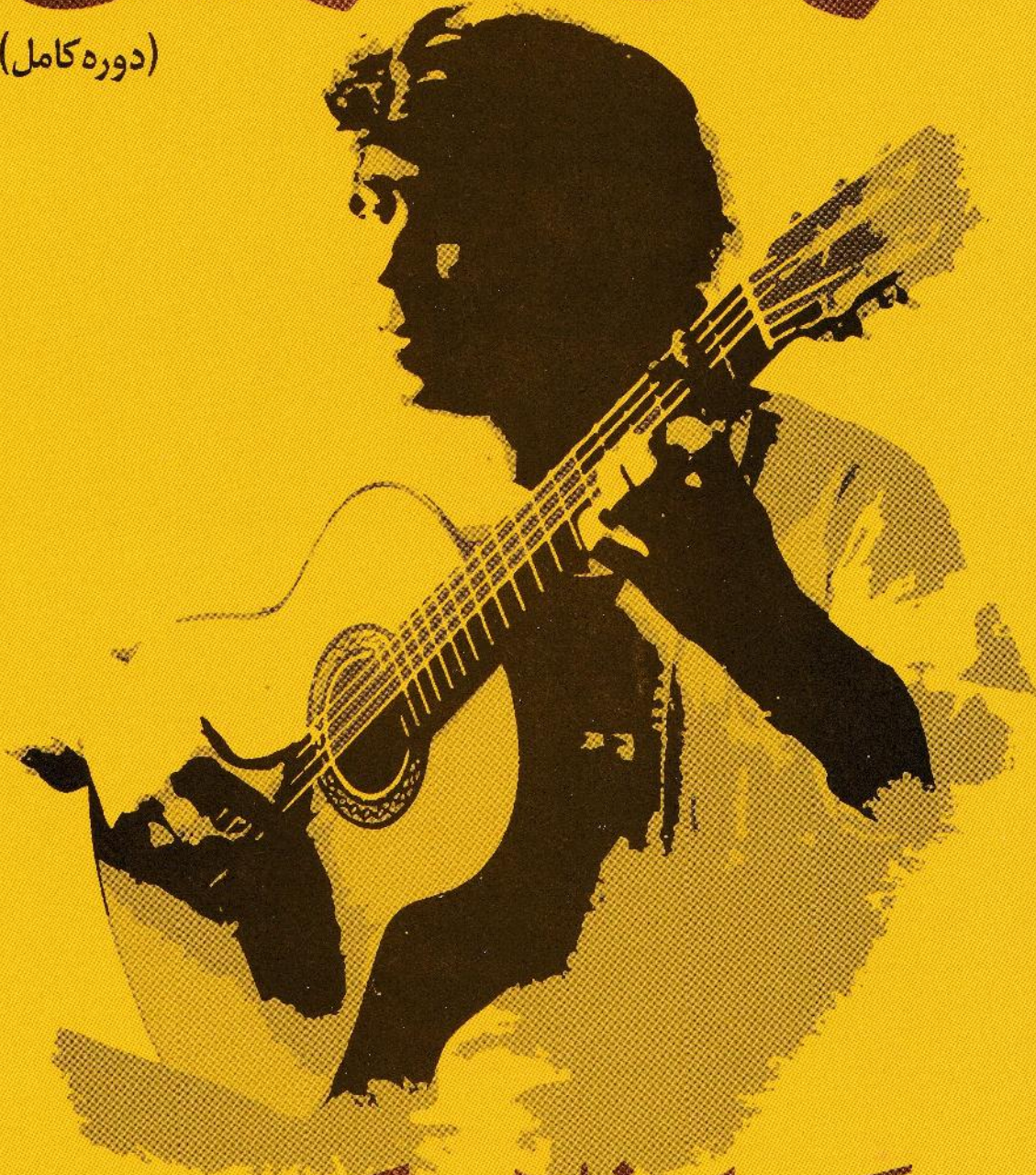

خوان مارتین

(دوره کامل)

