

فهرست

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

ساییکاس، هنرمند جاودان

تنها معدودی 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 معدود 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 نوازنده ای 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 و، 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 آنجائیکه هیچیک از آشنایانش توانائی 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 بپردازد. دیری نگذشت تا او بعنوان ماهرترین نوازنده عصر خود مطرح شد و به شهرت رسید، و توانست این موقعیت را تا سالیان متمادی حفظ نماید. ساییکاس تکنیکهای گیتار فلامنکو را بیش از هر نوازنده دیگری، چه در گذشته و چه امروز ارتقاء داد، و سواي قطعات بسیار زیادی که ساخت، از نظر سرعت، طنین و وضوح صدا، همه نوازندگان معاصر خود را پشت سر گذاشت. حس کمپاس او خارق العاده، و در همراهی، بخصوص همراهی رقص بی نظیر بود.

ساییکاس زندگی حرفه ای خود را با نوازندگی 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 موقفی 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 حرفه ای گیتار فلامنکو یاد شود.

مهارت، استادی، و حس فرم ساییکاس باعث شد که تمام نوازندگان گیتار فلامنکو که پس از او به هنرنمایی پرداختند، ملزم به رعایت استانداردهای بالای نوازندگی شوند و علاوه بر این، استعداد ذاتی او در آهنگسازی، افقهای نوینی را به روی همگان باز نمود. تکنیک، سبک و آثار فراوان او چنان تاثیری بر موسیقی گیتار امروز گذاشته اند که بی شک بدون کمک و تأثیر او، موسیقی گیتار فلامنکو که امروزه می شنویم هرگز خلق نمی شد. 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 می توانیم آن را بشنویم. به جز نت نویسی قابل توجه آلبوم "فلامنکو پورو" که توسط ژوزف تراتر 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 بدلیل اینکه موسیقی گیتار فلامنکو به روش سینه به سینه انتقال می یابد، لازم است این موسیقی نسبتاً فرار را به گونه ای ثبت نمائیم. گرچه با نگارش قطعاتی از این قبیل که اجرای آنها برای هر نوازنده ای لازم و با ارزش است، کمی از ماهیت روش سینه به سینه دور می شویم، با این وجود قطعه نگارش شده می تواند وسیله ای 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 می شود.

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 مجموعه ای که در دست دارید، منتشر نمایم.

Alain Faucher
1999

shiraz-beethoven.ir

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

III

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

VII

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

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

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

m i ...

6 3 3 3

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

④
③
⑤ CII

3 simile

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

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

3 simile

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

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

♩ Cl

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

T
A
B

p i o a m i i i ...

T
A
B

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

T
A
B

i p ...

simile simile

T
A
B