در آن دوران) در بوئنوس آیرس تشکیل داده بود پیوست و همراه با او اجراهای موفقی در نقاط مختلف داشت. پس از آن ساییکاس چند سالی را در مکزیک اقامت کرد و در نهایت در سال ۱۹۵۵ نیویورک را برای سکونت برگزید. او در طول حیاتش حدود پنجاه صفحه

گرامافون ضبط کرد که در آنها هم تکنوازی و هم همراهی نموده است، اما عاشقان فلامنکو و هواداران او بیشتر راغب هستند که از او بعنوان اولین تکنواز حرفه‌ای گیتار فلامنکو یاد شود.

مهارت، استادی، و حس فرم ساییکاس باعث شد که تمام نوازنده‌گان گیتار فلامنکو که پس از او به هنرنمایی پرداختند، ملزم به رعایت استانداردهای بالای نوازنگی شوند و علاوه بر این، استعداد ذاتی او در آهنگسازی، افکهای نوینی را به روی همگان باز نمود. تکنیک، سبک و آثار فراوان او چنان تاثیری بر موسیقی گیتار امروز گذاشته اند که بی‌شک بدون کمک و تأثیر او، موسیقی گیتار فلامنکو که امروزه می‌شنویم هرگز خلق نمی‌شد. از همه مهمتر اینکه موسیقی او دارای چنان قدرت افسونگری است که در جاهای دیگر کمتر شنیده ایم. چند گیتاریست قادر هستند با موسیقی خود حضار خود را اینچنین افسون کنند؟ ساییکاس دست کمی از یک جادوگر نداشت.

ساییکاس دیگر در بین ما نیست اما موسیقی او که بیشترش ضبط شده است، باقی مانده و می‌توانیم آن را بشنویم. به جز نت نویسی قابل توجه آلبوم "فلامنکو پورو" که توسط ژوف ترااتر در سال ۱۹۷۰ انجام شده است، هنوز بسیاری از آثار ساییکاس هستند که شایسته است به چاپ رسیده و منتشر شوند. علت این امر تنها دسترسی به مطالب مناسب نیست، بلکه بعلت تحولات اخیر در گیتار فلامنکو و مهمتر از آن بدليل اینکه موسیقی گیتار فلامنکو به روشن سینه به سینه انتقال می‌یابد، لازم است این موسیقی نسبتاً فرار را به گونه‌ای ثبت نماییم. گرچه با نگارش قطعاتی از این قبیل که اجرای آنها برای هر نوازنده‌ای لازم و با ارزش است، کمی از ماهیت روشن سینه به سینه دور می‌شویم، با این وجود قطعه نگارش شده می‌تواند وسیله‌ای مناسب برای حفظ بهترین آثار اجرا شده جهت استفاده نسلهای بعدی باشد. حتی اگر آثار ساییکاس را با ارزشتر از آثار امروزی فرض کنیم، و یا اینکه از جمله آثاری باشند که مرور زمان از ارزشهای آنها نکاهد، باید بخاطر داشته باشیم که مرور زمان به خودی خود باعث غبارآلودگی ذهن می‌شود.

با علم به اینکه انتشار قطعات موسیقی ساییکاس قسمتی از اقدامات لازم در زمینه انتقال موسیقی به نسلهای بعدی است، و علاوه بر آن درخواستهای زیادی نیز مبنی بر آن صورت گرفته است، بسیار خوشحالم که قادر هستم چند تا از بهترین قطعات ساییکاس را نگارش و بصورت مجموعه‌ای که در دست دارید، منتشر نمایم.

Alain Faucher
1999

3 3 3 3

a m i p i m a p i m a p i m a p

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

III

p i m a p p i m a p... p i m a m i p i p a m i x

0 0 0 0 0 0
3 2 0 2 3 1 0 3 2 0 3 0 1 2 1 0 3 5 6 5 6 5 5 5 6 0
3 2 0 2 3 1 0 3 2 0 3 0 1 2 1 0 3 5 6 5 6 5 5 5 6 0

VII

p p a m i p p p a m i p p p a m i p... i x

5 6 0 5 6 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 9 7 9 9 0
4 3 2 1 0 3 0 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 0 9 7 9 9 0

V

VII

p a m i p i m a i m i p a m i p i m a i m i p a m i p a m i p p

0 6 7 6 0 5 0 6 7 6 0 0 9 9 0 0 7 0 0 8 7 8 0 8 7 10 7 9 7 10 8
5 4 3 2 1 0 9 7 6 0 9 7 0 9 8 7 10 8 7 9 7 10 8

— CV —

shiraz-beethoven.ir

m i ...

8-7-5 5-7-5 8-7-8-7-5 8 0-0-0-0-1-0 2-0 4-2-1 1-2-1 3-2-0 3-2 0

6

p i m a m i p i p i m a p i ... p i p p i p ... i p ... i i i

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

(3) (4) CII

simile

p i p ... i p ... i p ... i

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

simile

p i p ... i p ... i i i

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

Sheet music for guitar with tablature for measures 1-8. The music is in common time (indicated by '8 CI'). The first measure starts with a bass note followed by a treble note. Subsequent measures show a mix of bass and treble notes with various articulations like 'p' (piano), 'i' (pizzicato), and 'm' (muted). The tablature below shows the fingerings for each note on the six strings (T, A, B).

Sheet music for guitar with tablature for measures 9-16. The music continues in common time. Measures 9-12 show a steady pattern of eighth-note pairs. Measures 13-16 introduce a more complex rhythmic pattern with sixteenth-note figures and rests. The tablature indicates specific fingerings and muting techniques.

Sheet music for guitar with tablature for measures 17-24. The music remains in common time. Measures 17-20 feature a series of eighth-note pairs. Measures 21-24 introduce a more intricate pattern with sixteenth-note figures and rests. The tablature provides detailed fingerings for these challenging sections.

Sheet music for guitar with tablature for measures 25-32. The music is in common time. Measures 25-28 show a rhythmic pattern of eighth-note pairs. Measures 29-32 introduce a final complex section with sixteenth-note figures and rests. The tablature includes markings like 'simile' and 'p...' indicating performance techniques.