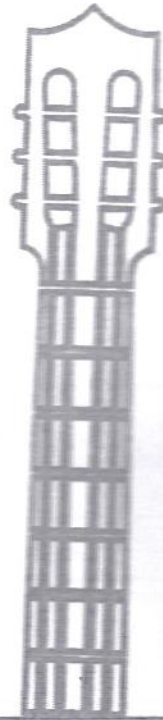
هنر گیتار فلا منکو

مترجم: فرزاد امیرانی

به انضمام یک سی دی ۶۰ دقیقه‌ای به نوازندگی خوان مارتین

انتشارات کتاب نارون

سرشناسه: مارتین: خوان ۱۹۱۰م
عنوان ونام پدیدآور: روش آموزش گیتار (هنر گیتار فلامنکو) خوان مارتین / فرزاد امیرانی
مشخصات نشر: تهران کتاب نارون ۱۳۹۱
مشخصات ظاهری: ۲۰۰ص
شابک: ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۲۱-۰۱-۵
یادداشت: **juan martins guitar method**
وضعیت فهرست نویسی: فیبا
عنوان دیگر: گیتار نوازی فلامنکو
شناسه افزوده: فرزاد امیرانی
موضوع: گیتار آموزش
موضوع: گیتار-گیتار-روش های نوازندگی
رده بندی کنگره: ۱۳۹۱: ۹ م/ ۳/ ۵۸۵ MT
رده بندی دیویی: ۷۸۷/۸۷۰۷
شماره کتابشناسی ملی: ۲۹۵۲۵۰۴

نویسنده: خوان مارتین

مترجم: فرزاد امیرانی

چاپ یازدهم ۱۴۰۱

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰۰ تومان

لینوگرافی: چاپ و صحافی: کهریا

مدیر هنری: امیرنجفی

شابک: ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۲۱-۰۱-۵

فایل صوتی کتاب را از این کانال دریافت کنید.

تمامی حقوق این اثر محفوظ است.

تکثیر یا تولید آن به هر صورت کلی و جزئی (چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی)

بدون اجازه کتبی از ناشر ممنوع است.

خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید، بین خیابان شهید نظری

و روانمهر، بن بست توحید، پلاک ۴، طبقه دوم

www.narvanbook.ir

@narvanketab

فهرست هدرجات کتاب

صفحة	
.....	مقدمه
۱	درس ۱ شروع به کار
۱	کوک کردن گیتار
۴	گرفتن گیتار به سبک فلامنکو
۷	دو آکورد
۹	معرفی راسگوادو
۱۰	راسگوادوی ۴ تایی
۱۴	قطعه تکنوازی روز اول "مالگنیا"
۱۶	عناصر فلامنکو ۱ کمپاس، گیتار
۲۱	درس ۲ قسمت اول معرفی سولتارس
۲۲	اولین سولتارس
۲۳	لگاتو "چکشی"
۲۴	تکنیک "کلب"
۲۶	درس ۲ قسمت دوم تمرین تکنیکی: "آپویاندو"
۳۲	عناصر فلامنکو ۲ توکه
۳۳	درس ۳ ادامه سولتارس
۳۶	تکنیک تیراندو
۴۰	عناصر فلامنکو ۳ ناخن
۴۳	درس ۴ قسمت اول اختتام سولتارس
۴۶	قسمت دوم تکنیک "بیکادو"
۵۰	عناصر فلامنکو ۴ آیره
۵۱	درس ۵ سگریاس
۵۴	لگاتو "کشیدنی"
۵۷	عناصر فلامنکو ۵ دوئنده
۵۸	درس ۶ آگریاس
۶۰	راسگوادوی ۵ تایی
۶۶	عناصر فلامنکو ۶ انتخاب گیتار
۶۸	درس ۷ سولتارس پیشرفته
۷۱	درس ۸ باره و آرپژ دوپل
۷۵	تمرین اسکونمبره
۷۶	عناصر فلامنکو ۹ تاریخچه فلامنکو
۷۷	درس ۹ فاندانگوس
۸۳	درس ۱۰ سویلیاناس
۸۸	تکنیک "آپاگادو"
۸۹	عناصر فلامنکو ۱۰ نقش گیتار
۹۰	ترمولو

درس ۱ شروع به کار

کوک کردن گیتار

گرفتن گیتار به سبک فلامنکو

مقدمه ای بر راسگوادو

قطعه تکنوازی روز اول

قطعاتی که در کاست ضبط شده اند، در کتاب هم به همان ترتیب منعکس شده اند. در سر تا سر کتاب هرگاه به علامت برخورد کردید، بدانید زمان مناسبی است تا ضبط را روشن کرده و به قسمت بعدی سی دی گوش دهید. در روی سی دی، هر قسمت به طور خلاصه معرفی شده و در متن نیز نامگذاری گردیده است.

در درس اول ابتدا یاد میگیریم که چگونه باید گیتار را کوک کنیم. سپس یاد میگیریم که چطور بنشینیم و گیتار را به طریقه صحیح فلامنکو نگاهداریم. از آن به بعد شما به سرعت پیشرفت کرده و میتوانید **را سگوادو** های فلامنکو، و همچنین یک قطعه کوتاه از فرم **مالگنیا** را بنوازید.

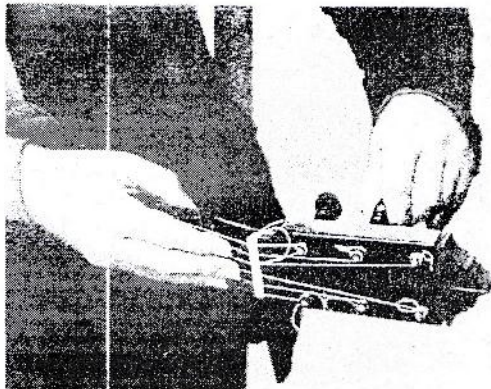
تنها فرضی که در این مقطع داریم این است که شما یک گیتار سبک اسپانیایی با سیمهای نایلونی دارید. برای شروع نیازی به گیتار مخصوص فلامنکو ندارید، به همین دلیل مبحث چگونگی انتخاب گیتار مناسب را به بعد (صفحه ۶۶) موکول میکنیم. اگر قبل از اینکه بدانید دنبال چه گیتاری باید بگردید و اینکه چه نوع گیتاری برای شما مناسب تر است، اقدام به خرید گیتار نمائید، ضرر هنگفتی متحمل خواهید شد. بنابر این بهتر است قبل از اینکه خود را به خرج بیاندازید، با یک ساز کاملاً معمولی آغاز کنید.

اگر گیتار شما **گلیپدور** (صفحه ای از جنس پلاستیک،..... که روی بدنه گیتار نصب میکنند) ندارد، باید نوع برچسبی آن را از فروشگاه لوازم گیتار خریداری نمائید، اما برای درس اول احتیاجی به آن نیست. توجه داشته باشید که وقتی گلیپدور را بچسبانید و بعد ها بخواهید آن را از سطح گیتار جدا کنید، احتمال دارد سطح گیتارتان آسیب ببیند.

چنانکه به صورت یک سنت درآمده است، نوازندگان گیتار فلامنکو نت خوانی نمیکند، یا به عبارتی از روی نت گیتار نمی نوازند، بلکه از طریق شنیدن (روش گوش) یاد میگیرند. شما هم نیازی ندارید که نشانه های موسیقائی (نت ها و) را در این کتاب یاد بگیرید. نشانه های ساده تر دیگری در کتاب وجود دارند که نمایانگر قطعات ضبط شده بر روی سی دی هستند و به شما نشان میدهند که چه بنوازید. با این وجود اگر اصرار دارید که نت خوانی را بیاموزید، ضمیمه ۴ شامل مقدمه ای بر این مبحث میباشد.

کوک کردن گیتار

با کوک کردن سیم پنجم آغاز میکنیم. در سه سیم بم (ضخیم) که رشته سیمهایی به دور آنها پیچیده شده است، سیم وسطی، سیم پنجم است. سیم پنجم را با نت لا کوک میکنیم. این نت را به صورت یک صدای ممتد در ابتدای سی دی میشنوید.

۱-۲ تنظیم کردن گوشی گیتار. دست راست دسته گیتار را نگه میدارد

سی دی: اولین نت برای کوک کردن، لا

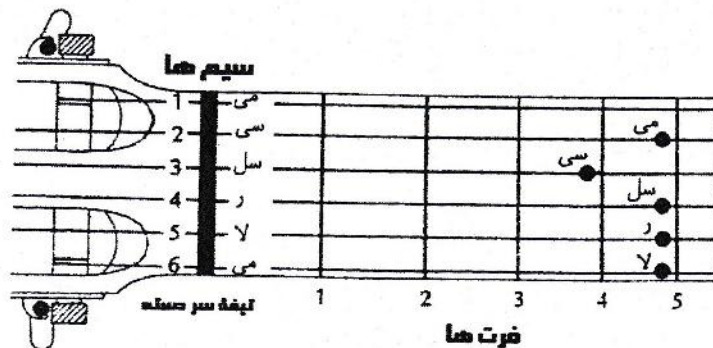
(به عکس ۲-۱ توجه نمائید). گوشی گیتار را طوری تنظیم نمائید که سیم به همان درجه از تنش برسد، یعنی وقتی این سیم را میزنید، بطور دقیق همان صدائی را که روی سی دی میشنوید تولید کند. وقتی که موفق به این کار شدید، میتوانید از سیم پنجم به عنوان سیم میا برای کوک کردن تمام سیمهای دیگر استفاده کنید. این مبحث در صفحه بعد به تفصیل توضیح داده شده است.

در آغاز ممکن است برایتان مشکل باشد که با قاطعیت بگوئید هر دو نت (در ابتدا صدای نت سیم پنجم و نتی که روی سی دی میشنوید، و بعد نت های سیمهای دیگر) به طور دقیق همصدا هستند. بهر حال، با تمرین این کار را با دقت و اعتماد به نفس بیشتری انجام خواهید داد. اگر به نظر می رسد کوک شده است، پس احتمالاً کوک شده است.

سرعتترین روش برای کوک کردن هر سیم این است که سیم را کم کم سفت کنیم، به طوری که همیشه از صدای بم به طرف صدای مقصد یا اصلی که زیر تر است نزدیک شویم، نه اینکه سیم را شل کنیم تا به صدای اصلی برسیم. اگر سیم را بیش از حد سفت کنید چنانکه صدای زیر بدهد، یعنی صدائی زیر تر از آن صدائی که در نظر دارید، آنوقت باید سیم را قدری شل کنید که باز بتوانید با سفت کردن سیم، از صدای بم به صدای زیر مورد نظر برسید.

برای افراد مبتدی: جزئیات کوک کردن

روش ساده کوک کردن که با سیم پنجم شروع میشود در شکل زیر خلاصه میشود. نقطه ها نشان میدهند که سیمها در کدام فرت ها یا پرده ها باید گرفته شوند تا به وسیله آنها بتوانیم سیمهای "آزاد" را که زیر آنها هستند کوک کنیم.

وقتی که سیم پنجم را در پرده پنجم میگیریم، نت ر تولید میشود که با آن سیم چهارم را کوک میکنیم. برای گرفتن سیم پنجم در پرده صحیح، یکی از انگشتان دست چپ را روی سیم پنجم می گذاریم و در پشت فرت پنجم، سیم را به سطح دسته گیتار فشار میدهیم. نوک انگشت نباید روی فرت باشد، بلکه باید درست در بغل آن، یعنی درست در بغل پنجمین فرت از طرف سر دسته گیتار باشد. سیم پنجم را با یکی از انگشتان دست راست یا شست به صدا درآورید و سپس سیم چهارم را، با احتیاط، آنقدر سفت کنید تا دقیقاً همان صدا را بدهد.

همین کار ها را روی سیم چهارم انجام دهید تا صدای نت سل را پیدا کنید. حال، با استفاده از همین نت، سیم سوم را کوک کنید.

مرحله بعدی متفاوت است. برای پیدا کردن نت سی، که با آن سیم دوم را کوک میکنیم، این دفعه باید سیم سوم را در پرده چهارم بگیریم، نه در پرده پنجم. دلیل این کار این است که از نظر زیر و بمی، فاصله بین تمام دیگر سیمهای همسایه یا کنار هم، پنج نیم پرده میباشد، اما فاصله بین سیم دوم و سیم سوم فقط چهار نیم پرده است.

صدای نت سیم اول، یعنی می را با گرفتن سیم دوم در پرده پنجم پیدا میکنیم.

برای کوک کردن سیم ششم که باید صدای "می" بم بدهد، یعنی بم ترین صدا در ساز گیتار، بایستی کاری کنیم که وقتی این سیم را در پرده پنجم میگیریم همان صدائی را بدهد که سیم پنجم آزاد (یعنی وقتی آن را در هیچ پرده ای نگرفته ایم) میدهد؛ یعنی همان نت "لا" که در اول سی دی بود و با آن شروع کردیم. کوک کردن سیم ششم کمی پیچیده تر از کوک کردن سیمهای دیگر است، چرا که سیم ششم را در حالی که گرفته ایم باید با صدای تولید شده از سیم دیگر مقایسه و کوک کنیم.

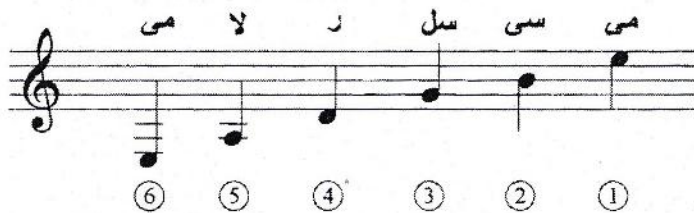
اگر در مورد درستی و دقت کوک گیتارتان کوچکترین شکی دارید، دوباره به نوبت صدای هر سیم را با سیم کناری اش مقایسه کنید. همچنین "می" در سیم اول باید دو اکتاو زیرتر از نت "می" در سیم ششم باشد. زمانی که نواختن آکوردها را یاد گرفتید، میتوانید با نواختن آکورد (چند صدائی) یا آکوردهای اصلی قطعه ای که میخواهید بنوازید، متوجه شوید که آیا سیمها صدای کاملا صحیح میدهند یا خیر، و به این ترتیب گیتار را دقیق تر کوک نمائید.

وقتی سیمهای نو روی گیتار می اندازید، در ابتدا کش میآیند و خیلی زود شل و از کوک خارج میشوند. شما مجبور خواهید بود که سیمها را به دفعات کوک کنید تا پس از چند روز به حالت ثابت در آیند.

برای دستیابی به بهترین صدای گیتار و همچنین تنش مناسب سیمها، نه تنها باید سیمها را در مقایسه با یکدیگر کوک کرد، بلکه باید سیمها را به دقت و درستی زمان کنسرت کوک کرد. نتی که در ابتدای سی دی برای کوک کردن استفاده کردیم برای شروع خوب است، اما شما بزودی به دیپازون سوتی شکل یا دیپازون U شکل احتیاج پیدا خواهید کرد که با آن بتوانید در هر جا که هستید گیتار را کوک کنید، مگر اینکه حافظه شما در مورد زیر و بمی صدا آنچنان قوی باشد که به آنها نیازی نداشته باشید. دیپازون U شکل "لا" صدای نت سیم اول در پرده پنجم را میدهد، و دیپازون U شکل "دو" صدای نت سیم اول در پرده هشتم را میدهد.

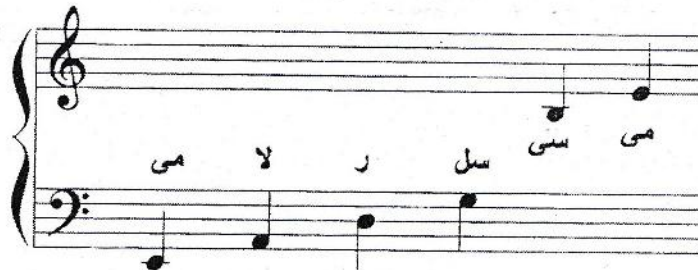
نت نویسی سیمهای آزاد

سیمهای گیتار، به ترتیب از سیم ششم (بم ترین)، تا سیم اول (زیرترین) با این نت ها کوک میشوند: **می لا ر سل سی می** در نت نویسی برای گیتار، این نت ها به این ترتیب نوشته میشوند:

سی دی : سیم های آزاد گیتار

رسم بر این است که موسیقی برای گیتار را با کلید زیر (کلید سل) مینویسند که یک اکتاو بالاتر و زیر تر از صدای واقعی گیتار است. بنابراین اگر گیتار را با پیانو کوک میکنید، دقت کنید که نت های سیمهای گیتار باید با این نت ها مطابقت داشته باشند:

برای نوازندگان پیشرفته تر: تکنیکهای دیگر برای کوک دقیق

جهت دستیابی به دقیقترین کوک گیتار، میتوان از هارمونیک های طبیعی بعنوان مکمل روش ابتدائی که قبلا تشریح شد، استفاده

نمود. این نت های خالص و زنگ مانند، زمانی تولید میشوند که کل سیم به شکل خاصی در کسرهائی از تمام طول سیم به ارتعاش در آید. نحوه کار به این ترتیب است که سیم را در پرده مناسب به آرامی لمس میکنیم، اما نمیگیریم و به آن فشار نمی آوریم. سپس همان انگشت که سیم را لمس میکند، دور کرده و در همان لحظه با انگشت دست راست سیم را به صدا در میآوریم. به عنوان مثال اگر سیم را با یکی از انگشتان دست چپ دقیقاً روی پرده دوازدهم بگذاریم، یعنی محلی که در وسط امتداد طولی بین خرک و تیغه سر دسته قرار دارد، سیم در دو نیمه به ارتعاش در میآید و بدین ترتیب هارمونیک تولید شده یک اکتاو زیرتر از صدای سیم آزاد به گوش میرسد. (روش دیگر نواختن هارمونیک ها این است که سیم را درست روی فرت مناسب با انگشت سیابه دست راست لمس کرده و با شست دست راست به سیم ضربه بزنیم، و به محض اینکه سیم به صدا درآمد، انگشت سیابه را بلند کرده و از سیم دور کنیم.)

زمانی که گیتار کوک است، هارمونیکی که توسط انگشت لمس کننده روی فرت پنجم، سیم ششم تولید میشود، همان نتی است که هارمونیک در پرده هفتم، سیم پنجم تولید میکند. بین دو سیم همسایه بعدی نیز رابطه ای مشابه وجود دارد. پس از حصول اطمینان از کوک بودن چهار سیم بم نسبت به یکدیگر به همین شیوه، میتوانید نت "سی" در سیم دوم آزاد را توسط هارمونیک که در پرده هفتم، سیم ششم تولید میشود، بدست آورده و سیم دوم را کوک کنید. نت "می" برای سیم اول آزاد توسط هارمونیک تولید شده در پرده هفتم، سیم پنجم بدست میآید. آزمایش نهائی کماکان همان ارزیابی صدای آکوردها در قطعه ای است که میخواهید بنوازید.

گرفتن گیتار به سبک فلامنکو

۱-۳ گیتار روی پای راست قرار گرفته، در حالی که تنها سنگینی بازوی راست باعث تعادل گیتار میشود.

شیوه سنتی گرفتن گیتار این است که سنگینی گیتار روی پای راست میافتد. این شیوه باشیوه "کلاسیک" که برای نواختن فلامنکو مناسب نیست، تفاوتهای بسیاری دارد. سعی کنید از حالتی که در عکسها نشان داده شده است، تا حد امکان تقلید کنید و با نشستن روبروی آئینه ای ترجیحاً تمام قد حالت خودتان را با عکسها مقایسه کنید.

حالت بدن

ابتدا به یک صندلی بدون دسته نیاز دارید که ارتفاع آن متناسب با پاهایتان باشد. هنگامی که روی این صندلی نشسته اید، پاهایتان باید بتوانند موازی با کف اتاق قرار بگیرند، یا حتی بهتر از آن این است که صندلی کمی شیب داشته باشد و زانوهای شما را در ارتفاعی بالاتر نگه دارد تا گیتار حالتی متعادل پیدا کند. اگر رانها به جهت دیگری شیب داشته باشند، یعنی زانوها در ارتفاع پائین تری قرار بگیرند، گیتار معمولاً به طرف جلو لیز میخورد. پاها را کنار هم و یا با کمی فاصله، طوری روی زمین بگذارید که زانوها به حد اکثر ارتفاع از زمین برسند. زانو ها باید شل باشند، به نحوی که بتوانند به طرف بیرون متمایل شوند. تا میتوانید ستون فقرات را صاف و در عین حال سست نگه دارید تا باعث گرفتگی عضلانی نشود. شانه ها باید تراز و همسطح باقی بمانند. حالت کلی و اصولی بدن در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

۱-۴ دست راست در حالت نواختن

FLAMENCO JUAN MARTIN

